

北京市高等教育精品教材立项项目

美学原理

王德胜 主编

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

北京市高等教育精品教材立项项目

美学原理

Meixue Yuanli

主 编 王德胜

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书着眼于教学实际,在合理吸收传统美学思想精华,充分关注和借鉴国内外美学研究新成果的基础上,以审美活动为基点,从美学学科定位及对象、人类审美发生、美的存在、审美类型、审美经验及其结构与过程、审美判断、艺术审美与创造、审美文化及其生产与消费、审美教育等方面,对美学的重要理论问题进行了全面系统的论述。本书突出美学理论的当代特点,强调历史与现实、理论与实践、概念与形象的统一,旨在通过系统的理论学习,使学生掌握必要的美学知识,形成一定的审美分析能力,裨益学生的审美实践。

本书适合高等院校文科专业开设美学课程使用,也适合爱好美学的社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

美学原理 / 王德胜主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2012. 2

ISBN 978-7-04-034270-3

I. ①美… II. ①王… III. ①美学理论 - 高等学校 - 教材 IV. ①B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 274324 号

策划编辑 万曼璐
插图绘制 宗小梅

责任编辑 万曼璐
责任校对 殷 然

封面设计 于 涛
责任印制 毛斯璐

版式设计 余 杨

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京市大天乐印刷有限责任公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 21
字 数 340 千字
插 页 4
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2012 年 2 月第 1 版
印 次 2012 年 2 月第 1 次印刷
定 价 30.00 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 34270-00

本书编写人员

主 编 王德胜

副主编 封孝伦 李西建

编 写(按姓氏笔画排序)

王德胜 许 鸿 刘顺利 孙晓华

李西建 宋 民 封孝伦 黄应全

韩德信

王德胜教授主编的这本《美学原理》即将出版,我认为,它不仅为美学教学提供了一本更为适用的教材,而且,它也在吸收、深化近年来美学研究新成果的基础上,对美学学科建设作出了自己的贡献。

作为一本由长期活跃在高校美学教学第一线的美学教师奉献给自己学生的教学用书,《美学原理》不以建构自己的理论体系为重点,而是努力面向学生,面向教学需要,是一本自觉地以教学为出发点,为学生服务的教科书。书中所列的问题,均是美学学科中的一些基本问题,不仅观点鲜明,论述扼要简洁,且围绕内容,配有许多精美的插图,真正做到了图文并茂。我相信,它一定会受到使用者的欢迎。

综观本书,它鲜明地体现了这样几个特点:

一是摆脱了通常美学教科书从美的本体论出发的逻辑结构,而以审美作为全书的中心。全书十章、二十余万字,除第一章带有导言性质以外,其余九章中就有七章讨论了审美问题。这一点,无疑是具有创新性的,同时也符合美学学科发展的实际。因为美之不同于真,就在于真是客观事物的规律性,而美则同人密不可分。无论欣赏美还是创造美,都是人所独有的审美活动。因而,以审美为核心是完全有理由的。当然,本书并没有就此把美的本质问题“悬置”起来,而是以专章形式,从美的本质追问史入手,全面介绍了存在于美的本质追问过程中的若干重要理论问题,藉此引起学生对美的本质的关注和思考。

二是注重引导学生确立健康的审美价值观,体现了明确的价值倾向。全书不仅旨在划清美丑界限,而且专列“审美判断”和“审美教育”两章,从正面对学生进行一定的价值引导。审美作为一种人所特有的情感判断,本身就是极其严肃的。对它的认真探讨,使得本书的理论立场与时下流行的“纯娱乐论”、“唯形式论”等迎合商业行为的论调划清了界限。而将“审美教育”作为全书结尾,说明本书作者不仅高度重视美学学科的正确价值取向,而且充分认识到当代美学学科的出发点与落脚点都在于培养具有健康审美观的青年一代。由于本书作者都来自师范院校,本书的使用范围也主要在师范院校,它的使用者还承担着以自己的健康审美观再去影响自己未来的学生这一重任,所以,本书对于审美教育性质、任务及其具体操作等问题的论述,其实际意义就显得更为突出。

三是本书所具有的现实性和时代感,不仅体现在以审美作为中心线索的体系构架上,还在于它将艺术、审美文化诸问题放在了美学学科十分重要的位置上。20世纪以来,随着审美转向和方法论转向的发生,艺术逐步走到了美学学科的中心。对于这一趋势,本书中有许多相当充分的揭示和探讨。而近年来发生在西方学术界的文化研究转向,也深刻地影响了美学理论。尽管我们并不赞同文化研究泛化乃至于代替审美与艺术的研究本身,但文化研究作为一种新的视角与方法,无疑可以为美学学科建设注入新的活力。至于大众文化、文化产业的出现与发展,同样是美学研究必须面对的现实。本书中专列了“审美文化”一章,对这些问题作了自己的回答。在这些回答中,我们既看到了一种学理追寻的努力,更看到了作者清晰的文化责任意识。

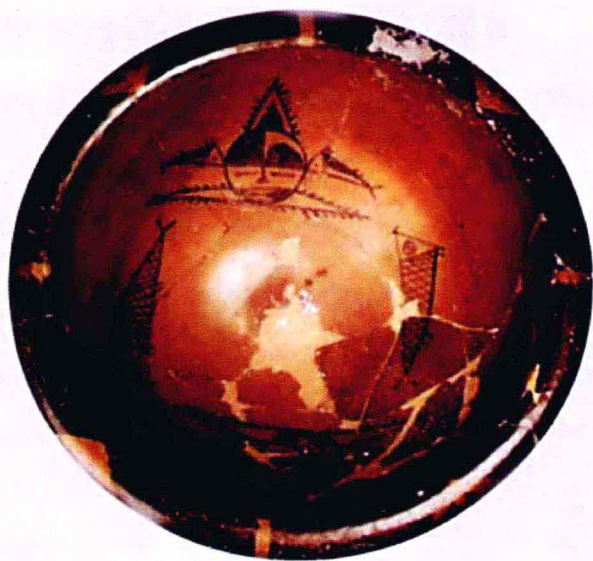
总之,作为一本教材,本书有着很强的适用性和可读性;从学术角度而言,本书则具有鲜明的现实性与前沿性。当然,在实际使用过程中,通过教学实践的检验,本书作者会听到更多建设性的意见。在此基础上再作修订,我相信,本书一定会更加成熟。

本书作者都是中青年教师，他们不仅是高教战线的生力军，而且是我国美学研究队伍的中坚力量。作为一位年长的教育工作者，我首先要衷心感谢他们以自己的辛勤劳动，为学生提供了一本很好的教材，同时，我也衷心地期望他们在教学、科研上取得更大成绩。

2001年5月16日

说唱俑(东汉)

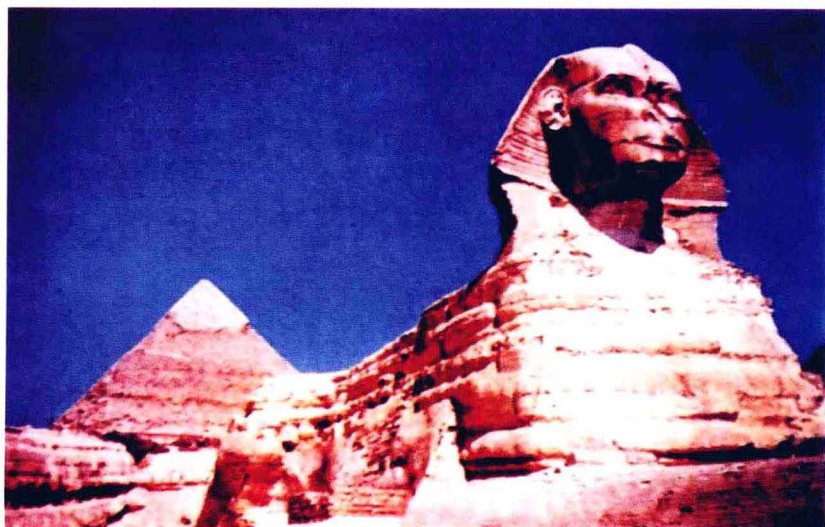
彩陶人面鱼纹盆(仰韶文化半坡类型)

清明上河图(局部) 作者:张择端(北宋)

韩熙载夜宴图 作者:顾闳中(五代)

埃及金字塔

鱼虾 作者：齐白石

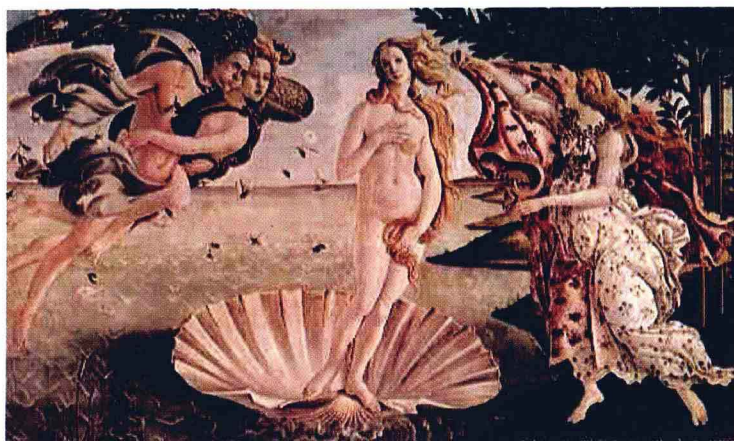
渔庄秋霁图 作者：倪瓒(元)

米洛的维纳斯(古希腊)

思想者 作者:罗丹(法国)

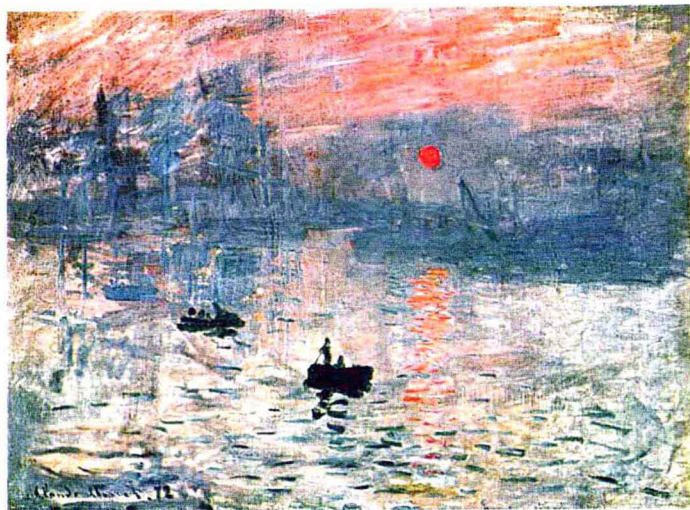
维纳斯的诞生 作者:波提却利(意大利)

直立的图案第 1 号 作者:亨利·摩尔(英国)

喜马拉雅雪山风光

印象·日出 作者:莫奈(法国)

向日葵 作者:梵高(荷兰)

旅游者(纤维玻璃和彩饰聚脂) 作者:杜安·汉森(美国)

亚威农少女 作者:毕加索(西班牙)

被包裹的德国国会大厦(大地艺术)

国家奥林匹克中心

序(曾繁仁)

第一章 什么是美学 / 1

第一节 美学:历史与现状	1
第二节 美学的学科定位	9
第三节 美学的对象和方法	18
第四节 怎样学好美学	24
小结	26

第二章 审美发生 / 27

第一节 美从何处寻:审美发生论史	27
第二节 人类劳动与审美发生	32
第三节 审美活动中的主体与客体	37
第四节 审美关系及其价值特征与意义	46
小结	52

第三章 美的本质问题 / 54

第一节 美的本质问题的追问史	54
第二节 美的本质与人的本质	61
第三节 美与真、善	67
第四节 外观的美与形象的美	72
小结	78

第四章 美的存在系统 / 80

第一节 美的社会存在及其类型	80
第二节 自然美及其形式	89
第三节 艺术美及其特点	96
第四节 形式美的构成和规律	100
第五节 美与现代科技	107
小结	115

第五章 审美类型 / 116

第一节 中和之美、优美和壮美	116
----------------------	-----

	第二节 崇高和悲剧	123
	第三节 喜剧	130
	第四节 丑和荒诞	134
	第五节 审美类型的文化风格	141
	小结	149
第六章	审美经验 / 151	
	第一节 历史上对审美经验问题的探讨	151
	第二节 审美经验的本质与特性	156
	第三节 审美经验结构及其功能	164
	第四节 审美经验的过程	175
	第五节 审美的文化动力	186
	小结	194
第七章	审美判断 / 195	
	第一节 什么是审美判断	195
	第二节 审美判断的相对性与绝对性	198
	第三节 审美判断的客观性与审美个性	204
	小结	209
第八章	艺术审美 / 211	
	第一节 艺术与艺术审美	211
	第二节 艺术的审美分类	218
	第三节 艺术中的审美创造	232
	第四节 艺术的审美接受	239
	第五节 当代艺术的审美变迁	247
	小结	253
第九章	审美文化 / 255	
	第一节 审美文化的概念	255
	第二节 审美文化的特征	261
	第三节 审美文化的生产与消费	268
	小结	274
第十章	审美教育 / 276	
	第一节 审美教育的性质、功能与特点	276
	第二节 青少年心理发展与学校审美教育的 任务	282
	第三节 学校审美教育的原则	298