

中学生美学

主 编 王钦韶

副主编 高振岐

河南教育出版社

中学生美学

主 编 王钦韶

副主编 高振岐

编 委 王钦韶 田保华 张南峭

高振岐 裴作佑

河南教育出版社

(豫)新登字 03 号

中 学 生 美 学

主 编 王钦韶

副主编 高振岐

责任编辑 函一

河南教育出版社出版发行

(郑州农业路 73 号 邮编 450002)

河南省博爱教育印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 7.375 印张 15.5 千字

1993 年 8 月第 1 版 1993 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—5000 册

ISBN 7-5347-1472-9/G·1102

定 价 3.35 元

序

张 凯 亭

如何全面贯彻党的教育方针,正确实施美育,至今仍是一个从理论上和实践上都值得深入探讨的问题。

我是赞成“大美育”观的。把美育等同于艺术教育偏狭的,美育应该贯穿在学校教育的方方面面。

美育属于素质教育。美育关乎着人的全面发展和自我完善,因而也直接影响着民族的素质和人类的未来。王国维说过:“完全之人物不可不具备真善美之三德,欲达此理想,于是教育之事起。”体育可以“发达其身体”,此三德可以“发达其精神”,而其共同的目的都是要使“人之能力无不发达且调和”。这“完全之人物”之培养离开美育是无法实现的。

中国现代美育的先行者、著名美学家、教育家蔡元培先生把美育界定为“美育者,应用美学理论之于教育,以陶冶感情为目的者也。”把美育的目的限于“陶冶感情”当然失之狭隘,但以为美育是“应用美学理论之于教育”,内涵却非常丰富。

在广泛的学校教育的内容、手段中,可以说,课堂是基本阵地,各科教学是基本手段。因而通过各科教学来实施美育也是基本途径。遗憾的是,这一点却往往被忽视。蔡元培先生说:“凡是学校所有的课程,都没有与美育无关的。”这是一个深刻而有远见的论断。

由郑州市教委组织、王钦韶教授主编的《中学生美学》的

可贵之处，正在于它在介绍必要的美学知识和必要的美学实践之外，把重点放在了对各科教学中美的因素的挖掘和分析上，从而为各科教学提供了新内容，为分析和理解各科教材提供了新角度，为提高学生的学习兴趣开辟了一条新路子。尽管这种作法已有不少教师在探索和总结，但如此系统而有说服力的论著就我的涉猎范围所及，还是首次见到。我认为它既是一本面对中学生的通俗读物，又不失其独有的理论和实践之价值。这正是本书最鲜明的特色之所在。

1991年，我曾为王钦韶教授主编的《语文美育研究》作序，肯定了它的价值。那本书是为大专学生和中学教师而写的，现在的这本书虽系为中学生而写，但眼界却更开阔，涉及问题的范围更加广泛。由此，对中小学校的各科教师都有重要的参考价值。教师一旦能从枯燥的知识、理论中讲出美的意味，学生也必将在各科教师的带领下，从多条渠道进入美的殿堂！

愿中学生们时时都能在美的熏陶和享受中健康成长！

是为序。

一九九三年八月

目 录

绪论——什么是美学、美育	(1)
一、美学及其意义	(1)
二、美育及其任务	(4)
三、美学、美育与中学教育	(8)
第一编 中学生应了解的美学知识	
第一章 美是什么	(14)
一、美是客观的	(14)
二、美是社会的	(17)
三、美是形象的	(22)
四、美以真善为前提而又不同于真善	(25)
第二章 美在哪里	(29)
一、自然界里的美	(29)
二、社会生活中的美	(33)
三、科学领域中的美	(36)
四、艺术作品中的美	(39)
五、形式美	(44)
第三章 艺术美的门类	(49)
一、音乐和舞蹈	(49)
二、绘画和雕塑	(53)
三、文学	(57)
四、戏剧和电影	(61)
第四章 美的表现形态	(66)
一、优美与崇高	(66)

二、悲剧·····	(70)
三、喜剧·····	(73)
第五章 美的感受 ·····	(78)
一、美感及其特征·····	(78)
二、美感的根源及实质·····	(83)
三、审美趣味的共同性和差异性·····	(87)
第二编 中学各学科中的美 ·····	
第六章 数、理、化学科中的美	
——自然科学美的结晶·····	(92)
一、数学学科中的美·····	(92)
1、数学中存在着美·····	(92)
2、数学美的意义·····	(96)
二、物理学科中的美·····	(99)
1、物质运动形式的美·····	(100)
2、物理定律及其表述美·····	(102)
3、物理实验之美·····	(104)
4、物理科学的应用美·····	(106)
三、化学学科中的美·····	(107)
1、化学元素周期率的美·····	(107)
2、化学反应及化学分子结构之美·····	(110)
3、化学实验和化学应用之美·····	(113)
第七章 地理、生物学科中的美	
——自然美与自然科学美的结合·····	(114)
一、地理学科中的美·····	(114)
1、地理科学的研究对象美·····	(115)
2、地理科学的理论美·····	(117)

3、地理科学的表述美·····	(119)
4、地理科学的美育功能·····	(121)
二、生物学科中的美·····	(122)
1、生物科学的研究对象美·····	(122)
2、生物大家族多层次的和谐美·····	(124)
3、生物学科的美育功能·····	(127)
第八章 体育学科中的美	
——社会美与自然美的统一·····	(129)
一、体育的实质·····	(129)
二、体育的功能·····	(134)
三、体育比赛的审美价值·····	(140)
第九章 历史、政治学科中的美	
——社会美与社会科学美的结合·····	(144)
一、历史学科中的美·····	(144)
1、生产工具的发展史是美的创造的 历史·····	(145)
2、社会结构的完善史是美的社会的 创造史·····	(146)
3、重大的历史事件是尖锐的美丑斗争·····	(147)
4、伟大的历史人物是人物美的典范·····	(149)
5、文物的审美价值·····	(150)
二、政治学科中“大同小异之结构和左右 逢源之理论”的美·····	(152)
第十章 语文、外语学科中的美	
——美学因素的综合·····	(157)
一、作为交际工具的语言美·····	(158)

二、阐明事理的文章美	(161)
三、塑造形象、表达感情的文学美	(164)
四、美的理性升华	(166)
第三编 中学生需进行的美学实践	
第十一章 美学实践的内涵和分类	(171)
一、美学实践的内涵	(171)
二、审美欣赏及其条件	(172)
三、审美创造及其内容	(178)
第十二章 审美创造的条件和准备	(185)
一、正确的世界观和高尚的审美理想	(186)
二、审美创造的思维训练	(189)
三、脚踏实地的才能和技巧	(197)
第十三章 主体世界的审美创造	(201)
一、人是万物的灵长	(201)
二、精神美——人物美的内在根据	(205)
三、仪表风度美——人物美的外部表现	(212)
四、美的训练的最佳时期	(223)

绪 论

——什么是美学、美育

本书开卷伊始，需要首先讲美学、美育的性质和任务。不解决这一问题，就不足以认清本书的目的和方向。

一、美学及其意义

美，为许多人所向往。美景、美物、美人、美事、美文、美声无人不爱。美学，则为许多人所茫然，向人问及什么是美学？许多人说不出个所以来。

其实，美学就是关于美的学问。这是一门很古老的学问。如果说美的事物随着人类的诞生就已经开始萌芽，并随人类的发展而生长和发展的话，那么，它发展到一定阶段上，探索美的学问的美学，也就产生了。欧洲古代的古希腊和中国的春秋战国时代，都已经为我们留下了丰富的美学见解。以

中国古代的典籍记载为例，《国语·楚语》中记载：伍举评论楚灵王筑的章华台时说：“夫美也者，上下、内外、小大、远近皆无害焉，故曰美。”无害就是美是伍举的看法。《论语》中记载孔子在谈《韶》乐时说：“尽美矣，又尽善也。”谈《武》乐时又说：“尽美矣，未尽善也。”这是认为美和善有联系又有区别。孔子谈社会生活时，又认为“里仁为美”，即在邻里之间都讲他倡导的仁就是美，也是强调美和善的联系。荀子讲《劝学》也认为，“君子知夫不全不粹之不足以为美”，这就是说不完全不纯粹的东西就不能称为美。这些都是他们对美的见解。因而都可称为美学的内容。但这些见解都不是专门用来论美的，而是谈论别的问题时顺便说出来的。在此情况下，这些重要的美学见解还成不了一种独立的学科，它只是别的学科（哲学、文艺学等）的附庸。中国如此，外国也如此。

美学成为一门独立的学科，是近代的事情。1750年德国的鲍姆嘉通出版了一本音译为《埃斯特惕卡》的书，书名的意思是研究感性和感情的学问。事物外部的感性特征（形、色、声等）和情感功能为美的事物的共同特征，因此，后来中译本就意译为《美学》。《美学》的出版宣告了作为独立学科的美学的诞生，鲍姆嘉通也因而被尊称为“美学之父”。从那时到现在，为时仅有二百多年，比之哲学、文艺理论等是十分年轻的。所以美学界都说，美学是一门既古老又年轻的学科。

二百多年来，美学取得了长足的发展，美学家和美学专著不断产生。但在我们新中国的历史上，“文化大革命”前的十七年，由于“左”的政治思潮的影响，美学只在少数专门家中间探讨，似乎与广大群众毫不相干。在当时人们的观念

里，美似乎是资产阶级的东西，人们谈美色变。谁讲究美讲究服装打扮，谁就是资产阶级生活方式；谁种花养鸟，就表明他玩物丧志。当此之时，在教育方针中，没有美育的地位，在大中学校讲台上，没有美学的课程设置。这种情况到“文化大革命”中，发展到了顶峰。那时几乎全国人民都穿上了清一色的绿军装，似乎世界也丧失了原来的丰富多彩。当粉碎“四人帮”，开始了一个新的历史时期以后，美学一下子成了人们的热门话题。美学讲座到处出现。但是，最初的听众却多是乘兴而来，扫兴而归。原来他们以为美学是讲穿戴打扮的，讲座的内容令他们失望。这是美学长期受到冷遇而形成的天大的误解。

随着美学的普及，人们终于明白了，美学不是一种化装技术，而是一门科学，是研究美和美感的性质、特征、规律的科学。什么是美？美在哪里？美都有些什么样子？什么是美感？美感有些什么特征？等等，都是美学应该回答的问题。它是一门与人们的生活关系十分密切而又相当抽象的科学。

美学的抽象性为它蒙上了一层深奥神秘的面纱，令人望而却步；它与人类生活的密切关系又指引着人们去接近它，探讨其中的奥秘。美学发展的历史和大量社会实践的事实，越来越证明了美学存在的地位和价值。审美观是人们世界观的一部分。正确地辨别美丑，对社会对个人都至关重要。美学对于人类所从事的生产劳动、社会斗争、艺术创造、科学研究、精神享受、品格修养、环境布置、个人装束等都具有理论指导意义。离开了美学指导，人类在追求美的各项活动中，就将丧失自觉性而陷入盲目性。而且，随着美学研究的深入，实践性更强的美学分支（如劳动美学、技术美学、服装美学、

旅游美学等)的建立,美学的神秘性正在锐减,实用性得到强化,现实意义越来越得到人们的重视。正因此,美学热潮才会一次次地兴起,美学渗透的范围也越来越大。

时至今日,美学已从美学家们的象牙之塔中走向社会,走向大众。各种通俗的美学小册子大量出版,广大群众中涌现出许多美学爱好者。美学今天已堂而皇之、高视阔步地走上了高等学校许多专业的讲堂。在此形势下,为了全面贯彻党的教育方针,提高中学生的基本素质,中学的美学教育也理所当然地被提到议事日程上来。

二、美育及其任务

实施美学教育的活动叫美育。但美育却不等于美学理论教育而有着更宽泛、更丰富、更复杂的内涵。

究竟什么是美育?人们众说纷纭。按照我们的理解,美育就是按照美的标准培养人的教育。通过美育使人具有美的理想、美的情操、美的品格、美的素养,具有欣赏美、创造美的能力等等。

从这一定义中可以看出,美育的根本问题是培养什么人的问题。美育的任务也是以此为出发点的。美育的任务首先是确立正确的审美观,这是树立美的理想的前提和理论基础。我们说的正确的审美观是以马克思主义美学理论为指导的。有了它就可正确的辨别美丑,否则美丑不分或美丑颠倒,其

理想也决无美可言。第二是正确认识美的各种形态。美分社会美、自然美、科学美、艺术美，又分崇高、优美、悲剧、喜剧。认清不同领域里美的不同形态的特征，是从事美的欣赏和创造的前提，又是理解美的本质的必要条件。第三是提高美的欣赏力和创造力。欣赏是为了个人得到更多的精神享受，创造是为的为社会作出更大的贡献。这三条密切联系不可分开，前两条是基础，后一条为归宿，它们共同成为一个人是否合乎美的标准，具有美的情操、美的品格、美的素养的具体标志。要实现这个任务，既离不开美学理论的学习，又离不开具体的美学实践活动。失去任何一方面，都会造成理论和实践的脱离，另一方面也必将受到致命的影响。

美育任务的重大决定了地位的重要。早在本世纪的初叶，我国的著名学者王国维就在《论教育之宗旨》中指出：教育的宗旨是要使“人之能力无不发达且调和”。为此，“完全之人物”除了通过体育“发达其身体”之外，“不可不具备真善美之三德，欲达此理想，于是教育之事起。教育之事亦分为三部，智育、德育（即意志）、美育（即情育）是也。”德、智、美三者均在“发达其精神”。此后中国的教育家、美学家多主张德、智、体、美四育并重。解放以后，毛泽东主席提出德、智、体全面发展，未提美育。照理说，既为全面发展，美育本应包含其中，但字面表述的不完备，使人们在理解上也就对美育有所忽视。这就是我国的教育方针长期不提美育的原因之一。经过了二十多年的曲折，十一届三中全会之后，美育终于又成了我国社会主义教育方针的一项重要内容。这充分表明，重视美育是教育自身规律的驱使，也是我国社会主义建设事业的需要。

在教育方针所要求的丰富的内容中，美育的独特价值在于它生动活泼，易为人接受。这一方面是因为：实施美育的对象都是生动的形象，形式上都有感性的吸引力，内容上都有感情的感染力。没有形象不能称之为美。一切真正的形象，都必须在形体、色彩、声音等形式特征方面栩栩如生，在内容上又都是包含着感情或能激发人的感情的。不仅各类艺术如此，就是大自然的烟云飘渺，社会生活中的人物、事件，甚至教学中的几何图形，显微镜下的细胞构成等，都是具有感性特征的，有些还是生动具体令人不忍释手的，具有一种特殊的感情力量。在这方面，它比之德育、智育的对象来，不是要求逻辑的严密，而是要求形象外观的完美；不是要求明之以理，而是要求动之以情。因而在美的事物面前才能提高人的想象力、情感力。云南石林的阿诗玛是一块天然生成的自然石，可它那美女般亭亭玉立的身驱，给人以无穷的遐想，于是在想象中，它便成了一个富有血肉和感情的傣族妇女而给人以美的享受。这完美的形象外观中所包含的血肉之躯和憎爱之情，是与人相通的，为人喜爱的。

另一方面实施美育的方式在态度上是自由的，效果上是情不自禁的。美的吸引力使人们在接受它的时候，毫无一点强制性，美的情感感染力使人们一接触它即可激动不已。审美本身又有一种舒适畅快的愉悦之感，所以美育的过程，都是人们自觉自愿，乐于接受的过程；它的效果也在这不由己的愉悦之中潜移默化地实现。比如对于祖国各地的美好河山和博物馆中丰富的历史文物，哪一个人不是心向往之，争相观赏呢？在遍赏祖国的美好河山、饱览丰富的历史文物之后，有谁能压抑住自己的情感激动呢？就在这向往与激动中，不

喊爱国主义教育而效果自得。在这方面，它比之德育、智育的强制性和效果的立时性来，也具有特有的优越性。

美育的形象性、情感性、自由性和自觉性使它成为一种最能令人亲近的教育，因而其它各种教育都可以它为手段来达到自己的目的。美育因之也以其独有的优越性与德、智、体、劳四育建立起既有联系又有区别的相辅相成的关系。

社会主义德育重在提高人们的社会主义觉悟和高尚的思想品德，养成良好的道德行为，抵制剥削阶级思想的侵蚀，以培养社会主义的新人。这是社会主义教育的最高目的，也是美育的基础。与大多数人民的利益相违背的人的行为与美是无缘的，因而美离不开善，美育也离不开德育。同时，通过美育也能达到德育的目的，它以生动的形象，丰富的感情，来启发人的觉悟，陶冶人的情操，比之干巴的说教，具有更强的效力。智育重在让人掌握客观世界的真理和规律，开发人的智力，使人在改造自然与改造社会的实践活动中，立于不败之地。这是各个时代各个阶级都不可缺少的教育的重要内容。假如人在从事改造自然、改造社会的社会实践中不掌握自然和社会的规律，就要在规律面前碰壁。虚假的东西与美无缘，美的事物都是合乎规律的事物。美离不开真，美育也离不开智育。因而智育又是从事美育的前提。反之，通过美育也可达到智育的目的。以生动形象的直观展示，让人们去领悟真理是符合人类认识由感性到理性的普遍规律的。形象本身也易给人留下深刻牢固的记忆。体育重在健全体魄，人体之美，健是必要标志。从一定意义上说，体育就是人类自身体格的美育。劳动教育重在培养人的劳动观念和劳动技能，养成劳动习惯，它是人类改造自然的基本手段。劳动本身就

是美的创造，只有在劳动教育与美育相结合的情况下，人类的劳动才能把世界改造的更加美丽。

所有这一切，都说明美育是整个教育中不可缺少的一个有机部分。

三、美学、美育与中学教育

美育是全社会的事，贯穿在每个人的一生中。蔡元培在论及美育的实施途径时，列出了三条：一是社会美育，包括影院、剧院、公园、博物馆、展览馆、城市美化、橱窗布置等所起的美育作用。二是家庭美育，包括家庭的环境美化、和谐的家庭关系、家长对子女正当的教育等。三是学校美育。这三条都关系着全社会和任何一个人的一生，所以三条缺一不可。但学校美育（尤其中学美育）有着特殊的地位。因为在校学生正处在长身体长知识的青少年期。中学生的身体发育和知识积累都渐趋成熟，比之更幼稚的小学时期和更成熟的大学时期，可塑性都更大，因之美育的地位也显得更突出。学校又是专门从事教育的机构，学校教育的效果如何，对一个人的一生有着深远的影响。作为学校教育内容之一的美育，担负着全面完成美育任务的重担。对于学生形成正确的审美观，提高其审美鉴赏和审美创造的能力都有重要的作用，对其它各育任务的完成也有着重要的影响。所以中学美育是普及美学理论、全面实现学校教育目标的十分重要的一环。

目前，由于人们对美育的理解不同，对中学美育的地位、