

877044

275
4638: 1

美育

杨昌江主编 武汉大学出版社

3: 1

美育

主 编 杨昌江

编 者 (以姓氏笔划为序)

余国瑞 杨昌江

杨昌庆 徐正非

美 育

杨昌江 主编

•
武汉大学出版社出版

(武昌 珞珈山)

新华书店湖北发行所发行 武汉市长江印刷厂印刷

•
787×1092毫米 1/32 6印张 129千字

1983年4月第1版 1983年4月第1次印刷

印数: 1—24450

ISBN 7-307-50229-9/G·56

定价: 1.45元

目 录

引言.....	(1)
第一章 美和美感.....	(5)
第一节 美的本质和特征.....	(5)
一、美是人的本质力量的对象化.....	(6)
二、美是能给人以感染的特殊形象.....	(11)
第二节 美感的性质和特征.....	(13)
一、美感的性质.....	(13)
二、美感的特征.....	(14)
第三节 美感的心理因素.....	(21)
一、感知.....	(21)
二、想象.....	(25)
三、理解.....	(28)
四、情感.....	(31)
第四节 审美范畴.....	(34)
一、优美.....	(35)
二、崇高.....	(37)
三、悲剧.....	(40)
四、喜剧.....	(44)
第二章 自然美.....	(48)
第一节 自然美的本质.....	(48)

一、自然美的自然属性·····	(49)
二、自然美的社会属性·····	(51)
第二节 自然美的特殊性·····	(58)
一、自然美以形式美取胜·····	(58)
二、自然美具有不确定性·····	(59)
三、自然美具有多角度性·····	(61)
第三节 自然美的类型及魅力·····	(62)
一、自然美的类型·····	(62)
二、自然美形式特征的魅力·····	(65)
三、自然美欣赏中的意境创造·····	(72)

第三章 社会美····· (78)

第一节 社会美的本质和特征·····	(78)
一、社会美的本质·····	(78)
二、社会美的特征·····	(79)
第二节 社会实践活动的美·····	(85)
一、生产活动领域的美·····	(86)
二、社会革命活动领域的美·····	(89)
三、科学、文化活动以及服务工作领域的 美·····	(90)
四、日常生活领域的美·····	(93)
第三节 心灵美·····	(96)
一、理想美·····	(97)
二、品德情操美·····	(100)
三、智慧才能美·····	(104)
第四节 人体美·····	(107)
一、人体美的性质·····	(107)

二、健美·····	(110)
三、服饰美·····	(112)
四、风度美·····	(114)
第四章 艺术美·····	(118)
第一节 艺术美的本质和特征·····	(118)
一、艺术美的本质·····	(118)
二、艺术美的特征·····	(122)
第二节 艺术审美的标准·····	(133)
一、艺术审美的标准是客观存在的·····	(133)
二、艺术审美标准的具体内容·····	(135)
三、艺术审美标准的差异性·····	(140)
四、艺术审美标准的共同性·····	(142)
第三节 艺术美的辩证法·····	(145)
一、形与神·····	(145)
二、情与景·····	(148)
三、多与少·····	(150)
四、虚与实·····	(151)
五、曲与直·····	(153)
第四节 各类艺术的审美特征·····	(155)
一、音乐 舞蹈·····	(155)
二、绘画 雕塑·····	(162)
三、建筑 书法·····	(167)
四、戏剧 电影·····	(174)
五、文学·····	(180)

引 言

什么是美育？美育就是审美教育，也叫美感教育。顾名思义，它不是一种一般的科学知识教育，而是一种与审美、美感有密切关系的教育。我国近代著名教育家蔡元培曾对美育作过这样的解释：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”也就是说，美育是美学与教育学的融合，是美学在教育中的贯彻和运用，是整个教育的一个重要组成部分。郭沫若同志曾经说：“人类社会根本改造的步骤之一，应当是人的改造。人的根本改造应当从儿童的感情教育、美的教育入手。”普遍实施美育，对于培养德、智、体、美全面发展的人才，对于建设社会主义物质文明和精神文明，有着重要意义。

美育的任务是：通过自然美、社会生活美、艺术美，对人们进行知美、爱美、创造美的教育，帮助人们树立正确的审美观，培养人们充分感受美、理解美、评价美的能力，引导人们在自己的生活中努力体现美、创造美，从而使人们增长知识，提高觉悟，陶冶感情，鼓舞情绪，丰富精神生活，表现文明行为。

美育和其它方面的教育（德育、智育、体育）相比，有以下几个显著特点：（1）形象性。美育是通过美的事物的具体可感的形象来感染人、影响人，从而达到教育目的的，

没有形象就没有美育。例如，鲜花的美有它艳丽的色彩和优美的形态；人的美有他美丽的容貌、体形、修饰和心灵；艺术的美更有其生动鲜明的形象。正是美的形象给人以美的感受，进而作出审美判断，得到思想的启迪。（2）情感性。美育通过美的事物激发人们的情感，使人产生感情上的共鸣，从而陶冶性情。例如，我们看一场好的戏剧，会被其紧张的情节吸引，并为之感动，产生喜怒哀乐的感情，在这种情感的陶冶中受到教育。（3）愉悦性。美育所采取的形式是自由的，它完全凭借美的事物本身的魅力来吸引人，无需强迫命令。例如，我们欣赏音乐，阅读小说，观看电影，游览风景，都是自觉自愿，都能引起愉悦之情，正是在这种自由的、愉快的审美活动中，受到了教育，所以美育是寓教育于娱乐之中，寓教育于美的享受之中。（4）深远性。美育的效果是潜移默化的，影响是深远的。受到良好的审美教育的人，会形成一种完美的心理结构和高尚的精神境界，这种心理结构和精神境界一旦形成，就具有较大的稳定性，对这个人一生的精神生活产生恒久的影响。例如，苏联作家奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》这部小说，对许多青年树立革命的人生观和世界观都发生过重大影响，使他们终生都受到其中主人公保尔·柯察金光辉形象的感召。

美育对人的全面发展起什么作用呢？也就是说美育与德育、智育、体育有什么关系呢？首先，美育和德、智、体三育有互相渗透、相辅相成的极为紧密的关系。“美”和“德”是联系在一起的。例如，“五讲四美”教育既是德育的内容，也是美育的重要内容；我们欣赏自然美，可以受到爱国主义教育；我们欣赏革命历史题材的文艺作品，可以受到革命传统教育，这些都是美育与德育的结合。德育形成正确的

立场观点，是审美教育的基础，有助于正确的审美观的形成；而美育形象地认识生活，是进行德育的有力手段之一。

“美”和“智”也常联系在一起。审美能力的培养，需要有科学知识和智力发展作基础，而美育则有助于丰富知识和发展智力，促进各科学习成绩的提高。如通过绘画、唱歌、奏乐器和欣赏自然风光等，都能有效地发展人们的观察力、注意力、想象创造力。同时，各门学科的知识中充满了美的因素，我们把这些美的因素从中发掘出来，利用美的魅力，就能更生动活泼有吸引力地进行各门学科的知识教学。

“美”和“体”也有紧密的联系。健美是体育的目的，也是美育的要求，匀称矫健的体态、优美敏捷的动作，都是美的体现，人们观看体育表演时，能得到美的享受。而悦耳的音乐、优美的绘画，也能激发人们愉快的情感，以其节奏调节人体的生物节律，有益于身体的健康。

其次，也不能认为美育仅是德、智、体三育的补充，美育具有德、智、体三育不能替代的独立的教育功能。例如，德育体现道德品质、人生观等方面的美的观念，但不能包括音乐的音色、节奏、旋律的美，不能包括美术的线条、色彩、构图的美，也不能包括文学的语言文字的美。又如，在美育中要对视觉艺术和听觉艺术进行欣赏，而这又是体育代替不了的，因为体育不能培养出“音乐耳朵”和“美术眼睛”。因此，我们既要看到德、智、体三育和美育的相辅相成关系，又要明确美育的不可替代性，才能重视并加强美育教育。德、智、体、美四育发展的提法比德、智、体三育发展的提法更符合教育的客观规律。学校中目前普遍存在的“重理、轻文、忽视美育教育”的现象应迅速纠正。

美育必须渗透到我们生活、学习的各个领域中去，其途

径是多种多样的。首先，要注意学校美育的实施。例如在教学工作中既重视音乐、美术、语文等艺术学科的教学，同时也重视历史、地理、物理、化学、生物等学科中的美的因素的发掘；创造优美的校园环境；形成求实奋进的良好校风；开展文艺晚会、诗歌朗诵会、故事会等课外文艺活动。其次，要注意家庭美育的实施。如住室、庭院的美化布置，家人之间的和睦关系、父母对子女的教养方式、衣着打扮等，这些都影响着学生的审美情趣。第三，要注意社会美育的实施。国家提供的许多文化设备，如电影院、音乐厅、图书馆、动植物园、博物馆等，是进行审美教育的好地方，应充分利用；利用假期举行逛公园、郊游、旅游等活动，欣赏大自然的美，参观名胜古迹，可使我们受到爱家乡、爱祖国的美感教育。

第一章 美和美感

第一节 美的本质和特征

美，这是一个多么迷人的字眼！一提起它，人们几乎可以不假思索地说出许许多多美的事物：清晨，那灿烂的云霞、火红的太阳是美的；夜晚，那迷濛的月色、闪烁的群星也是美的；农村，那竹树环合的村庄、金波荡漾的麦田是美的；城市，那络绎不绝的轿车、五光十色的橱窗也是美的。是的，要说出“什么事物是美的”，这并不困难，但是，要想科学地界定“什么是美”，或者说“美的本质是什么”，却绝非易事。这个问题几千年来一直众说纷纭，迄无定论，因此曾被称做“美学之谜”。

解决这个问题的困难之处在哪里呢？首先，在于“美”这个概念包含了许许多多不同质的事物。自然界中的白云彩虹、青山绿水、鸟语花香，社会生活中的劳动产品、高尚行为、斗争场面，艺术领域中的各种门类各种风格流派的作品，它们都包含着美。就人体来说，身材魁梧、体格强壮是美的，而娇小纤弱、容貌妩媚也是美的；就生活环境说，店铺林立、霓虹眩目的城镇风光是美的，而小桥流水、阡陌交错的田园风光也是美的；就自然物的形状说，整齐有序、对称和谐的月晕是美的，而枝桠奇特、旁逸斜出的迎客松也是

美的……要在这些极不相同的事物中，概括出“美”的共同本质，当然就十分困难了。也就是说，美的事物的多样性掩盖着其本质的共同性。其次，美总是对人而言的，而人们对“美”的主观感受具有极其复杂的差异性和变易性，这掩盖着美的本质的客观性。同一个事物，你认为美，我可能认为不美；同一个人，现在认为这个事物美，日后又可能认为这个事物不美；今天欣赏一场幽默的喜剧在大笑中体验到美，明天欣赏一场崇高的悲剧又在哭泣中体验到美……这就给人一种感觉，好象美的本质没有什么客观的规定性，完全以主观的兴趣和感受为转移。正是由于上述原因，使我们对“美的本质”的研究十分困难。

尽管对“美的本质究竟是什么”这个问题，历史上有种种回答，但直到马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出“劳动创造了美”和劳动产品是“人的对象化的本质力量”的论断之后，关于美的本质问题的探讨才开始有了一个新的起点。

一、美是人的本质力量的对象化

在人类产生以前，世界上就已有许多事物存在，但这些事物并没有美与丑的分别，因为美只是对于人才有意义，也只有人才能够欣赏美。历史上曾有人认为，动物也能欣赏美，也有美感。他们的根据是：有些鸟，象孔雀、野火鸡等，雄鸟的羽毛颜色非常鲜艳，它们常在雌鸟面前有意地展示自己；有些鸟，象造亭鸟的雄类等，可以发出悦耳的鸣叫，也是唱给对方听的。如果雌鸟不能欣赏这种“美”，雄鸟就不会有这类举动。他们想以此证明，美在人类产生以前已经存在。其实，他们所说的这些现象不过是动物的生理本能，而绝非

什么美感。动物根本感受不到超出异性吸引范围的美，老鼠绝不会欣赏灵敏的猫，山鸡也不会欣赏矫健的鹰。只有在人类出现以后，客观事物与人的本质力量发生了一定的关系，这时才产生了美。离开了人和人类社会，就没有美。正是在这个意义上，我们说，美是一种带有社会性的现象，是人的本质力量的对象化。

什么是“人的本质力量”呢？所谓人的本质力量，指的是人在社会关系中进行自由自觉活动的力量。它既包括人所具有的物质力量，如体力、生命力、自然的禀赋和能力等，也包括人所具有的精神力量，如思想、智慧、目的、意志、感情和创造才能等，是一个多元的、多层次的复合结构。

从人和动物的区别来看，人的本质力量的主要特性就在于能进行“自由自觉的活动”。首先，动物的活动是在生理本能的支配下进行的，既无意识又无目的。蜜蜂可以修造正六角形的蜂房，但它毫无几何图形的观念。海狸在海边定居时，首先造一道堤坝，挡住海水的流入，然后再造住所。如果把海狸搬到陆地上，让它们住进人为它们修建好的房屋里，再给它们一些泥沙和枝条，它们不管堤坝是否有用，仍然先筑一道堤坝，然后再造一个住所。这说明它们的活动完全受本能支配，与有意识的思维无关。而人的活动却是自觉的，是按照人的各种需要有意识、有计划、有目的地进行的。正如马克思所说，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧，但是最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。野山羊把一个地方的植物啃得精光的时候，并不明白这会导致什么样的后果。人铲除植物，则是为了在这块开辟出来的土地上播种五谷、种植树木或开拓葡

萄园，因为他们知道这样可以得到多倍的收获。

其次，动物只能消极地、被动地适应自然，听任自然的淘汰。北美有一种鹿，怀孕之后，必须到阿拉斯加的北部去分娩。不管气候是多么恶劣，也不管路途是多么艰难、遥远，它们都盲目地向北跑。有的常在半路死去，可是只要不死，它们还是向着北方跑。这是它们的天性赋予它们的命运，它们无从逃避。而人却完全不同了，人不但能够适应自然，而且能够认识自然，改造自然，从自然取得自由。人可以用粗糙的石头磨制出精细的石斧、石刀、石凿，可以用泥土烧成砖瓦建造起四合院、小楼房、宫殿群，可以从野生植物培育出品种优良的稻、黍、稷、麦、豆，可以从野生动物驯化出供人驱使和食用的牛、马、驴、骡、羊，可以在狂风肆虐的沙漠上栽种防护林，可以在水流湍急的江河上修建水电站……随着人对自然的利用和改造的范围越来越广，人已经不再是自然的奴隶，而是自然的主人了。

什么是“人的本质力量对象化”呢？“对象化”是美学中常用的一个术语，其基本意思是人的行为在其对象上得到肯定和体现。关于它，德国美学家黑格尔举过一个通俗的例子：

“一个小男孩把石头抛在河水里，以惊奇的神色去看水中所现的圆圈，觉得这是一个作品，在这作品中他看出他自己活动的结果。”（《美学》第一卷）“水中所现的圆圈”，就是小男孩的本质力量的“对象化”。由于黑格尔并不了解真正的人类社会实践活动，他对“对象化”的了解仍然是比较表面的。依照马克思主义美学的观点，所谓“人的本质力量的对象化”，就是指人的智慧、思想、目的、意志、感情、才能、体力等本质力量，通过人的自由自觉的实践活动，在人的活动对象上得到了肯定和体现。西安半坡新石器时代村

落遗址出土的尖底双耳瓶，是汲水器皿，状如梭形，小口大肚尖底，腹部有系绳的双耳。汲水时，瓶在水中能自然平倒，让水流入瓶口。装满水后，提着系绳将瓶吊出水面，这时瓶口又会朝上，滴水不漏。这种尖底双耳瓶就体现了半坡先民们“人的本质力量的对象化”，因为这种尖底双耳瓶的式样是按重心原理构造的，重心原理决定了它必须是底尖腹粗脖细的造型，两耳又必须安在中间的对称地位上。这件器皿让我们看到了重心原理与外在形式的和谐对称的完美统一，既合乎自然规律，又合乎美的规律。自然界没有制造出这样的瓶子，它是半坡先民的一种创造，凝聚着他们的智慧和才能。同样的，洗衣机、电冰箱、电视机、立交桥、机器人、宇宙飞船等等，都可视为现代人的本质力量的公开展示。

人的本质力量怎样才能实现对象化呢？

历史证明：人的本质力量的对象化是在人类的社会实践中实现的。人类最基本的社会实践是生产劳动。劳动既是人按照客观规律改造自然的过程，同时也是人实现自身目的的过程。在这一过程中，人的劳动和劳动的对象结合在一起，劳动的对象被加工了，在形态上发生了预定的变化，成了符合人的需要的产品；同时，人的劳动也物化了，在劳动者身上曾以动的形式表现出来的种种本质力量，现在在产品方面则作为静的属性，以存在的形式表现出来。正因为劳动产品是人在合规律性与合目的性相统一的基础上，通过自由自觉的劳动创造出来的，打上了人的本质力量的印记，所以，它们不仅对人具有实用价值，而且人可以从直观自身，把它们“当作他自己体力和智力的活动来享受”（马克思《资本论》第1卷），于是它们对人也就具有了美的价值。请看，人们是怎样讴歌

劳动的成果的：“哦！绿的天，绿的地，绿的园林／连人们的心田呐，也被绿化／难怪，风变清了，在枝头弹唱／难怪，沙变软了，到林间歇马。”（李风清：《绿色园林曲》）

“两台机器里夹持着带钢／象两只娴熟的手握着蜡笔／一个画着圆圈／一个画着三角／两条川流不息的河／在装配线上汇流在一起／三角形的稳定／圆形的滚动／在这儿和谐地合为一体／每一个三角和两个圆圈／将配成一架现代中国人的坐骑。”（邓海南：《圆圈和三角的进行曲——写在自行车厂》）不论是一片片绿化的园林，还是一辆辆崭新的自行车，都是人的本质力量对象化的产物，诗人对它们的热情赞美，实际上也就是对对象化了的人的本质力量的赞美。

当然，人的社会实践不仅仅是生产劳动，它还包括社会斗争、科学实验、艺术创作、日常生活等，因此，“人的本质力量的对象化”，其领域是极其宽广的，其方式也是多种多样的：建筑师建造房屋，房屋是建筑师本质力量的对象化；革命家进行革命，革命成果是革命家本质力量的对象化；科学家制作精密仪器，仪器是科学家本质力量的对象化；艺术家创造艺术品，艺术品是艺术家本质力量的对象化；青年男女之间有友谊和爱情的交往，友谊和爱情的表现就是这些青年男女本质力量的对象化。正因为如此，美也是千姿百态、丰富多彩的：大街上，解放军战士扶老携幼、乐于助人的高尚行为是美的，售货员满面春风、不厌其烦的服务态度也是美的；比赛场上，女排运动员英姿飒爽、龙腾虎跃的身影是美的，体操运动员舒展大方、干净利落的动作也是美的；剧场里，舞蹈家体态婀娜、舞步轻盈的表演是美的，歌唱家字正腔圆、余音袅袅的歌声也是美的。它们之所以美，从根本上说，也还是因为它们生动地体现了人的本质力量。

二、美是能给人以感染的特殊形象

“人的本质力量对象化”只是说明了美的本质，还没有说明美的特征。任何事物或现象都有它自身与众不同的特征，美也是如此。那么，美的特征是什么呢？

第一，凡是美的事物都具有形象性，都是具体的、生动的、可感的。抽象的定义和理论，可能是真理，却不是审美的对象。美只能在形象中见出，离开了形象，就没有美。无论是自然事物、社会事物，还是文艺作品，谈到它们的美，都离不开它们的感性形象。人们说起草原的美，立刻会想到那莽莽苍苍的原野，原野上长满了茂盛的青草，草丛间点缀着千万朵各种各样的花儿，风吹过来，簇簇的花儿就象在翩翩起舞。人们讲到雪山的美，马上会想到那峭拔的山峰，山顶的积雪终年不化，白皑皑，光闪闪，如玉，似银，在蓝天的衬托和红日的映照下，显得分外妖娆。心灵美也同样是形象的。因为心灵虽然不能直接看到，但行为却是具体的，“诚于中”必然要“形于外”，行为是心灵的具体表现形式。一个具有美好心灵的人，其行为也必然是美的，我们通过观察其行，就可以考见其心。人们赞美老山前线的战士心灵美，是因为有这些战士把自己的鲜血和生命无私地奉献给祖国和人民的行动作根据，他们“血染的风采”使我们仿佛触摸到了“高尚的人”的一颗颗火热滚烫的心。

第二，凡是美的事物，都具有感染性。上面我们说美具有形象性，但我们不能说，有了形象性就有了美，因为形象性并不是美的唯一特性。有些事物，虽然也是具体可感的，却说不上美。苍蝇和癞蛤蟆，都具有形象性，但没有人会说它们美。因此，我们还需要把握美的另一个重要特征：感染