

教育·新视野

认识····美的思想

追求····美的理念

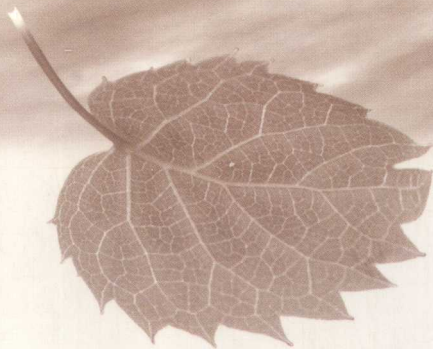
享受····美的神韵

创造····美的能力

优化个体生命，
享受美学神韵

生命审美教育

杨光 邓丽娟 著

山西教育出版社

胭脂书坊

教育新视野

生命审美教育

优化个体生命，
享受美学神韵

杨光 邓丽娟 著

山西教育出版社

胭脂书坊

图书在版编目 (C I P) 数据

生命审美教育/邓丽娟编. —太原: 山西教育出版社,
2004. 6

(教育新视野)

ISBN 7-5440-2702-3

I. 生… II. 对… III. 人生哲学—研究 IV. B821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 019256 号

山西教育出版社出版发行

(太原市迎泽园小区 2 号楼)

山西新华印业有限公司新华印刷分公司印装

新华书店经销

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月山西第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 12.25

字数: 302 千字 印数: 1—3000 册

定价: 18.40 元

引 言

21 世纪中国的高等教育、审美教育已在各大专院校如雨后春笋之势开展起来了。为了加强审美教育，国家教育部在 20 世纪 80 年代明确提出了“德智体美劳”的教育内容。1993 年 2 月 13 日就制定了《中国教育改革和发展纲要》，使美育成为我国教育方针的重要组成部分。1996 年年底又颁发了 5 号文件，明确规定大专院校必须开设数门美育选修课；每千个学生中配备一名专职美育教师；充分论证了美育在育人的整个教育过程中的重要地位和独到的教育功能。正如李岚清在 1997 年 5 月为《大学美育》一书做的序中提到：“不论是基础教育还是高等教育，都应高度重视美育，都应把全面提高学生素质作为重要目标。离开了这个基本点，就谈不上教育教学质量。”

什么是美育？美育就是美感教育、审美教育，就是应用美学基本理论、基本知识、基本观点，对学生进行形象的、生动的美感教育。这种教育不只是灌输，而是陶冶情感、丰富感情、开阔视野。蔡元培先生（1868—1940）说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶情感为目的者也。”周扬在《美学》文章中直接说明了“美育又称审美教育、美感教育。（它的任务是培养提高人们对现实世界（包括自然和社会）以及文学艺术作品的美的鉴别、欣赏和创造力，陶冶人的情操，提高人的生活情趣，使人变得高尚、积极，在思想感情上全面健康成长。）”美育集美感教育

和心理感受于一体，是欣赏、体验、鉴别，这个过程中使人理性地受到感性启迪，以此丰富心灵情感，从而激发每个人的创造力而进入社会实践之中。这个意义的教育是潜移默化、润物无声的效果。而对于人的思维方式转型却是从感受到能力的飞跃，从单一封闭走向多维开放。这种感受，在我们多年的美育教学中已经得到了验证。

综观历史可以看出，美育对于任何时代的教育都是必备的，重视美育，重视人的全面和谐发展也正是马克思主义美学倡导的一个观点。

生命美育是对生命的美进行感化、涵养和提升的教育。生命美育不仅仅攸关青少年个体生命的美育、发展，还直接影响到国民的文明程度和新一代公民的精神状态。

人最宝贵的是生命，对青少年来说，他们的生命不仅宝贵，而且美丽。然而，时下不少青年未必意识到自己的生命多么宝贵又多么美丽。如果你问身边的青少年：你知道你的生命多么宝贵吗？他也许会说：生命当然宝贵，我的生命和他人的生命一样，只有一次。看来，他是从生命的不可重复的生物性来理解生命的宝贵意义，而对生命的宝贵更在于其伦理价值和社会价值的意义却一无所知。如果你再问：你知道你的生命多么美丽吗？他更会觉得莫名其妙。

问题的严重性还在于生养青少年的家长和教育青少年的教师，往往也不明白青少年的生命为什么美，美在哪里，当然更不知道如何净化、优化、美化青少年的生命，来提高生命的质量，让他们的生命发出灿烂的光辉。因此，生命美育的知识，对于广大家长、教师以及青少年都非常重要。

（生命美育就是对生命的美进行感化、涵养、提升的教育。）这种教育自古以来早就有了，很多人自觉不自觉地认识到它对青少年生命发育发展的重要性。只是他们的大多数把生命的美理解为

人格的美，把生命的美育理解为生命的教育。

生命美育不仅攸关青少年个体生命的发育发展，它还直接影响国民的文明程度和新一代公民的精神状态。生命现象是善还是恶，是美还是丑，从来是衡量人的文明程度和精神状态高低优劣的重要标准，也是促进民族和国家繁荣富强的重要因素。进入 21 世纪的中国，能否实现民族的伟大复兴、国家的空前强大，很大程度上要看年轻的一代是否有充沛的生命之力，要看他们是否有雄丽的生命之美。因此，（为了中国的今天和明天，我们有必要在青少年群体中大力提倡生命的美育，不仅要求青少年善待生命、珍惜生命和呵护生命，而且要求青少年完善生命、展示生命和激扬生命。）

目 录

引 言	1
第一章 生命美育的核心是审美教育	1
一 在素质教育中融入生命美的理念	2
二 美的内容与形式的有机统一	5
三 美育的特点、功能及任务	25
四 美育在素质教育中的特殊地位	32
五 美育实施的方法	41
第二章 中西方美育的发展与比较	56
一 美育的思想起源	56
二 美育的发展及兴起	69
三 中西方美育思想的比较	75

第三章	审美意识是社会意识的特殊形态	88
一	审美意识的特征	93
二	审美意识的重要体现	101
第四章	审美心理是人类心理的高级形态	117
一	美育的心理学诠释	117
二	审美的心理要素	120
三	审美的心理机制	135
四	美感的心理因素与客观标准	147
五	审美感觉的层次与意义	152
第五章	审美能力是能力的特殊类型	156
一	审美能力的特征	157
二	审美能力在实践中形成	159
三	审美能力的个性化	161
四	审美能力的构成要素	163
第六章	形式美是最纯粹的审美形式	175
一	美的内容与形式是相互依存的统一体	176
二	形式美的构成因素与法则	184
三	形式美具有独立的审美价值	189
第七章	社会实践所创造的美：社会生活美	197
一	社会美是现实中美最核心的部分	197
二	社会美是以群体为核心的生活美	204
三	生活美是以个体为核心的社会美	208

四	人类生活的审美——衣、食、住、行	218
五	自然美的含义及美学意义	235
第八章	科技美是人类智慧的结晶	241
一	真与美的结晶——科学美	241
二	技术与艺术的交融——技术美	245
三	科学美与技术美的比较	252
四	科学技术美的特征及主要功能	261
第九章	艺术美是人的本质力量的感性显现	273
一	艺术美及其特征	274
二	艺术美的多种表现形式	277
三	艺术想像的形成和作用	279
四	艺术美的审美功能	282
五	实现艺术作品的审美价值——艺术欣赏	290
六	艺术类型与审美	296
第十章	新时期学校审美教育展望	371
一	审美教育观念的更新	371
二	学校审美教育新思路	376
三	现代科技在审美教育中的实施	379

生命美育的核心是审美教育

生命没有审美价值就只能是灰色的，没有美丽更没有辉煌。

生命的审美价值首先在于自然性。人类是世界上能动性最大的自然存在物，其无穷无尽的生命能量，以世界上最高级的基本之力，推动着生命领域的发生发展。人的生命又体现了自然界生命冲动、生命活力和生命本质的最佳状态，体现了生命物质存在和生命精神发展的最高规律。然而，生命审美价值的自然性又有局限，它不仅受到人类生存环境的影响，而且生理病变对生命状态的干扰，都足以使人的生命萎缩，失去鲜亮的原生色泽和喷涌勃发的血性之气。现代人一方面以自身顽强的生命力立足于地球，纵横于世界，展现生命的光辉，另一方面又深深感到自身生命力的缺乏甚至羸弱无能。为此，现代人努力超越生命的局限，消除生命危机感；努力激发生命内驱力，提升生命的强度和力度，从而使生命更加璀璨夺目，具有最高等级的审美价值。令人欣喜的是，现代一些青少年对提升生命的审美价值已开始产生了自觉的认识，并付诸实际行动。

生命的审美价值更在于社会性。个体生命是善是恶，是美是丑，都有一定社会原因，又都必然与社会环境相互影响相互作用。正因为如此，有些人用各种手段摧残自我生命，以为与社会

无关。殊不知社会的丑恶因素腐蚀了他生命的机体，同时他生命的丑恶因素也侵害了社会生命的机体。与此相反，有些人即使肢体残缺、生命垂危，只要他有生命意志的支撑，就决不会趴在地上。社会上富于爱心的人也会伸出双手，给他们灌注生命的能量，使他们的生命继续发出光辉。

提升青少年生命的审美价值，这是自然的需要，也是社会的需要。对此，每一位家长、每一位教师乃至每一位 21 世纪的现代人，都不能掉以轻心，无所作为。

一 在素质教育中融入生命美的理念

与青少年生命的发育和发展、丰富和提升密切有关的素质教育，正在中国大地上如火如荼地开展。但一些教师对生命美和素质教育的关系还没有足够认识，更不用说在素质教育中融入生命美的理念了。究其原因，在于他们认为，素质教育是培养孩子感知力、想像力、操作能力、创新能力等，与各种心理素质都有关系，其中包括审美素质。很难想象，一个缺乏审美素质的孩子，会有感知、想象、操作、创新等能力。而审美素质的因素如审美需要、审美感觉、审美体验、审美创造等，无不是生命的冲动和欲望的表现，无不是情感生命的滋润和精神生命的激活，无不是生命活力的奔涌和展示。

有一些教师由于知识更新，善于接受和传播新的理念，已经有意识地把生命美的理念融入素质教育。例如，针对学生爱美的心理，指出人生的美化有三个层面，一是外形的化妆，追求的是外在形象的美化，表面的时髦；二是个性的化妆，追求的是内在气质的美化，精神的张扬；三是生命的化妆，追求的是个体生命的美化，天人合一的境界。通过教师富于哲理和诗意的解释，学生明

白了只有生命的化妆才是人生美化的最高追求、最高层面，从而在素质教育的生命美理念的潜移默化中，有可能盛开生命之花。

值得注意的是，现在一些学校实施的挫折教育、生存教育中已经融入了生命美的理念。学生通过生存环境中的各种挫折磨难，形成一定的心理承受力，能够初步承受外界对心理的压力。这种心理承受力也就是生命承受力，具有生命的强度和力度，并由此显现一种力的美，即生命力的生命美。这有助于学生在磨砺生命的过程中，使生命之树苗茁壮成长，生命之花灿烂开放，生命之水欢畅奔流，从而使自己的生命世界呈现光华夺目的景象。

不仅如此，一些教师还将生命美的理念融入学科教学，这也是素质教育的体现。例如在体育课中通过田径、体操、球类活动等，让学生感受生命力和生命美的交融，生命美是生命力的显现。音乐课中通过音乐与身体的感应和运动的结合，让学生体验体态律动中音乐韵律与生命节律相互作用所产生的生命美感。美术课中通过色彩的感觉、线条的把握和造型的结构，让学生感悟艺术美表现的本质是生命美。语文课中美文的阅读教学，也成为教师融入生命美理念的举措。

加强对青少年生命美育，虽然是一件关系到青少年生命发育和发展、丰富和提升的大事，却可以从一点一滴做起。这是因为现实生命中许多事情无论大小，都可以作为开展青少年生命美育的对象。

引导孩子从一点一滴做起，要求每一位家长和教师做一个生命的美育的有心人。例如，带孩子到公园游玩，到田野踏青时，有没有让孩子细细听听小草在睡梦中发出的轻柔呼吸声？有没有让孩子好好看看小鸟在枝头翻飞时那活泼的姿态？有没有让孩子轻轻地走，轻轻地说，轻轻地笑，别踩伤了小草，别惊吓了小鸟？

总之，有没有培养孩子一颗关注生态、关爱生命、心系万物、亲近自然的仁爱之心？让孩子觉得自己和小树小草同生同

存，和小鸟小虫地位平等？有没有使孩子对自然美、生命美的爱心和情感达到这样一种程度：为小草的渐渐枯萎而默默流泪？为小鸟小虫的生气勃勃而笑逐颜开，或为小鸟小鱼的不幸死亡而黯然神伤？

如果青少年能从一点一滴做起，对小树、小草、小鸟、小鱼的生命都有无限深情，那么他们就能拒绝吸第一支烟，就能在养老院为老人喂饭洗衣，就能在家里给父母梳头洗脚，就能在校外活动中关爱伙伴，防止伤害事故和生命危险的发生。

要善于汲取智者哲人的启示

加强青少年生命美育是当今社会的一项重要任务，古往今来许多有识之士对此不乏真知灼见。善于汲取智者哲人的有关启示，也是青少年生命美育的一个重要方面。

几十年前苏联作家奥斯特洛夫斯基写的长篇小说《钢铁是怎样炼成的》，曾令无数青少年为之倾倒，几年前根据这部小说拍摄的电视连续剧又令许多青少年为之着迷。为什么？就是其中革命英雄主义的生命价值观和生命审美观，通过柯察金这一活生生的艺术形象体现出来，具有极大的艺术震撼力和艺术感染力。小说中有这样一段话：“人，最宝贵的是生命。生命对每个人都只有一次。人的一生应该这样度过：当回首往事的时候，他不会因虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞愧；在临死的时候，他能够说：‘我的整个生命和全部精力，都已献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。’”这段话深刻地启示我们：有价值的生命才是美的，美的生命才有价值。

20 世纪，一个独特的生命个体以其勇敢的方式震撼了世界。被美国《时代周刊》评选为 20 世纪美国十大英雄偶像的海伦·凯勒在其自传《假如给我三天光明——海伦·凯勒自传》，可以令读者血液奔流，引起人格的震动。因为其中至情至理的行文，是一

个又聋又哑的女子的自我表白，它启示我们尤其是青少年领悟生命无限宝贵又无比美妙，不惜生命的感觉，会和生命之美失之交臂，人生将因此黯淡无光。

生命美育会让人们明白现实生活中的生命现象、生命状态具有无限的丰富性，对它的研究必然会开拓青少年生命美育的广阔天地。对青少年生命的审美观照，将使人们对生命的艺术境界和哲学境界的认识达到更新更高的层次；青少年生命美育是21世纪人类事业不可或缺的组成部分，任何人都要热情关注，决不可等闲视之。

二 美的内容与形式的有机统一

美的本质是指美的事物的普遍联系，是美的事物的质的规定性，也可以说是美的基本内容、美的内在品格。但美的内容与品格还要通过具体可感的美的形式显现出来，使美成为客观的可供观照的审美对象、审美现实。所以美与美的本质还不能相提并论。任何事物都是内容与形式的有机统一体。尤其是美的事物，更注重内容与形式的完美结合。这种结合与统一，通常是以内容与形式相互渗透、相互交融的方式体现出来的，达到“内容即形式、形式即内容”（黑格尔语）的完美境界。但有时也会出现这种情况，或侧重于内容，如精神美；或侧重于形式，如形式美。不过，凡是美的事物、美的对象都离不开美的形式。没有一定的美的形式，就没有美的事物、美的对象，就无法为人所观照。所以美的形式是构成美的基本要素之一。

美的本质即美的内容与品格，根源于社会实践活动，包括生产实践与革命实践，是对象的规律性（即真）与主体的目的性（即善）相结合的创造性结晶。正是在这种“创造性结晶”中，人能

“直观自身”，能直观到自身的智慧、才能与力量，直观到自身的目的、愿望和理想变成为“对象性的现实”，从而为之由衷地喜悦、赞叹、欢呼！所以美根源于社会实践，它的本质是“真”与“善”的特殊结合，它的形式是这种特殊结合的感性显现。

那么美的形式是怎样产生的呢？毫无疑问，美的形式也是在社会实践中形成并发展起来的。按照马克思的实践理论与价值理论，实践是一切主客体关系的基础；价值是在人的实践基础上形成的、能满足主体某种需要的一种主客体关系及其评价。不同形式的主客体关系形成了各种不同的价值关系。因为劳动创造了人，劳动使人与自然相区分，使主体与客体相区别。而人在长期的生产劳动过程中，对客观事物逐步地有所认识、有所评价。这种在实践基础上形成的主客体关系，集中体现在两个方面：一是主体对客观事物所固有的特征与属性的认识与把握，这就是认识关系；二是对客观事物与主体需要之间相互关系的认识与评价，这就是价值关系。审美关系是价值关系的一种形态，审美价值是一种特殊的精神价值。它的形成，与其他价值关系比较起来，要晚得多。远古的原始人类，不仅不感到太阳美，而且感到恐惧、愤恨，所以有“羿射九日”的神话产生。后来人对自然的关系有了变化，对太阳有了一定认识。于是开始喜爱太阳，产生了“夸父追日”那样的神话。太阳成为人们追求光明的象征。随着生产工具的改进与生产力的提高，原始人类逐渐认识与掌握了客观事物的规律与属性，逐步发现了客观事物的色彩、形状、大小、轻重、比例等等，不仅与劳动生产实践有关，而且与满足主体的物质需要和精神需要有关。如作为生产工具，精致的石器、骨器，既能提高生产效率，又能引起主体的精神愉悦。作为劳动成果，兽皮、兽角、兽牙以及羽毛等等装饰品，开始被当做有用、有益的标志，后来才感到了美好、美丽，能愉悦人的精神，形成了审美价值。人们在长期的社会实践中，逐步地认识、熟悉和喜爱某

些自然属性、某些劳动成果的形式，不仅能满足人们物质的功利需要，而且还能满足人们审美的精神需要，甚至随着社会实践的发展，某些客观事物所特有的色彩、形状、声音、大小、比例、对称等自然属性获得了越来越重要的独立地位，以至于人们忽略了它的内容而只注意它的感性形式，成为独立的审美对象。所谓“买椟还珠”、“秦伯善嫁妾”的寓言，标明了当时人们对形式美的重视已达到何种程度。而在现代社会里，生产力高度发达，人们生活水准不断提高，审美需求已成为一种社会性的全面需求，从公共设施、环境绿化、家庭装潢到产品设计、商品包装以及文化艺术市场，都离不开美和美的形式的创造。高尔基说：“我所理解的美，是各种材料——也就是声音、色彩和语言的一种结合体，它赋予艺人的创作——制造品——以一种能影响情感和理智的形式，而这种形式就是一种力量，能唤起人对自己创造才能感到惊奇、自豪和快乐。”可见，美的形式也是根源于人的社会实践，是在实用基础上发展起来的人的一种精神性的审美需求的产物。

因此，美的含义是美的内容与美的形式的有机统一；构成美的基本要素的，便是对象的规律性、主体的目的性以及能引起情感体验的感性形式（美）。正是真、善、美这三要素的有机综合，构成了美的基本含义。所以，什么是美呢？美就是美的内容与美的形式的有机统一。美的内容，就是以宜人的感性形式显出来的对象的规律性与主体的目的性的有机统一；美的形式，就是能显现对象的规律性与主体的目的性的有机统一的能引起情感体验的形式。因此，概而言之，美就是主体在对象化过程中积极地肯定和完美地体现自身的本质力量，并能激发情感体验的感性形式。

美的特征

美的特征是美的本质与美的现象的中介环节。美的特征是美

的本质的延伸与体现，美的现象则受到美的特征与本质的制约与影响。所以美的特征就是体现于美的本质与美的现象之间的某些相对稳固的、共同的趋向。

（一）客观社会性

美是社会现象、人的现象，但不是个人现象。社会是由许多个体组合起来的历史的文化的群体，自有其活动和运作的规律。作为社会现象之一的美，是人类共同创造的产物，是一种客观的现实的社會性存在。无论是社会美、自然美、艺术美还是美的其他形态，都是一种社会性的价值体验，因而具有公认的判别的标准。就社会美而言，它首先客观地存在于人类的社会实践活动及其产品中。从劳动工具到劳动产品，都体现着人的智慧、情感、理想和意志，因而它们都会“带着诗意的感性光辉对人的全身心发出微笑”。至于推动社会发展和人类进步的社会变革，则到处洋溢着爱国爱民、公而忘私、冲锋陷阵、英勇献身的壮烈精神，到处闪耀着可歌可泣的、绚丽灿烂的思想光辉。一座座的纪念馆、纪念碑、凯旋门、英雄塑雕像，都是社会变革美的体现与象征。即便在自然领域，日月星辰、江河湖海、崇山峻岭、高原荒漠、林海松涛、花卉草木，或许是未曾有过任何改造的自然原貌，它们与人类的关系，不论是直接还是间接，都是在社会实践的基础上发生的，是人的“无机的身体”，是客观的美的存在物。美学家弗·布罗克说：“只有在社会实践中，有用的地下矿物才变成了原料，锋利的石块才变成了工具，草地才变成了牧场，山洞才变成了住所，最后，声音才变成了语言，布才变成了旗帜。然而，原料、工具、牧场、住所、语言和旗帜，这一切都是客观实在的东西，都具有事物的社会的规定性。不仅人的存在是社会的存在，而且事物的存在也日益变成了社会的存在。”因此，美是一种客观的社会存在物。不依人的主观意志为转移的客观社会性，是美的首要特征。