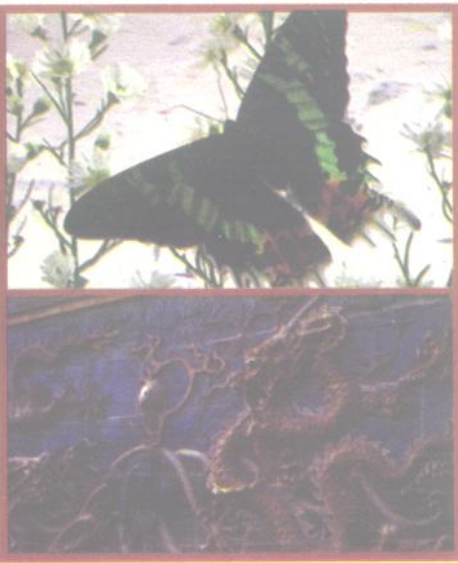

美育教程

主编 苑淑娅 马长生

河南大学出版社

G40-014

Y91

448159

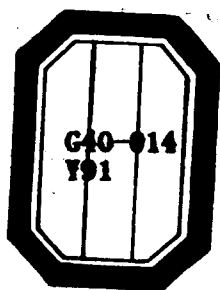
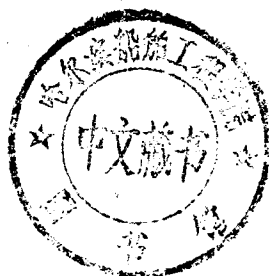
美育教程

主 编: 苑淑娅
马长生

副主编: 解 明
李天泰
芮黎明

00448159

河南大学出版社

DU72/11
本书编写成员

(依姓氏笔划为序)

马长生 王 军 任晓玲 李天泰
朱艳如 芮黎明 张玉艳 苑淑娅
周定潮 徐竞成 谢桂友 蔡 佳
解 明 戴新中

美育教程

主 编:苑淑娅

马长生

责任编辑:路 石

河南大学出版社出版发行

(开封市明伦街 85 号)

河南大学出版社电脑照排

河南大学印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10 字数:260 千字

1991 年 8 月第 1 版 1998 年 6 月第 6 次印刷

印数:34001—37000 册 定价:9.50 元

ISBN 7-81018-680-9/G · 286

前 言

为了培养德、智、体、美全面发展的人材,根据国家教委关于在中等专业学校要普遍开设美育课的文件精神,针对目前全国尚未有比较适合中专教学特点的美育教材这一实际情况,河南、甘肃、江苏、广西、内蒙等五省区九所中专部分有一定教学经验和编写能力的教师,编写了《美育教程》一书。

本书在制定大纲和编写过程中,以国家教委颁发的中专美育教学大纲为依据,从中专的教学需要出发,力求做到理论联系实际、重点突出、语言精练、通俗易懂。

全书编写人员具体承担章节如下:

导论——朱艳如(甘肃省商业学校)

第一章 美的本质——李天泰(交通部电视中专甘肃分校)

第二章 形式美——徐竞成 周定潮(兰州石油学校)

第三章 自然美——张玉艳(兰州电子工业学校)

第四章 社会美——戴新忠(甘肃省交通学校)

第五章 艺术美——苑淑娅(河南省交通学校)

第六章 美的范畴——苑淑娅(河南省交通学校)

第七章 美感——蔡佳(交通部呼和浩特交通学校)

第八章 艺术欣赏总论——芮黎明(江苏省无锡船舶工业学校)

第九章 文学欣赏——解明(甘肃省交通学校)

第十章 美术欣赏——谢桂友(广西交通学校)

第十一章 音乐欣赏——任晓玲(甘肃省交通学校)

第十二章 电影、戏剧、舞蹈欣赏——芮黎明(江苏无锡船舶

工业学校)

第十三章 摄影艺术欣赏——王军(甘肃省交通学校)

本书最后由苑淑娅、解明和芮黎明三位同志通稿。

甘肃省交通学校的马长生同志为本书的出版做了重要的工作,河南省交通学校的陈志红同志也给予了支持,在此我们一并表示衷心的感谢。

由于编者的水平有限,再加之时间紧张,本书一定有不少缺点和错误,敬请大家批评指正。

编 者

1991年5月

目 录

导 论	(1)
一 什么是美育	(1)
二 美育的特点和作用	(4)
三 美育的原则和任务	(6)

上编 基础理论

第一章 美的本质	(13)
第一节 美学	(13)
一 什么是美学	(13)
二 美的起源	(14)
三 美学是一门独立的科学	(15)
四 美学与其他学科的关系	(16)
五 为什么要学习美学	(17)
第二节 美的本质	(18)
一 美的本质是美学的基础理论	(18)
二 中国美学史上对美的本质的探讨	(20)
三 西方美学史上对美的本质的探讨	(22)
四 马克思主义美学的产生	(24)
五 美的本质是人的本质力量的对象化	(25)
第三节 美的特征	(27)
一 美的客观性	(27)
二 美的社会性	(27)
三 美的创造性	(28)

四	美的形象性	(28)
五	美的感染性	(29)
六	美的实用性	(29)
第四节	美与真、善的统一	(30)
一	美学史上对美与真、善关系的几种看法	(30)
二	什么是真、善、美	(30)
三	真、善、美的关系	(31)
四	真、善、美的标准	(33)
第二章	形式美	(35)
第一节	形式美的含义	(35)
第二节	形式美的要素	(40)
一	色	(41)
二	形	(44)
三	声	(47)
第三节	形式美的组合规律	(49)
一	整齐一律	(49)
二	节奏和韵律	(50)
三	对称和均衡	(52)
四	匀称和比例	(53)
五	多样统一	(54)
第三章	自然美	(57)
第一节	自然美的含义	(57)
一	自然美的产生和发展	(57)
二	自然美的形态	(59)
第二节	自然美的特征	(60)
一	自然美是自然性与社会性的统一	(60)

二	自然美侧重于形式	(61)
三	自然美的变易性	(61)
四	自然美的二重性	(62)
第三节	自然美的作用	(63)
一	愉悦精神 丰富生活	(63)
二	陶冶情操 砥砺品行	(64)
三	开发智慧 启迪灵感	(65)
第四章	社会美	(67)
第一节	社会美的含义	(67)
一	社会美的产生	(67)
二	社会美的含义	(69)
三	社会美的内容	(70)
第二节	社会美的特征	(72)
一	社会美是对社会生活的积极反映	(72)
二	理想是构成社会美的主观条件	(74)
三	社会美侧重于内容	(76)
第三节	社会美与人	(78)
一	社会美的核心是人的美	(79)
二	人的内在美与外在美	(80)
第四节	劳动与美	(86)
一	劳动过程的美	(86)
二	劳动产品具有审美性质	(88)
三	劳动形象的美	(90)
第五章	艺术美	(93)
第一节	艺术美的本质	(93)
一	艺术美来源于生活	(94)

二 艺术美的客观性和主观性	(99)
第二节 艺术美的特征	(102)
一 艺术美的情感性	(103)
二 艺术美的典型性	(105)
三 艺术美的恒久性	(107)
第三节 艺术美的分类及其特征	(109)
一 艺术美的分类	(109)
二 各种艺术美的基本特征	(111)
第六章 美的范畴	(124)
第一节 优美	(124)
一 优美的本质及其特征	(124)
二 优美的美感特点及在各领域的特点	(127)
第二节 崇高	(128)
一 崇高的本质及其特征	(128)
二 崇高在各领域的特点及其美感特征	(130)
第三节 悲剧	(133)
一 悲剧的本质	(134)
二 悲剧的特征	(135)
三 悲剧的类型	(136)
四 悲剧的审美价值	(137)
第四节 喜剧	(138)
一 喜剧的本质	(138)
二 喜剧的形式	(140)
三 喜剧的特征及审美价值	(142)
第七章 美感	(145)
第一节 美感的含义	(145)

一 什么是美感	(145)
二 美感与快感的区别	(150)
第二节 美感的特征	(152)
一 美感的直觉性	(152)
二 美感的情感性	(154)
三 美感的功利性	(156)
第三节 美感的共同性和差异性	(157)
一 美感的共同性	(158)
二 美感的差异性	(160)

下编 艺术欣赏

第八章 艺术欣赏总论	(167)
第一节 艺术欣赏的特点	(167)
一 艺术欣赏的再创造性	(167)
二 艺术欣赏的社会性	(170)
三 艺术欣赏的愉悦性	(171)
第二节 艺术欣赏的过程	(172)
一 欣赏过程中的具体感受	(173)
二 欣赏过程中的情感体验	(174)
三 欣赏过程中的想象再创造与理性再评价	(175)
第三节 如何提高艺术欣赏能力	(177)
一 全面提高艺术欣赏的能力	(177)
二 加强艺术修养	(179)
三 积累丰富的生活经验	(180)

第九章 文学欣赏	(181)
第一节 文学的特征	(181)
一 文学的概念及分类	(181)

二 文学源于人类的社会实践	(182)
三 社会生活是文学创作的唯一源泉	(183)
四 形象地反映生活是文学的根本特征	(185)
五 用语言塑造形象是文学的另一特征	(186)
六 文学的阶级性	(188)
第二节 文学欣赏的特点和过程	(188)
一 什么是文学欣赏	(188)
二 文学欣赏的特点	(188)
三 文学欣赏的过程	(191)
第三节 文学作品欣赏	(192)
一 中国作品欣赏	(192)
二 外国作品欣赏	(197)

第十章 美术欣赏..... (201)

第一节 绘画欣赏..... (201)

一 绘画的种类和特点	(201)
二 中国绘画欣赏	(202)
三 外国绘画欣赏	(208)

第二节 雕塑欣赏..... (215)

一 雕塑的种类和特点	(215)
二 中国雕塑欣赏	(216)
三 外国雕塑欣赏	(219)

第三节 建筑欣赏..... (224)

一 建筑的种类和特点	(224)
二 中国建筑欣赏	(226)
三 外国建筑欣赏	(229)

第四节 实用工艺美术欣赏..... (231)

一 工艺美术的种类和特点	(231)
--------------------	-------

二 时装	(232)
三 商品装璜	(237)
四 房间布置	(240)
第五节 书法欣赏	(243)
一 书法的种类和特点	(243)
二 书法作品欣赏	(245)
第十一章 音乐欣赏	(248)
第一节 音乐及其欣赏	(248)
一 音乐的本质和作用	(248)
二 怎样欣赏音乐	(250)
三 音乐的基本表现手段	(251)
四 音乐的基本类型	(252)
五 常见歌曲与乐曲体裁	(253)
第二节 名曲欣赏	(256)
一 中国名曲欣赏	(256)
二 外国名曲欣赏	(264)
第三节 现代流行音乐及其欣赏	(269)
一 现代流行音乐简介	(269)
二 如何欣赏流行音乐	(270)
三 流行音乐作品欣赏	(270)
第十二章 电影 戏剧 舞蹈欣赏	(273)
第一节 电影及其欣赏	(273)
一 电影的特征和常见种类	(273)
二 欣赏电影的角度	(281)
第二节 戏剧欣赏	(285)
一 戏剧的特征和种类	(285)

二 中国戏曲的基本特性	(290)
三 戏剧名作欣赏推荐剧目	(294)
第三节 舞蹈欣赏	(294)
一 舞蹈的特征和种类	(295)
二 舞蹈欣赏推荐剧目	(298)
第十三章 摄影艺术欣赏	(299)
第一节 摄影的特征	(299)
一 摄影的产生和发展	(299)
二 摄影的美学意义	(300)
三 摄影与其他艺术门类的区别	(301)
四 摄影艺术作品的评鉴标准	(302)
五 摄影艺术的欣赏心理	(303)
第二节 摄影作品欣赏	(304)
一 中国摄影作品欣赏	(304)
二 外国摄影作品欣赏	(307)

导 论

一 什么是美育？

美育全称是审美教育或美感教育。也许有人看了这个问题会说：客观事物的各个层次、各种形式都能或多或少地让我们感受到某种愉快，虽然我们不能确定什么是美，但我们依然能够按照我们本来就拥有的观念生活、工作、创造未来，没有美育，我们一样在履行生命的职责。这个问题实在是提得好，它首先向人们提出了为什么要进行审美教育和审美教育有什么意义的问题。

在人类生存的社会里，既存在着真、善、美，也存在着假、丑、恶。那么，人是怎样做出自己的价值取向的呢？也就是说，人们为什么会觉得一类事物是真的、善的、美的，而另一类事物是假的、丑的、恶的，并且自觉地去喜爱和褒扬真善美的事物和鄙弃假恶丑的事物呢？为什么绝大多数的人都要做出这样的选择呢？这和人类的本质有着密切的关系。人总是生活在特定的环境中，人的本质是一切社会关系的总和。生活本身是美好的，是人创造的，是世代人类辛勤劳动的结晶，这就决定了每一个正常的人都必然向往真善美，追求真善美，热爱真善美。生活中处处都有美：人体美、人性美、社会美、自然美、艺术美……“美”即指能够使人得到审美愉快的欣赏对象。因为只有真的、善的、美的事物和生活，才能给人类带来自由、愉快、欢乐、幸福，因此，热爱真善美是人类的本能愿望，也即人类有着本能的审美需要。当然一个人要真正懂得美和创造美，还要由社会实践来决定，不能单纯地依赖这种本能的意向和愿望。绝大多数人所做出的价值取向也是依据这生活规律而形成的道德约束

力来决定的。

审美教育是对人们的这种特定的价值取向的一种有力加强，也就是说，审美教育可以引导人们的价值定向，使他们善于看到美和评价美，赞赏崇高，蔑视卑下，嘲笑应该嘲笑的东西。同时审美教育还有其它一些重要的功能，可以通过审美教育来陶冶人们的情操，使人们变得更加高尚，自觉按照美的法则去创造生活，使人们生活的世界更丰富、灿烂和美好，使人类文明更加发达。

美育产生于社会实践，也必然要为实践服务。在我们社会主义的国家里，美育是培养社会主义全面发展人才的重要手段之一，美育和德育、智育、体育一样重要，因此，进行美育教育具有重要的、积极的现实意义和长远的历史意义。

人类的美育思想早在古代就已经产生了。审美教育的倡导，始于古代先哲，在亚里士多德和柏拉图的著作中就可以看到他们关于审美教育的考虑。柏拉图曾说过：“我们应该寻找一些有本领的艺术家，把自然的优美方面描绘出来，使我们的青年象住在风和日暖的地带一样，四周一切都对健康有益，天天耳濡目染于优美的作品，象从一种清幽境界呼吸一阵清风，来呼吸它们的好影响，使他们不知不觉地从小就培养起对于美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯。”亚里士多德则更进一步指出，美育“不只是为着一个目的，而是同时为着几个目的，那就是：（1）教育；（2）净化；（3）精神享受”。可见，当时古希腊的思想家们对美育已很重视。

我国是世界上著名的文明古国，我们的祖先也很早就重视审美教育。古代思想家孔子认为，要治好一个国家，没有“礼”不行。没有“乐”也同样不行（“乐”即指美育）。“礼”可以安上治民，“乐”可以移风易俗，它们相辅相成。孔子之后的荀子，对美育的认识又有进一步的发展。荀子认为“人不能无乐”，“夫声乐之入人也深，其化人也速”。而且他还指出，美与善既相互联系，又相互作用，“美善相乐”。

在近代,系统提出要对人们进行审美教育,并把审美教育作为一个专门理论加以研究的,应是德国浪漫主义诗人和剧作家席勒。席勒在《美育书简》一书中,系统论述了美育的内容、性质及其任务。席勒批判了资产阶级反审美的性质,认为要把自私自利的腐化了的人变成依理性和正义行事的人,要把不合理的社会制度变成合理的社会制度,唯一的途径是通过审美教育。审美自由是政治自由的先决条件。席勒关于美育的思想,反映了资产阶级处于上升时期对自由、民主与真理的向往和追求,有其进步意义。但是,由于席勒不了解人的社会性,人是随着社会历史的发展而发展的,不了解美是一个历史发展的过程,因而从抽象的人性论出发,认为要使人从不自由变为自由,只要通过“审美自由这个中间状态”就可以实现了,这就夸大了审美教育的作用。这种审美教育的思想事实上是行不通的、办不到的,是不考虑社会条件制约的空想。

我国近代最早把西方美学思想引进中国来的是王国维。王国维提倡要把美学作为一门独立的学科进行研究。他认为美学和美感都是超功利的,反对把艺术和美育作为道德政治手段。这样一来,他的美学思想就变得唯心了。因为美和艺术并不是什么超然的东西,它是人类社会实践的产物,总是和一定的社会基础、社会制度相联系的。因此,美育必然是为一定的社会服务的。

继王国维之后,蔡元培在我国国民教育上全力推行了美育教育,曾于1912年担任教育总长时发表了《对于教育方针之我见》,阐述新式教育的理论基础,批判“尊君”、“尊孔”的封建主义教育宗旨,代之以“世界观及美育主义”,第一次把美育确定为国家的教育方针之一,并与德育、智育、体育并行。他认为,美育是人格完成的必由之路。

使美育真正形成一门科学,使人们正确认识美育的性质及其意义的,是马克思主义。从马克思主义观点来看,审美教育是人类认识世界、按照美的规律改造世界、改造自身的一个重要手段,它

对人类的社会实践活动具有重大作用。在长期的历史发展中,人类通过实践活动,一方面促使“自然的人化”,不断地改造了客观世界,另一方面也促使“自身的人化”,使人的本质力量不断地得到丰富和发展。人从自身的“人化”所获得的审美感觉和美的的心灵,反过来又能付诸于实践,对客观世界进行创造和更新。这样一个辩证的过程,就是美育的实质所在。

二 美育的特点和作用

美育与其它文明教育有着密切的内在联系,但它们又不完全是一回事。文明教育的内容更广泛。审美教育是一种情感教育,它有自己的特点,只有根据它的特点进行,才能收到应有的效果,实现审美教育的目的。黑格尔说过:“审美带有令人解放的性质。”这就说明审美教育在形式上是自由的,生动活泼的,寓教于乐、寓教于美的享受之中,不带一般教育所有的强制性,因而容易启迪人们的心灵,使人们心甘情愿地接受美的教育,在分辨善恶、真假、美丑的过程中,培养崇高的审美情操,得到精神的满足、愉悦和升华。文明教育当然也要注意生动性,但它与审美教育不可能是一样的。有些文明教育,还难免带有强制性,比如法制文明教育,其中有不准破坏国家文物一条法律,谁若犯了这条法律,就会受到法律的制裁,这是毫不留情的。就连道德教育也难免有一定的约束性。它和审美教育也不同。道德是调整人与人、个人与社会之间关系的准则,是一种社会舆论,是言之以理,以理取胜的。而审美教育则不同,它总是和特定的审美对象相联系的。

审美教育归结起来有以下两个特点:

1. 寓教于愉悦,寓教于美的享受之中

美感教育是通过美的认识、理解,也就是在美的观念的满足中感到愉快、自由、舒畅,得到精神的享受,同时也在愉悦中受到教育。“寓教于乐”就是这个道理。如,对于艺术品,人们是通过鲜