

QINGNIANXUESHENGMEIYU
JIAOCHENG

青年学生

美育教程

主编/李华民 周立鑫 金喜福

QNXS
MYJC

吉林人民出版社

1383-41

3

号 10 字 登 录 (吉)

青年学生美育教程

李华民

周立鑫

金喜福

主编

野 娃 育 美 主 学 学 青

主 编	李 华 民	副 主 编	周 立 鑫	参 考 书	金 喜 福
参 考 书	金 喜 福	参 考 书	金 喜 福	参 考 书	金 喜 福

吉林工学院 B0128056

吉林人民出版社

。系 郑 工 明 承 已 售 愿 回 量 更 禁 的 有 社 图 馆

(吉)新登字 01 号

青年学生美育教程

青年学生美育教程

主 编	李华民 周立鑫 金喜福
责任编辑	杨晓红 封面设计 张 迅
责任校对	杨晓红 版式设计 胡学军

出 版 者	吉林人民出版社 (长春市人民大街 124 号 邮编 130021)
发 行 者	吉林人民出版社
印 刷 者	吉林电力职工大学印刷厂

开 本	787×1092 1/32
印 张	8.125
字 数	180 千字
版 次	2000 年 6 月第 1 版
印 次	2000 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1—7 200 册

标准书号	ISBN 7-206-02800-4/G·974
定 价	12.80 元

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

前言

美育应当是我国教育的一个基本内容，是社会主义精神文明建设的重要组成部分。但长期以来，我们在讲到教育的基本内容时，一般都讲德育、智育和体育，对于美育一直没有给予应有的重视，对于美育在社会主义精神文明建设中的地位和作用也没有足够的认识。

2000年2月1日，江泽民总书记在关于教育问题的谈话中指出：“正确引导和帮助青少年学生健康成长，使他们能够德、智、体、美全面发展，是一个关系我国教育发展方向的重大问题。”江泽民总书记的这段话，对于我们深刻认识美育是我国教育的一个基本内容，深刻认识美育在社会主义精神文明建设中的地位和作用，具有重要的意义。

改革开放以来，我国广大青年学生认真学习邓小平理论，拥护党的路线、方针、政策，努力学习文化科学知识，思想道德水平和科学文化水平不断提高。但是，由于各种消极因素的影响，由于思想政治教育工作的一度放松，也由于一直没有把美育作为教育的一个基本内容，一部分青年学生不懂得或不完全懂得什么是美，什么是丑，甚至把美当丑，把丑当美。这种情况，影响了青年学生的健康成长。因此，对青年学生进行美育教育，便成了一个突出的重要问题和需要解决的迫切问题。

为了加强对广大青年学生进行美育教育，使广大青年学

生树立正确的审美观点，提高审美能力和创造美的能力，我们组织编写了《青年学生美育教程》这本书。在编写过程中，我们坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，结合我国改革开放和社会主义现代化建设的实际，特别是青年学生的思想实际，参考了国内许多关于美学、美育的著作和教材，力求做到既有深刻的理论性、思想性，又有强烈的现实性、针对性，使青年学生读后能够受到教育、受到启迪。

青年学生即将成为有中国特色的社会主义事业的建设者和接班人，教育和培养青年学生是建设有中国特色社会主义的伟大事业的奠基工程。青年学生的思想道德文化素质如何，其中包括他们的审美观点和审美能力如何，直接关系到21世纪中国的面貌，关系到中国改革开放和社会主义现代化建设能否健康发展。广大青年学生应该站在历史和时代的高度，深刻认识自己所担负的伟大使命，不断加强思想道德文化修养，树立正确的审美观点，提高自己的审美能力和创造美的能力，真正承担起有中国特色的社会主义的建设者和接班人的重任，在改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践中塑造自己的美的人格，创造美好的生活，为伟大祖国的繁荣昌盛，为更加美好的未来做出自己的贡献。

目 录

前 言	1
第一章 美育在两个文明建设中的作用	1
第一节 美育的性质和任务	1
一、美学的研究对象和研究范围	1
二、美育的性质和任务	3
三、美育与其他教育的关系	7
第二节 美育的途径和方法	9
一、家庭美育	9
二、学校美育	11
三、社会美育	14
第三节 美育在两个文明建设中的作用	16
一、美育对物质文明建设的作用	16
二、美育对思想道德建设的作用	19
三、美育对教育科学文化建设的作用	21
第二章 美的本质和表现	25
第一节 美的本质和特性	25
一、美的产生和发展	25
二、美的本质	29
三、美与真、善、丑	32
四、美的特性	35
第二节 美的存在领域	40

一、自然美	40
二、社会美	45
三、艺术美	49
四、科学美	53
第三节 美的表现形态	57
一、优美	57
二、崇高	60
三、悲剧	64
四、喜剧	69
第四节 美的形式和形式美	72
一、美的内容与形式	72
二、形式美的感性质料	76
三、形式美的组合规律	81
第三章 美感	87
第一节 美感的本质	87
一、美感的产生	87
二、美感的本质和特性	94
第二节 美感的基本形态	102
一、优美感	102
二、崇高感	103
三、悲剧感	104
四、喜剧感	108
第三节 美感的心理因素	110
一、感觉	110
二、知觉	112
三、联想	116

四、想象	119
五、情感	122
六、理解	123
第四章 审美的过程和判断	125
第一节 审美的心理过程	125
一、审美活动的条件	125
二、审美的心理过程	130
三、审美的心理类型	132
第二节 审美判断	136
一、审美的差异性	136
二、审美的共同性	143
三、审美判断的标准	145
第五章 审美的实际运用	151
第一节 自然美审美	151
一、自然美的审美价值	151
二、自然美的审美形态	153
三、自然美的审美特征	157
第二节 社会美审美	159
一、社会实践活动的美	159
二、社会实践成果的美	161
三、社会实践主体的美	164
四、社会美的审美特征	170
第三节 艺术美审美	172
一、艺术美的审美功能	172
二、表情艺术的美	174
三、造型艺术的美	178

四、实用艺术的美	186
五、语言艺术的美	190
六、综合艺术的美	191
第六章 关于美的创造	199
第一节 美的创造的一般规律	199
一、美的创造的本质	199
二、美的创造的基本条件	204
第二节 现实美的创造	208
一、现实美创造的作用	208
二、合规律性	211
三、合目的性	216
四、合理想性	221
第三节 艺术美的创造	226
一、艺术美创造的特点	226
二、艺术积累	229
三、艺术构思	234
四、艺术传达	242
后记	250

第一章 美育在两个文明建设中的作用

第一节 美育的性质和任务

一、美学的研究对象和研究范围

讲到美育，就不能不说明美育和美学的关系。正确认识和理解美育和美学的关系，对于正确认识和理解美育这门课程的内容和教学目的，具有重要的意义。为了正确认识和理解美育和美学的关系，首先就要了解什么是美学，了解美学的研究对象和研究范围。

任何一门科学都有自己的研究对象。因为研究对象的不同，科学便分为不同的学科。任何科学或任何学科，都是人们为着自己的需要，为着认识世界和改造世界而创建的。由于客观世界的复杂性和人的主观需要的多样性，便构成了人与周围世界之间的种种关系，如经济关系、政治关系、社会关系、伦理关系、民族关系、宗教关系，等等。为了认识说明或反映这些关系，便产生了经济学、政治学、社会学、伦理学、民族学、宗教学等各门科学或学科。可见，任何科学或学科，都无一例外地反映着人与客观世界的某种特定的关系。随着社会历史的发展，世界越来越丰富多彩，人的需要

也越来越多样，人对客观世界的认识也越来越广泛，越来越深入。因此，科学研究的分工也越来越细致，科学的学科数量也越来越多，涉及的范围也越来越广泛。

美学作为一门科学或一个学科，也是人与客观世界的某种特定关系的产物。美学所反映的或所研究的，是人与客观世界的审美关系。客观世界存在着美，要发现美、认识美、创造美，就要进行审美，从而构成了人与客观世界的审美关系。所谓“审”，根据《辞海》的解释，是“详查”、“细究”、“详知”、“明悉”的意思。因此，所谓审美，就是了解美、认识美。所谓美学，就是研究人与客观世界的审美关系的一门科学。

美学既然是研究人与客观世界的审美关系的一门科学，它的研究范围就应当包括以下几个方面：

1. 美。即客观世界存在着的美，也就是客观的审美对象。它包括美的本质、美的特征、美的存在领域、美的表现形态等。

2. 美感。即人在主观上对美的感受，也就是主观的审美意识。它包括美感的本质、美感的特征、美感的形态、审美趣味、审美理想、审美标准等。

3. 审美。即人对审美对象的认识活动，也就是审美活动。它包括审美的心理因素、审美的心理过程、审美的判断等。

4. 创美。所谓创美，就是创造美的实践活动。它包括美的创造的实质、美的创造的条件、美的创造的基本原则等。

二、美育的性质和任务

所谓美育，就是审美教育。审美教育有广义和狭义之分。广义的审美教育是指社会生活各个领域中美的事物，只要它能使人们感到美，就有一定的潜移默化的审美教育作用。狭义的审美教育是指通过一定的教育内容和手段，自觉地提高人们的审美能力的一种教育活动。在人与人客观世界的审美关系中，人要发现美、感受美、创造美，就要提高自己的审美能力。但是，人的审美能力不是天生就有的，主要也不是人在审美活动中自发产生的，它主要是靠有意识地、有目的地进行训练和培养，靠通过审美教育的途径来达到。因此，所谓审美教育，主要就是教育者通过一定的教育内容和教育手段，引导人们正确地进行审美活动，提高人们的审美能力。

美育作为一种有意识、有目的的教育活动，它既是一种理论教育和思想教育，又是一种情感教育。就是说，美育具有思想理论教育和情感教育两种性质。美育的思想理论教育性质，是由美育与美学的关系决定的。美学是美育的理论基础，美育是美学在教育过程中的运用。为了提高人们的审美能力，就要引导人们学习关于美的理论，树立正确的审美观点，把握正确的审美标准，进行科学的审美活动和积极的创美实践。因此，美育是一种理论教育和思想教育，或者说它具有思想理论教育的性质。美育的情感教育性质，是由审美活动的特点和审美活动的目的决定的。情感是人们在认识世界和改造世界过程中所产生的喜、怒、哀、乐等心理表现，是客观事物是否符合人们的需要和兴趣的标志。人们在审美

活动中感受事物的美，产生愉快和激情，受到鼓舞和启迪，从而增添乐趣、陶冶情操，使人们变得热情、积极、善良和高尚的目的。因此，美育又是一种情感教育，或者说它是具有情感教育的性质。我国美育的积极倡导者、著名教育家蔡元培先生曾说过：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”^①这句话，精辟地说明了美育与美学的关系，说明了美育的性质。因为美育的目的在于陶养情感，因此可以说美育主要是一种情感教育。

美育的任务，或者说审美教育的任务，总的来说，就是培养和提高人们的审美能力。具体地说，就是培养和提高人们的审美感受能力、审美鉴别能力、审美欣赏能力和审美创造能力。

1. 关于审美感受能力

所谓审美感受能力，就是对美的事物即审美的对象的感知能力，它包括两个方面：一是对审美对象的外在形式和因素（如声音、颜色、形态等）的感知能力；二是对审美对象的情感表现和象征意义的感知能力。审美感受是人们进行审美活动的起点，审美感受能力是审美鉴别能力、审美欣赏能力、审美创造能力的基础。如果缺乏审美感受能力，就不可能把丰富多彩的美的因素迅速地输进大脑，就不可能获得丰富多彩的审美享受。在审美感受能力的高低强弱方面，有一定的先天因素作用，但这不是主要的。审美感受能力主要靠后天的训练和培养，靠审美教育和审美活动来提高和增强。

^① 《蔡元培先生全集》，商务印书馆 1979 年版，第 907 页。

如果不注意后天的训练和培养，先天因素便不会得到充分地发挥，甚至会减弱和消失。

2. 关于审美鉴别能力

所谓审美鉴别能力，就是人对美的分辨、识别能力。它也包括两个方面：一是对美和不美、美和丑的分辨能力；二是对美的性质、类型和程度的识别能力。客观世界是复杂的，美和不美、美和丑常常混杂在一起，往往难以分辨。为了真正分清楚什么是美，什么是不美，什么是丑，避免把不美当美，把丑当美或者把美当丑，就要提高人们对美、不美和丑的分辨能力。同时，美的性质、类型和程度也不尽相同，需要人们准确地加以识别。这样，才能真正了解美，欣赏美，获得更多的审美享受。为了准确把握美的性质、类型和程度，就要提高和增强对美的分辨能力和识别能力。要提高和增强对美的分辨能力和识别能力，不但要学习关于美和审美的基本理论，尤其重要的是经常进行审美活动，参加创造美的实践。在审美活动和创美实践中，不断地进行分析、比较，才能不断提高审美鉴别能力。

3. 关于审美欣赏能力

所谓审美欣赏能力，就是人对美的事物的评价能力和接受能力，即对美的形式和内容进行整体的、深刻的把握和领会的能力。有了这种能力，不但可以敏感地捕捉到美的外在形式，而且能够善于通过美的形式来理解美的内容，领悟其深含的内蕴和无限的意味，达到较高的审美境界，获得韵味无穷的审美享受。审美欣赏能力的培养和提高，不是一朝一夕或短时间内就可以实现的，它既要求审美主体具有广博的学识，其中包括对各个历史时期的时代精神和文化结构的理

解，对各民族的深层意识的认识，对各类艺术的风格和技术了解，等等。正如马克思所说的那样：“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。”“对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义。”^①

4. 关于审美创造能力

所谓审美创造能力，就是人在感受美、鉴别美、欣赏美的基础上，按照美的规律，通过实践活动创造出美的事物的能力。我们进行审美教育的目的不但是为了感知美、鉴别美和欣赏美，更主要的是为了创造美。一般地说，有无创造能力，是人与动物的显著区别之一。美的创造能力，更是人类独有的品格。马克思说：人不仅“懂得按照任何物种尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象；所以，人也按照美的规律来塑造物体”。^②美的创造在实际生活中可以分为这样两个方面：一是美的复制；二是美的创新。所谓美的复制，就是按照已有的美的事物的样式或标准，把不美的或丑的同类事物变成美的事物，其表现是美的事物在量上的扩大。所谓美的创新，就是按照审美主体的审美构想，创造出新性质、新类型、新程度的美，其表现不仅是美的事物量上的扩大，尤其是质上的提高。审美教育的目的，归根结底是要使美的事物在量上扩大，在质上提高。

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第155页、126页。

② 同上，第155页。

三、美育与其他教育的关系

美育既然是教育的一个组成部分，它就不能孤立地存在，必然与其他教育即德育、智育、体育有着密切的关系，共同在培养人、教育人方面发挥作用。对于美育与德育、智育、体育的关系，主要应从以下几个方面理解：

第一，美育具有德育、智育、体育不能代替的教育功能。

德育主要是对学生进行思想政治教育和道德品质教育，提高学生的思想觉悟、政治水平和道德修养。智育主要是对学生进行科学知识教育和技术知识教育，提高学生的知识水平和运用科学技术知识的能力。体育主要是对学生进行身体发育知识和身体机能发展知识的教育，并通过运动和锻炼，提高学生的身体素质。而美育则是对学生进行美的知识和审美知识的教育，并通过审美活动来陶冶学生的性情，丰富学生的精神生活，提高学生对美的感受、鉴赏和创造的能力。美育的这种美化心灵、美化自然、美化社会、美化生活的功能，是德育、智育、体育所无法代替的。

第二，美育与德育、智育、体育在内容上互相渗透。

具体些说，就是德育、智育、体育中包含着美育的因素，美育中也包含着德育、智育、体育的因素。德育的内容是人格美的基本因素，也是社会美的重要因素。智育的内容也是人格美、社会美的重要因素。体育的内容中也包含着人体美、人格美的因素。在美育中，人格美、社会美的教育包含着德育的因素。进行美的理论和审美知识的教育，也是智育的组成部分。在关于人体美的知识和教育中，也包含着体

育的某些内容。美育与德育、智育、体育在内容上的互相渗透，不意味着美育不是一种独立的教育，而是反映了它们之间在各自独立基础上的统一。科学之间的交叉或渗透是普遍规律，教育科学当然也是如此。它们之间的统一，是统一于全面发展的人的培养，它们的作用归根结底都是作用于人，因此必然会互相渗透或互相交叉。

第三，德育、智育、体育对美育具有重要的促进作用。

德育中的马克思主义理论教育、道德品质教育以及法制教育，为美育提供了正确的指导思想和行为准则，促进了人格美和社会美的形成和发展。智育中的科学知识教育、技术知识教育以及这些知识的运用，增强了学生对客观世界的认识能力和改造能力，从而增强了学生认识美、感受美、创造美的能力。没有对客观事物的深刻了解和认识，不可能获得真正的美感享受，也不可能有效地去创造美。体育中的体育知识教育以及运动和训练，使学生增进了健康，增强了身体的机能和素质，促进了积极向上的精神风貌的形成，对于塑造人体美和人格美，对于创造自然美和社会美，都具有重要的意义。

第四，美育对德育、智育、体育同样具有重要的促进作用。

美育是达到德育目标的一个重要途径。学生通过美育，树立了正确的审美观点，知道什么是美，什么是不美，什么是丑，从而不但美化了自己的人格，也积极地去美化自然，美化社会，这就促进了学生道德品质和思想政治觉悟的提高。美育对智育具有重要的促进作用。学生通过美育，产生了美化自然、美化社会的强烈愿望，就会更积极地去学习关