

美育基础

赵淑华 徐 冶 主编

中国财政经济出版社

国内贸易部部编中等专业学校教材

美

育 基 础

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美育基础 / 赵淑华, 徐冶主编.
—北京: 中国财政经济出版社, 1996
国内贸易部部编中等专业学校教材
ISBN 7-5005-2966-X

I. 美… II. ①赵… ②徐… III. 美育—专业学校—教材
IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 06982 号

中国财政经济出版社出版

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

兴谷印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 32 开 8.75 印张 176 000 字

1996 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月北京第 3 次印刷

印数: 17 231—23 240 定价: 8.50 元

ISBN 7-5005-2966-X / B · 0014 (课)

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

编 审 说 明

国内贸易部部编中等专业学校系列教材，是适应社会主义市场经济发展的新形势，按照建立社会主义现代企业制度和“建立大市场、搞活大流通、发展大贸易”的要求，结合我国财税、金融体制等改革情况，由国内贸易部教育司组织有关专家、教授和长期在教学第一线任教的教师编写的。经审定，可作为国内贸易部系统中等专业学校教材，也可作为各类中等成人学校、在职干部业务岗位培训教材和企业职工自学读物。

《美育基础》一书，由赵淑华、徐冶任主编，周玉林任副主编。参加本书编写的有：山东省淄博商业学校高级讲师赵淑华（第一、四、九、十章），辽宁供销学校高级讲师徐冶（第三、五章），安徽蚌埠粮食学校高级讲师周玉林（第六、七章），南京物资学校经济师陶文庆（第二章），辽宁物资学校讲师刘颖（第八章）。全书由赵淑华总纂，北京师范大学齐大卫教授主审并作序。

本书在编写过程中得到了许多学校领导和教师大力支持，在此一并致谢。由于编写时间仓促，水平所限，缺点疏漏在所难免，请广大读者提出宝贵意见，以便进一步修订完善。

国内贸易部教育司

1996年5月

序 言

齐 大 卫

经过五六十年代和七八十年代两次“美学热”的董陶和冲击之后，进入 90 年代的中国当代美学似乎又遇到了新的迷惘。美学是什么，研究美学有什么用处等古老问题复被提出。以往，常把这种现象视为美学这门学科年轻、不成熟的标志。其实不然，这恰恰是中国当代美学走向成熟的征兆，或即将出现一次新的跳跃的准备姿态。

近来，学术界不断议论着中国美学从“传统”向“当代”的“转型”问题。这并不是历史概念的简单转换，而是对于美学学科本体内涵认识的一次质的飞跃。建设具有中国特色的美学理论体系是这次“转型”的首要目标，而对于美学学科本体内涵的深刻反思和重新界定则是实现这一目标的突破口。

美学是什么性质的学科？把美学放在什么样的“品位”上才符合它的本性，才可能实现它的功能和确证它的价值？回答这个问题，需要从准确地选择符合其本体属性的理论支点入手。美学理论的研究当然必须以辩证唯物主义和历史唯物主义为理论基石，但是依据马克思主义的理论必须与实际相结合的原则，亦必须根据美学学科的特殊性质和特殊需要来确立其理论支点。如：人类学的支点，辩证法的支点和未来

学的支点。

这三个方面，围绕一个中心，这就是对于人的生存及其活动的思考。美学以诱导人类、把握自身、实现自身、观照自身为己任。离开对于人的存在及其活动的探索，离开对于人的灵魂、品格和理想建构的追求，美学将化为乌有。美为人而存在，不是人为美而存在；离开人，美学就失去了存在的意义和价值。这是美学的“灵魂”。不抓住这个要害，任何形态的美学理论体系，都是一具失去生命气息的“僵尸”或与人的“生命活动”绝缘的“行尸走肉”。

人类脱离动物界之后，即开始了从“生物的人”向“现实的人”、再向“完全的人”发展演化的漫长历程，这就是人类学上所谓的“脱毛三变”。当今的人类，正处在这个漫长进程的中途。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》等著作中，对这一人类发展的历史现象，做过多次明确阐述。在马克思看来，人是自然界的一部分，因此，人在人化自然的同时，也在不断地人化着自身（包括人的生理机制和心理机制），使人最终成为全面发展的人、“大写的人”（恩格斯）、具有自由自觉的“类的特性”的人，即“人以一种全面的方式，也就是说，作为一个完整的人，把自己的全面本质据为己有。”马克思强调，这是一门科学——“关于人的科学”。这门科学的核心思想是“解放全人类”；不仅在物质上解放全人类，而且在精神上解放全人类，也就是使人类的“劳动本身、生命活动本身、生产生活本身”，不仅只是维持人类的肉体生存的需要的的手段，而且成为“创造生命的生活”，也就是使人的“生命活动本身变成自己的意志和意识的对象”，使

之真正成为符合“人的类的特性”的“自由自觉的活动”，并以这种“有意识的生命活动直接把人跟动物的生命活动区别开来”，实现人类在终结意义上的真正解放。这是一项气度恢宏、目光远大、流程久长、艰苦卓绝的建构人类的系统工程。美学将以怎样的姿态参与到这一宏伟的系统工程中去？它将以怎样的“定位”成为这一系统工程的有机组成部分？它将以怎样的形态和方式完成自己独特的历史使命？这是每一位坚持以马克思主义的哲学思想原则观察美学的性质和功能的研究工作者不能不认同的根本出发点。

客观事物的美的价值是通过人的审美活动来实现的。审美，本质上是以感性的形式所呈现的“人的一种自我享受”（马克思）。一个是“感性形式”，一个是“自我享受”，这是完整地理解审美活动的实质和内涵的两个互为条件的相辅相成的关键因素。没有“感性形式”的“自我享受”，是理智的认识活动，而不是审美的情感活动；没有“自我享受”的“形式”感觉，多半是“囿于粗陋的实际需要的感觉”，它“只具有有限的意义”，即急功近利的实用意义，而不具有充分的美学上的意义。

审美是一个多层面的活动。大概包含三个层面：

第一个层面是“感官的快适”。这是审美主体由审美对象的感性形式的审美属性所引起的“赏心悦目”的快感。这是常见的、大量的、眼前的、短暂的、轻松的，因而是比较表层的美感。这种初级层次的美感，在人类的“生命活动”中是不可或缺的内容，但是，如果一个生命个体的审美活动，全部或大部停留在这个水平上，那么，就是他的“感觉的社会化

程度”还处在粗陋或平庸阶段的反映了。

第二个层面是“心灵的启迪”。这是审美主体在审美对象的感性形式的审美属性所引起的“赏心悦目”的多次复现的基础上，进而引起的“怡情悦性”的审美效果。这比初级层次的“感官快适”更加深入了一步，带有了明显的自由自觉的“类本质”的特性，产生了陶冶情操、净化心灵、沟通美善、规范行为的积极作用；带有了较多的、较为深刻的观照自身、实现自身、确证自身的美学意义；带有了马克思所说的“自我享受”的性质，即“能感受人的快乐和确证自己是属人的本质力量的感觉”的性质。但它还是一种由初级层次的美感，向高级层次的美感过渡的中间层次，还不具有“精神解放”的性质，因而还称不上是美感的极致。

第三个层面是“人生的体验”。这是审美主体在健康的审美趣味、健全的审美能力、纯正的审美要求、正确的审美观念和高尚的审美理想的自觉指引下，透过“感官的快适”和“心灵的启迪”，实现审美主体向生命感悟、宇宙体验飞跃的一种高级审美层面。它是对人生的目的和意义，对生命的终结存在的彻悟；是一种带有“精神解放”性质的由必然王国进入自由王国的审美体验；是一种自觉地突破“有”的局限，追求“无”的把握的理想境界。它是马克思所说的“完整的人”所应具有的真、善、美相统一的精神面貌；它是高尔基在长篇小说《母亲》中所呼唤的“人的形象高高升起”时从人的身上所显现出来的“最大的美”；它是柯罗连科在散文《火光》中所显示的那个指引航向、催人前进、照亮人的心灵而在现时又不可能接近的时隐时现的“火光”。美学的真谛就在这里。

审美活动的三个层面，都是满足人类生存需要所不可缺少的内容。三者之间既存在普及与提高的关系，又存在现实与理想的关系，而且，不论在审美实践上，还是在理论建树上，三者又存在着深化、互补的关系。从贴近生活，联系实际的意义上说，美学学科应关注处在审美活动初级层面的群众的审美需要和对他们的引导，并将美学的“灵魂”渗透其中；从基础理论，即元美学的体系建构来说，美学学科应侧重在审美活动第三层面的理论研究上，不可放松对美学的哲学品格的探究。这两个层面又要以第二层面为中介逐渐沟通起来，不断地使第一层面向第二层面提高，使第二层面向第三层面深化。通过“自下而上”与“自上而下”的双向反馈，即通过对于生产、生活、艺术等实用领域的审美活动的美学阐释和美学基本原理的深入探讨的交流、互补，推动美学理论研究和审美实践活动的逐步深入的、卓有成效地开展。

从建设具有中国特色的当代美学体系的目标来讲，对于审美活动第三层面的理论研究是一项具有广泛现实意义和深远历史意义的艰巨任务。它将引导我们对美学的认识提高到更为接近真理的新水平。

审美活动的高级层面所说的“精神解放”、“人生体验”，并不是一种纯然的社会体验、生活体验或伦理体验，更不是含有“物欲”内容的功利体验，而是一种“诗化的体验”，即艺术化的体验。从价值论的观点来看，如果说，“真”是认识的价值，“善”是行为的价值，那么，“美”就是艺术的价值。人类的精神建构过程，就是逐渐从野蛮化向艺术化演变的过程。过去我们常说：“美学是人的灵魂的建构学”，其实，建构人

类灵魂的职能并非美学所专有，像心理学、伦理学、教育学、政治学、文艺学等学科都带有建构人类灵魂的性质。它们在社会结构的整体机制中互相配合，形成了一个宏大的“建构人类灵魂”的系统工程。

马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中说过一句话：“任何一个存在物只有当它立足于自身的时候，才在自己的眼里是独立的，而只有当它依靠自己而存在的时候，它才算是立足于自身。”如果我们真正是立足于美学自身而不是把它做为某种“从属的存在物”而观察美学的话，不难发现它也有“依靠自己而存在”的独特依据，这就是：美学是用诗化的体验方式，通过审美心理诸因素的综合作用，按照“美的规律”，影响和建构人的灵魂的学科。具体地说，它有如下特征：

一、具体可感性

美学通过感性形式，诉诸审美主体的感官（主要是视觉和听觉），诱发审美主体的生命体验和心灵感悟，陶冶其情操，净化其心灵，振奋其精神，激扬其情绪。

二、潜移默化性

美学告诉人们能够成为什么样的人，而不是告诉他们应该是什么样的人；美学告诉人们可以有怎样的生活，而不是应该怎样去生活。因为，后者分明是政治学、伦理学、教育学等学科的说教方式。与这类学科相比，美学更多的不是“授之以鱼”，而是“授之以渔”。

三、软质模糊性

美学在构建人类心灵的系统工程学中是一门“软科学”。它有很大的主体意识性和不确定性，即模糊性。法律给人以约束，美学给人以快适；科学给人以实在，美学给人以幻象；政治给人以执着，美学给人以淡泊……这种既相异、又相补的二重性是显而易见的。在现代物质文明高度发达的今天，尤其是物欲横流的某些角落，“美”作为一种“情操”和“境界”的存在，是社会生活中不可缺少的内容，是对于物质功利追求意识的某种冲淡和补充。人们的生活没有物质保证是不行的，但是，人还需要一点精神，需要古希腊人所具有的那种近似于天真的散淡通脱的审美心态。现在有些人喊：“活得很累”。物质上无以复加，精神上无家可归。疲劳、厌倦、失落、不满足齐集于身，就是因为缺乏一点“软质”的审美心灵，离生活太近，离宇宙太远，离物质太近，离精神太远。美学是不是应该帮助人们做做平衡、协调的工作呢？

总而言之，如果说，美，是心灵的诗化，那么，美学就可以称之为“心灵的诗化学”。它对人的生存及其活动的重要性将日益显示出来。

目 录

第一章 美育概述	(1)
第一节 美育思想溯源	(2)
第二节 美育的性质与特征	(12)
第三节 美育的任务和方法	(24)
第二章 美的本质与特征	(41)
第一节 美本质研究溯源	(41)
第二节 美的本质	(48)
第三节 美的特征	(54)
第三章 审美形态	(61)
第一节 优美	(61)
第二节 壮美	(68)
第三节 悲剧	(78)
第四节 喜剧	(87)
第四章 审美心理与审美趣味	(96)
第一节 审美心理	(96)
第二节 审美趣味	(111)
第五章 形式美	(119)
第一节 形式美的特征	(119)
第二节 形式美的基本规律	(129)

第六章 自然美	(138)
第一节 什么是自然美	(138)
第二节 自然美的审美特征	(144)
第三节 自然美的美育功能	(151)
第七章 社会美(上)	(156)
第一节 什么是社会美	(156)
第二节 社会美的核心	(160)
第八章 社会美(下)	(175)
第一节 环境美	(175)
第二节 劳动美	(183)
第三节 商品美	(193)
第九章 艺术美	(205)
第一节 什么是艺术美	(205)
第二节 艺术欣赏的深层创意	(208)
第十章 常见艺术门类的审美	(224)
第一节 文学艺术的审美特征	(224)
第二节 建筑艺术的审美特征	(226)
第三节 雕塑艺术的审美特征	(228)
第四节 绘画艺术的审美特征	(230)
第五节 书法艺术的审美特征	(232)
第六节 舞蹈艺术的审美特征	(237)
第七节 音乐艺术的审美特征	(240)
第八节 戏剧艺术的审美特征	(246)
第九节 影视艺术的审美特征	(249)
参考书目	(256)

第一章 美育概述

美，一个充溢着无穷魅力的字眼；美育，一项伟大而富有活力的教育工程。

没有美育的教育是不完全的教育。美育不仅是整体教育的重要组成部分，也是实施教育的理想途径和手段；美育不仅有利于培养现代人的高尚审美素养，即培养人们以审美的态度关心社会、关心人类、关心他人的高尚品质，成为身心都健康的现代人，美育还有利于培养高科技人才不可缺少的形象思维能力，这是跨世纪人才所必须具备的智能因素的重要组成部分；美育也有利于培养社会主义接班人自觉抵御“和平演变”的免疫能力，即通过审美教育使青年人牢牢地确立起健康、高尚的审美情趣，从而具有自觉的辨别美丑的能力，增强抵御“病毒”侵袭的免疫能力。因此，重视美育、加强美育，是全面贯彻党的教育方针，培养全面发展的社会主义新人的迫切要求，是二十一世纪的激烈竞争为现代教育提出的挑战，是人类完善自身的规模巨大的人类工程学。

第一节 美育思想溯源

一、传统美育思想

(一) 中国传统美育思想

美育作为一种意识和实践活动，始于原始社会后期，但美育的倡导，却始于奴隶社会的周代。西周时期著名的“六艺”教育，就包含了德、智、体、美等多种教育因素。（“六艺”——礼、乐、射、御、书、数。礼指奴隶制的宗法等级制度和人们的行为规范，一定程度上反映了德育；“射”即射箭；“御”即骑马、驾车，可谓军事体育；“书”包括文字和书法；“数”乃是算术，这两项属于智育；而“乐”包括音乐、舞蹈、诗歌，实为综合艺术课，这就是有关美育的内容。）而将美育思想发展到高峰，并形成比较完备的美育思想的则是著名的政治家、思想家和教育家孔子。他的美育思想被其弟子发展成为“儒家”学说中著名的“诗教”和“乐教”理论。这一理论不仅是我国奴隶社会时期美育思想的代表性观点，而且成为我国漫长的封建社会中占统治地位的美育思想，几乎有2000年的历史。儒家美育思想主要包括以下三个方面：

第一，提倡“乐教”和“诗教”，即艺术教育，重视艺术的情感特征和社会功能。这是儒家美育思想的核心内容。认为“乐”具有感化人心、陶冶性情，在潜移默化中使人接受仁义之道，从而发展成为“全人”的功能。强调“诗可以兴、可以观、可以群、可以怨”。认为“诗”可以启发人的思想，感染

人的情操；可以作为一面镜子，从中观察“风俗之盛衰”；可以交流人们的情感，加深人与人之间的团结；可以借诗句倾诉对时政流弊和人间不平蓄积于心底的怨愤之情。认为要造就一个有教养的完美之人，不可以没有“乐”和“诗”。艺术的美育作用，正是通过陶冶人们的情感，从而使某种带有强制性的社会伦理规范，变为个体的、内在的、自觉的心理要求，达到个体与社会的和谐一致。正是孔子，开创了中国美育重视艺术情感特征的优良传统。

第二，强调美育与德育的联系，认为德育是目的，美育是手段。在充分肯定美的形式的审美价值的前提下，强调美与善的和谐统一，强调人的外表与内心的一致，所谓“文质彬彬，然后君子”。这一命题包含的辩证因素，不仅影响到后人对人的审美评价，而且也影响到后人对艺术的审美评价，在审美认识上进了一大步。孔子指出完满的艺术应该“尽美尽善”。认为《韶》乐“尽美矣，又尽善也”，《武》乐“尽美矣，未尽善也”（《八佾》），把尽善尽美作为评价艺术作品社会功能的美学标准，表现了孔子崇高的美育理想。

第三，以“中庸之道”作为审美批评的尺度。孔子在《诗经》《关雎》中曾作出“乐而不淫，哀而不伤”的审美判断，这是他以“中庸之道”作为审美批评尺度的实际尝试，其中包蕴着艺术审美具有普遍意义的思想，即在艺术中哀乐之情的抒发需受社会伦理的限定，而绝不应该是动物性情感的自然发泄。

第四，主张“礼乐治国”。儒家美育思想的集大成者荀子，继承发展了孔子“中和协调”的艺术教育思想，更充分地

看到了艺术教育可以使人感情平和、使人与人之间关系和谐的特殊效果。他说“乐也者，和之不可变者也；礼也者，理之不可易者也。乐合同，礼别异”。意思说，“礼”是坚持封建礼节道德，分别尊卑上下的等级次序，“乐”是为了协调和谐人间关系，使人安分守己、友好亲善。他还进一步强调“礼乐之统，管乎人心矣”。即只要坚持礼与乐这两条根本，就可以把人的内在精神世界控制住，从而巩固其统治。

总之，孔子所强调的审美与情感相通，情感与伦理相关的观点，奠定了以情感与理智，个人与社会和谐统一为核心的中国传统美育思想，进而深刻影响了中国审美心理结构的发展，成为中国传统美育思想的奠基者。

如果说儒家美育思想的特点是重视艺术、重视美育的社会伦理意义，具有明显的功利性，那么，以老子、庄子为代表的道家美育思想，则从“无为而无不为”的道是美的根源出发，强调了审美的超功利性，把审美境界看作一种只可意会而难以言传的理性直观，涉及到了审美教育所具有的一个重要特征。

（二）西方传统美育思想

在西方，倡导美育始于古希腊、古罗马的先哲们。在毕达哥拉斯学派的“美在和谐”说，苏格拉底的“美在效用”说，柏拉图的“美在理念”说，以及亚里士多德的“美在整一”说中，均蕴藏着对美育的思考。

明确倡导美育者应首推柏拉图。他在《理想国》中，将艺术的社会效用看作是评价艺术的唯一标准。认为文学艺术要“对国家和人生都有效用”，要求艺术家必须“把真善美的