

我们身边的科学

身边的**的**美学

周 莉 等编著

中国林业出版社

我们身边的科学

身边的美学

周莉 等编著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

身边的美学/周莉等编著. —北京: 中国林业出版社,

2003.12

(我们身边的科学)

ISBN 7-5038-3697-0

I. 身... II. 周... III. 美学—通俗读物

IV. B83-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 120998 号

出 版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

电 话: 66184477

发 行: 新华书店北京发行所

印 刷: 北京忠信诚胶印厂

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

印 次: 2004 年 1 月第 1 次

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 9.75

字 数: 252 千字

印 数: 1~4000 册

定 价: 15.00 元

前 言

美是什么？也许你会说美是一种感觉，美是一种心情，美是一种享受，美是一种品德，美是一种符号，也有人会说最简单的东西最美……看来，这个看似很简单的问题如果要我们给一个准确的答案其实并不简单。那么美究竟又是什么呢？为什么又人人都爱美呢？

爱美是人类的天性，追求美、创造美更是人类矢志不渝的理想。近代学者梁启超说“美，是人类生活的一要素，或者还是各种要素中之最重要者。倘若在生活的全部内容中把‘美’的成分抽去，恐怕便活得不自在，甚至活不成。”

可见，美是一种具体的东西，人类社会中处处都有美的体现，美带给我们是一种崇高的追求，是一种良好的品德，为了使您的生活更丰富，让我们更好地去认识美，创造美吧！

《身边的美学》编委会

2003年7月

《身边的美学》编委会

主编 周 莉

编委 王 峰 刘 斌 刘同兴 孙 磊
李保朋 肖林立 宋金花 陈海涛
林凌发 郑 强 赵学兵

目 录

第一章 美学的内涵

第一节 美学的定义	(1)
一、美学的概念	(1)
二、美的本质	(2)
三、美的真实性	(4)
四、真善美的统一	(5)
第二节 艺术与美的关系	(7)
一、艺术的概念	(7)
二、艺术的审美特征	(8)
三、艺术风格	(12)
四、艺术的类别	(13)
第三节 人的审美意识	(16)
一、美感的概念	(16)
二、美感的产生	(19)
三、美感的形式	(21)
四、审美意识的根源	(32)
五、人与世界的审美关系	(35)
六、审美心理过程	(40)
第四节 艺术美的基本特点	(45)
一、内容和形式的高度统一性	(45)
二、最大限度地突破了时空限制	(46)

三、鲜明的形象性	(46)
四、强烈的情感性	(47)
五、特殊的愉悦性	(47)
六、丰富的想象性	(48)

第二章 自然美

第一节 自然美陶冶人性的独特功能	(49)
一、自然美的定义	(49)
二、自然美的特征	(50)
三、自然美陶冶人性的独特功能	(51)
第二节 大自然的馈赠——风景美	(52)
一、自然风景形象美的构成	(54)
二、自然风景形象美的风格	(56)
三、自然景观的文化蕴涵	(61)
四、自然风景的观赏	(64)
第三节 自然风景典型鉴赏	(67)
一、杭州西湖	(67)
二、避暑山庄	(68)
三、北戴河	(69)
四、日月潭与阿里山	(70)
五、桂林漓江山水	(71)
六、黄龙寺与九寨沟	(72)
第四节 人体美——自然美的高级形态	(73)
一、人体美的定义	(73)
二、心灵美	(74)
三、人体美是自然界进化的高级形态	(75)
四、人体美的几个方面	(76)

第三章 社会美

第一节 人的活动美是社会美的核心	(82)
一、社会美的定义	(82)
二、审美活动是一种超越	(83)
三、社会美的核心是人的生命活动	(84)
四、社会美的特征	(86)
五、社会变革与人类进步的崇高美	(87)
第二节 服饰美与居室美	(88)
一、服饰美的内涵	(88)
二、几大类型的时尚追求	(89)
三、居室装饰与生活情调	(92)
四、居室美的基本原则	(92)
五、居室美化的美感要求	(93)
六、创造居室美的意境、格调 and 情趣	(96)
第三节 科学美	(97)
一、车的演进	(97)
二、工业设计	(100)
三、在科技实践中创造美	(102)
第四节 艺术美与现实美的关系	(103)
一、艺术美与社会美和自然美	(103)
二、艺术美与艺术的“化丑为美”	(105)
三、实现生活丑向艺术美转化基本原则	(106)

第四章 形式美

第一节 漫谈形式美	(108)
一、形式美的概念	(108)
二、形式美的产生与发展	(109)

第二节 形式美的构成	(111)
一、色彩	(111)
二、形状	(113)
三、声音	(115)
第三节 形式美规律	(116)
一、和谐与美	(116)
二、对称均衡与美	(119)
三、比例匀称与美	(119)
四、节奏韵律与美	(120)
五、整齐一律与多样统一	(120)

第五章 建筑美

第一节 建筑艺术的奥秘	(123)
一、建筑艺术是一种实用艺术	(123)
二、建筑艺术是空间造型艺术	(125)
三、建筑艺术是“凝固的音乐”	(128)
四、建筑是用石头写成的史书	(129)
五、建筑艺术具有反映生活的抽象性和象征性	(130)
六、建筑艺术的鉴赏	(131)
第二节 中国传统建筑的艺术特征	(137)
一、中国传统建筑组群的特点	(138)
二、实用理性与浪漫情趣协调	(140)
三、综合艺术装饰	(142)
第三节 中国传统建筑	(144)
一、长城	(144)
二、故宫	(145)
三、莫高窟	(148)
四、云冈石窟	(149)

五、龙门石窟	(150)
六、佛光寺祖师塔	(151)
七、释迦木塔	(151)
八、秦始皇陵	(152)
九、唐乾陵	(155)
十、安济桥	(156)
第四节 近现代中国建筑	(159)
一、松浦洋行	(160)
二、国家大剧院	(162)
三、上海博物馆	(165)
四、香港中环中心	(165)
第五节 西方古典建筑	(166)
一、金字塔	(168)
二、太阳神像	(171)
三、帕提侬神庙	(173)
四、吴哥古城	(175)
五、巴黎圣母院	(178)
第六节 西方近现代建筑	(180)
一、埃菲尔铁塔	(181)
二、金门大桥	(183)
三、乌尔姆大学工学院	(183)
四、赫尔辛基火车站	(184)
五、奥林匹克旅馆	(184)
六、包豪斯校舍	(184)
七、纽约帝国大厦	(185)
八、悉尼歌剧院	(186)
九、英法隧道	(187)

第六章 雕塑美

第一节 雕塑艺术的审美特征	(189)
一、雕塑的定义	(189)
二、雕塑是三维空间艺术	(190)
三、雕塑使用的材料具有审美价值	(191)
四、雕塑是形象与环境的有机统一	(192)
五、雕塑追求精炼含蓄	(193)
六、雕塑是形体美与性格美的统一	(194)
第二节 雕塑艺术经典作品欣赏	(195)
一、“纯美的女神”——米洛的阿芙洛狄特	(195)
二、“灵魂的肖似”——乌东的《伏尔泰》	(196)
三、“公共的纪念碑”——米开朗琪罗的《大卫》	(197)
四、民族的英雄——罗丹的《加莱义民》	(199)
五、悲壮的战歌——吕德的《马赛曲》	(201)
六、秦始皇兵马俑	(202)
七、龙门奉先寺卢舍那佛坐像	(204)
八、霍去病墓——马踏匈奴	(205)

第七章 绘画美

第一节 有关绘画艺术	(207)
一、绘画的基本词汇	(207)
二、绘画艺术的审美特征	(208)
三、绘画艺术鉴赏要求	(212)
第二节 中国著名绘画艺术的欣赏	(214)
一、《捣练图》，张萱	(216)
二、《五牛图》，韩滉	(217)
三、《雪景寒林图》，范宽	(218)

四、《踏歌图》，马远	(219)
五、《富春山居图》，黄公望	(220)
六、《荷花水鸟图》，朱耷	(221)
第三节 外国著名绘画艺术作品鉴赏	(222)
一、《星月夜》，凡·高	(223)
二、《维纳斯的诞生》，波提切利	(224)
三、《蒙娜丽莎》，达·芬奇	(225)
四、《教皇英诺森十世像》，委拉斯贵支	(225)
五、《倒牛奶的女人》，维米尔	(227)
六、《亚威农少女》又称《阿维尼翁的姑娘们》，毕加索	(228)
七、《树间村道》，霍贝玛	(228)
八、《自由引导人民》，德拉克洛瓦	(229)

第八章 音乐美

第一节 有关音乐艺术	(231)
一、音乐的定义	(231)
二、音乐艺术的审美特征	(232)
三、音乐艺术的鉴赏要求	(233)
第二节 声乐	(236)
一、《黄河大合唱》	(236)
二、《松花江上》	(237)
三、《让世界充满爱》	(238)
四、《红河谷》(加拿大)	(238)
五、《摇篮曲》(奥地利)	(239)
第三节 器乐	(239)
一、《二泉映月》	(240)
二、《春江花月夜》	(240)
三、《蓝色多瑙河》	(241)

第四节 中国音乐艺术欣赏	(241)
一、《十面埋伏》	(241)
二、《光明行》	(243)
三、《金蛇狂舞》	(244)
四、《梁山伯与祝英台》	(245)
第五节 西方音乐艺术鉴赏	(247)
一、《D小调托卡塔与赋格》	(247)
二、《降A大调波罗乃兹舞曲》	(248)
三、C大调第一百《军队交响曲》及第三乐章	(248)
四、《菩提树》	(249)
五、《第三交响曲(英雄)》第一乐章	(249)
六、《月光》	(250)
七、《月夜》	(251)

第九章 舞蹈美

第一节 有关舞蹈艺术	(252)
一、舞蹈概述	(252)
二、舞蹈艺术的构成要素	(254)
三、舞蹈艺术的审美特征	(254)
四、舞蹈艺术的美育功能	(257)
第二节 中国舞蹈艺术	(258)
第三节 中国舞蹈作品欣赏	(259)
一、《宝莲灯》	(259)
二、《霓裳羽衣舞》	(260)
三、《鱼美人》	(260)
四、《丝路花语》	(261)
第四节 西方舞蹈艺术	(261)
一、芭蕾	(261)

二、现代舞	(262)
三、社交舞	(262)
第五节 西方舞蹈作品欣赏	(263)
一、《天鹅湖》	(263)
二、《马赛曲》	(263)
三、《罗密欧与朱丽叶》	(264)

第十章 文学美

第一节 散文	(266)
一、散文的特点	(266)
二、散文的类别	(268)
第二节 诗歌	(268)
一、诗歌是最富想象力的语言艺术	(268)
二、富有音乐性的诗歌	(270)
第三节 小说	(271)
一、长篇小说	(272)
二、中篇小说	(272)
三、短篇小说	(273)

第十一章 其他

第一节 书法美	(274)
一、书法的定义	(274)
二、书法的内涵	(275)
三、书法的历史	(279)
四、书法作品的审美	(280)
第二节 摄影美	(281)
一、摄影的定义	(281)
二、摄影的历史	(281)

三、摄影艺术的类别	(282)
四、摄影艺术的造型手段	(283)
五、摄影艺术的审美特征	(284)
第三节 电影美	(284)
一、电影的概述	(284)
二、中国电影的历史	(286)
三、电影是书法、绘画、舞蹈的综合体	(286)
第四节 戏剧美	(288)
一、戏剧的定义	(288)
二、戏剧的概述	(288)
三、戏剧的形式	(289)
第五节 工艺美	(291)
一、工艺美术	(291)
二、工艺美术的类别	(292)
三、民间工艺	(293)
第六节 互联网络上的其他艺术	(295)
参考文献	(296)

第一章 美学的内涵

第一节 美学的定义

真美，太美了，美妙无比，美不胜收……面对赏心悦目的事物和内心获得满足的快感，大家往往会情不自禁地发出由衷的感叹和赞赏。什么是美，美的本质究竟是什么？

千百年来，对美的本质、美的定义众说纷纭。古希腊哲学家柏拉图说的是一套；德国哲学家黑格尔说的又是一套；俄国的托尔斯泰颇有感慨地说：“美这个词儿，竟然是个谜”；法国人更俏皮，把美称作“我不知道它是什么”。可见，人类对美的本质认识至今仍在探索。然而，美是具体的，人类社会处处有美的体现，而且随着时代的发展和变迁，美也处在变化之中。在历史发展的长河中，美是人类始终不渝的追求。美的基本特征是真和善。

一、美学的概念

人类社会生活中出现了美，并相应产生了人类对美的主观反应，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，在长期艺术实践的基础上，形成了艺术的理论。首先是各个部门艺术的理论，如音乐有乐论，绘画有画论，诗歌有诗论，舞蹈有舞论，书法有书论等。

在这些部门艺术的理论中，已经涉及艺术美的本质特征和根源等问题，中国古代乐论中就有“美在于和谐”的思想。例如在《左

传》昭公 12 年中提出“和”的范围。“和”与“同”不一样，“同”不单一，“和”是各种对立因素的统一。如音乐中的清浊、大小、短长、疾徐、刚柔等的相反相成，带有朴素的辩证法思想。

西方古代美学思想的形成和发展同样和文艺实践有密切关系。在古希腊的美学思想中，如柏拉图的《文艺对话集》，亚里士多德的《诗学》和《修辞学》都是建立在总结以往文艺实践经验的基础之上的。没有古希腊神话、雕刻、史诗和悲剧的发展与繁荣，就不可能产生柏拉图、亚里士多德的美学思想。这些都说明古代美学思想早已存在。中国古代对“美”的问题也有不少论述，如孔子、孟子、荀子等都曾谈过美，但总的看来，当时对美的认识和真善尚未明确分开。值得注意的是在先秦美学思想中还包含了一种朴素的辩证法思想，如老子曾说：“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，就有不善的了。意思是美丑、善恶都是相比较而存在的。

二、美的本质

在现实生活中，美的事物和现象看上去是千差万别的。但是它们都能够被人们看成美，这说明它们内部必然存在一种共同的东西，也就是使诸多美的事物所以成为美的东西，这种东西就是美的本质。

美的本质是什么？古往今来，许多人都试图对此加以概括。有人说“美是理念”，有人说“美是整一”，有人说“美是关系”，有人说“美是生活”，还有人说“美是理念的感性显现”、“美是神的光辉放射”等。由于众说纷纭，争执不下，因此至今也没得到一致性的结论。

那么，我们怎样认识美呢？要回答这个问题，我们有必要先研究一下美的起源。