

高师美育教程

AESTHETICS EDUCATION

吉林大学出版社

高师美育教程

主 编 王铁楠 高春富
副主编 赵 林 郭庆峰

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

高师美育教程/王铁楠、高春富主编.—长春:吉林
大学出版社, 2007.6

ISBN 978-7-5601-3636-3

I.王… II.高… III.美育—师范大学—教材 IV.
G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第092550号

书 名: 高师美育教程
作 者: 王铁楠 高春富 主编

责任编辑、责任校对: 孟亚黎
吉林大学出版社出版、发行
开本: 800×1230 毫米 1/32
印张: 11.125 字数: 300千字
ISBN 978-7-5601-3636-3

封面设计: 张宏亮
吉林市创大彩印厂 印刷
2007年6月第1版
2007年6月第1次印刷
定价: 24.00元

版权所有 翻印必究
社址: 长春市明德路421号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-88499826
网址: <http://www.jlu.com.cn>
E-mail: jlu.edu.cn

目 录

第一章 给你一只金苹果——美育·····	1
第一节 轻轻地抚慰你的心灵——美育的含义·····	1
第二节 翻越人生的卡夫丁峡谷——美育与人生命的塑造·····	16
第三节 精美的教育——美育的特征·····	18
第四节 精彩教育与华美人生——美育操作训练·····	23
第二章 宁静的丰收——美感·····	25
第一节 目送归鸿 手挥五弦——美感的涵义、形成及发展·····	25
第二节 穿过浓雾 那边是霞光——美感的生理心理机制·····	36
第三节 通往心灵之路——美感能力训练·····	58
第三章 天地之网的纽结——审美范畴·····	62
第一节 晓风残月与惊涛拍岸——优美与壮美·····	62
第二节 价值与无价值的毁灭与撕裂——悲剧与喜剧·····	69
第三节 丑到极至就是美到极至——丑的思考·····	75
第四章 在自然中留下你的脚步——自然美育·····	79
第一节 万物皆有春意——自然美的本质特性·····	79
第二节 春兰秋菊各一时之秀——自然美的欣赏·····	87
第三节 天地有大美而不言——自然美的效能·····	98
第四节 山那边是海——自然美欣赏与操作训练·····	103
第五章 塑造完美的人生——社会美育·····	108
第一节 精神花园的蓓蕾——社会美育概说·····	108

第二节	潇洒的生命——人的美	116
第三节	人类文明最伟大的创造——城市景观美育	134
第四节	自然与人的又一种默契——美的人生设计	137
第六章	开启自由之门——科技美育	139
第一节	自由的快乐——科学的审美特征	139
第二节	乌托邦的故事和瓦西里的椅子——技术美探源	149
第三节	会思考的芦苇——哲学的美学特征	165
第四节	上帝用来书写宇宙的文字——数学的美学特征	169
第七章	缪斯的风采——艺术美育概说	179
第一节	精神的自由与超越——艺术美概说	179
第二节	真情、理性、优雅——艺术美育的功能	183
第三节	彩虹从艺术园地升起——艺术鉴赏能力训练	188
第八章	营造人类心灵的维度——造型艺术	190
第一节	静穆的单纯——雕塑艺术及其鉴赏	190
第二节	走进画家的情感世界——绘画艺术及其鉴赏	198
第三节	翰墨余香，书为心画——书法艺术及其欣赏	204
第四节	凝固的音符——建筑艺术及其鉴赏	209
第五节	把自然搬到家门口——园林艺术及其鉴赏	215
第六节	流光溢彩的瑰宝——工艺美术及其鉴赏	221
第九章	有限空间的超然情感——表情艺术	227
第一节	气质与形体的塑造——舞蹈艺术及其鉴赏	227
第二节	余音绕梁 远歌如梦——音乐艺术及其鉴赏	234
第十章	寻找看不见的世界——文学艺术	242
第一节	应灵魂的请求而来——诗歌艺术及鉴赏	242
第二节	深邃人生的青橄榄——散文艺术及欣赏	250

第三节	从小处说起看百态人生——小说艺术及其鉴赏·····	254
第十一章	百花园里的相异与共融——综合艺术·····	262
第一节	第三类时空——电影艺术及其鉴赏·····	262
第二节	大舞台的奥秘——戏剧艺术及其鉴赏·····	272
主要参考文献	·····	278
后 记	·····	279

第一章 给你一只金苹果——美育

美育，又称审美教育，是有目的、有计划、有组织地通过各种美的事物，培养学生审美欣赏和审美创造力，同时，有助于培养他们良好的人格品质行为，发展智力，加强体育等促进身心全面发展的教育活动。

美育的概念包含着下面三个内容：

（一）是用美的教育。即用人类世界上一切美的事物如：自然的、艺术的、社会的，乃至各种活动、各种事物的美来教育人，也就是说以美教育人，它体现了美育手段和内容上的规定性。

（二）是为了美的教育。也就是说为受教育者立美，使受教育者成为美的人，它体现了美的目标和目的。

（三）是教育美的教育。就是以教育自身的美直接育人，它要求实施美育的教育自身必须立美，成为美的存在。这体现了美育主体条件上的规定性。

总之，美育是追求美和创造美的教育。

读到这里，你们一定会对这样的教育活动心想往之了——多么好啊，通过这样的教育，可以使我们更深刻、更充分地理解我们生存的世界，可以使我们具有更丰富、更充实的人生，可以使我们视为畏途的书山题海化作清泉滋润我们的心灵；苦学变成乐学。现在，就让我们一起携手走近这样的教育活动，仔细领略她的风采吧！

第一节 轻轻地抚慰你的心灵——美育的涵义

一、美育是用美的教育

说起美育，不可避免地涉及到一个问题——美，你们知道什么是美吗？

关于美，我想大家最熟悉的一句话就是法国雕塑家罗丹的话：“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。”你们发现了生活中的美吗？早晨，走在上学的路上，你会看到澄碧如洗的天空，灿烂的云霞，晶莹的露珠。夜晚归来，迷蒙的夜色，抚疏的树影，隐隐的蛙鸣；节日的公园，湖光云影，

山姿水色；星期天逛街看美人，夜市一道风景线……人们在湖光山色中流连，在楼榭亭台中寻怡，在轻歌曼舞中陶醉，在诗词曲赋中自得。

美，是人们生活中的理想。正如马克思所说：“人是按照美的规律来建造的。”从莽莽荒原到今天的先进世界，人类虽然经历了许多的黑暗和不幸，但总的趋势是越来越美：人本身在变化，从猿到现代人。刚刚形成的人类每一位长的都不漂亮，短不足三尺，高的超过二米，高矮不一，而今天的孩子们集中了父母的优点。进化使人类越来越好看，人的外貌美了，举止优雅了，精神世界丰富了；人类社会也在变化：从狩猎为生发展到今天现代化的生活，物质生活富裕了，社会面貌繁荣了，社会制度进步了。总之，一切都在按照美的规律在发展。生活中充满了美好的物质实体，它们使人倾心、使人陶醉。但是，几千年来，这样一个问题一直在困扰人们，人们为什么会觉得这个样子就是美，而另外的样子就可能是不美的或者是难看的呢？历代的学者们为此而绞尽了脑汁。美到底是什么呢？我们先来看看奥林匹斯山上的众神是怎样选择的吧：

相传，古代希腊阿尔戈的英雄喀琉斯与忒提斯结婚时，没有请掌管争执的女神厄里斯，她便要有意挑起出席婚礼的众神之间的不和，厄里斯来到席间，扔下一只金苹果，上面刻有“赠给最美的女子”的字样。女神赫拉，雅典娜和阿佛洛狄忒都想得到这只金苹果，互相争吵，不可开交。争执不下去就去找主神宙斯，宙斯不做判决，让她们到人间，找特洛伊王子帕里斯评判。

帕里斯是特洛伊国王遗弃的儿子，在牧羊人家中长大。这天，帕里斯牧羊偶然来到离家很远的一座峡谷中，他爬到一个较高的山丘，正倚着一棵橡树，眺望远处的景色。突然，一位神使和三位女神徐徐降临到他面前。神使对他转述了宙斯的命令，让他判定谁是最美丽的人，谁应当得到这只金苹果。

这三位女神之中，一位是宙斯发妻子赫拉，她身材高大，掌管婚姻和生育，是妇女的保护神，但她的嫉妒心特别强。她对帕里斯说：“帕里斯，你是一个被人从宫中抛弃的不幸者。要是你选中了我，我可以施展我的威力，使你成为全世界最富有的国王。”

第二位女神雅典娜，是智慧女神，她教会妇女们纺纱，缝制和织布，为人们发明了船，并善于运用智慧进行战争。雅典娜前额宽阔，神色庄严，长着一对明亮的蓝眼睛，美丽的脸庞上呈现出少女的娇矜。她温柔地对帕里斯说：“假如你使我成为胜利者，我就帮助你成为人世间最有智慧、最刚毅的伟大英雄，百战百胜的将军，你会赢得人间最高荣誉。”

最后一位是最年轻的美丽女神和爱情女神阿佛罗狄忒（罗马人称她为维纳斯），她朝帕里斯投来一束甜蜜的微笑，深情地说：“帕里斯，你千万不要受她们两人礼物的诱惑。如果你让我得到金苹果，我将让人间最美丽的女子做你的妻子。”

年轻、妩媚的阿佛罗狄忒站在帕里斯的面前，身系漂亮的腰带，显得格格外可爱动人。端庄的赫拉和聪慧的雅典娜在美丽女神的光泽熠熠下，顿时显得苍白无力。

“怎么办？金苹果判给谁呢？”帕里斯犹豫起来，“判给赫拉，可以得到权势、财富；判给雅典娜，得到的是荣誉、地位；判给阿佛罗狄忒，有最美丽的女子陪伴。我是要权要财富，还是要名誉地位，抑或要美丽的女子？”

“你不要犹豫了，快作判断！”三位女神同时催他。

帕里斯想：“既然宇宙主神宙斯把评最美女人的责任交付于我，我就应该做出公平判决。”他从神使手中接过金灿灿的苹果，把它递给了美丽女神。

赫拉和雅典娜愤怒地转过背去，发誓不忘今日的奇耻大辱。阿佛罗狄忒则心满意足，祝福王子一生平安，她还是平安之神。后来，爱神履行了她的诺言，帮助他等到了斯巴达的王后海伦。并为此引起了人间十年的特洛伊战争。

在这段神话里，王子帕里斯认为：“美就是美丽的女子。”那么是不是说，美就是浓施粉墨，就是剪裁术，如果选择了圆领会使自己的长脸变短，借助袒胸使自己的短颈变长……诚然，美学并不排斥美研究这些日常生活中的美学问题，但是，这种研究首先要提高到人与现实的关系，人与人之间的关系，人生的意义，价值和理想等这些宇宙人生的根本问题，大问题的高度。从这一角度看，美学研究的是人对现实的审美关系。

我们人类的全部活动都可以说是与现实发生关系的活动，我们同现实发生各种各样的关系，从而产生对现实的各种各样的看法，形成各种各样的观点，各种各样的意识形态，然后把这些观点和意识形态加以分门别类的研究，于是就形成了各种各样的学科，就拿我们上课用的粉笔来说，它就与我们发生了各种各样的关系。

首先，它与我们发生实用关系。我们用粉笔写字，它满足了我们的需要，对我们有用，粉笔实现了它的使用价值。研究粉笔的使用价值以及根据它的使用价值研究它的交换价值。价值，这是政治经济学研究的问题；其次，粉笔不是天生的，它是人类劳动的产物，研究人类怎样把粉笔造出来，这又是工艺学的问题；

第三，我们用粉笔有个为谁服务的问题，去宣传什么的问题，如果你用粉笔去宣传邪教，当局就不会放过你。这样粉笔又与我们发生了政治关系，这又是政治学研究的问题；第四，粉笔是公家的，我们不应该私自带回家去，这又是一个道德问题。因此，粉笔又和我们发生了道德关系，这种道德关系，应该是伦理学研究的问题；最后，粉笔的造型和外观不仅要便于使用，而且还要好看，要能引起我们愉快的感受，这样，粉笔就与我们发生了审美关系，这一审美关系，就是美学所要研究的对象。

什么是人对现实的审美关系呢？我们来看下面的场景：

暮春三月，草长莺飞，正是人们换季的时节。百货大楼服装部的柜台前挤满了选买春装的人们，其中有的人反复摸搓，又抻又拽，惟恐衣服不结实、不牢靠；又有人不停询问、比较衣服的价格，与售货员搭讪着讨价还价。另一些人则在试衣镜前瞻前顾后，反复试穿，并不停地向同行的伙伴询问：颜色怎样、款式如何？我穿好看吗？更有一位姑娘，情不自禁在镜前来了个舞蹈中的大旋转动作，她已经完全沉浸在一种愉悦的心情中了。

选买衣服的三种视角，三种态度，生动地体现了人对现实的三种关系：第一种人对衣服的实用眼光，体现了人对现实的一种实用关系；第二种人对衣服的价值观念，体现了人对现实的一种经济价值关系；第三种人对衣服的审美态度，即体现了人对现实的审美关系。当然，我们选衣服几种角度都要考虑，但值得一提的是，一旦我们把选衣服的审美要求——好看、合适提到首要地位的时候，这件衣服就从实用走向了艺术。

那么，好看、合适、喜悦就是审美关系吗？我们从美的事物的现象特征入手来研究一下这种关系：

首先，美是具体可感的形象。

什么是形象？从字面来看，就是形式与印象的结合。一个图形或符号，一段有组织的音响或旋律，一段文字的描述，都能构成一定的艺术形象。美，从原初的意义上讲，就有形象意味。原始人的石斧石刀，是经过打制后创造出来的光滑而匀称的产品，它是一种形态的改变，我们在这里找到美的形象性的根源。美，不可能是纯概念的堆砌物，而应该是具体的形象。自然山水的美、社会事物的美、文艺作品的美，都以鲜明的感性形象表现出来。

先看自然事物。就说那令人心旌摇荡的长白山天池吧。人们如果不是很费一番功夫，亲自攀登到长白山顶，凭高眺望那水平如镜的湖面，而只是查查《辞海》

中关于天池的注释：“吉林省东南中朝边境上白头山顶部的火山口湖。面积九点二平方公里，湖面海拔二千一百五十五米，最深处为三百一十二点七米。湖水由北部缺口流出，为松花江上游二道白河之源地。”请问，这样的文字会引起你的愉快的感觉吗？显然不能。但是，当我们站在大自然的杰作面前，放眼望去，水天一色，尺把厚的冰雪安卧着，它向我们敞开如玉一般的胸膛……于是我们体会到了大自然的伟岸、崇高、庄严，由此，我们可以作出结论：离开了形象，自然美就无从谈起。至于谈到艺术美，那就更离不开形象了。平时我们总是用“栩栩如生”几个字来形容优秀作品所塑造的形象，就是因为它鲜明、生动、具体。一部好作品如果没有个性鲜明的艺术形象，只是图解某种政治思想和道德观念，那么，无论它所表达的思想观念多么正确、崇高，也是不美的。中央电视台在播放电视连续剧《红楼梦》时，大家竞相收看。《红楼梦》美在何处呢？这就是它鲜明的形象性。反映出了我国封建社会矛盾百结、色彩斑斓的现实生活图画。曹雪芹为我们塑造了好几百个栩栩如生、呼之欲出的人物形象，王熙凤、贾宝玉、薛宝钗……，又通过电视这种具有丰富艺术表现力的新兴艺术形式，加强了形象的具体可感性。邓婕饰的风姐，陈晓旭饰的黛玉，欧阳奋强饰的宝玉，基本上达到了形神兼备的地步，音容笑貌历历在目，给人留下了深刻印象。作为电视剧的美，首先应归功于它所表现出来的艺术形象美。

在社会生活中，美同样也在形象而不在抽象的概念。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中谈到共产主义时代的人时说：“人与人之间的兄弟情谊在他们那里不是空话，而是真情，并从他们那由于劳动而变得粗犷的容貌上向我们放射出人的高贵精神的光辉。”马克思在这里谈到人的美有两个要素。一是真情，指的是无产阶级的兄弟之情；二是容貌，这是真情的表现，二者的结合，才放射出人们高贵精神的光辉。社会生活本身也是有形象性的比如一个家庭遭受火灾之后，千家万户热情支援的风格是美的。这种美表现为问饥问寒送衣送粮，协助重建家园等一系列感人形象，没有形象，社会美也就无所依附。

总之，无论是自然美、社会美、还是艺术美，都不是抽象的概念，而是一种具体可感的形象，“美，只能在形象中见出。”

形象是美的基本特征之一。但是光形象还不能称为美，因为并不是所有的形象都可以引起我们的愉快。

其次，美是能够唤起人们审美情感的形象。

审美活动告诉我们，具有审美价值的事物，总是容易诱发人们情感活动的事

物。

自然山水是无情之物，但是自然事物的美，却具有感染性特征。当我们来黄山的西海群峰观赏晚霞，只见五光十色的彩霞好像给群峰、谷洞笼罩上一层神秘的面纱，云霞时聚时散，山峰时隐时现，时高时低，或者飘逸流动，或者亭亭玉立。更奇特的是，每当这时清风徐徐而来，耳畔松涛时时响起，像在演奏动听的乐曲，出神入化变幻无穷，人们置身于此，欢乐、喜悦之情便油然而生，这就是大自然的神奇魅力。

社会事物的美，一般比自然事物的美，有更强烈的感染力。天真活泼的儿童、矫健敏捷的青年、智慧练达的老人，其内在美、形态美，都是比较容易被我们感受到的。

美的感染性特征，在艺术中表现的更为集中、更为强烈，叫人悦耳娱目，心旷神怡。冯梦龙论述说话艺术时强调它的感染性：“试会说话的人当场描写，可喜可愕、可悲可涕，可歌可舞。再欲提刀、再欲下拜、再欲决脰、再欲捐金；怯者勇、淫者兴、薄者敦、顽钝者汗下。加小诵《孝经》、《论语》其感人未必如是捷且深也。”艺术美对人的感染作用大到可以改变人的一生。

1940年12月22日，是前苏联作家奥斯特洛夫斯基逝世4周年纪念日，也是莫斯科奥斯特洛夫斯基纪念馆开馆日，成千上万的莫斯科人和来自全国各地的代表蜂拥而至，纪念这位影响了一代人的作家。

这一天，纪念馆收到了许多电报和信件，其中有一封信非常特别，信封上写着“寄给把我变成人的人”，没有寄信人的地址。

纪念馆馆长好奇地打开这封信，上面写着：“我本是一个小偷，专门偷窃别人的财物……”

是一个小偷写来的！纪念馆馆长惊讶极了，他继续读下去：

“1937年我偷了一只手提箱，里面有一本《钢铁是怎样炼成的》。”

“小偷偷了奥斯特洛夫斯基写的书。”馆长想。

“我无意中翻读了第一页。就被书中的内容吸引住了。不由自主地一口气读完了它，保尔是好样的，他参加了红军……他是在战争中留下的弹伤，投入社会主义建设……克服了无数困难；当他失去了工作能力，丧失了视力后，仍然以坚韧不拔的毅力，进行创作。他的一生把整个生命和全部精力，全部献给了人类解放事业！”

“而我却是什么人？不劳而获，去偷别人的东西。我是社会上谁也不需要的

人。现在我读完了全书，我感到自己是多么可耻。”

馆长想：“保尔的力量确实是无限的，连小偷都被感动了，都落泪了，开始谴责自己的良心了。”

“后来，我充分明白了，正如保尔在烈士墓前讲的那样，人最宝贵的是生命，它给予我们只有一次。人的一生应当这样渡过：当他回首往事时，不因虚度年华而悔恨，也不因碌碌无为而羞耻。这样在他临死的时候就能够说：我已把我整个的生命和全部精力都献给了最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”

“我要重新做人，做一个堂堂正正的人，做一个有益于大众的人。我发誓，从此以后要活得光明磊落，要诚实地工作和生活。”

信的最后写道：

“我要感谢《钢铁是怎样炼成的》这本书指明了我的人生方向，感谢奥斯特洛夫斯基给了我幸福生活，是他把我引上了诚实的生活道路，这位善良的人正是为此奋斗了一生。”

信的末尾自然没有留下这位来信人的姓名。

“多感人的故事啊！”馆长并不因为没有得到寄信人的姓名和地址而懊丧，他决定把这封信放在纪念馆的显著位置展出，因为他觉得这是对奥斯特洛夫斯基最好的怀念。

其实，在生活中，艺术美对人的感染又何止这一个“故事”呢，有的人瞻仰了维纳斯的雕像而振奋了精神，投入到火热的生活中去；有的人从《蒙娜丽莎》肖像的永恒微笑中，吸取了生活的勇气……总之，美的事物与我们的情感有着不解之缘。

再次，美有社会性。

我们说，美是一种社会现象，就是说，美是人类社会才有的现象，审美是人类的特权；美不是个人私有的现象，离开了人类社会，美就不存在。

动物懂得美吗？有些动物对于美好的声音和色彩，与人一样有同样的嗜好。但这只是一种本能的、单纯为了性的选择而存在的现象。花的美丽，就是为了招蜂引蝶，帮它传种。孔雀开屏（并非对着雌性实体而开屏和起舞的孔雀开屏）只是受到某种类似的异性光色（花布、镜象）的物理刺激，而引起的条件反射，从而加强了自己成熟和求偶信息的传达，这是本能的反应，而非审美活动。

古时候马其顿亚力山大王曾经埋怨画家没有画好他的名马，但是当他把那匹模特马牵到画面前时，它却欢快地嘶叫起来，受了委屈的画家高兴地说：“陛下，

看来它比您更懂得欣赏艺术。”其实，这并不是什么欣赏，是因为马眼不善于识别平面和立体，错把马的画像作为同类所致。

审美是人类的特权，其第二层含义是：只有人类参与其中的自然，才谈得上美。也许你们会问：没有人参与就没有美，这不是主观唯心主义吗？我们说，绝不是的，各种自然现象的美，并不全是人类生产的结果，而是亘古以来就存在在那里的，但是它们的美却是有待于人类社会的，也就是说，它们作为人类美感的对象，是要受到社会历史条件限制的。法国文艺理论家、科学家布封谈到未经人类开发的自然时说：“在这些荒野的地方，没有道路，没有交通，没有任何人类智慧的痕迹，人要想走进这些荒野，就只有循着野兽闯开的窄径，并要随时提心吊胆，觉得随时变成野兽的食粮。荒野的吼声既使他震惊，那一片冷落的凄凉的沉寂又使他心惊，他只好往回跑了。他说，生野的自然是丑恶的，死沉沉的。”这段话非常真实地说明了原始的自然，对于人来说是不美的。与其说原始人把各种自然现象当成美感的对象加以欣赏，不如说他们是把它当成神秘的精灵或神魔来加以崇拜。原始人的图腾、拜物教等，就是这一事实的具体说明。因此，当现象还纯粹是自然现象，而没有人化，没有变成人的现实的时候，是谈不上美的。

美的社会性，还指美不是个人私有的，而是有社会效果的，要能够引起共鸣，试举张乐平与《三毛流浪记》为例。

1947年，漫画家张乐平同志目睹旧上海流浪儿童的痛苦生活情景，痛心疾首，他决心用他的画笔“向不合理的社会制度提出严厉的控诉。”于是他创作了《三毛流浪记》。在报纸上发表以后，引起了强烈而广泛的社会反响。对于三毛，孩子们的喜爱，同情自不待说，连孩子们的家长、老师提起三毛来似乎觉得他是一个令人同情，喜爱的实有其人的孩子。甚至出现了与三毛息息相关的读者。1947年的报纸上载着这样一件事：

一家人有七个孩子，他们就叫做大毛、二毛、三毛……小弟弟就叫七毛。他们的爸爸总算有个工作，所以生活比《三毛流浪记》里的三毛要好一点，但也是苦得很。他们看到《人非草木》、《还有好人》那几段非常难过。大毛、二毛半天不肯去吃稀饭。三毛、四毛把身上的毛线背心脱下来，送给画里的三毛；五毛看见画里的三毛因为打碎瓶子挨了打，马上找了一个瓶子来，要代他赔给店老板。

这样的事情非常之多，张乐平保存了很多小朋友寄给三毛的小绒衣、小鞋子、小袜子，漫画家笔下的三毛无疑成为解放前城市贫苦居民熟悉的典型人物之一。夏衍同志对此评论道：“一个艺术家创造出来的人物能够得到这样广大人民群众

的欢迎、同情、喜爱，这毫无疑问的是艺术家的成功和荣誉。”

总之，凡是美的事物总是具有生动、具体的形象，这种形象具有审美价值能唤起人们的审美情感。同时，这样的事物也具有社会意义。

通过上面的论述，我们知道了美学所要研究的审美关系的特点。那么，怎样用科学的语言来概括美学的研究对象呢？美学就是研究自然、社会、艺术这些美的形态和根源的科学。我们知道了什么是美。那么，通过美的事物对我们的感染，去体验生活的美，去感受生命的真谛。使自己成为一个完美的人。

二、美育是为了美的教育

美育，作为一种教育活动，它最终的目的是为了塑造一个完美的人，这是美育的目的。

美育，包括美育原理和各种欣赏课，通过具体生动的形象感染人、打动人，课堂的气氛是轻松的、活泼的，使我们在不知不觉中就受到了教育。如语言艺术、文学欣赏等，是以绘声绘色的形象化语言，描述性的词语来讲授的。造型艺术，如美术欣赏、摄影欣赏等，是用行动的造型展现在我们面前的。这种品味的审美带给我们精神的愉悦，轻轻地抚慰我们的心灵，但是，审美教育过程中所产生的轻松和愉快的表象并不是说美育的进行是轻而易举的，它不但规定和要求审美必须在形式或内涵上具有美的愉悦人的价值，而且审美主体也应该含有相应的艺术素养和相当的审美能力。并且能够与美的对象建立起沟通感情的适应关系。这在某种诗性的气氛和语境中才能展开。因此，受教育者在这种审美活动中，就会欣赏美，从而缓解生活中烦恼的一面，更重要的是在审美过程中开放自我、丰富自我、修养自我和塑造自我。使我具备审美的能力和修养，成为了一个古希腊人所称的完美的人。我们的前人在审美过程中提高自我方面的体会是很值得我们借鉴的。

阎立本是唐代的著名画家，他成就最高的是人物肖像画。据画史记载，他的作品有六七十件之多，其中大多为人物画。

阎立本的绘画，取法六朝绘画大师张僧繇。一次他路经江陵，听说当地寺院中有张僧繇的真迹，就不顾旅途疲劳，兴冲冲地赶去观赏。

在唐朝，张僧繇“画龙点睛”和“破壁而飞”的故事早已家喻户晓，所以阎立本急不可待要去观赏他的真迹。

到了寺院，阎立本站在张僧繇的画前，仔细观赏了多时，竟没有发现张僧繇的一丝神来之笔。这么普通的画，怎么能是名画呢？阎立本大失所望，摇了摇头说：“张僧繇真是虚得名耳，哪有‘画龙不点睛、点则飞去也’之感？”

阎立本心有不甘，他怀疑是不是自己看花了眼，没有发现其中的奥妙。于是他决定再去观赏。第二天，阎立本在画前左看右看、前瞧后望，边看边琢磨，心里有所感悟：这画画得不一般，远望眼晕如凹凸，所画物象有鲜明的立体感；笔法还有多种变化，运用自如。阎立本不由暗暗叫绝：“这幅画，可以算得上近代佳作啊！”

第三天，阎立本又去观赏研究张僧繇的真迹。他越看越觉得画得生动传神、意蕴深远；越研究越觉得张僧繇的画技高超、风格独特。他的画线虽然离披点画，时见缺失，但能笔不周而意周，锋芒凌厉，森森逼人，每一笔都有传神之功。阎立本这时终于领会到了张僧繇的神来之笔，他赞叹道：“真是名下定无虚士。”

张僧繇的画把阎立本迷住了，于是阎立本决定不走了，他投宿于寺院之中，一会坐着看画，一会躺下看画，一会站起远望近观，连续观看十多天，乐此不倦。他终于从张僧繇的画中学到了绘画的诀窍，奠定了自己绘画艺术的坚实基础。

阎立本三观张僧繇真迹的过程，是一个审美渐悟的理解过程。审美渐悟是指对象审美特征逐步地由局部到整体，由感性到理性，由浅入深的领会、理解的过程。表现出审美认识、领悟的渐进性，层次性。阎立本对张僧繇的画就是经历了由浅入深、由表及里的理解过程。许多美的事物，特别是艺术品，具有深刻的内涵，丰富的意蕴，高超的技法。人们要理解、把握这些东西，往往需要耐心，需要经历一个渐悟过程。这种审美渐悟的本身，往往也是充满着审美的愉悦、乐趣的。由于艺术品本身具有深层的结构，所以通过创造和欣赏美好事物和艺术品，人的内在心理结构就会通过潜移默化的作用，也随之发生变化，人就实现了自我丰富、自我重塑。

三、美育是教育美的教育

美育是一种教育活动。是人类运用审美原理在教育方面的一种实践，是美学与教育学，交叉渗透产生的应用学科。因此，它要求实施美育的教育自身必须立美。使教育成为美的存在，美育应使教育美学化。

教育这个词包含着两个概念，一是诱发，根据袖珍牛津图解字典解释，它是

指把潜伏的，暂时引而不现的状态揭示出来，发展起来。教育在古希腊的语言中，意味着“引出”，也就是引出一个人来，这一引出的过程就是一个新人的诞生。包含着化育的意思。其次，才是教学。可惜的是，我们只是把注意力完全集中在教学上面，教育的真正意义又体现在什么地方呢？

你们想过你为什么到学校上学吗？个人要求更多的教育，不是为了智慧，而是为了维持下去。国家要求更多的教育，是为了要胜过其它的国家。教育意味着更多的金钱或更大的支配人的权利；或更高的社会地位；或至少一份稳当而体面的工作。面对这样的状况，我们中国的教育应该走什么路呢？应该加强对教育质量的追求，中国教育的质量化应该是教育的审美化。

什么是高质量的学习生活？那就是要使学习活动成为一种享受。高的学习生活质量至少应该达到以下目标：

1. 学习目标要多元化而不要过于单一。
2. 学习方式方法要多样化而不要程式化。
3. 反馈方式方法要使学生能体会到自己的进步。

具体讲，就是分数并不是学习的唯一目标，甚至不是学习的主要目标。学习是一个掌握学习技能和技巧的过程，是一个促使每个学生实现社会化的过程，将学习活动理解为得高分，不但贬低了学习活动的意义，而且还可能导致学生的其它重要能力得不到有效的重视和培养，这样的学习生活是最没有质量的学习生活。下面我们来看这样一节课：

在美国有这么一堂历史课。老师宣布考试分数后，发现学生垂头丧气，他说：“如果要加分数，就给我 10 美元，但只能是白种人的学生。”学生们都愤怒地喊叫，向老师表示抗议。老师用早已准备好的盾牌来抵挡学生扔过来的课本、书包，并用水枪向学生扫射。学生们坐下歇一歇的时候，老师严肃地说：“刚才就是当年黑人领袖马丁·路德·金反对种族歧视，组织示威游行的情境。他倒在统治者的真枪实弹下，献出了自己宝贵的生命，但给我们留下了一篇文章《我有一个梦》。今天，我们来学习这篇文章”

有人说，这是一堂最成功的历史课。因为它生动地揭示了教学的本质：教学不仅仅是一种“告诉”，更重要的是学生在情境中主动地实践、体验、探究。

也许你们会说，这是西方，我们的教育与他们相比并不是完全一致的。

与西方国家的教育方式方法相比，中国学生最大的毛病就在于缺乏变化，从总体上看，课堂、书本和家庭作业仍是大部分学生的主要学习方式。由于传统国