

美育教程

MEIYU JIAOCHENG

主编 修俊雅 王世民 李 韬

民族出版社

美育教程

主 审	柳建营		
主 编	修俊雅	王世民	李 韜
副主编	唐 勇	张晓丽	张明如
	陈学武	俞一成	

人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美育教程/修俊雅等主编. —北京: 民族出版社,
2001.11

ISBN 7 - 105 - 04761 - 5

I. 美… II. 修… III. 美育 - 高等学校 - 教材
IV. G40 - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 087194 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

北京市英杰印刷厂印刷

各地新华书店经销

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 9.25 字数: 200 千字

印数: 0001—3000 册 定价: 19.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(总编室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

目 录

绪 论	(1)
第一节 美学与美育	(1)
第二节 美育的特点、功能及实施	(10)
第一章 美的本质与特征	(20)
第一节 美的本质	(20)
第二节 美的特征	(40)
第二章 美的规律与范畴	(49)
第一节 形式美及其构成	(49)
第二节 形式美的规律	(59)
第三节 美的范畴	(67)
第三章 审美意识与美感	(103)
第一节 审美意识	(103)
第二节 审美的心理要素	(119)
第三节 美感的层次与意义	(127)
第四章 生活审美	(132)
第一节 饮食美	(132)
第二节 服饰美	(142)
第三节 居室美	(150)

第五章 艺术审美	(153)
第一节 艺术及美育功能	(153)
第二节 绘画美	(156)
第三节 音乐美	(159)
第四节 舞蹈美	(165)
第五节 戏剧美	(173)
第六节 影视美	(178)
第六章 环境审美	(187)
第一节 自然美	(187)
第二节 建筑美	(196)
第三节 园林美	(204)
第四节 城市景观美	(209)
第七章 科技审美	(217)
第一节 科学美	(217)
第二节 技术美	(227)
第八章 社会审美	(248)
第一节 社会美的本质与特征	(248)
第二节 社会美的内容	(258)
参考书目	(288)
后 记	(289)

绪 论

宇宙间的日月之光，天地之韵，生生不息，造化流转，皆可称做美。美学作为一门人文学科，是对人类的审美实践、审美理想的提升和概括。随着我国社会主义建设的发展，大学素质教育的实施，大学生对美育课都表现出较大的兴趣，他们认为美育是大学专业学习过程中一幅优美的水彩画，清心悦目。美育是单纯的学习生活中的一支优美的小夜曲，养性怡情。因此，使大学生树立健康的审美观点、审美理想，提高鉴赏美、创造美的能力，深入浅出地学习了解美学的基本知识、基本理论，建构一种美育的氛围，这对从应试教育机制下走出来的学子们是非常及时的和必要的，也是广大美育工作者的重要任务。《美育教程》一书就是从美学的实质特征规律范畴的基本理论入手，从生活、艺术、自然环境、社会及科学技术多个视点对大学生进行有序、生动的审美教育。

第一节 美学与美育

一、关于美学

谈美学先从美说起，古希腊对于女神的总称为哈丽特，即为美，就是一切美好、欢乐、光明的总的称呼。当人呱呱坠地后，第一声啼哭带来了美丽与快乐，当他开始审视这个

世界的时候，即鲜艳的色彩、悦耳的声音就随着生命的乳汁注入了他的心田。人之初重要的是感受美的事物，那么，人类的童年，何尝不是在追随着美的脚步声发展的呢？看一看史前文化留给我们的记忆吧，原始人在尚不得温饱的情况下，把野兽的皮做成了衣饰，把野兽的牙、骨以及海边五颜六色的贝壳做成了项饰、腕饰，也许那残留下来的骨针就是美的凝结、美的使者。人之所以不同于动物的地方就在于劳动创造和对于美的追求。我国青海省大通县出土的陶盆，上面刻的原始人的舞蹈图纹（一种说法为祭祀），仔细看，原始人头上的饰品像是兽毛，腰上围的像是兽尾，一排人在手舞足蹈，这是人类童年的最美的礼仪和舞蹈，也是人类朦胧的审美意识的反映。

美作为中国最古老的象形字，以羊、人为美，即将羊头、羊角戴在头上。看一看象形字羊，，都是象形化的羊头，再看一看美字，。有的学者认为美的象形字是一个头戴羽毛或雉尾的人正在手舞足蹈。所以，汉代许慎在《说文解字》中对“美”字的来历解释说：“美甘也。从羊大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”这里甘为甘甜（香）好吃，羊大为美，不是其他动物大为美。显而易见，羊是温顺的动物，人类最早驯化的动物是羊。膳字里面也有羊字，膳的意思为善。羊在六畜中主给膳。也就是说羊肉好吃。“美”最初含义是羊人为美，《说文解字》说“大，人也；大象人形。”“美与善同义”说明劳动——原始畜牧业的发展，羊成为审美对象是与生产劳动和人们的社会生活分不开的。羊为人们提供了甘美的食物，羊温顺可亲，

成了人们最喜欢的动物，或者说人类把自己最原始的审美情愫寄予羊的身上。总之，象形字“美”字，体现了二重含义，首先满足人的生存需要，其次满足了人的审美的需要，而且，美与善同意是很深刻的见解，直到现在仍然是很重要的话题。美中含善，善中见美，美与善是密切相关的。

在源远流长的历史中，作为一门实用而又有趣的学科，伴随着其他学科，随着人类的审美实践、审美意识发展起来了，这就是美学。

在中国，由于历史文化的原因，有许多反映艺术实践的艺术理论书籍，如中国古代的《乐论》、《画论》、《诗论》等，从不同艺术实践角度反映了中国古代的美学思维和审美观点。在西方，古希腊柏拉图的《对话录》，特别是亚里士多德的《诗学》、《修辞学》，也反映了古希腊的艺术理论和美学思想，但那时候只属于美学的思想、理论，还没有形成一门独立的学科。

作为一门社会的人文的学科，是在 18 世纪欧洲的工业革命中，随着大机器生产的轰鸣声诞生的，在自然科学、哲学、心理学等学科的发展中，美学作为一门新的学科，是德国哲学家、普鲁士哈列大学的哲学教授鲍姆嘉通（1714—1762 年）创立的。1735 年他在《关于诗的哲学沉思录》中，第一次使用了“Aesthetik”（音译埃斯特惕克）即美学这个概念。1750 年他又正式以《Aesthetik》作书名，出版了他的《美学》专著第一卷。这在美学的发展史上，是一部具有划时代意义的著作。其重要性在于第一次确定了“美学”的概念，第一次规定了美学的研究对象和任务。自此，美学作为一门独立的科学登上了科学的舞台，它不再是哲学及文艺理

论的附属物了。值得注意的是，他在书中认为，人类知识体系有一个很大的缺陷，即高级的理性认识有逻辑学在研究，有伦理学在研究。他认为感性认识也应该成为科学的研究对象，于是建议由“美学”来完成。在此，鲍姆嘉通从感性认识的理论出发，在三个方面探讨了美学问题：第一，什么样的感性认识（或叫感觉）才是美的？第二，这种感性认识要怎样安排才会是美的？第三，人的感性认识以及经过美的安排的感性认识要怎样表现才是美的？很明显，他是从美学高度或以美为中心来研究人的感性认识的，这实际研究的就是美感。后人称他为“美学之父”，也是理所当然的。后来，德国古典哲学大师康德、黑格尔沿着此路，将德国的古典美学推向高峰，特别是伟大的黑格尔，建立了一个较为完备的客观唯心主义的美学理论体系。以后这门古老而又年青的学科，走上了蓬勃发展的道路。

美学的研究范围十分广泛，至今仍是众说纷纭，可以把古今中外的哲学家、美学家关于美学研究对象概括为四种：其一，以古希腊柏拉图为代表，认为美学研究对象应该是“美”。但“美是难的”。其二，黑格尔这个客观唯心主义辩证法大师认为美的研究对象是艺术，他认为美学也可称做“艺术哲学”或“美的艺术哲学”。其三，以鲍姆嘉通为代表，认为美学研究对象就是感性认识的完善。而完善就是美。其四，德国立普斯等认为美学的研究对象是人们欣赏自然和艺术美的心理活动——如移情说等等。一般说来，我们可以从人与物、人与社会的关系来把握美学的研究对象；也可从人与艺术的关系掌握美学研究对象。艺术美是现实美的最高形式，当然可以进入它的研究范围；还可以从审美主

体，人对物的审美感受来研究。人的审美心理，也是美学研究的范围。因此，概括地说，美学的研究对象是包括客观现实的美（自然美、社会美、艺术美），还有人的美感。所以，美学是研究美的本质规律及现实美、艺术美和美感的科学。

美学与其他科学关系并不是相互分离的，而是紧密相关的。美学与哲学关系最密切，最初美学是哲学的分支，后来才从哲学中分离出来。但是，美学是哲学性很强的学科，哲学研究是宇宙的一般规律，美学研究的是审美主体与审美客体的辩证关系，是研究美的特殊规律的。中外著名的哲学家也都是美学家。反之亦然。

美学与伦理学关系也是很亲近的，伦理学是研究人性中的善与恶的关系。社会生活中，美与丑、善与恶，或者说美与善、丑与恶，有着内在的联系。俄国的别林斯基说：“美和道德是亲姐妹”，俄国的高尔基说：“美学是未来的伦理学”，都说明了两个学科的血缘关系。在我们的教育中，道德的教育与审美的教育都是同等重要的。

美学与心理学的关系也同样密切，审美的过程就是人的心理活动的过程，人们欣赏美的过程就是感觉、知觉、认识、情感的活动过程。近代心理美学就是在此基础上发展起来的，如著名的移情说、心理距离说对于现代人的审美心理有重要影响。还有美学与文艺理论、美学与科学技术，都是不可分割的。

因此，学习美学的基本理论、知识是对当代中国大学生实施素质教育的重要工程，是培养 21 世纪德智体美全面发展的四有新人的需要。

二、关于美育

21 世纪中国的高等教育、审美教育已在各大专院校如雨后春笋之势开展起来了。为了加强审美教育，国家教委在 20 世纪 80 年代明确提出了“德智体美劳”的教育内容。1993 年 2 月 13 日就制定了《中国教育改革和发展纲要》，使美育成为我国教育方针的重要组成部分。1996 年年底又颁发了 5 号文件，明确规定大专院校必须开设数门美育选修课；每千人学生中配备一名专职美育教师；充分论证了美育在育人的整个教育过程中的重要地位和独到的教育功能。正如李岚清副总理在 1997 年 5 月为《大学美育》一书做的序中提到：“不论是基础教育还是高等教育，都应高度重视美育，都应把全面提高学生素质作为重要目标。离开了这个基本点，就谈不上教育教学质量。”

什么是美育？美育就是美感教育、审美教育，就是应用美学基本理论、基本知识、基本观点，对学生进行形象的、生动的美感教育。这种教育不只是灌输，而是陶冶情感、丰富感情、开阔视野。蔡元培先生（1868—1940 年）说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶情感为目的者也。”^①周扬在《美学》文章中直接说明了“美育又称审美教育、美感教育。它的任务是培养提高人们对现实世界（包括自然和社会）以及文学艺术作品的美的鉴别、欣赏和创造力，陶冶人的情操，提高人的生活情趣，使人变得高尚、积极，在思想感情上全面健康成长。”美育集美感教育和心理感受于一

^① 《蔡元培美学文选》，北京大学出版社，1983 年第 1 版，第 174 页。

体，是欣赏、体验、鉴别，这个过程中使人理性地受到感性启迪，以此丰富心灵情感，从而激发每个人的创造力而进入社会实践之中。这个意义的教育是潜移默化、润物无声的效果。而对于人的思维方式转型却是从感受到能力的飞跃，从单一封闭走向多维开放。这种感受，在我们多年的美育教学中已经得到了验证。

三、中国传统美育的思想

中国的古代文明历史文化是灿烂的，迄今仍然是世界性的重要遗产。其中中国古代的审美教育的思想，至今仍闪烁着理性智慧的光辉。早在夏商周时代就意识到了“乐教、诗教”的意义，以声感人莫善于乐。尤其是孔子时代，学校教育提倡六艺——礼、乐、射、御、书、数。礼是道德教育；乐是诗歌舞蹈；书是学习文化；数是传授数学知识；射和御是军事教育，射猎驾驭技能之训练。孔子作为一代宗师，注重“礼乐相济”的教育思想，认为人应该为君子，君子修身养性，兴于诗、立于礼、成于乐。即高尚的思想道德培养，从诗教开始，建立在礼教的基础上，在乐教中实施，才能实现美政、美人、美俗的理想。孔子奠定了中国以儒家思想为根本的审美教育基础，功不可没。后来，孟子、荀子又从不同方面完善了孔子的美育思想。归结起来其儒家的美育思想表现为美在人文、中和。道家的美育思想表现为美在自然，主张师从自然、道法自然。佛家的美育思想表现为美在空灵。孔子等注重的礼乐相济美育思想，今天仍是我国传统美育的主流。而道家和佛家的美育思想也构成中国传统美育思想的组成部分，也有深刻的哲理与现代意义，都是我们民族

教育思想的精华，值得继承研究。近代的王国维（1877—1927年）把教育分为德育、心育（即真善美），也是很有意义的。值得一提的有近代教育家蔡元培先生，第一个提出五育并存的教育方针，即军民主义教育（体）、实利主义教育（智）、德育主义教育（意志）、世界观教育（哲学观）、情感教育（美育）。在迷信、宗教盛行的中国，大胆提出以美育代替宗教的主张，亲自在北京大学讲授美学课，创办美专，成为近代史上美育的先行者。

在我国社会主义建设初期，20世纪50年代把德智体美并列为教育方针。后来十年动乱，美育课列为封、资、修的黑货被否定了。随着改革开放的发展，物质文明和精神文明建设的深入，党中央及教育部门恢复了美育的应有地位，说明了美育教育在育人中的特殊作用，对于培养新时期的四有新人素质是非常重要的。这是中华民族之幸事。

四、西方重要的美育思想

在西方，也有一些很重要的美育思想。古希腊古罗马时期的城邦国家，推行“缪斯教育”德育竞技，缪斯是古希腊生活中的艺术女神，有九位，掌管文艺、美术、音乐、诗歌。“缪斯教育”就是进行美育教育，城邦规定7—14岁的儿童少年，可以进入文法学校或琴弦学校学习，同时也重视德育教育，目的是培养城邦的保卫学者。

当时最有名气的哲学家、思想家、教育家如柏拉图、亚里士多德在美育方面都提出了很深刻的思想。如柏拉图（前427—前347年）提出，为了防止罪恶、放荡、卑鄙和淫秽，对青少年实施美育是最有效的办法。特别是音乐节奏与乐调

有最强烈的力量浸入心灵的最深处，如果教育的方式适合，它们就会合乎美来浸润心灵，使它也就因而美化；……受过这种良好的音乐教育的人，可以很敏感地看出一切艺术作品和自然界的丑陋，很正确地加以厌恶。但是，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，因此自己性格也变得高尚优美。亚里士多德（前384—前322年）非常明确地提出音乐教育功能——教育、净化、精神享受。特别是亚里士多德的净化说，实际上概括了美育的独特功能和作用，对后世的审美教育实践影响是很深远的。

从14—16世纪欧洲的文艺复兴运动，宣传以人为本、崇尚理性，重视古希腊、古罗马创造的人类文化遗产，弘扬人文精神，强调发展个性，完美人格，对于后人的审美教育影响也是巨大的。特别是当时一大批有名的作家、画家留下的名著、名画，都是今天对后人实施美育教育的活教材。

18世纪德国剧作家、美学家席勒（1759—1825年）是第一个系统地提出“审美教育”理念的人，并对美育的意义、社会作用作了详细的研究。他认为审美不仅是促使人性教育完善的手段，也是实现政治自由的途径。他的27封谈美育的信——《审美教育书简》代表了他的美育思想。该书把美育的作用提升到完善人格、拯救社会的高度，有重要的教育价值。他曾说，资本主义在使物质文明取得进步的同时，却日益丧失了人性的和谐与尊严，致使物欲横流，世风低下，“现在，国家与社会、法律与道德习俗，都分裂开来了；享受和劳动、手段与目的、努力与报酬都彼此脱节，人永远是被束缚在整体上的一个孤零零的小碎片片，人自己也

只好把自己造就成一个碎片”^①。这就深刻提出了人性的和谐、完善的重要，而实现审美教育是最好的途径。席勒的美育思想是教育史上的丰碑，有人称其为“第一部审美教育的宣传书”，对人的全面、自由的发展有着十分重要的意义。

综观历史可以看出，美育对于任何时代的教育都是必备的，重视美育，重视人的全面和谐发展也正是马克思主义美学倡导的一个观点。

第二节 美育的特点、功能及实施

一、美育的特点

大学美育的特点表现为寓教于美的形象性、寓教于乐的感染性、寓理于情的情感性、寓多为一的丰富性。

（一）寓教于美的形象性

大学美育课不同于其他课程的地方，在于寓教于美，以独特的形象性，以生动的视觉、视听效果付诸教育过程中。大学的理论授课方式主要是讲授灌输，让学生接受辩证思维，理性智慧，明了是非善恶，懂法守律。大学生的专业课从专业的概念入手，以实验的原理通过判断推理的形式对学生进行抽象思维的训练，以了解掌握专业知识。而美育、包括美育原理及各种欣赏课，则是通过具体生动的形象来感染人，打动人，课堂气氛是轻松、活泼的，学生在不知不觉间

① 席勒：《审美教育书简》，北京大学出版社1965年版，第30页。

受到教育。如语言艺术、文学欣赏等，是以绘声绘色的形象化的语言、描述性的词语来讲授的。造型艺术如美术欣赏、摄影欣赏等课，以生动的造型展现在学生面前，虽然都是小小的画面，却浓缩了大千世界的历史、众多名人杰作以及美妙的背景故事。学生是眼看图像，脑中思索，如高山大瀑，激昂汹涌，满目皆美，心灵震颤。生动的造型也能永远定格于他们的心中，成为他们做人的楷模。

（二）寓教于乐的感染性

寓教于乐的感染性其实与寓教于美的形象性是不可分割的。生动形象的身教具有感染性。在美育课的教学典型形象中，如正面的、积极的、善良的形象，使学生在轻松快乐的气氛中，受到理性、正义、公正的感染；那些反面的、卑微的、低俗的典型形象，在同学们笑声中得到否定，从另一侧面受到做人的启迪。寓教于乐是最自由、最开放，事实也是最高级的教育方式，对于大学生来说，也是高品位的审美愉悦和精神享受。美育轻松快乐的功能正是大学生所追求的，所喜欢的。多年的应试教育已使他们身心疲惫。所以，当大学生美育课不论在什么样性质的学校开课，都无一例外地受到欢迎。

（三）寓理于情的情感性

席勒早就意识到美育可以完善人性、完美情感。美育自身就是情感的教育，这一点与伦理当有异曲同工之功效，只不过是美育的情感教育不是说教，是潜移默化的一种情感积淀。心理学研究表明，人的一生中如不能正常满足情感的需要，那么他的人格发展就会遇到障碍。情感在人的心理活动中有着不可缺少的动力作用。美育的作用就在于完美正常人

的情感，培养对假丑恶的恐惧感、憎恶感，对真善美的同情感、亲近感、共鸣感。整个美育过程，以生动的形象、道德情感的参与，使精神境界得到净化，使这里不具明显的功利性和实用性，美感使人超越了世俗情感，而提升整个心灵达到道德境界，达到天人合一的境界。曾几何时，有人感叹世风日下，今不如昔。这说明现实社会人们在追求物质文明的同时却忽略了人文精神的追求，作为教育工作者，抓好美育的每一个环节，培养我们的大学生有爱憎分明、嫉恶如仇的情感，远离邪恶、冷漠、偏激、固执，是多么重要的任务。美育教学恰恰可以达到以情动人，寓理于情的教育效果。

（四）寓多为一的丰富性

审美的教育风格是灵活多样的，是因为审美教育内容也是丰富多彩的。自然美、社会美、科技美、艺术美构成了审美的多样性，即使是同为艺术审美，又可分为中外名画欣赏、雕塑欣赏、摄影欣赏、小说欣赏、诗歌欣赏等。既有单型的，又有综合型的；既有融入自然的旅游型的，又有人座高雅艺术殿堂欣赏型的。大学的美育教学考虑这个特点，培养学生参与不同的审美活动，在参与中去创造思考，去体验崇高优美，去感受生命的真谛，自然而然得到一种陶冶。

二、美育的社会功能

审美的教育有巨大的社会功能。表现为可以激发爱国激情，可以使人开启智慧、追求真理，还可能使人心理健康、道德高尚、身心健美。

（一）美育使人激发爱国激情

古人讲以铜为镜，可以正衣冠，以古为镜可以知兴衰。