

教师美学

杨明森 著

职工教育出版社

教师美学

杨明森 著

职工教育出版社

教师美学

责任编辑：凌 弘

职工教育出版社出版发行

(北京地安门西大街教场胡同4号)

北京国际电脑服务中心排版

北京昌平印刷厂印刷

新华书店北京发行所经销

850×1168毫米 32开本 9.6印张 210千字

1989年12月第1版 1989年12月第一次印刷

印数 1-15000册

ISBN 7-80059-287-1 / G-112 定价 3.80元

目 录

第一章 教师知识大厦的屋顶 (1)

(一) 一门古老而年轻的科学 (3)

“美育教育”的错误 (3)

不能望文生义 (3)

鲍姆嘉通如是说 (5)

仍不是一统天下 (7)

从美育看美学 (9)

哲学·艺术·心理·实践 (10)

(二) 两千年解不开的难题 (14)

美是难的 (14)

美是主观的 (17)

美是客观的 (21)

美是主观性与客观性的统一 (26)

美是客观性与社会性的统一 (30)

(三) 关于美的猜想 (34)

求本溯源 (34)

审美主体 (37)

审美对象 (41)

一个逻辑问题 (43)

美的客观性 (44)

形象·感情·社会·功利	(46)
-------------------	------

(四) 崇高使我们挺起了胸

优美与壮美	(52)
崇高比壮美更高	(53)
自然界与崇高	(58)
社会生活与崇高	(60)
艺术作品中的崇高	(64)
悲剧	(65)

(五) 张开双臂拥抱大自然

大自然怎么变成了风景	(70)
客观性与社会性	(72)
秀丽与壮丽	(74)
直觉性和愉悦感	(76)
感情和联想	(77)
美感的主观性	(79)
惊奇感	(80)
欣赏自然美的社会心理	(81)

(六) 艺术，令人倾倒

艺术源于生活	(83)
艺术是人的创造	(85)
用形象说话	(88)
艺术表现“这个”	(91)
认识作用	(92)
教育作用	(94)
审美作用	(96)

文学	(97)
舞蹈	(100)
摄影	(103)
雕塑	(108)
建筑	(109)
戏剧	(112)
中国戏曲	(115)

(七) 深入千家万户的影视艺术	(120)
蒙太奇及其美学原理	(120)
摄影机与人的视角	(124)
电影的美学特征	(125)
电影面临挑战	(130)

第二章 按照美的规律教书育人 (132)

(八) 美育	(134)
美学与美育的关系	(134)
美育理论及其提出	(136)
中国教育从起源时就包括了美育	(138)
我国近代美育的伟大先驱蔡元培	(144)
西方教育史中的美育	(151)
(九) 美育与人的全面发展	(154)
一个由来已久的思想	(154)
用马克思主义解释	(156)
人的全面发展需要全面的教育	(161)
发展人的感情和精神	(162)

美育与德育	(168)
美育与智育	(175)
美育与体育	(183)

(十) 美育的实施 (185)

感情培养	(185)
艺术熏陶	(191)
理性教育	(194)
环境影响	(197)
行为引导	(204)
美术教育	(206)

(十一) 音乐和音乐教育 (209)

学校不能没有歌声	(209)
音乐源远流长	(210)
最感情的艺术	(211)
音乐形象	(211)
空筐结构	(216)
流行歌曲	(218)
音乐教育的几个问题	(219)

(十二) 教学美 (221)

教学是一门艺术	(221)
教态与语言	(226)
语文	(232)
数学	(235)
体育	(237)

第三章 塑造教师美的形象 (240)

(十三) 让生活充满诗意	(242)
精神富有的人拥有整个世界	(242)
热爱自己的生活	(243)
向往艺术	(246)
因人而异也有共性	(248)
教师情趣美的特殊性	(250)
学生说老师什么都懂	(252)
首先打好基础然后发展个性	(253)
做个兴趣高雅的人	(254)
 (十四) 灌注精神的服饰	(256)
服饰的审美价值	(256)
服装与人的形体	(257)
服装与人的身份	(259)
服装与环境和气氛	(262)
入俗与入时	(264)
服装与人的内心世界	(266)
 (十五) 美在笔端	(268)
书法美的规律普遍存在	(268)
首先为了实用	(271)
情溢点画间	(273)
关键是整体	(277)
书法的意境	(279)
创造与欣赏	(282)

(十六) 显示美好风度	(285)
既是主体又是对象	(285)
教师风度美的教育意义	(286)
时代性和民族性	(287)
内在美的体现	(290)
风度的个性与教师的职业特点	(291)
从整体把握	(293)
 附：主要参考文献	 (298)
后记	(300)

第一章 教师知识大厦的屋顶

引 言

曾经有人问，美是什么？博大精深的美学老人朱光潜引用一位哲人的话说，你不问，我还明白；一问，反倒糊涂了。

美学就是这么让人莫名其妙，看上去挺玄奥，又觉得它无处不在。这很能使我们记起朱光潜的那段自述。朱先生在美学领域著作等身，桃李满天下，但他从前绝没有梦想到有一天走到美学的道路上去。他先后在几所大学里做过十四年学生，学过许多不相干的课程。他解剖过鲨鱼，制过染色切片，读过建筑史，学过符号名学，用熏烟鼓和电气反应机测验过心理反应，就是从未上过一次美学课。

他说：“我原来的兴趣中心第一是文学，其次是心理学，第三是哲学。因为喜欢文学，就被逼到研究批评标准，艺术与人生，艺术与自然，内容与形式，语言与思想等问题。因为喜欢心理学，我就被逼到研究想象与情感的关系，创造和欣赏的心理活动以及文艺趣味上的个别差异。因为喜欢哲学，我就被逼到研究康德、黑格尔和克罗齐诸人讨论美学的著作。”

“这样一来，美学便成为我欢喜的几门学问的联络线索了。”

这最后一句话，令人顿悟。

朱光潜生前任北京大学教授，是人民教师队伍中的一员。当然，他是一座难以企及的峰颠，我们只能怀着高山仰止的心情去学习他。但当我们仔细品味朱先生上面那段自述，特别是最末一句话之后，可能又隐约感到自己的学习体会与之有某些相类似。

好象一座小山丘与喜马拉雅山相比，尽管相差悬殊但毕竟都属于山。教师的知识面是很广的，否则就很难胜任工作。政治、哲学、历史、文学、数学、物理、化学、天文、地理、音乐、美术、体育、经济、法律、军事、管理学、心理学、教育学，等等，或深或浅，几乎无不涉足。

这些学科之间千丝万缕割舍不断，贯穿其中的一条主线，就是美学。

我们不妨把教师的知识比作一座雄伟的大厦，它有坚实的基础，有力擎千钧的支柱，有坚固的墙壁和辉煌的装饰。美学，则是它的屋顶。没有基础、支柱和墙体等，屋顶不成其为屋顶；没有屋顶，这座大厦就不算竣工。

当对一事物正面表述显得苍白时，人们就想起用比喻。自然，比喻总是蹩脚的。

(一) 一门古老而年轻的科学

“美育教育”的错误

稍稍注意一下，就会发现“美育教育”屡屡见诸报端，甚至堂而皇之地出现在标题里。孰不知，“美育教育”这个提法起码犯了文法的错误。因为，美育是审美教育的简称，如同德育是思想品德教育的简称一样，已经包含了教育，再加“教育”岂不成了“审美教育教育”？

“教育”不必说，谁都明白。“审美”就比较复杂了，它涉及许多我们既熟悉又陌生的概念，如审美主体、审美活动、审美意识、审美感受、审美情趣、审美理想、审美对象、美的本质、美的特征以及美的形态等。进行美育，必须对美学的一些基本问题有大致地了解。正如先哲们一再倡导的那样，教师要学一点美学。

恩格斯曾建议友人读一本哲人的美学著作，他说，只要您稍微读进去，就会赞叹不已。

不能望文生义

美学是研究什么的？

这个问题看似简单，其实非常复杂，有些学科的名称，一望而知其内容及研究对象，如中学课程的人口学，显然是关于人口方面的学说。有些学科虽然专业性很强，外行人借助已有知识也能顾名思义地猜想得差不多，如大学课程的金相物理和量子化学，想必是物理学、化学的分支或者深层研究。有些学科望文生义就不容易解释，如大学数学系的拓扑学。

美学就属于不能直观理解的那一类。

俄国美学家车尔尼雪夫斯基曾经说过，美学最简单、最妥当的定义莫过于“关于美的科学”，因此它的对象就是研究美的概念、美的各个不同方面以及它是怎样表现的。

这个结论看上去无懈可击，但车尔尼雪夫斯基说的是反话，他反对这种观点。他把对立面的观点象稻草人似的树起来，一层一层地批驳，然后得出自己的结论：美学是关于艺术的一般理论，也就是艺术哲学。“所谓美学假使不是整个艺术，特别是诗歌的共同原则的体系，那又算什么呢？”这才是车尔尼雪夫斯基的真心话。

在车尔尼雪夫斯基之前，德国古典主义哲学家黑格尔有一部巨著《美学》，作者在总前言开宗明义地指出：美学的正当名称应当是“艺术哲学”，或者更准确一点，就是“美的艺术的哲学”。

黑格尔的老师康德，有一部美学名著《判断力批判》，是他整个哲学体系中十分重要的组成部分。他的美学不是为了解决艺术中的美学问题，也不是总结艺术创造和艺术发展的历史经验。康德和黑格尔显然不同。他们师生二人在美学史上立起了两个高峰。

再往前，古希腊哲人亚里士多德写过一部《诗学》，这是世界上最早的一部戏剧理论著作，同时也被认为是人类最早出现的美学专著之一。亚里士多德是以艺术为对象来研究美学的。

但他的老师柏拉图却从哲学出发探讨美学，其代表作《文艺对话集》，书名突出“文艺”，实际内容覆盖了政治、伦理教育等领域。涉及美学时，就专门研究美的本质，直接谈美的《大希庇阿斯篇》集中阐发的主题是：美是什么？

柏拉图的老师苏格拉底，也以美的性质为轴心研究美学。他从社会科学角度把美和效用联系起来，有用就美，有害就丑。

苏格拉底以前的德谟克利特，带着自然科学的蓬勃朝气进入美学王国。他写过《论音乐》、《论诗的美》、《论绘画》等大量美

学著述，看题目是分析艺术的，而大部分篇幅却在谈美感，归根到底还是美的本质问题。

美学就是这样时而作为美的哲学，时而又倾向于文艺理论。

鲍姆嘉通如是说

美学思想的渊源，可以追溯到人类社会刚刚形成的远古时代。真正意义上的美学理论，西方兴起于公元前六世纪，以后一二百年内达到极盛，苏格拉底和他的忠实学生柏拉图，以及柏拉图的高足弟子亚里士多德三人最引人注目。中国古代美学思想也从公元前六世纪到四世纪就有了系统的理论，孔子等人是光辉代表。但在漫漫历史长河中，美学一直没有成为一门独立的学科，它和政治、哲学、伦理、宗教等理论水乳交融，经过逐步演化，基本附属于哲学或者文艺理论。

比亚里士多德的《诗学》还早的《乐记》，是我国古代学者公孙尼的音乐理论著作，这部经典涉及了许多艺术门类乃至比艺术更广阔的领域，是一部以艺术为对象的美学专著。孔孟荀卿之学，儒道墨法诸家，在各自的学说中都包括了美学。《左传》记述了春秋时代政治、经济、军事和文化方面的大事，也保存了有关审美和艺术的重要资料。其中晏婴提出的“相成”、“相济”的音乐美学思想，体现了主体与客体、内容与形式、整体与部分、部分与部分之间对立统一的辩证关系。先秦左丘明的《国语》、老聃的《老子》、庄周的《庄子》以及齐国官书《考工记》等等，都以高屋建瓴之势，对美学进行了精辟论述。两汉的董仲舒、司马迁、刘向、扬雄、桓谭、王充、班固、许慎、王逸等人，都把美学纳入了自己的理论范畴。魏晋南北朝曹植、陆机、卫夫人、王羲之、顾恺之、宗炳、王微、王僧虔、谢赫、萧衍、姚最和隋

唐五代孙过庭、李嗣真、王维、颜真卿、张彦远、荆浩等人的书论、画论，在某种意义上说就是部门美学。至于刘勰的《文心雕龙》，更带着鲜明的哲学色彩，几乎就是一部美学著作。唐宋以后苏东坡的《传神记》、严羽的《沧浪诗话》、王夫之的《姜斋诗话》、叶燮的《原诗》、刘熙载的《艺概》等，都基本有了自己的美学体系。

到了1750年，德国美学家鲍姆嘉通踏着前辈巨人的肩头，水到渠成地提出了“美学”这个命题，把美学作为一门独立的学科。他为美学确定的对象是：

“美学的对象就是感性认识的完美（单就它本身来看），这就是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑。正确，指教导怎样以正确的方式去思维，是作为研究高级认识方式的科学，即作为高级认识的逻辑学的任务；美，指教导怎样以美的方式去思维，是作为研究低级认识方式的科学，即作为低级认识论的美学的任务。美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术理论。”（转引自朱光潜《西方美学史》297页）

鲍姆嘉通显然是把美学界定为研究感性认识和感情的学说。在他看来，完善是事物的一种属性，通过感性和理性都可以认识它。如朱光潜先生解释的那样，凭理性认识的完善，例如一个数学演算式的完善，是科学所研究的真；凭感官认识到的完善，例如一首诗或一朵花的完善，就是美学研究的美。鲍姆嘉通认为人的心理活动包括知、情、意三部分，知即理性认识，逻辑学去研究；意即道德活动，伦理学去研究；情即感性认识，要由美学去研究。鲍姆嘉通的这个思想，使康德等人受到先入为主的影响。康德、歌德、席勒、黑格尔等德国古典美学的重要人物，大都从认识论出发，把美学与认识论联系起来。

仍不是一统天下

德国古典美学的终结，代之以西方美学的全新时代，但美学研究对象问题仍没有令天下人归顺的统一结论。比如车尔尼雪夫斯基之后，苏联美学界就在纷纷扬扬地争论着。仅举其要，可见一斑。本世纪四十年代以前，苏联美学界基本倾向于美学是关于美的科学，研究的对象和范围包括美、美感、美的趣味、美的欣赏、审美能力以及自然现象、社会现象和艺术作品中的美。四十年代以后，丹尼克揭竿而起，提出美就是艺术的哲学，美学就研究艺术、艺术意识、艺术创造和艺术欣赏等。五十年代以后，仍是两种观点并存。以聂多希文为代表的一方，提出美学要研究人对现实的审美关系，尤其是艺术。另一些人主张美只研究现实和艺术中的美，艺术中的其它问题由艺术理论承担。

在我国美学界，美学研究对象也是一个众说纷纭的课题。有一个非常有趣的现象，美学课程在有的高校设在哲学系，有的大学则放在中文系；在招收研究生的专业目录里，美学专业的指导教师有的属于哲学系，有的供职于中文系或艺术系。在美学论著包括美学教材中，意见也常常不尽统一。

主张美主要是研究艺术的人认为，艺术是美的高度集中体现，一座山不美仍不失为山，一件艺术品不美就不成其为艺术品。美首先见于艺术，自然美也是从艺术的眼光看出的，不懂得艺术美就不可能真正理解自然美。正如马克思所说：人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙，低等动物身上表露出来的高等动物的征兆，反而只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。因此，美学研究应从艺术入手，并且着重研究艺术。

力主美学就是研究美的人强调，美学不是艺术学，以艺术学代替美学或者反过来以美学代替艺术学都是不对的。人类的审美实践活动包括艺术但不限于艺术，美学以艺术为对象，弄不好就

会把生活中的各种美学现象排挤掉。美学面对自然美、社会美和艺术美的广阔天地，与人们的现实生活更加息息相关，有利于加强美育。同时，自然美、社会美是艺术美的源泉，有源头活水，才有渠水清清。对现实生活中各种美学问题研究明白了，可以更好地理解艺术之美。

还有一种意见，认为美学的基本研究范围是美的哲学、审美心理学和艺术的社会学。美的哲学探讨审美对象的哲学本质，审美心理学和艺术的社会学从心理学或社会历史的角度，分析考察艺术。三者有时混杂在一起，有时又有所侧重，从而形成了不同的美学理论和派别。

目前另一种比较活跃的思想是，美学研究的根本问题是人对现实的审美关系，以及从这一关系中所产生和形成的审美意识和审美观点。何谓人对现实的审美关系？人的全部活动，可以说都和现实发生某种关系，从而产生出对现实的各种各样的看法，形成各种各样的观点和意识形态。把这些观点和意识形态加以系统的分门别类的研究，就形成了不同的学科。以我们上课用的粉笔为例，首先我们和粉笔发生实用关系，用它在黑板上写字，画线段、三角形和双曲线等，这是粉笔的使用价值。研究粉笔的使用价值，看它用了多少原料，能用多少时间，根据使用价值研究它的交换价值，看它值多少钱，平价怎么卖，议价如何销，甲地与乙地差价多少，是经济学要研究的问题。第二，研究粉笔什么样的长度最容易拿又不致经常折断？研究在生产过程中怎样才能降低成本、提高质量？这是在制造粉笔过程中人与粉笔的关系，是工艺学的任务。第三，我们用粉笔干什么？宣传科学还是胡说八道？粉笔又和我们发生了政治关系，这是政治学考虑的事情。第四，粉笔是学校的，不能带回家去，不能浪费，这是道德问题，我们和粉笔发生了道德关系，伦理学探讨这种道德关系。最后，粉笔的造型和外观要便于使用，而且要好看，能引起人们的美感