

叶 文 编著

美育知识丛书

中国教育学会美育专业委员会

艺术与欣赏

甘肃科学技术出版社

中国教育学会教育学会研究会美育专业委员会

美育知识丛书

艺术与欣赏

美育知识丛书
艺术与欣赏

叶文 编著

责任编辑：毕 伟

封面设计：吴 祯

版式设计：杜绮德

甘肃科学技术出版社出版

兰州第一新村81号

甘肃省新华书店发行

兰州新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/36 印张3.75 插页2 字数59,000

1988年10月第1版

1988年10月第1次印刷

印数：1——3,275

ISBN 7-5424-0111-4/G·12

定价：1.25元

《美育知识丛书》编辑委员会

主 编：李 権 张世定 章新建

责任编辑：章新建 邢志勤

委 员：（以姓氏笔划为序）

包遵信 邢志勤 张世定

张连捷 张家祥 陈科美

李 権 明 鉴 洪毅然

郭 因 黄 济 章新建

曾成平 彭若芝 滕 纯

蒋尚宇

· 编者献辞 ·

迎接美育的春天

美育是全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的一代新人不可缺少的组成部分。近几年来，随着社会主义物质文明和精神文明建设的不断发展，教育改革的逐步深入，美育在学校教育中的地位得到恢复。那种从理论到实践把美育视为禁区，以及否定美育意义的现象已经改变。不少中小学积极开展审美教育，采取多种形式和途径对学生实施美育，受到青少年的欢迎，取得了良好的教学效果，显示出美育特有的深化认识、陶冶情操、平衡情感的教育功能和作用。

学校美育的主要任务是培养学生树立马克思主义的审美观念和高尚的情趣，使学生具备理解美、评价美、体现美和创造美的能力，以期塑造青少年完美的个性。学生审美能力的形成，既需要具备健全的感官功能、审美心境，又需要掌握

一定的文化科学知识，特别是系统的美学知识。实现这些任务，当前急需解决的一个重要的实际问题是提供出系列的美育知识教材和适合青少年阅读的美育读物。为适应教育形势的需要，中国教育学会教育学研究会美育专业委员会编辑了这套《美育知识丛书》。

本丛书不仅勾勒了古今中外美育的历史，而且探讨了学校、家庭、社会多种美育实践，为读者提供了可读、实用的理论与实践相结合的美育读物。

本丛书愿为读者启开一扇扇明净的美育之扉，使您汲取美的知识，领略美的真谛，在生活中，开拓视野，鉴赏大千世界沁人心脾的新颖和美妙，获得人生的启迪。

本丛书在编辑过程中，得到了著名教育家、美学家、作家陈科美、蒋孔阳、洪毅然、秦牧、滕纯、黄济、张家祥、郭因等同志的具体指导，在此竭诚致谢。

美育的春天来到了。让我们用美的阳光雨露，辛勤浇灌、栽培，使美育之花朵朵绽放、盛开。

中国教育学会教育学研究会

美育专业委员会

1987年10月15日于庐阳

重视美育，加强美育（代序）

国家教育委员会副主任 柳 斌

我赞成这样一个观点，“没有美育的教育是不完全的教育。”可能有的同志会讲，解放30多年来，一直是讲德、智、体全面发展，是不是30几年来的教育都是不完全的教育呢？诚然，我们不能武断地说30几年来的教育是不完全的教育。事实上长期以来，我们在德育中进行了美好的理想、高尚的情操的教育；在智育中进行了美学知识的教育；在体育中进行了健康的体魄与形体美的教育；在中小学开设了音乐、美术等课程。所以不能够说，30几年来的教育是不完全的教育。但是，我们必须看到，由于在教育方针的表述中，没有把美育正式提出来，已经在社会上造成了忽视美育的严重后果。首先是对美育的重要性认识不够。其次，审美活动是人类生活中不可缺少的内容，这样，美育也成了人的全面发展教育中不可缺少的组成部分。美育渗透到全面发展教育的各个方面，对人的身心发展产生重大影响。美育的特殊性质，在于通过审美活动来教育学生。这种教育不是靠讲道理、靠逻辑的力量来说

服人，而是靠形象，靠感情的力量来感染人。所以，它能够使学生在鉴赏与品味事物的过程中，既得到理智上的满足，又得到感情上的愉悦。在美的享受中受到教育，收到思想教育难于收到的教育效果。美育不能够代替德育，但是，不讲美育，德育也不会充实和完善。特别是近些年来，在片面追求升学率的影响下，有一些地方，音乐课被取消了，美术课被取消了，一些审美活动也被挤掉了。结果导致一部分青少年精神境界不高，道德水准降低，不文明不礼貌的现象增多了，追求低级趣味的现象增多了。

基础教育的任务是什么？对此，我们长期以来研究得不够，致使多数地方，把基础教育办成了单纯的升学教育。基础教育的任务应该是社会主义的公民教育，是社会主义公民的素质教育。基础教育要为促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设服务，为提高整个中华民族的素质服务。作为一个社会主义社会的合格公民，不仅需要升学，不仅需要就业，还需要以各种方式参与社会生活，要读书、看报、看电影电视，要欣赏音乐，还要正确地处理个人与国家、个人与集体、个人与他人之间的种种社会关系。这样才能使个人与社会和谐地发展。作为一个合格的公民，必须具有判断是非，识别真伪，区分善恶，鉴别美丑的能力和素养。这一切，必须在人们步入社会之初的就学阶段就打下良好的基础。因

此，普通中学除了为升学打基础，为就业打基础之外，还有一项常常被人们忽视的重大任务，就是为青少年个性的全面和谐的发展打基础，即为他们到社会上做人打基础。要完成上述任务，离开了德育、智育、体育是不行的，离开了美育也是不行的。养育在促进人的全面发展方面有特殊作用，它广泛深刻地影响着人的心理活动的各个方面，如感情、思想、意志、性格等等。美育能培养人的高尚情操，鼓舞人去为创造一切美好的事物奋斗。我们要在今后的工作中，为教育方针的全面贯彻而加倍地努力。

目 录

一、艺术美的特征.....	(1)
二、艺术的内容美和形式美.....	(8)
三、艺术美的创造.....	(30)
四、艺术的种类.....	(38)
五、艺术的审美.....	(52)
六、艺术美的欣赏.....	(72)

一、艺术美的特征

艺术应该是美的，不美的艺术不能称为真正的艺术。艺术工作者，从本质上来说，是美的创造者，创造美和创造艺术在本质上是一致的。罗丹指出：“艺术是智慧的喜悦，在良知照耀下看清世界，而又重视这个世界的智慧的喜悦。”“艺术家一切的制作，都是他们内心的反映。”（《罗丹艺术论》第10页）鲁迅也曾经指出：“一切美术之本质，皆在使观听之人，为之兴感怡悦。”（《摩罗诗力说》）因此，艺术具有自己的特征。

（一）具体性

艺术所反映的对象是作为社会关系总和的人及其生活，它不能脱离各种事物的具体感性的特征。

在艺术中，本质包含在个别事物的内部，而且本质又是通过个别事物表现出来的。哲学史家

根本用不着去管孔子的外貌、但画家就不能忽略他的外貌。^③艺术家必须经常注意科学家根本不关心的那些外部特征。当然外貌细节应从属于揭露事物的本质。

艺术总是把人作为描写的中心。恩格斯认为文学应该描写“典型环境中的典型性格”，斯大林称作家为“人类灵魂的工程师”。毛泽东说：

“革命的文艺，应当根据实际生活创造出各种各样的人物来，帮助群众推动历史的前进。”巴尔扎克认为文学应该就叫做“人心的历史”。高尔基认为“文学的任务是反映及描写劳动的生活，将真理体现于形象——人物的性格与典型之中”（《和青年作家的谈话》），“人是艺术性的文学的材料”作家就是依赖这种“活的材料，依赖人”而工作着，因此高尔基曾建议把文学叫做“人学”。

艺术又总是把人和人的生活作为一个完整的、有各种内部联系的整体来加以表现的。在艺术作品中，不仅写出人的本质，而且写出人的具体面貌；不仅写出生活的内在规律，而且写出生活的全部图景；不仅所写出来的都是独特的、具体的，而且所写出来的都是综合的、多方面的。别林斯基说：“具体性是真正诗的作品的主要条件。”（《别林斯基论文学》第2页）艺术是现实的再现，而现实生活中的事物都是具体的，具有可感可知的特点。因此，反映现实生活的艺术

必然具有具体性这一特征。艺术被称作生活的图画，其道理也正在这里。

（二）形象性

科学用抽象的概念反映生活，艺术则用具体的形象反映生活。形象，是艺术的特征，是指艺术用以反映生活的特殊形式。具体地说，就是呈现在作品中的具体可感的、概括的、能够激起人们美感的生活图画。

关于艺术的特点，不少美学家有所论述。别林斯基指出：“哲学家用三段论法，诗人则用形象和图画来说话，然而他们说的都是同一件事。政治经济学家靠着统计数字，诉诸于读者或听众的理智，证明在社会中某一阶级的状况，因为如此这般的理由，而大为改善或大为恶化了。诗人靠着对现实的活泼而鲜明的描绘，诉诸于读者的想象，在真实的图画中显示社会中某阶级的状况，因为如此这般的理由而大为改善或大为恶化了。一个是证明，另一个是显示，但是他们都是说服，所不同的只是一个用逻辑论证，另一个用图画而已。”（《别林斯基论文学》，列别金娜选辑，梁真译，第20页）“诗的本质就在于给不具形的思想以生动的感性的美丽的形象。”（《杰尔查文的作品》、《别林斯基论文学》，第11页）高尔基指出：“艺术的作品不是叙述，而是用形象、图画来描写现实。”（《同进入文学界的青年突击队员谈话》，《高尔基选集·文学论

文选》第133页)普列汉诺夫指出:艺术“既表现人们的感情,也表现人们的思想,但是并非抽象的表现,而是用生动的形象来表现。这就是艺术的最主要的特点。”(《没有地址的信》人民文学出版社,1962年版,第4页)

艺术形象包括作品的各个方面:其中包括人物形象、社会环境、自然环境以及童话、寓言、神话传说中的动物、植物、神魔等。它可以指个别人物,也可以指整个作品。

艺术形象可以分为造型形象和表现形象两类。所谓造型形象,是指对生活现象的直接描写,如在雕塑、绘画、舞蹈、戏剧、电影中就是如此。此类现象又叫直接形象。所谓表现形象,又叫非造型形象,它不是从直观性、实体性中直接再现生活的形式,就是说不是直接地造型的,而是间接地造型的。它没有活生生的具体形式,所以称为表现形象。文学和音乐的形象就属于表现形象。

在艺术形象中,人物形象处于中心的位置,其他一切形象都是为人物形象的存在而存在的,所以艺术形象主要是人物形象。

(三)情感性

对于艺术家来说,塑造形象与表达感情实际上是一回事。艺术家在创作中是充满了感情的。艺术社会作用的发挥也是通过打动感情来实现的。艺术诉诸人们以感情,给人们以感染和陶

冶，起潜移默化作用。

关于这个问题，不少文艺理论家有所论述。《毛诗序》指出：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”（郭绍虞、王文生主编·《中国历代文论选》第一册，第6页）刘勰指出：“情以物迁，辞以情发。”（《文心雕龙·物色》）别林斯基指出：“对于诗人说来，唯有感染力是必要而生效的东西。”（《孟采里，歌德的批评家》，见别列金娜选辑的《别林斯基论文学》梁真译，新文艺出版社1958年版，第4页）“没有情感就没有诗人，也没有诗。”（同上，第14页）列夫·托尔斯泰指出：“只有传达出人们没有体验过的新的感情的艺术作品才是真正的艺术作品。”（列夫·托尔斯泰：《艺术论》第71页，人民文学出版社，1958年版）“在自己的心中回想起一种自己经验过的情感，回想起之后，于是用动态、线、颜色或是语言表现出的形式把它传达出来，使旁人也可以经验到同样的情感——这就是艺术活动。艺术是一种‘人的活动’，它的要义可以一言以蔽之：一个人有意地，用具体的符号，把自己所曾生活过的情感传给旁人；旁人受这些情感传染，也感觉到这些情感。”（同上，第45——46页）高尔基指出：“艺术的本质是赞成或反对的斗争，漠不关心的

艺术是没有而且不可能有的。”（《论艺术》《论文学》第14页）姚雪垠指出：“任何一个小说作者，他对自己所写的英雄人物和故事情节不感动，不充满激情，他的笔墨不可能深深地打动读者的心弦，唤起强烈的共鸣。我在写《李自成》第一卷和第二卷的过程中，常常被自己构思的情节感动得热泪纵横和哽咽，迫使我不得不停下笔来，等心情稍微平静之后，再继续往下写。”（《李自成》第一卷修订本前言）

（四）审美性

艺术是社会生活的反映。艺术美来自生活美，生活美是艺术美的源泉。但是，人们不仅仅喜欢欣赏自然形态的生活美，更要求欣赏观念形态的艺术美。毛泽东同志指出：“人类的社会生活虽是文学艺术的唯一源泉，虽是较之后者有不可比拟的生动丰富的内容，但是人民还是不满于前者而要求后者。这是为什么呢？因为虽然两者都是美，但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高、更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”（《在延安文艺座谈会上的讲话》）生活中的美是分散的，只有经过艺术家的劳动，才能构成集中、理想的艺术美，以满足人们的审美要求。这就需要艺术家按照自己的审美理想，对生活作出审美判断，通过艺术形象的描绘告诉人们哪些是美的，哪些是丑的。艺术是生活的形象化

的反映，又是生活的审美化的反映。艺术家用形象反映生活，必然伴随着审美活动。没有审美活动，艺术就不存在。艺术和人的关系，主要是审美关系，艺术家经过形象化和审美化，将生活美变为艺术美。因此，艺术是人对现实的审美关系的集中表现，也是美的集中表现。

我们说艺术能够引起人们的美感，是指艺术能够给人以美的感受，激发人们为美好的事物而斗争。这是艺术的一个重要属性。优秀的文艺作品，能够在人们的心中激起爱憎的感情，使人热爱和追求生活中美好的事物，厌恶和鄙弃生活中丑恶的东西，能够激发人们的斗争热情，在人们的灵魂深处发生积极的作用，使人们的思想感情更高尚。