小学教师进修高等师范专科小学教育专业

（文科方向）

美学与美育课程学习指导书

邢建昌　　刘澍　　编

高等教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前　　言

为了帮助全国在职小学教师学好高等师范小学教育专业（文科方向）美学与美育课程，特别是为了配合中央广播电视大学“注册视听生”学好师专学历小学教育专业（文科方向）美学与美育课程，我们编写了这本学习指导书。

本书以《美学与美育课程教学大纲》为依据，配合曹廷华、许自强主编的《美学与美育》（高等教育出版社1997年版，以下简称“教材”）教材，在内容框架和体例安排上充分考虑到了学员的实际需要和接受水平，经过认真思考，仔细推敲，写成此书。

与曹廷华、许自强主编的《美学与美育》教材相对应，本书也分为“美学构成与美育构成”、“美的本质与美育”、“美的形态与美育”、“美的范畴与美育”、“形式美与形式美育”、“审美心理与心理美育”、“门类艺术的美与美育”和“教学活动中的美与美育”八章八个部分，并以此为单元。每一单元内设“学习目标和要求”、“知识结构系统和学习方法建议”、“重点、难点解析”、“典型题例分析”、“自测题”等五个方面的内容。力求讲清知识，突出重点，解析难点，提供方法，便于掌握。以加深学员对美学与美育知识系统的理解，提高将知识转化为内在修养和能力的水平，更好地实现教育目标。本书有针对性地设计的自测题，基本覆盖了大纲要求掌握的内容，目的在于检验学员的学习效果，也为学员通过考试提供必要的演练。自测题的答案，学员可以参考，不必机械记忆。此外，凡大纲不要求掌握的内容，本书都做了必要的删减和提示，以减轻学员的负担。

书中若有不妥之处，敬请专家、读者批评指正。

本书的写作得到了高等教育出版社的何毓玲、杨寿良同志，中

央广播电视大学的胡若予同志，特别是教材主编许自强同志的大力支持，在此表示衷心的感谢。

邢建昌

1998年8月于石家庄

内　容　提　要

本书是中央电大小学教师进修高等师范专科小学教育专业《美学与美育》课程配套的学习指导书，以《美学与美育课程教学大纲》为依据，分为8章，每章设“学习目标和要求”、“知识结构系统和学习方法建议”、“重点、难点解析”、“典型题例分析”、“自测题”等部分，力求突出重点，解析难点，提供方法，便于掌握。书后还附有自测题答案。

本书除可作为小学教师进修之用外，还可作为美学与美育爱好者自学教材。

目　　录

第一章　美学构成与美育构成……（1）
第二章　美的本质与美育……（11）
第三章　美的形态与美育……（19）
第四章　美的范畴与美育……（33）
第五章　形式美与形式美育……（45）
第六章　审美心理与心理美育……（59）
第七章　门类艺术的美与美育……（82）
第八章　教学活动的美与美育……（105）
附：各章自测题答案……（113）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　美学构成与美育构成

一、学习目标和要求

了解美学学科的历史及其发展，掌握美学学科理论内容的框架性构成。掌握美育作为一门学科体系的内容层次构成，正确理解美育与其他教育的关系。初步建立起美学与美育既相互区别又相互渗透、相互联系的观点，为本课程的进一步学习打下良好的基础。

二、知识结构系统和学习方法建议

本章在全书中带有绪论和导言性质，主要由两部分内容构成。第一部分即第一节，介绍了美学学科的产生、发展及其框架性内容构成。第二部分即第二节，谈美育的概念内涵，美育作为一门学科体系的内容层次构成。

学习方法建议：美学是一门富于人文特性的学科，所谓人文特性，是说美学学科不以认同事实为目的，而以创设意义和价值关怀为指归。所以，学习美学不应该满足于记忆一些名词概念或理论条条，而应该在充分理解美学学科人文特性的基础上，努力将知识转化为内在的修养。为此，建议学员深入思考美学与美育的内在关联，在有条件的情况下，可以阅读有关中国和西方美学史著作，以加深对美学学科性质的理解，更好地实现美学理论向美育实践的转化。

三、重点、难点解析

（一）教学重点

1．美学学科理论内容的框架性构成

关于美学的研究对象。美学界关于美学的研究对象，还是一个有争议的问题。有人认为美学是研究美的学科，有人认为美学实质是艺术哲学，也有人着眼于人的审美活动及人对现实的审美关系，将美学研究的对象规定为审美活动或人对现实的审美关系。本教材认为美学是研究人对现实的审美关系的科学。

美学理论内容的框架性构成。美学既然是研究人对现实审美关系的科学，其理论内容的框架性构成自然涉及审美中的主客体、主客体关系和由主客体关系所产生的对人的审美教育和陶冶功能。这样，美学学科理论内容的框架性构成大致可以包括美论、美感论、艺术论和美育论四个部分。

美论研究审美关系中的客体，即审美对象。着重回答“美是什么”和“什么是美”两个问题。

美感论研究审美关系中的主体，即审美主体。实际上，审美主体的研究远比美感研究丰富与宽泛，不能把审美主体等同于美感，也不能把美感研究完全等同于审美主体研究，这里只是一个约定俗成的说法。

艺术论是对艺术美普遍品格的研究。艺术美集中体现了人对现实的审美关系，是美的高级形态。通过对艺术美本质、规律、特征、构成、效用的探讨，有助于对一般审美对象和审美主体的研究。

美育论研究人在审美关系中如何受到审美教育和陶冶，即审美关系中主客体的互动在主体人化、文化和美化方面所产生的教育效应。既涉及教育的一般规律，又涉及审美的特殊规律。美育论不仅提供对美育的理论认识，也启示美育应用的实践与操作。

由美学理论内容的框架性构成可以看出，美学与美育有着密切的关系。美育本来是美学的一个有机组成部分，它不仅可以应用于广泛的美育活动，而且也可以形成美育的独立学科。

2．美育概念及其特点

对美育作为一门学科或一种活动的界定，有“审美教育”、

“艺术教育”、“美感教育”、“情感教育”等多种说法。从历史上关于美育的种种界定上，可以得到如下启示：

第一，美育具有通过情感陶冶使人成为完全的人的养成功能；

第二，美育与德育、智育、体育等教育既相联系又有区别，是一种具有独立性的教育活动；

第三，美育的实施必须应用美学理论和各种审美现象。

美育特点。美育是一种增进人文素质的教育，具有超专业、超部门领域的特点。从美育内容的对象形式看，它是社会美、自然美、艺术美、以及人的美的美育的一种综合系统。美育不是单纯的艺术教育，而是涉及美的诸方面的教育。从美育的施教途径和方式看，它又是家庭美育、团队美育、学校美育以及广泛的社会美育的综合工程，相互之间要协调互补、共同推进。

3．美育与其他教育的关系

美育与德育：两者都作用于人的心灵，都着重人的人性、人格的修养，但美育重在情感陶冶和审美修养，而德育重在意志行为的优化和伦理道德修养。两者的基本关系应该是以美辅德、成德，以德养美、扬美，使得德育因美育而深入人心，美育因德育而使人心灵充实，情感纯正。

美育与智育：美育重在人的非智力因素的培养，特别是情感的陶冶；智育重在人的智力因素的培养，提高的是人的认识能力和创造能力。两者的关系是以美启智、养智、优智，又以智识美、爱美、创美，从而智育因美育而使人聪颖敏慧，而美育因智育而使人明快空灵。

在美育与其他教育如体育、群育的关系中，也有着以美养体，以健成美或以美和群、以群促美的互补互动关系。美育的界定不仅要从作为一种教育的实践活动来定义，同时也要从作为一种美学与教育学交叉而成的应用理论学科来界定。

（二）教学难点

1．美学学科的发展

美学是一门发展中的学科，美学学科的发展可以从以下方面来认识：第一，美学学科的发展体现为研究对象从单一到多样、研究范围由狭窄到宽阔的发展趋势。美学学科诞生之初，研究对象一般局限于艺术领域，美学被称为“艺术哲学”。随着人们审美实践的深入，美学研究的对象和范围逐步扩大到艺术之外的现实领域。俄国革命民主主义者别林斯基、车尔尼雪夫斯基在美学研究对象的扩大方面起了重要作用。20世纪以来，美学研究的对象和范围已不再局限于艺术美、社会美、自然美，而扩大到人类生活的各个领域，美学学科的内容日益多样化、丰富化。第二，美学研究方法或方法论的发展体现为由“形而上”到“形而下”的变化，也体现为由哲学方法论向科学方法论或具体方法论的衍化。美学学科诞生之初，美学研究方法主要是“自上而下”的先验、思辨的方法，随着实验心理学的发展而兴起的实验美学，标志着美学研究方法从“形而上”向“形而下”的转变。这个转变，带来了美学研究从哲学方法论向科学方法论及具体方法论的衍化。第三，美学学科的发展还表现为美学学科自身系统的开放性发展上。随着美学研究对象、研究范围的扩展，研究方法的转变以及现代科学和社会生活的发展，美学学科也不断发展着，主要体现在两个方面：一是与其他学科交叉而形成交叉学科，二是美学研究对象集中于某一门类的审美现象，形成部门美学或专题美学。美学学科系统的开放性是无限的。

2．美育作为一门学科体系的内容层次构成

美育作为一门学科体系的内容层次构成可以概括为既相互联系又相对独立的三个方面：爱美教育、审美教育、创美教育。

爱美教育的着眼点在于激发人爱美的天性，使人养成爱美的心理和情感取向。爱美教育的对象主要是未成年人，始于胎教，重在婴幼儿和少儿。爱美教育的内容主要是具有形式直观、能直接作用于人的视听的形象。美的色彩、美的图案、美的形体等等，都对婴、幼、少儿的爱美之心有直接的激发作用，能培养他们向往

美并以美为乐的情感取向。爱美教育主要在家庭和学校中进行，游戏是爱美教育的生动活泼的有效方式。爱美教育的主要对象决定了爱美教育带有启蒙性质。爱美教育不仅是审美教育、创美教育的前提，也是德育、智育、体育诸育的前提。爱美教育的关键是把最初的无意识的情感倾向提升到有意识的心理欲求，然后再将这种有意识的情感取向导向下意识，使之成为更高层次的带有稳固性、习惯性的爱好。

审美教育是爱美教育的深化和升华。如果说爱美教育着重培育对感性形象的感知能力，那么，审美教育则重在培养对感性形象的理解能力，因此，审美教育是通过审美知识的传授和审美实践的体验对人进行审美修养和审美能力的教育。审美教育同样具有全民性、终身性，但其主要对象是在校学生特别是青年学生。其主要目的是在青年世界观、人生观、价值观形成的关键阶段，对他们进行审美观的系统培养，促成其全面发展。审美教育的对象和目的决定了其内容有三个基本的方面：一是关于美的知识和理论的普及性传授，既包括美学的知识和理论，又包括各门艺术的知识和理论。二是运用各种美的形态和范畴进行审美的实践以进行审美教育。三是在各门学科的教育教学活动中，着力发挥美学因素以进行审美教学。审美教育在审美能力培养上的优化形式是审美直觉的形成。审美直觉是一种“立刻见出美”的能力，它似乎不经判断而达到对对象意蕴世界的领悟和判断，具有强烈的穿透力和整合力。审美教育是创美教育的基础。

创美教育是指导学生进行美的创造实践的教育。爱美教育、审美教育最终都应该通过创美教育来体现、落实。爱美、审美并不是美育的全部，它必然要向创美教育发展，使人在美的创造中既满足自己的需求，又完美自己的心灵。创美教育不仅是知识和观念的教育，更是操作实践的技能技巧教育。不仅要让受教者懂得美的创造过程，而且要让他们运用自己的思想、情感、知识、技能去实践这种过程，在这种过程中锻炼和培养创造美的能力。创

美教育对于人的美的创造能力的培养具有普遍意义，比之于爱美教育和审美教育，创美教育更具有终身性，因为美的创造是没有止境的。

爱美教育、审美教育、创美教育在实际的美育过程中是有机统一的。创美教育始终伴随爱美教育、审美教育而进行，而爱美教育、审美教育又在创美教育中被强化、被提升，共同实现对“完整的人”的培养。

四、重要的名词解释和需补充的知识点

（一）名词解释

美育——美育的界定有广义、狭义之分。狭义的美育通常称为审美教育，指以陶冶人的情感、培养人的审美能力为目的的一种教育。广义的美育则指美的教育，是运用美学理论和美的现象，在审美关系中实施教育，以培养人爱美、审美、创美素质及其能力的一种教育活动。

家庭美育——指以父母为施教主体，以子女为施教对象的美育。

团队美育——指除学校以外的企业、事业、部队、机关、乃至村社等以单位为组织形式的美育。

社会美育——指在一定社会特定的历史条件下由政府倡导，团体推行，全社会成员参与的一种具有广泛性、多样性的美育。

学校美育——指在各级各类学校中，与德育、智育、体育、劳育等相辅并行的一种系统而规范的教育。

（二）需补充的知识点

1．美学学科的人文特性

美学学科的人文特性，表现在美学的学科定位上。美学不是自然科学，而是带有人文性质的社会科学。美学的人文特性是指美学研究的对象不是纯粹的事实的物理的世界，而是一个文化的世界、意义的世界，美学以赋设意义、创造精神价值为指归。美

需要全本请访问 www.ertongbook.com

学学科的人文特性，决定了对美学的学习不能采取纯粹的客观认知的态度，而必须采取主体知、情、意的参与和投入的方式。体验性和评价性是美学研究的当然视域。美学学科的人文特性，使美学与美育有着天然的联系。

2．费希纳的实验美学

费希纳（1801——1887）是德国实验美学的创立者。在方法论上，费希纳率先将实验的方法（包括实验、观察、内省、核对等方法）运用于美学研究，用“自下而上”的方法替代了西方传统的“自上而下”（即思辨的、推理的）的方法。这一转变，标志着美学史研究上的一个重大转折，从此，西方美学普遍采用实证的方法对美学进行研究。

五、典型题例分析

[例一]　简述美育与德育的联系与区别。

[分析]　对美育与德育关系的理解，以往倾向于认为德育是目的，而美育是实现德育的手段。这样在观念上有意无意地贬抑了美育的独立功能和地位。因此，本题目的主要目的在于使学员明白，美育与德育是既相互联系又有区别的两种教育，它们之间不能互相替代。

[参考答案]　美育与德育是既相互联系又有区别的两种教育。其共同点是都作用于人的心灵，都着重于人性、人格的修养。但美育重在情感陶冶和审美修养，而德育重在意志行为的优化和伦理道德修养。两者的基本关系应该是以美辅德，以德养美、扬美。

[例二]　试述美育内容层次构成诸方面的特点及其相互关系。

[分析]　这是一道综合性很强的题目，着重考查学员对美育内容层次构成的全面掌握程度和综合分析问题的能力。学员回答这类问题，要善于综合、归纳所学知识，既不能面面俱到，答非

所问，又要防止遗漏必要的知识点，在得分点上造成损失。

[参考答案] 美育的内容层次构成包括既相互联系又相对独立的三个方面：爱美教育、审美教育、创美教育。

爱美教育的着眼点在于激发人的爱美天性，使人养成爱美的心理和情感取向。爱美教育的主要对象是未成年人，始于胎教，重在婴幼儿和少儿。爱美教育的主要内容是具有形式直观、能直接作用于人的视听的形象。爱美教育主要在家庭和学校中进行，游戏是爱美教育的有效方式。受施教对象的制约，爱美教育带有启蒙性质。爱美教育是审美教育、创美教育的前提。

审美教育是通过审美知识的传授和审美实践的体验对人进行审美修养和审美能力的教育。审美教育的主要对象是在校学生特别是青年学生，主要目标是在青年世界观、人生观、价值观形成的关键阶段对他们进行审美观的系统培养，促成其全面发展。审美教育在审美能力培养上的优化形式是审美直觉的形成。审美教育是爱美教育的深化和升华，又是形成创美教育的基础。

创美教育是指导学生进行美的创造实践的教育。创美教育不仅是知识和观念的教育，更是操作实践的技能技巧的教育。创美教育对于人的美的创造能力的培养具有普遍的意义，比之于爱美教育和审美教育，创美教育更具有终身性。爱美教育、审美教育最终都通过创美教育来体现、来落实。

总之，爱美教育、审美教育、创美教育在实际的美育过程中，不是截然分开，而是有机统一的。创美教育始终伴随着爱美教育、审美教育而进行，而爱美教育、审美教育又在创美教育中被强化、被提升，共同实现对“完整的人”的培养。

六、自测题

（一）填空题

1．一般认为，美学学科的产生以德国哲学家_____于_____年出版的专著《美学》为标志。

2．在美学研究对象的拓展和研究范围的扩大方面起了重要作用的人物是俄国革命民主主义者_____和_____。

3．美学是研究人对现实_____的科学。

4．第一位全面论述美育的是德国诗人、剧作家、美学家_____，他的_____（书名）从“完满人性”的角度对美育作了深入的探讨。

5．美学理论内容的框架性构成是由_____、_____、_____和_____四个部分组成。

6．在中国美学史上，_____提出了“以美育代宗教”的著名主张。

7．美育具有_____、_____领域的特点。

8．美育的内容层次构成可以概括为既相互联系又相对独立的三个方面，即_____、_____ 、_____。

（二）单项选择题

1．提出“里仁为美”观点的是我国先秦时期的教育家……（　　）

（1）孔子　　（2）孟子　　（3）老子　　（4）庄子

2．《诗学》的作者是古希腊著名哲学家……（　　）

（1）柏拉图　　（2）亚里斯多德　　（3）毕达格拉斯学派

（4）贺拉斯

3．鲍姆嘉通“Aesthetik”的原始含义应为……（　　）

（1）艺术学　　（2）理性认识　　（3）逻辑学　　（4）感性（觉）学

4．明确提出“诗教”、“乐教”美育思想的是……（　　）

（1）老子　　（2）庄子　　（3）孔子　　（4）孟子

5．《论教育之宗旨》的作者是……（　　）

（1）席勒　　（2）黑格尔　　（3）王国维　　（4）蔡元培

（三）判断题。判断下列说法是否正确并简要申述理由。

1．美学与美育是相关但不相同的学科。

2．美育与德育的关系是：德育是目的，美育是手段。

（四）名词解释

美育　　家庭美育　　团队美育　　社会美育

（五）简答题

1．简述美学与美育的关系。

2．怎样理解美学学科的发展？

3．美学学科理论内容的框架性构成有哪些？

4．简述美育与德育、智育、体育、群育的关系。

5．简述审美教育的基本内容。

6．简述爱美教育的特点。

7．简述审美教育的特点。

8．简述创美教育的特点。

（六）论述题

试述美育内容层次构成诸方面的特点及其相互关系。

第二章　美的本质与美育

一、学习目标与要求

了解美学史上关于美的本质的有代表性的观点，理解马克思关于美的本质的基本观点，深入思考美的本质与人的本质的内在联系，正确理解两个尺度，初步建立起从人的历史生成角度思考美的本质的基本思路。掌握美育与人的人化、人的文化、人的美化的基本关系，提高审美塑造的自觉性。

二、知识结构系统和学习方法建议

本章主要由两部分构成，第一节，美的本质与人的本质，首先约略考察了美学史上关于美的本质的几种有代表性的观点，然后介绍了马克思主义关于美的本质的基本观点，最后阐述了美的本质与人的本质的关系。第二节，涉及美育与人的人化、人的文化、人的美化三个层次的内容。

学习方法建议：本章是教材中理论性较强的一章，美的本质本来就是美学史上一个聚讼纷纭、莫衷一是的问题，学员不必死抠教材中的文字，不明白可以先绕开去，待深入学习后面的章节以后，再回过头来领会本章内容。同时，希望学员努力超越“美在主观”与“美在客观”的二元对立的思维模式，建立起从人的历史生成亦即从人的社会性实践活动中思考美学问题的基本思路。

三、重点、难点解析

本章许多教学重点也是教学难点，故将两者合而为一来解析。

（一）美学史上关于美的本质的基本观点

历史上有代表性的关于美的本质的观点主要有：“美在客观”说，认为美是客观存在，不以人的意志为转移的。这种学说又分两类：精神客观说和物质客观说。前者的代表人物是古希腊的柏拉图和德国古典哲学的代表人物黑格尔。柏拉图认为美是客观的理念，黑格尔认为美是理念的感性显现。物质客观说的代表人物主要是西方经验主义的美学家。我国美学家蔡仪也是主张美是物质客观的属性，蔡仪被认为是中国美学界“客观说”的代表。“美在主观”说，其核心观点是认为美不在物而在心，美是主观的。代表人物主要有休谟、康德和克罗齐等。“美在关系”说，又可分为两种基本观点，一种认为美既不在心，也不在物，而在两者的客体对象和主体的适合与交融，被称为主客统一论。另一种认为美是客观的社会生活的属性，被称为客观性和社会性的统一说。

（二）马克思关于美的本质的基本观点

1．实践的观点与历史的观点

理解马克思主义创始人关于美的本质的论述，应该在掌握马克思主义研究美学问题的方法论上下功夫。实践的观点与历史的观点，是马克思主义美学的基本方法论原则。马克思主义的实践论认为，人类通过劳动，在创造世界的同时也创造了自己，马克思主义的历史观强调历史对于人类生存和发展的具体规定性和客观制约性。建立在实践论基础上的马克思主义历史唯物主义认为，历史是通过人的劳动而诞生的过程，是自然界对人说来的生成过程，美的奥秘就隐藏在人的生成和自然界对人说来的生成过程中。这里所说的自然界的生成，并不是指自然界的从无到有，而是指自然界的不断被改造，打上人的烙印，成为“属人的自然界”。

2．人的本质力量的对象化

人的本质力量的对象化是马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出的命题。马克思认为，动物的生命活动是盲目的、无意识的，而人则能将自己的生命活动变成自己的意识和对象。人

需要全本请访问 www.ertongbook.com