

艺术 美学

■ 杨家安 孙明阳 / 著

设计·美学·论·丛

 吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

ART
DESIGN
AESTHETICS
THEORY
AND
CRITIQUE

设计·美学·学·论·丛

艺术美学

ART AESTHETICS

■ 杨家安 孙明阳 / 著

 吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

学美术艺

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学/杨家安 孙明阳 著.—长春:吉林大学出版社,2008.12
(设计美学论丛)

ISBN 978-7-5601-3940-1

I.艺… II.杨… III.艺术美学 IV.J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 203162 号

书 名:设计美学论丛

艺术美学

作 者:杨家安 孙明阳 著

责任编辑、责任校对:张沐沉

吉林大学出版社出版、发行

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:22.125 字数:414 千字

ISBN 978-7-5601-3940-1

封面设计:张沐沉

吉林大学印刷厂 印刷

2008 年 12 月 第 1 版

2008 年 12 月 第 1 次印刷

定价:36.00 元

版权所有 翻印必究

社址:长春市明德路 421 号 邮编:130021

发行部电话:0431-88499826

网址:<http://www.jlup.com.cn>

E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

编者的话

“没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣将会失掉一半。”
——赫伯特·斯宾塞

艺术属于世界，属于整个人类，是她敲开真善美的大门，留给了人类美好的向往。在人类文明高度发达的今天，人们在物质生活日渐富足以后，对美的追求变得愈加强烈了。在一种美的事物面前，人们会欢快，会陶醉，会欣喜若狂。然而，是什么产生了如此强烈的美感，什么是美，怎样欣赏美，却并非是人人皆知的。

在这部《艺术美学》中，我们试图从不同角度、不同层次，向您展示艺术的不同语言，以及它们自身的美学价值。西方现代文明的渗透对古老东方艺术产生的巨大冲击，使得璀璨的东方文化与西方现代艺术交相辉映。高科技的迅猛发展，导致新的表现材料、新的表现技法、新的艺术种类不断涌现。一些艺术家由于受到某种哲学思想的影响，其艺术理念发生了彻底的变化，随之产生了许多新、奇、怪的作品。这一切都将导致诸多艺术由一元化向多元化、全方位、立体化发展，人们的审美结构也会相应地不断提高，去享受美，去熟悉和适应新的美，去发展和创造出更多的美。

这部《艺术美学》力争做到如下几方面：（1）理论的前沿性。注意审慎吸收美学和文艺理论界研究的最新成果，做到与时俱进，让理论之树常青。（2）内容的丰富性。

熔自然、社会、音乐、舞蹈、绘画等诸多艺术于一炉，可谓包罗万象、不断增大艺术信息和知识点。(3) 结构的严谨性。概念、特征、欣赏，一目了然，由浅入深，通俗易懂。(4) 语言优美流畅。文字简洁生动，富有浓厚的感情色彩，能吸引你一直读下去。时代性、理论性、科学性、教材性、知识型、生动性熔为一炉，是本书的最大特点。

此书在编写过程中，借鉴美学、心理学、比较艺术学和人类学等学科的现代研究方法，同时吸取了国内外学术界专家的一些研究成果，限于篇幅，书中未能一一注明出处，特此声明，并向给我们宝贵启示的论著作者表示最诚挚的感谢！

对美的欣赏是令人愉快的，而对于美的理论研究却显得有些枯燥。我们试图在更高层次做一下探索，引导亲爱的读者做一次美的巡礼。不知我们的愿望能否实现，最后一个句号画得是否圆满。由于时间仓促，书中错误之处在所难免，敬请各位专家和读者不吝指教。

二〇〇八年十一月

目 录

第一章 美学·真善哲学	/001
一、美学的内涵	/002
二、美学的历史与状况	/003
三、美学的研究对象	/006
四、美的秘密	/007
五、美的特征	/008
六、美存在的领域	/009
七、美的范畴	/014
第二章 舞蹈·姿态之美	/023
一、舞蹈的内涵	/024
二、舞蹈的今昔	/026
三、舞蹈的美学特征	/028
四、舞蹈艺术欣赏	/034
第三章 音乐·大音希声	/053
一、音乐的内涵	/054
二、音乐的美学特征	/055
三、中国音乐的今昔	/062
四、外国音乐流派	/066
五、音乐美的欣赏	/070
六、音乐名作赏析	/077
第四章 戏剧同戏曲·唱腔服饰之美	/085
· 戏 剧	/086
一、戏剧的内涵	/086

二、戏剧的美学特征	/ 090
三、世界戏剧表演三大体系	/ 095
四、欧美现代戏剧思潮	/ 096
五、戏剧艺术的欣赏	/ 097
六、中国话剧	/ 099
· 戏曲	/ 103
一、戏曲的内涵	/ 103
二、戏曲的基本模式	/ 104
三、中国戏曲的诞生	/ 105
四、戏曲的美学特征	/ 108
第五章 书法·点线章法之美	/ 115
一、书法的内涵	/ 116
二、书法艺术的发展脉络	/ 117
三、书法的美学特征	/ 126
四、书法艺术的欣赏	/ 130
五、解读中国现代书法主义思潮	/ 133
六、中国现代书法主义代表类型	/ 136
第六章 绘画·大象无形	/ 139
一、绘画的内涵	/ 140
二、绘画的美学特征	/ 141
三、中国绘画艺术欣赏	/ 150
四、西方绘画美的欣赏	/ 161
五、现代和后现代绘画	/ 163
第七章 文学·语言之美	/ 173
一、文学的内涵	/ 174
二、文学的美学特征	/ 174
三、文学的体裁	/ 179
四、正确欣赏文学作品	/ 196

第八章 雕塑·材料之美	/ 201
一、雕塑的内涵	/ 202
二、中国雕塑艺术的回顾	/ 203
三、雕塑的美学特征	/ 206
四、不同文化情境下的雕塑美	/ 212
第九章 建筑·空间之美	/ 231
一、建筑的内涵	/ 232
二、建筑的美学特征	/ 232
三、建筑艺术的时代特征	/ 241
四、西方现代建筑及欣赏	/ 246
五、中国传统建筑的特征	/ 252
第十章 摄影·瞬间纪实之美	/ 261
一、摄影的内涵	/ 262
二、叩响复制时代的大门	/ 263
三、摄影艺术的类型	/ 268
四、摄影的美学特征	/ 270
五、摄影的美学要素	/ 275
六、宝贵的瞬间	/ 282
七、世界摄影巨匠	/ 284
第十一章 电影和电视·综合之美	/ 287
·电 影	/ 288
一、电影的内涵	/ 288
二、世界电影发展史回顾	/ 289
三、中国电影の今昔	/ 298
四、电影的美学特征	/ 301
五、品味电影、品味人生	/ 310
·电 视	/ 314
一、电视的内涵	/ 314
二、多种多样的电视艺术体裁	/ 315

三、电影与电视的异同	317
四、电视艺术个例赏析	317
第十二章 工艺与设计·技术之美	321
· 工艺	322
一、工艺的内涵	322
二、工艺的美学特征	324
三、工艺的美学分类	327
· 设计	333
一、设计的内涵	333
二、设计的美学分类	334
三、设计的美学特征	334
四、智慧的结晶——包豪斯学院	340
参考资料	342