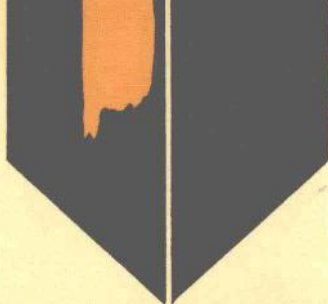
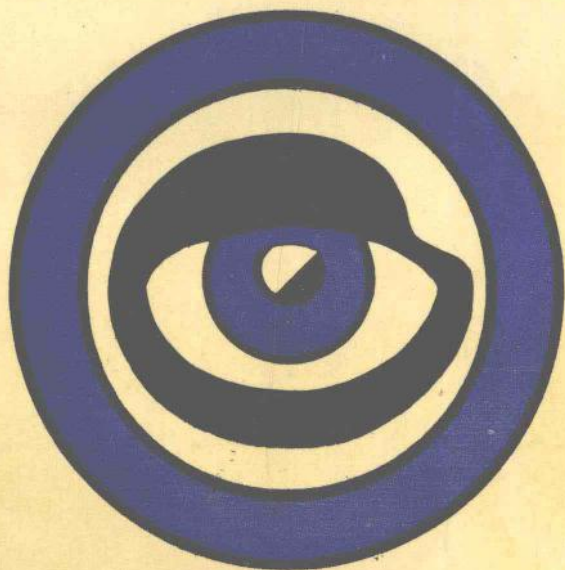

X
I
A
N
D
A
I
M
E
I
Y
U

●主编 / 吴云生 / 王哲平

现代美育 指要

百花洲文艺出版社

●主 编 / 吴云生 / 王哲平

●副主编 / 沙亦成 / 罗浩 / 焦诤

百花洲文艺出版社

现代美育 指要

(赣) 新登字第 005 号

书 名：现代美育指要

作 者：吴云生 王哲平

出 版 行：百花洲文艺出版社（南昌市新魏路5号）

经 销：各地新华书店

印 刷：南昌市群众印刷厂

开 本：787×1092mm 1/32

印 张：11.625

字 数：24万

版 次：1992年5月第1版第1次印刷

印 数：1—7,000

定 价：4.50元

ISBN 7-80579-204-6/I·168

邮政编码：330002

（江西文艺版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂调换）

目 录

绪 论	(1)
一、美育的内涵	
二、美育的实施	
三、美育与现代化	
第一章 美学理论概说	(26)
第一节 美的本质与特征	
第二节 崇高、优美与滑稽	
第三节 形式美的因素及其规律	
第二章 审美心理描述	(46)
第一节 审美心理的本质与特征	
第二节 审美心理的实现过程	
第三节 审美心理的构成要素	
第三章 自然美	(77)
第一节 自然美的构成与特征	
第二节 雄伟、灵秀与奇巧	

第三节 在自然美中陶冶情操

第四章 社会美 (93)

第一节 社会美的内涵与范围

第二节 道德美——善与美的
结晶

第三节 在社会美中领略人生

第五章 人的美 (108)

第一节 体貌、风度与气质的
美

第二节 德行、智慧、人格的美

第三节 通过自我完善求得内外
美的统一

第六章 艺术美 (123)

第一节 生活与艺术的辩证关
系

第二节 典型与意境的创造

第三节 内容与形式的统一

第四节 通过艺术欣赏达到寓
教于乐的目的

第七章 诗歌欣赏 (144)

第一节 诗歌的美学特征

第二节 诗歌的分类

第三节 比兴、夸张和象征

第八章 小说欣赏 (162)

第一节 小说的起源与发展

第二节 小说的美学特征

第三节 小说的审美要素

第九章 戏剧欣赏 (192)

第一节 戏剧的美学特征

第二节 戏剧的分类

第三节 中国传统戏曲特有的
表现手法

第十章 影视欣赏 (210)

第一节 电影发展简史

第二节 电影的美学特征

第三节 电视及其艺术特征

第十一章 美术欣赏 (232)

第一节 绘画与雕塑

第二节 工艺美术和建筑艺术

第三节 中国画的美学传统

第十二章 书法欣赏 (254)

第一节 书法艺术发展概貌

第二节 书法艺术的表现手法

第三节 书法艺术风格的多样化

第十三章 音乐欣赏 (271)

第一节 音乐的美学特征

第二节 音乐的分类

第三节 音乐的表现手段

第十四章 舞蹈欣赏 (289)

第一节 舞蹈的美学特征

第二节	舞蹈的分类	
第三节	舞蹈的表现手段	
第十五章	审美设计	(309)
第一节	审美设计的内涵与原则	
第二节	外观美与功能美	
第三节	审美设计与科学技术	
第十六章	产品的审美设计	(325)
第一节	产品的功能美	
第二节	产品的外观美	
第三节	包装装潢的设计	
第十七章	服装的审美设计	(340)
第一节	服装的多种功能	
第二节	服装的时代特色与民族风格	
第三节	服装设计的审美法则	

绪论

美，是一个富有魅力的字眼；美育，是一项富有魅力的教育工程。

重视美育，加强美育，这已成为我国教育界、美学界和文艺界众多有识之士的共识与呼声。

没有美育的教育是不完全的教育。美育不仅是整体教育的重要组成部分，也是实施教育的理想途径和手段，因此它在现代教育中占有越来越突出的地位。为了全面贯彻党的教育方针，培养全面发展的社会主义新人，重视美育，加强美育，已成为各级各类学校的迫切任务和广大师生的自觉要求。

没有美育的美学也是不完全的美学。美育是美学理论最广泛的实际操作与应用，因此可说是美学研究的最后指归及其存在价值的终端显示。为了强化美学研究的实践性与社会性，使之走出纯思维的狭小空间，摆脱在概念上兜圈子，在方法上寻出路的困境，美学研究亟应向美育倾斜，尽快改变目前我国美育研究的薄弱状态。

从更广义的范围来说，美育则是精神文明建

设的重要内容和提高全民族素质的必要途径。因此在建设社会主义，乃至实现共产主义远大理想的整个历史进程中，美育将愈来愈广泛而深入地渗透到社会生活的各个方面，并愈来愈显示出不容忽视和不可替代的作用。面向世界，着眼未来，立足于反“和平演变”的战略高度，为了充分发挥美育对社会主义现代化事业的同步效应，美育工作理应得到全社会的关注。

高校美育属于较高的文化层次，它包括美学原理教育，艺术鉴赏教育和审美实践教育。由于目前高校美育尚处于起步阶段，因此按照美育的特点和规律，向大、专学生和自学青年提供这些方面较为系统的知识，实乃当务之急。

以上就是本书编写的宗旨和缘起。

一 美育的内涵

美育，顾名思义，即审美教育，这是没有疑义的，但审美教育的具体内涵是什么，学术界对此却存有争议。其看法大致有这么几种：一种认为审美教育即美学教育，一种认为审美教育即艺术教育，一种认为审美教育即情感教育。我们认

为，这三种看法都有一定的道理，但又都不够全面。

美学原理和美学知识的传授确是审美教育的重要内容，因为它有助于从哲学的高度确立正确的审美观和提高审美的自觉性。但是美学理论教育并非审美教育的全部，对于大多数教育对象来说，美育更重在通过审美实践培养审美的能力，陶冶高尚的情操和塑造理想的人格。有的同志还引证恩格斯在《反杜林论》中“美学方面的教育”^①这一提法作为这种看法的依据。其实，恩格斯在这一提法下面主要是批驳杜林认为“从前的诗对此都不适用”，“不得不一切重新做起”这种狂妄无知的历史虚无主义观点。由此可见，恩格斯所提的“美学方面的教育”并非指美学理论教育，而是指通过诗歌作品所进行的艺术审美教育。

艺术教育无疑是审美教育的主要手段。这是因为艺术美乃是最高、最集中、最典型的美的形态，因而对人们有着巨大的感染力；而且优秀的艺术作品总是贯注着艺术家鲜明的审美倾向和审

^①《马克思恩格斯选集》第三卷358页。

美理想，所以能引导人们分清什么是真的、善的、美的，什么是假的、丑的、恶的，从而通过艺术鉴赏净化自己的灵魂，升华自己的精神境界。但是“主要”不能涵盖“全部”，除了艺术美之外，现实的自然美、生活美和社会美也是审美教育的重要教材，“手段”也不等于“内涵”，比起艺术教育来，审美教育有着更深广的意义。

情感教育可说是标示了审美教育的最大特征。因为从受教育者内在的心理结构而言，智育、美育、德育大体上分属于知、情、意这三个心理要素。智育旨在通过提高教育对象的认知能力达到启真（知识）的目的，德育旨在通过增强教育对象的意志品质达到向善（道德）的目的，而美育则旨在通过激发教育对象的情感机制以达到求美的目的。但是审美教育的情感特征并不意味着排斥理性因素（理智、思想）的参与，因为美本身就是理性的感性显现，审美虽以情感活动为中介，但最终仍以理性领悟为归宿。把审美教育绝对化为情感教育是很容易导致审美教育的非理性主义倾向的。

那么究竟应如何把握审美教育的本质内涵

呢？我们认为审美教育是审美与教育的结晶，因此可以从美学与教育学这一双重角度来理解美育的本质内涵。

从美学的角度来说，美育就是通过美学理论和审美经验的传授，培养人们正确的审美观念和健康的审美情趣，并通过审美实践提高人们感受美、欣赏美和创造美的能力的一种教育活动。

有的人认为，感受美、创造美和欣赏美只是从事艺术工作的职业能力，学生将来从事艺术工作的只是极少数，因此没有必要将美育列入各级各类学校的教育方针和教学计划。事实上，当前我国仍有相当多的学校，其全部教育与教学活动主要是围绕着“升学”、“智育”这一轴心运转，而美育则被置于可有可无的地位。其实，这是一种缺乏战略眼光的教育近视症。从哲学的高度来看，美育并非仅仅是一种职业教育，而是旨在培养学生“艺术的掌握世界方式”的能力。马克思曾指出：“整体，当它在头脑中作为被思维的整体而出现时，是思维着的头脑的产物，这个头脑用它所专有的方式掌握世界，而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践——精神

的掌握的”。^①马克思在这里将“掌握世界”的方式分为四种，即理论的、艺术的、宗教的、实践——精神的。所谓“掌握”（或“把握”）就是认识、反映的意思，理论的掌握世界的方式，就是以概念为基元而进行的抽象思维活动，其目的是从整体上认识和反映客观事物的本质规律；宗教的掌握世界的方式是对客观世界颠倒的、歪曲的认识，其目的是制造一个主观唯心的借以逃避现实的虚假幻境；实践——精神的掌握世界的方式即与具体实践直接联系的认识活动，其目的在于通过实践形成能动地反映和改造客观世界的设想和意象；而艺术的掌握世界的方式则是一种以形象思维为主的审美活动，其目的在于按照美的规律创造出既源于现实，又高于现实的感性的精神世界。艺术的即审美的掌握世界的方式同其它三种方式既相互联系又相互区别。与理论的方式相比，两者都是对世界的真实掌握，但理论的方式是抽象的掌握，而艺术的方式则是具象的掌握；与宗教的方式相比，两者都是借助想象掌握

①《马克思恩格斯选集》第2卷，第104页。

世界，但宗教的方式是虚幻的想象，而艺术的方式则是真实的想象；理论的和艺术的方式都是某种实践——精神方式，但它们又是高度发展了的特殊的实践——精神方式。作为一个唯物主义者，在理论的、艺术的、实践——精神的三种方式中无论缺乏哪一种，都不能够完整地、全面地掌握世界。由此可见，只有从哲学高度上来进行审视，才能真正把握艺术审美教育的美学内涵。

从教育学的角度来看，美育是塑造理想的人格和优美的灵魂，实现人的全面而自由的发展，从而使人类自身不断得到完善和美化的必由之路。

所谓理想的人格和优美的灵魂，就是感性与理性自由而完美的和谐统一。“美育”的最早提出者席勒认为“感性的人”是“自然的人”或处于“感觉的被动状态的人”，“理性的人”则是“道德的人”或处于“思想意志的主动状态的人”，而“人在他的自然状态中只能承受自然的力量，在审美状态中他摆脱了这种力量，而在道德的状态中他支配着这种力量”。①比较而言，

①《美育书简》121页（中国文联出版公司1984年版）。

人在“自然状态”受制于自然的感性力量，而在“道德的状态”则往往又受到理性力量的约束，只有在“审美状态”中才能既摆脱自然的力量，又获得理性的自由。因此，要使人“从感觉的受动状态到思维和意志的能动状态的转变，只有通过审美自由的中间状态才能完成”，“要使感性的人成为理性的人，除了首先使它成为审美的人，没有其它途径”，“而这一点可以通过审美教养来实现，审美教养使一切事物服从于美的规律，使自然规律和理性法则都不能束缚人的自由选择，并且赋予外在生命的形式中显示内在的生命”。^①席勒的美育理论虽然是建立在资产阶级人道主义思想基础上，带有明显的空想色彩，但他对美育在塑造理想人格和优美灵魂中的重大作用，其见解却是相当精湛的。马克思站在辩证唯物主义立场上指出：“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去；因此，人也按照

①同上，116页，121页。

美的规律来建造”。^①这就告诉我们，美是自由自觉的，因此，按照美的规律来塑造理想的人格，就能使人得到自由自觉的发展。

不仅如此，美育还是实现人的全面发展的必备条件，它与德育、智育、体育既有密切联系，又具有相对的独立地位。从联系来说，通过美育，可以“以美启真”，即开发智力，特别是促进观察力、想象力和创造力的发展；“以美储善”，即寓思想品德教育于审美教育之中，通过形象的感染和情感的激发，引导人们自觉地净化自己的心灵，陶冶自己的情操，将外在的道德规范化为自己内心的道德信念；“以美促体”，即通过审美教育，强化人体追求自身形体健美的自觉意识，并在审美愉悦中达到身心健康的目的。但是，当前教育界部分同志却据此认为美育只是从属于德、智、体诸育的手段和工具，没有必要单列为与德、智、体诸育并行的使受教育者得到全面发展的要求之一。他们不明白，德、智、体、美诸育都是相互联系、相互渗透、相互作用的，

^①《马克思恩格斯全集》第42卷，第97页。