

中小学美育浅谈

上海教育出版社

ZHONGXIAOXUE MEIYU QIANTAN

中小学美育浅谈

章新建 王明居
杨春鼎 许有为

上海教育出版社

中小学美育浅谈

章新建 王明居
杨春鼎 许有为

上海教育出版社出版

(上海永福路 123 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4 字数 81,000

1982 年 12 月第 1 版 1982 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—37,000 本

统一书号: 7150·2818 定价: 0.34 元

前 言

一、本书主要供中小学教师向广大青少年进行审美教育用,也可供一般关心美育和爱好艺术的同志们参考。

二、写作这本书的目的,在于加强对青少年的审美教育,普及美学基础知识,使他们真正懂得什么是美,什么是丑,并在学习、生活和工作中培养和提高审美能力,成为又红又专的人才,为祖国四化建设作出贡献。

三、本书分为两大部分。第一部分,介绍美学的理论知识;第二部分论述审美教育中的一些具体问题,如美育的任务、内容和途径,美育与德、智、体三育的关系,青少年的审美心理,审美过程,美的欣赏以及人才培养等问题。

四、在写作过程中,我们力求做到深入浅出,通俗易懂,理论联系实际,尽量做到知识性、趣味性和科学性相结合。

五、在写作过程中,程新国、王冠华、施建业等同志为本稿提出过不少宝贵意见。在此一并表示诚挚的谢意。由于我们的理论水平不高,实践经验不足,加上时间仓促,本书定有不少缺点和错误,恳请专家与广大读者批评指正。

作 者

一九八二年五月

目 录

绪 论	(1)
第一章 美的本质与特征	(5)
第一节 什么是美	(5)
第二节 美的阶级性	(8)
第三节 美的历史性	(12)
第四节 美的民族性	(15)
第二章 美感	(19)
第一节 审美感觉器官	(19)
第二节 美感与心理	(21)
第三节 美感的直觉性与功利性	(25)
第三章 审美对象	(28)
第一节 自然美	(28)
第二节 社会美	(34)
第三节 艺术美	(41)
第四章 审美过程	(54)
第一节 审美的过程及其条件	(54)
第二节 不同的审美过程	(59)
第三节 审美的特点	(64)
第五章 审美教育的任务、原则和途径	(70)
第一节 审美教育的任务	(70)

第二节	审美教育的原则·····	(73)
第三节	审美教育的主要途径·····	(75)
第六章	美育与德育、智育、体育·····	(81)
第一节	美育与德育·····	(81)
第二节	美育与智育·····	(86)
第三节	美育与体育·····	(91)
第七章	青少年的审美心理·····	(94)
第一节	青少年的生理特点·····	(94)
第二节	青少年的心理特点·····	(96)
第三节	目前青少年的思想特点·····	(101)
第四节	青少年审美情趣和审美能力的培养·····	(105)
第八章	美育与“四美”·····	(111)
第一节	美育为育人，育人需“四美”·····	(111)
第二节	“四美”的基本内容·····	(113)

绪 论

美育,又称审美教育、美感教育。它的任务是培养和提高人们对现实世界(包括自然和社会)以及文化艺术作品的美的鉴别、欣赏和创造能力,陶冶人们的情操,提高人们的生活情趣,使人们变得高尚、积极,在思想感情方面全面健康发展。我们今天的美育,是社会主义精神文明建设的一个重要组成部分。

在人民群众中,尤其是在青少年中大力提倡和实施美育,这是一项长远的具有重大战略意义的任务;特别在当前,又有其很大的现实意义。十年动乱不仅在政治上、经济上给我们国家带来了巨大的灾难,而且给我们民族在精神上造成了极大的创伤。林彪、“四人帮”一伙疯狂破坏文化,破坏人间一切美的东西,把历史上和现实生活中那些最丑恶的东西奉为神圣,加以宣扬,使得一些人,尤其是在十年浩劫中长大的不少青少年,分不清什么是美,什么是丑,什么是善,什么是恶,什么是真,什么是假,什么是文明,什么是野蛮,什么是高尚,什么是低俗,甚至根本颠倒了美丑和善恶。我们民族在心灵上造成的这种危害和创伤,远比在经济上造成的损失要大得多,深重得多。我们一定要努力改变这种状况。

当前,正在全国范围内广泛开展的“五讲四美”活动,就是发挥美学在四化建设和人民生活中的积极作用,其中包括美

育在日常生活和教育工作中的作用，是培养全面发展的社会主义新人的有力措施之一。美育同德育、智育、体育有着密切的关系。它们是相辅相成的，又是不可相互代替的。因此，我们要实现人类最崇高的理想——共产主义，要培养自觉地建设社会主义的新人，就不能不发展美学，不能不加强审美教育。

美育这个名词的出现，虽然是近代的事情，但是美育的事实早就存在于我国古代的教育之中。孔子以“六艺”（礼、乐、射、御、书、数）教授弟子，“乐”就是进行美育的专门科目。与孔子差不多同时代的古希腊哲学家、教育家柏拉图所论的儿童教育，也是结合音乐、史诗给儿童心灵以影响，表达了他的教育主张，实际上讲的是儿童的美育问题。到了十八世纪，西方资产阶级思想家席勒，明确提出了审美教育问题，并从理论上加以研究和论证。

我国近代教育史上倡导美育的，应首推蔡元培先生。他受到西方美学理论（特别是康德的美学理论）的影响，继承了我国古代美育的传统，早在一九一二年二月《对教育方针之意见》一文中，提出了军国民主义教育、实利主义教育、公民德育教育、世界观教育、美感教育五个方面，作为国民教育的宗旨。到了一九二二年，他进一步把新式教育方针归纳为体、智、德、美四个方面。蔡元培在《美育与人生》中，对美育作了这样的解释：“人人都有感情，而并非都有伟大而高尚的行为，这由于感情推动力的薄弱。要转弱为强，转薄而为厚，有待于陶养。陶养的工具，为美的对象；陶养的作用，叫作美育。”

鲁迅早在一九一三年也著有《拟播布美术意见书》一文，谈了美育与德育的关系。

蔡元培和鲁迅关于美育的主张，在今天仍然有其积极的意义。可惜在旧社会，这种进步主张很难得到实现。

新中国成立以后，美育才真正提到议事日程上来。早在五十年代和六十年代初，我国哲学界、教育界曾就美学和美育问题，展开过一些学术讨论，教育部门也开始采取一些加强美育的措施，对推动这方面的研究产生了一些积极作用。但是，这些刚刚开展的工作在一个相当长的时期内，曾受到“左”的路线的干扰和破坏。在十年浩劫中，美学和美育都被宣判为“资产阶级的反动东西”。粉碎“四人帮”之后，特别是党的十一届三中全会以后，美学和美育的研究和普及工作，才重获新生。

美育同教育学、心理学、伦理学、社会学等科学的关系很密切。它是运用美学科学的理论，为教育人、培养人服务的。因此，美育既有严格的科学性，又有明显的实践性。

美育的含义，人们历来有狭义和广义两种理解。

狭义的美育，又称“艺术教育”。也就是通过艺术理论的讲解、文艺作品的鉴赏来提高学生对艺术的感受、理解和评价的能力。在中小学教育中，主张搞狭义美育的人认为，美育仅仅同美术、音乐等涉及艺术的课程有关，所以它是美术教师和音乐教师的责任。

狭义的美育观点，同美学研究中的一种狭隘的学术观点是一致的。持这种观点的人，认为美学只能单纯地研究艺术，把美学理论同文艺理论混同起来，而不去研究生活中的美丑现象、人们的审美心理以及人们对艺术和生活的审美关系。这样，就缩小了美学和美育的研究对象和范围。

广义的美育，是通过艺术和现实本身的多种途径来进行的。也就是说，不仅要通过艺术教育，还要借助社会生活、大

自然等许多现实生活中的美的形象和事物，对人们进行审美教育；不仅要提高人们对艺术的审美能力，而且要培养人们对生活、自然的审美能力和高尚的审美情趣，使人们逐步树立正确的审美观念、道德观念。在中小学审美教育工作中，持广义的美育观点的人，认为美育固然要以艺术学科为主，但又要渗透到各门学科中去，要把美育和德育、智育、体育结合起来；美育不仅是音乐教师和美术教师的事，而且与学校中所有的教师和工作人员都有关；美育不能只局限在校园之内，还应当和家庭美育、社会美育结合起来，把人才的培养和社会的改造统一起来。

广义的美育，是同这样的美学观点相联系的：美学不仅仅研究艺术美，还要研究生活美和自然美，要研究不同时代、不同阶级、不同民族、不同心理的个人，同艺术、生活和自然的复杂的审美关系。美学理论和文艺理论既是相通的，又是不同的。这是因为，文艺理论着重研究文学艺术自身的规律，而美学着重研究人对现实的审美关系，从审美主体（审美的人）与审美客体（即审美对象）的辩证关系上进行研究。美育不仅指导美的鉴赏，而且要促进美的创造。

我们在本书中，主张采用广义的美育观点。因为广义的美育，包括狭义的美育，它能够从实际出发扩大研究的范围，扩大美育工作者的队伍，增强美育工作的力量，加强美育的效果，把青少年的美育工作做得更好。只有这样，才能使美育更好地为社会主义现代化建设服务。

第一章 美的本质与特征

在春光明媚的星期天早晨，老师带着同学们到野外去春游。当大家爬上一座高高的山冈，看到碧绿的田野，蜿蜒的河流，烂漫的山花，都会情不自禁地说：“多美啊！”当我们听到一首动听的歌曲时，也会获得一种美感。人们对于自然景色、社会生活和各种艺术，为什么会感到美呢？美究竟是什么？也就是说，美的本质是什么？它有哪些特征？这些问题都属于美学问题，其中有的问题学术界尚在探索、讨论之中。

第一节 什么是美

一、美的产生与社会发展的关系。

在万紫千红的大自然中，在风云变幻的社会生活中，在五光十色的艺术宝藏中，美的现象总是千姿万态、多种多样、无处不在的。春花秋菊、金鱼孔雀、山川日月、风云雨雪，属于自然美；革命斗争、战斗友谊、纯洁爱情、和睦家庭，属于社会美；电影戏剧、小说诗歌、雕塑绘画、音乐体操，属于艺术美。

这些自然、社会和艺术的美是怎样产生的呢？它同人类社会的发展有什么关系呢？概括地说，美并不是凭空产生的，美的观念也不是人的头脑里先天固有的，它是人类社会实践的产物，并随着社会生活的发展而发展的。在自然、生活和

艺术中,美和丑,善同恶,总是相比较而存在,相斗争而发展的。人类的历史,也可以说是通过生产斗争、阶级斗争和科学实验等社会实践不断改造丑和创造美的历史。

审美活动是人类所特有的现象,并且随着人类社会从低级向高级的不断发展,由简单到复杂,不断地得到丰富和发展。比如,舞蹈最初的形式,是一种狂热的跳跃,直到很久以后,才有了节奏和秩序;音乐和诗歌,是在舞蹈或劳动中身体动作的节奏;最早的抒情歌谣,是同手势和音响分不开的。当人类从原始社会进入奴隶社会和封建社会以后,随着社会生产的发展,随着物质文明和精神文明的发展,文学艺术、雕塑绘画艺术、音乐艺术和建筑艺术等,才从内容和形式上,由低级向高级逐步地发展起来;人类社会生活的美,道德情操的美,语言行为的美,仪表衣饰的美,才变得如此丰富复杂起来。由此可见,离开了社会的发展和进步,就谈不上美的产生和发展。

二、关于美的本质。

美的本质是什么呢?这是一个尚在探讨中的基本问题,众说纷纭。我们认为,从马克思主义的辩证唯物主义的哲学观点出发,美是事物的某种客观社会属性与人的主观审美观念的辩证统一。或是说:美是体现了社会发展的某些本质和理想的感性形象,并与人在社会实践中形成并发展的感觉能力和理解能力的辩证统一。

为什么这样说呢?因为美总是由形式和内容两方面因素构成的:从形式上看,美应当是一种感性形象,能够被人们的感官所感受,而不是单纯的抽象概念;从内容上看,这种形式上美的感性形象,应当体现社会发展的某些本质和理想,形式和内容二者应当达到和谐的统一,其中内容的因素起着决定

作用；美的形式和内容都是客观存在的，也是其自然属性和社会属性的辩证统一。举例来说，鲜艳的五星红旗是我们的国旗，鲜红的色彩和五颗金星具有形式美的因素，好象是一种自然属性，但其主要方面还是经过人的加工，赋予社会属性，因为它是可爱的社会主义祖国的象征。但是，五星红旗的美也与审美者的审美观念有关。比如歌剧《江姐》中的革命者，“含着热泪绣红旗”，一针针，一线线，都满含深情。可是对于敌人来说，他们对我们的国旗则感到憎恨和可怕。所以，我们也应当从生活出发，从社会实践的观点出发，才能进一步弄清美的本质问题。

三、美的一般特征。

自然、社会和艺术的美，虽然，是千姿万态、复杂多变的，但是，美一般都具有如下四个特点：

1. 美的客观性。美是客观存在的。比如，泰山日出、黄山奇松等自然美；宏伟的“四化”建设等社会美；冼星海的《黄河大合唱》、徐悲鸿的奔马图等艺术美，都是客观存在的。但是，美的反映又是辩证的，不是机械的，每个人在社会实践中形成的审美意识也有反作用，致使对同一事物，有人感到美，有人感到不美。但是，这并不能否定美的客观性，认为美是人的主观观念。因为，每个人的审美意识是由客观的社会实践所决定的，并不是先天固有或一成不变的。社会实践可以改变人们的审美意识，改变人们的美感。因此，归根结蒂，美具有客观性，这是辩证唯物主义美学的基本观点。

2. 美的形象性。一切美的事物，都是具体可感的，总有一定的形态或感性形式，如一朵花，一首歌曲，一幅图画，可以让人们的感觉器官看到、听到、嗅到或触摸到。单纯的抽象概

念、思想和伦理道德的条文，都不能构成审美对象。这些概念、思想和伦理道德，只有当它们作为理性的内容蕴含在某个形象事物或感性形式中的时候，才能构成审美对象。比如“山”这个字，是个抽象概念，本身不能给人美感，只有当人们联想到亲眼见过的黄山或泰山峻峭、挺拔的形象时，才能在心中产生美感。

3. 美的进步性。美的事物从形式到内容，一般都体现了蓬勃向上的活力，象征着光明和进步，而不是显示着保守和衰败。例如，雨后春笋，雪中红梅，都能给人美感，这是因为青青的竹笋，不断拔节，天天向上；红梅似火，冲寒盛开，显示了不畏风雪，敢于斗争的精神。可是，腐烂的杂草，发臭的死水，就不能给人美感，因为它们显示了腐朽、衰败和死亡，已经成了丑的东西。这是显而易见的。至于生活和艺术的美，其历史进步性更为明显，是不言而喻的。

4. 美的情感性。美好的自然、生活经过加工，成为艺术，总具有美的魅力，引起人们的喜爱，激动人们的感情。青山叠翠、碧波荡漾的西湖，古人写诗赞誉它“欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜”，令中外游人流连忘返，心旷神怡；黄继光、董存瑞英勇献身的英雄形象，又使人热血沸腾，激动不已；读鲁迅的小说《祝福》，能引起人们对祥林嫂的同情和对旧社会的愤慨。特别是优秀的文学艺术作品的美，渗透着艺术家们细腻、高尚、健康的感情，它必然会对广大欣赏者产生陶冶作用。

第二节 美的阶级性

一、审美观念的阶级性。

在原始社会里，人们共同参加生产劳动，共同享受劳动成果，那时，美只有社会性，没有阶级性。人类自从进入阶级社会以后，人与人之间结成一定的阶级关系，由于人们的政治和经济地位不同，思想感情、道德观念也不同，美也就带有阶级性了。

在阶级社会中，人们的审美观都是有阶级性的。由于人们的思想意识不同，审美观也便不同，形成阶级之间的对立和差异。就文学艺术来说，它是社会生活在艺术家头脑中的能动的反映。社会生活美的阶级性，艺术家审美观的阶级性，在文艺作品中可以鲜明地表现出来。有一首歌谣写道：“栽秧割稻你不管，凭什么千捆万捆往家搬？上山打猎你不干，凭什么你们满院挂猪獾？那些个大人先生啊，可不是白白吃闲饭！”由此可以看出社会美、艺术美和作者审美观的阶级性，它谴责了坐享其成、不劳而获的奴隶主，唱出了劳动人民愤怒不平的心声。

二、艺术美的阶级性。

艺术美的阶级性，不仅从其内容的分析中可以看出，而且从它引起的社会反响和取得的社会效果，也可以看出来。如《水浒传》就是一部富有人民性的长篇章回小说。它问世几百年来，深受群众的喜爱，几乎家喻户晓。作品所描绘的梁山英雄好汉们，充满了不畏强暴、不怕官府、劫富济贫的斗争精神，对后来的李自成起义、太平天国起义等农民革命运动都起了积极的影响。可是封建统治阶级却诬蔑它是“海盗”之书，说它“妖言惑众，不可使子弟寓目”。明代崇祯十五年，还专门下过查禁《水浒传》的诏令，清代也多次查禁过这本书。由此可见，尽管《水浒传》的作者在世界观上有他的复杂性，但是这本

书的内容的阶级倾向性，是向着农民阶级的，而不是向着封建地主阶级的。

我们再看看现代文学史上的事实吧。鲁迅、郭沫若、茅盾等都是伟大的无产阶级文学家，他们的作品获得全中国人民、甚至世界人民的喜爱。鲁迅笔下的祥林嫂、闰土和阿Q，郭沫若笔下的女神和屈原，茅盾笔下的老通宝、吴荪甫和《林家铺子》中的店老板，这些极其生动的典型的艺术形象，都具有深刻的时代意义。可是，他们的这些优秀作品在解放前却多次受到查禁，甚至连作者自己也随时有被逮捕坐牢的危险。这充分说明了文学艺术的美是有阶级性的。

三、美的阶级性的复杂性。

美的阶级性也有其复杂性。表现在如下两个方面：

1. 文学艺术家和艺术欣赏者的世界观都存在复杂性，因此艺术美的创造与欣赏也存在复杂性。在社会生活中，阶级与阶级之间，既是存在矛盾的，又是互相联系的，在思想上也是互相渗透、互相影响的。一个人的一生中，他的政治、经济地位不会一成不变，从一个阶级转变到另一个阶级的情况，也是常有的，这个人先后的思想既有连贯性，又有变化。因此，也就造成了一个人世界观、审美观的复杂性。如俄国作家列甫·托尔斯泰，列宁是这样评论他的：“一方面，是一个天才的艺术家，不仅创作了无与伦比的俄国生活的图画，而且创作了世界文学中第一流的作品；另一方面，是一个发狂地笃信基督的地主。”^①从托尔斯泰的作品所表现出来的他在观点、学说上的

^① 列宁：《列甫·托尔斯泰是俄国革命的镜子》，《马克思恩格斯列宁斯大林论文艺》，第176页。

矛盾,说明了作家世界观的复杂性,也说明了美的阶级性的复杂性。对于广大读者来说也是一样,读者喜爱哪些作品,厌恶哪些作品,也很难用简单的阶级标准去划分。屈原、李白和杜甫都是我国文学史上伟大的诗人,他们虽然并不出身于劳动人民,可是由于他们的思想上有同情人民和热爱祖国的一面,所以他们的作品在劳动人民中也赢得了热心的赞赏者。

2. 不同的阶级,既有不同的美,也有共同的美。关于“共同美”的现象是很多的。比如杭州的西湖,桂林的山水,这些自然风景,地主、资本家觉得美,工人、农民也觉得美;一个风度潇洒的英俊青年,大家都感到长得美。总之,在自然美和形式美方面,不同的阶级存在着共同美。这是因为,人类社会的历史已有百万年,美和美感的产生和发展也有了百万年,美首先具有社会性。可是阶级社会只有几千年,阶级性不能包括人的一切社会性,阶级关系也不能代替人的一切社会关系。鲁迅曾经说过:人的性格感情都带着阶级性。但是“都带”,而非“只有”。所以,美也是一样,它只能“带有”阶级性,而非“只有”阶级性,不同的阶级既有不同的美,也有共同的美,二者复杂地交织在一起。

现在,在中小学的审美教育中,也要注意教育青少年懂得美的阶级性。有人认为,现在已经没有阶级和阶级斗争了,美的阶级性也消失了。这是错误的。如现在的中小学生中,有的孩子讲究吃穿,不愿穿有补丁的衣服;有的青年模仿外国影片中某些人物的发型、打扮和言行,自以为这是爱美,有些家长和教师看到了也不知道如何进行教育。我们进行审美教育,首先必须从美的阶级性入手,指出资产阶级追求虚荣、奢侈豪华的审美观,同无产阶级勤劳俭朴、注重内在美的审美观的根