

美学基础

MEIXUE JICHU

• 唐孝祥 主编 •

华南理工大学出版社

美学基础

唐孝祥 主编

华南理工大学出版社
· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

美学基础/唐孝祥主编. —广州: 华南理工大学出版社, 2006. 2
ISBN 7-5623-2328-3

I. 美… II. 唐… III. 美学-高等学校-教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 004897 号

总发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

发行部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

E-mail: scutc13@scut.edu.cn

http: //www. scutpress. com. cn

责任编辑: 张武华 罗月花

印刷者: 广东省农垦总局印刷厂

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 9.375 插页: 4 页 字数: 235 千

版次: 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3000 册

定 价: 25.00 元

版权所有 盗版必究



吻 (罗丹)



掷铁饼者 (朱隆)



维纳斯 (亚里山德罗斯)



大卫 (米开朗基罗)



蒙娜丽莎 (达·芬奇)



奔马 (徐悲鸿)



流动的时间 (西班牙 萨尔瓦多·达利)



擬古
青松勁挺婆娑實耻
屈盤種出枝葉十常
連上松端秋花起絳烟
詩旌室錦殿不羞不

蜀素帖 (宋 米芾)

永和九年歲在癸丑暮春之初會
于會稽山陰之蘭亭脩禊事
也羣賢畢至少長咸集此地
有峻領茂林脩竹又有清流激
湍映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管絃之

蘭亭序 (晉 王羲之)



澳大利亚悉尼歌剧院



埃及金字塔



巴黎圣母院



广州圣心大教堂



流水别墅 (美国建筑师 莱特)



法国郎香教堂



广州五羊石像（尹积昌等）



中国中央电视台主楼

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 美学的由来与发展	(1)
第二节 美学的研究对象与范围	(5)
第三节 美学研究的任务和方法	(10)
第四节 美的生成机制	(13)
复习思考题	(15)
第二章 审美活动	(16)
第一节 审美活动的特征和本质	(16)
第二节 审美活动的心理因素	(23)
第三节 审美活动的心理过程	(26)
复习思考题	(35)
第三章 审美客体	(36)
第一节 什么是审美客体	(36)
第二节 审美客体的主要特征	(42)
第三节 审美客体的存在形态	(45)
复习思考题	(52)
第四章 审美主体	(53)
第一节 什么是审美主体	(53)

第二节 主体的审美标准	(58)
第三节 主体的审美能力	(61)
复习思考题	(68)
第五章 中国美学思想概况	(69)
第一节 中国美学思想的发生、发展	(69)
第二节 中国古典美学的总体特征	(115)
第三节 中国古典美学思想的基本精神	(117)
第四节 中国近代美学的主要特征	(122)
复习思考题	(131)
第六章 西方美学发展历程	(132)
第一节 古希腊罗马美学	(132)
第二节 中世纪美学	(141)
第三节 文艺复兴时代美学	(147)
第四节 英国经验主义美学	(157)
第五节 大陆理性主义美学	(168)
第六节 德国古典美学	(174)
第七节 现代西方美学主要流派	(183)
复习思考题	(195)
第七章 生活美学	(197)
第一节 人体美	(197)
第二节 服饰美	(203)
第三节 科技美	(208)
第四节 风景美	(214)
第五节 饮食美	(223)
复习思考题	(230)

第八章 艺术美学	(231)
第一节 艺术的分类及其审美特征	(231)
第二节 音乐美	(242)
第三节 绘画美	(249)
第四节 建筑美	(255)
第五节 舞蹈美	(264)
第六节 文学美	(270)
复习思考题	(276)
第九章 审美教育	(277)
第一节 审美教育的特点	(279)
第二节 审美教育的作用	(280)
第三节 审美教育的途径和方法	(283)
第四节 审美教育的任务	(286)
复习思考题	(289)
主要参考书目	(290)
后记	(291)

第一章 绪 论

第一节 美学的由来与发展

美学是一门既古老又年轻的科学。我们之所以说美学是一门古老的科学，是因为人类的审美活动源远流长，人类的审美意识几乎与人类本身一样古老，可以溯源到人类的远古时代。原始人懂得用兽骨、兽皮装扮自己，对石块、骨头等进行加工，并有了舞蹈和歌唱。随着语言文字的产生和审美领域的扩大，人类思维能力发展到理论思维，审美由朦胧走向自觉，人们开始对审美经验进行思考，对审美意识进行反思，美学思想便逐步形成。

追溯“美”字的来历，应该从图腾信仰的历史背景去考察它可能的意义。陈炜湛在《古文字趣谈》中认为这些甲骨文字：“下半部分是正立的人形，也就是大，字的上半部分有点像羊，但不是羊，而是人头顶上戴的四只羊角的装饰品。”由此看来，早期的“美”字是一个象形字，本是指一个头戴羊角图腾标志的人。

图腾与禁忌具有审美发生学上的意义，其影响是极为深远的。一部分是实体上的，图腾信仰直接引起了一系列从属于这种信仰的艺术形式的发生或对已经发生了的某些艺术形式进行规范化，除了雕塑、绘画、舞蹈、神话这些艺术形式都曾受到图腾的影响外，各式各样的图腾柱以及羊角图腾标志的穿戴物无不是图

腾信仰的直接产物。另一部分是精神上的，图腾禁忌确实是人类最早的戒律法典，因为它规定了禁止杀害和食用动物。新生婴儿、病人、死人的禁忌等等禁令，“凡是任何神秘或能激起人们恐惧的事物都将成为禁忌的主题”，这些禁令的制定把人类从自然状况纳入到道德状态，从而为向审美状态的过渡铺平了道路。图腾崇拜的对象常常是一个会巫术的人、一个长者、一种智慧和一种神秘知识的拥有者。这样的人既非个体亦非群体，而是一种神化了的道德实体。

我国春秋时代，人们就力图从理论上把握与美相关的许多重要问题。最早为美下定义的就是伍举。他说：“夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。若于目观则美，缩于财用则匱，是聚民利以自封而瘠民也，胡美之为？”^①

孔子则从仁学的基础出发，把美看成是社会伦理道德在感性个体上的完满实现，把艺术看成是培养人的伦理道德情感的重要手段，提出许多著名的美学命题，如“文质彬彬，然后君子”，“乐而不淫，哀而不伤”，“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”，“兴于诗、立于礼、成于乐”。

西方美学思想发源于古希腊。古希腊早期的美学思想，多是片言只语，而且大都依附于自然哲学，往往是在探究宇宙本原时涉及美的问题。自柏拉图的老师——苏格拉底开始，哲学注意的中心逐渐由自然界转向社会，随之美学思想也开始关注人和社会的问题。古希腊美学的代表人物是柏拉图和亚理斯多德，在他们现存的著作中，有着相当丰富的美学思想。若将柏拉图和亚理斯多德这师徒二人相比较，其共性在于他们都把对美的哲学思考同艺术实践结合起来。两者的差异在于，柏拉图注重对美的哲学思

^① 北京大学哲学系美学教研室编：《中国美学史资料选编》上册，中华书局，1980年版，第9页。

考，他提出的“美是什么”的问题，至今仍然吸引着人们去探索；而亚理斯多德注重对审美创造的研究，他的《诗学》成了文艺美学的最早经典。

古罗马美学思想基本上是古希腊美学思想的延续。在漫长的中世纪，欧洲的美学思想本质上处于停滞状态。美学如同哲学一样，也沦为“神学的奴婢”。文艺复兴是欧洲由中世纪转入近代、封建社会转入资本主义社会的枢纽。文艺复兴时期，随着人的解放，文艺和美学思想都得到更大的发展和繁荣。文艺复兴运动是与人道主义的生活理想分不开的。人道主义否定以神权为中心的封建统治和禁欲主义，追求个性自由、理性至上和人的全面发展的生活理想。文艺复兴运动促进了生产力的解放和精神文化的解放，促进了美学由神学向人学的转变，给美学思想的发展带来了巨大的活力和生机。

近代欧洲，新兴资产阶级更加倾向人性的研究，着力探讨认识世界的主观心理条件。英国经验主义哲学、大陆理性主义哲学以及法国启蒙运动，都给美学思想的发展以新的推动力。特别是莱布尼茨、沃尔夫等对于理性的研究，维柯对于想像的研究，伯克、休谟对于感官、情感、观念的研究，为美学学科的创立做了思想理论上的准备。

我们说美学是一门年轻的学科，主要在于美学作为一门独立的学科，是由18世纪德国哲学家和美学家鲍姆嘉通（Baumgarten，1714—1762）首先提出来的。鲍姆嘉通于1750年正式出版其《美学》第一卷，并命名为《埃斯特提卡》（Ästhetica），因而被后世尊为“美学之父”。

鲍姆嘉通提出，人类心理活动既然分为知、情、意三方面，就应该有三门学科分别去研究。研究“知”即理性认识的学问有逻辑学；研究“意”即道德活动的学问有伦理学；只有“情”即感性认识的学问一直没有相应的学科来研究，主张建立一门新