

素质教育理论丛书

审美素质教育

国家教委《中国新一代》杂志社 编

时事出版社

SU ZHI JIAO YU LI LUN CONG SHU

素质教育理论丛书之九

审美素质教育

国家教委《中国新一代》杂志社编

目 录

第一章 审美素质教育概论

第一节 美的内涵	(1)
一、美的实质性认识	(1)
二、美的起源	(4)
第二节 美的教育	(8)
一、审美素质教育的内涵	(8)
二、审美素质教育的性质	(10)
三、审美素质教育的意义	(12)

第二章 美的具体形态

第一节 自然美	(16)
一、自然美的含义	(17)
二、自然美的特征	(20)
三、自然美的意义	(24)
第二节 社会美	(31)
一、社会美的含义	(32)
二、社会美的特征与内容	(32)
第三节 艺术美	(42)
一、艺术美的含义	(42)
二、艺术美的特征	(43)

三、艺术美的含义	(49)
第四节 科学美	(51)
一、科学美的含义	(51)
二、科学美的内容	(52)
三、科学美的特征	(56)
四、科学美的意义及培养	(58)

第三章 审美的心理基础——美感

第一节 美感	(62)
第二节 美感的特征	(63)
第三节 美感的实现过程	(73)

第四章 审美能力的培养

第一节 审美感受力的培养	(99)
第二节 审美想象力的培养	(103)
第三节 审美理解力的培养	(108)
第四节 审美统摄力的培养	(112)
第五节 审美创造力的培养	(115)

第五章 审美素质教育的实施途径

第一节 审美标准的确立	(122)
第二节 实施审美素质教育遵循的原则	(135)
第三节 实施审美素质教育的主要方式	(141)

第一章 审美素质教育概论

审美素质教育是中小生素质教育的重要内容。美存在于人的生存环境和自身生存过程之中，只有真正揭示出其深刻内涵，才能使中小学生具有健康、纯净的心态，以积极的精神面对世界。正像嫩芽的发育决定着树木的茁壮成长一样，中小学生的心田始终洋溢着美的旋律，才能成为全面发展，适应社会的人才。但美感是进入美的桥梁，而美感的获得是在自然素质的基础上通过有序、科学的教育方法来完成的，所以审美素质教育是当前素质教育过程中的必备课题。

第一节 美的内涵

一、美的实质性认识

从心理特征上来说，中小学生对美有特殊的敏感，因为他们的心灵比成年人要单纯。对身连的自然、社会、人生有许多的细致体验。比如，西天的一抹霞光、易有“少年不识愁”滋味，为赋新词强说愁的淡淡伤感；领略了山川的壮丽，就滋生畅游南北的雄心；对见义勇为的行为，就产生由衷的仰慕和模仿等等。尽管对美的认识比较模糊，但美引起的冲动时有发生，所以教育者必须抓住中小学生的心理特征，积极地引导他们正确认识美，识别美、丑，提高他们的人生境界。

到底什么是美呢？关于这个问题自古以来学术界意见纷纷，各呈其说。有的人认为“美是一种心理的愉悦感”，有的认为“美是一种生理反应”等等，马克思主义哲学关于美的认识，抓住了美的实质，即客观性，它是存在于一切事物和过程之中的。比如对于中学生，在他们生活的周围，自然环境社会现象，劳动、体育等活动中都存在着美，问题的关键在于是否具有一双发现美的慧眼，不同的人因不同的人生履历和意识，能对同一对象发生不同的美的认识，比如面对宋代大学者苏轼，儒家喜其忠，道家喜其旷，各有不同。近代西方的心理学家因此把美学干脆称为“接受美学”。对于美的实质性认识，我们不妨从以下几个方面加以剖析。

首先，美存在于世界的客观事物之中。从美学的一般观点看来，美主要存在于自然、社会、艺术和科学等客观事物和客观的活动过程之中。比如天际的一弯新月，凌寒而开的红梅，浩瀚的大海，无垠的草原，甚至一片丹枫、几竿翠竹，都蕴含着无限的美意，这是大自然之美；刘胡兰的慷慨就义，“八·一”南昌起义的壮烈，开国大典时被检阅的三军的威武，毫不利己专门利人的白求恩、雷锋与日月齐光的事迹，这些都是社会美；再如贝多芬的交响乐，达·芬奇的绘画，曹雪芹的《红楼梦》，更是被世界公认的艺术之至美；科学家的一切发明创造也都是美的。总之，这些都包含了美，体现了美，只有认识到这一点，才能进一步探究美，因为排除了美所寄寓的客观事物和客观活动，美就成了“无源之水”，“无本之木”。

其次，美具有形象性的表现。美的事物和形态总是具有具体而鲜明的形象性。在一定意义上说，没有形象也就没有美。德国古典哲学家黑格尔说过，“美只能在形象中见出”

(《美学》第一卷第 161 页)。据心理学研究表明，只有具体的形象才能引发人对美的感受、联想等等，也只是对具体形象的多次反复而已。所以巍峨的泰山，皎洁的明月，奔腾的长江等具有鲜明形象的景观，都直接纳入我们的眼帘，给我们以鲜明的美的形象。同时，在读了民族英雄戚继光，或看了徐虎的动人事迹，都会有戚继光或徐虎光彩动人的形象矗立在我们面前，对我们的心灵产生激烈的震撼。但是美的事物是具体、形象的，并不是具体、形象的都一定是美的，有些丑的事物也具有具体、形象的特征。

再次，美是形式与实质的统一。在整个自然界和人类社会中，事物的存在纷繁复杂，自然存在着美，就存在着丑，而且美丑互相排斥。这主要来源于人的基本态度，即肯定和否定。凡是对人类生活有益或无害的事物，人们就加以肯定；凡是对人类有害的事物，人们就加以否定。而一切美的事物，都是具有对人有益或是无害的肯定性的。有害于人类的，绝对不能称其为美，而是美的反面——丑。当然客观世界是非常复杂的。一种事物往往有多种属性，因此和人的关系也是多方面的。它的某些属性对人有害，而另一些属性可能对人有利。这样肯定性和否定性就错综地掺杂在一起。其肯定性和否定性有时互有消长；有时肯定性大于否定性。就这样，肯定与否定统一在一个事物的身上，像老鼠这一令人讨厌的事物，它偷吃人们的食物，咬毁人们的衣服和书籍，有时搅得人们整夜不能入睡，因此才有了“老鼠过街，人人喊打”的俗语。但它身体轻，动作敏捷、机警、灵活。这属性都是人们所喜爱的形象，如果摒除了它那危害性的一面，便成了人们所肯定的形象，像民间流传的老鼠成亲的故事，梁山好汉白胜的“白日鼠”的爱称，还有现在的“米老鼠”，鼠年刊行

的鼠图案的邮票等，都表示了对老鼠这一形象的喜爱。从
而我们可以得知，只要对人生活的发展起积极作用的，或者
是无害的，那么美就要能赋予它夺目的光彩。再者，美、丑
还存在着形象性和实质性的统一。比如癞蛤蟆，蚯蚓等，虽
然形象上不具有美的特征，但却因它具有保护农业、消灭害
虫的特性，能够满足人的物质需要，具有物质实用价值，因
而仍是美的，这是实质上的美。然而，在非洲有一种形体华
丽美观的蝴蝶，而它毒性甚强，易致人死命，所以从实质上
说它是丑的，因此对美的认识具有形式与实质的统一。

当然，美的肯定性，只是肯定事物美的属性，而不是肯
定事物的一切属性。因为世界上的事物有种种的属性，对它
的认识可从不同的侧面展开。

最后，凡是美的事物都有怡人心目的特征。当广阔的大
草原呈现在面前的时候，当优美的旋律在耳边响起的时候，当
惊涛拍岸卷起千堆雪的景观映入眼帘的时候，喷薄的泰山日
出，绵延的万里长城……，都使人的内心受到强烈的触动，产
生一种愉悦的感受，使人接受到美的陶冶。这就是美的巨大
效应。

总之，对美的实质性认识，决定着审美素质教育的成就，
尤其对于中学生来说，心理正趋于成熟和定形时期，对美的
认识的培养尤为重要。

二、美的起源

关于美的起源，有许多种不同的看法，有从心理的、有
从生理的方面予以探究，但只有马克思从美的本质上揭示了
美的真正起源，即美是和人的生存活动紧密相连的。马克思
说：“劳动创造了美”。在这里我们必须追究一下人类劳动发
展的历史，从而才可以发现其中美的起源。

在最初，劳动工具和劳动产品仅仅是人们生存的手段和资料，到后来随着工具的改进和生产的发展，人类生活有了“饱”“暖”，并且生命不再经常受到威胁时，才开始体会到劳动不但带来了物质的享受，也带来了精神的愉快。对此，鲁迅先生曾有过生动的说明，他说：“我们祖先（原始人），连话也不会说，为了战胜野兽的侵害和取得更好的劳动成果，必须很好的配合。由于配合要表达意思的需要，才渐渐地练出了复杂的声音来。譬如那时抬木头，大家都觉得很吃力，谁也想不到怎样表达，其中有一人突然发出‘杭育杭育’的声音来，于是大家就跟着喊起来。”鲁迅先生说：“这就是创作。”这个“创作”不仅使原始人劳动的步调一致，减轻了劳动强度，更使原始人精神上得到喜悦，这种喜悦的情感在劳动之后还想继续体验一下，这便产生了音乐舞蹈，这就是美和美感的产生。前苏联著名生物学家普列汉诺夫曾正确地指出：“野蛮人在自己的舞蹈中往往表现各种动物的动作。”这怎样来解释呢？只能解释为想再度体验一种快乐的冲动，这种快乐是由于狩猎时使用力气的结果。请看一看爱斯基摩人是怎样猎取海豹的：他伏在地上向它爬去；他竭力像海豹那样地昂起头来；他模仿它的一切动作，等到悄悄地接近它之后，最后才向它射击。因此，模仿动物的动作，是狩猎的极其重要的一部分。所以，这毫不足怪，当狩猎者有了想把由于狩猎时使用气力所引起了快乐再度体验一番的冲动，他就再度从事模仿动物的动作，创造自己独特的狩猎舞蹈。澳州的划桨舞、新西兰的造船舞，“所有这些舞蹈都是生产过程的简单描述”。这说明原始人类的舞蹈是他们精神上的需要，是和他们的生产劳动的动作紧紧地结合在一起的。

对器物的审美，我们可以从生产工具来开始分析。最初，

原始人打制石刀、石斧等石器，完全是为了生存和劳动的需要。从极粗糙的原始形态，到比较细致的石器出现，都不是为了美观。原始人从长期的经验中得知，锋利的石器打猎才更有利，表面光滑的石器才会减少阻力；对称的石器，投掷才会准确。这些为了达到使用目的的锋利、光滑、对称等形式，经过长期的实践体验，形成一种观念。而这种观念一旦形成，原始人便又依此来打制石器。在依自己的观念打制石器时，符合锋利、光滑、对称等形式的，就认为是美的，而越锋利，越光滑，越对称就越美。美与美感就从打制劳动工具产生了。为了追求美，原始人开始注意形式美了。工具的美一旦从使用价值脱离出来，便成为只是具有审美价值的手工艺品了。新石器晚期出现的玉铲，单薄美观，却不能使用，就是生产工具从使用价值向审美价值转移的一个例证。

劳动产品在最初完全是为了生活的实用，而不带有审美的成分。如陶器的制造，开始完全是为了盛放东西。但在烧制的时候，需要把泥坯先放于柳条等植物的编织物上，在烧时要用绳或其它物相系，这样，陶坯上便偶尔留下了自然的纹痕。从这些自然的纹痕上，原始人感到了特殊创造的喜悦。后来便有意识来模仿动、植物形状，进行绘制。这样，劳动产品不但具有了使用价值，也有意识地让它带上了审美价值。总之，美的最初起原是人的生存活动，即劳动。那么，劳动又是如何使美得以产生的呢？

高尔基说：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到生活中去。”这也就是说，人们在创造使用价值的同时，也把美带到了自己的劳动成果之中。

从心理上来说人们在生活中，总是想实现自己的理想、愿望和要求。为了达到这一目的，人们便发挥自己的智慧、才

能和力量，通过劳动来实现。人们在自己的劳动产品上实现了自己的理想、愿望和要求，便从内心深处产生出一种由衷的喜悦。这理想、愿望和要求里，当然也包括了人们的审美的理想、审美的愿望、审美的要求在内。美，就是这样通过劳动创造出来的。

庄严的天安门、雄伟的长城、美丽的颐和园等，都凝聚着创造者的力量、智慧和才能。新中国诞生之后的许许多多的伟大建筑，不但凝聚着劳动人民的力量、智慧和才能，也是劳动人民的理想、愿望、要求的体现。因此，我们说这些劳动人民的伟大劳动成果，都是美的。

这里就有一个疑问，那么未经过人类改造的大自然的美，又是如何产生的呢？譬如：云南奇特的石林，风景秀丽的桂林山水，以至“星汉灿烂”的苍穹、霞光万丈的旭日，都不是人的劳动所创造的，人们不是也感到很美吗？

其实，人们对自然美的认识有一个长期过程。原始时期，人们对大自然的侵害束手无策，因此，对大自然的现象，如对狂风暴雨、闪电惊雷、山崩地裂、洪水烈火等，有着惧怕的心理状态。正如恩格斯所说，“自然界起初以无限威力和不可制服的力量与人们对立着，人们就像牲畜一样服从它的权力。”因此高尔基说：“在环绕着我们并且仇视着我们的自然界中是没有美的”。我们知道，原始人面对自然景物无法产生美的感受，因为生存的威胁始终缠绕着它们，而通过人的创造性劳动，提高了生存能力，才能够开始对美加以发现和欣赏。

关于这方面的认识，从美学的发展史上可以清楚看到，随着生产力的提高，人类对美的感受，范围愈来愈广，视野愈来愈宽，不仅山川草木，物转星移，成为人们审美的对象，而

且星外世界也成为人类的审美对象,和原始人那种线条简单、朴素的风格大相径庭。这可以充分说明,只有人类的生产活动才造就了美。总之,探究美的起源,使我们可以从人类生存、劳动史的角度深入美的本质。

第二节 美的教育

一、审美素质教育的内涵

关于审美素质教育, (简称美育), 有不同的看法, 很难有定论。但一般的来说, 美育既不同于一般的政治思想和道德品质的教育, 也不同于专门传授文化知识和技术技能的教育, 更不同于崇奉虚幻的神灵的宗教信仰。它是培养人们感受美、认识美、鉴赏美、创造美的能力的教育。美育离不开教育。所以, 美育既关系到美和美感, 也关系到教育。美育离不开教育, 因为它不是自发的、自然的、自流的产生和形成的。虽然人们常说, “爱美是人的天性”, 或是“爱美之心, 人皆有之”。但事实表明, 有“爱美”之心, 并不等于就有了美学修养。更不意味着真正了解了美。因为懂得美、认识美要有相应的文化知识水平和美学理论基础才行, 而这是不能自然而然的产生的。所以, 美育也是按一定的目的要求, 对受教育者施以积极影响的一种有计划的美感教育活动, 它要通过对人们的不断启发和长期的训练、熏陶的教育过程使之逐渐获得美感能力。这也就确定了美育是带有认识性质的一种教育活动, 但它的认识性质又具有独自的特点, 它是在人们对于美的感受中获得的。因此, 美育也离不开美和美感, 因为必须通过对自然界的、或社会生活中的、或艺术作品中的美的事物或现象的感动来进行教育。

有一种看法是认为，美育可有广义、狭义两种解释。广义的美育是指“一个人在人生境界所达到的最高水准。它是某种新感性的建立。”并认为，美育“关系到每一个人怎样去追求和建构自己的一生，不仅是追求灵魂的完美，而且是超过这种完美的‘天人合一’”。狭义的美育，“主要指艺术教育。”应该说，这二种解释又使人感到有点“过广”“过狭”之虑，说它“过广”，是因为论者过分夸大了美育的范围、目的和作用。尽管美育可以引导人们追求高层次的精神生活，可以成为修身养性的积极手段，但把它说成是一种“超理性”的、超道德、超功利的“更高一层”的东西，似乎又过分看重了美育的功能，也可能在未来的人类社会（上百年、几百年、甚至上千年以后）中会出现这样“天人合一”的境界，但目前做这样的预测未免脱离现实。说它“过狭”，是因为美育的内容远比艺术教育的内容和范围要广阔得多。虽然中外各个时代的人们（特别是统治阶级）几乎都把艺术美（口头的、书面的、视觉的、听觉的文学艺术作品等）当作进行美感教育的主要手段。这当然有一定的道理，因为在现实生活中，由于文艺作品本身的特殊性质（如现社会生活的关系，作家艺术家的创作活动等），又由于作品的鲜明生动的形象性和直观的可感性等特点，它具有诱人的美的魅力和巨大的感染力，再加上人们对于文艺作品的普遍爱好，因此，古今中外的优秀的文艺作品自然而然的成为进行美感教育的重要手段。这个客观事实是不容忽视的。但同时，也应刻看到，现实世界的自然美（也包括人体的健美）和社会美也是美感教育的不可缺少的内容。如大自然的美景不仅令人的心驰神往，给人以美的享受，而且也由于祖国大好河山的宏伟壮观或婀娜多姿而使人更加热爱祖国的每一寸土地。又如，广泛介绍和宣传

社会主义社会的先进人物的性格美、行为美等，对陶冶人的性情有着不可估量的作用。由于美育的实施内容是多方面的，即除了艺术美外，还有自然美、体育运动美、社会美等等。所以，如果仅把美育视为艺术教育，这是片面的。

其实，审美素质教育从实质上说是通过对美的事物或现象的感知、感受、感动而进行的教育。教育作用是由对现实生活中美的事物和现象的一种认识而引起的。

虽然美育能够帮助并促使人们认识现实生活，充实自己的精神境界，但是这作用首先是通过美的事物和现象的感触、感受、感动来实现的。所以，美育是一种与美的感到相结合的有教育作用的思维活动。由于它是一种思维活动，这就决定了它不只是感官上、生理本能上的快适，还必须是理智上的、心灵的欢愉。在美感中，人的美的感受和感动是随着对美的认识而发生和深化的。所以美感教育是通过美认识，理解而起作用的。真正的美感认识既是感性的认识，也是理性的认识，因而既有美的感受，也有美的感动，或事者说，既悦耳娱目，也赏心怡神，美的认识中产生这样的愉悦之情才成为并称为美感。人们在美的满足中得到愉快，获得美的享受，同时也就在这愉悦中受到特殊的、积极的教育。

二、审美素质教育的性质

审美素质教育就其基本属性来说，是一种情感教育。这种情感教育是人类所独有的，是区别于动物的显著标志。一般来说，动物只有低层次的情感反应，不可能有较为复杂的高级情感；而人所独有的高级情感激动，是伴随着人类的认识活动和意志行动而产生和发展的，是人类不可缺少的精神需要。列宁曾说：“没有‘人的感情’，就从来没有也不可能有人对于真理的追求。”当然，列宁所说的情感是就一般意义

而言，但这一思想同样适用于审美领域。在我国古代美学理论中，对于情感教育的特性也有些阐述。《乐记》中论乐就是从情出发的，乐的存在正是为了满足人的情感需要，乐的功能也是为了作用于人的情感。那么，审美情感又是怎样产生的呢？在审美活动中，审美对象和审美欣赏者不再受外在的、功利关系的制约，而是处有一种自由的、超脱的审美观照之中。审美对象蕴含的审美力量，激起审美欣赏者的心理活动，调动起感知、情感、想象和理解的能力，去领悟、观照审美对象，从而产生了审美感受，即美感。这种审美感受不是由生理感官而产生的快感，也不是伦理道德的实现而产生的精神愉快，而是一种理智的满足和心灵的愉悦。审美境界的实现，对于净化人们的情感，陶冶人们的情操，铸造人们的灵魂有着难以估量的力量。

审美教育作为一种独特的教育方式，它又与智育、德育、体育有着密切的联系，它们之间是一种相互渗透、相辅相成、相互促进的关系。美育与德育、智育和体育具有一致性：它们的目标一致，都是培养人，使人得以全面的发展；教育的规律有一致的地方，如循序渐进、因材施教以及都要由教育者对受教育者进行知识技能的传授、培养等；德育、智育、体育都不同程度地包含着美育因素，而美育也渗透着德育、智育和体育的因素。然而，美育又不能从属于德育、智育和体育、美育的特点及其内容和其他三育所不能代替的。一般来说，德育往往通过摆事实、讲道理，以理服人，侧重解决的是人与人、人与社会的关系问题；智育往往是通过人的培养、训练，让人们掌握科学技术的知识和技能，侧重的是人与自然的关系，是“知”的开发和教育；体育往往通过一定的运动形式，促进使人们具有健康的身体和饱满的情绪，侧重的

是人与身体的关系；而美育通过对现实中的美，特别是艺术的鉴赏，来提高人们的审美趣味，培养和锻炼人们鉴别、欣赏和创造美的能力，侧重的是人与现实的审美关系。可见，为了培养全面发展的新人，美育必须独立，美育必须发展。

一个人正确的审美观和审美能力不是天生就有的，也不是完全靠人在审美活动中自发产生的，而是需要在审美教育的实践中，有意识、有目的加以训练和培养。审美教育者通过有效的教育手段，引导人们正确地进行审美活动，从而培养人们对于现实美和艺术美的感受能力，对美的鉴别能力，对美的欣赏能力以及对美的创造能力，只有这样才会有心理结构完美、个性和谐、情操高尚的、全面发展的人才涌现。

三、审美素质教育的意义

审美素质教育在造就青少年健全的心态，激活他们的创造力，有极为重要的意义，下面，我们就试着从以下几个方面来分析。

第一，美育所陶冶的高尚情操，是道德、人格完美的必备条件。

我们教育青少年热爱美好事物、厌憎丑恶事物，这实际上也就是在进行道德教育，因而美育本身包含有德育的内容，尤其是我们对于社会美和以社会生活为主要内容的艺术美来说更是如此。我们对于一个人、一个人物形象的美丑的鉴别和评价，往往是对他们道德的善恶的评判。

同时，审美素质教育还大大有助于道德教育的实现。因为抽象的道德条文往往只诉诸人的理智，一般并不诉诸人的情感，但告诉人们举止、行动、思想须符合社会道德行为标准和客观社会价值，毕竟太刻板太严肃，要让人们自觉地遵守这些道德条文，还须诉诸情感。俗话说：“知之者不如好之

者，好之者不如乐之者。”也是这个意思：让人懂得其道理不如让人爱好它，让人爱好它不如让人对此感动快乐，也就是要调动情感的力量。而美育所激发的审美情感和道德情感往往是互相渗透和重迭的，因而审美教育对于高尚的情操的陶冶，对完美道德人格的确立也就具有重要意义了。而且，审美教育所培养的丰富想象力，也有助于道德情感的培养。因为丰富的想象能力能使人产生设身处地的想象，从而能乐人之所乐、忧人之所忧、急人之所难，助人以为乐。

第二，美育所激发的创造的热情，是探索科学奥秘的巨大的动力。

美育不仅仅是这一种情感，人们追求美的热情，也是其中之一。而这种对美的追求所激发的热情，是科学创造的动机之一。

列宁说过：“没有‘人的情感’，就从来也不可能有人对于真理的追求。”几千年的人类文明史也证实了这一点，凡是抱有理想、富有探索精神、具有坚强意志的人，一般都具有高尚的情操和对真理献身的巨大的热情。很多科学家身上所具有的这种创造的激情，有时可以达到非常强烈的程度，他们可以为之忍受巨大痛苦和不幸，为之终身奋斗而在所不惜。我国著名数学家陈景润当年身居斗室，整天挨批斗，但他仍然废寝忘食地进行数学研究。是什么力量推动他如此艰苦奋斗呢？很显然，这是对真理的热爱，是对事业的热爱，是这样的情感在推动他们的创造活动。

第三，美育所造就的智力的完善，是培养创造型人才的必要一环。

美育教育如何造就智力的完善呢？这是与人的大脑的特点和美的特点分不开的。人的大脑左半球与右半球各司其职：