

中等职业学校美育试用教材

美育基础 知识

北京市职业技术教育教材编审委员会 编

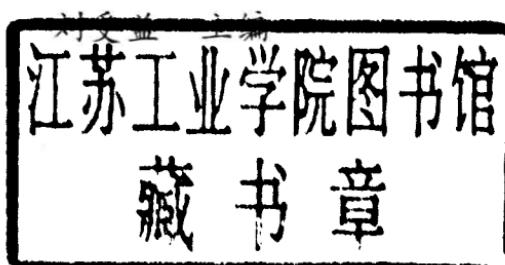
刘受益 主编

高等教育出版社

中等职业学校美育试用教材

美育基础知识

北京市职业技术教育教材编审委员会 编

高等教育出版社

(京)112号

图书在版编目(CIP)数据

美育基础知识/刘受益主编. —北京:高等教育出版社, 1996
ISBN 7 - 04 - 005593 - 7

I . 美… II . 刘… III . 美育—基础理论—职业高中—教材
IV . G40 - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 18764 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:4014048 电话:4054588

新华书店总店北京发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 8 插页 3 字数 200 000

1996 年 4 月第 1 版 1997 年 4 月第 2 次印刷

印数 11 102—19 111

定价 8.10 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等
质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换。

版权所有,不得翻印

内 容 提 要

美育基础知识是一本适用于中等职业学校进行美育教学的教材，也可作为广大青年学习美学知识的普及读物。书中包括了美学原理、文艺美学和生活美学等三方面的内容。通过本书的学习，既能够学到一些美学的基本知识，还能够提高诸如绘画、音乐、书法、建筑等方面的艺术欣赏能力以及人物、服饰、居室、烹饪等方面的美学品位。

前　　言

美育，又称审美教育，它是人类文明发展的必然结果，也是人类自身建设的一个重要方面。审美教育一般包括美感教育，美学知识的普及和以美的规律贯穿其中的普通教育等。显然，这三个方面的相互补充和配合，不在于培养几个艺术家，而是造就一代具有高尚的审美趣味和道德修养以及有多种爱好和广泛知识的新人。美育有助于提高整个社会的审美能力，讲究美的社会风气，建立美的人际关系，制造美的劳动产品，创造美的生活环境，在建设社会主义物质文明和精神文明中发挥重要作用。

美育是我国社会主义教育事业不可分割的重要组成部分。进行美育，必须有科学的美学理论为指导。这样可以使受教育者开阔理论的视野，为培养正确的审美观提供坚实的哲学基础，从世界观的高度加深对美育的理解。所以说，美学是美育的起点，美育又是美学的归宿。青年人学习一些美学基础知识，可以培养正确的审美观念和健康的审美情趣，可以陶冶情操，净化心灵，丰富知识，激发热情，可以提高对美的感知能力、判断能力、想象能力、欣赏能力、分析能力和创造能力。

从系统论的观点讲，美学一般可分为两个层次：美学的第一个层次是理论美学，主要内容包括美、美感等问题。美学的第二个层次是应用美学，它包括精神生活领域中的美学，如绘画美学、音乐美学、小说美学等，还包括物质生活领域中的美学，如人体美学、服装美学、烹饪美学等。应用美学表现了美学的分化，又体现了美学的综合。理论美学向应用美学的转移，已成为我国当今美学研究的一种趋势。这种趋势表现了理论美学的深化和现实生活发展的需要。本书的内容包括了这两个层次，既有利于青年人掌握美和美感的基本规律，对美的实践起指导作用，又有利于青年人把“美”带到他们的生活中去。

美学家王朝闻指出：“美学作为一种知识，只要它的通俗化既是创造性的，也是便于掌握的，它就能积极作用于读者能力的提高。这样的读物自身，也就是与德智体三育密切相关、互相作用的美育”。本书也是遵循这一原则编写的。在阐述美学原理时，尽可能深入浅出、通俗易懂。在文艺美学和生活美学的各章节中，美的欣赏与美的创造的要求都是比较基本的，便于掌握和应用。

本书在编写过程中，广泛地吸取了国内外专家、学者的研究成果。在此，谨向有关的专家、学者，致以衷心的感谢。

本书在编写过程中，得到了首都师范大学曹利华教授、北京市职教中心邢晖老师、高等教育出版社王军伟同志的指导、帮助和支持。在此，向他们表示深挚的谢意。

这本书的出版，希望得到青年朋友，特别是中学生的喜爱。由于自己的理论素养和学识水平有限，书中一定有许多缺点和错误，我诚恳地希望得到大家的批评指正。

刘受益

1994年12月

金鱼 吴作人

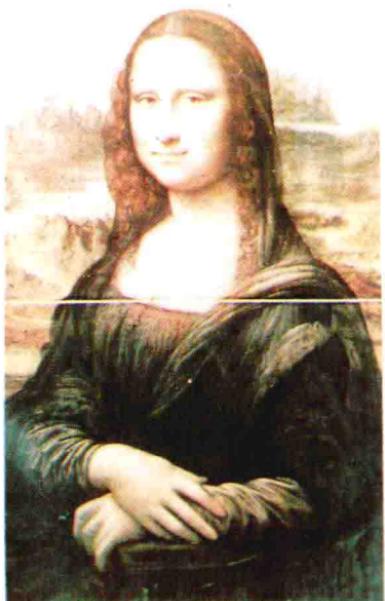

曙光普照乾坤 刘海粟

江山如此多娇

傅抱石
关山月

蒙纳·丽莎 达·芬奇

不相称的婚姻 普基廖夫

最后的晚餐 达·芬奇

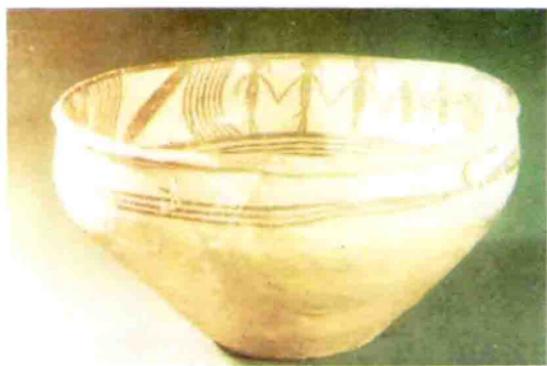

开国大典 董希文

父亲

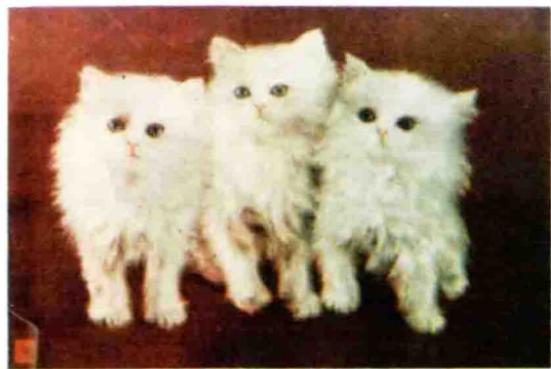
罗中立

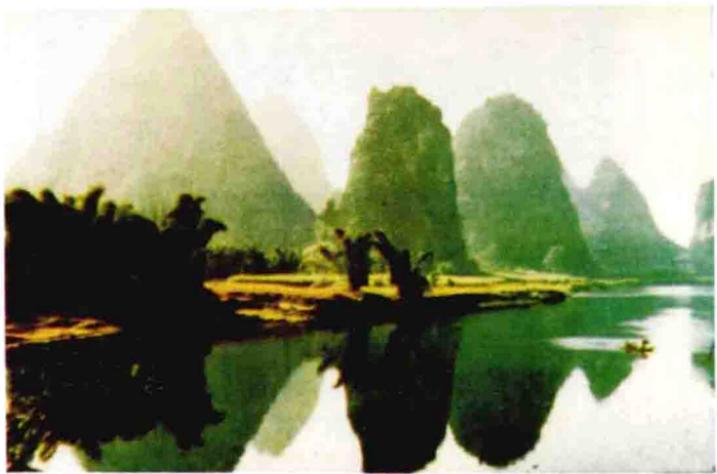
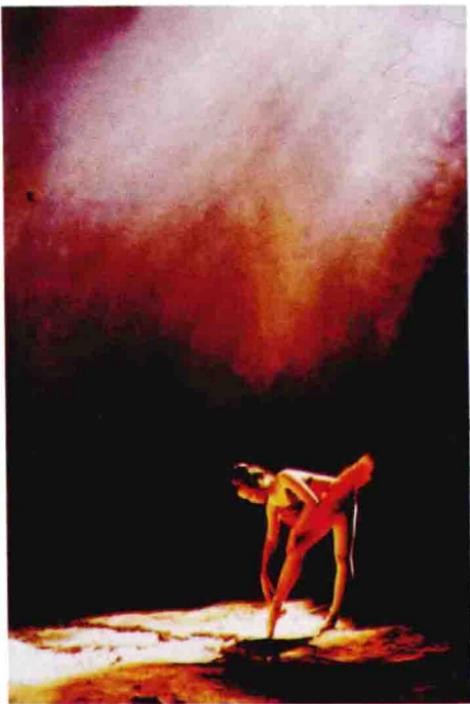
舞蹈纹彩陶盆

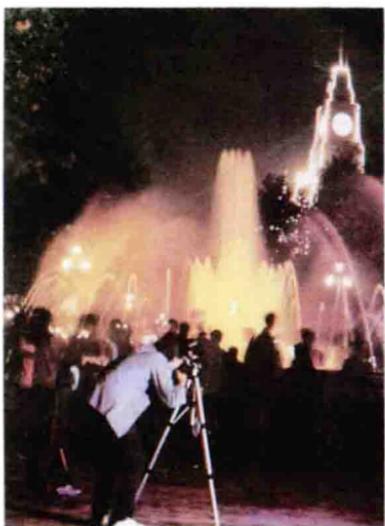
马踏飞燕
(青铜)

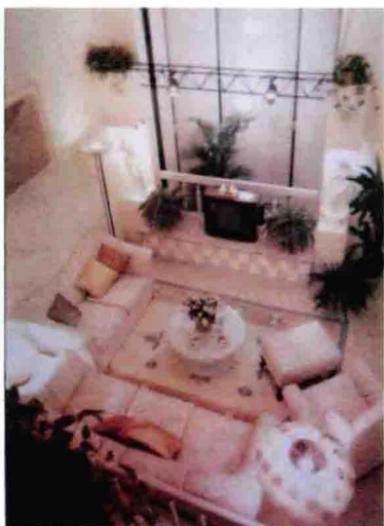
三猫
(刺绣)

漓江景色

城市夜景

客厅布置

鸡锤烧凤翼 (烹饪)

目 录

第一章 美学原理	(1)
 第一节 美学	(1)
一、什么是美学	(1)
二、为什么要学习美学	(3)
三、怎样学习美学	(6)
 第二节 美的产生、本质和特征	(8)
一、美的产生	(8)
二、美的本质	(10)
三、美的特征	(12)
 第三节 真善美和丑	(14)
一、美和真善的关系	(14)
二、美和丑的关系	(17)
 第四节 美的内容、形式和形式美	(20)
一、美的内容与美的形式	(20)
二、美的形式与形式美	(21)
三、形式美的主要法则	(23)
 第五节 美的形态	(27)
一、按美的产生和发展的条件分类	(27)
二、按人的审美感受的状态分类	(31)
 第六节 美感的本质、特征和心理因素	(35)
一、什么是美感	(35)
二、美感的特征	(36)
三、美感的心理因素	(38)
 第七节 美感的个性、共性和客观标准	(43)

一、美感的个性	(43)
二、美感的共性	(46)
三、美感的客观标准	(48)
第二章 文艺美学	(52)
第一节 绘画美	(52)
一、什么是绘画	(52)
二、绘画的种类	(53)
三、中西绘画美学特征比较	(54)
四、怎样欣赏中国画	(60)
五、怎样欣赏西洋画	(69)
第二节 雕塑美	(78)
一、什么是雕塑	(78)
二、雕塑的分类	(78)
三、雕塑的美学特征	(79)
四、怎样欣赏雕塑	(83)
第三节 工艺美	(88)
一、什么是工艺品	(88)
二、工艺品的分类	(88)
三、工艺品的美学特征	(89)
四、工艺品的不同风格	(93)
五、怎样欣赏工艺品	(94)
第四节 建筑美	(96)
一、什么是建筑	(96)
二、建筑的分类	(96)
三、中国古代建筑的美学特征	(96)
四、西方古代和现代建筑简介	(102)
五、怎样欣赏建筑	(104)
第五节 书法美	(107)
一、什么是书法	(107)
二、中国的书体	(108)

三、中国书法的美学特征	(109)
四、怎样欣赏书法	(112)
第六节 摄影美	(116)
一、什么是摄影	(116)
二、摄影的美学特征	(117)
三、摄影的造型手段	(119)
四、怎样欣赏摄影	(123)
第七节 音乐美	(125)
一、什么是音乐	(125)
二、音乐的分类	(126)
三、音乐的基本表现手段	(127)
四、音乐的美学特征	(129)
五、中国的民歌和民乐	(132)
六、怎样欣赏音乐	(140)
第八节 舞蹈美	(148)
一、什么是舞蹈	(148)
二、舞蹈的分类	(149)
三、舞蹈的美学特征	(150)
四、怎样欣赏舞蹈	(154)
第九节 文学美	(156)
一、什么是文学	(156)
二、文学的体裁	(157)
三、文学的美学特征	(157)
四、怎样欣赏文学	(161)
第十节 戏剧美	(162)
一、什么是戏剧	(162)
二、戏剧的分类	(163)
三、戏剧的美学特征	(163)
四、怎样欣赏戏剧	(165)
第十一节 戏曲美	(168)
一、什么是戏曲	(168)

二、戏曲的种类	(169)
三、戏曲的美学特征	(169)
四、怎样欣赏戏曲	(174)
第十二节 影视美	(176)
一、什么是影视	(176)
二、电影的分类	(177)
三、电影的美学特征	(177)
四、怎样欣赏影视	(182)
第三章 生活美学	(188)
第一节 人物美	(188)
一、人体美	(188)
二、心灵美	(190)
三、风度美	(192)
四、人怎样才美	(194)
第二节 修饰美	(196)
一、美容	(196)
二、美发	(201)
第三节 服饰美	(204)
一、服装美	(204)
二、装饰美	(207)
三、怎样穿着才美	(208)
第四节 风景美	(210)
一、风景美的形态	(211)
二、风景美的美学特征	(211)
三、怎样欣赏风景	(216)
第五节 城市美	(218)
一、城市美的美学特征	(219)
二、城市怎样才美	(223)
第六节 居室美	(226)
一、居室美的基本因素	(226)

二、怎样布置居室才美.....	(228)
第七节 烹饪美	(233)
一、烹饪美的美学特征.....	(234)
二、怎样安排和制作家宴	(238)