

MEIYU JIAOCHENG

美育教程

MEIYU JIAOCHENG

主 编 刘明生

中国矿业大学出版社

MEIYU JIAOCHENG

美育教程

主 编 刘明生

编著者 刘明生 傅学军

李德志 胡 忍

中国矿业大学出版社

责任编辑 马跃龙

责任校对 杜锦芝

美育教程

图书在版编目(CIP)数据

美育教程/刘明生主编. —徐州:中国矿业大学出版社, 2001. 2

ISBN 7-81070-295-5

I. 美… II. 刘… III. 美育-专业学校-教材

IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 06860 号

中国矿业大学出版社出版发行

(江苏徐州 邮政编码 221008)

出版人 解京选

中国矿业大学印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 6.5 字数 161 千字

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

印数 1~3250 册 定价 13.00 元

目 录

第一章 美育的性质和任务.....	1
第一节 时代呼唤审美教育.....	1
一、美育与 21 世纪的经济的发展	2
二、美育与人的全面发展	3
三、美育与美学等学科的发展	4
第二节 美育的性质及其特点.....	6
一、美育的历史发展	6
二、美育的性质	9
三、美育的特点	16
第三节 美育的任务	19
一、树立正确的审美观	19
二、提高审美能力	20
三、培养创美能力	23
第四节 中专生与美育	25
一、中专生的爱美之心	25
二、中专生审美活动的特征	26
三、中专生美育的途径	30
思考题	34

第二章 美是什么	35
第一节 美的问题的性质	35
一、美的问题的性质	35
二、“美是难的”	38
第二节 美学史上关于美的本质的探讨	39
一、从事物的客观属性中探求美	40
二、从客观的精神世界中探求美	43
三、从主观的心意状态中寻找美	46
四、从事物之间的关系中探求美	49
五、从人类社会生活本身探究美	52
六、从社会化了的人的审美实践活动中求解美	54
第三节 美的本质的界定	56
一、把美作为一个开放的系统去解读	56
二、关于美的本质的集合化界定	58
思考题	73
第三章 美的形态	74
第一节 自然美、社会美、艺术美	74
一、自然美	74
二、社会美	82
三、艺术美	92
第二节 优美与壮美、崇高与滑稽、悲剧与喜剧	106
一、优美与壮美	106
二、崇高与滑稽	110
三、悲剧与喜剧	115
思考题	122

第四章 美的欣赏	123
第一节 审美条件	123
一、美的欣赏的客观条件	123
二、美的欣赏的主观条件	125
第二节 审美趣味	127
一、审美趣味的涵义	127
二、审美趣味的共同性	128
三、审美趣味的差异性	130
第三节 审美标准	133
一、审美标准的形成和发展	134
二、审美标准的客观性	136
三、审美标准的历史性	138
四、审美标准的内容	141
第四节 审美过程	144
一、美的欣赏的心理过程	144
二、妥善处理美的欣赏活动中的几对矛盾	149
思考题	157
 第五章 美的创造	159
第一节 美的创造本质	159
一、美的创造的涵义	159
二、影响美的创造的因素	162
三、美的创造的一般规律	163
第二节 现实美的创造	167
一、现实美创造的意义	168
二、自然美的创造	171
三、社会美的创造	173
第三节 艺术美的创造	188

一、艺术美创造的实质	188
二、艺术美创造的过程	190
三、艺术创造中的几个问题	195
思考题	199
后 记	200

第一章 美育的性质和任务

美育是一门人类美化自身的学科,其设立的目的是促进人的全面和谐发展。学校美育一般包括美感教育、美学知识教育和学科美育等几个方面。美感教育主要是通过审美实践训练,以强化人的感知、想像、情感、理解等心理能力,健全人的审美心理结构,培养敏锐的审美能力和创造能力;美学知识教育主要是在学生中开展美学原理等方面的教育,以提高其审美趣味和美学素养,明确审美标准,帮助他们树立正确的审美观念和审美理想;学科美育主要是把美育贯穿到德育、智育、体育等各类课程的教学。美育的任务,不仅在于提高人们的审美能力,更重要的是塑造人们的完美的人性,造就一代全面发展的新人。

第一节 时代呼唤审美教育

教育的根本任务是要培养有理想、有道德、有文化、有纪律的四有新人,人的全面发展是我们教育工作的基本出发点。培养人,提高人的素质,最根本的问题是要提高人的精神境界。而美育的最

终意义,就在于使人的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,从而使身心得到和谐发展,精神境界得到升华。因而,美育是对青少年进行全面素质教育的重要内容。跨入 21 世纪,经济的发展、科学的进步、人的素质的提高,迫切要求加强美育。加强美育已经成为时代的要求。

一、美育与 21 世纪的经济的发展

20 世纪最后二三十年,世界各国的经济发展出现了许多新特点和新趋势。它要求生产部门、流通部门、管理部门的工作人员以及各级政府官员,不仅要有文化的头脑还要有美学的眼光。加强美育已经成了 21 世纪经济发展的直接要求。

自 20 世纪 60 年代以来,随着社会经济的发展,人类所创造的产品对人类审美情感的适应,使今天的世界比历史上任何一个时代都更加美好。在强调表现技术与材料本身美感的过程中,人们找到了前人未能认识的文化价值。商品的文化价值、审美价值逐渐超过了使用价值和交换价值而成为主导价值。因此,改进商品的设计,增加商品的文化意蕴,提高商品的审美趣味和格调,就成了经济发展的大问题。我国许多地区的城市建筑、旅游景观,以及服装、家具等各种日用产品中,最大的问题往往出在设计上,即设计低水平、低格调,这也是我国的一些产品和发达国家的产品相比,缺乏竞争力的原因之一,而这又和设计人员、管理人员的文化修养有关。生产部门、流通部门、管理部门的工作人员和政府官员的文化修养及美学修养如何,已经或即将成为制约我国经济发展的一个重要因素。

国外有的学者预测,21 世纪世界的最大产业有两个:一个是信息产业(或者说以信息产业为代表的高科技产业),一个是艺术产业。艺术产业的重要性,现在很多人尚未看到。这里说的艺术产业是广义的,也可以理解为文化产业。德国一些传统的重工业区,

现在正在进行产业结构的战略转移,即向高科技产业、环保产业和文化产业转移。我国一些地区(如北京、陕西、云南等省市)的文化资源极其丰富,发展文化产业有着广阔的前景。这极可能是 21 世纪我国经济发展的一个新的增长点。为了适应 21 世纪产业发展的新形势,在学校教育中加强美育,不仅是十分必要的,而且是极为紧迫的。

二、美育与人的全面发展

近代西方社会由于片面追求物质发展,使教育中的商业主义与职业主义泛滥。在教育功利性的驱使下,人们只重视教育的经济价值,而没有重视教育的人文价值,在实现了物质生活富裕之后,人们反而感到精神的迷茫与心灵的空虚。物质生活提高了,却出现了道德水准的明显下降、个人主义的不断膨胀、社会责任感的大为减退等一系列的社会问题。鉴于此,美国、日本等许多资本主义国家提出要重视人文教育,并且采取了一系列的措施。

我国教育的基本目标是培养全面发展的“人”,西方国家的经验教训,我们理应引以为戒,然而从我国一些经济发展水平居于前列地区的实际情况看,不同程度地存在着生活水平提高,道德水平下降的事实。邓小平同志曾指出,改革开放以来最大的失误就是“教育”的失误。从某种程度上,我们可以把这种失理解为忽视了人文教育的失误。从实际来看,我国的各类教育都不同程度地存在着忽视人文教育的现象:中学搞的是“应试教育”,一切为了升学,为了考试,历史、艺术、伦理、哲学等人文科学在中学的课程里不是被排斥在外,就是形同虚设。一些职业学校、高等学校则过分强调培养专门人才,传授专门知识,忽视了全面的素质教育,尤其是人文主义教育,造成许多大中专生道德品质下降,引起了社会各阶层的忧虑。加强人文教育已成为迫在眉睫的问题。

美育在人文教育中具有特殊地位,对培养“全面发展的人”,促

成人全面和谐发展有着重大意义。归纳起来有如下几点：

培养感受、把握世界和人自身的美的能力。法国艺术家罗丹说：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”^①美育就是要培养能欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛，善于辨别生活中的美丑，感受到生活的乐趣，激发起学习的积极性，以乐观的态度面对未来和人生。

通过美和艺术体察人与世界的价值关系。世界是人“按照美的规律来建造”的，从猿发展到现代的人，从蛮荒的原始社会发展到如此发达的现代文明社会，人越来越美，社会越来越美，这都是人的智慧、才能和理想，通过物质和精神实践活动所取得的成果。人创造了社会的美和自身美。美育就是要让人们认识到人与世界的这种价值关系，从而全面地提高自己，为实现这种价值贡献自己的力量。

通过美育，认识德、智、体、劳等教育活动中的美的要素，感受美与德、智、体、劳之间的关系。德、智、体、美、劳是相互渗透，互为作用的。美既可以从德、智、体、劳中表现出来，又可以诱导德、智、体、劳的深入发展，使情感得到陶冶，思想得到净化，精神境界得到升华。认识它们之间的关系，可以使全面发展落到实处。

三、美育与美学等学科的发展

美育是一个边缘交叉学科，与美学、教育学、心理学、社会学均密切相关。20世纪中期以来，美学学科有了长足的发展，由以德国古典美学为代表的对美的本体的纯理论的探索发展到对人的生存状态的终极关怀。特别是德国哲学家海德格尔提出“人类应该诗意地栖居于这片大地”的重要命题，论述了天、地、神、人统一的重要美学观点。这就将美学由纯理论的思考拉向对现实人类命运的探

① 《罗丹艺术论》，人民美术出版社1978年版，第62页

索,而人类命运的基点则是“诗意地”生活,即审美的生活,从而将美育的作用凸现到学科前沿。

教育学心理学的现代发展对美育地位的提升起至关重要的作用。美国哈佛大学教育研究泽罗研究所主任 H·加德纳近年来一直探索艺术教育在人的发展中的作用。他认为,目前的智力概念仅仅和科学推理、逻辑思维挂上了钩,似乎艺术教育只是辅助这一概念下的智力的发展,这就极大地贬低了艺术教育的作用。他提出了人类的七种智能,即语言智能、音乐智能、逻辑智能、数字智能、空间智能、身体动觉智能、人格智能。在这七种智能中,至少有四种智能与艺术教育有直接的联系。没有艺术教育,这些智能将丧失,从而会成为一个智能不健全的人。特别是 20 世纪中期以来,有的学者提出了与智商(IQ)相对的情商(EQ)的概念。他们认为,在人的成功诸要素中,情商比智商的作用更重要,甚至达到 80% 以上的比重。这一观点尽管在学术界仍有争议,但情商及其作用的论述无疑将美育提到更加重要的位置。

20 世纪脑科学研究发现,美育有开发右脑,极大提高人类潜能即创造力的作用。科学家们在科学方面取得的突破性进展,从自然科学角度为美育的重要地位提供了证明。20 世纪 60 年代,美国加州工科大学的罗格·史贝利为治疗癫痫病人,由切断左右脑胼胝体的裂脑病人发现,人的左右脑功能不同。左脑主管语言、读书、计算等机械性功能,右脑主管艺术、情感等功能。由此,史贝利获诺贝尔医学奖。1995 年,日本的春山茂雄出版的《脑内革命》一书,提出右脑能量为左脑的 10 万倍的观点。以上脑科学的成就,使开发右脑,加强美育具有了革命的意义。

江泽民总书记在党的十五大提出,到 21 世纪中叶实现中华民族伟大历史复兴的宏伟目标。这个目标的实现有赖于培养更多高素质的创新人才。美育作为素质教育的重要组成部分,它的实施和发展已经成为时代的迫切需要。

第二节 美育的性质及其特点

一、美育的历史发展

(一) 美育思想的产生

人类的审美教育,既是人类文明发展的结果,也是人类自身建设的一个重要方面。当人类还处于野蛮时期,靠自然物为生,还谈不上审美教育。可是,随着人类社会实践的发展,在人们开始认识到事物的某种发展规律,用自己的创造性劳动去改变自然物时,人类也就逐渐有了审美要求,审美教育也就随之产生了。美育作为一门专门的科学是在近代才形成的,但人类的美育思想早在古代就已经开始产生了。古希腊哲学家德谟克利特说:“身体的美,若不与聪明才智相结合,是某种动物性的东西。”^①古希腊哲学家柏拉图说过:我们“应该寻找一些有本领的艺术家,把自然的优美方面描绘出来,使我们的青年们像住在风和日暖的地带一样,四周一切都对健康有益,天天耳濡目染于优美的作品,像从一种清幽境界呼吸一阵清风,来呼吸它们的好影响,使他们不知不觉地从小就养起对于美的爱好,并且培养起融美于心灵的习惯。”^②古希腊哲学家亚里士多德则更进一步指出:美育“不只是为着某一个目的,而是同时为着几个目的,那就是(1)教育(2)净化(3)精神享受……”^③可见,当时的古希腊人对美育已很重视。

我国是世界上著名的文明古国,我们的祖先也很早就重视审

① 《古希腊罗马哲学》,三联书店 1957 年版,第 111 页

② 柏拉图:《文艺对话集》,人民文学出版社 1963 年版,第 62 页

③ 《西方文论选》上卷,第 95~96 页

美教育。我国古代哲学家孔子,把礼、乐、射、御、书、数“六艺”列为学校教育的内容,而“乐”就是美育。孔子认为要治理好一个国家,没有“礼”不行,没有“乐”也同样不行。礼可以安邦治民,乐可以移风易俗,它们相辅相成。以后,荀子对美育的认识又有进一步的发展。荀子认为“人不能无乐”,“夫声乐之入人也深,其化人也速”。而且,他还提出“美善相乐”的理论,指出美与善既相互联系,又相互作用。

(二) 美育理论的发展

系统提出要对人们进行审美教育,并把审美教育作为一个专门理论加以研究的,则是德国近代诗人和思想家席勒。他在《美育书简》一书中,系统论述了美育的内容、性质及其任务。席勒的美育理论是以康德的美学思想为基础的,康德把人类的精神活动分为“知、情、意”三个方面,并认为审美判断(情)是沟通认识(知)和道德(意)的桥梁。席勒提出:“若是要把感性的人变成理性的人,惟一的路径是先使他成为审美的人。”他又说:“只有审美的趣味才能导致社会和谐。因为它在个体身上奠定和谐。……只有美的交流,才能使社会团结,因为它关系到一切人都共同的东西。”^①席勒的美育思想,反映了资产阶级处于上升时期对自由、民主与真理的向往和追求,有一定的进步意义。但是,由于席勒不了解人的社会性,不了解美是一个历史的发展过程,从抽象的人性论出发,认为要使人从不自由变为自由,只要“通过审美自由这个中间状态”^②就可以实现,这就夸大了审美教育的作用,事实上是行不通、办不到的。自由是对必然的认识与对客观世界的改造。至于政治自由,在阶级社会中更要受到种种社会条件的制约。因此,在阶级社会里,人要由不自由变为自由,仅靠审美教育是无法实现的,惟一的途径只能在

① 《西方美学家论美和美感》,第181,179页

② 《西方美学家论美和美感》,第181页

马克思主义的指导下,用革命的手段彻底消灭剥削制度,实现共产主义,才能彻底消除人类审美趣味的对立,才能导致真正的社会和谐。

我国近代最早公开提倡美育的是王国维。早在1906年,他在《论教育之宗旨》中指出:“完全之人物不可不备真美善之三德,欲达此理想,于是教育之事起。教育之事亦分为三部:智育、德育(即意志)、美育(即情育)是也。”^①但是,王国维的美学思想是以叔本华的哲学作为理论基础的,这样就使它不可避免地带有一层灰暗的色彩。叔本华是德国资产阶级的思想代表,他竭力宣扬唯意志论和悲观主义,否定历史的进步。叔本华认为意志要求生存,而“生存意志”总是利己的,这是一个永远无法克服的矛盾,因此,为了生存,人与人之间就必然要发生斗争。由于“生存斗争”,就不断地产生痛苦和灾难,因此,人类永远只能生活在充满悲哀和忧虑的环境中。王国维的美学思想深受叔本华的这些悲观主义论调的影响。他认为人的本质是受生活的欲望所支配,而生活之性质,又不外乎痛苦,所以要摆脱生活之欲望带来的烦恼,只有求助于美和艺术,因为美和艺术可以使人超脱生活之欲带来的痛苦。因此,他认为美和美感都是超功利的,反对艺术和美育的教化作用。这当然是一种历史唯心主义。因为美与艺术并不是什么超然的东西,它是人类社会实践的产物,总是和一定的社会基础与社会制度相联系的。王国维的美学理论虽然是唯心主义的,但由于他还是提出了一些有价值的见解,特别是他对西方美学作了较系统的介绍和论述,所以对我国近代美学的发展,仍有相当的影响。

继王国维之后,蔡元培在我国近代美学史上是有重要贡献的教育家和美学家。蔡元培特别强调审美教育的重要性,并第一个提出用美育以代替宗教的主张,从而把美育提到一个相当高的地位。

① 《中国近代教育史资料》,第1008页

他认为美育可以破人我彼此的偏见,废利害得失之计较,为人创造更高的情操,使人达到一种新的境界,感到生活的价值,这与王国维的美学思想有着根本之不同。蔡元培还具体提出了许多美育实施的设想,这也是非常可贵的。

从中外美学史上看,虽然不少思想家提出了许多有价值的美育理论,但由于时代条件的限制,难免有它的局限性,还不可能成为一门真正的科学。只有马克思主义的诞生,才能使人们正确认识美育的性质及其意义,才可能使美育真正形成一门科学。马克思主义告诉我们,人们的审美意识是实践的产物,是社会存在的反映,并且是一个由低级向高级的不断的发展过程。这正如马克思所指出的:“人们按照自己的物质生产的发展建立相应的社会关系,正是这些人又按照自己的社会关系创立了相应的原理、观念和范畴。所以,这些观念、范畴也同它们所表现的关系一样,不是永恒的。”^①审美关系、审美观念也是这样,也是随着经济关系和实践的发展而发展的。美育就是要从人对现实的审美关系中,研究人们的审美意识是按照怎样的规律发展的,研究不同时期人们审美意识的不同特点,研究美育与其他教育的关系,使美育沿着正确的道路前进。

二、美育的性质

(一) 什么是美育?

美育,通常亦称审美教育或美感教育。然而,它的内涵绝不仅仅限于“审美”(即认识美)或“美感”(即感受美)。由于美是人所特有的真与善的本质力量的感性显现,所以美育的内容要广泛的多,它有主体审美感受能力、审美认识能力的培养问题,也有主体在实践中创造美的能力的培养以及自我完善的追求等更加重

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷,第144页

要的问题。

美育是通过审美的方式来教育人。审美,就是对审美对象进行美的感受、欣赏、评价和判断。我们周围的世界充满了各种各样的美,有自然美、社会美、艺术美,这些都是由线条、形状、色彩、声音等感性的物质形式,与人情趣和心境相结合,然后构成的审美对象。人都有爱美的天性,人的生理结构和心理结构不仅都具有审美的能力,而且善于把自己的思想感情融会到审美对象中,进行审美活动。美育,就是当我们对审美对象进行感受、欣赏、评析和判断等审美活动时,生理结构和心理结构会受到感染、熏陶,在不知不觉中发生变化,从而不仅在审美能力和审美情趣上得到了提高,受到了教育,而且在人的精神面貌上,也得到了提高,受到了教育。因此审美教育是通过审美的方式来感化我们的身心,使之净化、升华和提高。

美育的根本问题,是培养什么人的问题。在阶级社会中,各个阶级都要按照自己的理想来培养和造就本阶级的接班人,因此,美育也必然会打上阶级的烙印。孔子为了维护奴隶主阶级的统治地位,崇尚“韶”乐,厌恶郑声,重“乐”是为了明“礼”,即用奴隶主阶级的“礼”来调和社会阶级矛盾,维护奴隶主阶级统治下的和谐统一的社会秩序。法国的启蒙主义思想家卢梭,曾在他的那本称为“新旧教育的分水岭”《爱弥儿》中,冲破了以往把美育的内容仅仅局限于艺术的倾向,提出了“回到自然”的口号,强调学生应该投入到丰富多彩的大自然环境中去,广泛地培养他们对美的兴趣和爱好。他的这种美育主张,显然是同资产阶级反抗封建主义,要求思想解放的政治主张相一致的。无产阶级美育是为崇高的共产主义事业服务的,在内容上,它必然要反对、抵制各种腐朽、没落的封建主义和资本主义的意识形态,用革命的、前进的、真正美的东西来熏陶人们的灵魂,帮助人们树立起远大的革命理想和健康的审美观念,促进个性的全面发展。