

美育

中专、职中、技工学校美育试用教材

基

美育 基 础知识

主 编 马培芳
副主编 陈 群

础

兰 州 大 学 出 版 社

知识

中专、职中、技工学校美育试用教材

美育基础知识

主 编 马培芳

副主编 陈 群(执笔)

编 委 马培芳 闻志强 陈 群

邵永强 黄信爱

兰州大学出版社

美育基础知识

主 编 马培芳

副主编 陈 群

兰州大学出版社出版

(兰州大学校内)

甘肃省静宁印刷厂印刷

甘肃省新华书店发行

开本: 787×1092毫米 1/32

印张: 6.75

1991年8月第1版

1991年10月第2次印刷

字数: 143千字

印数: 20001—25000册

ISBN7-311-00419-5/G·145 定价: 2.76元

前 言

全日制中等专业学校、职业高中、技工学校的培养目标明确规定，学生应在德育、智育、体育、美育各个方面得到全面的发展。

美育，即审美教育，它是人类完善自身，造就完善人格，实现“优美的灵魂”的人类工程学；是学校全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美全面发展的，有理想、有道德、有文化、有纪律的中等专门人才的重要组成部分；它与德育、智育、体育是并列的。它是“应用美学之理论于教育，以陶冶感情为目的”的科学；它是一种特殊的而又普遍可行的教育手段；它能使学生通过生动、具体、可感的美的形象的直观感受，激发和净化感情，起到潜移默化的教育作用；它对于培养学生健康的审美意识，提高审美能力，陶冶高尚的道德情操，增强爱国主义感情，促进智力因素与非智力因素的全面和谐的发展都具有特殊的作用。因此，在中等专门人才培养的整个过程中，美育是既不可少的，也是不可替代的。

“没有美育的教育是不完全的教育”。对于一所中等专业学校，一所职业高中，一所技工学校来说，没有美育，就不能说是全面地贯彻了党的教育方针。

审美教育的内涵是十分广阔的，它既包括美学基础知识教育，也包括各个门类的艺术教育，还包括审美实践、审美

创造实践、生活方式美的审美指导。对于中专、职中、技工学校，当前主要应加强美育基础知识教育。在此基础上适当以艺术教育为主线开展审美教育。

中等专业学校、职业高中、技工学校的审美教育，主要任务和目标是：以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，在中学音乐、美术、文学作品及其他教育的基础上，进一步培养学生的审美修养，完善学生的感情心理结构，激发、诱导和发展学生的各种本质力量，培养正确的审美观和健康的审美情趣，并使具有一定的对自然美、社会美、艺术美和形式美的感受、理解、评价的能力，以及具有一定的表现美和创造美的能力。

我们这本《美育基础知识》，就是为了适应中专、职中、技工学校的实际需要而编写的。我们本着一切从实际出发的精神，遵循历史唯物主义和辩证唯物主义的马克思主义原则，回避学术上的争论，着眼于普及，注意知识性、趣味性和科学性相结合，力求深入浅出，通俗易懂。

《美育基础知识》系新开课程，约计72课时讲授完毕。本教材亦适用于成人中专，中等师范学校和普通中学。

参加本书框架讨论的有：王仲伦、邬烈武、徐竟成、李志宏、董文心、孙秀琴、刘秀萍、王光玲、王枚、解明、徐小刚、常红等同志；杨爱民、胡帅同志寄来了书面意见；参加本书审稿会议的专家和专业工作者有：邢志勤、李笑、冯新宁、高金荣等，他们对本书提出了许多建设性的意见，在此一并致以衷心的感谢。

本书的编写利用了许多同志的科研成果，未及一一注明，谨表谢意，并请鉴谅。

由于我们水平有限，《美育基础知识》又是一门新课，教材中存在的缺点与错误，热烈欢迎批评指正。

编 者

1991年5月于兰州

目 录

前言	(1)
第一章 什么是美	(1)
第一节 一个古老而又年轻的美学难题	(1)
第二节 美的基本特征	(7)
第三节 美的本质	(12)
第二章 形式美	(18)
第一节 什么是形式美	(18)
第二节 形式美的规律	(22)
第三章 美的种类	(35)
第一节 自然美	(35)
第二节 社会美	(44)
第三节 艺术美	(54)
第四章 美的形态	(67)
第一节 优美与崇高	(67)
第二节 悲剧	(75)
第三节 喜剧	(84)
第五章 什么是美感	(90)
第一节 什么是美感	(90)
第二节 历史上对美感问题探讨的一些基本情况	(92)
第三节 美感的特征	(97)

第六章 美育思想的由来	(108)
第一节 中国传统美育思想	(108)
第二节 西方传统美育思想	(114)
第三节 马克思的美育思想	(122)
第七章 美育的意义及其实施	(127)
第一节 美育的意义	(127)
第二节 中专生美育的重要性	(135)
第三节 方法与实施	(137)
第八章 塑造美的自我(一)	(144)
第一节 道德与美	(144)
第二节 道德美的基本特征	(147)
第三节 塑造自我的道德美	(153)
第九章 塑造美的自我(二)	(159)
第一节 珍惜人生最富有创造才能的时期	(159)
第二节 创造美的能力的培养	(165)
第十章 塑造美的自我(三)	(175)
第一节 什么是风度美	(175)
第二节 风度美的客观标准	(182)
第三节 怎样培养优美的风度	(186)
第十一章 艺术的种类与美育	(192)
第一节 艺术种类的划分	(192)
第二节 艺术的种类与美育	(193)

第一章 什么是美

美的形象是丰富多彩的，而美也是到处出现的
……人类本性中就有普遍的爱美的要求……

——黑格尔

第一节 一个古老而又年轻的美学难题

美，这是一个多么迷人的字眼，它给人类带来的是愉快、是欢乐、是理想、是希望。它用丰美秀丽的体态、健康红润的脸颊打扮着你青春的年华，用清晨盛开的花朵、春天小鸟婉转的歌唱伴随你度过幸福的时光；它用幽远深邃的星空、喷薄欲出的红日给你激荡胸怀的启示，用大海汹涌的潮声、风雪中挺拔的苍松增添你奋发向上的力量。如果世界上没有美：鲜花没有了色彩，溪流没有了音响，杨柳不再飘舞，百灵鸟停止了欢唱，我们的地球就会变得死一般的沉寂，人类的生活也将会变得暗淡无光。登泰山观日出，到敦煌骑骆驼看千佛洞里的飞天，在苏州听寒山寺的钟声，都是一种审美活动；到西湖划船，打开收音机欣赏贝多芬的《月光曲》，扭开电视看《围城》，都是一种美的享受。说这部电影引人入胜，那部小说曲折动人，称赞妙龄少女体态匀称、苗条轻盈，都含有审美评价的因素。美，就象一个亲密的挚友，又象一位多情的恋人，一刻也不脱离我们的左右。爱美，欣赏美，追求美，创造美，几乎成了每个社会人的天性。

尽管人们都从自己的经验中感到了美的存在，接触到各种美的事物，都会产生不同程度的感受和感动，有时还会达到灵魂的陶醉——从这个意义上说，美并不是什么神秘玄妙的东西；但是，若再追问一句，美是什么呢？这恐怕就不是每个人都能作出正确的回答了。这个问题是无数哲学家、美学家和艺术家探索和争论了几千年，至今还没有定论的问题。人们在不同的时代，从不同的认识出发，给美下了无数种定义，真可以说是众说纷纭，莫衷一是。

美学的产生离不开美，离不开人类对美的感受，也离不开人们审美实践的积累，离不开相应学科的发展。

在人类产生以前，日月星辰、山川湖海虽则早已存在，却无所谓美，也无所谓丑。在人类形成之初，那辽阔荒寂的山野、盘根错节的森林、怒吼的狂风、食肉的野兽，对原始人来说，都是随时可吞噬自己的神秘而可怕的力量，它们对于人类是无美可言的。这正如高尔基说的：“在环绕着我们并且仇视我们的自然中是没有美的。”又比如那迎风摇曳、鲜艳欲滴的鲜花，在我们今天看来是非常美的，可是考古学家、人类学家却告诉我们，原始民族很少认为花是美的。如布什门人和澳洲土人，虽然住在遍地是花的地方，却从不用花来装饰自己，因为这些原始部落处在狩猎阶段，植物对于他们的生存还无任何关系。所以当自然纯粹是自然物的时候是无所谓美或不美的，无论山川湖海、日月星辰，还是花草虫鱼，只有当它们与人类发生了这样那样的关系，从而成为人类活动的一部分时，才有美。就象希腊神话中的睡美人，只有在她接受了王子的吻之后，她才能获得生命。

人类祖先度过了与自然搏斗的上百万年的漫长岁月，终

于在改造自然的过程中彻底改造了自己，从而作为真正的人类告别了动物界。人类区别于动物的主要标志，在于有思维，能劳动，并在这个基础上产生了意识。究竟意识是怎样呈现出来的呢？马克思指出：“意识一开始就是社会的产物，而且只要人们一般地还存在着，它始终是社会的产物。当然意识最初是对于接近的从感性上认识环境的意识，并且是对于同其他处在开始认识自己的个人之外的人们和事物的被局限的联系的意识。同时它是对自然的意识。”^①这也就是说：

1. 意识是社会的产物，不是单个人自己生产的；2. 人的意识最初是他所直接接触的环境的意识；3. 这一环境包括个人之外的人和事物，包括人们直接接触的自然界。

随着认识的产生，人们对这些事物和个人就抱有一定的态度，这就是喜怒哀乐以致羞耻心、荣誉感、集体感等等，这就是情感。此时情感中尚无美感，只不过是用功利的眼光看待人或事物产生的一种感情。例如，根据史料，原始人从制造（加工）第一把石斧开始，就逐渐不仅满足于工具的功能价值，而且在劳动中追求手的快感，眼的愉悦，萌发了美的因素。这就是说，人类开始的认识，并没有美的意识。但随着人认识和情感不断发展，尤其是原始人在劳动中体会到了节奏、韵律的重要性，初步意识到外物与人的心理器官或功能之间，产生了某种协调的关系。这种感受，在长远的历史进程中，深深地印在人类的意识里，这是导致美的表现的重要因素。更为有趣的是：当人们在劳动中对某种人或某种事物并未做出任何思维上的判断和分析，即没有想到它的功利作用，就在心目中表现了某种特殊的愉悦、舒适之感，这便是美感。当然这种愉悦不只是生理上的，更是精神上的

满足和陶醉，以及高尚的情愫的孕育等等。

那么，美究竟是怎样被人发现的？现以原始部落里这样一些劳动者为例来看，他们身高力大，体魄强壮，在劳动中、在战争中以及其他社会生活中总是超过了他人，人们开始对这样的人表示好感，认为这样的人很好，选他们做头领；逐渐地促使人们一看到体魄高大、肌肉丰满的身体的人就产生了美感（当然也有其他生理因素，如青春的红润美）。这也说明这样的身体本身就具有美的属性，美就是这样被发现的。正如普列汉诺夫所说：“……从历史上说，以有意识的功利观点看待事物，往往是先于审美的观点看待事物的。……原始人最初所以用粘土、油脂或植物汁液来涂身体，因为这样是对人体有益的（如防曝晒），后来逐渐觉得这样涂抹身体是美的，于是就开始为了审美的快感而涂抹起身体。”^②这就指出了人们从功利的观点看待事物发展为用审美观点来看待事物的过程。从客观上说：事物本身具有美的属性，从主观上说：人们具有审美的能力，能欣赏审美的对象，于是就呈现了美感。这就是说：人的感觉是美感的源泉；客观世界是人的感觉的源泉。它们构成这样的递进关系：客观世界——人的感觉（经过一系列其它中间环节）——美感。^③正是在这个意义上，我们把人的审美感官，作为沟通美（客观）与美感（主观）的过渡性“窗口”。

综上所述，可见美是随着人类意识的形成，随着包括人类在内的自然作为人的对象而存在。从原始人的劳动、战争以及其全部社会生活中表现出来的这个意义上看，美当然不是凭空而来的，更不是神授，而是在劳动生活过程中，人们欣赏劳动对象而被认识的。它不仅是一种纯感性的直观的东

西，而且已和人类理想交织在一起；劳动使这种感情带上了主观能动的色彩，即人们在劳动生活中通过彼此接触，通过与自然界接触，逐渐地认识了客观事物的美的属性。

“我的劳动是生活的自由表现，因而我享受了生活的愉快。”④这时，劳动生活就不仅是人们改造自然的手段和过程，而且也成为人们的一种生活上第一需要、一种精神享受的对象——美的对象。

目前从考古发掘中得知，我国黄河流域的广大地区，原始社会时期人类的居住形式简单、经济、实用。穴居的遗址，在河南偃师汤泉沟遗址中还留有痕迹，墙一般是“木骨泥墙”，是在穴边的地面上埋上树杆，然后外面用泥抹平形成的。这种半穴居的形式十分普遍。随着人们生活经验的积累，修缮技术水平的不断提高，开始在房间居住面上抹上一层白灰面，在发掘的房址中有时发现有几层白灰面，说明人们经常对居室墙面加以修整，既可防潮，又具有美的效益。这正说明人们在不断地完善自己的居住条件中，反映了美的要求，说明美与劳动生活是分不开的，美与劳动人民更是分不开的。

因此，我们可以就美的发现作出以下几点概括：

1. 美是人类历史发展的产物

美是人们能动地改造世界的结果，是在创造性劳动实践中表现出来的自由，从而产生出来的快感。因而它是一种具有社会的精神意义的快感，而不同于只是生理需要的满足所产生的快感。俗话说：“美不美，故乡水”。这里所说的“故乡水”的美，当然不只是就它能满足解渴的生理需要来说的。当然这种快感，经常同生理快感也是不可分的，但又已经远远超出了生理的快感，通常渗透着社会精神的意义

了。审美意识是人类脱离动物界之后，作为人而站立起来的一个独特的标志。审美意义高于实用，不是因为物质上的占有所引起的，它是一种高级的思想意识和情愫。

2. 美感是人的一种内驱力，也是推动社会生产发展和进步的劳动生活中的一种内驱力。

人固然可以由纵向及横向得来的知识，进行逻辑演绎、推理、证明，引出一个新的思维成果。但这种思维只能达到可以预测的目标。举凡为美好事物而拼搏，处在美感状态下的创造性思维就大不一样了。由于想像力丰富，不断涌现的新颖刺激，能得到意外的收获。这说明人的创造活动本身就需要美的魅力的驱动。当人处在美感状态中，就是最优化的创造竞技状态，它可以使人有所发现，有所发明，有所前进，给人类带来精神上的或物质上的奉献，从而推动社会生产发展和促进人们的劳动生活斑斓多彩。

从人类社会发史来看，人们的审美意识，随着物质生产而发展，但又日益脱离物质生产的直接支配。人们在满足物质需要的基础上，日益重视精神享受。艺术生产的发展，又会反过来提高人的审美能力，丰富人们的审美意识。为了精神文明建设，满足人们的精神生活，提高了的审美意识对于美的要求，也日益从内容转向形式，从实用的功利观念转向感性的反应。所以古今中外的学者、艺术家和能工巧匠，莫不苦心孤诣地探索美的形式因素，促使事物能够引起人的感官的愉悦。这就是说，美的东西是由于它讨人喜欢而引起我们的兴趣。绝不是快乐的东西因为引起我们的兴趣而讨人喜欢。它必须具有讨人喜欢的形式，才能适应人们生活的需要。正如安·瓦·卢那察尔斯基所指出的：“更为重要千百倍的

是，要使日常生活用品，不但有用和适用，而且使人感到愉快……衣着打扮应当令人赏心悦目，家具应当令人赏心悦目，器皿应当令人赏心悦目，住宅应当令人赏心悦目，……规模巨大的工业艺术设计的任务就是要去探索朴素、健康、令人信服的原则以取得赏心悦目的效果，并把这些原则运用到比目前规模更为宏大的机器工业生产和日常生活建设方面去。”这段话深刻说明美感不仅是人的很大内驱力，也是推动社会生产发展和进步的劳动生活中的一种内驱力。

第二节 美的基本特征

上节谈了美起源于劳动，美随社会的发展而发展。这既说明了美不能离开人类社会而存在，美是人类社会的产物，不能简单归结为事物的某些自然属性；也说明了美不能离开人类社会实践，美是人类社会实践长期历史发展的产物，不能简单归结为人的某些精神属性。

事物的特征是事物的本质的反映，要想了解事物的本质，必须抓住事物的特征。那么美有哪些基本特征呢？

1. 美具有形象性

美总是具有具体的形象的，正如车尔尼雷夫斯基所说，“对自然和生活中没有任何抽象地存在的东西，那里一切都是具体的”，都可以凭欣赏者的感觉直接感受到的。美，也总是有一种能感觉的具体形态，通过色、声、形等物质材料的构成以外在的形式表现出来。我们说花是美的，它的美必须通过花瓣、花蕊、花茎、花香的各种颜色和形状具体表现出来。如果离开这些由物质材料所构成的感性形式，花就成了一个抽象的

概念，也就谈不上什么美与不美了。一只孔雀、一幅油画、一阕乐曲、一种高尚的行为，当人们可以看到它、听到它、认识它、并激起人的想象和情感活动时，它才可能是美的。鬼神，在生活中并不存在，谁也没有见过，人也无法认识它，就无所谓美丑。神话、艺术中虚幻的鬼神形象之所以能激起人的美感，那是因为它们是生活形象的变形、夸张，是人创造的一种虚拟的、想象的美，是人性美、人情美的物态化。同时，它本身又是形象的、具体的、可感知的。抽象的东西无所谓美丑。

人们的心灵美也是具体可感的，而不是抽象概念的东西。人的精神美、道德情愫美主要是人的社会实践的产物，因而总在人与人的交往言谈举止中，有着这样或那样不同形式的表现，而这种表现，就正是人的心灵美的物质形象。比如我们说某个牺牲的英雄人物内心世界非常崇高，非常美，我们是怎么知道的呢？从他生前的一切活动，我们可以看到、听到或感受到他的许多平凡而伟大的英雄事迹，那么一个活生生的人民英雄美好的形象就永远活在我们心中了。

文艺作品的美，更是形象而不是概念。文艺作品的最基本的特点之一，是用具体生动的艺术形象来反映生活。文学作品的艺术形象，是借助于语言、文字这种物质表现手段塑造而成的。很难设想去掉了《红楼梦》的艺术语言，还会有什么《红楼梦》的艺术形象存在。《红楼梦》中对王熙凤、贾宝玉、林黛玉等近三十多个形象的塑造，“每个人都是典型，又是明确的个性，正如老黑格尔所说的‘这一个’”。品味《红楼梦》所刻画的人物，使我们无不产生一种“如见其面”的感觉。

拉斐尔的《西斯廷圣母》像，为什么直现到在我们还觉

得美？就是因为他以柔和的笔调、圆润优雅的曲线和色彩，创造了富有女性的温柔、秀美和善良等特点的典型形象。贝多芬的《田园交响乐》为什么至今还令人入迷、陶醉？难道还不是因为它以独特的音响、节奏和旋律，在我们心灵的世界里展现出一幅超尘绝俗的林间鸟语、溪畔水流、暴风骤雨、牧民生活的田园风光么？……

2. 美具有感染性

美不只是具体的、形象的，而且还具有极强的感染力，它直接诉诸于人的情感，通过它以情感人，以情励人，以情悦人。肖邦宁静沉思的小夜曲曾使正在争吵的钢琴家梅亚贝尔夫妇和好如初；引起他们对青年时代彼此相爱的甜蜜的回忆；断臂的维纳斯雕像曾使穷苦潦倒的俄罗斯乡村教师净化了灵魂，摆脱了迷惘，产生了对美好未来的向往；歌德的“你若失去了财产，你只失去了一点；你若丢掉了荣誉，你就丢掉了许多；你若失掉了勇敢，你就把一切都丢掉了”的名句，曾使处在德国法西斯监狱中的季米特洛夫得到了莫大的慰藉，鼓起了斗争的勇气……。美，能激发人们的感情，使人在精神上得到很大的愉快和满足。美的东西之所以能引起人们的爱慕、喜悦的心情，美的形象之所以能在人们的脑海里萦回而久久不会消失，主要原因在于它显示了人的本质力量，显示了人凭着自己的力量所创造的生活。美的事物犹如一面镜子，使人们可以从中窥见自己的形象，看到自己丰富多彩的生活。人是世界的主人，总是以主人公的身份来看待和欣赏周围的一切。在整个世界的各种事物和现象中，对人最有吸引力的还是人自己。凡是人们从事的创造性活动，凡是人按美的规律创造的产品，凡是能显示人的情趣、人的生