全国铁路技工学校试用教材

美　育

主　编

李祥荪　章新建　郑宏春

南京大学出版社

1990·南　京

需要全本请访问 www.ertongbook.

主　编

李祥荪　章新建　郑宏春

编写人员

（按姓氏笔画为序）

王世杰　王静珍　刘景良　邢建勇
吴延生　陈　茹　杨文理　张少敏
曹惠康　戴大虎

前　言

为了全面贯彻党的教育方针，适应全国铁路运输技工学校正式开设《美育》课的需要，由芜湖铁路运输技校牵头，邀请了火石泉、丹东、忻州、哈尔滨、侯马、衡阳等铁路运输技校的部分教师在中国美育专业委员会、南京大学、安徽师范大学、安徽大学的有关专家、教授的参加、帮助与指导下编写了这本试用教材。

本书在编写过程中，安徽师范大学王明居教授、安徽大学庄志民副教授给予了热情的帮助与指导，南京大学杨咏祁教授在审阅了全书稿后，提出许多指导性的意见，在此一并表示衷心的谢意！

由于时间仓促，书中不足乃至错误之处在所难免，恳请各校师生在使用过程中提出批评意见，以便修订再版时更加完善。

《美育》教材编写组

1990·5

目　录

第一章　结　论……1
第一节　美育的意义、任务和实施原则……1
第二节　美育的产生和发展简史……8
第三节　美育与精神文明建设……14
第四节　铁路技校美育的重要性与特殊性……19
第二章　美的本质与特征……22
第一节　关于美的本质……22
第二节　美的历史性……27
第三节　美的民族性……30
第四节　美的阶级性……32
第三章　美　感……37
第一节　审美感官……37
第二节　美感与心理……40
第三节　美感的直觉性与功利性……43
第四节　美感的新鲜与疲劳……47
第四章　审　美……51
第一节　审美的特点……51
第二节　审美的条件……56
第三节　审美的过程……60
第五章　美育的内容……66
第一节　自然审美教育……66

第二节　社会审美教育……74
第三节　艺术审美教育……78
第六章　美的范畴……83
第一节　崇　高……83
第二节　优　美……86
第三节　悲　剧……88
第四节　喜　剧……93
第七章　艺术美的欣赏（上）……99
第一节　音乐欣赏……99
第二节　舞蹈欣赏……111
第三节　书法欣赏……119
第四节　绘画欣赏……126
第五节　摄影欣赏……134
第六节　建筑艺术欣赏……141
第七节　雕塑与工艺艺术欣赏……149
第八章　艺术美的欣赏（下）……158
第一节　朗诵与演讲……158
第二节　诗歌与散文欣赏……165
第三节　小说欣赏……174
第四节　戏剧欣赏……179
第五节　电影、电视欣赏……188
第九章　美育与党的教育方针……196
第一节　美育与德育……197
第二节　美育与智育……201
第三节　美育与体育……205
第四节　美育与劳动教育……208

需要全本请访问 www.ertongbook.

第十章　职业教育与美育…… 214
第一节　铁路职业道德美的社会意义…… 214
第二节　铁路职业美育的现状与展望…… 217
第三节　铁路职业道德规范与美育…… 220
第四节　优秀铁路工人先进事迹的美育意义…… 223

第一章 绪 论

第一节 美育的意义、任务和实施原则

我国教育的社会主义性质，集中表现为坚持教育为社会主义现代化服务。作为社会主义现代化教育的重要组成部分之一的美育的战略地位已经确立。六届人大政府工作报告中，明确地把美育和德、智、体诸育一并列入我国的教育方针。这说明加强美育既是培养四有新人的需要，也是为了使我国的教育事业面向未来、面向世界、面向现代化的需要。本章着重对美育的意义、任务和实施原则，作一概述。

一、美育的意义

美育，就是审美教育。它是培养青少年如何感受与鉴赏美的事物，培养他们表达和创造美的能力。由于美育蕴含着情感，有人提出，在本质上美育是一种感情教育。

美育是一门教育学科。它通过美学的理论指导人们审美、塑美的实践活动，以培养人们正确的审美观念，达到陶冶人们健康的情感和高尚的情操。并通过既有美的心灵又懂得美的规律的人来改造、美化客观世界。

美育有广义和狭义之分：

广义的美育泛指社会生活各领域中的美的人和物，只要它能引起人们审美的愉悦，就能有潜移默化的美育作用。这

种美育，无时无处不在，贯穿人的一生。我国著名的教育家蔡元培先生曾在《美育实施方法》一文中，把教育分成家庭美育、学校美育和社会美育，指出从胎教到婴儿教育，从学校里普通教育到专门教育，从社会上的美育机关到美的环境，是一脉相承的美育过程："我说美育，一直从未生以前说到既死以后，可以休了。"就以学校美育来说，蔡元培先生认为从小学、中学到大学，除专属美育的音乐、图画、体育、文学外，其他学科也含有美育的因素。例如图案、光泽、云雾风雪、山岳河海……这些学科的研究对象，无一不包含美感的作用。所以他说："凡是学校所有的课程，都没有与美育无关的"。这些实际上都属于广义的美育范畴。

狭义的美育是指自成系统、相对独立的美育学科。一般又称"艺术美育"。它通过对文艺作品的鉴赏和艺术理论的讲解来提高学生对艺术美的感受、理解和评价的能力。从美育的动机上来说，是自觉地进行美育和接受美育的过程。从美育的倾向上来说，往往偏重于感受和欣赏（当然也包括创造）。所以，传统的观点认为，狭义的美育仅同美术、音乐、文学等课程有关，而忽视社会美、自然美的美育作用，忽视社会美育与家庭美育的重要性。

广义美育与狭义美育的区别是相对的。广义的美育包括狭义的美育。因此，为了扩大美育的内容，我们在侧重艺术美教育的同时，辅以社会美与自然美的教育内容，以加强美育的效果，使美育更快的发展，更好地为社会主义现代化服务。

审美教育意义是深远的。它既对个体的心理、智力、意志和情操等各方面发生深刻的影响，又对整个社会的物质文明和精神文明建设的发展有着重大的促进作用。因此，充分

认识审美教育的作用，大力提倡美育，对于培养全面发展的人才，加速四化建设都具有极为重要的意义。下面我们就以美育具有储善启真、健体怡情几方面的功能来认识其作用与意义。

美育在教育过程中，不仅可以完善人们的感情、心理结构，还可以与德育、智育、体育相互影响。这一点越来越引起人们的重视。

第一，美育和德育的关系是极为密切的。所谓以美储善，就是通过美育可以培养人们的高尚的道德情操，使人们趋向于善。

美育之所以具有这样的作用，是因为人们的任何道德行为，都是萌发于人们的内心指令；一切道德规范，只有当它成为人们自己的内心信仰和要求之后，才能在实践中付诸行动。也就是说，要使人们不仅在理性上认识应该这么做，而且还要从内心情感上甘心情愿地这么做。只有这样，人们的道德信念才能是坚定的、稳固的。

第二，美育对智育来说，也是至关重要的。所谓以美启真，就是通过美育可以启迪智慧，增长知识，提高思维能力。

美育可以激发人们追求真理的情感，并促使人们在追求美的过程中，发现真理。历史上，许多著名科学家之所以有重大的创造和发现，首先在于他们有一种不可遏止的创造冲动。这种激情与冲动，很大部分是靠美育的培养和熏陶。因为美育能造成大脑两半球的平衡发展，完善人的智力结构，为智育的实现创造条件。我们只要看看历史上有多少幻想变成了现实，就不难了解美育对智育的重要作用。如今，正是它给科学插上了美丽的翅膀，使人类从嫦娥奔月的梦幻中

醒来，发现自己已乘坐宇宙飞船登上了月球。

第三，美育与体育是相互作用的，并能达到以美健体的功能。体育所追求的目标，是塑造人们健美的身体和良好的运动水平。各种体育项目，其动作没有不美的。它们充分体现了人体运动的力度、精确度、灵敏度，协调个性和韵律感、节奏感。例如游泳，如果动作无力、不准确，没有节奏的胡乱扑腾，则不仅失掉了规律性与目的性，它的动作也是不会美的。因此，懂得美的要素，自觉追求优美的动作，不仅使人健康挺拔，风度翩翩，也有助于提高运动水平。

现在，人们普遍认为：德、智、体、美、劳五育，是共产主义教育培养全面发展的创造型个性的五个有机组成部分。形象地说，德育是使人确定正确的政治方向的灵魂，体、智、劳三者是使人立身立业的躯干，而美育则是使人充满生机和活力的血液。它们相辅相成，缺一不可，构成了一个完整的有机体。

美育不仅在现代教育过程中具有十分重要的地位和作用，而且对我国社会主义精神文明的建设，也具有不容忽视的作用。已故的著名文艺理论家周扬曾说过："在四化建设中，应该争取把我们的整个社会和生活环境统统变为进行美育的场所，美化全中国，这也是四个现代化的目标。"所谓以美怡情就是这个道理。

总之，审美教育在培养人的高尚道德品质，促进人的智力发展，净化人的情感和增进人的身心健康等方面都有积极作用。它的主要意义在于，使人的心灵得到塑造，个性和谐完善，社会文明进步，从而达到提高全民素质，促进民族的兴旺发达。

二、美育的任务

美育就是培养和提高人们对自然美、社会美、艺术美的感受能力、鉴别能力、欣赏能力和创造能力，帮助人们树立崇高的审美理想，正确的审美观点和健康的审美趣味。为此，中等技术学校的美育课主要有以下几方面的任务：

1．培养对美的感受能力

所谓对美的感受能力，是指审美感觉器官（主要是视觉与听觉）对审美对象（即美的事物）的感知能力。美感的对象很多，既包括现实，又包括艺术。现实的美是指自然的美和社会的美。如美丽的山水花鸟，都能引起我们的美感。因此，现实美最生动、最丰富；是一切美取之不尽、用之不竭的物质源泉。艺术美是指艺术作品的美，如文学、音乐、图画等，对富有思想感情而又具有艺术感染力的作品的欣赏，会给人们以深刻的审美感受和审美享受，它比现实美更有集中性，更典型、更理想、更带普遍性。因此，它是培养学生美感能力的主要审美对象。

审美的感受能力范围很广。它包括简单的、初级的内容和形式；也包括复杂的、高级的内容和形式。一切高级的美感都是从低级的美感日积月累发展起来的。因此，美感能力的培养不是一朝一夕所能形成的。

2．培养对美的鉴别能力

人的鉴别美的能力应包括两个方面，即对美的分辨能力和对美的性质、类型及程度的识别能力。美与丑是相比较而存在的。有时候，美和丑混杂在一起，常使人难以分辨。这就需要不断提高人们分辨美和丑的能力，真正分清什么是美，什么是丑，避免美丑不分。同时，培养和提高人们对美的性质、类型和程度的识别能力，也是非常重要的。如果只

需要全本请访问 www.ertongbook.

知其美，却不知其何为美，就不可能深刻地领略美，也不可能获得更多的审美享受。要培养鉴别美的能力，就需要培养正确的审美趣情。这就要求同学们经常地参加审美实践活动，多接触美的事物，观赏优秀的艺术作品，善于对美与丑进行比较，在高尚的审美情趣形成之后，就能对低级、庸俗的艺术作品产生反感。这样天长日久，耳濡目染，审美的鉴别力就会逐步得到提高。

3．培养对美的欣赏能力

所谓对美的欣赏能力，主要是指人们对美的理解和评价能力，即对美的事物其形式、内容以及思想性进行整体把握的能力。有了这种能力，不但可以敏感地捕捉到美的外在形式，而且善于透过有限的形式，悟其深厚的意蕴、无限情境、无穷意味而达到较高的审美境界。比如，欣赏一首乐曲，如有较高的欣赏能力，就会领略到音乐中的无穷妙谛。春秋时期的于伯牙之所以“知音”，就是因为他深识音律。可见，欣赏美需要有一定的艺术修养。

4．培养对美的创作或表达能力

审美感受同一切感受一样，需要通过创作或表达，才能明确、巩固和提高。苏联教育家克鲁普斯卡雅说过：“因为表达可以使思想定型，使感情深化。一个人在表达自己的思想感情时，本身也随着提高了。正如一个在形成口头和书面语言过程中，能够更好地了解自己的思想一样，当他通过歌曲、舞蹈、面部表情来表达自己的感受时，他也能够更好地认识自己。”所以，对美的创造或表达能力，是在人们取得审美感受、鉴别、欣赏能力的基础上，通过自己的实践活动，按照美的规律，直接创造出或者表达出美的事物的能力。它的具体内容包括两方面：其一，是对现实美的创造能

力，就是把审美情趣创造性地运用到学习、劳动和日常生活中，形成爱美的习惯和一些积极行动的技能、技巧。其二，是对艺术美的创造与表达能力。这包括艺术作品的创造和艺术的表演。从而发展自己主动表达和反映社会主义内容的美的才能，巩固和提高自己感受与鉴赏美的能力。

以上四个方面的美育任务是密不可分的。感受能力的培养是审美的基础，鉴别与欣赏能力的培养是审美能力的进一步发展，而创造或表达美的能力则是审美能力的巩固与提高。总之，美育的任务就是培养和提高人们对美的鉴赏能力和创作表达能力，最终达到美化人的主观世界和客观世界的目的。

三、美育实施原则

由于我国正处于社会主义初级阶段，党和国家已为我们明确了美育的战略地位，因此在美育的实施过程中，要牢牢掌握以下基本原则：

1．*应坚持与政治教育、法制教育、道德教育相一致的原则* 因此，美育的内容要宣传社会主义的优越性，宣传社会主义法制，批判封建主义、资本主义的腐朽思想，用鲜明、生动的形象教育去达到美育的目的。

2．*应坚持与智育、体育、劳动教育相一致的原则* 美育与智育、体育相一致的问题，前面已经阐述，美育与劳动教育相一致的问题在第九章再作详细阐述。

3．*应坚持发挥学生的主动性和创造性的原则* 千姿百态的美，是人类自身创作的结果。我们的技校学生正处在朝气蓬勃、积极进取的青年时代。青年人最少因袭性，对客观世界充满了探索的好奇心和求知欲望。他们喜欢模仿，更喜

欢创造；善于想象，乐于接受新鲜事物；具有初生牛犊不怕虎的精神……。由于年龄的特点，他们的生理和心理发育也在渐趋成熟之中，有足够的精力和兴趣去从事美的欣赏与创造。因此，要鼓励同学们对社会美、自然美进行多侧面，多层次的欣赏，不断丰富审美经验，提高审美能力。同时，要鼓励他们珍惜和创造自身的美和环境美，积极扶植、正确引导他们的爱美之心向着健康文明的方向发展。

第二节　美育的产生和发展简史

美育概念的提出和它的理论体系的建立虽是近代的事，但它却象人类学会使用工具一样，有着十分久远的历史。可以这样说：美育作为一种审美创造，是同人类一道诞生的。人类在开始改造自然的同时，也开始了自身审美的创造，并具有以情感人的特征；通过情感的作用获得真与善，促使身体的健美。原始社会初期，带有原始自发性质的审美教育，是靠劳动技能和风俗习惯的传播来进行的。到原始社会后期，人们又通过讲授有关氏族的神话、史诗或其他英雄故事，学习氏族舞蹈、歌曲，绘制图腾等形式进行审美教育。共同的社会生活给他们创造了互相理解的条件；形成了一代又一代的审美观点。现在我们只能从考古发现的有关原始社会的资料考察中，去追寻那远古的蛛丝马迹，大致了解原始社会美育的情况。必须指出，原始社会的美育是与实用紧密联系在一起的，当原始人在自己身上开始“打扮”时，想到的只是一系列实用观念。“纹身”，作为“自体保存”的手段；衣服，完全是为了保护皮肤的需要，后来才产生了审美

意义。

自从人类进入文明社会时代，有了以文字记载的可靠历史，我们对古代社会审美教育的状况就有了更为具体的了解。

古代最有成就的国家是中国和古希腊。

古希腊人十分重视美育的作用，柏拉图和亚里士多德都大力提倡审美教育。柏拉图在《理想国》一书中写到，为了防止“罪恶、放荡、卑鄙和淫秽”对青年的影响，应该找一些有本领的艺术家，把自然的优美描绘出来，使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之中；象从一种清幽圣洁的境界里呼吸一阵清风，来接受它们的好影响；使青年们不知不觉地从小就培养对于美的爱好与追求；并且培养融美于心灵的习惯。而在美育实施过程中，柏拉图又特别重视音乐的教育作用：“节奏与音调有最强烈的力量浸入心灵的最深处……受过这种良好的音乐教育的人可以很敏感地看出一切艺术作品和自然界的丑陋，很正确地加以厌恶，但是一看到美的东西，他就会赞赏它们，很快乐意地把它们吸收到心灵里，作为滋养。因此，自己的性格也变得高尚优美。”亚里士多德甚至认为：“音乐应该学习，并不止是为着一个目的，而同时为着几个目的，那就是：1)教育，2)净化，3)精神享受……要达到教育的目的就应当选用伦理乐调……”。这些对美育作用的认识是十分精辟的，因而流传甚为久远。

和古希腊哲人对美育的论述相比较，古希腊的美育实践也毫不逊色。在斯巴达城邦的儿童，只学习最必要的东西，那就是军事体育和音乐，同时铸造健美的体魄和耀美的心

灵。另外一个著名的城邦雅典，把教育分为体育教育和缪斯教育（即美育）；雅典的儿童还在家庭教育中就要学会雕塑。7～10岁的儿童可以同时进文法学校和弦技学校，分别学习阅读、书法、算术和音乐、唱歌以及朗诵史诗《奥德赛》等片断。在雅典的体育教育中，也重视发展健美的体格和柔美的动作。这一切都使古希腊成为古代西方实施美育的典范。

美育在我国，从教育史的角度来作一个最简短的回顾，不仅具有独特的意义，而且也令人感慨万端。

我国是一个具有五千多年历史的文化古国。在我国的文化历史上，有丰富的教育遗产，也有丰富的美学遗产。如果把审美教育作为教育学的一个分支，它实际上是一门新兴的边缘学科。不论是在理论上还是实践上，我国美学这块园地还有待我们大力去开垦、去耕耘。

在我国的教育史上，从西周起，已经有了初具规模的教育制度。当时学校的学习内容，所谓“六艺”——礼、乐、射、御、书、数，其中就包括了美育。如果说礼（典章制度、行为规范）是德育，射（射箭）、御（驾车、骑马）是军事体育，书（文字、书法）、数（算术）是智育，则乐（音乐、舞蹈、美术）就是美育。当然，礼教中也包含有美育因素，而乐教则主要是美育。远在二千八百多年前，我们已经有了德、智、体、美四育并举的体系，这在世界教育史上是值得大书特书的。

生活于公元前六至五世纪的春秋时期的孔子，是儒学派和“私学”派的创始人，是个大教育家。他在长期教育活动中，一直是重视美育的。在理论上，他把德育与美育紧密地结合在一起，对音乐有“尽善尽美”的要求。这是主张用

道德标准和美学标准来衡量音乐的价值。他所说的“兴于《诗》，立于《礼》，成于《乐》”，是说：诗，使人精神振奋；礼，使人立身有准则；乐，使人所学得以完成。这是主张诗教、礼教、乐教三者应该有机地相互结合起来。在他看来，道德教育和美感教育是统一的，相辅相成的。在美育实践活动中，孔子会弹琴鼓瑟，也会唱歌，对器乐和声乐都有相当的修养。他赞成弟子曾哲的意见，主张让学生们经受自然和艺术美的熏陶，把体育和美育结合起来。

在孔子以后的思想家、教育家当中，美育思想也是一贯的，被称“亚圣”的孟子和孟子之后的荀子都进一步发展了孔子的美育理论。孟子“充实之谓美”的思想，对人的精神美（即心灵美）是一个质的规定；荀子的《乐经》对音乐教育作了比较系统的论述。他认为，礼教、乐教齐头并进，就可达到“天下皆宁，善美相乐”的理想境界。

西汉以后，经学大师董仲舒继承孔子的美育思想，规定了学习儒家的“六经”——《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》，指的就是德育、美育、智育三个方面。宋代大教育家朱熹对他的学生的语言美、行为美、仪表美、环境美都提出了相当严格的准则。明代大学者王明阳规定的五项课程（考德、背书诵书、习礼课仿、诵书讲书、歌诗）中，美育也占了一项。

清朝末年，欧风东进，民智大开。1905年光绪帝颁布的《立停科举、以广学校》的“圣谕”，使近代的西方学校教育制度传入中国。唱歌、图画、体操、游艺（舞蹈、戏剧）、劳作（手工艺）等被列入教学计划，从而使传统美育以新的内容和形式进入了普通教育领域。这就在事实上形成了德、智、体、美四育并举的教育内容了。

需要全本请访问 www.ertongbook.