

新世纪高等院校教改项目规划教材

美育与审美

主 编 王林毅 王威沫
副主编 董 阅 袁新宇 宋 冰

国防工业出版社

National Defense Industry Press

新世纪高等院校教改项目规划教材

主 编 王林毅 王威沫

副主编 董 阅 袁新宇 宋 冰

美育与审美

美育 美学 美感 审美

 国防工业出版社
National Defense Industry Press

· 北京 ·

Aesthetic
Aesthetic
Aesthetic

内 容 简 介

本书系统地介绍了美育的基本理论与如何欣赏美。全书共10章,先从什么是美育作为本书开始的切入点,循序渐进、由浅入深地介绍了美育的本质、美学原理、美感、审美的过程、大学生与审美、审美的标准。在此基础上,又论述了审美的形式、体育与审美和生活美等几大部分。本书将理论阐述与提高大学生的审美能力和如何欣赏美的实践相结合。

本书的特点在于将美育的理论知识与怎样欣赏美的实践紧密结合,并且提出了一些可行的有效审美方法,对提高大学生的审美能力将会起到很好的作用。同时,本书的内容都是多年在教学工作中第一线的美育教师的经验总结,具有很高的实用价值与指导意义,本书的美育知识与欣赏介绍全面,语言表达通俗易懂,实际应用突出,可以作为本科以及高职高专和其他院校学生的审美修养与素质教育的教材。

图书在版编目(CIP)数据

美育与审美 / 王林毅, 王威沫主编. —北京: 国防工业出版社, 2014. 9

新世纪高等院校教改项目规划教材

ISBN 978 - 7 - 118 - 09783 - 2

I. ①美... II. ①王... ②王... III. ①美育 - 高等学校 - 教材②审美教育 - 高等学校 - 教材 IV. ① G40 - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 227424 号

※

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

涿中印刷厂印刷

新华书店经售

*

开本 787 × 1092 1/16 印张 18 3/4 字数 466 千字

2014 年 9 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—3000 册 定价 38.00 元

(本书如有印装错误, 我社负责调换)

国防书店: (010) 88540777

发行邮购: (010) 88540776

发行传真: (010) 88540755

发行业务: (010) 88540717

美育,又称为“审美教育”或“美感教育”,它是人类文明发展的必然结果,也是人类自身建设与文明发展的一个重要内容。美育,是人类美化自身、认识世界、按照美的规律改造世界和改造自身的重要手段,它使个体在对自然、社会 and 艺术的鉴赏过程中,通过一系列的情感活动,让人的感情得到净化,精神得到升华。美育的宗旨在于实现人的全面发展,通过美育教育,赋予人们美的理想、美的情操、美的品格,提高人们的审美能力,培养人们的审美素养和修养,塑造完善的人格,是对艺术美、人体美、自然美、社会美的审美活动和理性的美学教育。

审美教育包括了美感教育、美学知识的普及和以美的规律贯穿其中的普通教育等。这三个方面的相互补充和配合,在当今社会发展中对人们的思想品德与行为方式的教育,特别是对于大学生的素质教育都有极其重要的作用。美育教育不在于培养几个艺术家,而是使人们树立正确的审美观,培养健康、文明的审美情趣,提高人们对于美的欣赏与美的创造能力,进而造就新时代具有高尚的审美情趣、审美修养和道德修养以及有多种爱好和广泛审美知识的社会主义现代化建设的有品位、有素质的文明高尚的合格新人。美育有助于提高整个社会的审美能力,讲究美的社会风气,建立美的文明的和谐的人际关系,创造美的生活环境,并且还可以在生活与工作学习中不断提高自身的审美能力与审美修养。

美育是大学素质教育不可分割的重要组成部分。进行美育教育,必须有科学的美学理论作指导,这样才可以使受教育者开阔理论的视野,为培养正确的审美观、审美能力、审美行为提供坚实的基础。因此,开设美育欣赏课,可以让大学生了解一些美学的基础知识,帮助大学生树立正确的审美观念和健康的审美情趣,培养对社会美、自然美、艺术美和人体美的感知能力、想象能力、欣赏能力、分析能力和创造能力,完善大学生的审美心理结构,促进大学生的身心健康发展,进而净化心灵,丰富知识,激发热情,陶冶情操,提高大学生的审美素质和综合素质,促进大学生全面发展。

本书从两个方面加以论述:一是从美学的基本理论出发,论述了什么是美,美感、审美、审美标准等问题;二是从应用美学出发,论述了形式美、自然美、社会美、人体美、体育美、艺术美和生活美等问题。这样既可以让大学生掌握美和美感的基本规律和基本的理论,对美的实践起到指导作用,又可以帮助大学生认识现实生活中美的现象与美的事物,把“美”带进大学生的生活之中。

在现实生活中,可以随时发现到处都是美的事物和美的创造活动的成果。美的现象与事物让人欣赏与赞叹,这就是爱美之心人皆有之,爱美是人的一种天性。大学生不但爱美还要懂

得美,并且在欣赏美的过程中,还要大胆地追求美、表现美、展示美,更要努力地创造美,创造自己的美的生活,这样才地享受美的情趣与乐趣,享受美给我们带来的美好与快乐。

本书由大连海洋大学应用技术学院王林毅、王威沫任主编,由董阅、袁新宇、宋冰任副主编。王林毅对全书进行了统稿和审查工作。具体分工如下:王林毅负责绪论、第六章、第八章的编写;王威沫负责第九章的编写;董阅负责第一章、第四章、第五章的编写;袁新宇负责第三章、第十章的编写;宋冰负责第二章、第七章的编写。

本书的出版,希望能够得到更多大学生和青年学生朋友的喜爱。由于我们的理论素养与学识水平和实践经验有限,书中难免有不妥之处,我们衷心地希望能够得到广大教育工作者和大学生们的批评指正。

编者

2014年08月

目录

CONTENTS

...

绪论	1	三、从客观事物的关系中探索美的根源	20
第一节 时代对美育的呼唤	1	第二节 马克思主义对美的本质的认识	21
一、培养全面发展一代新人的需要	1	一、美的根源在于人们的社会实践	21
二、双重的效应	2	二、美是人的本质力量的对象化	22
三、时代呼唤美	3	三、美是人的本质力量的感性显现	24
四、现代人的审美需要	5	第三节 对美的本质问题的争论简介	25
五、大学生适应未来职业的需要	5	一、美的本质问题的争论	25
第二节 什么是美育	6	二、人们对美学研究对象的争论	26
一、娱乐教育	6	思考与练习题	26
二、爱美教育	6	第二章 美学原理	27
三、情感教育	6	第一节 美学思想的形成过程	27
四、人品教育	6	一、中国的美学思想	27
五、艺术教育	7	二、西方的美学思想	28
第三节 美育在教育中的作用和地位	7	三、美学理论是在美学的基础上产生的	29
一、美育与德育	7	第二节 美的特征	29
二、美育与智育	9	一、形象性	29
三、美育与体育	10	二、客观社会性	30
第四节 美育的意义、任务、基本特征	12	三、感染性	31
一、美育的意义	12	四、功利性	31
二、美育的任务	14	五、创造性	32
三、美育的基本特征	17	第三节 美的内容、形式和形式美	32
思考与练习题	18	一、美的内容与美的形式	32
第一章 美的本质	19	二、美的形式与形式美	33
第一节 西方学者对美的本质的认识	19		
一、从精神上探索美的根源	19		
二、从物质世界中探索美的根源	20		

三、形式美的主要法则	34	思考与练习题	74
思考与练习题	36	第五章 大学生与美育	75
第三章 美感	37	第一节 大学生审美感受的特征	75
第一节 关于美感	37	一、敏感性	76
一、美感的含义	37	二、浪漫性	77
二、美感产生的条件	38	三、易变性	78
第二节 美感的特征	40	四、强烈性	78
一、美感的直觉性	40	五、独特性	79
二、美感的愉悦性	40	第二节 审美修养对大学生发展的	
三、美感的功利性	41	促进作用	79
四、美感的想象性	41	一、较高的审美修养,可以促进	
第三节 美感的心理因素	42	大学生形成高尚的道德情操 ...	80
一、感觉因素	42	二、较高的审美修养,可以帮助	
二、知觉因素	43	大学生塑造完美的人格	80
三、联想和想象	44	三、较高的审美修养,可以提高	
四、情感	45	大学生的创造能力	80
五、思维	45	第三节 大学生的美育途径	81
第四节 美感形态	46	一、大学生的角色定位	81
一、优美	46	二、大学生的爱美之心	81
二、崇高	47	三、大学生的美育途径	82
三、悲剧	48	第四节 大学生的审美形象塑造	84
四、喜剧	48	一、朝气蓬勃,富有青春活力	85
思考与练习题	49	二、品德高尚,修养高雅	88
第四章 审美	50	三、修养风度	90
第一节 审美的意识	50	四、聪慧能干、才智出众	91
一、审美意识的形成和发展	50	思考与练习题	92
二、审美意识的基本形式	52	第六章 审美标准	93
三、审美意识的差异性和共同性 ...	59	第一节 美感的个性	93
第二节 审美的范畴	60	一、不同阶级有美感的差异性	93
一、审美范畴与审美形态	60	二、不同民族有美感的差异性	93
二、审美范畴的历史性与民族性 ...	61	三、不同时代有美感的差异性	94
三、审美范畴的两极对立	63	第二节 美感的共性	94
第三节 审美训练目标	64	一、不同阶级有美感的共同性	94
一、审美眼光	64	二、不同民族有美感的共同性	95
二、通向美的世界	66	三、不同时代有美感的共同性	95
三、独特的领悟	69	第三节 审美标准的客观性	96
四、审美人格	71	第四节 审美标准的相对性	97

一、审美标准的民族性	97	一、美育与体育的关系	134
二、审美标准的阶级性	98	二、审美心理结构与体质结构	136
三、审美标准的时代性	98	三、体育美与人的精神文明的 关系	137
第五节 审美标准的内容	99	第二节 体育美的本质及表现形态	141
一、审美标准的真实性	100	一、体育美的本质	141
二、审美标准的功利性	100	二、体育美的特征	142
三、内容与形式的和谐统一	101	三、体育美的形态	143
第六节 审美理想	101	第三节 体育的审美意识与个性	145
思考与练习题	103	一、体育的审美意识	145
第七章 形式美	104	二、体育的审美个性	147
第一节 形式美的内涵、特性及组合 规律	104	第四节 美感与体育	147
一、形式美的内涵	104	一、体育活动与美感的关系	148
二、形式美的审美特性	104	二、体育美感的形态	149
三、形式美的组合规律	106	第五节 体育的审美欣赏	150
第二节 自然美	108	一、体育的审美价值	150
一、自然美	108	二、体育的审美心理过程	151
二、自然美的审美特征	109	三、体育美感的组合方式	153
三、欣赏自然美	111	第六节 体育的审美创造	155
第三节 社会美	113	一、体育审美创造的尺度	155
一、社会美的基本特征	114	二、体育审美创造的规律	156
二、社会审美的指导	117	三、不同形态的体育的审美 特性	156
第四节 人的自身美	117	四、不同形态的体育审美创造	158
一、人的外在美	117	思考与练习题	159
二、大学生的身体自我	121	第九章 艺术美	160
三、人的内在美	124	第一节 艺术美的概论	160
四、人的内在美与外在美的关系	127	一、什么是艺术美	160
第五节 风度美	128	二、艺术美的特点	161
一、什么是风度美	128	三、艺术作品分类	161
二、风度美的形成	128	四、艺术欣赏的特点	162
三、风度美的培养	130	第二节 影视艺术美	164
第六节 科学美	131	一、影视艺术审美	165
一、什么是科学美	131	二、影视艺术的综合性与 视像性	171
二、科学美的特征	132	三、影视艺术的逼真性和 假定性	176
思考与练习题	133		
第八章 体育与美	134		
第一节 体育与美育	134		

四、蒙太奇和长镜头	178	五、生活美学的多元性	249
五、电影和电视艺术审美特性 比较	183	第二节 人物美	250
六、西方影视艺术审美	183	一、人体美	250
七、电视及电视艺术	194	二、心灵美	251
八、中国影视艺术审美	195	三、风度美	252
第三节 绘画美	204	四、人怎样才美	253
一、什么是绘画	204	第三节 服饰美	254
二、绘画的种类	204	一、服饰美	255
三、中西绘画美学特征比较	205	二、修饰美	257
四、怎样欣赏绘画	209	三、怎样穿着才美	258
五、西方现代派绘画简介	215	第四节 风景美	258
第四节 雕塑美	216	一、风景美的类型	259
一、雕塑的分类	217	二、风景美的构成	259
二、雕塑的美学特征	217	三、风景美的风格	261
三、怎样欣赏雕塑	219	四、怎样欣赏风景美	263
第五节 音乐美	221	第五节 环境美	264
一、什么是音乐	221	一、城市美	264
二、音乐的分类	221	二、居室美	266
三、音乐的表现要素	222	三、环境美的要求	267
四、音乐的美学特征	223	第六节 饮食美	269
五、怎样欣赏音乐	226	一、饮食本身的美	269
六、中国音乐简介	230	二、饮食名称的美	271
七、外国音乐简介	235	三、饮食环境的美	272
八、通俗音乐简介	239	四、饮食过程的美	272
第六节 文学美	240	第七节 爱情美	273
一、什么是文学	240	一、什么是爱情	273
二、文学的体裁	240	二、爱情中的审美心理	276
三、文学的美学特征	241	三、青年学生应该怎样正确 对待爱情	277
四、怎样欣赏文学	243	第八节 待人接物美	278
思考与练习题	245	一、处理好家庭成员间的关系	278
第十章 生活美学	246	二、处理好亲友邻居的关系	279
第一节 生活美	246	三、处理好同学与各种友谊之间 的关系	280
一、生活美的基础性	246	第九节 职业美	280
二、生活美学的时尚性	247	一、职业的形成	281
三、生活美学的民族性	248	二、职业的特征	281
四、生活美学的开放性	249		

三、职业美的因素	281	一、“生活的艺术家”命题的 提出	284
四、工作着是美丽的	282	二、“生活的艺术家”的具体 含义	285
第十节 公德美	283	三、美育与“生活的艺术家”的 培养	287
一、文明礼貌	283	思考与练习题	289
二、助人为乐	283	参考文献	290
三、爱护公物	283		
四、保护环境	284		
五、遵纪守法	284		
第十一节 生活“艺术家”的培养	284		

绪论

...

生活五彩缤纷,世界奇妙无穷。在现实生活中,几乎到处都有美的事物和创造美的活动。爱美是人的一种天性,尤其是青年人,不但爱美,而且还热烈地追求美,大胆地表现美、展示美、创造美。但是,如果有人问你美是什么,怎样才能更好地欣赏美、追求美、创造美,恐怕你就很难回答出来了。为此,我们就应该学点美育常识。

第一节 时代对美育的呼唤

一、培养全面发展一代新人的需要

世界经济的全球化和科学技术的迅猛发展,正在日益深刻地改变着人类的生产方式和生活方式。这就使得知识和人才、民族素质和创新能力越来越成为综合国力的重要组成部分,成为推动或制约经济增长和社会发展的关键因素。世界各国发展经验告诉我们,谁抓住历史发展机遇,加快培养创新人才和培养高素质劳动者的步伐,提高全体人民的素质和国家的创新能力,谁就能在未来激烈的竞争中赢得主动权。特别是在知识经济时代,一个国家、一个民族的经济的发展,越来越取决于劳动者素质的高低,取决于知识、技术的发展状况。

美育不是一般的知识教育、艺术教育,而是一种文化素质教育、基本素质教育,一种精神世界层面上的素质教育,是人全面发展的一种高层次的素质的体现。在素质教育的今天,通过美育教育,能够让年青一代树立美的理想、发展美的品格、培养美的情操、展现美的行为、形成健康的审美心理结构、完善自身的人格特征。同时,还可以激发学习活力,促进智力与情商的开发,培养审美的创造能力。正如席勒所说:“有促进健康的教育,有促进认识的教育,还有促进鉴赏能力的美的教育。这最后一种教育的目的在于,培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。”可以说,美育在促进学生全面发展、提高学生整体素质方面,是德育、智育、体育所不能代替的。学校只重视智育教育,不重视德育、美育和人文修养的教育,就必然会造成学生人文素质的缺乏,因此,历史经验告诉我们,没有美育的教育是不完全的教育。只有用美的规律来培养人,才能培养出完善的人、全面发展的人。

大学生时代是人的一生中精力充沛、风华正茂的时代,是富有青春活力、充满诗情画意的时代。如果说,爱美是人的天性,那么,大学生时代那种渴望美、热爱美、追求美、创造美、展现美的心愿是最为强烈的,也是最为迫切的。美的世界是一个五彩缤纷的王国。美是非常简单的,又是无比复杂的;美是具体的,又是玄妙的。具体得任何人都能感受到的,玄妙得古今中外的美学家们对许多美的问题至今也找不到确切的答案。大学生学习的美学知识,是时代发展的需要,也是大学生自身对美的认识和对美的追求的需要,从而,在实现的生活里,去造就美的集体、美的生活、美的社会和美的世界,同时也会造就美的个人,也就培养了自己成为全面发展、具有高素质的社会建设所需要的一代新人。

二、双重的效应

随着市场经济的快速发展,人们的精神生活和社会生活方式产生双重的效应,既有积极的作用,又有消极的影响。这主要表现在以下几个方面。

(一) 竞争观念

市场经济在本质上是一种竞争型经济,面对市场就是面对竞争。在市场经济中,供给和需求不是相等的,有时供大于求,有时供小于求。一切企业和个人都要面对竞争,接受挑战和挑战,这就要学习竞争、善于竞争、勇于竞争,从而,在竞争中赢得胜利。竞争激发了人们积极向上、奋力进取的精神,增强了人们勇于参与、敢于竞争的意识,使企业和社会经济充满了活力,也使人在竞争中学会了学习,提高了自身的能力。

然而,应该注意到的是,竞争的激烈使人们的精神长期处于压抑状态,使很多人容易产生恐惧感、焦虑感、浮躁感、失落感等,心理障碍丛生,心理失调的疾病呈上升的趋势。

实用主义思想的泛滥,使竞争的利益诱使一些人唯利是图、损人利己、见利忘义、不择手段、弄虚作假、落井下石等一些消极因素的产生。

(二) 经济观念

市场经济是商品经济发展到一定阶段的社会产物。因而,它必然带有商品经济的一些特点,在商品经济中起着重要作用的等价交换原则、价值规律等仍在市场经济中起作用。在市场经济中,人们仍然努力追逐着商品的经济价值,注重生产和交换的经济效益,计较自己劳动的经济报酬。“时间就是金钱”“效益就是生命”“效益高于一切”,这些最先在广州和深圳特区流行的口号迅速传遍全国,并且已经成为不少人的行为准则。这种准则对于激发人们的改革热情,提高工作效率,促进经济发展,增加人们的物质利益无疑是有积极作用的,给社会带来了正能量。然而,在同一时间,“拜金主义”“金钱万能”“一切向钱看”成了一些人的思想和行为准则与价值目标,美与丑无法区分开来,对人们的思想产生了不良的后果。

(三) 主体观念

作为一种开放型经济形态的市场经济,人人在价值规律面前、在货币面前都是平等的竞争者。伴随着科学技术和现代市场经济的发展,主体意识出现了逐渐加强的趋势。在对职业的选择中,人们逐渐减弱考虑谋生的因素,更多考虑的是最大限度地发挥创造性,实现自我价值。正是由于科技的进步和市场经济的发展,给劳动者的个体价值、个体自主性、个体创造性的发挥创造了良好的社会环境和有利条件,从而,使劳动者的主体意识普遍加强,人的个性得到了发展,人的独立人格受到尊重。所以,这样不仅大大加快了生产力的发展,而且也使人类社会的发展走向更高的境界。但是,如果过于放大、强化这种主体意识,就会滋长个人主义,即以自我为中心,以个人利益为半径,一切都围绕着“我”字而行事。只顾自己,不管别人,只关心自己,不关心集体;为了满足“自我需要”“实现自我价值”,可以不顾一切,不择手段;为了获取个人利益,牺牲集体利益和国家利益。这种极端个人主义、利己主义,不仅对集体和国家造成危害,而且最终也会危害到自己,甚至会走上犯罪的道路。

(四) 生活观念

生活是一个内涵丰富、外延广泛的概念,它一方面包括人的衣食住行用等物质方面,另一方面也包括人的认识、道德、审美等精神方面。所谓的生活观念,也就是我们对待生活的认识 and 态度,随着当代中国社会政治、经济、文化的发展,人们的生活方式和生活观念也正在发生着种种的变化,特别是改革开放和市场经济的发展,对人们的生活方式和生活态度产生了巨大的

影响。《中共中央关于经济体制改革的决定》明确指出：“经济体制的改革，不仅会引起人们经济生活的重大变化，而且会引起人们生活方式和精神状态的重大变化”。这种变化突出地表现在消费观念、婚姻观念、生死观念三个方面上。

1. 消费观念的变化

消费是人们生活的重要内容，人们对待生活的态度，很大程度上体现在人们对消费抱什么态度。在消费观念上，人们有了更多的现代意识：讲究科学、崇尚新潮、追求情趣、注重文化品位等。然而，随着新兴事物的涌现，不少人也陷入了追求时髦、超前消费的误区：讲排场、摆阔气、铺张浪费、贪图物质享受等。这种风气，给发展中的国民经济造成很大的危害，也给违法乱纪、贪污腐化制造了温床。

值得高兴的是，近几年来，在我国的一些经济发达地区和文化素质较高的人群中，追求精神消费的趋势日益增长。人们追求的新时尚已逐渐转型为欣赏高雅艺术、参加文娱活动、外出旅游、读书会友、集邮收藏、行善扶贫等有益活动之中，给社会、给他人带来良好的利益。

2. 婚姻观念的变化

改革开放以来，随着社会经济的发展，人们生活方式的变革，特别是婚姻观念受国外西方生活方式的影响，有了明显的变化。婚姻的自由度大大增加，夫妻关系的空间也相应加大。与此同时，反面因素也不断增加，婚姻关系也变得十分脆弱，稍有风吹草动，就会解体散伙。一些消极的因素影响到家庭婚姻的稳定，社会上丑恶的行为和现象极大地败坏了社会风气，造成了十分恶劣的影响。婚姻问题已经成为一个棘手的社会问题，成为人们关注的焦点。

3. 生死观念的变化

每一个人都不可避免地触及到生和死的问题。俗话说：“生不由己，死不由人”，生死是人生的自然规律，不依人的意志为转移，但依据人的个性的不同，人们对待生死的态度也是各不相同。有人信奉的是“人生若朝霞，行乐须及时”的人生态度，有人则主张“用自己的双手为人类造福，对社会做出贡献，不虚度人生，这是最幸福的”人生准则。

近些年来，由于改革开放形势的鼓舞、科技的进步、人们科学文化水平的提高，以及社会生活水平的提高，人们对待生死的态度比过去要开朗豁达。许多人的理想和奋斗目标是追求高质量的生活，期望美好的人生，实现人生的价值。生活乐观、豁达、大度成为人们的目标，特别是在社会竞争压力大的情况下，放松自己的心态，有一个快乐的幸福的生活是人们一生最大的追求。

市场经济的发展，一方面促使人们在经济大潮中必须学会“游泳”，练就一身的过硬本领，激励人们奋发图强、自强不息，施展自己的聪明才干，努力把握自己的命运，通过自己的辛勤劳动而不断改变自己的命运，努力做生活的强者。但另一方面，由于在商品生产中起重要作用的价值规律，它像一种盲目的力量，支配着人们的命运。所以便使人们对命运产生一种神秘感、宿命感，让人觉得，在商品竞争的世界中，成功与失败、发财与破产，不取决于人的才能智慧，而是取决于“运气”。于是，在社会上，封建迷信重新抬头，使精神文明建设尤其是思想道德建设出现了“滑坡”。

三、时代呼唤美

想要发挥改革开放、市场经济的积极作用，防止和克服它所带来的消极影响，除了继续深化经济和政治方面的体制改革，不断健全和完善各方面的法规、政策之外，最根本的还在于提

高国民素质,民族的素质是关系到社会改革成败的根本问题,是关系到民族兴衰和国家前途命运的根本问题。

在提高民族素质、促进社会进程、增强我国的国力等方面,审美教育将发挥极其重要的、独特的作用。

审美教育的根本目的和宗旨是教导人们按照美的规律完善自身和美化世界,是一种美感教育。因此,它对社会主义的物质文明建设和精神文明建设以及社会进步发展具有积极的促进作用。

(一) 社会主义物质文明建设呼唤审美教育

随着我国经济的快速发展,物质获得了极大的满足,在物质生活水平不断提高的过程中,人们对美的需求更为迫切。这是因为一个民族摆脱了物质贫困之后,必然要向美的王国攀登。例如,人们已经不再满足于吃饱、穿暖、有房子住、有车开,而是开始追求吃得美与吃得艺术、穿得美与个性化、住得舒服与美的环境,在享受丰富的物质生活的同时,也能够得到较高层次的艺术享受与精神追求。人们逐渐从物质的追求向精神生活追求转变,向美的环境与美的视觉转变。

随着市场经济的发展,美学的冲击力正在越来越强烈地表现出来。在物质生产领域,人们日益重视物质产品的审美因素和它的价值。研究人们的消费心理、注重人们的审美追求已经成为市场经济学的极其重要的部分。

(二) 社会主义精神文明建设呼唤审美教育

《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》中指出,从1996年到2010年,是建设中国特色社会主义事业承前启后、继往开来的重要时期。在这个时期,要巩固和发展十一届三中全会以来取得的伟大成就,促进经济体制和经济增长方式的根本性转变,推动经济发展和社会全面进步;要面对世界范围各种思想文化相互激荡和科学技术的迅猛发展,迎接综合国力剧烈竞争的挑战;要在前进的道路上战胜各种困难,坚持党的基本路线不动摇。这一切不仅要求物质文明有一个大的发展,而且要求精神文明有一个大的发展。人们的精神生活也逐渐向高层次发展,从只听听歌曲、看一看电影,到开始唱卡拉OK、欣赏交响乐、听音乐会、观看体育比赛、学习绘画和书法、通过计算机上网、参加健美健身锻炼等,越来越丰富多彩起来,享受精神和心理的快乐生活。在节假日里还会出去旅游,观赏祖国的自然美景和人文景观,甚至到国外旅游享受海滩的阳光与森林的气息,寻求美的享受与精神的愉悦。尤其是大学生们非常喜欢音乐、舞蹈、绘画、书法、摄影等,在享受物质生活给他们带来的丰富多彩的生活之中,不断追求自我的个性展现,追求自身的形体美、服饰美、风度美,充分反映出大学生对生活与艺术的热爱。

社会主义精神文明建设的根本任务就是适应社会主义现代化的需要,培养有理想、有道德、有文化、有纪律、有修养、有品位的社会主义公民,提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质与审美的修养素质。加强美育,普及美育知识,就可将公民培养成具有广博的知识、敏锐的审美能力、高尚的趣味和道德修养的人。当前,我国各民族正在努力为实现中华民族伟大复兴与理想而奋斗。从这个意义上讲,也就是为了实现各民族人民共同的审美理想。加强美育、普及美育知识,可以加强和提高全民族的美学理论修养,可以加强社会主义精神文明建设,培养人们的美好情感,激发人们的创造性和想象力,从而能够自觉地按照美的规律来美化自身、美化环境、美化社会、美化祖国,实现中华民族的梦想。

四、现代人的审美需要

现代人的审美需要的特点是审美趣味与情趣的多样化、审美表现的个性化、审美风格的典型化。因此,面对知识经济的时代,在按照市场经济运行规律办事的同时,也必须按照美的规律办事。个性的审美化、商品的审美化也是时代发展的体现。这就使得商品服务都必须符合美的要求才会达到人们对生活美的追求。也就是说,商品的文化价值、审美价值正变得越来越重要,可以和商品的使用价值、交换价值相提并论了,有时甚至更为重要。这就要求我们的生产部门和流通部门,不仅要有经济头脑和技术眼光,而且还要有文化头脑和美学眼光。因此,人才素质的要求明显地从“智力型”向“创新型”和“审美型”过渡。社会的每一个成员,不但要有进取和创新的精神风貌,同时在处理人与人、人与社会、人与自然的关系时,和谐共处,力求审美化,达到和谐统一。我们在实施美育教育的过程中,就会给社会带来团结与安定,就会给社会带来和谐与进步。如果忽视了美育,必然会出现不懂礼貌、不讲公德、自私自利、见利忘义、冷漠无情,尔虞我诈,甚至打架、偷窃、吸毒、强暴、诈骗等丑恶现象,严重时,就会破坏社会的安定和团结。如果忽视了美育,庸俗的、虚假的、卑劣的和丑恶的文化,就会通过种种渠道迅速在社会上蔓延和扩展,毒害青年和污染社会。当然,出现这些问题和现象有多方面的原因,但是忽视美育而造成人的素质下降是一个重要原因。马克思说过:“社会的进步就是人类对美的追求的结晶。”人类对美的追求,不但可以创造美的劳动新产品和丰富的物质财富,同时还可以培养人的美的情操和形成完善的人格,从而,促进社会的进步与发展,这就是社会实践所证明的真理,违背了这一真理,事物就会走向反面。

五、大学生适应未来职业的需要

大学生在未踏上工作岗位之前,往往怀着对未来职业的憧憬,希望在未来的职业劳动中施展自己的聪明才智和实现自己的远大抱负。然而,在职业生活的激流中,怎样搏浪勇进呢?为了实现自己的理想与抱负,在学校期间应该怎样提高自己的素质呢?应该怎样做好职前的准备工作呢?大学生的素质除了思想道德素质、文化素质与专业技术素质、身心素质之外,还包含了文化素质与艺术修养,不仅有科学素养还要有人文素养,特别需要有人文素养,才会促进自己全面发展。大学生要具有对美的鉴赏能力、表现能力和创造能力。例如,理工科专业的学生,既要有扎实的专业知识与技术,也要具有广泛的兴趣爱好。因为能写善画或能歌善舞、博学多才或志趣高尚的学生,在学生中就会有较高的威信,才会被社会所乐意接受。外事处服务或是旅游专业的学生,要求谈吐文雅、着装美观庄重利索,要熟悉中外的音乐、美术、文学、戏剧等,特别要熟悉祖国的传统艺术,如绘画、雕塑、工艺品、园林建筑和名胜古迹等,这样才能符合其职业的要求。商业专业的学生,应该熟悉商品的材质美、形体美、色彩美、装潢美的特征与规律,了解商品美的形态与风格、商品美的创造与欣赏。具有美学知识与修养,才能出色地成为一名商业工作者。服装与营销专业的学生要求掌握更多的美学知识,是不言而喻的。食品、财经、电器、计算机专业的学生,也要在语言、仪表、环境布置、图表绘制等方面,具有美的表现力与创造力。学生毕业后,将成为具有不同专业技术的人才,这是职业个性(差异性)的要求,但也是存在着职业共性的要求,即每种专业都离不开美的表现、美的应用和美的创造。谁能够把美和他从事的专业工作紧密联系起来,并且又能有所创造,谁就一定会成为出色的专业工作者,在职场中成为出类拔萃的人才。

随着社会快速的发展与人们对生活经验美好的追求,人类的审美实践活动范围越来越广

阔,内容也是越来越丰富,人们的生活和工作也是越来越美好。现代化的中国是美的,走向世界的中国人也是美的,也需要在美的环境中创造出美的生活,未来的社会更是美的。这就对将要从事某种职业的大学生来说,应该具有美的心灵、美的性格、美的情操、美的气质、美的风度、美的文化、美的创造,既是美的鉴赏者,又是美的体现者与创造者。

第二节 什么是美育

美育就其内涵来说,也称为审美教育。它是指用美的事物对受教育者进行教育,使其身心育而美之,成为全面发展的人的教育。具体来说,美育是指在美学基础理论的指导下,通过自然审美、社会审美、艺术审美等审美实践活动,树立人们正确的审美观念,培养健康的审美情趣,提高其感受美、鉴赏美、创造美的能力,陶冶情操,提升精神境界,完善人格塑造,从而培育和谐发展的人的教育。我们平常所说的美育主要是指审美教育。

审美教育的内容是极为广泛的,但归纳起来主要有以下五个方面。

一、娱乐教育

一天二十四小时,一年三百六十五天,人们都在干些什么呢?实际都在从事着两件事:一件是工作学习;另一件是休闲娱乐。要想学习好、工作好,必须休息好、娱乐好。寻求娱乐,是人的自发要求,但生活中的娱乐各有不同的性质。有的对人的感性和品性起净化、美化作用;有的则起腐化、退化作用。在娱乐生活中,如何抵制或反对低级趣味并引导和培养人们健康的爱好、情趣,这是审美教育的一个重要内容。

二、爱美教育

由于人有爱美的天性,便产生了爱美的需要。这种爱美的需要使人们不满足现状,于是,总有所追求,有所创造。鼓舞人们去爱美、欣赏美、追求美,扬起人们生活的信心和希望的风帆,则是审美教育的另一个任务。

三、情感教育

美是和情感体验联系在一起的,美不美,就在于能不能唤起人们的情感体验。我们见了美的东西,总是向往、迷恋,一往情深。情之所钟,有执着,有追求,爱我们之所爱,恨我们之所恨。正如列宁所说:“没有‘人的感情’,就从来没有也不可能有人对于真理的追求。”感情虽然不会给我们带来实际的物质利益,但它却点燃了人的生命火花,把人推向高尚的境界。无情往往与无意相联系。无情之人不可能有义,当然,也不能有高尚的思想品质。审美教育就是通过对于美的热爱来培养人们高尚的情趣,使人们不仅懂得美,而且喜爱美。在对于美的热爱、追求、向往过程中,又陶冶和锻炼了人的感情,这是审美教育第三方面的内容。

四、人品教育

人应当珍惜自己的人品。失去了人品,就失去了自尊自爱的权利,也就失去了独立性和自主性,那就没有什么价值可言了。人品的形成,是通过多方面的教育,不断加强自身文化与道德修养的结果。在人们的爱好和娱乐中,在待人接物中,在艺术欣赏中,不知不觉地把人塑造成具有不同人品的人。自己的形象要靠自己塑造。塑造什么样的形象,要看自己有什么人

品。世界是公平的,对每个人来说,及深者深,愿白者白,愿黑者黑。在这深浅黑白之间与审美教育有着内在的逻辑关系。因此,人品教育是审美教育第四方面的内容。

五、艺术教育

审美教育的方式、方法很多,但最集中的还是落实到艺术教育上。这是因为艺术能给人以最充分、最完满的美的享受,艺术也能最充分地表现人对现实的审美态度,同时,它又能培养人的品格,陶冶人的情操。如果离开了艺术来讲审美教育,就像离开了空气来讲植物生长一样。因此,在审美教育的过程中是不能没有艺术教育的。

第三节 美育在教育中的作用和地位

“没有美育的教育是不完全的教育”。对于一所学校来说,没有美育,就不能说是全面地贯彻了党的教育方针。因而,那种把美育看作可有可无,或把美育摆在其他三育的从属地位的认识和做法都是错误的。

人们把自己在处理各种人际关系上的伦理准则传授给下一代,这就有了德育;人们把自己在探究世界客观规律中所获得的种种知识传授给下一代,这就有了智育;人们把健全自身体魄的技能、技巧传授给下一代,这就有了体育;人们把审美经验、审美理想和审美成果传授给下一代,使之在继承已有成果的基础上,将感受美、鉴赏美与创造美的能力不断推向前进,这就有了美育。

从动态发展的意义上看,持善、寻真、求美、助健是全面发展的人不可缺少的“四维”,人的塑造也包括德育、智育、体育和美育。在整个教育体系中,美育处于一个十分重要的位置。苏霍姆林斯指出,美和美育是人的道德、精神和身体发展的“重要源泉”,与德育、智育、体育有密切关系。既然美育在教育中具有重要的作用,那么,应当如何理解美育与其他“三育”之间的关系呢?

一、美育与德育

美育与德育的关系,是美育理论研究中的一个基本命题。长期以来,有一种观点认为美育在教育体系中依附于德育,它是德育的一种工具或手段,其本身并没有独立的价值。我们认为,这种看法是不妥当的。正如叶朗先生所说,美育与德育是有密切联系的,它们相互配合、相互补充、相互渗透,但是彼此却不能相互代替。无论就性质或社会功用来说,两者都有质的区别。

就两者的性质而言,德育是规范性教育,旨在使人持善,获得精神柱石,带有一定的强制性;美育是熏陶、感性,旨在使人的精神得到激励、净化和升华,带有一定的趣味性。德育属于理性教育的范畴,主要作用于人的意识、理性的层面,作用于中国人所说的“良心”层面(人作为社会存在而具有的理性、道德);美育属于感性教育的范畴,主要作用于人的感性、情感的层面(包括潜意识层面),影响人的情感、趣味、气质、性格、胸襟等非理性的精神力量。对于人的精神的这种更深的层面,德育的作用是有限的。

就社会功用而言,德育主要着眼于调整和规范社会中人与人的关系,它要建立和维护一套社会伦理、社会秩序、社会规范,避免在社会中出现人与人关系的失序、失范、失礼。美育主要着眼于人(个体)的精神的平衡、和谐与健康。美育使人的理性与人的感性生命沟通,从而使