

美学导论

吴旭光 著

人民交通出版社

Meixue Daolun

美 学 导 论

吴旭光 著

人 民 交 通 出 版 社

内 容 提 要

本书是作者在长期从事德育和美育工作的基础上所著的一本美育教材。本教材把史、论、赏结合起来,力求体现思想性、可读性、知识性、新颖性、实用性和趣味性,对塑造青年学生真善美和谐发展的人格起到有益的作用,适合广大的大学生选用。

图书在版编目(C I P)数据

美学导论 / 吴旭光著. —北京: 人民交通出版社,
2000. 7

ISBN 7-114-03669-8

I. 美... II. 吴... III. 美学-概论 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 60940 号

美 学 导 论

吴旭光 著

正文设计:王秋红 责任印制:杨柏力

人民交通出版社出版发行

(100013 北京和平里东街 10 号)

各地新华书店经销

北京鑫正大印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8.625 字数:224 千

2000 年 7 月 第 1 版

2000 年 7 月 第 1 版 第 1 次印刷

印数:0001—2100 册 定价:20.00 元

ISBN 7-114-03669-8

G · 00113

序

全国第三次教育工作会议刚结束不久,上海海运学院的吴旭光先生便来找我,要我为他新编著的《美学导论》写个序。

平心而论,我实在不敢当。但拜读了他的大作之后,又促使我欣然提笔,为这部教育研究力作叫好。因为我总感到自己负有推动上海高校德育进展的使命感和责任感。而这本书无疑为上海高校全面实施素质教育提供了一本很好的教材。

吴先生 60 年代毕业于北京大学,80 年代以来一直在高校德育工作园地辛勤耕耘。其勤奋精神、钻研精神、刻苦治学的精神都是值得我好好学习的,也是值得向高校德育同行推荐的。

正是基于上述两个原因,我认为应谈谈自己对这部研究著作读后的一些体会,尤其是应向读者概括介绍一下这本教材的一些特点。

第一,高校美育要坚持以马克思主义作指导。作者提出了美育要以马克思主义关于人的全面发展理论作为哲学基础的观点,强调了马克思关于社会的进步就是人类对美的追求的结晶的观点,阐述了马克思关于美是由劳动创造的、是人类本质力量感性显现的观点,以及较为深入地论述了马克思关于人也按照美的规律来塑造的观点等。这样就使得这本美育教材,不仅用科学理论武装人,而且有坚实的科学理论作支撑,是十分可取的。

第二,贴近生活,联系实际,内容丰富。这本教材上篇讲美学基本原理,中篇讲现实生活美学,下篇讲艺术美学。在每一篇的编著中,注意史、论、赏的结合,因而具有很强的可读性、知识性和趣味性。这里值得指出的是,这本教材空洞的说教很少,介绍现实生活的美学占据相当多的篇幅。在第四、第五章,分别讲了饮食美学、商业美学,如此贴近现实生活,又如此实用。这对一些习惯于

计划经济模式下编写教材的人,可能会提出非议。然而我却认为,把现实生活与审美结合,把实用与审美结合,则是一种大胆的尝试。因为在我看来,高校美育一定要联系实际,也一定要“管用”,因而实用与审美之间不应有不可逾越的鸿沟。尤其在当今知识经济时代,人们崇尚实用也并非坏事,重要的问题在于:要使实用因审美而提升其精神境界,审美由于实用而具有实实在在的日常生活品格。这一特点在教材中有较充分的体现。

第三,努力弘扬我国优秀传统文化。如在《饮食美学》中论述了中国饮食文化与审美,中国茶文化与审美;《戏剧美学》中着力介绍了中国京剧的审美特点;而在《绘画与雕塑美学》中则阐述了中国画的审美特点等。这一特点无疑可使高校学生在接受美育的过程中,伴随地接受热爱伟大祖国和中华民族优秀传统文化的极其生动而形象的教育。

第四,注重审美感受力和审美鉴赏力的培养。前者通过引导学生直接置身于美的环境,包括人的物质生活环境和生产劳动环境,通过耳濡目染,亲身领略周围环境中客观事物的美。后者旨在引导学生在实践中形成对美的事物领悟与评价能力。对美的事物特别是艺术(音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视、绘画、雕塑、建筑、园林等),唯有把握这些艺术产生的时代、作品内容的思想倾向及其由民族传统所决定的表现形式等,才能领悟美的真谛,产生审美情趣,形成审美观念,从而在提高审美理解力的基础上,不断提高审美鉴赏力。我认为,在当今时代,只有抓住审美感受力和审美鉴赏力的培养这个根本,才有可能通过高校美育,使大学生达到具备健康、高雅的审美情趣和正确的审美观点,具备辨别美、丑的能力和自觉创造美的生活的目的。

第五,全书文字流畅,文笔生动。优美的语言,形象的描绘,生动的比喻,不少段落散文式的论述,构成了这本教材颇具吸引力,令人读后不仅受到美育的教育,而且还有一种愉悦的感觉。

以上的体会和概括,我自认为是相当肤浅的,这样的叫喊力度也是不够的,然而却反映了我的一种心愿,即大家都来关注上海高

校学生素质教育的全面实施,关注上海高校学生在 21 世纪的德育、智育、体育、美育的全面发展,像吴旭光先生那样在这两个“关注”中为我们高校学生奉献出自己全部的精力和才华。

缪克成

1999 年 12 月

目 录

绪论 美与人生	1
---------------	---

上篇 美学基本知识

第一章 美的本质	13
第一节 美与美感的起源和本质	13
第二节 美的特征	18
第三节 美感的特征	20
第四节 崇高、壮美、秀美	27
第五节 悲剧美和喜剧美	30
第六节 美和丑	35
第二章 形式美	40
第一节 事物单体自然形式美	40
第二节 事物群体组合形式美	48

中篇 现实生活美学

第三章 自然美学	52
第一节 自然美的本质	52
第二节 自然美的特征和形态	57
第四章 饮食美学	71
第一节 中国饮食文化与审美	71
第二节 中国茶文化与审美	87
第五章 商业美学	97
第一节 商品美学	97
第二节 广告美学	104
第三节 营销美学	112
第六章 科技美学	118
第一节 科学美学	118
第二节 技术美学	131
第三节 劳动美学	135

下篇 艺术美学

第七章 艺术与审美	141
第一节 艺术的本质与分类	141
第二节 艺术欣赏的审美心理	143
第八章 音乐美学	148
第一节 音乐的本质与审美特征	148
第二节 音乐基本知识	158
第三节 音乐的欣赏	164
第四节 民族音乐的审美特点	169
第九章 舞蹈美学	175
第一节 舞蹈的起源与审美特征	175
第二节 中国舞	184
第三节 芭蕾舞	191
第四节 现代舞	195
第十章 戏剧美学	199
第一节 戏剧艺术的基本特征	199
第二节 京剧的审美特征	202
第十一章 电影美学	214
第一节 电影的诞生和发展	214
第二节 电影的艺术手段	216
第三节 电影的美学特征	223
第十二章 绘画与雕塑美学	227
第一节 中西绘画概述	227
第二节 中国画审美特点	233
第三节 西洋画审美特点	238
第四节 雕塑艺术审美特征	239
第十三章 建筑与园林美学	244
第一节 建筑美学	244
第二节 园林美学	251
附表	264
后记	266

绪论 美与人生

一

地球上的人类,尽管有性别、年龄、民族、职业、信仰等千差万别,但有一点却是共同的,那就是——爱美。爱美是人的天性。美充满了人的一生,美包围着人的周身。对于人来说,宇宙、自然、社会、世界处处蕴含着美,时时显示着美,人类社会生活的一切领域都存在着美,美食、美居、美衣、美容、美言、美德、美景、美好的祝愿,美好的理想……可以说,与“美”字有关的词语是太多了。人们说,自然给予人一双黑色的眼睛,那是为了摄取一切美的色彩和形状。人们的一切社会活动,几乎都与美有关。为此马克思说了一句意味深长的话:人类社会的历史就是对美的追求的结晶。美对于人有着神奇的吸引力。中世纪欧洲妇女流行戴高帽子,在剧场里看戏经常挡住后排人的视线。为此观众很有意见,剧院经理想了很多法子都不能劝说妇人摘下帽子。后来经理在剧院门口贴了一张布告说:“为照顾老年妇女观剧时可不必摘帽”。此举十分灵验,从此再也没有人看戏时戴帽子了。

让我们来看看人是怎样执着地、顽强地、永恒地追求美吧。

为美而忙。人的一生都在永不停止地追求美,创造美,欣赏美。人们追求客观美,即追求自然美、社会美和艺术美,从中得到美的创造和欣赏的无穷乐趣。人们追求自身的美,包括外在美和内在美,早晨起床后的第一件事就是梳妆打扮。无数的人在为他人的外表美而忙碌,他们就是理发师、服装师、装潢师等。人们当然更注意自身内在的美。学生努力学习以增长智慧美;教师认真教书育人,以培养学生的真、善、美。

为美而苦。关于这一点,古今中外的例子是太多了。中国古

代女子盛行裹小脚,心甘情愿地忍受难言的痛苦,去追求“三寸金莲”奇特的变态美。英国中世纪妇女为了追求身材苗条,竟然吞食条虫用来减肥。非洲土著居民割唇、穿鼻、毁齿、纹身并佩戴稀奇古怪的饰物以追求美。现在社会上盛行的美容整形手术,什么割眼、隆胸、磨皮、抽脂,真刀真枪地“重整山河”,对美的追求之执着大胆令人匪夷所思。

为美而战。南宋词人柳永写了一首《望海潮》咏杭州之美:“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家”,“有三秋桂子,十里荷花”。金国统治者向往杭城西湖美景,以至投鞭渡江,入侵南宋。荷马史诗《伊利亚特》记载古希腊长达 10 年的战争,导火线是为了争夺一位艳惊四邻的女子海伦。当她终于登上城堡时,希腊军队将士们发出感叹:“无怪乎我们要打 10 年仗,值得!”还有一件事情发生在 18 世纪英法战争期间,当时海战进行得非常激烈。正巧有一条运送中国名贵月季花品种的船驰近战区,为了保护名花以便让它在欧洲传播,交战双方约定停战 6 小时。为了争夺美而开战,又为了保护美而停战,可见美具有多么大的魅力。

爱美的人是那么多,爱美的心是那么急切,然而真正懂得美的人却并不多,对于美的追求误区是那么大,这一点对于文化层次较高的大学生也不例外。就拿美容来说吧,有的女子把脸当作调色板,画成剑眉熊猫眼、金发蓝眼珠,让人不看不知道,一看吓一跳。一些人鼓足勇气到整形院,置生死于度外,来个刺刀见红,重新做人。不幸的是,有许多人本来好端端的身容毁于所谓美容院里而遗恨终生。国内美容业“忽如一夜春风来,千家万户一齐开”,全国已有美容所 100 万家,美容师 500 余万人,全世界美容师的总数不过是中国的零头,仅 1996 年全国发生美容事故 20 余万起,每年要毁容 5 万张脸,真是令人触目惊心!女的弄成红嘴绿眼,男的留起长发小辮,不阴不阳,不中不西,难道这是美吗?许多大煞风景的行为如花上晒裤、花下养鸡、花间喝道、松林作厕、苔上铺席、石笋系马、斫却垂柳、清泉濯足、焚琴煮鹤等,都是不懂美的表现。在大学校园里,男女学生光天化日之下,众目睽睽之中搂抱;课桌墙上乱

涂乱画,凡此种视觉污染现象,实在不堪入目。许多大学生泡在武打言情小说、平庸流行歌曲里,不看经典名著,不听高雅音乐,不懂黄钟大吕,艺术修养和审美情趣之低劣令人担心。长此下去,怎么能培养自己成为德、智、体、美全面发展的跨世纪素质型人才呢?

在当今社会转型期,商业化的电子文化催眠了心智,使大众变成一群“文化傻冒”。美的荒芜与丑的泛滥普遍存在,人类自身建设的问题面临严重的挑战。这一切都说明,美育再也不能拖延了。

人类在漫长的社会实践中,努力认识和把握外部客观世界和内部主观世界,其认识的角度可以多种多样,主要是理论实践方式,伦理道德方式,艺术审美方式,还有宗教信仰方式。例如一颗珍珠,科学家认为它是软体动物内分泌的钙的结晶物;社会学家从中看出了养殖珍珠的艰辛劳动和人民的疾苦;养珠人会讲珍珠养殖采摘的技巧;宗教家则发出“晶莹的珍珠是上帝固化的泪珠”的赞美词;妇女把它当作美的饰品;而诗人最终写出了它是“大海的眼泪”的动人诗句。这里就可看出对于同一件客观事物,人们可以从各个角度议论与把握它,无论这种认识是真实的,还是虚假的,都反映了人类的一种认识客观世界的努力。人类有三次区别于动物的精神提升。第一次是认识与把握人与自然的关系,这是求真过程,从科学角度认识外部自然环境。第二次是认识与把握人与社会的关系,这是求善的过程,从伦理的角度认识外部社会环境。第三次是对于自身的认识,这是求美的过程,是从艺术与审美的角度认识人与人、人与社会、人与自然的关系。经过这样的精神提升,人类终于创造了精神文明的三大明珠,即真、善、美。真是真理和科学,它解决认知是非问题,通过智育获得;善是伦理和道德,它解决意志与善恶问题,通过德育获得;美是艺术与美学问题,它解决情感与美丑问题,通过美育获得。一个人具有了真、善、美和谐的精神世界和人格结构,才是完美的。美育是人类自身建设和美化的教育,对于大学生的意义非同寻常。我们应该把美育列入大学学习计划,努力学习美学和艺术学知识,欣赏大量经典作品,高雅艺术,优秀传统文化,积累艺术审美经验,提高艺术审美修养,

陶冶情操,学习创造美的能力。只有这样,才能把自己培养成为全面发展的素质型优秀人才。

二

《中国教育改革和发展纲要》指出:“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力,陶冶高尚的道德情操,培养全面发展的人才,具有重要作用。”李岚清同志阐释党的教育方针时说,党中央和国务院对美育是很重视的,美育应该贯穿于德、智、体之中,各级各类学校都要加强美育工作。1995年6月,国家教委举办了“全国省市教委主任美育学习班”。1999年6月,全国第三次教育工作会议召开,中共中央、国务院发表了《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》。决定指出:“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育全过程”。可见党中央国务院对美育工作的高度重视。

美育以马克思主义关于人的全面发展理论为哲学基础。马克思说,人应该“以一种全面的方式,也就是说,作为一个完整的人,把自己的全面的本质据为己有”(《1844年经济学——哲学手稿》第77页)。美育是通过各类美的事物(社会美、自然美、艺术美)培养学生健康的审美理想、审美观念和审美能力,陶冶高尚的情操,塑造优良的人格结构,启迪和开发智慧的教育活动,它是一种高层次、高境界、涵盖面极宽的精神情感教育。美育具有形象直觉性、联想通感性、情感熏陶性、渗透融合性以及自由悦纳性等特点,因而是最符合人的爱美天性和接受心理的教育活动,是伴随人生始终的全周期教育。美育在人类教育史上始终占据着重要的地位。美育是任何时代都不可缺少的课题,在当代中国教育改革和发展时期,这个课题比任何时代都更加紧迫和重要。高校教育要面向现代化、面向世界、面向未来,就必须加强美育。

马克思说过,社会的进步,就是人类对美的追求的结晶。人类文明的三颗明珠是真、善、美,即科学、道德和艺术,它通过智育、德育和美育而获得,从而达到人的认知、意志和情感的协调发展,构

建真、善、美统一的优良人格,实现人的全面自由发展。古今中外的教育发展史,同时也是美育发展史。美育一直为教育家所高度重视。

重视审美教育,在我国有优良的传统。早在西周时代就已经提出审美教育,即礼、乐、射、御、书、数,其中就含有德、智、体、美等多种教育因素在内。贯于六艺之首的,是礼与乐。古代教育家认为礼与乐是修身、齐家、治国平天下的工具,所以孔子提出:“兴于《诗》,立于礼,成于乐”(《论语·泰伯》)。他说:“《诗》,可以兴,可以观,可以群,可以怨”(《论语·阳货》),因而提出“不学诗,无以言”(《论语·述而》)。他对《韶》乐,赞不绝口,感叹地说:“不图为乐之至于斯也”,甚至使他“三月不知肉味”。孔子看到了美育与德育、智育、体育之间的联系,自觉地把审美教育列为他所开创的学校教育事业的一个重要方面。孔子是我国历史上第一个大力提倡审美教育的思想家和教育家。荀子更进了一步,他提出了美善相乐的教育观点,指出教育具有“美政”、“美人”、“美俗”的社会功能。他在《乐论》中指出:“夫乐者,乐也,人情之必不免也,故人不能无乐。”又说:“夫声乐之入人也深,其化人也速。”他特别重视“乐”对人的心灵的感化作用。诗教与乐教,在我国古代一直受到重视。汉代的《毛诗序》写道:“故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇、成孝敬、厚人伦、美教化、移风俗。”司马迁说:“故音乐者,所以动盈血脉,通俗精神而和正心也”(《史记·乐书》)。我国近代,积极提倡审美教育的是王国维和蔡元培。王国维认为:“完全之人物不可不备真善美之三德,欲达此理想,于是教育之事起。教育之事亦分为三部,智育、德育(即意志)、美育(即情育)是也”。“美育者一面使人之感情发达,发达完美之域;一面又为德育与智育之手段”。蔡元培更是我国近代倡导美育的先驱,他不仅在理论上对美育进行了系统、全面的探讨,而且还积极付之于实践。1912年,当他出任民国政府第一任教育总长时,就创办了音乐、美术专门学校,开设美育课堂。1917年,他出任北京大学校长时,提出了“以美育代宗教”的主张,鲜明地显示了他的美育思想的色彩。

重视审美教育,在西方同样有着优良的传统。古希腊有“缪斯教育”,也就是美育和智育。柏拉图在他的《理想国》中提出,我们“应该寻找一些有本领的艺术家,把自然的优美方面描绘出来,使我们的青年们象住在风和日暖的地带一样,四周一切都对健康有益,天天耳濡目染于优美的作品,象从一种清幽境界呼吸一阵清风,来呼吸它们的好影响,使他们不知不觉地从小就培养起对于美的爱好,并且培养起融美于心灵的习惯”。亚里士多德在《政治学》中明确地说:“音乐应该学习,并不只是为着某一个目的,而是同时为着几个目的,那就是(1)教育,(2)净化,(3)精神享受,也就是紧张劳动后的安静和休息。……要达到教育的目的,就应选用伦理的乐调……”古罗马的贺拉斯提出一个著名的论点:“寓教于乐”。他说:“诗人的愿望应该是给人益处和乐趣,他写的东西应该给人以快感,同时对生活有帮助。……寓教于乐,既劝谕读者,又使他喜爱,才能符合期望。”18世纪法国的启蒙思想家狄德罗认为,艺术能“使德行显得可爱,恶行显得可憎,荒唐事显得触目,这就是一切手持笔杆、画笔或雕刻刀的正派人的宗旨”。审美教育的思想,古已有之。但“审美教育”这个概念,在西方始于18世纪的德国美学家席勒。他在《美育书简》中系统地阐述了“审美教育”的主张。席勒认为,要使一个人形成完美的人格,除了首先使他成为审美的人,没有其他途径。美育活动不仅是促使人性获得完善的手段,还是实现政治自由的手段。19世纪,俄国的革命民主主义者、美学家别林斯基在评论普希金的诗时说:诗“能够培养人的优美感情和人道的感情”。又说,阅读普希金的作品“是培养人性的最好的办法,特别有益于青年男女”。英国的教育家斯宾塞也竭力主张进行审美教育,他说:“我们所赋予审美教育及其赏心乐事的价值,并不少于其他的東西。倘使没有绘画、雕刻、音乐、诗歌和其他自然美所产生的情感,人生就会失去一半美好的意义。”

三

审美教育本质上是一种情感教育。蔡元培先生说:“美育者,

应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也。”审美,是人类的一种高级情感活动。只有当审美主体对审美对象采取一种审美的态度时,才能自由观照对象的美,而获得审美感受。审美,是一种特殊的精神享受,它以情感活动为主。所谓:“登山则情满于山,观海则意溢于海”(刘勰:《文心雕龙·神思》),就是一种审美境界。一旦主体进入审美境界,感情活动就显得很强烈了。由于美的事物本身具有动情性,所以必然会引起审美主体的情感运动。艺术美中蕴藏着强烈的感情因素,这感情必然会打动欣赏者的心灵而产生情感活动;当静观自然对象时,自然美的形式美就会诱发欣赏者的情感联想,从而产生情感活动。人们长期在美的事物的熏陶下,情感就会得到陶冶和净化。

审美教育是通过人对美的感受,引动感情的激荡,造成感情的共鸣,在愉悦中受到教育。具体说来有以下几个特点:一是审美教育具有形象性。美是形象的,它总是以具体的感性形式表现出来的。审美教育是一种直观的、形象化的教育。审美教育就是要通过各种美的形象来打动人心。二是审美教育具有愉悦性。审美不能强迫,必须自觉进行。黑格尔说:“审美带有令人解放的性质。”审美教育不带有一般教育具有的强制性,能使人们心甘情愿地去接受美的教育,在不知不觉中受到美的熏陶。三是审美教育有潜移默化性,它是在不知不觉中对人发生作用的。

审美教育的具体职能有以下几个方面:

提高审美感受力。审美感受力是指人的审美感官对审美对象进行感知的能力。审美对象是通过人的审美感官进入人的审美意识的。人们通过耳闻目睹就能对现实中的美进行直观把握,这是审美感受力的表现。没有一定的审美感受力,就无法获得美的直观印象。审美教育的首要任务,就是引导人们在审美实践中培养和提高对自然美、社会美和艺术美的兴趣和爱好,培养和提高他们对美的事物的感受力。审美感受力的高低,是以其敏锐程度为标志的。一个具有敏锐的审美感受力的人,能对美的对象迅速作出情感反应。罗丹说:“所谓大师,就是这样的人,他们用自己的眼睛

看别人看过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”培养和提高审美感受力,主要应当引导人们直接置身于美的环境中,通过耳濡目染,亲身领略客观事物的美。

提高审美鉴赏力。审美鉴赏力是人们在实践中形成的对美的事物的领悟与评价的能力。一个审美鉴赏力较高的人,非但能一下子被美的事物深深感动,而且能作出审美判断,指出美在何处。因此,审美鉴赏力首先是一种审美理解力。审美理解力的高低,是审美鉴赏水平高低的决定性因素。因此,要提高审美鉴赏力,就要努力培养审美理解力。培养审美理解力的道路,只能是努力学习科学文化,尤其是文学与艺术。惟有把握了艺术品产生的时代、作品内容的思想倾向及其由民族传统所决定的表现形式等,才算理解了它,才能产生审美感情。同时,艺术手段的基本规律及艺术语言,也是提高审美理解力所必须懂得的知识。

四

美育与德育、智育、体育有密切关系,它们相辅相成,共同作用,培养全面发展的人才。

美育具有良好的辅德功能。美与善是相通的,这是古今中外美学家和教育家一致的观点,如“美是道德的象征”(康德),“美是未来的伦理学”(高尔基),“美是道德纯洁、精神丰富和体魄健全的强大源泉”(苏霍姆林斯基),“美育之目的,在陶冶活泼敏锐之性灵,养成高尚纯洁之人格”(蔡元培)等。当前,美育的辅德功能更显得重要。在改革开放不断深化和市场经济迅速发展的形势下,人们的思想意识、道德观念、价值观念受到强烈的冲击。教育的社会环境日趋复杂和险峻,传统的德育难以适应迅速发展的社会形势需要,在某种程度上陷入了困境和僵局。如果说法制教育使人知道“不准如何”,道德教育使人知道“应该如何”,那么审美教育则使教育对象“可能如何”和“乐意如何”。德育若能与美育充分融合,可大大提高教育的力度。

传统德育内容以理论为主,包括马列主义原理、古训今律、名

人名言、条规法纪、道德箴言等。这些观念性的价值尺度固然崇高与纯洁,但是比较理性抽象。美育内容可以携带丰富的德育信息,具有鲜明生动的形象性,易为学生所感知和接受。美育的形象价值尺度具有强烈的感染力量。因此,把德育的理论价值与美育的审美价值结合起来,具有极大的教育效果。一首《义勇军进行曲》曾激发了千千万万爱国青年奔赴疆场与敌人展开浴血奋战,一出《白毛女》歌剧可以激起战士对旧社会恶势力强烈的仇恨。诚如列宁所说:“没有人的情感,就从来没有也不可能有对真理的追求”(《列宁全集》第20卷,第255页)。德育的抽象理论性与美育的形象情感性结合起来,教育效果必将明显增强。

传统德育方法以语言文字为主要信息媒体,运用抽象逻辑思维方法进行理性的指导。美育的接受心理机制符合人的爱美天性,尊重人的需要,它以美的形象为信息媒体,可以作用于人的全部感觉通道,产生联想、通感、移情等审美心理效应,使人始而悦目愉耳,进而赏心悦神,起到“随风潜入夜,润物细无声”的潜移默化的教育效果。美育始终以情感为中介,使人从情感上升到理智,从美感升华为道德感。美育可以深入到人的心理层面,穿透某些人麻木的情感铠甲,受教育者意志是自由的,心态是积极主动的,情绪是轻松愉快的,对教育内容是悦纳的。美育较少教育痕迹,不会使人产生逆反心理。由于美育的种种优点,它对德育的辅助作用是很大的。对此,鲁迅说得很好,美育的目的“虽与道德不尽符,然其力足以深邃人之性情,崇高人之风尚,亦可辅道德以为治”(《鲁迅全集》第七卷,第237页)。

正如美与善不可分割一样,美与真也是紧密相关的。美对于发现真的重要意义在一切时代都得到承认和重视。科学与艺术原本相通,但是两者长期分了家,反映在教育上,则是纯智育的畸形发展和美育的忽略。片面的应试教育、专业教育、技能教育所培养的“智力人”进入社会之后,前期适应性可能较强,但发展的后劲是比较小的。现代教育要求人们自觉地把科学与艺术重新结合起来,促使科学的艺术化与艺术的科学化。要达到这个目的,必须把