21世纪高等院校基础性核心课教材

大学美育教程

李国春　主编

湖南教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

G641
39

21世纪高等院校基础性核心课教材

大学美育教程

主　编　李国春
副主编　田茂军　成远镜　邓绍秋

湖南教育出版社

RBM75/11

图书在版编目(CIP)数据

大学美育教程／李国春主编．—长沙：湖南教育出版社，2004.7

Ⅰ.大… Ⅱ.李… Ⅲ.美育—高等学校—教材
Ⅳ.G40－014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 075966 号

21 世纪高等院校基础性核心课教材

大学美育教程

主　　编　李国春

责任编辑　李海棠

湖南教育出版社出版发行(长沙市韶山北路 643 号)

湖南省新华书店经销　慈利县一中印刷厂印刷

787mm×1092mm　1/16 开　印张 18.5　字数 460,000

2004 年 8 月第 1 版　2004 年 8 月第 1 次印刷

印数　1—8000

ISBN7－5355－4307－3/G·4302

定　价　28.80 元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

目　录

序　1 …… 1
序　2 …… 4
第一章　绪论 …… 8
　第一节　什么是美育 …… 8
　第二节　美育的研究对象 …… 13
　第三节　美育的产生和发展 …… 18
　第四节　美育的性质和特点 …… 25
　第五节　美育的任务 …… 31
第二章　美育与美的创造 …… 36
　第一节　审美的本质 …… 36
　第二节　美感的本质与特征 …… 39
　第三节　美感心理与心理美育 …… 45
　第四节　美的创造 …… 52
第三章　审美形态 …… 59
　第一节　崇高 …… 59
　第二节　优美 …… 64
　第三节　悲剧 …… 68
　第四节　喜剧 …… 71
第四章　生态美育 …… 75
　第一节　生态美学对人类中心论的超越 …… 75
　第二节　生态美的产生 …… 80
　第三节　生态美的价值 …… 84
　第四节　生态美的欣赏 …… 88
第五章　社会美育 …… 98
　第一节　社会美与社会美育功能 …… 98
　第二节　心灵美及其培养 …… 102

第三节 语言美及其培养 …… 107
第四节 行为美及其培养 …… 111
第五节 风度美及其培养 …… 116
第六章 劳动与科技美育 …… 122
第一节 劳动美 …… 122
第二节 设计美 …… 125
第三节 商品美 …… 131
第四节 科学美 …… 138
第七章 运动美育 …… 143
第一节 运动与美育的关系 …… 143
第二节 运动美育的特点与功能 …… 146
第三节 体育运动的类型及欣赏 …… 147
第四节 人体美与健美 …… 155
第八章 艺术美育 …… 161
第一节 艺术美的本质 …… 161
第二节 艺术美育的特点 …… 167
第三节 艺术美育的功能 …… 170
第四节 艺术美育的过程 …… 174
第九章 语言艺术 …… 180
第一节 语言艺术的特点及体裁 …… 180
第二节 诗歌欣赏 …… 183
第三节 散文欣赏 …… 187
第四节 小说欣赏 …… 190
第十章 实用艺术 …… 195
第一节 实用艺术的特点及种类 …… 195
第二节 建筑与园林艺术欣赏 …… 196
第三节 工艺美术欣赏 …… 202
第四节 服装艺术欣赏 …… 204
第五节 书法艺术欣赏 …… 207
第十一章 造型艺术 …… 212
第一节 造型艺术的特点及种类 …… 212
第二节 绘画艺术欣赏 …… 213

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第三节　雕塑艺术欣赏 …… 218
第四节　摄影艺术欣赏 …… 225
第十二章　表情艺术 …… 231
第一节　表情艺术的特点及种类 …… 231
第二节　音乐艺术欣赏 …… 235
第三节　舞蹈艺术欣赏 …… 244
第十三章　综合艺术 …… 250
第一节　综合艺术的特点及种类 …… 250
第二节　戏剧、戏曲艺术欣赏 …… 250
第三节　电影、电视艺术欣赏 …… 257
第十四章　网络艺术 …… 266
第一节　网络艺术的科技渊源 …… 266
第二节　网络艺术的现实形态 …… 269
第三节　网络艺术的文化精神 …… 277
参考文献 …… 283
后记 …… 286

序 1

曹石珠

21世纪是知识经济的时代。在知识经济社会里，需要的是具有较高的综合素质的人才，教育的根本任务，就是要培养高质量、高素质、全面发展的一代新人。大学教育是全面的教育，而美育对于培养具有全面素质的人才有着特殊的作用。近年来，我国大力提倡素质教育，党中央、国务院召开的第三次全国教育工作会议明确指出："美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用。"《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》从素质教育的高度，将美育同德育、智育、体育一起写进了我们的教育方针，从根本上解决了长期以来大家关注的美育在教育中的地位问题。《决定》深刻地指出："美育不仅能陶冶情操，提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。要尽快改变学校美育工作薄弱的状况，将美育融入学校教育全过程。"强调把大学美育作为高校实施素质教育必不可少的重要组成部分。大学美育也因此得到了前所未有的重视，各高校特别是一些重点综合大学将人文素质课程作为学生的必修课程开设，促进了学生各方面能力的培养，提高了学生的综合素质，特别是人文素质。

我国高等院校的主要职责是培养社会主义现代化建设所需的高等专业人才。新时期的人才观告诉我们，真正的人才不仅专业技术过硬，基础理论扎实，而且必须有丰富的人文社科知识、宽阔的胸襟和高尚的情操，必须具备人文精神。"人文精神是一种普遍的人类自我关怀，表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关怀，对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视，对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造"（叶朗）。近年来，在高校发生的一些恶性事件给高等教育敲响了警钟：必须重视学生的素质教育，必须加强心理素质教育和挫折教育，培养人格健全的全面发展的人才。"全面发展"在新的时代当然应当具有符合时代特色的新内涵，那就是指受教育者既要有高尚的道德情操、丰富的科学知识、健康的体魄，又要在这个基础上具备新世纪的人才所必须具备的心理、文化以及个性等各方面的素质，具有面对困难和挫折永不言败的竞争精神，面对各种复杂形势镇定自若、处变不惊的应变能力，知识渊博、学贯中西的人文素养以及创新能力、社会责任感等。美育追求的是人类生命的至美至真和人类精神的至善至纯，主张通过德、智、体、美、劳的协调教育，真正实现人的全面发展：从强身健体到灵魂升华，从现实生活到理想追求，从社会影响到内在需要，从立身处世到人格修养，从美的熏陶到真和善的铸就。当然，美育既不同于智育的知识传授，也不同于德育的观念塑造，它有自身的特殊性。正如著名美学家叶朗先生指出的："美育不是塑造完善人格的充分条件，它与德育和智育一起共同承担这一伟大的历史重任。我们不同意把美育的作用无限扩大，以至于取消自身的特性而混同于德育和智育，因为这实际上就把美育看作是塑造完善人格结构的唯一途径。""美育有自己相对确定的范围，既不能

取代智育对智能的培养，也不能取代德育对伦理观念的塑造。换句话说，美育与智育、德育是同一个层次上并列的三种教育形式，是人格完善的三个必要方面……”

许多美学家、教育家都指出，美育在培养全面发展的人才上具有任何其他教育所没有的重要作用。结合当前广大大学生的基本状况，我想强调一下美育多层次的功能。从低到高来看，首先，美育能使我们具有丰富优美的现代情感。美育通过具体的审美活动，以生动感人的艺术情境作用于人的身心，从而使我们在潜移默化中获得身心的调节，情感得到激发、规范和引导。同时，艺术境界的多彩多姿，也叠合着古往今来人类心灵的情感积淀，有的细腻真切，感人至深；有的飘逸瑰奇，沁人心脾。可以说，人类真情所凝结的优美艺术，是对广大青年特别是大学生实施情感教育最理想的范本。新世纪的大学生应该具有与时俱进的现代情感，这种现代情感最基本的指标就是丰富、真诚、优美、宽广，而要达到这种境界，最有效的途径就是现代美育。其次，美育能使我们拥有自由优美的想象力。美育的艺术女神把接受者引进一个超越现实的无限的自由世界，如中国古人所畅想的，“观古今之须臾，抚四海于一瞬”，“寂然凝虑，思接千载，悄焉动容，视通万里”，思维活跃，联想敏捷，想象畅达，奇思妙想，飒然而至。一个人的想象力固然不排除先天成分，然而大量的反复的高雅的艺术熏陶，却能使迟钝者灵敏，灵敏者神奇。这是为许多美学家和科学家所承认的不争的事实。当代世界艺术的一个突出特征就是愈来愈驰情入幻，愈来愈显示自由浪漫的想象力。这是很值得我们重视的。想象力是创造的源泉，没有想象力的人是不可能具备创造能力的。江泽民同志指出：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，创新的关键在人才，人才的成长靠教育。”在创新成为世界主题的今天，在创新成为一个国家命运决定因素的时代，如何来有效地培育我们广大青年学生的想象能力就显得无比重要了。毫不夸张地说，拥有想象力，就可能拥有创造力，就可能拥有美好的未来。

最后，在更高的层面上，美育能使我们获得健全人格和全面发展。丰富的高级的精神产品，在给我们情感的浸润、想象的开拓的同时，也能用优雅高洁的道德形象，洞彻真谛的人生哲理，给予我们智慧的启迪和人格的提升。美育的作用是综合的，早有专家提出以美启真、以美启善的论题。因此，重提“通才教育”，美育的作用更显突出。我国目前大学扩招后普遍存在着一个勿庸讳言的事实：大学生的道德水准和人格境界存在着令人忧虑的严重滑坡现象。对此当然要综合治理，而得到一致认可的就是大力开展美育。如前所述，美育是培养健全人格的重要途径。建国以来特别是改革开放以来，我国教育受到了社会的极大关注和重视，并得到了长足的发展。但 20 世纪 50 年代以来形成的注重知识积累、注重专业素质培养的教育模式却忽视了对学生健全人格的培养，忽视了人文素养的积累。随着知道经济时代对人的全面发展提出的更高要求，这种模式愈来愈凸显其局限性。只有具备健康完美人格的现代人才，才能适应现代社会人与自然、人与社会的和谐发展。实际上，中国文化具有悠久的人文传统，自古以来就很重视美育。早在两周时期的教育中就有“六艺”（礼、乐、射、御、书、数）的教学内容。春秋时期，孔子提出了“兴于诗，立于礼，成于乐”的美育思想，他对诗歌与音乐教育的重视，可以说奠定了中国古典美育的基础。中国灿烂的古典文化，特别是在相当长的历史时期以泱泱诗国流光溢彩，衣被东方，无疑得益于中国强大的美育传统。林语堂指出，在中国，诗歌代替了宗教的地位，使一代又一代的青年在艺术的熏陶中获得了平和的心境和灵动的才情，从而使中国社会与文化都在健康的路上发展。今天的美

育显然远非古代的可比，然而，中国一以贯之的传统的美育精华却很有必要进行转换，使之融入现代美育的潮流中，形成具有中国特色的现代美育体系。中共中央发出的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》对弘扬民族精神、传承民族文化给予了足够的重视和大力倡导。这应是中国文化复兴的重要课题。

目前，国家提倡在全国高校开展美育，是很有针对性的。从理论上我们已经知道美育的任务在于培养人的审美意识，提高人的审美能力和创造能力，从而培养和谐优美的人格。其次，从以往大学课程设置的文理隔膜的可悲现状来说，美育的介入就更显得异常重要了。因为美育能够沟通科学技术教育与人文社会科学教育，并使之互相渗透和溶合。现代工业社会越来越细的分工，使科学教育与人文教育分离得越来越远，对人的全面发展构成了越来越大的威胁，那些令人神往的“产生巨人的时代”早已成为历史，像达·芬奇、帕思卡尔、黑格尔、马克思、徐霞客、钱学森等那样既精通自然科学，又具有渊博的人文素养的学者已经越来越少。从某种意义上说，如果只懂得专业知识而没有健全的精神构建，最多也只能成为冷冰冰的专家，没有情趣，缺乏激情，甚至可能出现人格的分裂和精神的危机。美育是解决这一矛盾的有效手段。许多科学家以他们亲身的经历印证这一点。爱因斯坦就说过：“通过专业教育，他可以成为一种有用的机器，但是不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值有所理解，并产生强烈的感情，那是最基本的。他必须获得对美和道德上的善，有鲜明的辨别力。否则，他——连同他的专业知识——就像一只受过很好训练的狗，而不是一个和谐发展的人。”

美育的方式可以是多种多样的。在大学里，广大青年学生除了系统地学习美学知识、专业知识，打下扎实的专业基础之外，还可以开展丰富多彩的活动训练自己的审美感性，如举办艺术节，组织电影、戏剧观赏和名家名作欣赏等各种艺术活动，开展书画比赛、手工制作比赛、服装设计比赛、歌咏比赛、舞蹈比赛、演讲辩论赛、戏剧表演赛、文学创作比赛和各种体育比赛以及其他活动等。通过这些活动，培养和提高学生们的联想、想象、理解、领悟等多种能力。因此，在高校大力开展这些有益的活动也是美育的重要组成部分。大学生应当自觉地参加这些活动，努力培养自己各方面的能力，真正成为全面发展的人。

我省高校的美育活动历来都开展得很好，得到了广大学生的认同和社会的称赞，多年来为国家培养了大批德才兼备的优秀人才。这本由李国春先生主编的《大学美育教程》既从理论上对美育原理进行了透彻的阐述，又从实践上对各种艺术的鉴赏给予了切实的导讲；既吸收了国内诸多名家的正确观点，又在体例和内容上与时俱进，注重创新。这本教材是我省高校多年来美育活动的理论总结，也是美育教学协作的成果。《教程》的出版必将极大地促进美育教学，为让每一个学生都得到艺术的熏陶，提升审美素质、形成健全的人格起到积极的作用。

序 2

易 健

俄罗斯著名教育家苏霍姆林斯基说："我一千次地确信：没有一条富有诗意的、感情的和审美的清泉，就不可能有学生全面的智力发展。"这位著名教育家干脆把美育称之为"心灵的体操"。他说："美是一种心灵的体操——它使我们精神正直，良心纯洁，情感和信念端正。"

我以为由李国春、田茂军、成远镜、邓绍秋等我省高校部分青年学者倡议并动手编写的这部美育教材，就是为学生开掘这么一条"富有诗意的、感情的和审美的清泉"，就是在引导学生做这种"心灵的体操"。无疑它对于增强大学生的人文素质，丰富他们的美学知识，拓展他们的审美视野，提高他们的审美鉴赏能力是大有裨益的，为我省高校美育工作做了一件好事。我衷心祝贺它的出版。

欧洲中世纪神秘主义哲学家、美学家普洛丁说；"美是由一种专为审美而设的心灵的功能去领会的。"世界许多著名的科学家、教育家、艺术家、政治家都十分重视对人的这种"心灵的功能"的研究与开发。他们都清醒地认识到：缺乏这种"心灵的体操"、"心灵的功能"的教育不会是一种完整的成功的教育。爱因斯坦说：光"用专业知识教育人是不够的，通过专业教育，他可以成为一种有用的机器，但是不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值有所理解，并产生强烈的感情，那是最基本的。他必须获得对美和道德上的善，有鲜明的辨别力。否则，他——连同他的专业知识——就像一只受过很好训练的狗，而不是一个和谐发展的人。"为什么呢？按席勒的观点可以作这样的解释：因为"所有其他训练都能给人一种特殊的技巧，由此也给人设置了一种特殊的界限。只有审美的训练可以导致无限。"我国著名美学家朱光潜先生也说："我坚信情感比理智重要，要洗刷人心，并非几句道德家所言可了事，一定要从'怡情养性'做起，一定要于饱食暖衣、高官厚禄等之外，别有较高尚、较纯洁的企求。要求人心净化，先要人生美化。"

可见，缺乏美育这种"心灵的体操"的教育不会是现代的完整的教育。同样，缺乏这种"心灵的体操"训练的人，也不可能是现代的高素质的全面发展的人。这种"心灵的体操"的训练，对于个体的健康成长实在是太需要了。布罗日克说："对于发达社会中的人来说，对美的需要就如同对饮食和睡眠的需要一样，是十分需要的。"一个人一旦被剥夺了审美的权力，就会患精神上的贫血症。正如黑格尔说的："一个人如果没有美感，做什么都是没精打采的，甚至谈论历史也无法谈得有声有色。"他们精神萎靡，生活乏味，举止粗野，甚至道德堕落。席勒说："道德的人只能从审美的人发展而来，不能由自然状态中产生。"苏霍姆林斯基也说："道德的人只能从审美的人发展而来，不能由自然状态中产生。"苏霍姆林斯基也说："一个喜爱普希金、海涅、舍普琴柯和列复·乌克拉因卡的人，一个愿意优美地讲述周围美好事物的人，一个把推敲字眼的要求视同观察美好事物的要求的人……这样的人不可能

成为粗暴无理和恬不知耻的人。”中国古人讲的“腹有诗书气自华”和“知书达理”，也是强调审美修养对个人成长的重要作用。古人十分讲究琴、棋、书、画，讲究接受审美教育这种“心灵的体操”的训练。反之，如果缺乏这种熏陶和训练，就会如英国人洛克说的：“在缺乏教养的人身上，勇敢就会成为粗暴，学识就会成为迂腐，机智就会成为逗趣，质朴就会成为粗鲁，温厚就会成为谄媚。”这就说明，一个人光有某种先天性的自然形态的或通过某种特殊训练所获得的某些心理素质、能力，而缺乏“心灵的体操”的整体训练，缺乏“审美的清泉”，“浸润心灵”，“滋养”心灵，“美化”心灵，仍然不可能成为现代的高素质的全面发展的人。

德国著名哲学家卡西尔说：“人被宣称为应当是不断探究自身的存在物——一个在他生存的每时每刻都必须审问和审视他的生存状况的存在物。”作为这种“存在物”——“宇宙的精华”、“万物的灵长”的人类最为关注的，“每时每刻都必须审问和审视”的就是自己的生命和生存状况。由人所创立的诸种科学都在直接或间接地研究、探讨着人自身的生命、生存状况以及如何改善这些状况。每一门科学都为人类提供了一个观察周围的世界，观察、了解自己的生命和生存状况的窗口。从这个广泛的意义上说，各类科学尤其是人文科学，如美学、美育学、教育学等可以说是人学。

德国大文学家歌德说：“不断升华的自然界的最后创造物就是美丽的人。”他们的生命和生存状况到底如何呢？

人类发展的历史清楚地告诉我们：人类脱离了动物界后，通过自己伟大的实践活动，经历了一个由自然的“生物的人”向现实的“社会的人”，再向自由的大写的全面发展的“完全的人”发展变化的漫长的进化和演变过程。正如卡塞特说的：“人在两个方面是自己的创造者，人创造了自己，人还决定着把自己创造成一个什么样的人。”用我们现代的一句习惯语说，就是人类在改造客观世界的同时，也改造了人自身；人类在创造世界的同时，也创造了自己。

21世纪的人类正处在由现实的“社会的人”向自由的大写的全面发展的“完全的人”演变的艰难的伟大历史进程之中。按照马克思的预言，我们完全相信，随着世界物质文明、精神文明的高度发展，随着全面发展教育的充分展开，私有制的消亡，异化的消失，人性的复归，“对人的本质的真正占有”这种人类发展的宏伟蓝图是一定能实现的。

虽然我们对此充满信心，但是我们又不能不清醒地看到，现代科技的飞速发展，在促进经济发展，给人类带来好处的同时，也给人的发展带来了不少负面影响。这种影响可以追溯到17、18世纪资本主义的工业文明时代。正如马克思所说：“劳动用机器代替了手工劳动，但是使一部分工人回到了野蛮的劳动，并使另一部分工人变成机器。劳动生产了智慧，但是给工人生产了愚钝和痴呆。”人像机器的部件一样被固定在机器上，人的生产方式、生活方式的单一化、标准化、专业化、同步化、集中化，造成了人的灵魂与肉体的分离，人被定义为“理性的动物”。人的感性被压抑，变成了美籍德裔哲学家、美学家马尔库塞所描绘的“片面的人”、“单面人”。伟大的启蒙思想家卢梭早就察觉了这种人性、人格被异化的严重性，因此惊呼：科学与文明没有给人带来幸福，只会带来灾难。德国著名的戏剧家、美学家席勒更是一针见血地指出：工业文明把人束缚在整体中孤零零的断片上，机器的轮盘使人失去生存的和谐和想象的生命激情。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

历史的车轮进入20世纪后，西方许多发达国家进入了后工业文明时代，人的这种异化现象愈演愈烈。后工业文明最大的特点在于它是一种消费文明、享乐文明。人由原来“工作机器”变成了“休闲的机器”、“享乐的机器”。物质财富极大地丰富了，人的精神世界却日益贫困化。人们拼命追求物质享受与感性刺激，纵欲主义的横行，导致了人的感性的严重异化。人从文明再一次走向野蛮。生态环境的严重破坏，导致了人类生存危机、恐惧感与“世纪末的情绪”。面对这种精神危机，于是以关注人的生存状态为核心的人文问题再一次在西方提出来了，引起了整个国际社会的严重关注。卢卡契认为它是“理性的毁灭”。斯宾格勒称之为“西方的没落”。不少的思想家、教育家、美学家都深深感到这是一种社会的危机、精神的危机，关键的还是一个人的危机问题。因此他们纷纷呼吁人类需要重新寻找自己生命的价值与意义，要把人从感性的沉沦中、精神贫困中拯救出来，使人成为“自由的整体的人”。他们呼唤教育改革、呼唤全面发展的教育，呼唤美育。1972年，联合国教科文组织国际教育发展委员会的“国际教育年”的《学会生存——教育世界的今天和明天》的专题报告，在世界引起了强烈的反响，被迅速翻译成33种文字，在世界各国广为传播。报告中指出：科学发展的前景是令人振奋的，同时又是可怕的。如果我们不能抓住我们世界的主要矛盾，为未来的教育行动找到必要的途径，那我们的处境就将比过去困难得多。所以，教育改革迫在眉睫。报告还指出，应该改革教育，让人们学会生存，学会学习，学会终身吸收新知，学会自由地、批判地思考，学会热爱世界，让这个世界更有人情味和诗意审美化。

大家都知道，人是有灵魂、有信仰的动物，人除了有物质的感性的需要外，还有精神的理性的需要。任何一个民族、一个国家的兴旺发达，不仅需要有巨大的经济、技术力量来支撑，也需要有坚强的道德、人文精神来支撑，二者必须兼顾，任何顾此失彼，都将得不偿失。100多年前马克思就以他智慧的眼光洞察了“现代工业、科学与现代贫困、衰颓之间的这种对抗”。因此，他警告说：“技术的进步，似乎是以道德的败坏为代价换来的。”“我们的一切发现和进步，似乎结果使物质力量具有理智力量，而人的生命则化为愚钝的物质力量。”这种以“工业上如此巨大的进步要以政治上同样巨大的倒退来补充”是得不偿失的。

德国文化教育家福利特纳也认为：现代科技的发达带来了青年一代人格的畸形和心理的病态，青年们面对工业文明的突飞猛进而无所适从，因而产生了“理性的困境”和“意义的危机”。他与德国的斯普朗格、李特、鲍勒洛夫等几位文化教育学家都认为这种“危机”使人成为了畸形的碎片，人物化了，丧失了生命的激情，失去了童心，而要获得人性的解放，必须重视人的生命教育，不断挣脱物质的锁链和理性的专制，恢复人性的和谐，达到生命与世界、感性与理性、物质与精神的统一。这种生命教育正是一种渗透着审美教育的促进新感性生成的教育。

1988年，世界诺贝尔奖的获得者聚会巴黎，科学大师们告诫人们：如果人类社会要在21世纪继续生存下去，必须回首2500年，到孔夫子那里寻找智慧。美国白宫一个专门研究教育发展的小组在一份专题报告中同样也指出：“杰出的科学家不是局限在个人专业领域内，通晓和熟悉艺术与人文学科能促使优秀科学家变得更加敏锐，视野更加开阔。”科学家们的告诫，学者们的分析都十分精彩、真切。他们从人类的生存与命运的高度呼唤教育的改革，呼唤着美育这种感性的生命的教育。

不仅西方在呼唤，中国亦如此。近半个世纪来，随着新中国的建立，包括审美教育在内

的我国教育事业，像其他事业一样，有了重大的发展，特别近20多年来，随着改革开放与经济的腾飞，更是取得了举世瞩目的伟大成就。但是我们也必须清醒地看到，我们仍然处在社会主义初级阶段这样一个转型期的社会，社会的许多病态尚待消除。“十年浩劫”中，人们审美与接收审美教育的权力被剥夺，造成了不少人们心灵的伤痕。20世纪80年代以来，特别是90年代后，计划经济向市场经济转型以及日益与世界经济接轨，社会生活似乎不可抗拒地不断变得世俗化、商品化和功利化。随着市场经济迅猛发展，物质生活水平大大提高，物质文明与精神文明之间又出现了巨大的反差，突出的表现是人们对于过去长期被压抑、禁锢的“利”与“感性欲望”的物极必反的过度释放与强烈追求。某些人物欲、钱欲、性欲恶性膨胀，步入了感性沉沦的误区。从表面看，人们从时装到居室，从歌厅、舞厅到茶楼、酒馆，从城市选美到眼花缭乱的电视广告，仿佛都置身在“美的世界”之中，置身在“美的享受”之中。究其实，这种经过大众文化“包装”的“美”、“美的享受”与真正高尚、纯真的美、美的享受是背道而驰的，而且其中相当多的一部分属于一种缺乏文化品位的粗俗的感官刺激。不少人沉缅其中，久而久之，他们就会由昔日“工作的工具”变成“消闲的工具”、“享乐的工具”。他们身上的理性之光、道德之光正在泯灭，判断力、思考力不断丧失，他们逐渐演变成了某种“经济动物”、“享乐动物”，成了现代社会的另一类“单面人”。针对这一现象，党和政府已采取了强化精神文明建设的许多重大措施，以消除这种社会的病毒。这也给我们广大教育工作者、美育工作者提出了新的教育研究的课题与任务。江泽民总书记在党的十五大的报告中明确指出：“培育适应社会主义现代化要求的一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。这是我国文化建设长期而艰巨的任务。”

审美教育作为培养现代高素质人才的全面发展教育的一个重要组成部分，日益受到人们的青睐与重视。各国教育家、思想家、美学家已经获得了一个共识：没有美育的教育不是一种现代的完整的教育，没有接受过审美熏陶的人不可能成为现代的高素质的全面发展的人。

这既是专家、学者的共识，又是时代与现实的呼唤，人类的呼唤！

第一章 绪 论

美育是我国教育的重要组成部分，与德育、智育、体育、劳动等构成我国教育的完整体系。在培养新世纪现代化建设人才的今天，美育有着非常重要而特殊的作用，是任何其他教育所不能替代的。

第一节 什么是美育

一、美育的内涵

美育是运用人类社会实践所创造的一切美的成果对人自身进行美化的教育，又称审美教育或美感教育。它是以生动直观的形象为手段，以激发情感，陶冶性灵，培养情操，追求理想为特征，潜移默化地促进人的全面发展的一种教育形式。也就是说，在美学理论的指导下，通过鉴赏包括艺术在内的各种审美对象，运用各种审美方式来熏染感化人，升华人的情感，陶冶人的情操，纯净人的灵魂，帮助人们树立正确的审美观、人生观和世界观，提高审美能力，完善人格，丰富人的本质，以创造人类更加美好的未来。

美育既诉诸人的理智，使人从理智上认识美，也诉诸人的情感，使人从情感上体验美。《中国教育改革和发展纲要》指出："美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用。"美育能深化个体对社会人生的正确认识，引导个体明辨是非，形成正确的人生态度，将价值观内化为个体意识，从而恒久地影响个体行为，转化为个体改造世界的强大力量。我们培养和造就的是有理想、有道德、有文化、有纪律的全面发展的人才，美育是实现这一目标的有效手段。德、智、体、美、劳构成我国教育的完整体系。在重视和强调素质教育的今天，尤其在培养新世纪祖国现代化建设人才的高等院校，加强美育势在必行。

对美育的理解，一般有狭义和广义两种。狭义的美育通常是指艺术教育，即通过鉴赏文学艺术作品对人产生潜移默化的感染、熏陶作用，提高人的审美能力。这种观点强调了文学艺术的功能，但忽视了其他美育的作用和影响。艺术作为人类自身创造的精神产品，集中体现了人的审美意识，具有重要的审美价值。因此，艺术教育是实施美育的重要内容和途径。但是，艺术教育并不是美育的全部内容。

广义的美育观念源于广义的美学观。广义的美学观认为，美学不仅研究艺术美，也研究人与社会、与自然的各种审美关系，研究美的创造与欣赏的客观规律。审美的范畴不仅包括艺术美，也包括自然生态美、社会美、科技美等。因此，广义的美育是将美学原则渗透于各

学科所形成的教育。“审美教育旨在培养和造就完整的、具有创造性的个性，其中包括他的智能、情感、意志、价值意识等方面。这一教育贯穿人的一切活动领域：深邃的思维、微妙的情感、习于选择的性格、所追求的目标”。①它不仅通过艺术教育，也通过现实社会各种美好的人、事、物实施美育，既提高人们对艺术的鉴赏水平，又培养人们对其他事物的审美能力和鉴别能力，形成高尚的审美趣味和健康的价值观，树立正确的审美观念。

马克思指出，人的社会实践是一种有意识、有目的的活动。“有意识（自觉）的生活活动把人和动物的生活活动直接分别开来”。通过这种活动，一方面“按照美的规律来建造”，即改造客观世界；另一方面，又显现和发展自身的本质力量，即改造主观世界。人类有意识的审美实践，首先产生了社会美和自然美，然后才产生了超越它们的艺术美。美育的根源在社会实践中。马克思认为，感性存在是人的目的，“全部历史都是为了使‘人’成为感性意识的对象和使‘作为人的人’的需要成为自然的感性的需要所作的准备。历史本身是自然史的一个现实的部分，是自然界生成为人这一过程的一个现实的部分”。② 美是人类社会实践所创造的，是人的本质力量的对象化。人类通过社会实践与外在世界结成认识关系、实用关系和审美关系，并分别指向三种价值范畴，即真、善、美。认识关系揭示的是主观与客观、认识与实践、感性与理性的发展过程，它主要运用概念的形式把握事物的本质，探求的是真。伦理关系揭示的是人与人、个人与社会之间的道德准则，探求的是善。而审美关系则是一种情感关系，揭示的是人怎样按照美的规律改造世界和完善自身，探求的是美。求真、向善、爱美正是人区别于其他动物的自觉能动性的表现，是人的天性。因此，美育是人类认识世界，并按照美的规律去改造客观世界和主观世界的一种积极手段。美育就是使人的情感由自由状态上升为审美状态。通过美育，不仅培养审美能力，而且最终实现人格的完善，不断美化自身，使人的精神世界升华到一个更高更美的境界。美育是一种以情动人的美的教育，它利用审美形象的情感力量去感染个体以达到教育目的。美育又是一种作用于知、意、情的能力教育。美育对人的塑造不仅作用于情感，而且导致知、意、情等能力的全面提高，它同时辩证地融会了认识、意志和情感三方面。席勒说过：“从感觉的受动状态到思维和意志的能动状态的转变，只有通过审美自由的中间状态才能完成，要使感性的人成为理性的人，除了首先使他成为审美的人，没有其他途径。”③ 所以美育既是美学的重要组成部分，又是美学研究的最终归宿。

我国正处在全面建设小康社会的重要历史时期，在建设社会主义物质文明的同时，还要建设具有中国特色的社会主义精神文明和政治文明。中华民族的伟大复兴不仅体现在综合国力的增强、国际地位的提高上，更体现在全体国民的精神面貌和文化素质上。我国现阶段各种相互矛盾的思想还大量存在，既有封建主义的思想残余，也有资本主义腐朽思想的渗透，缺失信念、放弃理想的及时行乐者还大有人在。美育是克服、抵制这些消极思想的有效手段。通过人们喜闻乐见的各种审美方式，以美启真，以美入善，以美化情，能创造一个文明、高尚的社会氛围。以先进的文化引导人，以崇高的精神鼓舞人，是社会主义美育的神圣使命。

---

① 鲍列夫：《美学》，第560～561页，中国文联出版公司，1986年。

② 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，第82页，刘丕坤译，人民出版社，1979年。

③ 席勒：《美育书简》，第116页，第121页，徐恒醇译，中国文联出版公司，1984年。

二、美育与素质教育

素质教育就是全面培育和最大限度地发挥人的潜在能力的教育，在现阶段就是“全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”。① 在物质文明高速发展和高度发达的现代社会，美育对于培养全面和谐发展的现代人至关重要，在我国学校教育工作中起着举足轻重的作用，对于中国在21世纪的高速发展有重要的战略意义，在素质教育中有着为任何其他教育所不可取代的地位和作用。

美育对于素质教育的作用，一方面表现在它蕴含着丰富的人的本质力量的内涵，如信念理想、良知美德、对真理的追求，对知识的渴望以及身心健康等。也就是说，美育与德、智、体、劳诸“育”有着密切的联系。通过开展美育可以以美促善，以美传真，以美启智，以美健体，以美愉心；通过开展美育使教师与学生双方达到双向交流，使教育对象在审美愉悦中轻松愉快地接受教育。另一方面，美育也是沟通科学技术教育与人文社会科学教育，使其互相融合的重要手段。现代工业社会以来，社会分工越来越细，科学技术教育与人文教育分离得越来越远，并对人的全面发展构成了越来越大的威胁。一个理工科学生如果只精通本专业知识，而没有人文社科知识的修养，缺乏健全的精神构建，充其量只能是会工作的机器。爱因斯坦说得好：“通过专业教育，他可以成为一种有用的机器，但是不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值有所理解，并产生强烈的感情，那是最基本的。他必须获得对美和道德上的善，有鲜明的辨别力。否则，他——连同他的专业知识——就像一只受过很好训练的狗，而不是一个和谐发展的人。”②

著名心理学家马斯洛认为，人有五个层次的需要，即生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。其中前四种为“基本需要”，自我实现为“发展需要”。发展需要是一种高级需要，体现了人的本质。这种高级需要的内容，就是前面所说的人的本质力量的内涵，归纳起来也就是求真、向善、爱美。需要是人的行为的基本动机，没有需要就没有人的任何行为。人具有多种多样的需要，其构成是一个丰富复杂的系统，一般认为可以分为三种基本类型（席勒称为“冲动”）：第一类是本能需要，它是最低层次最基本的需要，也是人与其他动物共同的需求。第二类是理性需要，是人在后天的社会环境中通过学习而形成的，如知识技能、自我实现等，它是自觉意识的产物，也是“真正的人”区别于动物的人的标志。第三类是审美需要，这是理性与感性和谐统一的、既合乎人性又合乎德性的最理想的需要。这种需要能克服前两者的局限，达到人性需要的理想境界。由于审美需要是感性需要与理性需要的自由和谐的统一，因此，它是一种最富于人性的理想的需要。

从马斯洛的层次需要理论可以知道，作为主体的人有多种多样的需要。由于客观世界的复杂性和人的主观需要的多样性，构成了人与世界的多种关系，如伦理关系、实用关系、审美关系等。为了满足人的日益丰富的需要，培养完美的人格，就必须对各种关系加以研究。马克思指出，“理想的社会就是能再生产‘完整的人的社会’”，是以“每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”。美育就是要培养“完整的人”即全面发展的人，也就是德、

① 《中国教育改革和发展纲要》。

② 《爱因斯坦文集》，第3卷，第310页，许良英等编译，北京，商务印书馆，1979年。

智、体、美、劳协调发展的人的科学。所以，美育、德育、智育、体育、劳动不可偏废，它们互相关联，相辅相成，共同对发展中的个体产生作用和影响。

美育与德育 道德教育的主要目的是加深对善恶原则的理解，要求人们用一定的道德规范约束自己。美育是通过审美形态来教育、启发受教育者，使受教育者自觉地追求美好的事物。古人云，知之者不如好之者，好之者不如乐之者。一个人只了解了某种道德规范，并不一定能做到身体力行；只有当这种道德规范转化为相应的道德情感时，行为才有内在的动力。美育中的情感教育或熏陶，是单一的思想教育和道德说教无法取代的。美育能激发审美主体对于现实美和艺术美的深层的能动的感受和理解，使人产生激情，在得到精神享受的同时，思想情操也得到进一步升华。美育主要靠美的形象感染人，打动人，寓教于乐，以美引善。所以，美育不仅是思想品德教育的有力手段，也是激发和培养健康道德情感的重要途径。美育是动之以情，净化思想情感，使人的心灵高尚；德育是晓之以理，以社会舆论和理性来约束自我。美育往往促使人以超然的态度对待社会现实，突出个性；德育更强调人的奉献精神，突出共性。一般而言，善是指客观事物符合社会需要的功利性，包括人们的行为是否合乎规范的社会评价，是人们意志把握的对象。美则是表现一定生活内容的感性形象，是情感愉悦的对象。所以，美育与德育是不可相互代替的，它们相互配合、相互补充、相互渗透。美和善既有区别又有联系，美并不就是善，但它离不开善，善是美的灵魂。正因为美中包含善，所以，历来重视美育的人也都重视其德育的效果，在德育中导入美育，使理性的灌输变成生动的形象，使道德说教转化为道德情感的陶冶，让人在审美的享受中接受道德的感召。

美育与智育 大学素质教育是从加强文化素质教育开始的。智育至少包括两个方面的教育：一是知识教育；一是能力培养，主要是创造能力的培养。一个全面发展的人必须具有丰富的科学知识。美育对智育的实施同样有着不可替代的作用。美育对智育的作用主要体现在创造能力的培养上。人们在进行审美、获得精神享受的同时，也可以获得各种自然科学与社会科学知识；同时，审美需要和审美修养可以培养人的想象力和创造力。不少科学家，如爱因斯坦认为，真与美的比较，美更重要，因为美更富于创造性，或者说审美最富有想象性。19世纪，荷兰著名的化学家范特霍夫，曾就想象与科学研究的关系，对许多科学家作过调查研究，发现许多杰出的科学家都具有丰富的想象力。现代英国科学家布罗诺夫斯基也说过："所有伟大的科学家都自由地运用他们的想象，并且听凭他们的想象得出一些狂妄的结论，而不叫喊'停止前进'。"事实上，很多重要的科学理论首先不是通过逻辑推理，而是通过大胆的想象创造出来的。由苹果落地激发牛顿的想象，发现万有引力定律，这类佳话在科学史上不胜枚举。以美导真，吸引着人们探索真理的奥秘，开阔人们的视野，也可以充分调动人们学习钻研的积极性。

美育与体育 美育以心灵的健康为目标，而体育则以身体的健康为目标。美育与体育的关系十分密切。首先，体魄的健美是人的和谐发展不可缺少的一部分。通过体育训练可以使人身体健康，具有良好的速度、耐力和技巧，具有发达的肌肉和匀称健美的身体。运动动作的协调和谐是力与美的完美结合。古希腊的雅典学校曾有人提出了"身心既美且健"的理想，当时的运动会还为冠军运动员塑像，提供了人体美的范本。其次，通过各种运动如跳高、跑步、打球、体操、游泳等，人的内在活力和生命力在形体的敏捷与力度、灵活与协调

需要全本请访问 www.ertongbook.com