

美学基础教程

沈超 主编

同济大学出版社

B83 206

美学基础教程

沈超 主编

LT0300039549/

同济大学出版社

责任编辑 饶明华 王哲东
封面设计 杜 红

美学基础教程

沈超 主编

同济大学出版社出版

(上海四平路 1239 号)

新华书店上海发行所发行

同济大学印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张 9.75 字数: 246 千字

1990 年 6 月第 1 版 1990 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 定价: 4.00 元

ISBN7-5608-0562-0/C·49

编写说明

在我国美学书坛上，著述丰富，洋洋大观，然而作为一般性的普及读物，它们毕竟有种给人以曲高和寡之感。于是，我们试图编写一本通俗点的小书，以适应中等学校开展审美教育的需要，满足广大亟盼进入审美殿堂之门的年轻朋友们的愿望。

本书由沈超主编。全书在统一提纲下分头执笔，最后由主编统一修改定稿。各章的执笔人是：沈超（第一、二、三、四、五、六章，第十一章第三节，第十三章，第十七章第三节），蒋平（第七、十五章），狄建澄（第八章），李青（第九章），费稳山（第十章），李正清（第十一章第一、二节，第十二章），谈永桃（第十四章），陈建春（第十六章），单仁发（第十七章第一、二节）。

本书的编写得到了上海市机电工业学校、上海市建筑工程学校的支持。上海市机电工业学校校长傅立瑜、上海电机制造技术专科学校高级讲师张朋阅读了书稿，提出了一些意见和建议，在此谨表谢意。

在本书编写过程中，中华全国美育学会理事、上海市美学学会副会长、复旦大学艺术教研室教授樊莘森曾给予热情鼓励，并就有关章节提出了许多批评意见。樊老师对读者高度负责的态度和严谨的治学精神，深深鼓舞了我们，促使我们对文稿再三斟酌，以尽力写得完善些。

编 者

1989年8月

HAU 97/05

主 编 沈 超

编写者(按章节顺序):

沈 超 蒋 平 狄建澄 李 青

费稳山 李正清 谈永桃 陈建春

单仁发

序

爱美之心，人皆有之。凡是热爱生活的人，没有不对美产生强烈的愿望和执着的追求。

我们知道，美的创造是人类按照美的规律进行自觉性的有意识的实践活动过程，通过这种活动使人的本质力量和美的理想在感性对象中体现出来。因此，美的创造活动是非常广泛的，它包括人类改造客观世界的一切实践活动（物质生产与精神生产）在内，但主要地表现在艺术生产的实践活动之中。从古至今，不知多少中外卓越的艺术家通过自己的辛勤劳动创造出无数绚丽多彩的艺术珍品，美化了世界，美化了生活，美化了人的心灵，给人以无限的审美享受。可以这样说，美和真善一样，是人类共同追求的目标。没有美，也就没有今天的人类和世界。爱美，是人类的普遍要求。

但是，爱美的人并不都是善于审美的人。这是因为，爱美所表现的是一种愿望，愿望偏重于主观的要求；而审美所表现的是一种能力，能力则偏重于客观的培养。从人类认识的不同层次上来看，决不能在愿望与能力、要求与培养之间划上等号，它们存在着相当的差距。如何缩短这种差距，则是一个教育训练的过程、实践把握的过程。

就爱美与审美的差距来说，同样存在着教育训练和实践把握的过程。于是，人类知识史上便出现了一门很重要的学科——美学。美学着重从理论的高度研究人对现实的审美关系，其中包括美论、美感论、美的艺术论、审美教育论等等。毫无疑问，美学研究的一切成果，最终都必须落实到审美教育上，为人类社会的

物质文明与精神文明的建设服务。审美教育（简称美育）就是要通过教育训练和实践把握的手段来缩短人们爱美与审美的差距，以达到提高人们的审美能力、端正人们的审美观念、美化人们的心灵和生活的目的。

历史的经验值得重视。十年浩劫时期，给社会主义中国造成一个百花凋零、万马齐喑、谈美色变的惨痛局面。党的十一届三中全会以后，党和政府在大力开展物质文明建设的同时，也对精神文明的建设给予了高度的重视。何东昌同志在高等学校音乐教育学会成立大会上讲话时指出，“德才兼备”是我们党和国家培养人才的目标，而“在实现这个目标的工作中，美育起着重要的作用，因为美育渗透到各个方面，其中一个基本渠道就是加强艺术教育”。

多年来的实践证明，我国社会主义美育活动的开展，已经取得了可喜的成绩，但也无庸讳言，我们的步子还迈得不够大，措施还不够有力，还存在着许多亟需改进的地方。当然，我们相信，只要大家真正认识到美育在社会主义精神文明建设中的地位 and 作用，不是把提倡美育和实施美育当作权宜之计，而是把它放到培养社会主义全面发展的新人必不可少的重要内容之一的高度，使它成为一项长期的具有战略意义的任务来把握，那么，“德才兼备”这一培养社会主义建设人才的宏伟目标是一定能够实现的。

社会在发展，历史在前进。今天，随着改革和开放，我们的时代已经进入了一个高度发达的信息时代，一个经济结构从一元化向多元化发展的竞争时代，知识、才能、个人气质、审美修养以及历史使命感和社会责任感等，已成为社会竞争与进步的关键。在这时代飞速发展的条件下，人们爱美的要求与审美的能力也正在随着社会的发展、历史的前进而同步增长和提高。我国社

会主义的社会现实正在为审美教育的开展和实施提供了广阔的场所和实际的可能。

当前，如何根据现实和可能在广大青年同志中进行多层次、多向度的审美教育，实际上已成为一个刻不容缓的研究课题。

审美教育不是单一形式的教育，而是一种综合性的教育。把审美教育孤立起来，无疑会折断美育的翅膀。

马克思主义者是真善美的统一论者。美与真善既有区别又有联系，联系以区别为前提，区别以联系为基础。进行有效的具有社会主义特色的审美教育，既要把握真、善、美三者的联系，还要注意真、善、美三者的区别：在联系中发扬各自不同的教育特色，在区别中收到综合教育的积极效果。

沈超等同志经过一年多的共同努力编写的这本美学基础知识的教材，无疑对满足广大青年同志的审美教育的需要，对进行综合性的艺术教育的开展，将取得积极的效果。他们在这方面所作的努力和尝试是值得肯定和称赞的。当然，学无止境，论述中不足之处在所难免，衷心希望这本书能在审美教育的过程中起到添砖加瓦的作用。

樊 莘 森

一九九〇年五月于复旦大学

目 录

编写说明	(1)
------	-------

第一篇 美学的一般原理

第一章 美学是一门价值观的科学	(3)
第一节 美学是审美实践的理论化和系统化	(3)
第二节 美学的研究对象	(6)
第三节 美学与审美教育	(9)
第二章 美的本质与特征	(11)
第一节 西方美学史上关于美的本质的几个主要观点	(11)
第二节 中国美学史上有关美的本质的探索	(22)
第三节 美是人的本质力量的感性显现	(27)
第四节 美的特征	(31)
第三章 美的内容和形式	(35)
第一节 美与真善的关系	(35)
第二节 美的内容和形式的关系	(38)
第三节 形式美的要素及其构成法则	(41)
第四章 美的存在领域和表现形态	(51)
第一节 现实美领域中自然的美	(51)
第二节 现实美领域中社会的美	(58)
第三节 艺术美	(64)

第四节 美的表现形态.....	(71)
第五章 美感的本质与特性	(78)
第一节 美感的本质.....	(78)
第二节 美感和艺术的起源.....	(84)
第三节 美感的特性.....	(88)
第六章 审美心理要素及其审美意识的个性和共性	(92)
第一节 审美的心理要素.....	(92)
第二节 审美心理过程.....	(100)
第三节 审美意识的个性和共性.....	(102)

第二篇 艺术的欣赏与创造

第七章 艺术美欣赏与创造的一般规律	(113)
第一节 艺术创作的客观性及艺术创作与艺术家.....	(113)
第二节 艺术创作中内容和形式的关系.....	(117)
第三节 艺术创作的一般过程及其流派.....	(118)
第四节 艺术分类与艺术鉴赏.....	(123)
第八章 音乐艺术的欣赏与创造	(127)
第一节 音乐艺术的欣赏方法.....	(127)
第二节 音乐体裁的类别.....	(133)
第三节 声乐艺术的实践.....	(139)
第九章 绘画艺术的欣赏与创造	(144)
第一节 绘画的艺术特征.....	(144)
第二节 中国画和油画的艺术特征及其审美特性	(150)
第三节 绘画的实践与创造.....	(157)

第十章	书法艺术的欣赏与创造 ·····	(162)
第一节	书法艺术是中华民族的智慧结晶·····	(162)
第二节	书法艺术的实践和创造·····	(166)
第三节	书法艺术的欣赏·····	(169)
第十一章	文学艺术的欣赏与创造 ·····	(173)
第一节	文学的基本美学特征·····	(173)
第二节	文学各类体裁的审美特征·····	(181)
第三节	文学艺术的创造·····	(187)
第十二章	电影艺术的欣赏与创造 ·····	(192)
第一节	电影的审美特征·····	(192)
第二节	电影的语言·····	(200)
第三节	电影艺术的欣赏评价·····	(204)

第三篇 美育与人格的完善

第十三章	美育与完美人格的塑造 ·····	(211)
第一节	美育的性质、任务与完美人格的心理结构 ·····	(212)
第二节	美育的特征与人的接受心理·····	(217)
第三节	美育的作用与社会主义社会的完美人格·····	(221)
第十四章	美与劳动 ·····	(224)
第一节	劳动的审美特征·····	(226)
第二节	男性美和女性美·····	(235)
第十五章	美与生活 ·····	(240)
第一节	生活的情趣与追求·····	(240)
第二节	美化环境·····	(257)
第三节	服饰的美化·····	(260)

第十六章	美与科学技术	(269)
第一节	自然科学与美学的关系.....	(270)
第二节	科学创造是美的创造.....	(273)
第三节	科学与艺术的结合及技术美学.....	(279)
第十七章	创造美的人生和美验社会	(286)
第一节	美的人生是艰苦的创造.....	(286)
第二节	美的社会是人类共同的理想.....	(289)
第三节	人、社会和自然的和谐统一.....	(294)

第一篇 美学的一般原理

第一章 美学是一门价值观的科学

当我们的祖先舍弃山洞开始构筑最初的住屋的时候，当他们把原始的石块磨得平光尖锐，来充当劳作的工具的时候，尽管在他们的意识中还没有形成现代意义上的美的观念，然而他们已经开始朦胧地感受到，这些粗糙的工具和简单劳作的结果毕竟比以前更实用、更好看了。于是他们在漫长的劳动过程中不断地去追求、去探索这种更实用、更好看的東西，逐步走进了更为广阔的创造天地。今天，有谁能否认这人类最初的创造是美的，又有谁不为之肃然起敬呢？

人类就是这样从远古走来的。他们一次次地扬弃旧有的观念，又不断地追求新的美境。他们逐渐地从对自然的一味膜拜和恐惧中摆脱出来，而代之以欣赏者的身份流连忘返于大自然中，精心构思着征服它的宏伟计划。他们不断地组合着人类群体的世界，追求社会和谐的理想，迫使他们一次次地进行着艰难困苦的斗争，而每一次的斗争都不得不付出沉重的代价。然而今天，当我们缅怀那一幕幕震撼人心的壮观场面，诵读那些战天斗地的豪言壮语时，谁能否认这是一首首伟大的诗篇呢？

征服自然的壮举，改造社会的斗争，建立和谐的人类世界，这既是一部人类的文明发展史，也是一部人类创造美、欣赏美和追求美的历史。

第一节 美学是审美实践的理论化和系统化

今天，大概没有人会否认“爱美是人的天性”这一普通的道

理。然而，这种以“天性”方式表现出来的爱美之心，事实上是经过了漫长的人类劳动实践，在人类改造社会和制服自然的斗争中，在人类自身的不断完善中，才得以日益形成和发展起来的。

任何物种都必然经受着自然的选择而力图获得自身的生存和繁衍。人类的祖先就是以自身的身体器官(诸如手、脚)及其天然工具(诸如石块、树枝)为武器与险恶的外界自然作对抗而生存的。就在使用这些天然工具的过程中，经验的积累和外界自然环境的变更，会使他们为了某种偶然的需要，而对天然工具进行某些粗糙的加工，一旦当他们发现这些稍经加工的工具更有利于他们猎取食物或实现其它目的时，便会更有意识地改造着它们的自然形态。这种有意识的改造天然工具的开始，意味着人类与自然之间建立起某种不可分割的关系，虽然这种关系更多地存在于物质方面，然而成功的喜悦和心理上的满足也是不可否认的，而这无疑是人类审美意识的萌芽。

人类审美意识诞生的初期，明显地带有实用的性质。他们改造自然，首先是为了生存；他们对某种事物感到欣喜，也只是因为它有用。许多美学家曾致力于古代非洲原始部落的考察，结果表明，那里许多部落的妇女在手脚上所戴的沉重的铁环，只是为了保护赤裸的四肢不受多刺植物的伤害，或者是为了征服野兽的需要。社会实践的不断扩展和人类的代代相续，人们对这种沉重的铁环的欣赏和赞美，逐渐脱离了原始的功用，而演化为一种独立的审美价值，并且历史地积淀于人们的心理结构中。现代人戴耳环、戒指、手镯的习惯，虽然多少带有那种原始人所遗留下来的痕迹，但现代人的手饰早已没有了原始人的那种实用的功利性，而几乎纯粹是出于装饰、美观或标志富有的需要。

随着社会实践的不断发展，美的领域不仅仅局限于最初的简易劳动，那种因为成功地制作了一件石器工具，从而可以达到砍

削目明的喜悦，早已被更为壮观的活动及其成果的鉴赏所代替。审美的经验日益丰富了，审美的能力也随之提高了，终于，当古代文的发展到人类可以进行理论思维的时候，那种最初的审美意识的萌芽，由于人们不断的思维积累，而形成了理论形态的美学思维，从而使审美这一价值活动获得了理论上的确认。

在西方，最早的美学思想出现于公元前6世纪的古希腊。古希腊的美学思想最初是包含在自然科学和自然哲学之中的，美学思想与科学、哲学思想几乎是浑然一体、互为表里的。例如毕达哥拉斯学派就以“数的原则”着手来分析美，以数的和谐来规范美的本质，无论是天体自然还是音乐艺术，在他们看来全然是数的原则的具体表现。柏拉图和亚里士多德的出现，把古希腊的美学思想推向了颠峰。前者以客观唯心主义的角度，思考美的本质，后者基本上站在唯物主义的立场上，剖析了艺术的真谛。尽管古希腊的美学思想尚未形成独立的学科体系，但它提出的许多概念，诸如悲剧、喜剧、和谐、匀称、美、丑等，为后来的西方美学的发展，奠定了有利的思想基础。进入中世纪后，古希腊已经繁荣起来的美学思想，一下子跌入了神学的深渊。美的知识就是关于上帝的知识，美学沦为神学的奴婢。文艺复兴的浪潮，冲跨了封建神学严严实实的思想禁锢，美学思想重新获得了自由而广阔的天地。

正当古希腊美学蓬勃发展时，我国的古典美学也开始进入勃兴时期。这不但表现在丰富生动的手工艺品以及原始绘画艺术上，而且也有人试图从理论上把握艺术及其美的规律了。我国先秦美学是春秋战国时代社会变革的产物，这一时期是古典美学思想形成和发展的时期，同当时的哲学派别相一致，逐步形成了儒家美学、道家美学等各种派别。儒家的代表人孟子说：“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉。”①

①《中国美学史资料选编》上卷，北京大学哲学系美学教研室编，第24页。