

美育心理

晋劲敏 主编

中国和平出版社

美 育 心 理

主编 晋劲敏
编写 苏继芳
陈 松
朱慕德

中国和平出版社

美 育 心 理
晋 劲 敏 主 编

※

中国和平出版社出版
(北京市东城区豆腐池胡同9号)
新华书店北京发行所发行
大厂兴源印刷厂印刷

※

开本787×1092 1/32印张4.25字数90千字
1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷
ISBN 7-80037-247-2/G.127定价. 1.90元

前 言

(一) 编写《美育心理》一书，是为了加强学校全面发展教育中的美育，更好地培养全面发展的人才，以适应社会主义现代化建设的需要。

此书是以马克思主义的美学观点和全面发展的教育原理为指导，来论述美学的几个主要原理和美育的心理功能及其心理过程，阐明学校美育的基本任务和它在学校全面发展教育中的地位与作用。

本书，并以马克思主义的美学观和辩证唯物主义的心理学原理论述了文学、绘画、音乐、体育、舞蹈等艺术的审美特点以及它们在教学过程中的美育心理。在论述中，重视了联系学校的教学实际。

(二) 《美育心理》一书适合小学、中等学校(包括普中、中专、中技)和大、中艺术院校教师及成人教育的教学之用，也可供艺术爱好者阅读。

限于作者的艺术理论、心理学理论和专业水平，书中难免有错误和不足之处，诚望读者批评和指正。

(三) 本书的概论部分及分论中的第四、第六、第八章由北京市教育行政学院的晋劲敏同志编写，分论中的第五章由北京市第七中学美术教师朱慕德同志编写，第七章由山东烟台师范学院体育系教师苏继芳、陈松同志编写。

(四)编著过程，深得北京教育学院教务主任王光裕同志、该院音乐教研室崔莉芳同志和体育教研室的同志及北京通县师范学校音乐教师温志勤等同志的帮助，并有崔、温两位教师提供了美育的经验，编者向上述同志致以谢意。

目 录

概论	晋劲敏 (1)
第一章 审美原理	(1)
第一节 美的形态与特点	(2)
一、美的形态	(2)
二、美的特点	(9)
第二节 审美观念与美的本质	(13)
一、审美观念	(13)
二、审美理想	(14)
三、美感	(14)
四、美的本质	(16)
第二章 审美心理过程	(19)
第一节 感知与观察	(19)
一、感觉	(19)
二、知觉	(21)
三、表象与记忆	(23)
四、观察与注意	(24)
第二节 联想与想象	(25)
一、联想	(25)

二、想象	(26)
第三节 情绪与情感	(29)
一、情绪和情感	(29)
二、审美中的情感活动	(30)
第四节 思维与灵感	(32)
一、形象思维与审美活动	(33)
二、创造思维与创作活动	(34)
三、灵感与创作活动	(35)
四、审美理解与科学理解	(36)
第三章 美育的任务功能与年龄特征	(37)
第一节 美育的地位与任务	(38)
一、美育的地位	(38)
二、美育的任务	(40)
第二节 美育的功能	(40)
一、认识深化的功能	(40)
二、道德教化的功能	(41)
三、情感净化的功能	(41)
四、美感修养的功能	(42)
五、心理平衡的功能	(42)
六、心理品质发展的功能	(42)
第三节 美育和其他各育的关系	(42)
一、美育和德育的关系	(43)
二、美育和智育的关系	(44)
三、美育和体育、劳动教育的关系	(45)
第四节 美育的年龄特征	(46)
一、儿童少年期的美育特征	(46)
二、青年初期的美育特征	(47)

分论	晋劲敏、朱慕德	(49)
	苏继芳、陈松	
第四章 学科教学的美育心理		(49)
第一节 语言教学的美育心理		(49)
一、历史唯物主义的语言观		(49)
二、优美语言(艺术语言)的内涵		(51)
三、语言的社会功能和心理功能		(51)
四、语感及其培养		(52)
第二节 文学教学的美育心理		(55)
一、文学的审美特点和认识功能		(55)
二、文学教养对学生审美能力的培养		(58)
第三节 数学教学的美育心理		(61)
一、数学的审美特点		(61)
二、数学教学的美感		(63)
第五章 视觉艺术(绘画、书法)的美育心理		(65)
第一节 绘画艺术的审美特点		(66)
一、色彩的美感		(66)
二、线条的美感		(67)
三、视觉的美感		(68)
四、意境的美感		(69)
第二节 绘画课的类型和绘画能力的培养		(69)
一、各类绘画课的教学任务		(69)
二、绘画能力的培养		(73)
第三节 绘画的年龄特征		(74)
一、儿童、青少年对绘画的一般审		

美特点.....	(44)
二、少年儿童对漫画的认知发展.....	(75)
第四节 书法的美育心理.....	(77)
一、书法的审美特征.....	(77)
二、书法教学的美育心理.....	(80)
第六章 听觉艺术(音乐)的美育心理.....	(83)
第一节 音乐的审美特点.....	(83)
一、间接性和概括性.....	(83)
二、情绪性和情感性.....	(84)
三、流动性和序列性.....	(85)
第二节 音乐的心理功能.....	(85)
一、音乐可使学生认识生活,增长知识.....	(85)
二、音乐可以培养学生的综合知觉能力.....	(85)
三、音乐对于发展学生的注意力和记忆 力有着特殊的作用.....	(86)
四、音乐对于发展学生的想象能力和创 造能力有重要作用.....	(86)
五、音乐有助于发展人的良好道德品质.....	(87)
六、音乐有益于人的身心健康.....	(87)
第三节 音乐教学对审美能力的培养.....	(88)
一、使学生掌握音乐的基本技能.....	(88)
二、培养学生的音乐素质.....	(90)
第四节 音乐欣赏的心理过程.....	(92)
一、倾听.....	(92)
二、听思结合.....	(92)
三、联想.....	(92)
第七章 健美艺术(体育)的美育心理.....	(94)

第一节 体育的心理功能.....	(94)
一、促进学生的身心健康.....	(96)
二、增进学生的知识和智力的发展.....	(101)
三、增进人体美和心灵美.....	(101)
四、增强学生道德品质和情感意志及个性的发展.....	(101)
第二节 学生对运动方式和运动负荷选择的年龄特征.....	(102)
一、少年时期 (11、12岁~14、15岁)	(103)
二、青年初期 (14、15岁~17、18岁)	(104)
第三节 体育的心理特点、审美特点和审美教育.....	(105)
一、人体健美是体育最基本的审美特点.....	(105)
二、游戏活动具有形式活泼和浓郁生活气息的审美特点.....	(110)
三、球类运动具有复合知觉的心理特点和自然美再创造的审美特点.....	(110)
四、田径运动具有高、快、强的心理特点和力、速、动的审美特点.....	(111)
五、游泳运动具有触觉、运动觉等多种分析器协同活动的心理特点及平衡、谐调、有节奏的审美特点.....	(113)
第八章 造型艺术 (舞蹈、雕塑) 的美育心理.....	(115)
第一节 舞蹈的心理功能和教育功能.....	(115)
一、人际交往作用.....	(115)
二、健身健心作用.....	(116)

三、愉悦目作用·····	(116)
四、强化教育的作用·····	(117)
第二节 舞蹈的审美特点和审美教育·····	(117)
一、舞蹈的审美特点·····	(117)
二、舞蹈的审美教育·····	(119)
第三节 美工课的审美特点和审美教育·····	(120)
一、雕塑的审美特点·····	(121)
二、雕塑的审美教育·····	(124)

第一章 审美原理

客观世界中，现实生活中，到处充满着美好的事物，例如，山水花鸟，大好河山……等自然景物之美；健美形体，优良性格，高尚情操，文明举止，伟大理想；衣、食、住、行中的色、香、味、造型等社会生活之美；文学、音乐、美术，以及舞蹈、戏剧、电影、摄影等艺术美。美好事物和美的愉悦享受，是人们日常生活中不可缺少的重要因素。

美好生活，美的憧憬，能激发人们积极向上、朝气蓬勃、生动活泼、乐观无私；可以激励人们刻苦学习、勤劳生产，深入钻研、探究客观事物的真善美所在，以丰富自己的精神生活。美育对陶冶人的性格和情感，发展人的智慧和能力，树立共产主义世界观和共产主义的道德品质，都有重要意义。因而，美育是培养人的全面发展中必不可少的组成部分。

那么，什么是美的形态和特点？什么是美的观念和理想？什么是美感和美的本质？这些，都是我们在研究美育心理中，必须首先阐明的基本概念和原理，也正是本章要解决的课题。

第一节 美的形态与特点

一、美的形态

在美的概念下包含许多不同质的事物。从天上到地下，从社会到自然都含有美的事物，它们千姿百态，有着各种不同的形态和特点。

美的存在形态，主要有：自然美、社会美、艺术美等三种形态，它们都来源于客观事物和社会实践。分析美的存在形态，为了进一步探索美的本质。

(一) 自然美

自然美，是指自然事物的美，它是以自然的感性形式而直接引起人的美感。唯物主义美学家，强调自然美就在自然本身，是自然事物的各种形式的属性，如线条、色彩、形体的比例均衡和对称及整齐等等。

自然美，是社会属性和自然属性的统一。自然美的社会性，是指自然美的根源在于实践，自然和生活的联系。随着人类社会实践的发展，人和自然关系也在不断发展，自然美的领域也在不断扩大，从动物、植物到山水等等，都可以成为美的对象。所以说，自然美的出现和领域的扩大是和社会实践的发展相联系的。

自然美的自然性，是指自然属性和自然的感性特征；是指自然的色彩、形状、线条等可以引起人的美感。例如，在色彩方面，一般认为红色是一种热烈兴奋的色彩，白色是一种纯洁的色彩，黄色是一种明朗的色彩，绿色是一种安静的色彩。但是，确定某种色彩的特性，不能离开一定的条件与环境。又如，在形状方面，圆形柔和，方形刚劲，高而窄的

形体有险峻感，宽而平的形体有坚实感等等。在线条方面，直线表现刚劲，曲线表示柔和，波状线表示轻快流畅，辐射线表示奔放，交错线显现激荡，平行线呈现安稳状态等等。自然的感性特征，是指自然美以自然的感性形式引起人的美感，以自然的特征唤起对生活美的联想而获得审美感受。例如，我国宋朝画家郭熙在“山水训”的画中写道：“春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如滴；秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”他从四时的景物而联想到人物的各种神态。产生这种联想的客观基础就是自然的某些特征和人的生活有相似之处。欣赏自然美，离不开自然性和自然的感性特征，不能超越自然对象的特征去发挥想象。例如，不能把泰山想象为“碧玉簪”，也不能把黄河想象为“青罗带”。

自然美的产生和发展，是社会生产发展的结果，是历史的产物。只有当人们在社会实践的发展过程中逐渐掌握了它们的某些规律，开始有效地控制和利用这些对象时；只有当人们开始从自然的枷锁下解放出来成为自然的主宰时；也就是人和自然关系发生根本变化，成为“人化的自然”成为人的“无机体”时，自然界才有可能变为“人的对象”，自然美才可能产生。

自然美可以分为两类：一类是经过劳动改造的自然景物（如土地、园林），虽然它以其自然特点引起人的美感，但是，它却不能离开人的劳动而出现。另一类是未经改造的自然景物（如大海、星空），它是作为人的生活环境而出现的，或者是为人类提供生活资料来源的，它是人类生活和劳动不可缺少的东西。后者是以其自身的自然形式而取悦于人的，它的美就在于它自身的各种质料、性能和形式、规律之中。这些自然物的性能、形式、规律等，都是在长时期（几万年，

甚至几十、几百万年)与人类社会实践密切联系中形成的,被人们熟悉、习惯、掌握与运用,在对人们生活有用、有益之后,才逐渐成为人们的审美对象。

同一自然对象,同时可能具有两种美的特色。例如,黄河一方面因其被开发利用,成为我们民族摇篮的屏障,成为人民群众和无数英雄在这里生活、劳动、斗争、成长和创造历史的见证,从而成为美的对象,这是自然的社会特性。另一方面,它以九曲连环,浪涛汹涌的自然感性形式取悦于人,这是自然美的自然特性。两者是可以结合在一起的。

大自然是生命的基础,观察大自然,是培养孩子们复合知觉能力极好的一课。不论是生命苏醒的新春或百花盛开的盛夏,让孩子们通过视、听、触、嗅等各种分析器去知觉花草山水的色、香、味,都会感到生命的活力和喜悦,从而理解生命的力量。大自然是善的源泉,观察大自然,可以培养孩子们的美好感情,促使孩子们把对大自然的美感转化为对人的美感,对人的自尊感以及对正义、人道、同情心的赞美。大自然也是智慧的源泉,观察大自然,可以激起孩子求知欲望。

(二) 社会美

社会美是指社会生活中的美,是人的物质力量和精神力量,也即人的体力、智慧、思想感情和伟大的创造才能作用于客观事物的结果,也就是人的本质力量的外部显现。它作为生活的形象,包括人物、事件、情景以及人的劳动产品等等。社会美主要是指人的美(从仪表、语言、行为到心灵的美),集中地表现在那些作为革命实践主体的先进人物身上,例如那些在阶级斗争中为了人类解放而英勇斗争的生活形象;在生产斗争和科学实验以及为社会改革和新社会的建设

而献身的生活形象等等，如蒋筑英、罗健夫、张华、张海迪……是我们时代的英雄，体现了社会主义国家的社会美。

美是社会实践的产物，社会美是这种产物最直接的存在形式。生产劳动成为美的最早领域。但是在资本主义制度下，劳动者“在自己的劳动中并不肯定自己，而是否定自己，并不感到幸福，而是感到不幸，并不是自由地发挥自己的肉体力量和精神力量，而是使自己的肉体受到损伤，精神遭到摧残”。^①“劳动为富人生产了珍品，却为劳动者自己创造了贫民窟。劳动创造了美，却使劳动者成为畸形”。^②在这里，劳动不是劳动者的自由创造，劳动成果却视为剥削者的意志和智慧的结晶，从而使劳动及其成果成为统治他们自己的异己力量，失去成为审美的对象。

到了社会主义和共产主义社会，劳动人民成为社会自觉的主人，劳动不仅是为个人而首先是为集体，只有这时，生产劳动才真正成为现实中美学的广阔领域，成为新时代的美的集中体现。

在漫长的历史进程中，人民群众反对压迫和剥削的英勇斗争推动了社会的发展，创造出无限的美好事物。从古代雅典的斯巴达克斯的奴隶起义，到我国陈胜、吴广、黄巢、宋江、李自成、洪秀全等的伟大农民战争；从英勇的巴黎公社起义，到开辟人类新纪元的十月社会主义革命，到伟大的中国人民的民主革命和社会主义革命，构成一幅人类历史上壮丽的图景，这些都是社会美的绚丽显现。

社会美和人类理想有密切联系，进步的理想是对未来生活图景充满激情的想象，它是人们在头脑中创造新世界、新

^① 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》47页。

^② 同上书46页。

事物的蓝图，它体现了社会发展的规律和人民的利益，也呈现出美来。

每个人的活动都是有意识的，有目的的活动，由于人们的社会地位不同，每个人的活动目的也就不尽相同。有人认为生活目的就是追求私利，他们认为理想是“有利可图”，前途是“有钱可图”。有的人则有创造新世界的崇高理想，体现了社会发展的规律和人民的利益，他们是新生活的开拓者和创造者。

在社会美中，理想是心灵美的集中表现，是人物形象美的灵魂。理想必须以坚定的信念和科学的世界观为基础，才是崇高的，心灵就会是美好的，人物形象才可能是完美的。但是美好的理想必须经过艰苦的实践，在实践中转化为客观生活的形象，才能形成社会生活的美，否则，便是一种空幻，从而失去美的价值和作用。

社会美，主要是以人物的形象来表示的，它侧重于内容，我们平常所说的“心灵美”“精神美”“性格美”等等，都是强调内容的，即美的内在品质。我国有许多谚语，强调人物形象的美重在内容。例如：“鸟美在羽毛，人美在勤劳”，“鸟美在翅膀，人美在思想”；“花美在外边，人美在里边”等等。又如，莎士比亚在“一还一报”的剧本中写道：“没有德行的美貌，是转瞬即逝的；可是因为在你的美貌中有一颗美好的灵魂，所以你的美丽是永存的。”

行为美、心灵美、性格美……并不是抽象的，不可感知的，因为任何美都有它的感性形式。人们内在美是通过一定的外在形式体现出来的，主要通过人物的表情、动作、语言等表现出来。表情、动作、语言和人们内在品质有着密切的