

中等专业学校
(非艺术类)通用
主 编:刘叔成

美育基础知识

教育科学出版社

中等专业学校（非艺术类）通用教材

美育基础知识

主编 刘叔成

教育科学出版社

(京)新登字第111号

美育基础知识

刘叔成 主编 责任编辑 张子滨

教育科学出版社出版、发行(北京·北太平庄·北三环中路46号)

各地新华书店经销 衡水地区印刷厂印装

开本: 787×1092毫米 1/32 印张: 14.375 字数: 322千

1992年2月第一版

1996年4月第8次印刷

印数: 203,001—268,000册

ISBN 7-5041-0611-9/G·573

定价: 11.50元

如发现印装有问题, 请与本厂联系调换

编写者

(以姓氏笔划为序)

丁 真	刘叔成	李润生	沈海庆
竺 亚	贺锡德	郭启宗	康 英

目 录

绪 论

一、美育的性质与任务…………… (1)

二、美育的特点与作用…………… (6)

第一章 审美教育的美学基础知识…………… (12)

第一节 美学…………… (12)

一、美学的性质与对象…………… (12)

二、学习美学对进行美育的意义…………… (16)

第二节 美…………… (18)

一、美的特征…………… (19)

(一) 形象性…………… (19)

(二) 感染性…………… (20)

(三) 新颖性…………… (21)

(四) 社会性…………… (23)

二、美的本质…………… (26)

(一) 美是客观的…………… (26)

(二) 美是社会的…………… (28)

(三) 美的根源在社会实践…………… (30)

三、美的内容与形式…………… (32)

(一) 美的内容、形式及其相互关系…………… (32)

(二) 形式美及其实质…………… (34)

第三节 美感…………… (36)

一、美感及其社会根源…………… (35)

(一) 人类的美感(审美意识)随社会实践的发展而

形成、发展	(36)
(二) 个人的美感的获得, 有待于自身的种种主观 条件	(37)
二、美感的特征	(39)
(一) 直觉与理智结合	(39)
(二) 愉悦与功利结合	(41)
(三) 主观与客观结合	(42)
第二章 社会与美	(44)
第一节 社会美及其特点	(44)
一、什么是社会美	(44)
二、社会美的特点	(46)
(一) 社会美是一种积极肯定的生活形象	(46)
(二) 社会美和人的理想紧密相联	(48)
(三) 社会美重在内容	(49)
第二节 人的美	(50)
一、人的外在美	(51)
二、人的内在美	(54)
三、人的外在美与内在美的统一	(58)
第三节 劳动美	(60)
一、劳动作为“生活的第一需要”使劳动者得到 审美的享受	(61)
二、劳动过程的美	(65)
三、劳动产品的美	(68)
第三章 自然与美	(72)
第一节 自然美及其特征	(72)
一、什么是自然美	(72)
二、自然美的形态	(75)
(一) 经过人类加工改造的自然美	(75)

(二) 未经人类加工改造过的自然美	(77)
三、自然美的特征	(80)
(一) 自然美不能脱离其独具的自然性	(80)
(二) 自然美的社会内容具有不确定性	(81)
(三) 自然美有侧重于形式的特点	(82)
第二节 自然美的欣赏	(83)
一、怎样欣赏自然美	(83)
(一) 从空间的角度欣赏自然美	(87)
(二) 从时间的角度欣赏自然美	(89)
(三) 从运动的角度欣赏自然美	(91)
二、自然美欣赏的意义	(94)
(一) 欣赏自然美,可以丰富人的精神生活	(94)
(二) 欣赏自然美,可以陶冶人的性格	(95)
(三) 欣赏自然美,可以激发人的爱国热情	(96)
(四) 欣赏自然美,可以增长知识,促进成才	(97)
第四章 艺术与美	(100)
第一节 艺术美及其特点	(100)
一、什么是艺术美	(100)
二、艺术美的特点	(102)
(一) 艺术美是内容和形式的完美融合	(103)
(二) 艺术美是美的较为完善和集中的形态	(104)
第二节 艺术美的欣赏	(108)
一、艺术的分类	(108)
(一) 听觉艺术	(110)
(二) 视觉艺术 (造型艺术)	(112)
(三) 语言艺术 (文学)	(115)
(四) 综合艺术	(117)
二、艺术欣赏及其特点	(120)
三、艺术欣赏的一般过程	(123)

(一) 感知和感受	(123)
(二) 想象、体验、理解——形象的再创造	(124)
(三) 再评价	(130)
四、艺术欣赏能力的提高	(132)
(一) 培养审美感受能力	(133)
(二) 积累审美经验	(133)
(三) 提高审美情趣	(134)
第五章 美术欣赏	(136)
第一节 美术欣赏的基本知识	(136)
一、美术的基本特点和种类	(136)
(一) 美术的基本特点	(136)
(二) 美术的种类及其不同特点	(137)
二、美术欣赏	(144)
(一) 美术作品对主题的体现	(144)
(二) 美术作品的形式要素等常识	(145)
(三) 作品的格调	(154)
(四) 欣赏是再创造, 欣赏体现了欣赏者的人品与修 养	(154)
(五) 美术作品常见的几种表现方式	(155)
第二节 绘画欣赏	(156)
一、中国作品	(156)
二、外国作品	(181)
第三节 雕塑欣赏	(194)
一、中国作品	(194)
二、外国作品	(201)
第四节 中国工艺美术欣赏	(205)
一、传统工艺美术	(205)
二、现代实用美术	(210)

第五节 建筑艺术欣赏	(212)
一、中国建筑、园林艺术	(212)
二、外国建筑艺术	(218)
第六节 中国古代书法欣赏	(221)
一、篆书	(221)
二、隶书	(223)
三、楷书	(224)
四、行书	(226)
五、草书	(227)
第六章 音乐欣赏	(229)
第一节 音乐欣赏的基本知识	(229)
一、音乐的本质与作用	(229)
(一) 音乐的本质	(229)
(二) 音乐的作用	(230)
二、怎样欣赏音乐	(231)
(一) 感官欣赏	(231)
(二) 感情欣赏	(232)
(三) 理智欣赏	(232)
三、音乐的基本表现手段	(232)
四、音乐的三种基本类型	(234)
(一) 民间音乐	(234)
(二) 艺术音乐	(234)
(三) 通俗音乐	(235)
五、常见歌曲与乐曲的体裁	(235)
(一) 歌曲的体裁	(235)
(二) 乐曲的体裁	(236)
六、中西常见乐器介绍	(242)
(一) 中国民族乐器	(242)

(二) 管弦乐队中的各种乐器	(248)
(三) 键盘乐器及簧乐器	(254)
(四) 其他乐器	(256)
第二节 中外名曲欣赏	(257)
《中华人民共和国国歌》	(257)
《国际歌》	(260)
一、声乐作品	(263)
(一) 中国作品	(263)
(二) 外国作品	(310)
二、器乐作品	(338)
(一) 中国作品	(338)
(二) 外国作品	(354)
第三节 通俗音乐欣赏	(370)
一、中国作品	(370)
二、外国作品	(385)
第七章 电影、戏剧、舞蹈欣赏	(397)
第一节 电影欣赏	(397)
一、电影的特征	(397)
(一) 电影是一种现代综合艺术	(397)
(二) 电影的特殊表现手法	(398)
二、电影的常见类型	(403)
(一) 故事片	(404)
(二) 纪录片	(404)
(三) 美术片	(404)
(四) 科教片	(404)
(五) 政治片	(404)
(六) 战争片	(405)
(七) 社会片	(405)
(八) 伦理片	(405)

(九) 历史片	(405)
(十) 传记片	(405)
(十一) 侦探片	(405)
(十二) 惊险片	(406)
(十三) 武打片	(406)
(十四) 歌舞片	(406)
(十五) 科幻片	(406)
(十六) 儿童片	(407)
三、欣赏电影的角度	(407)
(一) 时代背景	(407)
(二) 主题与情节	(408)
(三) 人物形象	(409)
(四) 演员的表演技巧	(410)
(五) 摄影技巧与色彩	(411)
(六) 电影的音乐与音响	(412)
四、电影名作欣赏	(414)
(一) 中国故事片	(414)
(二) 外国故事片	(421)
第二节 戏剧欣赏	(425)
一、戏剧的特征	(425)
(一) 艺术的直观性	(426)
(二) 形象的综合性	(426)
(三) 冲突的鲜明性	(427)
二、戏剧的种类	(427)
(一) 话剧	(428)
(二) 歌剧	(428)
(三) 舞剧	(429)
(四) 戏曲	(429)
(五) 悲剧	(430)

(六) 喜剧	(431)
(七) 正剧	(431)
三、戏剧名作欣赏	(432)
第三节 舞蹈欣赏	(436)
一、舞蹈的特征	(436)
(一) 动作性	(437)
(二) 抒情性	(437)
(三) 节奏性	(438)
(四) 造型性	(438)
二、舞蹈的分类	(439)
(一) 生活舞蹈	(439)
(二) 艺术舞蹈	(439)
三、舞蹈欣赏	(441)
后记	(448)

绪 论

在以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放的路线的指引下，迎来了我国社会主义现代化事业健康、稳步的发展。为了进一步持续地繁荣我们社会主义的祖国，需要造就千千万万符合社会发展和时代要求的建设者和接班人。这些人才，不仅要有高尚的思想政治品德，丰富的科学知识素养和健康的体质体魄，而且还应该执着于按照美的规律来改造我们的环境，创造我们的生活，使我们的世界（包括自身的主观世界）一天天更加美好。这就需要在强调德育、智育、体育等的同时，重视美育的开展。

美育，是培养全面发展的社会主义“四化”建设者的不可缺少的重要环节。

一、美育的性质与任务

党的教育方针早就规定了我们的教育目标是培养全面发展的社会主义建设者和接班人。然而，长期以来对于全面发展的要求在实践中却未能得到很好的落实。普遍存在着单纯侧重智育，而忽视其他方面教育的倾向，“学好数理化、走遍天下都不怕”的思想一直在青年学生中有着广泛的市场。尤其是对于美育，不仅学生不重视，以为它与升学、就业无关；一些学校的教师、领导也把它置诸脑后，认为学校美育可有可无，还不如把教学时间集中在智力的开发上。这些片

面的认识，既影响了学校美育的实施，更阻碍着青年学生的全面发展。

什么是美育？它在培养全面发展的社会主义建设者的教育事业中占有何等地位？它的具体任务是什么？这是我们首先应当明确的原则问题。

古希腊传说中的神怪斯芬克司，曾要过路的行人猜测这样一个谜：

“什么生物早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，晚间用三只脚走路，而脚最多的时候，又是速度最慢、力量最小的时候？”

由于人们未能揭示出这个谜的谜底，都被斯芬克司一一杀害了。后来奥狄普斯揭开了这个谜，斯芬克司因而自杀。奥狄普斯的答案是什么呢？那就是：人。是的，如果把人的一生看作一天，那么早年的婴儿期，靠四肢爬行；从儿童直至壮年，则为两足行走；到了老年行动时，却得靠拐杖的帮助了，这可以理解为“三只脚”。

斯芬克司之谜及其解答，表明了在社会历史的进程中，人们开始考察自己、认识自己。可是，那时人们所觉察到的不过是人类在生理行为上的某些特点，还未明确人与其他生物、尤其是动物的真正区别。事实上，回答什么是人，即揭示人的本质特征，要比解答斯芬克司之谜困难得多。由古及今，中外无数学者为此作了不懈的努力，他们有的认为人具理性，讲仁义；有的主张人信仰宗教，有爱心；有的把人的特点归为能使用符号；有的则强调人的存在先于本质；……这些各有特点的学说，就局部而言不见得完全没有道理，但都未能真正把握住人的本质。马克思、恩格斯说过：

“可以根据意识、宗教或随便别的什么来区别人和动物。一

当人们自己开始生产他们所必需的生活资料的时候，他们就开始把自己和动物区别开来。”

确实，仅仅着眼于单纯的生理条件，人没有牛马那么强壮有力，没有犬的嗅觉灵敏，没有鹰的视觉敏锐，……然而人类却有驾驭、豢养牛、马、犬、鹰等自然事物的能力。这是因为，人类能够从事一切动物都难以从事的社会实践活动。他能劳动，会生产，可以对客观的自然界进行改造，使自然事物更好地满足人类生存发展的需要。换句话说，人类可以通过自己的实践（主要是生产劳动实践）使整个世界朝着有利于人的方向变化，一天比一天更加美好。同时，通过改造客观世界，人类自身也得到了提高和完善，人所具备的种种潜力和创造才能将不断获得发挥、提高、充实、丰富。

总之，正是为了创造一个更加美好的明天，人类才不停地实践着，斗争着，发展着。教育就是为总结前人的经验，提高后人的水平，使人类一步步走向更加辉煌的明天服务的。为了形成社会所需要的人际关系，提高人的觉悟，加强思想品德修养，需要进行德育；为了把前人改造客观世界的经验科学地加以总结，更准确地认识世界并把握客观规律，这就有了智育；为了加强人的体魄，改善人的身体素质，体育就应运而生；为了传授劳动的技能、技巧，劳动技术教育便也为人们所重视。

那么，就培养下一代而言，是否只要进行德育、智育、体育、劳动技术教育就行了呢？早在古希腊时代，一些伟大的学者、思想家如柏拉图、亚里斯多德等，就注意到还有一种教育对于人类的发展不容忽视，那就是美育。他们认为，美术教育、音乐教育甚至比其他教育还显得重要，因为这种教育可以陶冶人的心灵，净化人的情感，使人们对美丑具有

敏锐的鉴别力，从而完善自己的性格。尽管那时他们未能提出“美育”的概念，他们所强调的审美活动还限于美术、音乐欣赏，但他们对绘画、音乐等审美活动所起的巨大教育作用的肯定，对后世教育的发展，无疑有着重要的意义。

提出“美育”概念，并对美育作了系统阐释的，是德国18世纪著名文学家、思想家席勒。席勒写于1793至1794年间的《美育书简》，相当全面地论证了美育的性质、任务及其社会意义，被后人尊为第一部美育的宣言书。席勒有关美育的论述，对马克思美育思想的形成有着一定的影响。

马克思主义认为，在整个教育事业中，美育占有重要的地位，起着重要的作用。所谓美育，即以一定的美学理论指导人们的审美实践活动，培养人们健康的审美观念与审美理想，陶冶人们的情操，提高人们感受美、鉴赏美以及创造美的能力的教育。

同自发的美的欣赏活动不同，美育的开展需要有一定的美学理论的指导。社会主义学校中的美育，其指导思想，就是马克思主义美学理论。当然，我们绝不能因此而把美育等同于美学理论教育。美育的主要目标，不是进行美学理论知识的传授，而是在美学理论指导下进行具体的、生动的审美实践活动，从而陶冶人的心灵，提高其识别与创造美的能力。

把美育简单地看作艺术教育的观念，在人们的头脑中有很深的影响。自然，艺术由于集中了人类审美实践的丰硕成果，所以艺术教育在美育中确实占有特殊重要的地位；可是，如果将美育仅限于艺术教育，那就大大缩小了它的范围——美育还应包括自然美、社会美的教育。在人生的途程中，处处显示着自然美、社会美教育的巨大作用，这是我们无论如

何不应当忽视的。

人们虽然习惯于把美育称为审美教育或美感教育，可是美育的领域并不限于“审美”（即认识美）或“美感”（即对美的感受）。美育在培养人们健康的审美情操，提高人们辨析美丑的能力的同时，还要激发、培养人们在社会实践与艺术实践中创造美的能力，引导人们更自觉地按照美的规律来改造客观世界与主观世界，为人类的繁荣昌盛作出更大贡献。因此，有人强调说：与其将美育称为“审美教育”、“美感教育”，还不如称为“立美教育”。这种观点不是没有道理的。

美育的性质决定了它应当贯串于人的一生中。我国近代著名教育家蔡元培，在1917年就任北京大学校长后，不仅提出了“以美育代宗教”的明确主张，而且认为全社会人人都应关心、重视美育，在积极开展学校美育的同时，还应当进行家庭美育、社会美育，使每个人从诞生到成长，时时处处都处于美的熏陶之中。

在中等专科学校或普通高中进行美育，其任务主要是：阐述马克思主义美学的基本观点以及有关社会美、自然美、艺术美的基本知识，通过现实美与艺术美的欣赏、鉴别，培养学生高尚的审美理想，提高学生的艺术素养与审美能力（欣赏力与创造力），使全面发展的教育方针得到更好地实现。

进行美育，必须有科学的美学理论为指导。所以，我们在第一章里介绍了有关美、美感的马克思主义观点，说明美与美感的本质特征。在第二至第四章里，依据马克思主义美学的基本观点，对社会美、自然美、艺术美作了集中而简明的论述，使学生对这些基本理论、基本知识有一个初步的了