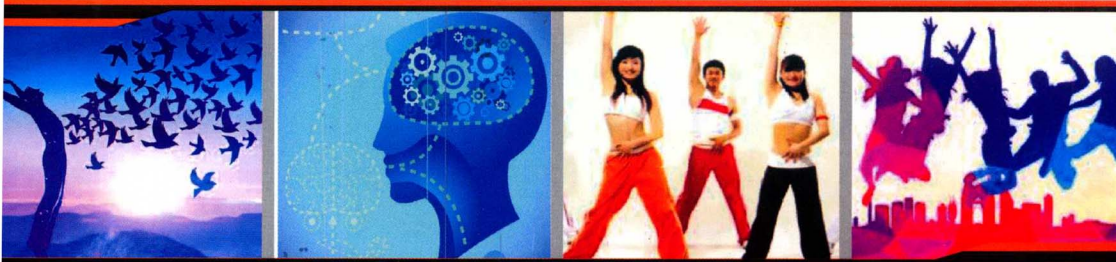

高等学校教材

PLANNING TEXTBOOKS FOR HIGHER EDUCATION

大学美育

College Aesthetic Education

高荆梅 马蕾 主编

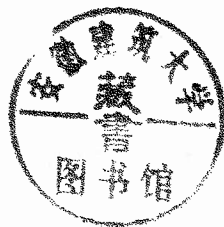

西北工业大学出版社

DAXUE MEIYU

大学美育

主 编 高荆梅 马 蕾
编 者 王岩石 张万红 周 阳
高荆梅 高 攀 崔金静
马 蕾

西北工业大学出版社

【内容简介】 本书共十章。第一章阐述了作为当代大学生必须具备的关于美与审美等美学与美育的基本理论和基础知识,第二、三章介绍了中、西方美育思想,第四至八章内容涉及人生、自然、社会、艺术、科技等审美的各个方面,着重讨论自然审美、社会审美、科技审美和艺术审美等审美活动的特征等问题,突出了审美实践的方法指导,使读者既知其然又知其所以然。第九、十两章结合部队和军校学员实际,讨论了军事美和军人美。本书结构合理,语言流畅,内容充实,做到了系统性、针对性、稳定性和新颖性、理论性和实践性相结合。

本书可作为军事院校的基础美育教材,对当代大学生树立正确的审美观,提高审美境界、审美能力以及提高审美活动和审美教育的自觉性,大有裨益。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育/高荆梅,马蕾主编. —西安:西北工业大学出版社,2017.5
ISBN 978-7-5612-5254-3

I. ①大… II. ①高… ②马… III. ①美育—高等学校—教材
IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 110603 号

策划编辑:杨 军

责任编辑:刘宇龙

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编:710072

电 话:(029)88493844 88491757

网 址:www.nwpup.com

印刷者:兴平市博闻印务有限公司

开 本:727 mm×960 mm 1/16

印 张:15.125

字 数:248 千字

版 次:2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

定 价:39.00

前 言

美育，又称为“审美教育”或“美感教育”，它是人类文明发展的必然结果，也是人类自身建设与文明发展的一个重要内容。中国是一个具有悠久美育传统的文明古国。历史的经验证明，凡是真正懂得教育、重视教育的人，都非常重视美育。美育，是我党的教育方针的重要组成部分，是对青少年进行全面素质教育的重要内容。因为美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育有着独特的功能和作用，这是其他教育所无法替代的。

美育教育不在于培养几个艺术家，而是使受教育者树立正确的审美观，培养健康、文明的审美情趣，提高人们对美的欣赏与美的创造能力，进而造就新时代具有高尚的审美情趣、审美修养和道德修养以及有多种爱好和广泛审美知识的合格的新时代人才。

美育是高校素质教育不可分割的重要组成部分。进行美育教育，必须有科学的美学理论作指导，这样才可以使受教育者开阔理论视野，为培养正确的审美观、审美能力、审美行为提供坚实的基础。就当前而言，当代军人在审美方面的需求也是愈来愈强烈。正是为了适应这种需求我们编写了《大学美育》这本书。

本书从三个方面来论述。一是从美育的基本理论出发，对美育的基本概念以及中、西方美育思想进行论述；二是从应用美学出发，论述人生美、社会美、自然美、艺术美和科技美等问题；三是从军校和学员的角度出发，论述军事美与军人美等问题。因为本书的对象是广大军校学员，因而内容紧密联系军人的审美实践，在论述一般美育知识的基础上，进一步揭示军人美的欣赏、军人美的创造等方面的特殊规律。

美育的最终意义，就在于使人的情感得到陶冶，思想得到净化，品格得到完善，从而使身心得到和谐发展，精神境界得到升华，自身得到美化。

爱美之心，人人有之，爱美是一种天性。军人不但要爱美还要懂得美，在欣赏美的过程中，还要大胆地追求美、表现美、展示美，更要努力地创造美，创造自己的美的生活。

由于笔者水平有限，书中难免有不妥之处，希望广大读者批评指正。

编者

2016年5月

目 录

第一章 美学	1
第一节 爱美之心，人皆有之	1
第二节 爱美也应知美	8
第三节 军人与美育	18
第二章 西方美育思想概述	24
第一节 从苏格拉底到席勒看西方美育思想	24
第二节 马克思主义的美育思想	34
第三章 中国美育思想概述	44
第一节 以孔子为代表的儒家学派的美育思想	44
第二节 道家哲学对自然美的追求	51
第三节 我国近现代美育思想	57
第四章 诗意地栖居：人生美	62
第一节 追问人生美	62
第二节 追求人生美	71
第三节 感受人生美	75
第四节 探寻人生的意义	80
第五章 和谐地生存：社会美	86
第一节 社会美的源泉与功能	86
第二节 偏重于内容的社会美形态	91
第六章 诗意的载体：自然美	108
第一节 什么是自然美	108

第二节	欣赏自然美·····	115
第三节	守护自然美·····	120
第七章	艺术的殿堂：艺术美·····	127
第一节	艺术美育·····	127
第二节	凝固的乐章：建筑园林美的艺术欣赏·····	133
第三节	静止的生活：雕塑绘画美的艺术欣赏·····	143
第四节	跃动的旋律：音乐舞蹈美的艺术欣赏·····	151
第八章	人类智慧之光：科技美·····	161
第一节	你所不知道的科技美·····	162
第二节	关于军事科技美的疑问·····	178
第九章	硝烟中的猎猎旌旗：军事美·····	186
第一节	解密军事美·····	186
第二节	探寻军事美内涵·····	190
第三节	战争究竟有没有胜利者·····	202
第十章	崇高的生命史诗：军人美·····	208
第一节	军人个体美·····	208
第二节	军人整体美·····	220
第三节	形式美的战斗力·····	229
参考文献 ·····		235

第一章 美 学

自古以来，人类都有对美的感受，从远古壁画、埃及金字塔、希腊雕塑，到印度史诗、现代艺术，世间万物都能使人产生美的感受。现实中，我们也经常用“美”来评价一个事物。这些都是我们对美的感受。古希腊，柏拉图希望从苏格拉底和希庇阿斯的理论性对话中得出“美是什么”的答案；在我国，沉鱼落雁被用来表现西施的美。那么，到底什么是美呢？

我们不难发现，这个问题的答案五花八门。这就说明，把美的感受上升到理论层面，成为美之学，形成关于美的知识体系，需要学习和研究。

第一节 爱美之心，人皆有之

在西方语言中，表示美与漂亮意义的词汇，无论英语、法语、意大利语、西班牙语，都来自拉丁语 bellus，有可爱、愉快、美、好的意思，同时该拉丁语在词源上还具有“幸福”“舒适”“有经验”“有效用”的含义。所以，美的含义，不仅表示现实存在的某种属性，还表明它在人类社会生活中的意义。因此，我们要研究美，不仅要从事认识论角度考察，还要从价值论角度考察，否则很难揭示美的真正本质。

在现代汉语中，“美”字最早见于甲骨文，由“羊”和“大”组成。《说文解字》中揭示：“美，甘也。从羊从大，羊在六畜，主给膳也。美与善同意。”所以，后人作注云：“羊大则美”。意思就是羊长的大而肥美，可以满足人的饮食需要，要有实用价值，所以善就是美，美就是善。

到了今天，“美”的含义除了美、善同义之外，还有了几种意思：一是感官得到了快感和舒适感。如人的胜利的强烈需求突然得到满足便会有“美极了”“太美了”等说法，人们往往用“美”来表达生理需求得到满足的程度；二是高度的伦理评价和精神赞许。如对个人或群体的言论、思想、行为、作风、业绩等，表示称赞，给予极高评价，往往用“美”，比如“心灵美”“行为美”“语言美”。《论语》中的“五美”：“惠而不费，功而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛”，就是用美作为伦理评判的一种形式。三是

对审美对象做审美评价。如对自然美、艺术美的欣赏，很多场合用“美”，如“优美”“壮美”“秀美”；当然，我们在欣赏文学作品或者某件艺术作品时，不能完全用美来评判。

一、没有美是万万不能的

如果我们无法确切地、没有争议地定义美，不如从“我们为什么追求美”谈起。人们对美的追求是一种本能，或者说是一种进化。庄子说“然则人之所以为人者，非特以二足而无毛也，以其有辨也”，但其实，“二足”——直立却是人之为人的一大特征，并且这一特征标志着人类具有审美的伊始。

人类的诞生是一种精确的偶然，人类从爬行进化为直立，更是一种奇迹——直立并不是如此简单的事。可以想象，在漫长的历史过程中，初始直立的人类无法快速奔跑，走路摇摇晃晃，很容易受到猛兽的袭击，根本不利于人类的生存，并且站立的人类随着进化也产生了很多动物没有的风险，比如腰椎疾病、心血管疾病等等。我们的老祖先们为什么要“愚蠢”地选择直立行走呢？生物学家到现在也无法解释这个原因，就如同我们不能解释猴子和黑熊为什么不能像人类一样站立。

看来我们不能不承认，人的诞生确实是一种神奇、一种奇迹。不过，还有一种现象的繁盛，却更为神奇，更是奇迹，这就是爱美之心的诞生。如果说人的诞生几乎是不可想象的，那么，爱美之心的诞生就更是不可想象的了。现在，所有的学者都承认，爱美之心是与人类的诞生同步的。西方学者艾伦·温诺就发现：“尽管艺术活动对于人类生存没有明显的价值，所有已知的人类社会却一直从事于某种形式的艺术活动。”马斯洛则说得更加明确：“审美需要的冲动在每种文化、每个时代里都会出现，这种现象甚至可以追溯到原始的穴居人时代。”并曾经有过莫名的困惑：“艺术活动并不只是有闲阶级的奢侈品，而是人类活动内容中非常重要的组成部分。事实上，即使在一个人必须把他的大部分精力用于不折不扣的生存斗争的情形下，也不曾放弃过艺术创作活动。”可是，“艺术行为提出了许多令人迷惑的问题。比如，为什么有那么强大的动力促使人去从事一项无助于物质生存的活动？”

的确，人类为什么非要追求美呢？在严酷的进化环境中，大自然对所有动物的要求非常严苛，任何多余或缺失的环节都会使一个物种被淘汰。例如，科学家发现，蜂窝使用的材料是最经济的，底部是三个内角相同的菱形；再如不同人种性状的差异也是因为地区的差异，北欧人的鼻子高耸狭长

是为了加热呼进的冷空气，而非洲人的鼻子宽短鼻翼较大是为了尽快散热。人类的进化第一要义是保证生存，任何奢侈的可能应该是绝对不会存在的。所以人类对美的追求是很危险、很奢侈的，但是毫无疑问的是，美的产生存在的只有一种可能，就是美是生命过程中的必须，不，完全应该说，是必须的必须。换句话说，美不是万能的，但是，没有美却是万万不能的。也就是因为“万万不能”，所以，人类在进化过程中才不惜千辛万苦地一定要把爱美之心进化出来。

二、爱美之心，人皆有之

以上，我们可以发现，人们对美的追求——展开审美活动是危险的，但是人类为什么要赌上自己的生存而进化出这种审美的“特定性”来呢？这就需要从审美活动的根源谈起。

根源，不同于起源，也许我们能够针对审美活动的起源追溯至原始人山洞的图腾，考证到公元前几年，但是，从时间看，人类有文字描述的历史只有区区几千年，只是世界存在时间的万分之四；从空间看，人类有文字描述的历史仅仅只是个别地区，我们无法掌握更全面的材料，因此，非要去谈审美活动的起源，我们就必然会陷入以偏概全的困境，同样不能全面地解释关于美的定义。而我们探讨审美是为什么发生的，也就是根源问题则是给我们提供了一个新的认识角度。

既然审美的产生如同人类诞生一样重要，就说明审美与人类在进化过程的迫切需要有关，而且，一定是性命攸关。为了解释这一点，我们可以从快感的产生获得一些启发。快感，一般而言就是趋利避害、趋生避死，可以看作是生物对自己的一种保护本能。自然界存在的三种生命形态：植物、动物和人类。这其中，植物既没有快感，也没有美感。但是，当从植物进化到动物的时候，就出现了快感。当然，动物是没有美感的。但是，从动物一旦进化到人，也就又出现了美感。显然，在这样的有序的进化链条里，一定蕴含着某种奥秘。秘密何在呢？——快感。我们人类也同样具备快感，因此，我们不难体会到这种自我保护的存在与重要。凡是对生命有利的，快感就会用快乐来吸引靠近，凡是对生命不利的，快感就会用不快来提醒你躲避。比如手碰到了火，不快感会让你躲避它，如果吃到了身体需要的食物，快感会要求你再次选择。不难想象，这种本能对于动物的进化起着重要作用。它们的出现，本身就是自然选择的产物。是否有一种喜与厌之类的情绪倾向，是一切生命体与无机自然界的根本区别。

但是，尽管快感的趋利避害，趋生避死的功能非常重要，但是快感还有着更为重要的功能。这就是对于进化过程中的冒险、创新、牺牲、奉献等行为的鼓励。不难想象，在动物的进化过程中，一定是充满了变数，也充满了风险，何去何从？一切都是未知的。很多的事情，对于动物个体来说，未必是好事，但是对于种群来说却是必需的；也有些事情，对于动物来说是有助于自己生存的，但是对于种群来说，却恰恰不利于生存。可是，这一切又如何加以判断？就是理性高度发展的人也无法做到，何况是动物。那么，动物该如何去选择呢？——快感，就在为他们导航。对于动物来说，快感不但是是一种自我保护，而且是一种自我鼓励。生存无异赌博，而快感，则鼓励着自己去选择正确的方向，鼓励生命去与懒惰抗争，主动突破生命的疆域，迎接环境的挑战，以避免被严酷的进化历程所淘汰。有时，它鼓励的甚至是一种“化作春泥更护花”的自我牺牲精神，为了生存，不得不如此，过分的自私只能走向灭亡，故快感要去鼓励一种无私的牺牲。而快感或痛感的消失则是生命力衰竭的象征。我们看到，人类进化正是在用快感和恶感作为指挥棒来指导人类和动物的行为。我们可以发现这样一个逻辑：什么东西对于趋利避害、趋生避死乃至创新、进化、牺牲、奉献有益，动物与人类就会对什么东西有快感，而不是什么东西自身能够产生快感，动物与人类才对什么东西有快感，反过来说，什么东西对于趋利避害、趋生避死乃至创新、进化、牺牲、奉献有害，动物与人类就会对什么东西有不快感，而不是什么东西自身能够产生不快感，动物与人类才会有不快感。

美感则与快感具有同一性。美感所追求的都是人类生活里有益于进化的东西。美感就是用自己的肯定与否定来推动着人类去实现它或者回避它。因此，关于美感，我们可以用一个最为简单的表述来把它讲清楚：凡是人类乐于接受的、乐于接近的、乐于欣赏的，就是人类的美感所肯定的；凡是人类不乐于接受的、不乐于接近的、不乐于欣赏的，就是人类的美感所否定的。比如，黄金分割，在自然与人类进化中，只有符合黄金分割的才能够进化起来，这是人们早就获知的规律。所以，人类的眼睛早已训练有素，看到任何一个物体，只要可以上下等分的，就一定是看到符合黄金分割的上下等分的物体才格外舒服。换言之，凡是符合黄金分割的上下等分的物体，人们才乐于接受、乐于接近、乐于欣赏，但是其中的原因还是在于，它所携带的遗传基因更符合进化的方向。

但美感又与快感有所不同，美感之所以取代快感，并不是偶然的。其中的关键，就在于它是一种特殊的自我鼓励。具体来说，假如快感主要是对身

体、生理的创新、进化、牺牲、奉献的自我鼓励，那么美感则主要是对精神、心理的创新、进化、牺牲、奉献的一种自我鼓励。美感的诞生是对快感的进一步的拓展，快感是身体、生理的进化，美感则是精神、心理的进化。

心理学家一般会把人类社会的发展分为两个时代，第一个时代，面对的主要是身体的、生理的问题，第二个时代，面对的主要是精神的、心理的问题。显然，精神的、心理的问题较之身体的、生理的问题要远为复杂。而正是生命自身选择了审美活动，生命自身只有在审美活动中才找到了自己，才更加具有了人的意义。因为，无论我们说人类的进化给人类带来了多少危险的可能，但不难发现人类进化的一个最直接也最简单的动机就是“和动物不一样”，而对美感的追求正是人类超越动物的一大标志。

除了站立、无毛等等，人类区别动物一个关键就是“意识”，这也是区别快感与美感的关键。当生命的需要的表现不再是直接通过生命活动，而是通过“意识”；当“意识”不再是反映，而且更是本体；当对生命“有利”这一现象不再是由“本能”而是由“意识”来决定；当对象也开始成为精神享受的对象；美感，才开始诞生。换句话说，如果没有将自己看作人的意识，没有将自我对象化的意识，美感就根本无从谈起。美感让人类有了与动物特定性不同的非特定性，人并不具备动物天生就具有的能力，比如鸟会飞、鱼会游，老鼠天生会打洞。海德格尔说人是被抛弃到这个世界上的，这就意味着，人必须去不断创造自己的“完善”，不断克服自己的“缺陷”和“匮乏”。人类必须借助于超生命的存在方式才有可能生存。正是生命功能的缺乏与生命需要的矛盾使得人类产生了一种超生命功能的需要。结果，就必然出现这样的一幕：人类只有满足了超生命的需要才能够满足生命的需要。对于人类而言，第二需要是第一需要的基础前提。因此人类的生命存在与物质活动必然是同构、同一的。在这个意义上，我们应该看到，人类并非只是接受了知识的“动物”。因为动物，只能把对象体会为某种功能，但是却绝不可能把对象体会为具有不同功能的“功能中立”之物。蜘蛛对于落在网上的苍蝇是认识的，但是对落在地上的苍蝇却一无所知。把整体事物从特定功能中分离出来，把事物的部分从它在整体中所扮演的角色中分离出来，对于动物，都是不可能的。然而，这一切对于人类来说，则是完全可能的。最终，人也就使自己区别于动物，人不再仅仅是一种有限的存在，而且更是唯一一种不甘于有限的存在。未完成性、无限可能性、自我超越性、不确定性、开放性和创造性，则成为人之为人的全新的规定。向世界敞开，就成为人类的第二天性，或者说，成为人类所独具的先天性。

如此，人从为了需要开始创造，到为了创造而有所需要，再到创造就是需要，最终人类超越了动物。在这个意义上，我们可以认识到人类的诞生多么的艰难，其中人类就是用美感鼓励着自己，在万分的艰难中，坚定不移地朝向正确的方向。这，就是从快感到美感的全部过程，其中也蕴含着人类进化的全部神奇与奇迹。

三、美是人类文明的基础

可是，现在的问题是，在人类脱离了原始时期以后，人类与动物不同，已经是一个既成的事实，换言之，人类当年的赌博现在已经完全实现了，人类已经确实通过爱美之心使得自己超越了动物，现在谁都不会再在人与动物之间画等号了。可是，我们为什么还要爱美呢？过去是“爱美之心，人才有之”，现在已是“爱美之心，人皆有之”。这岂不是说，在人类进化过程中所进行着的那场既伟大又惊心动魄的美的赌博，直到现在也还仍旧在继续进行之中。正常人类社会秩序中的人们，有人 would 作恶——可以不追求道德上的善；有人 would 造假——可以不追求科学上的真；但是没有人不喜欢美。我们不难发现，无论好人坏人、学文习理、有无知识，皆追求美学意义上美。

也许不仅人如此，连人类所创作出的“神”也具有相同的本能。《荷马史诗》中“金苹果的故事”不失为一个好例子。希腊有名的勇敢战士比洛斯王，娶海王女儿施缙丝为妻，结婚当天，盛设婚宴，邀请凡间不少名士和天上所有的大小神都来参加，但是唯独没有邀请妒忌女神与战争之神所生下的女儿复仇女神爱丽丝参加。爱丽丝得知此事，异常恼怒，发誓要向参加婚宴的神与人们复仇。果不其然，婚宴当天，天空中掉下一个金苹果，上面刻有“赠给最美丽的美人”。这个苹果掀起了轩然大波。天后赫拉当即表示这个苹果非自己莫属，可是在座的爱神维纳斯和正义女神雅典娜也不甘示弱。眼见争执不下，天神宙斯也无法在自己的妻子和女儿中间决出胜负，于是他把这次判决权交给了世界上最美丽的男子——身处特洛伊城的帕里斯。于是三位女神都向帕里斯开出了优渥的条件，赫拉许诺帕里斯让他做一个富裕强大国家的王，雅典娜承诺帮助帕里斯战胜世仇希腊人，而维纳斯洞悉了帕里斯的心愿，她答应把世界上最美的女人献给帕里斯。不出所料的是，具有爱美之心的帕里斯选择了把金苹果给了维纳斯。这个故事生动地给我们展示了对美的追求对于人类来说何等重要。不仅如此，这个故事结局依旧与美有关系。

世界上最美的女人海伦被帕里斯从斯巴达掳到了特洛伊，斯巴达的国王非常生气，于是联合自己的哥哥阿伽门农和一些希腊的国王向特洛伊开战，

一方面为了讨回海伦，一方面趁机掠夺富饶的特洛伊，这就是著名的特洛伊战争。这长达10年的征战本应该天怒人怨、民怨沸腾，但事实似乎略有不同。《伊利亚特》中写到在战争的第十年，守卫城楼的特洛伊老兵见到海伦，一时惊为天人，“众人议论道：‘好一位标致的美人！难怪，为了她，特洛伊人和胫甲坚固的阿凯亚人经年奋战，含辛茹苦——谁能责备他们呢？她的长相就像不死的女神，简直像极了！……’而普里阿摩斯则亮开嗓门，对海伦喊道：‘过来吧，亲爱的孩子，坐在我的面前，看看离别多年的前夫，还有你的乡亲和朋友。我没有责怪你；在我看来，该受责备的是神，是他们把我拖入了这场对抗阿凯亚人的悲苦战争。’”我们不深究《伊利亚特》背后历史属性，但荷马这段对海伦之美的描述，不正是对“爱美之心，人皆有之”的最好注脚。

从神话回到生活，追求美也是人的一种本能。比如，著名的心理学家马斯洛说道：“从最严格的生物学意义上，人类对于美的需要正像人类需要钙一样，美使得人类更为健康”。他还说“对美的剥夺也能引起疾病”。审美方面非常敏感的人在丑的环境中会变得抑郁不安。二战时期一位犹太精神病学家叫作弗兰克，他在集中营里度过了二战时期，他失去了妻子、孩子，还有一部倾注了毕生心血的手稿。但是，弗兰克却在巨大的悲痛中挺了过来，并没有在集中营里死去。那么，原因何在呢？他曾自陈，那完全就是由于对美的迷恋。一天傍晚，所有的难友都已经捧着汤碗疲惫万分地坐在茅舍内的地板上休息。突然，一个难友冲进屋里叫大家跑到集合场上去看夕阳。大伙儿到了屋外一看，西天一片酡红，朵朵云彩不断变幻出无数的形状与颜色，整个天空一时间绚烂之极，生动万分。面对此情此景，所有的难友都屏息良久，最后，一个俘虏才慨然一叹：“这世界怎么会这么美啊！”而这个美丽的世界，也就正是弗兰克战胜苦难的精神源泉。

还有我们熟悉的中国学者孔子，他有一句赞美韶乐的名言“三月不知肉味”。肉，对于先秦时期的人来说是很重要的，不仅因为它营养丰富，更因为它滋味爽口，而孔子讲学的学费正是肉干，就是所谓的“束修”。有一年孔子出使齐国，因为齐国是姜太公属地，是韶乐的正统流传之地，而且又恰逢齐王举行盛大的宗庙祭祀，结果，孔子有幸听到了当时最美妙的音乐——韶乐。孔子喜爱至极，便发出了“三月不知肉味！”的赞叹。孔子选择了当时最重要的食物——肉作为音乐美的喻体，而孔子对于美的看重，恰恰就在这句话中被体现得淋漓尽致。“不图为乐之至于斯也”，孔子的感受，也正是我们的感受。

还有无数事例说明了，美就像“空气”和“爱”一样不可缺少，美和人息息相关，因为美是人生理、心理、精神的共同追求。总而言之，用一句话来总结，在中国，是叫作“爱美之心，人皆有之”，在西方，是叫作：“自从爱神降生了，人们就有了美的爱好，从美的爱好诞生了人、神所享受的一切幸福。”（柏拉图）显然，对于美的追求，就是如此的不可或缺。

第二节 爱美也应知美

美处在生活的每一个细节，但并不代表身在其中就能认识美、感受美、体会美，那么使人们能够掌握认识美方法的美育也就十分重要，通过美育能使人更充分地实现感性愉悦，达到一种理想实现，甚至成为一群人的文化建构，因此，美育成为连接着感性与理性、个人与社会、自然与文化的重要桥梁。

在远古中国，美育就以乐教的形式出现了。早在尧舜禹时期，就有了美育：“帝曰：夔，命汝典乐，教胥子，直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲，诗言志，歌永言，声依永，律和声，八音克谐，无相夺伦，神人以和。夔曰：於，予击石拊石。百兽率舞。”（《尚书·尧典》）这段话讲的是尧的部落要求用一种诗、乐、舞合一的仪式来教育族人，通过表演过程中的音乐、舞蹈、诗歌的和谐而达到一种和谐的理想人格，最后达到人神合一。到了近代，王国维、蔡元培等人也都倡导过美育，甚至主张“以美育代宗教”；20世纪80年代，周扬在《关于美学研究工作的谈话》中一再呼吁和主张推进美育的研究和实践，明确指出：“我们要提高整个中华民族的科学文化水平，加速实现我国社会主义现代化建设……要培养全面发展的社会主义新人。……一个人要全面发展，不能缺少技术教育，也不能缺少美育。在现代化教育中，没有美育是不成的。”

可见，我们的美育实践具有很长的历史。不过，美育作为一门应用理论学科的产生，也是近代才出现的。

一、美也是可以学习的

美育就是美的教育的简称吗？其实不然，在美育作为一门学科或一种活动的界定上，有过多种说法。或称“审美教育”“艺术教育”或者“美感教育”“情感教育”等等。这些说法都从不同的角度表现出了美育的性质、特征和功能。

第一位提出美育的人是德国美学家席勒，他在《美育书简》中从“完美人性”的角度系统深刻的阐述了美育。他认为人的天性中有两种相反的要求：一个是感性需要支配的“感性冲动”，另一个是受客观规律限制的“理性冲动”，完美的人性应该是两者的统一。只不过在工业时代，人性异化，两种冲动被分裂开来。所以，席勒指出，需要有第三种冲动，“游戏冲动”——人的一种自由自觉的活动来克服感性冲动，从自然的必要性方面增加给人的限制；又可以克服“理性冲动”，从道德的必要性方面给人以限制，使人具有完美人性。而这种自由自觉的活动就是审美。所以，席勒激励主张通过美育来培养理想的人、完美的人、全面和谐发展的人。这种看法破除了古希腊时期单纯把美育作为道德教育的特殊方式或者补充手段的狭隘观点，并且对后来世界各国的美育理论产生了很大影响。

其中培养“完美人性”这一要素是各国美育理论的共识。但是，人要成为完美的人，单靠美育是远远不够，应该多种教育并重。比如，王国维在《论教育之宗旨》一文中写到教育的宗旨是在于通过“体育”和“心育”（包括智育、德育、美育）而培养“完全之人物”，因而定义美育为：“美育者一方面使人情感发达，以达完美之域；一方面又为德育与智育之手段。”这说明王国维先生认识到美育与其他教育的相辅相成的关系，但是它忽略了美育的独立意义和价值。

蔡元培先生则在这一观点之上进行了修正和简化，他认为“美育者，应用美学之理论教育，以陶养情操为目的者也”。强调了美育的情感陶冶的作用之外，也明确地指出美育是一种独立的教育形式。

从历史上对美育的界定，我们可以得到几点启示：美育具有通过情感陶冶使人成为完全的人的养成功能；美育与德育、智育、体育等相互联系又有区别，是具有独立性的教育活动；美育的实施必须应用美学理论和各种审美现象。

黑格尔曾说：“审美带有令人解放的性质。”它之所以能“令人解放”，是因为这种教育在形式上是自由的，生动活泼的，寓教于乐，因而最容易启迪人们的心灵，引起精神上的升华。它与其他文明教育不同，就拿与美育最接近的德育来说，尽管也是对人的素质教育，但它是以理服人的，它要调整人与人、人与社会之间的关系，它要用社会要求、道德准则来约束人，远没有美育这样自由、生动。

1. 美育具有生动的形象性

德育是道德观念的教育，注重理论的说教；智育是以系统的科学知识和

技能武装人，运用概念、判断、推理，培养人的抽象思维能力；美育则不然，它的施教过程总是和一定的审美对象相联系，寓教育于美的形象之中。车尔尼雪夫斯基曾说：“形象在美的领域中占着统治地位。”无论是自然美、社会美或者艺术美，都离不开具体的形象。泰山的雄伟、黄山的奇特、西湖的妩媚，漓江的秀雅，这些都具有自然美的形象性；助人为乐，见义勇为，文明礼貌，谦虚谨慎，这些社会美也总是以一定的外部形象表现出来的；悠扬的乐曲，精美的雕塑，绚丽的图画，优美的舞姿，这都具有艺术美的形象性。美的对象总是以它具体生动的形象呈献在欣赏者的面前，深深地留在他们的脑海里，达到净化灵魂，提高境界，丰富知识，陶冶情操的教育目的。所以形象感人是美育最显著的特征。

当然，美育的过程并不排斥理性的因素，没有一定的理性指导，美育就不能从根本上提高人的素质，从而产生巨大的社会意义。审美教育一方面用大量的形象物质作为施教的材料，同时也要帮助人们学会用美的规律和美的形式观照客观对象，以达到从根本上提高审美能力的目的。

2. 美育具有较强的情感性

美育主要是培养人们对美的热爱、对丑的憎恶，使人在感情上受到陶冶。所以在美育过程中始终以美的形象为对象，以情感活动为中介，引起受教育者在情感上的激荡，产生对客观事物喜、怒、爱、憎的审美态度和审美评价，进而认识事物的本质和生活的真理，达到理、智、情的统一。审美活动中的情感是一种纯洁高尚的情感，它不同于带有强烈功利目的、利害关系或占有关系的日常意识。审美感受的开始，往往意味着日常意识的中断，人们通过对美的对象的观照，获得精神的满足或慰藉。在欧·亨利的小说《最后一片叶子》中，一片被老画家画在墙上的黄叶，竟激发了身染重病的女画家生命的热情，使她有了战胜疾病的力量。一片黄叶，如果以日常功利目的去观照，它几乎没有任何意义。如果以审美的目光去观照它，那么就会发现在它身上蕴含的力量，发现它的生命力，从而给人以启迪。所以审美教育是以高尚的情感来不断地熏陶和净化人的心灵的。当然，美的情感需要美的事物自身的魅力去唤起。但审美主体喜欢什么，接受什么，主要是凭个人的心理需要和兴趣爱好。所以美育采取的是一种自由的、情感的方式，往往是在对艺术作品的欣赏中，在对大自然的游历中，在社会生活实践中实施教育，在实践中唤起人们对美好事物的情感。以情动人，理在情中，是美育的又一特征。