

大学素质教育通识课系列教材

美学十五讲

凌继尧 著

北京大学出版社

大学素质教育通识课系列教材

美学十五讲

西安政院201 2 3137005 1

凌继尧 著

北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学十五讲/凌继尧著. —北京:北京大学出版社, 2003. 8
(大学素质教育通识课系列教材)

ISBN 7-301-06431-4

I. 美... II. 凌... III. 美学—高等学校—教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 061843 号

书 名: 美学十五讲

著作责任者: 凌继尧 著

责任编辑: 王立刚

标准书号: ISBN 7-301-06431-4/B·0259

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 北京中科印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

890mm×1240mm A5 开本 11 印张 300 千字

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 23.00 元

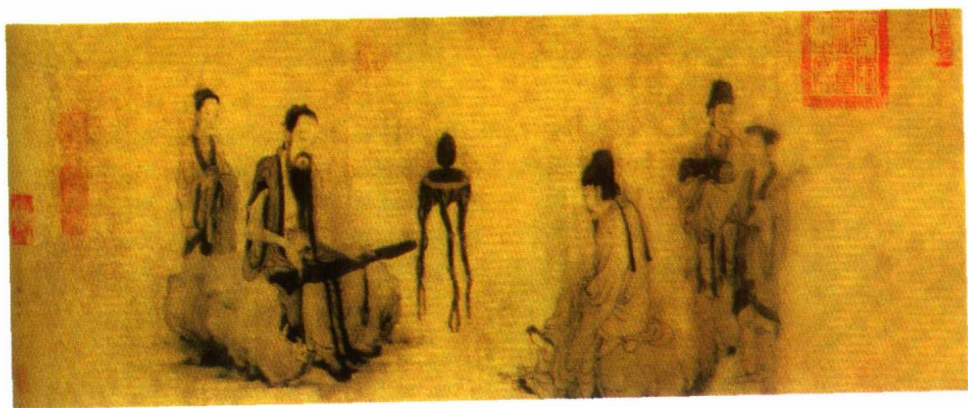
未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,翻版必究

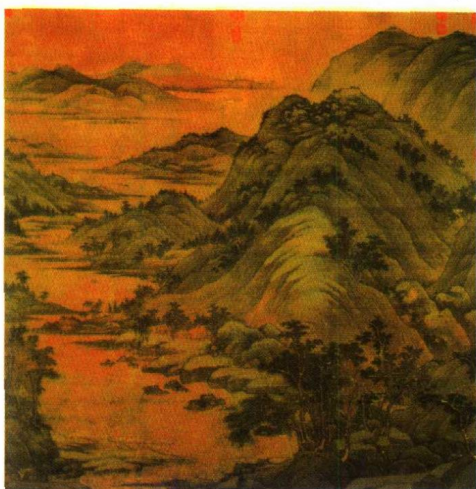
1-1 波利克里托,《持矛者》

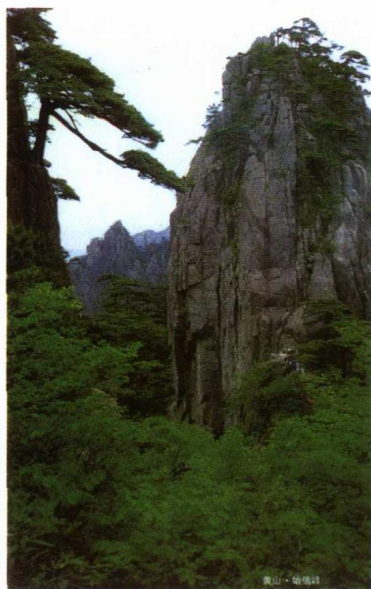
1-2 周昉,《簪花仕女图》(局部)

2-1 钟子期与俞伯牙

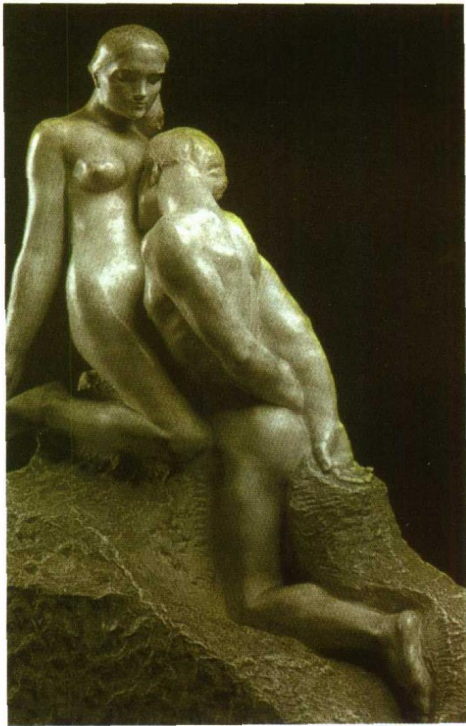
2-2 董源,《龙宿郊眠图》

2-3 黄山

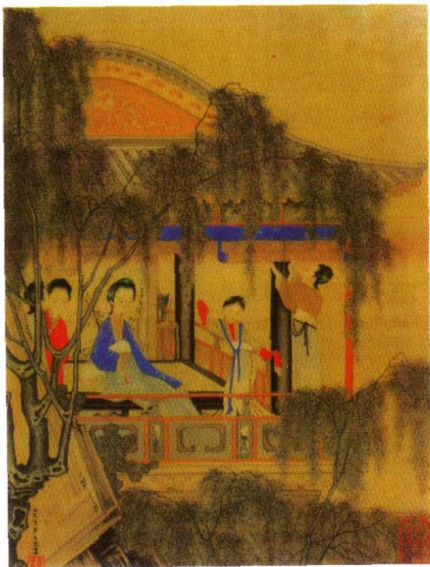
3-1 竹林七贤

3-3 罗丹,《永恒的偶像》

3-2 席罗姆,
《法庭上的美丽涅》

4-1 游春的古代仕女

5-1 班婕妤

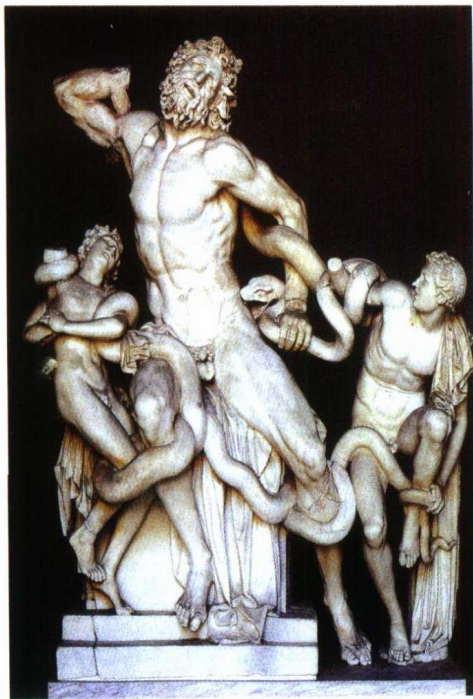
4-2 雅典卫城

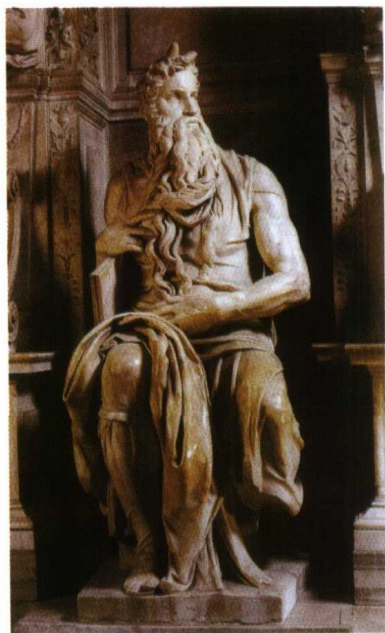
5-2 亚当与夏娃受到诱惑

6-1 拉斐尔,《西斯廷圣母》

6-2 《拉奥孔》

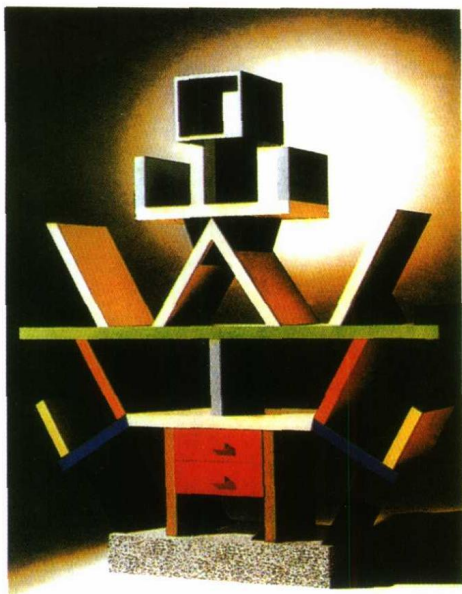

8-1 米开朗琪罗,《摩西》

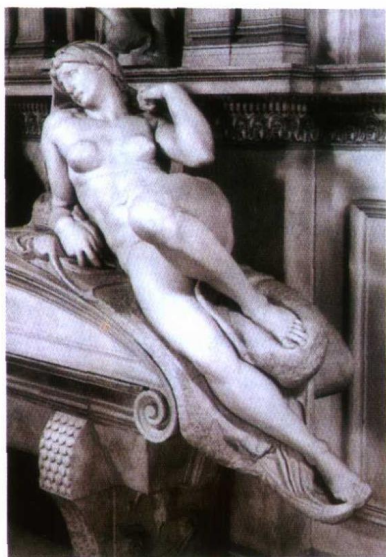

9-1 达·芬奇,《最后的晚餐》

10-1 索特萨斯,《机器人书架》

11-2 米开朗琪罗,《晨》

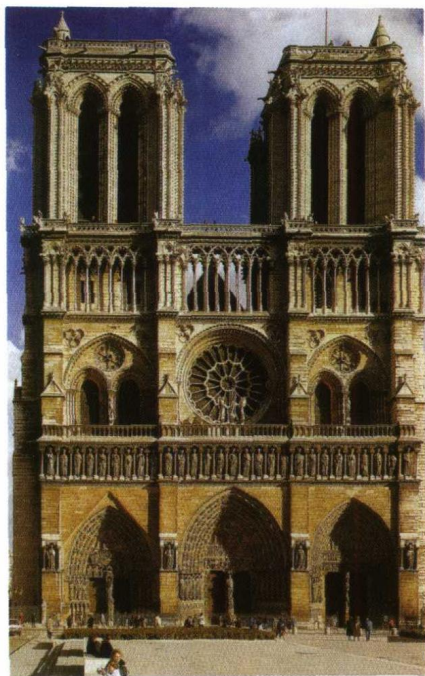

11-1 米开朗琪罗,《夜》

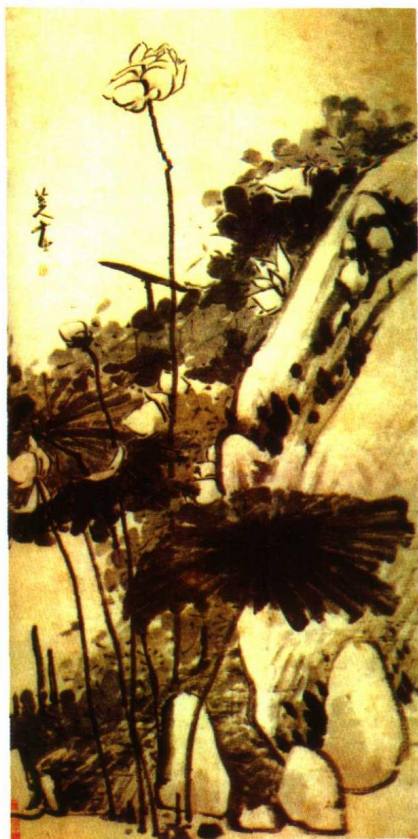

12-2 阎立本,《步辇图》

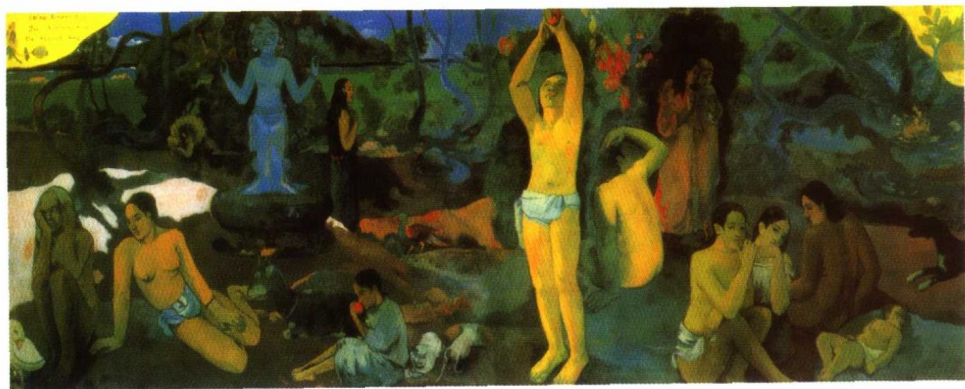

12-3 巴黎圣母院

12-1 八大山人的墨荷图

14-1 高更,《我们从哪里来? 我们是谁? 我们到哪里去?》

《大学素质教育通识课系列教材》 总序

本系列教材编审委员会

《大学素质教育通识课系列教材》是由北京大学发起,全国16所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型教材。全套计划出版100种,涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域,第一批42种在2003年内出版。北京大学校长许智宏院士出任这套教材的编审委员会主任,北大中文系主任温儒敏教授任执行主编,来自全国的五十多位各学科领域的权威学者主持各专题教材的撰写。目前为止,这是国内通识类大学教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰者阵容最强的一套教材。

本系列教材有明确的定位,那就是适应新世纪的大学生所要求的“通识”。这是为配合高校推进素质教育和学分制改革而设计的,是大学本科的教科书;同时又是高品位的学科普及读物,能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的需求。

素质教育正成为当今大学教育的趋势。为培养学生健全的人格,拓展与完善学生的知识结构,造就更多有创新潜能的复合型人才,目前全国许多大学都在调整课程,推行学分制改革,改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中,都已经规定和设计了“通识课”(有的学校称之为“全校性通选课”或“公选课”)的内容与学分比例,要求学生在完成本专业课程之外,选修一定比例的外专业的课程,包括供全校选修的“通识课”。如清华、北大规定所有的理工科学生必须选修

一定学分的外专业课程和属于通识修养范围的公共课程,其中又规定,人文艺术类课程和社会科学类课程必须占有相当的比例;同样,文科的学生也必须选修一定学分比例的理科课程。在北京大学,每学年开设的面向全校的“通识课”就有七八十门,几乎涉及文理科所有主要的领域。但是,从调查的情况看,许多学校虽然在努力建设通识课,也还存在一些困难和问题:主要是缺少统一的规划,到底应该有哪些基本的通识课,缺少通盘的考虑;课程不正规,没有相对的稳定性,往往因人设课,或者以一般性的讲座代替上课;课量不足,学生缺少选择的空间;更普遍的问题是,很少有真正适合通识教育的教材,有的只好用专业教材替代,影响了教学的效果。一般说来,综合性大学这方面的情况稍好,其他普通的大学,特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源,加上没有可供选择的教材,开设通识课的困难就更大。

这些年来,各地也陆续出版过一些面向素质教育的教材,但无论质量还是数量,都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课,使之真正能纳入正常的教学系统,并达到较好的教学效果?是许多学校的师生普遍关心的问题。从2000年开始,由北大中文系主任温儒敏教授发起,联合了本校和一些兄弟院校的老师,经过广泛的调查,并征求许多院校“通识课”主讲教师的意见,提出要策划一套“大学素质教育通识课系列教材”。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持,并由他牵头,组成了一个在学术界和教育界都非常有影响力的教材编审委员会,实际上也就是有效地联合了全国许多重点大学,协力同心来做成这套大型的系列教材。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名,由北大出版社承担这样一套多学科的大型系列教材的出版任务,也顺理成章。编写出版这套教材的目标是明确的,那就是:

充分整合和利用全国各相关学科的教学资源,通过系列教材的编写、出版和推广,将素质教育的理念贯彻到通识课知识体

系和教学方式中,使这一类课程的学科搭配结构更合理,更正规,更具有系统性和开放性,从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年底,这套通识课系列教材的第一批课题确定,共42种。选题的确定,主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要,也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见,并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中,有一部分就是由各大学推荐的,他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是,虽然受聘的作者大都是各学科领域的顶尖学者,不少还是学科带头人,科研与教学工作本来就很忙,但多数作者还是非常乐于接受聘请,宁可先放下其他工作,也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业,应当对他们表示崇高的敬意。

这套系列教材的内容和形式都充分考虑到通识课教学的特点。我们注意到通识课既然是一种课程,就不能等同于一般的讲座,要有一定的知识系统,有相对独立的学科范围和专业性,但又不能讲成专业课,也不能只是将专业课压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生,深入浅出地传授相关学科的知识,扩展学术的胸襟和眼光,进而增益学生的人格素养。编写这类教材要能入乎其内,出乎其外,把学问真正做活了,其难度不下于写专著。因此对这套教材作者的要求很高。所幸我们所邀请的大都是那些真正有学术建树,有良好的教学经验,又能将学问深入浅出地传达的重量级学者,是“大家”讲“通识”,质量是有保证的。本系列教材策划的意图就是要精选名校名牌课程,实现各大学教学资源共享,让更多的学子能够通过这套教材,亲炙名家名师课堂。希望能从各大学继续物色那些受学生欢迎、已经比较成型的通识课教材(或讲稿),加盟本教材系列。

下面,再就本教材的特色与使用,做几点说明:

这套系列教材的每一本都是根据通识课的课时和授课对象的特点,设计为15讲,正好讲一个学期,大约也就是15次,每周一次2课时。

本系列教材主要是供全校性选修课使用的,拟想读者就是一般大学本科的学生,充分考虑到“通识”的特点,不是简单的专业课的缩写版,但又区别于坊间一般的流行科普读物。

本系列教材符合教学的基本要求,讲求知识的相对稳定性,有一定的系统,重点突出,内容和章节明晰,深入浅出,又能适当接触学科前沿,引发不同专业学生的跨学科思考和学习的兴趣。

本系列教材大都有意采用“学术讲座”的风格,适当保留讲课的口气和生动的文风,有“讲”的现场感,比较亲切、有趣,有可读性,更适合通识教学,同时也更能吸引社会上的一般读者。

为便于教学,教材的每一讲要求设计有思考题、知识点和适合非本专业扩展阅读的基本参考书目。

建议各大学开设通识课时,指定学生选用和阅读本系列教材中相关的教材,教员上课可以参照采用本教材的框架和基本内容,再加补充发挥;或者预先指定学生阅读本教材与相关的材料,上课时组织学生专题讨论;也可以把本教材作为参考教材。

本系列教材的出版也许只是提供探讨通识课教学的一个平台。若条件容许,本教材编审委员会和北大出版社可以围绕教材使用和教学方法的研讨,组织相应的教学培训研讨班。

本系列教材每一本的书名一律冠以“十五讲”,有意形成一种系列出版物鲜明的特色,一种图书品牌。

当然,我们更希望这套教材的出版能有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设,从而联合更多的学界同仁,一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。

目 录

第一讲	美从何处寻·····	(1)
一	数的和谐·····	(1)
二	美和效用·····	(7)
三	《大希庇阿斯篇》·····	(11)
四	“我爱我师,我尤爱真理”·····	(21)
五	对柏拉图提问的现代应答·····	(26)
第二讲	我见青山多妩媚·····	(35)
一	从致用、比德到畅神·····	(35)
二	“美不自美,因人而彰”·····	(44)
第三讲	人物的品藻·····	(55)
一	晋人的美·····	(56)
二	《体相学》·····	(63)
三	人体美学·····	(65)
第四讲	审美距离和移情·····	(73)
一	距离说·····	(74)
二	移情说·····	(82)
第五讲	目送归鸿,手挥五弦·····	(93)
一	美感的心理因素·····	(94)
二	美感的本质和特征·····	(102)
第六讲	美乡的醉梦者·····	(111)
一	“有音乐感的耳朵”·····	(112)
二	欣赏是一种创造·····	(117)

三	纯正的趣味·····	(122)
第七讲	美学散步 ·····	(130)
一	朱光潜先生的学术历程·····	(131)
二	宗白华先生的学术历程·····	(149)
第八讲	《奥德赛》和“退潮的沧海” ·····	(165)
一	朗吉弩斯的《论崇高》·····	(165)
二	作为审美范畴的崇高·····	(170)
第九讲	从西南联大的校歌谈起 ·····	(184)
一	美学史中的悲·····	(185)
二	悲的本质·····	(193)
三	悲剧快感·····	(195)
第十讲	从艺术设计角度看《打奎驾》 ·····	(202)
一	手工艺运动和包豪斯·····	(204)
二	功能主义和式样主义·····	(215)
三	艺术设计的多元格局·····	(221)
第十一讲	科学研究中的美学神韵 ·····	(230)
一	科学中的美·····	(231)
二	科学活动的美学动力·····	(240)
第十二讲	“有意味的形式” ·····	(248)
一	“艺术”概念的历史发展·····	(249)
二	艺术殿堂的建构·····	(254)
三	艺术发展的不平衡·····	(262)
第十三讲	艺术的“不用之用” ·····	(268)
一	艺术功能的研究概况·····	(270)
二	若干艺术功能描述·····	(278)
第十四讲	人生的艺术化 ·····	(293)
一	生命的意蕴·····	(294)
二	人诗意地栖居·····	(306)
三	从工具本体到情感本体·····	(308)
第十五讲	佇立在蔡元培的塑像前 ·····	(312)