

05640

美感教育

美学知识丛书
蔡 仪 主编

王善忠 编著

漓江出版社

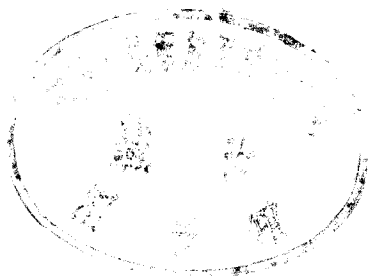

国防大学 2 072 6662 5

美感教育

蔡仪主编
王善忠编著

美学知识丛书 漓江出版社

美学知识丛书

蔡仪 主编

美感教育

王善忠 编著

☆

漓江出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本787×960 1/32 2.625印张 插页2 43千字

1984年2月第1版 1984年2月第1次印刷

印数1—34,300册

书号: 10256·77 定价: 0.29元

60688/29

前 言

为便于读者了解这套《美学知识丛书》，我们在这里说明一些关于编写这套小丛书的想法。

当前，全国人民响应党的号召，在努力建设社会主义的物质文明的同时；努力建设社会主义的精神文明，推进五讲四美活动；又有一些高等院校的哲学、文学、艺术各系科要开设美学课，因而美学成为全国许多人，特别是许多青年人非常关心的学科。这对美学的发展，可以说是一个大好时机；而对于美学研究者的工作，也是一个有力的督促和鼓舞。

我们作为从事美学研究工作的人，面对着这种情势，不禁心潮澎湃。虽然一方面感到美学这学科的艰难，而我们的知识又浅陋；但是另一方面，我们也感到除了对于本学科必须认真研究之外，还应该为精神文明的建设、美学知识的普及，尽可能尽一点绵薄力量，于是决定编写这套《美学知识丛书》，选定本学科的基本理论和基本知识有关的十个专题进行编写。从我们自己来说，通过这样的专题编写，可以整理原有的知识，同时也可以借此

介绍有关的理论，使关心美学的同志有所了解，其中的错误和缺点，也期望能得到大家的指教和斧正。

然而我们在这里还要说到，美学确是一门很有特性的学科。它的特性，若用一句普通的话来说，就是“看似容易却艰难”。单说关于美的见解，从历史上看，早在两千多年前就有了各种不同的说法，而美学作为独立的学科则产生得很迟，至今也不过两百多年；从现状来看，一般人都可能有自己的关于美的看法，然而至今仍然没有一种看法能够为大家所公认，可以作为定论的基本论点。因此，当前的美学理论，真是众说纷纭、莫衷一是。

那么，我们这套小丛书根据什么来编写呢？自然只能根据我们自己的认识，根据我们自己的想法来编写。于是我们一方面要说明，在这里的关于美学的各专题的说法，只是众说中的一说；另一方面也想补充说明，我们认为自己的这种说法是正确的或比较正确的。比如，对于美的问题。美在于主观意识还是在于客观事物？对于这个问题，我们认为客观事物的美就在于它们本身，而不是由欣赏的人的主观意识转加给它们的。这是一般人的常识所承认的，也是我们关于美的理论的依据。具体地说，我们认为社会事物的美就在于社会事物本身，同样的，自然事物的美也在于自然事物本身，都不在于欣赏的人及其主观意识。当然，我们的说法可能会有自以为是的偏见，但这是现有水平的限

制，我们如果发现错误，当即改正。

我们就是依据上述根本问题的有关论点，来展开美论、美感论和艺术论等各部分的具体论述。其中重要的理论问题，在这套小丛书中都有专题分别论述。我们在这里还要说明，对于这些专题，我们并不是都已充分研究过，有的说法还只是初步的假设，有的也许还不过是一时的感想。然而我们深切地感受到时代的号召，也就不揣冒昧，要来编写。古人说，抛砖可以引玉。最后还要重申一句：希望大家不吝赐教。

蔡 仪

1982.7.20

目 录

前 言	蔡 仪
开篇简语	(1)
一 美感教育的基础	(6)
美的观念——美感教育的基础	(6)
美的观念的满足, 心灵的愉悦	(13)
美感中即有教育作用	(16)
二 美感教育的特点	(19)
寓教育于愉悦, 愉悦中教育受	(19)
潜移默化, 受教育于不知不觉之中	(33)
倾心赏美, 就是乐意受教	(37)
三 美感教育的意义	(41)
美感教育能影响人们的整个精神面貌	(41)
美育和智育、德育的关系	(50)
充分利用美感教育的特殊功能——情感教育	(61)
健康的美感教育需要正确的引导、积极的培养	(66)
附 记	(75)

开篇简语

美感教育（或者叫美育、审美教育），顾名思义，它不是一般的知识教育，而是一种与美感有密切关系的教育，也可以说是一种与美的感动相结合的有教育作用的活动。从美感教育的目的来说，不外乎这样两个方面：一是培养人们对于现实美（自然美、社会美）和艺术美的审美能力；一是培养人们根据美的规律创造美的能力。美感教育能同时影响人的理智和感情，甚至影响人的整个精神面貌，对人们的思想进步和崇高的道德情操的修养都有很重要的意义和作用。

美感教育作用，虽然在于它是由一种对现实的认识而引起的，并能帮助人们认识现实生活，充实人们的精神境界；但它首先是通过美的感受和感动而实现的，因为美感既不能离开形象性的特征，又不能仅仅停留在形象的表面。真正的美感认识应该是现象与本质、形与神、感性与理性的高度统一。这样产生的愉悦之情，才会成为美感中的美的认识。它不同于哲学或自然科学的认识，它是要达到理智的满足、心灵的愉悦，使人们受到特殊的积极

的教育作用。

在现实生活中，不仅文艺作品对人们能起美感教育作用，现实的美（自然美、社会美）同样也能对人们起美感教育作用。如象雷锋这样的社会主义英雄人物的性格美，就能使我们受到社会主义新人的良好品德的教育。自然美也是如此。当陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”时，他欣赏着“山气日夕佳，飞鸟相与还”的美景，也不禁领会到“此中有真意”，确实领悟到了大自然的真实内涵，只不过“欲辨已忘言”，想不到用恰当的言语把它说出来，也勿须说出来罢了。

在我们开始讨论美感教育问题时，有这样几个前提在这套丛书的前几个分册中已经交代过，在此不需要特别的论证，但需要简单提及。首先，我们认为，现实美（自然美、社会美）是客观存在的，也就是说，它存在于客观现实本身。无论是彩霞、月光、星空、山川、花鸟等自然现象和自然事物的美，还是社会关系中人的行为、性格和社会环境的美，都在于它们本身是合乎美的规律的自然事物或社会事物。至于艺术美，它虽然是由人创造的，但归根结底也是作家、艺术家对现实美的认识和反映。其次，根据马克思主义的认识论，我们认为，美感和美的创造（即艺术美）则是现实美的反应和反映。因此可以说，美感是由外物的美引起的意识活动，也就是说，美感是人对于外物的美的认识。

再次，我们认为，美感问题首先是美的认识问题，因此，美感只有在认识的基础上才能发生。既然是这样，那么，对美的感受只有在深刻的理智活动中才能得到满足、愉悦，并从中受到教益。换句话说，美感虽然关系到感觉。但同时也关系到理智，并且正是由于它是以理智的认识为主（即带感性认识的理性认识），所以才会发生教育作用。以上几点，是我们对美、对美感问题的基本看法。

对于美、美感诸问题以及相关概念的释义，在这套丛书的有关部分已有详细的论述，这里就不过多地重复了。但我们谈论美感教育正是基于以上对美、对美感的理解和认识。

另外，还需要指出的是；我们在这里所阐述的美感教育，是在这样一些意义和范围内：第一，就接受美感教育的对象来说，我们的所指决不仅限于青少年或学生，而是在更广泛的领域内，即是针对整个社会的成员而言的。不错，学校固然是进行美感教育的良好场所，青少年时期是接受美感教育的良好时机，但要建设社会主义精神文明的社会，却是关系到每一个社会成员的。特别是经过十年浩劫，不消说青少年在思想面貌上、学业知识上不同程度地被污染、耽误了，就是社会上一些人的思想修养、审美兴趣、欣赏能力的水准也不仅没有提高，相反地处于停滞、倒退的状况。因此，要提高人们的政治思想认识，完善人们的道德风貌，提倡

高尚的健康的审美情趣，这是涉及到每一个社会成员的重要问题；否则，建设高度精神文明的国家就是一句空话。

第二，就施行美感教育的内容来说，在现实生活中，由于文艺本身的特殊性质，由于它的鲜明生动的形象性和直观的可感性等特点，而具有巨大的感染力。因此，古今中外的优秀艺术作品成为进行美感教育的重要手段，这是不容忽视的客观现实。而在我们这本小册子里，也多以艺术作品为例来说明美感教育。但同样的，我们认为，现实世界的美（自然美、社会美）也是给人们以美感教育的不可缺少的重要内容，甚至在某个时期，或在某些领域里，它们成为更重要的美感教育内容。如在社会变革以后，在思想混乱时期，统治阶级总是把本阶级的优秀人物树为全社会仿效的榜样，大力提倡和宣传社会美中的英雄人物的性格美，配合政治思想教育，借以扭转不良的社会风气。

第三，就接受美感教育的效果来说，我们认为，在美感活动中，人们受到正面的、积极的教育，获得理智的满足，增长了文艺知识，认识了社会现实，了解了自然，以至影响和改变了自己的世界观和精神状态等等，是美感教育的积极效果。就是在美感活动中，能使人获得美的享受，能给人一种机智、勇敢、勤劳、轻松愉快的感觉，或对人的身心健康有益，能使人精神振奋和能陶冶人的性情等等一切有教育

意义的活动和现象也是美感教育的效用。当然，我们是提倡和利用思想倾向性强的、有利于社会主义建设的、有正面教育意义的艺术美和现实美来进行美感教育的。

在这本小册子里，我们将向读者介绍有关美感教育的三个方面的问题：一，美感教育的基础；二，美感教育的特点；三，美感教育的意义。

一 美感教育的基础

美的观念——美感教育的基础

在这套丛书中，论述到美的认识和美感问题时，曾提到美的观念这一关键性的重要理论术语。在论述美的观念的形成中，我们懂得了，如果不理解美的观念，就不能理解美的认识，更不能理解美感。当然，从美感教育来说，不能理解美感，也就无所谓美感教育了。在我们的理解中，美的观念是现实事物的本质或普遍性的形象的反映。或者说，美的观念，是形象思维在一般意象的基础上，经过概括作用集中化并加以创造性的改造、提高而形成的。它既具有充分的种类的本质，又具有非常鲜明的具体形象。因此，美的观念不仅是美的认识和美感论中的关键概念，它也是美感教育的基础。

谈美感教育当然离不开美感，而美感的发生，就是由于事物的美和美的观念相适合相一致引起的。提到美的观念，也许有人认为这是唯心主义的什么“观念”；其实相反，我们所说的美的观念是来源

于客观事物的。这在美感论中都已谈过。所以，我们认为，美感首先是人对美的认识，这种认识往往具有独自的特点。在日常生活中，在对事物的认识过程中逐渐形成美的观念；在创作中，艺术家、作家力图把自己的美的观念表现出来；而在欣赏中，艺术美（或现实事物的美）符合了审美者的美的观念，使人的美的观念得到满足，使人在理智和感情上都获得愉悦的享受，并在这享受中受到了教育。所以说，在美感中即有教育作用。如果现实美或艺术美，由于主观或客观方面的种种原因，不符合审美者的美的观念，就不能引起美感，当然也就无所谓收益了。这里情况比较复杂，不能一概而论。如对于《红楼梦》，就因人的美的观念的不同而有差别。

美的观念似乎和人们一般所说的美的理想是一致的，因为它们的来源都是现实事物。但是，一般所谓美的理想，显然想表明它的强烈的主观倾向性；而我们所说的美的观念，则是为了要强调它的客观真实性。由于它不是抽象的而是形象的，所以，我们就不说它是概念，而说它是观念。而且，我们所谓观念总是以客观现实为根源的，一般所谓理想则是从来就和一定的目的、要求、希望相联系的。

我们在这里抽象地大讲美的观念，也可能会把很明白的读者搞糊涂了，还是举一个例子来说明为好！美国纽约的自由女神像，大概不少人从电影

里、画报上或照片上看到过。这座雄踞在纽约港口的九十三米高的自由女神像，从她矗立在那里起，就一直被人们当作追求自由、追求理想的象征，是美的象征。近一百年来，她那庄严、高贵、凛然不可侵犯的容貌，她那慈祥而又冷漠的凝视，她那专注于未来的神情，征服了多少瞻仰者，又使多少热爱自由、充满理想的人激动不已。这座塑像是法国人民送给美国人民的礼物。据说，它的起因是这样的：当时美国社会的民主制度深为法国著名的自由主义者拉布雷所赞许，他提出送一份别开生面的礼物给美国，以庆祝美国将在一八七六年举行的独立百年纪念。这个动议激发了天才横溢、富于创造力和想象力的年轻艺术家巴陶第，他建议造一座象征自由的塑像，并自告奋勇地承担雕塑。这是一八六五年的事。

然而巴陶第心目中自由象征的念头却产生于一八五一年十二月二日。那天正是路易·拿破仑发动政变，推翻法兰西第二共和国的日子。醉心于雕塑的巴陶第那天正在巴黎街头。当时看到的景象，使他终生难忘。那时有一群忠于共和政体的人们在街上筑起防御工事。天色渐黑，有个女郎手持火炬，跳过障碍物叫道：“前进！”路易·拿破仑的军队立即开枪把她击毙。巴陶第被惊呆了。从那一刻起，那位持火炬的无名女郎，就成了他心目中自由神的象征。所以当拉布雷提出建议时，他欣然接受。

在一个婚礼上，巴陶第物色到了雕像的模特儿，这便是后来和他结婚的一位“体型美如希腊女神的女郎”——尚奈蜜丽。但自由神的脸部，却是照另一位妇女——他母亲——的比较古典而严肃的面貌塑的。

巴陶第1871年乘船去美国。船在朦胧曙光中驶入纽约港，当他看到伸入海里的贝德娄岛时，突然有了灵感，于是他写道：“这才是竖立我那塑像的地方；人们在这里可首先看到新世界；自由神像的光辉从这里照遍新旧两个世界。”

1886年10月28日，他所塑造的自由女神像揭幕了。终于，他的宿愿实现了，将他多年来向往、热爱的自由、理想具体地表现出来。

从这个例子我们不难看出，巴陶第关于自由女神像的美的观念是来自客观的现实生活。虽然他遇见无名女郎的被害好象是偶然的現象，但是他追求自由的信念却是在社会生活中逐渐形成的，恰好碰到这一事件，他的观念得以明确化。而自由女神的体型、面容虽在他脑子里存在，但并没有成为确定的形象，所以当他遇见了尚奈蜜丽时，这美的观念得到满足。艺术家在创作中，用了她的体型，而面容却来自他母亲。这也说明，他关于自由女神的美的观念，即体现了种类的本质或普遍性又具有非常鲜明的生动形象。人们在欣赏时，也只有符合了这美的观念的事物，才能引起理智和情感的满足。

在今天，这座自由女神像的意义对于广大美国人民来说，仍然是追求自由、理想的象征。但是对于美国的所谓民主制度不也是一种绝妙的嘲讽吗？

诚然，美的观念也 and 美的理想一样，既受时代的、历史条件的制约，也与一定的社会风气、民族习俗、审美趣味有密切关系。而在阶级社会里，统治阶级的美的观念，特别是社会美的观念和标准，往往被当作最完美的理想而强加给整个社会成员，竭力通过美感教育，向人们灌输他们的思想和理想，强迫人们接受统治阶级的美的观念。如欧洲的“骑士精神”。生活在欧洲中世纪的封建社会中的骑士阶层，他们发展了自己的特殊文化——骑士文化，创造了赞扬骑士功勋、记述骑士历险事迹和歌颂骑士爱情的骑士文学。一些人，特别是有些青年，常以自己的“骑士精神”、“骑士荣誉”炫耀于人。如果说，这在当时还有某些可取之处的话，那么随着社会的进展，时间的推移，而仍以“骑士精神”待人接物的话，那么就会成为堂·吉珂德了。又如，日本的“武士道精神”，这是由幕府时代封建贵族豢养的子弟兵——武士而来的。这些武士所应尽的义务和职责有：效忠君父，服从长上，而且能为君父长上牺牲自己的身家性命。虽然武士制度早已废除，但日本的历代统治阶级仍提倡“武士道精神”，毒化人民，使之甘愿作为他们巩固统治地位和实行侵略的工具。在抗日战争的战场上，不是有不少这