

全国中等农业学校教材
全国中等农业学校教学指导委员会审定

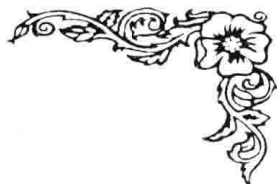
美育

辽宁省锦州畜牧兽医学校 主编

畫一
秋之初乃
花連山之
之始
其服利
有
富
充
腹
正
甚
忽
之
豪
氣
滿
新
雅
賜
聲
雅
當
一
葉
紅

中国农业出版社

全国中等农业学校教材

美 育

辽宁省锦州畜牧兽医学校 主编

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

美育/辽宁省锦州畜牧兽医学校主编. - 北京: 中国农业出版社, 2000.9
全国中等农业学校教材
ISBN 7-109-06571-5

I. 美... II. 辽... III. 美育-专业学校-教材
IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 43545 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 沈镇昭

责任编辑 李红枫

北京科技印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.875

字数: 221 千字 印数: 1~5 000 册

定价: 13.30 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编 审 者 名 单

主编	辽宁省锦州畜牧兽医学校	王青山
编者	黑龙江省畜牧兽医学校	王晓典
	黑龙江省北安农业学校	李彩虹
	江苏省句容农业学校	周国正
主审	辽宁工学院	李良玉
参审	辽宁省锦州畜牧兽医学校	李占中

序 言

真、善、美，在这个世界上，时时处处闪耀着夺目的光辉！真、善、美也是世间万物的基本属性。人类社会这辆车也是被真、善、美这三匹骏马拉着前进的！研究真与善的学问是显学，专家学者数以千计。相比之下，研究美的美学的地位就显得寒酸了——它不能跟哲学、伦理学相比；也不能跟法学、经济学相比。同样，作为“人类工程学”的美育，也不像德育、智育和体育那样引人注目。在学校里，不知道黑格尔《哲学全书》和《逻辑学》的也许没有几人，不知道黑格尔《美学讲演录》的却大有人在。一些领导同志对美育认识不足，以为美育只是唱唱歌、跳跳舞而已，可有可无。这样一来，美育时而被纳入学校工作日程，时而又被甩了出来。

新中国建立以来，在我们国家的教育方针里，美育时有时无、时隐时现。“文革”期间，美育被扼杀了，从事美育教学和研究的专业人员惨遭迫害。进入80年代之后，国家教育部领导与专家重新倡导美育。1996年，李岚清副总理在《中国教育报》发了题为《加强美

育工作 提高学生素质》一文，指出：“美育，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。”1999年3月22日《中国教育报》又发表了题为《迎接美育的春天》的文章，选登了一些专家们在北京美育座谈会上的发言，道出了全国美育工作者的心声。北京大学叶朗教授说：“江泽民同志最近一再强调创新是民族进步的灵魂，强调要培养创新人才。就实现这个目标来说，美育有着独特的功能。”中国艺术教育促进会常务副会长、北方工业大学原校长仇春霖教授的一句话，也使我们怦然心动：“为了教育方针中的一个‘美’字，我们争取了20年。”

我和本书的编者都是基层美育工作者。从事美育教学与研究的苦辣酸甜，只有自己最清楚……1991年，我被借调到辽宁省教委去搞美育调查研究与师资培训工作。当时，我们办了几期训练班，经常见到本书的主编王青山同志。他是以中等专业学校领导者的身份出席的，非常难得！其实，更早些时候，我们就是志同道合的伙伴。全国教育科学九五规划教育部重点课题中的美育实验研究，在辽宁省锦州畜牧兽医学校得以实施；我个人的美学理论研究，也经常得到王青山同志的强有力支持。

王青山同志主编的这本《美育》教材，既不同于一般的美学理论著述，也不同于其他的美学通俗读物。它把美与生活、美与创造、美与教育结合起来，系统地阐述了美学和美育的基本知识，还把各种形态美的欣赏纳

入其中。这本书具有启发性和实践性，更适合中等专业学校的美育教学需要。

在这本《美育》教材即将付印之前，第三次全国教育工作会议在京闭幕。中共中央、国务院颁发的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，揭示了实施素质教育的全部内涵：“全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。”——掷地有声的一个“美”字，送来了美育真正的春天！

我们还观望什么呢？努力吧，让世界的每一个角落都充满真、善、美，让生活永远闪耀真、善、美的光辉！

李良玉

2000年3月20日

目 录

序言

绪论 1

上编 美学基础

第一章 美学概论 11

第一节 什么是美学 11

第二节 美的本质与规律 15

第三节 美的特征与形态 23

第四节 真善美 36

第二章 美感 42

第一节 美感及其产生的基础与条件 42

第二节 美感的特征 46

第三节 美感发生的具体过程 48

第三章 审美修养 52

第一节 审美意识 52

第二节 审美标准 57

第三节 审美修养 65

下编 美育实施

第四章 美育实施概说	73
第一节 美育实施的途径	73
第二节 学校美育的实施	80
第五章 形式美与美育	90
第一节 形式美及其特征	90
第二节 构成形式美的自然属性	94
第三节 形式美的组合规律	98
第六章 自然美与美育	104
第一节 自然美及其特征	104
第二节 自然美的欣赏	111
第三节 自然美的审美功能	122
第四节 自然美的创造	126
第七章 社会美与美育	132
第一节 社会美及其特征	132
第二节 人的自身美	136
第三节 人际关系美	144
第四节 爱情美	153
第五节 社会美的创造	160
第八章 技术美与美育	165
第一节 技术美的研究对象	165
第二节 技术美的本质、特征及其审美功能	169
第三节 技术美的创造	173
第九章 艺术美与美育	180
第一节 艺术美及其特征	180
第二节 艺术美育的作用和途径	187
第三节 艺术美的创造	193

第十章 艺术欣赏	199
第一节 艺术欣赏及其特征	199
第二节 书法、绘画、摄影欣赏	209
第三节 音乐、舞蹈欣赏	228
第四节 影视、戏剧欣赏	242
第五节 雕塑、建筑欣赏	251
第六节 文学欣赏	257
编写说明	270

绪 论

“爱美之心，人皆有之”，青年人尤其如此。他们不但欣赏美，而且热烈地追求美，大胆地表现美，执着地创造美。但是，如果有人问你什么是美，怎样欣赏美、追求美、表现美、创造美，你能否做出令人满意的回答呢？

一、美育的含义

美育，是教育的有机组成部分。用唯物主义的观点来解释，教育是一种社会现象，是人类社会所独有的一种培养人的活动。从广义上说，凡是有目的地增进人的知识技能、影响人的思想品德、发展人的智力和体力的活动，不论有无组织，不论是否系统，都是教育。狭义的教育，专指学校教育。

早在1930年，我国近代著名教育家蔡元培就为“美育”一词下过定义：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”1988年9月国家教委转发的《全国中等专业学校美育座谈会纪要》明确指出：“美育，即审美教育，它是人类完善自身、造就完善人格、实现‘优美的灵魂’的人类工程学。”

美育也称为审美教育、美感教育。通过美学原理的指导，通过进入形式美、自然美、社会美、科学技术美、艺术美等美的领域，通过种种途径和方式，对人们特别是青少年进行独具特点的教育，培养感受美和鉴赏美的能力，训练人们表现美和创造美的能力，在此基础上帮助人们形成正确的、健康的审美观，以达到

陶冶情感、培养情操、提高人的素质、建设精神文明、造就一代新人的目的。美育是关于人类自身美化，引导人们依照美的规律来塑造自己的灵魂的科学。

二、美育的特点

（一）寓教于乐

周恩来总理曾经说过：“群众看戏、看电影，是要从中得到娱乐和休息。你通过典型化的形象表演，把教育寓于娱乐之中。”因为美育是一种建立在个人兴趣基础上的教育，它不靠强迫命令，而是靠美本身的魅力来吸引人，在自由自在的、轻松愉快的娱乐中接受教育。当然，因为娱乐也有高尚与卑下之别，学校美育要自觉地抵制有害于人的身心健康和有害于社会的娱乐。

（二）直观形象

各种美，一般都有形象，形象越鲜明具体，越能激发人的美感，美育要从直观进入美的世界。因此，我们在美育过程中必须选择一些健康的、符合学生心理需求的、形象鲜明具体的审美对象，引导学生正确地理解和感受所展示的每一个审美对象，以唤起强烈的美感，美化心灵，陶冶情操。

（三）潜移默化

美育不宣讲目的，却能够净化人的心灵、陶冶人的情操，如烟熏水浸，达到水滴石穿的功效。美育正是通过这种对人的影响而使人的情感发生渐变，在不知不觉中得到教益，像春风化雨，润物无声。人们经过长期的美育熏陶，会形成一种较为完美的心理结构。

（四）意蕴深远

美的对象包含着深刻的意蕴，特别是优秀的艺术作品，更是真、善、美的统一。因为审美形象与一般形象不同，它深深地人们在人们心中打下烙印，长远地留在人们心中，给人以启迪，产生强大的感化人的力量，甚至对人的一生都有着重要的作用。如牛虻

这一艺术形象，对保尔·柯察金的影响就特别深远。

三、美育的地位

中等职业技术学校要培养德、智、体、美、劳全面发展的人才，就要塑造学生的完美的人格。《全国中等专业学校美育座谈会纪要》中明确指出：“在中等专门人才培养的过程中，美育既是必不可少的，也是不可代替的。‘没有美育的教育是不完全的教育’，对于一所学校来说，没有美育，就不能说是全面地贯彻了党的教育方针。因而，那种把美育看作可有可无，或把美育摆在其他‘三育’的从属地位的认识和做法，都是错误的。”我们从美育与德、智、体三育的关系上看，德、智、体、美互相联系，互相依存，互相促进，是相辅相成的关系。

（一）美育与德育的关系

通过多年的德育实施，我们都知道：德育的主要任务是培养学生热爱社会主义祖国、热爱人民的思想感情，树立科学的世界观、人生观，培养学生高尚的思想品质和道德行为。美育和德育关系非常密切，是美和善的关系。美是一种善，善也是一种美。美要以善为前提，归根结底要服从善、符合善；如果不符合善，那就不美了。美育对于培养人的高尚思想和道德情操具有重要作用。一个真正具有审美修养的人，也一定是一个具有高尚道德修养和情操的人。德育偏重于说理，要用一系列的思想原则和道德规范约束人们和要求人们；美育则是一种情感教育，其基本功能是陶冶情感、塑造心灵、美化自身。美育是道德教育的情感基础，又是实现道德完善的有力手段。正如古人所说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”一个人只有把自己的理想信念和道德信仰建立在深厚的情感基础上，他的理想信念和道德信仰才是坚实的、稳固的。所以，我们要对学生进行思想品德教育，就不能忽视为他们奠定一个深厚的情感基础，而美育则能实现这一特殊的功效。

（二）美育与智育的关系

智育是向学生传授文化知识和技能、发展智力的教育，其主要任务是提高学生认识事物、把握客观世界规律的能力。美育对于智育，有着不容忽视的独特作用。通过美育可以实现以美导真。爱因斯坦说：“我的科学成功，有很多是从音乐启发而来的。”以美导真，会大大有利于调动学生学习的兴趣，而兴趣是学生学习的重要动力。所以，美育可以激发学生追求真理的情感，提高学生学习知识的兴趣。客观规律就是真、善、美中的“真”，“美”和“真”是紧密联系在一起。“真”就是合规律性，“善”就是合目的性；“美”是为了实现对象的合规律性而建立起来的合目的性的形式，是合规律性与合目的性的统一。“美”的事物，本身应该是合规律性的，包含着“真”，并以“真”为前提，虚假的东西不应该是美的。所以，美育可以使学生在追求“美”的过程中，促进对“真”的发现。

（三）美育与体育的关系

体育，是指有目的、有组织、有计划地促进学生身体全面发展，增强体质，传授健身知识、技能，发展智力，培养共产主义道德情操和意志品质的一个教育过程，其主要任务是增强学生体质，促进学生身心全面发展，更好地完成学习任务，将来更好地为四个现代化建设服务。美育和体育的关系十分密切，体育中包含着许多美育的因素，美育可以促进体育的发展。通过体育锻炼，可以使学生身体健康，并具有良好的速度、耐力、力量和技巧素质，增强身体的柔韧性和协调性，具有发达的肌肉和匀称健美的体型。美育能为体育创造优美、适宜的体育环境，创造和谐、高尚的体育氛围；美育也能提高人鉴赏美的能力，促进学生对健与美的自觉认识，不断提高身体健美素质；美育还可以使学生具有良好的体育道德风尚。

可见，美育与德育、智育、体育的联系十分密切、不可分割，在培养全面发展的人才的过程中，各有各的作用。美育在促

进学生全面发展方面，具有重要的不可替代的独特的作用，各级各类学校都应重视起来。

四、美育的作用

美育的作用可以概括为三点：以美启真，以美储善，以美怡情。

美育能给人们的积极探索创造一种情感的推动力。

列宁说：“没有人的感情，就从来没有也不可能有对于真理的追求。”人们为了发现美、追求美，就要开动脑筋，去探索丰富多彩的客观事物；而通过美育，可以启迪人的智慧，激发人们追求真理的热情，这就是以美启真。

美育对德育具有辅助和强化作用。

任何道德条款和规范，只有当它深入人心并成为人们的信仰和要求之后，才能从内心情感上愿意这样做。正如前苏联著名教育家苏霍姆林斯基所说：“美是一种心灵的体操——它使我们精神正直，良心纯洁，情感和信念端正。”通过美育，可以培养人们高尚的道德情操和完美的人格，使人避恶趋善。这就是以美储善。

美育能愉悦人的精神，净化人的心灵。

当人愁闷时，去欣赏一下优美的山川景色，苦闷就会烟消云散。我们在紧张的学习和工作之余，唱一支歌，看一幅画，就能激起愉悦的情感，实现身心愉快。美育可以净化人的精神境界，使人的生活更充实，更有意义。学校把美育同“五讲四美三热爱”活动相结合，可以使青年学生的身心在这些美的实践中得到生动活泼的发展，进而达到净化心灵的目的。这就是以美怡情。

五、美育的任务

（一）培养和提高人们审美的感受能力

引导人们在审美实践中培养和提高对自然美、社会美、艺术

美的兴趣和爱好，培养和提高人们对美的事物的审美感受能力（即审美主体——人的感觉器官对审美对象的感受能力），既能感受美的事物的声音、颜色、形态等外在形式因素，又能感受到通过外在形式体现出来的情感表现和象征意义。审美感受能力是进行审美活动的出发点，审美主体首先是通过审美感受与美的事物发生关系的。例如，学校通过组织学生参加改造自然的生产劳动，投身于火热的社会实践活动，聆听英雄人物的事迹报告，组织旅游去领略大自然的奇异风光，参观科技新成果展览，都能使学生深刻地感受到人类生产劳动的伟大——“劳动创造了美”。祖国山河的秀美，革命斗争的壮丽，科学发明的喜悦，惟有首先具备了感受美的能力，才能去鉴赏这些美。事实上，你要有听音乐的耳朵，你才能通过音乐教育学会识谱，懂得节奏、旋律以及掌握某种乐器的性能和技巧，进而去评价声音之美。正如马克思所说：“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。”同样，人们要欣赏大自然的瑰丽之美，要欣赏丰富多彩的社会生活之美，也要具有相应的感受能力。可见，对于一个民族、一个国家来说，广大群众的审美感受能力的高低，无疑是衡量其精神文明程度的重要标尺之一。我们的美育教学当然要认真完成这一首要任务：培养和提高学生的审美感受能力。

（二）培养和提高人们审美的鉴赏能力

培养人们具有正确地分辨美和丑的能力，可以使人们不断提高美的鉴赏能力。审美鉴赏能力，是比审美感受能力高一层次的审美能力，它是指对审美对象从整体上进行领悟、鉴别和评价。这种鉴赏能力，可以使审美主体敏感地对美的外在形式迅速感应，更重要的是能使主体透过形式去深入理解、领悟美的深刻的意蕴，进而加以品味，正确地判断美丑、判断美的品位，并在此基础上对美的事物进行感性与理性统一的赏析，最后完成整个审美过程。对于事物美丑的鉴赏力是在后天的实践中逐步培养和发展起来的，它代表着一个人的水平和修养，而且受到整个时代和

社会的审美意识的影响。就其社会审美意识而言，有其明显的历史继承性，而且有时落后于时代发展的脚步。因此，即使是在新时代、新社会里，旧的审美意识往往仍然具有超越时代的消极影响。从现实生活来看，多数人的审美趣味、审美标准符合时代发展的潮流，是健康的、积极的、向上的；而少数人则违背时代发展的潮流，是病态的、消极的、落后的。如果这种情况不能及时予以纠正，就难免会出现一些人在审美活动中以丑为美的情况；尤其在当前改革开放的新形势下，尽管主流是好的，但也有少数人美丑颠倒，荣辱不分。例如，有的人故意炫耀衣物、眼镜上的外国商标，一味以“洋”为美；有的人穿着华贵，但举止粗鲁；有的女青年张开美丽的红唇而放声大骂。这些事例都说明，确实需要通过美育培养人们正确地鉴赏美的能力。只有这样，才能使人们树立起健康的审美情趣、审美标准和审美理想，进而满怀激情地去创造应该追求的美。

（三）培养和提高人们创造美的能力

美的创造能力，是指人们表现美和创造美的能力。在感受美、鉴赏美、欣赏美的基础上，按照美的规律创造美的一切，包括物质产品与精神产品，包括自然美、社会美、艺术美等一切美的领域的创造。美的创造能力是极其重要的。我们置身于其中的对象世界是人创造出来的，人总是自觉地美化主体自身和客观世界，创造高度的精神文明和物质文明，并且发挥美的创造能力，使现实世界越来越美好，使人类自身越来越美好。美育使受教育者获得了必要的审美修养和艺术技巧的训练，是进行艺术创作的首要前提。从原始时代的最简陋的劳动工具石器，到今天的宇宙飞船、人造卫星等高、精、尖的现代化设备；从原始人的山洞、茅屋，到现在的现代化宏伟建筑——作为人类创造性生产的积极成果，无一不包含着美的因素，而且时时刻刻在对人们进行着直观形象的审美教育。这种通过美育培养创造美的能力，再通过人类发挥创造美的能力创造出层出不穷的更新更美的事物来实现美