

美育

(第二版)

QUANGUO ZHONGDENG ZHIYE JISHU XUEXIAO
TONGYONG JIAOCAI

全国中等职业技术学校通用教材

 中国劳动社会保障出版社

MEIYU MEIYU MEIYU MEIYU MEIYU

全国中等职业技术学校通用教材

美 育

(第二版)

劳动和社会保障部教材办公室组织编写

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

美育/何语华主编. —2 版. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2005
全国中等职业技术学校通用教材
ISBN 7-5045-4871-5

I. 美… II. 何… III. 美育 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 063750 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出 版 人: 张梦欣

*

北京北苑印刷有限责任公司印刷、装订 新华书店经销

787 毫米×960 毫米 16 开本 11.25 印张 160 千字

2005 年 7 月第 2 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

印数: 4000 册

定价: 14.00 元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64911344

前 言

为了推进职业技术学校学生的思想道德建设，引导学生树立正确的人生观、审美观，满足中等职业技术学校美育教学的需要，根据劳动和社会保障部培训就业司颁发的《德育课课程标准》，我们组织编写了这一教材。

本书坚持正确的价值导向，力求体现中等职业技术学校德育教学改革的要求和职业教育的特点；在内容和结构安排上力求体现学生自主和互动式学习的先进教学理念。本书由“美和审美”“美的欣赏”“美的实践”三个单元组成，共14课，内容涉及美学基础知识，形式美、自然美、社会美、艺术美、科技美的欣赏，以及如何美化生活、美化社会、美化人生等。全书以美学理论为指导，通过大量实例，帮助学生初步掌握正确的审美方法，培养他们感受美、认识美、欣赏美和创造美的能力。全书内容贴近生活，具有鲜明的职业教育特点，富有时代特色和文化气息；形式新颖，图文并茂，利教便学。

本书既适合中等职业技术学校德育教学使用，也可供学生家长、教育工作者、社会工作者、理论工作者及其他关心青少年审美教育的人士使用和参考。

本书在编写过程中参考了大量的文献资料。在此，谨向文献资料的作者致以诚挚的谢意！由于时间仓促，不足之处在所难免，请广大读者在使用过程中提出宝贵意见，以便我们不断完善教材。

本书由何语华、刘方涛、王洪、储开稳、程云蕾、费君琳参加编写，何语华主编；田雷、郭春兰审稿，田雷主审。

目 录

绪论	(1)
----------	-------

第一单元 美和审美

第 1 课 美的起源和发展	(9)
第 2 课 美的本质和特征	(16)
第 3 课 美的类型	(24)
第 4 课 审美和美感	(38)

第二单元 美的欣赏

第 5 课 形式美的欣赏	(49)
第 6 课 自然美的欣赏	(63)
第 7 课 社会美的欣赏	(75)
第 8 课 艺术美的欣赏 (一)	(89)
第 9 课 艺术美的欣赏 (二)	(98)
第 10 课 科技美的欣赏	(122)

第三单元 美的实践

第 11 课 创设美好环境	(137)
第 12 课 塑造美好形象	(148)
第 13 课 培养美好情趣	(158)
第 14 课 缔造美好人生	(168)

绪 论

一、美育简史

美育，又称审美教育。人类很早就看到了审美与教育的关系。早在先秦时期，孔子就认识到诗、乐对心灵的感化作用，大力提倡“诗教”和“乐教”。荀子认为音乐可以深入人心，能把人的情感欲望导向礼义，从而达到道德教育的目的。古希腊思想家柏拉图十分推崇音乐和史诗的教育作用。他认为，艺术教育是培养优秀的“城邦保卫者”不可缺少的手段。随后，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”的思想，审美教育得到了更高的重视。18世纪，德国文学家席勒写出《美育书简》一书，首次提出了“美育”的概念，并相当全面地论述了美育的性质、任务及其社会意义。席勒之后的许多美学家如黑格尔、车尔尼雪夫斯基等，在创立美学理论体系的同时，也阐述了许多美育思想，促进了美育的发展。

在近代中国，第一次将美育置于教育学角度论述的是著名学者王国维。王国维将美育与德育、智育、体育相提并论，明确提出美育是培养“完全之人物”所不可缺少的一项重要内容。蔡元培是我国现代美育事业的先驱者和奠基人。他准确地把握了美育陶冶感情、塑造人格的性质，系统地论述了美育的功能、地位以及实施美育的途径和手段，并提出“以美育代宗教”以提高国民素质的思想主张。此后，美育在中国得到进一步重视。

在新中国成立之前，文化界提倡美育、宣传美育比较著名的有王统照、丰子恺、朱光潜等人。王统照认为，美育是“改造人间的福音，划

除万恶的利器”，是“使人生达到完美完善之地”的一种教育。丰子恺是著名的艺术家，他大力宣传艺术的审美教育作用，并以艺术家的丰富感情和热情积极开展审美教育。朱光潜是著名的美学家，也是一位倡导美育的热心者。他把艺术看作是美育的重要手段，认为艺术能帮助人们认识人生，培养高尚的道德精神。

新中国成立之后，美育被明确写进了教育方针。1952年颁布的幼儿园、小学、中学暂行规程，都规定了对学生进行德、智、体、美诸方面全面发展的教育。“文化大革命”时期，整个社会主义学术文化事业受到摧残，美育也在劫难逃。党的十一届三中全会之后，美育开始复苏。1986年3月国务院《关于第七个五年计划的报告》重申，美育是党的教育方针的一个重要组成部分，这对推进美育的发展具有重大意义。广大美学工作者、教育工作者，满腔热忱地开展了美育的学术讨论，进行了广泛的美育实践。近几年来，由于党和政府的关心、重视，以及广大美育工作者的积极努力，我国美育事业有了较快的发展，取得了明显的进步。

二、美育的性质和任务

美育作为教育的一个重要组成部分，与德育、智育、体育、劳育等相并列，它们在塑造完善的人的目标上承担着各自的教育功能：德育侧重于思想道德教育；智育侧重于知识技能的传授和智力开发；体育侧重于增强人们的身体素质；劳动教育侧重于劳动态度、劳动习惯的养成；美育则是诉诸情感的教育，侧重于培育心灵，塑造灵魂。蔡元培认为：“美育者，应用美学理论于教育，以陶养感情为目的者也。”具体地说，美育是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、审美理想，陶冶人们的思想情操，提高人们感受美、鉴赏美和创造美的能力的一种教育活动。

美育的中心任务是提高人们的审美素养，具体地说，包括以下三个方面：

1. 培养正确的审美观

审美观是人们对美丑的基本观点，是世界观的一个组成部分。马克

思主义的审美观是最先进的审美观，是人民群众改造客观世界和主观世界的有力的精神武器。美育的首要任务，就是要通过审美实践，陶冶人们的思想情操，提升人们的精神境界，引导人们树立正确、健康的审美观，使之成为心理气质的一部分，并且真正成为生活中的一种指导思想。

2. 培养审美的敏感

所谓审美的敏感，即一种善于在生活、自然、艺术及科技中发现美、感受美、鉴赏美的能力，主要包括审美感受力、审美想像力和审美鉴赏力。审美感受力是指人们审美感官对审美对象感知、领会的能力。它是审美活动的出发点，也是其他审美能力产生和发展的基础。审美想像力是指人们在审美感知的基础上，对原有审美表象进行再现、组合和改造的能力。它是一切艺术创作和审美活动的必要条件。审美鉴赏力是指对审美对象的鉴别与评价的能力，包括识别审美对象美与不美的能力，评价审美对象的审美价值高低的能力，领悟与鉴别审美对象的类型、形态的能力。审美鉴赏是更高层次上的审美活动过程，理性因素相对突出。美育就是要引导人们提高文化素养和艺术素养，在审美经验的积累中，获得这些审美能力，形成审美的敏感。

3. 培养创美的能力

创美能力是人们按照美的规律创造美的事物和美化自身的能力。创美能力的培养是审美教育的目的之一。要提高人们的创美能力，就必须在审美实践中通过各种途径引导人们树立崇高的审美理想，提高创造美的心理素质，锻炼驾驭形式美的能力，在美的创造中发挥个性特点。

三、美育的特殊功能

美育不仅可以培养人们的审美素养，它在发展人、完善人的教育活动中还有着特殊的功能。其主要表现如下：

1. 美能育德

美育是德育的有力助手。首先，美育具有道德感化的功能。美育本身包含着是非观、荣辱感、羞耻心等德育因素，它对于陶冶情操，净化心灵，培养高尚的品德，树立正确的世界观和人生观，有着特殊的功效。我国青年的楷模张海迪在谈到自己的成长过程时说，是《钢铁是怎样炼

成的》使她懂得了应该怎样生活，怎样做人，怎样在艰难的情况下自强不息。其次，美育主要是靠美的形象打动人，如果把思想品德教育寓于美育之中，以美引善，能使人在不知不觉中受到熏陶和感染，容易收到“随风潜入夜，润物细无声”的效果。例如，游历名胜古迹，能让我们饱览祖国的锦绣风光，了解中华民族悠久的历史文化，自然能够激发我们的民族自豪感以及对于祖国的热爱之情；诵读杜甫的“三吏三别”，诗人感时伤世、忧国忧民的深沉情感能引发我们强烈的心灵共鸣；沉浸于贝多芬的《第五交响曲》或柴可夫斯基的《悲怆》之中，那撼人心魄的旋律能洗涤心胸，让我们摒弃个人情感，把思绪投向深刻的人类命运冲突，在内心升华起一种崇高的体验。可见，充分发挥美育的感化功能，寓思想道德教育于美育之中，可以提高德育的效果。

2. 美能启智

美育可以促进人的智力发展，其主要表现如下：首先，美育在培养人的审美能力的过程中，能培养人们的观察能力、思维能力和创造能力。观察是智能的重要源泉，在生活中观察美，掌握观察的方法，将有助于提高我们的观察能力。思维能力是智能中最活跃的因素，它包括抽象思维能力和形象想象能力，这二者在内容与形式上有所不同，却是相互联系、相互促进的。形象想象能力的心理机制就是从原有的形象创造出新的形象的能力，是一种创造能力。培养这种想象的创造能力对于提高人的整体创造能力起着重要的作用。其次，人们通过对自然界、社会生活及艺术领域里的美的欣赏，可以在愉悦精神的同时，了解历史、了解自然、了解社会，获得各种自然科学和社会科学的知识。再次，审美活动可以调节人的大脑机能，提高学习和工作的效率。现代科学研究表明人的大脑两个半球具有不同的功能，左半球称“数字脑”，管理人的语言、数字、逻辑等；右半球称“模拟脑”，管理图像、音乐及其他非语言信息。如果在紧张的科学思维之后，有一个轻松的文化娱乐活动，就能转换兴奋中心，使左半球大脑得到积极的休息，大脑机能得到有效的调节，从而提高学习和工作效率。

3. 美能益心健体

美育能促进人的身心健康发展。首先，美育是一种情感教育，能使

人在精神上得到愉悦和熏陶。我们欣赏健康的音乐,阅读好的小说,游览祖国大好河山,都能够陶冶性情,愉悦身心。其次,美育在疏导人的情感、调节与稳定情绪,保持心理平衡方面也起着重要的作用。古人认为舞蹈能够调和阴阳之气和疏散郁闷之情,诗歌可以排遣怨怒而达到心气平和。现代医学研究还表明,音乐、绘画、书法等可以使人长寿。再次,美育能够让人们懂得什么是形体美,怎样欣赏和追求健美的形体。此外,许多体育运动还包含着美的因素,如艺术体操、花样滑冰、花样游泳等。

四、美育的学习方法

感受美、追求美和创造美,是当代青年应该掌握的一项重要技能。那么,我们怎样才能养成这种能力呢?

1. 要掌握关于“美”的基本知识

爱“美”必先知“美”。对于我们来说,需要掌握的“美”的基本知识有三类:一是美学基本理论知识。美学基本理论是对人类审美现象的整体分析和概括。学习这些知识,能够使我们懂得美的原则和各种审美范畴,懂得美的存在形态以及人类审美活动的过程,从而树立正确的审美观,形成高尚、健康的审美理想和审美情趣。二是艺术理论与艺术史知识。审美与艺术有着千丝万缕的联系。艺术欣赏需要一定的理论指导和知识积累,如需要掌握各类艺术的基本特征、艺术家的创作风格、作品的时代及社会背景等。三是其他审美常识,如自然美、社会美、科技美常识以及人们在日常生活中所涉及的审美常识。需要指出的是,学习有关美的基本知识,要重点掌握美的基本规律及审美的基本方法,了解常见审美对象的基本内容和特征,并与感悟美、品味美的实践活动密切联系。

2. 要主动感受和追求美的事物

知“美”是为了好“美”。所谓好美,是指当人们的审美能力得到提高后,能发现美、感受美,从而对美的事物产生喜好之情。作为职业学校的学生,我们应该热爱并积极参与审美及艺术活动。审美及艺术活动不但可使生活丰富多彩,而且还有助于启迪智慧,促使事业有成。无数

事实证明，新奇的想象、巧妙的构思和闪光的灵感，一向偏爱知识渊博、眼界开阔、爱好广泛的人。许多有重大成就的伟人都兼备科学家和艺术家的双重修养。东汉的张衡发明了浑天仪、地动仪，是杰出的科学家，他还是有名的文学家，以《二京赋》《四愁诗》闻名文学史；现代著名学者苏步青不仅在数学领域有重大成就，而且在古典诗词方面也很有造诣；大科学家爱因斯坦不但创立了相对论，而且还是一位有名的小提琴手。从这些为人类做出巨大贡献的伟人身上，我们可以得到启示：不管从事什么工作，都应该热爱审美及艺术活动。因此，我们应该主动地感受和追求美的事物，积极参与审美活动，如欣赏艺术作品、诵读好诗美文、吟唱优秀歌曲、参观文物古迹、游历名山大川等等，在参与中获得美的体验，从而在心灵深处感受美带给我们的愉悦和欢快。

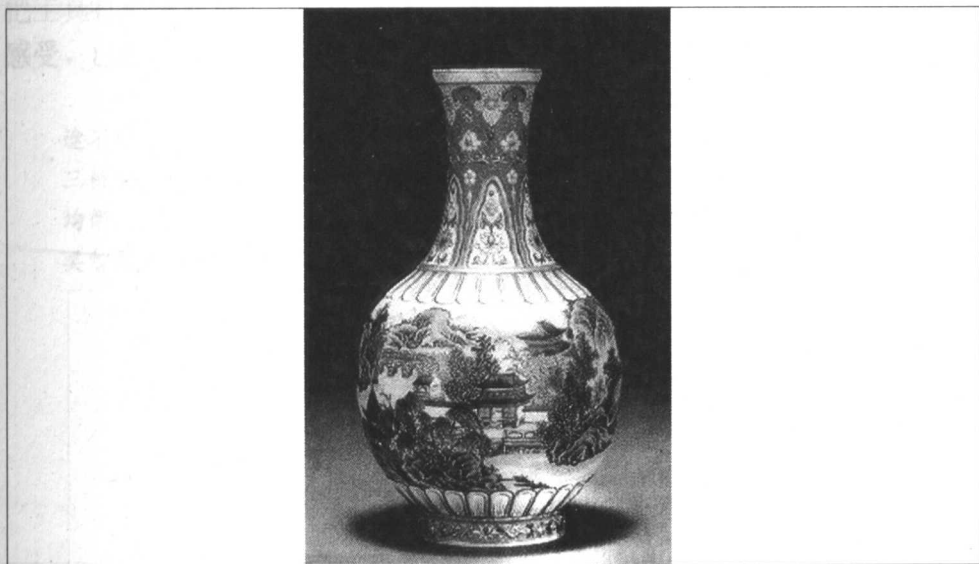
3. 要积极投身于美的实践和创造活动中

好“美”还要创“美”。马克思说：“社会的进步就是人类对美的追求的结晶。”美育的目的是促进人们在思想、道德、情感、智力及体格等方面的全面发展，完善人们对美好事物的感受能力，激发人们按照美的规律创造高度的物质文明和精神文明。我们应该积极投身于美的实践和创造活动，把有关美的知识运用到日常生活和工作之中，自觉追求美、表现美，自觉摒弃丑、消灭丑，努力创造美、生产美，推动社会的文明与进步。

同学们，美无处不在，美无时不有。让我们通过美的启迪，拥有一双发现美的眼睛；让我们通过美的引领，拥有一双创造美的双手。愿同学们都能成为“美”的朋友和“美”的使者！

第一单元 美 和 审 美

一位哲人曾经说过，生活中并不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。要真正发现美、欣赏美，以至于创造美，首先必须弄清什么是美和审美。在本单元中，我们将介绍美的一些基本知识，谈谈如何树立正确的审美观，如何提高审美能力。

第1课 美的起源和发展

美是一种社会现象，它起源于人类改造和利用自然的社会实践活动中。人的审美能力不是天生就有的，而是在后天的实践中逐渐形成和发展起来的。

一、美产生于人类的社会实践活动

人类最初的审美意识，首先是在人类对生产工具的创造和使用中产生的。人类最早的审美体验也首先寓于生产工具的创造和使用的经验之中。当人们在生产劳动中制作石刀、石斧的时候，为了使用的方便，而把工具打磨得光滑、均匀、规整一些，这种对工具符合规律性的形体的感受，已经孕育着人类审美意识的最初萌芽。

旧石器时代中期，生活在山西襄汾的丁村人所使用的石器，由于用途不同形成了初步的类型，如砍砸器、厚尖状器、球状器等。其中的大三棱尖状器（图1-1），既锐利又坚实，在造型上从实用出发注意对称均衡。这在外形上和自然形态的石块已经有了较显著的区别，体现了人类智慧的发展和审美意识的萌芽。

图1-1 大三棱尖状器

随着人类社会实践能力的提高，人类对自然的改造在广度和深度上得到了发展，美开始从工具的实用价值中逐渐凸现出来，进而成为一种追求。人们不仅追求劳动工具的美，同时还追求生活的美，用美的事物来装扮自己。这一点在旧石器时代晚期的山顶洞人中表现突出。原始装饰品的出现，表明了原始人审美意识的产生。

山顶洞人的装饰品是用兽牙、石珠、海蚶壳、骨管等做成的，其色彩有红色、黄色、绿色。这些装饰品都相当精致，中间均有一个穿孔，它们排列成半圆形，颇像现代妇女胸前佩带的饰物（图 1—2）。这反映了原始人在解决物质需要的基础上，审美需要有了较大的发展。

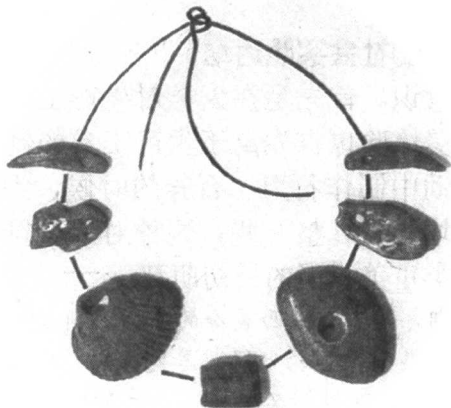

图 1—2 山顶洞人的装饰品

【知识链接】

“美”字的本义

关于“美”字的本义，一般有两种解释。一种说法是“美，从羊从大”，认为“羊大则美”。羊作为美的对象，与社会生活中畜牧业的出现是分不开的。羊作为驯养的动物，是当时人们生活资料的重要来源之一，因此它是可亲的对象。羊不仅“主给膳”，可充作食物，而且它性格温顺，惹人喜爱，特别是羊的身上有有些形式特征，如角的对称、毛的卷曲等，都富有装饰趣味。另一种解释认为“羊人为美”。“美”字表现的是一个正立的人的形象，他的头上或许是

插着羽毛，或许是其他装饰品，表现的是一人头插雉尾正手舞足蹈。这说明“美”字的本义与人，与装饰性效果及原始乐舞有一定关系。

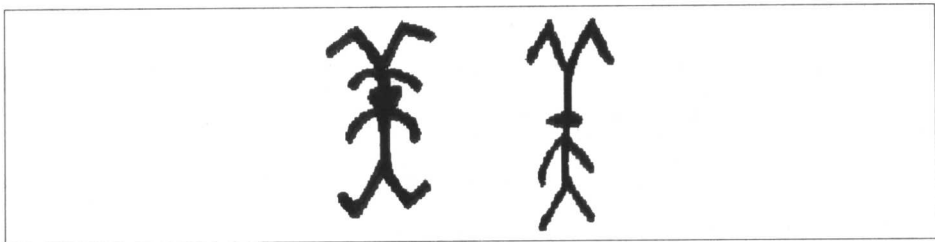

图1-3 古文字中的“美”字

二、美随着人类社会实践的发展而发展

人类社会进入到新石器时代以后，情况已有很大不同。这时的石器造型不仅均匀、规整，而且还有了方圆的变化，同时产生了许多彩陶器具。这些彩陶器具的造型十分优美，技法熟练，色彩鲜艳，花纹丰富，装饰图案和器具的形状结合得非常和谐，装饰部位的选择和人的视角关系的处理恰到好处。特别是各种几何图纹的出现，成为陶器纹饰成熟的标志。这些都说明，人们在形式感上有了较大的自觉性。人们已不仅注意器具的使用价值，而且还注意了它们的审美价值，把实用和审美紧密地结合在一起。

【品美沙龙】

旋纹彩陶尖底瓶

右图展示的是1971年在甘肃陇西出土的一只新石器时代马家窑文化的旋纹彩陶尖底瓶（图1-4）。这是一件汲水器，红陶质，手工制作。其造型美观而且实用，为侈口，直颈，折肩，长圆腹，尖底，腹部有对称的双系，用以穿绳。汲水时由于重力作用，瓶口会自然向下，待水将满时，瓶身自动倒转，口部向上。其纹饰有一种流动的韵律感，瓶上画的是四方连续的旋纹，能使人产生一些有趣的联想：好像雨洒水面涡点四散，又好像枝叶交错，果实累累。这些纹饰和汲水瓶在使用中的旋动感很协调。这件器物是先民

图1-4 旋纹彩陶尖底瓶

在长期的劳动实践基础上自由创造和自觉美化的产物，充分体现了美与人类实践的密切关系。

从彩陶图案的来源，我们可以更清晰地把握美的发展与人类社会实践的关系。彩陶图案的来源大体有三种情况：

直接反映自然形象的图形。这类图形主要包括鱼纹、鸟兽纹、花果纹等等。它们大都和当时人们的经济生活有着密切的联系，是人们在劳动中经常接触、熟悉和喜爱的对象。如仰韶文化庙沟底类型的彩绘鲵鱼纹瓶（图 1-5），其腹部一面饰有形象化的鲵纹（即娃娃鱼），呈三角构图，首尾相连，稚拙生动，令人称许。

抽象的几何图形。这些图形大都是人们从自然和生活形象中提炼、概括出来的。例如一根波状的线条，两边画着许多点，就表示一条蛇，附有黑角的长菱形就表示一条鱼。我国半坡类型碗上有些几何图形（图 1-6）就是从鱼形图案中演化而来的（图 1-7）。

图 1-5 彩绘鲵鱼纹瓶

图 1-6 半坡鱼形图案碗

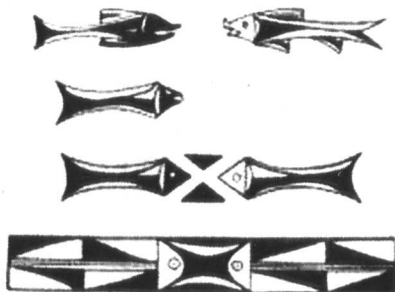

图 1-7 鱼形图案的演化