

美育学

谷辅林 主编

中国广播电视出版社

美 育 学

主 编 谷辅林

副主编 (按姓氏笔划排列)

王中敏 安光茂 田承良

刘文晨 朱宝东 萧 筱

傅道贤

中国广播电视出版社

1991.12·北京

美 育 学

谷辅林 主 编

*

中国广播电视出版社出版
济南军区卫生学校印刷厂印刷
新华书店北京发行所经销

*

787×1092毫米 32开本 11.19印张 242千字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数1—3000

ISBN7—5043—1289—1/G·456

定价：4.20元

01071/25
《美育学》编委会委员及编者

(均以姓氏笔划为序)

编 委	王中敏	尹曙晨	安光茂	田承良	刘文晨
	朱宝东	李效增	陈复昌	谷辅林	贾衍银
	萧 筱	傅道贤			
编 者	王中敏	王启之	丰宗国	尹曙晨	安光茂
	田承良	司 仑山	刘文晨	刘振佳	吕廷祥
	吕济爱	朱应海	朱宝东	陈文中	吴希华
	李茂如	李效增	陈复昌	谷辅林	国 伟
	张敬存	赵利民	费秀旭	贾衍银	陶善海
	萧 筱	傅丽霞	傅道贤	裴志刚	蔡世连
	薛永武				

前 言

为了促进社会主义精神文明建设，提高广大人民群众的思想道德水平和科学文化素养，必须提高人们的美育水平。

《美育学》一书便是基于这样的指导思想编写出版的。

美产生于劳动，产生于社会实践。所以，马克思认为，是“劳动创造了美”。通过劳动，人们既创造了美的客体，同时也创造了审美主体。人们在美的创造中，提高自身的审美水平。由于人们珍惜自身的创造价值，所以，一般地说，人们对于自己赖以生存的环境，无论是时间，还是空间，大都有一种热爱之情。这种情：扩而大之，便爱家庭，爱故乡，爱祖国，爱那些曾经关系着自己生活的人与事物，爱那些属于人类通过劳动创造出来的形形色色的美，爱那些人类所共同渴求与向往的大自然的美。然而，美的追求必当有美的思想作指导。《美育学》着重解决的是帮助人以马克思主义美育理论为指导，比较全面地、系统地、简洁地了解美育的基本理论，掌握对人们进行美育的基本方法及基本审美途径，以期把人们的审美水平提高一步，从而为进一步创造与建设一个更加繁荣富强的美好的社会主义中国而努力。

为了照顾各类文化层次的读者阅读，本书在编写过程中，力求作到学术性与知识性的有机统一，提高与普及的相

对统一。

《美育学》在当前出版，无疑是一本颇合时宜的良好读物，它对于用马克思主义美育思想启迪广大青年，广大干部，广大工农兵及各类学生对美好事物、美好人格的向往与追求，必将起到积极的推动作用。

让我们的生活变得更加美好！

让我们的祖国变得更加壮丽！

让人类世界走向更加美好的未来！

谷辅林 1991年3月1日写于
曲阜师范大学寓所

目 录

第一章 绪论

- 第一节 美育学的学科性质..... (1)
- 第二节 美育学的主要内容..... (3)
- 第三节 美育学与相关学科的关系..... (8)
- 第四节 美育学研究与方法、态度..... (11)

第二章 美是什么

- 第一节 美的本质与特征..... (14)
- 第二节 美的产生与发现..... (28)
- 第三节 美的种类..... (35)
- 第四节 审美力..... (49)

第三章 美育基础理论

- 第一节 美育的由来..... (63)
- 第二节 美育的价值与功能..... (90)
- 第三节 美育的原则..... (104)
- 第四节 美育的地位与任务..... (116)
- 第五节 美育的实施..... (128)

第四章 人格修养

- 第一节 语言美与行为美..... (139)
- 第二节 男子汉风度..... (147)
- 第三节 女子风采..... (155)

第四节	人格美·····	(163)
第五节	教师的风度·····	(173)
第五章	生活的艺术	
第一节	在美的欣赏中进行美育·····	(182)
第二节	在家庭环境中培养美·····	(189)
第三节	在社交场合中表现美·····	(196)
第四节	在旅游中享受自然美·····	(203)
第五节	爱情的和谐美·····	(214)
第六章	学校内外的美育	
第一节	各科学习中的美育·····	(224)
第二节	教学过程的美育·····	(250)
第三节	课外活动中的美育·····	(256)
第四节	在社会实践中创造美·····	(262)
第七章	艺术美的欣赏	
第一节	文学作品的欣赏·····	(275)
第二节	影视艺术的欣赏·····	(290)
第三节	美术作品的欣赏·····	(302)
第四节	书法艺术的欣赏·····	(314)
第五节	音乐艺术的欣赏·····	(323)
第六节	舞蹈艺术的欣赏·····	(332)
第七节	建筑艺术的欣赏·····	(341)

第一章 绪 论

自古以来，爱美之心人皆有之，爱美是人的天性，是人的本质力量的外在显现。人类在漫长的文明发展史上，不仅逐步按照美的规律创造了世界，而且也在不断完善、美化着自身。为此，人类需要按照美的规律进行自我塑造，通过美育来造就完美的人、全面发展的人。

第一节 美育学的学科性质

美育，又称美感教育或审美教育。它是一项特殊的教育活动。在美育过程中，主要不是诉之于理性、逻辑与概念，而是通过自然美、艺术美和社会美展示出丰富多彩的美的对象，并以美的对象、美的方式来塑造完美的人。为了探究美育学的学科性质，首先要认识到美育学产生与发展的历史必然性。

美育学是在美育实践的基础上，运用美学和教育学的基本理论，研究美育的本质、特点及其规律的一门学科。它既不同于一般的美学理论，也不同于一般的教育理论，而是两者相互渗透的产物，是介于两者之间的一门交叉性学科。

美育学作为一门交叉性学科，一方面它要受制于美学基本理论特别是美的本质；另一方面，它又受到教育本质的制约。从美学的角度来看，美学研究的鉴别美、欣赏美也构成了美育学的重要内容。从教育学的角度来看，教育学其中就

包括审美教育，而这正是美育学研究的主要课题。但是，美育学作为一门交叉性的应用学科，它一旦获得了独立，那么就应该有自己独特的品格。它不仅应该从原有的美学理论和教育学理论中吸取营养，而且还要吸收哲学、社会学、文化人类学、心理学、伦理学、体育学和艺术心理学等多学科的有机成分，在丰富、发展和超越已有理论的基础上，建构自己独特的思维视野和理论框架。

美育学作为一门学科有独特的研究对象。美育作为一项教育实践活动，施教者自始至终应该把美的形象、美的意蕴贯穿于整个教育活动中，使受教育者在潜移默化的审美教育中，陶冶健康的情感、塑造美好的心灵。美育实践的特性决定了美育学必然把各种活动中的美育价值、功能、本质及其规律当成自己的研究对象。比如，怎样铸造人格美、怎样构成爱情的和谐美、怎样在各科教学中进行美育、怎样欣赏自然美和艺术美并从中陶冶美的情感等，都有各自的特点及其规律，美育学都应予以研究和阐述。

美育学的学科性质决定了它自身的特点：第一、它具有思维视野的开阔性。美育学是以塑造完美的人和全面发展的人为最终目的，这就决定了美育学以美学和教育学为理论基础，同时又要综合运用多学科的理论来进行美育研究，注重研究的多角度、多层次，没有开阔的思维视野是不行的。第二、美育学富有很强的实践性。从美育实践的角度来看，美育学是一门应用科学，它必须同具体的美育实践相结合，指导美育实践并接受美育实践的检验。第三、美育学还具有鲜明的时代性。因为美的观念以及教育内容都是随社会生活的发展变化而发展变化的，具有很强的时代性，所以，作为

研究美育实践的美育学必然具有鲜明的时代色彩。

第二节 美育学的主要内容

美育学的主要内容就是研究美育基本理论和美育的实施途径。在研究过程中，注重把美和审美规律运用到美育实践中去，以美的对象、美的方式塑造完美的人、全面发展的人。从美育学的主要内容来看，它主要包括如下几点：

一、美育学的理论基石

美育学虽然是美学和教育学之间的一门交叉学科，但它特别侧重于运用美学理论。因为美育实践的特质决定了美育的施教者必须以美的对象、美的方式在潜移默化中培养受教育者的美好心灵，所以，研究美育学更依赖于美学理论。从人类的心理结构来看，在人类长期的社会实践中，人类逐渐发展丰富了心理结构。通过认识真——发展了理智结构、通过道德培养——发展了伦理结构、通过美的陶冶——发展了情感结构。因为美是真和善的统一，所以人类自觉不自觉地在认识真和善的同时，也逐渐发展了审美意识和审美能力。美育学正是运用美学理论研究在各科教学、各种社会活动中贯穿以美感人的问题。

从美育的最终目的来看，美育就是要在丰富的美育实践中，培养人类自身的审美意识和审美能力，最终成为完美的人、全面发展的人，而这正是美学研究的目的之所在。

二、美育学的基本理论

美育学的基本理论主要研究美育的由来、美育的价值和功能、美育的原则、美育的地位与任务等，侧重于从理论上研究美育。

在研究美育的由来时，通过分析中国与西方早期美育思想的萌芽，进而探究中国与西方美育思想发展的科学走向，其中两者有相同点、也有不同点。在研究美育理论时，本书把马克思主义的美学思想作为美育学研究以及美育实践的指导思想。从美学和哲学的角度探究美育的价值，就在于美的对象能满足人类的审美需要，美育无论对于个体还是社会都具有重要的审美价值，能使人们在美育中培养起审美的人生态度。以辩证的观点注重运用动态、发展、宽广的思维视野来研究美育的功能。美育的原则要求把美贯穿于各种教育活动和实际活动，强调理论的实践性。美育学还把美育纳入现代化事业的发展和社会的文明进步这一更广阔的视野中加以考察，通过美育培养人们感受美、鉴赏美、表现美和创造美的能力。

三、美育的实施

在美育实施的各种实践活动中，施教者必须确立美育价值。所谓美育价值，实际上就是美育实践中的审美价值。而审美价值则是客体的审美属性与主体的审美需要在具体审美关系中的有机统一。由此可见，判断美育实践的成败与否，就应该看其是否满足主体（受教育）的审美需要。所以，施教者在美育实践中，既要考虑审美对象的审美属性，又要考虑到受教者具体的审美需要，使一定的审美对象与一定的受教者构成具体的审美关系，从而使审美对象获得较大的美育

价值。

在美育实践中，施教者自身还显现出两重性：其一是充当受教者欣赏美的组织者或指导者。施教者应指导受教者学会感受、把握生活中的美、自然美和艺术美。比如在自然美的欣赏中，引导受教者感受自然美的千姿百态，从“人化的自然”中看到人的本质力量，还可以把感受自然美与人的精神风貌有机联系起来，枫叶“霜重色愈浓”、荷花“出淤泥而不染”、梅、兰、竹、菊“四君子”的人格化，都与人的精神风貌有一定的同构关系。其二是施教者在言传身教（包括传授业务）的过程中，施教者不仅要让受教者从所学内容中感受美，而且要让自已的风度、气质构成受教者的审美对象。从哲学上讲，人与人之间是互为环境的，所以在社会这一大环境中，人与人之间总是自觉不自觉地形成多种关系，诸如认识关系、工作关系、审美关系等。从审美关系上看，每个人既是他人的审美对象，又是他人的审美主体。当然这种关系往往是自觉或不自觉的，但施教者应自觉地把自已美的形象展现给受教者。比如，李燕杰的演讲善于把人生哲理、丰富的知识、真挚的感情和抑扬顿挫的语调有机结合起来，表现出高超的演讲艺术，富有很强的审美感染力。一方面他以深刻独到的演讲内容打动了听众；另一方面他以自己特有的气质和风度也深深感染着听众，收到了一般人作报告所达不到的艺术效果。

美的事物是千姿百态、丰富多彩的，因而美育实践也是极其丰富多样的。施教者既可以言传身教，又可以指导受教者感受日常生活中的美；既可以在艺术欣赏中培养健康的审美情感，又可以领略大自然的无限风光。总之，美的事物的

丰富性及受教者审美需要的丰富性必然决定着美育实践的丰富性。而且美的观念以及受教者的审美需要都是在不断发展变化的，施教者必须注意不断调整美育实践，注意美育的多渠道、多层次。同时，美育的实践是一项综合工程，它需要学校、家庭、社会的通力合作，不能单打一。学校和家庭是青少年学习和生活的直接环境，教师和父母的一言一行都对他们有直接影响，因而，教师和父母都应该以美的形象对青少年进行言传身教。社会则是最根本的大环境，全社会都应该重视美育，树立美好的社会风尚，应该充分认识美育的重要性和迫切性。

四、美育的特点

美育作为情感教育或审美教育，它具有如下特点：

第一、寓教于乐。这是古代罗马诗人贺拉斯最早提出的。他认为“寓教于乐的诗人能博得人人拥护，既予笔者以快感，又有教训可汲取。”^①他认为最好的诗应是“寓教于乐”，即诗的思想内容以美的形式表现出来。这是我们把握美育特点的关键所在。在美育活动中，受教者总是面对具体可感的审美对象，通过对审美对象的参照、欣赏、领悟，产生了愉快的情感体验，从中受到审美对象的感化、陶冶。这种审美教育的过程也是审美对象的形象性与受教育情感性有机融合的过程，也是一个“寓教于乐”的审美过程。因此，美育的寓教于乐，必须注重审美对象的形象性和受教者情感的激发性，把美育同其他教育区别开来。

^①贺拉斯《诗艺》

第二、创造自由的审美情境。美育对于受教者来说，本质上是一种审美活动。在美育实践活动中，受教者作为审美主体必须具有自由的审美情境。从施教者来看，在美育活动中应以美育人，寓育于美，尽可能尊重受教者的兴趣爱好，按照美的规律妥善引导，让受教者自觉自愿地参加美育实践。当然，美育活动要创造受教者自由的审美心境，这只是从审美的角度来看待美育。但美育作为教育活动，它必须以马克思主义的美学理论作指导，树立崇高的审美理想。因此，创造自由的审美心境要求施教者和受教者都要自觉遵循审美规律，同时也应避免放任自流、流于形式。

第三、渐近性与多样性的有机融合。渐近性是指在美育的实践过程中，施教者应决据受教者的不同年龄、性别及不同的学识修养，充分认识其成长发展规律，根据其不断增长变化着的审美需要，循序渐进、逐步深化美育实施，诚如马克思所言：“对儿童和少年工人应当按不同的年龄循序渐进地授以智育、体育和技术教育课程。”^①美育同样也要因材施教，而不能急于求成。所以，施教者要根据受教者的审美心理来确定审美对象和具体的美育实施，使受教者在潜移默化中由低层次的审美感受逐步发展为较高层次的审美感受，从悦耳、悦目的感性愉快发展为悦心愉悦的精神愉悦、再发展为悦志、悦神这一崇高层次的愉悦。

美育的多样性就是注重美育活动的丰富性。审美实践表明：美的丰富性既为审美提供了各具特色的审美对象，又激发了人们丰富的审美需要。美育的多样性正是为了满足受教

①《马克思恩格斯全集》第十六卷、第218页。

者不断增长变化着的审美需要。因而美育活动切忌单调、枯燥，而应在审美活动的多样性中为受教者提供丰富新颖的审美信息，只有这样，才能充分调动受教者的审美心理结构，全面发展其审美能力。

第三节 美育与相关学科的关系

为了从宏观上把握美育学，从更广阔的思维视野中认识美育实践，应该研究美育与相关学科的关系。

一、美育与美学

美育作为审美教育，与美学有着非常密切的关系。一方面，美学对于美育实践具有重要的指导作用，施教者必须熟悉美学基本理论，尤其要熟悉审美心理学和艺术社会学，在美育实践中，注重以美感人、以情动人，寓育于美，确实让受教者在审美愉悦中得到美的陶冶、情感的净化和精神升华；另一方面，丰富的美育实践既检验了美学理论的真实性，又为美学理论的拓宽与发展提供了大量生动的素材，美学必须从中汲取有用的养料，随着美育实践的发展变化，美学也应不断地发展变化，同时又促进美育学的发展。美育学作为联系美学和美育实践的中介，是沟通美学和美育实践的中间桥梁。施教者应该把美学、美育学和美育实践三者有机融合起来，使其构成一个完整的运转系统。

二、美育与教育学

从教育学的角度看美育，美育本身就是一种教育，而且

也是教育学的研究对象。教育学作为研究教育现象及其规律的一门学科，随着社会的发展进步，越来越受到全世界的重视，以教育现象为研究对象的科学产生许多分支。如教育心理学、教育社会学、教育工艺学、家庭教育学、学前教育学、初等教育学、中等教育学、高等教育学等，而美育学实际上也是教育学的一个分支，成为教育学研究的一个重要课题。教育学着重研究教育的一般原理，对教育科学的其它分支研究具有一定的指导作用。教育学对美育学的指导作用主要表现如下两点：一是教育学中研究的教育目的和教育方向规定制约着美育学的美育目的和美育方向；二是教育学的许多分支拓宽了美育学研究的新领域。

从美育学的角度来看，虽然美育从属于教育，但它是一种特殊教育，它重视教育学所涉及的一切研究领域中的美育问题，而不研究教育学的其它问题。美育的实施注重把微观与宏观结合起来，注重整体性和美育的社会性，从而使美育获得了更宽广的审美视野。因此，美育理论和美育实践的辩证发展必然又丰富推动着教育学理论的发展。

三、美育与心理学

心理学是研究心理规律的科学。亚里士多德的《灵魂论》是心理学的奠基作。但心理学真正成为一门科学，则是形成于十九世纪中叶科学实验的基础上，特别是马克思主义的唯物论对于心理学的研究具有根本的指导意义。二十世纪以来，心理学的发展很快，形成许多心理学的分支，如文艺心理学、审美心理学、发展心理学、认识心理学、创造心理学、个性心理学、社会心理学等，而其中以文艺心理学和审