

审美教育

安徽师范大学美学研究室编著
光明日报出版社

审美教育

安徽师大美学研究室
编 著

1986年·北京

审 美 教 育

安徽师大美学研究室编著

光明日报出版社出版

(北京永安路106号)

新华书店北京发行所发行

纺织印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9.75印张 210千字

1987年 2月第一版 1987年 2月第一次印刷

印数1—11,000 册

统一书号: 7263·047 定价: 1.85元

序

郑 震

近几年来，在我们这片国土上，由于实施了一系列改革和对外开放的政策，因而引起了人们思想观念、思维方式、生活方式急骤而又深刻的变化。这种变化的冲击波，迅猛而有力地冲击着生活的各个领域。其中，人们审美观念的变化，反映在对日常生活中美的追求，对文学艺术的欣赏趣味，都具有了明显的特征，形成了一种强大的、与传统审美观念相对峙的趋势。

几年前开始的，由服饰发型的变化，透露出这种变化的最初信息。随之而来的，如同流水下泻似地流向生活的每一个角落。对文艺的欣赏，人们早已厌倦于那种违反艺术规律的干枯的图解和耳提面命式的说教，对简单化了的艺术功能提出怀疑，对审美提出更多的要求。于是，在文艺创作中出现了新题材的开拓、新形式的运用、新手法的探索。或发掘古老的艺术注射以时代的血浆，或将笔触伸向人们的内心深处，探求作品内涵更为深沉和多义，尤其引人注目的则是引进外来的品种和手法，以撞击我们这片国土上封闭已久的门扉……等等。总之，真是林林总总，使我们的文艺园地里出现了前所未有的争奇斗妍的局面。无疑，这种思潮是社会发展的必然产物，是对过去那种定于一尊的僵化模式的反动，体现了人民群众在奋力建设四化中强烈的美的愿望。

不管你是否清晰地意识到这个趋势，它都在影响着每一个人对生活的安排，同时也引起你认真的思考，尤其是青年一

代中，掀起了一股学习美学的热潮。这是他们以特有的接受新鲜事物的敏感，在追求美的同时，希图能在理论上得到阐明。

正是由于这种审美观念变化的迅速和涉及面的宽广，也正是由于我们正处在一个大转折的历史时期，色彩的重叠和声音的交响，汇集而成一片异采纷呈和光怪陆离相交错的图景。在奔腾向前的洪流之中夹杂着泥沙，在敞开门窗迎来清风的同时毒菌随之侵入，美和丑在现实生活中交织着，上进和堕落、庄严和庸俗、文明和愚昧，都随处可见，就是在文艺作品创新的实践中，也会有生涩、偏离和失误。面对这一切，怎样识别、选择和判断，对于青年人来说，是需要较多的知识的，需要春风化雨式的疏导。任何形式的强制，都只能引起心理上的逆反。我们这本书的写作，正是对当前现状有所感而引起的。

本书的作者们，是长期在高等学校从事教学工作的，是一个以中年教师为主的群体。我们有不同的专业，也有共同的研究方向，那就是对美学的探讨。在长期的教学过程中，我们从多角度接触青年人，较多地了解了他们对美的追求。既看到他们的激情、敏感和思想的活跃，也看到他们所出现的迷惘。因而汇集了我们的感受，以集体研讨分别执笔的方式，写成这本《审美教育》。

我们感到，当前我国美学的研究和发展，正处于方兴未艾之时，但侧重于美育并适合青年人阅读的书刊为数不多。我们希望，这本书能对青年们的审美感受、理解和追求提供一点有益的参考。

最近，党中央十分重视在建设社会主义物质文明的同时建设社会主义的精神文明。美育作为社会主义精神文明的一

个重要组成部分，对青年一代正确审美观点的形成，陶冶高雅的美学趣味、美的心灵和情操，从而促进个性的全面发展，使精神生活更加丰富，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人无疑都是十分必需的。我们的这本书，就是希望在这项伟大的建设中，尽到我们的一份力量。

目 录

第一章 美育与育人	(1)
第一节 美育为育人——审美教育的根本目标··	(1)
第二节 育人需美育——审美教育的地位与作用	(15)
第二章 美感的形态	(31)
第一节 平静而和谐的美感——优美感及其培养	(31)
第二节 得之不易的美感——谈谈壮美感····	(34)
第三节 通过笑来肯定生活中的美——谐美感及其品 类.....	(45)
第三章 审美能力的培养	(54)
第一节 审美教育的基础和前提——审美感受力的培 养.....	(54)
第二节 顽石怎样幻化为少女？——审美想象力的培 养.....	(60)
第三节 “水中盐、蜜中花”——审美理解力的培 养.....	(65)
第四节 从整体上把握对象——审美统摄力的培 养.....	(69)
第五节 按照美的规律进行创造——审美创造的技能 技巧的培养.....	(73)
第四章 美育的年龄特征	(81)
第一节 “游戏的年代”——幼儿期的美育····	(82)
第二节 跨入静观欣赏之门——少儿期的美育··	(90)

第三节	“充满诗意的年代”——青年初期的美育·····	(96)
第五章	自然美与美育 ·····	(106)
第一节	自然美的奥秘——人与自然的统一·····	(106)
第二节	自然，伟大的教师！——自然美的教育作用·····	(110)
第三节	自然美在于发现——提高欣赏自然美的能力·····	(123)
第六章	社会美与美育 ·····	(132)
第一节	从鲜花的图案说起——社会美的教育要研究人·····	(132)
第二节	健、力、美的结合——人体美的教育·····	(135)
第三节	新时期人格美的培养——人格美的教育·····	(139)
第四节	文雅、高尚与分寸感——行为美的教育·····	(141)
第五节	怎样激发人们的劳动热情？——劳动美的教育·····	(144)
第七章	艺术美与美育 ·····	(149)
第一节	再现的美、表现的美与形式的美——艺术美的构成·····	(150)
第二节	颐养性情，返于和谐——艺术的审美教育功能·····	(154)
第三节	直接美育与间接美育——运用艺术进行美育的途径·····	(157)
第八章	绘画、雕塑与美育 ·····	(164)
第一节	“有形诗”与“无形画”的比较——绘画的审美特性·····	(164)
第二节	“通过眼睛来服务于知解力”——绘画的审美教	

	育途径·····	(168)
第三节	“心灵与身体形状的直接统一”——雕塑的审美特性·····	(179)
第四节	“立体的诗”——雕塑的审美教育功能·····	(180)
第九章	建筑园林与美育 ·····	(186)
第一节	古老的艺术,文明的见证——建筑是技术与艺术的综合体·····	(186)
第二节	“凝固的音乐”,奇妙的通感——把握建筑的音乐感·····	(191)
第三节	“和周围的风景打成一片”——欣赏建筑与环境的和谐美·····	(195)
第四节	“虽由人作,宛自天开”——领略中国园林的诗情画意·····	(198)
第十章	音乐舞蹈与美育 ·····	(203)
第一节	列宁为什么喜爱《热情奏鸣曲》?——音乐的审美特征·····	(203)
第二节	“余音绕梁,三日不绝”——音乐的审美教育作用·····	(208)
第三节	人体的旋律——舞蹈动人的奥秘·····	(210)
第四节	从交际舞说开去——舞蹈的社会作用与美育·····	(214)
第十一章	戏剧与美育 ·····	(218)
第一节	表演——戏剧的中心——从“贫穷的戏剧”谈起·····	(218)
第二节	把戏当戏看——从“间离效果”说到自觉的观赏态度·····	(222)
第三节	怎样把戏看懂?——谈谈把握“戏剧性”问	

题.....	(229)
第十二章 电影、电视剧艺术与美育.....	(235)
第一节 是“遗憾的艺术”,也是大众的艺术——电影艺术的综合性与群众性.....	(235)
第二节 一张嘴说了几家话——电影的“镜头分切”与“视点解放”	(236)
第三节 掌握电影艺术的独特语言——谈谈电影“蒙太奇”	(240)
第四节 一支正在崛起 的艺术新军 —— 谈谈 电 视 剧.....	(248)
第十三章 语言艺术与美育.....	(252)
第一节 “借语言来作雕形描写的艺术”——语言艺术的审美特性.....	(252)
第二节 “在文学作品中重新发现自己”——调动、深化人们的审美经验.....	(260)
第三节 “观文者披文以入情”——从动情、入情到建立高尚的审美情感.....	(268)
第四节 “观千剑而后识器”——理性认识与文学的美育功能.....	(271)
第五节 观察、想象、创造——提高写作中创造美的能力.....	(275)
第十四章 书法艺术与美育.....	(279)
第一节 “纸上的音乐”——书法艺术的审美特性.....	(279)
第二节 篆、隶、真、行、草——常见的几种书体.....	(285)
第三节 颐情养性, 功莫大焉——书法艺术的审美教育功能.....	(287)

结束语·····	(290)
后记·····	(297)

第一章 美育与育人

第一节 美育为育人

——审美教育的根本目标

美育，又称审美教育或美感教育。它是通过艺术美、自然美和社会美而进行的一项教育活动，旨在培养和提高人们感受美、鉴赏美和创造美的能力，树立和发展人们正确的审美观点、健康的审美情趣和高尚的审美理想，进而影响人的思想情感、聪明才智和整个精神面貌。

美育，是美学和教育“结婚”后所生的孩子。它和德育、智育、体育一起，构成我国全面发展教育的完整体系。我国教育的根本目的，是要为社会主义建设事业输送优秀人才，为国家造就全面发展的一代新人。当前，我国正进入社会主义现代化建设的新的历史时期，四个现代化的宏伟大业，要求尽快培养出具有专业文化知识，有崇高理想和健全体魄，富于创造精神和有相当审美素养的新型人才。我们的教育工作者要从“左”的教育思想的束缚下解放出来，实现从培养“封闭型”人才到培养“创造型”人才的战略转变。在实现这个转变的过程中，重视审美教育，实施审美教育，能起重要的作用。

1. 美育与人的全面发展

1978年，我国教育历史上破天荒地出现一个崭新的事物，

那就是中国科技大学少年班的创立。进入少年班的学员，入学年龄大都为十四、五岁，有的只有十三岁。他们经过五年学习，不但掌握了大学五年制理科的全部课程，而且平均水平超过了普通班大学生，有的甚至提前两年毕业，考取了研究生，其中相当一批为赴美留学研究生。少年班的优异成绩，举世瞩目。他们的成长有什么秘密？这是一个饶有兴味的问题。在回答这个问题之前，让我们先来解剖一下“麻雀”。

少年班第二期学员于政，从小学四年级起爱读小说，醉心于科普作品，对文艺产生浓厚的兴趣。第三期学员洪涛，五岁左右学会拉琴、唱京戏，还在街头演出过；洪涛的家长引导他积极参加搭积木等游戏活动，训练他的思考能力和想象能力。同期学员冯珑珑，三岁学画，四岁便能按简单构思作画，此后，绘画一直成为他的主要课余爱好。艰苦的艺术实践，磨炼了他的意志和毅力，培养了他顽强的自学精神。冯珑珑小的时候，父母经常带他游公园，欣赏园内的花木、动物，既进行了美育，又增长了他的知识。同期女生钱慧，从小学一年级到初中二年级的12个学期，音乐美术成绩全部优秀，她在初中时曾登台演出，演出过《一块银元》等小戏，她还参加过校体操队的活动。平时，她可以边听音乐边做作业，既轻松愉快，又收到良好的学习效果。

上述四位，都是品学兼优的少年大学生，都已提前考取本校或赴美研究生。从他们身上不难发现：他们自幼就受到良好的审美教育，兴趣广泛，有强烈的好奇心和求知欲；审美活动激起了他们的学习热情和创造精神，促进了个性的全面发展，使他们较早走上成才之路。

少年班学员的迅速成长，再一次提醒人们：审美教育不是全面发展教育不可或缺的组成部分，而且是促成人的全

面发展的强有力手段。

关于美育的社会作用和教育作用，历代思想家有不少重要论述，他们注意的中心，也是为了美化和提高人自身。

古希腊哲学家柏拉图认为，审美教育可以使人融美于心灵，使人的性格变得高尚优美。他说：

应该寻找一些有本领的艺术家，把自然的优美方面描绘出来，使我们的青年们象住在风和日暖的地带一样，四围一切都对健康有益，天天耳濡目染于优美的作品，象从一种清幽境界呼吸一阵清风，来呼吸它们的好影响，使他们不知不觉地从小就培养起对于美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯。①

他接着又说：

节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵的最深处，如果教育方式合适，它们就会拿美来浸润心灵，使它也就因而美化，……受过这种良好的音乐教育的人可以很敏捷地看出一切艺术作品和自然界事物的丑陋，很正确地加以厌恶；但是一看到美的东西，他就会赞赏它们，很快乐地把它们吸收到心灵里，作为滋养，因此自己的性格也变成高尚优美。②

柏拉图所讲的“自然界”，包括大自然和人类社会。他形象地表达了这样的思想：艺术描绘了现实中的美，通过艺术进行美育，可以使人反过来区别现实中的美丑，使自己的心灵高尚起来。

其后，亚里斯多德更明确地指出：

音乐应该学习，并不只是为着某一个目的，而是同

① 柏拉图：《文艺对话集》，第62页。

② 同上，第63页。

时为着几个目的,那就是(1)教育,(2)净化,(3)精神享受,也就是紧张劳动后的安静和休息。①

亚里斯多德肯定了审美教育多方面的功能,比他的老师柏拉图前进了一步。但其侧重点仍是陶冶人们的心灵。

在我国,古代伟大教育家孔子也非常重视通过美育培养理想的人格。孔子在自己的教育实践中即确定以“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)为学生学习内容,注意发展学生多方面的才能。其中“礼”与“乐”被置于优先地位。“礼别异,乐统同”,“礼”教用“礼”来区别尊卑长幼,确定等级名分,规范伦理道德,以维护既成的统治秩序;“乐”教用“乐”(诗、歌、舞、曲的总称)调节人的感情,移风易俗,消弱阶级矛盾,保持社会的和谐一致。他认为诗和乐可以辅助伦理道德,诗教和乐教配合着礼教,可以培养理想的人格,即所谓“兴于诗,立于礼,成于乐”。意思是,通过学诗而“兴情”,使情感受到陶冶;通过学礼以“立身”,取得处世的行为规范;通过学乐以“成性”,培养优良的性格。可见,孔子对美育的作用是认识得比较充分的,尽管他所要培养的人格,是他所属的奴隶主阶级的理想人格。

在近代西方,第一次明确提出美育概念、并赋予美育以解放人性的意义的,是十八、十九世纪之交的德国诗人席勒。他首创“审美教育”(德文Ästhetische Erziehung)这一术语,并在名著《审美教育书简》中提出,美育可以充当感性与理性的桥梁,使人成为在感性和理性方面都和谐发展的“完全的人”。他认为,人在现实生活中由于受到物质和精神的强迫,实际上只是被动的“感性”的人,只有通过美育,才能同时取得理性和意志的自由,使人的精神获得解

① 《西方美学家论美和美感》,第44页。

放，实现人性的完善。席勒的观点，表现了新兴资产阶级反对封建主义束缚的要求，是有积极意义的；但他离开社会经济条件谈论抽象的人性自由，甚至幻想通过美育去实现政治自由，所以又显得空洞无力。

只有马克思主义诞生以后，把美育安置在人类社会实践的基础之上，美育对培养全面发展的人的积极作用，才得到新的科学的解释。

马克思主义确认，人的本质是社会关系的总和，自由自觉的活动是人类区别于动物的根本特征。人在社会实践中，能按照所有物种的尺度来进行生产，而且能将自己的内在尺度运用到对象上去，因而人能按照美的规律造成东西。就是说，人在社会实践中能按照美的规律改造自然、改造社会，当然，他也能按照美的规律要求自身、改造自身。美育最终的根源，是在社会实践之中。

人类通过社会实践（其基本方式是生产劳动）与外部世界结成多种关系。人首先得认识自然、社会的客观规律性，于是结成认识关系；人通过实践在外部世界实现自己的目的，借以满足自己的需要，于是结成实用关系；人通过实践改造着外部世界的感性面貌，使之打上人的本质力量的印记，使外部世界成为人的本质力量对象化的世界，人便在直观这个世界时确证自己的本质力量，从而取得审美的愉悦，于是人与外部世界结成了审美关系。这种审美关系随着人类社会实践的发展而历史地发展着：一方面，随着实践能力的提高，人的审美范围逐渐扩大，越来越多的客体转化为审美对象，美的事物越来越丰富；另一方面，在实践过程中，人的五官感觉逐渐社会化，人逐渐取得越来越敏锐、越来越精细的审美能力。美育是人类审美经验的积累和传递过程，这

个过程使人与外部世界的审美关系的历史发展，获得了来自人们自觉活动方面的推动力。

认识关系、实用关系、审美关系在实践的基础上获得统一。三种关系可以用三种价值范畴来标示，那就是真、善、美。实践要求人们发展认识能力，提高为人类谋福利的道德伦理水平，增强审美活动——美的欣赏和美的创造的能力。因而，求真、向善、爱美，乃是社会实践对人的必然要求，从这个意义上也可以说，求真、向善、爱美是人的本性，是人区别于一切动物的自觉能动性的表现。

正因为如此，马克思、恩格斯在考察人的社会实践的历史发展的基础上，提出了人的全面发展的教育学说，也规定了美育的方向和任务。他们认为，人的发展，总离不开特定的经济条件 and 政治条件。每一代人都不可能凭空进行创造，而必须在现有生产力、生产关系以及思想文化基础上开展自己的实践活动。随着社会的进步，生产力的发展，大工业的出现，消除体力劳动和脑力劳动的对立，取消旧的分工，培养全面发展的新人，已经成为历史的必然趋势。因此，马克思、恩格斯早就宣告：“每一个人都无可争辩地有权全面发展自己的才能”。^①然而，在资本主义条件下，由于存在着阶级剥削和阶级对立，这一要求实际上是不可能实现的，特别是对广大劳动者是如此。只有通过消灭资本主义和建立共产主义的伟大社会变革，才能为人的全面发展创设必要的条件。马克思、恩格斯设想：在未来的共产主义社会，由于生产力的高度发展，物质产品的极大丰富以及按需分配原则的实现，人人可以享有受教育的权利，而“未来教育……是造就全面发展的人

^① 《马克思恩格斯全集》，第2卷，第614页。