

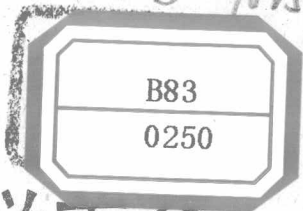
青年与美学美育

邓德谦 编著

西南师范大学出版社

1344498

B83/0250

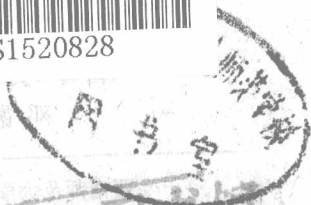

青年与美学美育

邓德谦 编著

CS1520828

重庆师大图书馆

西南师范大学出版社

28041

青年与美学美育

邓德谦

西南师范大学出版社出版

(重庆 北碚)

新华书店重庆发行所发行

国营达县印刷厂精密激光照排印刷

开本:787×1092 1/32 印张:7.625 字数:165千

1993年6月 第一版 1993年6月 第一次印刷

印数:1-3,000

ISBN 7-5621-0779-3/C·4

定价:3.50元

内 容 提 要

马克思说：“社会的进步，就是人类对美的追求的结晶。”从认识美、理解美、评价美、欣赏美到表现美、创造美，构成了人对美的追求的全过程。因此，本书第一章讲美，解决如何认识美的问题；第二章讲美感，解决如何理解美、评价美、欣赏美的问题；第三章讲美的创造，解决如何表现美、创造美的问题。

本书理论联系实际，语言明白流畅，因而生动易懂，即可作为高校美学教材、教参，又可做为中等文化以上青年的美学通俗读物。

序 言

就我所知，全国理工农医大学开设美学课或美育课的已经不少。美学课已经逐渐在由少数文科（主要是师范院校的中文系、政教系和综合大学的中文系、哲学系）和艺术学院向占我国高校总数大多数的理工农医扩展。这是一个非常好的势头，值得肯定，值得赞赏。说明美学科学正在走向社会，正在向高等教育普及。

如果说爱美之心人皆有之的话，那么正处在风华正茂中的青年大学生，就不仅仅是一般地爱美，而是在努力地追求美、创造美。青年大学生的追求、创造美的愿望和要求不仅应该得到理解和支持，而且作为教育者还应该进一步给以指导和引导，让他们的追求美和创造美的愿望和要求能在健康的轨道上得以实现和发展。开设美学课或美育课就是为此目的而采取的切实而有力的措施。

近年来，为了适应理工农医大学开设美学课的需要，已经出版过好几种这方面的教材。这些教材除了在体系上保持一般基础美学大体相似的框架结构外，最明显的特点是根据理工农医的实际需要增加了科学美和技术美的内容，这当然是应该肯定的。不过，这些正式出版的教材又有点过份拘泥于体系本身的完整性和追求理论色彩，不太注重实用性和表达方式的生动和具体性。

我以为，理工农医的自身专业既然是理工和农医，他们学习美学的主要目的不在于追求理论本身的完整性和系统性，也不重在辨析各美学学派的得失与正误，更不是要在学习美学课之后进一步去研究美学，而是把具有一定的美学知识、学会鉴别美丑、懂得如何创造美等等，作为一个真正的具有现代文明素养的接班人和建设者必备的一种文化品格，从而增强美化自身和美化环境的自觉性。因此我以为理工农医的美学课或美育课不应过份强调理论的系统性和体系的完整性，而应该突出实践性和应用性，应该从更加广泛的意义上理解美学和美育的内涵，使美学课和美育课既保持自身的独立的个性，又在某些方面与马列主义的理论课、思想品德课，乃至与党团的思想教育、道德伦理教育相衔接、相统一。只有这样，理工农医大学的美育课才会具有长久的生命力，才会显得生动、具体、活泼、多样。

邓德谦同志的这本教材、始终紧扣“青年”的特点、尽可能地去满足青年大学生对美学知识的渴望，尽可能把一些本来深奥难懂的问题讲得生动具体些，将抽象的理论寓于事例之中，这是非常可贵的。

李敬敏（教授）

1991年11月13日

导 语

青春，青年人独有。它如欣欣向荣的小树，油绿、鲜活、光彩、郁勃，对着蓝天，向上伸展，仿佛听得见它生长的沙沙声！

但，这只是青年人生理的青春。它短暂易逝，因为它依赖于青年人客观的、勿需意志左右的“年轻”。当岁月将你推过“年轻”的门槛，而如果你又曾只有年轻，则其后你将一无所有。

怎样才能使自己青春永驻，并因此而一生充实、丰厚、光彩照人，为祖国卓有贡献？唯有热爱美、追求美、创造美、使自己拥有心理的青春！

心理的青春主观、自由、它来自你个人的意志和能动的自我创造，可以生命不息，青春常在；

心理的青春充满活力，它让你纵然白发飘拂，却能以抖擞的精神、洋溢的活力去运转你智慧的机器，创造不止；

心理的青春美妙无比，它使你内在真、善、充实，外在悦目怡人；

心理的青春永不消逝，它伴你走完一生，给人留下郁勃灵动的生命踪影！

《青年与美学美育》将把你引进美的世界，让你懂得何为真正的美，并以之塑造青春永驻的人生，创造金碧辉煌的社会！

作者

1991. 4 于交院家中

美育的必要与美学的价值（代绪论）

青年人常说，“要实现人生的价值”。的确，生命对于每个人只有一次，而且短促，所以，我们都想珍惜这短促的生命，希望它美好，有价值。但是，美好和价值需要我们去创造，而创造又需要知识和能力。这就取决于我们是否能实实在在地为自己而接受全面的教育，成为一个有知识有能力的真正的文化人。

事实上，人为了提高自己，就必须接受教育，人要全面地提高自己，就必须全面地受教育。德育、智育、体育、美育、劳育，共同构成人的全面教育的格局。一个全面而健康发展的人，在受德育、智育、体育、劳育的同时，必须接受美育（审美教育），因为在这“五育”中，美育是促进其他四育的最重要的一环，它对于培养健康的审美意识、提高审美能力、陶冶高尚的道德情操、促进智力与非智力因素的协调发展具有特殊的作用。正如美学家蒋孔阳说：“美育的目的，就是要全面地培养人。”（《谈谈审美教育》）当我们受到良好的美育，就必定会端正自己的审美观点，并必定能有一双善于识别美的眼睛，一颗勇于追求美的必灵，一种强于欣赏美、理解美、评价美、表现美、创造美的能力，从而成为一个既

有理智又有情感，既有工作能力又善于生活、娱乐，既有物质文化（文明）又有精神文化（文明）的“德、智、体、美、劳”全面发展的人。一言以蔽之：正是美育使我们得以正确地热爱美、追求美、创造美——按照我们美好的理想和愿望，用我们的智慧和双手，去实现人生的真正美化和真正价值。

常言道：“爱美是人的天性”。不错，因为生活本身是美好的，是世世代代人类辛劳的结晶。它的存在，决定了每一个正常的人都必然向往美、热爱美、追求美，想把自己的心身都投入充满自由、欢乐、愉快、幸福的生活中去。恰如梁启超所说：“我确信‘美’是人类生活的一种要素，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。”（《饮冰室文集》）。但“天性”不过是一种意向，爱美的“天性”，只是一种对美的意向而已，而一个人要真正懂得美、创造美，靠这种“天性”是达不到目的的，只有通过接受美育及其他知识，并参加社会实践，才能真正获得美。

可见，美育于个人自身建设、自我完善、自身进步的必要性。

美育于社会的必要性更是不可忽视的。正如马克思说：“社会的进步，就是人类对美的追求的结晶。”（《马克思恩格斯全集》）此话有以下的内涵：第一，社会的进步与发展，必须取决于人类对美的追求与创造。第二，它揭示了一个带有历史必然性的因果关系：因为人类不断地追求美、创造美，所以社会才能得到不断进步与发展。第三：它昭示了一个正确的道理：人们对美的追求和创造的层次越高，社会的进步就越快，发展的水平就越高。第四，它在指示我们：人们的美

的素养、审美水平、美的创造力，对社会的进步和发展具有决定意义——如果人们缺乏高尚的审美情感、正确的审美观点、相当的创造美的能力，就不可能有对于真正的美的追求与创造，也不可能有自身的提高和社会的进步。因此，人类必须进行美育。周扬说：“我们要实现人类最崇高的理想——共产主义，要培养自觉的建设社会主义的新人，就不能不发展美学，不能不发展审美教育。……使人们懂得什么样的生活态度、什么样的生活方式、什么样的人与人之间的关系、什么样的行为作风是美的，是应当追求和令人向往的，这对于移风易俗，改变不良的社会风气具有巨大意义。”（《重视审美教育，加强美育研究》）显然，美育在人们认识世界、改造世界、建设社会主义物质文明和精神文明中，是极为重要的和必要的。因此，社会必须推广美育。

再看看某些严重的现实，使美育的施行显得何等必要和迫切！先要解释一下“文化”。文化，作为人类在其社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和，它有物质的一面，也有精神的一面，即所谓物质文化和精神文化（也称物质文明，精神文明）。随着改革开放，我国的物质文化——技术装备、交通联络工具、建筑物、住宅等，所标志的社会生产力水平、劳动者的生产经验、劳动技能——有了明显的提高。但精神文化——知识的发展水平、知识的普及程度、科学、教育、艺术等方面，所标志的知识的广度与深度——还十分落后，远远跟不上时代的发展和要求，出现了种种不文明的现象。集中地表现为国民精神欠佳。我国教育家美学家蔡元培说：“要富国强兵，必须发展科学，要改造国民精神，必须依靠美学”；“一种高尚的国民精神的形成，可以从审美文化上

找到根源和影响。”明确指出了美育对国民精神文化的直接关系。鲁迅笔下的阿Q，是旧中国病态的国民精神的典型，面对当时大大小小的阿Q，面对当时中国垂危的命运，社会大声疾呼着美育！随着新中国的成立，随着国民精神的优化，美，在中国社会成长。但经过十年动乱，随着美被摧残，人的审美意识被抹煞，美和艺术被看成是资产阶级的东西，人们美丑不分，使我们的国民精神又面临着须要改造的状态。且不说大家所经常耳闻目睹的不正之风、腐化行为、人情冷漠，是败坏的国民精神的体现，单说所谓天之骄子——当代大学生，也有不少令人摇头的地方：墙上的鞋印、桌上的刀痕，破坏的门窗，随处可见的浓痰、果皮、纸屑，懈怠的学习劲头，低级的精神追求，散漫的生活，吃喝风，请客风，酗酒，赌博，偷窃，等等等等。一言以蔽之：这是一种丑陋消极的国民精神！

一位美籍华人学者说：“中国需要精神现代化”，一位在华任教后归国的美国教师，给中国一家报社写信说：“在外表的现代化上，中国取得了很大的进步，例如工厂、街道等，然而真正的现代化应当是精神与物质的交融的产物。令人遗憾的是，中国现在极度缺乏精神的现代化，缺乏自尊感，缺乏替别人考虑，缺乏精神上的勇气……”

是的，在十年动乱的精神废墟上进行现代化建设，必然遭遇上述“文革”后遗症的困扰。正如胡耀邦在党的十二大报告中说：“十年内乱把人们的是非、善恶、美丑的标准搞乱了，清除它在精神方面造成的严重后果，比清除它在物质方面造成的后果要艰难得多”。这是因为精神的东西只能用精神的力量去解决，而且精神作为植根于客观世界的意识形态，具

有相当的意志力量，如果采用粗暴的方法去改变人的意识，显然是行不通的。怎么办呢？一个很有效的办法就是施行美育，改变社会风气，造成一个真正良好的社会环境——为人的正确的“精神”文化的成长，开拓有益的“客观世界”的沃土，以彻底消除“动乱”的流毒和后遗症，并彻底改造那些丑陋消极的国民精神！

以上种种，雄辩地证明了美育的必要性。而美学以极其重要的份量，同教育学共同构成美育的核心。

所以，可以说：美育的必要性上，雄辩而集中地体现着美学的巨大价值！

实际上，美育是美学研究的一项基本任务，它属于“美的创造”中的内容。施行美育，就是“创造美的人，进而创造美的社会”——人类自身和社会的美化——接受美育的人，会获得审美力的增强，创造力的提高，精神境界的美化，使自己的“爱美”，成为一种巨大的精神力量，去创造美好的人生，美好的社会。特别是当代大学生，肩负着继往开来的历史使命，如果缺乏美育，没有美学修养，没有良好的国民精神，那么，这个“往”就不能“继”，这个“来”也不能“开”，因为“继往开来”实际上是对旧美的继承和发展，对新美的追求和创造！

二

那么，作为美育的核心美学，到底是什么呢？通过对美学的了解，我们可以进一步认识美学的价值。

1、美学是一门科学

由于人类的社会实践，使美在客观现实中产生、存在和发展；由于人类审美活动（对美的感受、评价、欣赏）的历史地不断地开展，从而导致了专门研究“人对现实的审美关系”的美学的产生。作为一门社会科学，它揭示人对现实的自然、社会、艺术的感受、欣赏、评价、创造的一般规律，以指导我们认识世界和改造世界。

2、美学的基础

美学既是人类历史的产物，当然以人类审美意识和审美观为基础。

审美意识是人对客观的一种本能的感觉和反映，是自发的。人脱离动物界，进入原始社会后，就不再是“自然的人”了，人类开始劳动，制造工具，对自然形态的石头、兽骨、兽牙、树枝等，进行加工，使之既是劳动工具又好看。如石斧、骨针、投枪等。它们既满足了劳动的需要，又满足了心理的需要，引起人的喜悦和快感，而诸如兽牙的项链、耳环等，之所以成为原始人的装饰品，也因为它们的颜色，形状的刺激性和它们标志人的智慧、勇敢和力量的象征性能激发人的喜悦和快感。这就是人类最早的审美意识。在我国，早期的历史文物中有穿孔的兽齿，赤铁矿染红的石珠，拟兽的彩陶，这些都让我们推测出祖先所具有的某种审美意识。后来人类能够进行舞蹈、唱歌、绘画，有了文字之后又慢慢有了诗歌创作，而且在创作中互相观摩、评价，进而按自己的观点把它们加以提高，这就是人类最早的审美观。可见，审美观来自审美实践，是人类对客观事物经过思考而产生的一种评价，是自觉的。美的规律，就是在这种自觉的活动中逐渐被发现，被认识，被运用的。正因此，美学在人类审美意

识与审美观的基础上，逐渐形成起来。1750年，德国哲学家鲍姆加登的《美学》一书问世，开辟了美学发展的新纪元，从而使美学成为一门独立的科学出现在社会科学之林。后经康德、黑格乐等的努力，把美学的基本观点加以联系和系统化，赋予美学以进一步的理论形态和完整体系，使美学呈现出广阔的新天地，大大推动了美学的发展和传播，激发了各国美学家对美学问题的有益探讨。到二十世纪，美学容纳了现代心理学，并走出了书斋面向社会，与各有关门类结合的结果，获得了纵深的推进和发展，呈现出空前的繁荣。而随着美学的建立，人类也得能更好地提高自己，去正确地创造美，建设自己美好的生活，推动社会不断地进步与发展。

可见，美学是人类改造自然、改造社会、创造美的有力的凭借。这，正是美学的巨大价值。

3、美学研究的范围

美学既然研究人与现实之间的审美关系，则其研究范围必然首先包括构成这一关系的客体（美）和主体（人的美感）这两个方面；同时，人类的实践活动除了认识世界，更要创造世界，因此审美活动的最终目的在于创造美。于是美、美感、美的创造，便构成了美学研究的三大领域。具体如下：

美：美的本质与特性，美的内容与形式，美的形态，美的范畴。

美感：美感的本质，美感的产生，美感的发展规律，美感的心理要素，文艺欣赏的规律，审美理想、趣味、标准、观点。

美的创造：生活美的创造，艺术美的创造。

这三个方面，共同为人类提供美的各种规律，让人们在

正确认识美的规律的基础上，发挥主观能动性，利用美的规律创造美好的人生和社会。

4、美学的特点

①美学与哲学、伦理学、心理学、艺术理论有密切关系。

美学原隶属于哲学，中外很多精辟的美学思想，最早都散见于哲学中。哲学研究自然、社会和思维发展的一般规律，它为美学研究提供了世界观和方法论；美学中的许多基本问题，往往是哲学问题在美学中的具体表现。如“真”，在哲学中指事物的客观规律，是哲学的基本范畴，但“真”又是美学研究的基本课题。

伦理学研究人的社会行为准则，人与人之间的道德关系，道德的起源和发展，人的行为准则，道德的社会作用，道德教育和道德修养的方法等。它的基本范畴是“善”及其对立面“恶”。而美学认为美的东西必须具备“善”的素质，善是美的前提和灵魂。可见美学与伦理学的密切关系。

心理学探讨人类心理活动的一般规律，而人的审美活动就是一种特殊的心理活动，现代美学家更十分重视从心理角度来研究美学问题。

艺术理论与美学都要研究艺术美，但美学不仅仅研究艺术美，而且它还是所有艺术部门的艺术现象作艺术分析的方法论基础。所以，分门别类的艺术理论，虽然往往称为什么音乐美学，绘画美学，戏剧美学，电影美学，建筑美学等等等等，但都标志着美学在特定艺术部门中的具体化。

②美学具有广泛的群众性

人，不能没有精神生活，否则无异于动物。人的精神生活就来自于人对美的追求中、欣赏中、评价中、创造中。也

就是说，人只要活着，就会在生活中、工作中、学习中去追求美、欣赏美、评价美、创造美，从而获得精神生活的满足，并时刻从所接触到的或美或丑的事物中，去思考美与丑的问题，以便更好地从美的事物中获得陶冶、激励、启迪，使自己精神生活更加高尚、更加充满乐趣；而从对丑的事物的认识和否定中，更好地理解美、把握美、创造美，使自己的精神生活更加丰富，更加具有积极意义。所以，马列主义认为：美学是人民大众的美学，它是人们认识和改造世界的不可缺少的一门学科，在建设社会主义物质文明和精神文明中，具有极为重要的作用。

美学在与上述诸学科的密切关系上，在和人民大众的关系上，显示着自己理论上的深广厚重和作用上的独特而不可取代，从而突现着自己的巨大价值。

目 录

序 言	
导 语	
美育的必要与美学的价值(代绪论).....	1
第一章 美.....	1
一、美的本质	1
二、美的特性.....	12
三、美的分类.....	21
第二章 美感 青年与美	22
A、美感	22
一、美感的本质.....	23
二、美感的特性.....	29
三、美感心理要素.....	39
四、青年审美感受的特殊性.....	53
B、青年与美	57
一、青年与自然美.....	57
二、青年与社会美.....	77
三、青年与艺术美.....	95
(一)艺术美为什么是最动人的美	96
(二)艺术美的本质.....	103
(三)艺术美的特征.....	108
(四)艺术美的价值.....	112