高职·中职应用型教材

美育教程

李　益　编著

电子科技大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

美育教程/李益编著. —成都:电子科技大学出版社,
2002 ISBN 7-81065-859-X

Ⅰ.美… Ⅱ.李… Ⅲ.美育—技术教育—教材…
Ⅳ.G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 000689 号

内 容 简 介

本书以教育部对职教美育的基本要求为依据编著,对人物美、人际美、社会生活与人的审美塑造、科技美及职业技术工作中的审美问题,予以重点阐述。本书尽量压缩理论知识,讲述力求浅显、简明、精要、实用。书中选编了部分赏析资料,每章编配了数量充足、题型丰富的练习与实践题,并在 1~7 章撰写了重点问题示范分析。书后附录了美育语录、美育趣题选、美育论文和 80 余幅彩色审美赏析图片。全书既保证了一定的系统性,又突出其趣味性、资料性、实践性和应用性。本书具有鲜明的职教特色,供高等、中等职业学校美育基础课教学使用。

高职·中职应用型教材

美 育 教 程

李 益 编著

出 版:电子科技大学出版社
(成都建设北路二段四号 邮编:610054)
责任编辑:郭志军
发 行:电子科技大学出版社
印 刷:重庆升光电力印务有限公司
开 本:850×1168 1/32 印张:8.75 插页:16 字数:220 千字
版 次:2004 年 7 月第 2 版
印 次:2004 年 7 月第 1 次印刷
书 号:ISBN 7-81065-859-X/G·33
印 数:10001-15000 册
定 价:18.00 元

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。因为，美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育有着独特的功能和作用，这是其他教育所无法替代的。培养人，提高人的素质，最根本的问题是要提升人的精神境界。美育的最终意义，就在于使人的情感得到陶冶，思想得到净化，品格得到完善，从而使身心得到和谐发展，精神境界得到升华，自身得到美化。

——摘自李岚清《〈大学美育〉序言》

序　言

余恢毅

美育是与德育、智育、体育并列的非常重要的教育范畴，是青少年素质教育的重要组成部分。没有美育的教育是不完全的教育。因为美育为人类不断地完善和美化自身，更自觉、更有效地认识世界和改造世界，提供不可缺少的素质基础和实践手段，其独特的功能与作用，为其他教育所无法代替。美育的目的，就是要通过美育基本知识的学习和审美实践活动锻炼，陶冶其情操，净化其心灵，完善其人格，提升其精神境界，促进其全面和谐发展。对广大青少年学生而言，美育不仅培养审美素质，还能激发学习活力，促进智力开发，培养创新能力。

培养学生的职业审美素质是职教美育的主要任务之一。因为职业教育的任务是全面贯彻党的教育方针，以素质教育为基础，以能力培养为本位，造就与社会主义现代化建设要求相适应、德智体美等全面发展、具有综合职业能力的高素质劳动者和中初级专门人才。为此，现代职业教育把'美的法则'作为贯穿整个教育乃至各科教学的一条主线，将知识的传授转换成各种艺术形象与艺术活动，对学生进行"劳动美的教育"、"职业美的教育"和"产品美的教育"。优秀的专业技术劳动者，不仅应具有高度的敬业精神、扎实的专业理论、娴熟的操作技能，还应具有高度的审美素养，特别应具有高度的职业审美素质。应能根据职业及岗位需要塑造自己、包装自己，能在职业技术工作中自觉而熟练地运用美的规律和法则，根据审美的要求布置美化工作场地、生活环境，根据社会审美心理设

计、制作、陈列产品……，能以美育德，以美益智，以美促劳，以美健身，以审美的眼光看待和从事岗位劳动，“审美地”从事职业技术工作。

李益同志从事中职美育工作十余年来，一直坚持职教美育的实践探索和理论研究，主张职教美育的主要任务是培养学生的职业审美素质，并为之进行了大胆的尝试和有益的探索。李益同志所著《美育教程》，以人的审美塑造为核心，重点阐述形式美在技术工作中的应用、科技美及职业技术工作中的审美问题，特别注重培养学生的职业审美素质。《教程》立论科学，体系完整，表述简练，特色鲜明，实用性强。希望这部教材随着职教美育的不断发展而日臻完善，对提高学生职业审美素质，促进职教美育与德育、智育、体育和劳动技术教育的有机统一，发挥积极的作用，收到良好的效果。

是为序。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

第一章　美育总论…… (1)
第一节　美育的性质、特点与职能 …… (1)
第二节　美的起源和本质…… (5)
第三节　美的特征和形态 …… (10)
第四节　美感 …… (16)
【重点问题示范分析】…… (19)
【练习与实践】…… (22)

第二章　自然美 …… (26)
第一节　自然美及其特征 …… (26)
第二节　自然美的形态 …… (29)
第三节　自然美欣赏方法 …… (32)
第四节　自然美赏析举例 …… (35)
【重点问题示范分析】…… (38)
【练习与实践】…… (40)

第三章　社会美(一) …… (44)
第一节　社会美及其特征 …… (44)
第二节　人物美及其构成因素 …… (47)
第三节　人物美的特征 …… (51)
第四节　社会美创造举例 …… (55)
【重点问题示范分析】…… (56)
【练习与实践】…… (58)

第四章　社会美(二) …… (61)
第一节　按美的规律塑造自身 …… (61)

第二节　自身美训练 …… (64)
第三节　人际美训练 …… (75)
【重点问题示范分析】…… (79)
【练习与实践】…… (81)

第五章　科技美 …… (85)
第一节　科技美及其发展 …… (85)
第二节　科技美的特征和形态 …… (87)
第三节　职业技术工作中的审美问题 …… (89)
【重点问题示范分析】…… (93)
【练习与实践】…… (94)

第六章 形式美 …… (97)
第一节　美的内容和形式 …… (97)
第二节　形式美的一般问题 …… (98)
第三节　形式美应用举例…… (104)
【重点问题示范分析】…… (106)
【练习与实践】…… (107)

第七章　艺术美育总述…… (110)
第一节　艺术及其分类…… (110)
第二节　艺术美及其特征…… (113)
第三节　艺术美欣赏…… (116)
【重点问题示范分析】…… (122)
【练习与实践】…… (124)

第八章　造型艺术美欣赏…… (127)
第一节　绘画欣赏…… (127)
第二节　雕塑欣赏…… (134)
第三节　摄影欣赏…… (139)

第四节　其他造型艺术欣赏…… (143)
【练习与实践】…… (147)

第九章　表演艺术美欣赏…… (152)
第一节　音乐欣赏…… (152)
第二节　舞蹈欣赏…… (168)
【练习与实践】…… (173)

第十章　语言艺术美欣赏…… (177)
第一节　诗歌欣赏…… (177)
第二节　小说欣赏…… (185)
第三节　散文欣赏…… (191)
【练习与实践】…… (197)

第十一章　综合艺术美欣赏…… (200)
第一节　戏剧欣赏…… (200)
第二节　影视欣赏…… (209)
【练习与实践】…… (215)

附录…… (218)
附录一:美育语录 …… (218)
附录二:美育趣题选 …… (224)
附录三:论职教美育目标 …… (229)
审美赏析图片…… (233)
图 1　乔木
图 2　灌木
图 3　梯田
图 4　林荫
图 5　剪刀峰
图 6　月亮山

图 7　华山
图 8　桂林漓江
图 9　夔门
图 10　芙蓉洞石花
图 11　黄山迎客松
图 12　石林——孔雀梳翅
图 13　峨眉一线天
图 14　小溪天生桥
图 15　乡村雪景
图 16　江南草原
图 17　开国大典(油画)董希文
图 18　故宫(建筑)
图 19　艰苦岁月(雕塑)潘鹤
图 20　自由引导人(油画)[法国]德拉克罗瓦
图 21　韩熙载夜宴图(国画)顾闳中
图 22　最后的晚餐(油画)[意大利]达·芬奇
图 23　清明上河图(国画)张择端
图 24　虾(国画)齐白石
图 25　蒙娜丽莎(油画)[意大利]达·芬奇
图 26　拾穗(油画)[法国]米勒
图 27　掷铁饼者(雕塑)[希腊]米隆
图 28　秦始皇兵马俑(雕塑)
图 29　大卫(雕塑)[意大利]米开朗基罗
图 30　马赛曲(雕塑)[法国]吕德
图 31　地韵(摄影)郑高秀
图 32　织锦(摄影)杨兵才
图 33　迟到(摄影)王强
图 34　红棉帆影(摄影)农国英
图 35　玄秘塔碑(书法)柳公权
图 36　兰亭序(书法)王羲之

图 37　米兰教堂(建筑)
图 38　上海金茂大厦(建筑)
图 39　悉尼歌剧院(建筑)
图 40　玉凤(工艺美术)
图 41　秋菊鸟鸣图(工艺美术)
图 42　游春图(国画)展子虔
图 43　西斯廷圣母(油画)[意大利]拉斐尔
图 44　吉赛女郎(油画)[荷兰]弗·哈尔斯
图 45　腾飞(雕塑)
图 46　乐山大佛(雕塑)
图 47　石达开(雕塑)龙德辉
图 48　胜利渡长江(雕塑)刘开渠
图 49　巴尔扎克像(雕塑)[法国]罗丹
图 50　米洛的阿芙洛蒂德(雕塑)[希腊]亚历山德罗斯
图 51　春·夏·秋·冬(雕塑)
图 52　牧歌般的风景(雕塑)[法国]阿尔普
图 53　孔雀舞(舞蹈)
图 54　天鹅湖(舞蹈)
图 55　北京香山
图 56　桂林象鼻山
图 57　庐山五老峰
图 58　泰山南天门
图 59　天山天池
图 60　黄果树瀑布
图 61　2008 年北京奥运会会徽(艺术设计)
图 62　超现实风格招贴设计(艺术设计)
图 63　李白行吟图(国画)梁楷
图 64　青城山中(国画)黄宾虹
图 65　伏尔加河上的纤夫(油画)[俄国]列宾
图 66　干草车(油画)[英国]康斯坦布尔

图 67　椅中圣母(油画)[意大利]拉斐尔
图 68　最后的审判(油画)[意大利]米开朗基罗
图 69　晚钟(油画)[法国]米勒
图 70　思想者(雕塑)[法国]罗丹
图 71　歌乐山烈士群雕(雕塑)叶毓山
图 72　四岁娃娃走江湖(摄影)杨福升
图 73　晚秋(摄影)李益
图 74　桂河夕阳(摄影)李益
图 75　长城(建筑)
图 76　天坛祈年殿(建筑)
图 77　苏州拙政园(建筑)
图 78　泰国大王宫(建筑)
图 79　吉隆坡双峰塔(建筑)
图 80　上海杨浦大桥(建筑)
图 81　香港青马大桥(建筑)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　美育总论

【学习要点】 认识美育的性质、特点与职能；把握美的起源、美的本质问题，对美的本质的表述，美与真、丑的关系，美的一般特征；把握优美与崇高、悲剧与喜剧的含义、表现形式及基本特征；了解美感的本质、美感的共同性和差异性、美感的特征。

第一节　美育的性质、特点与职能

一、美育的性质

美育，即审美教育。从理论上说它从属于美学；从实践上看，它又从属于教育。狭义的美育，仅指“艺术教育”，即通过学习，把握艺术理论和分析欣赏艺术作品，提高学生对艺术的理解、感受和评价能力。广义的美育，即是“审美教育”，即通过美学基本理论的学习，审美实践活动的锻炼，使人们净化心灵，陶冶情操，树立正确的审美观点，培养和提高人们对社会生活、自然界中的美和艺术中的美的感受、鉴赏和创造的能力。我们这里所讲的美育，即指广义的美育。

美育作为教育的重要组成部分，它与德育、智育、体育是并列的。王朝闻说“德育、智育、体育与美育的关系不是一种加法，而是

一种化合，前三育离不开美育，美育的任务渗透在前三育之中”。美育通过启真扬善，培养情趣，陶冶心灵，振奋精神，来强化德育效果；通过情感教育，激发学生的求知欲望和热情，培养学生的想象力和创造精神，来促进智育发展；通过按美的规律进行运动和锻炼，以美促健，健美统一，来促进体育的开展。美育在培养人们高尚道德情操，促进智力发展，提高身体健美素质，增进情感升华身心健康等诸多方面都有非常重要的作用。在人才培养的整个过程中，美育既是不可缺少的，也是不可替代的。没有美育的教育是不完全的教育，没有美育，也就说不上是全面贯彻了党的教育方针。

二、美育的特点

1. 美育以感性形象为载体

离不开生动具体可感的感性形象，必须以感性形象为载体，这是美育最主要的特点。美育不是理论型的抽象化的教育，而是形象化的教育。它总是通过具体可感、鲜明生动的感性形象的美来引起人们的美感，实施审美教育。

在美育中，要培养对自然美的感受能力，就要借助富有特色的自然风光图片、照片，或直接投入大自然的怀抱，通过对山形山色、水光倒影等感性形象的直接欣赏，加强审美实践锻炼。同理，也只有通过对雄伟壮观的社会生活场面或外在形象美与内在精神美和谐统一的人物进行欣赏，才能感受社会美；只有通过对各种艺术作品的外在形式和内容加以具体赏析，才能充分感受艺术美。总之，必须通过对美的感性形象的直接感知、欣赏，才能逐步提高审美能力，达到美育的目的。

2. 美育以情感活动为媒介

美育是借助美的事物来激发人们的感情，使受教育者通过自身的情感体验，产生对于审美对象的审美评价和审美态度，进而引起心理的激动，产生感情的共鸣，使性情得到陶冶。总之，美育就是以美感人、以情动人的教育。郭沫若说：“人类社会根本改造的步骤之一，应是人的改造，人的根本改造应从儿童的情感教育、美育教

育着手。”美育正是通过美的人和事物、美的形象去作用于受教育者的情感，达到育人的目的，所以美育实质上是一种情感教育。我们欣赏文学作品，欣赏电影和戏剧，往往被其中的情节所吸引，被人物的前途、命运所牵动，为主人公的处境忧虑、担心，为英雄人物的精神和壮举击节叹赏，这说明我们的内心产生了共鸣，我们的情感受到了激动，我们已经开始接受作品的思想内涵，接受美育。而这正是情感活动起了重要的媒介作用。

3. 美育采用娱乐愉悦的教育方式

美育是一种“寓教于乐”的教育，它使受教育者通过对美的感受、理解和鉴赏而获得快乐，在获得快乐的同时受到启迪、熏陶，它要让受教育者在一种无拘无束、自由自在、快乐愉悦的状态中受到教育。古希腊诗人贺拉斯认为，艺术创作必须“寓教育于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望”。一语道出了美育快乐愉悦的特点。当然，不同形式的美对人的愉悦作用也是有差异的，有的让人崇敬惊赞，有的让人舒畅平和，有的使人忍俊不禁，有的叫人激昂悲壮……但是，它们都给人以精神的快慰和美的享受，都是“寓教于乐”的具体体现。

4. 美育是一个潜移默化的过程

美育靠形象和情感来开展教育，从效果上看，它不像掌握知识那样立竿见影，一个公式，一个定理，经过老师讲解和自学钻研，可能在很短的时间内就能理解；而进行审美欣赏，如观赏大自然美景，阅读文学名作，聆听音乐，赏析绘画、雕塑，人们虽能感到舒适愉快，但究竟获得了多少收益，审美能力提高了多少，就不容易说明，甚至一时看不出明显效果。人们在审美活动中受到的教育，一般是循序渐进，在不知不觉中实现的，也就是潜移默化的。由于美育效果是通过日积月累、长期熏陶来达到的，所以受教育者的审美素养一旦形成，就具有更大的稳定性和持久性。

三、美育的职能

美育的职能，即通过讲授基本的美育知识，指导学生课内和课

外的审美实践活动，使学生树立马克思主义的审美观点，陶冶心灵和情操，提高审美能力。下面着重对提高审美能力的具体内容作些介绍。

1. 培养审美感受能力

审美感受能力是指审美感觉器官对审美对象感知、领会的能力，如听觉感受乐曲的能力，视觉感受绘画的能力等等。审美感受能力是人们进行审美活动的出发点，是其他审美能力产生和发展的基础，是通向更高的审美境界的桥梁。如果对美的事物缺乏起码的感受能力，就不可能将丰富多彩的美的形象迅速的“摄取”到大脑中，也就不可能获得审美享受。所以，美育的首要任务就是通过审美实践训练人们的审美感官，提高其审美感受能力，使人们能更有效地感受美和发现美。

2. 培养审美鉴别能力

在现实世界中，既有美的事物也有丑的事物，美与丑是互相依存的。毛泽东说：“真的、善的、美的东西是同假的、恶的、丑的东西相比较而存在的。”在审美实践中，审美鉴别能力也是十分重要的，是有效地开展审美活动的关键。人鉴别美的能力，一是指分辨美丑的能力，二是指识别美的性质、类型和程度的能力。提高审美鉴别能力，才能够分清美丑，而且对美的事物不光知其美，而且知其之所以美。

3. 培养审美欣赏能力

审美欣赏能力一般指对美的事物的领悟能力和评价能力。有了这种能力，就不但可以敏锐地捕捉到美的外在形式，而且善于透过其外在形式感悟其深邃的内涵和意蕴。欣赏能力是审美能力的核心，因为审美过程的中心环节就是欣赏。欣赏活动对提高审美欣赏能力也有重要作用。任何审美对象，只有通过欣赏，才能实现其审美价值，也只有通过欣赏，才能完成对象与主体之间的相互交流和转化，使审美主体的欣赏能力得到锻炼和提高。所以，美育中，主要应该通过审美活动来培养受教育者的欣赏能力。

4. 培养审美创造能力

审美创造能力是指在感受、鉴别、欣赏美的基础上，进一步通过自己的实践活动，按照“美的规律”创造美的事物，也包括塑造自身美的能力。培养审美创造能力是审美教育的归宿。审美创造并不神秘，是人人都要经常为之的。如我们清晨起床梳洗穿戴、洒扫庭除，就是在创造美。创造美是一种普遍的实践活动和生活现象，其创造能力的大小直接影响到人类的美化和社会的美化，所以，美育应将提高受教育者的审美创造能力作为自身的重要任务。

第二节　美的起源和本质

一、美的起源

美从何而来？它是怎样产生的？弄清这个问题，对于帮助我们自觉而有效地进行审美欣赏和创造，有十分重要的意义。而要科学地回答这个问题，就必须运用马克思主义的观点和方法，来考察人类社会发展的历史。

早在远古时期，人类在实践活动中就融入了审美的成分。人类实践最基本的活动是生产劳动，正是劳动，萌发和促进了美和审美意识的产生。

首先，劳动促进了人类进化。人类在有意识有目的的劳动中，锻炼了大脑和四肢，在改造自然、认识自然的同时不断地改造着、认识着自身，提高了思维能力、语言能力和劳动技能。从猿变成人，从只知结绳记事、画物谕意的原始人变成为当代能掌握高科技的人。人类的进化和发展，不但使自身增强了改造自然的物质手段，而且从对自身力量的观照和欣赏中，获得了越来越大的精神满足和欣悦。人类演变中的每一点进化，每一次征服自然得到胜利所引起的愉快和自豪，都是与劳动的促进力量分不开的。而从征服自然和观照自身力量中获得满足和喜悦，正体现了美和审美意识的产生与发展。

其次，从劳动工具和产品的演进，也可看到美和审美意识起源与发展的情况。原始人制造工具，只考虑实用，由石块、石片到石刀、石斧、石球，逐渐讲究对称、光滑、匀整，这虽然主要为了便于投掷、砍削，但客观上也增加了美观的因素。一万多年前山顶洞人制作的骨针，光滑、精致，就体现了不平凡的工艺水平，具有审美的成分。制作产品也是这样，如人们起初制作陶器，只是为了满足煮饭和盛物的需要，表面没有花纹；后来为了好看，就逐渐在陶器表面烧制出规则的几何纹饰图案。六千多年前制作的绘有图画的彩陶，就具有非常明显的艺术性。这说明，随着人类实践活动的发展和制作能力的增强，人们发现自己的劳动成果制作得精致、悦目，看到自身的创造才能和智慧，并获得了极大的心理满足和愉悦，从而再次制作工具和产品时，就越来越讲究美观、好看。至于像山顶洞发现的用兽骨和砾石磨制的装饰品，无疑只为了佩戴欣赏；在大汶口出土的玉斧，虽然保留了劳动工具的造型，但玉质坚易碎，不能当工具使用。很显然，制作它们仅是为了审美的需要。这些也说明，美和人类审美意识很早以前就在劳动中产生并发展了。

再次，艺术和艺术观的产生也来源于劳动。原始艺术，正是在原始人生产劳动的基础上产生的。例如舞蹈，就是对劳动节奏和动作的模仿和再现。如北美的野牛舞，跳舞的人手拿弓箭和长矛，表现捕获和屠宰野牛的情景。通过模仿动物和狩猎者的动作，再现狩猎过程，再度体验狩猎成功的快乐，这就是最初的舞蹈。人们把这些形象刻画在壁画上，或描画在彩色陶盆上，原始绘画就产生了。无论是舞蹈还是绘画等艺术的产生，都离不开要模仿、表现的意识，也就是说，美和审美意识在这过程中同时诞生。

人类在劳动中创造了美，在创造美的过程中逐步发展和提高了自己的审美理想和审美能力，人们又以此创造出更新更美的事物。如此循环上升，人类社会的美便从无到有、由低级向高级发展，美的领域也由有限向无限拓宽。

由上面的分析可以看出，美是人类社会发展到一定阶段，在人类社会实践活动特别是劳动中逐渐产生的。美与人类审美意识是

需要全本请访问 www.ertongbook.com