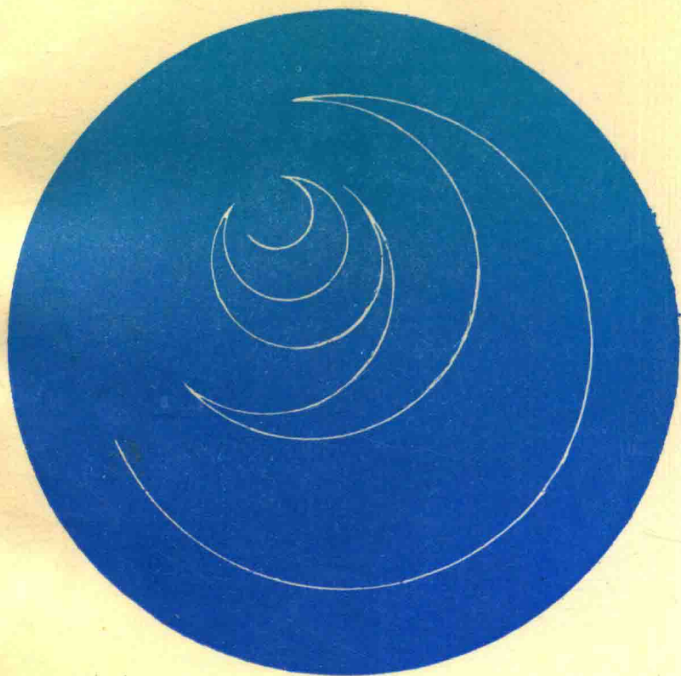

杨为珍 刘如文 主编

师范美育学

青岛海洋大学出版社

师范美育学

杨为珍 刘如文 主编

青岛海洋大学出版社

师范美育学

主编 文现欣 参次诗

师范美育学

杨为珍 刘如文 主编

*

青岛海洋大学出版社出版发行

【青岛鱼山路5号】

山东费县印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米1/32 印张：12 字数：260千字

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数1——10000

ISBN7-81026-107-X/G·3

定价：3.60元

序 言

北京师范大学 黄 济

《师范美育学》，由杨为珍同志和刘如文同志主编，参加编著的还有长期从事教育和教学工作的中师（包括幼师、特师和教师进修学校）的学校领导和教师，集中了他们对于美育问题的科学研究和丰富经验。全书共分十章，前五章是讲述有关美学和美育的基础知识，对美育的历史发展、理论基础、心理结构以及与发展全面教育的关系等基本问题，进行了全面的论述；后五章联系中等师范教育的实际，对各类中等师范教育的美育以及教师的美育素养，分别作了具体的阐明。作者都是长期从事高等和中等师范教育工作、富有经验的宿学，因而本书内容充实，观点新颖，文字通畅，具有很大的实用性和可读性。它的问世，必将推进中师、进而推进小学美育的开展，为教育改革增添一份重要力量。我发表几点肤浅的意见，和大家一起来对审美教育问题进行探讨。

1、美，已进入到人们生活的各个领域，从衣着打扮到仪表风度，从兴趣爱好到道德规范，从文娱体育活动到文艺创作，无处不在。并涵盖了学校、家庭、社会多方面的教育工作在内。过去曾被人们一度所遗忘或冷落的美育，又重新提上日程，成为社会主义社会新人的全面发展教育的重要组成部分。

在我国处于改革开放的时代里，国内生活在发生着剧烈的变化，国外的影响在日益加强，过去的教育方式已不能满足青少年的需求，如何建立青少年正确的审美观点，多方面发展他们的审美情趣，借助于各种丰富多彩的活动来加强审美教育，已是当务之急。美育在帮助人们深入生活，提高认识和扩大视野，发挥人们的创造性，丰富人们的精神生活，塑造人们的崇高理想和解决物质文明和精神文明平衡发展等方面，都将扮演着主要的角色，发挥着重要的作用。马克思曾经讲过人们是按照美的规律来塑造事物，今天正在实现着，社会主义建设的每一个胜利，都在为人们实现美的生活和理想创造条件。

2、美育在全面发展教育中，同各育的关系，既独立于各育之外，自成体系；又渗透于各育之中，相互影响。取消美育的独立地位，把美育合并或附属于某一育之中，是不对的；忽视美育的渗透作用，看不到美育对其他各育的巨大影响，也是不全面的，更不符合时代的要求。将美育融化在德育之中，会增强其人格内在的美，有利于情操的培养。将美育融化在智育之中，会增增其理性之美，有利于提高对科学美的认识。将美育融化在体育之中，会增强其健壮之美，有利于美的造型和体育道德的培养。将美育融化在生产劳动之中，会增强其灵巧之美，有利于创造才能的发挥。总之，将美育与其他各育结合，不但会使真、善、美达到有机的结合，而且也完善着知、情、意和谐人格的发展，使人的全面发展教育更为升华。

3、美育的内容极为广泛，美育的实施途径更是多方面的。但就美的形态来划分，也可以概括为通过大自然进行美

育，通过社会生活进行美育和通过艺术进行美育三个大的方面。通过这三个方面进行美育各有自己的特点，从内容与形式的统一来看，一般可以说自然美偏重于形式，社会生活美偏重于内容，艺术美由于它是对自然美和生活美的加工，不仅可以使分散的得到集中和概括，庞杂的得到净化和提炼，隐蔽的得到显现和发扬；而且体现着作者的意向，饱含着艺术家的审美理想和创作才能，成为美育中的重要因素，具有更大的教育作用。在艺术教育中，不但要注意发掘不同艺术的不同特点，而且要注意中西艺术的不同表现手法，使各种不同体裁、不同风格的艺术，各自起到它应有的熏陶和感染作用。

在审美教育中，要充分把握和发挥形象性、情感性和社会性等特点。美育就是要以形象来感人，以增强人们的情感体验，但美感又不是天生的，而是在社会实践中通过教育来形成的，因而美又具有社会性的特点，包括美的民族性、历史性和阶级性等在内。这里要特别提出的，是在进行美育时，要注意建立正确的审美观，发掘中国艺术的民族风格 and 特点，坚持正确的方向，加强爱国主义教育。

4、科学美的提出，使美育更增添了新的意义和内容，也更加体现出马克思所说的人是按照美的规律来塑造事物的这一基本思想。科学美提高了人们对客观世界的认识和热爱，加强了人们对事物规律的认识和创造才能的发挥，同时也为在各科教学和课外科技活动中进行美育提供了广阔的天地。对于这样一个新的课题，也应当加强学习和研究。

1990年9月3日于北京师范大学

目 录

导论	(1)
一、美育的性质	(1)
二、美育的任务	(5)
三、美育的特征	(8)
四、美育在师范教育中的独特地位	(11)
第一章 人类美育的历史发展	(14)
第一节 中国美育简史	(14)
第二节 西方美育简史	(23)
第三节 马克思主义的美育思想	(30)
第二章 美育的美学理论基础	(35)
第一节 美的本质	(35)
第二节 美的形态	(45)
第三节 美感的性质和特征	(86)
第三章 美育与审美心理建构	(96)
第一节 审美感知力的培育	(97)
第二节 审美想象力的培育	(104)
第三节 审美感情的培育	(108)
第四节 审美理解力的培育	(113)
第四章 美育与全面发展教育	(121)

第一节	美育是全面发展教育的重要组成部分…	(121)
第二节	美育与德育、智育、体育的关系……	(124)
第三节	学校的劳动教育与劳动的审美价值……	(141)
第五章	美育的基本表现手段 ……	(148)
第一节	音乐 舞蹈……	(148)
第二节	绘画 雕塑……	(156)
第三节	建筑 园林……	(166)
第四节	戏剧 影视……	(174)
第五节	书法艺术……	(185)
第六节	语言艺术……	(191)
第六章	美育与师范各科教学 ……	(199)
第一节	语文教学与美育……	(199)
第二节	音乐教学与美育……	(205)
第三节	美术教学与美育……	(210)
第四节	体育教学与美育……	(214)
第五节	政治教学与美育……	(220)
第六节	史地生教学与美育……	(224)
第七节	数理化教学与美育……	(232)
第七章	美育与中等师范教育 ……	(244)
第一节	美育在中等师范教育中的地位和作用…	(244)
第二节	中等师范学校美育的依据和原则……	(247)
第三节	中等师范学校美育的内容及实施的 途径……	(254)
第八章	美育与幼儿师范教育 ……	(273)
第一节	美育在幼儿师范教育中的地位和作用…	(273)

第二节	幼儿师范学校美育的任务和原则·····	(285)
第三节	幼儿师范学校美育的内容及实施的 途径·····	(297)
第四节	开拓幼儿师范学校美育的着力点·····	(314)
第九章	美育与特殊师范教育·····	(321)
第一节	美育在特殊师范教育中的地位和作用···	(321)
第二节	特殊师范美育的特点和特殊儿童 美育的任务·····	(327)
第三节	视觉障碍儿童美育的实施·····	(331)
第四节	听觉障碍儿童美育的实施·····	(341)
第五节	智力落后儿童美育的实施·····	(347)
第十章	美育与教师的审美素养·····	(354)
第一节	教师仪表的审美教育影响·····	(354)
第二节	教师职业道德的审美教育影响·····	(361)
第三节	教师语言的审美教育影响·····	(367)
第四节	教师文化造诣的审美教育影响·····	(371)

导 论

美，是无限迷人的。爱美，是人类的天性。尤其是对未来充满憧憬的青年人，不论是对社会、对家庭、对个人的发展，都渗透着美的追求。马克思说：“社会的进步就是人类对美的追求的结晶。”要实现这个完美的目标，就需要美育。美育是社会实践的历史产物，当人们将长期在社会实践中积累的审美经验传给自己的下一代人时，便产生了美育。美育是人类把自身在审美活动中所获得的成果，一代一代传递下去的重要手段。作为一门社会科学，美育是美学与教育学相互渗透而形成的一门交叉性学科。它是运用美学理论于教育实践，使受教育者形成完美人格的一种教育。概括一些说，美育是以塑造完美人格为最终目标，以艺术的和现实的美为教育手段，以美学为其理论基础的。

一、美育的性质

明确美育的性质，是建立美育这门独立学科的科学体系的前提，对于探讨美育的规律，认识美育的地位和作用也有重要的指导意义。

对于美育的性质问题，当前国内外美学界、教育界尚在研讨之中，意见很不一致。概括起来，大体有这样三种看法：一种是认为美育从属于德、智、体三育，或者是一种“美学教育”，这可称之为“从属说”；一种认为美育是“美术教

育”或“艺术教育”，这可称之为“艺术教育说”；一种认为美育是“情感教育”，这可称之为“情感教育说”。

“从属说”认为，美育可包含在德智体三育之内，完全否定了美育的独立地位与作用。把美育完全从属于美学，将其看成是纯美学理论的教育，同样是取消了美育的独立价值，并且否定了美学理论在教育领域的实践意义。

“艺术教育说”是一种传统的观点，在我国五、六十年代较为流行。当时有一本《教育学》作过这样明确的表述：“美育一般当作‘艺术教育’的同义语，因为美育主要是通过艺术的手段来进行的。”这种将美育等同于艺术教育的看法是片面的。尽管艺术和艺术美是实施美育的基本途径，但却不能因此而将美育的性质简单地归结为艺术教育。这种认识，混淆了审美教育与艺术教育的界限，缩小了“美育”的范围，完全否定了自然美与社会美的审美教育作用。

“情感教育说”最具代表性的是蔡元培先生著名的观点：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”^①蔡先生的这种说法虽不够完整，有些偏离美的社会功利和思想教育作用，但他将美育的本质归结为“情感教育”，这一基本思想是可取的。我国当代著名美学家朱光潜先生也认为：“美感教育是一种情感教育”，“美感教育的功用在怡情养性。”^②由此可见，美育就是借助于美的形象的手段（包括自然美、社会美、科技美和艺术美），以达到培养人的崇高情感的目的。这就为美育确定了独立的领域，将美育与德、智、体三育从本质上区别了开来。

①《蔡元培教育文选》人民教育出版社1980年版。

②《朱光潜美学文集》。

美育是情感教育，这种观点比较全面、准确地揭示了美育的性质，也符合美育思想的发展历史。在美学史和教育史上，许多美学家都把美育看作是陶冶性情、净化心灵的情感教育。德国启蒙运动时被誉为“美学之父”的鲍姆嘉通，就把美学的对象确定为感性认识（情感）所理解的完善，而这种理解到的完善就是美；与此相反的就是感性认识（情感）的不完善，而这就是丑。由此可见，“美学”这一概念的提出，美学这门独立学科的最早建立，都是与人的情感领域紧密相连的。“美育”这一概念的提出者和美育作为一门独立学科的建立者席勒，他从改造社会、实现人性“复归”这样一个目标出发，提出通过审美自由活动，在感性和理性的领域之外开辟一个新的消除了感性和理性束缚的高尚的情感领域，使人获得精神上的解放，培养完善的人格。从“美学”、“美育”两个概念的提出，从美学和美育两门独立学科的最早建立，它们都主要涉及的是人的情感领域。此外，在美学史和教育史上，也有不少的美学家和教育家都把美育的性质看成是情感教育，看成是陶情养性的，直接诉诸人的情感，并作用于人的情感的。这样一个发生发展的历史过程，也是对美育性质的具体印证。

教育作为一种培养人的社会实践活动，它包括德育、智育、体育和美育。它们各有其自身不同的性质，各有其自身独特的地位和功能。德育主要是解决人们的世界观和人生观问题，它体现着“善”的要求，其性质是树立良好的道德规范，分清正邪善恶；智育主要是对人们传授知识和技能的教育，开发人们的智能，它体现着“真”的要求，其性质是正确认识和掌握客观世界的规律性；体育则在于通过运动和锻

炼，增强体质，使人的体格匀称、姿势优美，它体现着“健”的要求，其性质是寓健全的精神于健康的身体之中；美育是一种情感教育，使人们审美心理结构完善、人格完美、个性和谐发展，目的是塑造美好的心灵，陶冶高尚的情操，它体现着“美”的要求。德育、智育和体育中都包含有一定的情感因素，但它们主要是诉诸人的理智，只有美育主要涉及人的情感领域。寓教于乐，寓教于美，这就是美育同德育、智育、体育在性质上的主要区别所在。在全面发展的教育中，四者是相互联系、相互作用、相互渗透，而又都各有其自身的独立存在价值。那种认为德育、智育和体育中已包含了美育，因而可以以德育、智育和体育来取代美育，或者把美育仅仅当成实施德育、智育和体育的一种手段，这两种观点都是片面的。社会主义社会理想的教育，应当是德、智、体、美诸方面有机结合、协调发展的综合教育，其中缺一不可。只有实行这样的教育，才能真正培养和造就出一代全面发展的共产主义新人。

美育是社会主义教育的有机组成部分。社会主义教育的性质决定了社会主义美育的性质。我们主张美育的性质是“情感教育”，但社会主义美育的性质不同于资本主义的从“人性论”出发的抽象的情感教育，它是历史的、具体的、与社会实践紧密联系在一起的情感教育，是以共产主义的思想感情为核心，表现了真、善、美的统一和无产阶级的人性美、人情美、人格美的情感教育。社会主义美育的目的，就是要通过多种形式的美育实践，促进人们情感的理性化、纯洁化和高尚化，提高精神素质，塑造完善的审美心理结构，净化灵魂，完美人格，造就个性全面发展、和谐发展的一代

新人。

总之，美育的性质可作如下完整的表述：

美育是应用美学理论，通过审美创美实践，进行情感陶冶，以培养人的高尚、正确的审美观，提高人的感受美、鉴赏美和创造美的能力，进而实现塑造完美人格的教育。

二、美育的任务

社会主义美育的任务，是以马克思主义的美学理论和教育理论为指导，通过丰富多彩的审美实践和美的创造实践活动，帮助人们树立正确的审美观，培养学生感受美、鉴赏美和创造美的能力，以达到美化主观世界和客观世界的目的，以陶冶情操，净化心灵，完善审美心理结构，促进身心健康发展，从而造就一代有丰富个性、人格完美、全面发展的社会主义新人。如果一个人自幼就受到良好的审美教育，懂得热爱美，维护美，那就会在实践中自觉抵制一切丑恶的东西，就会成为一个高尚的人。

第一，培养学生树立正确的审美观，是美育的首要任务

所谓审美观，是指人们对客观世界的审美把握，是人们从审美角度对客观事物的一种判断和评价。审美观同真理观、伦理观一起，构成人们对世界、对人生的总的认识和评价。审美观的主要内容是审美情趣、审美标准和审美理想，这三者密切相关，递级深化，构成了审美观的核心。

审美情趣又称审美趣味，是人们在审美、立美活动中以个人爱好的方式表现出来的审美倾向性，也就是人们在现实生活中对各种具有审美价值的事物现象所表现出的一种富有

情感、具有个性的主观偏爱和兴趣。审美趣味是把人带入美的世界的内心向导。审美情趣虽以个人主观偏爱的形式表现出来，却包含和反映了一定时代、民族、阶级的审美要求和理想，因而具有社会历史的内容。审美趣味既有共同性，又有特殊性。审美情趣是人们审美能力发展水平的一个重要标志。审美情趣有积极、进步、健康、高尚、有益和消极、落后、病态、庸俗、有害之分。我们应该帮助青少年树立无产阶级的审美观，培养健康、高尚的审美情趣。

审美标准就是衡量和评价客观对象美丑及其审美价值高低的某种相对固定的尺度。审美标准是否正确、科学，最终都将受到社会实践和审美实践的检验。只有当个人的审美情趣、审美标准同客观存在的美的性质、特征相一致时，才能如实地反映客观现实的美，也才有可能取得美的欣赏的自由，感到自由创造的喜悦。

所谓审美理想，指的是人对至善至美境界的一种观念、规范和追求，它体现了审美主体的审美愿望和审美态度。审美理想是审美情趣的直接体现，但它又不同于一般的审美情趣。审美理想是审美观念中发展的比较高级的部分，是审美情趣的升华，具有更多的理想成分。美的生活、美的人生与审美理想是密不可分的。人只有以崇高的审美理想作指导，才能创造美的生活，美的人生。我们提倡和实施美育，帮助人们树立正确的审美观，就是要让人们真正认识到，共产主义理想既是人类最高的最美的政治思想、生活理想，又是人类最高的最美的审美理想。

第二，培养学生形成感受美和鉴赏美的能力

所谓审美感受能力，就是指的审美感受器官（主要指视

觉器官和听觉器官)对审美对象的感知能力。这种能力包括两方面的内容:其一是对审美对象的外在形式因素(声音、色彩、形态)的感知能力;其二是对审美对象的情感表现和象征意义(如情绪体验等)的感知能力。后一种感知力更为高级一些,要求人们能从外在形象直觉领悟其内在的精神,从情感的起伏变化初步体味出内在的意蕴。审美感受力是人们进行审美活动的出发点,是通向更高审美境界的桥梁。法国著名雕塑家罗丹说:“美是到处都有的。对于我们的眼睛不是缺少美,而是缺少发现。”^①审美教育的任务就是要提高人们的审美感受能力,训练人们的感觉器官,使人们有一双会看形式美的眼睛和会听音乐美的耳朵,使人们善于发现美和感受美。

所谓审美鉴赏能力,指的是对美的事物的鉴别、欣赏的能力,是人对各种现象中美的特征进行美或丑的鉴别、欣赏、评价的一种认识能力。在审美活动中,鉴别和欣赏二者密不可分,有鉴别才有欣赏,鉴别是为了更好的欣赏。人们的审美鉴别能力主要包括两个方面:一是对事物美丑的辨析能力;二是对美的存在形态(自然美、社会美、艺术美、科技美)、表现形态的最基本的范畴(优美、崇高、悲剧美、喜剧美等)的识别能力。要经常参加审美实践活动,多接触美的事物,观赏优秀的艺术作品,善于对美和丑进行比较,耳濡目染,潜移默化,审美鉴别能力自然会逐步得到提高。而审美欣赏能力则是指对美的事物品味、体验的能力。品味就是品赏、玩味,审美主体既要深入到美的情境之中,又要走出美的情境之外,反复咀嚼、玩赏,不断思索其深邃的内

①《罗丹艺术论》。

蕴和隽永的意味。体验指的是审美主体对美的事物的一种情感体验，主体既化身于美的情境之中，又要超然其外，保持一定的审美距离。没有情感体验，就没有美的创造，也没有丰富的美的鉴赏。

第三，培养学生审美创造的能力

审美创造能力，指的是审美主体在感受美、鉴赏美的基础上，进一步通过自己的实践活动，“按照美的规律”直接创造出美的事物的能力。审美创造能力，表现在两个方面：一是对自然美、社会美、科技美的创造；二是对艺术美的创造。前者是与生产实践、政治实践、科学研究等社会实践活动密切相联，这种审美创造力的培养是审美教育的普遍要求；后者是一种纯粹的审美创造，与现实的物质生产实践保持着相对的独立性，这种审美创造力的提高，有更高的标准，不是人人都可以达到的。但是二者都是“按照美的规律”去创造美的事物的活动，都属于美的创造的范畴。

总之，美育的任务就是要帮助人们树立正确的审美观，提高对美的鉴别和创造的能力，最终达到美化客观世界和主观世界的目的。

三、美育的特征

审美教育，是美的形象教育，美的情感教育。它是通过美的形象的感染，美的情感的陶冶，潜移默化，融美于人的心灵的。具体地讲，美育的主要特点表现在如下几个方面：

第一，以美的形象，陶冶情操

审美教育主要是一种形象化的教育，它是以鲜明的形象