

美育基础

叶春平 主编

广东高等教育出版社

美 育 基 础

叶春平 主编

广东高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美育基础/叶春平主编. —广州: 广东高等教育出版社,
1989. 12 (2002. 7 重印)

ISBN 7-5361-0410-3

I. 美… II. 叶… III. 美育 - 基本知识 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 040670 号

广东高等教育出版社出版发行

、广东省新华书店经销

广东省东莞市粤高印刷厂印刷

787 毫米 × 1092 毫米 32 开本 6.25 印张 3 插页 140 千字

1989 年 12 月第 1 版 2002 年 7 月第 12 次印刷

印数: 145 156 ~ 149 766 册

定价: 7.00 元

前 言

美，无处不在；美，令人心旷神怡。可不是吗？当你面对浩瀚的奔腾的大海时，你会赞叹大自然的雄壮美；当你耳闻目睹英雄模范人物舍身为公、公而忘私的动人事迹时，你会钦佩人类的心灵美；当你欣赏文学作品、绘画或观赏戏剧演出时，你会享受到丰富隽永的艺术美；当你置身于清幽静谧的园林庭院时，你会感受到怡人的环境美……

美来自人类的创造性劳动，美来自人们的社会生活，美是全人类的宝贵财富。在现今的世界上，任何人都与美有密切的关系。美对于人们，尤其对于正在成长的青少年学生，具有极大的吸引力。一个人有没有健康的审美观念和审美能力，标志着这个人的文化素养的高低。所以，在中学实施美育是十分重要的。美育应成为中学教育的重要内容，它是德育、智育、体育所不能代替的。中学美育可以培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶学生的道德情操，培养学生对美的感受力和创造美的能力，激发学生对美好事物的爱好和追求。

为了加强中学的美育，帮助青少年学生掌握美的基本知识，培养审美能力，我们编写了这本《美育基础》。本书是普及性读物，不但适合中学生阅读，也适合社会青年阅读。

广东省教育厅厅长许任之同志为本书题写书名。

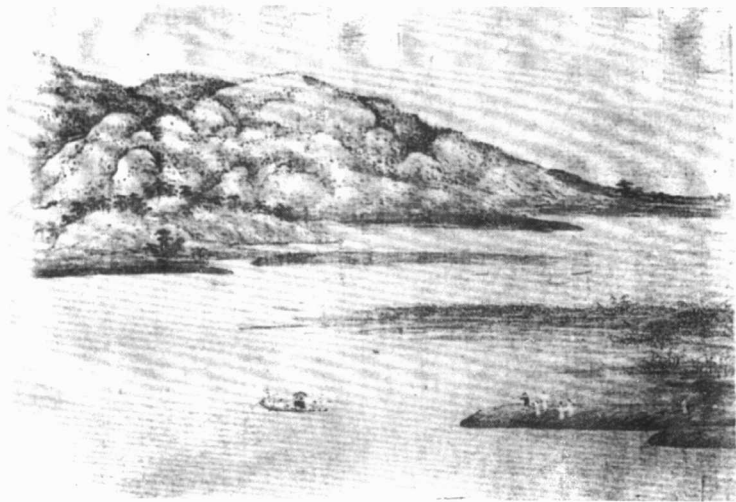
本书由叶春平、朱少玲、麦荔红、林少明、吴艳玲、杨海新编写，最后由叶春平统编定稿。

在编写过程中，我们得到教育界有关人士的协助和支持，广东高等教育出版社的同志为本书的出版付出了辛勤的劳动，在此一并表示感谢。

由于我们水平有限，编写时间仓促，缺点和错误在所难免，希望广大读者批评指正。

编 者

1989 年 5 月 2 日

(图一) 宋 董源 潇湘图 (局部)

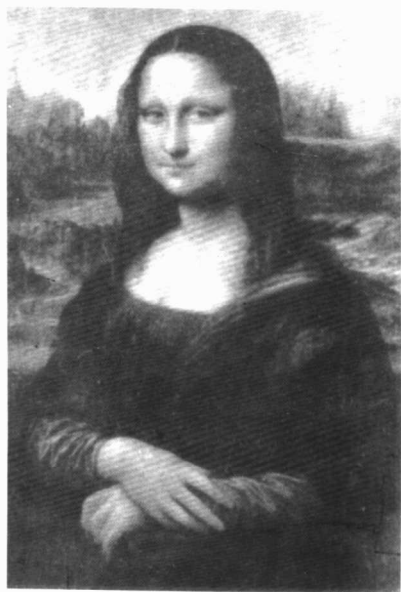

(图二) 唐 张萱 虢国夫人游春图

(图三)

宋 范宽 溪山行旅图

(图四)

意大利 达·芬奇 蒙娜丽莎

(图五)

德国 珂勒惠支 自刻像

(图六)

德国 珂勒惠支 母亲

(图七)

法国 罗丹 欧米哀尔

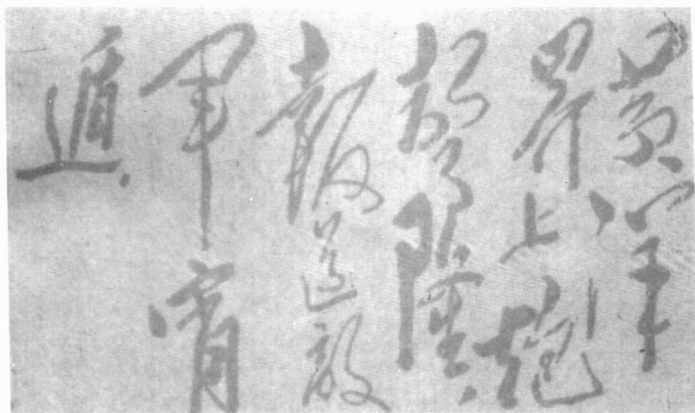

(图八)

汉字五种字体

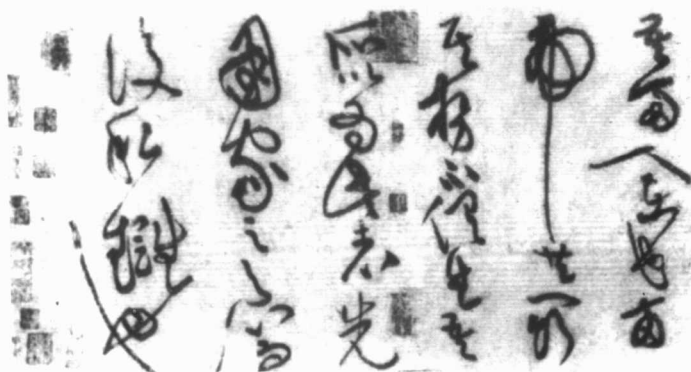
(图九) 晋 王羲之 兰亭序 (局部)

(图十) 毛泽东同志手书 西江月·井冈山 (局部)

(图十一) 毛泽东同志手书 满江红·和郭沫若 (局部)

(图十二) 宋 黄庭坚 廉颇蔺相如列传 (局部)

目 录

第一章 美育是推进素质教育，培养全面发展的一代新人的重要组成部分	(1)
一、什么是美育.....	(1)
二、美育的任务.....	(2)
三、中学美育的内容.....	(5)
四、美育在建设社会主义精神文明中的作用.....	(6)
第二章 美的本质和特征	(9)
一、美的本质——美学之谜.....	(9)
二、美起源于创造性劳动.....	(12)
三、美是“人的本质力量的对象化”.....	(17)
四、美的特征.....	(20)
第三章 美的形式	(23)
一、美的形式因素.....	(24)
二、形式美的组合规律.....	(26)
第四章 美的表现形态	(29)
一、崇高与优美.....	(29)
二、悲剧与喜剧.....	(34)
第五章 美感	(43)
一、美感的心理因素.....	(44)
二、审美趣味.....	(49)
三、审美标准.....	(52)
第六章 社会美	(57)
一、人的美.....	(57)

二、中学生美的基本要求	(67)
第七章 自然美	(80)
一、自然美的本质特征	(80)
二、自然美的审美特征	(82)
三、自然美的意义	(85)
四、大自然审美向导	(90)
第八章 艺术美	(94)
一、音乐审美向导	(97)
二、舞蹈审美向导	(112)
三、绘画审美向导	(125)
四、书法审美向导	(143)
五、文学审美向导	(150)
六、戏剧审美向导	(166)
七、电影审美向导	(178)

第一章 美育是推进素质教育， 培养全面发展的一代 新人的重要组成部分

一、什么是美育

美育，又称审美教育或美感教育。在学校里，大家都有这样的体会，上语文课，同学们为文学作品中的人物形象所感动，激发起向英雄人物学习的愿望；上音乐课，同学们屏息静听优美的歌曲，沉浸在梦幻般的音乐境界中，尽情地享受着美的愉悦；上美术课，同学们被各种绘画佳作所吸引，跃跃欲试；学校组织郊游，同学们面对着大自然的瑰丽景色，内心洋溢着热爱祖国锦绣河山的感情……这就是美育。美育是按照一定的审美意识，借助各种各样美的因素，向教育者施加审美影响，使他们获得内心的愉悦，从而达到陶冶性情、塑造心灵的目的。

美育是推进素质教育，全面提高国民素质和全民族创新能力的重要组成部分。中共中央国务院在《2000年中国教育改革与发展纲要》中明确提出了美育在培养全面发展的人中的重要作用、地位和途径。

美育与德育、智育、体育是相辅相成的。德育主要是对青少年进行政治思想和道德品质方面的教育，解决青少年的世界观和人生观问题。德育偏重于说理，并要求青少年用一系列的道德规范要求自已、约束自己。而美育主要靠美的形象打动人，把思想品德教育寓于美育之中，使青少年在潜移默化之中

受到道德教育,培养健康的心理和高尚的情操。如通过旅游,使青少年在欣赏祖国的壮丽河山中受到爱国主义思想教育。

智育主要是传授知识和技能的教育,其目的是提高青少年认识和把握客观世界规律的能力。美育对于智育的实施,也有着一定的作用,用美的形象启迪学生的智力,培养学生的求知欲望,加深对知识的理解。如通过阅读优美的文学作品,观赏精湛的艺术作品,能使青少年在得到精神愉悦的同时,了解社会、历史和自然,从而获得各种自然科学和社会科学知识。

美育与体育的关系也是十分密切的。体育主要是培养青少年身体健康,具有良好的速度、耐力、力量和技巧,具有发达的肌肉和匀称、健美的体型。体育本身就包含着美的表现、美的追求和美的创造等因素,而美育中也包含着人体美、健力美、仪态美的内容。通过美育活动,提高青少年鉴赏美的能力,从而促进他们对于健美的自觉认识,提高身体的健美素质。

但是,美育与德育、智育、体育又是不完全相同的。美育是通过青少年对美的感受,引起情感的激荡,形成感情共鸣,在愉悦中受到教育。由此可见,美育是相对独立的一种教育,它不带有一般教育所具有的强制性,而是使青少年在不知不觉中受到美的熏陶,在潜移默化中培养高尚的审美情操。

二、美育的任务

美育的任务主要是培养和提高青少年对美的感受力、鉴赏力和创造力。

(一) 培养和提高对美的感受力

所谓对美的感受力,是指人们对事物美丑的领会和感觉的能力。人们对美的感受能力不是天生的,而是后天获得的。不同时代、不同社会的人,对于美的感受能力是不同的。比

如一个生活在原始部落中的土人和一个生活在文明社会中有文化素养的人，对于自然美、社会美和艺术美的感受就有很大的差别。人们常说，欣赏音乐要有音乐的耳朵；欣赏绘画等造型艺术，要有能感受形式美的眼睛；欣赏诗歌、小说等文学作品，要有借助语言进行艺术想象的能力。这是很有道理的。美育首要的职能，就是培养和提高青少年对自然美、社会美和艺术美的兴趣和爱好，培养和提高青少年对美的事物的感受力。例如，通过观赏山川名胜的奇异风光，培养青少年感受大自然的美的能力；通过引导青少年参加改造自然的生产实践，参加各种各样的社会变革活动，提高他们对社会生活美的感受能力；通过美术教育，训练青少年的视觉感官，提高他们的视觉感受能力，掌握有关线条、形体、色彩的表现方法与技巧；通过音乐教育，训练青少年的听觉，学会识谱，懂得节奏、旋律，提高发音、吐字等表现声音美的能力以及掌握各种乐器的性能、技巧等等。只有提高对美的感受力，才能谈得上鉴赏美和创造美。对一个民族和国家来说，广大群众对美的感受力的高低，无疑是衡量其精神文明程度的重要标尺之一。

（二）培养和提高对美的鉴赏力

对美的鉴赏力，是指人们对事物美丑的理解和判断的能力。人们的鉴赏力如何，决定于他们的思想修养和文化知识水平的高低。有些人的审美趣味、审美标准符合时代的发展潮流，是健康的、积极向上的，这是鉴赏能力高的表现；有些人的审美趣味、审美标准违背时代发展潮流，是病态的、消极落后的，则是鉴赏力低下的表现。如现代作家冯骥才在小说《三寸金莲》中刻画的那些封建阶级的遗老遗少，他们在清末民初民主革命运动风起云涌的时代，竟沉溺于对女子的

“三寸金莲”的崇拜之中。他们面对小说女主人公戈香莲的一双小脚，如醉如痴，由衷赞叹：“真是如诗如画如歌如烟如酒，叫人迷了醉了呆了死了也值了。小脚玩到这份儿，人间嘛也可以不要了！”他们抱着陈腐的观念，视丑为美，美丑颠倒，对现实生活中种种美的事物却多加指责、反对。他们的审美趣味和审美标准是违背时代发展潮流的，是病态的，落后的。像这种美丑不分的现象，不仅存在于封建阶级的遗老遗少身上，在今天的现实生活中，也同样会出现。所以，美育的另一职能是培养青少年鉴赏美的能力，使他们能正确地理解和判断事物的美丑，树立健康的审美情趣、审美标准和审美理想，从而勇敢地追求美、创造美。

（三）培养和提高美的创造力

人们认识世界，是为了改造世界。同样道理，人们感受美和鉴赏美，是为了创造美、创造更加美好的生活。美育有助于人们冲破传统习惯，勇于探索和创新，按照美的规律改造客观世界，进行美的创造。美的创造力，一方面表现在人的生活与环境的美化上。如人的衣着整洁，服饰穿戴的和谐协调，在工作、劳动、生活中所显示出的个人美好的思想情操、行为修养，与人交往的礼貌表现，对周围环境的绿化、美化、静化、净化，教室、宿舍等学习和居住环境的装饰布置等，都能培养和提高美的创造力。另一方面表现在包括诸如音乐、美术、文学等艺术的创造上。人们在具备了美的感受力和鉴赏力的基础上，在社会实践中体验和熟悉生活，学习和研究各种创作经验，钻研各种创作技巧，不断地对社会和自然中的原始素材进行提炼、加工、想象和构思，从而创造出更新更美的艺术形象。如青少年在学校里通过音乐、舞蹈的练习表演，绘画、文学的练习创作，劳动技术课的工艺制