

美育教程

成都出版社

美育教程

王 定 金 主 编

成 都 出 版 社

责任编辑：史 唯

封面设计：万 惠

版式设计：王晋巧

美 育 教 程

成都出版社出版发行

(成都市十二桥街60号)

四川省新华书店经销 成都教育印刷厂印刷

开本，787×1092 1/32 印张：12.625 字数：220千

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：1—7000册

ISBN7—80575—062—9/G·14 定价：3.70元

《美育教程》序

王世德

国家教委1988年9月职教司第20号文件，要求中等专业学校三年内陆续开出美育课。这个文件转发了《全国中等专业学校美育座谈会纪要》。《纪要》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，是学校全面贯彻党的教育方针，培养德智体美全面发展的，有理想、有道德、有文化、有纪律的中等专门人才的重要组成部分；它与德育、智育、体育是并列的，对于培养学生健康的审美意识、提高审美能力、陶冶高尚的道德情操、增强爱国主义感情、促进智力与非智力因素的全面和谐的发展都具有特殊的作用。因此，在中等专门人才培养的整个过程中，美育既是必不可少的，也是不可替代的。”

这一段话，从人类学本体论的高度，论述了美育必不可少的重要性，不可替代的独特性，有其现实的针对性。

过去，很长一段时间，忽视美育，只提德智体三育，把美育只是看作德育的附属部分；有时只强调政治教育，把政治教育又狭隘地缩小为中心任务教育；有时只强调智育，单纯追求升学率，或片面强调专业技术训练，把美育看作可有

可无，或把美育摆在其他三育的从属地位。这些认识和作法都是错误的。

没有美育的教育，是不完全的教育。哪一所学校不进行美育，就是没有全面贯彻党的教育方针。美育的重要意义，就在于建设社会主义精神文明，推动物质文明的进步，要培养全面发展的，有理想、有道德、有文化、守纪律的社会主义新人，提高人的素质，这是德、智、体、美育的共同任务。那么，审美教育不同于其他各育、为其他各育所不能替代的独特个性又在哪儿呢？

美育主要的特点就在于美化人的感情。审美教育，主要是一种情感教育。它的主要任务是要塑造和形成人们优美、高尚、健康、丰富的感情、趣味、心灵、精神境界。人的感情世界极其丰富复杂，微妙深细。它在人的灵魂深处，难于洞察和把握，然而又在生活中起着极其重要的作用。

感情趣味，与理性认识和意志情操，有着不可分离的联系。任何一种感情趣味，背后都有一定的认识和意志作基础；感情趣味一经形成，也会影响人们的理性认识和意志情操。但是，感情趣味和理性认识、意志情操又是有区别的，并不是任何时候都统一的。人们在理性认识上认为正确的东西，有时候不一定是在内心感情趣味上喜爱的东西。人们在内心感情趣味上喜爱的东西，却又可能是理性认识上明知是错误的，在意志情操上明知是不该奉行的东西。特别是才从外面灌输进来的理性认识，如果自己没有具体、真切、深刻的感受和体验，没有对它发生血肉感情和真正的兴趣，其认识是肤浅的，印象是淡薄的，没有在感情深处生根，那种认识没有成为自己由衷的真实深切的认识。用这种认识去指导

自己的行动，就可能是勉强的，困难的，无力的。相反，在长期生活实感中熏陶和培育中形成的血肉感情和真实趣味，对人的行为的指导和影响，可就有力多了。这种指导和影响，往往无需自己勉强或努力去使它产生，它往往是由衷地、习惯成自然、无意识地产生。如果这种感情趣味是错误的，不健康的，它一经形成，深入骨髓，根深蒂固，再要改变它就很困难，很累。再要灌输正确的理性认识去挤掉和克服已有的不健康的感情趣味，就要花很多力量。而且，单纯花力量去硬灌，还常常无济于事，往往需要通过实际生活的教训触动，或者是生动有力、有生活感的艺术形象的审美教育，真正触动感情，从内心深处改变认识，才能奏效。

布慎初染，人慎初习。一块白布可以染各种美丽的颜色。但，一经染上了一种颜色，再要把它除去，改染另一种颜色，就不容易了。所以，我们要十分重视对青少年的审美教育。审美教育对于青少年感情趣味的形成，有着其他各育不可代替的重要作用。美育，可以作为吸引青少年接受生动的德育、智育和体育的辅助手段，但是，美育决不只是为德、智、体服务的工具。特别是在美化人们的感情趣味和精神境界上它有自己独特的作用，为其他各育所不可代替。

本书正是基于以上这样的认识来编写的。本书正是基于当前中等职业学校迫切需要开设美育课而编写出来的一本新教材。

由成都航空工业学校宣传部长、社会科学副研究员王定金同志主编的这本《美育教程》开始酝酿编写，到现在已经三年多了。在这三年中，他们一直和我保持着密切联系，经常来和我商讨，我也一直关注着它的孕育和诞生。

三年前，1987年4月，成都航空工业学校酝酿成立美育研究会和中专美育教材编写组，邀请我于4月12日去谈美育的性质、任务、特点和原则方法，如何编写美育教材。那是一个星期天，我们座谈了一整天。之后，这个编写组就开始分工编写这本教材。写出的初稿，他们就在美育课上试用。他们写出的某些章节的打印稿，有些中专学校也拿去试用过。

三年来，他们边写边教，边教边改，数易其稿，不断调整。编写队伍也由成都航空工业学校的教师扩充到联合省内其他中专学校的美育教师。89年5月18日到20日，在成都航空工业学校召开了中专美育讨论会，会期三天，在会上成立了四川省美学学会下属的全省中专美育研究会。89年8月3日到21日在该校举办了中专美育教师培训班。经过一些中专美育教师的酝酿，本书重新组织了编写力量，对本书提纲也作了较大的调整，然后再分工编写。1990年1月，又召开了统稿会议，认真仔细讨论和修改定稿。最早的初稿几乎都已重写，现在已有了很大变化。

本书有哪些特点呢？

第一，以马克思主义美学思想为指导。全本书力求用马克思主义的立场、观点、方法统帅教材内容，把审美认识论、审美价值论确立在马克思主义的审美实践论的基础上。把马克思主义美学观点贯穿于各章节中，例如在绪论中，既讲了中外传统的美育思想，又突出了马克思主义美育思想，以此为指导，批判继承传统美育思想，并且旗帜鲜明地提出了社会主义美育的根本目的和任务是培养和造就具有无产阶级审美情趣、理想和观点的新人，是为建设社会主义精神文明

服务的。又如在《人的美》一章中，运用马克思主义关于人的本质就其现实性来说是社会关系的总和的观点，对人的美，既从人的自然属性，又从人的社会属性去考察，并把两者统一起来，突出地讲人的美是外在美和内在美的统一，又重在心灵美。又如在《爱情美》一章中，以马克思主义思想为指导，帮助读者培养无产阶级的爱情观。又如在艺术欣赏各章中，也都力求以马克思主义文艺思想为指导，弘扬民族文化和民族审美意识。例如《书法欣赏》一章中，以中华民族对书法美的独创成就讴歌了我国独特的审美创造。又如在绘画、舞蹈、音乐、建筑欣赏的各章中，无论是讲审美特点还是举例分析，也都注意运用马克思主义观点，既有中国的实例，又有外国的实例，而更加注意多讲中国的实例，突出中华民族的审美创造的成就。

第二，面向学生实际，适用性强。由于本书编写者大多是中专美育教师，个别非中专教师，也是有多多年丰富教学经验的老师。他们都深谙学生的实际需要和兴趣。本书中很多章节，都是编写者写出后，在同学中多次试讲过，边讲边改而写成的，所以比较契合同学兴趣，容易为同学所理解。

契合同学实际，还表现在以下几点上：一，大量压缩美学原理和基本理论的讲授。审美原理和艺术原理讲得比较概要，很多内容都贯穿到艺术欣赏的各章的具体运用中去，不枯燥艰深，容易引起同学的兴趣，容易为同学所理解和接受。二，契合同学的需要，在社会美方面着重讲人的美，针对青少年时期需要形成正确的爱情观，而着重讲了爱情美。三，适应同学中存在的各种艺术爱好，本书讲了九种艺术门

美的审美欣赏，使不同爱好的同学可以有不同的重点选择。

四，针对中等职业学校同学的特点，加进了科学技术美一章，这也是契合同学实际需要的。他们不但需要了解自然美、社会美、艺术美，也需要了解科学技术方面的美，这与他们的专业学习以及毕业后从事科学技术工作都有密切关系。

第三，教材的内容比较丰富，覆盖面广，可以适应各级各类学校美育的教学需要。不同类型的学校在使用本教材时选择、取舍的余地大。同时，也可满足广大青年自学的需要。

第四，指导思想明确，符合美育特点。全书的指导思想是要完成美育的任务：提高审美感受能力、审美鉴赏能力、表达和创造美的能力，以提高人的审美素质。它的基本内容是普及美学的基本知识和指导对各种具体形态的美的欣赏，给同学们一把如何进行审美活动的总钥匙，不单讲每门艺术的审美特征和欣赏方法，还讲了某门艺术几种主要分类体裁的审美特征和欣赏方法，以扩大同学的审美眼界，培育同学广泛多样的审美爱好和审美兴趣。全书体现出“以美育人”的特色，突出一个“育”字，以实际进行审美活动为中心，组织教材内容，使同学学了基本知识会运用到实际中去，在实际审美活动中能上升到理论知识的领悟和理解。这样也较好地贯彻了理论联系实际的原则方法。本书还贯彻了有针对性地循循善诱的方法。针对同学中存在着盲目讲求穿着打扮、有不美的语言行为习惯、对自然山水满足于“到此一游”，对艺术美只是看了玩，看过就忘，或是只注意表面情节等情况，本书循循善诱地讲了怎样正确认识和形成人的

美，怎样正确欣赏自然美和艺术美等。

第五，本书的语言文字深入浅出，通俗易懂，力求使同学喜欢读。基本知识抓住主要之点，不求大而全，举例有代表性，既说清道理，又留有余地，便于老师采用此教本时还可有所发挥，同学在自学此教本时还能有创造性地展开联想。

第六，本书是很多有美育的实际教学经验的中专教师的集体创作，个别章节的编写者，例如绘画一章的作者有二十多年绘画经验，舞蹈一章的作者搞了一辈子舞蹈，在创作和理论两方面都富有经验。这么些同志集思广益，集腋成裘，使本书有了较好的质量。

本书虽然经历了三年的编写过程，但定稿的完成，还是近半年的事，书中也难免还有薄弱和粗糙之处。学无止境，我相信，本书经过更多读者的阅读，更多学校试用作教材之后，广泛听取意见，然后在边教边改中不断地精益求精，本书一定能得到更大的改进，以更新的面貌，推动我们美育的新潮。

(1990年4月3日写于四川大学)

目 录

序言.....	(1)
绪论.....	(1)
第一章 美育的美学基础.....	(19)
第一节 美育与美学的关系.....	(19)
第二节 美的本质和特征.....	(24)
第三节 审美感受.....	(36)
第二章 自然美.....	(48)
第一节 自然美的含义与审美特征.....	(48)
第二节 自然美的教育作用.....	(56)
第三节 怎样欣赏自然美.....	(62)
第三章 人的美.....	(73)
第一节 什么是人的美.....	(73)
第二节 人的美重在心灵.....	(79)
第三节 心灵美与外在美的统一.....	(87)
第四章 爱情美.....	(97)

第一节	爱情及其审美范畴·····	(97)
第二节	爱情美的审美特征·····	(105)
第三节	如何塑造爱情美·····	(118)
第五章	文学欣赏·····	(127)
第一节	语言艺术的审美特征·····	(127)
第二节	文学的审美功能·····	(132)
第三节	怎样欣赏文学·····	(138)
第六章	音乐欣赏·····	(151)
第一节	音乐的类别和审美特征·····	(151)
第二节	音乐的基本表现手法·····	(162)
第三节	怎样欣赏音乐·····	(174)
第七章	舞蹈欣赏·····	(182)
第一节	舞蹈艺术共同的审美特性·····	(183)
第二节	几个主要舞种的审美特点·····	(195)
第三节	舞蹈欣赏的心理过程·····	(205)
第八章	戏剧欣赏·····	(209)
第一节	戏剧的审美特征·····	(209)
第二节	戏剧的审美功能·····	(220)
第三节	怎样欣赏戏剧·····	(223)
第九章	电影欣赏·····	(233)
第一节	电影的艺术特征·····	(233)

第二节	电影的欣赏·····	(247)
第十章	书法欣赏·····	(258)
第一节	书法及其审美特征·····	(258)
第二节	古代名家的书艺风格·····	(267)
第三节	书法美的表现形式·····	(273)
第十一章	绘画欣赏·····	(279)
第一节	绘画的造型语言及主要审美特征·····	(279)
第二节	中西方绘画的发展及其美学思潮演变··	(286)
第三节	中国绘画和西方绘画的异同·····	(297)
第十二章	建筑欣赏·····	(305)
第一节	建筑的种类和一般审美特征·····	(306)
第二节	建筑的审美层次、审美价值和审美功能 ·····	(313)
第三节	中外建筑美欣赏·····	(320)
第十三章	摄影欣赏·····	(331)
第一节	摄影艺术的发展概况及其审美特征·····	(331)
第二节	摄影艺术的造型手段·····	(338)
第三节	摄影作品欣赏·····	(348)
第十四章	科学技术美·····	(358)
第一节	现代科技与美·····	(358)
第二节	艺术设计与艺术造型·····	(368)

第三节 科学技术的审美原则.....	(384)
后记.....	(391)

绪 论

爱美，追求美，乃人之天性。

随着我国社会主义物质文明和精神文明建设的深入发展，人们特别是青年对美的追求越来越强烈。这是很可喜的。为培养造就全面发展的一代新人，促进社会的文明和进步，美育已成为家庭、学校、社会的普遍需要。学校是培养人才的重要基地，在各级各类学校实施美育，必然是我们学校教育的一项不可缺少的重要任务。

一、什么是美育

什么是美育？这得从美育思想的由来说起。

美育是年轻的，又是古老的。

美育思想的产生、形成和发展，经历了漫长的历史岁月。它在人们改造自然、社会和自身的审美实践活动中产生，又伴随着人们的社会审美实践活动内容、范围的扩大、深入而不断丰富、完善并逐步形成系统的、科学的教育理论体系。总观美育思想形成和发展的历史，无论是在中国还是西方，都有着自己宝贵、灿烂的传统美育思想。马克思主义

产生后，马克思主义者继承西方传统文化，去其糟粕，取其精华，创立了马克思主义美育思想体系，为社会主义的美育指明了方向。

中华民族，有着悠久的审美教育历史和丰富、宝贵的传统美育思想。早在周朝，就提出了审美教育的问题。周朝把“六艺”作为当时社会教育的重要内容。“六艺”就是“礼、乐、射、御、书、数”。其中的“乐”就是音乐。把“乐”列入教育内容，目的是用音乐来教育、陶冶人们的情性。孔子是美育的积极倡导者，他竭力主张通过审美的途径，以诗、乐为教育手段，达到为礼教服务，培养儒家伦理道德规范所需求的人格。他说：“兴于诗，立于礼，成于乐”。他把音乐教育和政治品德教育看成是同等重要的。他还说：“礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚不重，则民无所措手足。”这就是说，对于一个国家来说，如果缺乏礼义和音乐修养，那就会好坏不分，善恶不辨，人们没有评价是非、美丑、曲直的尺度，社会就会乱套。孔子对美育要求很高，要达到“尽善又尽美”的境界，即“美”与“善”互相结合，“美”离不开“善”。荀子也主张用音乐来对人们进行审美教育。他说：“夫乐者乐也，人情之所必不免也；故人不能无乐。”指出音乐能使人愉悦，愉悦是人的一种情感，因而应该用音乐来对人们进行情感教育。

我国古代的美育思想是十分可贵的。但那时还没有形成比较完整的思想体系。到了近代，梁启超、王国维、蔡元培等，一方面吸收我国古代美育思想遗产，一方面引进西方美学研究成果，结合中国当时社会生活实际和教育实际，逐步建立、形成了比较完整、系统的审美教育思想体系。

梁启超是中国近代史上率先提倡美育的人。他主张通过情感教育来扬善弃恶，驱逐丑的东西，塑造美的东西，促进社会和人类文明与进步。王国维较为系统地提出了美育思想和主张。他把教育划分为“心育”和“体育”两大组成部分。“心育”包括“德育、智育、美育”的教育内容。他认为“美育”在“德育、智育”教育中具有同等重要的地位。他说：“美育者，一方面使人之情感发达，以达完美之域；一方面又为德育与智育之手段，此又为教育者不可不留意也。”他深刻阐述了美育与德育、智育的关系，充分肯定了美育在教育中的重要性。蔡元培通过他一身的教育实践和不懈的探索，提出和创建了包括教育方针、以美育代替宗教、美育实施办法等在内的完整、系统的美育体系。他认为，宗教是愚昧、落后、不科学的，是禁锢人的精神锁链；美育，可以使人的精神得到解放，情感变得高尚、纯洁。因此，应以美育代替宗教。他在任教育总长时，把美育列入国民教育的方针，主张德育、智育、体育、美育并举。同时，他还从家庭美育、学校美育、社会美育三个环节，提出了一整套美育实施办法，创立了我国美育的系统教育工程理论。

西方传统美育思想，萌芽于古希腊，完善于十八世纪。古希腊对美育的重视，可以从当时雅典著名哲学家柏拉图对美育的提倡和亚里斯多德的有关论述中充分体现出来。柏拉图重视对青少年的教育，他反对用那些“罪恶、放荡、卑鄙和淫秽”的东西毒害青少年的心灵，主张创作一些健康、格调高雅、审美价值高的艺术作品陶冶人的情感。他非常强调音乐的作用，认为音乐的节奏和乐调有最强的感染力，能“浸入心灵的最深处”。人们一旦被美的音乐所浸润，就会