

李 戎 主 编

美学概论

(修订本)

MEIXUEGAILUN

齊魯書社

美学概论

(修订本)

李戎 主编

151147
齐鲁书社

美学概论

(修订本)

李 戎 主编

齐鲁书社出版发行

(地址:济南经九路胜利大街 39 号 邮编:250001)

E-mail:qlss@sdpress.com.cn

日照报业印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 32 开本 16 印张 2 插页 351 千字

1992 年 2 月第 1 版 1999 年 3 月第 2 版

2004 年 1 月第 5 次印刷

ISBN 7-5333-0264-8

B·58 定价:19.00 元

主 编 李 戎

副主编 于传勤 周均平 路九如

修订人 (以姓氏笔画为序)

于传勤 刘守安 朱印海

孙盛涛 李 戎 张永昊

周均平 路九如

目 录

第一编 绪 论

第一章 什么是美学·····	2
一 审美意识的形成与发展·····	2
二 美学的产生和发展·····	9
三 美学研究的对象和范围 ·····	13
(一) 关于美学研究对象的不同看法 ·····	13
(二) 美学研究的对象是人对现实的审美关系 ·····	15
(三) 美学与其他学科的关系 ·····	18
四 美学研究的任务和方法 ·····	21
(一) 要重视理论和应用两个方面的研究 ·····	21
(二) 美学研究的根本方法是辩证唯物主义和历史唯物主义 ···	24
第二章 美学研究的现状及发展趋势 ·····	33
一 西方现代美学 ·····	33
(一) 西方现代美学概述 ·····	33
(二) 西方现代美学流派 ·····	35
二 中国近现代美学 ·····	45
(一) 中国近代美学概观 ·····	45
(二) 中国现当代美学综述 ·····	47
三 部门美学 ·····	52

四 新时期美学转型问题研究概观	59
(一) 美学转型的多重背景和动因	59
(二) 美学转型的多元取向和多种建构	60
(三) 美学转型研究的意义、问题和前景	79

第二编 美的本质

第三章 什么是美	85
一 美的概念内涵的复杂性	86
二 中外美学史上探讨美的本质的不同途径	89
三 我国美学界关于美的本质的不同学说	113
四 美的本质	120
五 美的特征	127
第四章 美的分类	134
一 社会美	135
(一) 社会美的含义及其主要领域	135
(二) 社会美的特征	137
(三) 社会美的核心——人的美	139
二 自然美	146
(一) 自然美的产生	146
(二) 自然美的形态	150
(三) 自然美的特征	152
三 形式美	155
(一) 形式美的含义	155
(二) 形式美的构成因素	157
(三) 形式美的组合规律	162
四 艺术美	167

(一) 艺术美的含义及其存在根据	167
(二) 艺术美的特点	169
(三) 各类艺术的审美特征	172
五 科技美	181
(一) 科学美	182
(二) 技术美	188
六 丑	191
(一) 丑的含义	191
(二) 生活丑转化为艺术美	194
第五章 美的基本范畴	198
一 西方美学的基本范畴	198
(一) 优美	199
(二) 崇高	202
(三) 悲剧	206
(四) 喜剧	210
二 我国传统美学中的基本范畴	214
(一) 中和	215
(二) 风骨	218
(三) 滋味	220
(四) 传神	222
(五) 气韵	224
(六) “错彩镂金”与“芙蓉出水”	226
(七) 境界	228

第三编 美 感

第六章 什么是美感	232
-----------------	-----

一 美感的涵义·····	232
二 西方美学史上关于美感的不同学说·····	234
三 美感的产生与发展·····	242
四 美感的特征·····	254
(一) 潜藏着理性的个体直觉性·····	254
(二) 以认识为基础的情感性·····	256
(三) 隐伏着功利的愉悦性·····	258
五 美感的本质·····	261
第七章 美感的生理心理活动·····	265
一 美感的生理基础·····	265
(一) 美感的生理学意义·····	266
(二) 美感生理机制的静态分析·····	269
(三) 美感生理机制的动态分析·····	274
二 美感的心理活动要素及其相互关系·····	278
(一) 美感的心理要素·····	279
(二) 美感心理诸要素之间的关系·····	296

第四编 审 美

第八章 什么是审美·····	304
一 审美的涵义·····	305
二 审美关系中的主体活动概说·····	311
(一) 审美需要·····	312
(二) 审美理想·····	315
(三) 审美经验·····	317
(四) 审美心境·····	319
(五) 审美态度·····	322

三 审美活动的过程	325
(一) 审美注意与期望	326
(二) 审美知觉与认识	328
(三) 审美判断与回味	329
四 当代西方美学中的审美理论	330
(一) 格式塔心理学派的审美理论	330
(二) 现象学美学的审美理论	332
(三) 精神分析派的审美理论	334
(四) 人本心理学美学的审美理论	336
第九章 审美差异与审美标准	339
一 审美中的差异	339
二 中外青年审美观异同比较	350
三 共同美和审美的客观标准	361
(一) 共同美	361
(二) 审美的客观标准	363
四 审美鉴赏的主要特征	370
(一) 施教与娱乐的统一	370
(二) 情感、形象、理性的统一	373
(三) 认同与创新的统一	375
第十章 审美化教学	378
一 审美化教学的意义	378
(一) 什么是审美化教学	378
(二) 审美教育与教学活动的联系	380
(三) 审美化教学的意义	382
二 审美化教学的课前准备	385
(一) 受教者审美经验和心理承受力的充分估计	385

(二) 从审美的角度深研和领悟教材	386
(三) 教态美的精心设计及其审美诱导功能	388
三 课堂教学中美感的诱发	389
(一) 创造热烈轻松而又和谐有序的课堂气氛	390
(二) 教师的动情传情和教学语言的“以情激情”	396
(三) 多样化、形象化、创造性教学方法的运用	403
(四) 审美观照与实践操作的互促互渗	411

第五编 美 育

第十一章 什么是美育	417
一 中外美育思想产生和发展的概况	417
二 美育的涵义	423
三 美育与德育、智育和体育的关系	428
第十二章 美育的职能和特点	433
一 美育的职能在于实现人类自身的美化	433
(一) 培养审美感受能力	433
(二) 培养审美鉴赏能力	437
(三) 培养审美创造能力	439
(四) 实现完美人格的塑造	443
二 美育是融形象、情感、娱乐为一体的教育	445
(一) 美育的形象性	446
(二) 美育的情感性	449
(三) 寓教于乐	451
第十三章 美育的内容和实施美育的途径	455
一 美育以各种形态美的教育为内容	455
(一) 自然美的教育	455

(二) 社会美的教育	458
(三) 艺术美的教育	461
(四) 科学美的教育	463
(五) 劳动美的教育	466
二 美育实施的途径应多种多样	468
(一) 家庭美育	469
(二) 学校美育	473
(三) 社会美育	475
第十四章 师范院校学生的美育素养	479
一 完美的人格和健康的审美情趣	480
二 知多为师, 身正为范	483
三 高雅的风度仪表和准确生动的语言表达	488
四 较高的审美力	491
重点参考书目	494
第一版后记	497
修订本后记	499

第一编 绪 论

第一章 什么是美学

美学，是一门研究人对现实的审美关系的科学。它作为独立的学科出现，虽是近代的事情，而其渊源，却可以追溯到遥远的古代。早在原始社会先民们的劳动生产中，就已经萌发了人类最初的审美意识；到奴隶社会初期，则已形成了具有理论形态的美学思想。直至 18 世纪中叶，美学才终于从哲学和文艺学等意识形态中分离出来，成为一种独立的、完整的思想理论体系。马克思主义的诞生，为美学研究提供了真正科学的世界观和方法论，极大地改变了美学研究的面貌，促进了美学科学的发展。然而，科技的高度现代化，社会的飞速前进，给美学研究提出了更高的要求。当前的美学研究，担负着建构科学的马克思主义美学体系、促进文艺的繁荣和发展，并将美学研究成果服务于我国的社会主义现代化建设等艰巨任务。我们确信，美学的发展前景将是无限光明和美好的。

一 审美意识的形成与发展

按照马克思主义的社会实践观点，从历史发生学的角度来看，人类爱美、追求美的所谓天性，萌生于人类社会初期的劳动生产实践。劳动创造了人，创造了美，也创造了人的审美意

识。

在原始社会，人类为了求得生存，首先不得不进行艰苦的物质生产劳动。这种劳动具有双重意义：一方面，它使人直接与外界发生物质联系，改造了人之外的客体即自然，使之成为“人化的自然”；另一方面，它也同时改造了原本为一般动物的人，使之成为与外界客体相对立的，高于外界客体的人类社会主体。正是在劳动中，人类不仅改造了客体自然，改变了人与自然的关系，使之为自己服务，而且自身也发生了一系列变化。感觉器官逐渐成为与动物有别的人的器官，肢体在制造工具的过程中，变得越来越灵巧，大脑的思维能力也越来越发达。这一系列超动物的生理和心理结构的形成，标志着人与动物的彻底分离。人成了社会的人，有了区别于动物的复杂的心理活动，其中包括精神愉悦的要求。在劳动生产中发展起来的人的各种能力特别是感觉，又在进一步的劳动过程中认识到与自己发生联系的客观对象的属性和规律，如日月的交替、四季的循环，物体的形状、体积、大小、粗细、疏密、对称，声音的高低快慢、轻重缓急、节奏韵律等等，并从不同角度利用这些规律去达到自己不同的目的。这样，人们就从劳动生产中感受到外在客体的合规律性与内在主体的合目的性的一致，直观到自己的创造力量已使理想变为现实，愿望得到满足，由此产生出精神上的愉悦之情，这便是最初由生产劳动产生出来的人类审美意识。

考古学家和人类学家大量的研究成果表明，在原始的劳动工具、陶器和先民的断发文身、图腾崇拜中，都蕴含着于生产劳动中逐步滋生出来的人类审美意识的萌芽。

真正的人类劳动是从制造工具开始的。人类制造的第一件

工具就孕育了审美意识的胚芽。这些石制工具虽然粗糙，与自然石块差别甚微，但它毕竟打上了人的意志的烙印，体现了人类初始对形式法则的把握和运用。以后工具种类日益增多，造型趋于均衡对称，较自然石块已有显著的区别。旧石器时代晚期，以骨针为代表的钻孔和磨制技术的出现及各种装饰品的出现，反映了人们审美要求的发展。到新石器时代，大量磨制工具问世，它们表面光滑，整齐对称，甚至刻有装饰线条，造型也更加美观。劳动工具的演变，显示了人类审美意识萌芽破土的历史轨迹。

原始人类制造的陶器，一开始就比石制工具有较高的起点。从造型看，最初多模仿原有器物，如篮筐、葫芦、椰子壳、人脑壳等。后有圆底瓶、尖底瓶、蒜头细颈瓶、陶罐、三足器、兽形器等，更加丰富多采，复杂多变。从纹饰看，有侧重写实的模拟纹，如人面、鱼、蛙、鸟、鹿等动物纹饰，有相对抽象的几何纹，如螺旋纹、水波纹、三角纹、锯齿纹、云雷纹、方格纹、菱形纹等，可谓千姿百态。它们表明人们已有体积、重量和空间划分，对称、平衡、比例和曲线，方、圆、椭圆等等综合感受能力和综合创造能力。

审美意识的萌芽同样在原始部族的断发文身、图腾崇拜中体现出来。据考古发掘和现实考察，原始部族中存在着绘身、文身、切痕等种类繁多的人体装饰。如《史记》、《汉书》就记载我国南方古越族有“断发文身”的习惯，西南少数民族则流行“刻画其身，象‘龙文’”。原始社会长期普遍盛行的巫术礼仪、图腾崇拜活动，与艺术活动两相伴随，在许多情况下就是二位一体，混沌难分。它们对审美意识和原始艺术的产生发展，起了巨大的刺激作用和鼓励作用。

但是在原始人那里，无论是工具的制造、陶器的发明，还是断发文身、图腾崇拜，都不是单纯为了审美。在审美意识的生成过程中，总是功利先于审美，使用价值先于审美价值。鲁迅先生说过：“在一切人类所以为美的东西，就是于他有用——于为了生存和自然以及别的社会人生的斗争上有着意义的东西。”^①

从制造第一件石制工具起，石器制作由打制到磨制，由不定型到定型，由简单到复杂，由不规范到规范，由粗糙到精细，由一器多用发展为每器专用，这一切演变，首先都不是为了审美的需要，而是为了物质生产实用的需要。正是因为它们实用，同时又体现了人的创造，人们才喜爱这些物品。也正是在实用的基础上，才逐渐出现了产品的装饰，并分化出主要为满足审美和其他精神需要的制品，如玉镯、玉琮、玉斧、玉铲等。

陶器的制造，最初也纯粹是为了盛放物品，造型的多种多样，完全取决于用途的多种多样。三足器形体稳定，便于放置，扩大了受热面，便于蒸煮食物；尖底瓶上重下轻，在接触水面时便于倾斜汲水。器耳、实足的出现，是为了使用的方便。陶器的磨光，是为了质地密实，坚固耐用。甚至陶器上的几何纹，也或是由于最初烧制时需要把泥坯附于绳、织物、竹、藤、木等制造的骨架上而留下的自然印痕，或是出自对早于陶器的劳动产品篮筐和其他编织物上格条的模仿，或是对动植物外形描绘的演化和简缩，总之，最初都与功利目的紧密联系在一起。

即使是表面上与实用功利没有联系的断发文身和图腾崇

^① 《鲁迅全集》第4卷第207页，人民文学出版社1957年版。

拜，实质上也潜藏着深厚的功利内容。如文身等种类繁多的人体装饰，或出于防止蚊虫叮咬、治疗疾病的需要，或出于伦理象征的祖先崇拜和图腾崇拜，或与勇敢、有力、灵巧之类观念相联系，或与巫术魔法相关涉，甚至受到巫术观念的支配，等等。《淮南子》有这样的记载：“九疑之南，陆事寡而水事众，于是民人被发文身，以象鳞虫，短综不绔，以便涉游。”当时的人们以为，身上绘鳞虫，捕鱼生产时，鳞虫就把他们视为同类，不仅不伤害他们，而且会加以同情保护。这生动说明了其目的仍在于实用功利。普列汉诺夫在研究了大量文身资料后得出的结论是：“野蛮人最初看到了文身的好处，后来——很久以后——才开始体验到看见经过文身的皮肤时的审美的快感。”^①这是很有见地的。

原始巫术和图腾崇拜，起源于原始人类的幼稚观念“泛神论”或“万物有灵论”，是一种既具有原始宗教意义，又具有功利实用意义的社会性活动。一方面，它以想像和幻想为手段，表达人们支配自然力、征服自然力的意愿、情感，不直接体现实用目的，而以非现实的形式来唤起信仰，激发愿望和情感意志；另一方面，它所唤起的信仰、意志、愿望又都指向物质生产和人类自身的生产，在非现实的形式下，暗含着十分现实的功利目的。例如我国西安半坡村出土的新石器时代的人面鱼纹彩陶盆，形象传神，构图别致，人面圆形，双眼微眯，口近“工”字，紧衔双鱼，头饰翘曲，趣味盎然。人面是原始部落成员从事巫术活动时化了装的形象，面颊及口角边的鱼纹，则具有巫术礼仪的性质。至于口里衔的鱼，还包含着祈求吉祥的意思，因为

^① 《论艺术（没有地址的信）》第116页，三联书店1973年版。