

Meiyu Jichu Jiaocheng

职教素质教育的系列教材

美育基础教程

王英杰 主 编
杜 力 副主编

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

职教素质教育系列教材

美育基础教程

主 编 王英杰
副主编 杜 力
参 编 王 湄 范德峰 李 明
崔艳萍 郭丽芳

机械工业出版社

本书涉及美育理论综述、形式美、社会美、自然美、科学技术美、艺术美综述、造型艺术美、综合艺术美、语言艺术美、表演艺术美等内容。全书内容具有系统性、综合性、知识性、趣味性和实用性,适用于各类高等、中等职业技术学院教学、培训使用。

图书在版编目(CIP)数据

美育基础教程 / 王英杰主编. —北京: 机械工业出版社,
2003.1

职教素质教育系列教材

ISBN 7-111-11224-5

I. 美... II. 王... III. 美育—教材 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 01750 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 张祖凤

封面设计: 张 静 责任印制: 付海敏

北京铭成印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

787mm × 1092mm $1/32$ · 6.875 印张 · 152 千字

0 001—5 000 册

定价: 10.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

前 言

造就合格的职业技术教育人才不仅要在专业素质和能力方面加强培养，而且还要在德、智、体、美、劳方面加强培养教育，使其具有良好的综合素质。美育是教育的重要组成部分，与德育、智育、体育是并列的。德育、智育、体育和美育之间的关系不是简单的加法，而是相互影响。德育、智育、体育离不开美育，美育渗透在德育、智育、体育之中。美育通过审美教育，培养学生的情趣，陶冶学生的情操，振奋学生的精神，引导他们对于美好理想的追求，从而强化德育的效果；美育通过情感教育，激发学生的求知欲望和热情，培养学生的想像力和创造力，激发其对科学知识的由衷向往和创造精神，从而促进智育的发展，培养全面发展的职业教育人才。通过美育教育，引导学生按美的规律进行运动和锻炼，达到以美促健，健与美统一发展，促进学生积极参加体育活动。为此，我们组织编写了《美育基础教程》。

在人才培养的整个过程中，美育在教育人和塑造人方面有着独特的功能和作用，这是其他教育所无法替代的。可以说，没有美育的教育是不完全的教育，同时，美育教育也是党的教育方针的重要组成部分，是对青少年进行全面素质教育的重要内容之一，因为美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、塑造完美人格的重要途径。

培养人才，提高人的素质，最根本的问题是要提高人的

精神境界。美育的最终意义就在于使人的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,身心得到和谐发展,精神境界得到升华,自身得到美化。

我们编写《美育基础教程》的目的是:通过美育基础知识和理论的教学活动,指导学生形成正确的审美观,提高审美能力和素质,引导学生掌握正确的审美方法,培养他们发现美和创造美的欲望和能力;培养学生高尚的道德情操,提高智力,促进身体健美,增进情感升华和身心健康。

本书内容涉及美育理论综述、形式美、社会美、自然美、科学技术美、艺术美综述、造型艺术美、综合艺术美、语言艺术美、表演艺术美等。全书内容具有系统性、综合性、知识性、趣味性和实用性,注重语言简洁、通俗易懂和精炼,突出职业教育特点,体现理论联系实际和应用。在教学形式和方法方面,注重研讨和开放式教学,活跃课堂教学气氛。

本书由王英杰主编,负责拟定编写提纲和统稿,杜力任副主编。前言和第一章由山西铁路职业技术学院王英杰编写,第二章由山西铁路职业技术学院王湄编写,第三章和第四章由山西铁路职业技术学院李明编写,第五章由山西铁路职业技术学院范德峰编写,第六章由太原铁路党校郭丽芳编写,第七章由《烹调知识》杂志社杜力编写,第八~十章由太原师范学院崔艳萍编写。

由于美育教育课程的教学工作在职业教育中还处于刚刚起步阶段,能够借鉴的教学经验较少,再加上编写时间及编者的水平有限,所以书中难免有错误和不妥之处,恳请广大读者批评与指正。同时,本书在编写过程中参考了大量的文献资料,在此向文献资料的作者致以诚挚的谢意。

编者

2002.10

目 录

前言

第一章 美育理论综述	1
第一节 美育概念	1
第二节 美的起源	12
第三节 美的本质、特征与形态	16
第四节 美感	26
思考与讨论	31
第二章 形式美	33
第一节 美的内容与形式	33
第二节 形式美的审美特征	37
第三节 形式美的构成因素与法则	39
第四节 形式美的欣赏与创造	44
思考与讨论	45
第三章 社会美	47
第一节 社会美及其特征	47
第二节 人物美	49
第三节 交际美	67
第四节 环境美	72
思考与讨论	76
第四章 自然美	78
第一节 自然美及其美学意义	78
第二节 自然美的种类及其与人类的关系	79
第三节 自然美欣赏	82

第四节 游记欣赏与植物故事	83
思考与讨论	90
第五章 科学技术美	91
第一节 科学技术与美的创造	91
第二节 科学美	96
第三节 技术美	99
第四节 科学技术美的特征	103
第五节 职业技术教育中科技美的意义	105
思考与讨论	107
第六章 艺术美综述	109
第一节 艺术及其分类	109
第二节 艺术美及其特征	112
第三节 艺术创造中的艺术想像	115
第四节 艺术美的欣赏	118
思考与讨论	124
第七章 造型艺术美	126
第一节 绘画欣赏	126
第二节 书法欣赏	133
第三节 雕塑欣赏	138
第四节 摄影欣赏	144
第五节 建筑欣赏	149
第六节 烹饪美	152
第七节 其他造型艺术欣赏	157
思考与讨论	164
第八章 综合艺术美	165
第一节 影视艺术美	165
第二节 戏剧与戏曲艺术美	170
思考与讨论	174

第九章 语言艺术美	176
第一节 诗歌欣赏	176
第二节 小说欣赏	182
第三节 散文欣赏	190
思考与讨论	195
第十章 表演艺术美	196
第一节 音乐艺术美	196
第二节 舞蹈艺术美	200
第三节 体育运动美	205
思考与讨论	210
参考文献	212

第一章 美育理论综述

美育，又称审美教育，是属于美学范畴的一门应用型学科。它是美学与教育学有机的结合体，是人类文明发展的必然结果，也是人类不断自我完善的重要组成部分。

美学是一门研究美、美感和艺术的创造与鉴赏规律的科学。它包括审美活动中主体与审美对象的客体之间的关系。美学的主体与客体涉及的范围极其广泛。因此，它不仅是美学家、艺术家、文艺理论家等人的工作，还是科学家、建筑师、设计师、美容专家乃至厨师、医生追求的境界，更是各行各业千千万万的普通民众对文明社会生存意义的一种要求。

美育作为教育的一个重要组成部分，它与德育、智育、体育、劳动教育等并列在一起。美育不是一般的知识教育和艺术教育，而是一种文化素质教育，一种精神世界层次上的素质教育。通过对真、善、美的认识，培养情趣，陶冶心灵，提高美学素养；通过情感教育，激发学生的求知欲望与求知热情，培养学生的想像力和创造力，提高审美感知能力与鉴别能力；通过美育教育使健与美统一，促进身心的健康；通过美育教育使人形成良好的社会风气，建立友善的人际关系，创造优美的生存环境。

第一节 美育概念

一、美育发展简史

美育作为人类自我完善的一种思考与实践活动，几乎伴

随了人类文明的每一个阶段。在西方，对美育的关注始于公元前 6 世纪，极盛于公元前 5 世纪到公元前 4 世纪的古希腊。这一时期参与美育问题讨论的思想家、科学家很多，他们从不同的侧面提出了自己的看法，其中最著名学派与人物有以下几种：

毕达哥拉斯学派盛行于公元前 6 世纪。这个学派由数学家、天文学家和物理学家组成，他们提出了从自然科学的观点去看美学的问题。他们认为万物最基本的元素是“数”，数的原则统治着宇宙中的一切现象。他们的核心观点是：美就是和谐。

赫拉克利特是西方早期朴素的唯物主义和辩证观点的代表人物。他认为一切都在变动之中，像流水一样，前水已不是后水，没有人能在同一河流里涉足两次。以此观点推论，他提出了美不能是绝对永恒的东西。此外，他对美的标准有过一句简短而形象的说明：“比起人来，最美的猴子也还是丑的。”

德谟克利特是古代唯物思想的重要代表，原子论的创始人。他首先提出，应从社会发展看艺术的起源；他还提出人在满足直接生活需要且有余力时，才进行自己的艺术活动，从而创造出超功利色彩的美的作品。

苏格拉底是在西方哲学中起过深远影响的人。他提出应从社会科学的观点去看待美。他把美和效用联系起来看，提出衡量美的标准是效用，即有用就美，有害就丑。从这一观点出发，他又提出了美的相对性，如“盾从防御看是美的，矛则从射击的敏捷和力量看是美的。”可见，同一件东西，美与否要看其效用。

至公元前 5 世纪，古希腊正处在奴隶时期，著名的政治家、思想家柏拉图在其《理想国》中提出，艺术教育是培养优秀的“城邦保卫者”不可缺少的手段。他认为：理想的接班人应该是“心灵的优美与身体的优美和谐一致”。他还十

分推崇音乐和史诗的教育作用。他的观点被统治者接受，他们非常重视审美教育，并将之视作治理国家一个很重要的方面。雅典的奴隶主们专门为他们的子弟设立了弦琴学校，让子弟们在这里学习音乐，朗诵经典史诗，以此来熏陶受教育者的性情，培养其优秀的品质。这大概要算是历史上最早实施的美育教学了。

随后，著名的思想家亚里士多德进一步总结了审美教育的三种功能，即“教育”、“净化”和“精神享受”。

文艺复兴时期，在欧洲提出了“人的全面发展”思想，美育得到更高的重视。

18 世纪，德国美学家席勒写出了被称为第一部美育宣言的书——《美育书简》，首次提出了“美育”的概念。他提出，必须通过审美教育，才能使人达到“自由”，即解放人的精神，并进而解决社会政治问题。席勒将美育的重要性提高到改造人性、拯救社会的高度来认识，虽有一定的积极意义，但显然充溢了过多的空想成分，在现实社会中是不可能实现的。

席勒之后，德国古典唯心主义哲学集大成者——黑格尔，总结了当时的科学、文学、美学及哲学上的成就，创立了包罗万象的哲学与美学体系，阐述了许多美育思想，并把审美教育和艺术教育推向了一个高峰。

继黑格尔之后，车尔尼雪夫斯基提出了“美是生活”的著名论述。这一论述是唯物主义的主张，是建立在实践基础之上的。

19 世纪中叶以后，随着工业革命的兴起和科学技术的进步，审美教育又增加了新的内容：美育从艺术领域扩展到了科学技术领域，从此科学技术美应运而生。

中国作为东方古国，在悠久的历史发展长河中，美育思想与美育实践形成了具有鲜明东方特色的发展历程。

在奴隶制时期，奴隶主们就将“礼”、“乐”、“射”、“御”、“书”、“教”作为教育的内容，其中“礼”、“乐”中就包含了很多美育成分。教育家孔子在自己的许多论著中提出了美育的观点，其中影响较大的是关于“诗教”的问题。他在《论语·阳货》中提出：“诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨。”他以精辟的见解对文学的社会功能给予了直观的评述。随后，荀子从“性恶论”出发，强调了美育的社会功能，他认为艺术教育能通过适当的方式，把人的情感欲望导向礼义，使人们不至于见利忘义。他在《乐记》中用生动的语言，系统地描绘了音乐的“厚人论、美教化、移风俗”的作用。从这些观点不难看出：强调美育的道德教化功能，是东方美学的一大特点。

到了近代，王国维提出了教育的目的在于培养“完全之人物”，即要求“身体能力”与“精神能力”得到和谐的发展。他提出了“体育”与“心育”说，认为心育包括智育、德育和美育。他说：“美育者一面使人之感情发达，以达完美统一，一面又为德育与智育之手段，此又为教育不可不留意也。”

对美育理论作出系统、精辟阐述的是蔡元培先生。他提出了包括“军民教育”（体育）、“实利主义教育”（智育）、“公民道德教育”（德育）、“世界观教育”（哲学观念教育）、“美感教育”（美育）的五育教育，还提出了“以美育代家教”的教育主张。

鲁迅先生从宣传新文化运动和培养革命人才出发，也非常重视美育工作。他不仅教授了《美术概论》，还翻译了许多美学著作，创办了艺术学校。他还和瞿秋白翻译介绍了一些马克思主义的美学著作，扩大了马克思主义美学的影响。

20 世纪三四十年代，朱光潜、蔡仪等美学家先后撰写了美学专著，并将现代西方的美学思想介绍到中国来，为美学知

识的普及、推动中国美学的发展起了积极的作用。改革开放后，又涌现出李泽厚等一批美学家，他们致力于民族美学的研究，对青年一代产生许多积极的影响。

总之，无论是东方还是西方，对美育问题的思考是由来已久的。但是由于种种历史原因，他们都没有在人民群众中真正普及美育教育。

二、美育与美学的区别

美育与美学是两个既有联系，又有区别的概念。美育重在“育”，它不过多地做理论研究和探讨。要在可感的美的教育中，培养人正确高尚的审美观，提高人们对审美的敏感性，鼓励人们去创造各种各样的美。审美观是人们在审美实践中形成的对美、美感和美的创造等问题的基本观点，是世界观和人生观的组成部分，即从审美的角度出发，对世界和人生的看法。美育重在教育学的研究，探讨审美教育的实质、任务、作用、方法。它的任务是培养人的审美感受能力、审美鉴别能力、审美创造能力，以及提高人的生活情趣，陶冶人的道德情操，美化人的心灵和生活。

美学作为一门独立的边缘科学，它的成熟与完善依赖于人类物质文明和精神文明的发达程度。美学的发展与其他学科的发展有着密切关系，哲学、心理学、社会学、教育学以及自然科学中的数学、化学、信息学等众多学科的研究发展，都为美学的研究和发展带来许多新的思路。美学的任务主要包括区别与阐述审美现象，揭示和论证审美规律，应用和落实美学理论。它的重点在“学”，是注重美及与美有关的诸方面的整体把握和理论探讨。

三、美育与人生

人类在摆脱了物质贫困之后，都要向往和追求精神生活。随着物质生活水平的不断提高，人们对美的需求也越来越迫

切，在享受物质生活的同时，也在要求享受到较高层次的艺术追求。正如马克思所说：“社会的进步就是人类对美的追求的结晶。”

美育在人的一生中，有着非常重要而独特的作用。文明的人类社会，对每一个人提出了全面发展的要求。我国传统的教育中比较重视智育的发展，如今已经意识到这种过于片面的教育已不利于人的全面发展。正如王朝闻所说：“德育、智育、体育与美育的关系不是一种加法，而是一种化合，前三育离不开美育，美育的任务渗透在前三育之中。”

青年人要全面发展，就必须将美育中的思想性与艺术性统一起来，将内在美和外在美统一起来。不仅要有美的容貌、体态、服饰、举止、言谈，还要有理想、道德、情操、知识等内在方面的美。

要拥有成功的一生，必须具有一定的审美知识。要学会感受美、欣赏美、创造美；要有得体的言谈举止、敏锐的反应能力以及恰当的礼仪和处事能力，这也是现代社会对人才的要求。那么，美育能为成功的人生做些什么呢？

首先，美育对培养人的高尚道德情操，陶冶人的心灵，树立正确的世界观和人生观有着特殊的功效。社会美中是以善为核心的，美育中包括了道德品质教育。例如，奥斯特洛夫斯基在《钢铁是怎样炼成的》一书中塑造了保尔·柯察金的成功形象，主人公保尔·柯察金表现出的精神美和心灵美潜移默化地教育和影响着人们，鼓舞和教育了一代又一代青年人，使他们树立了为人类美好的事业贡献青春的远大理想。因此，美育在这里发挥了巨大的威力和作用。

其次，美育能促进人的智力发展。美育不仅可以使人获得大量的自然科学知识和社会科学知识，同时还可以开阔人的视野，增长智慧，提高人的思维能力、想像能力和创造能力，

调动学习积极性。

真是客观世界发展的必然规律，真与美是紧密联系在一起的。美中包含着真，真具有的外在感性形式就是美，如数学学科中表现出的数字美、形象美、对称美、抽象美等。科学实验证明，人脑的右半球掌管着形象思维，左半球掌管着人的抽象思维，科学的发明和创造主要靠抽象思维，但是大脑的左、右两半球的功能是相辅相成、相互促进的。形象思维能力增强，有助于抽象思维能力提高；抽象思维能力增强同样有助于形象思维能力提高。古希腊许多伟大的社会科学家、自然科学家同时也是艺术家，文艺复兴时期一些大的艺术家同时也是科学家。例如，现代物理学家爱因斯坦，在音乐方面有很高的造诣，他和居里夫人一样，是出色的小提琴手。

美和真有着内在的联系，科学家常以美导真。著名的发明家爱迪生，从小就喜欢动脑子，琢磨事情，但是只会死教书的老师根本不会教育这个孩子，反而把他从学校赶了出来。是他的母亲在生活中教育他：春天，一边欣赏着大自然的美景，他的母亲一边讲授着日月星辰及四时演变；夏天，一边在树下乘凉，一边讲授着阿基米德利用太阳光的反射原理智退敌兵的故事；冬天，他们坐在火炉旁，讲授着物理和化学。这些生动、具体、形象的教学方法无疑对启发爱迪生的思维能力、想像能力和创造能力起了很大的作用。在我们的身边，这类例子很多，有些成绩很好的同学非常喜欢体育或音乐，无论学习多么繁忙，他们都要抽一部分时间来进行文体活动。这样做不仅不会因为文体活动占用了学习时间而影响学习成绩，反而会对学习有所帮助。

因此，加强美育教育可以使人的右脑得到发展，从而提高人的形象思维能力，为社会造就多才多艺、富于创造性的人才。

再者，美育能增进身心健康。美育和体育是相辅相成的，美育和体育的共同任务都是创造形象美。同时，健与美是密不可分的，一个全面发展的人应该是体格和心理都健美的，健与美体现着人体生理和心理的内在发展规律，贯穿在一切体育活动中，如健美运动就是美育和体育的结合，它通过健美操、健美器械的锻炼来使人的形体既健康又符合美的造型。再如艺术体操、花样滑冰、水上芭蕾、花样跳伞等体育运动项目都对美育有较高的要求。此外，美育对人体的健康还有特殊的作用，如音乐、书法及绘画等可以使人长寿，这已是被证实了的事实。

最后，美育能够让人形成正确的审美观念，树立崇高的审美理想，丰富健康的审美情趣，培养和提高人们对美的感受、鉴赏、表现以及创造能力。

四、美育的特点

美育的特点有以下四个方面：

第一，美育是以具体生动的感性形象为教育载体。美总是以具体可感的形象出现的。黑格尔说：“美的生命在于显现”、“美只能在形象中现出”。无论是以人物美为核心的社会美，还是大自然五光十色的自然美；无论是先进的科技美，还是形形色色的艺术美，都离不开形象。美育就是借助这些鲜明的、具体的、生动的、典型的形象来直接感染人，使人的心灵受到震撼，使人的情感产生共鸣，唤起人们心底的美感，从而实施审美教育。

第二，美育是以情感教育为特征的一门学科。所谓情感教育即以美感人、以情动人的教育。美育的教育目的是培养人们对真、善、美的热爱和对假、恶、丑的憎恨，使人在情感上得到愉悦和熏陶，使人在道德上有鲜明的、正确的是非观。美育借助美的事物来激发人们的感情，让人们通过自身的情感体

验，对某一具体审美形象产生审美评价和审美态度，进而引起人们感情激动和共鸣，使人的性情得到陶冶。在这种审美欣赏过程中，人们很大程度上摆脱了实用的、功利的局限，从而使人的情感得到净化，精神得以升华，情操也变得高尚了。情感的高尚化可以使“感性的人”变为“理性的人”，因为道德的人只能从审美的人发展而来，不能由自然状态中产生。美育教育中情感因素是核心，贯穿在审美活动的始终。

第三，美育是在自由宽松的环境中进行愉快的娱乐教育，是寓教于乐的典范。美育通过受教育者对美的感受、理解和鉴赏而获得快乐教育。在享受快乐的同时，受到启迪和熏陶。因此，美育是一种特殊的教育，它使人们按个人的兴趣和爱好，在娱乐、无拘无束、身心愉快的状态中受到教育。

第四，美育是一个潜移默化的过程。美育是靠形象与情感教育来进行的，因此，在教育效果上往往具有深刻性、稳定性和持久性，它不同于学习自然科学知识那样具有立竿见影的效果，而是人们在审美活动中逐渐地受到感染，在循序渐进、不知不觉中潜移默化地接受教育。例如，我们在观看电影《红河谷》时，在被影片那气势恢弘、开阔、震人心魄的画面与情节打动的同时，也在不知不觉中受到了爱国主义教育。

五、美育的任务

作为培养人全面发展的美育，它的基本任务是通过审美、创造美的实践活动，指导人们树立正确的审美观，陶冶心灵和情操，提高审美能力；培养人们对自然美、社会美和艺术美的感受、理解、想像和创造能力，完善其审美心理结构，促进其身心健康发展，从而为社会造就具有丰富个性、完美人格的人。指导人们形成正确的审美观和提高人们的审美能力主要涉及以下几个方面：

1. 树立正确的审美观