

21世纪高职高专规划教材

艺术设计系列

艺 术 欣 赏 教 程

尹卫华 主 编

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

北京交通大学出版社
<http://press.bjtu.edu.cn>

21 世纪高职高专规划教材·艺术设计系列

艺术欣赏教程

主 编 尹卫华

副主编 (按姓氏笔画排序)

刘思潮 张 波 林 红

徐红霞 龚英姿

清华大学出版社

北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书主要由美学、乐理知识、中外音乐与欣赏、舞蹈欣赏、美术欣赏等5部分组成,较为系统地阐述了艺术领域中美的法则、特点及相关的经典作品欣赏。本书既有理论知识,又有音乐、舞蹈曲目和大量的美术作品图例,具有很强的实践指导意义。

作为艺术欣赏理论的基础教程,本书的目的是为读者提供艺术领域涉及较多的理论知识,提高读者的艺术修养。

本书可作为各类大、中专,高职高专等院校专业美育教育的辅导教材,同时可供对艺术感兴趣的读者阅读。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏教程 / 尹卫华主编. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2007.1
(21世纪高职高专规划教材·艺术设计系列)

ISBN 978-7-81082-899-4

I. 艺… II. 尹… III. 艺术-鉴赏-高等学校:技术学校-教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第127721号

责任编辑:解 坤

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京宏伟双华印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印张:18 字数:403千字

版 次:2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-81082-899-4/J·12

印 数:1~5000册 定价:39.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@center.bjtu.edu.cn。

出版说明

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，它的根本任务是培养生产、建设、管理和服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才，所培养的学生在掌握必要的基础理论和专业知识的基础上，应重点掌握从事本专业领域实际工作的基本知识和职业技能，因而与其对应的教材也必须有自己的体系和特色。

为了适应我国高职高专教育发展及其对教学改革和教材建设的需要，在教育部的指导下，我们在全国范围内组织并成立了“21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会”（以下简称“教材研究与编审委员会”）。“教材研究与编审委员会”的成员单位皆为教学改革成效较大、办学特色鲜明、办学实力强的高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院，其中一些学校是国家重点建设的示范性职业技术学院。

为了保证规划教材的出版质量，“教材研究与编审委员会”在全国范围内选聘“21世纪高职高专规划教材编审委员会”（以下简称“教材编审委员会”）成员和征集教材，并要求“教材编审委员会”成员和规划教材的编著者必须是从事高职高专教学第一线的优秀教师或生产第一线的专家。“教材编审委员会”组织各专业的专家、教授对所征集的教材进行评选，对所列选教材进行审定。

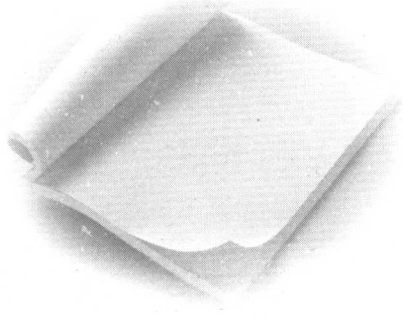
目前，“教材研究与编审委员会”计划用2~3年的时间出版各类高职高专教材200种，范围覆盖计算机应用、电子电气、财会与管理、商务英语等专业的主要课程。此次规划教材全部按教育部制定的“高职高专教育基础课程教学基本要求”编写，其中部分教材是教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》的研究成果。此次规划教材按照突出应用性、实践性和针对性的原则编写并重组系列课程教材结构，力求反映高职高专课程和教学内容体系改革方向；反映当前教学的新内容，突出基础理论知识的应用和实践技能的培养；适应“实践的要求和岗位的需要”，不依照“学科”体系，即贴近岗位，淡化学科；在兼顾理论和实践内容的同时，避免“全”而“深”的面面俱到，基础理论以应用为目的，以必要、够用为度；尽量体现新知识、新技术、新工艺、新方法，以利于学生综合素质的形成和科学思维方式与创新能力的培养。

此外，为了使规划教材更具广泛性、科学性、先进性和代表性，我们希望全国从事高职高专教育的院校能够积极加入到“教材研究与编审委员会”中来，推荐“教材编审委员会”成员和有特色的、有创新的教材。同时，希望将教学实践中的意见与建议，及时反馈给我们，以便对已出版的教材不断修订、完善，不断提高教材质量，完善教材体系，为社会奉献更多更新的与高职高专教育配套的高质量教材。

此次所有规划教材由全国重点大学出版社——清华大学出版社与北京交通大学出版社联合出版，适合于各类高等专科学校、高等职业学校、成人高等学校及高等院校主办的二级职业技术学院使用。

21世纪高职高专教育教材研究与编审委员会

2007年1月

“热爱是最好的老师。”几个执著的青年教师，出于教学的目的，结合教育部的有关规定，于1997年编写了一本名为《艺术教程》的讲义，以替代当时非专业类大、中专院校的艺术课教材。经过近10年的实践和探索，现在终于刊印成册，取名为《艺术欣赏教程》，其目的是为了让更多的青年学生接受系统的艺术与美学教育。

鲁迅先生曾这样说过：“在要求天才的产生之前，应该先要求可以使天才生长的民众。——譬如想有乔木，想看好花，一定要有好土。”《艺术欣赏教程》就是把孕育天才、培植好花当作自己的理想。响应党的号召：教育要面向现代化、面向世界、面向未来，要把我们的学生培养成为德智体美劳全面发展的一代新人。正是朝着这样的目标，我们的艺术教师开始了教学与育人的研究与探索，尽管我们的学识还很有限，尽管我们的认识还很肤浅，但是在艺术的海洋里徜徉是我们平生最大的快乐，为那些莘莘学子架设通天的桥梁是我们此生最大的愿望！

《艺术欣赏教程》涵盖了美学、音乐、舞蹈、绘画等方面内容，融汇了古今中外艺术之精华及当前艺术创作的最新成果，尤其是把马克思主义理论与我国改革开放的实际联系起来，深入浅出地诠释了艺术的真谛。我们希望以此营造出一个平台，使青年学生在这个广袤天地间自由地翱翔，纯净心灵，提升审美情趣，从而达到造福社会的目的。

《艺术欣赏教程》向年轻的朋友们敞开了自己的怀抱，她是一只小鸟，她要为青年朋友们热情吟唱，小鸟虽小，但她力求发出时代的最强音；她是一片绿地，她要为青年朋友们驻足流连，绿地虽小，但她试图开辟一片洁净的空间；她是一条小溪，她要为青年朋友们淙淙流淌，小溪虽小，她愿带领青年去汇聚江河湖海。当然，我们自身还很稚嫩，但这并不影响我们对于青年朋友们的热切期望。我们期望着，青年朋友们能塑造自我，超越人生，用他们渊博的知识、完美的人性在未来的世界里提升整个民族的形象。

最后想说明的是，由于水平有限，本书在尽可能地全面反映出一门学科的已有学术成果、较系统地阐述本学科的基础知识方面，与客观要求还有相当的距离，在思想观点上会有许多不妥之处。衷心盼望读者提出批评和修改意见。

编 者

2006年11月

第1篇 美 学

第1章	美育的性质及其意义	(3)
第2章	美的内容与形式	(11)
第3章	审美意识	(20)
3.1	审美意识的本质	(20)
3.2	审美感受的心理形式	(24)
第4章	自然美	(31)
第5章	社会美	(35)
第6章	艺术美	(41)

第2篇 乐理知识

第7章	乐音体系	(51)
第8章	五线谱	(57)
第9章	节奏与节拍	(62)
第10章	常用记号	(67)
第11章	视唱练习	(74)

第3篇 音乐与欣赏

第12章	中国民族民间音乐	(91)
12.1	民歌	(93)
12.2	民族器乐曲	(108)
12.3	戏曲与曲艺	(113)
第13章	中国近现代音乐	(120)
13.1	声乐作品	(123)

13.2	器乐作品	(139)
13.3	歌剧、舞剧	(143)
第14章	外国音乐与欣赏	(149)
14.1	巴洛克风格	(149)
14.2	古典乐派	(150)
14.3	浪漫乐派	(153)
14.4	民族乐派	(161)
14.5	印象派	(163)

第4篇 舞蹈欣赏

第15章	舞蹈的起源	(169)
第16章	舞蹈的发展历程	(171)
第17章	中国民族舞蹈	(173)
第18章	中国民间舞蹈	(176)
第19章	发展中的芭蕾	(179)
第20章	现代舞及其欣赏	(182)
第21章	舞蹈独特的表现手法	(186)
第22章	舞蹈的类型及特点	(190)
第23章	舞蹈是综合性的艺术	(194)
第24章	如何欣赏民族舞剧	(197)

第5篇 美术欣赏

第25章	美术的种类及其主要特征	(203)
第26章	享誉世界的陶瓷艺术	(211)
第27章	凝聚着人们理想和幻想的石窟艺术	(223)
第28章	具有东方特色的中国古代建筑	(229)
第29章	具有独特艺术传统的古代人物画	(234)
第30章	情景交融的古代山水画	(239)
第31章	借物抒情、托物言志的花鸟画	(246)
第32章	古代希腊、罗马的雕刻与建筑	(252)
第33章	欧洲文艺复兴时期的美术	(259)
第34章	欧洲近代的雕刻和建筑艺术	(273)

参考文献	(279)
------	-------

第 1 篇

美学

美育又称审美教育、美感教育。美育对于培养全面发展的人才，建设社会主义的物质文明与精神文明，有着重要的意义。青年正处于身心成长时期，对于美的爱好与追求尤其强烈，因此，美育对青年有着特别的意义。

人类的审美教育，既是人类文明发展的结果，也是人类自身建设的一个重要方面。人类产生之初还处于野蛮时期，以自然物为生，还谈不上审美教育。可是，随着人类社会实践的发展，在开始认识到事物的某种发展规律，用自己的创造性劳动去改变自然物时，人类逐渐有了审美要求，审美教育也就随之产生了。美育作为一门专门的科学是在近代才形成的，但人类的美育思想早在古代就已经产生了。古希腊哲学家德谟克利特说：“身体的美，若不与聪明才智相结合，是某种动物性的东西。”^{[1][11]}柏拉图说过：我们“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，使我们的青年们像住在风和日暖的地带一样，四周一切都对健康有益，天天耳濡目染于优美的作品，像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。”^{[2][62]}亚里士多德则更进一步指出：美育“不只是为着某一个目的，而是同时为着几个目的，就是教育、净化、精神享受……”可见，当时的古希腊人对美育已很重视。

我国是有名的文明古国，我们的祖先也很早就重视审美教育。我国古代哲学家孔子把礼、乐、射、御、书、数，“六艺”，列为学校教育的内容，而“乐”就是美育。孔子认为要治理好一个国家，没有“礼”不行，没有“乐”也同样不行。礼可以安邦治民，乐可以移风易俗，它们相辅相成。以后，荀子对美育的认识又有进一步的发展。荀子认为“人不能无乐”，“夫声乐之入人也深，其化人也速”。而且，他还提出“美善相乐”的理论，指出美与善既相互联系，又相互作用。

系统提出要对人们进行审美教育，并把审美教育作为一个专门理论加以研究的，则是德国近代诗人和思想家席勒。他在《美育书简》一书中，系统论述了美育的内容、性质及其任务。席勒的美育理论是以康德的美学思想为基础的。康德把人类的精神活动分为“知、情、意”三个方面，并认为审美判断（情）是沟通认识（知）和道德（意）的桥梁。席勒提出：“若是要把感性的人变成理性的人，唯一的路径是先使他成为审美的人。”他又说：“只有审美的趣味才能导致社会和谐，因为它在个体身上奠定和谐。……只有美的交流，才能使社会团结，因为它关系到一切人都共同的东西。”^{[3][18]}席勒的美育思想，反映了资产阶级处于上升

时期对自由、民主与真理的向往和追求，有一定的进步意义。但是，由于席勒不了解人的社会性，不了解美是一个历史的发展过程，从抽象的人性论出发，认为要使人从不自由变为自由，只要“通过审美自由这个中间状态”就可以实现，这就夸大了审美教育的作用，事实上是行不通、办不到的。自由是对必然的认识与对客观世界的改造。

我国近代最早公开提倡美育的是王国维。早在1906年，他在《论教育之宗旨》中指出：“完全之人物不可不备真美善之三德，欲达此理想，于是教育之事起。教育之事亦分为三部：智育、德育（即意志）、美育（即情育）是也。”^{[4]1008}但是，王国维的美学思想是以叔本华的哲学作为理论基础的，这样就使它不可避免地带有一层灰暗的色彩。叔本华是德国资产阶级的思想代表，他竭力宣扬唯意志论和悲观主义，否定历史的进步。叔本华认为意志要求生存，而“生存意志”总是利己的，这是一个永远无法克服的矛盾，所以为了生存，人与人之间就必然要发生斗争。由于“生存斗争”，就不断地产生痛苦和灾难，因此人类只能永远生活在充满悲哀和忧虑的环境中。王国维的美学思想深受叔本华的这些悲观主义论调的影响。他认为人的本质受生活的欲望所支配，而生活之性质，又不外乎痛苦，所以要摆脱生活之欲望带来的烦恼，只有求助于美和艺术，因为美和艺术可以使人超脱生活之欲带来的痛苦。因此，他认为美和美感都是超功利的，反对艺术和美育的教化作用。这当然是一种历史唯心主义，因为美与艺术并不是什么超然的东西，它是人类社会实践的产物，总是和一定的社会基础与社会制度相联系的。王国维的美学理论虽然是唯心主义的，但由于他提出了一些有价值的见解，特别是他对西方美学作了较系统的介绍和论述，所以对我国近代美学的发展仍有相当的影响。

继王国维之后，蔡元培在我国近代美学史上是有重要贡献的教育家和美学家。蔡元培特别强调审美教育的重要性，并第一个提出用美育代替宗教的主张，从而把美育提到一个相当高的地位。他认为美育可以破人我彼此的偏见，废利害得失之计较，为人创造更高的情操，使人达到一种新的境界，感到生活的价值，这与王国维的美学思想有着根本之不同。蔡元培还具体地提出了许多美育实施的设想，这也是非常可贵的。

从中外美学史上看，虽然不少思想家提出了许多有价值的美育理论，但由于时代条件的限制，难免有其局限性，还不可能成为一门真正的科学。只有马克思主义的诞生，才能使人们正确认识美育的性质及其意义，才可能使美育真正成为一门科学。马克思主义告诉我们，人们的审美意识是实践的产物，是社会存在的反映，并且其形成是一个由低级向高级不断发展的过程。这正如马克思所指出的：“人们按照自己的物质生产的发展建立相应的社会关系，正是这些人又按照自己的社会关系创立了相应的原理、观念和范畴。所以，这些观念、范畴也同它们所表现的关系一样，不是永恒的。”^{[5]144}审美关系、审美观念也是这样，也是随着经济关系和实践的发展而发展的。美育就是要从人对现实的审美关系中，研究人们的审美意识是按照怎样的规律发展的，研究不同时期人们审美意识的不同特点，研究美育与其他教育的关系，使美育沿着正确的道路前进。

1. 美育的任务

美育是人类自身建设的一个重要方面。人虽有爱美的天性，但一个人的审美观和审美能力却并非是天生的，而是社会实践与学习的产物。假如一个人生下来就与世隔绝，那是不会懂得美与丑之分的，更谈不上会有什么审美能力。美育是人类从审美方面认识世界和改造世界的重要手段，是人类把自身在审美活动中所获得的积极成果一代代传递下去的重要途径。黑格尔说过：“按照席勒的看法，美感教育的目的就是要把欲念、感觉、冲动和情绪修养成为本身就是理性的”^{[6]78}。而要达到这个要求，美育就离不开正确理论和方法的指导。

对于人类审美观念的解释，历史上有各种不同的说法，其中一个代表性的观点，就是认为人类审美意识完全是出于一种本能，是与生俱来的。英国美学家夏夫兹博里认为人天生就有审辨美丑的本领。他说：“我们一睁开眼睛去看一个形象或一张开耳朵去听声音，我们就马上见出美，认出秀雅与和谐。我们一看到一些行动，觉察到一些情感，我们的内在的眼睛也就马上辨出美好的、形状完善的和可欣羡的。”^{[3]96}照他这样讲来，既然审美意识是人类的本能，当然人类也就不需要进行审美教育，完全可以听之任之了。

这种观点是完全错误的。人类审美意识并不是天生的，而是在实践过程中逐渐发展来的。正如马克思所指出的：“生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”就是说，无论审美对象，还是审美主体，都不是原来就有的，而是劳动的产物。人通过生产实践创造了物质财富和精神财富，同时，也丰富了人的本质力量并证实了这种力量，进而也生产出人的各种观念，包括审美观念等。总之，正是由于社会实践，才在客观方面产生了客观世界的美，也在主观方面产生了人对客观世界的审美意识。

我们平常讲的人有爱美的天性，这里“天性”与夏夫兹博里所讲的人生来就有着审美的“内在感官”、“内在眼睛”是根本不同的。我们所讲的人有爱美的天性，是就人的社会属性而言的。人总是生活在特定的社会环境之中，人的本质是一切社会关系的总和。生活本身是美好的，是人创造的，是世代人类辛勤劳动的结晶，这就决定了每一个正常的人都必然向往美、追求美、热爱美，因为只有美的事物和美的生活，才能给人类带来自由、愉快、欢乐、幸福。这一点连梁启超都说过，“我确信‘美’是人类生活一种要素，或者还是各种要素之中最要者，倘若在生活全内容中把‘美’的成分抽去，恐怕便活得不自在，甚至活不成。”^{[7]22}同时，所谓人有爱美的天性，也只是指人对美的一种意向。一个人要真正懂得美和创造美，归根到底决定于社会实践，而不是靠这种“天性”就能达到的。没有实践，这种“天性”就永远只能是一个未知数。因此，加强审美教育，对一个社会的发展，对一个人的进步，都是至关重要的。

(1) 树立正确的审美观点

审美教育的首要任务，是帮助人们树立正确的审美观。审美观是世界观的一个组成部分，是人们从审美角度对事物的一种评价。每个人都有审美观，问题在于有的正确，有的不正确；有的高尚，有的低下；有的自觉，有的不自觉；有的先进，有的落后。审美教育的中

心环节,就是要不断提高人们的审美观。因为只有审美观的提高,才能谈得上提高审美能力和审美创造力。

人的审美观念是一种社会现象,和一定的经济生活相联系,是社会存在的反映。车尔尼雪夫斯基说,剥削阶级的人们所以把“弱不禁风”、“病态、瘦弱”和“纤细的手足”等作为所谓美人美的“条件”,乃是由于上流社会觉得唯一值得生活的生活就是没有肉体劳动的生活。这种“病态美”的审美观正是他们无所事事,常常百无聊赖,连疾病也成了有趣味的,甚至可以羡慕的事情的结果。这和劳动人民的审美观正相反。“弱不禁风”的上流社会美人,在乡下人看来是断然“不漂亮的”,甚至给他不愉快的印象,因为他一向认为“消瘦”不是疾病就是“苦命”的结果。“辛勤劳动,却不致令人精疲力竭那样一种富足生活的结果,使青年农民或农家少女都有非常鲜嫩红润的面色——这照普通人民的理解,就是美的第一个条件。丰衣足食而又辛勤劳动,因此农家少女体格强壮,长得很结实——这也是乡下美人的必要条件。”^[8]因此,在阶级社会里,审美观是带有一定的阶级性的。只有当人类彻底消灭了剥削制度之后,人类的审美观才能消除对立,人类的审美理想才能获得根本上的一致。

马克思主义的审美观,是以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导的,是以实践作为检验认识的唯一标准的,因而它是最先进的。这种审美观科学地揭示了审美客体与审美主体的辩证关系,教导人们只有“按照美的规律来塑造物体”,才能够正确地认识美和创造美。

(2) 提高人的审美能力

审美教育的另一任务,是提高人们的审美能力。这和帮助人们树立正确的审美观是完全一致的,树立正确的审美观,也正是为了提高人们的审美能力。由于种种原因,人们的审美能力不仅有某种差别,而且有的时候会相差很大。《列子·说符篇》中有一则故事,讲的是秦穆公请相马大师伯乐为他找千里马,伯乐荐举了一位担柴的朋友九方皋去办这件事。九方皋在外面寻找了几个月,牵来一匹黄色的母马,回报秦穆公说,千里马已经找到了。秦穆公看了这匹马很不高兴,对伯乐说,真糟糕,你推荐的这个人,竟连马的颜色、公母都不能分辨,怎么能认识千里马呢?而伯乐不仅连声称赞这是一匹难得的千里马,而且还赞誉九方皋比自己相马的本事高明得多!伯乐告诉秦穆公说,九方皋相马是“得其精而忘其粗,在其内而忘其外;见其所见,不见其所不见,视其所视,而遗其所不视”。就是说不注意那些无关紧要的表象,如公母、毛色之类,而是透过现象看本质,尤其注重事物的内在本质,所以就能抓住美妙之所在。我国现代大画家徐悲鸿,曾根据这个典故画了一幅画,更显出九方皋的英明神气。

人类的审美活动是以人类文明发展的心理积淀为历史前提的,因此,审美程度的高低,既取决于审美观的先进与落后,也和一个人的文化艺术与科学水平的高低有直接关系。两个人同样去游泰山,一个知识渊博,富有历史与艺术素养,面对“会当凌绝顶,一览众山小”的泰山雄伟气势,会很快浮想联翩,诗情画意就会扑面而来,以至流连忘返。而另一个缺少文化素养的人,却只能空赞几声、“美呀”、“美呀”,其实并不领会美在何处。

法国著名雕塑家罗丹说过:“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺

少发现。”^{[9]62}

(3) 培养创造美的能力

审美教育的再一个任务,是培养创造美的能力。有些青年把创造美的能力看得很神秘,说自己身上缺乏“艺术细胞”,不可能有什么创造美的能力。这种认识是不对的。实际上,在日常生活中,每个人都是根据自己本身力量所能达到的程度,创造自己所能达到的美。古时候有位画家,一天给他的两个弟子出了一道画题,名为《踏花归来马蹄香》,要他们各作一幅画。一个学生画了一匹马,脚底下满地花草,表示马蹄是香的;另一个学生则画了一匹马从郊外野游归来,有几只蝴蝶紧随着马蹄飞舞。很明显,这两幅画创造美的能力大不一样。前者显得浅薄,而后者则立意清新,富有意境。

一个人创造美的能力和他的审美观、审美能力是有直接联系的。如王实甫的名剧《西厢记》,千百年来广为流传,家喻户晓,不仅在于它有完美的艺术形式,而且更有深邃的意境,使内容与形式达到高度的统一。其实,在王实甫写《西厢记》之前,唐代诗人元稹已写了一篇传奇小说《莺莺传》,把莺莺与张生的关系写成为维护封建道德的风流韵事。小说里说张生在获得莺莺的爱情后,赴长安赶考,取得了功名,便把莺莺抛弃了,另娶了妻子。而莺莺知道后,不但没有责备张生不忠,反而认为是命中注定,又另嫁了他人。这种写法,作者是完全按照封建阶级传统的审美观来创作的。但是,王实甫写《西厢记》则冲破这一老套,剧本表达了反对封建礼教的主题思想,把张生对莺莺的爱情写成是坚贞不渝的,虽经过种种艰难曲折,但最后有情人终成眷属,这就是更高的美的创造,所以其作品的生命力也就特别强。

2. 美育的特点

美育与其他各种教育有着密切的内在联系,但它们又不完全是一回事。文明教育的内容更广泛,它包含审美教育,但不等于就只是审美教育。审美教育是一种情感教育,它有自己的特点,只有根据它的特点进行教育,才能收到应有的效果,才能实现审美教育的目的。黑格尔说过:“审美带有令人解放的性质。”^{[6]147}为什么审美带有令人解放的性质?因为这种教育在形式上是自由的、生动活泼的,寓教于乐,能更好地启迪人们的心灵,引起精神上的升华。文明教育当然也要注意生动性,但它与审美教育具有不同的特点。有些文明教育,还难免带有强制性,如法制教育,就拿不准破坏国家文物来说吧,谁触犯了这条法律,就会受到法律的制裁,这是毫不留情的。道德教育也难免有一定的约束性,它和审美教育也不同。道德是调整人与人、个人与社会之间关系的准则,是以说理为主的。而审美教育则不同,它总是和特定的审美对象相联系的。车尔尼雪夫斯基说:“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。我国举世闻名的长城,它不是什么抽象的东西,而和它特有的形象相联系。这一伟大工程早在春秋战国时期就已经开始修建了。公元前三世纪,秦始皇统一中国后,又进一步加以修筑,并把东西两端连接起来,遂形成“万里长城”。它体现了中国人民高度的聪明才智,也是中华民族古老文化的象征。正因

为它的形象包含着极为丰富的审美内容，所以才深深吸引着无数的中外旅游者。美总是通过具体的形象表现出来的。

艺术美更离不开形象。艺术作品中的艺术形象，是艺术家对社会美和自然美自觉加工的结果。唐朝诗人杜牧写过一首题为《江南春》的七绝：“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中？”这首诗流传千古，就是由于作者用艺术的手法，描写了江南之春千里莺啼，红绿相映，水村山郭，酒旗轻扬，到处是古庙，到处是名寺，正是这些真实的形象，经过诗人的加工，才构成为艺术美。任何一件艺术作品，要取悦于读者、观众，不能靠说教，只能靠艺术本身的力量去感动欣赏者；而要感动欣赏者，就必须有完美的艺术形象，否则是办不到的。

寓教于乐是美育的一个重要特点。美育的愉悦性，就是要使人在情感上感到自由、舒畅，既能给人以快乐，又能给人以教育，有吸引力。当然，这种愉悦性在不同的审美对象中是不一样的。看莎士比亚的《汉姆雷特》与看果戈理的《钦差大臣》就不同。前者是悲剧。悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看，难免使人悲愤，有时甚至泪流满面，但正是从悲愤中人们认识到崇高美，认识到正义终究是不可战胜的，因此仍会在心理上得到一种快慰。喜剧是将人间那些无价值的东西撕破给人看，当然容易直接逗人欢笑。《钦差大臣》所描写的那个“最无耻的家伙”赫列斯达科夫由彼得堡途经某城时，被市长和他的同僚们误认为“钦差大臣”，从而闹出种种笑话。市长为了巴结这位“钦差大臣”，甚至要把自己的女儿嫁给他。人们正是从这些笑料中，认识到俄国农奴制社会的黑暗、腐朽、反动。由此可见，作为审美对象，无论属于哪一种类型，都应该具有一定的愉悦性。一汪臭水，使人感到窒息，只能掩鼻而过。相反，当你晚间散步时，看到小溪的淙淙流淌，你就会立刻感到一种清新、欢畅，似乎自己的心和水一样地跳动起来了。所以美育，一定要注意寓教于乐。

3. 美育的途径

美育是一门科学。也只有把它作为一门科学来对待，才能不断改进美育的方法，提高美育的水平。

(1) 家庭美育

家庭是社会的细胞。我们每个人都生活在各自的家庭之中，家庭对一个人的品德、性格的影响是非常之大的，甚至对以后的发展有着决定性的作用。我国著名作家老舍说过，他从私塾到小学，从小学到中学，教过他的教师有一百多人，有的也给了他很大的影响，“但是我的真正的教师，把性格传给我的，是我的母亲。母亲并不识字，她给我的是生命的教育”。老舍一生热爱祖国，有强烈的事业心，为人忠厚淳朴，待人热情诚实，在个人生活方面，爱花、爱清洁，这些都是从他母亲那里学得的美德。

家庭美育最重要的是要教育孩子成为一个识大体、讲文明、有理想的人。孩子好似一张白纸，最美的图画就是从家庭这个园地画起的。在这里，父母的言行是非常重要的。所谓“近朱者赤，近墨者黑”，这是很有道理的。有些青年道德败坏，甚至走上犯罪道路，原因当

然是多方面的，但一般说来，和家庭在教育方面做得不好，有很大关系。例如，有些父母爱贪小便宜，孩子小时候从邻居门口捡来几角钱，不仅不教导孩子想办法送给失主，而且沾沾自喜，夸奖他精明能干。这样久而久之，当然就会使孩子养成一种自私心理。大音乐家贝多芬说：“把‘德性’教给你们的孩子，使人幸福的是德性而非金钱。”这确是经验之谈。我国古人说过：勿以恶小而为之，勿以善小而不为。惟贤惟德，能服于人。一个人美德的培养，就是从一点一滴积起的。

(2) 学校美育

学校美育也是一个重要的方面。学校是一个人打好知识基础、学好本领的重要场所。学校不仅要教给学生以知识，而且要教给学生以美德，使学生成为一个全面发展的人，这样才能够担当起建设社会主义新生活的任务。应该看到，目前学校在美育方面是存在不少问题的。首先，是对美育的重要性认识不够，有些该上的美育课和该抓的美育活动，往往被文化课挤掉了，没能做出妥善安排。其次，教师的美学知识和美育教学经验明显不够。学校里的教育，尤其在普及教育的中小学里，音乐、美术、体育、语文等课是直接和美育相关的，要注意结合学生的特点，使课堂生动活泼。其他各种知识课、政治课、德育课等，也可以结合美育进行。例如，讲地理课，就可以讲解祖国的美好山河，优美的自然条件；讲历史课，也可以介绍我国优良的美学传统；就是在大学里讲高等数学课，其实也有美学问题。古希腊的毕达哥拉斯派提出“一切立体图形中最美的是球形，一切平面图形中最美的是圆形”。世界大科学家爱因斯坦深有体会地说，在科学研究上，如果有多种方案供他选择的时候，他宁可选取“最美的”方案。因为世界是按照美的规律发展的，“最美的”方案也必然是最合乎规律的，有的虽然不能马上实现，但由于它蕴藏着深刻的潜在性，所以只要条件成熟，它就会变为现实。事实也证明，对于一个具有美学修养的教师来说，无论教哪一门课，都能够把智育与美育结合起来，并且特别重视引导学生学会用美学方法思考问题。

(3) 社会美育

社会美育是比家庭、学校更为广泛的一个方面。社会美育的广度与深度，决定于一个社会的经济基础和社会制度。在奴隶社会里，能够享受美育的只是少数奴隶主，对广大奴隶来说，他们只不过是会说话的工具而已，连做人的基本权利都没有，当然更谈不上受审美教育了。在今天的资本主义社会里，虽然物质生活水平很高，但由于其意识形态的腐朽，审美教育也存在着严重的问题。社会主义社会由于消灭了剥削制度，人与人之间的关系是平等的、同志式的，指导我们思想和行动的是马克思主义，这就为美育开辟了广阔的前景。只有在社会主义条件下，才能够使德、智、体、美四育真正统一起来。至于目前存在的一些缺点和不足之处，那是发展过程中的问题，是可以克服的。

社会美育的内容是多方面的。国家在可能的条件下，应该尽可能为人民群众提供更多更好的影剧院、音乐厅、图书馆、展览馆、动植物园，保护和开辟更多更好的名胜古迹和游览区，供人们娱乐、学习、参观和休息，以便从中得到美的享受与教育。不可低估这些设施的作用，事实上，它对每个人身心的健康成长都产生着积极的影响。我们会有这样的体会，坐

在一个设备先进、风气良好的音乐厅里听一场内容优美的音乐会，心情会得到陶冶，感到生活的可爱，工作与学习的劲头也会更大。另一方面，国家要从实际出发，运用多种方式方法对广大人民群众进行美育宣传。社会提倡什么，反对什么，这种作用是非常巨大的。特别是社会提倡的审美观念，再把它物化或者表现在实体上，那作用就会更具体、更长久。

总之，我们应该在马克思主义审美观的指导下，从我国社会主义的实际出发，运用多种方式方法，对广大人民群众进行审美教育，不断提高人们的审美能力。

1. 美育的性质是什么？
2. 美育的特点有哪些？
3. 如何认识家庭美育及其作用？