

美育丛书 / 钟仕伦 主编

美育与美育心理

Meiyu Yu Meiyu Xinli

李天道◎著

中国社会科学出版社

美育丛书 / 钟仕伦 主编

美育与美育心理

Meiyu Yu Meiyu Xinli

李天道◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美育与美育心理/李天道著. —北京: 中国社会科学出版社,
2006.11

(美育丛书)

ISBN 7-5004-5875-4

I. 美… II. 李… III. 青少年—美育—研究 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 129109 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 林福国

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2006 年 11 月第 1 版

印 次 2006 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 12.375

插 页 2

字 数 295 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

钟仕伦 汉族，四川成都市人，博士，教授，博士生导师。现任四川师范大学党委副书记、四川师大美学研究所所长（兼）、中华全国美学学会理事、全国教师教育学会常务理事、四川省美学学会副会长。享受国务院政府特殊津贴（1998），为四川省学术带头人（2001）。在《文学评论》、《文艺研究》等学术刊物上发表《中国古代南北审美文化的差异及其成因》等论文五十余篇。出版《金楼子研究》、《当代中国传统美学研究》学术专著两部，合著6部。荣获四川省人民政府哲学社会科学优秀科研成果奖二等奖一项、三等奖三项，四川省高教优秀教学成果一等奖两项、二等奖一项。主持国家社会基金项目两项、教育部重点项目一项。

李天道 四川彭州市人，文学博士，教授，博士生导师。现任四川省美学学会秘书长、理事；中华美学学会、中国古代文学理论学会会员；高校美育学会常务理事，中华美学学会美育研究会理事。研究方向为美学、美育学、中西比较美学、中国古代文学、古代文论以及中国文化。在《文学评论》、《文艺研究》、《北京大学学报》、《学术月刊》等刊物上发表论文一百余篇；出版《中国美学之雅俗精神》、《中国古代文学理论概要》（合著）、《中国古代审美心理学论纲》、《文心雕龙审美心理学》、《中国美学体系》（合著）、《审美与生存——中国传统美学的人生意蕴及其现代意义》（副主编）、《当代中国传统美学研究》、《晏子春秋与现代人格》、《慧能评传》等专著。其中《中国古代审美心理学论纲》一书获四川省第四次社会科学优秀科研成果三等奖，《审美与生存——中国传统美学的人生意蕴及其现代意义》一书获四川省第九次社会科学优秀科研成果二等奖，《当代中国传统美学研究》一书获四川省第十次社会科学优秀科研成果三等奖，《文心雕龙的审美智能观》获青海省社会科学优秀成果三等奖。

《美育丛书》编委会

主 编 钟仕伦
副主编 李天道 董志强
编 委 钟仕伦 董志强 李 诚
李 凯 李天道 唐小林
钟 华 刘 敏 申喜萍
余 虹
顾 问 皮朝纲 曹顺庆 万光治

目 录

绪 论	(1)
第一节 美育的意义	(1)
一 新中国成立以来美育的发展过程	(1)
二 美育的内涵	(5)
三 应该避免的几种倾向	(6)
四 美育的现状与任务	(10)
五 美育的独立意义	(12)
六 美育与素质教育	(14)
第二节 美育特点剖析	(18)
一 美育与“自由人”	(19)
二 美育的特点与学校的任务	(24)
三 美育的关键与美育实践方式	(31)
四 审美教育的特点	(35)

上编 美育的内容与形态

第一章 自然美与美育	(46)
第一节 自然美的意义、特征和类型	(47)
第二节 自然美的双重审美特性	(57)
第三节 望峰息心：自然美对美育的意义	(62)

第二章 自然美的欣赏	(66)
第一节 美向何处寻	(66)
第二节 烟笼寒江月笼沙——自然景物的形象声 色之美	(70)
第三节 横看成岭侧成峰——变幻莫测的自然美	(76)
第四节 “此中有真意，欲辩已忘言”——自然 美与人	(81)
第三章 人生美与美育人生	(86)
第一节 人的体态美	(87)
一 神奇的黄金分割律	(87)
二 风姿特秀的嵇康	(90)
三 林肯体现的人性美	(93)
第二节 人的风度美	(96)
一 羽扇纶巾的诸葛亮	(96)
二 泰山崩于前而面不改色	(98)
三 袒腹东床的王羲之	(100)
四 我不入地狱，谁入地狱	(101)
第三节 人的情感美	(102)
一 无情不是真君子	(102)
二 让世界充满爱	(104)
三 分享快乐	(106)
四 友谊地久天长	(107)
五 高山流水觅知音	(109)
第四节 人的品格美	(110)
一 宁为玉碎，不为瓦全	(110)

二	岁寒而知松柏之后凋·····	(112)
三	赤子深情的鲁迅先生·····	(113)
第五节	人的仪表美·····	(115)
一	变幻的仪态——美的骨架·····	(115)
二	穿衣之道——美的魔术师·····	(117)
三	仪表美的实践——美学理论的实体化·····	(118)
四	历史悠久的仪表谈——仪表的审美欣赏·····	(118)
第四章	艺术美与美育 ·····	(120)
第一节	艺术美的主观创造性·····	(121)
第二节	艺术美的真实性·····	(125)
第三节	内容与形式的统一·····	(130)
第四节	形神兼备与情景交融·····	(135)
第五章	艺术美的类型(上) ·····	(140)
第一节	文学艺术·····	(140)
第二节	迷人的诗歌艺术·····	(145)
第三节	绘画艺术美的特性·····	(146)
第六章	艺术美的类型(中) ·····	(153)
第一节	凝固的舞蹈——雕塑美·····	(153)
一	立体的诗——雕塑的艺术美·····	(153)
二	瞬间的精彩——雕塑的美学特点·····	(157)
三	想象的美——雕塑的审美欣赏·····	(159)
第二节	“凝固的线条”——建筑美·····	(160)
一	技术和美的综合——建筑的艺术美·····	(160)
二	“重重叠叠,层层楼阁”——建筑美的欣赏·····	(161)

三	凝固的音乐——建筑的音乐美·····	(165)
四	和周围的风景融为一体——建筑的和谐美·····	(166)
第三节	“巧夺天工”——园林美·····	(168)
一	“自出心裁”的山水——园林美的特点·····	(168)
二	曲径通幽处，禅房花木深——园林艺术的 诗情画意·····	(172)
第四节	“高超细密”——工艺美·····	(174)
第七章	艺术美的类型（下） ·····	(177)
第一节	“主人忘归客不发”——音乐美的特征·····	(177)
一	“无声胜有声”——音乐美的审美特征·····	(177)
二	流动的诗画——古典音乐美·····	(181)
三	音乐之王——交响乐的审美欣赏·····	(182)
四	流行歌曲谈·····	(184)
五	泥土的芳香——民歌的艺术美·····	(185)
六	封陈的美好记忆——历史歌曲的魅力·····	(187)
第二节	无声的艺术——舞蹈美·····	(189)
一	旋转的人体——舞蹈的艺术美·····	(189)
二	红舞鞋上的歌——芭蕾舞的审美欣赏·····	(190)
三	程式化的舞蹈——戏曲舞蹈的审美欣赏·····	(192)
四	自愉自乐的舞蹈——现代舞蹈的审美欣赏·····	(193)
第三节	“综合的舞台艺术”——戏剧美·····	(194)
一	表演艺术——戏剧美的审美特征·····	(194)
二	表演出来的人生——戏剧的艺术美·····	(198)
三	最伟大的演员和最伟大的观众——戏剧的 观赏态度·····	(199)
四	怎样把戏看懂——“戏剧性”的把握·····	(201)

第四节 银屏上的艺术——影视美·····	(203)
一 最大众化的艺术——影视艺术的审美特征·····	(203)
二 献给大众的艺术——电影的艺术美·····	(208)
三 花开两朵，各表一枝——电影的镜头分切·····	(210)
四 电影语言的组合——“蒙太奇”手法·····	(212)
五 电影的孪生兄弟——电视剧的艺术美·····	(213)
第五节 纸上的音乐——书法艺术美·····	(214)
 下编 美育的心理要素与过程 	
第八章 审美心理过程 ·····	(219)
第一节 审美心理过程是诸种心理因素和谐 运动的过程·····	(219)
第二节 审美感知阶段·····	(222)
一 对形式美的感知是美感运动的起点·····	(222)
二 审美初感在审美感知中的意义·····	(226)
第三节 审美经验阶段·····	(229)
一 审美经验的含义·····	(229)
二 审美经验结构要素的两大系列·····	(229)
三 审美经验结构的两大系列与审美对象内容的 对应关系·····	(232)
第四节 审美创造阶段·····	(234)
一 拓展审美对象的意蕴·····	(234)
二 构筑新的审美意象·····	(236)
 第九章 审美需要 ·····	(239)
第一节 需要——主体积极性的源泉·····	(240)
一 需要的界说·····	(240)

二	审美需要是人的高级精神需要·····	(243)
三	审美需要是人追求和获得审美情感的需要·····	(245)
第二节	审美需要是审美主体的自我实现·····	(248)
一	对马斯洛“自我实现”概念的评价·····	(248)
二	审美需要是人的自我实现的需要·····	(249)
第三节	审美需要产生和发展的条件与规律·····	(253)
一	激发律·····	(253)
二	累积律·····	(257)
三	情绪强化律·····	(257)
四	意识调节律·····	(257)
第十章	审美知觉 ·····	(259)
第一节	审美知觉的内涵·····	(260)
一	日常知觉·····	(260)
二	审美知觉·····	(261)
第二节	审美知觉的主要特征·····	(264)
一	敏感性·····	(264)
二	朦胧性·····	(266)
三	生动性·····	(267)
四	丰富性·····	(268)
第三节	形式结构与情感模式·····	(269)
一	形式结构的张力·····	(269)
二	感应形式结构内蕴的张力·····	(271)
三	大脑生理电力场运动·····	(272)
第四节	审美直觉、审美联觉·····	(274)
一	审美直觉·····	(274)
二	审美联觉·····	(277)

第十一章 审美想象	(285)
第一节 审美想象的内涵	(286)
一 想象与审美想象.....	(286)
二 审美想象产生的条件.....	(287)
第二节 审美想象的基本特征	(291)
一 具有广阔的覆盖性.....	(291)
二 具有非物质功利性.....	(291)
三 具有明显的情绪性.....	(292)
四 具有普遍有效性.....	(293)
第三节 审美想象的类型	(293)
一 不随意想象与随意想象.....	(293)
二 再造想象与创造想象.....	(296)
三 审美想象在文艺审美接受过程中的表现 形式.....	(302)
第四节 审美联想	(304)
一 审美联想的含义.....	(304)
二 审美联想的种类.....	(305)
三 审美联想的美学意义.....	(307)
第十二章 审美情感	(310)
第一节 审美情感的内涵	(311)
一 情感与审美情感.....	(311)
二 审美情感与道德感、理智感的联系与区别.....	(315)
第二节 审美情感在审美活动中的地位和作用	(318)
一 静态考察.....	(318)
二 动态分析.....	(321)

第三节 审美情绪	(326)
一 审美情绪的含义	(326)
二 审美情绪的表现形态	(327)
第四节 审美移情	(331)
一 移情的机制	(331)
二 移情的形态	(335)
第十三章 审美理解	(340)
第一节 审美理解的内涵	(341)
一 审美理解的含义	(341)
二 审美认识与概念认识的区别与联系	(341)
三 审美理解与“直接观照”	(344)
第二节 审美理解的层次	(348)
一 区分现实状态和虚幻状态	(349)
二 领会审美对象的含义	(353)
三 领悟审美对象的深层生命意蕴	(353)
第十四章 审美体验	(358)
第一节 审美体验的内涵	(359)
一 审美体验的含义	(359)
二 审美体验与非审美体验	(362)
第二节 审美体验的主要特征	(364)
一 极大的灵活性和广泛性	(364)
二 强烈的个体性和主观性	(365)
三 丰富的直觉性和具体性	(366)
四 浓厚的感情性和活跃的联想力	(366)
第三节 审美体验的类型	(368)

一 设身处地，将心比心的揣摩型.....	(368)
二 情不自禁、神与物游的迷狂型.....	(369)
三 设身处地与情不自禁的综合型.....	(370)
参考文献	(371)
后 记	(378)

绪 论

第一节 美育的意义

美育，是我国教育方针的重要组成部分，是全面素质教育的重要内容，是培养学生审美素质、综合素质，促进其全面和谐发展的整个教育活动的重要组成部分。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。正如教育部《面向二十一世纪教育振兴行动计划》所指出的：“美育不仅能培养学生有高尚情操，还能激发学生学习活力，促进智力的开发，培养学生创新能力。”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。

一 新中国成立以来美育的发展过程

尽管美育在培养人与增强人的素质中具有极为重要的意义和作用，但新中国成立以来，学校美育在教育方针中的地位却几经起落，一直处于不稳定的状况。

在 20 世纪 50 年代初期（1952）教育部所颁布的关于幼儿

园、小学、中学的三个《暂行规程》中，都将美育列为与德、智、体育同等的地位，强调美育在整个教育机制中的重要意义。但在1957年制定的教育方针中却取消了美育的位置，后来越来越“左”的政治路线，导致了当时学校教育中忽视甚至取消美育的后果。1961年，中共中央八届九中全会以后，随着“调整、巩固、充实、提高”方针的贯彻，针对教育领域中“左”的倾向，人们又重提美育在学校教育中的地位和作用，并在不长的一段时间内取得明显的效果。但是不久之后，“文化大革命”开始，美育即被当作封、资、修的东西而遭到无情的荡涤，在“十年浩劫”中，美育在教育领域中几乎绝迹。

中共十一届三中全会以后，改革开放春风吹拂使得教育领域万物复苏、百废待兴，美育也再次被提上学校教育的议事日程。1981年颁布的《全日制六年制重点中学教学计划试行草案》中增加了培养学生审美能力的内容，1986年全国人大通过“义务教育法”，当时的教委负责人在对该法所作的说明中指出，在学校教育中应当贯彻德智体美全面发展的方针。1989—1996年为发展阶段。这段时期，伴随着我国高校教育改革的深入发展，美育再次受到人们的关注和重视，教育呼唤着美育的滋润。

1989年10月，全国第三次美育研讨会在四川师范大学举行，国内有名的美育学专家聂振斌、仇春林、蒋冰海等出席会议，中华全国美学学会会长、著名美学家王朝闻发来祝贺信，大会的中心议题是“美育与现代化”。会上，与会专家一致认为，必须进一步加强美育教育。1989年底，国家教委学校艺术教育工作会议在南京师大召开。国家教委颁发了《全国学校艺术教育总体规划》，开创了我国学校艺术教育的新篇章。1992年5月，全国高校首届美育年会在山东大学召开。同年，《中国教育报》开辟“美育天地”专栏，宣传美育思想和实践