

美育读本

供中学生用

辽宁人民出版社

目 录

第一讲	美学的来龙去脉.....	1
第二讲	没有美育的教育是不完全的教育.....	12
第三讲	劳动创造了美以及美的表现形态.....	26
第四讲	美感和它的特点.....	40
第五讲	美感的民族性、阶级性、时代性.....	50
第六讲	自然美的陶冶.....	61
第七讲	生活美的陶冶.....	73
第八讲	艺术美的陶冶.....	81
第九讲	学校的美育.....	96
第十讲	家庭、社会的美育	109
第十一讲	成长为一个美的新人	120
后 记		130

• 第一讲 •

美学的来龙去脉

美学，不少同学感到陌生。其实，美学中的许多问题就在大家的身边，是随处都能遇到的。

比如，早晨的校园，那林荫道旁成排的白杨，婆婆的树影，那空旷、宁静的足球场地，红色的教学大楼，以至那远处的湖面、山峦，都沐浴在迅速变化的光和色之中。有谁能说这不是很美的呢？那么美是什么呢？

人们常有这样的体验：高兴的时候，仿佛太阳也在笑，路边的小花也在招手；可是忧愁的时候，却感到风是那般的凄凉，雨似乎变成了泪珠。这是一种特殊的美感现象，美学上叫做“移情作用”。那么什么是美感呢？移情作用又是怎么回事呢？

有一首民歌唱道：“头发梳得光，脸上搽得香。只因不劳动，人人说她脏。”人们为什么会感到她“脏”呢？原来是因为她的美只在外表，不爱劳动的心灵当然是丑的，所以说她“脏”。那么什么是心灵美呢？心灵美与外表的美又是什么关系呢？类似这样一些问题，都是美学要研究的问题。

一、美学源远流长

美学同生活有着密切的联系。正因为这样，所以，美的现象很早就引起了人们的注意，以至于成了历代思想家们不倦探索的课题。举个例子吧。据说有一次，古希腊著名的思想家毕达哥拉斯从铁匠炉的门前走过，听见里面传出叮叮当当的打铁声，十分悦耳。于是，他就走进作坊，边听、边看、边想，发现那高低铿锵的声响原来和铁锤锻件的大小、轻重有密切的关系。联想到竖琴琴弦的长短、粗细，他提出了“美在于数的和谐”这个著名的思想。当然，毕达哥拉斯还是处在美学发展的萌芽时期。和毕达哥拉斯同时代，甚至更早，在我国关于美的研究，则有更加辉煌的思想。这在《左传》、《国语》、《尚书》、《易经》以至于先秦诸子的著作中都可以见到。

总之，早在人类文明初露曙光那个时候，人们就已经开始了关于美的思考。他们很想找到美的本质及其规律，很想从哲学的高度来总结人类审美的实践经验。这样，美学的雏型也就逐渐地形成了。因此，我们说美学的历史是很古老的。

但是，我们又说美学是一门年轻的学科。这是因为美学作为一门独立的学科，是到了近代才出现的。1750年，德国启蒙运动的创始人之一——鲍姆加登，第一次提出了“美学”这个名称，叫做 *Ästhetik*（埃斯特惕克）。这个词源于希腊文，意思是关于感觉与情感的学问。他写的一本书就是以

此命名的。而美学作为一门独立科学的诞生，又是以鲍姆加登这本书的问世作为标志的。

美学在我国有着悠久的历史。祖国的美学在世界上的贡献是卓越而独特的。但是作为一门独立的科学“埃斯特惕克”，却是到了近代才从西方介绍过来的。因此，美学对我们来说，就似乎更年轻了。

那么，什么是美学呢？换句话说，美学是研究什么的呢？

关于这个问题，古往今来，有各种各样的主张。较普遍为人们所接受的一种看法认为，美学是研究人对现实审美关系的一门科学。

下面我们就来谈谈人对现实的审美关系。

二、人对现实的审美关系

人对现实有着各种各样的关系。首先，人要改造客观世界，以此来满足生存的需要。这就是人对客观世界的实践关系。这当然是一个最基本的关系，它包括很多方面。其次，在这个实践关系的基础上，又历史地形成了人对现实的各种精神关系。这种关系也构成了一个极其广阔而多采的领域。它包括科学的、伦理的、审美的以至宗教的关系，等等。

为了说明人对现实的审美关系，这里先举一个大家都熟悉的例子。在语文课本中，大家都学过范仲淹的名篇《岳阳楼记》，那里有一段很漂亮的文字：

“至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万

顷；沙鸥翔集，锦鳞游泳；岸芷汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧；渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。”

这里写的是在一个春光明媚的日子里，登岳阳楼，观洞庭湖。眺望那辽远的洞庭水面，平静极了！湖水映着柔和的天光，沙鸥时而飞翔，时而栖止。美丽的鱼儿游来游去。湖岸和水间的小洲上面，兰花水草青翠芬芳。到了夜幕降临，那轻纱般的薄雾也消散尽净了。看那洒在水面上的皎洁月光，宛如浮动着的碎金。静静的月影在水中，好象沉下的一块圆玉。听那悠扬的渔歌啊，又不时从远方传来，……。此时此刻，登岳阳楼的人感到了无限的欣喜。他“心旷神怡，宠辱皆忘”。他简直陶醉其中。

范仲淹在这里正生动地写出了我们所要谈的审美关系。这种关系是很有趣的。请注意，登岳阳楼的人并不去探讨洞庭湖的水系源流，也不留心那湖水消长的规律。他在这里显然不是在作科学考察。换句话说，他与洞庭湖之间不是一种科学的或理论的关系。同样，他对洞庭湖也没有教徒朝圣那样的崇拜与虔诚。这就是说，他们之间也不是一种宗教关系。当然，这里更谈不到什么生产实践的关系了。这种关系在于，一派迷人的洞庭景色作用于登岳阳楼人的感觉器官，使他体验着一种精神上的激动和享受，从而得到一种巨大的鼓舞和力量。这就是所说的审美关系。

那么，概括一下，就可以这样说：人对现实的审美关

系，就是人们以情感观照的方式来掌握现实的美。在这个关系中，审美的主体以情感的体验反映客观的审美对象。而这种体验又将反过来鼓舞人们去创造新的生活，去“按照美的规律”改造客观世界。

三、审美关系的特点

下面，我们来具体地谈一谈审美关系的特点。

首先，构成这种关系的两个方面——审美对象与审美主体，必须具备审美的条件。客观的对象必须是能够动心移神的感性形象；审美的主体又必须具有能够感知和鉴赏美的能力和心境。比如在前面《岳阳楼记》的一段引文中，那洞庭湖之所以能够使人“心旷神怡，宠辱皆忘”，还不是因为它那一派迷人的景色吗？倘若不是这样，而是一潭死水，那恐怕就不行了。同样，即使景色不错，审美的主体——人如果没有相应的感受，那也是枉然。一个为生计操劳的海边农夫，听到人们称赞他门前的海景时，竟会感到羞涩。他认为这门前没有什么可看的，只有屋后的一园菜还算可以。我们也常常有这样的体验，在忧心忡忡或饥肠辘辘的时候，即使遇到非常美的景色，也是无动于衷的。所以说审美关系的形成是有条件的。

其次，审美关系的另一个特点是享乐与创造的统一。欣赏美是一种享乐。这在生活中是随处都可以见到的。在偏僻的山村，人们为了能看上一场电影或一出戏，有时要步行十几里，甚至几十里路，不觉辛苦。哪儿来的这么大的热情

呢？就是因为美的鉴赏是一种享乐。据说古时候，孔子欣赏《韶》乐之后，竟三个月不知肉的香味。这也是极言在欣赏中所获得的享乐该是多么充分！

但是，审美过程中的享乐成分也不能过分地夸大。不劳而获的人有一种理论，认为只有单纯的欣赏、享乐才是最高尚的。美其名曰“阿波罗式的凝神观照”。其实，这种看法是片面的。在审美的过程中，享乐与创造是分不开的。

审美的创造有两种含义，一种是指欣赏过程中常常伴随着的那种创造性的想象。这一点以后还会谈到，这里就不多说了。另外的一层含义是指人们还要按照美的规律去创造一个崭新的美的世界。同学们只要留心从审美的角度去观察生活，那就会发现，在客观世界里，只要打上人类劳动印迹的地方，除掉那些临时应付的一些东西外，几乎无例外地都具有审美的成分，即除了实用的方面之外，都要搞得美观一点，大方一点，至少要比比较顺眼。我们的校园、家里的庭院、商店的橱窗是这样；空中的飞机、地上的火车、水上的舰艇也是这样。总之，远到飞往无际星空的探测器；近到眼前的镜框；大到万里长城、金字塔，小到一枚钮扣，一针一线，它们几乎都有一个共同的特点，即都不同程度地符合美的规律。这正是广义的审美创造。这种创造深深植根于人类的物质生产之中。“按照美的规律造型”，这是人类生产的一条普遍的法则。

人对现实的审美关系，除了体现在人与现实美的关系之外，还体现在大家都比较熟悉的艺术之中，而且艺术体现出来的审美关系是更为集中的。一般来讲，只要是物质产品，

就都或多或少地带有审美的成分。但是严格地讲，除了艺术作品之外，一般的物质产品同人的关系，主要的方面还不是审美的，而是实用的。审美关系只有在艺术中才能是那样的纯粹，那样的集中。而且可以这样说，只有当艺术出现之后，人对现实的审美关系才算真正地从人对现实的实践关系、人对现实的其他的精神关系中独立出来。

四、审美关系的普遍性

人对现实的审美关系，很容易使人产生一种错觉，好象只有那些文学家、艺术家才同现实有这种关系，是他们得天独厚的，其实不然，这种关系实际上是在人类实践的基础上形成的，古今中外都存在着的这种关系。

高尔基说得很好：“照天性来说，人都是艺术家。他无论在什么地方，总希望把美带到他的生活中去。”的确是这样的，我们可以举出好多的事例来证明，爱美是人的天性。

我们先从远古说起。考古学家挖掘出这样一些“装饰品”：用微绿色的火成岩从两面对钻而成的小砾石，形体小巧、周正，很象现代妇女胸前佩戴的鸡心。还有白色的小石灰岩块磨成的石珠，中间穿孔，而穿孔处几乎都用赤铁矿染过，呈现红色……。这就是距今约有四、五万年前的山顶洞人的“装饰品”。那该是多么遥远的年代啊。当时的山顶洞人，在大自然严峻的重压下，他们的生存与奋斗是极其艰难的。然而即使这样，他们对美仍表现出极大的兴趣。其

实，人类对美的朦胧的喜爱，要比这有物可考的年代早得多呢。

历史的长河由它古老的源头流到今天，洋洋洒洒。它展现在我们面前的，又有多少说不完道不尽的美的珍品啊！

下面，再让我们翻开世界各民族的风俗画卷吧，它同样证实审美关系的普遍性。

请看：

非洲扎伊尔西北部巴库图族部落的妇女，从脚踝到膝盖都用黄铜片包裹起来，擦得精光锃亮。这是她们美的标志。

缅甸巴洞地区部族的女子，在颈部套上一圈一圈类似脖套的黄铜环，是为了打扮得漂亮。

在斯里兰卡的有名的动物园里，人们在大象的脚上捆着小铜铃铛，从大象那扬鼻摆尾、洋洋自得的“舞蹈”中获得了美的享乐。

荷兰人把他们的风车打扮得漂漂亮亮，木头刻有花纹，砖石粉刷得雪白，每逢节日还把风车围上花环，这显示了他们对风车的偏爱。

泰国的水灯节，人们在大江小河的两岸漂放五彩缤纷的水灯，洋溢着欢歌笑语。

素有“玫瑰之邦”美称的保加利亚，在巴尔干山南麓的玫瑰谷里，人们在一片花海之中，欢庆“玫瑰节”。一群群俊俏美丽的“玫瑰姑娘”载歌载舞，抒发着丰收的喜悦……。

这遍布全世界的风俗画，它们也都在雄辩地证明，人对现实的审美关系具有极其普遍的意义。

五、审美关系的意义

在谈过审美关系和它的普遍性之后，我们再简单地谈一谈这种审美关系究竟具有什么样的意义。

谁也不会否认人同现实的实践关系。因为没有这种关系，没有人对客观世界的实际改造和利用，人类的生存与发展就成问题了。所以谁也不会对这种实践关系的意义提出疑义。同样，人同现实之间理论关系的意义也是很明显的。人类正是靠着这种关系的不断深化与发展，不断揭示出客观世界的内在规律，即靠着科学的进步，以保证人类的实践不断地向它的深度和广度展开。那么，与这些关系相比，人对现实的审美关系又有什么意义呢？相形之下，它似乎没有实践的或科学的关系来得那样重要。有人甚至认为它简直是无足轻重的。这种看法对吗？

前面，我们谈到了人对现实的审美关系的普遍性，其实这种普遍性恰恰证明了它的必然性；证明了它也象阳光、空气和水一样，是人类生存所必不可少的。具体地说，人对现实审美关系的意义有如下的几个方面：

（一）这种关系要求人们要按照美的规律去改造世界

前面我们谈到，在客观的世界里，只要打上人类劳动印迹的地方，除去那些临时的或某些只具有手段意义的安排以外，几乎无例外地都具有审美的成分。这就说明，人类的实践活动并不仅仅是为了实用。在满足实用的同时，还要求要

美观，要符合美的规律。就说说同学们一直离不开的笔吧。大家从小学到中学，不知使过多少铅笔、钢笔、圆珠笔，各式各样的笔。如果只要求笔能够写出字来的话，那么就很简单了，只要有铅条或能够蘸上墨水的笔头、笔杆也就可以了。可是请大家想想，你们使过的每一支笔，特别是刚刚拿到手里的那些新笔，它们该是多么漂亮啊！这漂亮的体现，不仅在它们的某些装饰或商标，而且在它们的造型、色泽、尺寸，甚至包括它们所用材料的质地等等。这就是说，笔作为一种产品，不仅具有使用价值，可以用来写字，而且具有审美价值。以小见大，一支笔是这样，一座教学楼也是这样，以至于我们整个的生活环境，也都是这样，它们的制作或建成，都要符合美的规律。正因为如此，我们的生活，我们的世界，才是这样的绚丽多彩，生动可爱。

(二) 人对现实的审美关系会鼓舞人们满怀热情地去建设新的生活

在审美的关系中，人们是以情感体验的方式来鉴赏和创造着美。然而情感在人类实践活动中的作用，却常常被忽略。人们总觉得情感不如理性认识来得那么严谨、重要。以为情感不过是理性的附庸，而且还常常误事。其实，对情感的这种看法是很片面的。法国著名的哲学家狄德罗（1713—1784）曾经为情感鸣过不平。他说：“人们无穷无尽地痛斥情感；人们把人的一切痛苦都归罪于情感，……可是只有情感，而且只有大的情感，才能使灵魂达到伟大的成就。”列宁说得更好，他说：“没有‘人的情感’，就从来没有也不可

能有人对真理的追求。”的确是这样，人类的实践，人类改造世界的巨大创造活动，有哪一件不是在情感的推动下进行和完成的呢？当然，情感也不能笼统地讲，因为情感还有积极与消极之分，而且审美情感又有它自己的特点。审美情感正是那种积极的，振奋人心的，激励人们向上，进取的情感，它将能动地鼓舞人们去建设新的生活。

（三）人对现实的审美关系会激励人们成为一个高尚的人，一个全面发展的美的新人

人与现实之间存在的审美关系，不仅会促进人们去按照美的规律改造客观世界，而且能够激励人们在创造一个美的世界的同时，把自己也塑造成全面发展的美的新人。这个问题正是我们这个读本的主题。我们将在以下各讲中，把它展开来充分地讲一讲。

• 第二讲 •

没有美育的教育 是不完全的教育

一、美育的目标

高尔基在谈到人总是希望把“美”带到他的生活中去之后指出，人“已经在自己周围创造了被称为文化的第二自然”。这里，我们还需要补充一句：这“第二自然”竟是无比的伟大与辉煌。姑且不谈从宇宙飞船里所能看到的地球上唯一的人工建筑物——长城；不谈古代文明的骄傲：金字塔、罗马水道、哥特式的教堂；也不谈新大陆的发现或现代化城市的崛起。因为这些都已成为了过去。时至今日，人类征服自然的伟大成果，比如“围海造田”、“阿波罗登月”，简直就把“精卫填海”、“嫦娥奔月”的神话变成了现实。

《圣经》说上帝按照自己的形象、自己的样式创造了人。而今天的人也成了“上帝”。因为他们造的机器人，同样可以仿照人的形象、人的样式，去指挥演奏《星球大战》的主题曲，去作“宇宙探险家”，作“西班牙剑客”和“罗伯特警长”。如今人类发射的“先锋10号”宇宙探测器，早已飞过

木星、土星、天王星、海王星、冥王星，进入了茫茫的银河系中，向地球发来一千多亿个信息单位的科学资料。有趣的是，它还带着一个镀金的铝片，一面刻着地球上一男一女的人像；一面刻有地球和太阳的图形和氢的元素符号。设计者希望有那么一天，外星球上的人如果截获了这一飞行器，他们说不定还会同地球上的人类取得联系呢！

人所创造的这一切，难道不正是人的智慧和力量的确证吗？有人说得很好，认为这正是“感性地摆在我们面前的、人的心理学”。是的，能够创造这样一个美好、神奇世界的人，他的自身，他的心灵不也同样是这样美好、神奇的吗？

那些为创造一个美的未来而挥汗如雨工作的人，那些站在时代大潮的前面，为开创人类新的纪元而呼喊、奋斗的人，他们无论在智慧、热情、性格，以至于在多才多艺、学识渊博等方面，都堪称是人类的代表。他们在征服自然的同时，也在征服自身带着的野性，自身的愚昧、无知、懒惰、妒忌，庸庸碌碌，浑浑噩噩。他们所追求的人格的最高理想就是真、善、美。恩格斯曾热情地讴歌欧洲文艺复兴时期的巨人们。他认为那些给资产阶级统治打下基础的人物，决不受资产阶级的局限。他讲，那时，差不多没有一个著名人物不曾做过长途旅行，不会说四、五种语言，不在几个专业上放射出光芒。他们的特征是他们几乎全都站在时代运动中，在实际斗争中生活着和活动着，站在这一方面或那一方面进行斗争，一些人用舌和笔，一些人用剑，一些人则两者并用。因此就有了使他们成为完人的那种性格上的完整和坚强。

时代前进了。无产阶级革命所开辟的新的时代，要比资产阶级文艺复兴壮丽得无可比拟。因此，我们的时代应出现，也的确出现了更多的巨人。他们在成为完人的那些性格上表现得更完整、更坚强。他们应当更趋近于真、善、美。而培育这种全面发展的真、善、美的新人，正是美育的最根本的目标。美育应当完成它所承担的义不容辞的任务。

二、美育的由来

美育是美学的一个基本落脚点。我们无论研究人对现实的审美关系，还是领略这种关系集中表现的艺术，目的都是为了创造一个美好的世界和高尚的人。美育也叫做审美教育，或美感教育。美育是培养人们正确的审美观点，健康的审美情趣，提高人们对美的感知鉴赏与创造能力的一种教育。美育能够陶冶人们的情操，增长人们的智慧，增强人们生活的乐趣，从而使人变得高尚、健美、聪明、热情，学识更渊博而又多才多艺。因此，美育是培养全面发展人才的一个重要的途径。美育对于正在长身体、长知识，逐渐成熟起来的中学生来说，其意义就更为重要。

赵紫阳同志在全国六届人大四次会议上的报告中，已明确地把美育列入教育方针。他强调“各级各类学校都要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针”。把美育列入我国的教育方针，体现了党和政府在培养一代新人问题上的远见卓识。学校美育是审美教育的重要阶段。一个没有很好接受审美教育的学生，决不可能具有高尚的思想情操