

21世纪通识教育系列教材

艺术美学导读 (第2版)

YISHU MEIXUE DAODU

艺术美的创造与欣赏是人类审美活动的重要形式，但人要成为艺术鉴赏的主体，就必须具有相当的艺术修养。

本书旨在启发一种真正的兴趣，鼓励人们去发现和认识艺术，并帮助人们形成自己的艺术观点和审美情趣。

主编 李嘉珊

21世纪通识教育系列教材

艺术美学导读 (第2版)

YISHU MEIXUE DAODU

艺术美的创造与欣赏是人类审美活动的重要形式，但人要成为艺术鉴赏的主体，就必须具有相当的艺术修养。

本书旨在启发一种真正的兴趣，鼓励人们去发现和认识艺术，并帮助人们形成自己的艺术观点和审美情趣。

主编 李嘉珊

本书撰稿人（按姓氏笔画排序）

王 伟 刘 临 刘俊伟 李嘉珊
李一凡 沈 诚 张 平 谭铁志 薛 超

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术美学导读/李嘉珊主编. —2 版.

北京: 中国人民大学出版社, 2007

(21 世纪通识教育系列教材)

ISBN 978-7-300-05190-1

I. 艺…

II. 李…

III. 艺术美学-教材

IV. J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036610 号

21 世纪通识教育系列教材

艺术美学导读 (第 2 版)

主编 李嘉珊

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2004 年 4 月第 1 版

2007 年 4 月第 2 版

印 张 19.75 插页 1

印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

字 数 352 000

定 价 25.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

21

世纪
通识教育系列教材

出版说明

通识教育，有人称素质教育，也有人称博雅教育。无论如何称呼，其目的都是使受教育者不仅掌握必备的知识和能力，而且具有较高文化素质和健康人格，成为全面发展的创新人才。当代大学生应该具备哪些知识、能力和素质，可能仁者见仁，智者见智。从我国高等教育的人才培养目标来看，大学生不论学什么专业，都应该是复合型的高素质人才，除了掌握某个专业的知识和技能之外，最重要的是具有人文精神和科学精神。目前，从教育部到各个高校都充分认识到培养大学生的人文精神和科学精神的重要意义。在教育部的倡导下，各个高校都开设了各具特色的通识课程。但是，课程不够系统，教材缺乏适用性，甚至没有教材的情况较为普遍，不利于通识教育广泛而有效地开展。

为了满足全国普通高校开设通识课程的需要，我们在广泛征求专家意见和对几十所大学进行调查研究的基础上，推出“21世纪通识教育系列教材”。其宗旨是拓宽学生的视野，扩大其知识面，提高其人文素养，塑造其科学精神。我们将陆续出

版由兼具专业功底和教学经验的优秀作者编写的、涵盖人文社会科学和自然科学的系列教材，为我国的人才培养服务，为高等教育服务。

中国人民大学出版社

修订说明

在当今科学与艺术并进的时代，作为教育者，我们追求的教育是“高科技与高情感的平衡”。美学知识的获取，艺术作品的赏析可以培养个体高尚的道德情操，完善知识结构，在人类伟人的文化艺术成果的陶冶下，更可以培养个体的想象力、灵感和诗意，而这正是科技创新、时代发展和社会进步的强大的内在源泉。

《艺术美学导读》一书是“21世纪通识教育系列教材”之一。2007年对教材进行了全面修订。修订版内容与原有版本相比有了较大的改动，修订后的教材分为上下两编，共八章。上编——走进美学世界，主要介绍了有关艺术和美学的基本理论知识，使其更加通俗易懂；下编——感受艺术魅力，介绍了主要艺术门类的鉴赏，这部分在内容设计、艺术作品选取及资料引用上与初版相比，内容更丰富、更具指导性。以上这些修订一方面源于教学实践的总结，另一方面也源于同行和广大读者不断提升的对艺术和美的追求，对各方所给予的诚挚帮助深表感谢。

美育是素质教育的重要方面，其主要途径是艺术教育。《艺术美学导读》一书致力于把美学和艺术从“象牙塔”中请出来，给以应有的温暖和盛情，更希望这本书能带给读者对艺术和美新的领悟。

序

教育以育人为本。

我国的教育方针确定，教育的根本任务是“培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。德、智、体、美诸方面是相互结合、相互渗透的，不可分割，也不可偏废。人的全面发展观认定，只有“全面”，才有真正意义上的“发展”。

美育是促进人的全面发展的重要方面。它应渗透于教育教学的各个环节之中，也应单独设课，系统地进行审美教育，提高人的审美素质。

审美活动包括两个密切相关的方面，即美的创造和美的欣赏。

美的事物和现象都具有感染性。音美以感耳，色美以感目，意美以感心。审美是审美主体与审美对象之间的心物两契，形成思想共鸣，情感共振，使人愉悦精神，陶冶情操，开启心智，摆脱庸俗，升华生活境界，从而更加热爱生活。毫无疑问，热爱生活乃是人成长、成才、成功的必要前提。

艺术源于现实，但又高于现实，有着更为深刻的内容和感染力。艺术美的创造与欣赏是人类审美活动的重要形式，但人要成为

艺术鉴赏的主体，就必须具有相当的艺术修养。马克思说，如果你想得到艺术享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。对于不懂音律的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义。

哈佛大学的陆登廷校长曾在北京讲话说，哈佛的传统是科学与艺术的结合。他认为，最佳的教育不仅应有助于我们在专业领域内更具创造性，还应使我们变得更善于深思熟虑，更有追求的理想和洞察力，从而成为更完美更成功的人。

我们可以从多个角度，也包括从美育的角度来探索怎样才能使人“更完美更成功”。正是由此出发，我认为《艺术美学导读》一书的编写出版意义重大。本书内容丰富全面，而且立意高，起点实，理论与实践相结合，很适合青年学生学习。我相信广大读者会喜欢这部书的，从中获得的教益会影响人的方方面面，甚至会与你相伴一生。

周之良

2003 年教师节于北京师范大学

目 录

绪论	(1)
一、美学	(1)
二、艺术	(3)

上编 走进美学世界

第一章 美学概说	(11)
第一节 美的产生及根源	(11)
第二节 美的本质与特征	(18)
第三节 美的构成	(21)
第二章 审美心理	(27)
第一节 审美心理机制	(28)
第二节 审美的心理过程	(34)
第三节 审美与人的审美心理塑造	(36)

第三章 审美范畴	(40)
第一节 优美与崇高	(40)
第二节 悲剧与喜剧	(47)
第四章 美的形态特征	(54)
第一节 现实美——自然美和社会美	(54)
第二节 人自身的美——自然美与社会美统一的最高表现形态	(64)
第三节 形式美	(75)
第四节 科学美和技术美	(85)
第五节 艺术美	(91)

下编 感受艺术魅力

第五章 造型艺术	(105)
第一节 绘画艺术	(105)
第二节 雕塑艺术	(116)
第三节 摄影艺术	(124)
第六章 实用艺术	(147)
第一节 工艺美术	(148)
第二节 建筑艺术	(160)
第三节 插花艺术	(170)
第四节 茶艺	(175)
第五节 设计艺术	(182)
第七章 表情艺术	(194)
第一节 音乐艺术	(195)
第二节 舞蹈艺术	(235)
第八章 综合艺术	(262)
第一节 影视艺术	(263)
第二节 动画艺术	(271)
第三节 戏剧戏曲艺术	(286)

第四节 多媒体艺术.....	(296)
主要参考书目.....	(302)
后记.....	(304)

绪 论

在人类生活中，美是无所不在的。高尔基说过：照天性来说，人人都是艺术家。他无论是在什么地方，总是希望把“美”带到他的生活中去。人人爱听悦耳而有旋律的声音，爱看鲜明的色彩，爱把自己的环境改变得比原来更美好。爱美之心，人皆有之。爱美、追求美，这是人类精神生活日益充实丰富的表现，是人类文明发展的必然结果。作为一个现代人，如果缺乏基本的艺术美学素养，不懂得美，不会欣赏和创造美，那么就不是一个素质全面的人。

一、美学

美学的英文 Aesthetics，德文 Asthetik，都源于希腊语的 On-cotrnos，是关于感觉性学问的意思。但是现代学者大多把它界定为“研究那由‘美’或‘非美’发生的感觉情绪的学科”。美学的

基本内容包括美、美感、美的欣赏与创造、美育。总的来说，美学以研究我们人类美感的客观条件和主观感受为起点，以探索“自然”和“艺术品”的真美为中心，以建立美的原则为目的，以设定创造艺术的法则为应用，是研究美、美感、美的欣赏和创造、美育的本质、特征、发展及其规律的一门学科。

美学是伴随社会物质生活与精神生活发展起来的社会科学，人类社会生活中出现了美，并相应地产生了人对美的主观反映，即美感。随着美和美感的发展，出现了作为审美意识集中表现的艺术，在长期的艺术实践的基础上又形成了艺术理论，如画论、乐论、诗论、书论等，并产生了“美在和谐”的理论。

在我国古代，卓越的思想家孔子、孟子、荀子、庄子、墨子、韩非子等，从各自不同的哲学观点出发，都触及了美学问题。孔子的诗论和“尽善尽美”的美学观，墨子的“食必常饱，然后求美”的思想等，都对后世产生了深远影响。在先秦美学思想中，还包含一种朴素的辩证法思想，老子曾说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”用今天的话说就是，天下人都知道什么是美，这就有丑恶了；天下人都知道什么是善的，这就有不善的了。意思是美丑、善恶都是相比较而存在的。

西方的美学思想源于古希腊。毕达哥拉斯学派认为世界的本源是“数”，“美就是和谐”。赫拉克利特认为“和谐就是对立面的统一”，情感寓于审美的创造中。而第一个对美的本质提出哲学追问的是柏拉图，他不问何物为美，而问什么是美本身，或美是什么，即寻找独立于美的事物之外的普遍性的美是什么。柏拉图并没有给出答案，只是说美是难的，但他在启发人的思路起到了很大作用。亚里士多德是柏拉图的学生，他也没有直接回答“美是什么”这一问题，只说一个美的事物应是“秩序、匀称与明确”的一种“整一”，美又是一种善，因为善使人愉悦。他还认为艺术是对现实模仿的创造，用个别来揭示整体，陶冶情感，让人的心灵得到净化，使人得到精神享受。他的《诗学》是西方第一部系统的美学著作。古罗马的美学思想主要体现在贺拉斯的《诗艺》及朗吉弩斯的《论崇高》上。他们提倡到生活中寻找艺术，提出了“崇高”、“想象”和“寓教于乐”的概念。在古希腊美学思想中，柏拉图的《文艺对话录》、亚里士多德的《诗学》和《修辞学》等，都是建立在总结以往文艺实践经验基础之上的。没有古希腊神话、雕刻、史诗和悲剧的发展及繁荣，就不可能产生柏拉图和亚里士多德的美学思想。

美学思想的产生和形成很早，但美学作为一门独立的学科却是近代的事。最早使用“美学”这个术语并把它作为一门学科名称的，是被称为“美学之父”的德国哲学家鲍姆嘉通（Baumgarten, 1714—1762）。1735年，他发表了《关于诗

的哲学沉思录》的博士论文，提出建立美学这一学科的建议，首次使用了“美学”（Aesthetica）这一术语。1750年，他正式出版了 *Aesthetica* 一书，按原意直译为《审美学》或《感性认识的科学》，我国译为《美学》。

鲍姆嘉通发现人类知识体系有一个很大的缺陷，人类的心理活动包括知、意、情三个部分，因而应该有相应的三门学科来对其加以研究。“知”属于理性认识的学问，由逻辑学研究；“意”属于道德活动，由伦理学研究；“情”属于感性认识，却还一直未有相应学科来研究，他认为这是理性主义哲学的一个缺陷，主张设立一门新的学科来研究“情”，这就是美学，即 *Aesthetica*。此后，“美学”这一名称逐渐获得学术界公认，美学开始正式成为一门独立学科。正因为如此，鲍姆嘉通被后人称为“美学之父”。

此后，康德、黑格尔、车尔尼雪夫斯基等人对美学进行了更为深入的研究。康德是德国古典哲学和古典美学的奠基者，他认为审美是一种判断力，具有“非功利性”、“共通性”及“没有目的的合目的性”。美是善的象征，是道德活动与认识活动的桥梁，其美学代表作是《判断力批判》。黑格尔则在《美学》中指出：绝对精神或绝对理念是事物的本源，艺术、宗教、哲学是绝对理念的三种表达形式，美学就是“艺术哲学”，艺术的本质是美，而“美则是理念的感性显现”。

王国维是中国最早接受西方资产阶级唯心主义美学思想的学者，他接受了康德、叔本华的美学观点。在《古雅之在美学上之位置》、《红楼梦评论》等文章中，力图把唯心主义美学思想作为研究《红楼梦》的指导，并阐明了“古雅”作为美学范畴的位置等。在《人间词话》中强调艺术的超功利性，认为艺术能帮助人解脱痛苦与桎梏，使人追求人格的独立与自由，提出了著名的审美观中的“境界”说。

把西方美学思想介绍到中国，又传承中国美学思想的还有梁启超和蔡元培。梁启超认为美和兴趣是“生活的原动力”，要陶冶情感，发挥人性中的美与善，淘汰丑与恶。蔡元培则提出“以美育代宗教”，倡导美育对人的情操的陶冶以及美与艺术对社会改造的作用，使美育成为近代中国重要的教育理念之一。他们的美学观成为中国近代美学产生的先声。

二、艺术

在希腊语中，艺术一词兼有两种含义：（1）美的作品；（2）创造、技巧、技艺。艺，在古汉语中本义为植，为治（《广雅·释诂》）。善植善治者有技能，所

以也具有技巧和美的含义。中西语言中关于艺术的语义，都从语源上解释了艺术一词的由来，是十分耐人寻味的。就客观方面而言，艺术就是人类的一种创造的技能，创造出一种具体的客观的感觉中的对象，这个对象能带给我们精神上的快乐，并且有悠久的历史。就主观方面即艺术家的方面来说，艺术就是艺术家的理想情感的具体化、客观化，即所谓自己表现（self-expression）。所以艺术的目的并不是在实用，乃是在纯洁的精神的快乐，艺术的起源并不是理性知识的构造，乃是一种民族精神或一个天才的自然冲动的创作。它处处表现民族性或个性。艺术创造的能力根于天成，虽能受理性学说的指导与扩充，但不是专由学术所能完成的。宗白华老先生曾这样说过：艺术的源泉是一种极强烈深浓的、不可遏制的情绪，挟着超乎寻常的想象能力。这种由人性最深处发生的情感，刺激着想象能力到不可思议的强度，引导着人们直觉到普遍理性所不能概括的境界，在这一刹那产生的许多复杂的感想情绪的联系组织，便成了一个艺术创作的基础。（见图 0—1，0—2）

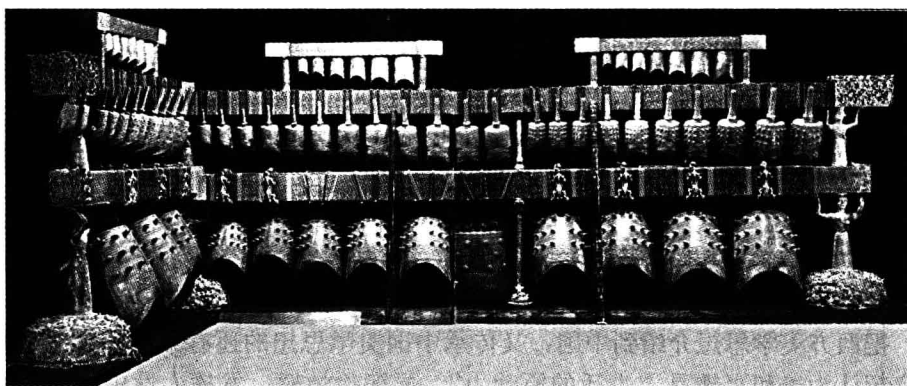

图 0—1 曾侯乙编钟

事实上，艺术品就是具有审美价值的人工技术制品。由这里我们又可以得到一点启示，当我们称赞一部艺术作品优美时，往往是蕴涵着两层意义：浅层的意义是说这一作品的表现形态非常优美；深层的意义是说这件作品的制作技艺非常精美。

1. 艺术与哲学

在人类精神文化领域内，艺术与哲学有着极其密切的关系。哲学是关于世界观和方法论。它主要研究自然界、人类社会和人的思维等领域中，带普遍性的根本规律，代表着人类理性的最高形式。艺术代表着人类感性的最高形式，它们共同构成了人类精神王国的两座高峰。

美学是哲学的一个分支，哲学对艺术的影响，主要通过美学这一中介。哲学对艺术的影响，首先表现在对艺术家的影响。艺术家在从事创作活动时，总会自觉或不自觉地受到特定哲学思想的影响，并通过自己的艺术作品表现或流露出来。李白大力倡导“自然”、“清真”，赞赏“清水出芙蓉，天然去雕饰”的天然之美，并且把这种美学境界作为毕生的追求，李白那些传诵千古富于天然之美的诗篇的佳作，往往是受庄子美学推崇天然之美的思想影响。

哲学对艺术的影响，还表现在一批深具哲理性的艺术作品中。就如同许多的文学经典，她之所以能经受时间的考验成为传世佳作多是自身具有深邃的哲理性。哲学对艺术的影响，更表现在它能起到促进艺术潮流形成的作用。一个派别与艺术潮流的形成必然有成为支撑和代表其思想的哲学基础存在。

当然，哲学对艺术的影响是相对的，并不是每个艺术家都在自己的作品中表露哲学观点，更不是每个艺术作品都非得具有哲理性。与此同时，艺术也对哲学产生一定的影响，艺术可以启迪哲学家的思维，艺术作品也可以传播特定的哲学思想。尤其是哲学家对艺术的思考，往往成为其哲学体系的重要组成部分，如黑格尔、叔本华、尼采等均是如此。

2. 艺术与道德

所谓道德，是指人们在社会生活中形成的关于善与恶、是与非、正义与非正义等等伦理观念和行为规范的和，它包括道德意识、道德关系、道德活动等内容。道德是社会的道德，它随着人类社会的产生而产生，随着人类社会的发展而变化。道德作为一种社会意识形态，它总是建立在特定的经济基础之上。道德作为一种社会文化现象，又与其他精神文化有着紧密的关系，其中尤其同艺术有着特别密切的关系。

图 0—2 《人物龙凤图》