

职业教育基础课“十一五”规划教材

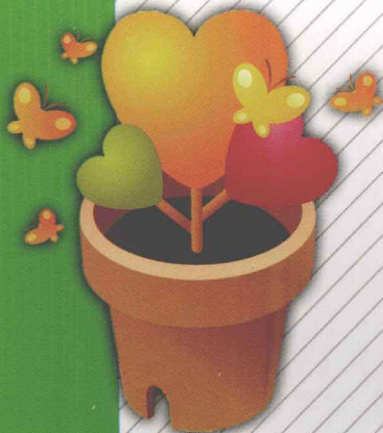
MEIYU JICHU JIAOCHENG

王英杰
○ 主编

基础教程

第2版

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

职业教育基础课“十一五”规划教材

美育基础教程

第2版

主 编 王英杰

副主编 王 湄 范德峰 裴国丽

参 编 王美玉 秦 静 王 雪 赵建奎

主 审 杜 力

机械工业出版社

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，适用于高等职业教育、中等职业教育及培训教育的各专师生。

图书在版编目(CIP)数据

美育基础教程/王英杰主编.—2版.—北京：机械工业出版社，2009.1
职业教育基础课“十一五”规划教材
ISBN 978-7-111-11224-2

I. 美… II. 王… III. 美育—专业学校—教材 IV. G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第211493号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑：宋 华 责任编辑：宋 华

封面设计：王伟光 责任印制：李 妍

北京蓝海印刷有限公司印刷

2009年2月第2版第1次印刷

169mm×239mm·10.75印张·4插页·208千字

0001—4000册

标准书号：ISBN 978-7-111-11224-2

定价：19.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
销售服务热线电话：(010) 68326294
购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643
编辑热线电话：(010) 88379199
封面防伪标均为盗版

彩图 1

大汶口出土的玉斧

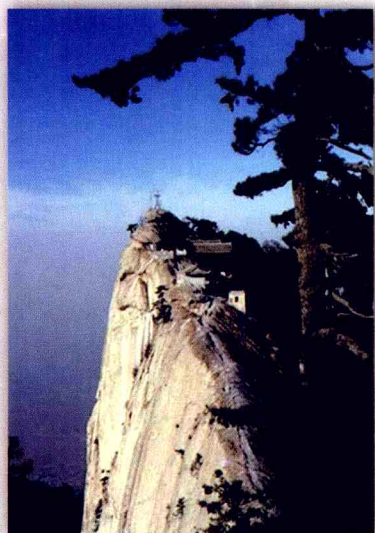
彩图 2

人面鱼纹盆

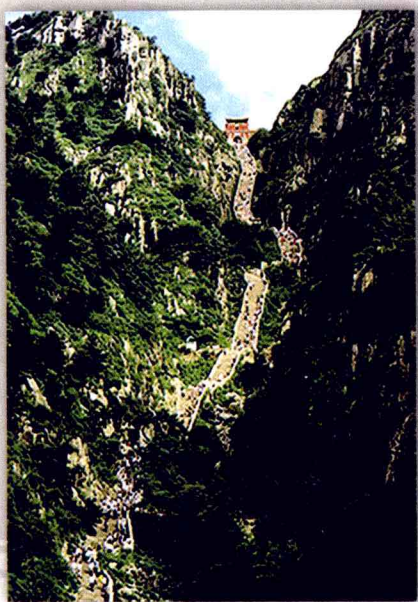
彩图 3

华山天下“险”

彩图 4

泰山天下“雄”

彩图 5

峨眉天下“秀”

彩图 6
黄山天下“奇”

彩图 7
青城天下“幽”

彩图 9
敦煌小飞天

彩图 8
优美的杭州西湖

彩图 10
敦煌泥塑

彩图 11
产品外形包装设计 (佐料盒)

彩图 12

建筑形体与色彩的和谐统一

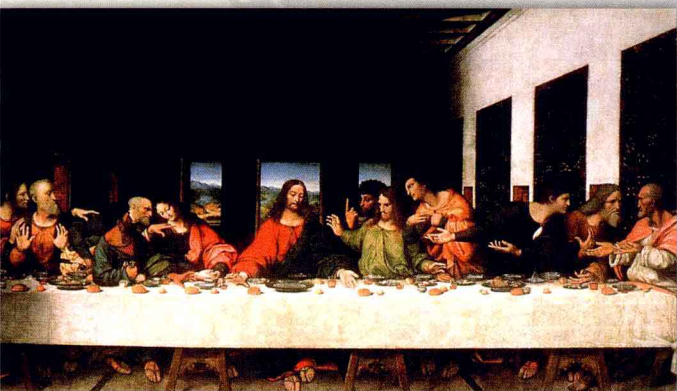
彩图 13

蒙娜·丽莎 (达·芬奇 画)

彩图 14

最后的晚餐 (达·芬奇 画)

彩图 16

居室美设计

彩图 17

太湖帆影盆景

彩图 15

水城威尼斯

彩图 18

奇特的张家界石柱

彩图 19

江西庐山

彩图 20

云南洱海

彩图 22

黄山奇石“梦笔生花”

彩图 21

欢快的海豚

彩图 23
清明上河图（局部）

彩图 24
清明上河图（局部）

彩图 25
自由引导人民

彩图 27
庐山高图

彩图 31
山西大同华严寺泥塑

彩图 28
创世纪

彩图 26

韩熙载夜宴图(局部)

彩图 30
母马和马驹

彩图 29
西斯廷圣母

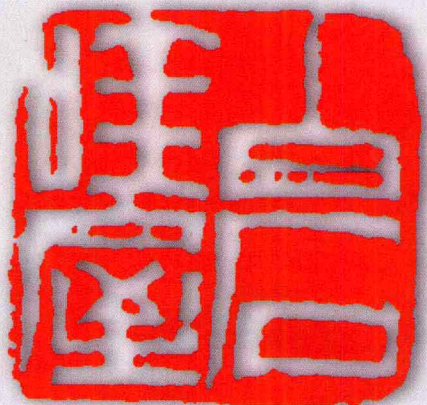
彩图 37

青花缠枝莲纹罐（明永乐）

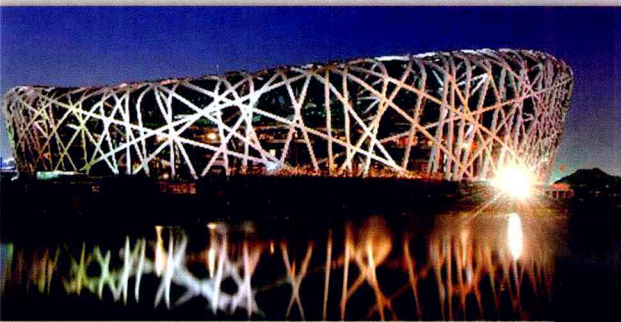
彩图 35

齐白石印章

彩图 33

“鸟巢”体育场

彩图 34

传统名菜“雀巢鸭脯”

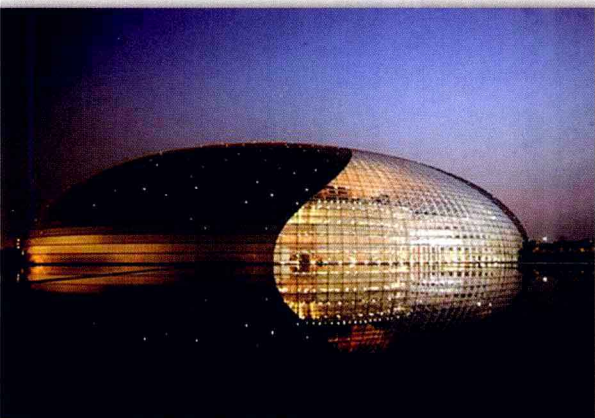
彩图 36

两面绣作品

彩图 32

中国国家大剧院

彩图 38

五彩花鸟纹盖罐(清康熙)

彩图 39

鎏金长信宫灯

彩图 40

包公脸谱

彩图 41

关公脸谱

彩图 43

赵匡胤脸谱

彩图 42

曹操脸谱

彩图 45

霓裳羽衣舞剧照

彩图 44

舞蹈纹盆

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、体育和美育之间不是简单的加法关系,而是相互影响和相互渗透的关系。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,引导他们追求美好的理想,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,培养学生的想象力和创造力,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,培养全面发展的高素质的人才;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,健与美和谐统一,从而促进体育的发展。针对上述培养目标,我们编写了本书。

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。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、完美人格塑造的重要途径。

培养人才,提高人的素质,最根本的问题是要提升人的精神境界。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。

我们编写本书的目的是:通过美育基础知识和理论的教学活动,引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。

本书在编写内容上具有系统性、综合性、知识性、趣味性和实用性,注重内容简洁、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,注重建立交流、研讨和开放式教学氛围,活跃和丰富课堂教学气氛。

本书主编为王英杰;副主编为王湄、范德峰、裴国丽。

本书由高级讲师王英杰负责拟定编写提纲、修改、统稿和提供全部图片。前言由王英杰编写;第一、二章由王湄编写;第三、四章由范德峰编写;第五章由

裴国丽编写；第六章和第七章由赵建奎编写；第八章由王雪编写；第九章由秦静编写；第十章由王美玉编写。裴国丽对部分图片进行了修改。全书由杜力主审。

由于编写时间及编者的水平有限，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

目 录

前言

第一章 美育理论综述	1
第一节 美育概述	1
第二节 美的起源	9
第三节 美的本质、特征及形态	11
第四节 美感	20
思考与讨论	23
第二章 形式美	25
第一节 美的内容与形式	25
第二节 形式美的审美特征	28
第三节 形式美的构成因素与法则	30
第四节 形式美的欣赏与创造	33
思考与讨论	34
第三章 社会美	36
第一节 社会美及其特征	36
第二节 人物美	37
第三节 交际美	50
第四节 环境美	54
思考与讨论	57
第四章 自然美	59
第一节 自然美及其美学意义	59
第二节 自然美的种类及其与人类的关系	60
第三节 自然美欣赏	62
第四节 游记欣赏与植物故事	63
思考与讨论	66
第五章 科学技术美	68
第一节 科学技术与美的创造	68

第二节 科学美	73
第三节 技术美	75
第四节 科学技术美的特性	78
第五节 职业技术教育中的科技美意义	80
思考与讨论	81
第六章 艺术美综述	83
第一节 艺术及其分类	83
第二节 艺术美及其特征	85
第三节 艺术创造中的艺术想象	87
第四节 艺术美欣赏	89
思考与讨论	93
第七章 造型艺术美	95
第一节 绘画欣赏	95
第二节 书法欣赏	100
第三节 雕塑欣赏	104
第四节 摄影欣赏	109
第五节 建筑欣赏	113
第六节 烹饪美	116
第七节 其他造型艺术欣赏	120
思考与讨论	126
第八章 综合艺术美	128
第一节 影视艺术美	128
第二节 戏剧与戏曲艺术美	133
思考与讨论	136
第九章 语言艺术美	138
第一节 诗歌欣赏	138
第二节 小说欣赏	143
第三节 散文欣赏	148
思考与讨论	151
第十章 表演艺术美	153
第一节 音乐艺术美	153
第二节 舞蹈艺术美	156
第三节 体育运动美	160
思考与讨论	165
参考文献	166

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。它是美学与教育学的有机结合体,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。人们通过对真、善、美的认识,可以培养情趣,陶冶心灵,提高美学素养;通过情感教育,可以激发人们的求知欲望与求知热情,培养人们的想象力和创造力,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,促进身心健康;通过美育教育促使形成美好的社会风气,建立友善、和谐及美好的人际关系,创造美好的生存环境。

第一节 美育概述

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插足两次。以此观点推论,他提出了美不是绝对永恒的东西。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主义思想的重要代表,原子论的创始人。他首先提出,应从社会发展看艺术的起源;其次他提出人在满足直接生活需要而有余力时,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。

到了公元前5世纪。当时古希腊处在奴隶时期,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,并将之视做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,阐发了许多美育思想,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。