中国社会科学院大学《美学原理》课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	1222030124	*学时 (Credit Hours)	48	*学分 (Credits)	3
*课程名称 (Course Name)	美学原理 Aesthetic Principles				
先修课程 (Prerequisite Courses)	文学概论 西方文论 古代文论 马克思主义基本原理				
*课程简介 (Description)	<p>课程定位：美学原理课是汉语言文学专业及其他相关专业的一门基本选修课。美学是在现代性进程中从哲学分化出来的人文学科。美学原理（或美学概论）是美学学科家族中最基础的理论学科，它既不同于美学史、艺术美学等其他美学分支学科，更有别于美术学、艺术学及任何单纯的文学或艺术理论。简言之，美学原理是一门以哲学、心理学、社会学等为理论资源，研究和理解人类审美意识发生，审美活动的本质、特征、种类、范畴与功能等一般问题的人文学科。</p> <p>主要教学内容和教学目标：帮助学生从马克思主义的立场出发系统了解、掌握美学学科的基础知识与理论，认识、把握纷繁复杂的审美活动的基本规律，重在培养和提高他们运用美学理论去分析和鉴赏自然、社会和艺术审美等各种审美现象的能力。努力使学生成为具有马克思主义立场、较高审美素养和审美鉴赏能力的专业人才，并为他们深化相关学科的学习，从事审美鉴赏或审美创造，从事各种学科的基础教育教学、文化教育等方面的工作奠定理论基础。</p> <p>教学方法和要求：教学充分顾及学生的实际状况，采用讲授、研讨、读书交流会等形式，注重师生之间开展有针对性的研讨活动。尤其要加强对学生平时阅读学术名著和撰写读书笔记等环节的考察，帮助学生及时了解学术前沿动态和现实美学问题。在期末论文考查中帮助每位学生找到自己的问题意识和研究思路，并帮助他们完成较高质量的论文写作。</p>				
*课程简介 (Description)	<p>Aesthetic Principles is a basic elective course for Chinese Language and literature majors and other related majors. Aesthetics is a humanities subject which is differentiated from philosophy in the process of modernity. The principle of aesthetics is a humanities subject that studies and understands the occurrence of human aesthetic consciousness and the nature, characteristics, types, categories and functions of aesthetic activities with the theoretical resources of philosophy, psychology and sociology.</p> <p>Main teaching contents and teaching objectives: to make students systematically understand and master the basic knowledge and theories of aesthetics, to understand and grasp the basic laws of complex aesthetic activities, and to train and improve their ability to analyze and appreciate various aesthetic phenomena such as nature, society and artistic aesthetics by using aesthetic theory. Finally, we strive to help students understand Marxist standpoint, have high aesthetic accomplishment and aesthetic appreciation ability, and lay theoretical foundation for them to deepen the study of related subjects, engage in aesthetic appreciation or aesthetic creation, engage in basic education and teaching of various subjects, cultural education and other aspects of work.</p>				
*教材 (Textbooks)	尤西林主编《美学原理》，高等教育出版社 2018 年第 2 版，马工程教材，978-7-04-050091-2				
参考资料 (Other References)	<ol style="list-style-type: none"> 李泽厚：《美学四讲》，广西师范大学出版社 2001 年版。 宗白华：《美学散步》，上海人民出版社 1981 年版。 朱光潜：《朱光潜美学文集》，上海文艺出版社 1982 年版。 马克思《1844 年经济学哲学手稿》，人民出版社 2000 年版。 [波兰]瓦迪斯瓦夫·塔塔尔凯维奇：《西方六大美学观念史》，刘文潭译，上海译文出版社 2006 年 				

	版。 6. [美国]彼得·基维主编：《美学指南》，彭锋等译，南京大学出版社 2018 年版。 7. [德] 康德：《判断力批判》，邓晓芒译，人民出版社 2002 年版。 8. [英]特里·伊格尔顿：《美学意识形态》（修订版），王杰等译，中央编译出版社 2013 年版。 9. [苏联]里美希茨主编：《马克思恩格斯论艺术》（四卷本），中国社会科学出版社 1982-1985 年版。						
*课程类别 (Course Category)	☐ 公共基础课/全校公共必修课 ☐ 通识教育课 ☐ 专业基础课 ☐ 专业核心课/专业必修课 ☒ 专业拓展课/专业选修课 ☐ 其他_____						
*授课对象 (Target Students)	汉语言文学专业 2020 级本科生	*授课模式 (Mode of Instruction)			☐ 线上，教学平台_____ ☒ 线下 ☐ 混合式 ☐ 其他 ☐ 实践类（70%以上学时深入基层）_		
*开课院系 (School)	文学院	*授课语言 (Language of Instruction)			☒ 中文 ☐ 全外语_____ ☐ 双语：中文+_____（外语讲授不低于 50%）		
*授课教师信息 (Teacher Information)	课程负责人 姓名及简介	孟登迎：中国社会科学院大学文学院副教授，北京师范大学文学博士。主要从事西方马克思主义文学理论、美学原理和英国“文化研究”(Cultural Studies)思潮的研究和教学。					
	团队成员 姓名及简介	刘方喜：中国社会科学院文学研究所研究员、博士生导师、马克思主义文学理论与批评研究室主任，中国中外文艺理论学会副会长、中国人工智能学会 AI 伦理专委会委员、中华美学学会理事。					
学习目标 (Learning Outcomes)	1. 帮助学生从马克思主义的立场出发，系统了解、掌握美学学科的基础知识与理论，认识、把握纷繁复杂的审美活动的基本规律。 2. 重在培养和提高他们运用美学理论去分析和鉴赏自然、社会和艺术审美等各种审美现象的能力。 3. 努力使学生成为具有正确的马克思主义立场、较高审美素养和审美鉴赏能力的专业人才，并为他们深化相关学科的学习，从事审美鉴赏或审美创造，从事各种学科的基础教育教学、文化教育等方面的工作奠定理论基础。						
*考核方式 (Grading)	平时考勤和作业的分占 30%，期末论文考查占比 70%。						
*课程教学计划 (Teaching Plan) 填写规范化要求见附件							
周次	周学时	其中					教学内容摘要 （必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、阅读文献参考书目及作业等）
		讲授	实验课	习题课	课程讨论	其他环节	
第一周	3	2	0	0	1	0	第一章 导论 第一节 美学的历史 一、美学思维及其古代形态；二、美学学科的形成及其现当代演变；三、中国美学；四、马克思主义美学 第二节 美学研究的对象 一、美学研究对象的若干观点 二、美学是研究审美活动的学科 教学方法： 讲授与讨论结合 阅读文献：

							<p>[1]朱光潜：《西方美学史》（上册），人民文学出版社 1979 年版。</p> <p>[2]李泽厚：《美学四讲》，三联书店 2008 年版</p> <p>[3] 特里·伊格尔顿：《美学意识形态》，王杰等译，中央编译出版社 2013 年版。</p> <p>讨论题目和思考题：</p> <p>1. 美学要成为一门独立学科需要哪些历史和思想条件？</p>
第二周	3	3	0	0	0	0	<p>第三节 美学的学科特性</p> <p>一、美学是人文学科 二、美学是理论学科、三、美学相邻学科</p> <p>第四节 美学的研究方法</p> <p>一、区别于实证经验科学的哲学思维</p> <p>二、区别于纯思辨的人文体验描述</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献（同上）同上，另加：</p> <p>[1]尤西林：《人文科学导论》，高等教育出版社 2002 年版。</p> <p>讨论题目和思考题：</p> <p>1. 如何理解美学的人文学科属性和独特思维方式？</p>
第三周	3	3	0	0	0	0	<p>第二章 审美的本质</p> <p>第一节 西方关于审美本质的探讨历程</p> <p>一、美的本质问题的提出</p> <p>二、西方对于美的本质的追求历史</p> <p>三、现代阶段讨论美本质问题的转型</p> <p>四、言说“美”的三种形式</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献：</p> <p>[1] 朱光潜：《西方美学史》（下册），人民文学出版社 1979 年版。</p> <p>[2] 康德：《判断力批判》，邓晓芒译，人民出版社 2002 年版。</p> <p>思考题：</p> <p>1.西方美学史有关审美本质的讨论主要围绕什么问题展开？</p>
第四周	3	3	0	0	0	0	<p>第二节 中国美学思想史关于审美的基本论述</p> <p>一、中国美学思想形成期</p> <p>二、先秦儒家的美学精神</p> <p>三、道家的人生审美态度</p> <p>四、禅宗形而上的境界</p> <p>五、中国古代美学的总体特征</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献：</p> <p>[1] 李泽厚：《美的历程》，三联书店 2009 年版</p> <p>[2] 叶朗：《中国美学史大纲》，上海人民出版社 1985 年版。</p> <p>思考题：</p> <p>1.中国美学史有关审美本质的讨论对你有何启发？</p>
第五周	3	3	0	0	0	0	<p>第三节 审美本质的探讨</p> <p>一、探讨审美本质的若干原则</p> <p>二、审美本质及其逻辑</p> <p>三、作为元价值的真善美及其对立面的假恶丑</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献：</p>

							<p>[1] 李泽厚：《美学四讲》，三联书店 2008 年版</p> <p>[2] 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，人民出版社 1996 年版。</p> <p>[3] 卡西尔：《人论》甘阳译，上海译文出版社 2013 年版。</p> <p>[4] 马克思：《1844 年经济学哲学手稿》，人民出版社 2000 年版。</p> <p>思考题：</p> <p>1. 探讨审美本质的基本原则有哪些？</p>
第六周	3	2	0	0	1	0	<p>第四节 马克思主义美学的哲学基础（讨论课）</p> <p>一、审美活动与审美关系</p> <p>二、审美关系的哲学基础（自然人化）</p> <p>三、审美与劳动（《1844 年手稿》讨论）</p> <p>结合第二章所学内容，要求学生对《1844 年经济学哲学手稿》和《美学四讲》等细致阅读，并写出一篇有自己见解的读书札记。</p> <p>参考论题：</p> <p>1. 简述审美从劳动中独立的过程。</p> <p>2. 简述马克思有关“自然人化”和“美的规律”的思想。</p> <p>3. 美与真善的关系及其现代意义是什么？</p>
第七周	3	3	0	0	0	0	<p>第三章 审美主体和审美意识（一）</p> <p>第一节 审美经验的根源</p> <p>一、研究审美经验根源的方法论前提</p> <p>二、审美活动的生理与心理基础</p> <p>三、审美经验的发生 四、审美经验的发展</p> <p>第二节 审美心理结构与审美感受特性</p> <p>一、审美心理结构 二、审美积淀 三、审美感受特性</p> <p>第三节 审美心理要素</p> <p>一、感觉 二、知觉 三、想象 四、情感 五、领悟</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献：</p> <p>[1] 北京大学美学教研室编：《西方美学家论美和美感》，商务印书馆 1980 年版。</p> <p>[2] 朱光潜：《文艺心理学》，华东师范大学出版社 2015 年版。</p> <p>[3] 滕守尧：《审美心理描述》，四川人民出版社 1998 年版。</p> <p>思考题：</p> <p>1. 简述审美体验在审美经验中的地位。</p>
第八周	3	3	0	0	0	0	<p>第三章 审美主体和审美意识（二）</p> <p>第四节 审美经验模式</p> <p>一、审美体验 二、审美注意 三、审美心理距离</p> <p>四、审美移情 五、完形心理</p> <p>第五节 审美经验的历史演变与文化差异</p> <p>一、审美经验的历史演变</p> <p>二、审美经验的文化模式</p> <p>三、审美经验的客观标准与个性差异</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献（同上），思考题：</p> <p>1. 试以马克思“五官感觉的形成是以往全部世界史的产物”命题解释完形心理学美学的根据。</p> <p>2. 审美领悟与逻辑思维的区别有哪些？</p>

第九周	3	3	0	0	0	0	<p>第四章 审美客体</p> <p>第一节 什么是审美客体</p> <p>第二节 审美客体三种存在形态 物态审美客体；物化审美客体； 物态化的审美客体（有意味的形式）</p> <p>第五章 审美客体（一）：社会美</p> <p>第一节 社会美的范围与特征 一、社会美的范围 二、社会美的特征</p> <p>第二节 社会交往与人物美 一、社会交往中的美 二、人物美</p> <p>第三节 日常生活与节庆狂欢 一、日常生活中的美 二、节庆狂欢中的美</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献：</p> <p>[1] 李泽厚：《美学四讲》，三联书店 2008 年版。 [2] 王旭晓：《美学原理》，东方出版中心 2014 年版。 [3] 泰纳：《艺术哲学》，傅雷译，人民文学出版社 1963 年版。 [4] 赵世瑜：《狂欢与日常：明清以来的庙会与民间社会》，三联书店 2002 年版。</p> <p>思考题：</p> <p>1. 社会美在审美形态中有什么特殊意义？ 2. 如何全面看待人体美？如何感受一个人的美？</p>
第十周	3	3	0	0	0	0	<p>第六章 审美客体（二）：自然美</p> <p>第一节 自然美的概念内涵与基本特性 一、自然美的两种内涵 二、自然美的基本特性</p> <p>第二节 自然美的代表性模式 一、如画模式 二、比德模式 三、宇宙本体 四、天成境界</p> <p>第三节 天然美：中国古典美学的核心自然美范畴 一、自然界的天然美 二、人生社会的天然美 三、艺术品的天然美</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献：</p> <p>[1] 阿多诺：《美学理论》，王柯平译，四川人民出版社 1998 年版。 [2] 卡尔松：《环境美学：自然、艺术与建筑的鉴赏》，杨平译，四川人民出版社 2006 年版。 [3] 李泽厚：《华夏美学》，中外文化出版公司 1989 年版。 [4] 蔡锺翔：《美在自然》，百花洲文艺出版社 2001 年版。</p> <p>思考题：</p> <p>1. 怎样理解作为中国美学核心自然美范畴的天然美或天成之美？ 2. 在现代性背景下，自然审美对于人有什么特别的意义？</p>
第十一周	3	3	0	0	0	0	<p>第七章 审美客体（三）：艺术与形式美</p> <p>第一节 艺术的审美特性 一、“美的艺术”与艺术独立的现代性； 二、艺术美作为社会美与自然美的完美再现； 三、艺术美作为审美理想的表现；</p>

						<p>四、艺术美作为审美共通感交流的结晶； 五、“艺术的终结”</p> <p>第二节 艺术美与人生艺术化 一、装饰的人文意义；二、劳作技艺化； 三、生活的节奏韵律；四、艺术意象凝聚人生境界</p> <p>第三节 形式美 一、形式美的自由历程 从形式到美的形式；从美的形式到形式美 二、形式美的构成要素 色；形；声；质；味 三、形式美的基本规律 对称与均衡；调和与对比；比例与尺度 节奏与韵律；多样与统一 四、形式美的变迁 形式美的普适性；形式美的商品化； 形式美与时尚</p> <p>教学方法：讲授法 阅读文献： [1] 波德莱尔：《波德莱尔美学论文选》，郭宏安译，人民文学出版社 2008 年版。 [2] 马丁·海德格尔：《林中路》（修订本），孙周兴译，上海译文出版社 2008 年版。 [3] 阿瑟·丹托：《艺术的终结》，欧阳英译，江苏人民出版社 2005 年版。 [4] 于尔根·哈贝马斯：《现代性的哲学话语》，曹卫东译，译林出版社 2011 年版。 [5] 李泽厚：《华夏美学》《美的历程》，三联书店 2009 年版。</p> <p>思考题： 1. 如何理解艺术独立的现代性条件？ 2. 如何把握艺术美与人生艺术化的内在关系？ 3. 如何理解“艺术终结论”和“日常生活审美化”？ 4. 美的形式与形式美有什么区别？ 5. 如何理解艺术与形式美的关系？</p>	
第十二周	3	2	0	0	1	0	<p>第八章 技术美 第一节 技术范畴及其美学视域 一、技术范畴 二、技术的美学视域 第二节 技术美与功能美 一、技术美的独立 二、功能美 第三节 设计的文化内涵与审美创造 一、设计是一种文化整合 二、技术规定性与形式自由度</p> <p>教学方法：讲授与讨论结合 阅读文献： [1]柯布西耶：《走向新建筑》，陈志华译，陕西师大出版社 2004 年。 [2] 绍伊博尔德：《海德格尔分析新时代的科技》，宋祖良译，中国社会科学出版社 1993 年。 [3]吴火、徐恒醇主编：《技术美学与工业设计》，南开大学出版社 1986</p>

							<p>年。</p> <p>[4]瓦尔特·本雅明：《机械复制时代的艺术作品》，见汉娜·阿伦特编《启迪——本雅明文选》，张旭东、王斑译，三联书店 2008 年版。</p> <p>思考题和讨论题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 技术与艺术的区别在哪里？ 2. 为什么说设计是技术与艺术的结合？ 3. 如何看待技术对艺术生产的影响？
第十三周	3	3	0	0	0	0	<p>第九章 作为审美范畴的优美与崇高</p> <p>第一节 优美与崇高的本质及其特征</p> <p>一、优美的本质及其特征 二、崇高的本质及其特征</p> <p>第二节 优美与崇高的相互转化</p> <p>一、优美与崇高的历史 二、优美与崇高的相互转化</p> <p>第三节 崇高在现代的意义</p> <p>一、后现代语境下的审美贫困 二、审美共通感与现代社会</p> <p>三、作为自由个性与社会使命合题的崇高</p> <p>教学方法：讲授法</p> <p>阅读文献：</p> <p>[1] 埃德蒙·伯克：《关于我们崇高与美观念之根源的哲学探讨》，郭飞译，大象出版社 2010 年版。</p> <p>[2] 康德：《判断力批判》，邓晓芒译，人民出版社 2002 年版。</p> <p>[3] 玛克斯·德索《美学与艺术理论》，兰金仁译，中国社会科学出版社 1987 年版。</p> <p>思考题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如何理解优美与崇高的联系与区别？ 2. 试述优美在审美形态中的特殊地位。 3. 结合现代审美状况阐释崇高的现代意义。
第十四周	3	2	0	0	1	0	<p>第十章 作为审美范畴的悲剧与喜剧</p> <p>第一节 作为审美范畴的悲剧</p> <p>一、作为审美范畴的悲剧的本质 二、作为审美范畴的悲剧的特征</p> <p>三、作为审美范畴的悲剧与崇高的关系</p> <p>第二节 作为审美范畴的喜剧</p> <p>一、作为审美范畴的喜剧的本质 二、作为审美范畴的喜剧的特征</p> <p>教学方法：讲授与讨论结合</p> <p>阅读文献：</p> <p>[1] 亚里士多德：《诗学》，罗念生译，人民文学出版社 1962 年版。</p> <p>[2] 尼采：《悲剧的诞生：尼采美学文选》，周国平译，三联书店 1986 年版。</p> <p>[3] 朱光潜：《悲剧心理学》，张隆溪译，人民文学出版社 1983 年版。</p> <p>[4] 伊格尔顿：《甜蜜的暴力：悲剧的观念》，方杰译，南京大学出版社 2007 年版。</p> <p>思考题和讨论题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 悲剧的审美特征是什么？试结合已有的著名观点及悲剧实例予以说明。 2. 悲剧审美与崇高审美有何联系与区别？试举例说明。 3. 喜剧的审美特征是什么？试结合已有的著名观点及喜剧实例予以说明。

第十五周	3	3	0	0	0	0	<p>第十一章 作为审美范畴的丑</p> <p>第一节 丑的审美界定及其特征 一、丑的审美界定 二、丑的审美特征</p> <p>第二节 丑的审美价值 一、丑的审美价值 二、丑与其他审美范畴</p> <p>第三节 丑的审美范畴 一、怪 二、酷 三、荒诞 四、恐怖</p> <p>阅读文献： [1] 黑格尔：《美学》第2卷，朱光潜译，商务印书馆1979年版。 [2] 刘东：《西方的丑学——感性的多元取向》，北京大学出版社2007年版。</p> <p>思考题： 1. 什么是广义的丑与狭义的丑？ 2. 如何理解丑的审美本质？ 3. 怎样理解丑与崇高和优美之间的渗透和转换关系？</p>
第十六周	3	2	0	0	1	0	<p>第十二章 美育</p> <p>第一节 美育的内涵 一、美育溯源 二、美育的使命 三、美育的特性</p> <p>第二节 美育的功能 一、培养审美能力 二、陶冶性情 三、完善人格 四、树立正确的审美观</p> <p>第三节 美育的实施途径 一、审美理论学习 二、艺术陶冶 三、自然欣赏 四、人际交往</p> <p>阅读文献： [1] 席勒：《审美教育书简》，冯至、范大灿译，北京大学出版社1985年版。 [2] 蔡元培：《蔡元培美学文选》，北京大学出版社1983年版。 [3] 曾繁仁主编：《现代美育理论》，河南人民出版社2006年版。</p> <p>思考题和讨论题： 1. 美育在当今社会应担负什么使命？ 2. 美育有哪些特性？试举例说明。 3. 结合自己的人生体验谈谈美育的功能和实践途径。</p>
总计	48	43	0	0	5	0	
备注 (Notes)				系教学团队合作上课，教学具体进度和内容将根据学生的具体接受情况做相应调整。			