

大学 美育

第二版
教学参考书

主 编 仇春霖

副主编 顾建华

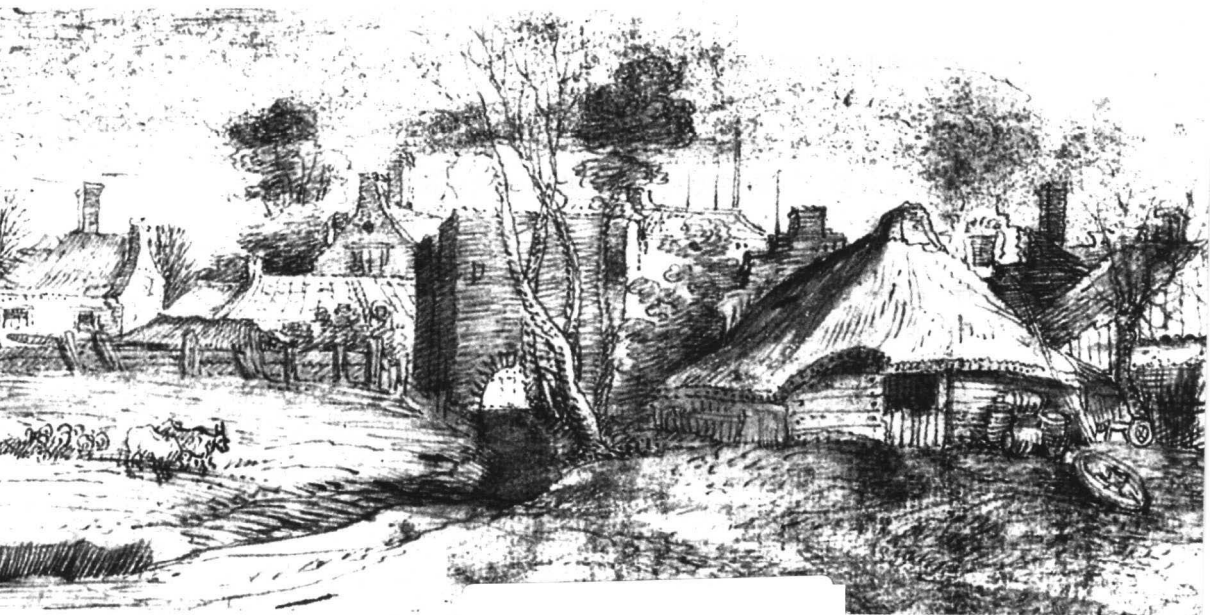
 高等教育出版社

大学美育

第二版 教学参考书

■ 主 编 仇春霖

■ 副主编 顾建华

 高等教育出版社

内容提要

本书为普通高等教育“十五”国家级重点教材、教育部体育卫生与艺术教育司推荐教材《大学美育》(第二版)的教学参考用书。主要内容有:各章的教学目的和教学要求(教学要求分出掌握、理解、了解等层次,以及重点或一般的区别);各章节内容要点的提示和分析以及教学建议;教材所用彩图和插图的说明;题库(包括选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题共500余题,后附答案)。本书系教材编者为提高大学美育课的教学质量而编写,对于广大教师备课、学生自学都有一定的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育(第二版)教学参考书/仇春霖主编. —北京:高等教育出版社,2005.11
ISBN 7-04-018222-X

I. 大... II. 仇... III. 美育-高等学校-教学参考资料 IV. G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第119006号

策划编辑 张丽娜 责任编辑 潘莹莹 封面设计 王 晔
版式设计 王 莹 责任校对 王效珍 责任印制 杨 明

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000
经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 国防工业出版社印刷厂

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landrac.com>
<http://www.landrac.com.cn>

开 本 787×960 1/16
印 张 12.5
字 数 220 000

版 次 2005年11月第1版
印 次 2005年11月第1次印刷
定 价 18.60元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18222-00

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100011

购书请拨打电话: (010)58581118

大学美育(第二版)教学参考书

作者名单

主 编：仇春霖

副主编：顾建华

编 者：(按姓氏笔画排列)

王旭晓	方 珊	宋凡圣	欧阳周
曹利华	梅宝树	蒋国忠	

目 录

第一章 人类美化自身的学科	1
一、教学目的和教学要求	1
二、教学内容和教学建议	1
三、图片说明	3
四、题库	5
第二章 美是什么	13
一、教学目的和教学要求	13
二、教学内容和教学建议	13
三、图片说明	16
四、题库	21
第三章 审美门户	29
一、教学目的和教学要求	29
二、教学内容和教学建议	29
三、图片说明	32
四、题库	34
第四章 审美范畴	43
一、教学目的和教学要求	43
二、教学内容和教学建议	43
三、图片说明	46
四、题库	50
第五章 审美意识	61
一、教学目的和教学要求	61
二、教学内容和教学建议	61
三、图片说明	63
四、题库	64
第六章 审美心理	73
一、教学目的和教学要求	73

二、教学内容和教学建议	73
三、图片说明	75
四、题库	78
第七章 自然审美	86
一、教学目的和教学要求	86
二、教学内容和教学建议	86
三、图片说明	88
四、题库	92
第八章 社会审美	101
一、教学目的和教学要求	101
二、教学内容和教学建议	101
三、图片说明	104
四、题库	107
第九章 科学审美与技术审美	117
一、教学目的和教学要求	117
二、教学内容和教学建议	117
三、图片说明	121
四、题库	125
第十章 艺术审美(一)	133
一、教学目的和教学要求	133
二、教学内容和教学建议	133
三、图片说明	139
四、题库	142
第十一章 艺术审美(二)	153
一、教学目的和教学要求	153
二、教学内容和教学建议	153
三、图片说明	158
四、题库	162
第十二章 大学生与美育	171
一、教学目的和教学要求	171
二、教学内容和教学建议	171
三、图片说明	173

四、题库	173
模拟试卷	182
后记	188

第一章

人类美化自身的学科

一、教学目的和教学要求

(一) 教学目的: 通过本章的学习, 使学生逐步树立马克思主义审美观, 培养正确的审美理想、健康的审美情趣, 提高对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力, 从而认识美育是一门人类美化自身的学科, 在塑造人的完美人性和造就一代全面发展的新人中的重要作用, 为进一步学习美育的具体内容打下基础。

(二) 教学要求: 了解美育的当代意义和美育思想的产生和发展, 把握美育的任务, 理解美育与德育、智育、体育的关系。

二、教学内容和教学建议

第一节 美育的当代意义

1. 工业化和审美的泛化: 生活的艺术化和艺术的生活化是当代社会发展的必然趋势, 也是人类生存的要求。因此, 培养有审美素质的人才, 是当今社会、学校、家庭教育的重要内容。联系现实生活和学生的生活状况及环境加以讲解和体会。

2. 信息化与审美的自觉: 信息化社会的发展和审美文化的发展是互为

作用的。因此,如何促进这种双向发展,如何协调感性与理性的统一,是当代人才培养的重要课题。可以联系学生在学习和生活中的问题和困惑来探讨。

第二节 美育思想的产生和发展

1. 中国美育思想的产生和发展:了解以孔子为核心的古代美育思想,以梁启超、王国维和蔡元培为代表的近代美育思想,以丰子恺和朱光潜为代表的现代美育思想以及当代美育被列入教育方针的意义。通过这些内容的学习,学生要明确美育的作用和特征,了解美育被列入教育方针的必要性。这一部分可参见首都师范大学中文系课题组编著的《高校美育多媒体系列教程》中的《中国美学与美术》、《中国美术精品鉴赏》^{①②}和《中国音乐精品鉴赏》^{①②}共五张光盘,由中国人民大学出版社2002年出版。

2. 西方美育思想的产生和发展:了解以柏拉图和亚里士多德为代表的古代美育思想,以席勒发表《美育书简》为标志的近代美育思想以及现当代美国和前苏联的美育思想。这一部分的要点有两点:(1) 席勒《美育书简》的内容和意义,教师必须认真阅读该书,向学生作扼要的讲解和介绍。(2) 美国和前苏联美育思想的现实意义。这一部分可参见首都师范大学中文系课题组编著的《高校美育多媒体系列教程》中的《西方美学与美术》和《西方美术精品鉴赏》两张光盘。

第三节 社会主义美育的任务

1. 树立正确的审美人生观:明确审美观是人生观的重要组成部分。教师可以通过实例深入讲解,学生可以通过亲身感受深入体会。

2. 满足人的审美需要:这部分是本节的要点和难点。因为它与学生的日常生活密切相关,又是学生难于把握的内容。因此,要使学生明确审美需要不是随心所欲,而是有一个感性和理性相统一的问题,这正是人性与动物性的根本区别,也是学习美育的根本目的。

3. 提高审美能力:通过这部分的学习,学生要了解审美能力包括哪些内容,如何提高自己的审美能力。教师的讲解一定要结合对现实美和艺术美的欣赏来提高学生的审美能力。

4. 培养创美能力:这部分的难点是如何讲清马克思关于两个“尺度”的问题,教材已经作了通俗易懂的解释,但教师尚需参看一些有关的美学著作对这一问题作深入的了解。创美能力的培养通常要通过鉴赏和实践两个方面,因此,在校期间的参观、实习、创作是必须的。教材上提到的四个方面是提高

创美能力的必要条件。

第四节 美育与德育、智育、体育的关系

1. **美育与德育**：美育与德育的关系实质上是研究美与善之间的关系。美与善的关系密切，特别是社会美，关系更为密切，所以有时我们称之为美德。美与善的区别，用康德的话来说，善是有功利的，而美是无功利的。教材提到了三种情况：（1）美育的本质是情感教育，情感教育的目的是“使思想道德潜移默化地得到净化”，“使我们变得更好，更善良，更高尚”，美育中包含着德育的内涵。（2）德育中运用美育，使道德说教转化为道德情感，使外在的法则变为内在的动力。（3）道德行为的最高境界应该是美与善的高度统一，这样社会关系、人际关系就会变得和谐，奉献精神就会得到弘扬。

2. **美育与智育**：美育与智育的关系实质上是研究美与真之间的关系。教材中主要讲了两层关系：（1）从自然美和科学美的角度来看，真里面包含着美的因素，如人体的黄金分割比，宇宙星球之间的和谐关系等等。（2）从思维的角度来看，科学思维和形象思维关系密切，这是创造性活动中不可缺少的两种思维，科学和艺术成果都来源于此。

3. **美育与体育**：美育与体育包括两个方面，即欣赏与创造。欣赏方面涉及到各类体育运动的审美特性，这可以参见体育美学一类的书籍。本教材所涉及的只是学校体育课的美育问题，属于体育美的创造内容。从教师的讲解和示范到学生的练习及掌握，就是体育美的欣赏、体验和实现过程，这不仅有体能和技能上的提高，而且有意志品质和审美情趣方面的增强。体育中的美育有其特殊的意义和价值。

三、图片说明

彩图 1-1 现代艺术的鼻祖——包豪斯艺术 包豪斯意译为建筑社，1919年由格罗皮乌斯创立于德国魏玛。执教者大都是表现主义艺术家，如康定斯基、克利、费宁格等。康定斯基强调作品的感情价值和象征含义，他那由色彩和线条的节奏构成的艺术不只是对自然的抽象，而且表达了人的精神世界。他是抽象表现主义艺术的开山鼻祖。克利虽然同样运用象征符号表达事物的内在精神和生命，但这些符号还不是纯抽象的点、线、面、体的几何构成，而是从自然提取而加以变化的可认知的形象，既神秘而又天真烂漫。费宁格

介于表现主义与抽象之间,他将景色变成几何形的小平面和发光的色彩,造成有动势的效果。1923年,莫霍利·纳吉和艾伯斯负责基础课教学,他们摆脱表现主义者对个人感觉的依赖,在知觉方面进行实验,使课程具有更标准的方式。包豪斯越来越成为抽象美术和建筑的中心。

彩图 1-2 生活就是美——照相写实主义 “照相写实主义”又称“超级写实主义”,20世纪60—70年代流行于西方。画家们借助于现代化的照相术,用幻灯机把照片上的城市街景、橱窗陈列、现代化的交通设备等形象转移到画布上,避免一切笔触,抑制个人的感受,艺术家只是精确地复制照片中的景象。他们认为人、生活、艺术之间没有障碍与区别,生活就是演戏。这种戏剧性美术强调的是暂时性与变化感,它的价值就在于它的构想。艺术表现的领域扩大了,但却面临否定艺术的危险。世界在变化,艺术在变化,不仅应归功于科学和技术,也应归功于自我意识的觉醒。

彩图 1-3 流光溢彩——北京长安商场 (略)

彩图 1-4 传统与现代——北京王府井步行街 (略)

彩图 1-5 蔬菜? 花卉? ——北京锦绣大地 北京锦绣大地农业股份有限公司是一家以现代工业技术、现代信息技术、现代生物技术和现代企业管理为依托,以民营机制运行国有资产为主体的企业。公司的发展方向为以工厂化农业、分子农业和观光农业为主的高科技农业,使传统农业真正做到三个升级,即技术升级、产品升级和产业升级。企业的产业链是市场开拓和营销,种植业开发,优质无公害农副产品生产和深加工。插图蔬菜工厂。

彩图 1-6 功能与美的融合——西方近现代建筑与装饰 (略)

图 1-1 绅士风度——18世纪英国美术 18世纪英国形成了自己的民族画派,他们信奉工业革命国家的理性标准。他们的绘画遵循古典主义道路,表现人性的尊严。庚斯博罗善于表现人物的优雅气质,喜欢将人物置于大自然之中,用色华美,笔法纯熟,他晚年画了大量的风景画。

图 1-2 库尔贝:《苹果》 库尔贝(1819—1877),法国画家。1855年他首次提出“客观的写实主义”,鼓吹一种基于纯粹感觉的艺术,他关心的是自己亲身体验到的世界的真实性,并以有力的笔触,厚重的颜料,强调物质的体积和厚度,插画“苹果”就具有这样的特点。他的人物画、人体画和风景画都极为出色。1871年,他站在巴黎公社一边,任美术总管,公社失败后流亡瑞士,直至病逝。

图 1-3 吴昌硕:《桃实图轴》 吴昌硕(1844—1927),近代书画家、篆刻家,书法擅写“石鼓文”,朴茂雄健,能破陈规。30岁后开始作画,受任颐启发颇深,并以篆书、狂草笔意入画,作写意花卉蔬果,笔酣墨饱,浑厚苍劲,自开新貌。题款铃印,配合有致。对现代写意花卉画的影响很大。

图 1-4 悉尼歌剧院 (略)

图 1-5 美与丑——罗丹:《欧米埃尔》 罗丹(1840—1917),法国雕塑家。14岁学画,后学雕塑。1875年游意大利,深受米开朗基罗作品的影响,从而确立了现实主义的创作方法。他的《青铜时代》、《思想者》、《加莱义民》、《巴尔扎克》、《吻》、《永恒的偶像》等都是对美的颂扬,他的《地狱之门》、《欧米埃尔》等都是对丑的鞭挞。他善于用丰富多样的绘画性手法塑造出神态生动、富有力量的艺术形象。罗丹生平作了许多速写,别具风格,并有《艺术论》传世。他的创作对近代雕塑的发展有较大的影响。

图 1-6 黄金分割的美——古希腊建筑:帕特农神庙 古希腊建筑是用黄金分割线来建造的建筑的典范,帕特农神庙的形状和门窗都是符合黄金分割比的矩形。

图 1-7 永久的微笑——达·芬奇:《蒙娜·丽莎》 从画框到人物的各部分比例都符合黄金分割比。图 1-6 和图 1-7 可参见首都师范大学中文系课题组编著的《高校美育多媒体系列教程》中的《西方美学与美术“形式与形式美”》部分的录像资料。

图 1-8 力与美的统一——米隆:《掷铁饼者》 丹纳在《艺术哲学》中分析古希腊艺术的背景时说:“青年人大半时间在练身场上角斗,跳跃,拳击,赛跑,掷铁饼,把赤露的肌肉练得又强壮又柔软;目的是要练成一个最结实,最轻灵,最健美的身体,而没有一种教育在这方面做得比希腊教育更成功的了。”古希腊的古典时期是希腊艺术的均衡和成熟时期。青铜的应用帮助解决了运动问题,使米隆和波利克莱特斯得以在《掷铁饼者》与《持矛者》中创造出表现运动与静止的典范。

四、题库

一、选择题

1. 20 世纪 20 年代,由德国的先驱们开拓的(),采用最先进的科学技术和材料的革新成果创造人类所需要的各种用品,强调对传统的扬弃,追求产品的功能与美的统一。

a 科学设计	b 技术设计
c 美术设计	d 工业设计

2. 近代中国美育思想比较丰富,出现了三位有影响的美育思想家,他们是()。

2. 如果我们在审美中只注意到感性的一面,而忽视了_____,甚至将审美降低到_____,那么,审美就收不到预期的效果。

3. 在中国古代,最有影响的是孔子的美育思想,他提出人的美应该是内在和外在相统一的_____,艺术应该是内容和形式相统一的_____,好的艺术有_____的感染力,追求的是“乐而不淫,哀而不伤”的和谐境界。

4. 梁启超说:“用情感来激发人,好像_____一般,有多大分量的磁,便吸引多大分量的铁,丝毫容不得躲闪。所以情感这种东西,可以说是一种_____,是人类一切动作的原动力。”

5. 王国维是中国近代第一个将美育列入教育方针的人。他于1903年发表了_____,认为美育对人有着特殊的教育作用。

6. 蔡元培提出“以美育代宗教”,他将美育与宗教的区别归纳为三点:(1)美育是_____,而宗教是强制的;(2)美育是_____,而宗教是保守的;(3)美育是_____,而宗教是有限的。

7. 中国现代比较有影响的美育思想家有两位,一位是_____,另一位是_____。

8. 古希腊的两位哲学家_____和_____的美育思想对西方美育思想产生了重要的影响。

9. 西方近代18—19世纪是美育思想发展的重要时期,著名启蒙思想家卢梭晚年出版了_____,席勒发表了_____,标志着系统的美育思想理论形态的形成。

10. 前苏联美育无论在理论或实践方面都有深入和广泛的发展,其中最有影响的教育家是_____和_____。

三、名词解释

1. 美育
2. 美感教育
3. 审美文化
4. 审美人生观
5. 审美需要
6. 审美能力
7. 审美感受
8. 审美想像
9. 审美鉴赏
10. 创美能力

四、简答题

1. 中国美育思想的发展分哪几个阶段？主要内容是什么？
2. 简要说明席勒《美育书简》发表的意义及其主要观点。
3. 简论美国哈佛大学哲学系教授闵斯特堡发表《艺术教育原理》的意义。
4. 简要论述前苏联教育家的美育思想。
5. 为什么说树立正确的审美人生观是美育的首要任务？
6. 如何认识人的审美需要？
7. 简述美育与德育的关系。
8. 简述美育与智育的关系。
9. 简述美育与体育的关系。

五、论述题

1. 论述美育的当代意义。
2. 如何提高自己的审美能力？
3. 如何提高自己的创美能力？

参 考 答 案

一、选择题

1. d
2. acd
3. b
4. bcd
5. c
6. a
7. cd
8. cab
9. acd
10. c

二、填空题(按顺序填空)

1. “工业设计”
2. 理性的升华 动物性的生理需要
3. “文质彬彬” “尽善”又“尽美” “三月不知肉味”
4. 磁力吸铁 催眠术
5. 《论教育之宗旨》
6. 自由的 进步的 普及的
7. 丰子恺 朱光潜
8. 柏拉图 亚里士多德
9. 《爱弥尔——论教育》《美育书简》
10. 马卡连科 苏霍姆林斯基

三、名词解释

1. 美育是一门人类美化自身的学科,其目的是促进人的全面和谐的发展。学校美育一般包括美感教育、美学知识教育和学科美育等几个方面。
2. 美感教育主要是通过审美实践训练,以强化人的感知、想像、情感、理解等心理能力,健全人的审美心理结构,培养敏锐的审美能力和创造力。

3. 审美文化是指人类所创造的物质财富和精神财富的审美化,生活的艺术化和艺术的生活化是社会发展的必然趋势。

4. 审美人生观是人们在社会实践活动中所形成的对美、美感、美的创造等的基本观点,是对客观对象进行审美判断和评价的原则体系,它直接指导和制约着人们的审美和创美实践,规定着人们审美和创美的方向。

5. 审美需要又称审美趣味,它是审美对象所引起的人的主观情趣、喜爱和追求。

6. 审美能力是指人们感受、想像、鉴赏美的能力,即对自然界、社会生活和艺术中各种事物、现象、作品的审美价值的感受力、想像力和鉴赏力。

7. 审美感受主要包括审美感觉和审美知觉两部分。审美感觉是人们通过感觉器官对客观美的事物的个别属性的反映,它是美感中最初级的感性映象;审美知觉是对美的对象的多种属性的整体反映。

8. 审美想像是指人们在以往表象积累的基础上,通过语言的表达和非语言的描绘,在头脑中重新再现出审美对象的感性映象。

9. 审美鉴赏是指对美的事物的鉴别和欣赏。

10. 创美能力是指人们按照美的规律创造美的对象和美化自身的能力。

四、简答题

1. 中国美育思想的发展可分为四个阶段:(1) 古代美育思想,以孔子为代表,主张人的美应是内在和外在相统一的“文质彬彬”,艺术应是内容和形式相统一的“尽善”又“尽美”;(2) 近代美育思想,以梁启超、王国维和蔡元培为代表,梁启超强调情感教育的重要性,王国维第一个将美育列入教育方针,蔡元培全面阐述了教育方针的内容,强调美育的作用,提出“以美育代宗教”的观点,并在《美育实施的方法》中具体阐述了家庭美育、学校美育和社会美育三个方面;(3) 现代美育思想,是在蔡元培的竭力倡导下发展起来的,其中最有影响的美育思想家是丰子恺和朱光潜,认为艺术有助于认识人生,陶冶道德情操,并深刻地阐述了美育和德育的关系以及美育的特殊功能;(4) 当代美育思想,新中国成立后,由于历史的原因,美育一度从教育方针中被删除,改革开放后,美育得到空前的发展,对美育的必要性和迫切性,教育方针与德、智、体、美的关系,美育的任务、内容、途径等问题都进行了广泛、充分、深入的讨论和研究。

2. 席勒《美育书简》的发表,标志着对人的全面发展的关注以及系统的理论形态的形成。席勒看到现代社会人性发生分裂,人的本性的内在纽带断裂了,席勒从真、善、美的高度认为,真理不能靠事物外部的现象来把握,只有靠思维能力自动地在自由状态中取得,而艺术和美的教育可以使感性和理性协调发展,促进人性的完善。