

简明美育 基础知识

jianming
meiyujichu
zhishi

吴光文 主编

广西教育出版社

责任编辑：唐秋德

封面设计：郭长华

简明美育基础知识

吴光文 主编

广西教育出版社出版发行
(南宁市民族大道68号)

广西广播电视报印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 4.625印张 100千字

1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷

印数：1—6000册

ISBN 7—5435—1499—0/G·1174 定价1.70元

(桂)新登字05号

目 录

绪 论	(1)
一 什么是美育	(1)
二 美育的特点和作用	(3)
三 美育的原则和任务	(7)
第一章 美学基础知识	(12)
第一节 美学	(12)
第二节 美的本质与形态	(16)
第三节 美感	(40)
第二章 社会与美	(51)
第一节 社会美及其特点	(51)
第二节 人的外在美与内在美	(56)
第三节 劳动美	(67)
第三章 自然与美	(71)
第一节 自然美及其特征	(71)
第二节 自然美的欣赏	(81)
第四章 艺术美与艺术欣赏	(92)
第一节 艺术美及艺术的分类	(92)
第二节 艺术欣赏	(137)

绪 论

教育要贯彻德育、智育、体育、美育全面发展的方针。美育在全面教育中有着其它教育不可替代的作用。

一、什么是美育

美育，是审美教育的简称，亦称美感教育。是运用美学理论进行审美实践活动的教育。是培养人具有正确的审美观念、审美理想和陶冶人们健康的情感、高尚的情操以及感受美、鉴赏美、创造美的能力的教育。由于美育主要是陶冶性情、净化心灵的情感教育，因此，情感教育可说是美育的本质所在。蔡元培说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也”。在他看来，人们所以提倡美育在于使人类能在音乐、雕刻、图画、文学里找回他们遗失了的情感。著名美学家朱光潜也极力主张美感教育是一种情感教育，认为美感教育的功用，在于怡情养性，而人们一旦进入了这个审美领域，情感就会得到净化，精神就会得到升华，情操就会得到光大。

人类的美育思想和美育实践活动早在古代就已经产生了。两千多年前的我国，著名思想家和教育家孔子，把礼、乐、射、御、书、数六礼列为学校教育的科目，而“乐”纯属美育。孔子认为，要治好一个国家，没有“礼”不行，没有“乐”也同样不行。礼可以安上治民，乐可以移风易

俗，它们相辅相成。孔子之后的荀子，对美育的认识又有了进一步的发展，他在《乐论》中指出：“夫乐者，乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐。”又说：“夫声乐之入人也深，其化人也速”。这就不但强调了美育的重要性，也看到了美育“入”“化”作用的特殊性。

但是，系统提出要对人们进行审美教育，并把审美教育作为一个专门的理论加以研究的，则是德国近代诗人和思想家席勒。席勒在给一位丹麦亲王写的二十七篇《美育书简》中，系统论述了美育的内容、性质及其任务。在他看来，美育活动不仅是促使人性获得完善的手段，还是实现政治自由的手段。这种以为单凭美育就可以达到理想的政治目的的观点，显然是一种不切实际的幻想。我国近代最早把西方美学思想引进中国来的是王国维。王国维公开提倡要把美学作为一门独立的学科进行研究，他认为，教育的宗旨，除了通过体育“发达其身体”以外，还要通过智育、美育、德育，“发达其精神”，以建立学生“真善美之三德”。蔡元培更是我国近代倡导美育的先驱，他不仅在理论上对美育进行了全面、系统的探讨，而且还积极付之于实践。1912年，当他出任民国政府第一任教育总长时，就把美育规定为教育方针的内容之一。他还创办了音乐、美术的专门学校，开设美学课程。1917年他出任北京大学校长时，又响亮地提出了“以美育代宗教”的主张。他的美育理论基本上还是唯心主义的，他主张以美育来改造社会救国救民的理想也是不可能实现的。

真正认识美育的性质，摆正美育的地位，还是在马克思主义诞生之后，马克思主义创始人，第一次在人类历史

上正确地揭示了社会发展的客观规律，并根据辩证唯物主义和历史唯物主义世界观的指导，提出了崭新的美学原则和教育理论，为科学的美育理论的确立奠定了坚实的理论基础。马克思、恩格斯关于“自然人化”的思想，关于人的本质不断“提升”的论断（人类一方面不断地改造客观世界，使自然界趋于“人化”；另一方面也促使人类自身逐步摆脱“动物性”的束缚，向着高层次的“人”的方向不断“提升”），关于艺术教育的理论，关于在共产主义社会中人类实现对自身本质的真正占有从而得到全面发展的学说，等等，对我们正确认识美育的性质，有着重要的指导意义。

二、美育的特点和作用

1、美育的特点。美育和智育、德育不同，它寓于形象之中，有很强的直观性；寓于情感之中，有感染性和趣味性；寓于娱乐之中，具有愉悦性；寓于潜移默化之中，具有深邃性。审美教育不带有强制性，在美育过程中受教育者完全是主动、自由的。

首先，美育有很强的直观性。世界上的任何一种美，都是以其具体形象而唤起人的美感的。审美教育就是以形育人、诱人、感人的。如果说智育以知启人，德育以理服人，那么美育则是以形感人。审美对象就是一幅幅生动、具体的图画。在美的领域中，形象可谓占支配地位。任何一种审美属性和审美价值，都依赖于一定的形象，离开具体的感性形象，就没有审美对象。

其次，美育有感染性和趣味性。美育以情感为动力和中介，敲开受教育者的心灵之门，以美的事物和形象，引起他们情感上的震动、感动和共鸣，使其在情绪兴奋和激动之

中，怡情养性，最终获得精神上的快慰和满足。我们看一场动人的戏剧或电影，常常被剧情所吸引，并为之感动，或喜笑颜开，心绪开怀；或忧愁悲愤，伤心落泪。人们正是在这种沁人肺腑的情感教育中，受到潜移默化的影响。美育培养人们对美的热爱和对丑的憎恶，主要不是靠说理和传授知识的手段，而是以情为中介，使人在心灵深处受到感染，使情感成为育人的一种强烈的力量。

再次，美育具有愉悦性。古罗马诗人贺拉斯说过：“寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望。”^①美育完全是出于个人内心的愿望和要求，怀着浓烈的兴趣，采取一种自由自在的方式，在轻松愉快的欢乐之中接受教育。

最后，美育寓于潜移默化之中，具有深邃性。美育对人的心灵和性情的陶冶，如春风化雨，点滴滋润，天长日久，刻骨铭心，犹如杜甫在《春夜喜雨》中所描写的那样：“好雨知时节，当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。”凡是长期经过美育熏陶的人，就会形成一种完美的心理结构和生理定向，这种心理一经形成就具有较大的稳定性，它会对人的全部精神生活发生影响。

此外，美育与德育、智育比较，不带有外在强制的形式。它不需要作理性的说服动员，更不需要强迫命令，而是靠美本身的魅力，出于个人内心的愿望和要求，以无拘无束，轻松愉快的方式把美的对象显示给受教育者，使人们如沐阳光，如坐春风。

2、美育的作用。美育是教育与教学总过程中的重要组

^①贺拉斯：《诗艺》，人民文学出版社1962年版，第155页。

成部分，是培养人全面发展不可缺少、不可忽视的重要内容。德育、智育、体育和美育，是密切联系相辅相成、缺一不可的。它们像多种维生素一样，融合成一个整体，对人们的精神发生着综合的作用，缺乏了哪一种，都会“营养不良”。我们经常说要培养全面发展的社会主义新人，这里所说的“全面发展”，就是品德、智力、体魄、审美和谐统一相辅相成的发展。在培养全面发展的社会主义新人的教育中，德育、智育、体育、美育，各有其特点和独特的作用，它们之间不应相互混淆、相互取代，而应相互依存、相互促进。有人认为，培养科技人才，只要进行自然科学或专业知识的教育就行了，要求学生将全部时间、全部精力都用在专业学习上，把阅读优秀文艺作品，举办诗歌朗诵、歌咏、讲演、文艺创作、绘画、书法、摄影比赛和旅游活动，看成是“不务正业”。这种认识是极其片面的。我们并不否认科学技术主要是抽象思维、理论思维，但从人类思维系统的发展来说，审美意识、形象思维是最早出现的，并对科学技术的发展起重大作用。抽象思维、理论思维是在审美意识形象思维的基础上发生和发展起来的。不可想象，一个没有得到审美意识、形象思维培养的人，会有很高的抽象思维、理论思维的能力。一个科学家如果没有丰富的想象力，就根本谈不上发明创造。近年来，技术美学的兴起，把美学理论运用于科学技术和生产领域，大大提高了劳动者的积极性和创造能力，收到了显著的经济效益。这又给专业技术教育提出了新的课题。所以，为了培养全面发展的人才，在学校教育中，千万不可忽视美育。

美育对德育、智育、体育的促进作用是显而易见的。美

育是实施德育的必不可少的手段，对德育具有辅助和强化的作用。德育旨在培养正确的政治观点和高尚的道德情操，是从理智上对客观社会现象的评价。而理智的评价总是以情感的评价为必要条件，理智上的肯定与否定总是与情感上的爱憎相交流的。实践证明，没有道德感情，道德认识就不能付诸实践，崇高的道德行为是以崇高的情感为推动力的。因此，德育可以借助美育这把钥匙，使德育的内容入耳入脑，注入人们的心灵。把德育和美育两者结合起来，不仅可以借助美育打开受教育者的心灵，而且还可以借助美育的感染力、趋向性，富有感情色彩的形象和具体生动的事例，使德育的内容在受教育者的心中升华。美育在促进智育中有着不可忽视的独特作用。通过审美教育可以促进学生智力的发展，能够以美引真。在美育过程中，学生不断地受着自然美、现实美的熏陶，受着艺术形象的感染和启发，因而他们的观察力、想象力、思维能力以及创造力也会随着得到提高，并获得各种自然科学和社会科学的知识。美吸引着人们探索真理的奥秘，因而能够开拓人们的视野，充分调动人们学习、钻研的积极性，鼓励人们以美导真，去自觉地认识和掌握事物的内在规律。美育对体育同样起着促进作用。体育可以说是健与美有机结合的艺术，美在体育运动中的运用是到处可见的。体育本身就是在创造美，是力与美的完美结合。

美育能提高人们正确判断人类社会中真善美与假丑恶的能力。由于种种原因，人们不仅在审美能力上有高下强弱之分，而且在审美观上也有正确与错误、高尚与低下之别，以致于对于同一种事物或现象，在有些人看来是美的，而在另一些人看来却是丑的。如米洛斯的维纳斯是人类文化遗产

中一颗光彩夺目的明珠。但是，在历史上居然有人把维纳斯雕塑当作黄色淫秽的艺术品而查禁，或把它当作资产阶级腐朽生活方式的象征而加以排斥。这不仅是一种愚昧无知的行为和“左”的表现，也与审美观有密切关系。如果我们用正确的审美观去欣赏，就会发现维纳斯雕塑所蕴含的那种耐人寻味的无限诗意，以及难以捉摸的含蓄的美；如果单纯地追求感官刺激，在有些人的眼中就会是一种格调低下的形象。正如法国雕塑家罗丹所说，对于一个丑恶的灵魂来说，任何衣服和纱衫是挡不住他那卑鄙的眼睛的。在现实生活中，一些年轻人盲目崇外，追求资产阶级生活方式，欣赏低级趣味的“艺术品”。他们奇装异服，披发蓄须；或者是满嘴脏话，行为粗鄙；或是消极颓废，精神萎靡，甚至嗜癮成癖，以怪为美，以丑为美，等等，其根本原因，就是没有树立正确的世界观和审美观。通过审美教育，就可以用真、善、美去净化人们的心灵，帮助人们树立正确的、高尚的审美观，培养健康的积极向上的审美情趣，树立崇高的审美理想，自觉地用无产阶级的审美标准去分辨真善美与假丑恶。促进人们热爱和支持一切真善美的东西。

三、美育的原则和任务

1、美育的原则。进行审美教育，必须遵循一定的原则，其中主要有：

第一，要坚持审美过程和道德教育相统一的原则。美育的根本问题，是培养什么人的问题。无产阶级美育是为崇高的共产主义事业服务的，因此，它必须坚持审美过程和道德教育相统一的原则，即在内容上，要反对和抵制各种腐朽、没落的封建主义和资本主义的意识形态，用革命的、

进步的、真正美的东西来熏陶人们的灵魂，帮助人们树立起远大的革命理想和健康的审美观念，促进个性的全面发展。

第二，要坚持思想分析和艺术鉴赏相结合的原则。美学基本理论应该是当代职业技术学校学生人格素养的必修课程。无论什么专业的学生，都应当掌握一定的美学知识，具备一定的审美修养。因此，应该通过审美教育，提高他们的思想分析能力，即提高他们对美的感受能力、鉴别能力、欣赏能力、创造能力。此外，还应该开设艺术教育课。因为美学原理和技术、环境、商品、经济、运动等各个部门的美学知识只有通过艺术欣赏活动，才能真正地被人所理解并为人所掌握。因此，艺术课程的设置，在整个审美教育实施过程中具有重要意义。艺术教育包括艺术欣赏教育和艺术创作（表演）教育。而作为一般审美教育的艺术教育，通常就是艺术欣赏教育，当然，不排斥艺术创作和艺术表演教育。艺术课程的设置，主要是教育学生正确地欣赏艺术作品，了解各类艺术形式的特征和表现规律，并且从中获取有效的审美体验，培养与积累审美感受。

第三，要坚持情感体验和道德判断相结合的原则。审美教育是一种情感教育，是要增强受教育者的情感体验，使他们始终处于一种感官愉快、精神愉悦的状态之中。但美育的目的决不仅在于此，而是要在感情愉悦之中提高人们的道德判断能力，即提高人们分辨美丑的能力，让人们真正分清什么是美的，什么是丑的；什么是善的，什么是恶的；什么是真的，什么是假的，从而使人的心灵变得高尚。

第四，坚持教师的主导作用和学生的主动性、创造性相结合的原则。美育的途径是多方面的，但对学生来说主要是

接受学校的审美教育，如对他们开设美学、美育原理课程，让他们掌握美学、美育的基础理论；开设艺术教育课程，对他们进行艺术欣赏教育和艺术创作（表演）教育，以及建立校园审美文化等等。在这些活动中都应坚持教师的主导作用，由教师向学生系统地传授美学、美育的理论，指导学生进行艺术欣赏和艺术创造活动，并对学生起表率作用。与此同时，学生也应充分发挥自己的主动性和创造性，除了认真学好美学、美育的基本理论之外，还应该主动投身到现实生活中去，学会识别美丑，分清美丑，在美与丑的斗争中敢于站在美的一面，作美的顽强的追求者和保卫者。

2、美育的任务。美育的任务是，介绍美育基础知识和自然美、社会美、形式美、艺术美，培养学生对现实生活及艺术作品的鉴别、欣赏能力及高尚的审美情操，完善其感情心理结构，丰富其生活情趣，造就全面发展的一代社会主义新人。具体地说，审美教育的任务有以下几个方面：

第一，帮助人们树立正确健康的审美观。人们的审美实践，是受自己的世界观所支配的。审美观是世界观的重要组成部分，是世界现在审美实践中的具体体现。因此，用马克思主义的美学理论武装人们的头脑，帮助人们树立正确的、健康的审美观，使之在审美活动中作出科学的、客观的判断，这是审美教育最重要的职能。

第二，提高人们的审美能力。法国著名雕塑家罗丹说过：“美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现”。①提倡和加强美育，就是要通过各种途径，

①《罗丹艺术论》，人民美术出版社1978年版，第62页。

不断培养和锻炼人们具有发现美的眼睛和感受音乐的耳朵，使人们不仅具有初级的、简单的审美能力（如对一般色彩美、音韵美和线条美的感受力），而且具有较高的、多方面的审美能力（如对艺术作品的鉴赏、评价与对人的美好品德和崇高行为的钦敬、赞赏等）。马克思说：“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。”^①从某种意义上说，广大群众审美能力的高低，标志着—一个民族精神文明所达到的程度。正因为如此，培养和提高人们的审美能力，是审美教育的最基本的任务，也是提高人们对美的鉴赏水平和创造能力的前提。

第三，提高人们的审美鉴赏能力。所谓审美鉴赏能力，主要指审美主体凭自己的审美感受、审美情趣、审美经验和文化素养（其中主要是艺术修养），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。一般来说，一个没有受过教育、缺乏艺术修养的人，是很难欣赏音乐和绘画的，至于对反映社会生活本质的美的事物和人的崇高精神境界的认识和鉴赏，就更需要有较高的思想觉悟和审美鉴赏能力了。美育就是通过各种各样的审美活动，引导人们欣赏各种自然美、社会美、艺术美，以提高判断、评价美丑的能力，树立起健康的审美趣味，用高层次的审美标准去衡量周围的一切，天长日久，耳濡目染，审美鉴赏能力就会逐步得到提高。

第四，培养人们从事美的创造的能力。所谓从事美的创造的能力，是指审美主体在感受美、鉴别美和欣赏美的基础

①《马克思恩格斯全集》第42卷，第155页。

上,进一步通过自己的实践活动“按照美的规律”去直接创造出美的事物的能力。通过美育,就是要使人们掌握美的创造能力,并运用到社会生活的各个领域中去,自觉地去美化生活、美化环境,美化人的心灵,形成正确的审美观,健康的艺术兴趣,以及高尚的思想情操。审美创造能力是使个性与想象力最充分展开、驰骋的前提,是审美教育的最高要求。

第一章 美学基础知识

学习美学，首先要了解美学的基础知识，如什么是美学、美的本质与形态、美感等等。只有掌握了这些基础知识，才能运用它去认识生活现象，进行审美活动。

第一节 美 学

一、什么是美学

美学是一门既古老又年轻的学科：说它古老，是因为人类的审美意识差不多是同人类的产生一起产生的，而且早在两千多年前的东西方的一些学者的著作中，就已经接触到美的本质、美感等美学的基本问题了；说它年轻，是因为作为一门科学来专门研究，起始于十八世纪德国启蒙运动时期的哲学家鲍姆嘉通（公元1714—1762年），迄今不过两百多年的历史。同时，美学又是一门既具体又抽象的学科：说它具体，是因为在现实生活中（自然界、社会上）美的事物几乎到处都存在，人们也经常接触它们；说它抽象，是因为对于“美是什么”等美学的根本问题，又是那样难于把握，以致自鲍姆嘉通的《美学》第一卷于1750年问世以来的两百多年间，美学界对美学的定义和美学研究对象等问题一直在进行着热烈的争论，至今仍是众说纷纭，莫衷一是。这些争论

归纳起来，大致有三种观点。

第一种观点认为，美学研究的对象是艺术，美学是研究艺术一般规律的科学。黑格尔就公开宣称，只有艺术美才是真正的美，美学的正当名称应当叫“艺术哲学”。他宣布在他的著作《美学》中讨论的“只是艺术的美”。也就是说，他认为美学研究的对象是艺术美、不包括自然美。第二种观点认为，美学不能局限于艺术，也不等同于艺术学，美学应当是研究美的学问，即既研究艺术中的美，也研究生活中的美。1858年出版的《新亚美利加百科全书》在《美学》条目中说：“美学是研究自然和艺术中的美的科学。”^①持这种观点的美学家认为，如果美学只以艺术作为研究的唯一对象，便把现实生活中各种美的现象都排斥在美学研究的范围之外。这样，既不利于美学更好地为现实服务，也不利于美学自身的发展。而且，现实美是艺术美的源泉，艺术美是现实美的集中表现。研究现实生活中的美学问题，可以加深对艺术美的理解。第三种观点认为，美学是研究人和现实之间审美关系的科学。这是一种比较全面正确的观点，因而也是今天大多数美学家所乐意接受的。这种观点认为美学既然要研究人与现实的审美关系，那么，它的研究范围自然包括：

（1）构成审美关系的客体。即凡是能够同人构成审美关系的客观事物，都是人们审美的对象。也就是说，美学要研究现实生活中客观存在的自然美、社会美、艺术美，以及其他与人类社会生活密切相关的一切美学问题。（2）构成审美关系的主体以及主体和客体的关系。即研究审美对象中的美

^①《美学》第二期，上海文艺出版社1980年版，第251页。

作用于审美主体而产生的美感以及美感与审美对象的关系。美感是一种审美意识，是对客体的反映与认识。研究人的审美感受、美感与审美对象的关系，是美学研究的根本问题。

(3) 人们的审美活动，不仅仅局限于认识世界，更重要的还在于改造世界。因此，美学研究的范围还应包括美的创造。美的创造的天地是十分广阔的，它不仅包括艺术美的创造，而且还包括现实美的创造，如物质产品的美化、劳动条件的美化、社会生活的美化、自然的美化、人类生活环境的美化、人类自身的美化等等。

综上所述，美学的研究领域应该是：既包括构成人与现实审美关系的客体——美的存在，也包括构成审美关系的主体——美的认识，还包括美的创造。美学是一门研究美、美感和美的创造的科学。

二、为什么学习美学

马克思主义的美学，是人们认识世界、改造世界不可缺少的一门学科，在建设高度的社会主义物质文明和精神文明的活动中，有着极为重要的作用。周扬同志曾经说过：“我们要实现人类最崇高的理想——共产主义，要培养自觉地建设社会主义的新人，就不能不发展美学，不能不发展审美教育。……正确地指导和积极开展审美活动，使人们懂得什么样的生活态度，什么样的生活方式，什么样的人与人之间的关系，什么样的行为作风是美的，是应当追求和令人向往的，这对于移风易俗，改变不良的社会风气具有巨大意义。”^①

①《关于美学研究工作的谈话》，《美学》第3期，上海文艺出版社1981年版，第7页。