

jamil

KAOV

pulchrum

美育教程

张法主编

The Course of Aesthetic Education

高等教育出版社

The Course
of Aesthetic Education

美育教程

张法 主编

高等教育出版社

美

要

本书在总结20世纪90年代以来国内和国际的美育理论最新

进展的基础上,根据新世纪审美文化的最新变化和中国高校美育

教学的现实情况,对美育的教学内容和体例作了变革性改写:在

内容上,以美学和美育理论为指导,对如何感受全球化时代的主

要审美领域(艺术体系、文化类型、自然风光、都市感受)作了

容

引导和启发相结合的讲述,对讲述的内容,如自然的形态划分、

都市的感受元素、文化的不同特色,都在最新的学术研究基础上

有新的解说;在体例上,注重知识的准确性,方法的多样性,举

内

例的典型性,背景的广阔性,叙述的启发性。这是一本具有新世

纪特色的新型教材,适合作为高校的哲学、文学、艺术等学科的

专业教材和高校各类学科的素质教育教材,也适合美学、文艺、

文化领域的研究人员和一般爱好者进行研究和知识性阅读。

图书在版编目(CIP)数据

美育教程/张法主编. —北京: 高等教育出版社,
2006.8
ISBN 7-04-019828-2

I. 美… II. 张… III. 美育-高等学校-教材
IV. G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第067779号

策划编辑 云慧霞

责任编辑 杨莉

封面设计 张申申

版式设计 张申申

责任校对 王效珍

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

购书热线 010-58581118

社 址 北京市西城区德外大街4号

免费咨询 800-810-0598

邮政编码 100011

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

总 机 010-58581000

<http://www.hep.com.cn>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

网上订购 <http://www.landaco.com>

印 刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

<http://www.landaco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787x960 1/16

版 次 2006年8月第1版

印 张 26

印 次 2006年8月第1次印刷

字 数 230 000

定 价 29.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物 料 号 19828-00

□ 参编者 (以姓氏笔画为序)

- 王 确 东北师范大学文学院
- 左 衡 北京师范大学艺术与传媒学院
- 代 迅 西南大学文学院
- 刘三平 河北师范大学文学院
- 刘志中 内蒙古大学文学院
- 刘 方 湖州师范学院中文系
- 余开亮 中国人民大学哲学系
- 宋雄华 中南民族学院文学院
- 张 法 中国人民大学美学研究所
- 陈龙海 华中师范大学文学院
- 贺志朴 河北大学艺术学院
- 唐孝祥 华南理工大学新闻与传播学院
- 章海荣 上海大学工商与管理学院
- 黄柏青 长沙理工大学设计艺术学院
- 章 辉 四川外语学院中外文化比较研究中心
- 曾 军 上海大学文学院
- 雷武锋 西北大学文学院

目 录

导论 美育理论中的主要问题

..... 1

第一编 艺术体系中的美育

..... 27

- 引 言 感受艺术中美的多样性 28
- 第一章 建筑审美 43
 - 第一节 建筑的类型 43
 - 第二节 建筑审美三方面 58
 - 第三节 建筑审美与其他艺术门类的共通性 67
- 第二章 文学审美 75
 - 第一节 文学的定义与分类 75
 - 第二节 文学审美的过程 78
 - 第三节 知觉结构与形式美 93
- 第三章 电影审美 104
 - 第一节 电影：起源、历史与观看 104
 - 第二节 电影要素：叙事方式 112
 - 第三节 电影要素：镜头与剪辑 118

第二编 文化类型中的美育

..... 129

- 引言 感受人类文化中美的多样性 130
- 第四章 埃及文化的美 146
 - 第一节 埃及文化的特征 146
 - 第二节 埃及艺术体系 155
 - 第三节 埃及金字塔的审美意味 165
- 第五章 玛雅文化的美 169
 - 第一节 玛雅文化的历史与特征 169
 - 第二节 玛雅艺术体系 173
 - 第三节 玛雅建筑及其杰出代表金字塔 184
- 第六章 印度文化的美 191
 - 第一节 印度文化的特征 191
 - 第二节 印度艺术体系 196
 - 第三节 印度艺术的审美特征 212
- 第七章 伊斯兰文化的美 216
 - 第一节 伊斯兰文化的特征 216
 - 第二节 伊斯兰艺术体系 222
 - 第三节 清真寺的审美意味 230

第三编 自然风光中的美育

..... 241

- 引言 自然审美感悟 242
- 第八章 城市中的绿色感悟 257
 - 第一节 绿色在城市中的位置 257
 - 第二节 城市绿色的内蕴 266
 - 第三节 城市绿色审美的发展趋势 274
- 第九章 旅游中自然美的玩味 280
 - 第一节 自然景观的形态美特征 280
 - 第二节 天地之美的诗意化提升 288
- 第十章 天然中的自然魅力 294
 - 第一节 天然自然的品类和范围 294
 - 第二节 人与天然自然交往的方式 301
 - 第三节 天然自然的特征因与审美因 310
 - 第四节 天然自然给人的沉思 314

第四编 现代都市中的美育

..... 319

- 引言 都市审美感悟 320
- 第十一章 都市中心广场感悟 335
 - 第一节 广场的概念、历史与类型 335
 - 第二节 广场的美学解读 346

○	第十二章 都市街景感悟	356
	第一节 街道功能与街景生成	356
	第二节 审美关系中的人与街景	363
	第三节 个案分析示例：北京王府井步行街	367
○	第十三章 都市历史记忆感悟	380
	第一节 都市审美与历史记忆	380
	第二节 建筑风格与文化景观	388
	第三节 都市建筑的文化意蕴之美与都市作为	
	文化符号的审美解读	394
	第四节 历史记忆与文化认同	398

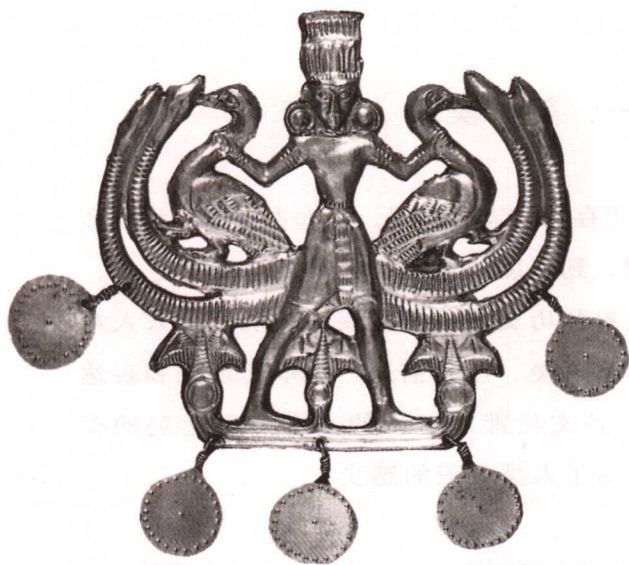
后记

..... 403

导论

美育理论中的

主要问题

一、美、美学、美育

人人皆知，美存在于天地之间，从远古岩画、埃及金字塔、希腊雕塑，到印度史诗、玛雅神庙、现代艺术，呈现的是美在世界和历史中的丰富展开。现实中人人都会说，这很美，这不美，用以描述一种审美现象和表达一种审美判断。各文化都用自己的文字来表达美的存在，这些文字凝结了人类对美的感受。

【 知识补充 】

"美"在不同的文化中用不同的文字来表示，印度梵文有"lavanya"，阿拉伯文有"jamil"，中文有"美"，古希腊文有"Kaov"，古罗马文有"pulchrum"。现代欧洲国家的"美的"一词，很多都与古代希腊罗马的字源相关，意大利语和西班牙语的"bello"，法语的"beau"，英语的"beautiful"，德语的"schon"，波兰语"piekny".....

但要把这种美的感受上升到理论层面，成为美之学，即形成美的知识体系，却很困难。在古希腊，柏拉图让苏格拉底与希庇阿斯进行了一场理论性对话，最后发现，要从理论上说清楚美很困难；在中国，庄子也说，人们认为西施很美，但鱼见了她潜水而逃，鸟见了她就高飞而走。要对美进行一种理论的总结很难。

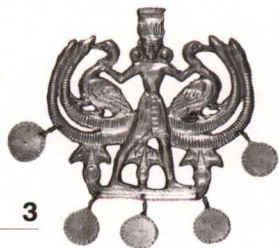
对美进行理论总结时的困难在什么地方呢？

我们来看三个命题：

a 这朵花是圆的；

b 这朵花是红的；

c 这朵花是美的。

花是圆的，这是一个客观事实，每一个人必须承认，不然他就错了。花是红的，每一个人也必须承认，色盲看不见花是红的，但知道是自己有毛病，只有别人告诉了，承认花的红，不然就肯定错了。但对于花是美的，人可以不承认，而你却不能说他错了，顶多说他的审美观与你不一样。

这是为什么呢？

花的圆是一个科学的问题，是可以在客体上得到印证的。花的红也是一个科学的问题，红虽然不是花本具有的，但花这一物体与光的作用和人眼的看这三者合一形成的红，却是可以证实的，是不以人的主观意志为转移的。而花的美，却在花这一物体上找不到，花之美，不在花朵，不在花叶，也不在茎或根，不在花的形、花的色、花之味，你怎么也不可能从物理的意义上说，这一部分，这一因素是美。美不是一个科学意义上的物理事实，而是一个哲学意义上的美学事实。

从美学事实上说，你感到它美了，它对你来说就美；感不到它美，它对你来说就不美。美不仅在于一个你能感到其美的客体（比如花），而且还在于一个能够对客体产生美感的主体，是你感到了它美。这感到美之“感”是重要的。因此，“美学”在成为一门知识学科的时候，其正式的名称就是Aesthetica（德文），英文的对应词是Aesthetics，二者以及其他相同的西文词，都来源于希腊文aistthesis，按字面直译，这个词之意是“感之学”，

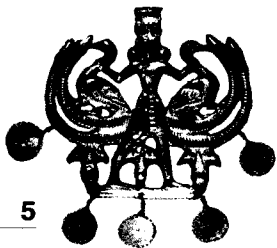
这个“感”不是指一般的感 (sense)，而是感美之感，是美感 (sense of beauty)。中文学界接受了日本学者用汉字对 Aesthetics 的译法——“美学”，也在于中文的“美”，正包含了客体之美和主体之美感于一体。孟子曰：“目之于色也，有同美焉”(《孟子·告子上》)，就把美字用为美感：“色”是外在的客体，“目”是主体看“色”的感官，“美”是主体用“目”看“色”而产生的感受。

【 知识补充 】

日本学者中江兆民(1847—1901)受日本文部省委托，用《维氏美学》这一汉字书名翻译法国学者Eugene Veron(1825—1889)的美学著作，用汉字将其命名为《维氏美学》，使“美学”成为西方学科의 正式汉字用语。

人能够感到物之美，这个感美过程的“感”是至关重要的。19世纪末20世纪初的审美心理学派，集中研究的就是这一美感，距离说、抽离说、直觉说、内模仿说、移情说，都是讲的这一问题，中国学人朱光潜在20世纪30年代的《文艺心理学》、《谈美》叙述的也基本是这一问题。这一问题主要属于美学理论，不在这本以“美育”为主要内容的教材中展开。这里着重要讲的是一般美学书应该讲而又没有讲的对美学来说至关重要的问题，也是美育至关重要的问题，即美如何为人所公认的问题。

人在某个时候感到一物为美，此物此时对他来说是美，以后面对此物时再也感不到了，此物的美对他来说，只是偶然的；当他一再地、重复地感受到此物的美，美之感与此物就形成一种固定关联，此物对他来

说，成为了美之物，就有了本质性的意义，此物在他个人的意义系统中，已经是定格和定性为美物了。如果不仅他一人感到此物美，而且大多数人都感到此物美，特别是里面包括一些对整个文化有重要影响力的人，形成了一种共同美感，此物的美就有了公共性，在这一公共性的共同美感的基础上，此物就被定义化符号化为美之物了。一旦被符号化为美，此物之为美物就有了客观性，而一旦有了这种符号化的客观性，它的美就是不以人的主观意志为转移的了。在这一符号化的有效性的集体中，某些人就是从它那里感受不到美感。一方面，他个人不会否认它美，而承认是个人原因感受不到它的美；另一方面，使美符号化的集体会通过“教育”让他感受到此物的美，让个人建立起对美物的美感心理结构，这是文化的一个任务，是文化成功的体现。

美，就是这样在一种共同的美感基础上，通过符号化过程，建立起来的。由于美是在文化中建立起来的，同时就意味着，美也是可以被解构的。美的解符号化过程，无非是符号化过程的反方向，由于文化性质起了质的变化，以前曾经引起美感的客体，在大多数人身上，再也引不起美感了，这种共同的非美感决定了整个文化对这一客体的态度，它再也不是美的了。

四万年前的欧洲远古维纳斯雕像，女性身体上的性征部位被进行了极大的夸张，而这就是那一时代被符号化了的美。这种美在人类进入文明时代以

后，就被解符号化了，在古埃及、巴比伦、古印度、中国夏商周，这样的女性形象再也不可能成为美女了。

中国古代文化中的三寸金莲，从五代开始被符号化为美，从宋到清的1 000年中，成了女性美最重要的特征之一。这时期对女人的审美，欣

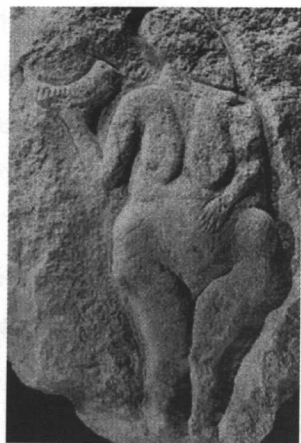

图 0-1 远古的维纳斯

赏小脚成了不可或缺的一部分，也是最有中国特色的一部分。民国以后，三寸金莲之美被解符号化了。阿妹的脚还是那双脚，却再也谈不上美了。

图 0-2 三寸金莲

在全球的现代化浪潮里后发展国家追赶先进的过程中，工业化的高大烟囱，曾经被符号化为一种代表工业化的

进程的美景，在20世纪五六十年代的中国，充满了对“烟囱林立绕白云”的赞美和欣赏。而当生态时代观念取代了工业化的观念成为文化的主潮之后，“高大烟囱”之美就被解构了。

美学，主要是从理论上说明两个问题：第一，一种客观之物，是怎样被人感到美的。人的共同美感是如何把一个本只是物理事实的物，符号化为具有公共性的美的

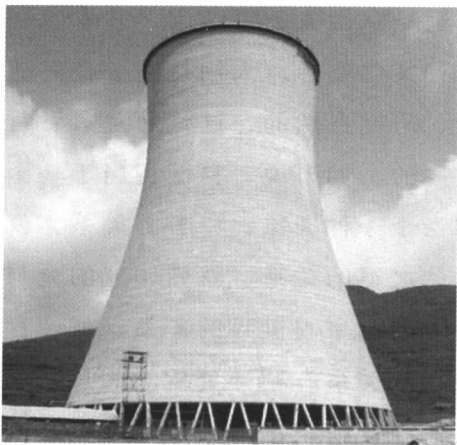
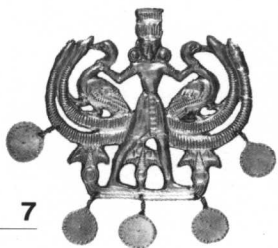

图 0-3 工业化的高大烟囱

事物，从而使该物成为美的。第二，一种已经在客观上被认为是美的事物，如何在文化的解符号化过程中被重置为不美的乃至成为丑的事物的。

人为什么要把一些事物符号化为美，把另一些事物符号化

为丑，是与人所在其中的文化性质和文化理想紧密相连的；人为什么要在周围的事物中建立起美来，是与人所在的文化性质和文化追求紧密相连的；人为什么要把已经客观化的美物解符号化，使之成为不美乃至成为丑，是与文化性质和文化理想的变化紧密相连的。

这里关联到哲学意义上的自然与文化的关系，一方面，自然是客观存在的，就这一点来说，自然是一种宇宙的自身演化，不以人的意志为转移；另一方面，自然又只能在人的主观理解中，在人的理论形式中，在人的符号体系中，才呈现出来。因此，人所理解的自然始终是一个在自然的理解中、理论中、符号体系中的自然，这种在文化的理解中和呈现中的自然只是自然的一些部分，一些方面。这不但构成了美的自然基础，是科学家、哲学家、进化论者一再讲述的，也形成了美的神

秘、深邃、超越层面，这是宗教家、哲学家、艺术家一再讲述的。美，又是一种文化创造，人们是在、也只能在文化中来谈论、体验、研究自然的，这是历史家、哲学家、实践论者一再讲述的。如果说，自然相当于一个本体，那么，文化就相当于一种现象，二者的关系，就像中国的根本之道与具体之道的关系，就像印度的梵与宇宙的关系，就像伊斯兰的真主与世界的关系，就像存在主义者的存在与存在者的关系，精神分析的无意识与意识的关系，结构主义的语言与言语的关系等。美，有一种本体论意义上的自然基础，又有一种现象学意义上的具体生成和历史转换。

美育，作为让人认识到美、体验到美、能欣赏美的教育，由于美的(自然与文化)二重性，同样也具有二重目的：一是要让人认识、体验、欣赏文化中的美，它与文化的理解相连；二是要让人认识、体验、欣赏到超越具体文化和具体时代的美，它与宇宙的本体相连。

二、美育的历程

美，不但有自然内在的基础，也与文化理想关联，因此，让人认识美，就是使人感受自然的深邃，体识文化的理想。教育人们认识美、感受美、体会美的美育，既是一种感性愉悦，又是一种理想实现，还是一种文化建构，因此，美育成为连接感性与理性、个人与社会、自