

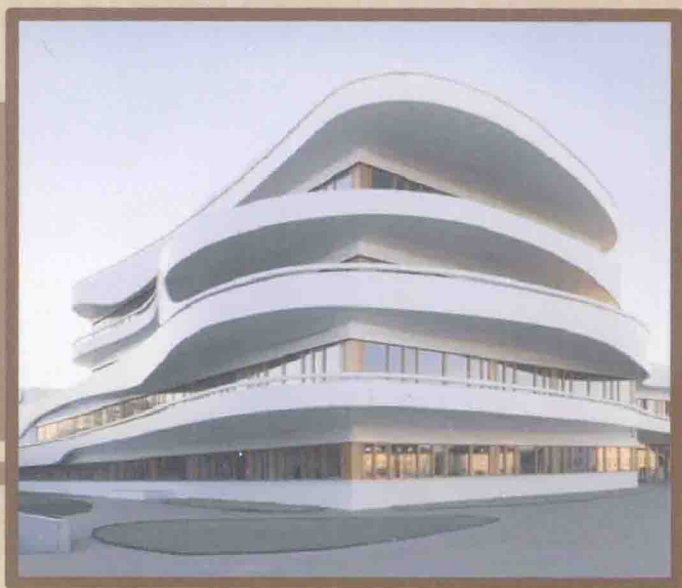
21世纪全国本科院校土木建筑类

创新型

应用人才培养规划教材

建筑美学

主 编 邓友生

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材

建筑美学

主 编 邓友生
副主编 邹 涵 吕小彪 李 纳
参 编 蓝培华

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书根据高等学校建筑学、城市规划、室内设计、风景园林、交通工程等专业教学培养计划编写。全书共9章,主要内容为美学基础、建筑美学的哲学基础、建筑美学的表现技法、中外特色建筑之美、桥梁建筑美学及其景观特性、桥梁建筑造型基础、桥梁结构体系的力学美、桥梁结构及其附属设施的造型设计、桥梁照明与城市景观等。

本书既可作为高等学校相关专业的本科生、研究生的教材,也可作为专业书籍供建筑设计工作者、桥梁设计工作者和有关社会文化与艺术研究者参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑美学/邓友生主编. —北京:北京大学出版社, 2014.5

(21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-24148-6

I. ①建… II. ①邓… III. ①建筑美学—高等学校—教材 IV. ①TU-80

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第074706号

书 名: 建筑美学

著作责任者: 邓友生 主编

策划编辑: 卢东昊 迪

责任编辑: 伍大维

标准书号: ISBN 978-7-301-24148-6

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博:@北京大学出版社

电 子 信 箱: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 三河市博文印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 16印张 彩插2 370千字

2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

定 价: 36.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

建筑美学是在建筑学和美学的基础上，研究建筑领域中美和审美问题的一门新兴学科。英国美学家罗杰斯·思克拉顿(Rogers Scruton)运用美学理论，从审美的角度论述了建筑具有实用性、区域性、技术性、总效性、公共性等基本特征，可视为建筑美学的创始人。梁思成、林徽因在《平郊建筑杂录》中论述：“建筑审美可不能势利的。大名煊赫，尤其是有乾隆御笔碑石来赞扬的，并不一定便是宝贝；不见经传，湮没在人迹罕到的乱草中间的，更不一定不是一位无名英雄。以貌取人或者不可，‘以貌取建’却是个好态度。”可见，建筑自身要美，还要被发现。故法国雕塑大师罗丹说：“生活中不是没有美，而是缺少发现美的眼睛。”

本书根据建筑美学的时代发展趋势，主要针对房屋建筑美学与桥梁建筑美学进行研究，涵盖内容广泛，可供高等学校建筑学、城市规划、室内设计、风景园林、交通工程等专业本科生、研究生使用，也可供相关方面的科技研究人员参考。

本书内容丰富、取材新颖有趣，尤其是对中外特色建筑的选取，既不乏经典建筑，更有标新立异的作品。因此，本书也适合广大的业余爱好者使用。

本书由湖北工业大学邓友生教授组织编写，具体章节编写分工如下：湖北工业大学邹涵编写第1~3章和第4章的4.3节；湖北工业大学吕小彪编写第4章的4.2节和第5章、第6章；湖北工业大学李纳编写第4章的4.1节和第9章；湖北工业大学蓝培华编写第4章的4.4~4.6节；湖北工业大学邓友生编写第7章和第8章。全书由邓友生统稿并修改。闫卫玲和黄恒恒提供了大量图片，还对大部分章节做了小结并提炼了思考题，姚志刚、刘华飞和许文涛编辑了一些插图，在此一并表示感谢！

由于编者学识有限，书中不足之处在所难免，欢迎广大读者来函指正(dengys2009@126.com)。

邓友生

2013年12月 武汉

北京大学出版社土木建筑系列教材(已出版)

序号	书名	主编	定价	序号	书名	主编	定价
1	建筑设备(第2版)	刘源全 张国军	46.00	50	土木工程施工	石海均 马 哲	40.00
2	土木工程测量(第2版)	陈久强 刘文生	40.00	51	土木工程制图	张会平	34.00
3	土木工程材料(第2版)	柯国军	45.00	52	土木工程制图习题集	张会平	22.00
4	土木工程计算机绘图	袁 果 张渝生	28.00	53	土木工程材料(第2版)	王春阳	50.00
5	工程地质(第2版)	何培玲 张 婷	26.00	54	结构抗震设计	祝英杰	30.00
6	建设工程监理概论(第3版)	巩天真 张泽平	40.00	55	土木工程专业英语	霍俊芳 姜丽云	35.00
7	工程经济学(第2版)	冯为民 付晓灵	42.00	56	混凝土结构设计原理(第2版)	邵永健	52.00
8	工程项目管理(第2版)	仲景冰 王红兵	45.00	57	土木工程计量与计价	王翠琴 李春燕	35.00
9	工程造价管理	车春鹏 杜春艳	24.00	58	房地产开发与管理	刘 薇	38.00
10	工程招标投标管理(第2版)	刘昌明	30.00	59	土力学	高向阳	32.00
11	工程合同管理	方 俊 胡向真	23.00	60	建筑表现技法	冯 柯	42.00
12	建筑工程施工组织与管理(第2版)	余群舟 宋会莲	31.00	61	工程招投标与合同管理	吴 芳 冯 宁	39.00
13	建设法规(第2版)	肖 铭 潘安平	32.00	62	工程施工组织	周国恩	28.00
14	建设项目评估	王 华	35.00	63	建筑力学	邹建奇	34.00
15	工程量清单的编制与投标报价	刘富勤 陈德方	25.00	64	土力学学习指导与考题精解	高向阳	26.00
16	土木工程概预算与投标报价(第2版)	刘 薇 叶 良	37.00	65	建筑概论	钱 坤	28.00
17	室内装饰工程预算	陈祖建	30.00	66	岩石力学	高 玮	35.00
18	力学与结构	徐吉恩 唐小弟	42.00	67	交通工程学	李 杰 王 富	39.00
19	理论力学(第2版)	张俊彦 赵荣国	40.00	68	房地产策划	王直民	42.00
20	材料力学	金康宁 谢群丹	27.00	69	中国传统建筑构造	李合群	35.00
21	结构力学简明教程	张系斌	20.00	70	房地产开发	石海均 王 宏	34.00
22	流体力学(第2版)	章宝华	25.00	71	室内设计原理	冯 柯	28.00
23	弹性力学	薛 强	22.00	72	建筑结构优化及应用	朱杰江	30.00
24	工程力学(第2版)	罗迎社 喻小明	39.00	73	高层与大跨建筑结构施工	王绍君	45.00
25	土力学(第2版)	肖仁成 俞 晓	25.00	74	工程造价管理	周国恩	42.00
26	基础工程	王协群 章宝华	32.00	75	土建工程制图	张黎骅	29.00
27	有限单元法(第2版)	丁 科 殷水平	30.00	76	土建工程制图习题集	张黎骅	26.00
28	土木工程施工	邓寿昌 李晓目	42.00	77	材料力学	章宝华	36.00
29	房屋建筑学(第2版)	聂洪达 郝恩田	48.00	78	土力学教程	孟祥波	30.00
30	混凝土结构设计原理	许成祥 何培玲	28.00	79	土力学	曹卫平	34.00
31	混凝土结构设计	彭 刚 蔡江勇	28.00	80	土木工程项目管理	郑文新	41.00
32	钢结构设计原理	石建军 姜 袁	32.00	81	工程力学	王明斌 庞永平	37.00
33	结构抗震设计	马成松 苏 原	25.00	82	建筑工程造价	郑文新	39.00
34	高层建筑施工	张厚先 陈德方	32.00	83	土力学(中英双语)	郎煜华	38.00
35	高层建筑结构设计	张仲先 王海波	23.00	84	土木建筑 CAD 实用教程	王文达	30.00
36	工程事故分析与工程安全(第2版)	谢征勋 罗 章	38.00	85	工程管理概论	郑文新 李献涛	26.00
37	砌体结构(第2版)	何培玲 尹维新	26.00	86	景观设计	陈玲玲	49.00
38	荷载与结构设计方法(第2版)	许成祥 何培玲	30.00	87	色彩景观基础教程	阮正仪	42.00
39	工程结构检测	周 详 刘益虹	20.00	88	工程力学	杨云芳	42.00
40	土木工程课程设计指南	许 明 孟苗超	25.00	89	工程设计软件应用	孙香红	39.00
41	桥梁工程(第2版)	周先雁 王解军	37.00	90	城市轨道交通工程建设风险与保险	吴宏建 刘宽亮	75.00
42	房屋建筑学(上:民用建筑)	钱 坤 王若竹	32.00	91	混凝土结构设计原理	熊丹安	32.00
43	房屋建筑学(下:工业建筑)	钱 坤 吴 歌	26.00	92	城市详细规划原理与设计方法	姜 云	36.00
44	工程管理专业英语	王竹芳	24.00	93	工程经济学	都沁军	42.00
45	建筑结构 CAD 教程	崔钦淑	36.00	94	结构力学	边亚东	42.00
46	建设工程招投标与合同管理实务	崔东红	38.00	95	房地产估价	沈良峰	45.00
47	工程地质(第2版)	倪宏革 周建波	30.00	96	土木工程结构试验	叶成杰	39.00
48	工程经济学	张厚钧	36.00	97	土木工程概论	邓友生	34.00
49	工程财务管理	张学英	38.00	98	工程项目管理	邓铁军 杨亚频	48.00

序号	书名	主编	定价	序号	书名	主编	定价
99	误差理论与测量平差基础	胡圣武 肖本林	37.00	123	房屋建筑学	宿晓萍 隋艳娥	43.00
100	房地产估价理论与实务	李 龙	36.00	124	建筑工程计量与计价	张叶田	50.00
101	混凝土结构设计	熊丹安	37.00	125	工程力学	杨民献	50.00
102	钢结构设计原理	胡习兵	30.00	126	建筑工程专业英语	杨云会	36.00
103	钢结构设计	胡习兵 张再华	42.00	127	土木工程地质	陈文昭	32.00
104	土木工程材料	赵志曼	39.00	128	暖通空调节能运行	余晓平	30.00
105	工程项目投资控制	曲 娜 陈顺良	32.00	129	土工试验原理与操作	高向阳	25.00
106	建设项目评估	黄明知 尚华艳	38.00	130	理论力学	欧阳辉	48.00
107	结构力学实用教程	常伏德	47.00	131	土木工程材料习题与学习指导	鄢朝勇	35.00
108	道路勘测设计	刘文生	43.00	132	建筑构造原理与设计(上册)	陈玲玲	34.00
109	大跨桥梁	王解军 周先雁	30.00	133	城市生态与城市环境保护	梁彦兰 阎 利	36.00
110	工程爆破	段宝福	42.00	134	房地产法规	潘安平	45.00
111	地基处理	刘起霞	45.00	135	水泵与水泵站	张 伟 周书葵	35.00
112	水分析化学	宋吉娜	42.00	136	建筑工程施工	叶 良	55.00
113	基础工程	曹 云	43.00	137	建筑学导论	裘 鞞 常 悦	32.00
114	建筑结构抗震分析与设计	裴星洙	35.00	138	工程项目管理	王 华	42.00
115	建筑工程安全管理与技术	高向阳	40.00	139	园林工程计量与计价	温日琨 舒美英	45.00
116	土木工程施工与管理	李华锋 徐 芸	65.00	140	城市与区域规划实用模型	郭志恭	45.00
117	土木工程试验	王吉民	34.00	141	特殊土地基处理	刘起霞	50.00
118	土质学与土力学	刘红军	36.00	142	建筑节能概论	余晓平	34.00
119	建筑工程施工组织与概预算	钟吉湘	52.00	143	中国文物建筑保护及修复工程学	郭志恭	45.00
120	房地产测量	魏德宏	28.00	144	建筑电气	李 云	45.00
121	土力学	贾彩虹	38.00	145	建筑美学	邓友生	36.00
122	交通工程基础	王富	24.00				

相关教学资源如电子课件、电子教材、习题答案等可以登录 www.pup6.cn 下载或在线阅读。

扑六知识网(www.pup6.com)有海量的相关教学资源和电子教材供阅读及下载(包括北京大学出版社第六事业部的相关资源),同时欢迎您将教学课件、视频、教案、素材、习题、试卷、辅导材料、课改成果、设计作品、论文等教学资源上传到 pup6.com, 与全国高校师生分享您的教学成就与经验,并可自由设定价格,知识也能创造财富。具体情况请登录网站查询。

如您需要免费纸质样书用于教学,欢迎登录第六事业部门户网(www.pup6.com.cn)填表申请,并欢迎在线登记选题以到北京大学出版社来出版您的大作,也可下载相关表格填写后发到我们的邮箱,我们将及时与您取得联系并做好全方位的服务。

扑六知识网将打造成全国最大的教育资源共享平台,欢迎您的加入——让知识有价值,让教学无界限,让学习更轻松。

联系方式: 010-62750667, donglu2004@163.com, linzhangbo@126.com, 欢迎来电来信咨询。

目 录

第1章 美学基础 1

- 1.1 美的定义与美学 2
 - 1.1.1 美的定义 2
 - 1.1.2 美学初探 3
- 1.2 美的本质、分类与特征 7
 - 1.2.1 美的本质 7
 - 1.2.2 美的分类 11
 - 1.2.3 美的特征 14
- 1.3 审美意识与心理 16
 - 1.3.1 审美意识与美感 16
 - 1.3.2 审美心理与审美心理学 18
- 本章小结 19
- 思考题 19

第2章 建筑美学的哲学基础 20

- 2.1 建筑美学概述 21
 - 2.1.1 建筑美学的定义及其基本特征 21
 - 2.1.2 建筑美学的研究内容 21
 - 2.1.3 建筑美学的研究意义 22
- 2.2 建筑美学的哲学思想 22
 - 2.2.1 中国古典建筑美学思想 23
 - 2.2.2 西方古典建筑美学思想 25
 - 2.2.3 中国近现代建筑美学思想 26
 - 2.2.4 西方近现代建筑美学思想 27
- 本章小结 29
- 思考题 29

第3章 建筑美学的表现技法 30

- 3.1 形态构成与立体构成 31
 - 3.1.1 形态构成 31
 - 3.1.2 立体构成 44

- 3.2 建筑艺术的空间语言 46
 - 3.2.1 建筑的面及其特征 47
 - 3.2.2 建筑的体形及其特征 48
 - 3.2.3 建筑的体量及其特征 49
 - 3.2.4 建筑的群体及其特征 50
- 3.3 建筑形式美的法则 50
 - 3.3.1 主从和重点 51
 - 3.3.2 对比和微差 51
 - 3.3.3 均衡和稳定 53
 - 3.3.4 韵律和节奏 54
 - 3.3.5 比例和尺度 55
 - 3.3.6 重复和再现 56
 - 3.3.7 渗透和层次 57
 - 3.3.8 空间序列 57

本章小结 58

思考题 59

第4章 中外特色建筑之美 60

- 4.1 中国民居之美 61
 - 4.1.1 北京四合院 62
 - 4.1.2 西北黄土高原的窑洞 63
 - 4.1.3 皖南古民居 64
 - 4.1.4 客家民居 65
 - 4.1.5 蒙古包 67
 - 4.1.6 少数民族民居 68
 - 4.1.7 古城美韵 70
- 4.2 标志性建筑之美 72
 - 4.2.1 标志性建筑概述 72
 - 4.2.2 标志性建筑的基本特征 72
- 4.3 纪念性建筑之美 85
 - 4.3.1 纪念性建筑的类型 85
 - 4.3.2 纪念性建筑的美学特征 87
- 4.4 宗教建筑之美 87
 - 4.4.1 西方宗教建筑 87
 - 4.4.2 中国宗教建筑 92

4.5 图书馆建筑之美	101	6.1.1 桥梁建筑造型的概念	138
4.5.1 中国图书馆建筑	101	6.1.2 桥梁建筑造型的基本 法则	139
4.5.2 外国图书馆建筑	103	6.2 桥梁建筑形体构成与造型表现	142
4.6 博物馆建筑之美	104	6.2.1 点形态与表现	142
4.6.1 博物馆建筑的发展	104	6.2.2 线形态与表现	143
4.6.2 博物馆建筑的分类	105	6.2.3 面形态与表现	144
4.6.3 博物馆建筑的特点及设计 要求	106	6.2.4 体形态与表现	144
4.6.4 中国博物馆建筑的布局与 造型	106	6.3 桥梁的色彩造型与材质	144
4.6.5 国内外著名博物馆 建筑	107	6.3.1 桥梁的色彩造型	144
本章小结	114	6.3.2 桥梁的材质	149
思考题	114	6.3.3 色彩与材质的设计	151
第5章 桥梁建筑美学及其景观 特性	115	本章小结	152
5.1 桥梁建筑概述	116	思考题	152
5.1.1 桥梁建筑与美学	116	第7章 桥梁结构体系的力学美	153
5.1.2 桥梁建筑美学的艺术 要素	118	7.1 桥梁结构体系概述	154
5.1.3 桥梁建筑的发展	119	7.1.1 桥梁结构中力学与美学的 结合	154
5.2 桥梁建筑的审美要素与特点	121	7.1.2 桥梁结构类型的力学 表达	156
5.2.1 统一和谐	122	7.2 拱桥	158
5.2.2 均衡稳定	123	7.2.1 拱桥结构体系	158
5.2.3 比例优美	125	7.2.2 拱桥的发展史	158
5.2.4 韵律优美	126	7.2.3 现代拱桥桥型	160
5.2.5 桥梁建筑的审美特点	127	7.2.4 拱桥桥例	171
5.3 桥梁建筑的景观特性	129	7.3 梁桥与刚构桥	172
5.3.1 桥梁建筑景观的技术美学 特性	129	7.3.1 梁桥结构体系	172
5.3.2 桥梁建筑景观的 时代性	130	7.3.2 刚构桥结构体系	177
5.3.3 桥梁建筑景观的 地域性	131	7.4 斜拉桥	183
5.3.4 桥梁建筑景观的 人文性	132	7.4.1 斜拉桥结构体系	183
5.3.5 桥梁建筑景观的 艺术性	133	7.4.2 特殊结构斜拉桥	187
本章小结	135	7.4.3 斜拉桥桥例	190
思考题	136	7.5 悬索桥	193
第6章 桥梁建筑造型基础	137	7.5.1 悬索桥结构体系	193
6.1 桥梁建筑造型概述	138	7.5.2 特殊结构悬索桥	195
		7.5.3 悬索桥桥例	199
		7.6 立交桥	202
		7.6.1 立交桥的结构形式与人行 天桥的设计方案	202
		7.6.2 人行天桥的构造及平面 布置	203
		7.6.3 人行天桥的结构及 审美	205

7.6.4 机动车立交桥	206	8.4.2 桥头建筑	223
7.6.5 人行天桥桥例	208	8.4.3 栏杆、端柱和步梯	227
本章小结	210	本章小结	231
思考题	210	思考题	231
第 8 章 桥梁结构及其附属设施的造型设计	211	第 9 章 桥梁照明与城市景观	232
8.1 桥梁结构形式的选择	212	9.1 桥梁照明与城市夜景	233
8.2 桥梁结构造型设计	214	9.1.1 桥梁照明概念	233
8.2.1 桥梁结构造型设计原则	214	9.1.2 景观桥梁照明设计理念	235
8.2.2 梁桥与刚构桥造型设计	214	9.1.3 功能照明的设计原则	236
8.2.3 拱桥造型设计	216	9.1.4 景观照明的设计原则	236
8.2.4 索桥造型设计	218	9.1.5 桥梁照明的布灯方式	237
8.3 桥梁墩台造型设计	219	9.2 桥梁建筑的城市景观	237
8.3.1 桥墩	219	9.2.1 概述	237
8.3.2 桥台	221	9.2.2 景观桥的概念及设计	238
8.4 桥梁附属设施造型设计	222	本章小结	242
8.4.1 桥上建筑	222	思考题	243
		参考文献	244

第1章

美学基础

教学目标

本章主要介绍美学的基础知识。通过学习，应达到以下目标。

- (1) 掌握美学研究的对象和范围，美的本质、分类和特征，以及美的规律的内涵及其在创作中的实际应用。
- (2) 熟悉中西方美学思想的源流、形成和发展，形态构成与立体构成的要素及创造美的规律。
- (3) 了解审美的心理过程，以及美学对生活和艺术等领域的积极意义。

教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
美的定义与美学	(1) 了解美的定义及美学的定义 (2) 熟悉中西方美学思想的源流、形成和发展 (3) 掌握美学的研究对象	(1) 美的存在形式及分类方法 (2) 中西方美学思想与流派 (3) 美学学科的形成过程和研究对象
美的本质、分类和特征	(1) 了解中西方对美的本质的代表性观点 (2) 熟悉美的分类 (3) 掌握美的特征	(1) 中国当代美学界对于美的本质讨论 (2) 美的存在形式和分类方法及其意义 (3) 美与人类生活、人类实践活动的关系
审美意识与心理	(1) 理解审美意识与美感的概念 (2) 掌握审美心理及心理学的定义	(1) 美感产生与人类实践的关系 (2) 审美心理各元素在审美活动中的作用

基本概念

美、美学、审美关系、审美意识、审美心理、美感、平面构成、色彩构成、立体构成

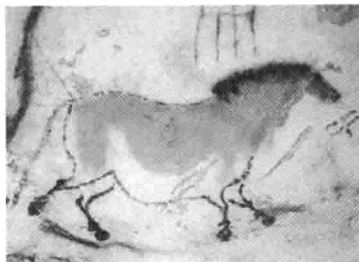
引例

美——永恒的话题

美，是一个永恒的话题。

人类开始审美欣赏和审美创造被视作区别于其他动物的标志之一。旧石器时代的原始人就开始用圆形石头、兽牙、贝壳等作为装饰品佩带在身上，这种原始艺术可反映人类早期的审美活动。考古发现的

文字和图案记载说明舞蹈、音乐、诗歌等原始艺术形式早在远古时代就存在，但我们今天只有从洞穴壁画（图 1.1）、陶器（图 1.2）、青铜器（图 1.3）中一探古代的原始艺术中的美。

(a)

(b)

图 1.1 拉斯科洞穴壁画(法国, 15 000 年前)

图 1.2 人面鱼纹彩陶盆

图 1.3 四羊方尊青铜器

人类关于美的讨论历久弥新，当今它更是时代的潮流所趋。而它又是一个难以说清道明的概念，古今中外美学家们至今仍未给出公认的定义。这正如美本身，充满无尽的吸引力与矛盾，令人神往却让人捉摸不定。

人类关于美的定义、美的本质、美的形式、审美活动等问题展开了长期的探讨。

1.1 美的定义与美学

1.1.1 美的定义

人们在生活中通常习惯使用带有美字的词汇，如美德、美名、美景、美文、美食、美酒、美貌等。但正如陈望衡所说：“我们对美很熟悉，但对美了解的最少。”法国启蒙思想家德尼·狄德罗(Denis Diderot)也说：“人们谈论得最多的往往是人们知道的很少的事物，而美的性质就是其中之一。”如何定义美，什么是美的本质，众说纷纭，几千年悬而未决。

从词源学来看，许慎在《说文解字》中写道：“美，甘也。从羊从大，羊在六畜中主给膳也。美与善同意。”此观点认为原始人以“羊大好吃为美”，体现了美最初来源于人的

感官需要,即味觉感受。另一种观点如康殷在《文字源流浅说》中认为甲骨文的“美”字“像头上戴羽毛装饰物(如雉尾之类)的舞人之形……饰羽有美观意”,体现了人戴装饰而舞的形态、动作,即视觉感受,突显了美的宗教及社会意义。

“美”的英文 beauty 和法文 beauté 都来源于古希腊语和拉丁语,既表达好看、舒适、良好等客观事实,又表达愉快、高兴的感受。图 1.4 为古代“美”字的几种写法。

图 1.4 古代“美”字的几种写法

从古老的哲学著作名言中也可以一探“美”的芳踪,早在春秋战国时期就出现很多著名论著讨论美的本质。庄子在《庄子·齐物论》中写道“毛嫱、丽姬,人之所美也;鱼见之深入,鸟见之高飞,麋鹿见之决骤,四者孰知天下之正色哉?”以此说明美貌是人的感受,动物则不能。老子在《道德经》说:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。”道出了美与丑、善与恶的相互对立和相互依存的关系。

而西方早在古希腊时期,以毕达哥拉斯(Pythagoras)、赫拉克利特(Herakleitos)、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等大哲学家为代表的大批哲人都热烈探讨过什么是美。

直到现在,思想家和哲学家们对美的认知仍在继续,没有定论。但是究其普遍意义的内涵来说,“美”是具体事物(物体、事情、行为、现象、环境等)的组成部分,人们因它的刺激和影响能产生愉悦与满足的感觉。它作为名词,是一个从具体事物中分解和抽取出来与“丑”相对的哲学概念或实体,是一个具有普遍意义的类概念;它作为形容词,是事物的一种性质,常形容某一客观事物引起人们愉悦情感的本质属性。

1.1.2 美学初探

正如前文所述,人类对于美的感知和追求似乎与生俱来,中西方对于“美的学问”——“美学”的探索也是由来已久。美学(Aesthetics)逐渐发展成为哲学的一个分支,是研究美、美感、审美活动和美的创造活动规律的一门科学。

东西方美学思想的源流可追溯到两三千年前,无数思想家和哲学家力图揭示美的根源与本质,并归纳美的规律和探索美的创造途径。

1. 中国美学思想的变迁

中国古代美学主要经历了儒、道、骚、禅四个演变过程。

先秦儒家以“为政以德”的思想为出发点,强调美与善的统一。例如,孔子在《论语·八佾》中写道“子谓《韶》:‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》:‘尽美矣,未尽善也。’”,提出“尽善尽美”的美学主张;孟子在《孟子·尽心下》写道“充实之谓美”,提出真善美相统一的观点。

先秦道家追求的美是超越功利,自然无为,以获得绝对自由的精神状态。例如,庄子

在《庄子·天道》中提出“淡然无极而众美从之”、“素朴而天下莫能与之争美”，把朴素自然之“道”视为美的最高境界，是客观唯心主义论美的代表。

楚骚美学派以屈原为代表，基于“美政”理想，延续了老子“天人合一”、强调人与自然关系的思想，这种将政治、伦理、道德的“善”作为“美”的内涵的传统传承至汉代。

魏晋南北朝时期，美学思想发生了转折，开始变为“重美轻善”，开始把美与政治、伦理、道德区分开来，具体深入地研究艺术之美的特征，美学研究获得了相对独立的地位和价值，美与艺术成为组成个人精神、气质不可或缺的部分。人物品藻和玄学思辨的发展促进了古代文学艺术具体理论的建立，这一时期提出了许多美学原则，如对创作美、欣赏美及美的技巧技法等提出了经验型的解释和总结。

至隋唐五代时期，一度回归先秦儒学，但讲求善美统一；唐中晚期佛学禅宗思想对美学产生了较大影响，在审美与艺术创作中体现了闲静、空灵的意境。

宋代推崇平淡天然、飘逸豪放的审美价值，不重堂皇的雕琢，同时儒、道、禅三家美学思想逐渐相互渗透。元代美学思想承接宋代，是古典主义美学的延续和深化。

明清时期美学观念出现转折，逐渐抛弃古典主义，浪漫主义美学观念盛行，重视“情”与“境”产生的美，主张在审美与艺术中大胆表现个人的真实情感，鼓励创新与自我表达。

鸦片战争后中国社会变为半殖民地半封建社会，随着西方文化的输入和民族资产阶级的产生，近代美学观念开始萌芽。王国维、蔡元培、瞿秋白等受西方超功利哲学和美学的的影响，分别从中国文学赏析和美育的角度表达美学思想。王国维主张用艺术创造中的美解脱现实世界的痛苦；蔡元培则主张通过美感教育推行自由、平等、博爱观念；瞿秋白介绍并研究了马克思主义美学和文艺理论。

新中国成立后，蔡仪、朱光潜、李泽厚等对西方近现代美学思想做了较为系统的介绍和研究，并提出了各自的美学主张。

2. 西方美学思想的变迁

西方的“美学”一词最初来源于希腊语，意为“对感官的感受”。

哲学家泰勒斯(Thales)提出一种感性的美的标准，他曾写诗道：“去找一件唯一智慧的东西吧，去选择一件唯一美好的东西吧。”毕达哥拉斯则理性地提出自然客观论，认为美是数的和谐，在他的教义中写着：“什么是最美的？——和谐。”赫拉克利特以此为基础，从事物本质的相对性来看待和谐的美，他说：“相互排斥的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐。”苏格拉底则从精神客观论角度提出“美即适合”、“美在效用”、“美即善”，强调了美与客观事物的实用关系及与人的精神关系。柏拉图在前人的基础上，基于“理念论”，阐释了美是“本原自在的绝对正义、绝对美德和绝对真知”。而他的学生亚里士多德认为“有机的整体、多样的和谐”是美的本质，并将美从艺术中分离出来，系统地制定了创造美的具体规则。

但这个时期关于美的观点常常和人们对真、善的认识交织在一起，对美的讨论大量出现在政治、道德、宗教、文艺等论著中，美学还没有被当做一个独立、特殊的研究对象。

直到1750年，德国哲学家G. 鲍姆嘉通(G. Baumgarten)在他的《美学》(Aesthetic)一书中首次将美学作为一门独立的学科提出。同时期的法国启蒙思想家狄德罗也在《美之

根源及性质的哲学的研究》中提出了“美是关系”（美是事物的客观关系）的命题。

自此，美学的研究独立出来，逐步经历了德国古典美学、马克思主义美学、西方近现代美学三个美学研究的重要阶段。

德国古典美学以18世纪的法国启蒙主义美学、英国经验主义美学和德国理性主义美学为基础，理性与感性并重，形成了严密、完整的美学体系，开启了西方近现代美学研究，对美学发展影响深远。康德在他的《判断力批判》中率先提出了审美的先验综合判断，并论证了一系列美学根本问题。经由费希特、谢林、歌德、席勒的丰富和发展，黑格尔把德国古典美学推到了顶峰，成为马克思主义美学以前西方各美学思潮的集大成者。

俄国唯物主义哲学家车尔尼雪夫斯基则在《生活与美学》中提出：“任何事物，凡是我们在哪里看得见依照我们的理解应当如此的生活，那就是美的；任何东西，凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的。”他将生活中的美作为主要的美学研究对象，成为马克思主义美学的先驱。马克思在许多著作中论及了大量的美学问题，他把实证的观点引入美学研究，将对美的探讨建立在主客体辩证统一的基础上，为美学研究提供了一种全新的思路。

关于“美是什么”的纯哲学讨论，在19世纪中叶以后的近现代时期发生了转变，逐渐侧重于研究美感经验中的心理活动。这种反传统的美学研究潮流在20世纪愈演愈烈，出现了科学主义美学和人本主义美学两大思潮。前者反对传统的形而上学，提倡经验实证主义的研究方法；后者反对理性主义，转而重视个人感性。

在西方近现代美学史上，涌现了一批代表性人物和美学思潮，呈现出百花争鸣的景象。如德国费希纳(Fechner)的“实验美学”、英国贝尔(Bear)的“有意味的形式”、美国杜威(Dewey)的“经验美学”、意大利克罗齐(Croce)的“形象直觉说”、瑞士布洛(Bullough)的“心理距离说”、德国利普斯(Lippes)的“移情说”、奥地利弗洛伊德的“力比多”理论，以及分析美学、现象学美学、存在主义美学、接受美学等。

总而言之，西方美学界的学说和派别众多，传统美学是研究美的学说，主要研究美永恒不变的标准。近现代则将美学定义为认识事物中认知感觉的理论和哲学。美学研究主要涉及三大问题：“美的本质”（本体论），“形式美的法则”（形式论、方法论）及“美与审美”（主客观的关系论）。通俗地说，就是研究美是“由人内心观念或感情赋予事物而主观产生美”，还是“来源于人对外界事物的客观感受”，以及“从主体、客体的关系上解释美”。

关注第一个问题的流派形成了“主观美论”，认为美不在物本身，而在心和精神层面，即从感性的角度及用心理认知来追寻理想美的境界。例如，柏拉图提出“美是理念，是一种主观印象”，大卫·休谟(David Hume)认为“美存在于观赏者的心灵中”，黑格尔认为“美由观念所赋予，美的本质在于精神境界，是理念的感性显现”，中世纪宗教教义也说“美是上帝的影子，上帝是美的化身”。近代西方的主观美论思潮广泛传播，重视人在审美活动中的作用，但却忽视了美既有本质的属性。

关注第二个问题的流派形成了“客观美论”，即从理性的角度及用数学的方法分析探寻形成美的形式和元素，由于美的特殊属性，使人们可以感受到它。例如，古希腊哲学家亚里士多德提出“秩序、匀称、明确”的客观存在是美感的来源，依靠“体积和安排”获得合适的大小和适当的比例，就能够产生美感。尤其在建筑领域，从古希腊开始就研究比例、尺度、柱式等建筑美的形式，这个传统在西方一直延续到20世纪初期。值得一提的

是,在19世纪中叶,俄国出现了唯物主义美学思想,哲学家马克思认为“劳动创造美”,思想家车尔尼雪夫斯基认为“美是生活”。由此形成唯物主义美学与唯心主义美学两大学派。

关注第三个问题的流派形成了“主客观关系美论”,即认为美既不单独存在于物,也不单独存在于心,而是两者的统一。例如,德国的利普斯采用一种从心理学出发研究美学的方法,提出“移情说”,认为美是主观情感外射投掷到物质对象上的结果。

美学研究自公元前5世纪在古希腊开始盛行,直到当今,长达26个世纪,但至今也没有对美的本质问题形成定论。有学者甚至说“美学学说的错误,和它的数目一样多”。

由此,当今主流美学研究逐渐转向以认识论为主题的“审美美学”、“心理美学”、“主观美学”和“主体美学”。

无论学说如何演变,人类对于美的探讨总是没有止境的,“美”也因为它的神秘多变而更加引人入胜。我们下面就试图从“美的本质与特性”及“审美意识与心理”这两个方面来一探美的真容。

3. 美学的研究对象

鲍姆嘉通第一次明确提出了美学这一学科及美的研究对象,他在《美学》第一章写到“美学的对象就是感性认识的完善,这就是美;与此相反就是感性认识的不完善,这就是丑”,“美学是以美的方式去思维的艺术,是美的艺术的理论”。“美学研究什么”一直是学术界争议的热门问题。迄今为止基本形成了三种研究对象:美的哲学、审美心理学、艺术哲学。

(1) 研究美的哲学。包括美和美的本质问题。美学要讨论的问题不是具体的美的事物,而是所有美的事物所共同具有的属性,即产生美的根本原因。即决定各种美的事物成为美的原因是什么,以及从认识论上得出哲学结论——美是主观的,是客观的,还是主客观的统一,美和真、善的联系与区别是什么。美的哲学是整个美学学科理论的基础。

(2) 研究审美心理学。随着19世纪心理学的兴起,用心理学的观点和方法来解释与研究一切审美现象,审美心理学成为美学研究的中心。主要研究审美心理的特点和规律,包括审美心理与理性认识、道德评价的区别,美感与快感的联系与区别,尤其是审美活动中感觉、知觉、理性、情感、联想、想象等诸多心理功能的关系和作用,审美主体与客体之间的相互关系和作用。

(3) 研究艺术哲学。黑格尔说“美学就是研究美的艺术的哲学”,“美学的研究范围就是艺术,或则毋宁说,就是美的艺术”。因此,他认为美学的确切名称应当是“美的艺术的哲学”,是研究艺术的科学。艺术哲学主要研究艺术与现实的关系,以及艺术创造、艺术欣赏、艺术批评的普遍规律,即从哲学上研究艺术美的一般规律。在现代,对艺术美的研究取得了突破性进展,尤其是以各个不同艺术门类为研究对象的美学研究,已经成为美学研究的重要组成部分。

随着时代的发展,美学研究的对象也在不断扩大。审美原则渗透到日常社会生活当中,从而产生了技术美学、环境美学、生活美学等新的美学分支。在当代,美学研究的对象包括传统美学的研究对象,也包括人类其他各种审美活动和创造美的活动。

1.2 美的本质、分类与特征

1.2.1 美的本质

“美是什么”，这是柏拉图的发问。

美的本质是美学的基本理论问题，历代美学家、哲学家们都为此做出了不懈的探索。前人的解答五彩纷呈，我们要想洞察美的本质，须从客观实际出发，紧密联系人类丰富的审美实践活动来思考这个难解的理论之谜。

1. 西方对美本质的讨论

根据上文简述的西方美学思想的发展变迁，梳理出美的本质主要集中体现在以下五种学说。

1) 古典主义：美是物质形式

以古希腊人为代表的古典主义学派认为美存在物体形式上，具体地说是在整体与各部分的比例协调上，如平衡、对称、变化、秩序等因素。因此美学研究主要关注造型艺术，包括建筑和雕塑等造型艺术。这一学说建立在朴素唯物主义的基础上。

毕达哥拉斯学派试图找到物体的最美形式，“黄金分割”就是他们发现的。古罗马的西塞罗(Cicero)在亚里士多德的“美就在于体积大小和秩序”的观点基础上，对美的本质做了补充，认为：“物体各部分的一种妥当的安排，配合到一种悦目的颜色上去，就叫做美。”这一定义广泛流行于古代和中世纪。至文艺复兴时代，很多美学专著论都强调比例，如达·芬奇探索人体最美的比例为“头长是身高的 $1/8$ ；肩宽是身高的 $1/4$ ；平伸双臂等于身高；人体与等边三角形、正方形、圆形的关系等”（图 1.5）。

启蒙运动时期，德国的温克尔曼在《古代造型艺术史》中提出造型艺术最高的美就是“高贵的单纯，静穆的伟大”，体现在形体的轮廓和线条上。康德则在《美的分析》中认为美是由感官直接感觉到的，即物体及其运动的形式美。受到他的形式主义美学影响，近代产生了印象主义、超现实主义、街头主义等形式主义，“实验美学”也是由该理论衍生出来的。

2) 新柏拉图主义和理性主义：美是完善

新柏拉图主义认为完美，即一事物，如果符合它那类事物所特有的形体结构或模样而完整无缺，那就是美的。如鲍姆嘉通说“美学的对象就是感性认识的完善，这本身就是美”。理性主义认为“完善”是指同类事物的常态，美的事物应符合它本质所规定的内在目的，当内在的美遇到外界的美，才产生内外相应的美的感受。“美是完善”与“内外相应”都带有神秘主义和唯心主义倾向。

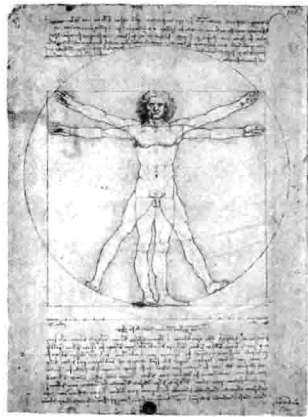

图 1.5 达·芬奇的美学人体比例图

3) 英国经验主义：美是愉快

英国经验主义的出现改变了经院派思辨哲学主导的局面，以近代自然科学为出发点，把哲学和美学的研究对象转移到以人为主体的认识活动上。它批判了以先天理性为依据的古典主义和理性主义，把研究重点从对物体形式的分析转移到对美感的生理学和心理学分析，从主体生理、心理角度阐述美学问题，认为美不在事物本身，而在主体的心中。代表性人物有巴克莱(Berkeley)、大卫·休谟(主观唯心主义)和傅克(机械唯物主义)。

4) 德国古典美学：美是理性的内容和感性的形式

德国古典美学以康德、席勒和黑格尔为代表人物，对前人的美学经验进行系统总结，将辩证法和历史观引入哲学思辨，认为美是理性与感性的和谐统一。黑格尔的客观唯心主义概括“美是理念的感性显现，包含三个要点：理念，感性显现，以及二者的统一”。其中理念是指美的内容；感性显现指艺术形式，艺术以感性形象将理念具体化；内容与形式、主体与客体、理性与感性、内在与外在、一般与个别、无限与有限等对立因素合为辩证统一的整体。德国古典主义美学构成了马克思主义美学的思想来源。

5) 俄国现实主义：美是生活

俄国现实主义从社会生活探索美的根源，认为劳动创造了美。车尔尼雪夫斯基说“美是生活，现实生活本身就是美的”。他们认为一切美的事物都包括在现实里，艺术美是现实美的再现，是对生活美的复制。

西方近现代美学日益趋向多元化和专门化。关于作品分析、艺术评论、审美心理的实证研究愈益增多，出现了实验美学、社会学美学、形式主义美学、格式塔(Gestalt)心理学美学、精神分析美学、现象学美学、结构主义美学等美学流派。

2. 中国对美本质的讨论

中国美学史上对美的本质的探讨，与西方美学史直接联系，但世界观不大相同，具有独特性。中国美学史上的一些美学范畴是西方美学史不曾出现的，如气韵、风骨、意境、神韵等。

李泽厚认为“中国美学最精彩的是孔子的积极进取精神，庄子对人生的审美态度，除了这两个人之外，还有屈原。如果说儒家学说的美是人道的东西，以庄子为代表的道家的美是自然的话，那么屈原的美就是道德的象征。还有就是中国的禅宗。儒、道、骚、禅是中国美学传统的四大支柱”。

1) 儒家美学观：美善统一

儒家的美学观中，美和善是紧密联系的。孔子认为“里仁为美”，“尽美矣，又尽善也”。孟子提出“充实之谓美”，即充实人的仁、义、礼、智等品德才是美的。荀子则说“不全不粹之不足以为美也”，要用后天学习和教育来补充。总而言之，儒家认为“美善统一，中和为美，天人合一”是美的本质。

这种审美取向反映在艺术作品上，一方面，讲究外观和品质的融合，审美外观和实用功能同样重要；另一方面，要求让使用者在精神和心理上达到平和，不显得突兀，不在事物、概念的任何一个对立方面走向极端，若过分强调作品中的某一方面，会导致“失和”，从而会打破情绪的平和，这样是不美的。

汉代在文化上“尊儒”，两汉时期的艺术作品是儒家美学的代表。孔子曾提出“文质彬彬，然后君子”，认为真正的君子应该是文武兼修、德才兼备。反映在美学上可以理解