

审美教育概论

李丕显 主编

五

青岛海洋大学出版社

审美教育概论

主编 李丕显

编委

(以姓氏笔划为序)

刘如文 李 戎 李丕显

杨为彦 周均平

青岛海洋大学出版社

审美教育概论

李丕显 主编

*

青岛海洋大学出版社出版发行

(青岛鱼山路5号)

青岛海洋大学印刷厂印刷

*

开本: 850×1168毫米1/32 印张: 10.75 字数: 267千字

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印数: 1—15000

ISBN 7-81026-109-6/G·13

定价: 2.25元

目 录

绪论.....	(1)
第一章 审美对象.....	(11)
第一节 审美对象的产生.....	(11)
客体的自在性质—自然的人化和人的本质力量 的对象化—客体和人的关系	
第二节 审美对象的条件.....	(18)
审美对象的美的潜能—审美对象的美的特征— 审美对象的美的本质	
第三节 审美对象的分类.....	(32)
第二章 审美形态.....	(38)
第一节 自然美.....	(38)
自然美产生于人类社会实践—自然美的类型— 自然美的特征—自然美的欣赏	
第二节 社会美.....	(51)
社会美的范围—社会美的特征—社会美的欣赏	
第三节 科技美.....	(60)
科技美的涵义—科技美的特征—科技美的欣赏	
第四节 艺术美.....	(67)
艺术美的涵义—艺术美的种类—艺术美的欣赏	
第五节 形式美.....	(76)
形式美的涵义—形式美的构成—形式美的欣赏	

第三章	审美范畴	(87)
第一节	崇高和悲剧.....	(87)
	崇高的涵义—崇高的表现—崇高的欣赏—悲 剧的本质—悲剧艺术的类型—悲剧艺术效果	
第二节	优美.....	(103)
	优美的涵义—优美的表现—优美的欣赏	
第三节	滑稽和喜剧.....	(107)
	滑稽(喜剧)的本质—滑稽(喜剧)的类型— 滑稽(喜剧)的审美效果	
第四节	审美形态和审美范畴的关系.....	(115)
第四章	审美主体	(119)
第一节	审美主体的条件.....	(119)
	审美文化心理结构的涵义—“期待视野”与 “召唤结构”	
第二节	主体的审美心理要素.....	(125)
	感觉、知觉—想象、联想—情感—思维、理 解—审美心理诸要素的关系	
第三节	审美感受的个体性、特殊性和普遍性.....	(136)
第五章	审美教育的本质、职能和特点	(148)
第一节	审美教育的本质.....	(148)
	关于审美教育本质的几种代表性观点—审美教 育本质上是一种“情感教育”	
第二节	审美教育的职能.....	(153)
	树立正确的审美观—培养审美感受力—培养审 美鉴赏力—培养审美创造力	
第三节	审美教育的特点.....	(163)
	形象性—情感性—寓教于乐—潜移默化	

第六章	现实美的教育	(172)
第一节	自然美的教育.....	(172)
	自然美教育的意义—自然美的审美教育价值— 自然美教育的实施	
第二节	社会美的教育.....	(181)
	社会美的审美教育价值—社会美教育的主要内 容—社会美教育的原则和方法	
第三节	技术美的教育.....	(187)
第四节	劳动的审美价值和劳动教育.....	(192)
	劳动的审美价值—劳动美的主要表现—劳动美 教育	
第七章	科学美的教育	(200)
第一节	美作为科学创造的动力.....	(200)
	审美追求和科学追求—艺术思维和科学思维— 美和真	
第二节	科学美教育的基本原则.....	(211)
第八章	艺术教育	(219)
第一节	艺术教育的地位.....	(219)
第二节	艺术教育的内容.....	(222)
第三节	各类艺术的特点和审美教育.....	(225)
	建筑艺术—工艺—雕塑—绘画、书法—音乐— 舞蹈—文学—戏剧、中国戏曲—电影、电视艺术	
第四节	艺术教育的效应.....	(266)
第九章	审美教育的途径	(272)
第一节	家庭美育.....	(272)
	家庭美育的意义—家庭美育的方式—家庭美育 的基本要求	

第二节	学校美育.....	(281)
	学校美育的地位—学校美育的范围—学校美育的基本原则	
第三节	社会美育.....	(297)
	社会美育的意义—社会美育的实施	
第十章	审美教育和人的全面发展.....	(306)
第一节	人类美育史和人类的历史进步.....	(306)
第二节	美育与德育、智育、体育的关系.....	(317)
第三节	教育工作者的美育素养.....	(329)
后 记		(336)

绪 论

《审美教育概论》是为高等师范院校非中文专业学生编写的教材。设置这一门课程，就理论方面而言，是为了使学生学习美学的基本知识，了解审美现象的一般规律，掌握审美教育的基本理论；就实践方面而言，是为了对大学生加强审美教育，提高他们的审美感受、审美鉴赏、审美创造的能力，有利于学生在德育、智育、体育、美育诸方面得到全面发展，成为现代化建设的栋梁之才。这样在理论和实践两个方面打下一个良好的基础，以便于学生在毕业后的工作实践中胜任愉快地实施和加强审美教育，创造出优异的成绩。

在大学生中加强审美教育是十分必要的。应该从各个侧面加深对这一问题的认识。首先，审美活动是人类专有的实践—精神活动，是人类的高级的情感享受，是人类发展的自控调节系统。审美活动在整个人类活动中的地位表明，每一个文明人的全面发展都离不开它。其次，审美教育对德育、智育、体育都有极其显著的制约和影响，概括地说，可以以美储善、以美启真、以美益体。一个拥有现代科学文化知识的大学生，应该具有与此相应的审美素养。再者，师范院校是教育工作者的摇篮。因为教人者先要受教育，所以，在师范院校加强审美教育尤为重要。

在大学生中加强审美教育，又是针对当代大学生的特点来说的。关于当代大学生的特点，曾经有过种种议论。我们认为，说他们是“思考的一代”，还是较为公允的。青年人本来就较少清规戒律，较少旧的框框和传统束缚，勇于探索，勇于创新。当代大学生的世界观初步形成的时候，适逢政治气氛比较宽松，民主空

气较前浓厚，思想比较解放，封建迷信、个人崇拜之类在他们身上的印迹极微。我国的社会主义改革正在深化，中华民族正要振兴和腾飞，这促使他们带着紧迫感和责任心深深思考国家、民族的命运和前途。因而，在当代大学生中涌现出较多较深的思考、探索和忧患意识。可是，与这些现象有关的另一方面是，他们对马克思主义了解不多，对西方政治思想、哲学思潮、道德观念、生活方式之类接触不少，对共产主义的信仰往往是尚未坚定牢固地树立起来，有时候难免出现一些迷惘、困惑、骚动不安或者过激情绪。在这种情势下，倘能发挥审美教育的优势，以美储善，以事物的美予以熏染陶冶，思想道德教育寓于喜闻乐见的审美教育之中，那对于正确的审美观、人生观的树立都是大有裨益的。

在当代大学生中，求美爱美的风气也的确远远盛行于五六十年代。这是广大群众物质生活普遍改善、精神文化需求日渐提高的反映，也是世风民心之所向。而且人们的求美爱美的倾向曾被忽视，甚至一度遭到粗暴的践踏，由于心理逆反效应，反而激起人们对美的更加强烈的追求。这本来是件好事，也是当代大学生的一个特点、一个优点。可是由于引导工作做得不够，以致美丑莫辨、以丑为美的现象也时有发生。由此看来，一方面为了适应大学生求美爱美的要求，一方面为了防止以丑为美，亟需加强审美教育，给他们以及及时的必要的引导，使他们懂得正确的鉴别标准，养成健康的审美情趣，确立高尚的审美理想。

另外，由于种种原因，近几年来在大学生中出现了令人忧虑的厌学情绪。针对这种状况，倘能加强审美教育，通过美的潜移默化的情感陶冶，注重于以美启真，也会有助于学习风气的端正。

为了从理论与实践的结合上搞好审美教育，这一本《审美教育概论》分为十章讨论有关审美教育的各类问题，一方面力求全面系统，有一定的深度和新意，一方面力求简明扼要，通俗生

动。

第一章到第四章着重分析审美对象和审美主体双方的内涵、条件和特征等方面的问题。因为要把握审美教育的规律和特点，首先需要懂得人对现实的审美关系。而审美关系的形成，其先决条件是要有审美对象和审美主体这两个方面，这两方面结成的关系才是审美关系。没有审美关系也就谈不上审美教育。其中第一、二、三章集中讨论审美对象，首先概要地阐释审美对象的产生、条件和类别划分，然后分析较为具体的审美对象——各种审美形态和审美范畴。因为审美教育的“媒介”就是各类审美对象，需要对它们有一个较为全面的了解，所以阐释较为细致。审美关系的主体一方就是审美主体，审美教育的接收者也是审美主体。第四章即对审美主体的条件、审美主体的心理要素以及审美感受的重要特点展开分析。

前四章的内容涉及到了美学的最基本的知识和原理，也是一般美学概论教材的核心内容。这是审美教育理论和审美教育实践的理论基础，所以率先予以阐述，学生也需要重点掌握。不掌握这一理论基础，就不能进而弄清审美教育的特点和规律，不能真正掌握审美教育的基本理论，具体的审美教育活动也难以开展。因此，从理论和实践两个方面来讲，都需要了解审美现象的一般规律和特点，懂得美学学科的基本知识和原理。

在这一理论上，第五——九章具体阐释审美教育论的各项内容，主要包括审美教育的职能和特点、审美教育的范围、审美教育的途径。其中“审美教育的职能和特点”问题（第五章）在审美教育论中属于理论性较强的部分，它要贯串于、渗透于审美教育的范围和途径。“审美教育的范围”和“审美教育的途径”的内容彼此交叉，可以互相参照。审美教育的范围非常广泛，设为三章（第六、七、八章）展开比较详细的论述。自然美教育、社会美教育、技术美教育和劳动教育都属于现实美的教育，具有

某些共同的特点，合为一章予以阐释。科学美本身具有较为突出的个性特点，科学美的教育也具有较为显著的自身特色，所以辟为专章加以说明。因为艺术是美的集中反映和集中体现，艺术教育在整个审美教育中占有特别重要的地位，所以也设立专章，并且用较多的文字详加讨论。审美教育的途径（第九章）主要包括家庭美育、学校美育和社会美育。审美教育的广泛范围和审美教育的多条途径网络交织，构成整个社会的审美教育的大系统，这一系统工程更多地涉及到审美教育的具体实施。

第十章的内容是“审美教育和人的全面发展”，这是整个审美教育的目的和指归。在高等师范院校设置《审美教育概论》这一门课程，也是为着促进德育、智育和体育，使得教育工作者具备应有的美育素养，最终促进人类个体的全面发展和人类总体的历史进步。这也是本书得出的最后的结论。

学习《审美教育概论》这门课程，应该特别注意以下几点：

第一，要明确审美教育课程的理论指导思想，始终坚持马克思主义。

美学作为一门独立的学科，从它诞生之日起就是哲学的一个分支。它不是从属于这一种哲学，就是从属于那一种哲学。像经验主义哲学，理性主义哲学，人本主义哲学，非理性主义哲学，存在主义哲学，分析哲学，符号论哲学，实证哲学等等，都曾经作为某一种美学观的理论基础和理论指导。审美教育论作为美学的一个有机组成部分，当然也是从属于这一种或者那一种哲学的。

马克思主义美学和审美教育论是以马克思主义整体哲学作为理论基础和理论指导的。特别是马克思主义的实践观点和历史唯物论观点，是美学学科（包括审美教育论）的理论基石。这是因为：“社会生活在本质上是实践的。”马克思主义和旧唯物主义、

唯心主义的一个根本区别就在于，从前的一切唯物主义的主要缺点是对事物、现实、感性只是从客体的、直观的形式去理解，而不是从主观方面、把它们当作实践、当作人的感性活动去理解，唯心主义不知道真正现实的、感性的活动自身，只能抽象地发展人的能动方面，马克思主义则是认为：“环境的改变和人的活动的一致，只能被看作是并合理地理解为革命的实践。”“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”^①美学科学和审美教育不仅要解释世界的美，更重要的在于把世界改造成美的世界，环境的改变和人的活动的一致在革命实践中统一起来，这种实践正是社会生活的本质。因此，美学和审美教育的科学化必以马克思主义的实践观点为指导。所谓“实践”，就是各个特定时代的人类历史活动。正是历史唯物论所理解的人类历史活动赋予实践以历史具体的规定性。而人类的历史从根本上说也就是人类实践的历史。因此，实践论和历史唯物论总是互相渗透，二位一体，构成美学研究和审美教育的理论指导和理论基础。

这里所讲的“坚持”马克思主义，与“发展”马克思主义是不可分割的。只有在“坚持”中“发展”，在“发展”中“坚持”，才是科学的正确的态度。因为只讲发展马克思主义而不讲“坚持”，这“发展”就会失去前提，迷失方向；只讲坚持马克思主义而不讲“发展”，这“坚持”就会变成僵化认识，教条主义。例如以符号论来研究美，从相对论来观察美，有没有道理？有多少道理？在马克思主义产生的时候，这些理论还没有出现，因此在马克思主义原著中找不到这类问题的现成答案。如果因此而全盘否定符号论美学之类，显然不是科学的态度。反过来，如果不以马克思主义的基本原理作为衡量的“尺度”，全盘接受西

^①《马克思恩格斯选集》第1卷，第16—19页，人民出版社，1972年版。

方美学思潮，显然也是非科学的。只有坚持马克思主义的基本原理而又在此前提下发展对于具体问题的具体认识，才能对种种哲学思潮、学术成果作出辩证的分析。马克思主义产生之时，是批判地继承了人类全部知识成果的；马克思主义的发展，同样需要批判地继承现有的、新出的文化成果，马克思主义作为体系自律性和开放吸收性的辩证统一体，对人类的一切优秀文化（或成分）都能够加以批判地吸收而将它包举涵盖于自己的体系之中。

以马克思主义哲学作为美学学科和审美教育的理论基础和理论指导，也应该这样来看待。这里所说的“马克思主义”，就是指既坚持其基本原理又随着时代而发展的马克思主义。

第二，学习《审美教育概论》，要贯彻理论与实践相结合的原则。

“审美教育概论”是一门理论性较强的课程，而不能看作是单纯的技术课、欣赏课。为了学好这门课程，需要培养浓厚的理论兴趣，掌握教材所阐释的基本理论。如前所说，首先要学习美学的最基本的知识和原理，了解审美现象的一般规律。这是审美教育论的美学理论基础。而且，审美教育论是整个美学学科的有机组成部分。对全局性的问题没有一个起码的大概的了解，对局部性的东西也难以深入认识。美学一般原理和审美教育的这种双重关系——理论基础和具体理论、具体实践的关系以及全局和局部的关系，要求我们首先应该掌握美学的基本知识和原理。其次，要在这一基础上进而掌握审美教育的规律和特点，掌握审美教育的知识和理论，这样才能谈得上审美教育活动的有效实施和健康发展。因为任何实践都是一定理论指导下的实践，如人们常说的那样，没有革命的理论就没有革命的行动，审美教育实践同样需要有审美教育理论的指导。一个教育工作者，尤其需要有较为深厚扎实的理论储备。

同时，“审美教育概论”又是一门实践性很强的课程。在这一点上，它又不同于那些高度抽象的更为“纯粹”的理论课。因为这一门课程不仅要讲清有关的理论，而且要组织必要的审美教育的实践，注重审美欣赏活动。因此，在学习中要积极地调动和发挥自己的主观能动性，积极主动地参与各种实践活动，由此而培养和提高自已的实际能力。这里所讲的“实际能力”主要包括两个方面：一个方面是审美素养，也就是教材中多次强调的审美感受能力、审美鉴别能力、审美创造能力；一个方面是组织和开展审美教育活动的 ability，即实施美育的实际工作能力。前者偏重于主观内在的心理方面，偏重于个人的文化 - 心理结构。这种能力，这种审美素养，是有效地实施美育的前提条件。很难设想，一个没有高层次高境界的审美素养的人，怎么会搞好审美教育的实践活动。要提高实施美育的实际工作能力，不仅要懂得审美教育的规律和特点，而且要善于把它付诸实践，运用到工作当中去，这又需要相应的组织能力和活动能力。当然，这要依赖于毕业后的工作实践中的经验积累，但是在校学习期间注重这方面能力的培养锻炼，取得初步经验，将大大有利于今后的工作实践尽快走上正轨，创造出优异的成绩。

以上两大方面，即理论和实践两大方面，要紧密地结合起来。一方面，理论本来是从实践中抽引出来的，还要再回到实践中去，才能成为行动的指南。不然，它就变成了飘浮空中的无用的教条。同时，也只有在实践中才能验证理论和发展理论。另一方面，从教与学的角度讲，只有结合于实践（例如审美欣赏和美育活动），才能讲清、理解和把握理论。从实践的开展来讲，实践活动要在正确理论的指导下才能获得成功。不然，它就变成了盲目的实践，变成了“卑污的犹太人活动”。同时，理论也需要在实践中受到检验，求得发展。这样，把理论和实践紧密结合起来，才能真正学好这门课程，才能把理论和实践这两方面逐步地

推向前进。

第三，学习《审美教育概论》，要注意本门课程和其他各个学科的有机联系。

自然科学的各个学科之间，社会科学的各个学科之间，以及这两大部类之间，本来是互相联系的。它们之间或者以这种方式，或者以那种方式，彼此互相联系。为了分门别类地进行研究和学习，不能不把它们分割开来，着重点在于它们各自的相对独立性，但也因此常常忽视了它们之间的必要的联系。因而就需要在教学和学习中特别注意各科之间的有机联系，以收融会贯通、举一反三之效。尤其是当代科学的发展同时出现了两个趋势：一是学科分化的趋势——各个学科的分化越来越趋于细密精致，一是学科综合的趋势——不同的学科甚至自然科学和社会科学互相渗透融合，而在那些新出现的交叉学科、综合学科中常常“爆出”奇迹。美学和美育正是属于这样的学科。

美学学科（包括审美教育论）的某种综合学科性质，取决于审美活动在整个人类活动中的特殊的地位。不少美学家的看法实际上已经涉及到了审美活动的特殊地位问题。例如，苏联美学家莫·萨·卡冈认为，人类活动有四种基本形式：（1）改造活动——主体能动性为了现实地或想象地改造客体而定向于客体；（2）认识活动——主体能动性为了获得关于客体存在的客观规律的知识而定向于客体；（3）价值定向活动——主体能动性为了确定客体对主体的意义、价值而定向于客体；（4）交际活动——主体能动性为了组织共同的活动而定向于其他主体。与这四种活动相并列的是由以上四者融合而形成的第五种活动——人类的艺术活动、审美活动。美国学者H·加登纳认为，动物生命全过程中有三个系统即三个行为样式：（1）制作系统（其产物为行动）；（2）知觉系统（其产物为识别）；（3）感受系统（其

结果为情感)。艺术活动、审美活动则是一种最高级的符号运用，对象被当作符号来处理，而且它广泛而充分地利用了处于各个发展阶段上的所有系统，以及系统之间的交互作用。不管以上美学家对人类活动的划分是否准确，但是有一点是可以肯定的，这也是他们的共同点，那就是：艺术活动、审美活动处在人类各种活动的交叉点上，是人类各项活动的融合。这样一来，美学学科就不能不处在人类文化的交叉点上，在某种意义上它也是各个学科的融合。

具体说来，美学(含美育)和各个学科的关系主要表现于两个方面：一般地讲，美和审美渗透于、贯串于各个领域、各个学科，例如现实世界的自然美、社会美、技术美，精神领域的科学美、艺术美，以及与之相应的审美活动和美育活动；特殊地讲，有些学科同美学的联系更加直接、更加密切，像哲学为它提供了理论指导，心理学为它提供了心理学基础，教育学为它提供了相应的理论和方法，思维科学、神经生理学、文化人类学、语言学等等都从某一侧面为美学提供了某种“依据”。

因此，《审美教育概论》会涉及相当广泛的知识范围。在学习过程中也要把这门课程置放在它同各个学科的广泛联系之中，才能在理论与实践的结合上加以掌握。

