

美育基础

周孝昌 编著

四川教育出版社

编

0487

G40

0487

美育基础

周孝昌 编著

CS1501654

重庆师大图书馆

四川教育出版社

一九八九年·成都

美育基础

周孝昌 编著

四川教育出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

自贡新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张 8 字数 170 千

1989年6月第一版

1989年6月第一次印刷

印数: 1—9500册

ISBN7-5408-1141-2/G·1112 定价: 1.35元

序

审美教育随着时代与社会的发展，越来越受到更多的人们的重视。审美教育有其重要的意义，我们要建设社会主义精神文明、推动物质文明的进步，要培养全面发展的有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人，提高人的素质，就必须全面贯彻教育方针，不仅要进行德育、智育、体育和劳动教育，而且要有完善的、进步的、丰富的审美教育。

周孝昌同志在三年从事美育教学工作的基础上，编著了这本《美育基础》教材；此书的主要特点是：

（一）这本书以培养学生正确的审美观、提高学生的素质、特别是感情、趣味和精神境界为明确目的，通过各种优秀的艺术作品和自然美等实例，激发同学的审美兴趣，提高同学的审美能力。它在阐述基本知识上，通俗生动，简明扼要；在指导欣赏上，分析具体，循循善诱。

（二）本书讲基本知识的篇幅，少于讲具体欣赏的篇幅，把重点放在后者，是很正确的。经验证明，多从具体赏析入手，使同学再进一步领会先前已讲过的知识，更易为同学们接受，受到同学欢迎，可收事半功倍之效。在指导赏析中贯彻了理论原则，有科学性；在讲基本知识中结合了生动实例，有可读性。在愉悦欣赏中可明确原理，在理解原理中可举一反三。两者结合得比较好。

(三) 本书所讲基本知识中的重要问题, 都是同学很关心很想知道的。书中所用实例, 多为广大同学所熟悉。例如《梁祝协奏曲》、《维纳斯》等, 很多同学都熟悉, 但他们说不出好在什么地方, 美在什么地方, 很希望能得到指导。这本书有针对性地解决了这个问题, 能极大地提高学生对美育课的浓厚兴趣。

(四) 本书简明扼要, 知识讲得少而精, 具有启发性; 实例赏析也是少而精, 带有示范性。每章有思考练习题, 能给学生以联想的乐趣, 也能给采用此教本的教师作参考用。

周孝昌同志以一人之力, 独立写出此书, 因此全书文笔体例统一。由于是开拓初创, 加之他是在繁忙的教学中抽时间编著的, 没有充裕的时间对各个方面的问题充分搜集材料, 作全面深入细致的研究, 因此, 我们不能苛求它十全十美。周孝昌同志是一个严谨踏实、十分谦逊勤奋的教师。他谦虚地声明, 能先有一个参考教本比没有好。四川省教委在转发国家教委关于中专美育座谈纪要文件的通知(川教职[88]146号)时, 向全省中专推荐了此书。周孝昌同志真诚地希望兄弟学校提出意见和问题, 以便进一步修订此书。我相信, 边干边学, 群策群力, 就一定能使这本教材日益完善。

《美育基础》这门课的教材, 全国、全省还有一些同志在试写。这本书是一种写法, 当然也可以试作其他的写法。每一种写法, 都可在百花齐放中, 作出独有的贡献, 给人启发, 推动这门课的教学工作的逐渐提高。

要搞好这门课, 首先是要各级领导重视, 把此课安排进教学计划, 并安排足够的学时, 培训有质量的教师, 制作

一套形象化的直观教具，编出一套形象教材，提高教学质量。要解决师资、经费、设备、教材等问题，是有困难的。但只要重视，困难是可以想办法克服的。在教委领导下，依靠各校领导和教师，依靠社会力量的支持与指导，我们一定能把这一工作做得更好。

引人入胜的美，在前面召唤我们，使我们心醉情驰。让我们神采飞扬地迎上前去，创造美好的未来！

王世德

1989年1月20日写于四川大学中文系

前言

美，是醉人的。“爱美之心，人皆有之”。爱美是人的天性。今天，在改革开放的大好形势下，在热气腾腾的现代化建设中，广大青年不但向往美、欣赏美、追求美，而且还想在理论上探索美。他们希望掌握美的规律，通过自己创造性的劳动，使生活越来越美。这的确是一件大好事。八十年代的青年，应该树立正确的审美观，懂得应追求什么样的美，怎样欣赏美，如何按美的规律去创造美的生活，这样才能更好地推动社会主义物质文明和精神文明建设。因此，我们学习一些美学基础知识是十分必要的。

一、什么是美学

美学，就是研究人对现实的审美活动的特点和规律与原则的学科。这只是一个简明的定义。要真正弄清什么是美学，还得从头谈起。

（一）人类审美意识的产生：人类的审美意识是在审美活动中产生的，审美活动来自生产劳动。当然这并不是说原始人类一开始生产劳动就有了审美活动，人类对美的感知是从非审美活动中产生的。我们知道，人类最基本的实践活动是满足自己“衣食住行”等物质需要的生产活动。恩格斯说：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、

科学、艺术、宗教等等。”人类社会发展史告诉我们，类人猿之所以能脱离动物进入人类社会，其根本标志是会制造并使用工具，他们最初制造工具完全是为了实用，即从“功利”观点出发的。随着人脑和手的进一步发达，制造工具的能力不断提高，后来制造工具时，不仅要便于使用，还要使其好看，从而得到某种心理上的满足和喜悦，这就是人类最早的审美意识。由此可见，人类的审美活动不是在生产劳动之前，而是在此之后。他们制造生产工具是先实用后审美，即实用先于审美。

人类的生产劳动和社会实践，推动审美活动的发展，逐渐产生并提高创造美的能力，而且不断扩大审美活动范围。早期人类还处于狩猎活动时，他们审美活动的能力与范围只限于动物界。从大量的考古实物和洞穴壁画中看出，他们用鸟羽、兽牙、兽骨来装饰自己，壁画上也只描绘动物的形态，模仿动物的舞蹈等等。后来，人类学会了种植业，审美活动的范围便扩大到植物界，进而发展到整个自然界。今天，随着现代科学技术的高速发展，人类审美活动的范围已发展到宇宙的宏观空间和物质结构的微观世界。

随着人类历史、文化的不断发展，人们对自己的劳动生活以及工具、产品、艺术品、文艺创作等，就要进行品评，提出意见，这就是最初的审美观点和概念。在此基础上，人类的审美意识就逐渐发展成为一定的美学思想。这些思想或以哲学的形式出现，或以文艺评论的形式出现。因此，它们或附属于哲学，或附属于文艺理论，无论东西方差不多都是这样。“文艺复兴”之后，近代科学的发展使各门学科的分工越来越细，人类对审美功能的研究也愈深入，人类的审美

意识和美学思想也更加丰富、复杂，因此，美学终于从哲学和文艺理论中独立出来，成为一门独立的学科。

（二）美学思想的发展和美学的诞生：由于人类的审美活动和审美意识在原始人类就产生、发展了，所以早在两千五百多年前，无论中国和西方，都有人研究美的问题。我国的甲骨文中就有“美”字。春秋战国时代，一些杰出的思想家，如孔子、孟子、老子、庄子、荀子等，都从不同的哲学观点论述过美的问题。秦汉两代，一些学者在哲学、历史和文艺著作中也探讨过美的问题。魏晋南北朝时期，出现了一大批文论、乐论、画论，对后世的文艺理论和美学理论影响很大。随着唐宋的文学、音乐、舞蹈、雕塑、绘画、戏剧、建筑艺术等的空前繁荣，宋元以后小说、戏剧的发展，逐渐形成了系统的美学思想体系。近代的王国维接受西方美学思想的影响，正式提出建立美学学科。蔡元培和鲁迅先生也为我国现代美学的发展作出了相当的贡献。

在西方，公元前六世纪末，古希腊就出现了著名的美学家毕达哥拉斯。从古希腊、罗马开始，以柏拉图和亚里士多德为代表的著名哲学家们，就留下了一些美学专著和残篇。他们对美学中的一些根本问题，如美的本质、艺术的本质和特征、人类创作的才能、审美经验和审美教育等问题都进行了探讨。而真正第一个把美学作为一门独立学科进行研究，并给美学以特定概念的人是鲍姆嘉通。

鲍姆嘉通是德国普鲁士哈列大学的哲学教授，他首次使用“美学”这个概念。并于1750年出版了《美学》第一卷，他初步确定了美学研究的对象、任务及其在哲学中的地位，因此他被誉为“美学之父”。

点和规律、文艺的审美特点和审美规律等等。

二、为什么要进行审美教育

爱美之心人皆有之。高尔基说：“人们爱听悦耳而有旋律的声音，爱看鲜明的色彩，爱把自己的环境改变得比原来的更好、更美。”但是，在极“左”时期，爱美被看成是资产阶级意识，追求美被看成是资产阶级生活方式。十年浩劫中颠倒美丑达到登峰造极的地步，“真、善、美”惨遭践踏，“假、恶、丑”横行一时。特别令人痛心的是，中华民族留下的丰富的文化遗产遭到严重破坏，造成无法挽回、无法估量的巨大损失。现在，历史性的灾难结束了，但它造成的后遗症仍有深远的影响。今天，爱美、追求美、创造美已是大家共同的心愿。但由于国内特殊文化背景的影响，美育受到不应有的忽视和冷遇，一直没有在各级学校以及社会中摆到应有的位置。好些人特别是一部分青年，对于什么是真正的美，我们应追求什么样的美，怎样按美的规律去创造美等一系列根本问题缺乏应有的知识。有的人对美和丑缺乏鉴别能力，有的人对美的欣赏也只停留在较低的层次上，甚至有极少数人以丑为美等等，这些都是不容忽视的社会问题。

当前，这个问题已经引起了党和国家的高度重视。最近，国家教委召开了“全国中等专业学校美育座谈会”。会议纪要指出：“美育，即审美教育，它是人类完善自身，造就完善人格，实现‘优美的灵魂’的人类工程学；是学校全面贯彻党的教育方针，培养德智体美全面发展的，有理想、有道德、有文化、有纪律的中等专门人才的重要组成部分，

它与德育、智育、体育是并列的，对于培养学生健康的审美意识、提高审美能力、陶冶高尚的道德情操，增强爱国主义感情、促进智力与非智力因素的全面和谐的发展都具有特殊的作用。”会议进一步强调，“没有美育的教育是不完全的教育”。

我们认为，不但各类学校应该深入开展美育，整个社会都应该开展美育。因为我们国家要建设高度的物质文明和精神文明，物质文明要“按照美的规律”进行创造，精神文明的建设更要以美为核心。精神文明包括文化建设和思想建设两个方面，而美育正是这两个建设中不可缺少的内容。由此可见，广泛而深入地开展美育，是我国精神文明建设中的一项长期的战略性任务。普及美学常识就是要促进人们形成正确的审美观念，培养健康的审美情趣，树立高尚的审美理想，提高审美能力和欣赏水平，从而使整个社会逐渐形成高尚的、美的道德风尚和新型的人与人之间的关系。美学对于培养人们的共产主义世界观也起着重要的作用。蔡仪同志说：“美学观就是世界观的一部分，是人的世界观在审美活动上的表现。培养和树立正确的、健康的和高尚的美学观，就必然有助于形成和建立革命的、进步的和科学的世界观，最终也将会促使共产主义观念的确立。”由此可见，学习美学基础知识，对于我们每一个人，特别是青年学生，是何等重要了。

也许有同学说，我喜欢欣赏美，但不愿学美学，不学也能欣赏美。当然人人都能欣赏美，但不是人人都能欣赏各种美或各种层次的美。缺乏美学知识和审美修养的人，对美的欣赏只能停留在官能欣赏的水平上，而不能提高到理性的高度。如果对美丑缺乏应有的鉴别能力，还容易接受一些消极

的影响。随着两个文明建设的发展，美的事物、形态越来越丰富，水平越来越高，再凭官能欣赏美，就更难得到丰富而深刻的美的享受了。也许又有同学说，我学好专业知识就行了，美学与业务无关，学不学都能搞好工作。专业知识当然应该学好，但是美学并不是与专业无关的。任何生产、工作都不能离开美，都应“按照美的规律”进行创造性的劳动。违背美的原则，专业工作也是搞不好的。何况每个人工作之余都要积极休息，而欣赏美是最好的休息。爱因斯坦工作疲倦了就拉小提琴，达尔文每天都要翻阅画报。好些科学家创造性思维的灵感都产生于对美的欣赏或形象思维之中。因为美学是艺术哲学，是哲学基本原理在美的问题上的具体运用。懂得一些美学知识，不仅能帮助我们欣赏美，理解美，而且能促进我们认识能力的提高。所以学习美学对我们是十分必要的。

三、怎样学习美学基础知识

当前，随着人们物质生活的改善，文化娱乐活动丰富多彩和现代宣传工具的普及，大家对美的追求、欣赏要求更高了，社会上掀起一股美学热，这是好现象。可是好些人怀着浓厚的兴趣学美学，却又常常半途而废。主要原因在于从理论上探讨美是一件非常枯燥、费脑筋的事，远远没有欣赏美那样轻松惬意。那么，我们应该怎样学习美学呢？

首先，要明确学习目的，端正学习态度。前面讲了我们学习美学是要树立正确的审美观，培养健康的审美情趣，提高欣赏美的能力。每个人都有自己的审美观点和美的理想。

缺乏美学知识或审美修养差的人，审美观可能存在这样或那样的问题，审美理想、欣赏美的能力也不高。我们明确了学习目的，在学习中就自觉地运用正确的人生观、世界观去理解纷纭复杂的美的现象，逐渐树立马克思主义美学观，只有抱着这样的态度，才能学好美学。

其次，要认真学好美学基本原理。毛泽东同志说：“感觉到的东西不一定能理解它，只有理解了的东西，才能更深刻地感觉它。”我们要具有理解、认识、分析各种美的能力，才能充分地欣赏美。只有懂得了美学基本理论知识，才能提高审美能力。比如，我们学习了音乐和绘画的基本知识，就能更好地欣赏音乐和美术作品。当然，中专、技校和职业中学的美育教学，不能象大学中文系那样深入系统地学习理论知识，但也必须掌握一些最基本的美学原理和最常见的艺术理论。只有这样，才能为我们认识美、欣赏美、表现美、创造美打下较好的理论基础。

第三，要理论联系实际。理论必须学好。所谓学好，不是死记那些定理、概念，而是要把理论和实际结合起来，运用美学基本理论去观察、分析自然美、社会美和艺术美，在运用中加深对理论的理解，并逐步做到举一反三，触类旁通。只有这样才能提高审美修养和审美能力。美育中的艺术欣赏课，要对优秀的艺术作品进行深入的典型分析。我们不能抱着消遣的态度去听课，仍然要把有关的艺术理论知识和教师的分析结合起来，这样才能深刻体验艺术美，较快地提高艺术欣赏能力。

思考与练习

（一）为什么说人类的审美活动是在生产劳动之后？你怎样理解先实用，后审美？

（二）我们为什么要学习美学知识？你准备怎样学好这门课？

（三）分析当前的社会风尚，谈谈审美教育在精神文明建设中的迫切性和现实意义。

目 录

前言	1
上篇 美学基础知识	1
第一章 美是什么	1
第一节 美的本质	1
第二节 美与真、善的关系	11
第三节 美的基本特征	17
第二章 美感	21
第一节 美感是美引起的情感反映	21
第二节 美感的特征	25
第三节 美感的基本形态	27
第三章 自然美	36
第一节 自然美的形态	36
第二节 自然美的特性	43
第三节 自然美在美育上的意义	48
第四章 社会美	52
第一节 生活美	52
第二节 人的美	58
第三节 社会美的特性	67
第五章 艺术美	72
第一节 艺术美与生活的关系	72
第二节 艺术美的特征	77

下 篇 艺术欣赏	84
第一章 艺术欣赏常识	84
第一节 艺术欣赏的特点	84
第二节 艺术欣赏的条件	88
第三节 艺术欣赏的一般方法	90
第二章 音乐欣赏	97
第一节 音乐的类别及审美特征	97
第二节 音乐的特殊表现手段	103
第三节 怎样欣赏音乐	106
第三章 舞蹈欣赏	113
第一节 舞蹈的类别及审美特征	113
第二节 民族民间舞及舞剧欣赏	117
第三节 芭蕾舞和现代舞欣赏	120
第四章 绘画欣赏	124
第一节 绘画的类别及审美特征	124
第二节 中国画和西洋画的比较	128
第三节 怎样欣赏绘画	132
第五章 雕塑欣赏	138
第一节 雕塑的形式、语言和审美特征	138
第二节 雕塑的影像、主题及其与环境的关系	143
第三节 怎样欣赏雕塑美和人体艺术	147
第六章 摄影艺术欣赏	155
第一节 摄影的种类及审美特征	155
第二节 摄影艺术的表现手段	158
第三节 怎样欣赏摄影艺术	162
第七章 戏剧欣赏	168

第一节 戏剧的类别及审美特征	168
第二节 话剧欣赏	172
第三节 戏曲欣赏	178
第八章 电影、电视欣赏	184
第一节 电影、电视的产生及审美特征	184
第二节 电影、电视的表达方式 ——镜头和蒙太奇	190
第三节 怎样欣赏电影、电视	195
第九章 文学欣赏	202
第一节 文学的分类及审美特征	202
第二节 小说欣赏	206
第三节 散文欣赏	210
第四节 诗词欣赏	213
附录：美育专题讲座讲稿	217
一、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》赏析	217
二、雕塑《米洛的维纳斯》赏析	227