



XUE XIAO MEI YU JIAO CHENG

学校美育教程

刘居富 熊晓明 主编

武汉工业大学出版社

学 校 美 育 教 程

主 编 刘 居 富 熊 晓 明

武汉工一六二四出版社

学 校 美 育 教 程

主编：刘居富 熊晓明



武汉工业大学出版社出版发行
武汉工业大学出版社印刷厂印刷



开本：787×1092mm 1/32 印张：9.8125 字数：193千字

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印数：1-15005

ISBN 7-5628-0445-6/G·67

定价：3.20元

说 明

编写中等师范学校美育教材在新中国成立后尚属开头。我们深感这一工作意义极为深远，任务极其艰巨。出于对社会主义教育事业的热爱和责任感，我们承担了编写学校美育这一具有探索性的工作。

我们本着改革、创新的精神和实事求是的科学态度，在起草编写大纲之前反复学习了国家教委颁布的《三年制中师教学方案》和改革中师课程的一系列文件资料，认真总结了湖北省教育委员会批准的中等师范学校美育实验班五年多来的实践经验，明确了本书的编写指导思想，确立了中等师范学校美育课的教学目的。在具体编写过程中，我们始终注意了几个方面的问题：第一，知识与能力的关系。中师的美育课教学既要使学生受到美和美育的系统知识的教育，又要使学生具有体现美的能力和开展小学美育教育工作的能力。第二，教学要求的统一性与教学方式方法的灵活性的关系。为了统一教学要求，配合各章教学内容专门编写了教学参考，对各章提出了较明确的教学目的、要求。同时对各章在教学方法上也提出了几种可供选择的参考性建议。在内容的具体编排时也对系统讲授、自学指导、审美实践等不同教学方式作了必要考虑。第三，教学内容的丰富性与教学时数的有限性的关系。美育作为一门学科，内容极其丰富，但是在中等师范

学校作为一门选修课，教学时数又不可能安排很多。针对这一实际情况，在内容选编时我们坚持了既要全，又要精的原则。全就是要有完整的知识结构和理论体系。精就是选材要精当。如，有的章节是供教师系统讲授的，就精一些——粗而不细；有的章节是供学生课外自学的，就全一些——细而通俗。第四，既要有利于教，又要有利于学。因此，我们努力使本书既具有系统性和科学性，为教师深入挖掘教材留有余地；又具有针对性和可读性，为学生自学创造必要条件。在语言文字方面尽可能做到规范、准确、通俗、明白、优美。

本书是由湖北省教育委员会师训处具体规划，刘居富、熊晓明同志主持编写，集体协作完成的。初稿完成后，全体编者集中进行交流，逐章提出修改意见，编者根据统一认可的修改意见进行修改。二稿完成后，全体编者集中，采取互相细读书稿和重点章节集体讨论的方式对二稿进行了认真讨论。最后由刘居富和熊晓明进行改稿、统稿和定稿。参加本书编写的人员是：（以章节为序）刘居富（第一章、第九章第一节、教学参考）、武星宽（第二章）、周宏（第三章）张述清（第四章）、何守溢（第五章）、胡振坤（第六章）肖大柏（第七章）、熊晓明（第八章）、杨想森（第九章第二节）、杨协成（第十章）、张士海（第十一章）、王宏俊（第十二章）。

本书的编写得到了华中师范大学教育系王道俊教授的悉心指导；华中师范大学文学研究所副所长、中文系美学研究室邱紫华副教授审阅了全部书稿，并提出了具体修改意见；华中师范大学李德军、赵和平同志也提出了很好的建议，并

参加了部分审稿工作。

《学校美育教程》是美育实践经验和美育理论研究的结晶。在编写时，我们特别注意吸收当前美育实验的新经验和美育理论研究的新成果。在编写过程中，我们参考并引用了国内外有关文献资料，有的作了注释和说明，有的未作注明，特向原著作者致歉！

本书的编写还得到有关领导和单位的关心和支持。湖北省教育委员会师训处处长谈云龙同志，沙洋师范学校校长欧阳祝同志，洪湖师范学校校长吴以荣同志，原《中师生报》主编南北同志都给予了热情鼓励和极大支持；湖北省教育委员会师训处副处长程天轴同志指导了本书的编写工作；邴俊英、李爱平同志也给予了关心和支持。沙洋师范学校、洪湖师范学校、仙桃师范学校、荆门市教委教育科、荆门市后港中学为本书的编写提供了许多方便。武汉工业大学出版社为提高本书的质量及出版付出了辛勤地劳动。值此，我们对关心和支持本书编写和出版的单位和个人表示衷心地感谢！

由于我们经验不足，水平有限，加上时间仓促，书中不尽人意之处仍然未能全免，恳请同行和广大读者不吝指正。

编 者

1990年7月

目 录

第一章 绪论

- 一、美是什么..... (1)
- 二、什么是美学..... (5)
- 三、美育的性质..... (6)
- 四、学校美育的研究对象、学科体系和内容..... (10)
- 五、学校美育与相关学科的关系..... (12)
- 六、学习学校美育的目的和意义..... (16)

第二章 美育的产生和发展

- 第一节 美育的产生..... (18)
 - 一、美育产生的历史条件..... (18)
 - 二、美育产生的历史意义..... (23)
- 第二节 美育的发展..... (29)
 - 一、我国美育的发展..... (29)
 - 二、国外美育的发展概况..... (33)

第三章 美育的意义和任务

- 第一节 美育的地位..... (40)
 - 一、美育与人发展的关系..... (40)
 - 二、美育与社会发展的关系..... (42)

第二节 美育的作用	(45)
一、陶情冶性作用	(45)
二、净心健体作用	(48)
三、育德导行作用	(51)
四、增知启智作用	(53)
第三节 美育的任务	(56)
一、培养学生感受美的能力	(56)
二、培养学生鉴赏美的能力	(59)
三、培养学生创造美的能力	(62)
第四章 美育的内容	
第一节 自然美与美育	(66)
一、自然美的概念	(67)
二、自然美的特征	(70)
第二节 社会美与美育	(75)
一、社会美的概念	(75)
二、社会美的特征	(83)
第三节 艺术美与美育	(87)
一、艺术美的概念	(87)
二、艺术美的特征	(92)
第五章 美育的特征	
第一节 美育的形象性	(98)
一、美育从观赏美的形象开始	(98)
二、美育的形象性与美感的直觉性	(102)
第二节 美育的情感性	(104)

一、美育以情感为动力·····	(104)
二、美育活动中情感与认识的关系·····	(105)
第三节 美育的功利性·····	(107)
一、审美中的功利性问题·····	(107)
二、达到美育功利性目的的特点·····	(108)
第四节 美育的实践性·····	(110)
一、美是在实践中创造的·····	(110)
二、美育靠审美实践去实现·····	(113)

第六章 美育过程

第一节 审美过程的分析·····	(116)
一、审美的条件·····	(116)
二、审美心理要素·····	(121)
三、审美心理过程·····	(128)
第二节 美育过程的分析·····	(131)
一、美育过程是审美心理结构的建立过程·····	(132)
二、美育过程是寓教于乐的过程·····	(136)

第七章 美育原则

第一节 美育原则概述·····	(139)
一、美育原则的概念·····	(139)
二、美育原则的发展·····	(139)
第二节 美育原则的内容·····	(143)
一、思想性与艺术性统一原则·····	(143)
二、理论与实践统一原则·····	(146)
三、形象与理念统一原则·····	(147)

四、情绪体验与逻辑思维统一原则·····	(149)
五、渗透性与独立性统一原则·····	(152)
六、形式与内容统一原则·····	(153)
七、年龄特征与个别特点相结合原则·····	(156)

第八章 美育的途径 (一)

第一节 教师与美育·····	(159)
一、教师的形象与美育·····	(160)
二、教师的语言与美育·····	(162)
三、教师的心灵与美育·····	(164)
第二节 课堂教学与美育·····	(167)
一、课堂教学过程中的美育·····	(167)
二、学科教学中的美育·····	(170)
三、课堂教学美育的要求·····	(182)
第三节 课外教育与美育·····	(184)
一、校园环境与美育·····	(184)
二、校风与美育·····	(187)
三、校内人际关系与美育·····	(190)
四、课外活动与美育·····	(193)

第九章 美育的途径 (二)

第一节 社会美育·····	(196)
一、社会自然环境与美育·····	(196)
二、社会心理环境与美育·····	(198)
三、社会教育作用·····	(201)
第二节 家庭美育·····	(203)

一、家庭环境与美育·····	(203)
二、家庭关系与美育·····	(205)
三、家庭生活与美育·····	(206)
四、家庭美育的实施·····	(208)

第十章 美的鉴赏

第一节 鉴赏的主体条件·····	(211)
一、物质生活条件·····	(211)
二、身心感觉条件·····	(212)
三、经验知识条件·····	(213)
第二节 自然美的鉴赏·····	(214)
一、自然美的基本类型·····	(214)
二、自然美的鉴赏方法·····	(215)
第三节 社会美的鉴赏·····	(218)
一、社会美的主要类型·····	(218)
二、社会美的鉴赏方法·····	(220)
第四节 艺术美的鉴赏·····	(224)
一、艺术的分类·····	(224)
二、鉴赏的标准·····	(229)
三、作品的层次·····	(233)
四、鉴赏的特点·····	(235)

第十一章 美的创造

第一节 美的创造的规律·····	(237)
一、美的创造的内涵·····	(237)
二、美的创造的规律·····	(238)

第二节 自然美的发现与改造·····	(242)
一、自然美的发现·····	(242)
二、自然美的改造·····	(243)
第三节 社会美的创造·····	(246)
一、社会美创造的主要内容·····	(246)
二、社会美创造的途径和方法·····	(247)
第四节 艺术美的创造·····	(254)
一、艺术美创造的准备和条件·····	(254)
二、艺术美的创造方法·····	(259)
 第十二章 学校美育的管理	
第一节 学校美育管理的目标与意义·····	(263)
一、美育管理目标·····	(263)
二、学校美育管理的意义·····	(265)
第二节 学校美育管理的内容与要求·····	(267)
一、学校美育管理的内容·····	(267)
二、学校美育管理的要求·····	(271)
 教学参考 ·····	(274)

第一章 绪 论

学校美育同社会的、自然的诸多方面的问题和学科有着密不可分的联系。学习和研究学校美育首先要明确美是什么、什么是美学、美育的性质、学校美育的研究对象、学校美育与邻近学科的关系、学习和研究学校美育的目的和意义等问题。

一、美是什么

美是什么？国内外学者、专家对此已从不同侧面进行了比较广泛、深入地探讨。对于美是什么或美的本质有不同的看法，概括地说，有以下几种：

主观说。即美是主观的。如吕荧认为，“美是人的观念，不是物的属性。人的观念是主观的。”^①高尔太更为直接地说：“有没有客观的美呢？我的回答是否定的，客观的美并不存在。”“美，只要人感受到它，它就存在，不被人感受到，它就不存在。”“美，是人对事物自发的评价。离开了人，离开了人的主观，就没有美。”^②

^①吕荧：《美学问题》，《文艺报》1953年第16期。

^②高尔太：《论美》，《美学问题讨论集》第2期，作家出版社1957年版，第132、134页。

客观说。即美是客观的。如，蔡仪认为，“物的形象是不依赖于鉴赏者的人而存在的，物的形象的美也是不依赖于鉴赏的人而存在的。”^①“美的本质就是事物的典型性，就是个别显现着种类的一般，”“美的事物就是典型的事物，这是种类的普遍性必然性的显现者。”^②凡是好的典型事物都是美的，因为美是事物的典型性表现，真正美的东西，不管你承认不承认，它永远都是美的。美感只能反映美，而不能影响美。

客观与主观统一说。即美是客观与主观的统一。如，朱光潜提出：“我至今对于美还是这样想，还是认为要解决美的问题，必须达到主观与客观的统一。”^③“我认为任何自然状态的东西，包括未经认知与体会的艺术品在内，都还没有美学意义的美。……凡是未经意识形态起作用的东西都还不是美，都还不是美的条件。”^④

客观性与社会性统一说。即美是客观性与社会性的统一。如，李泽厚认为，美既是人类社会的产物，又不依附于人的主观而存在。“要真正解决美的客观问题，就不能否认而要去承认美的社会性。应该看到美与善一样，都是人类社会的产物，它们都只对于人、对于人类社会才有意义。”

“美是人类的社会生活，美是现实生活中那些包含着社会发

①蔡仪，《唯心主义批判集》，人民文学出版社1958年版，第56页。

②蔡仪，《新美学》，上海群益书店1947年版，第68、80页。

③朱光潜，《我的文艺思想的反动性》，《美学问题讨论集》第1集，作家出版社1957年版，第22页。

④朱光潜，《论美是客观与主观的统一》，《美学问题讨论集》第3集，作家出版社1957年版，第38—39页。

展的本质、规律和思想而用感官可以直接感知的具体的社会形象和自然形象。……宽广的客观社会性和生动的具体形象性是美的两个基本条件……美的社会性却不是美的主观性，而恰恰是美的客观性，因为美既不能脱离……人类而存在，而另一方面又是……不依存个人或社会的主观美感的。所以美的社会性与客观性不但不矛盾，而且是根本不可分割地统一着的。”①

上述各种观点对于我们理解美的本质提供了思考问题的良好理论基础。主观说强调了人的因素，但混淆了美与美感的两种不同特性；客观说强调了美的客观性，但混淆了现实与艺术的两种不同的典型；主观与客观统一说强调了审美主体与客体的关系，但混淆了物质与艺术的两种不同实践；客观性与社会性统一说强调了美的社会实践性，但又模糊了自然美的本质和形式两种不同属性。

美是什么？首先，美是人类社会所特有的一种现象。美的本质属性是社会的，而不是自然的，自然的物质世界只是产生美的物质基础。客观世界中的事物，只有当它们和人构成一定的审美关系，成为人的审美对象时，它们才有可能美的。如，对称美、和谐美、直线美、曲线美、色调美、节奏美等等，无一不是人们从长期的实践中取得的，无一不是对人类生活内容的最概括的提炼。又如，水仙花碧绿肥润的叶片，亭亭玉立的花茎，洁白芳香的花瓣，金黄耀眼的花蕊，安居清淡的骨魂等自然属性，只有当它被人所发现和认

①李泽厚：《美的客观性和社会性》，《美学问题讨论集》第2集，第40—41页。

识，并与人的生活联系起来后才具有美的价值——洁白无瑕的素静之美、清淡无私之美、清白质朴之美、高尚情操之美、纯洁心灵之美等人的精神、心灵美的象征。

其次，美是人类劳动的产物。劳动创造了美。马克思主义认为，人类通过创造性的劳动，在改造客观世界的过程中实现自己的目的，体现自己的意志，使自然界打上自己的印记，成为“人化的自然界”。这就告诉我们：客观事物的美，就是人的本质力量对象化的产物，是人化自然的一种属性。也就是说，人能够认识自然和社会的规律，并运用这种规律去改造自然和社会。美，正是由人类的这种具有自觉能动性的劳动所创造的。历史事实证明：具有这种创造性的社会实践活动，才可能创造美的价值。尽管人类创造性实践活动所创造的不一定都是美的，但是美必定是人类创造性实践活动的结果。

再次，美只能是感性显现。因为美并非虚幻而是实在可感的东西。如，蔚蓝的天空、优美的舞姿、动听的音乐、芬芳的花朵、传神的雕塑等等，都是通过人的感觉器官所感知到的。

由上所述，美既是客观的，又是主观的，也是主观与客观的统一或不统一。它是客观物质世界与人类美的创造性实践活动的辩证统一。它具有形象性、情感性、社会性和客观性等特征。从马克思主义认识论角度出发，根据美的构成和不同领域，可对美进行不同的分类。从美的构成方面看，可将美分成形式美和内容美两类。形式美主要是由对称、平衡、整齐、和谐、节奏、声音、色彩、线条等表象特征来体现的。它具有具体可感、形象性的特点。内容美主要是通过

内在涵义来体现的，它富有情感性特点。从美的领域方面看，可将美分成自然美、社会美、艺术美等。“自然美偏重于形式的和谐，是自然规律和人的生理、心理结构及其活动规律，在实践过程中所建立的和谐对应关系。”^①自然美主要有两种形态，一是经过劳动加工的实践对象；一是未经加工的观照对象。两者在本质上都是“人化的自然”的结果。社会美分为社会事物的和人的美，以人的美为中心。如美的行为、美的品德、美的情操、美的理想、美的业绩等。艺术美是现实美的能动反映，它是自然美和社会美的统一，是内容美和形式美的统一。

二、什么是美学

什么是美学，这一概念的界定在美学理论界一直进行着热烈地讨论，至今仍是众说纷纭，各持一端。纵观国内外的讨论，主要可概括为三种观点：第一，认为美学是研究艺术一般规律的科学。如，黑格尔公开宣称，只有艺术美才是真正的美，美学的正当名称应当叫“艺术哲学”。德国的泰纳认为，美学是研究艺术的形成、发展、繁荣和衰弱的规律的科学。第二，认为美学就是研究美的科学。它既研究艺术中的美，也研究现实生活中的美。“美学是研究自然和艺术中的美的科学。”^②持这一观点的美学家们认为，美学的研究对象应该包括艺术的美和现实的美。第三，认为美学是研究人和现实之间审美关系的科学。

^①周来祥：《关于美的一点浅见》，《美学问题论稿》第37页。

^②《美学》第2期，上海文艺出版社1930年版，第251页。