

教育部中文学科教学指导委员会组编

陈炎 主编

美学

 高等教育出版社

美 学

教育部中文学科教学指导委员会组编
陈炎 主编

图书在版编目(CIP)数据

美学 / 陈炎主编 ; 教育部中文学科教学指导委员会
组编. — 北京 : 高等教育出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-04-037042-3

I. ①美… II. ①陈… ②教… III. ①美学—高等学
校—教材 IV. ①B83

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第042803号

策划编辑 云慧霞 责任编辑 魏 然
书籍设计 张申申
责任校对 杨凤玲 责任印制 张泽业

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 北京机工印刷厂
开 本 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张 18.5
字 数 240 千字
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.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
版 次 2013 年 4 月第 1 版
印 次 2013 年 4 月第 1 次印刷
定 价 29.70 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 37042-00

中国高等教育经过多年改革与发展，已经进入了一个新的非常重要的历史发展阶段。2002年，我国高等教育毛入学率突破15%，迈入大众化教育的门槛，至2020年，这一比例将上升到40%。与此同时，高等教育由以规模扩大为主要特征的发展模式，逐步转向以提高质量，注重内涵为主要特征的发展模式。本科阶段，素质养成、人的全面发展方面的教育，所占分量越来越大，传统意义上的专业教育则很大程度向研究生阶段转移。这一发展趋势，对高等教育教学无论在理念、目标层面，抑或在内容、教法层面，都提出了新的要求。加之学术发展、学生阅读和学习习惯改变，信息和网络技术加速融入、影响甚至改变社会生活各方面等因素，更彰显出高等教育本科教材与新的教学需求不相适应的矛盾。

本世纪初，为了更好应对高等教育将要发生的诸多变化，教育部中文学科教学指导委员会与高等教育出版社共同确定了新的教材编写设想，并通过专题会议等形式进行多次研讨。经过研讨，专家们认为，在高等教育进入大众化、信息化时代，高校本科阶段的办学规格、教学内容、教学模式较以往有较大转变的背景下，由教育部中文学科教学指导委员会牵头，组织编写立足于新时期学生特点、纸质内容与数字资源高度集成的中文学科教材，非常必要；应该在密切跟踪、深入调查研究高校中文学科教育教学变化实际情况的基础上，形成每门课程教材的编写理念和方案。现在，经过大家共同努力，这些教材编写设想陆续有了成果，并在以下几方面体现出一定的特色：

1. **简明扼要。**在新的形势下，中文学科本科基础课大都缩减了课时，尤其是地方院校，基础课的课时量往往缩减到原来的一半甚至更少。为适应这一教学情况的变化，新编教材首先在容量上进行了精简。例如《中国古代文学史》，以往的教材通常由三到四册组成，而我们将其精简至两册；《古代汉语》通常由两册或更多组成，我们精简至一册。容量的压缩不是简单地做减法，而是尽量浓缩精华，将学习的重点、难点简明扼要地展现在教材中，使学生一目了然；在不必要做过多阐释的地方，仅用一两句话加以说明，从而把更多的空间留给学生思考，也便于授课教师的个性发挥。

2. **注重实用。**新编教材在内容上努力降低理论重心，以实用的知识点传授为主。如《古代汉语》教材打破过去“通论一文选”二分的教学模式，围绕学生阅读能力的提高来进行设置，强调回归古书原典的阅读情境，将传统的通论“化整为零”放在随文注释之中，让学生在阅读中自然而然地习得。同时，为了实现“学生好学，老师易教”的总体追求，我们精心设计了功能栏目与书稿正文内容相配合的体例框架。教材中各栏目的插入并非徒有其表，而是服务于特定的教学目的。比如《中国古代文学史》在特定历史时期某一种文体出现时，设一专栏将该种文体之来龙去脉加以简要介绍，这样既可强化学生的文体意识，使学生对前后交叠出现的文体有一条清晰的线索可以把握，又便于正文专力进行作家作品的评析，保持清通流畅的文气。

3. **增强趣味。**在纸质教材的编写中，我们十分注重行文的简洁明快，避免使用较为艰涩和学术化的表达；一些篇章不乏灵动有文采之处，切实增强了可读性。同时，精心选择与教材内容关联密切的各类图片插入书稿相应位置，既对学生理解掌握相关内容有所裨益，又增强了整套教材的书香氛围和艺术气息。在数字化资源的建设中，智能备课系统有意收入了许

多逸闻趣事类的拓展资源，而多媒体手段的合理穿插，对课程的趣味性也起到一定的积极作用。

4. **体现创新。**新编教材的创新主要体现在教学理念与教学模式方面。与以往教材主要为“教”服务不同，我们努力将着眼点转向“学”，从开启学生心智、引导学生的创新思维出发，增强教学互动性，将学生参与的可能性体现在教材中。比如《现代汉语》设计了两条线索，语音、语法、语义等传统内容是主线，整书主体由此有序展开；另一条线索是成体系、起辅助作用的教学提示板块，它使得学习难点与重点突出。两条线索相辅相成，更适合课堂教与学需要。而对于内容方面的创新则是较为谨慎。在传授稳妥可靠的专业知识基础上，结合近年来教学与科研的发展，适当增加具有前沿性和拓展性的内容，以期有助于提高学生的学术素养。比如《中国古代文学史》充分利用近年来考古获得的可靠的新成果，以出土文献及文物资料来丰富文学史的书写，为使学生更为全面地了解文学史尤其是汉以前的文学史做出了新的努力。

5. **立体组合。**数字化手段与传统教学相结合，是教学改革的发展趋势。面对新时代具有新的学习和阅读习惯的大学生，在教育主管部门强力推动下，高校数字化教学改革的全面铺开将是未来若干年必然出现的景象。近年来，许多学校已先行一步，进行数字化教改的探索，并取得了一定的成效。为顺应这一发展趋势，教材出版也正在经历一场数字化的洗礼。在这方面，高等教育出版社早在 20 世纪末就开始了积极的探索，他们的数字出版经验与教材编写者多年来积累的丰富教学经验相结合，形成教材立体化建设的深厚基础。注重纸质教材、数字化资源和教学服务的整体设计，是新编教材从一开始就明确下来的途径。也即是说，并不是先建设纸质教材，而后再配套进行数字化资源的建设，而是在编写纸质教材的过程中，编写者就已同期开始对数字化资源的构思。例如几种文学史类教

材在编写时，受篇幅和主要读者对象的限制，许多知识点不宜在文学史中表现出来，就考虑放入智能备课系统中；同时，一些经典篇目如果在作品选中已收录，其赏析文字就可以侧重体现于作品选而不是文学史中。通过这样的合理分工，相互配合，使教学的延伸性、拓展性得到有效的实现。可以说，新编教材在立体化、整体化程度以及各部分之间的勾连呼应方面，实现了质的突破。

新编教材涵盖了中文学科8门专业基础课程（语言学概论、古代汉语、现代汉语、文学概论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学和写作）。此外，一些比较重要的专业选修课程教材也在编写出版过程中。教材的主编人员均为国内知名高校的专家学者，不仅在学术上成就卓著，同时也非常重视教学模式改革的探索。尽管日常教学、科研等工作极为繁忙，但基于对教材改革重要意义的共识以及教书育人的强烈责任感，所有参编者对教材编写均给予了高度重视，倾注了大量心血。在编写过程中，除了按照统一分工负责各自主持的教材编写工作外，各位主编还以多种方式进行沟通交流，相互启发。在此，谨向所有编写人员以及为教材顺利出版付出努力的同志表示衷心感谢。高等教育教学改革的道路还很长，我们希望通过新编教材的出版，为推动中文学科教学改革助一臂之力。对于教材当中存在的不尽完善之处，恳请读者在阅读使用过程中提出宝贵意见。

教育部中文学科教学指导委员会

2013年元月

内容提要

本书围绕美学的根本问题，即人与自然、人与社会以及人类艺术中的情感问题等方面展开论述，系统地阐释了什么是美学、审美的本质、审美的发生、审美的类型、审美与自然、审美与社会、审美与艺术、美育的功能等问题，着重揭示了人类情感的发生机制、情感的主要类型及其呈现形式，以及审美和艺术对于丰富人类情感、开发人类情商的特殊意义。本书不仅观点新颖，而且条理清晰、文字流畅，并配有辅助教学的数字化资源，可方便教师授课和学生自学使用。本书为高等院校中文、哲学学科适用的美学教材，也可供新闻、对外汉语等专业的学生使用。

编委会名单

名誉主任 刘中树 曾繁仁

主任 陈洪

成 员（按姓氏笔画为序）

丁 帆 王立新 乔以钢 刘中树 朱庆之
张福贵 杨慧林 沈 阳 陈 炎 陈 洪
周 宪 尚永亮 於可训 贺 阳 崔希亮
曹顺庆 黄德宽 曾繁仁 蒋述卓

参编者（以撰写章节为序）

绪 论 山东大学 陈 炎
第一章 山东师范大学 邹 强
第二章 山东师范大学 李红春
第三章 贵州大学 马正应
第四章 济南大学 赵 玉
第五章 山东大学 陈 炎
第六章 山东大学 陈 炎
第七章第一节 内蒙古大学 刘志中
第七章第二节 山东大学 陈 炎
第七章第三节 内蒙古大学 刘志中

目 录

绪论： 什么是美学	1	一、作为感性学的美学	2
		二、作为判断力的美学	3
		三、作为艺术哲学的美学	5
		四、作为情感学的美学	8
第一章 审美的本质	13	第一节 审美的基本特征	14
		一、审美对象的形式特征	15
		二、审美情感的功利内容	20
		三、审美情感的非功利性	22
		第二节 审美的社会根源	24
		一、社会实践与美的创造	24
		二、社会实践与人的产生	27
		三、社会实践与审美活动	28
		第三节 审美的生理基础	31
		一、生理意义上的快感	32
		二、审美中的生理意味	34
		三、美感与快感的区别	36
		第四节 审美的辅助功能	38
		一、审美活动与科学认识	39
		二、审美活动与伦理实践	41
		三、审美活动与人格完善	42
第二章 审美的发生	45	第一节 审美的生成条件	46
		一、审美潜能	46
		二、审美环境	50
		三、审美命名	52
		四、心理距离	55

	第二节 审美活动的心理要素	57
	一、认知	57
	二、意志	61
	三、想象	65
	第三节 审美情感的发展过程	73
	一、感兴阶段	74
	二、定向阶段	75
	三、高潮阶段	77
	四、回味阶段	79
第三章 审美的类型	83	第一节 和谐的情感类型 85
		一、优美 87
		二、壮美 92
		第二节 不和谐的情感类型 97
		一、滑稽 99
		二、崇高 107
		第三节 反和谐的情感类型 114
		一、荒诞 115
		二、丑陋 120
第四章 审美与自然	131	第一节 自然美的形成 132
		一、自然美的呈现 133
		二、自然美的根源 137
		三、自然美的特点 143
		第二节 自然美的分类 146
		一、自然物象 146
		二、自然景观 148
		三、自然环境 151
		第三节 自然美的欣赏 154
		一、分离模式 154
		二、参与模式 158
		三、象征模式 161

第五章 审美与社会	165	第一节 社会美的形成	166
		一、社会美的呈现	166
		二、社会美的来源	168
		三、社会美的特点	169
		第二节 社会美的分类	175
		一、物象	175
		二、环境	176
		三、行为	178
		四、语言	179
		第三节 社会美的实践	182
		一、审美风尚	182
		二、审美交往	185
		三、审美生存	189
第六章 审美与艺术	197	第一节 艺术的现象与本质	198
		一、艺术现象	199
		二、艺术目的	201
		三、艺术能力	204
		四、艺术媒介	205
		五、艺术源泉	210
		第二节 艺术的再现与表现	212
		一、客观再现	212
		二、主观表现	214
		三、主客关系	215
		第三节 艺术的情感与符号	220
		一、有意味的形式	222
		二、可传递的情感	227
		三、超符号的功能	230
第七章 美育的功能	239	第一节 审美感知力的培养	241
		一、审美感知的特点	242
		二、审美感知的发生	246

三、审美感知力的培养	247
第二节 想象能力的开发	253
一、完形能力的提高	253
二、联想能力的培养	256
三、变形能力的拓展	258
第三节 情感能力的丰富	260
一、补偿与宣泄	261
二、协调与陶冶	265
三、净化与升华	268

绪论：什么是美学

第一次接触到“美学”这个词的人一定会以为，这是一门非常有趣的学问，因为美原本就是一种令人神往、令人陶醉的对象，关于它的学问也自然会充满了诗情画意。然而，如果你是抱着这样一种心态来学习美学的，那么后面的课程或许会令你失望。事实上，与其说美学是一门轻松而伴随愉悦的学问，毋宁说是一门深奥而充满思辨的学问。仔细想想也不难理解：饮食——我们摄取营养的过程一般都是令人愉悦的，然而作为一门学问的营养学，却可能是晦涩而艰深的。尽管如此，美学这门学科在其发展的历史上却始终不乏追随者，甚至在特定的历史时期还出现过“美学热”。或许，艰深的学问自有其别具一格的诱人之处，正像爬山是一项充满艰辛和危险的活动，却仍有络绎不绝的勇士要向一座座险峰发起挑战一样，美学这门学问也一直吸引着历史上的有识之士，这其中还不乏先贤大哲。那么说到底，美学究竟是一门什么样的学问呢？

简单地说，美学来源于人与对象世界情感关系的哲学思考。比如，我们面前有一座佛像，如果我们以考古学家的眼光去看待它，我们分析的是它产生的年代，它是真的还是假的；如果我们以信仰者的眼光看待它，我们领悟到的是它的法力与恩泽，它是善的还是恶的；如果我们以欣赏者的眼光看待它，那么我们将不再关心它是正品还是赝品，不再考虑它会施恩还是施虐，而只是获得一种情感上的变化，它是美的还是丑的。在这里，我们与佛像这个外在的对象之间至少有三种关系，也由此而引发出了三种学问：研究第一种关系的叫认识论，研究第二种关系的叫伦理学，研究第三种关系的就是所谓美学了。

陌生的对象世界何以能够引起我们的情感变化？这确实是一件令人费解而又发人深省的事情。于是美学这门学问便不是由艺术家，而是由哲学家提出了。

一、作为感性学的美学

一般认为，“美学”作为一门独立的学科，是由德国哲学家鲍姆加登创立的。早在1735年，鲍姆加登就在他所发表的学位论文《关于诗的哲学沉思录》中首次提出了这一学科的名称，他于1750年出版的*Ästhetik*一书则标志着这门学科的诞生，这本书后来被翻译成《美学》。但是，这种长期以来被学术界视为定论的观点是很值得商榷的，它至少会带来以下两点疑问。

首先，从词源学角度上讲，*Ästhetik*一词来源于希腊语 *aisthesis*，其最初的意思是“用感官去感知”；在德语中，它更贴切的翻译应该是“感性学”，而不是后来经由日文**びがく**转译过来的“美学”。这似乎意味着，将德文的*Ästhetik*译为中文的“美学”，有误译之嫌。这种“误译”绝不仅仅是措辞上的差别，随着人类艺术的发展，除“优美”“壮美”之外，“崇高”“滑稽”“荒诞”甚至“丑陋”等相继成为人类艺术作品的审美标准和情感观照的重点对象，这一切显然用“美学”这个词是难以概括的。换句话说，美学所要研究的问题不仅是美的对象，也包括其他一些更为复杂的情感对象。于是，学术界有人主张，将*Ästhetik*重新还原为“感性学”。

其次，从内容上看，尽管鲍姆加登将人的心理活动分为知、情、意三个方面，并主张研究知识或人的理性认识活动的有逻辑学，研究意志或

道德活动的有伦理学，而研究情感或艺术活动的有美学，然而，如果我们仔细分析就会发现，在鲍姆加登那里，人类的情感活动还不是一种独立的行为，它只相当于认识的感性阶段。具体来说，他认为人类的认识活动有“明晰的认识”和“朦胧的认识”两种形态，研究前者是逻辑学的任务，研究后者则是美学的任务。他在《美学》一书中明确指出：“美学作为自由艺术的理论、低级认识论、美的思维的艺术和与理性类似的思维的艺术是感性认识的科学。”^{（1）}这似乎意味着，Ästhetik 只属于认识活动的低级阶段，还无法成为一门独立的学科。在这种情况下，如果人们将“美学之父”的桂冠戴在鲍姆加登的头上，就有些勉强了。

二、作为判断力的美学

在鲍姆加登之后，进一步为人类的情感活动开辟出独立之学术空间的是德国古典哲学的奠基人康德。同鲍姆加登一样，康德也将人类的心理活动分为知、情、意三个方面，并为此而写下了著名的“三大批判”。

在《纯粹理性批判》一书中，康德研究了人类认识成果普遍有效性的依据问题。他认为我们虽然需要从外在的经验世界中获取各种各样的信息，但却都要将这些经验信息放到人类主体的“时空观念”和“知性范畴”中加以整理。由于人类有着共同的时空观念，比如对三维空间的掌握能力，才有可能建立起共同的几何学原理；由于人类有着共同的知性范畴，比如对因果关系的理解能力，才有可能建立起共同的物理学原理。例如，金鱼有着“超广角”的眼睛，看到的世界和我们不一样，所以就不可能建

（1）〔德〕鲍姆加登：《美学》，简明、王旭晓译，文化艺术出版社1987年版，第13页。

立起和我们一样的几何学；猴子不能掌握因果关系，所以尽管它们经常看到苹果落地的现象，但却无法弄懂什么是地心引力，不可能建立起和我们一样的物理学。

在康德看来，不仅人类的认识活动有着共同的前提，人类的实践活动也有着统一的标准。康德在《实践理性批判》一书中指出，正是由于人类有着共同的理性、共同的良知，才有可能对具体事物做出相同的价值判断。在他看来，这种共同的理性、共同的良知也是先验的，与生俱来的。它能够让我们明白什么是善的，什么是恶的。

如果说《纯粹理性批判》要解决的是“是非”标准的问题，《实践理性批判》要解决的是“善恶”标准的问题，那么，《判断力批判》所要解决的则是“情感”标准的问题。这里说的是“情感”标准而不是单纯的“美丑”标准，因为康德在这本书中所涉及的不仅有美的判断，而且有崇高的判断。用他自己的话说，是一切有关主体“快与不快”的情感判断。然而与前面的两大批判不同，康德在1790年出版的“第三大批判”中认为，与认识活动和实践活动不同，人类在情感活动中并不存在一种独立的先验能力，而是依靠认识能力和实践能力之间的协调运动来进行情感上的判断。他认为，当一个对象以其适当的形式引起人们“想象力”和“知性范畴”之间协调运动的时候，就会做出美的判断；当一个对象以其体积的无穷和力量的无限而无法被纳入知性范畴，窒息了人的想象力，并进而迫使人们求助于道德理性，化痛感为快感的时候，就会做出崇高的判断。举个例子，当我们面对高山大川、激雷闪电的时候，我们的想象力似乎被对象力量的无穷和体积的无限所窒息，觉得自己在大自然面前是那么的渺小，因压抑而产生痛感；继而，我们又意识到自己不仅是一个自然的主体，而且是一个道德的主体，我们有着不受自然支配的伦理观念，于是便化痛感为快感，体会到人类的尊严。在这里，康德对崇高的分析显然受其哲学