

麦客文化

MARK

与其守望 不如收藏

王树生 / 著

北京市高级工艺美术职称评审专家

冯延明 / 审订

原来这么有趣

美学

为什么悲剧能使人性完整而深刻？

为什么崇高是痛感中的快感？

为什么丑会带来地狱般的吸引力？

荒诞是真实而深刻的冲突矛盾吗？

什么是迷狂之美？

.....

颠覆传统教学的18堂美学课

18位美学大师教你
从美学角度
重新审视世界

像读故事一样
读懂美学

史上超有趣的
美学读本

化学工业出版社

王树生 / 著

北京市高级工艺美术职称评审专家

冯延明 / 审订

美学

原来这么有趣

颠覆传统教学的18堂美学课

化学工业出版社

北京

这是一本介绍美学大师及其思想精华的图书。它虚拟了18堂神秘课堂，每堂课都围绕一个主题展开，并挑选一位合适的美学大师讲授。在授课的过程中，听课人与大师们还有互动和交流。虽然，那些大师们是带着“任务”前来授课的，但他们可不是如此“听话”的嘉宾，还会时不时说些自己的趣闻、趣事，如果你喜欢听这些方面的故事，可千万别错过了本书！

图书在版编目（CIP）数据

美学原来这么有趣：颠覆传统教学的18堂美学课 / 王树生著.

—北京：化学工业出版社，2018.11

ISBN 978-7-122-32959-2

I. ①美… II. ①王… III. ①美学-基本知识 IV. ①B83

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第200978号

责任编辑：张 曼 龚风光

封面设计： 溢思视觉设计
E-mail: issiudq@126.com

责任校对：宋 夏

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：高教社（天津）印务有限公司

710mm×1000mm 1/16 印张 18¹/₂ 字数 250千字 2019年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

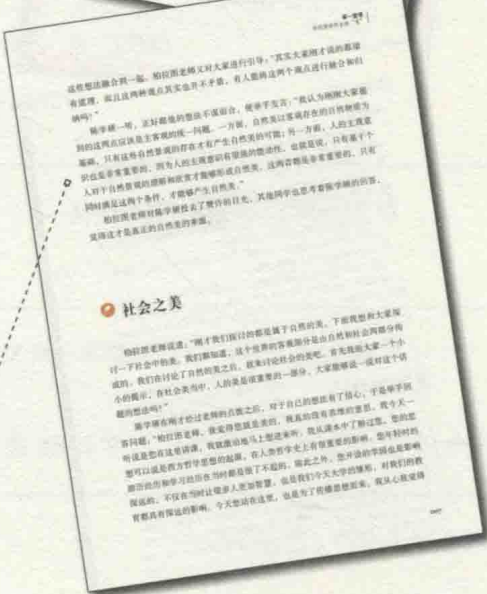
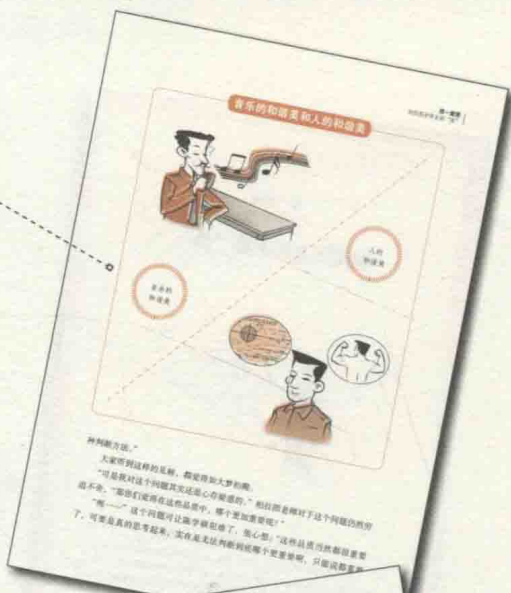
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：42.80元

版权所有 违者必究

图解知识点

生动、形象地用图解式解构美学难题，用活泼图画再现美学场景。

互动讨论形式

每一堂课都采用互动讨论形式，在师生探讨中轻松掌握美学大师毕生理论精髓。

运用穿越时空的手法，邀请18位美学大师逐一走进课堂，讨论与美学密切相关的18个话题——美、美的分类、美学学科、审美的基本性质、审美的价值内涵、审美主体、审美客体、审美趣味、审美活动、审美经验的特征、审美经验的结构、审美经验的过程、悲剧与喜剧、优美与崇高、丑与荒诞、艺术审美论、美是生活、审美教育论。

推荐序

PREFACE >>>>

当我跟很多人聊起美学的时候，他们都认为美学是一门与生活距离很远的学科。既不像经济学那样实用，也不像历史学那样深沉，更不像文学那样丰富多彩。在当今，美学似乎已经变成人们眼中的花瓶，是一种与生活无关的情趣，在忙碌的生活中没有一席之地，仿佛在这个世界上只有极少数人才能够感受到美学之美。再加上美学理论本身都是纯理论，读起来深奥而晦涩，就被更多人束之高阁了。

不过仔细想想，真的是这样吗？难道我们的生活当中真的不需要美学吗？我们的生活虽然忙碌充实，但是我们似乎一直都处于物质世界当中，很少关心我们自己的精神需求，这样的生活真的合理吗？我们是不是需要一个契机来改变自己的这种想法呢？

相信每个人可能都思考过这些问题，但是可能会在某个改变的契机出现之前，就又被重新卷回物质生活的浪潮当中。那么现在，请好好思考这个问题的答案吧。

从我自身的经验出发，我想给大家推荐一门能够改变这种想法的学科，那就是美学。其实生活中不乏美学的身影，只是我们没有注意到。很多女生会关注服饰、美容、化妆等，很多男生酷爱健身、漫画、设计等，这些都是美学发展到今天所形成的跟日常生活紧密联系的活动。然而，这些活动总是太过流于形式，很少有人会真正看到这些事物当中蕴含的美学原理。不过，我们却能够从这些例子中看出，美学的确是时刻存在于我们生活当中的，所以我们没有理由不去关注美学。

然而真正严肃的美学思想，是一门严肃而纯粹的学问，如果作为一项研究来学习，就需要非常深厚的哲学功底和丰富的社会知识了，这些对于普通人来说可能确实是有困难的。

所以我就要为大家推荐本书。本书从可读性的角度讲，选取了美学史上具有深远影响的十八位美学家，他们从专业的角度用易懂的语言，为读者讲述美学理论的相关知识。读者聆听大师的谆谆教导，就好像真的置身于大学的课堂一样。从易读性的角度来讲，书中在老师讲解的同时还添加了学生提问互动的环节，这种设置就是为了让读者忽略美学原本的晦涩和深奥，能够像初学者一样对待这门学问。从重要性的角度来讲，本书充分关注了人们的精神需求，引导人们寻求生活趣味和精神愉悦，这是现代生活当中每个人都迫切需要的东西。

所以说，这本书适合在物质世界中迷失的你，适合在工作之余无所寄托的你，适合想要让自己的生活更有趣味的你，还适合对自己有更高要求的你。我相信只要你读完这本书，就能体会到美学带给你的营养和丰盛，你的精神世界会随着你的努力得到很大的改变！

高级工艺美术师

前言

FOREWORD >>>>

美学是一门严肃而认真的学科，最初的美学隶属于哲学领域，后来又从哲学当中独立分离出来。美学跨越很多学科，涉及哲学、人类学、艺术等多门学科。研究美学需要非常深厚的学术修养，尤其要有非常丰富的艺术知识。

美学同时又是一门与生活非常贴近的学科。在生活当中，处处都能看到美学的身影：建筑美学、音乐美学、文化美学、装饰美学、体育美学等，丰富的类别让人时时刻刻都能够看到美学的存在。

然而我们却看到，现在的美学似乎陷入一种非常尴尬的境地。作为学术的美学学科很少有人问津，因为人们越来越浮躁，所以对严肃认真的事物也越来越缺乏耐心。而在生活当中随处可见的那些美学却好像只是披着美学的外衣，在形式上借用美学的辞藻和噱头，实际上仍然在片面追求物质目的和经济利益，根本没有深度可言。诚然，当今社会本来就是迅速发展的社会，人们就算追求物质和利益也无可厚非，但是我们真的要看着一门如此严肃认真的学科渐渐走向面目全非吗？

不行。我们一定要将学术中的美学和生活中的美学结合起来，让人们对美学产生一种全新的理解和认知。因为美学不仅是关于美的学科，美学更重要的意义在于它的观察、思考和深刻内涵。在生活当中，我们可能常常会忽视这些，但是在美学当中这些方法都是非常重要的。如果我们能够在面对生活中的很多美学问题的时候，都能与这种学术的态度相结合，就一定能够有所收获。

《美学原来这么有趣：颠覆传统教学的18堂美学课》这本书，其实就具有这方面的引导意义。本书的特点有三。

第一，本书始终以美和审美为中心主题，所有的内容都力求用科学严谨、认真负责的学术态度来解释美学中的相关知识。除此之外，书中还涉及很多哲学、人类学、建筑学、文学等学科知识和学科学习的方法。所以读者在阅读本书的过程中，一定会对美学的相关知识和方法有很深的理解。

第二，本书倡导了一种积极、有趣、乐观、向上的生活美学理念。在保证知识内容完整和严谨的基础上，还加入了很多有趣的、与生活紧密联系的元素，这实际上不仅倡导了一种轻松、愉快的学习氛围，也努力让读者在阅读的过程中从内心深处感受到快乐和趣味。

第三，本书的语言流畅，大部分内容都是以课堂交流的形式呈现，通俗易懂。当出现专业术语或其他学科的知识时，也及时做了批注和标记。所以这本书是适合各类型的读者阅读的。

因此，不用担心你是否有严谨的学术态度，是否有丰富的相关知识，只要你对美学有浓厚的兴趣，这本书就一定能够带你走进一个有趣的美学世界。

CONTENTS >>>>

目录

第一堂课 柏拉图老师主讲“美”

自然之美/ 002

社会之美/ 007

迷狂之美/ 012

第二堂课 哈奇森老师主讲“美的分类”

绝对美/ 016

相对美/ 021

绝对美与相对美的矛盾与统一/ 025

第三堂课 鲍姆嘉通老师主讲“美学学科”

美学学科的诞生/ 030

美学的研究对象/ 036

美学的学科定位/ 039

美学的研究方法/ 041

第四堂课 克罗齐老师主讲“审美的基本性质”

人的内心世界的展现/ 046

人与客观世界的精神交流/ 049

有限无功利性和最高功利性的统一/ 054

第五堂课 英伽登老师主讲“审美的价值内涵”

审美活动是一种价值活动/ 060

审美价值与一般价值活动的比较/ 067

审美活动作为价值活动的特殊性/ 071

第六堂课 杜夫海纳老师主讲“审美主体”

审美主体的特点/ 078

审美主体的结构/ 082

审美主体的能力/ 088

第七堂课 桑塔亚纳老师主讲“审美客体”

美的事物与审美对象/ 092

审美客体的存在形式/ 097

审美客体的特性/ 102

第八堂课 休谟老师主讲“审美趣味”

审美趣味的内涵/ 108

审美趣味的相对性和绝对性/ 114

审美趣味的客观性与个性/ 119

第九堂课 谢林老师主讲“审美活动”

审美活动的基本概念/ 125

审美活动的分类/ 130

审美活动的过程/ 134

第十堂课 康德老师主讲“审美经验的特征”

什么是审美经验/ 138

审美活动是一种感性直观的活动/ 144

审美经验具有不自觉性/ 149

第十一堂课 斯宾塞老师主讲“审美经验的结构”

审美经验的构成要素/ 154

审美经验的结构功能/ 164

审美经验的心理构建/ 166

第十二堂课 丹纳老师主讲“审美经验的过程”

审美经验的呈现阶段/ 170

审美经验的构成阶段/ 175

审美经验的评价阶段/ 179

历史上的审美经验/ 181

第十三堂课 维柯老师主讲“悲剧与喜剧”

悲剧使人性变得完整而深刻/ 186

喜剧是一门夸张的艺术/ 192

第十四堂课 鲍桑葵老师主讲“优美与崇高”

宁静而和谐的优美 / 202

崇高：痛感中的快感/ 209

第十五堂课 阿多诺老师主讲“丑与荒诞”

丑：地狱般的吸引力/ 218

荒诞：真实而深刻的冲突矛盾/ 225

第十六堂课 黑格尔老师主讲“艺术审美论”

艺术审美的基础知识/ 234

艺术审美创造/ 241

艺术审美接受/ 244

第十七堂课 车尔尼雪夫斯基老师主讲“美是生活”

美是生活/ 248

艺术的现实作用/ 253

艺术美与现实美/ 256

第十八堂课 席勒老师主讲“审美教育论”

无处不美学/ 264

以情动人、以情育人/ 269

不可缺少的审美教育/ 273

第一堂课

柏拉图老师主讲“美”

美是永恒的，无始
无终、不生不灭、
不增不减的。

柏拉图 (Plato, 约公元前427—公元前347)

柏拉图是古希腊伟大的哲学家和美学家，也是西方美学乃至整个西方文化领域最伟大的思想家之一。他和老师苏格拉底、学生亚里士多德并称为“希腊三贤”或“西方三哲”。他创造和发展的概念有：柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。

周末天气晴朗，陈学硕一个人在校园里闲逛。他走着走着，看见一栋教学楼前围着很多人，不知在吵闹什么，于是他也围上去想看看究竟。

他在人群中听到了大家的议论，才明白古希腊的柏拉图老师要来他们大学讲课，所以很多学生慕名前来，想要一睹大师的风采。

陈学硕一听是柏拉图老师，顿时一惊。这时他身边的人抓住他的手，把他往前拽，仔细一看，原来是他的舍友王超然。

陈学硕问：“你也在这儿啊？可你拽我干什么？”

王超然也不回头就说：“你来这儿肯定也是想听柏拉图老师讲课吧，那就往前面走，我有听课证。”

于是陈学硕和王超然穿过了人群，走到了最前面的教室门口。王超然果然拿出了两张美学课的听课证，两人一起走进了教室。

“你怎么会有两张听课证啊？”陈学硕不解地问。

“正好有个同学让我帮他找人替他来上选修课，我在人群中一下就看到你了，就拉着你一起进来了，这不是一举两得吗？”王超然得意地说。

自然之美

陈学硕和王超然走进教室的时候，柏拉图老师已经在讲台上了，只见他满脸的严肃和认真。他们赶紧找位子坐下。

过了一会儿，看到同学们陆续到齐了，柏拉图老师开始讲话了：“各位同学，很高兴认识你们，我是来自古希腊的柏拉图，今天受邀来为你们讲美学课。首先我非常高兴能够来到中国，见识到有五千年文明历史的大国。来到中国，我感受到了一种别样的文化，但我希望你们也能够接受我的文化习惯。在我们的国度，大家都是擅长思考和辩论的，所以今天我也很想和大家用这种方法探讨美的问题，和大家一起思考和辩论。”

陈学硕是学校辩论队的成员，所以他对辩论很感兴趣，他很想知道，古希腊