

童伟民 严敏 主编

美育向导

MYXD

成都科技大学出版社

(川)新登字015号

美育向导

董伟民 严敏 主编

成都科技大学出版社出版发行

重庆印制第六厂印刷

开本: 787×1092毫米 1/32 印张: 7.5625

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

字数: 160千字 印数: 1—5000册

ISBN 7—5616—1225—7/G·240

定价: 3.20元

目

录

美是真理的光辉

——美育概说.....	1
-------------	---

谈 美 篇

1. 美从何处寻	
——谈美的本质.....	11
2. 有意味的形式	
——谈美的特征.....	16
3. 刹那间便感受到事物的美	
——谈美感的特征.....	21
4. 它们共同弹奏起美妙的乐章	
——谈美感的心理基础.....	27
5. 萝卜白菜，各有所爱	
——谈美感的差异性与共同性.....	33
6. “丑就在美的旁边”	
——谈丑及美丑关系.....	39

自 然 篇

1. 追求和谐	
——谈自然与人类生活的关系.....	46
2. 大自然何来动人的魅力	
——谈自然美的特点.....	52
3. 并不是每一种绿色都是人们喜欢的	

——谈自然美的社会属性.....	58
4. 思接千载 视通万里	
——欣赏自然美可以激发想象力.....	64
5. 大自然是一本打开的书	
——欣赏自然美能增长知识.....	69
6. 登山则情满于山 观海则意溢于海	
——谈自然美对人性格的陶冶.....	75

生 活 篇

1. 创造美好的生活	
——谈生活美.....	82
2. “充内形外之谓美”	
——谈容貌美和心灵美.....	89
3. 听其言 观其行	
——谈语言美和行为美.....	95
4. 锦上添花	
——谈形体美和服饰美.....	101
5. 让人们愉快地拥抱你	
——谈人际关系美.....	108
6. 在舒适的环境中生活和学习	
——谈环境美.....	114

艺 术 篇

1. “用思理以美化天物”	
——谈艺术的本质.....	121
2. 以形动人 以情感人	

——谈艺术的特征·····	127
3. 语言构筑的艺术殿堂	
——谈文学·····	134
4. 一种高度综合的艺术形式	
——谈戏剧·····	141
5. 借人体律动表情达意的艺术	
——谈舞蹈·····	148
6. 用音响造型的听觉艺术	
——谈音乐·····	155
7. 固定形体动作瞬间的造型艺术	
——谈雕塑·····	162
8. 与新技术结盟的“第七艺术”	
——谈电影·····	169
9. “石头写成的历史”	
——谈建筑艺术·····	176
10. “形美以感目”	
——谈书法艺术·····	182
11. “瞬间的美”	
——谈摄影艺术·····	188
12. 适用、经济、美观	
——谈工艺美术·····	194

科 学 篇

1. 即将来临的联合	
——科学和艺术的新关系·····	201
2. 科学的艺术品	

——科学审美的对象.....	207
3. 奇异的因陀罗网	
——科学审美原则之一：统一性.....	213
4. 锋利的“奥卡姆剃刀”	
——科学审美原则之二：简单性.....	219
5. 变换下的不变性	
——科学审美原则之三：对称性.....	225
6. 思维的体操	
——谈数学美.....	230

美 是 真 理 的 光 辉

——美 育 概 说

美育，又称审美教育。它借助于各种审美媒介（自然美、生活美、艺术美、科学美等），并在教育的各个环节上全面贯彻“美的规律”，训练、强化人的感知、表象、想象、情感、理解等心理能力，丰富、健全人的审美心理结构，使之与智力结构、人格结构等协调谐和。通过美育，能使人分清美与丑，是与非，崇高与渺小，高尚与卑劣；通过美育，能使人的各种智能结构协调发展，激发起旺盛的创造热情；通过美育，可以陶冶人的性情，提高人的生活趣味。总之，美育既是人类文明发展的一个必然结果，又是人类自身修养的重要手段。

从历史上看，人类很早就开始思考有关美育的问题，注意到了按照美的要求进行教育活动的重要性。中国古代的大教育家孔子，就曾经谈到过仁人君子自我教育的三个阶段——“兴于诗，立于礼，成于乐。”就是说，要想使自己成为一个高尚的人，应该从学习诗歌开始，按照道德规范的要求办事（礼），最后在“乐”的形式中完成自我教育。这个

“乐”，可以看作音乐，也可以看作一种健康、豁达的人生态度，还可以看作一种轻松自由的情境。总之，孔子强调要在一种自由自觉的气氛中进行教育，在一定程度上突出了审美教育的特点。

最早提出美育概念的人，当推德国诗人兼美学家席勒（1759——1805），他在《美育书简》一书中，较系统地论述了美育的性质、目的和任务。他认为，审美是人达到精神解放和实现人性完美的先决条件。因此，通过审美教育，可以使从单纯的感性状态向理性的道德状态转换，从而达到自由境界。席勒的看法多少带有一点空想的性质，但其中不乏合理之处。我国近代教育史上最早倡导学校美育的是改良主义思想家王国维和民主主义革命家蔡元培。王国维在一篇名为《论教育之宗旨》的文章中说：一个完全的人不可不具备真善美这三种品德，但要达到这个境界，就必须依靠教育。所以教育也就分为三个部分：智育、德育和美育。蔡元培更是强调美育的重要性，响亮而鲜明地提出了“以美育代宗教”的口号，并身体力行地推行审美教育。但在旧中国，战乱连年，民不聊生，虽有志士仁人倡导美育，也仅仅是表达一种善良而美好的愿望而已。新中国成立以后，美育得到了应有重视。特别是进入新的历史时期以来，随着我国物质文明的提高，人们对美的追求也愈趋迫切，于是，美育便引起全社会的高度重视。国家“七五”计划第三十二章《发展教育事业的主要政策措施》就强调：“各级各类学校都要加强思想政治工作，贯彻德育、智育、体育、美育全面发展的方针，把学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才。”显然，美育在社会主义建设事业中占

有重要地位，甚至可以说，没有美育的教育是不完全的教育。

美育大致包含艺术教育、情感教育和按美的规律进行教育（即广义的教育）这三个相互关联而又递进的层次。艺术教育是最常见的一种美育形式。它通过鉴赏文艺作品，学习艺术理论来提高人们对于艺术的感受、理解和评价的能力。因为艺术美是现实美的鲜明而集中的体现，借助于艺术可以使人具有敏锐的审美感受力，可以充实人的审美心理结构。但艺术教育还只是美育的一种初级形式，是一种以美为教育内容的教育。对于全面的教育来讲，这远远不够。于是，在艺术教育的基础上情感教育就借助于更为广泛的审美对象，尽可能全面地丰富完善人的审美情感；塑造高尚、正确的审美观念；发展对现实的审美能力；培育生动活泼、求实创新的生活趣味，健康向上的乐观主义精神；使人的知、意、情诸心理因素和谐统一，最终达到陶冶性情、培养意志的目的。以情养志，则意志弥坚，以志导情，则情味绵长。美育的最高层次就是全面按照美的规律展开教育教学活动。所谓美的规律是美学中的一个重要课题。可以大致解释为：自由地运用客观规律（真）来造福于人类社会（善）。或者：自由地把目的（善）融注于客观规律（真）之中，而把规律引导向目的。就好像引水发电、带给人类光明。按照美的规律展开教育活动，不仅要求广泛借助各种审美对象，还得配上各式各样的美的教育形式和方法，不仅要求全面把握教育规律，还必须以培养一代社会主义事业所要求的“四有”新人为目的，不仅要求刻苦认真地教与学，还要求灵活创新地教与学。达到这个境界，教育教学将是一种乐趣、一种享受。孟子曾把

“得天下英才而教育之”视为人生一大乐事，我们何尝不可以说“善于学习，不亦悦乎？”这正是美育的最高境界。

德国美学家黑格尔说：“审美带有令人解放的性质。”审美的这种性质决定了美育的基本特点。首先，美育具有自由性。美育在进行过程中，往往造就一种轻松愉快和谐的气氛，在这种状态中，教学内容指向的目的仿佛消失了，教学方式的限制似乎减弱了，直接的功利目的好像也隐退了，人们专注于对对象的感受、体验、沉浸在一种精神愉悦状态之中，就仿佛自己的心已经与对象融为一体，合着对象的律动舞蹈着。就是说，美育使人从教育内容的限制中解放出来，自由地学习、生活。这个自由不是别的，正是人们对于客观事物的把握，并能按照把握了的规律展开自己的活动。其实这也是美的规律的一个重要方面。

其次，美育具有浓烈的情感性。美育的自由性特点决定了美育不象一般教育那样，或多或少地带有强制性、规范性。能自由地把握客观事物，会给人带来愉悦感，让人从对象上面看到自己的力量。所以，美育特别看重以情感人，以情益智。孔子曾说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”这里，“知之者”是说懂得如何去做；“好之者”是说喜欢这样做，成为一种爱好；“乐之者”是说完全自觉去做，主动去做，并把它当作一种乐事。知、好、乐三阶段，非常生动地说明了美育的情感性特点。这个特点也可以说是自由特点的深化。确实，美育正是以情感为动力，通过情感的陶冶实现教育的目的的。

美育的最突出的特点如前所说。其它还有直观性，即以鲜明生动的形象为手段；创造性，即常常在貌似杂乱的现象

背后发现规律、发现和谐统一，等等。我们可以在亲身的美育实践中去感受这些特点，这里就不再一一细说。

美育的首要任务是帮助人们树立正确、高尚的审美观。审美观作为世界观的一个有机组成部分，是人们对于客观事物的审美评价和总的看法。审美活动离不开审美观的制约指导。帮助人们树立高尚的审美观，就成了美育过程的基础环节。

美育的第二个任务是训练培养人们的审美鉴赏能力，简单说，审美鉴赏能力有两个相互联系的环节。其一是审美感受力，这是一种协调多种心理功能一齐活动的能力。总的说来，审美感受力是长期的人类实践活动的产物，但具体说来，还须通过美育来熏陶、提高。美育必须通过各种审美媒介和方法，推动人们去亲身体验美、感受美。其二是审美鉴别能力。这是一种对审美对象进行洞察、给予评价的能力。感受力和鉴别力恰似一对孪生兄弟，有感受才能鉴别，有鉴别才能更真切地感受。因此，美育在训练人们的审美感受力的基础上，应该强化人们的审美鉴别力，有了鉴别力，才能品出不同审美对象品格的高下，才能增强感受的丰富性。

最后，美育最重要的一项任务，就是培育发展人们的审美创造力。从大处着眼，审美创造力就是表现美、创造美的能力，就是按照美的规律去创造更加美好的生活、创造光彩夺目的人生的能力。细分起来又可划为两个层次。一是审美操作能力。这种能力训练可以是艺术练习，可以是劳动创造，可以是创造良好的人际关系，还可以是日常生活中的审美操作，如居室布置、服饰打扮等等。在这个层次上，强调的是自己动手的能力。二是创造性思维的能力。审美操作离不

开创造性思维作基础，甚至可以说，审美操作能力就是创造性思维的外在表现。美育应该通过各种手段，注意发展人们的形式化思维能力、直觉思维能力，以及形象思维、模糊思维等等能力。一句话，美育要发展人们善于把握客观事物的能力，使人能够从表面看来杂乱无章的现象中，抽象归纳出事物内在的规律和联系。审美操作的创造性思维结合在一起，也就是认识和实践的统一，这个统一，能充分体现令人解放的性质。

美育的这三大任务是一个有机整体。在美育过程中不能偏废其中任何一个。三者的关系是：审美观是基础、审美鉴赏力是动力，审美创造力是核心。没有正确的审美观作指导，可能指鹿为马，把维纳斯当作女妖；没有高明的审美鉴赏力的推动，审美创造会显得马力不足，缺乏审美创造力，不仅有纸上谈兵之嫌，生活也会因此而单调乏味。审美需要感受，需要体验，但更需要创造。可以说，没有创造就没有审美；没有创造，人类社会将会停滞不前。美育真可以说是任重而道远，神圣且伟大。

如此说来，实施美育势在必行。但怎样实施美育呢？

我们说，审美活动总是在特定的环境中进行的，实施美育也就必须坚持一个基本原则。这个原则是：根据具体的美育任务，根据教育对象的具体特点，有针对性地精心创设审美情境，使人们沉浸在浓郁的美育氛围之中。所谓“近朱者赤，近墨者黑”从一方面说明了这层意思；所谓“登山则情满于山，观海则意溢于海”从另一方面凸现了这个道理。创设审美情境包含两方面内容。一个是物质性审美情境。如校园布局、绿化，教室安排、布置等，都是物质性审美情境的

组成部分。学校应该根据具体条件，使校园尽可能简洁、朴实、大方、雅致，创造一种宁静、庄重的审美格调。使人身处其间，油然而生平和安详之情。另外一方面，创造一种精神性审美情境，这是学校美育的一个非常重要的问题，也是学校办出自己的特色来的重要前提条件。例如，创建一种独具特色的校园文化气氛，建立生动活泼的班风班纪，培育良好学风等等，都可以达到创设精神性审美情境的目的。另外，构造健康和谐的校园人际关系，也是创设审美情境的一项重要内容。同学之间，师生之间，应该是平等、互助互爱。教师应该做学生的良师益友，关心、爱护学生；学生应该尊重教师，理解教师，协助教师开展工作。在教育教学过程中，师生之间应该平等交流。如果这一过程作为审美信息的交流过程而展开，那就更需要相互沟通，相互感染。教师的作用在这里表现为组织协调，学生则始终主动积极。所谓教师是主导，学生是主体，正应该在这一层面上来理解。

创设审美情境的目的在于陶冶情感，增进智能，使教学双方都置身于特定的情境之中，这样才有利于审美教育的实施。因此，美育不是学校单方面的责任，更是我们每个人的神圣职责，审美情境创设好了，美育就会有效地发挥作用。

当然，对于每一个人来说，实施美育的途径是可以有种种不同的。俗话说：“条条大路通罗马”，我们没有理由限制人的审美自由。但不管怎样说，实施美育，仍有几条主要途径。

第一、同艺术交个朋友。艺术是人们审美地认识世界的结晶，艺术向人们展现了一部美与丑的矛盾冲突的历史。通过艺术，我们可以品味到美，也可以直面到丑，从而使我们

的情感得到升华，灵魂得到净化，我们的精神世界也就会更加丰富，更加充实。达尔文曾感叹他年轻时接触艺术太少，否则，他的生活会更加充实美好。我们应莫负青春年华，热情地与艺术交个朋友，以训练自己对美的敏感。

第二、投入大自然的怀抱。大自然向人们敞开着它那博大的胸怀，投入大自然的怀抱里，它自会告诉你什么是伟大与崇高、优美与秀丽。一次郊游，可使你暂时忘却城市的喧嚣，攀登绝顶，会使你意志倍增、胸襟开阔，五彩缤纷的大自然，以其万千气象，给人们无限的审美感受。

第三、热爱生活。生活是美好的，但生活的道路绝不是平坦的。因为道路不平坦，所以需要奋斗，需要创造。在奋斗中，美向你微笑，在创造中，美融进你的生活。所以，树立正确的生活态度，养育善良的人格精神，培养良好的文明行为，会使你的生活更加美好，给你的生活增添光辉。只有你热爱生活，生活才会热爱你。

第四、跟着科学走。有句拉丁格言说：“美是真理的光辉。”爱因斯坦则说：“我……相信科学是值得追求的，因为它揭示了自然界的美”。科学不只是逻辑推理，不只是实验，更是对世界的洞察，是对世界本质的把握。跟着科学走，也就是要养成科学的头脑，养成寻求事物内在规律的习惯，就是说，对一个事物，我们不仅要知其“然”，还要知其“所以然”。例如，我们知道， $3 + 2 = 5$ ，由此，我们就可以得出加、减的数量关系：

$$3 + 2 = 5$$

$$2 + 3 = 5$$

$$5 - 3 = 2$$

$$5 - 2 = 3$$

对了，仔细品味这一组关系，我们不仅可以得到加减互逆的观念，还可得到更深层次的数学关系，如果再配上几句顺口溜，这组关系便意味深长了：

$$3 + 2 = 5$$

$$2 + 3 = 5$$

$$5 - 3 = 2$$

$$5 - 2 = 3$$

加号前后，可以对调

头尾对调，加减改号

等号前后，可以对调

$$a + b = c$$

$$b + a = c$$

$$c - a = b$$

$$c - b = a$$

这一来，不仅把加减互逆的对称形式显现了出来，表现出一种匀称的形式美，而且还从算术水平一下子跳到了代数水平，由实物运算进到符号运算。充分表露了科学所具有的深沉而庄严的美。因此，跟着科学走，实质就是训练培养我们的创造力，使我们善于从纷云复杂的现象中归纳整理出事物内在规律来。

美育的途径当然不只这些，我们只是择其要而略加叙述。对每一个人来讲，大可根据不同的爱好，不同的需要进行美育。

(廖信裴)

思考题

1. 什么是美育？
2. 美育有何特点和作用？

谈 美 篇

社会的进步就是人类对美的追求的结晶。

——马克思

美 从 何 处 寻

——谈 美 的 本 质

古人说：“爱美之心，人皆有之。”也许，人人都能感受到绚丽多姿的美，人人都能体验到令人陶醉的美。那么，是否人人都知道从何处去寻找美的踪迹呢？

这很难说。譬如有的人认为，美存在于人们心中，要寻找美的踪迹，只需到自己心里去找就是了。宋代罗大经在《鹤林玉露》中记载了一个尼姑的悟道诗，诗曰：

尽日寻春不见春，芒鞋踏遍陇头云。

归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。

这诗好象是说，春天就在眼前，就在心中，所以不应该到处去寻找。言外之意仿佛是：只要自己心中有了春天，春天就呈现在你眼前。假如你在自己心中找不到美，也就无处寻得美的踪迹了。

但是，梅花分明是一个外界事物呀！你的心当然可以发现它，体验到它的美，可你不能改变它呀。令人心神旷怡的“春在枝头已十分”的情感体验，不正是由梅花发动起来的么？美对于你的心灵来说，是一个客观存在。所以，只在自己