

审 美 教 育 学

杨恩寰 主编

一九八七年·沈阳

责任编辑 万 泉

文 平

封面设计 安金生

责任校对 张 莹

审 美 教 育 学

杨思寰 主编

*

辽宁大学出版社出版

(沈阳市崇山西路3段4号)

辽宁省新华书店发行

丹东日报印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：12.375

字数：300千 印数：1—6,000

1987年8月第1版 1987年8月第1次印刷

*

统一书号：7429·049 定价：2.80元

ISBN 7-5610-0065-0/G·11

编写说明

本书是一部系统论述审美教育理论和应用方法的著作，适用大专院校美育教学，也可供旅游、文物、城建、生产部门，以及其他各级各类学校、广大美学研究者、爱好者的参考。

本书是在辽宁省高教局和辽宁大学出版社的建议和组织下集体编写的，由杨恩寰担任主编。编写人员分工如下：

- 杨恩寰 第一、二、十五章；
- 刘云翔 第三、四、五章；
- 朱振亚 第六章；
- 李万武 第七章；
- 张豁然 第八章；
- 高楠 第九、十四章；
- 张威 第十、十一、十二章；
- 王举忠 第十三章。

本书编写大纲由杨恩寰提出，经参加编写人员认真讨论后确定的。然后按编写分工，写出初稿；经过集体讨论，编写人员对各章初稿做了修改。最后由杨恩寰对各章修改稿又做了修改或重写，并对全书做了统编定稿。

在编写过程中，辽宁省高教局副局长卢鸿德同志、处长康永祥同志、辽宁大学出版社社长刘万泉同志，参加了编写大纲和初稿的讨论，并给予热情支持和认真指导；王举忠、王本浩同志参加了编写的组织工作。对此，均深致谢意。

编写本书，是对一门新学科建设的探索和尝试。编写人员虽

积极吸收审美教育理论研究和应用的最新成就，努力做到科学、实用，富有时代感，但是限于理论素养不够，材料掌握不足，又兼编写仓促，深知在观点、内容、体例、文字诸多方面难免有所疏漏和错误，诚恳希望专家、读者批评指正。

编 者

一九八七年五月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 审美教育学的学科性质	(1)
一 审美教育学形成的历史必然性	(1)
二 审美教育学的学科性质	(4)
第二节 审美教育学的对象和范围	(6)
一 审美教育学的对象	(6)
二 审美教育学的范围	(8)
三 审美教育学与相关学科的关系	(10)
第三节 审美教育学的任务和方法	(13)
一 审美教育学的任务	(13)
二 审美教育学的方法	(15)
第二章 审美教育思想的历史演变	(19)
第一节 审美教育思想的早期发展	(19)
一 西方审美教育思想的早期发展	(19)
二 中国审美教育思想的早期发展	(24)
第二节 审美教育思想的逐步深化	(37)
一 西方审美教育思想的逐步深化	(37)
二 中国审美教育思想的逐步深化	(41)
第三节 审美教育思想的科学走向	(48)
一 西方审美教育思想的科学走向	(48)
二 苏联审美教育思想的科学走向	(53)
三 中国审美教育思想的科学走向	(58)
第三章 审美教育的实质、结构和功能	(65)

第一节	审美教育的实质	(65)
一	关于审美教育实质的几种观点	(65)
二	对审美教育实质的理解	(67)
三	审美教育的社会历史制约性	(70)
第二节	审美教育的结构	(72)
一	审美教育的过程	(72)
二	审美教育的结构	(74)
三	审美教育的运转	(76)
第三节	审美教育的功能	(78)
一	陶冶性情	(78)
二	开发智力	(79)
三	培养意志	(80)
四	增进健美	(81)
第四章	审美教育的目的、特点和原则	(83)
第一节	审美教育的目的	(83)
一	审美感受力的培养	(83)
二	审美鉴赏力的培养	(84)
三	审美创造力的培养	(86)
第二节	审美教育的特点	(87)
一	形象性	(87)
二	情感性	(88)
三	自由性	(90)
四	深远性	(91)
第三节	审美教育的原则	(92)
一	审美情境创设性原则	(92)
二	相互交流性原则	(94)
三	审美观照与操作相结合原则	(95)
四	多样性与渐进性相结合原则	(96)
第五章	不同年龄阶段的审美教育	(98)
第一节	幼儿期的审美教育	(98)

一	幼儿期心理发展的特点	(98)
二	幼儿期的审美教育	(99)
第二节	童年期的审美教育	(103)
一	童年期心理发展的特点	(103)
二	童年期的审美教育	(105)
第三节	少年期的审美教育	(106)
一	少年期心理发展的特点	(106)
二	少年期的审美教育	(107)
第四节	青年期的审美教育	(108)
一	青年期心理发展的特点	(108)
二	青年期的审美教育	(110)
第六章	审美教育与道德教育	(115)
第一节	审美心理结构与伦理结构	(115)
一	心理结构中的子结构	(115)
二	审美结构与伦理结构中的认识因素	(117)
三	审美结构与伦理结构中的情感因素	(119)
四	审美结构与伦理结构中的意志因素	(121)
五	审美结构与伦理结构中的潜意识因素	(123)
第二节	审美教育与道德教育的区别	(124)
一	自由性与强加性	(125)
二	动情性与说理性	(127)
三	观照性与实践性	(129)
第三节	审美教育与道德教育的联系	(133)
一	审美教育与道德教育的互渗	(133)
二	审美教育中的道德评价	(136)
三	道德教育的审美化	(138)
第七章	审美教育与智力教育	(144)
第一节	审美心理结构与智力结构	(144)
一	智力结构的发生	(144)

二 智力结构中的认识因素·····	(145)
三 智力结构中的情感与意志因素·····	(147)
第二节 审美教育与智力教育的区别·····	(149)
一 感性塑造与理性培养·····	(149)
二 情感交流与理性启发·····	(151)
三 审美个性的发展与一般智力的形成·····	(153)
第三节 审美教育与智力教育的联系·····	(154)
一 审美教育中的智力渗透·····	(154)
二 审美教育中的智力开发·····	(156)
三 智力教育的审美化·····	(164)
第八章 审美教育与体质教育·····	(170)
第一节 审美心理结构与体质结构·····	(170)
一 体质结构的含义·····	(170)
二 审美心理结构与体质结构的关系·····	(171)
第二节 审美教育与体质教育的区别·····	(174)
一 心灵塑造与体能培养·····	(174)
二 审美形式与标准范型·····	(175)
三 自由观照与意志操作·····	(176)
第三节 审美教育与体质教育的联系·····	(177)
一 体育教育是审美教育的基础·····	(177)
二 体质教育的审美渗透·····	(178)
三 体质教育中的审美模式·····	(180)
四 体质教育的审美化·····	(182)
第九章 审美教育与艺术教育·····	(184)
第一节 审美与艺术·····	(184)
一 艺术的审美实质·····	(184)
二 审美先于艺术·····	(188)
三 艺术必然包含审美·····	(190)
第二节 审美教育与艺术教育的区别与联系·····	(192)

一	艺术教育·····	(192)
二	审美教育与艺术教育的区别·····	(199)
三	审美教育与艺术教育的联系·····	(202)
第三节	各门艺术的审美教育·····	(205)
一	视觉艺术的审美教育·····	(205)
二	听觉艺术的审美教育·····	(212)
三	视听觉艺术的审美教育·····	(218)
四	想象艺术的审美教育·····	(223)
第十章	生活环境的审美教育·····	(230)
第一节	自然景观中的审美教育·····	(230)
一	自然景观的历史形成·····	(230)
二	自然景观的审美教育功能·····	(233)
三	自然景观的审美施教和受教·····	(238)
第二节	历史文物中的审美教育·····	(243)
一	历史文物的审美本质·····	(243)
二	历史文物的审美教育功能·····	(246)
三	历史文物的审美施教和受教·····	(250)
第三节	日常环境中的审美教育·····	(253)
一	人类住宅的历史发展·····	(254)
二	日常环境的审美教育功能·····	(256)
三	日常环境的审美施教和受教·····	(259)
第十一章	生活活动的审美教育·····	(265)
第一节	生产劳动中的审美教育·····	(265)
一	生产劳动的审美价值·····	(266)
二	生产劳动的审美教育功能·····	(270)
三	生产劳动的审美施教和受教·····	(274)
第二节	社会活动中的审美教育·····	(277)
一	社会活动的审美性质·····	(278)
二	社会活动的审美教育功能·····	(280)
三	社会活动的审美施教和受教·····	(283)

第三节	日常生活中的审美教育	(286)
一	日常生活的审美性质	(286)
二	日常生活的审美教育功能	(288)
三	日常生活的审美施教和受教	(296)
第十二章	教学活动的审美教育	(299)
第一节	学科教学中的审美教育	(299)
一	学科教学的审美因素	(299)
二	学科教学的审美教育功能	(301)
三	学科教学的审美施教和受教	(309)
第二节	教学组织活动中的审美教育	(310)
一	课堂活动的审美施教	(312)
二	课外活动的审美施教	(316)
三	校外活动的审美施教	(319)
第三节	教师榜样的审美教育作用	(321)
一	教师榜样的审美意义	(321)
二	教师榜样的审美教育影响	(323)
第十三章	审美教育与审美意识	(330)
第一节	审美意识	(330)
一	审美意识的概念含义	(330)
二	审美意识的历史具体性	(331)
第二节	审美意识对审美教育的定向与控制	(335)
一	审美意识对审美教育的定向和指导	(335)
二	审美意识对审美教育的控制和预测	(337)
三	审美意识的定向、控制与审美个性的培养	(338)
第三节	审美教育对个体审美意识的促进与推动	(340)
一	审美教育促进个体审美意识的形成	(340)
二	审美教育推动个体审美意识的发展	(341)
第十四章	审美教育与审美实践	(344)
第一节	审美实践	(344)

一	审美实践的实质·····	(344)
二	审美实践的实质·····	(349)
第二节	审美教育对审美实践的依附·····	(350)
一	物质生产的审美创造中的审美教育·····	(351)
二	艺术生产的审美创造中的审美教育·····	(352)
第三节	审美教育对审美实践的促进·····	(354)
一	增强审美实践的自觉性·····	(354)
二	提高审美实践的质量·····	(356)
三	推动审美实践的发展·····	(357)
第十五章	审美修养·····	(359)
第一节	审美修养的实质和意义·····	(359)
一	审美修养的实质·····	(359)
二	审美修养是审美教育的自觉形式·····	(362)
三	审美修养的意义·····	(363)
第二节	审美修养的条件与途径·····	(366)
一	审美修养的条件·····	(366)
二	审美修养的途径·····	(369)
三	审美修养贵在有恒与自觉·····	(372)
第三节	审美境界·····	(373)
一	审美境界的含义·····	(373)
二	审美境界的形成因素·····	(375)
三	审美境界的类型·····	(376)

第一章 绪 论

审美教育学是正在走向成熟、着手建立的一门新的学科。它所涉及的许多基本理论问题尚在研究解决之中，它的逻辑体系也正在探索建构之中。

这一章根据当前研究的水平，就审美教育学的学科性质，研究对象和范围，总体任务和方法，做一个简要的阐述，以便从宏观上勾划出审美教育学的逻辑体系构架。

第一节 审美教育学的学科性质

一、审美教育学形成的历史必然性

审美教育学是正在形成和建立的一门新学科。有关审美教育的思想、言论、学说，古已有之，可以说源远流长，而作为一门独立学科的审美教育学，在中外美学史和教育学史上虽然也早有人提出、倡导，如西方的席勒，中国的蔡元培，但是在实际上并没有形成，也没有付诸实施。原因很多：理论尚不成熟，还缺乏一个科学的社会历史观；美学、教育学也没有提供足够的有说服力的依据；对人的全面发展的规定性认识不够；更为重要的，是旧社会制度、到处异化的制度的存在，没有提供建立审美教育学的现实基础。

如今，在完成了社会变革的社会主义中国，随着社会历史的前进，社会主义现代化建设的进展，科学教育事业的发展，特别

是党和国家的提倡和关注，为审美教育学的形成和建立提供了良好的条件。不是主观的设定，而是历史和现实为审美教育学的形成和建立造成了客观必然性。

社会主义现代化建设，社会主义物质文明和精神文明建设，这一宏伟实践，不仅给科学文化教育提出了新的战略目标，而且也越来越依赖现代科学文化教育的发展。它要求现代教育造就面向现代化、面向世界、面向未来的全面发展的一代新人。现代教育不限于学校教育，而是包括所有的各种形式的社会教育。在广泛的现代教育中，在培养、造就全面发展的人的过程中，审美教育是必不可少的一环，占有特殊的地位。它将使人自身各种因素协调发展，将使人与社会、与自然和谐前进，同步而行，它不但是促进安定团结的一个有力因素，而且是促进现代化建设的一个有力因素。审美教育所带来的人、人与社会与自然的和谐，合规律、有秩序的社会韵律，是其他教育所不能代替的。在这方面虽已积累了大量经验，但需要从理论上给予总结、提高，以便形成一个具有一定科学性的理论体系。从事审美教育学的建树工作，可以说，是适应社会主义现代化建设，适应社会主义物质文明和精神文明建设的需要，审美教育学的建立已势在必行。

现代科学发展的一个不可忽视的趋势是多学科的相互渗透。现代自然科学与社会科学的相互渗透，自然科学之间、社会科学之间的相互渗透，其结果是大量的所谓交叉性边缘性学科的出现。在这种情况下，科学的突飞猛进，知识的不断更新，信息的多渠道传递，正引起美学的巨大变化和反应。外部科学向美学的渗透，引起美学不断分化和综合，在基础美学日趋成熟的同时，各美学分支也日益发展。诸如哲学美学、心理学美学、技术美学、社会美学、文艺美学、信息论美学、符号论美学，都是各学科相互渗透的结果。而教育学之向美学渗透则早已存在。就教育学说，也正经历美学那样的分化和综合历程。哲学、心理学、伦

理学、社会学、人格学，已与教育学处在不可分割的联系之中，美学也早已渗入教育学之中。此外，经济学、管理学、技术科学、医学，也渗入教育学中。因而出现在许多分支学科，如教育哲学、教育心理学、经济教育学、管理教育学、技术教育学、医学教育学，等等。美学与教育学的相互渗透，终于导致教育美学或审美教育学的形成，这是科学发展的必然。

美学科学受外部学科的影响而分化的同时，作为基础理论还时刻受生活实践的冲击、挑战。生活实践是常新的，必然给美学带来生命力。因此，美学决不能与生活实践隔绝，停留在思辨王国里，而应面向生活，投入生活，接受生活的挑战。美学一方面受外部学科的渗透，一方面受生活实践的挑战，勇敢地走向各生活领域，从而形成各类应用美学。美学面向生活实践而产生的自身分化和综合，使它不但关注美的本体这一类问题的哲学探讨，而且关注于纷繁驳杂的各种审美现象的研究，即研究各个生活领域的特殊的审美规律，诸如生产工艺、社会行为、日常生活、教育活动、景观、旅游以及各艺术门类的审美规律。现代美学对现实生活中审美事实的考察和研究，在应用领域中的充实和发展，是前所未有的。在生产技术领域，技术美学扮演着重要角色。对生产条件、劳动过程、产品设计以及产品的结构、功能、造型的美学研究，已成为技术美学的课题。在生活领域，美学也日益发挥它应有的作用。丰富多采的日常生活，从环境、居室到日用品、服饰，从个人言谈、表情、行为到人际关系，从社会生活、组织、文化到风俗习惯，也成了装饰、生活、社会美学的课题。至于各门艺术，如音乐、舞蹈、戏剧、文学、电影、绘画，早为美学所关注，进行了有成就的探索，从而构成艺术领域中各类应用美学，如戏剧美学、电影美学、书法美学，等等。教育领域也是美学应用与落实的一个极为重要的领域，除了审美教育自身的规律之外，广泛的社会生活教育、艺术教育以及德、智、体、劳动技

术教育中的美学问题，都是美学应解决的课题。由教育实践提出的种种美学问题，要求美学理论结合教育实践具体加以论列和解决，因此，审美教育学的建立已是当务之急，以使用以指导审美教育实践。

社会主义现代化建设，社会主义物质文明和精神文明建设，对美学和教育学提出的客观要求，教育实践提出的美学课题，以及美学与教育学的相互渗透，必然导致教育美学或审美教育学的形成，这是历史的必然。因此，在马克思主义哲学理论和方法论的指导下开展审美教育学的研究，并逐步建立一个比较科学的体系，已成为广大美学研究者和教育学研究者的共同使命。

二、审美教育学的学科性质

审美教育学形成的客观历史必然性，已为确定它的学科性质提供了依据。一方面，审美教育学是美学和教育学相互渗透的产物，一方面，它又是美学理论在教育领域的应用和落实，因而应从这两方面去考察和确定它的学科性质。

就美学与教育学的相互渗透来说，审美教育学则是社会科学之间的相互渗透而形成的一门交叉性学科。它涉及或包括审美中的教育学问题，又涉及或包括教育中的美学问题。

从教育学角度看，审美不单是娱乐，不单是情感的激发和表现，而本身就是对情感的教育、培养和塑造。当然，审美中的这种教育是在潜移默化中进行的，是在不知不觉中进行的，缺乏一种自觉的定向培养。审美教育不能局限于这种状态，更重要的是要充分借助、利用教育学提供的教育规律、原则、方法，有意识地按一定的审美观念、审美理想选用审美媒介去进行定向教育，以获得最佳的审美教育效果，这是与那种无目的的审美教育不同的。因此，从教育学去看审美中的教育问题，应更着重研究后一种情况，就是把审美因素作为教育情境、媒介、手段，尽量发挥

审美因素的教育作用，按一定要求、目标向受教育者施加影响，引导、激发受教育者积极主动接受这种影响，从而产生审美心理效应。这就是审美中的教育学问题，美学应借助教育学去解决这些课题。

从美学角度看，教育不只是德、智、体和劳动教育，也包括审美教育，艺术教育主要就是一个审美教育。因此，审美教育在教育中占有特殊的地位，它必须充分利用、借助美学提供的审美理论、规律，有意识地发挥教育中审美因素的作用，并把审美因素作为教育内容（而不仅仅是教育手段）。根据受教育者的审美心理特征，实施有针对性的教育，以培养、陶冶受教育者的情感和心灵。这就是教育中的美学问题，教育学应借助美学去解决这些课题。

这样看来，美学和教育学都涉及审美教育问题，美学讲审美教育，教育学也讲审美教育，互相借重，互相渗透，看不出明显界限。这正从一个侧面反映出审美教育学的交叉、重迭的性质以及走向独立发展的趋势。审美教育学的交叉性，既包容审美中的教育学问题，又包容教育中的美学问题，可以解决美学和教育学的重迭现象。可见，审美教育学是美学与教育学交叉、重合、渗透而形成的一门学科，就这种意义说，它是属于社会科学领域的一个交叉性学科。

就美学理论在教育实践领域的应用和落实来说，审美教育学又是一门应用学科。美学面向教育，要解决广泛教育中的美学问题。广义地说，生活领域中的美学问题，也是教育中的美学问题；狭义地说，学校教育中的美学问题，更是教育中的美学问题，所有这些都是美学结合实际所要研究和解决的。美学提供美和审美的理论知识，落实于教育，从而形成应用于广泛教育实践的审美教育学。审美教育学是美学、教育学与审美教育实践的中介，它是审美教育实践的经验总结，又是美学理论在教育领域的

应用、落实。就后一种意义说，审美教育学则是一门应用学科。

总之，审美教育学作为美学与教育学相互渗透的结果，作为美学与教育学在审美教育实践中的落实，乃是一门交叉性的应用学科。

第二节 审美教育学的对象和范围

一、审美教育学的对象

一门学科如果没有比较确定的研究对象，即没有所要研究的特殊现象和规律，那么它就很难成为一门独立学科。同时，一门学科的研究对象也不是固定不变的，它要随着实践的发展，认识的提高，科学的进步而发生变化，逐渐趋向明确、确定。就现阶段的科学水平看，可以认为审美教育学是把各种活动中审美的教育结构、功能和规律作为研究对象。它包括互相关联、渗透的两个不同侧面：一个侧面是各种审美活动中的教育结构、功能和规律；一个侧面是各种教育活动中的审美结构、功能和规律。这两个侧面统一起来，就是把审美活动作为一个教育活动来研究。审美，无论是生活、艺术中的，还是教育中的，都不只是单纯的心灵愉悦，更深刻的意义在于审美能力、审美观念、审美理想的培养，在于情感、心灵的塑造，在于个体审美心理结构的完善。审美不只是欣赏，而是培养、陶冶、塑造，即教育。就这个意义说，审美就是教育。

从这个观点出发，即从教育学眼光去看审美，那么审美作为静态结构包括三个因素：（1）审美的施教者，包括艺术家、设计家以及广大审美对象的创造者，还包括运用者，如政府、社会群体、教师、家长，等等；（2）审美的教育媒介、载体，即广泛的审美对象以及时空环境，包括一切美的产品，特别是艺