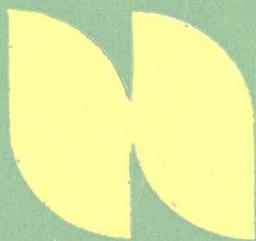

大学美育

杨 辛 主 编

水利电力出版社

大学美育

主编 杨辛

副主编 李德军 丁成标 陈波
孙冰音 张云树

水利电力出版社

目 录

绪 论	(1)
一 美育的性质和特点	(1)
二 美育的任务和作用	(4)
三 美育的途径和方法	(10)
上篇 美与审美观	
第一章 美的形态的传统分类	(12)
第一节 自然美·社会美·艺术美	(12)
第二节 形式美	(20)
第二章 美的领域的扩展	(27)
第一节 景观美	(27)
第二节 服装美	(32)
第三节 体育美	(38)
第四节 科学美	(45)
第五节 技术美	(51)
第三章 美的范畴	(57)
第一节 优美与崇高	(57)
第二节 悲剧与喜剧	(63)
第四章 美的本质	(72)
第一节 西方关于美的本质的不同认识	(72)
第二节 中国关于美的本质的种种见解	(78)
第三节 美与真善	(82)

第五章 审美感受	(86)
第一节 审美感受的本质	(86)
第二节 审美感受的特征	(92)
第六章 审美趣味	(101)
第一节 审美趣味的形成和发展	(101)
第二节 审美趣味的差异性与共同性	(105)
第三节 健康的审美趣味的培养	(112)
第七章 审美标准	(116)
第一节 审美标准的特征	(116)
第二节 审美标准的内容	(125)
第八章 审美理想	(129)
第一节 审美理想的形成	(129)
第二节 审美理想的特征	(132)
第三节 审美理想的作用	(136)

下篇 美的欣赏和创造

第九章 艺术鉴赏能力的培养	(139)
第一节 把握艺术的审美特征	(139)
第二节 掌握艺术欣赏的一般规律	(148)
第三节 提高审美心理素质	(156)
第十章 造型艺术的欣赏	(167)
第一节 建筑	(167)
第二节 工艺	(175)
第三节 绘画	(181)
第十一章 表现艺术的欣赏	(201)
第一节 音乐	(201)
第二节 舞蹈	(213)

第三节	书法	(220)
第十二章	语言艺术的欣赏	(227)
第一节	诗歌	(227)
第二节	小说	(232)
第三节	散文	(239)
第十三章	综合艺术的欣赏	(246)
第一节	电影	(246)
第二节	戏剧	(262)
第十四章	自然美的欣赏	(277)
第一节	自然美的风格特征	(277)
第二节	自然美的欣赏价值	(279)
第三节	自然美的欣赏方法	(285)
第十五章	现实美的创造	(292)
第一节	现实美创造的意义	(292)
第二节	现实美创造的领域	(297)
第三节	现实美创造的原则	(308)
第十六章	艺术美的创造	(312)
第一节	艺术作品的创造过程	(312)
第二节	艺术创作中的辩证法	(319)
第十七章	美与人的完善	(326)
第一节	美是主体追求的最高价值	(326)
第二节	美的追求与人类的完善	(330)
第三节	美育与个体的完善	(336)
后记		(339)

绪 论

美育的性质和特点。美育是通过审美教育培养人的全面发展，是促进人的全面进步的重要途径。美育在培养社会主义新人方面具有不可替代的作用。

一、美育的性质和特点

美育的性质和特点是美育区别于其他教育的重要标志。美育的性质和特点主要表现在以下几个方面：

- 1. 美育是一种综合性的教育。美育不仅包括美学知识的传授，还包括道德、情感、意志等多方面的培养。
- 2. 美育是一种情感教育。美育通过美的形象和美的情感，激发人们的情感共鸣，陶冶情操，净化心灵。
- 3. 美育是一种实践性教育。美育不仅仅是理论知识的传授，更重要的是通过实践，使人们在实践中体验美、感受美、创造美。
- 4. 美育是一种终身教育。美育贯穿于人的一生，不仅在学校教育中发挥重要作用，在社会生活中也发挥着重要作用。

美育的性质和特点决定了美育在培养社会主义新人方面具有不可替代的作用。美育能够培养人的审美能力，提高人的审美水平，使人们能够更好地欣赏美、创造美。美育还能够培养人的道德情操，提高人的道德素质，使人们能够更好地遵守社会公德，维护社会稳定。美育还能够培养人的意志品质，提高人的意志力，使人们能够在困难面前不屈不挠，勇往直前。

美育在培养社会主义新人方面具有不可替代的作用。美育能够培养人的审美能力，提高人的审美水平，使人们能够更好地欣赏美、创造美。美育还能够培养人的道德情操，提高人的道德素质，使人们能够更好地遵守社会公德，维护社会稳定。美育还能够培养人的意志品质，提高人的意志力，使人们能够在困难面前不屈不挠，勇往直前。

为我们科学解决美育性质问题提供了借鉴。

在我们看来，美育是一种塑造美、创造美的立美教育，它既包括对人的心理结构和形体的塑造，也包括美化的人对美的事物的创造。一方面，美育是一种用美的事物感染、熏陶人们，培养审美情感，塑造完美的审美心理结构，促进人的美化的教育；另一方面，美育又是发展人的各种审美和创造潜能，训练按照美的规律来创造美的事物的技能技巧，培养创造型人才的教育。立美教育较之上述各种观点，有其独到的合理之处，具体表现在它体现了两个统一。第一，从教育过程来看，立美教育是外在的实践过程和内在的心理过程的统一。美育，席勒称之为审美教育，蔡元培谓之为美感教育，这两个名称都把美育的实施局限于认识领域和心理学范围。而立美教育着眼于美的人格塑造和美的创造，必然把实践活动纳入教育过程。这样，美育便能囊括社会生活的整个领域，而劳动也就成为普遍运用的美育手段。第二，从教育的结果来看，立美教育是提高美的感受、欣赏能力和增强美的创造能力的统一。把美育作为审美教育和美感教育，主要是培养人们对自然、社会和文艺作品中千变万化的美的形态的认辨、鉴赏和评价的能力，立美教育则以培养上述能力为基础，进一步发挥人的自由创造的潜能，造就能够自觉按照美的规律从事改造世界之伟大实践的主体队伍。美育不仅具有自身独特的性质，也具有不同于德育、智育和体育的显著特点。

首先，从教育手段来看，美育具有形象性的特点。各种类型的美，都是以具体可感的形象表现出来的，离开了形象，美就无所依附，美育也必然以美的事物、美的形象作为教育手段、教育材料，脱离了形象，美育就无法实施。大自然之所以能成为伟大的美育教师，就因为自然物象的线条、形体、色彩、音响等因素，组成了美的感性面貌。无论是高山流水、苍松翠竹、松涛海

语、花颜月色，还是壮观的日出，飞泻的瀑布，都是五彩缤纷的形象世界。人进入这一世界，初是悦目偷耳，进而赏心怡神，得到美的感受和启迪。米洛的断臂维纳斯之所以是进行美育的优秀教材，就因为她那转折有致的身姿，沉静典雅的表情，构成了一个妩媚娴雅、充满活力的女性形象，给人以精神愉悦。

其次，从教育方式来看，美育具有自由性的特点。审美教育不需要强迫灌输、说服动员，它以自由活泼、轻松愉快的方式进行，靠美本身的魅力来吸引人。人们听音乐、看画展、欣赏影剧、游览名胜，并非由于外力的强制，而是出自对美的渴望、向往、热爱和追求。在美育过程中，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。

再次，从教育作用来看，美育具有情感性的特点。美育是一种情感教育，它以美的事物扣动人的感情之弦，使人从心灵深处受到感染，并通过情感的体验，培养起对美的热爱和对丑的厌恶，从而得到道德上的“净化”，情感上的陶冶，精神人格上的升华。这种情感教育不仅能唤起张海迪战胜病痛、鼓起生活风帆的勇气，也能医治失足青年的心灵创伤，点燃他们埋在灵魂深处的情感火焰。上海市公安局为了挽救和教育在押的失足青年，成立了一支由犯人组成的演出队，自编、自导、自演了七场沪剧《路，就在脚下》。这出戏写的是一个犯人在政府的教育和群众的帮助下，思想发生转变，向自己过去告别的故事。它公演后受到了普遍的欢迎，既教育了看戏的犯人，也教育了演员自己。当《路》剧在白茅岭农场枫树林女劳改队演出时，随着剧情的起伏，台上台下一片呜咽，不少人感到自己麻木的心灵在剧情的撞击下抖动了，苏醒了，她们羞耻自己的过去，并开始憧憬新生的未来。这就是情感教育的力量。

最后，从教育效果来看，美育具有深远性的特点。美育的效果是深刻而久远的，它是一种逐渐熏陶、潜移默化的工夫，一个

日积月累、逐步加深的过程。杜甫的《春夜喜雨》诗写道：“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。”美育对人的影响，如春风化雨，入夜无声，涓涓滴滴，滋润心田。美育的这种潜移默化的作用，是通过建构人的文化心理结构来实现的。人类总体的文化心理结构（包括智力结构、意志结构和审美结构）是在漫长的历史发展中积淀而成的，个体通过美育（当然包括别的途径）能获得并强化这种结构，它一旦作用于个体意识，便能对个体的思想和行为产生深远的影响，在其一生中都会留下痕迹和印象。

二、美育的任务和作用

美育的基本任务是通过美的欣赏和创造的实践，帮助人们树立高尚的审美理想，培养健康的审美趣味，提高对自然、社会、艺术以及科技的美的感受、鉴别、评价和创造的能力，造就全面发展的一代社会主义新人。具体来说，美育的任务有以下几个方面：

第一，确立高尚的审美理想和正确的审美观。理想即生活的目标。没有理想、没有生活目标的人是不存在的。但是，由于每个人的社会经历、生活环境和所受教育的不同，理想又有崇高与卑下、远大与渺小的区别。理想在实践中产生，又反过来指导和规范着人们的行为，决定着人的发展方向。因此，帮助人们特别是青年树立远大的社会理想和生活理想事关重大。共产主义是进步人类社会理想和审美理想的统一。社会主义美育的首要任务就是向人们指明，共产主义是人类社会最高的美的体现和结晶，她引导人们遵循社会发展规律和按照社会整体利益确定价值定向与生活航标，自觉地、热情满怀地为共产主义理想目标的实现而努力奋斗。

树立崇高的审美理想与培养正确的审美观是一致的。正确的

审美观可以使人掌握分辨美丑的正确标准，在审美活动中作出科学的、客观的审美判断，并由此培养积极向上的审美情趣。审美教育应该把帮助人们特别是青年一代树立正确的、健康的审美观，只作为自己的首要任务之一。现实生活中的美是丰富多彩、无穷无尽的。“对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”^①要发现美、欣赏美、评价美、表现美，必须具备一定的审美能力。因此，培养受教育者对美的感受能力、理解能力和鉴赏能力，是按照美的规律塑造新人的基本内容和方面。
一是审美感受能力的培养。美只有通过视觉、听觉这两个窗口，才能进入人的心灵，对美的感性直观是审美活动的前提和基础。没有耳之所闻，目之所见，就谈不上审美活动。美育应该训练人们的感觉器官，培养和锻炼人们发现形式美的眼睛和感受音乐美的耳朵，并能直接通过视觉和听觉获得美的事物的完整映象和总体感知以及对多种美的敏锐的感受力。
二是审美理解能力的培养。审美理解能力，就是在审美感受的基础上，把握自然事物的意味和艺术作品内容、意义的能力。人们的审美活动，不会停留在对美的事物的表面感知上，还要得到对其审美价值深刻的认识。只有具有审美理解力的人，才能不仅知其美，而且知其何以为美，从而更深刻地领略美的真谛，获得更高的审美享受。
美育应该努力培养人们的审美理解力，使他们从美的事物中既获得精神上的愉悦，又得到理性的满足，取得“寓教于乐”的效果。
三是审美鉴赏能力的培养。审美鉴赏能力是审美主体有意识、有目的地对审美对象进行观察、体验、品味、判断和评价的一种能力，它包括对美丑的分辨能力以及对美的性质、类型、程度的识别能力和评价能力。审美鉴赏能力的高低，首先受制于一定的审美观，同时也与个人所受教育的程度以

①《罗丹论艺术》第60页。

·頁812 ·卷2 ·第8全集 ·總第122期

及艺术素养有关。美育应从培养人们正确的审美观入手，组织他们经常参加鉴赏实践活动，推动人们鉴赏水平和艺术修养的发展。

第三、发展人的创造潜能。

人由于劳动告别了动物界，具有了创造潜能。但潜能还只是一种可能性，不是已经成为现实。如果不加以发展，人本来具有的创造潜力也终将消失。因此，美育的任务决不仅仅是培养人静观美、欣赏美的能力，更重要的是要让人内在的创造潜能得到尽可能充分的发挥，使人的创造才能充分表现。美育首先要引导受教育者热爱和追求自由自觉的创造。创造是人类自由的主要形式，人是在不断的创造和不断的自我创造中前进的。人不仅创造世界，而且创造了他自身。创造是对于现实世界的超越，是对于现在自我的超越，是对未来世界的追求。创造是美的。一个真正的人应该在内在需要的驱动和“自我实现”的激发下，从全部才能的自由发展中焕发出“创造性的生动表现”。①美育其次要致力于提高人的审美创造力，即审美主体在感受美、鉴别美和欣赏美的基础上，进一步通过自己的实践活动，按照美的规律直接创造出美的事物的能力。美育要引导受教育者进行辛勤的耕耘，积累大量的信息单元，培养广泛的兴趣，驰骋丰富的想象，接受艰苦的训练，掌握技能技巧，从而卓有成效地去创造美的世界、美满的生活。

美育肩负着以上任务，因而在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥着德育、智育和体育无法代替的巨大作用。人是两个文明建设的主体，美育对两个文明建设的促进作用是通过塑造美的人来实现的。从塑造人的角度看，美育的作用主要表现在以下三个方面。

(一)以美引真

美育具有激发热情、增长知识、启迪智慧、提高思维能力的

①《马克思恩格斯全集》第3卷，第248页。

页08第《本章讲义》①

作用。首先，美育能激发人追求真理的热情。列宁说：“没有人的情感，就从来没有也不可能有对于真理的追求。”^①事实上，科学史上的每一项发现都凝结着科学家对真理的渴望，对科学的热忱。这种渴望和热忱来自对美的感受、体验、哺育和陶冶。知识和科学都是人对客观世界必然规律的认识和掌握，人类越是更多地掌握客观规律以造福社会，就越能从客观世界中获得自由。人们在取得这种自由的过程中，看到自身的聪明、才智和力量，从而感受到美的愉悦。这种愉悦反过来又转化为内在的激情，推动人们对真理的追求。其次，美的欣赏可以使人扩充对自然和社会知识。当我们仰观飘渺的天空，俯视奔腾的江河，涉足名山，远游千里，陶醉于神奇壮美的自然景象和人文景观时，就在不知不觉中加深了对自然和社会的了解。至于艺术美，更以其鲜明夺目的形象，向人们揭示生活的真理，提供各种知识。古希腊史诗《奥德赛》集中了有关古代历史、地理、自然科学和工艺学等方面的知识，成为我们了解古代社会的一面镜子；我国的《红楼梦》又向人们展示了封建社会的社会制度、风土人情，被誉为封建社会的百科全书。再次，美育具有调节思维方式，增进思维能力的作用。人类的审美活动就其思维方式来说，是不同于抽象思维的形象思维。作为一名科学工作者，具备一定的审美修养，经常进行审美活动，可以使思维方式得到调节，有效地提高观察力、理解力、想象力，增加创造性。相对论的创立者爱因斯坦具有很高的音乐素养，他喜爱拉小提琴，熟谙莫扎特、巴赫、海顿的作品。音乐的熏陶帮助他的思想插上了想象的翅膀。爱因斯坦说：“音乐和物理领域里的研究工作，虽不属于同一个族系，但彼此之间却有着相同的目的——力求反映出未知的东西，在这方面它们是相辅相成的。”^②总之，美育的实施，有助于培养人们的求知欲，加快智能增长。高尚的审美情趣，不但使人才思敏

①《列宁全集》第20卷，第255页。

②转引自《科学与美》第57页。

捷，视野开阔，而且能激发想象，触动创作的契机，推动人们开拓科学发现的领域。
（二）以美储善。美育具有陶冶人的情操，净化人的灵魂，升华思想境界，铸造完美人格的作用。善与美的统一，这是中华民族对完美人格的传统要求。孔子就曾说过：“韶，尽美也，又尽善也。”^①他把美与善并提，提出了衡量事物的“尽善尽美”的要求。孟子认为“充实之谓美”^②，就是说，“美”是在个体的全人格中完满地实现了的善，是具有了外在形式的善。在国外，许多思想家也都曾指出过美与善的这种亲缘关系。俄国文艺理论家别林斯基说：“美和道德是亲姊妹。”高尔基曾预言“美学是未来的伦理学。”美与善的这种亲密关系决定了美育对培养人的道德情操有着重要作用。第一，审美教育能够激发人们对善人善事向往的感情，唤起他们心中对人类崇高行为竟相仿效的愿望。道德教育是靠社会舆论和习惯的力量告诉人们应该怎样去处理人与人之间的关系，确定社会行为的必要准则，主要诉之于人的理性；美育则是依靠形象的力量向人们揭示什么是真善美，什么是假恶丑，主要诉之于人的感性。美育通过推动人的内心对真善美热爱向往和对假恶丑厌恶抵触的感情波澜，使外在的道德律令变为内在的道德感情，心甘情愿地身体力行。只有在这个时候，道德才会具有一种震撼人心的力量，人们对善的追求也才会达到“富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移”的境界。第二，美育可以通过审美欣赏和审美评价，颂善贬恶，扬美抑丑，起到坚贞节操，端正品行的作用。我们的先人，常以幽兰白雪见志，喜欢松柏的坚贞，梅花的耐寒。清代画家郑板桥一生爱竹画竹，赞赏竹子的凌云劲节，认为“竹之体，瘦劲孤高，枝枝傲雪，节节干霄，有似乎士君子”。
①《论语·八佾》。

②《孟子·尽心章句》。

页222集，卷022集《梁全宁汉》①

页122集《美早集诗》自序诗②

豪气凌云，不为俗屈。”^①方志敏烈士从年轻时起，就注意培养自己高尚的情操、不屈不挠的意志、虚怀若谷的胸襟。他有一幅对联：“心有三爱：奇书、骏马、佳山水；庭栽四物：青松、翠竹、白梅、兰。”这些都说明，通过审美活动培养健康的审美趣味，能够促进人的优秀品质的形成。第三，美育使人在倾心赏美中乐于受教，是进行道德教育的有力手段和有效途径。审美教育对人的思想面貌和道德品质的影响还远不止上述这些方面，我们要充分运用各种美育方式，加强社会主义思想品德教育。

（三）以美怡情

美育具有培养人的积极情感，愉悦人的精神，美化人的心灵的作用。情感是主体对于外界刺激所持态度的心理反应。人的情感分为积极性情感与消极性情感两种。所谓积极性情感是与人对事物的积极态度以及需求的满足相联系的，如喜爱、快乐、兴趣等；消极性情感则是与人对事物的消极态度以及需求的不能实现相联系的，如悲痛、厌恶、愤怒等。美育的作用是使积极性情感得到释放和加强，使消极性情感得到合理宣泄，并转化为积极性情感，这就是美育对情感的净化作用。这种净化不仅使人获得良好的精神状态，有益于身心健康，而且使人的情感变得纯洁、高尚、充实、丰富，成为力量和创造的源泉。贝多芬曾说过：“音乐当使人类的精神爆发出火花。”的确，当你欣赏他的第五交响乐时，便会觉得自己的心灵被第九交响乐所震撼时，仿佛自己的胸怀也容得下整个世界。

总之，美育可以从智力、品质、情感等多方面来培育人，多种功能指向一个目标，那就是塑造完美人格，促进个性全面、自由、和谐的发展，从而造就建设四化的优秀人才。

^①《郑板桥集》，第222页。

美是无处不在，无时不有。从空间横向来看，美育是由家庭美育、学校美育、社会美育三个子系统组成的系统工程，渗透在社会生活的各个领域；从时间纵向来看，美育是名符其实的“终身教育”，贯穿于人的一生。在这里，我们仅就高等院校进行美育的途径和方法谈点意见。高校美育的实施，可以沿着以下三条途径，采用多种方法进行。

一是系统地进行美学理论的教育。美学是美育的理论基础，美育实践离不开美学理论的指导。针对大学生趋向成熟的特点，可以对他们进行系统的美学基本理论的教育，使他们懂得什么是美，了解美的各种表现形态，能够区分审美感受、审美标准、审美趣味、审美理想等多种审美意识，特别是明确如何去树立崇高的审美理想，掌握正确的审美标准，培养高雅的审美趣味。传授美学知识主要采用课堂讲授、专题讲座等形式，也可以采用参观、访问、对话、讨论等多种生动活泼的方法来进行。

二是广泛地开展审美鉴赏活动。大学生处在全面培养能力的时期，应该引导他们积极进行审美欣赏和审美评价，在实践活动中培养他们的审美能力，提高他们的审美鉴赏水平。大自然为美育提供了无比丰富的题材，也是进行美育的好课堂。可以采取旅游、爬山、露营等形式，组织大学生投身到大自然的怀抱中去，饱览祖国的自然美景，激发民族自豪感和爱国热情，增长知识，丰富精神生活。艺术是人们不倦的美育教师，应该培养大学生对文艺作品的爱好和兴趣，向他们介绍各种艺术样式的审美特性，指导他们了解作品的意蕴内涵和风格特点，并进行再度创造，提高他们的艺术修养水平，培养独特的审美个性。

三是积极地进行审美创造的实践。高等学校的美育，最后也

要落实到提高大学生表现美、发展美、创造美的能力上，所以应该积极组织他们参加现实美和艺术美的创造实践。首先是劳动实践，通过劳动，使他们体会到创造的艰辛和成功的喜悦，激发劳动热情，掌握自由运用规律以造福社会的技能，并通过对劳动产品的观赏，领会人类由此取得的自由，达到对人类本质力量的自我意识。其次是艺术实践，如组织文艺社团、兴趣小组等等，通过编剧、表演等艺术实践，了解艺术创造的一般规律，掌握运用多种艺术手段表现美、创造美的方法，提高美的创造才能。

总之，高校美育的途径是宽广的，方法是多样的。随着四化建设对人才需求的增长，高校美育的重要性为越来越多的人所重视。高校美育要积极实践，总结经验，尽快培养出胸怀崇高理想、具有专业文化知识和相当审美素养、富于创造精神的新型人才，为推进我国社会主义事业的发展贡献力量。

在自然界和人类社会生活中，美的现象和事物繁盛无比，美的形态和种类姿色纷呈，从不同的角度可以对其作不同的划分。美学理论界一般把美分为自然美、社会美、艺术美三大类，此外根据事物外部表现特征还可以抽象概括出形式美。把握美的分类及其特征，是我们感受美、认识美、理解美、创造美的基础。

第一节 自然美 社会美 艺术美

一、自然美

自然美是现实生活中自然事物的美。千姿百态、五彩缤纷的自然界到处充满了美，不论是日月繁星、湖光山色，还是园林田野、水库大坝；不论是无生命的河川草木，还是有生命的走兽飞禽，都能激发人的想象，给人以美感。

长期以来，自然美以它特有的魅力吸引着人们，不少艺术家总是从自然美中获得灵气来滋润自己的创作生命，他们献给了大自然无数华美的诗章。不少艺术家就是专以表现自然美为乐，如果从艺术中抽掉了自然，我们的艺术将大为逊色。雕塑家罗丹就曾说过：“我最喜欢的一句箴言：‘自然总是美的’，能了解自然向我们指出的，这就够了。”^①艺术家是如此，一般的人何尝

^①《罗丹艺术论》第73页。