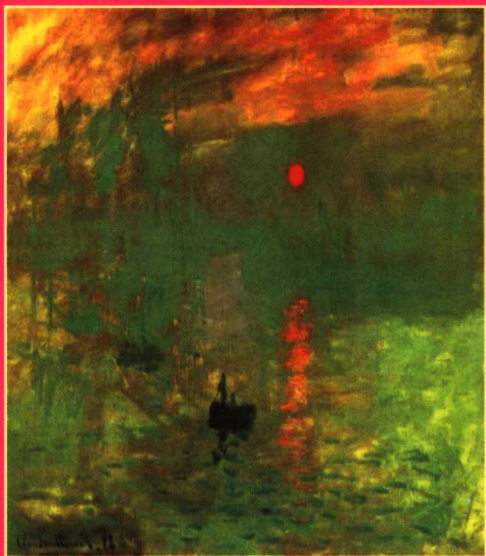

21世纪高等教育标准教材

实用美学

李 萍 于永顺 编著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

21 世纪高等教育标准教材

实 用 美 学

李 萍 于永顺 编 著
宋广法 主 审

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

© 李萍 于永顺 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

实用美学 / 李萍, 于永顺编著. — 大连: 东北财经大学出版社, 2006. 6

21 世纪高等教育标准教材

ISBN 7-81084-632-9

I. 实… II. ①李…②于… III. 美学-高等学校-教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 025437 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连天正华延彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm 字数: 434 千字 印张: 14 5/8

印数: 1—5 000 册

2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 谭焕忠

责任校对: 石建华 赵楠

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

定价: 24.00 元

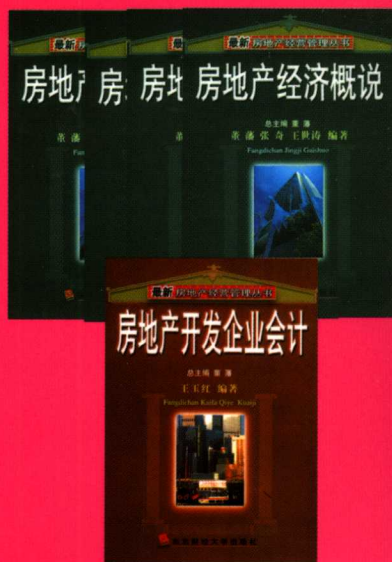

全国著名经济学家担任顾问
北京师范大学管理学院董藩教授组织
十余所高校青年学者联袂精心打造

新编投资学系列丛书

理论与实践的完美结合

《最新房地产经营管理丛书》

青年经济知名学者 董藩 总主编

著名经济学家 胡乃武 作序

房地产开发概论	(新版) 20.00元
房地产估价	(修订) 20.00元
房地产投资分析	(修订) 20.00元
房地产经济概说	19.00元
现代物业管理	19.00元
房地产市场与营销	20.00元
房地产开发企业会计	(修订) 20.00元
房地产金融	(修订) 20.00元
房地产开发项目监理	20.00元
房地产法律制度	17.00元
房地产应用写作	16.00元
物业企业财务管理	14.00元

总 序

我国高等教育改革经过几年的努力,已经取得了阶段性进展,一个新型的高等教育体制的轮廓、雏形展现在我们面前。主要表现在:(1)改革不适应社会主义市场经济体制走向的教育管理体制,改革了过去高等教育管理体制条块分割、单科性学校较多的格局。除少数几个部委继续管少数院校外,国务院的四十多个部委已不再管理学校。(2)为体现优势互补、强强联合的精神,改善科类过于单一的现象,一些院校合并到综合大学,包括财经类的金融和财政类比较近类的学校也做了合并;教育部颁布实施了新的《普通高等学校本科专业目录》,专业做了很大调整,数量有所减少。(3)1999年党中央、国务院召开全国教育工作会议。会议动员全党全国人民以提高民族素质和创新能力为重点,全面推进素质教育,将推进素质教育提高到政府行为的高度。教育部在制定“高等教育面向21世纪教学内容

和课程体系计划”时，也提出了加强素质教育的思想内容。

教育管理体制改革打破了原来高等教育教材编写体制和教材出版发行市场体制；学校合并和专业调整使高等教育课程设置为课程体系发生变化，教材会出现过剩和短缺并存的现象，结构必须调整；培养目标模式的转变，要求高等教育教材内容体系不但要重视知识的传授，而且要重视能力的培养和素质的提高。

为了适应高等教育改革的需要，我们组织编写了“21 世纪高等教育标准教材”。本系列教材注意吸收国内外教学和科研的最新研究成果，充分体现科学性、思想性、先进性和稳定性，并努力在教材内容和体系上有所创新，力求较原有同类教材有较大的提高。

我们期望，本丛书的出版能对我国高等教育质量的提高，为培养更多更好适应社会经济发展和社会主义市场经济新形势人才作出一定的贡献。

21 世纪高等教育标准教材
编写组

2006 年 3 月

序

自“人猿揖别”，人类改变了自身的生存状况，在生命水平上实现了对自身生存环境的主宰。农业文明则开始了人们定居的生活。因此，人产生了田园牧歌式的家园感受。这是由人与自然的生命关联而引发的一种生命共感与欢歌，是人与大自然的生命和弦，而并非自然的独奏曲。因为以社会实践为基础而形成的人类文化生存方式和精神境界，是人的生命活动向精神领域的拓展和延伸。

人生是一个过程。人的生命之美展现于生命过程之中，就是人们在生命的搏击中留下的足迹，它们是人的生命活力的印证。生活美作为生命过程的展示，是审美主体与审美对象的同一。当人把审美的目光转向自身的生活过程，便在时间的流转中获得一种人与自然交融的生命体验。生命在新陈代谢中不断获得新生，又在文化创造中不断丰富它的意义蕴涵。生活美作为人的生命动态过程，无不跳跃着生命的搏击和律动。

生活美所展现的生命律动，存在于社会生活方式的流程中。现代生活方式为人们在生活形式上提供了众多的选择，它反映出社会文化的多样性和个性发展的多样性。都市文化的消费观确定了生产与消费的均衡点，劳作与休闲的变奏使生活节奏化和富有韵律感，它们既为人提供了生活情趣，也提供了生命感悟，并在感悟中生成一种人生境界。人的精神境界可以分为三种类型：一种是道德境界，一种是宗教境界，另一种是审美境界。道德境界追求的是一种无条件服从于群体利益和意志的状态，它具有一种外在的伦理制约和行为规范。宗教境界追求的是一种皈依上帝和遁世态度，它的思想基础是人对神灵的绝对依赖感。而审美境界追求的是主体受动性和能动性相结合的主客同一的境界，它的和谐是一种非伦理而又超道德的自由。

人生境界的审美化把审视的焦点集中在人与自然的关系所产生的生态效应上，所以，生活美所体现的是人与自然、人与艺术的生命关联和生命共感。因为人的生命活动是在自然生命与艺术生命之网的普遍联系中展开的，它建立在各种生命之间、生命与生存状态之间相互依存、共同进化的基础之上。在审美过程中，人们突破了日常的感觉方式，专注于精神生活的观照和体验，形成对现实的一种创造性和超越性的把握。审美体验也是对生活环境对象意蕴的领悟过程。人生活在经济—社会—自然这样一种复合型的生活系统之中，从居室美化到工作环境雅化，再到城市文化景观公共艺术化，它们给人们提供生活安定、社会和谐的顺序感，以及生机盎然的环境氛围和生命蕴涵的意境。

人们的生活意识植根于人的情感生活之中，又把萌生的生活审美经验上升到美学理论的层次。美学的审美应用以人生价值为取向，对现实生活审美对象和规律再认识，是以人的生活过程和生产系统为对象的美学研究。它以人对生命活动的审视为逻辑起点，以人的生存状态和生活环境为轴线，展示现代都市文化的生活品味、艺术情趣，体现对人生的现实关注和终极关怀，实现田园牧歌的回归。

21 世纪是人类走向社会文明、生活文明的时代。一个时代价值观的确立需要有相关理论的支撑。本书就是在这样一个艺术人生和生活艺术化的语境中，统合美学基础理论和审美应用实践，在生活美学方面作了较多的探讨，试图运用美学原理，研究作为生活用品、生活装饰品的

商品与人们日常生活审美文化的关系，以及在经济活动中审美规律的掌握与应用。诸如：生活环境的结构美、居室装饰的设计美、产品造型的技术美、服饰色彩的和谐美、都市文化的休闲美等审美应用问题。可以说，这些将实用美学和应用经济学相结合的研究，还只是局限于经济活动的某些侧面或生活方式的某个表象层次。而从更高、更深层次的理论维度，结合美学与经济学的研究成果，把基础美学和理论经济学结合起来分析美与经济、美与生活，本书还有略显不足之处。这有待于今后大家的共同努力。

本书立足于审美文化基点，着眼于生活雅化的审美应用。唯其如此，它所包含的内容才会丰富多样，才有实用价值。事实上，这是形而上的美学步出神殿，走下圣坛的第一步，也是一个良好的开端。我认为，总有一天这本小书会收获丰硕果实。我期盼着这一天的到来，我也深信这一天定会到来。“知而获智，智达高远。”是为序。

宋广法
2006年3月

目 录

绪论 素质教育与审美教育	1
--------------------	---

理 论 篇 (一)

第一章 美的本质	19
第一节 美及美学的产生与发展	19
第二节 美的本质	27
第三节 美的特征	31
本章概要	34
关键点击	34
重要术语	35

第二章 美的形态	36
第一节 优美	36
第二节 崇高	39
第三节 优美和崇高的比较	41
第四节 悲剧	44
第五节 喜剧	49
本章概要	53
关键点击	54
重要术语	54
第三章 美的类型	55
第一节 自然美	55
第二节 社会美	63
第三节 艺术美	75
本章概要	86
关键点击	87
重要术语	87
第四章 美的形式	88
第一节 美的形式与内容	88
第二节 形式美的基本要素	90
第三节 形式美的结构规律	103
本章概要	111
关键点击	112
重要术语	112
第五章 美的体验	113
第一节 美感及其产生和发展	113
第二节 美感的本质和特征	117
第三节 美感的心理因素与情感因素	131

本章概要·····	148
关键点击·····	149
重要术语·····	149
第六章 美的创造 ·····	150
第一节 美的创造规律·····	150
第二节 美的创造与审美理想·····	152
第三节 美的创造与审美趣味·····	156
第四节 美的创造与文化意识·····	160
本章概要·····	163
关键点击·····	163
重要术语·····	163
 应 用 篇 	
第七章 美的环境 ·····	164
第一节 环境艺术的美学概念·····	164
第二节 环境艺术创造的特点·····	165
第三节 环境艺术的审美特征·····	168
第四节 环境艺术的设计原则与技巧·····	172
本章概要·····	178
关键点击·····	178
重要术语·····	178
第八章 美的室装 ·····	179
第一节 室内设计的含义与室内装饰文化·····	179
第二节 室内设计的美学阐释·····	184
第三节 社会文明是审美文化的基石·····	190
第四节 室内装饰的审美应用·····	195

本章概要·····	211
关键点击·····	212
重要术语·····	212
第九章 美的造物 ·····	213
第一节 造物的文化与艺术·····	213
第二节 工艺造物的哲学与美学·····	219
第三节 造物设计与生活的审美化·····	227
本章概要·····	231
关键点击·····	232
重要术语·····	232
第十章 美的服饰 ·····	233
第一节 中国服饰文化的生成与发展·····	233
第二节 服饰艺术的文化与审美·····	245
第三节 服饰艺术的审美观与审美应用·····	259
本章概要·····	271
关键点击·····	272
重要术语·····	272

欣 赏 篇

第十一章 艺术美的鉴赏 ·····	273
第一节 艺术鉴赏的性质与特点·····	274
第二节 艺术鉴赏的过程·····	278
第三节 艺术鉴赏者的修养及其培养途径·····	290
本章概要·····	293
关键点击·····	294
重要术语·····	294

第十二章 语言艺术鉴赏	295
第一节 语言艺术的审美特征	295
第二节 语言艺术的分类	300
第三节 诗歌的审美特征与欣赏	300
第四节 散文的审美特征与欣赏	314
第五节 小说的审美特征与欣赏	323
第六节 戏剧文学的审美特征与欣赏	334
本章概要	345
关键点击	346
重要术语	346
第十三章 造型艺术鉴赏	347
第一节 造型艺术的审美特征	347
第二节 书法艺术的审美特征与欣赏	351
第三节 绘画的审美特征与欣赏	372
第四节 雕塑的审美特征与欣赏	382
第五节 摄影的审美特征与欣赏	390
本章概要	396
关键点击	397
重要术语	397
第十四章 表情艺术鉴赏	398
第一节 表情艺术的审美特征	398
第二节 音乐艺术鉴赏	400
第三节 舞蹈艺术鉴赏	410
本章概要	419
关键点击	420
重要术语	420

理 论 篇 (二)

第十五章 美的培育	421
第一节 美育的性质	421
第二节 美育的任务	429
第三节 美育的途径和方法	439
本章概要	447
关键点击	448
重要术语	448
参考文献	449
后记	450

绪论 素质教育与审美教育

马克思说：“动物只是按照它的那个物种的尺度和需要来塑造，而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象。所以人也按照美的规律来塑造。”^① 教育是人塑造自己的活动，是围绕着塑造完美的人而进行的实践活动，它必须正视“属人的存在”。而素质教育意味着对文化自然法则的重新确认，意味着“解放感官”。它试图在理性主导的文化和教育中保护和发展人的感性，用美的规律来塑造人，使人能重新获得感性和理性的协调平衡，重建和谐完整的人格。

正如席勒在《美育书简》中所说的那样：“在全面的人类学评价中，既要考虑形式，也要考虑内容，活生生的感觉也有发言权……理性虽然要求统一，但是自然却要求多样性，因此人需要这两种法……国家不仅应该重视个体身上的客观的和一般的性格，而且应该重视个体身上的主观的和特殊的性格。”^② 所以，素质教育主要目的是强调理性的感性化，恢复感性的权利，侧重于人的感性发展，是完美人格的培育，是诗意思维的培育。这是理性与感性相和谐的教育，只有这样的教育，才能“创造着具有人的本质的全部丰富性的人，创造着具有深刻的感受力的丰富的、全面的人。”^③

一、素质教育的意义特征

首先，素质意味着生存的具体性、个体性的能力。人的生存，就其活生生的状态而言都只能是具体的、个别的。人的自由、解放、幸福，一句话，即人的价值，归根到底都体现于每一个具体的人之上，美好社

① 马克思：《1844年经济学——哲学手稿》，刘丕坤译，50页，北京，人民出版社，1979。

② [德] 席勒：《美育书简》，徐恒醇译，43页，北京，中国文联出版社，1984。这里的“形式”和“内容”有特殊含义，前者指理性的秩序、规范，后者指感性的个别性和多样性。

③ 马克思：《1844年经济学——哲学手稿》，刘丕坤译，43页，北京，人民出版社，1979。