

大学美育

College Education
of Aesthetics

姚军◎著

國防工業出版社
National Defense Industry Press

大学美育

姚军 著

北
國防工業出版社

内 容 简 介

《大学美育》是根据我国高校的特点、尤其是理工科大学生的实际情况而编写的。通过本书,可以使读者了解并掌握大学美育的基本理论,懂一点文学艺术的基础知识,提高对各类文学艺术样式(如小说、散文、诗歌以及音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、摄影、戏剧、电影、电视等)的鉴赏能力,扩大知识视野,陶冶思想情操,从而使读者在德、智、体、美的美育方面有长足的进步。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 姚军著. —北京:国防工业出版社,2010.2
ISBN 978 - 7 - 118 - 06749 - 1

I. ①大… II. ①姚… III. ①美育—高等学校—教材
IV. ①G40 - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 027471 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)

腾飞印务有限公司印刷

新华书店经售

*

开本 787×960 1/16 插页 4 印张 16 字数 267 千字
2010 年 2 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—5000 册 定价 28.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)68428422
发行传真:(010)68411535

发行邮购:(010)68414474
发行业务:(010)68472764

目 录

上
篇

大学美育 基础理论

第一章 关于大学美育

003

第一节 美育的追溯

003

第二节 美育的特点

006

第三节 为什么大学也要实施美育

008

第二章 美的本质与形式美

012

第一节 美学及其分类

012

第二节 美学理论之谜

014

第三节 形式美

015

第三章 自然美与社会美

020

第一节 自然美

020

第二节 社会美

023

第三节 旅游美、服饰美、起居美

027

第四章 艺术美与科技美

038

第一节 艺术美

038

第二节	科技美	041
第五章	美学范畴	046
第一节	崇高、优美、悲剧、喜剧	046
第二节	意境、传神、阳刚、阴柔	049
第三节	艺术辩证法的主要范畴	051
第六章	关于文学艺术	057
第一节	什么是文学艺术学	057
第二节	文学艺术的分类	058
第三节	文学艺术的社会功能	062
第七章	文学艺术的真实性与虚构性	065
第一节	生活真实与艺术真实	065
第二节	文学艺术的真实性与倾向性	067
第三节	文学艺术的虚构问题	069
第八章	文学艺术的典型问题	072
第一节	形象与典型	072
第二节	典型化	074
第三节	典型人物与典型环境	075
第九章	关于形象思维	078
第一节	什么是形象思维	078
第二节	形象思维的特点	080
第三节	潜思维与灵感	082

第十章 文学艺术作品的构成	084
第一节 题材与主题	084
第二节 结构与情节	086
第三节 细节	089
第十一章 文学艺术的风格、流派与思潮	092
第一节 风格	092
第二节 流派	094
第三节 思潮	095
第十二章 文艺欣赏与文艺批评	103
第一节 文学艺术欣赏	103
第二节 文艺欣赏中的共鸣现象	105
第三节 文学艺术批评	107
第十三章 如何欣赏语言艺术	109
第一节 小说	109
第二节 散文	123
第三节 诗歌	130
第十四章 如何欣赏表演艺术	141
第一节 音乐	141

第二节	雕塑	173
第三节	建筑	182
第四节	摄影	197
第十六章 如何欣赏综合艺术		209
第一节	戏剧	209
第二节	电影	222
第三节	电视	236
后记		246

上篇 大学美育基础理论

第一章

关于大学美育

美育,又叫审美教育,或称美感教育。它作为美学和教育学的交叉科学,在理论指导上是美学的,但在具体实践上又是教育的。因此,美育是一门运用美学理论于教育实践,培养人们正确的审美观点和欣赏美、创造美的能力,引导人们按照美的规律来塑造自己心灵,健全完美人格的科学。美育实际上也是一门人类自身美化的科学。

美育,和德育、智育、体育一样,都是我国社会主义教育方针的重要组成部分。美育作为一种特殊的教育手段,它可以通过人们对生动、具体、可感的美的形象的直观感受,从而激发和净化人们的情感,陶冶思想情操,提高生活情趣,最终潜移默化地起到教育的作用。

大学美育与家庭美育和社会美育不同,它又区别于学校美育中的小学美育和中学美育。大学美育以美学理论为指导,以文学艺术教育为主要途径,通过对中外文学艺术精品的欣赏、人类优秀文化遗产的把握和美的创造活动,来培养大学生正确的审美观念、审美情趣、审美想象和审美情感,使之形成崇高的审美境界和审美理想。通过对美的事物的感受能力和合乎美的法则的创造能力的培养,提高大学生的文化素质,使之成为品德高尚、知识渊博、体魄健壮、人格完美的高层次复合型人才。因此,大学美育是一种侧重于精神素质和文化素质培养的特殊的高等教育活动。

第一节 美育的追溯

美育的起源可以追溯到远古时的原始社会。一部世界的教育的发展历史,同时也涵括了一部美育发展史。在古希腊、古罗马和中国的先秦时代,人们都已认识到美育的地位和作用,并把美育和德育、智育、体育结合在一起。

一、西方美育思想

在古代西方,公元前6世纪至4世纪希腊雅典的所谓“缪斯教育”,就是指美育和智育。古希腊哲学家柏拉图(公元前427年—前347年)十分热衷于美育,特别是音乐教育,认为“音乐是求心灵的美善”。柏拉图的学生亚里士多德(公元前384年—前322年)在教育史上首次提出了要根据学生身心自然发展的顺序来实施美育的主张,以达到教育、净化和精神享受三方面的社会功能。古罗马诗人贺拉斯(公元前65年—公元8年)提出了著名的“寓教于乐”的论断。他认为,“寓教于乐”既可以劝谕读者,又可以使人发奋。

在中世纪西方的封建社会里,文化教育沦为神学的奴婢,但美育在这个时期却是学校教育的重要内容。当时的教会学校、宫廷学校和骑士教育中教授的“七艺”,就有音乐等科目。尤其是文艺复兴时期,美育思想更为活跃丰富。意大利人文主义教育家维多利诺(1378—1446),把他办的学校称为“快乐之家”,倡导个人的协调发展。他突出强调音乐和古典语文课程,要求教师以爱的情感去培养学生的高尚道德情操。法国人文主义教育家拉伯雷(1494—1553),首先提出了德、智、体、美、劳“五育”并举、全面发展的教育思想,认为整个教学过程应当富有美感。捷克教育家夸美纽斯(1592—1670)的美育思想更趋完善,他认为“人的本身,里外都只是一种和谐”,因而应当全面和谐地发展,学校应当使学生在美的环境中受到美的熏陶。

在近代,西方的启蒙学者们一开始就把美育作为启蒙教育的重要内容。法国卢梭(1712—1778)的“自然教育”,贯穿着美育和德、智、体密切结合的思想。18世纪末和19世纪初西方的古典美学家们,如德国的康德、席勒、黑格尔等人,都对美育给予了充分的重视。特别是剧作家、诗人、美学家席勒(1759—1805)首创了“美育”一词,并在美学史上第一个提出了比较完备的美育理论。他认为审美教育的意义在于提高人的社会道德水平,把“生物人”转化为“社会人”,即理智的人。他还明确提出了德、智、体、美“四育”的概念。后来,德国教育家赫尔巴特(1776—1841)把“审美的兴趣”作为教育的目的之一,并把美育课程正式列入教学计划,第一个在教育体系中确立了美育的地位。

19世纪中叶以后,西方的现代美育思想更为丰富和深刻,苏联教育家马卡连柯(1888—1939)和苏霍姆林斯基(1918—1970)的美育思想尤为突出。马卡连柯倡导德、

智、体、美、劳“五育”的和谐统一,并主张采取课堂艺术教育,创造审美环境,加强课外审美实践,以及把文明行为和习惯的培养纳入美育范畴等。苏霍姆林斯基认为,统一的完整的教育过程,应当体现德、智、体、美、劳“五育”的互相渗透和统一,美育可以促进德育、智育和体育的发展。他还认为审美教育对于丰富、陶冶人的情感有着直接的效果。

二、中国美育思想

中国自先秦时代,就已奠定了中国美育思想的基础,尤其是儒家和道家的美育思想对后世影响较大。

中国是最早出现学校的国家,也是最早出现美育的国家。商代学校的“四艺”(礼、乐、射、御),周代学校的“六艺”(礼、乐、射、御、书、数),其中的“乐”,可以说是综合的艺术教育。那时的人们就已经懂得了“乐所以修内”的道理。

我国古代著名的思想家、教育家孔子(公元前551年—前479),作为儒家学派的创始人,他的美育思想为整个中国封建社会儒家美育思想的发展奠定了基础。孔子主张“诗教”和“乐教”,认为懂得礼乐的人,才能算是全人。他还强调美和善的和谐统一,并把“尽善”、“尽美”作为崇高的美育理想和艺术评价的美学标准。孔子对艺术的情感特征和社会功能也有充分的理解,所谓“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”,就是说艺术形象能使人在情感上潜移默化地受到感染和陶冶,从而把握社会伦理道德规范,达到人我之间、个体与群体之间的和谐一致。

儒家美育思想的集大成者是荀子(约公元前313年—前238年),他对美育作了比较深刻而系统的论述。荀子认为“声乐之入人也深,其化人也速”,艺术教育具有“美政”、“美人”、“美俗”的社会功能,可以干预国政,而至“美天下之大本”。

以老、庄为代表的道家在美育方面也有自己独到的见解。道家的美育思想从“无为而无不为”的“道”是美的根源出发,强调审美的超功利性,把审美的境界看做是一种只可意会而难于言传的理性直观。老子的所谓“大音希声”,指的就是人们陶醉于音乐的意境,浮想联翩,达到听声而不闻声的境界。这正是美育的重要特征。

先秦以后,中国的美育经历了一个曲折的发展过程。在漫长的中国封建社会里,儒家和道家的美育思想并没有得到很好的继承和发展。直到近代,美育才又被倡导、论证,得以实施,列入了教育方针,纳入了教学计划,成为完整的教育体系中一个相对

第一章 关于大学美育

独立的重要组成部分。

近代中国,第一个将美育置于教育学角度论述的是学贯中西的著名学者王国维(1877—1927)。他提倡实施“完全之教育”,将美育与德、智、体并列,认为美育能培养“完全之人物”,能使人的“精神之能力”和谐而全面地发展。

辛亥革命后,明确地将美育列入教育方针,更全面、更深刻地论述美育、提倡美育的是教育家蔡元培(1868—1940)。他是中国美育史上开一代风气之先的人物,他提出了著名的“以美育代宗教”的主张,还提出了具体实施美育的方案。后来,梁启超(1873—1929)进一步阐明了美育对情感的陶冶作用,提出要把“情感教育放在第一位”。

“五四”运动以后,美育经过近代的启蒙更为广泛活跃。王统照说,美育是“改造人间的福音、划除万恶的利器”,能“使人生达到完美完善之地”。郭沫若认为,文学艺术创作的目的是为了“人”,要解决人的“感情的美化”问题。吕澄提出,要通过美育来实现“美的人生”。丰子恺和欧阳予倩等人发起中华美育会,出版《美育》会刊,大力传播美育思想。朱光潜认为“美感教育的功用在于怡情养性”,“文艺能给我们更深刻的人生关照和了解”,“能帮助我们建设更完善的道德的基础”。他们这些论述,从不同的角度深刻地触及了美育的本质和核心问题,对美育的实施起到了良好的促进作用。

第二节 美育的特点

美育作为支撑高等教育大厦的四根支柱之一,它和德育、智育、体育一样,是培养全面发展的新人所不可或缺的,要遵循科学性、系统性和理论联系实际等共同的原则。但美育又与其他“三育”有所不同,其特点最明显地表现在形象性、愉悦性和终身性这三个方面。

美育最显著的特点是形象性。美育不是用抽象的理论、道德的说教、概念的演绎,而是用具体的、可感的、生动鲜明的形象来教育人,用美的形象来感染人,并通过美的形象,来引导教育对象去感受美、欣赏美、理解美,从而达到“怡情养性”的目的。

比如,九寨沟之美,它不是抽象的观念。如果我们抽象地谈论九寨沟,决不会引起人们对它的美感。然而,当我们来到四川省的阿坝地区,置身于九寨沟的雪山、森林、

湖泊之间,感受就不同了。那里的一切都呈现出不见纤尘的纯净自然本色:湖水终年碧蓝澄澈,明丽见底,随着光照变化,季节推移,展示出各异的色调和风韵。秀美的,玲珑剔透;雄浑的,碧波万顷。风平浪静时,蓝天、白云、远山、近树倒映湖中,“鱼游云端,鸟翔海底”的奇景层出不穷,水上水下,虚实难辨,梦里梦外,如幻如真。五彩池则是阳光、水藻及湖底沉积物的“天然之作”。一湖之中鹅黄、黛绿、赤褐、绛红、翠碧等色块组成不规则的几何形状,斑驳迷离,如同铺开的一匹五色锦缎。视角移动,色彩亦变,一步一态,变幻无穷。还有珍珠滩清澈的片状水流,在浅黄色的钙华滩上湍泻,难以数计的生物钙华体如卵如贝,漫滩列布,激起无计尽数的水珠,团团卷卷,蹦蹦跳跳,阳光之下,晶莹闪烁。涉滩而过,“滚滚银花足下踩,万顷珍珠涌入怀”,使人顿觉万分惬意。同时也会让人真切地感受到九寨沟之美,祖国的大好河山之美,从而也会激发出当代大学生们热爱生活,热爱祖国的崇高情感。

美育的第二个特点是愉悦性。美育实际上是一种情感教育,反映在审美教育的实践过程中,就表现出愉悦性的鲜明特点。许多大学多年来的美育教学实践也表明,一堂高质量的美育课总是能激起学生感情上的共鸣,从而产生审美愉快,并在美的享受中,使自己的情感得到净化,心灵得到升华。同学们听完课也觉得“不累”、“开心”,走出课堂时的感觉与上其他课时的感觉完全两样。一种舒心、兴奋的情绪充满心田,久久不能平静。这就是“寓教于乐”的教学效果。比如,在医科大学里,老师用人体模型去进行医学教育,虽然这人体模型是具体的、形象性的,它的各个部分都是按科学的比例展现在学生面前,然而它不是美的形象,它没有灵魂,没有生气,它不可能传达出制造者的思想情感,教学双方也都不动感情地在教在学。但在美育课上,当老师介绍“米洛的维纳斯”时,课堂气氛就完全不一样了。学生通过这尊虽然残缺不全,但却极精美的艺术品,会由衷地体会到那位不知名的古希腊雕塑家丰富的情感。维纳斯那沉静典雅的表情,曲折有致的身姿,表现出一种人性的尊严,一种充满生机、充满活力的向上的力量,一种对于幸福和自由的向往,“她”在呼唤着生命,激发起大学生纯真的情感。这就是美的艺术形象给人们所带来的审美愉悦。

美育的愉悦性还应包括两个方面:一是采取自觉自愿的自由的方式进行美育;二是在不知不觉中潜移默化地完成美育。事实上,人们总是怀着浓厚的兴趣去参加审美活动的,总是出自内心热切的愿望而不是由于外力的强制去听音乐,看画展,欣赏影剧,游览名胜,并从中得到美的享受。相反,在强压之下,决不会产生愉悦。有的家长

强迫自己的孩子去学画练琴，完不成任务要受罚，这反而会让孩子产生视艺术为畏途的念头，这样的教育就不是美育了，而是对孩子身心的某种摧残。总之，审美活动是一种令人愉悦的情感的自由活动。美育必须由受教育者自觉自愿、自然而然地接受，依照个人的心理需要和兴趣爱好去自由地进行。

美育对人产生不知不觉、潜移默化的影响，往往不是一朝一夕完成的，这里不可能出现“突变”的奇迹，而只能是在日积月累、逐步深化中“渐变”。美育要靠长期作用，逐渐形成稳固的心理定势，从而对人的性格、精神、气质等产生长远而深刻的影响，使其终身难以逆转，最终达到“欲罢不能”的境地。

美育的特点之三是终身性。一个人生命的诞生，应该从躁动于母腹之中的胎儿算起。对于胎儿，我们是难以对其实施德育、智育和体育的，可是美育却可以先行。所谓“胎教”，便主要指的是美育。难怪蔡元培先生要提出在风景佳胜处设立“胎教院”，让孕妇们住在匀称、玲珑的建筑里，欣赏优美的自然风光，听听美妙的音乐，实行对胎儿的美育。“胎教说”并非无稽之谈，现代科学已经证明胎教对于人的一生的重要作用。婴儿一降生，美育又马上直接地对婴儿发生作用。妈妈哼唱摇篮曲，孩子大点了要带他去观花草、听鸟鸣，让婴儿在大自然的怀抱中和美妙的歌声中获得最初的美育。经过幼儿园、小学、中学直到大学，人在家庭之中、学校之中和社会之中，在无处不在的美的教育之下成长起来，乃至步入中年、老年，或许接受其他教育相对过去要减弱，但美育却会仍然进行着，甚至较前还会有所加强。很多退休的老人学画作诗，潜心于艺术，养花喂鸟，结缘于自然，在美的世界里颐养天年。我国近年出现的“老年大学”里，所教授的课程大多是美育类的课程。因此，美育贯穿于人的一生，美育给人以不可磨灭的深刻印象，终生难忘，直到生命的终止。

第三节 为什么大学也要实施美育

大学时代，是每个有机会接受高等教育的人的最宝贵的时间段。在这个时间段里，人的精力是一生中最充沛的，接受能力也是一生中最强的。大学实施美育，对提高大学生的文化素质，对大学生的道德规范、情感净化和智力发育，都有相当大的帮助。大学美育的重要性是显而易见的，它是培养高等人才的大学教育中不可或缺的重要组成部分。

一、大学实施美育,提高大学生的文化素质是时代的要求

当前,在我国高等学校加强文化素质的教育和美育具有非常重要的意义,这也是当前国际高等教育改革和发展的一个热点。提高大学生的文化修养和美育修养,符合我国教育方针,切中当前时弊,是改革教育思想和人才培养模式的重要探索。

进入 21 世纪,世界上许多发达国家和发展中国家都在进行高等教育的改革和探索,其基本着眼点都是如何提高人才素质的培养。国际上经济和科技的竞争,说到底人才质量的竞争。而人才质量的差别不仅在于人所掌握的专业知识和技能,更在于人的基本素质。其中文化素质居于非常重要的地位。大学所培养的人才的文化基础和美育修养比起专业知识来,在更深层次上反映着人才的质量。

文化素质教育和美育在今天被广泛地重视和强调,也是有着深刻的历史必然性。20 世纪初,大学的教学内容经历了从古典人文学科课程到近代学科课程的质的转变,这就是高等教育史上一次重大的进步。然而,几十年来,人文教学教育和自然科学教育的关系并没有处理好,自然科学教育被强化的同时,人文科学教育却被逐步地削弱。历史发展到今天,许多国家的教育忽视了精神、道德、理想和情操方面的内容,丢掉了树人的根本方向。对于发展中国家来说,在走向现代化的道路上加强对青年一代的文化素质教育和美育,特别是弘扬民族优秀传统文化传统,尤具重要意义。

在我们面向 21 世纪,规划我国高校教育改革的蓝图时,必须重视世界高等教育的发展趋势,必须把我国高等教育放到世界高等教育改革和发展的大背景下加以考察和思考。我们不仅要参与激烈的国际经济竞争,面对复杂的国际政治环境,而且还要实现经济的持续增长和社会的全面进步。因此我们面临的挑战,很大程度上是对教育的挑战,特别是对高等教育的挑战。这种挑战集中到一点,就是要求我们培养出德、智、体、美全面发展的高素质人才。因此,在大学实施美育,是历史赋予我们的重大使命。

二、大学实施美育,有助于大学生的道德规范培养

道德感化,是美育的重要社会功能之一。美和善是一对亲兄弟,人的内在美与德行是密不可分的。我们介绍美学中的社会美和以社会美为主要内容的艺术美的作品,其本身就是一种善的载体。以美引善,寓教于美,使我们的大学生在对美的事物、美的形象和美的理想的感染中,形成自己的道德规范。我国现代许多优秀的文艺作品,由

于它们和现实斗争紧密结合,真实地揭示了社会发展的规律,其道德感化作用十分显著。鲁迅、郭沫若、茅盾的作品,曾引导无数知识青年走上革命道路。歌剧《白毛女》、小说《红岩》、话剧《高山下的花环》、绘画《血衣》、雕塑《收租院》、电影《牧马人》等文艺作品,都对人们的思想道德和精神面貌产生过并继续产生着重要的影响,这些都是我们实施美育的好教材。

三、大学实施美育,有助于大学生的情感净化

美育教育不但可以丰富当代大学生的情感,而且还可以帮助他们发扬积极健康的情感,抵制和克服消极邪恶的情感,使之情感纯洁化、高尚化,从而进一步提高人的生活情趣,美化心灵,完善大学生的人格。

人的情感是复杂的,其表现形式也是多层次的。现代心理学家认为,人有低级情感和高级情感之分,其区别就在于前者是情境性的,它往往与一时一事的具体情境相联系,波动性较大,它会随情境的生灭而生灭。而后者则较多地表现为理智性因素,也较持续稳定。对于大学生来说,我们所需要培养的就是这样一种包含广泛、丰富、深刻的思想观念和理性判断的高级情感。而实施美育正是培养这种高级情感的最佳方式。别林斯基曾高度评价俄国著名诗人普希金的作品对人的情感所起到的净化作用。我们在引导大学生读普希金的诗作之后,有位同学在作业中这样写道:“普希金的诗歌是十分优美的,其情感本身也是优美的。从他的字里行间,我感到作为艺术家的普希金,他的情感世界中有一种高贵、温和、雅致、柔情和馥郁的东西,读他的作品,对于培养我们大学生高尚的情操是一种极好的方法。他特别适合我们年轻人。”

四、大学实施美育,有助于大学生的智力开发

美育对于进一步开发大学生的智力、促进技能和潜能的良性发展,有着不可忽视的作用。现代脑科学研究成果表明,利用美育,将形象思维和逻辑思维(又称科学思维)有机地结合起来,可以充分调动“次要半球”的积极性,又可补偿“优势半球”的机能,使人脑左右两半球得到平衡协调的发展,就能有效地开发人的智力、技能和潜能,这对长期缺乏形象思维训练的理工科大学生,尤显重要。清华大学一贯重视大学美育。几十年如一日,他们的体会是:8-1 > 8,即每天抽出一小时时间来开展有组织的美育活动,它的学习效果要比整天埋头苦学功课好得多。南京理工大学艺术团钢琴