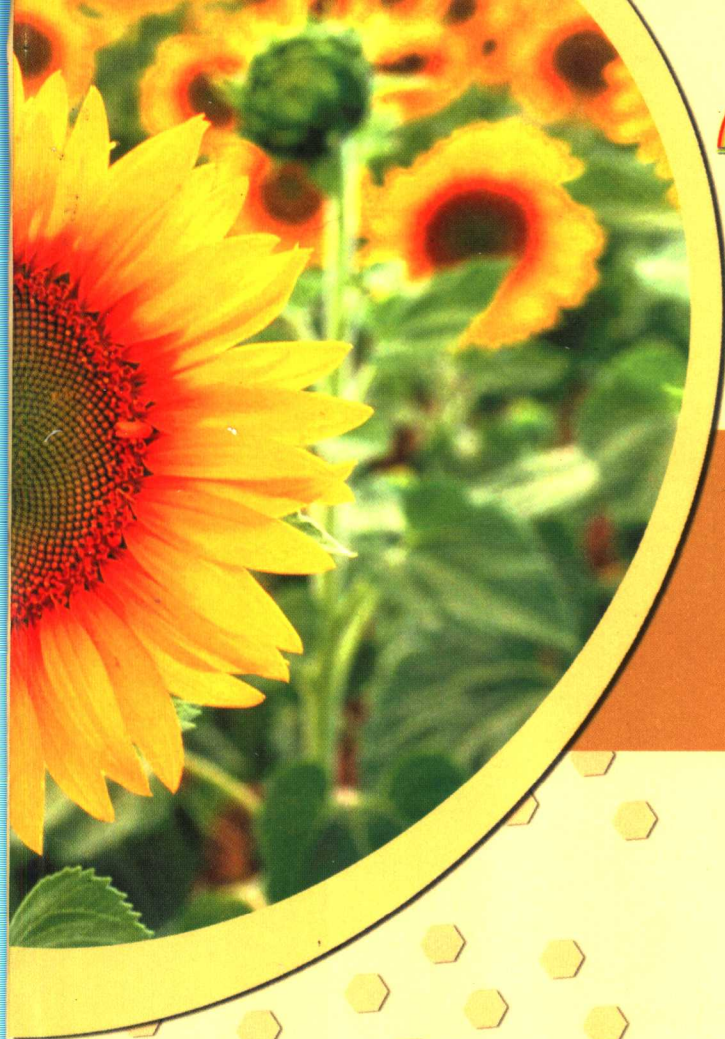

21世纪 高等专科学校适用教材

美育

MEI

YU

鱼凤玲 主 编

中国科学技术出版社

21 世纪 高等专科
高等职业 学校适用教材

美 育

鱼凤玲 主 编

中国科学技术出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美育/鱼凤玲主编. - 北京: 中国科学技术出版社,
2003. 8

21 世纪高等专科、高等职业学校适用教材

ISBN 7-5046-3624-X

I. 美… II. 鱼… III. 美育-高等学校: 技术学
校-教材 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 070367 号

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 62179143 62173865

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京正道印刷厂印刷

*

开本: 787 毫米×960 毫米 1/16 印张: 22 字数: 370 千字

2003 年 8 月第 1 版 2004 年 1 月第 2 次印刷

印数: 2821—5820 册 定价: 29.80 元

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

内 容 提 要

本书从美育的角度出发,对美的形态及源流作了详细的介绍,并对前人和今人的审美取向、审美标准做了明晰的梳理。对美术、书法、摄影、音乐、戏剧、舞蹈、音乐剧、影视做了深层次探讨和感悟式的述说。特别是对园林美、环境美、森林美做了较为详细的讨论。本书理论联系实际,实用性强,适合高专高职三年制和五年制美育教学使用。

策划编辑：徐扬科 史晓红 王巨斌

责任编辑：徐扬科

封面设计：耕者设计工作室

正文设计：詹 辉

责任印制：李春利

责任校对：刘红岩

前 言

中国是一个具有悠久美育传统的文明古国。历史的经验证明,凡是真正懂得教育、重视教育的人,都非常重视美育。目前,在我国深化教育改革,全面推进素质教育的进程中,“美育对于促进学生全面发展具有不可替代的作用”。各高等职业院校、高等专科学校,应针对当前美育教学的薄弱状况,尽快增加和提高教学中美育的内容与水准,以适应审美领域的不断扩展和审美意识的不断深化,真正培养出高技能、高素质、知识面广的应用型专门人才。

近10余年来,我国各高、中等院校重视美育教学,并取得了良好的效果。为了进一步适应高等职业教育的需要,我们组织有关院校的美育教师编写了这本教材。全书共分十三章,主要阐述了有关美学的基本理论,介绍了美术、书法艺术、摄影艺术、音乐、戏剧、舞蹈、音乐剧、影视等艺术类别的基本知识和欣赏方法;同时,对园林美、环境美、森林美做了较为详细的论述。教材理论联系实际,实用性强,适合高职高专三年制和五年制美育教学使用。

本书由鱼凤玲任主编,张学强、石海林任副主编。绪论和第十一章、第十二章由鱼凤玲(甘肃林业职业技术学院)编写;第一章第一节、第二节及第八章、第十三章、第七章第三节由张学强(沈阳农业大学高职院)编写;第四章第一节、第二节及第六章由石海林(湖北咸宁林校)编写;第二章由张艳秋(辽宁林业职业技术学院)编写;第三章由刘颖(辽宁省物资学校)编写;第五章由曹雪丽(辽宁省工贸学校)编写;第十章由王守富(湖北生物生态技术学院)编写;第一章第三节及第七章第二节、第四节由张采(沈阳铁路机械学校)编写;第四章第三节、第四节、

第五节由张慧（陕西省杨凌职业技术学院）编写；第七章第一节及第九章由马海涛（沈阳市中医药学校）编写。全书最后由鱼凤玲主编定稿。

在本教材编写过程中，我们曾参阅了大量的相关书籍资料，引用了其中的部分内容。在此，谨向有关作者致以诚挚的谢意，同时，向关心本教材编写和出版工作的所有领导和同行们表示感谢。

由于编者水平有限，编写时间较短，教材中的不妥和错误之处在所难免，敬请大家批评指正。

编 者

目 录

绪 论	(1)
一、美育思想的由来	(1)
二、美育的特点、作用和任务	(10)
三、美学与美育的关系	(16)
第一章 美的概论	(21)
第一节 美及其本质	(21)
一、关于美的学说争论	(21)
二、马克思主义关于美学的理论	(22)
三、美的本质	(24)
第二节 美感	(24)
一、关于美感的不同见解	(25)
二、美感的起源和本质特征	(26)
第三节 美的范畴	(29)
一、优美与崇高	(29)
二、悲剧	(31)
三、喜剧	(34)
第二章 美的形式与形式美	(37)
第一节 美的形式与形式美	(37)
一、美的形式的特性与功能	(37)
二、美的形式与形式美的关系	(38)
第二节 形式美的产生	(39)
一、从早期人类服饰的出现看形式美的产生	(39)
二、从出土的石器和陶制品看形式美的产生	(40)
三、形式美的产生与“模仿”	(41)
第三节 形式美及其组合规律	(42)

一、什么是形式美	(42)
二、形式美的探讨	(45)
三、形式美的组合规律	(47)
第三章 美的种类	(54)
第一节 自然美	(54)
一、自然美的本质和特征	(54)
二、自然美的功能	(56)
三、自然美的类型	(57)
第二节 社会美	(63)
一、社会美的范畴	(63)
二、社会美的特征	(64)
三、社会美的核心	(66)
第三节 艺术美	(74)
一、艺术美的本质和特征	(74)
二、艺术美的特殊审美价值	(76)
第四章 美术欣赏	(78)
第一节 美术的基础知识	(78)
一、美术的主要特征	(78)
二、美术作品的内容和形式	(79)
三、美术作品的艺术美	(82)
第二节 绘画欣赏	(85)
一、绘画的分类和审美特征	(85)
二、中西方绘画特征比较	(87)
第三节 雕塑欣赏	(101)
一、雕塑的种类和审美特征	(101)
二、雕塑作品欣赏	(105)
三、东西方雕塑艺术比较	(108)
第四节 建筑欣赏	(110)
一、建筑的种类和审美特征	(110)
二、建筑艺术欣赏	(112)
三、东西方建筑比较	(116)
第五节 工艺美术欣赏	(119)

一、工艺美术的种类和审美特征	(119)
二、工艺美术欣赏	(121)
第五章 书法艺术欣赏	(127)
第一节 书法及其形式	(127)
一、什么是书法	(127)
二、书法艺术发展概述	(128)
三、书法的形式	(132)
第二节 书体的类别及特征	(135)
一、篆书	(135)
二、隶书	(137)
三、楷书	(138)
四、行书	(139)
五、草书	(141)
第三节 书法艺术的欣赏要点	(144)
一、笔线美	(144)
二、结体美	(145)
三、章法美	(146)
四、意境美	(147)
第六章 摄影艺术欣赏	(149)
第一节 摄影的基本知识	(149)
一、照相机的主要部件	(149)
二、照相机的基本种类	(150)
三、摄影艺术的分类与特征	(150)
第二节 摄影的构图和对比美	(155)
一、摄影的构图美	(155)
二、摄影的对比美	(158)
第七章 音乐欣赏	(163)
第一节 音乐欣赏的基本知识	(163)
一、音乐的本质、特征、作用	(163)
二、怎样欣赏音乐	(165)
三、音乐作品的种类及特征	(166)
第二节 中国民族民间音乐欣赏	(169)

一、中国民歌	(169)
二、中国民族器乐简介	(173)
第三节 外国音乐作品欣赏	(176)
一、声乐部分	(176)
二、器乐部分	(181)
第四节 中外通俗音乐欣赏	(188)
一、通俗音乐的艺术特征及分类	(188)
二、通俗音乐作品欣赏	(189)
第八章 戏剧 音乐剧 舞蹈	(191)
第一节 戏剧及其审美特征	(191)
一、什么是戏剧	(191)
二、戏剧艺术的审美特征	(192)
三、戏剧的分类	(192)
四、戏剧名作欣赏	(196)
第二节 舞蹈艺术	(198)
一、什么是舞蹈	(198)
二、舞蹈的种类和特征	(199)
三、中外舞蹈名作欣赏	(205)
第三节 音乐剧	(207)
一、音乐剧的诞生和发展	(207)
二、音乐剧欣赏	(213)
第九章 影视欣赏	(215)
第一节 电影欣赏	(215)
一、电影的产生和发展	(215)
二、电影的审美特征	(216)
三、电影的种类	(218)
四、电影艺术的表现手段	(221)
五、怎样欣赏电影	(227)
六、电影名作欣赏	(229)
第二节 电视欣赏	(232)
一、电视的产生和发展	(232)
二、电视传播区别于电影的特点	(233)

三、电视的种类	(234)
四、电视艺术的审美特征	(235)
五、电视剧名作欣赏	(239)
第十章 园林艺术欣赏	(241)
第一节 园林艺术的出现和发展	(241)
一、园林的出现	(241)
二、园林艺术在社会进步中发展	(244)
三、现代园林的发展趋势及特点	(246)
四、传统园林艺术对世界的影响	(247)
第二节 园林艺术的特征及审美	(251)
一、园林美	(251)
二、园林艺术中的意境	(255)
三、园林艺术与建筑人文的融合	(261)
第三节 典型园林艺术的赏析	(266)
一、圆明园的鉴赏	(266)
二、苏州园林的鉴赏	(270)
三、西方园林评析	(273)
第十一章 环境美欣赏	(277)
第一节 环境与环境问题	(277)
一、环境	(277)
二、环境问题	(279)
第二节 环境美是人类社会文明进步的重要标志	(283)
一、环境美学及研究范围	(283)
二、环境美的基本构成和审美特征	(284)
第三节 正确地欣赏环境美	(292)
一、环境美欣赏的差异性	(293)
二、对待环境美的正确观点	(295)
第四节 努力创造环境美	(298)
一、环境美的基本标准	(298)
二、环境美与人类的自觉行动	(302)
第十二章 森林美欣赏	(304)
第一节 森林美学简述	(304)

一、什么是森林美学	(304)
二、森林美学的研究对象和范围	(305)
三、森林美的一般规律	(306)
四、研究森林美学的现实意义	(307)
第二节 森林美的基本构成和特征	(308)
一、森林美的景观构成	(308)
二、森林美的特征	(310)
三、森林美的保护与建设	(313)
第三节 森林景观欣赏	(316)
一、气候气象与森林美	(316)
二、林中动物与森林美	(318)
三、森林的色彩、音韵和味感美	(320)
第四节 森林与人类	(322)
一、中国森林的历史变迁	(322)
二、大地渴望绿色生命	(324)
第十三章 现代生活方式与美	(327)
第一节 生活方式及其特征	(327)
一、什么是生活方式	(327)
二、生活方式的特征	(328)
第二节 现代生活方式	(329)
一、对“现代”的思考	(329)
二、对现代生活方式的思考	(330)
三、现代生活方式与美	(331)
四、建立文明、健康、科学的生活方式	(333)
参考文献	(338)

绪 论

美育不仅有着悠久的历史,而且在目前深化教育改革、全面推进素质教育的进程中,对广大的教育工作者提出了更高的要求:力争进一步加强对美育教学的力度,提高人们对审美教育的普遍的重视和认识程度,尽快改变目前美育教学的薄弱状况,以充分发挥美育对于学生全面发展的不可替代的作用。

一、美育思想的由来

美育是既古老,又年轻的科学概念。

在西方,古希腊哲学家柏拉图最早提出一套较为完整的美育理论。而把美育提高到哲学高度,并加以深刻阐述的则是德国浪漫主义诗人席勒。他在《美育书简》中提出了一个很有启发性的命题,即“要使感性的人成为理性的人,除了首先使他成为审美的人,没有其他途径”。他最早提出了“美育”的概念,并使其成为相对独立的科学体系。

在中国,古代的思想家、教育家孔子和荀子等人,曾对美育发表了很多深刻的见解。孔子对美育要求很高,要求达到“尽善又尽美”的境界,即“美”与“善”互相结合,“美”离不开“善”。荀子主张用音乐对人们进行审美教育,即“夫乐者乐也,人情之所必不完也;故人不能无乐。”他指出音乐能使人愉悦,愉悦是人的一种情感,因而应该用音乐对人们进行情感教育。到了近代,梁启超、王国维、蔡元培、陶行知等学者,都为美育的普及与实践做出了杰出的贡献。

马克思主义的产生,是人类思想史上的一次伟大变革。马克思吸取前人思想的精华,把美育建立在辩证唯物主义理论上,对美育做出了科学的论断,揭示了美育的基本规律,指出“社会的进步就是人类对美的追求的结晶”。

(一) 西方传统美育思想

柏拉图、席勒、闵斯特堡等人是西方传统美育思想的代表人物,了解他

们的美育思想，能使我们对方传统的美育思想有一个概括的认识。

柏拉图（公元前427～前347年），古希腊哲学家，客观唯心论的奠基人。在他的《理想国》卷二、卷三中，着重讨论了艺术对青少年的教育问题。柏拉图的《理想国》是以维护奴隶主阶级的统治为出发点，他认为国家的重要任务就是要对“保卫者”从幼年进行教育，培养他们成为一个“正义”的人。

柏拉图认为教育儿童总是从讲故事开始的，因此让他们听什么样的故事非常重要。“一切事都是开头至关重要，尤其是对于幼年的，你明白吧？因为在幼年的时候，性格正在形成，任何印象都留下深刻的影响。”柏拉图十分懂得儿童的心理特征：他们易于接受感性教育，缺乏辨别能力。因此，我们必须尽力使儿童最初所听到的故事内容美好，以培养良好的品德。

柏拉图是西方第一个明确提出文艺要为政治服务的人，因此，当时培养保卫城邦的人首先就要接受音乐和文学的教育。柏拉图认为教育是终生的事，而教育又必须适合年龄和性格的发展。因此，应该监督诗人们，强迫他们在诗里只描写善的东西和美的东西，否则就不准他们在城邦里做诗，对于那些在作品中模仿罪恶、放荡、卑鄙和淫秽内容的，就要严格禁止。要防止“我们的保卫者在丑恶事物的影响中培养起来，有如牛羊在芜秽的草原中培养起来一样，天天在那里咀嚼毒草，以至日久就不知不觉地把四周许多坏影响铭刻在心灵的深处。”对于音乐的教育作用，柏拉图认为“音乐教育比起其他教育都重要得多”。“音乐”在当时的意义是比较宽泛的，柏拉图把文学也看做是音乐的一部分，因为文学在古代社会中主要是诗歌，诗歌和音乐分不开。关于音乐的教育作用，柏拉图提出了两点：第一是客体的感化作用。他认为音乐的节奏与乐调有最强的感染力，它可以“浸入心灵的最深处”。这种感化作用既可能是积极的，也可能是消极的，关键是要有适合的教育方式。方式适合，“它们就会拿美来浸润心灵，也就使它因而美化”；方式不适合，“心灵也就因而丑化”；第二是主体的能动作用。他认为受过良好的音乐教育的人，可以敏锐地判断一切艺术和自然界的美丑，对丑陋的加以排斥，对美好的就会赞赏，很快乐地把它们吸收到心灵里，作为滋养，由此自己的性格也变得高尚、优美，为理智的发展打下基础。

柏拉图在《会饮》篇第俄提玛的启示里，叙述了审美教育的过程。第一步应从只爱某一个美的形体开始，第二步应了解此形体或彼形体的美与一切其他形体的美是一贯相通的，也就是从个别形体美中，显出形体美的普遍性，再进一步把心灵的美看得比形体的美更为珍贵。如此逐步前进，由

“行为和制度的美”，“进到各种学问知识，看出它们的美”。这时在人的心灵中“孕育无数的优美、崇高的思想语言，得到丰富的哲学收获”。

从这个过程中，可以看出审美有一个由浅入深、从低级到高级的发展阶段，同时审美并不排除理性因素；而且柏拉图认为理性因素越丰富，它的审美价值就越高。

席勒（1759～1805年），德国启蒙文学家。在《美育书简》中他提出了一个很有启发性的命题，即“要使感性的人成为理性的人，除了首先使他成为审美的人，没有其他途径”。

席勒审美教育的核心是培养完美的人性。这样的人既有丰富的形式，又有丰富的内容；既有理性思维的能力，又有艺术创造才能；既有性情温柔的性格，又有充满生机的活力。总之，是一种青年性的想像和成年性的理论相结合成的完美的人性。席勒给美下了一个定义，即“美是自由关照的作品”。他认为关照不会抛弃感性世界，但它又是自由的。真与美本身就是相通的，真理是抽象的产物，但是高度的抽象又会回到感性的道路，因为思想会引起内在的感觉、逻辑和道德的相统一，概念会转化成感性上的和谐的情感。

席勒赞赏古希腊人性的完整，斥责现代人性的分裂，但是他并不认为这是一种倒退，相反他认为这是历史发展的必然，是人性发展的滥觞。他深刻地洞察到“要发展人的多种素质，除了使它们互相对立之外，别无他法。”但是，他又进一步认为，这种对立“只是文化教养的手段”，“只是处于通向文化教养的途中”，这种分裂的本身并不意味着人性的完整，因为无论人类从能力的分隔培养中获得多么大的好处，但仍然不能否认，接受这种培养的个性在这种以世界为目的的灾难中仍要蒙受痛苦。因此他提出：“通过体育训练虽然培养了强壮的身体，但是只有通过自由而匀称的游戏，才能培养肢体的美。同样，个别精神能力的紧张活动可以培养特殊的人才，但是只有精神能力的协调提高才能产生幸福和完美的人。”席勒所谓的“游戏”，是指体现自己活动的艺术。也就是说，只有通过审美教育，才能使分裂的人性重新得到完善。

席勒认为人的感性有三种：一是人的感官直接感知的一切物质存在叫“感性冲动”，这种对象就是生命；二是人所感知的外物的形式和理性思考叫“形式冲动”，这种对象就是形象；三是人对客观事物（即生命和形象）“活的形象”的感受是“游戏冲动”，这种对象具有“审美性质”。一块大理石，尽管是而且永远是无生命的，却能由建筑师和雕塑家把它变成活的形

象；一个人尽管有生命和形象，却不因此是活的形象。而“只有当他的形式活在我们的感觉里，他的生命在我们的知性中取得形式时，他才是活的形象。”因为只有在这种情况下“实在与形式”、“偶然性与必然性”、“受动与自由”才达到了统一，“完成了人性的概念”。他认为“活的形象”就是理性蕴含在感性之中，感性显现周围理性的思考。大理石之所以变成“活的形象”，是因为建筑师和雕塑家的理性思考蕴含在大理石之中，而大理石又以雕塑的感性形象显现着艺术家的理性思考。席勒将艺术与科学相提并论地说：“多少世纪以来哲学家和艺术家一直在努力，将真理和美灌输到普遍人性的深处。他们淹没在时代的洪流中，而真理却以不可摧毁的生命力胜利地显现出来。”

正因为艺术和美具有这样的特性，因此席勒认为审美教育是完善人性的最好手段，“人的教育就在于，一方面使人的感受功能与世界有最多方面的接触，从而在情感方面使受动性得到充分发挥；另一方面使确定功能保持对感受能力的最大独立性，并在理性方面使能动性得到充分发展。只有这两种特性结合起来，人就会兼有最丰富的存在和最高度的独立与自由，他自己就不失去世界，而是以某现象的无限性将世界纳入到自身之中，并使之服从于他的理性的统一体。”这段话高度概括了审美教育的本质。受动性保持着主体与客观世界的广泛联系，以情感为纽带促使受动性得到充分发挥；能动性尽量离开受动功能而独立，以理性为基础，促使能动性得到充分发挥。只有这两者结合，人就既是丰富的又是自由的，主体与客体就处于和谐的统一体中。

闵斯特堡（1863～1916年），哈佛大学哲学系教授。1905年出版了《艺术教育原理》一书，对审美教育功能做了较有价值的论述。

闵斯特堡从艺术与科学的共性中来确定艺术的价值。他认为科学与艺术、知识与美感，都不是个人私欲、本能、幻想的表现，而是都要求普遍性，超乎个人的价值。知识对一个人来说表现为真，对众人来说也表现为真；美对一个人显现为美，对众人来说也显其美。为了进一步说明艺术的普遍性的特点，他又将艺术与道德做了比较。他认为真正的道德规范是超越个人特殊的利害关系之上的，即使你为个人的利益与它发生了冲突，个人也必须服从它。那么艺术与美的普遍性是什么呢？闵斯特堡提出了他的“独立说”。所谓艺术的“独立说”，就是指艺术“独立”于现实的利害关系之外，它不受某种“关联”的影响，而可以普遍被人欣赏。闵斯特堡深切地感受到充满着挣扎和冲突的现实社会给心灵带来种种创伤，因此必须在艺术中

