

丛书

彭立勋主编

孙振华著
暨南大学出版社

美术

开启灵慧之窗

美育丛书。

美术——开启灵慧之窗

孙振华 著

暨南大学出版社

1992·广州

• 美育丛书 •

美术——开启灵慧之窗

孙振华 著

暨南大学出版社出版

(广州 石牌)

广东省新华书店经销

广东省江门印刷厂印刷

开本：787×960 1/32 印张：7.375 字数：130千字

1991年12月第1版 1992年8月第1次印刷

印数：1—5000册

ISBN—81029—091—6/B·7

定价：3.50元

“美育丛书”编委会

顾 问 （按姓氏笔划排列）

王朝闻 林默涵 赵 沅 蔡 仪

主 编 彭立勋

编 委 （按姓氏笔划排列）

王善忠 严昭柱 赵玉华 涂武生

贾 非 聂振斌 彭立勋

内 容 简 介

美术，是美育的主要手段之一。

《美术——开启灵慧之窗》将包括创作和欣赏在内的人类美术活动作为一个整体，在比较中分析了美术在美育中不同于其他艺术的基本特点；

对美术在美育中的地位、作用、特性以及美术教育的具体途径，均作了较为全面、细致的介绍；

分门别类地分析了美术各门类（如建筑、雕塑、绘画、书法、艺术美术）在美育中的特点与表现；

还结合中外美术与美育的实际，对用美术实施美育的具体途径进行了深入探讨。

全书观点新颖，材料丰富，文字流畅，可读性强，适宜于各界人士提高自己的审美鉴赏水平。

卷首语

美，是人类心灵的光环；美，是人类生活的瑰彩。

美为人类所永恒拥有；美为人类所矢志追求。

每个人都热爱美，渴望美好的事物，寻求美好的生活；追逐美的情愫，期待美的享受。但是，美又似乎是那样高深、神秘；那么陌生、遥远。

撩开美的神秘面纱，使她步入大众的厅堂，让我们在日常生活中捕捉美，感知美，这就是“美育丛书”的使命。本丛书从我们身边的一草一木、我们生活中的点滴琐事，以至我们的言谈举止、闲情逸趣等着眼，教给我们怎样获取美的感受、美的陶冶，使生活变得更加异彩纷呈。

为了在生活中发现美，创造美，我们就必须提高审美趣味和审美能力，形成正确的审美观念，从而达到陶冶性情、美化人生的目的。这也就是我们所说的美育或美感教育、审美教育。从艺术创作、艺术欣赏、艺术批评，到生产劳动、人际交往、品德修养、言谈举止，以至环境美化、服饰装扮、文体娱乐、旅游观光等，无不包含着美育的蕴涵。因

此，美感教育是获得高尚审美情趣的十分重要的教育形式，受到了党和国家的高度重视，它与德育、智育、体育同列为我们的教育方针。于是，出版一套完整系统的美育丛书，指导人们的审美实践，配合美育的实施，推动社会新风尚的形式，已成必要。我们这套通俗易懂、雅俗共赏的“美育丛书”便应运而生。

“美育丛书”是我国第一套关于审美教育的系统完整的丛书。它为读者介绍了有关美育的基本理论和中外美育思想。它深入到日常生活的各种领域，知识面广，信息量大。编著者从广大读者的实际需求出发，力求使丛书新颖活泼，深入浅出，文字优美，意趣益人。读者在阅读中即可获取美的享受。

党中央把提高全民的政治修养和道德水准摆到了重要的地位。本丛书的编写与出版，即志在进一步优化全民族的思想文化素质，振奋民族精神，完善人们的美学修养，建设高度的社会主义精神文明。由于此类书目前国内尚属罕见，编写工作缺少经验，希望听到有关专家与读者的批评意见。

愿“美育丛书”能成为广大读者的良师益友。

暨南大学出版社

愿美育之花盛开

——“美育丛书”序

彭立勋

近几年来，人们常常谈论着我国兴起的“美学热”。“美学热”，一方面反映出群众特别是广大青年对于美学的爱好和钻研，另一方面也表明美学已走出书斋，逐渐与群众的审美实际相结合。美学理论与审美和艺术实际的结合，可以说是近年我国当代美学发展的一大特点。它不但使美学的对象和范围日益扩大，而且也使美学在社会生活中的实际作用和现实重要性不断增强。正是在这种发展趋势推动下，美育的问题比以往任何时候都受到美学研究工作者的关心和重视。普及美育知识，探讨美育理论，指导美育实践，使美学研究进入了新的领地。

美育，又称美感教育或审美教育。它通过文学艺术以及其他各种美的形态对于人的影响，以唤起美感的方式来对人进行教育。其任务在于培养和提

高人们的审美能力，帮助人们形成正确的审美观念和健康的审美趣味，以达到陶情冶性、美化人生的目的。由于它具有生动形象、动之以情、寓教于乐、潜移默化等特点，在人的情感培养与情感教育上起到的特殊作用，所以，向来受到教育家、美学家、艺术家和思想家的重视。马克思、恩格斯在批判继承前人优秀思想的基础上，明确论述了培养和提高审美能力是使人的本质力量获得全面发展的一个不可缺少的方面，提出必须把美育作为共产主义教育中的一个组成部分，从而确立了美育在培养和造就未来社会的新人中的重要地位。

现在我国正处在社会主义现代化建设的新时期。我们要在建设高度的物质文明的同时，建设高度的社会主义精神文明，而审美教育正是进行精神文明建设的一种特殊的教育手段。党和国家已明确提出美育和德育、智育、体育同样列入我们的教育方针，充分表明了美育对于培养社会主义新人，对于提高整个社会的思想、文化、道德水平所起的重要作用。随着社会主义现代化建设的发展，人民的物质生活和文化生活水平不断地提高，人们的审美要求也越来越高、越来越丰富，这必将使美育在人们的日常生活和性格培养中发挥更加广泛而深入的影响。美育的基础是学校教育，但它的对象却是整个社会。学校——家庭——社会，都是实施美育中互相联系、必不可少的环节。美育的基本形式是艺术

教育，但它的手段却是一切美的形态、美的对象。自然美——社会美——艺术美，都与美育具有内在的、必然的联系。美育的范围非常广泛，“凡有美化的程度者均在所包”（蔡元培语）。从艺术学习、艺术创作、艺术欣赏、艺术批评，到生产劳动、人际交往、品德修养、言谈举止，以至环境美化、服饰打扮、文体娱乐、旅游观光等等，无不包含着审美教育的内容和意义。人们的审美活动贯穿在社会生活的各个方面，进行审美教育是全社会的共同责任。如果全社会都来关心美育，把整个社会和生活环境都变为进行美育的场所，自觉地提倡高尚的审美理想、正确的审美观念和健康的审美趣味，抵制那些腐蚀人们心灵的庸俗丑陋、格调低下的东西，引导人们开展良好的艺术和审美活动，那么，就一定会不断提高我们的民族的审美水平，从而大大促进高度的社会主义精神文明的建设。

对于美育的研究，无论中外，都有悠久的历史。在不同的历史阶段，曾经产生了各种美育思想和美育理论。它们从各自的观点和角度阐明了美育的性质和特点，论述了美育的地位和作用，并且提出了实施美育的途径和方法。认真研究和总结这笔丰富的美育思想遗产，无疑是我们的美学和美育研究的一项重要任务。在此基础上，我们还需要以马克思主义世界观作指导，进一步加强对美育基本理论的研究，更加深入地揭示人类审美教育的普遍规

律，分析各种形式的审美教育的特点，探索提高审美能力的途径，阐明美育在人格建构中的作用及其与德育、智育、体育的相互关系。此外，摆在我国美学和美育研究工作者面前的另一个迫切任务，就是要面向当代我国社会主义改革中的美育实践，回答人民群众特别是青少年在日常审美实际和艺术活动中所提出的新问题，对社会主义美育的新经验从理论上给予科学的总结和概括。这必将会进一步加强美学和美育研究对实践的指导作用，同时也必然使美学和美育理论得到新的补充和发展。

正是怀着促进美育发展、推动美育研究的愿望，我们决定编辑这套“美育丛书”。丛书选题包括美育基本原理、中外美育思想史、各种美的形态与审美教育、各种艺术种类与审美教育、各种美育设施和途径等方面的著作。这套丛书的作者几乎都是长期在研究机构 and 高等学校从事美学和艺术教育及研究的中青年理论工作者。在丛书撰写中，我们把坚持四项基本原则，努力开拓创新，学术性、知识性、可读性相结合，深入浅出，雅俗共赏，作为共同的追求目标。至于在学术观点上，则坚决贯彻百家争鸣的方针。只要言之成理，持之有故，即使见解不同，也将广采博纳。希望这套丛书的出版能引起更多人对美育的关注并促进美育的发展，使其在培养全面发展的新人、推动社会主义精神文明建设方面，发挥应有的作用。

导 言

正当古老的中华民族向着现代化的目标迈进的时候，教育成了全民族瞩目的焦点，这是直接关系到社会主义物质文明和精神文明建设成败的问题，也是事关我们民族兴衰存亡的大事。

美育（或者叫审美教育、美感教育）是教育的一个重要组成部分。我们知道，它不同于一般的知识教育和道德教育，其任务是通过美感教育的形式，陶冶人们的美好情操和襟怀，追求有意义、有价值的生活，追求真、善、美相结合的人生境界，并且培养人的审美能力以及按照美的规律进行审美创造的能力，使受教育者懂得如何欣赏美、理解美、把美引入人们的生活中去，培养出完善的、全面发展的一代新人。因此，美育是社会主义

精神文明建设的一个重要方面，是提高民族素质的一条必由之路。

美育这一崇高使命是通过许多具体环节来实现的，其中，艺术教育基本的环节。美术作为一种重要的艺术形式，它的社会使命和社会价值也正是通过造型艺术的特点，在美育中发挥其它艺术所无法替代的作用而实现的，这样，美术与美育就十分密切地联系起来了。

一方面，美育离不开美术，美育必须依靠美术来完成自己基本任务。这是因为，美术在实施美育中有着自己独特的作用，美术是促使人全面发展的一个重要因素，也是人们对客观世界的审美认识活动中一个不可替代的重要手段。通过美术活动，可以提高人们对美的感知、鉴赏和创造能力，强化健康的审美心理，从而使审美关系通过美术活动参加到劳动生产、日常生活方式、道德实践、人际关系以及一切其它社会关系中去。另一方面，美术也离不开美育，因为美术的社会价值的实现又主要是通过美育来进行的。如果美术离开了美育，美术就不能发挥自己的社会作用，而一种不具有社会作用和功能的艺术形式是无法在社会中存在的。

当代著名哲学家、美国的恩斯特·卡西尔曾说过：“艺术是一条通向自由的道路，是人类心智解放的过程；而人类的心智解放则又是一切教育的真正目的，终极的目标。艺术必须完成自己的任务，

这项任务是其它任何功能所不能取代的”^①。从这个意义上看，艺术教育中的各部门的根本目标是一致的，在根本目标一致的前提下，它们又各自有自己的特殊任务和特殊功能。美术教育作为艺术教育的一个组成部分，它在完成美育这个根本任务时，其特殊地位和作用首先是由它的自身特点所决定的。这样，我们关于美术与美育关系的探讨就从这里开始。

^①恩斯特·卡西尔《语言与神话》，三联出版社 1988 年版，第197~198页

目 录

导 言	(1)
第一章 美术在美育中的特点、地位和作用	(1)
一、美术在美育中的特点	(1)
二、美术的发展与人的发展	(14)
三、美术在美育中的特殊功能	(34)
四、中西美术史上对美术美育功能的认识	(58)
第二章 美术各门类特点与美育	(70)
一、建筑与美育	(71)
二、雕塑与美育	(85)
三、绘画与美育	(98)
四、书法与美育	(115)
五、工艺美术与美育	(136)
第三章 实施美术教育的具体途径	(151)
一、美术创作	(151)
二、学校的美术教育	(174)
三、社会的美术教育	(193)
四、环境的美化	(208)

第一章

美术在美育中的特点、 地位和作用

一、美术在美育中的特点

美术是人类最古老的艺术，早在几万年前的旧石器时代，人类就有了最初的美术活动，然而“美术”(Fine Arts)这个词却直到17世纪才在欧洲出现。不过当时“美术”一词有广、狭两种意义。广义的“美术”指除有实际用途的工艺技术以外的所有艺术，包括音乐、舞蹈、诗歌、绘画等。狭义的“美术”则专指建筑、雕塑、绘画等空间造型的艺术。18世纪德国美学家莱辛在其美学名著《拉奥孔》里明确地提出了造型艺术的概念，他说

的造型艺术就相当于狭义的“美术”。

“美术”这个词在“五·四”前后传入中国，造型艺术一词则在建国初期受苏联影响才开始流行。需要指出的是，在中文里，艺术与美术的种属关系是有明确区分的，但在欧美国家，对二者的区分则不太精确，很多时候，他们常以涵盖面较大的“艺术”一词来指美术。

在我们谈美术与美育的时候，需要明确，不能只是把美术理解为美术作品，而是应该把它理解为一种过程，其中应该包括有美术的创造活动、美术创造的物化形态——美术作品，以及美术作品的社会价值的实现（即美术的欣赏、批评活动）这三个主要环节，美术与美育的联系也是围绕着这三个有机联系的环节展开的。

空间造型的静与动

美术作为审美教育的手段，其特点首先表现在它需要借助一定的物质材料，塑造占据一定空间的平面或立体的形象，以作用美术创造者审美意识的载体和欣赏者进行审美观照的对象。这决定了，美术不同于其它艺术的空间造型性的特点。

一幅画、一座雕塑，都是用一定物质材料固定下来的客观实体，并占据着一定的空间，美术形象在空间的展开，又有平面和立体的分别。绘画、书法一般是在具有一定长度和宽度的二度平面空间