

编 著 吴瑞裘
张佑周 陈弦章

美育教程

江西高校出版社

美育教程

吴瑞表 编著
张佑周 陈弦章

江西高校出版社

美育教程

吴瑞裘 张佑周 陈弦章 编著

江西高校出版社

(江西省南昌市洪都北大道 96 号)

邮编:330046 电话:(0791)8512093,8519894

各地新华书店经销

江西农业大学印刷厂印刷

1998 年 8 月第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/32 9.5 印张 225 千字

印数:3000 册

定价:15.00 元

ISBN 7-81033-878-1 / G·236

(江西高校版图书如有印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

编写说明

本书系统地论述了中学审美教育的理论与实践问题,可作为高等师范院校有关课程的教材,也可供中小学教师及其他教育工作者、大专院校学生和文学、美学爱好者阅读参考。

本书是“中学审美教育研究”课题的最终成果之一。这个课题最早由郑庆升校长和吴瑞裘教授策划,后来由吴瑞裘、张佑周、陈弦章组成课题组,吴瑞裘为这一项目的负责人。该课题 1996 年被列入国家教委立项的世行贷款“师范教育发展”项目的诸课题之一。我们经过两年的努力,按规定完成了课题任务。

本书编写大纲由吴瑞裘提出,编写人员分工如下:

吴瑞裘负责第一、二、三、四、五、六、十三章;

陈弦章负责第七、八、十一章。

张佑周负责第九、十、十二章;

最后由吴瑞裘对全书进行修改、统编、定稿。

在本书编写过程中,我们深入试点学校进行调查和实验,并努力吸收近年来审美教育理论和实践的新成果。但由于我们水平有限,错误、缺点在所难免,敬请专家、读者批评指正。

编著者

1998. 5. 18

目 录

第一章. 美的本质及其形态.....	(1)
一、美的本质的探讨	(1)
(一)“美是难的”.....	(1)
(二)美的根源.....	(7)
(三)美是人的本质力量的对象化	(10)
二、美的存在形态.....	(13)
(一)自然美	(13)
(二)社会美	(17)
(三)艺术美	(21)
第二章 中学审美教育的过程、任务和功能.....	(26)
一、审美教育的过程.....	(26)
(一)审美教育过程中的三个因素	(26)
(二)审美教育的过程	(28)
二、中学审美教育的任务.....	(30)
(一)培养审美感受力	(31)
(二)培养审美想象力	(33)
(三)培养审美理解能力	(36)
(四)培养审美鉴赏力	(38)
(五)培养审美创造力	(40)
三、中学审美教育的功能.....	(42)
(一)陶冶性情	(42)
(二)开发智力	(44)

(三)培养意志	(46)
(四)增进健美	(48)
第三章 中学审美教育的特点和原则	(51)
一、中学生的审美心理特点	(51)
(一)中学生的一般生理、心理特点	(51)
(二)中学生个性的形成及其审美心理特点	(53)
二、中学审美教育的特点	(57)
(一)形象性	(57)
(二)愉悦性	(60)
(三)深广性	(62)
三、中学审美教育的原则	(65)
(一)创设审美情境	(65)
(二)观照与操作结合	(67)
(三)尊重个性和循循善诱相结合	(69)
第四章 审美教育与道德教育	(72)
一、两种教育的不同内容和任务	(72)
(一)真、善、美的形成及其相应的教育形态	(72)
(二)中学审美教育与道德教育的不同内容	(73)
(三)中学审美教育与道德教育的不同任务	(74)
二、中学审美教育与道德教育实施的不同特点	(76)
(一)道德教育的约束性与审美教育的自由性	(76)
(二)道德教育的说理性与审美教育的动情性	(77)
(三)道德教育的实践性与审美教育的观照性	(78)
三、中学审美教育与道德教育的互动作用	(80)

(一)两种教育的内容关系密切	(80)
(二)两种教育可统一于一个过程	(82)
(三)两种教育最终目标一致	(84)
四、中学道德教育方法的审美化	(86)
(一)寓教于乐	(87)
(二)创设情境	(88)
(三)激发热情	(90)
 第五章 中学审美教育与智力教育	(92)
一、对智力结构的认识	(92)
(一)智力结构的发生	(92)
(二)智力结构中的认识因素及其与情感因素、意志 因素的关系	(93)
二、中学审美教育与智力教育的区别	(95)
(一)感性的塑造与理性的培养	(95)
(二)情感的交流与理性的启发	(96)
(三)审美个性的发展与一般智力的形成	(97)
三、中学审美教育与智力教育的联系	(98)
(一)审美教育中的智力渗透	(98)
(二)审美教育中的智力开发	(100)
(三)智力教育的审美化	(101)
(四)智力教育的审美化原则	(106)
 第六章 中学审美教育与体质教育	(110)
一、对体质结构的认识	(110)
(一)体质结构与体质教育	(110)

(二)体质结构和审美心理结构的关系·····	(111)
二、中学审美教育与体质教育的区别·····	(113)
(一)两种教育目的的差异·····	(114)
(二)两种教育媒介的不同·····	(114)
(三)两种教育实施途径的区别·····	(115)
三、中学审美教育与体质教育的联系·····	(116)
(一)兴趣的培养·····	(116)
(二)健美的追求·····	(117)
(三)形式美法则的运用·····	(119)
四、指导中学生欣赏运动美·····	(121)
(一)运动美的含义·····	(122)
(二)运动美的具体表现及其欣赏·····	(122)
 第七章 审美教育与学科教育·····	(133)
一、教学过程中的审美施教·····	(133)
(一)教学过程审美化的意义·····	(133)
(二)教学过程审美施教的特征·····	(135)
(三)教学过程审美化的方法·····	(137)
二、中学各学科审美施教的特点·····	(140)
(一)语文学科中的审美施教·····	(140)
(二)音乐、美术学科的审美施教·····	(142)
(三)历史学科的审美施教·····	(144)
(四)政治学科的审美施教·····	(146)
(五)英语学科的审美施教·····	(147)
(六)地理学科的审美施教·····	(148)
(七)数学学科的审美施教·····	(149)

(八)物理学科的审美施教·····	(151)
(九)化学学科的审美施教·····	(153)
(十)生物学科的审美施教·····	(155)
(十一)体育学科的审美施教·····	(155)
 第八章 中学审美教育与班主任工作·····	(157)
一、班主任在中学审美教育中的重要地位 ·····	(157)
(一)班主任在审美教育中的主导地位·····	(157)
(二)班主任工作中审美施教的特点·····	(157)
二、班级工作中的审美施教 ·····	(159)
(一)思想工作过程中以美导善·····	(159)
(二)班级组织工作的审美化·····	(162)
(三)人际关系处理中的审美化·····	(165)
(四)劳动教育中的审美渗透·····	(168)
三、课外活动中的审美施教 ·····	(169)
(一)课外活动的意义·····	(169)
(二)课外活动的审美特征·····	(171)
四、班主任进行审美施教的几种主要形式 ·····	(174)
(一)班会课·····	(174)
(二)文艺性活动·····	(174)
(三)创制性活动·····	(175)
(四)游览性活动·····	(176)
(五)运动性活动·····	(176)
 第九章 视觉艺术与中学审美教育·····	(178)
一、绘画 ·····	(178)

(一)绘画的审美特征·····	(178)
(二)绘画的审美功能·····	(183)
(三)指导中学生欣赏绘画美·····	(185)
二、书法艺术·····	(190)
(一)书法艺术的由来·····	(190)
(二)书法艺术的审美特征·····	(192)
(三)书法艺术的审美功能·····	(198)
(四)指导中学生欣赏书法美·····	(200)
 第十章 表演艺术与中学审美教育·····	(203)
一、音乐·····	(203)
(一)音乐的审美特征·····	(203)
(二)高雅音乐与通俗音乐·····	(209)
(三)音乐艺术的审美功能·····	(211)
(四)指导中学生欣赏音乐美·····	(214)
二、舞蹈·····	(217)
(一)舞蹈的审美特征·····	(217)
(二)舞蹈艺术的审美功能·····	(220)
(三)指导中学生欣赏舞蹈美·····	(221)
 第十一章 语言艺术与中学审美教育·····	(224)
一、语言艺术的审美性·····	(224)
(一)语言艺术的审美特征·····	(224)
(二)文学作品的审美结构·····	(232)
二、通俗文学的审美特征·····	(235)
(一)通俗文学的界定及雅俗文学的差别·····	(235)

(二)通俗文学的审美特征·····	(236)
三、语言艺术的审美功能·····	(238)
(一)丰富受教者的认识·····	(238)
(二)培养高尚的审美情感·····	(240)
(三)培养丰富的想象力·····	(241)
(四)开发创作潜能·····	(243)
四、提高中学生写作中的审美创造能力·····	(244)
(一)培养学生的观察力、想象力·····	(244)
(二)培养学生对美的表达力·····	(245)
(三)激发兴趣,养成写作习惯·····	(246)
 第十二章 综合艺术与审美教育·····	(247)
一、戏剧(含曲艺)·····	(247)
(一)戏剧艺术的审美特征·····	(247)
(二)中国戏曲的特点·····	(251)
(三)戏剧艺术的审美功能·····	(254)
(四)指导中学生欣赏戏剧艺术·····	(255)
二、影视艺术·····	(257)
(一)影视艺术的审美特征·····	(258)
(二)影视艺术的审美功能·····	(262)
(三)指导中学生欣赏影视艺术·····	(263)
 第十三章 现实环境与审美教育·····	(266)
一、自然景观中的审美教育·····	(266)
(一)何谓景观·····	(266)
(二)自然景观的审美特征·····	(267)

(三)自然景观的审美教育功能·····	(271)
二、家庭环境中的审美教育·····	(274)
(一)家庭环境中审美教育的重要性·····	(274)
(二)家庭环境中美育的途径·····	(276)
三、在社会交际中培养人情美·····	(285)
(一)何谓人情美·····	(285)
(二)人情美的特点及其养成·····	(286)

第一章 美的本质及其形态

美育是教育学和美学相结合的产物。要讨论美育的问题必须先了解美的本质及其形态。本章简略地介绍了历史上对美本质的探索以及建国以来美学界的讨论情况；着重阐述了美的根源在于人类的社会实践，美是人的本质力量的对象化。同时对自然美、社会美和艺术美不同特点作了介绍。本章的内容为进一步研究中学美育问题作好了准备。

一、美的本质的探讨

（一）“美是难的”

1. 探讨美本质的复杂性及困难性

每当我们和中学的师生们讨论美时，他们往往毫不费力地列举出许多美好的事物来。这一切都可回答“什么是美”的问题。但在探讨“美是什么”时，就会令人绞尽脑汁了。几千年来中外哲人从各个角度去探讨这个问题，至今未见公认的论断，“美是什么”的谜底尚未揭开。两千多年前，古希腊大哲学家柏拉图在他的《大希庇阿斯篇》中，就对“美是什么”进行了讨论，最后他借用苏格拉底的话说：（讨论中）“我得到一个益处，那就是更清楚地了解一句谚语：‘美是难的’。”^①此后，人们仍在不断的讨论，但难度还未缩小，以至“美学”被当作一门独立的科学之后，托尔斯泰还说：“‘美’这个词儿的意义想来当然已经是大家知道和了解的。但事实上这个问题不但没有

^① 柏拉图：《文艺对话录》，人民文学出版社，1985，第210页。

明白,而且,虽然一百五十年来——自从1750年鲍姆嘉通为美学奠定基础以来——多少博学的思想家写了堆积如山的讨论美学的书,‘美是什么’的问题至今还完全没有解决,而且在每一部新的美学著作中都有一种新的说法……‘美’这个词儿的意义在一百五十年间经过成千学者的讨论,竟仍然是个谜。”^①那末回答这个问题为什么会这么难?我们知道,从天上到地下,从远古到今天,从自然到社会,美的事物千千万万,性质各不相同,例如,天上的星辰和人类的表情动作性质极不相同,却都可以是美的。要在极不相同的事物中,概括出美的共同本质来是极其困难的。更令人难解的是同一事物,这个人认为是美的,另一个人认为不美。每个人的趣味、爱好不同,对美的感受也不尽相同。人们对美的事物主观感受的差异性与相对性掩盖了美的本质的客观性,更增加了研究美本质的复杂性和困难性。

2. 历史上对美本质的探讨

不易探求不等于不能探求,何况对美本质的解释牵涉到对美学中一系列问题的理解。因此,它又是个不可回避的问题。古往今来,人们总在自己所处的历史条件下,在前人成果的基础上,不断地探求,提出了许多能给人以启迪的观点。

我国先秦时期的思想家就开始了探索美的本质和与美的本质有关的问题。公元前6世纪的吴季扎和伍举是比较早直接谈到美的人。伍举说:“夫美也者,上下、内外、大小、远近皆无害焉,故曰美。”^②老子则提出美恶相依的朴素的辩证观点;孔子从伦理学角度提出“里仁为美”(《论语·里仁》);孟子则

① 托尔斯泰:《艺术论》,人民文学出版社,1985,第262页。

② 《中国美学史资料选编》(上),中华书局,第9页。

说：“充实之谓美”（《孟子·尽心下》）；庄子认为道为“至美”；荀子则提倡“美善相乐”、“不全不粹之不足以为美”（《荀子·劝学篇》）。直到中国古典美学进入总结时期，王夫之、叶燮等大思想家还在探索这个问题。如叶燮说：“凡物之生而美者，美本乎天者也，本乎天自有之美也。”“凡物之美者，盈天地间皆是也。然必得人之神明才慧而见。”^①他肯定了现实美的客观性，同时又指出美对于具有一定审美能力的人才发生作用，才有意义。这已经从主客观两方面去进行探讨了。

在西方，从古希腊的哲学家们开始，就进行了美的本质的探索。他们的立场各不相同，有的是客观唯心主义，有的是主观唯心主义，有的是朴素唯物主义。哲学家柏拉图认为美的本质就是“美的理念”。中世纪宗教哲学的始祖普洛丁又将柏拉图的“理念论”神秘化。他说，神将“理念”赋予物质使混乱的物质凝结为和谐的形式就产生了美。后来，黑格尔又提出美是“理念的感性显现”。他们都把“理念”当作客观世界之外的精神实体，成为美的根源。有人则把美的本质归结为一种精神现象或精神属性。如康德认为美“只能是主观的”，“美是那不凭借概念而普遍令人愉快的”、“合目的性的形式”，而这形式不存在于现实对象的形式本身，而在于审美判断者的心境和快与不快的情感之中。意大利的克罗齐将美归结为非理性的直觉创造。他说：“美即直觉即表现”，“我觉得以‘成功的表现’作‘美’的含义似很稳妥；或者更好一点，把美干脆当作表现。”他明确说：“美属于心灵的力量。”

有人从客观现实、物质属性上去探索美的根源。古希腊的

^① 《中国美学史资料选编》（下），中华书局，第14页。

毕达哥拉斯认为美在物体形式,美就是“数的和谐”。亚里士多德否定柏拉图的“理念说”,认为美的本质就在感性事物本身。他认为“美要依靠体积与安排”^①。主要在事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面。^②英国经验主义哲学家柏克肯定美是物体的某些属性。他说:“我们所谓美,是指物体能引起爱或类似情感的某一性质或某些性质”,“美大半是物体的一种性质,通过感官的中介,在人心上机械地起作用。”^③法国唯物主义哲学家狄德罗从现实事物本身的客观关系中去寻找美的根源。他说:“美是关系”,“‘美’是随关系而开始、增长、变化、衰落、消灭的。”^④值得注意的是狄德罗已经开始意识到美不仅存在于自然形式的关系中,也包含具有社会内容的关系中,他已经表现出从社会生活的关系中探求美本质的趋向。明确地从社会生活来探索美的根源的是车尔尼雪夫斯基。他说:“美是生活”;“任何事物,凡是我们在哪里看得见依照我们的理解应当如此的生活,那就是美的;任何东西,凡是显示出生活或使我们想起生活的,那就是美的。”^⑤可惜,他停留在人本主义立场,对社会实践才是人类生活的基本内容与实质尚不理解。狄德罗与车尔尼雪夫斯基,在探索美本质时,视野比他的前辈更为开阔,兼顾到客观、主观、自然和社会诸因素,然而最终未解决问题。直到本世纪30年代,马克思的《经济学——哲学手稿》被发现,马克思关于美的论述,才为人们探求美的本质开拓了新的视野,指明了新的方向。

① 亚里士多德:《诗学》,人民文学出版社,第25页。

② 亚里士多德:《形而上学》,商务印书馆,第175页。

③ 见《古典文艺理论译丛》第五辑,第55页。

④ 见《文艺理论译丛》1958年1期,第14页。

⑤ 车尔尼雪夫斯基:《生活与美学》第6~7页

3. 建国以来关于美的本质的讨论

关于美的本质问题，建国以来曾展开热烈的讨论，形成了四种不同的看法。

以吕荧、高尔太为代表的一派认为，美是主观的，“美是观念”。吕荧说：“美是物在人的主观中的反映，是一种观念。”（《美学问题》）后来又进一步说：“美是人的社会意识，它是社会存在的反映，第二性的现象。”（《美是什么》）

高尔太说：“客观的美并不存在”、“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”。例如“大自然给予蛤蟆的，比之给予黄莺和蝴蝶的，并不缺少什么，但是蛤蟆并没有黄莺和蝴蝶所具有的那种‘美’，原因只有一个：人觉得它是不美的，在这个例证中，美的主观性就充分显现出来了。”因此，“人的心灵是美之源泉”。

以蔡仪为代表的一派认为美是客观的，“美在物本身”。蔡仪说：“物的形象是不依赖鉴赏美的人而存在的，物的形象的美也不是依赖鉴赏的人而存在的。我们日常生活中所谓的客观事物的美，即在于客观事物本身，不在于欣赏者的主观作用。”他又说：“美的事物就是典型事物，就是种类的普遍性，必然性的显现者。”他曾引用法国启蒙思想家孟德斯鸠的话说：“美就是最普遍的东西结合在一起的……美的眼睛就是大多数眼睛都像它那副模样，口鼻也如此。”由此可见其“美是典型”论的渊源。

以朱光潜为代表的一派主张，美是主客观的统一。他们认为现实事物必须先有某些产生美的客观条件，而这些客观条件与人的主观意识相结合，才能产生美。朱光潜说：“美感的对象是‘物的形象’而不是‘物’本身。‘物的形象’是‘物’在人的