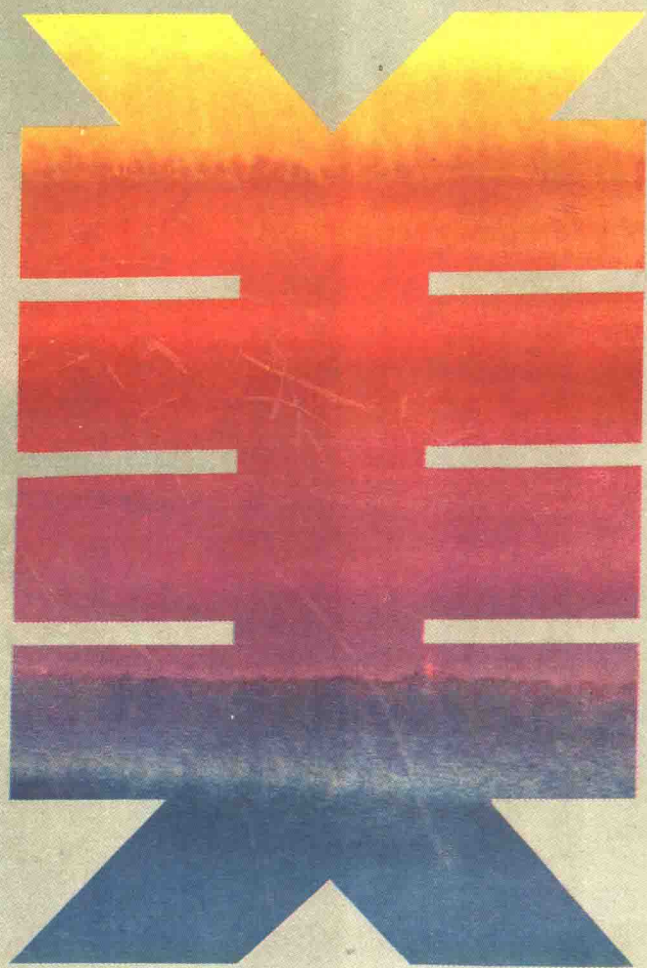

美育新编

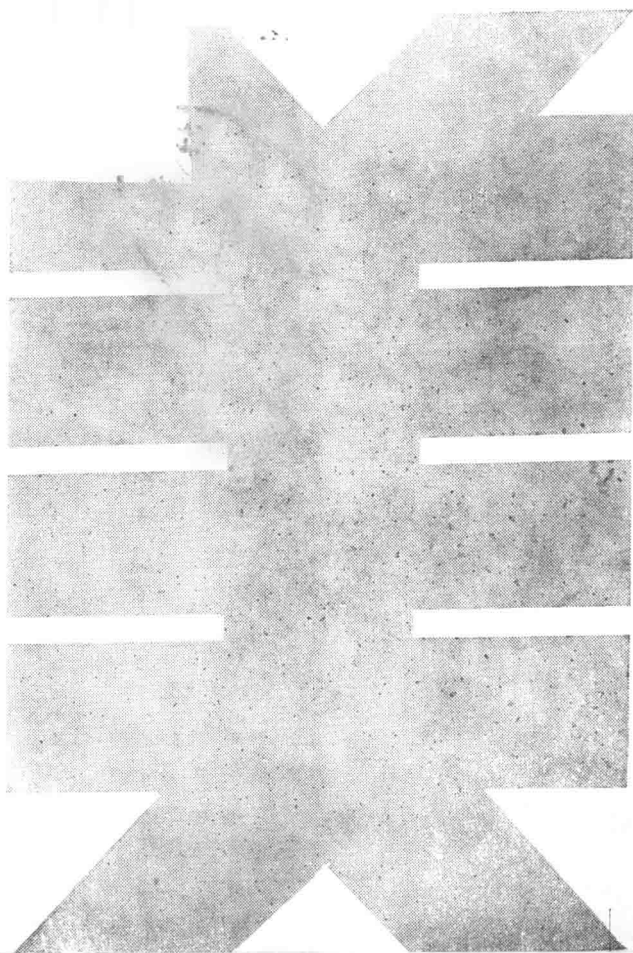
● ●
顾建华 主编
北京出版社

美育新编

顾建华 彭吉象 樊美筠 杨 铸 曹治国

北京出版社

(京)新登字200号

美 育 新 编

Meiyu xinbian

顾建华 主编

•
北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100011

北 京 出 版 社 总 发 行

新华书店北京发行所经销

北 京 北 苑 印 刷 厂 印 刷

•
850×1168毫米 32开本 8.5印张 203000字

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数 1—4000

ISBN 7-200-01501-6/G·492

定 价: 4.00元

序

王朝闻

无论对于社会的发展，还是对于人们性格的培养，美育和德育、智育、体育都同样不可缺少。当它们互相成为条件时，怎样发扬美育自身的独特作用呢？如果把它当作摆设或花架子，在精神文明的建设中置它于无足轻重的地位，必定会受到历史的无情惩罚。

家庭、学校、社会或大自然，处处都可以成为实施美育的场所，一切审美对象可能就是进行美育的教材。例如美术作品、音乐舞蹈、园林建筑、服饰打扮，乃至交通工具、军事武器、祖国山河……。

从古至今都讲究美，美育可能发挥特异功能。令人担忧的是，现在某些应当进行美育的场合，例如影视、舞台、展览、广告等等，有些人把丑当作美在进行丑育。怎样以正确意义的美育抗拒丑育的消极影响，对教育工作来说，也是一个值得认真对待的大问题。

如果说美育与丑育的性质是根本对立的，怎样理解美中的丑或丑中的美也大有难度。如果要求所有家长、教师、群众工作者、各行各业的人们都立即掌握正确的审美标准，这当然是不切

实际的过苛要求。但向人们进行普及的美育，对于社会主义精神文明的建设和物质文明的建设，都有十分重要的实际作用。由此看来，中央电视台播放美育讲座，北京教育出版社出版本讲座的教材——《美育新编》，可能是很有意义的。

为什么用可能这一词句来作限制？这是因为我还不能预见这一工作的未来成果。但我相信美育的接受者可能同时即是授予者，授予者可能就是接受者。当美育的接受者成为美育的授予者，这就是美育在普及中的提高。美育的授予者自己同时就是美育的接受者，他才有条件把提高了的审美趣味、观念和标准向群众普及。美育作为一种实践活动，当它的授予者同时也是有高明鉴别能力的接受者时，才可能避免以丑为美等消极现象。

从长远的未来着眼，人人都可能成为美育的接受者和授予者。从现在的实际需要看来，人人都需要进行自我的美育。只有这样，我们整个民族的思想文化素质、道德修养、审美情操才能大大提高，使社会主义现代化的建设搞得更好，使我们的精神生活更丰富、更意味。

作为电视美育讲座和专著《美育新编》未来的听者和读者，我希望它们把听者和读者当作平等交谈的朋友。既不向我发号施令，也不向我说些莫测高深的概念。不得不转述或摘引中外古今的学术成果，不只必须有严格的选择，而且更重要的是从实际出发，提出自己具有独特性和实事求是的论断。美育应当是一门发展着的科学，我希望这本书的出版和播讲会有助于我国现代美育学的发展和壮大。为了发展和壮大这门学科，尽可能结合群众关心或尚未注意到的重要问题，提出平易近人却又是论点正确和深入的见解。凡是尚未成熟却有真情实感的见解，都有可能使美育的接受者转化为授予者。这就是说，我所理解的美育的能动性，是以主体与客体的辩证关系为条件的。

匆匆写了以上一些话，是为序。

目 录

序.....	(1)
第一章 按照美的规律塑造人自身.....	(1)
第一节 美育的历史发展.....	(1)
第二节 美育的本质特征.....	(6)
第三节 美育的任务.....	(12)
第四节 美育的实施.....	(21)
第二章 美育的美学基础.....	(29)
第一节 美是什么.....	(29)
第二节 美的形态.....	(35)
第三节 美的感受.....	(47)
第三章 自然美与美育.....	(59)
第一节 自然美的本质特征.....	(59)
第二节 自然美在美育中的作用.....	(68)
第三节 怎样欣赏自然美.....	(77)
第四章 社会美与美育.....	(84)
第一节 社会美的本质特征.....	(84)
第二节 社会生活与美育.....	(87)
第三节 社会创造与美育.....	(104)
第五章 科技美与美育.....	(111)
第一节 科学美与美育.....	(111)
第二节 技术美与美育.....	(122)
第六章 语言艺术与美育.....	(132)

第一节	语言艺术的审美特征·····	(132)
第二节	语言艺术的美育作用·····	(141)
第三节	语言艺术的美育实践·····	(150)
第七章	实用艺术与美育·····	(161)
第一节	实用艺术的主要种类·····	(162)
第二节	实用艺术的审美特征·····	(167)
第三节	实用艺术的美育作用·····	(172)
第四节	实用艺术的美育实践·····	(178)
第八章	表情艺术与美育·····	(186)
第一节	表情艺术的审美特征·····	(186)
第二节	表情艺术的美育作用·····	(195)
第三节	表情艺术的美育实践·····	(203)
第九章	造型艺术与美育·····	(213)
第一节	造型艺术的审美特征·····	(213)
第二节	造型艺术的美育作用·····	(219)
第三节	造型艺术的美育实践·····	(229)
第十章	综合艺术与美育·····	(242)
第一节	综合艺术的审美特征·····	(242)
第二节	综合艺术的美育作用·····	(251)
第三节	综合艺术的美育实践·····	(257)
后记	·····	(267)

第一章 按照美的规律塑造人自身

马克思说：“社会的进步，是人类追求美的结晶！”这句话里包含着令人回味无穷、精深透辟的哲理。

爱美，是人类的天性。人类自从在劳动中诞生之后，就寻找着美，追求着美，创造着美。既孜孜不倦地用美的规律塑造客观世界，也孜孜不倦地用美的规律塑造着自身。从某种意义上说，前者便是审美创造，后者便是审美教育。有了审美创造，世界才越来越变得花团锦簇；有了审美教育，人类才越来越健美、聪慧，成为宇宙之精华，万物无与伦比之灵长。正是在审美创造和审美教育中，人类和人类社会不断取得进步。

美育事业，这是自觉地按照美的规律塑造人自身的伟大事业，关系到我们的社会，关系到我们的未来。但是，美育是怎么发展的呢？它有哪些本质特征？担负着哪些任务？通过什么途径来实施呢？——这是我们首先应该搞清楚的。本章作为全书的导论，将简要地讲述这些内容，以进一步提高实施美育和接受美育的自觉性。

第一节 美育的历史发展

氏族社会已经有了原始的美育

美育，也称审美教育，是审美和教育的融合。具体地说，美育是在一定时代的审美理想和教育思想的指导下，以审美为手段，提高人们的审美意识和审美能力（包括美的创造力）的教育

活动。研究人类这种活动的科学，称为美育学，也称为审美教育学，属于审美学和教育学相融合的交叉科学、边缘科学。

美育学理论，是近代才建立起来的。但是，人类的美育的历史，却和人类的文明史同样悠久。它的起源可以追溯到远古的原始氏族社会。劳动创造了人，人又在劳动中逐渐发现了美，产生了原始的审美意识，也逐渐开始了原始的审美教育。

我国先秦两汉的典籍、史书中记载着不少如神农造琴、舜弹五弦琴而治天下、“夔典乐而教胄子以九德”一类的上古传说。虽然这些传说的真实性很难考证，但也在一定程度上反映出人们很早就重视用艺术来进行教育，显露了原始美育的端倪。

出土文物，则给我们留下了原始美育的实证。青海大通县出土的舞蹈纹彩陶盆，在接近盆边的内壁上绘有三组舞蹈群像，每组五人，腰系兽皮，肩并肩，手携手，同一种姿势，同一个动作，欢快地起舞。这组画再现了氏族成员以舞蹈自娱和娱人的生动景象。在原始社会，舞蹈或许包含巫术礼仪的神秘含义，但也具有强化氏族群体内部凝聚力的作用。这既是娱乐活动，又是教育活动，藉以加强氏族成员之间的团结和协调。原始“艺术家”把舞蹈绘制在彩陶盆上，使彩陶盆不仅有实用价值，而且也有审美价值和教育价值。当盆内贮满了水，内壁舞者的形象就会随着晃动在水中翩翩起舞，从而激起使用者的观赏，并回想或想象河边群舞的热闹场面，不由得涌出对氏族群体的亲密、融洽、和谐的情感。这难道不是十分高明而又绝妙的审美教育吗？

氏族社会的原始美育，虽然还处于不自觉的、朦胧的阶段，但已告诉人们：美育是任何一个社会所不可缺少的。

古代早期的美育思想

美育思想是在美育实践的基础上产生的。我国早在夏商周三代已有了学校教育，其中美育占据着突出的位置。刘师培说，“古代

教民，口耳相传，故重声教。而以声感人，莫善于乐”，“乐教为教民之本”。所谓“乐教”，就是艺术教育，即狭义的美育。商代的学子，除了学习祭祀、军事、文字外，还要学习乐舞。周代的学习科目有礼、乐、射、御、书、数等“六艺”，思想伦理教育和审美教育紧密配合的“礼”和“乐”居其首。

春秋末年，孔子总结了商周奴隶社会的美育实践，第一个提出了对后世发生深远影响的儒家美育思想。他主张“兴于诗，立于礼，成于乐”，认为高尚的思想品德修养从诗教开始，建立于礼，最终在乐教（艺术教育）中完成。他对美育的地位、标准、原则、作用等都提出了一系列的意见。后来孟子、荀子等在不同方面发展了孔子的美育思想。荀子还专门撰写了《乐论》，具体论述了音乐等艺术的美育作用。中国古代早期的美育思想具有十分丰富的内容。

在西方，古希腊是最先“站在文明时代的门槛上”的国家。公元前6世纪至公元前4世纪为古希腊奴隶社会的鼎盛时期。当时的教育非常重视人的全面、和谐的发展，把美育放在显要的地位。儿童的家庭教育以各种审美游戏为主要内容；到了上学年龄，要上文法学校和琴弦学校。琴弦学校专门进行美育。

与之相适应，古希腊也有不少思想家发表了许多关于美育的精辟意见。生活年代稍晚于孔子的柏拉图、亚里斯多德师徒，虽然在哲学观、教育观上分歧很大，但都十分强调美育，特别是音乐教育。柏拉图主张利用艺术对国家和人生实施有益的影响。亚里斯多德认为，要借艺术达到陶冶情感的目的，他明确地提出，“音乐应该学习，并不只是为着某一个目的，而是同时为着几个目的，那就是（1）教育，（2）净化，（3）精神享受，也就是紧张劳动后的安静和休息。”亚里斯多德为西方美育思想的发展奠定了良好的基础。

近代美育理论的建立和传入中国

虽然无论是东方还是西方，二、三千年前都已有了至今仍给人以启迪的、丰富而又深邃的美育思想，并随着社会进步而不断得到发展，但是系统的美育理论却是由十八世纪末年德国古典美学家席勒首先建立的。席勒目睹资本主义社会在物质文明高度发展的同时，日益丧失了人性的和谐和尊严，致使物欲横流，世风日下，便于1795年发表著名的《美育书简》（全称为《关于对人员进行审美教育的书简》），在历史上第一次明确地提出了审美教育的概念，主张通过美育的途径使丧失的人性得到复归，社会得到拯救。他认为教育可分为体、智、德、美四个方面：“有促进健康的教育，有促进认识的教育，有促进道德的教育，还有促进鉴赏力和美的教育。”但只有美育才能恢复完美的人性，“我们为了在经验中解决政治问题，就必须通过审美教育的途径，因为正是通过美，人们才可以达到自由。”

今天看来，脱离经济变革和社会革命来寻求人的和谐发展和解放，显然是唯心主义的空想；但席勒把美育提到改造人类、改造社会的高度，却具有进步的意义。他对美育的性质、功能、意义等问题的论述，有着很多合理的因素。席勒的美育理论是美育史上的一块丰碑，不仅在近代西方和中国产生广泛的影响，而且也作为马克思和恩格斯所批判地吸收，是马克思主义美育理论的重要来源。

王国维于二十世纪初把西方近代美育理论传到我国。他在1906年发表的《论教育之宗旨》中指出：“完全之人物不可不具善美之三德，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。”“美育者一面使人之感情发达，以达完美之域；一面又为德育与智育之手段，此又为教育者不可不留意也。”此后，蔡元培更是大声疾呼普

及美育。他在民国初年任教育总长时，把美育确立为国家教育方针之一。他还倡导开设美学课、创办培养美育人材的专门学校，亲自讲课、撰文宣传美育理论，从事美育实践。在他的带动下，许多文艺家、教育家、政治家也都鼓吹美育，使我国从民国初年至三十年代形成了一股颇有规模的美育热潮。虽然蔡元培和他的追随者也存在着和席勒一样的、不恰当地把美育当成包治社会百病的灵丹妙药的缺陷，但是他们特别是蔡元培的美育思想和实践，对我国美育事业的发展有着不可低估的重大贡献。

美育史的新篇章

马克思和恩格斯在社会实践斗争中批判地继承了整个人类史的优秀思想文化遗产，创立了马克思主义，从而为美育提供了科学的理论基石和正确的方法论原则。虽然他们还没有来得及撰写关于审美学、教育学、美育学方面的专著，但是在他们卷帙浩繁的著作、书信、手稿中，用崭新的世界观——辩证唯物主义和历史唯物主义提出的关于美学、教育、美育方面的论述，已经揭开了美育史的新篇章。

按照马克思主义观点，美育既不是万能的，如席勒等人所说的那样只需通过美育便能达到改造社会、改造个人的全部目的；也不是无足轻重的，似乎只是某种点缀或装饰，可有可无。马克思主义经典作家都极为重视美育、文学艺术教育的特点、重要性和社会作用。他们自身的革命生涯和文化生活，就是美育的绝好典范。

马克思主义美育观的最根本之点在于以社会经济条件为基础来探讨美育，把美育同实现共产主义的伟大目标联系起来，成为共产主义教育的重要组成部分。马克思和恩格斯认为，在资本主义制度下大工业机器生产所造成的智力和体力劳动的分离、分工给人的个性带来了严重的局限和危害，只有共产主义社会才能使每

一个社会成员都得到充分的教育和全面的发展。他们在《德意志意识形态》一书中指出：“由于分工，艺术天才完全集中在个人身上，因而广大群众的艺术天才受到压抑。……在共产主义的社会组织中，完全由分工造成的艺术家屈从于地方局限性和氏族局限性的现象无论如何会消失掉，个人局限于某一艺术领域，仅仅当一个画家、雕刻家等等，因而只用他的活动的一种称呼就足以表明他的职业发展的局限性和他对分工的依赖这一现象，也会消失掉。在共产主义社会里，没有单纯的画家，只有把绘画作为自己多种活动中的一项活动的人们。”

社会主义制度在我国的建立，为人的全面、和谐的发展开辟了广阔的前景，使美育的完整实施能够从空想变为现实，由假设成为科学。当前正在进行的社会主义现代化建设，比以往任何时候都更为迫切地要求我国美育事业有一个新的飞跃。要实现社会主义现代化，首先必须重视培养有理想、有文化、有道德、有纪律的一代社会主义新人，重视人自身的现代化，人的全面、和谐的发展。从社会主义物质文明建设来看，物质生产活动总是按照一定的美的规律来进行的，物质文明的进步总是同人的审美理想和审美能力的提高大致同步实现的。从社会主义精神文明建设来看，美育本身就是其中的一项重要内容，并且必将极大地推动整个社会主义精神文明建设。因此，我们全社会都要关心美育，人人都要重视美育，以马克思主义为指针，正确地认识和实施社会主义美育，继续谱写好美育史的新篇章。

第二节 美育的本质特征

为了进一步了解什么是美育，更好地实施美育，有必要探讨一下美育的本质特征，探讨一下美育和德、智、体几育的联系及区别。

美育是一种情感教育

美育的这一本质特征，是由教育各个组成部分的分工决定的。

教育是培养人的社会实践活动。它一方面同客观世界有关，另一方面又同人的心理活动有关。客观世界有真、善、美等三方面，心理活动有知（认识）、意（意志、伦理）、情（情感）三部分；与之相应，教育也就有了智育、德育、美育等三育。追求真、善、美，强化知、意、情，还必须有一个健康的体魄，所以就又有一个体育。这四育中，智育用以传授知识、训练技能，德育用以分辨善恶、提高思想，美育用以陶养感情、净化心灵，体育用以锻炼体魄、强壮身体。真、善、美、健，知、意、情、体，都是彼此相关的，智育、德育、美育、体育之间也存在着相互渗透的现象。在智育、德育、体育中包含着一定的情感的因素，而在美育中也有着知识、伦理、健身的内容。但四者毕竟还存在着分工。蔡元培曾经指出：“美育毗于情感”，“以陶养感情为目的者也”。这个意见是中肯的。美育的本质特征就是以美感人，以情动人，它主要的不是直接诉诸人的理智，而是直接诉诸人的情感，由情感再波及理智。整个美育过程始终以情感活动为中介，由此而使受教育者产生或加强对某一事物的审美评价，提高审美情趣、审美理想，从而使精神境界得到升华。

有人以为美育便是艺术教育。这种理解有其片面性。美育虽然以艺术作为教育的基本手段，但又不限于艺术，现实美同样是美育的手段，也可以产生“陶养感情”的作用。另一方面，如果运用艺术进行教育时，只是去讲授某些艺术理论、艺术史知识，或者仅仅挖掘艺术作品中的思想含义，并没有引起人的情感活动，那么，那还只是一种智育或德育，而不是美育。只有通过艺术活动，引起受教育者情感的共鸣，使心灵受到震撼或抚慰，产

生审美愉快，那才是美育。

在真、善、美、健中，善是目的；在知、意、情、体中，意是动力；在智育、德育、美育、体育中，德育是灵魂，是方向，理所当然地应居于首位。但正如教育不能缺少智育或体育一样，也不能缺少美育。没有美育的教育，是不完全的教育，不可能培养出社会主义现代化建设所需要的全面、和谐发展的人才。

美育作为情感教育，有着很重要的意义。我们不仅需要以理服人，还需要以情动人。往往有这样的情况：某些事情虽然在理性上有了认识，但却由于感情上不能接受，仍然无法很好地去实行。孔子说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”美育使情感净化、升华。当人们对伟大的事业不仅有正确的理论认识，而且有强烈的情感倾向时，就会百折不挠地努力奋斗。

美育是一种形象教育

美育以美育人，它所使用的工具和手段是具有生动形象的美的事物。这是美育和其他教育的又一区别。美育中的情感活动正是由美的形象所引起的。

美育虽然也包含着真和善、知识和道德等理性的因素，但是理性、概念、规范等都已经融合到美的形象之中，化为美的感性形象体系。因此美育主要地不是用说理的、逻辑的形式，用概念体系构成的思想观念来引导人们作抽象的思考、推断；而是用美的感性形象体系的展现来引导人们具体地感受美、欣赏美、理解美，从而达到陶养感情、净化心灵的目的。

例如运用美育来培养受教育者热爱祖国山河的感情，就不能关在课堂里抽象议论，而要带领他们实地去欣赏祖国的山水之美，或者细心体味散文、诗歌、绘画、影视等文艺作品具体描绘的山水之美，让受教育者在优美迷人的山水形象中心旷神怡，油然而发热爱生活、热爱祖国的深厚感情。

有人以为美育便是美学理论知识教育。这种认识也有片面性。诚然，美学理论，特别是马克思主义美学理论对美育具有指导意义。通过美育，也应该使受教育者具备一定的美学理论知识，这样才能自觉地树立正确的审美观，发展审美能力。但是，从本质上说，美育不是知识教育，审美观和审美能力的提高要在审美实践中完成。所以，不能把美育单纯地归结为美学理论知识的教育，而要注重丰富多采的审美实践活动，以具体可感、鲜明生动的美的形象来激发人们的审美情感，达到教育的目的。

美育作为形象教育，同德育、智育、体育中的形象化原则不能混为一谈。形象化原则是指在教育的某些环节、某些方面采用形象化的手段，如穿插有趣的故事、运用形象的比喻、出示图片，甚至播放电影、录相片等，以提高教学效果。这是美育对其他教育的渗透，或者说是其他教育中的美育因素。但是美育中的形象不同于一般为了说明某一事理而运用的图像，它是蕴含着巨大感染力的美的感性形象体系，而且整个美育过程是从观赏美的形象开始，并始终离不开美的形象，始终是在生动、具体、直观的形式下饱和着情感进行和完成的。

正因为美育是以美的形象诉诸人的直觉的形象教育，所以，不论文化水平的高低，逻辑思维能力的强弱，年龄、教养等方面的差异，人们对于这种教育总是易于接受的。

美育是一种以自由方式进行的教育

美育不仅为人们所易于接受，也为人们所乐于接受。高尔基说：“照天性来说，人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把‘美’带到他的生活中去。”因此美育不需要灌输、强迫，也不必借助于意志、毅力。它完全是以自由方式进行的教育。在美育中，受教育者不是被动的、受支配的教育对象，而是主动积极地去获取教育的主体。人们正是怀着浓烈的情趣，自由自在地游

览名胜，观赏影剧，聆听充满着社会美、精神美、语言美的报告。美育的过程是一个自由的过程，它使人的情感、个性都得到自由的舒展。

美育同强制方式绝缘。因为人可以根据指令去行动，甚至去思索，但不可能根据指令去爱，去憎，去产生某种感情。有些“望子成龙”心切的家长，以为学画、弹琴、练书法，就是加强美育，不顾孩子自身的爱好和能力，硬性强制他们学习。殊不知这种做法恰恰同美育的性质背道而驰，只能引起孩子的反感，造成对孩子身心的某种摧残。有的孩子竟以剁下自己的手指头来表示抗议，这是教育不得法的家长始料所不及的。

由于美育只能用自由的方式进行，而人们在审美趣味、审美能力上又存在着多样性、差异性，美育就不能单调划一，千篇一律，而应该绚丽多彩，丰富多样。因此，在进行美育时必须根据受教育者的具体条件和特点，选择和提供适当的审美对象作为教育的工具和手段，采用多种方式循循善诱，给予正确的审美引导和帮助，这样才能收到美育的效果。

美育的自由方式，使它对人的影响是潜移默化的：受教育者在主动积极、自由自在地享受到审美愉快的同时，也就不知不觉、自然而然地受到了美的熏陶、感化，提高了精神境界。美育对人的潜移默化的影响，往往不是一朝一夕完成的，而是日积月累、逐步加深的。也唯其如此，它的作用深入而又持久，很难逆转。苏联著名教育家苏霍姆林斯基说：“美似乎在打开人们对世界的看法。经过长期的美的陶冶，会在不知不觉中感到不良的、丑恶的东西是不可容忍的。”良好的美育，让人终生受用不尽。

美育与丑育的本质区别

以上是从教育的分工，使用的工具和手段，以及进行的方式这三个方面来探讨美育与德育、智育、体育不同的本质特征。这