

中学美育读本

(上册)

四川教育出版社

中学美育读本

(上册)

刘光、胡俊林 主编

四川教育出版社

中学美育读本

上册

四川教育出版社出版发行

四川新华印刷厂排版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店经销

内江新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张7.625插页2 字数165千

1988年9月第一版

1988年9月第一次印刷

印数：1—10320册

JSBN7—5408—0696—8/G·688 定价：1.50元

序

当前我国的中等学校迫切需要增设美育课，急需供中学师生教学所用的美育读本。刘光、胡俊林同志主编的《中学美育读本》，就是为满足这种需要而及时编写出来，可供各中学选择试用的读本。

为什么中等学校需要增设美育课？因为美育有其突出的重要性。

我国六届人大四次会议通过的“七五”计划提出：“各级各类学校都要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的教育方针”。美育，被明确规定为党的教育方针中不可缺少的重要组成部分。它是培养全面发展的“四有”（有理想、有道德、有文化、有纪律）社会主义新人的不可缺少的重要组成部分，也是为建设社会主义精神文明，提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质不可缺少的重要组成部分。赵紫阳同志在第六届全国人民代表大会第四次会议上的报告中说：“希望广大思想文化工作者，都能够坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持把社会效益放在首位，联系群众，深入生活，勇于开拓创新，为人民提供更多更好的精神产品，以丰富和提高人们的文化素养和精神境界，培育人们高尚的道德情操、生活情趣和健康的审美观

念，激励人们满腔热情地献身四化建设。”

美育，就是培育人们高尚的道德情操、精神境界和健康的审美观念的重要手段。它不仅在开发人们智力、提高人们对自然和社会的观察和想象能力方面有重要作用，而且在培养人们高尚的理想、情趣和审美能力方面有不可替代的重要作用。特别是对青少年，它可以使他们不致由于缺少基本的审美教养而美丑不辨、以丑为美、情趣低下、道德败坏，以致走上犯错误、犯罪道路，而且更为积极、更为根本的是能使他们从小培养起正确的审美观念和崇高的生活情趣，成为思想高尚、身心健康、情感丰富、胸襟开阔并具有共产主义审美理想的一代社会主义新人。

这种新人，不仅厌恶丑，能够战胜丑，而且热爱美，能够创造美。他们不仅不是片面、畸形、不健康、低级的人，而且是全面和谐发展的健康的崇高的大写的人。正如苏联当代著名的教育家苏霍姆林斯基（1918—1970）所说：“学校教育的理想是培养全面和谐发展的人，社会进步的积极参与者。全面和谐的发展，意味着劳动与人在各类活动中的丰富精神的统一，意味着人在品行上以及同他人相互关系上的道德纯洁，意味着体魄的完美、审美需求和趣味的丰富及社会和个人兴趣的多样。”

全面和谐发展的新人，有崇高的精神境界、丰富的内心世界和丰富多彩的审美情趣的新人，不可能自发产生，正如优质合金不可能自发产生一样。优质合金，不仅不可能自发产生，而且在人工生产中也不是很容易形成的；如果生产技术与方法不完善，如果在合金中混进了异物，就会造成气孔，达不到优质。在教育工作中也是一样，如果缺少了美育，

如果美育工作不完善，如果在青少年成长过程中混进了不良影响，青少年的精神品格中也会存有瑕疵，达不到优质。

因此，就必须对青少年进行教育，不仅进行德、智、体育，而且要进行美育，要有完善的、进步的、全面的、丰富的审美教育。

审美教育的任务就是要要把许多世纪以来人类积累的美和审美经验变成当代人心灵的财富，使他们善于发现美、感受美、理解美、珍惜美、创造美，使自己变得更美好，并从内心产生极大的情感动力，去把世界改造得更美好。

美，就是产生这种情感动力的重要源泉。审美教育就是培养这种情感动力的有力手段。

对于美的感受能力与丰厚修养，不是凭个人愿望能在一个早上培养出来的，它需要多方面的、长期的、日积月累、潜移默化的审美教育。冰冻三尺，非一日之寒。拔苗助长，临渴掘井，急功近利，想一蹴而就，速成式的审美教育，是违背审美规律，不可能得到成功的，不会奏效的。

因此，需要对青少年从小就进行系统的、循序渐进的、多方面渗透、熏陶、冶炼、培养审美情趣的美育。这种渗透与熏陶，象“润物细无声”的春雨，滋养心田和灵魂，似乎很慢，没有令行禁止、耳提面命的方式那么快速见效，但却能坚固地深入人们的心灵，象钢浇铁铸的建筑，牢不可破。

没有美育的教育是不完全的教育。没有审美修养的人，不是全面和谐发展的人，而可能是精神世界贫乏、空虚、单调、片面、畸形的人。正如马克思所说：“贩卖矿物的商人，只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美的特性。”“如果你想得到艺术的享受，那你必须是一个有艺术修养的人。”

“只有音乐才能激起人的音乐感；对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义，不是对象。”要使人们成为有审美修养的人，具有审美能力，能得到审美享受，成为能辨别美丑，正确、深刻、细致地敏感美，有优美丰富的精神境界的新人，就必须有系统丰富的美育，必须将美育渗透在社会教育，家庭教育、学校教育中，特别需要在学校教育中设置系统的、循序渐进的、内容丰富、形式多样的美育课。

总之，实施美育，是培养全面发展的人的需要，是历史发展的时代需要，是建设社会主义精神文明、建设有中国特色的社会主义现代化的需要，是促进德、智、体、劳育的需要。

对于美育的重要性，并不是每个人都已充分认识到了的。现在尚有哪些错误认识阻碍着美育工作的开展呢？主要有以下几种。

一、美育无用。有些同志心眼里是升学率第一，甚至升学率唯一，因此，他们只重视抓智育，抓考分，抓统考成绩。其实他们忘了智育也不只是为了升学率，而是要培养全面发展的新人。单纯为追求升学率，不重视德育、体育和美育，是十分片面的，对于培养全面发展的新人极为不利，而且有害。对于这些同志，迫切需要帮助他们认识美育不可或缺的重要性。

二、美育可有可无。有些同志也认为美育有好处，但他们认为美育比不上智育、德育、体育重要，有也可以，没有也可以，如有时间就安排一点，如时间紧就首先砍美育课。在他们看来，美育是一种可有可无的点缀、装饰，类似于紧张劳动之余的消遣、娱乐。这种把美育看作轻松一下的玩乐，也是片面的。对于他们，迫切需要帮助他们认识美育的

重要意义决不仅仅在于使人玩乐轻快，增加点色彩，美育是培养人们有高尚丰富的精神境界的不可或缺的重要部分。

三、美育可以替代。有些同志认为抓了德、智、体育，也就解决了美育的任务。因为，他们认为美育是为德智体育服务的工具和手段，是用优美的形式、吸引人的形象手段去进行德智体育，只是为了使德智体育不枯燥乏味，多点生动丰富的趣味而已。因此，他们只是把美育当作一种“消防队”，例如要进行纪律教育，就运用歌舞戏剧等形式去宣传遵守纪律的重要意义；有人爱穿奇装异服，就举办美育讲座，宣传正确健康的审美标准。这些同志把美育的作用局限于为德智体育服务，就认为德智体育可以替代、包容美育。这种认识也是片面的。因为，美育固然也可以配合和辅助德智体育，但它的主要任务决不只是当“消防队”，而是要从根本上培育健康丰富的审美情趣，要培育高尚美好的感情世界，那是德智体育所不能代替与包容的。一个人该穿什么样的衣服，留长发和穿窄裤是否美，这些问题并不是美育要解决的主要问题，它们完全可以让人们在提高了审美修养之后自己去解决，不必作为强制一致的命令和规定去宣布；这既不符合审美教育的特点和规律，也不符合美育的主要目的。充分认识美育培养人们审美情趣的不可替代的特点与重要性，也才能克服“它可以替代”的错误认识。

四、美育难于顾及。有些同志嘴上承认美育重要，但他们强调没有人力，没有时间，缺少财力、物力等条件，因此目前难于顾及。他们说工作太多太忙了，顾不到美育。这些同志根本上还是没有充分认识美育不可或缺的重要性。试问，他们如在抓智育和升学率方面有困难时就不予顾及了吗？

不，他们会想尽办法去克服困难。那么他们为何对美育却不知难而进呢？归根结蒂，他们还是对美育的重要性认识不足。如果认识了美育不可或缺的重要性，那么，当他们缺少师资和教材时，就会设法去克服困难，而不会心安理得地把美育工作束之高阁，不予顾及了。

我认为，为克服以上这些错误思想，最重要的还是要进一步认识美育的特点。明白了这点，不仅有助于深入认识美育不可或缺的重要性，而且有助于明确开展美育的特殊方法。

美育的特点，简明地说，主要就在于它是一种情感教育。它的任务是要塑造和形成人们优美、高尚、丰富的感情、趣味、心灵、精神境界。为了要深刻认识这一点，我们必须明确，一个人的理性认识与感情趣味虽然是有联系的，但同时也是有区别的。任何一种感情趣味，背后都以一定的认识作为基础，两者是统一的。但是，人们的理性认识并非都与内心深处的感情趣味相统一和一致。我们常可发现，我们理性认识上认为正确的东西，不一定都对它有深切的感受和真正喜爱的感情。理性上认为不正确的东西，有时也可能在感情趣味上却喜爱它。特别是没有经过具体深切的感性经验的事物，只是从理性上去认识，往往是认识很肤浅，印象很淡薄，即在自己感情心灵深处没有生根，那种认识往往不及感情深处扎了根的趣味（背后有另一种认识）所起的作用巨大而有力。理性认识固然可以指导一个人的情感趣味，但它要真正转化为一个人心灵深处真实由衷的血肉感情，那还必须通过具体感性的真切的生活感受与实际经验，否则那种理性认识还可能是象飘浮无根的草萍，对于指导情感趣味起不了作

用；象没有扎根的外来物，始终不能成为这个人的真正占有的思想，成为他真心奉行、指导行为的观点。

理性有比感觉重要的作用，可以帮助人们认识感觉不到的本质和规律；但是，感觉也有比理性重要的不可代替的作用。例如，什么是冰？什么是冷？如果一个人对冰没有摸过的感觉经验，那么，对他说冰是怎样的冷，都不能使他真正知道冰的冷。唯一的办法就是让他直接摸到冰，他就冷暖自知，知道那冷的滋味了。对一个人讲如何才能学会骑自行车，学会游泳，如果这个人亲自去骑自行车和游泳，那么他永远学不会骑车与游泳，也永远不会真知骑车与游泳是什么感觉与味道。这就是感觉不能被理性认识替代的重要性。这跟要懂得冰的化学特性规律与骑车游泳的科学原理，需要理性，不能被感觉替代是一样的不可忽视，不可违背的真理。

要触动一个人的感情世界，离不开实际面对具体形象的感觉。而审美活动正是一种通过感觉触动感情的高级精神活动。它要触及人的感情趣味，所以必须通过具体可感的形象。它与科学理论通过概念推理，触动人的理性认识，帮助人认识事物的本质和规律，是根本不同的，两者是不可相互替代的。

正因为这样，我们要千里迢迢赶到桂林和西湖去具体感受自然胜境的美，而不能满足于在家里从看书得到“祖国山河是壮美”的理性认识。我们要花很多时间去看一部小说和一场戏剧，而不会满足于评论文章告诉我们这部小说和戏剧的主题思想和教育意义是什么。因为，只有具体感受到自然美和艺术美的形象，才会真正触动感性深处的审美趣味，产生强烈的爱憎，而这是从科学理论上得到事物本质规律的理性认

识所不能代替的。所以，人们在需要科学理论的同时，仍然需要诉诸感觉、感情、趣味、形象思维的审美教育。

在审美欣赏时，人们往往陶醉其中，流连忘返，拍案惊奇，废寝忘食，忽哭忽笑而不自知其所以然，回味无穷，萦绕心间而不能去，意惹情牵，心中思念难解，从而产生一种由衷的爱憎。这种对生活的深切的审美体验将影响到灵魂深处，影响到很多年后甚至一生的品德、行为和追求。通过审美体验，对于生活中复杂的甜酸苦辣的滋味，有深入灵魂的美丑感受，这种感受融合了对复杂生活的细致体会，融合了很多对生活的理解和认识在内，往往又不是某些科学理论观点所能够包容、穷尽和代替，这正是审美活动的特点。

明白了这个特点，就可以从根本上加深认识美育的特殊重要性，它不是仅仅为德智体育服务的工具，吸引人的有趣手段。同时，也可以明白，进行美育，一方面需要普及一些美学知识，同时也需要重视引导人们进行具体感受的审美欣赏，而不能仅仅停留在有关美学理论的理性认识上。所以，我们一方面要讲解如何欣赏生活美和艺术美，要加强人们的审美知识，同时也要让人们更多地直接去进行审美欣赏，让他们去感受美，培养优美的感情，真正提高审美能力。

在进行审美欣赏中，一方面要重视艺术美，同时也要重视生活美。

审美教育主要是艺术教育，但不等于只是艺术教育。因为，艺术是人类对现实的最高的审美形式，是人们审美意识最集中、充分、强烈的表现，它最能有力地影响和培养人们的审美情感，提高人们的审美能力，所以它是审美教育的主要内容。但，人们对社会美和自然美的接触比对艺术美的接

触更多更普遍，所以美育不能只是限于艺术美。

艺术是按照作者的审美理想，对于生活的一种熔铸进强烈的审美感情的再创造，再体验。这犹如我们把生活中的情景有选择地摄进照片，悬挂到墙上，使其成为与我们有一段“心理距离”的静观对象那样，使我们对生活的美丑进行反思，进行再体验，从而受到作者对生活的审美感情的感染，心灵深处的感情趣味得以激发，这便使我们产生一种超越现实生活的审美感情，推动我们去把生活改造得更美好。我们要通过审美教育帮助人们更深切地感受到艺术的这种审美特质与审美作用。

从表面上看，人人都在欣赏艺术美和生活美，但实际上，“内行看门道，外行看热闹”。生活中，任务观点地赶到名胜地方，满足于“此生曾到此一游”而对自然美并无真切感受的人是有的；看小说戏剧满足于知道谁和谁离婚了，是否团圆的情节，而并不能真切感受到艺术美的人，也还是有的。所谓“涉水深者得蛟龙，涉水浅者得鱼虾。”真正要对艺术美和自然美有审美能力，还须进行审美教育。

正是基于以上的认识，我认为，刘光、胡俊林同志主编的《中学美育读本》是当前中等学校迫切需要的一个读本。

这个读本，我认为有如下特色和优点：

一、这是一本适应当前中学急切需要而编写得很及时的较好读本，它从中等学校的实际出发，注意对象的特点。高中部分的读本，注意到高中生不同于小学生和初中生，他们才开始进入青年，他们的生活阅历、知识水平、生理和心理特点，也不同于大学生，他们有审美感知的敏锐性，审美想象的活跃性，审美趣味的不稳定性，审美理想的可塑性。等等，

读本增设第四课，对青年美育的特殊性所作的探讨，是有参考价值的。

二、这个读本注意了理论与实际结合。既讲述了美学和美育的基本知识，又讲述了形式美的要素、规律，优美与崇高、悲剧与喜剧等重要范畴，更具体讲了如何欣赏自然美和艺术美。

三、注意了科学性与可读性结合。这个读本普及了美学知识，把如何欣赏提升到理论原则上，让读者明确原理，可以举一反三，同时又有很多生动的具体实例，分析得生动深入，写得有文采，有趣味，有吸引力，让读者喜欢读。

四、尽量结合中学课本，发掘课本中的审美因素，让学生看了觉得亲切与熟悉，又能从熟悉的教材中认识到原来没有发现的审美因素与审美原理。同时，又不限于从中学课本中吸取实例材料，而能加进一些新鲜有趣的例子，有助于读者拓宽眼界，增加兴趣。

五、读本的对象较广泛，不仅适合于中学生当读本，也适合于教师作教本，还适合于广大知识青年自学。进行社会教育和家庭教育的同志（包括中学生家长）也可从中得到如何对青年进行审美教育的启发和教益。

六、读本内容包括了基本理论知识、美和美感形态描述、审美能力的培养提高等，比较全面，但各个学校和各个读者却可以根据自己的情况选择讲读。

七、每讲前有学习提示，提示主要内容、重点、难点、要点；每讲后有审美活动的设计和建议，还有思考练习题，并不重复每课已讲内容，能进一步引导读者巩固和扩大已有的知识。练习题出得活，不死板，能引导读者深入认识理论，

加以实际运用，与正文有联系，又有分工。因此，这是一本比较实用的读本。

这本教材编出初稿后，有些编写者已在内江市部分中学试讲过部分内容，受到同学们热烈欢迎和高度好评。内江市教育局十分重视，组织了初稿讨论会，在87年8月办了师资培训班，内部试讲，并专门发了文件，确定87年秋季开始，每县有2—4所高中试讲这个教材，每周一学时，每学期16课时，两年共64学时，然后再逐步推向各县各校。

现在全国很多同志都重视这工作，在试写这种教材。内江市美学学会有一批热心积极、有水平、有能力的同志，很快编写出这个读本，这是值得我们高兴并为之庆贺的。最早编出这种读本、填补了急需填补的空白，我们应着重看到它筚路蓝缕，以启山林的草创开拓的贡献，不应该苛求它十全十美。即使它有缺点和局限，不够完善，我相信在边学边干边修改中，它会日益完善的。

中学美育读本的写法，我认为也不限于这一种，可以是丰富多样，百花齐放。而这一本的这一种写法，也正好在百花齐放中，作出它独有的贡献，给人以启发，这对于推动我们的美学事业的发展是有好处的。

基于这样的认识，我乐于为此书写这篇序，以表示我向编者的钦敬和祝贺之情，也写下我对美育的粗浅认识，向读者们请教。

王世德

1987年8月写于四川大学中文系

目 录

第一讲 美学和美育概述

第一课 美学是怎样一门科学

- 一、美学是指导美育的理论基础 1
- 二、美学作为一门科学既古老而又年轻 3
- 三、美学研究对象是人对现实的审美关系 5
- 四、学习美学理论既烦难而又诱人 11

第二课 美育包括哪些内容

- 一、美育的内容丰富多彩 15
- 二、审美客体的主要形态 17
- 三、美感的科学含义 18
- 四、美感的形成条件 19

第三课 美育的主要任务是什么

- 一、审美心理结构的静态分析 26
- 二、审美心理结构的动态描述 23

第四课 青年与美育

- 一、青年美育的迫切性 38
- 二、青年美感的特殊性 42

第二讲 形式美和形式感

第一课 美的形式和形式的美

- 一、什么是形式美 49

二、美的内容和形式的关系	50
三、形式感和形式感的形成	52

第二课 形式美的要素

一、色彩	54
二、声音	56
三、线条	58
四、形体	59
五、质料	60

第三课 形式美的主要规律

一、整齐一律	62
二、均衡对称	62
三、比例与节奏	64
四、对比与和谐	66

第四课 生活中的形式美及形式美的创造

一、青年欣赏形式美的特殊表现	68
二、语言与形式美	69
三、服饰打扮与形式美	70
四、陈设布置的形式美	72
五、形式美的创造	73

第三讲 优美与优美感

第一课 优美的基本含义和特征	75
----------------------	----

第二课 优美的分类及其表现

一、婉曲美	79
二、妩媚美	81
三、典雅美	84
四、幽静美	86

第三课 优美的欣赏和创造

一、善于体验，努力排除各种心理障碍	91
-------------------------	----

二、培养情趣，注意多角度观照	9"
三、树立正确的审美观，创造美好的人生	93

第四讲 崇高和崇高感

第一课 什么是美学中的崇高和崇高感

一、美学中的崇高和崇高感	97
二、两种崇高的联系与区别	100

第二课 崇高美的表现及其特征

一、自然现象中崇高美的主要特征	103
二、社会生活中崇高美的主要特征	105
三、艺术中崇高美的主要特征	106
四、崇高美的形成条件和巨大的审美价值	107

第三课 崇高感的形成及其美感心理特征

一、崇高感的产生与形成	109
二、观赏自然界崇高对象时的美感心理特点	110
三、社会生活中的崇高所引起的美感心理特点	111
四、艺术中的崇高美所引起的美感心理特点	113

第四课 对大自然中崇高美的感受

一、保持着原始状态的自然景观的崇高美	115
二、经过人类加工改造的自然景观的崇高美	117
三、自然现象中崇高美与人类社会生活、思想感情的联系	118

第五课 对社会生活中崇高美的感受

一、崇高美的光辉闪耀在社会斗争的历史长河中	120
二、崇高美的崭新境界	121
三、人类征服自然斗争中的崇高美	122
四、崇高美是人生的希望、人格的光辉	124

第六课 对文学艺术中崇高美的感受

一、生活中崇高美的能动反映与创造	126
二、具有崇高美的艺术作品的内容与形式	128