

简明美育教程

JIAN MING MEI YU

JIAO CHENG 主编 李文庠

电子工业出版社

简 明 美 育 教 程

郑州机械专科学校

郑州纺织工学院

扬州工学院 等十校

李文库 主编

电子工业出版社

一九八九年一月

简 明 美 育 教 程

李文萍 主编

责任编辑 焦桐顺 傅明伟

电子工业出版社出版 (北京海淀区万寿路)

电子工业出版社发行 各地新华书店经销

大连船舶生产服务公司印刷公司印刷

开本: 787×1092 印张: 7.625 字数: 171千

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数: 8600 册 定价: 2.75元

ISBN 7-5053-0354-6/Z.89

前 言

为配合对青年学生开展审美教育，郑州机械专科学校、郑州纺织工学院、扬州工学院、郑州粮食学院、郑州航空工业管理学院、沈阳黄金学院、河南纺织专科学校、郑州畜牧专科学校、江苏商业专科学校、郑州建筑工程学校十校合编了这本《简明美育教程》。本书由李文萍任主编、李雄诒、徐振宾任副编。徐振宾、罗晓梅、李孟星、张树新撰写了绪论及第一章；李伟撰写了第二章；于厚坤撰写了第三章；宋明玉撰写了第四章；李喜民、姚晓玫、黄文棟撰写了第五章；郭蒲生撰写了第六章；徐振宾、周学东撰写了第七章；吴建中、吴龙声撰写了第八章；李雄诒撰写了第九章。吕舒浩参加了本书编写的组织工作。

我们在编写时，参阅了许多同志的著作和论文，将主要参考文献敬录于书后，并顺致感谢。

由于编著人员水平有限，本书难免有不足之处，敬请指正，希望本书能在使用中进一步完善。

编 者

一九八八年八月

目 录

绪 论

第一章 美 育…………… (9)

第一节 什么是美育…………… (9)

第二节 实施美育的意义…………… (22)

第三节 美育实施的途径…………… (33)

第二章 美和美感…………… (39)

第一节 美的本质…………… (39)

第二节 美感的根源、本质、特性 和心理活动…………… (50)

第三章 自然美…………… (61)

第一节 自然美及其形态…………… (61)

第二节 自然美的特点…………… (71)

第三节 形体美…………… (81)

第四章 社会美…………… (85)

第一节 社会美…………… (85)

第二节 社会美的特点…………… (86)

第三节 社会实践主体——人的美…………… (93)

第四节 行为美…………… (98)

第五节 语言美…………… (101)

第六节 社会环境美…………… (104)

第五章 艺术美…………… (108)

第一节	艺术美的本质和特征	(103)
第二节	艺术美的欣赏	(118)
第三节	一些艺术中的艺术美	(125)
第六章	劳动美	(146)
第一节	劳动与美	(148)
第二节	生产劳动中的审美因素	(154)
第三节	劳动美和社会主义文明建设	(161)
第七章	人际美	(166)
第一节	人际美教育	(166)
第二节	人际美的特点和表现	(172)
第八章	科学美	(182)
第一节	科学美及其特点	(182)
第二节	科学美的审美对象	(190)
第三节	科学美和科学创造	(201)
第九章	技术美	(208)
第一节	技术美学概论	(208)
第二节	建筑工程美	(214)
第三节	艺术造型设计	(220)
第四节	形态要素构成	(225)
第五节	装饰色彩及流行色	(231)
第六节	产品造型的时代性	(237)
参考文献		(244)

绪 论

马克思说，人类是按照美的规律改造世界的。人们在物质的生产和生活的领域里，人们在精神的生产和生活的领域里，都是按照美的规律进行创造和享乐的。凡是按照美的规律生产出来的产品都是美的，凡是按照美的规律形成的社会制度、社会风尚、团体、交际、家庭和作为这一切主体的人，也都是美的。“美”是劳动的产物，是社会实践的结晶。“美”广泛地存在于大自然中、艺术中、人类的生活中，它对于正在从事社会主义物质文明和精神文明建设的我们来说，实在是太重要了。试问，对美学规律毫无所知，怎么会创造出美的物质产品和精神产品呢？怎么会塑造美的心灵呢？对审美标准毫无所知，又怎么会欣赏美、鉴别美、创造美呢？我们为了造福人类，为了建设“四化”，为了培养社会主义“四有”新人，不能不发展美学，不能不开展审美教育。

审美教育就是美育。它的任务在于端正人们的审美观念，培养和提高人们对现实世界（包含自然和社会）以及文学、艺术作品的美的欣赏、鉴别和创造能力，陶冶人们的情操，美化人们的心灵和生活。

一、开展美育是全面贯彻党的教育方针的需要

我国的社会主义教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

社会主义学校的培养目标必须与建设现代化的高度文明、高度民主的社会主义国家的总任务相适应。

学校是建设社会主义精神文明的重要岗位，从建设社会主义精神文明的要求来看，实施美育是当前刻不容缓的事情，具有极大的迫切性。

由于十年动乱“四人帮”一伙疯狂地破坏文化、破坏艺术、破坏人世间美的东西，颠倒是非，使得有些青年人不懂得什么是文明礼貌和精神文明，分不清美丑，分不清文明野蛮，分不清高尚邪恶，甚至以丑为美，以恶为善。实施美育，能进一步肃清“四人帮”的流毒和影响。实施美育对培养共产主义全面发展的新人，对树立优良的社会主义道德风尚至关重要。

粉碎“四人帮”以后，我国跨进了腾飞的时代。在新形势下，青年学生生活在纵横交错的各种思想体系网络之中，受到各种思想的影响，这其中有正确的，也有错误的；有积极的，也有消极的；有进步的，也有颓废的。近年来，随着改革、开放的深入进行，国际交往相当频繁，我们固然要吸收国外的一些先进技术和经验，为实现“四化”服务，但是引进的东西中间总难免泥沙俱下，鱼龙混杂，资产阶级颓废没落的东西，西方腐朽的生活方式正在侵袭和毒害一部分人的心灵。针对这种情况，大力开展美育尤为重要。加强共产主义道德教育和审美教育，立足于“导”，正确引导和积极开展审美活动，才能增强自身免疫力，才能使青年学生掌握审美武器，懂得什么样的生活态度、生活方式、行为作风、人际关系是美的，是令人向往并应当追求的，不断塑造自己美好的心灵。

学校是实施美育的主要场所。美育与德育、智育、体育、劳动教育是完整的教育系统工程。各育是并列的，它们之间既有联系又有区别，相辅相成、互为手段。从根本上来说，体现了真、善、美的关系。在社会主义教育中，没有美育是不行的。美育不能用“德、智、体”来取代，而且也取代不了。各育的共同任务是培养建设社会主义的全面发展的新人，而又有各自的教育功能与规律。德育主要培养学生具有社会主义觉悟和共产主义道德，具有改造世界的先进思想，它强调“善”和“晓之以理”。智育培养学生掌握系统的科学文化知识，具有改造世界的本领，它强调“真”。体育培养学生具有改造世界的健强的体魄。美育则培养学生具有按照“美的规律”改造世界的审美能力和审美理想，它强调“美”和“动之以情”。

当前，学校应把美育同社会上开展的社会主义精神文明建设结合起来，为培养德、智、体、美全面发展的社会主义新人而努力！

二、美育的实施是科技人员成才的需要

爱美，是人之常情。凡是热爱生活的人，总要表现出对美的渴望和追求。人们喜爱大自然的美、热爱艺术中的美、追求生活中的美。利用人爱美的天性，对人进行审美教育，使人具有欣赏美、鉴别美、创造美的能力，能够促人成才，促人创造。

（一）美育是“净化”心灵的洗涤剂

美育能影响人的整个精神面貌，有助于使人达到实现心灵美的境界。人们在观赏锦绣山河、松柏梅竹、明月清风、鸟语花香时，常常心旷神怡、流连忘返。大自然的美陶冶人

的性情，激励人们对生活的热爱。自然美对人的性格与气质有着不容忽视的影响。山水本无情，人们在观察和欣赏山水时，往往移情于它，才使山水成为有生命有性灵的新意象，人们在观赏中必然会受到影响，产生共鸣。人们喜爱那冰肌傲骨的梅，清芬淑雅的兰、潇洒风流的竹、凌霜高洁的菊，就是因为“物我同一情融融”。

艺术教育美育的重要内容。任何一部优秀的文学作品，一帧优秀的摄影、一幅佳画、一个优美的舞蹈，由于在我们面前展现美好的生活图景、揭示了社会生活的本质、提供了区别善恶美丑的标准，自然会引起我们的共鸣，使我们受益非浅。

（二）美育有助于形象思维的培养

思维能力是科技人员必备的基本能力之一。思维能力有两种——逻辑思维能力与形象思维能力，这两种思维能力对于科技人员来说都是重要的。建筑师设计高楼大桥，工程师设计机器产品、他们的头脑里都必须占有形象材料，进行形象化思维。就是极其抽象的科学，例如数学，也需要形象思维。列宁说：“在数学上也是需要幻想的，甚至没有它，就不可能发明微积分。”

美育，尤其是艺术教育，能够培养人们的形象思维能力。这是因为美的形象反映着人的自由创造的智慧 and 力量。用马克思的话说是“人的本质力量的对象化”。艺术家们主要运用形象思维。用艺术作品进行美育时，受教育者主要也是运用形象思维，在欣赏艺术作品的同时，形象思维能力得到潜移默化的提高。

（三）美育扩大人的知识面

知识是人才成长的基础。人们掌握的知识越多，对客观规律的认识就越深刻，征服自然的能力也就越大。人们认识客观世界，既可以采用科学的方法，又可以采用艺术的方法。

大自然的景象千姿百态，人们通过对自然美的欣赏中，可以吸取知识。从威武多姿的兵马俑，到“天下第一奇景”的石林；从壮观的钱塘潮，到百果树瀑布；从天空中的五颜六色的彩霞，到蔚蓝色的浩瀚大海。人们总是由观赏它们，进而探究这些奇观美景的究竟，增进了知识，加深了认识。印度有位物理学家叫拉曼，1921年乘船途径地中海，他立刻被美丽的大海陶醉了，用他自己的话：“那时，我对自然界的景象产生了一种奇异的感觉。我被深蓝色的海洋迷住了”。拉曼在对大海的欣赏中，冷静地思索着他所观察到的自然现象。他认为这种深蓝色的海水，必定是由某种光散射而引起的。经过实验研究，结果发现了“拉曼效应”。

文艺作品可以给予人丰富的知识，无论是小说、散文、诗歌、绘画、雕塑，还是音乐、舞蹈、戏剧、影视，只要它们真实地反映现实生活，总会具有吸引力、说服力，使读者、鉴赏者得到知识的教育。

（四）美育可以促进人的身心健康

强健的体质是人才成长的物质基础。因为美育是美感教育，而美感是一种愉快的心理感受，所以美育可以使人的心情舒畅，肌肉放松，心律舒缓，机能协调和谐。实验证明，音乐、书画可以治疗某些疾病，特别是神经系统的疾病。另外，美育可以塑造健美的形体，人们按照美的规律进行训

练，把健与美有机地结合起来，既可以使机体各部位的动作协调，优美雅观，富有节奏和韵律感，给人以美的享受，又可健身防病。

（五）美育能使人得到美的享受

美育较其它教育方式最突出的特点，就是寓教育于愉悦。科技工作者如果在紧张的工作之余，或弹琴吟诗，或观花赏景，或写写画画，不但可以松弛疲劳的大脑，有劳有逸，而且还有可能在轻松中出现灵感。爱因斯坦在写相对论的日子里，常常拉莫扎特的奏鸣曲；华罗庚喜欢在工作之余写旧体诗；鲁迅用看画和随便翻书消除疲劳，“聊借画图怡倦眼”。

三、美育和工程教育

我国高等和中等工程教育肩负着培养大批工程科学技术建设人才，推动我国工程科技水平不断提高的重任，工程教育必须要面向经济建设。工程教育培养出的毕业生要直接或间接地参予工业产品、城市建筑的生产和制造。任何一种工业产品一般都具有物质和精神两个方面的功能。物质功能的要求是使产品具有良好的实用性和科学性，精神方面的功能要求美观，满足人们精神上的审美要求，“物美”是人们购买商品时的希望。

只有应用一般艺术规律、美学法则、设计方法去塑造产品的形象、提高产品的质量，才能使产品具有更好的精神功能。因此，工程教育中必须包括美育，特别是技术美学教育。

技术美学是把技术科学与美学结合起来，并综合多门学科的知识而形成的一门新兴边缘科学。美育在工程学校里的

作用，用以指导学生掌握基本的美学原理，提高审美意识和审美创造能力。毕业以后，使他们能够运用多门科学技术与多门艺术，在工业、农业、商业、交通运输业、建筑业、服务行业，以及文教、医疗、环境保护、日常生活等领域，美化人们的劳动环境与劳动条件，生活环境与生活条件，美化各种产品的造型、装潢和包装，扩大审美功能。

现代的社会，由于产品的“生命周期”越来越短，常常是产品的使用价值并未丧失，但产品造型的艺术价值“过时”而消亡。如果一个工程技术人员，不具备美学的基本知识训练，不接受美感教育，他就无法设计出具有时代感的产品造型。所以，工程教育与美育的关系越来越密切。一个工程院校的学生在学校里必须自觉地接受审美教育，学习技术美学，才能使自己更好地为国民经济建设服务。

四、本教程的特点及学习方法

《美育简明教程》没有涉及到美学天地的全貌。出于工程教育的实际，这本书重点在于宣传和普及马克思主义审美观，强调对读者进行最基本的美学理论知识介绍，重在美感教育。本书没有过多牵扯到美学史、美学学派，中外美学家思想以及美学学术上的问题。本书除介绍了一般美学书刊中常见的自然美、社会美、艺术美，出于工程教育的需要，增添了科学美、技术美、劳动美、人际美，目的在于在这本书中能体现德、智、体、美、劳的结合。

学习本教程并非是美育实施的唯一途径，在后边的章节中要论述美育的实施。但是，学习本教程、掌握比较系统的马克思主义美学理论是美育实施的一条重要途径，是其他途径所取代不了的。学习本教程要坚持理论联系实际的原则，

坚持用马克思主义美学理论去识别美丑、领略美、鉴赏美，培养美感进而净化、提高、丰富精神境界。没有实践的理论是空洞的理论，没有理论的实践是盲目的实践。

学习本教程应该和美育实施的其他途径，如第二课堂活动、业余文艺活动等结合起来。无论是在自然美中陶冶、在艺术美中感染、在生活美中接受影响，都要把握美的规律。

学习本教程还应该和其他一些课程，如《工业产品艺术造型设计》、《工业色彩》、《产品包装》等结合起来。这些具体课程的学习一方面要遵循美学原则，一方面也有益于本教程知识的掌握与消化。

第一章 美 育

教育要贯彻德育、智育、体育、美育全面发展的方针。
美育在全面教育中有着其它教育不可替代的作用。

第一节 什么是美育

一、美育的本质和目的

美育，亦称审美教育、美感教育。它一方面指为培养人在接受和正确理解、评价与创造生活中和艺术中的美好、崇高事物方面的能力，并使这种能力日臻完善而采取的一整套措施；另一方面也指个体在对自然、社会和艺术等的鉴赏过程中，通过情感活动的体验、选择、判断、达到对美的肯定、摄取，对丑的否定、摒弃，使情感得到净化，道德得到陶冶，精神得到升华的教育方式。

美育的本质是由美育的主要特性而决定的，即美育是要打动人的感情。蔡元培说：“美育者，应用美学理论于教育，以陶养感情为目的者也”。因而凡与感情相联系的众多方面，无不与美育有关。培养高尚、健康的感情，是造就全面发展人才重要的一环，当然离不开美育的实施。

人们对美的追求，美的向往，对美的创造，都渗透了人类审美的经验和审美成果。无疑，美的创造活动，除了对自然界、社会生活以及艺术领域、科学技术领域创造各种各样

的美之外，还有一个更加重要的方面就是对于人类自身进行审美教育，把历史上已经积累下来的审美经验和审美成果通过卓有成效的教育，用更高的审美理想来要求和培养下一代人，使他们不断继承人类的审美经验和成果，而且将美的创造不断推向前进，使之创造出更多具有超前完美价值的美。美育则是作为传递人类审美经验和审美成果最有效的手段和方式。

审美教育是同文明一起产生的。在古希腊就已经十分重视审美教育。古希腊的诗人和思想家如柏拉图、亚里士多德等人的诗作和哲学著作中就已经可以看到他们关于审美教育的考虑，这些诗人和思想家特别指出有必要运用各种不同的艺术形式来全面培养奴隶主阶级的青年。在古希腊教育中，雅典教育分为缪斯教育与体育教育，而缪斯教育就是美育。柏拉图在他的《理想国》中指出，“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，使我们的青年们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，来呼吸他们的好影响，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。”亚里士多德说过“在教育中起首要作用的应该是美好事物，而不是野生动物。”

我国两千多年前的思想家和教育家孔子，就十分重视对于“诗”、“乐”的学习，他把规范社会政治制度及伦理观念的“礼”和进行艺术审美教育的“乐”相提并论，主张：“兴于诗，立于礼、成于乐”。他把礼、乐共同置于学校教育科目“六艺”（即礼、乐、射、御、书、数）的前列。他认为

“礼”可以安上治民，“乐”可以移风易俗，能改变人们的性情，感发人们的心灵，并高度肯定了“乐”对于人有感染陶冶作用。

中、西方的理论家和思想家们虽然生活的历史条件、所处的环境不同，然而他们却都提倡和崇尚审美教育，把审美教育作为提高道德修养和获得艺术享受的过程，及达到政治理想的一种手段。

在中国真正使用“美育”一词和真正提倡美育的是“五四”以后的蔡元培，在西方则是十八世纪德国的浪漫主义诗人和剧作家席勒，他在给丹麦亲王写的二十七篇《美育书简》中第一次提出了“美育”一词，并且正式把美育作为一门独立的理论问题加以探索和研究。当然，他的美育理论是以康德的美学思想作为基础的，他所倡导的美育，是企图探索一条新的通向自由之路。按照他的想法这条新的道路既能保证让人们摆脱一切枷锁，获得真正的自由发展的机会，又能避免革命的血污，保持道德的纯洁，通过审美教育使人民真正改变社会的主张。以美育来取代革命，这当然是行不通的，也是错误的。但是他提出美育问题并系统地进行阐述，却是有历史功绩的。

蔡元培是中国近代史上一位杰出的资产阶级教育家，他是我国美育的首倡者。他著书立说，阐述美育的理论，大声疾呼和敦请文化教育界对美育的重视和社会的承认，他热情洋溢，满怀希望地为我国的美育远景绘制蓝图，提出了“以美育代宗教”的口号，并充分利用他的地位与影响，争取美育规划的实施。蔡元培的美育理论基本上还是唯心主义的，所谓以美育来改造社会救国救民的理想也是不可能实现的。