

■ 马志云 编著

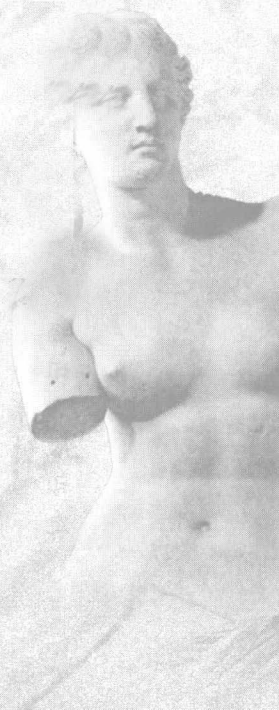
审美教育导论

海大学出版社

审美教育导论

马志云 编著

河海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

审美教育导论 / 马志云编著. — 南京: 河海大学出版社, 2003. 1

ISBN 7-5630-1835-2

I. ①审... II. ②马... III. ③美学教育—概论
IV. ④B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 006887 号

书 名 / 审美教育导论

书 号 / ISBN 7-5630-1835-2/G·403

责任编辑 / 史 虹

责任校对 / 韩 冬

封面设计 / 张世立

出 版 / 河海大学出版社

地 址 / 南京市西康路 1 号 (邮编: 210098)

电 话 / (025) 3737852 (总编室) (025) 3722833 (发行部)

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 丹阳市教育印刷厂

开 本 / 850 毫米×1168 毫米 1/32 8.75 印张 220 千字

版 次 / 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数 / 1~4 500 册

定 价 / 13.60 元 (册)

前 言

将美育正式列入教育方针,是在中华民族迈进 21 世纪走向伟大复兴的关键时刻、中国教育面临着重大使命和严峻挑战的复杂背景之下作出的历史性选择。重视审美教育,加强美育是深化教育改革,全面推进素质教育的重要组成。然而,在多年的审美教育实践中我们切身感到人们的美育观有着较大差别,其中也有一些片面的认识,比如有的把实施美育的范围局限在音乐、美术、文学、戏剧影视等门类艺术的欣赏,有的又仅限于讲授理论美学;在具体实施美育目标时,又往往误导为艺术特长、技能技巧、美学理论的认知。

美育作为素质教育的重要组成有其必然的科学、经济、社会背景。为迎接知识经济时代的到来所提出的可持续发展就是和谐发展,要求人与自然、人与社会以及人自身都处于和谐均衡发展状态。和谐发展的观念,从根本上说正是一种审美的态度。美育是一个边缘交叉学科,与美学、艺术学、教育学、心理学等人文社会科学以及各门类自然科学均密切相关。为此,我们一直希望能有一种能冲破上述种种片面审美教育状况的教学用书。现在这本审美教育学概论性质的《审美教育导论》力图做到不是哲学美学也不是单纯艺术欣赏学,而是以人类三大实践领域中审美现象和规律为出发点和归宿。希望能在加强审美教育,提升 21 世纪中国教育的产品——人才的层次和品质,从而适应 21 世纪中华民族伟大复兴对于高素质人才的需要这一伟大事业中添一块砖。

《审美教育导论》可作为理工科大学生审美教育课程教材用书,亦可作为青年朋友提高自身修养的参考书。由于本人的学识有限,谬误之处敬请指正。

马志云

2002 年 10 月

目 录

第一章 审美教育学的基本理论问题	(1)
第一节 审美教育学的科学属性及其研究对象	(1)
一、审美教育学的科学属性	(1)
二、审美教育学的研究对象	(3)
三、审美教育学的目的和任务	(5)
第二节 审美教育学的科学理论基础	(6)
一、哲学理论基础	(6)
二、美学理论基础	(7)
第二章 形式审美	(11)
第一节 形式与形式美	(11)
一、形式的概念	(11)
二、形式美	(13)
第二节 形式美的构成因素	(17)
一、色彩因素	(17)
二、形体因素	(21)
三、声音因素	(23)
第三节 形式美的规律	(24)
一、各部分之间的组合规律	(24)
二、整体组合规律	(27)
第三章 自然审美	(31)
第一节 自然美	(31)
一、自然与自然美	(32)
二、自然美的审美特征	(34)
三、自然美的欣赏	(38)

第二节 景观美	(45)
一、自然景观	(45)
二、人文景观	(50)
第三节 园林美	(55)
一、奇美巧妙的中国园林艺术	(55)
二、园林美的欣赏	(57)
三、中西园林的审美差异	(63)
第四章 社会审美	(68)
第一节 人的自身美	(69)
一、人体美	(69)
二、着装美	(75)
三、风度美	(88)
四、心灵美	(93)
第二节 社会实践美	(100)
一、生产劳动美	(100)
二、科学技术美	(112)
第五章 艺术审美概论	(124)
第一节 艺术美	(125)
一、艺术美的概念	(125)
二、艺术美的审美特征	(129)
第二节 艺术美的形态	(134)
一、艺术美中的崇高与优美	(135)
二、艺术美中的悲剧与喜剧	(136)
第三节 艺术美的欣赏	(141)
一、艺术欣赏的审美特征	(142)
二、艺术观念与艺术欣赏能力	(145)
第六章 语言艺术审美	(153)
第一节 诗歌艺术审美	(154)

一、诗歌概述	(154)
二、诗歌艺术欣赏	(155)
第二节 散文艺术审美	(161)
一、散文概述	(161)
二、散文艺术欣赏	(162)
第三节 小说艺术审美	(164)
一、小说概述	(164)
二、小说艺术欣赏	(165)
三、现代审美意识与小说形态流变	(167)
第七章 综合艺术审美	(170)
第一节 戏剧艺术审美	(170)
一、戏剧概述	(170)
二、戏剧的审美特征	(174)
三、戏剧艺术欣赏	(176)
四、中国戏曲艺术审美	(177)
第二节 电影艺术审美	(180)
一、电影艺术概述	(180)
二、电影艺术的审美特征	(182)
三、电影艺术欣赏	(188)
第八章 造型艺术审美	(193)
第一节 造型艺术概述	(193)
一、造型艺术及其种类	(193)
二、造型艺术的审美特征	(194)
三、造型艺术的表现手法	(196)
第二节 绘画艺术审美	(197)
一、绘画艺术概述	(197)
二、中西绘画比较	(200)
三、绘画作品欣赏举例	(202)

第三节 雕塑艺术审美	(204)
一、雕塑艺术概述	(204)
二、雕塑艺术欣赏举例	(206)
第四节 工艺美术审美	(208)
一、工艺美术概述	(208)
二、工艺美术品欣赏举例	(210)
第九章 表情艺术审美	(214)
第一节 书法艺术审美	(214)
一、书法艺术概述	(214)
二、书法艺术的审美特征	(220)
三、书法作品欣赏	(222)
第二节 舞蹈艺术审美	(226)
一、舞蹈艺术概述	(226)
二、舞蹈艺术的审美特征	(230)
三、舞蹈艺术欣赏	(233)
第三节 音乐艺术审美	(239)
一、音乐构成的感性材料	(240)
二、音乐艺术的审美特征	(244)
三、音乐艺术欣赏	(248)

第一章 审美教育学的基本理论问题

当今时代，美和我们的关系越来越密切了，它几乎是无时不在、无处不在地成为我们生活、工作、学习的核心构成。美是人生的根本和归宿，如果说到人生的终极关怀，那就是美。如果说美学是作为研究人与现实的审美关系的科学，那么它就不再是高居于象牙塔上的哲学思辨了，美在社会生活中，美在人生历程中，美学研究也就应该由形而上更多地转向形而下。《审美教育导论》即审美教育学导论。审美教育学是美学研究转向而产生的新兴边缘学科。学习审美教育学，首先需要了解这门学科的学科属性、研究对象、学科特征和学习的目的与方法。

第一节 审美教育学的科学属性及其研究对象

一、审美教育学的科学属性

审美教育学是研究审美关系现象及其规律的科学。审美教育学是美学原理在审美教育实践中的具体运用，是应用美学的一个分支，是一门新兴的边缘学科。

长期以来人们习惯于把审美教育称之为美育，但多年来对美育这一概念内涵的理解和表述存在着相当大的差异。例如，“美育者，应用美学之理论于教育，陶冶感情为目的者也。”^[1]认为美育是情感教育；“美育培养学生认识美、爱好美和创造美的能力的教育，也称审美教育或美感教育。”^[2]认为美育是审美教育；“通过美育，培养学生树立正确的审美观念，提高他们的审美能力，激发其对美的爱好和追求，塑造完美的人格并促使全面和谐

的发展,以达到提高思想、文化、身心等全面素质的目的。”^[3]认为美育是促使人的素质全面和谐发展的完整人格教育。以上各种表述虽有不同,但都还是把美育作为一门独立的科学学科进行研究而产生的美育学术定义。

另外还有一些观点不把美育理解为一门独立的科学学科,而是把它理解为一种具有实践意义的教育活动。例如,1993年国家颁发的《中国教育改革和发展纲要》指出,“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力,陶冶高尚的道德情操,培养全面发展的人才,具有十分重要的作用。要提高认识,发挥美育在教育教学中的作用,根据各级各类学校的不同情况,开展形式多样的美育活动”。1999年,中共中央国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出,实施素质教育,必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。《决定》正式将美育列入教育方针,使美育在学校教育中的地位得到确定,美育由此也获得了良好的发展机遇。可见,这里是把美育当做与德育、智育并列的一育,而并不仅仅是一门学科。

在学校实际教育教学中,也还有相当一些观点认为美育就是艺术教育,加之对素质教育认识的不明确,从而用对学生的音乐、美术技法教育代替了美育和素质教育。“美育在课程改革中是大有可为的,无论是哪个学科,其教学目标、教学内容、教学形式与方法、教材编排等都应该追求美,真正做到让美的内容陶冶学生情操、启迪智慧;让美的方法吸引学生参与、激发求知欲望;让美的课本给学生以美的享受。学校美育的首要任务是提高学生的审美能力,使学生养成健康的审美情趣和生活方式,进而促进学生德智体美等方面全面发展,这一重任,仅仅让学校艺术课程来承担是不现实的,也是不可取的,学校各个学科都要承担起应有的责任。”^[4]由于上述种种对审美教育理论认识的差异,以及在实际教育教学中各有侧重,把美育作为一种独立学科的研究

不多，但是基于把美育理解为教育观念、教育方法、教育手段的理论著述颇丰。所以有理由相信，审美教育学对美育理论体系的建构必将大有裨益，审美教育学是美学理论，但不是纯理论美学，它的构成中应当有审美实践。

二、审美教育学的研究对象

毛泽东曾经说：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”审美教育学作为一门独立的学科能否被认可，最关键的应当是看它是否具有自己特有的研究对象。毫无疑问地说，审美教育学就有它自己特有的研究对象。美育是一种教育观念，是一种教育方法，是一种教育艺术，也可以说是一种教育实践；审美教育学则是关于这一观念、方法、实践的科学理论。因此，审美教育学的研究内容十分广泛，既包括传统的艺术教育，还包括对自然美、社会美的审美教育，它涉及自然界、人类社会和人类精神世界的具有审美特征的全部领域。诸如人地审美关系涉及的自然美、生态环境美、城市规划美，人际审美关系涉及的社会美、人的自身美、生产劳动美、科学技术美，人与艺术作品审美关系涉及的艺术美等都应是审美教育学研究的内容。

第一，审美教育学把人地审美关系现象及其规律作为自己的研究对象。

“人地关系”是人文地理学中的重要概念，我们在这里是借用此概念。人地关系中的“人”，包括现实社会生活中的个体的人和人类社会两个方面。人地关系中的“地”，包括自然地理环境和社会生活中的物化环境。

自然地理环境是人的生命存在和延续、人类社会存在和发展，以及为此而必需的物质生活资料的来源和必不可少的条件。“在这一点上，原始社会和现代社会没有多大差别，仅有程度和

广度的不同。”^[5]马克思、恩格斯曾明确指出,“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在”,“这些个人使自己和动物区别开来的第一个历史行动并不是在于他们有思想,而是在于他们开始生产自己所必需的生活资料”。^[6]这说明了,人类自从诞生起就与其生存的自然环境有着原始的密切联系。马克思主义唯物辩证法认为联系具有中介性,人与自然联系的中介和桥梁就是人类的生产实践活动。由于人类是实践的主体,自然是实践的客体,主客体之间就会产生各种关系,其中人地审美关系就是人与自然形成的各种关系中的一种。

在业已存在的人地审美关系现象中,诸如这种审美关系的建立,自然界千姿百态的自然物象如何展示出来自然美,人类生活的物化环境例如城市景观、园林景观是如何呈现出景观美,人类以自然物质世界为实践对象所从事的科学研究和艺术创作的过程及成果是否有美的展示等等,这些现象和规律就成为审美教育学的研究对象。

第二,审美教育学把人际审美关系现象及其规律作为自己的研究对象。

“按照马克思主义观点,社会的本质特征表现为两个方面。第一,它‘是人们交互作用的产物’,是各种社会关系或者说全部社会关系的总合。第二,……因此生产关系成为决定一切社会关系的最基本的关系,‘生产关系总合起来就构成所谓社会关系,构成所谓社会’。”^[7]由以上论述可以看出,社会是一个由各种各样的社会关系结成的网络。马克思说:“人的本质……在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”^[8]社会生活领域十分宽泛,人与社会构成的诸多关系其实质也就是人和人构成的人际关系,在这纷繁复杂的关系中有一种关系即是审美关系。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中说:“人也按照美的规律去塑造。”在人际审美关系中首先遇到的就是人的自身美的问题,并由此推及

社会美的诸多问题，既包括以社会意识形态的形式表现出来的理想、道德、政治、法律、风俗、习惯等精神生活领域的美，又包括以生产实践、处理及调整社会关系的实践及科学实验活动与精神生产活动为内容的实践活动领域的美。这些人际审美现象和规律都是审美教育学的研究对象。

第三，审美教育学把人艺审美关系现象及其规律作为自己的研究对象。

人艺审美关系即人与艺术构成的审美关系。在人类成长的童年，在生产力尚十分落后的时代，甚至可以说在人类的襁褓时期，人类就创造了在现代人看来已经是称得上辉煌的艺术。例如1879年在西班牙发现的阿尔塔米拉洞穴岩画，画面上的野牛、野猪、母鹿、马和狼，形态生动、手法简练，并使用了多种颜色。这表明远在旧石器时代晚期人类的祖先就已经从事了伟大的艺术创造。

艺术是人创造的，艺术是为人而创造的。人和艺术是怎样的一种关系，人为什么创造艺术，人怎样在创造艺术，艺术对人类有什么作用，各门类艺术是怎样形成和发展的等等诸多问题需要我们去研究、探讨。一部人类艺术发展史也就是一部人类社会史，人与艺术审美关系中各种艺术现象及规律都是审美教育学的研究对象。

三、审美教育学的目的和任务

马克思指出，已往的“哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界”。^[9]世界是美的，美是个世界。对于美的世界人们不能只停留在认识阶段，尤其不能只停留在美学家们的理论认识阶段。美是人生的终极关怀，美学研究的任务就是帮助所有的人们打开美的世界的大门，让人们对各具形态的美有所感知、感受、感悟直至进行美的创造。这既是审美教育学的任务，也是《审美教育导论》的写作目的。

审美教育学的目的和任务,是运用美学理论,通过对现实生活中、艺术作品中各种具体形态的美的事物、美的现象的本质把握,发现和认识其发生、发展、变化的规律,并用以指导美育实践,培养人正确的审美观念和审美理想,提高人感受美、鉴赏美和创造美的能力,陶冶情操,完善人格,促进人综合素质的形成、提高和人的全面发展。由此可以看出,审美教育学如果脱离了审美实践,就无法完成它的任务,无法达到它的目的,这一学科本身也就不可能存在和发展。我们可以认为,审美教育学在一定程度上说是一门应用科学,是美学在教育学中的应用,是以审美为指向的教育学。

第二节 审美教育学的科学理论基础

每一门科学都是具体科学,它所研究和揭示的是某一具体领域、具体方面的现象和规律,是个别的、特殊的。但是我们还必须看到,对所有门类科学都具有普遍意义的普遍规律的共性、普遍性是寓于具体门类科学的个性、特殊性之中的。所以审美教育学也必然有它的学科建构的基础理论。学习审美教育学,必须具有相关的科学基础理论知识。

一、哲学理论基础

哲学是关于自然界、人类社会和人的思维的普遍发展规律的科学,因此各门类的部门科学都与哲学有着密切的关系。特别对社会科学各学科来说,哲学对其学科理论具有高度概括和启迪作用,对其学科实践具有根本的方法论的指导意义。可以说,马克思主义哲学是审美教育学的理论基石。

首先,审美教育学以马克思主义唯物史观为理论基础和指导。存在与意识的关系问题是哲学的基本问题,美学作为一种哲学属性的科学必然以美的存在与审美意识的关系问题作为自己的

基本问题。恩格斯曾指出,“凡不是自然科学的科学都是历史科学”,唯物史观“对于一切历史科学都是一个具有革命意义的发展”^[10]具有根本的指导意义。这里“一切历史科学”当然包括美学、文学、艺术学和审美教育学。只有站在历史唯物主义立场上,我们才能正确地认识到,美、审美意识、美感等都是人类社会历史发展的结果。

第二,审美教育学以马克思主义实践观为理论基础和指导。马克思主义哲学从实践和实践主体出发来理解世界,认为世界在本质上是物质的,作为精神现象的意识是物质世界长期发展的产物,是人脑这一高度发展的物质的属性。实践观是唯物史观的核心。无论是自然美、社会美、艺术美都离不开人类的实践活动。比如艺术产生于人类的生产实践,阿尔塔米拉洞穴岩画就是例证。画面的内容说明那个时期人类还没有种植业,所以画面上表现的全是动物。最古老的音乐形式是产生于生产劳动过程中的劳动号子,原始舞蹈的形体动作是源于劳作和动物形体动作。李泽厚说:“在我看来,自然的人化说是马克思主义实践哲学在美学上(实际也不只在美学上)的一种具体表达或落实。就是说,美的本质、根源来于实践……这就是主体论实践哲学的美学观。”^[11]他还说:“马克思主义的美学不是把意识或艺术作为出发点,而从社会实践和‘自然的人化’这个哲学问题出发。”^[12]蒋孔阳认为,“美是一种社会现象”,“离开了人无所谓美不美”,“美是在社会生活实践中创造出来的”。^[13]从以上论述可以得到这样的结论,马克思主义的实践观是理论美学的哲学基础。那么作为实践性和应用性都很强的审美教育学,必然要把马克思主义实践观作为理论基础和指导。

二、美学理论基础

审美教育学是对人进行审美教育,即是引导人们如何准确地对现实生活和艺术作品中的美展开审美活动,并由此收到身心效

益，达到人的个性自由全面发展和社会的和谐进步。以科学的美学普及为基础，发展部门美学，使美学与大众生活密切相连，指导提升生活中的美，使大众真正学会根据“美的规律”工作和生活。

审美与艺术历来是人类精神文化的一个重要方面，同时也渗透在人类的物质文化生活之中。20世纪以来，美与艺术发生了重大变化，美学也相应地发生了重大变化。特别是在我们已经进入21世纪，如何来看待美与艺术在当代社会生活中的地位与作用，怎样来建设当代的美学，是一个很值得认真思考的问题。杨曾宪在《中国美学如何走出百年困境》一文中写道：“当代美学研究越来越经院化、贵族化、教条化。从这一点上说，赵汀阳先生的批评是正确的，通常意义上的那些美学研究，无论多么深入和细致，都无法消除我们在艺术活动中所可能遇到的任何一个‘审美上的困惑’。包括实践美学理论在内，都对审美实践缺少实际的指导意义，结果形成现实生活中的大众对美的需求越来越多，而美学阵地越来越少的强烈反差局面。”^[14]当代中国美学之所以脱离实践，从客观方面讲，各种部门美学缺少理论支持，难以建立真正的学科体系；从主观方面讲，则是由于美学学者重思辨轻实证的倾向。但这不是说，美学不可能揭示普遍规律性。既然审美现象存在，那就应当有相应的揭示普遍审美规律的美学。这样的美学就是审美教育学的美学理论基础。

美学界一般认为，中国20世纪美学分别在世纪初、60年代、80年代出现了三次美学热潮，这三次美学热潮造就了以朱光潜为代表的第一代美学家，以李泽厚为代表的第二代美学家，以及正在茁壮成长之中的第三代青年美学家。同时，中国20世纪美学经过100年的艰难探索，经过20世纪之初的对于西方美学的介绍以及60年代的四大学派的论战之后，从80年代开始，也逐渐形成了三种不同的理论取向，这就是：从认识活动的角度

考察审美活动的反映论美学、从实践活动的角度考察审美活动的实践论美学、从生命活动的角度考察审美活动的生命论美学，或者也可以称之为前实践美学、实践美学、后实践美学。此外，还有一种称之为社会学美学。

20 世纪是西方美学危机的世纪。早在 20 世纪初，西方“许多智力过人的学者都已放弃了对美的本质的思考”，认为“美学注定具有悲剧的色彩”。因此现代西方美学出现了显著的变化，在研究对象上，已经由注重对美的形而上的探讨，转到了注重审美经验和心理结构的考察与研究；在研究方法上，改变了过去自上而下的、形而上的思辨性的探讨方法，取而代之的是自下而上的科学研究方法。由于这样两个方面的变化，现代西方美学研究出现了许多新的学派，如系统论美学、控制论美学、信息论美学、接受美学、格式塔心理学美学、符号论美学等。

虽然中西方美学研究纷纭复杂，但是博采众长对我们审美教育学的建构和发展是十分有益的。一位伟人说过，我们是站在巨人的肩膀上。为此，审美教育学不进行美的本体论研究，只要承认世界上有美就足够了，我们要研究的是现实世界中那些存在于不同领域中的活生生的、真实可感的、各具形态的美如何去感知、如何去探求其中的规律并用于指导美的欣赏及创造。这也是审美教育学创建中摆脱旷日持久、争执不休又都以自己的世界观和方法论为正确的哲学美学影响的一点努力。在这个立意上，美学家郭因的美学定义“美学是一门帮助人们按照美的规律美化客观世界与主观世界的科学”给了我们很大启迪。

另外，《艺术学》和《音乐学》、《美术学》、《建筑学》甚至《服装设计学》等各部门艺术学，以及《普通心理学》、《审美心理学》、《社会学》等也都为审美教育学学科建设提供了不可或缺的理论支持。