

主 编：董 操
副主编：薛美贞 陶继新
刘启正 林寿彤

美育基础

MEIYU JICHU

山东人民出版社

美育基础

主 编：董 操

副主编：薛美贞 陶继新

刘启正 林寿彤

山 东 人 民 出 版 社

一九八九年·济南

美育基础

主 编：董 操

副主编：薛美贞 陶继新

刘启正 林寿彤

•

山东人民出版社出版

（济南经九路胜利大街）

山东省新华书店发行 山东庆云县印刷厂印刷

•

787×1092毫米32开本7.25印张 150千字

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数1—21,430

ISBN7—209—00404—1

B·28 定价：2.25元

前 言

加强审美教育，是当前深化教育改革重大而迫切的课题之一，也是提高整个中华民族素质的一件大事。党的十一届三中全会以来，人们长期被压抑的审美天性得以解放，对美的追求、探索已成为人们特别是青年一代的迫切愿望。有人说，青年时代，是最令人羡慕、神往的时代，也是爱美爱得最为强烈、热切的时代。对他们的审美活动进行科学的指导，已是一项刻不容缓的工作。因此，我们编写了这本《美育基础》，奉献给广大中等专业学校、职业高中、技工学校和其他各级各类职业技术学校的同学们以及各行各业的青年朋友们。

全书的编写提纲由董操同志构思设计，书中各章由下列同志执笔：第一、二章，林寿彤、王兴德；第三章，林寿彤、刘启正；第四章，邵忠云、陶继新；第五章，邵忠云、陶继新、李德华；第六、七章，邵忠云、陶继新、王兴德；第八章，邵忠云、陶继新；第九、十章，陶继新、邵忠云、薛美贞、刘启正；第十一、十二章，薛美贞；第十三章，陶继新、薛美贞、刘启正、邵忠云。最后，由董操同志修改、定稿。

本书在编写过程中，得到了刘以伟、牟守敬、霍旭东等同志的大力支持，在此一并表示感谢。

由于时间仓促，加之我们水平有限，本书在体系、内容、文字等方面都难免有不妥之处，敬请读者批评指正。

编写者

1988年12月

目 录

第一章 美是什么.....	(1)
第一节 美的产生和发展.....	(1)
第二节 美学的研究对象.....	(7)
第三节 美学的研究方法.....	(11)
第二章 美的本质.....	(16)
第一节 美的本质.....	(16)
第二节 美的内容与形式.....	(23)
第三节 真善美的统一.....	(29)
第三章 美的形态.....	(33)
第一节 自然美.....	(33)
第二节 社会美.....	(41)
第三节 艺术美.....	(49)
第四章 审美意识.....	(56)
第一节 审美意识的发展.....	(56)
第二节 审美意识诸要素及其关系.....	(63)
第五章 审美感受.....	(70)
第一节 美感诸说.....	(70)
第二节 美感本质.....	(75)
第三节 美感特征.....	(82)

第六章 审美心理.....	(86)
第一节 审美与感知.....	(86)
第二节 审美与想象.....	(89)
第三节 审美与情感.....	(92)
第四节 审美与理解.....	(97)
第五节 审美过程.....	(101)
第七章 美感异同.....	(107)
第一节 美感的差异性.....	(107)
第二节 美感的共同性.....	(119)
第三节 美感的辩证性.....	(123)
第八章 审美创造.....	(127)
第一节 现实美创造.....	(128)
第二节 艺术美创造.....	(135)
第九章 审美教育.....	(150)
第一节 美育的发展.....	(150)
第二节 美育的本质.....	(157)
第三节 美育的意义.....	(162)
第四节 美育的任务.....	(164)
第五节 美育的特点.....	(167)
第六节 美育的途径.....	(170)
第十章 美育与育人.....	(173)
第一节 美与心灵.....	(173)
第二节 美与行为.....	(178)
第三节 美与语言.....	(181)
第四节 美与仪表.....	(182)
第十一章 美育与创造.....	(186)

第一节	美与兴趣·····	(186)
第二节	美与灵感·····	(189)
第三节	美与意志·····	(195)
第十二章	美育与技术·····	(199)
第一节	技术美学的产生与发展·····	(199)
第二节	技术美学在现代化生产中的作用·····	(202)
第三节	美育在职业技术教育中的地位与作用·····	(206)
第十三章	美学与文明·····	(209)
第一节	美学与物质文明建设·····	(209)
第二节	美学与精神文明建设·····	(213)
第三节	按照美的规律改造世界·····	(218)

第一章 美是什么

生活离不开美，缺少美的生活就象一潭死水，一段朽木，一片单调的沙漠，令人感到枯燥、窒息，缺乏情趣。爱美，是人的天性。爱美必须善于审美。健康地进行审美活动，离不开美学修养。认真学习一点美学知识，有助于我们树立正确的审美观点，培养高尚的审美情趣，使审美活动获得健康的正确的方向，从而使成为既爱美又善于审美的人，使我们金子般的年华，更加充满诗意。

第一节 美的产生和发展

美学作为一门科学有悠久的历史渊源，无论在中国还是在西方都是如此。绵延数千年的美学思想发展的长河，展示着这门古老学科在逐渐成熟和完善。美学，经历了审美意识和美学思想两个漫长的历史阶段，然后才从哲学和文艺理论等各个家族中分离出来，建立了自己的门户——美学学科，它象“出墙的红杏”，挺立在现代世界科学之林。

一、人类审美意识的产生

爱美之心，人皆有之；爱美，是人之常情。可见，美是人类社会的产物。现在，让我们从人类社会发展的历史长河中，

来探讨审美意识产生的过程。

当人类刚刚脱胎于猿类的时候，栖居在莽莽森林。暴雨狂风、雷声闪电，给他们带来巨大的威胁；江河决口、山洪爆发、火山喷射、地震海啸，成为他们的灭顶之灾。大自然在人类看来还是具有无限威慑力量的恐怖对象，人类尊敬它，畏惧它，把它当作神来崇拜。这时，人类还不可能欣赏它的美。

在漫长的岁月中，我们的祖先同自然进行了顽强的斗争，并在斗争的实践中，创造了审美活动的主观条件和客观条件，增强了审美能力和“按照美的规律来塑造物体”的能力和要求。审美意识萌芽了。

人类在征服自然的漫长过程中，那种叫高山低头、让河水让路的本质力量不断显示出来，从而使自己与自然界的关系发生了变化。随着人类制造工具能力的提高和征服自然能力的增强，对自然界的恐怖感渐渐减少了。到后来人们发现，自然界是人类生活不可缺少的组成部分。五彩缤纷的物质世界，凝结着人类的血和汗，人类的本质力量深深注入了物质对象中，用马克思的话说，就是“自然人化了”。那熊熊的山火可作取暖煮食之用，那滔滔的江河可供捕鱼行舟……。自然对人的这种改变，是人类劳动实践的结果，是征服自然斗争的必然。这种改变，为人类的审美活动创造了必需的客观条件。

人类在不断地改造自然的斗争中改变着人与自然的关系。同时，人类本身也在劳动实践中发生改变。劳动，使头脑越来越发达，使感官越来越完善和灵巧，并终于脱离了动物感官的基本特征。人的肢体有了制造工具的能力，人的头脑有了思维的能力，人的语言又为自己增添了社会交往的工

具。这一系列的超生物的生理构造心理结构的形成，标志着人与动物的彻底分离。这种分离，使人类特有的意识及意识活动形成和发展了，人不但有了物质生活的需要，而且产生了精神生活的需要，具备了从事精神享受的能力。这一切又为人类的审美活动准备了主观方面的条件。

生产劳动是最基本的实践活动，原始民族的生存靠它来维持，劳动给原始人带来衣食，带来生存和发展，带来理想和前途。人们喜欢劳动，进而把劳动看成是人改造自然的伟大创造力的体现。当人类有意识地把自然当成对象来进行劳动生产的时候，人与动物对客观事物的改变便产生了根本区别。动物只是为了生存而本能地加工客观事物，而改造是否成功，也完全以是否有利于自身生存为尺度。人类改造客观事物则不同于动物，当人类有意识地来进行生产的时候，一方面，他要符合客观事物也就是自然本身的规律，另一方面，他要实现主观目的，按照他“内在固有的尺度来衡量对象”。人类的劳动成果绝不仅仅是一个普通的产品，而是人的一个创造物，是人的意志、人的精神、人的目的的物化。就是说，人的劳动产物是主观的目的性与客观的规律性的结合。人按照客观事物的规律性，根据自己主观的目的要求，从而把客观世界改造成为自己的创造物。这个创造物，是人按照美的规律来塑造的；在这个创造物中，人能够直观自身，即通过对创造物的直观而看到人本身力量所在。正因为这样，所以人类的生产劳动不仅是有意识的，而且是符合美的规律的。人类的审美意识，就是在这种符合美的规律并能直观自身的生产劳动当中产生出来的。

行进在美的历史长河中，我们不难发现，各个时代的劳动

产物都是符合美的规律的。然而，在砸石的火花中，在“吭唷、吭唷”的劳动呼号声中，披着斑斓兽皮的人们却只注意产品的实用性而不注意它的审美属性。这就是说，审美意识的产生是从实用性开始的。现在，让我们鼓起求知的风帆，顺着美的历史长河，来寻求审美意识的产生和发展吧。

旧石器时代早期，那些粗糙而不定型的石器，在噼啪啪的打击声中，被中国猿人制造出来了。造它干什么？观赏？谈不上。当时制作这种石器只有使用一个目的。旧石器时代中期，丁村人（山西襄汾县）开始把用途不同的石器进行了分类，并从实用出发注意均衡对称。这样，朦胧的审美意识开始萌发了幼稚的嫩芽。到了旧石器时代晚期，山顶洞人开始佩带石珠、兽牙，物的审美属性被提到了一定的程度。新石器时代的晚期，人类精心制造的玉斧（山东大汶口出土），虽然还保留了工具的形式，但主要不是为了实用，而是以满足人的审美需要的产品形式而存在。

总之，在美的产生过程中，使用价值先于审美价值。而无论是使用价值还是审美价值，都是劳动创造的，因此，劳动创造了审美意识。

二、美学思想的发展

美神，是精神文明的使者，撒播文明的种子。然而，你可曾知道，一朵美丽的美学思想之花，是在劳动实践这块大地上，由含苞欲放的审美意识这朵花蕾成长起来的吗？告诉你，人类在不断地进行劳动实践的活动中产生了审美意识，随着审美意识的发展，才形成了美学思想。

美学思想有两个显著特点：第一，它要乘坐语言文字之车奔驰向前，并通过文献的形式在宇宙漫长的旅程上跨

一站又一站。第二，它不再仅仅以自身的艳丽给人一种直观性，而是用固定的名词、术语、概念构成了不可直观的意识形态的壮丽宫殿。

每一个民族都有自己丰富的美学思想遗产。古老的中华民族的美学思想，蕴藏在历代大批哲学著作、文艺理论著作和其他著作中间。

西方美学思想源远流长，流派众多，体系也比较完整。在当今世界上，西方美学理论占据着重要的位置。西方美学思想的发展大体经历了以下几个阶段。

在遥远的2500多年前，古希腊的毕达哥拉斯学派诞生了。它总结了零乱地散见于前人哲学思想中的美学思想片断，经过不懈的努力，创立了具有自己学派特点的美学思想园地。在这块园地里生长着一棵茁壮的禾苗——“数的和谐”。它告诉我们，整个世界的本质都是基于数的关系而形成的，数的和谐构成了宇宙的和谐，美就是从这一和谐中产生出来的。按照数的秩序所构成的节奏、对称、多样的统一等，都是美的。

到了2200多年前，柏拉图和亚里士多德用他们那聪慧的哲学头脑，对美、对艺术作了深入的思考，从而建立了完整的美学思想体系。柏拉图站在理念的巨塔上环视世界，他认为，千姿百态的物质世界到处是理念的显现。世界的本原是理念，只有理念才是真实的，现实世界只是理念的摹仿，而文学艺术又不过是现实世界的摹仿。因此，以摹仿为其基本特征的文学艺术是不真实的，不能反映真理。柏拉图的看法激起了亚里士多德的极大不满，他针对柏拉图的理念论，鲜明地提出了自己的观点：一般存在于个别之中，离开现实世界不可

能另外有一个理念世界，文学艺术摹仿客观现实，不仅能给我们带来快感，具有审美的特点，而且摹仿本身就是求知，具有认识的特点。

柏拉图和亚里士多德的高声争辩经久不息，直到两位思想巨人离开人世很长时间以后，其争辩声仍在西方美学思想的广厦里回旋。他们不仅奠定了西方美学思想的哲学基础，而且对美的本质、艺术的本质和特征、人类创作的才能、审美经验和审美教育等，都进行了探讨。西方美学史基本上是沿着他们的足迹前进的。此后，罗马时期的普洛丁认为理念是美的根源，中世纪的奥古斯丁认为上帝是最美的，是美的根源，托玛斯阿奎那认为“统一是一切美的形式”，“统一又满足了理性”等，都是美学“理念论”的翻版，不同的是他们给美学思想罩上了一层神学的色彩。

文艺复兴时期，资产阶级打出“人文主义”的旗帜，向中世纪的神学进行挑战。他们大力介绍和引进古希腊、古罗马的文学艺术和美学思想，从而把湮没了将近1000年的古代美学思想复兴起来。这时期，反映市民的审美意识和审美观念的文学艺术随之崛起，美学思想有了巨大的发展。从此，美学附属哲学或文艺理论的状况有了很大改变，成为越来越具有独立性的一门学科。美学学科犹如十月怀胎，在经历了漫长的孕育之后即将诞生了。

三、美学科学的建立

审美意识发展到理论的高度形成了美学思想，而美学思想成为一门独立学科时则出现了美学。因此，一方面，美学学科的建立，必须使其从哲学、文艺理论中分离出来，形成专门的科学；另一方面，需要有不同于其他学科的独立的研究

对象和范围。

文艺复兴以来，文学艺术雨后春笋般地蓬勃发展起来。人类对创作能力和审美欣赏能力的研究广泛开展，为美学学科这株幼芽破土而出提供了肥沃的土壤和温暖、湿润的气候。1725年，意大利的维柯出版了《新科学》一书，把想象、形象思维和诗的逻辑作为新科学研究的重要对象和范围之一，从而把美学学科的建立向前推进了一大步。

1750年，美学学科的创始人鲍姆嘉通正式出版了《美学》一书，指出美学研究的对象是“感性认识的完善”，美学研究的任务是“研究低级认识方式”，而不是象逻辑学那样研究高级认识方式。

鲍姆嘉通第一次提出“美学”这个名称，同时又给美学规定了研究对象和任务。对此，引起了不少人与之辩论，从而形成了两派不同意见，两派意见的争论后来又发展到对他的历史功绩提出了否定的评价。然而，历史是无情的。那就是自鲍姆嘉通以后，美神驰驶的天地更加广阔，“美学”独树一帜，在人间社会、在自然界、在艺术殿堂上飘扬，赢得了千千万万人的赞扬。因此，我们可以说，美学作为一门独立学科的建立，是和鲍姆嘉通分不开的。康德、黑格尔等人正是循着鲍姆嘉通的足迹，对美的领域进行发展和扩充，从而使美学的体系和规模，愈来愈完备，愈来愈具有独立性。

第二节 美学研究对象

大千世界，无所不有。山奇水碧，林郁花艳，健壮体

魄，优美生活，悦耳音响，刚劲书法，更有那刀枪剑戟，相互厮杀……要了解这一切事物的现象和本质，绝不是哪一门学科能研究得了的，因为不同学科有不同的研究对象。心里学研究心理现象，物理学研究物理现象，美学呢？它是研究美的现象的。

一、美学研究对象的广阔性

美学研究的对象是广阔的，从自然界到人类社会，从物质产品到精神产品，从非艺术品到艺术品，无处不存在审美对象。

在自然现象中，奇山碧水，绿草红叶，白云彩虹，繁星明月，爬行的昆虫，奔走的牛羊，等等，这些都可以作为我们审美的对象，因此也都是美学研究的对象。

在人工制造的各种产品中，一只耳环，一张课桌，汽车、轮船、飞机、火箭等等。这些也都可以作为我们的审美对象，因此也都是美学研究的对象。

在人类社会生活中的各种精神现象和道德现象，如俭朴的思想品质，尊老爱幼的道德风尚，诚直憨厚、助人为乐、艰苦奋斗、勇往直前等现象，都能引起我们的审美情感，因而也应该是美学研究的对象。

在一切文艺作品中，李杜的诗歌，白石的虾画，云岗石窟的雕塑，人民大会堂的建筑等，本身都具有极高的审美价值，因此，它们都应成为美学研究的对象。

总之，凡是能够引起人们审美感受的事物，都是审美对象。因此，审美对象是丰富多彩的，涉及的范围是广阔的，这就决定了美学研究的对象是广阔的。

在广阔无际的物质世界中，客观事物是复杂的，这就使

审美现象不仅具有广阔性，而且具有复杂性。例如黑旗，看起来似乎不及红旗美，但是，当刘永福率领黑旗军，抗击法国主义的侵略的时候，我们不是感到它也很美吗？红色，叫人赏心悦目，是美的。然而，“四·一二”大屠杀时，上海街道上流淌着的中国共产党人和工人群众的鲜血，却叫人感到敌人的阴险毒辣，感到悲愤！因此，美不美，在很多情况下都是根据条件而定的。审美对象难以绝对地固定，美学研究的对象自然就不那么明确和固定了。

但是，美学研究毕竟有它的对象。现在对美学对象有许多不同的看法，往往是由于美学家根据自己研究的重点和方法的不同而确定的。研究艺术的，自然要把艺术作为自己研究的对象；用心理学研究人类审美心理活动，又会把人类的美感经验当成美学研究的对象。因此，美学的研究对象是不能从哪一类事物或事物的哪一类属性去确定的，只有从广阔性和丰富多样性方面，才能较好把握美学的研究对象。

二、美学是以美感经验为中心研究美和艺术的学科

自有人类以来，人便同客观事物发生了联系，形成了各种各样的关系。由于同一事物具有许多不同的属性，因而，对于同一事物，人们从不同的角度去考察和对待，又会产生不同的关系。一树苹果，在植物学家、经济学家、商店经理、购买苹果者和画家的眼里具有不同的价值。植物学家开口道：“这累累硕果显示了果树的健壮，说明水肥是充足的”；经济学家却说：“管它壮不壮，重要的是它对我们能提供多大的经济价值”；商店经理点点头：“我正在琢磨，把它运到我们商店出售，到底能获多少利润”；买苹果者瞪了经理一眼说：“我认真考虑的是它的味道和营养如何”；画