

应用美学丛书

中学美育

曹利华 主编
梁捷等 编著

科学普及出版社

应用美学丛书

中

育

梁捷等 编著

科学普及出版社

内 容 提 要

审美、爱美与爱生活、爱创造有着内在联系,美育对于引导青少年热爱生活、热爱创造起着重要作用。本书就是根据这一目的,组织具有丰富教学经验的美学教师集体编写,内容有:美的奥秘;大自然的美;美的创造与道德;美感;审美感知、想象的培养;人怎样才美?人体健美、穿着美、语言美;创造美的环境;艺术;文学、绘画、雕塑、工艺品、书法篆刻、音乐、电视电影以及花卉欣赏等。内容全面、系统、深邃,具有启发、诱导性;结构严谨,语言生动、流畅,趣味性、可读性较强,内容与形式都适应中学生的特点与需求,对于培育社会主义一代新人将有一定的意义,在美育的研究上也带有开拓性。

本书不只是中学师生的良好辅导教材,而且可供城乡广大青年阅读,以提高文化教养与生活情趣。

(京)新登字 026 号

应用美学丛书

中学美育

梁捷等 编著

责任编辑:屈惠英

封面设计:胡焕然

*

科学普及出版社出版(北京市海淀区白石桥路32号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京昌平长城印刷厂印刷

*

开本:787×1092毫米 1/32 印张:8.25 字数:185千字

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷

印数:1—2 200册 定价:4.50元

ISBN 7-110-01571-8/G·386

总 序

曹 利 华

(一)

理论美学向应用美学的转移，已成为我国当今美学研究的一种趋势。这种趋势出自理论美学深化和现实生活发展的需要。

西方自黑格尔建立了庞大的美学体系之后，美学很快就从“自上而下”转入到“自下而上”的研究。费希纳最先把实验的方法运用于美学，开创了西方美学界普遍采用自然科学和心理科学于美学研究的先河，被誉为近代科学美学的创立者。这一转折的背景是18世纪下半叶以来自然科学的重大进展，各主要资本主义国家相继进入产业革命时期。自然科学的发展揭示了自然界的辩证性质，辩证思维的科学化促使形而上学自然观的破产。如恩格斯所说：“新的自然观的基本点是完备了：一切僵硬的东西熔化了，一切固定的东西消散了，一切被当作永久存在的特殊东西变成了转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”^①资本主义的高速发展必然带来科学的进步，矛盾的激化使各种新思潮频繁更替和交锋。美学的科学化和思潮也进入到一个多元化的时代。在这一个时期，特别应该提及的是马克思主义美学思想的出现。马克思虽然没有形成专门性的美学著作，但是在如下几个观点方面却为美学的发展注入了新鲜

血液：一、物质生产与美的创造的统一；二、美的创造与人的完善的统一；三、人的完善与艺术生产的统一；四、艺术生产与审美对象的统一。这些观点至今也是我们美学发展的理论指南。

解放40年来，我国美学的发展，明显地分成两大阶段：前30年总体上是“自上而下”的研究，中心离不开“美是什么？”这样一个基本问题。后十年，美学发展经久不衰，它标志着人的价值的实现（虽然经济秩序尚未趋于合理）和社会的初步繁荣（虽然腐败和不公尚未消除）。80年代，美学以面对人生和现实从天上降到了地下，出现了两股不可抑制的潮流，即美育和技术美学的产生。前者我们称之为人的美学，后者我们称之为物的美学，二者合而称之为应用美学。二者互为制约，互为推移，互为转化，形成一股推动社会发展的巨大的合力。美学由此而获得了新的生机。

（二）

杨振宁先生在称赞日本经济腾飞的经验时，对新华社记者说：日本国民有一种在“质量”上发现很高价值的精神结构，这也可以说是一种美学或鉴赏力。这样一种价值观，可以说是日本产品质量高、日本经济获得成功的秘诀。●客观世界产品的美，不外乎是主体世界美的物化形态，是作为主体的人的自由本质的表现；日本产品的高质量是日本国民高质量的精神结构的物化形式，是作为主体的当代日本国民自由本质的表现。

人的自由本质并非是一成不变的凝固物，它随着时代的

发展而发展，随着时代的丰富而丰富。人类社会的发展史，本身就是人类自身逐渐完善的历史，也就是人类自由本质不断扩展的历史。人类社会的每一个阶段必然形成人类自由本质的特殊的“质”。产业革命时期，它要求的是“经济型”的人，会赚钱，有商业头脑和经济观念，最大限度地追求剩余价值和利润，甚至不惜把人变成“经济动物”，马克思说：“贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美和特征”^①指的就是此种类型的人。进入垄断资本主义时期，它要求的是“智力型”的人，生产的社会化促进了科学技术的飞速发展，国与国之间的竞争日益成为智力的较量。当代，特别是从本世纪20年代开始，诞生了由德国“包豪斯”的先驱们开拓的“工业设计”，采用最新的科学技术和材料革命的成果创造人类所需的用品，强调对传统的扬弃，追求产品的功能与美的统一，因此对人才素质的要求，也明显从“智力型”向“审美型”过渡。今天，人类所创造的产品对人类审美情感的观照，使今天的世界比历史上任何一个时代都更加美好。在强调表现技术与材料本身美感的过程中，我们找到了前人未能认识的文化价值，即杨振宁所说的“美学或鉴赏力”这种很高价值的精神结构。

今天我们的美育已远不是象孔子那样把它作为道德教育的一种手段，也大不同于席勒使之成为达到理性、获得精神自由的中介环节，而是要把对美的鉴赏和创造，作为人类的一种文化素质，一种能力，一种创造客观世界和完善自身的价值定向来培养，使人能真正“按照美的规律来建造”世界。

基于以上的认识，我们认为美育的结构应该由创美教育，审美教育和艺术美教育三个有机部分组成。

1.创美教育，主要是把学校的德、智、体、劳等教育教学实践活动中的创美要素，抽象和综合起来，形成相对独立的有规律性的创美教育内容，以此来对学生进行创美意识，创美规律方面的教育。例如“以美引真”、“以美启善”、“以美导情”、“以美明理”等，都是德、智、体、劳教育教育实践活动中有效的手段和方法。一次生动的化学实验，可以明白某种物质的变化规律和现象；一首感人的诗歌，可以使人懂得人生的目的；一个优美的扣篮动作，可以焕发肯定自我的热情；一盆亲自栽培的花木，可以认识劳动的价值。美与德、智、体、劳本身是相互渗透的，它既可以从德、智、体、劳中表现出来，又可以诱发德、智、体、劳的深入进行。创美教育是一种渗透着美的因素的道德教育、智力开发、强健体魄和掌握劳动技能的主体实践活动。这样的教育活动必然是生动、活泼、积极的，它改变了旧教育的被动局面，使受教育者成为教育过程中的主体。

2.审美教育。这里包含着三层内容：首先引导学生体察德、智、体、劳等教育活动中的美的要素，感受美与德、智、体、劳之间的关系，认识德、智、体、劳等如何向美转化。总之，要从本体论和认识论的角度来理解创美与审美之间的辩证关系。其次是从课堂引向课外，从校内引向校外，使学生从更广阔的领域去感受自然美、社会美和人的美。自然界的千姿百态，社会生活的丰富多采以及人的智慧和仪态无不是美与德、智、体、劳相结合的社会产物。这样一种引申可以使使学生从热爱今天的学习转向热爱明天的建设，把所学的书本知识与今后的社会需要联系起来，激发他们对未来新生活的向往和追求。再次，就是对艺术的审美。通过艺术熏陶，在学生身上唤起创造性天赋。罗曼·罗兰在长篇小说《约

翰·克利斯朵夫》中描写了音乐对毫无生活经验的人的作用。克利斯朵夫在幼年时期正是音乐训练了他，使他去迎接未来生活的战斗，鼓动了他的全部精力。艺术美的审美作用和认识作用是机能的统一体，她促使每一个人将自己的生活作为一个巨大的社会整体的局部来认识，从而艺术地去认识生活，创造生活。

3. 艺术美教育。艺术美教育无疑应该成为美育中的主要部分，因为艺术美是美的集中反映和体现。因此它应列为专门的课程来开设。从目前的艺术美课程来看，在中、小学主要是开设了音乐和美术，这基本还是延用了旧的课程设置，从今天的艺术发展来看，对学生的影响比较大的还有影视、舞蹈、戏剧、建筑等等艺术门类，因此学校艺术美教育在进一步开好音乐、美术课程的基础上，应逐渐向其他艺术门类扩展，以满足学生多方面的需要。艺术教育作为一门完整的课程，还应不仅仅在以上所说的审美欣赏方面，还应该包括艺术知识的传授和艺术技能的训练。

综上所述，鉴于美育必须由创造美教育、审美教育和艺术美教育三部分组成，因此我们说，把美育仅仅理解为审美教育或艺术教育是不完整的，它缺少首要的创美教育这个基础部分。因此，概括地说，所谓美育，用恩格斯的说法，就是“美学方面的教育”^①。

(三)

从“包豪斯”开始的这场设计革命，可以说改变着整个世界的面貌，那高速、舒适的现代交通工具；方便，轻捷的办公信息用品；干净、整洁的电气化厨房器具；精密、安全

的高级医疗设备；奇妙、刺激的娱乐玩具；携带方便的旅行用具；科学合理的教学仪器；声色优美的音响组合；图象清晰的影视器材，等等，使人类在工作、学习、饮食、旅行、保健诸方面都进入了一个高水准的现代化生活时期。今天对纯粹产品形态的美感审视，使美的观念从画布、画笔之间的狭窄缝隙中扩展出来，融入到一架飞机、一辆汽车、一支钢笔、一台风扇，一盘菜肴中去。在现代生活中，优良的产品所传达的美感信息，远比纯艺术绘画和雕塑要丰富得多。人们从使用和鉴赏一只玻璃杯中得到的审美愉悦，并不亚于一幅绘画和一尊雕塑。⑤

美产生于功利又回归于功利。现代工业产品，要求产品的审美特征以技术的目的为基础，使产品的形式服从功能并体现功能。也就是说。要围绕产品的目的和功能进行审美创造，包豪斯的“功能主义”较好地揭示了产品审美价值的特征，良好的使用功能，简洁的产品外形，精湛的加工质量，特殊的表面处理；摒弃了那些与功能价值毫无关系的附加部分，以至商标，装潢都成为产品功能的信息传递符号。这种“功能主义”对现代建筑也产生了深刻的影响，法国现代建筑大师勒·柯比西耶，主张创造崭新的建筑风格，即具有“功能主义”的“纯净形式”，以建筑群的简洁明朗的配置，形成生动的韵律变化的“乐章”。

“功能主义”美学思潮是当今高科技发展的必然产物，新技术、新材料和新工艺的不断涌现，使功能与美的结合成为可能。功能美，即将人的精神生活体现在功利价值中的一种美，或者说产品的功能中体现出一种人道主义精神。美国当代著名设计家德累斯为自己的设计订了一条十分简明的标准：“要是产品阻滞了人的活动，设计便告失败；要是产品

使人感到更安全、更舒适、更有效、更快乐，设计便成功了。”许多优秀的设计并不一定有诱人的外貌，但它体现出一种人道主义精神，使人感到亲切，一个会鸣叫的水壶，把哨子改成吹出一种和声的汽笛，使人在水壶开时不致因尖锐的哨声而惊惶；超级市场的平推车上加上一个翻板，老年人购物时累了可以权作靠椅坐下休息片刻；有两个伞顶的伞，使夫妻或情侣可以在雨中闲散漫步；与常规的方向相反装配的剪刀，给“左撇子”带来便利……这些设计的着眼点在于，让社会上尽量多的人感到世界的温暖，人与人之间的亲密^①。包豪斯功能主义美学思潮，可以归纳为如下三个要点：①美与技术的统一；②设计的目的是人而不是产品；③设计必须遵循自然和客观的法则来进行。当然包豪斯也并非完善无缺，在一段时间内由于过分追求产品功能的简化，一度使产品变成简单的几何图形，走上了形式主义道路，背离了自己的设计宗旨，产品失去了人情味，美也就从功能中消失了。这种状况迫于市场的压力后来有所改变，但其影响至今在某些国家（如德国）也没有完全消失。正是在这样一种背景下“后现代主义”产生了，它表现出对完全“功能主义”的反感，把人的因素更多地注入到设计中去，它注重在恢复传统设计（哥特、巴洛克、新古典主义、新艺术等）的基础上，融入现代人对形态、色彩的新认识，使产品有更丰富、更个性化、更有人情味的特色。

以研究产品创美、审美价值为核心的技术美学，为物与人之间架起了一座桥梁。当今我们面对着不发达的商品经济，物对人的冷漠和轻视，已成为难以医治的社会疾病，大量的次品、废品充斥市场，形成了物对人的无情的掠夺，人们不由自主地陷入无休止的物欲追求之中，造成人的疏远化

和个性的泯灭。技术美学正是创造出符合人的全面发展的生活方式，促使人的自我价值的充分实现。

我们之所以要组织和出版这套《应用美学》丛书，旨在为改变我们目前美学的现状作出一点尝试。美学应与现实生活联系起来，应为四化建设培养完美的人才和创造优良的产品服务。这样既可以深化理论美学的研究，又可以将美学研究转化为生产力。对于高等院校来说，美学课程应根据学校的性质和培养目标的需要来设置。例如，师范院校应主要开设美育课程，理工院校应主要开设不同的技术美学，文科院校应主要开设不同的基础美学和实用美学。

美学应走向生活，走向实际。

注文

- ① 恩格斯：《自然辩证法》人民出版社，1971年版，第15～16页。
- ② 《人民日报》1989年11月29日，第7版。
- ③ 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第92卷，第126页，人民出版社1979年。
- ④ 《反杜林论》第350页，人民出版社，1974年第1版。
- ⑤ 参见《设计》1988.1
- ⑥ 参见《设计》1988.1

序

泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔，
小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。

读了曹利华主编的《中学美育》，联想起宋代杨万里的这首《咏初夏荷塘》诗。中学的同学好象初夏的小荷，含苞待放。他们正处在人生历程的开始，对于生活中美好事物有着新鲜的感觉，特别是对于未来美好的生活充满了向往、追求。辛勤的中学老师怀着对青年一代的真挚的爱护和期待，编写了这本教材，引导青年去欣赏美、创造美。这件工作对于培养社会主义的新人很有意义，在美育的研究上也是带有开拓性的。

作者在编写中特别注意了对青年审美观的培养。审美观是人生观、世界观的一个组成部分。因此，美育可以启迪人生，爱美和爱生活、爱创造有密切联系。19世纪俄国的车尔尼雪夫斯基曾给美下了一个定义：“美是生活”。但问题在于如何科学地理解生活的含义。我们对生活并不仅仅理解为一般的生命活动，因为生命活动是所有动物都具有的。人类生活的特点是能够从事社会实践，人类生活的意义和价值在于实践中的自由创造。在生活中哪里有创造，哪里就有美。审美中的喜悦实际上就是人类对自身创造、智慧和力量的肯定。在某种意义上也可以说爱美是人自身作为创造主体的一

种觉醒。“最爱美的人，应当是最热爱生活的人。最热爱生活的人，应当是最能创造的人。”（蒋孔阳）正是由于美与生活、创造有着这种内在的联系，所以美育对于培养青年的人生观，引导青年热爱生活、热爱创造起着重要的作用。

这本教材在内容的安排上重点放在艺术美方面，这是符合青年的特点和教学实际需要的。艺术美是美的集中表现。艺术美不仅集中地反映了现实美的精粹，而且在批判丑恶事物中体现了进步的审美理想。艺术本身所包含的艺术家的创造性劳动，更能培养人们的创造精神。青年对艺术的热爱体现了他们对生活、创造的热爱。

这本书的作者都是具有丰富的教学经验的老师，教材的内容和语言形式都能适应中学同学的特点，不是生硬的灌输，而是启发诱导，文字优美、流畅，读起来使人得到一种美的享受。朱光潜先生在30年代曾和几位朋友创办了《中学生》杂志，当时的青年读者现在已经是六七十岁的老人了。前不久有一位老朋友还和我谈起在几十年前读过光潜先生论美的文章，文章中谈到人生艺术化时曾有一句话：“慢慢走，欣赏啊！”他笑着说这句话至今也没有忘掉。光潜先生的文章读起来很亲切，和青年谈话不是“俯视”，更不是耳提面命，而是“平视”、谈心。我们现在处在一个新的时代，对青年一代进行美育，更需要这样的读物。我觉得《中学美育》的编写特色正体现了作者在这方面所作的自觉的努力。这是可喜的现象。我相信这本教材在教育实践中会更加充实、完善，并在青年的心灵上开放出美丽的花朵。

杨 辛

1990年12月

前 言

去年六月，北京师范学院出版社组织了《美育》（由我撰写）一书出版座谈会，参加座谈会的有北大教授杨辛，社会科学院副研究员聂振斌，艺术研究院副研究员丁维中，北京市教育局局长陶希平，北京五中校长吴昌顺，教师梁捷，八中教师罗天平，朝阳区教师进修学校教师贺永新等。会上认为《美育》是一本适合教师和教育工作者阅读的书，同时希望再编写一本适合中学生阅读的美育读本。于是我们组织了具有一定美学基础理论和美育实践经验的中学教师参加此书的编写工作。经过一年的努力，这本书基本完成了。

除绪论主要想让教师从理论上了解美育的职能和特性外，其它章节都是根据学生的理解水平撰写的，想尽量写得生动、活泼，可读性强一些，并配上一定的插画。

撰写分工如下：梁捷《美的奥秘》、《大自然的美》、《艺术是美的精华》；吴昌顺《美与创造》；齐正喜《美与道德》、《怎样的语言才美？》《创造优美的环境》、《文学作品欣赏》；罗天平：《什么是美感？》《审美感知的培养》、《审美想象的培养》；傅敬盐：《人怎样才美？》张淑梅、姚裕和《怎样使人体健美？》孙玉珍《怎样穿着才美？》潘竑、李欣《绘画欣赏》、《雕塑欣赏》、《工艺品欣赏》；李欣《书法篆刻艺术欣赏》；马成《音乐欣赏》

（一）；王应琪、齐正喜《音乐欣赏》（二）；李瑞芬《影

视欣赏》，段东太《摄影作品欣赏》、《花卉欣赏》。

杨辛教授为本书写了序言。他十分赞赏这件工作，认为美学与人生是密切联系在一起的，中学生这个时期非常重要，幼儿、小学生天真烂漫，大学生比较成熟，中学生正是过渡阶段，而根据他们的特点，美育是最好的引导方式。朱光潜先生当年就向中学生普及美学知识，影响了一代人。蔡元培提倡美育，也主要是针对中学生。今天我们没有理由不搞好这项工作，不能辜负时代对我们的要求。

国家教委副主任彭佩云同志在一本美育教材中写道：

“美育是全社会的事业，全社会都应当关心美育，支持美育，开展美育。”为了下一代的健康成长，为了美育的蓬勃发展，让我们共同努力吧！

曹利华

1990.10.25

绪 论

二十世纪初，美国著名哲学家、教育学家闵斯特堡的《艺术教育原理》问世，他深切地感到，充满着挣扎和冲突的现实社会与发表第一部美育宣言书的席勒一样，给人的心灵带来种种创伤。他认为，人们可以在艺术中寻找“安息”。

当代西方美育，主要是指艺术教育。西方学者普遍认为，艺术教育在当今一切都程序化，人的全面发展受到扼制，个体和谐人格的发育成长受到严重挑战的时刻，有着极为重要的作用。

被西方誉为“新左派哲学家”的马尔库塞认为，审美教育可以使人摆脱由于片面的理性化而成为“单面人”的危险。因此，它承担着解放“感性”的历史重任（马尔库塞《爱欲与文明》第131页）。这一观点，几乎是西方众多的美学家、教育学家、心理学家的共同认识。他们强调用艺术来丰富人的个性，促进人的全面发展，使感性和理性不致失去平衡。

西方美育因此十分重视对青少年主体意识和情感的培养，这种培养不仅体现在艺术教育中，而且将艺术教育渗透到普通教育的各个领域。美育是作为当今工业、科技和文明的高度发展而对教育提出的特殊要求来看待的。以往教育的致命弱点，在于为了眼前的经济利益，而鼓励学生将大部分

时间和精力去攻读数理化，学生很少有时间去全面发展自身，也没有精力去在艺术中陶冶感情和开拓眼界，其结果反而萎缩了智力和创造力才能的发展。当今西方教育已很少有那种填鸭式、满堂灌的现象。他们不仅为学生创造一个优美、活泼的学习环境和丰富有趣的课余生活，而且在课堂教学中造成一种既和谐又生动的气氛和情景。例如语文课，他们经常让学生既扮演角色，又扮演观众，有时还扮演剧场的经理，让学生从不同的角度来培养和体验自身的能力。学生在整个学习过程中不是处于一种被动的接受状态，而是处于一种主动的创造境界中。在美国俄亥俄州的辛西那提市郊有一个名叫海仑的女教师。她教学生画埃及的墓壁画和希腊的瓶画，学习马蒂斯的剪纸。她不是教学生机械地临摹，而是和美术史教学结合起来，在她讲希腊瓶画的时候，先向学生介绍希腊的文化起源，它与社会发展的关系，它们的艺术价值等等。然后给他们介绍瓶画的色彩、构图特点。在画了一段时间，学生基本上掌握了瓶画的特点之后，她就叫学生设计一个瓶的造型，创作一个瓶画，学生学习兴趣很浓。华盛顿有一个叫海瑞特的教师。有一次她向学生介绍画家克利的作品，给学生看了许多画册，使学生对克利作品的色彩、造型有了初步的了解。然后她把克利作品的题目交给学生，如《有黄鸟的风景画》、《冒险者的船》、《花的节奏》等，要求学生根据这些题目重新创作一张新的作品，使学生获得新的灵感。在有的学校，还介绍了经过考证所发现的达·芬奇的一幅作品中的错误，让学生不要把艺术大师当作偶像来崇拜。有的教师收集了许多种蒙娜丽莎的印刷品，一并陈列出来，让学生找出《蒙娜丽莎》的原作印刷品。总之，美国的艺术教育非常重视培养学生的创造性，在教学中，很少有