

大学美育

陈沛捷 黄斌斌 吴樱子 主编

清华大学出版社

目 录

第一章 美育概述	1
第一节 美是什么	1
第二节 美育的目的与意义	2
第三节 美育与艺术教育	3
第四节 美育的发展脉络	4
一、中国古典美学的发展	5
二、中国近现代美育的发展	7
三、西方古典美学的发展	9
四、西方近现代美育的发展	12
第五节 艺术审美的类型	13
一、语言艺术之美	13
二、造型艺术之美	13
三、表演艺术之美	14
四、综合艺术之美	15
思考练习	16
第二章 文学之美	17
第一节 发展历程	18
一、中国文学发展概况	18
二、外国文学发展概况	23
第二节 审美特征	28
一、语言与修辞开创的艺术空间	28
二、表情与共情建构的审美体验	28
三、想象与联想创造的多维世界	29
四、人物与情节演绎的生命剧场	30
第三节 名作赏析	30
思考练习	37

第三章 绘画之美	38
第一节 发展历程	40
一、中国绘画的发展历程	40
二、外国绘画的发展历程	44
第二节 审美特征	50
一、空间美	50
二、构图美	51
三、造型美	51
四、色彩美	51
五、意境美	52
第三节 名作赏析	52
思考练习	58
第四章 书法之美	58
第一节 发展历程	60
一、先秦、秦代时期	60
二、两汉时期	61
三、魏晋南北朝时期	62
四、隋唐五代时期	64
五、宋辽金时期	65
六、元代时期	66
七、明代时期	67
八、清代时期	68
第二节 审美特征	69
一、“形质”与“神采”	69
二、书法评论中“品”的确立	69
三、“五合”和“五乖”	70
四、“四宁四毋”说	70
第三节 名作赏析	70
思考练习	74
第五章 器物之美	75
第一节 发展历程	76
一、中国器物的发展历程	76
二、外国器物的发展历程	82
第二节 审美特征	87
一、生活美	87
二、科学美	87
三、功能美	88

四、造型美	88
五、装饰美	89
第三节 名作赏析	89
思考练习	96
第六章 摄影之美	97
第一节 发展历程	98
一、中国摄影的发展概况	98
二、外国摄影发展概况	99
第二节 审美特征	102
一、构图美	103
二、用光美	104
三、影调美	104
四、色调美	104
第三节 名作赏析	105
思考练习	113
第七章 设计之美	115
第一节 发展历程	116
一、中国设计发展历程	116
二、外国设计发展历程	120
第二节 审美特征	124
一、设计作品艺术美的基本要素	125
二、设计作品的类别	128
第三节 名作赏析	128
思考练习	133
第八章 服饰之美	135
第一节 发展历程	135
一、中国服饰发展历程	136
二、外国服饰发展历程	145
第二节 审美特征	149
一、服装的整体美	150
二、服装的动态美	150
三、服装的主题美	151
四、服装的艺术美	152
五、服装的材料与技艺美	153
第三节 名作赏析	154
思考练习	157

第九章 声乐之美	159
第一节 发展历程	161
一、中国声乐发展历程	161
二、外国声乐发展历程	165
第二节 审美特征	168
一、声乐作品艺术美的基本要素	169
二、声乐作品的类别	169
三、声乐作品的欣赏方法	169
第三节 名作赏析	171
思考练习	176
第十章 器乐之美	177
第一节 发展历程	178
一、中国器乐的发展历程	178
二、外国器乐的发展历程	182
第二节 审美特征	188
一、旋律美	188
二、音色美	189
三、结构美	190
四、形式美	190
五、体裁美	191
六、意境美	192
第三节 名作赏析	192
思考练习	198
第十一章 舞蹈之美	201
第一节 发展历程	202
一、中国舞蹈的发展	202
二、外国舞蹈的发展历程	206
第二节 审美特征	209
一、动作美	209
二、抒情美	209
三、节奏美	209
四、虚拟美	209
五、造型美	210
第三节 名作赏析	210
思考练习	215

第十二章 戏剧之美	217
第一节 发展历程	218
一、中国戏曲的发展历程	218
二、外国歌剧的发展历程	221
第二节 审美特征	223
一、中国戏曲的审美特征	223
二、外国歌剧的审美特征	224
第三节 名作赏析	225
思考练习	233
第十三章 影视之美	235
第一节 发展历程	236
一、电影的产生和发展	236
二、电视的产生和发展	241
第二节 审美特征	242
一、电影艺术的审美特征	242
二、电视艺术的审美特征	243
第三节 名作赏析	244
思考练习	249
参考文献	251