复旦博学、大学通用基础教材系列

新编大学美育

蒋国忠　著

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内 容 提 要

本书为复旦大学出版社出版的“博学系列教材”之一。由复旦大学艺术教育中心蒋国忠教授撰写。全书共计十四章，围绕着大学美育的基本使命，较为全面地介绍了美学美育的基础理论与基本知识；结合社会审美实践与学生的审美特点，着重讲述了美的各种观念、形态和特征，以及如何提高审美修养和增强审美能力的理论与方法。本书有一定的理论高度，观点中肯，见解新颖，内容丰富而生动，语言清新而流畅。对于大学生提高综合文化素养和综合审美能力，树立正确的审美观念和审美理想，培养健康的审美情趣，都甚有益处。本书可作为大专院校学生和研究生开展文化素质教育、审美教育、艺术教育的基础理论教材，也宜于现代知识青年作为提高审美艺术修养的自学读物。

作者简介

蒋国忠,男,生于1940年。上海南汇人。文艺学教授,全国普通高校美育研究会常务理事,上海作家协会会员。复旦大学中文系文艺学专业硕士研究生毕业。1977年进入复旦中文系文艺理论教研室,从事文艺学美学的教学、科研和研究生的指导工作。1994年奉调复旦艺术教育中心任主任。曾为大学本科生和研究生开设《文艺理论基础》、《马列文论研究》、《文艺心理学》、《小说艺术与名作欣赏》、《大学美育》等近10门课程。出版的理论专著有《荆棘丛中的玫瑰:创作心理寻踪》;与人合著有《马克思主义文艺理论发展史》等近10种;发表学术论文有《布莱希特:理性为本的戏剧美学》等60多篇。还参加国家教育部推荐的由仇春霖教授主编的大学本科教材《大学美育》、由陆贵山、周忠厚教授主编的研究生教材《马克思主义文艺学概论》的编写工作。《新编大学美育》是作者在多年讲授《大学美育》的基础上,经过多次调整、反复修改而成书的;力求能适应新世纪大学美育教学的需要。

目　录

第一章　绪论 …… 1
第一节　美育的地位与功能 …… 1
一、美育与素质教育 …… 1
二、美育的特殊功能 …… 4
第二节　美育的对象与任务 …… 8
一、美育的对象 …… 8
二、美育的任务 …… 13
第三节　美育的研究方法 …… 16
一、美育研究的方法论 …… 17
二、美育研究的具体方法 …… 19

第二章　中西美育的发展与比较 …… 22
第一节　华夏美育和西方美育思想的渊源与发展 …… 22
一、华夏美育思想的渊源与发展 …… 22
二、西方美育思想的渊源与发展 …… 26
第二节　中西美育比较和互补的趋向 …… 32
一、中西美育思想的比较 …… 32
二、中西美育思想的互补及发展趋向 …… 37
第三节　现代西方美育的现状与趋向 …… 37
一、现代西方美育兴起的原因 …… 38
二、现代西方美育的状况与趋向 …… 40

第三章 美的追寻与美的秘密 …… 42
第一节 西方美学家论美 …… 42
一、从社会物质属性探求美 …… 42
二、从意识精神属性寻求美 …… 46
三、从心理生理属性追寻美 …… 50
第二节 美和美的‘秘密’ …… 53
一、关于美的界说 …… 53
二、美的“秘密” …… 55
三、美是人的自由创造 …… 59
第三节 美的涵义和美的特征 …… 63
一、美的涵义 …… 63
二、美的特征 …… 65

第四章 美感的诞生与美感的特征 …… 71
第一节 美感的诞生 …… 71
一、人类的起源 …… 71
二、美感的诞生 …… 74
第二节 美感的界说 …… 78
一、美感与快感 …… 78
二、美感与理智感 …… 82
三、美感与道德感 …… 83
第三节 美感的特征 …… 85
一、美感的涵义 …… 85
二、美感的特征 …… 86

第五章 美的理想与审美意识 …… 96
第一节 美的理想 …… 96
一、什么是美的理想 …… 96
二、“真”、“善”、“美”、“圣” …… 99
第二节 审美意识 …… 103
一、审美意识的涵义 …… 103
二、审美意识的特征 …… 104

需要全本请访问 www.ertongbook.com

三、审美意识的形式 …… 108

第六章　审美心理 …… 116
第一节　审美的心理机制 …… 116
一、人对心理的认识过程 …… 116
二、审美与西方心理学派 …… 118
三、审美心理是大脑的特殊机能 …… 121
第二节　审美的心理结构 …… 124
一、审美心理的特征 …… 124
二、审美心理的结构 …… 125

第七章　审美能力 …… 133
第一节　能力和能力理论 …… 133
一、能力的涵义 …… 133
二、几种能力结构的理论 …… 136
第二节　审美能力 …… 138
一、审美能力的涵义 …… 138
二、审美能力的特征 …… 139
三、审美能力的形成 …… 141
第三节　审美能力的结构 …… 142
一、审美能力的个性化 …… 142
二、审美能力的结构 …… 143

第八章　审美范畴 …… 153
第一节　审美范畴的涵义 …… 153
一、范畴和审美范畴 …… 153
二、研究审美范畴的意义 …… 154
第二节　基本的审美范畴 …… 156
一、优美(或称秀美) …… 156
二、崇高(或称壮美) …… 158
三、悲剧性 …… 161
四、喜剧性 …… 163

五、意境 …… 166
第三节 现代审美范畴的发展 …… 168
一、丑 …… 168
二、荒诞 …… 171

第九章 美的形式与形式美 …… 176
第一节 美的形式与形式美的诞生 …… 176
一、美的内容与形式的关系 …… 176
二、美的形式与形式美的诞生 …… 178
第二节 形式美的构成方式 …… 180
一、形式美的基本构成要素 …… 180
二、形式美的主要构成法则 …… 182
第三节 形式美的特征与功能 …… 190
一、形式美的审美特征 …… 190
二、形式美的审美功能 …… 192

第十章 审美与社会生活 …… 195
第一节 社会生活美的源泉与功能 …… 195
一、物质生产是社会生活美的源泉 …… 195
二、社会生活美是最普遍的美 …… 196
三、社会生活美的基本功能 …… 197
第二节 社会美的审美 …… 199
一、社会美的特征 …… 200
二、社会美的形态 …… 201
第三节 生活美的审美 …… 206
一、生活美的特征 …… 206
二、生活美的形态 …… 209

第十一章 人是世界的美——精神美与形体美 …… 215
第一节 励志励神的精神美 …… 215
一、精神美是人生的最高追求 …… 215
二、精神美的基本特征 …… 218

第二节　精神美的内容与形式…… 222
一、精神美的构成要素 …… 222
二、精神美的表现形态 …… 228
第三节　悦目怡情的形体美…… 233
一、形体美与它的意义 …… 233
二、形体美的基本要素 …… 236
三、形体美与精神美的关系 …… 239

第十二章　科技美:人类智慧的结晶 …… 241
第一节　科技之美:人类文明的标志 …… 241
一、科技美的论争 …… 241
二、科学美、技术美及其比较 …… 245
第二节　科技美的特征与功能…… 251
一、科技美的基本特征 …… 251
二、科技美的主要功能 …… 255

第十三章　艺术美的创造与欣赏 …… 260
第一节　艺术创造界说几种…… 260
一、现实模仿说 …… 261
二、理念显现说 …… 262
三、形式和谐说 …… 262
四、自我表现说 …… 263
第二节　艺术美的创造本质…… 265
一、艺术是特殊的精神生产 …… 265
二、艺术创造的主客体因素 …… 266
三、艺术的本质在于创造 …… 270
第三节　艺术美的基本特征…… 271
一、独特性与新颖性 …… 271
二、形象性与具体性 …… 272
三、情感性与真挚性 …… 274
四、典型性与意蕴性 …… 275
五、理想性与恒久性 …… 277

第四节 艺术美的审美功能…… 279
一、愉悦娱乐功能 …… 280
二、启迪认识功能 …… 281
三、感化教育功能 …… 283
四、调节补偿功能 …… 284

第十四章 艺术类型与审美 …… 287
第一节 实用艺术的审美…… 287
一、实用艺术及其审美特征 …… 287
二、实用艺术的主要样式 …… 290
第二节 造型艺术的审美…… 293
一、造型艺术的涵义 …… 293
二、造型艺术的主要样式 …… 293
第三节 表情艺术的审美…… 297
一、表情艺术及其审美特征 …… 297
二、表情艺术的主要样式 …… 299
第四节 语言艺术的审美…… 304
一、语言艺术及其审美特征 …… 304
二、语言艺术的主要样式 …… 307
第五节 综合艺术的审美…… 313
一、综合艺术及其审美特征 …… 313
二、综合艺术的主要样式 …… 315

第一章　绪　　论

美育又称审美教育，名异而实同 如被誉为“美育之父”的席勒的美育代表作，译成中文便有《美育书简》和《审美教育书简》两种版本〔1〕。不过细究起来，两者还是有些差异的。如前者更概括、更通俗、更普泛些，后者更具体，更准确，更有针对性些。我们认为作为普通高校的美育教材，着眼于培养与提高学生的审美能力，即着眼于感知美、体验美、评价美和创造美的能力培养。所以在美育中强调、突出“审美”二字，或许更切合高校美育教学的实情。那么什么是美育或审美教育呢？它有什么样的地位与功能呢？它的研究对象、任务与方法是什么呢？我们将在“绪论”作一个简要的回答。

第一节　美育的地位与功能

美育，或者说审美教育，虽然是久违了的话语，许多人对它还不太熟悉或不够了解，但美育在社会生活中的地位与作用，尤其在教育领域中的地位与作用，不论中外，都是与日俱增，不断提高的。而且随着社会的发展，科技的进步，人的自由程度的提高，美育的这种地位和作用，将会变得越来越突出，越来越重要，毫无疑问，它是衡量人类文明的重要尺度。

一、美育与素质教育

1999 年召开的第三次全国教育工作会议，以党中央、国务院的名义发布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，明确地把素质教育的内涵界定为“德智体美等全面发展”；并且深刻指出，素质教育关系到“我国社会主义事业兴旺发达和中华民族伟大复兴的大局”。全面推进素质教育，

〔1〕《审美教育书简》，冯至、范大灿译，北京大学出版社 1985 年。《美育书简》，徐恒醇译，中国文联出版公司 1984 年。

是我国教育领域的“一场深刻的变革”,是党中央国务院从我国跨世纪发展的战略高度作出的“又一重大决策”。而美育与素质教育,则是密切相关、息息相通的。

所谓“素质教育”,就是全面培育和发挥人的潜在的综合能力、提升人的精神境界和文化品位的教育。“素质”的原意是指作为个体的人的神经系统和感觉器官、特别是大脑结构和机能上的某些先天特点。如与生俱有的大脑的某些机能与特点,特别适宜于培育某种艺术才能,便谓之具有艺术素质,特别适宜于培育某种科学才能,便谓之具有科学素质等等。“素质”是人的潜在的品质与特质,有类似天赋条件的意思。后来,“素质”的内涵有了扩大,泛为包括后天的环境熏陶、文化教育、自我修养等等所形成的个体的道德情操与智能技艺所达到的综合水准,有类似于“通才”的意思。我们认为,在社会实际生活中,人们不难发现,还有一种比人的知识、能力更为重要的“东西”。这种“东西”是什么?外国学者叫“态度”,我们则谓之“素质”。这种“超越”知识与能力的素质,就是以先天条件为基础,将人在后天获得的知识与能力,通过社会实践,提升、内化为个体的稳定、恒久的精神文化品格。所以“素质”离不开先天条件和后天的努力,但还需要从生理心理层面和知识能力层面提升到精神文化层面,要内化为稳定持久的个性品格。因此,从“素质”的角度衡量教育,光教知识、光授技能,是远远不够的,教师还要为人师表,率先垂范,以自身的人格魅力努力培育与提升学生的整体性的精神文化品位。所以,“素质”是个体内在的精神文化品位。

现在所说的“素质教育”,内涵又有所扩展,是指“四有教育”。也就是“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”。应当说,从应试教育、知识教育转移到素质教育、全面教育,从青少年教育到国民教育、终身教育,是党中央国务院站在新世纪的时代高度所作出的一项符合客观实际、符合时代需要、符合人们愿望的一项正确的战略决策,它必将在我国的社会生活中产生巨大、深刻、久远的影响。

那么,美育与素质教育关系如何呢?它在素质教育中具有什么地位呢?

“德、智、体、美”是党的教育方针的四项基本内容,也是素质教育的彼此交织、有机结合的四个最重要的方面。犹如一辆四个轮子的马车,缺了哪个轮子都是不行的。每一个“轮子”都是有机整体的一个组成部分。因为与动

需要全本请访问 www.ertongbook.com

物不同,人有意识,能把自身与外部世界区别开来,能按照对象的规律性和主体的目的性进行自由的认识世界、改造世界的社会实践活动。而在这种社会实践过程中,逐步形成了人与外部世界的复杂关系。这个关系是以实用需要为基础的。所有的其他关系,都是在实用需要的基础上发展起来的。由于人有认识世界的实际需要,于是有了智育;由于人有了处理人际关系的实际需要,于是有了德育;由于人有生存与繁衍的需要,于是有了体育。同样,也是在长期的社会实践过程中,人逐渐产生了美化自身及其环境的需要,即爱美的需要,于是有了美育。虽然"德、智、体、美",这四育各有不同的要求与特点,但彼此并非形同水火,而是相辅相成、水乳交融的。所以要提高整个国民的素质,造就符合时代需要的、全面发展的一代新人,就必须全面贯彻"德智体美等全面发展"的教育方针。扬此抑彼,必然要导致人才培养的严重偏差,必然要影响整个国民素质的提高。

美育是素质教育亦即培养全面发展的一代新人的重要内容,它在素质教育中有着为任何其他教育所不可取代的地位,能够发挥其他诸育所不能发挥的功能。如果说过去人们对"德、智、体"还有所了解、有所认识的话,那么对美育就谈不上有多少深刻的理解和认识了。在相当长的一个历史时期内,美育被当作资产阶级的教育思想横遭批判;对美的正当追求被当作资产阶级腐朽的生活方式,屡受打击。这是对人类文明的摧残,是极"左"的表现之一。

其实,要深刻认识美育在培养全面发展的新人、提高整个国民素质中的地位与作用,还得从人出发,还得从人的整体性需要说起。按照美国人本主义心理学家马斯洛的"需要理论",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、尊重需要和自我实现的需要。前四种为"基本需要",后者为"发展需要"。"发展需要"是一种高级需要,是人之为人的高级本质的体现。他说:"人有一种想要变得越来越像人的本来样子、实现人的全部潜力的欲望"。这种高级需要的内容,包括认识、理解、正义、秩序、完善、自我满足等等。用我们通常的说法,就是人人都有的"求真"、"向善"、"爱美"的需要。我们认为,马斯洛的需要理论虽有严重缺憾,却是富于创造性精神的,对我们很有启迪意义。确实,需要是人的行为的基本动机。没有需要就不可能有人的任何行为。而人的需要是个丰富、复杂的系统,归根结蒂可以分为三大需要类型。第一类是"本能需要",是与生俱有的,包括:生存、安全、温饱、性爱、归属等等;它是属于低层次的、最基本的、最普遍的需

要。第二类是“理性需要”。是人在后天的社会环境中通过文化教养形成的,包括:知识、技能、学问、道德、情操、理想、信念、自我实现等等。它是自觉意识的产物,是理智与意志的结晶,属于较高层次的需要,是人之为人的标志。第三类是审美需要,即理性与感性和谐结合的、既合乎人性又合乎德性的最理想的需要。这是人类在漫长的社会实践过程中逐渐形成、逐步发展起来的最自由、最和谐的需要。它介于“本能需要”与“理性需要”之间,能克服两者的偏差与局限,综合两者的优点,从而达到人性需要的理想境界。因为“本能需要”虽然是根本的、不可抗拒的,也是合理的、却又必须接受理性制约;不受社会理性制约的本能需要,是非人性的,纯属兽性。“理性需要”是人区别于动物的重要标志,没有意识、没有意志,人就无法把自身与外部世界区分开来。人的特性就在于有理性意识,能够进行自由自觉的实践活动。但理性又必然地导致人与自然的对立,人的理性与感性的对立。理性要求驾驭并超越感性的本能需要并获得绝对的精神自由,而感性的本能需要又总是要抵制、抗拒理性的干预与制约。所以理性需要虽是人的一种高级需要,却不是一种理想的、全面的需要。而审美需要则是感性需要与理性需要之间的自由、和谐的综合。它既保存了感性需要的某些物质内容,又保存了理性需要的某些精神内容。它是通过美的形式使感性与理性获得有机统一的。所以审美需要是一种最富于人性的、全面的、理想的需要,也是人类孜孜以求、不懈奋斗的社会理想。马克思深刻地指出:“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。”〔1〕所谓“完整的人”,就是全面发展的人,就是理性与感性交互融合的人,理想的社会是重视审美的社会,是按审美需要塑造人的社会。因此,美育在素质教育中的地位,就现实而言,是伴随着社会的发展、生产力的提高而不断发展、提高的;就理想而言,它是人类的美好愿望和不懈追求的终极目标。明乎此,我们就不难理解,在中外美学史上,为什么睿智的先哲们无论面对怎样艰难的环境,都始终如一地要为美育而抗争、而呼唤了。美育的这种特殊地位,也是与它的独特功能密切相关的。

二、美育的特殊功能

美育有形象性、情感性、自由性的特点,所以人们都喜欢它、追求它、乐

〔1〕《马克思恩格斯全集》第 23 卷,人民出版社第 69 页。

于接受它的感染与熏陶。而在人们愉悦的精神享受过程中，美育发挥着它的独特的、为其他诸育所不可取代的、综合性的功能。

首先是陶冶情感的功能。美育的特质，是一种情感教育，它能丰富并纯化人的情感，使人的身心得到自由、和谐的发展。作为“知、情、意”三大心理功能之一，“情”是与生俱有的，所谓“七情六欲”，就是人人都有的自然感性的东西。既不能扼杀它、抑制它，又不能任其自由泛滥，因而需要规范它、丰富它、提高它。美育的重要职能之一，就是通过美的形式陶冶人的情感，使之丰富、使之升华，使日常的生活情感升华为精神的审美情感。所谓情感，是主体对外界事物与自身的特定关系的态度、评价与体验。主体若持欢迎、趋向态度，就会产生肯定性的情感体验；若持反对、否定态度，就会产生否定性的情感体验。而审美情感，就是主体在观照审美对象过程中超越了实用、功利，而产生的一种精神性、愉悦性的情感体验。在长期的审美实践过程中，人们积累了丰富的审美经验，或上升为抽象的审美理论，或具化为现实的审美实践。经过有意识的审美训练与培养，人们就能获得各种不同的审美能力。单纯的感觉器官就变成能欣赏“音乐的耳朵”、鉴赏“形式美的眼睛”。人一旦进入审美状态，就会产生一种感性与理性相互交织的特殊的情感状态。这种审美情感既是感性的，又是理性的；它在感性中积淀着理性的内容，而理性内容又完全消融在感性的形式之中。它消除了理性与感性的矛盾与对立，是一种自由的、和谐的、高级的情感状态。所以王国维说：“美育即情育”。它旨在调和“人的感情，使人的感情发达，以达到完美之域”。通过培养与提高人们感受美、鉴赏美、创造美的能力，使人们懂得美、喜爱美，从而陶冶人的感情、丰富人的感情。

其次，开发创造力的功能。美育还能开发和促进人的创造能力。美能怡人、乐人，能给人们提供无比愉快的精神性享受。但在愉悦与享受的过程中，同时也培养与促进了人的创造能力。因为美是一种包含着真的、善的内容的和谐的感性形式；审美能促发灵感、活跃思维，特别是增强人的联想、想像能力。以艺术为中心的审美实践活动，不仅使人感受美、发现美、品赏美，而且还能强化表现美、创造美的能力。因为艺术美是一种特殊的符号，要体验、品赏它的美妙，就需要有相应的解读这种符号的能力，要把艺术符号变成带有个人色彩的想像中的“形象世界”、“情感世界”。所以经常接触艺术美，接受艺术美的熏陶，就会使人的感觉更加细腻、敏锐，联想、想像能力得到强化。而敏锐的感觉、丰富的想像，乃是人的创新、创造能力的灵魂。许

多大科学家都是艺术的爱好者,具有相当高的鉴赏力和表现力。爱因斯坦的小提琴,普朗克的钢琴,都有相当高的造诣。我国杰出科学家钱学森,不只反复强调艺术教育对创造能力的促进作用,还研究了灵感思维与艺术教育的密切关系,发表了属于美学范畴的系列论文,产生了很大影响。所以李岚清同志谈到音乐教育的功能时强调:艺术教育不仅能陶冶情操,增强审美能力,而且能开发创新、创造能力。确实,美育能开发人的创造力,也在实际生活中得到了广泛的证实。中国科技大学的少年班,进大学时年龄只有14—15岁。究其聪慧的原因之一,就在于他们大都自幼受到良好的审美教育,不仅兴趣广泛,而且有强烈的好奇心和求知欲望。清华大学学生在学好科学文化知识的同时,还积极开展课余文艺社团活动。他们根据切身体会,还得出一个"8—1>8"的结论。这个看似奇怪的不等式,其实还是有某些科学依据的。[1]

第三,乐中寓教的功能。审美能带来愉悦、带来快乐,能获得不可替代的精神享受。作为一种美的感性形式,虽然不应该充当"载道"的工具,却不是与"道"水火不相容的。"乐中寓教",便是"教"的内容溶解在接受乐、体验乐的过程中,"随风潜入夜,润物细无声",就在不知不觉中发挥了"教"的作用。而且其"教"的内容是全面的、和谐的、自然的。主要体现在以下几个方面:

(1)以美启真。美育能丰富人的智慧,提高人的认识。法国作家雨果认为,开启人类智慧宝库的钥匙有三把:即数学、文学和音符(音乐)。文学和音乐都属于美的范畴。美能显示真理,开阔人的视野、发展人的思维。因为美与真有不可分割的有机联系。真的东西不一定是美的,但美的东西必定包含有某些真的内容。因为审美对象不仅有审美价值,而且有认识价值。我们登山观海、旅游观光,不仅能受到自然美的熏陶、人文美的感染,而且可以在不知不觉的过程中获取许多自然地理、历史掌故、社会风俗以及生物学等方面的全方位的知识。古人云"读万卷书,行万里路",可以说是人们获取知识的两条最基本的途径。读书当然是重要的。尤其是欣赏不朽的文学艺术名作,对于认识社会人生历史,更是不可替代。曹雪芹的《红楼梦》被誉为封建社会的百科全书。它涉及的社会生活极其广阔,包括政治、经济、历史、文化、教育、道德、家庭、婚姻等等,几乎无所不及。它所刻画的人物,包括王公贵族、公子小姐、三教九流等无所不有,而且个个都栩栩如生、活泼传神。我

[1] 刘明、于茂阳主编《美育导引》,华龄出版社1991年,第21页。

们在获得无比美好的审美享受的同时，还不知不觉地获取了极其丰富的社会人生知识。优秀文艺作品虽然不负有社会历史学家的使命，却有传播社会生活真况、真情、真理的作用。因此审美教育能够启真、益智，是毫无疑义的。

（2）以美辅德。通过美育，培养人的高尚的道德情操，使人的心灵完善，人格完美。这也是艺术之"教"的重要内容。虽然美不是载"德"的工具，但美与善却是亲姐妹。美中包含有善的内容。鲁迅说："美术可以辅翼道德。美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人的性情，崇高人之好尚，亦可辅道德以为治"。[1] 不仅美术，所有的艺术和美的形式都一样，能够发挥"辅德"的作用。所谓道德，是一定社会为了协调人与人之间的相互关系而制定的为大家所要遵守的行为准则与理想规范；所以道德作为一种社会的意识形态，它是群体的理性的行为准则，又是判别善恶的标准。美是能激发情感体验的感性形式，通常它都隐含着某些引人向善的内容。审美往往能使受众在愉悦的精神享受中，获得强烈的善的教益，从而影响、甚至改变人的一生。车尔尼雪夫斯基的长篇小说《怎么办？》曾经影响了列宁、季米特洛夫等一大批无产阶级革命家。《钢铁是怎样炼成的》所塑造的保尔·柯察金的形象，曾激励并鼓舞了一代又一代的年轻人，至今还有广泛的影响力。据说，有个小偷一次偷到一只手提箱，里面有一本《钢铁是怎样炼成的》。他在无意中翻阅了第一页，不禁一口气读完了全书。他感觉到了自己"多么可耻"。于是发誓要活得光明磊落，要诚实地工作与生活。类似例子是不胜枚举的。不仅优秀的文艺作品能起到"辅德"、"导善"的作用，而且各种美的形式，包括社会美、自然美、科技美、形式美都能发挥类似的作用。通过旅游观光，就会激发起对祖国山河的热爱，受到爱国主义等多方面的教育；而且这种美中之"德"，能潜入人的内心深处，溶入人的血液，成为饱和着情感的信念。换句话说，通过审美教育，作为道德的"他律"，能自然地转化为内在的"自律"，使主体的"目的性"自觉地合乎社会所要求的"善"的准则。所以，古人讲："知之者不如好之者，好之者不如乐之者"。苏联教育家苏霍姆林斯基说："越是依靠感情作基础的信念，就越是坚定"。"美是人的道德财富的源泉。"还说："美是一种心灵的体操——它使我们的精神正直、良心纯洁、情感和信念端正"。可见，美育确实能悄然地发挥深刻的"辅德"、"导善"的功能。

（3）以美健体。美育能促进人的身体健康，形体完美。体育是"德智

---

〔1〕转引自金开诚、龙协涛主编《现代美育教程》，江苏教育出版社 1994 年，第 8 页。

美”诸育的基础。没有健康的身体,其余诸育便会落空。所以,早在古希腊时代,人们就把体育强身放到了很重要的位置,体美结合成为人们努力追求的目标。保存至今的雕塑如《掷铁饼者》等等,都是完美无缺的珍品。早在两千多年前,在古希腊埃拉斯山崖上就刻有这样的名言:“如果你想健壮,跑步吧!如果你想健美,跑步吧!如果你想聪明,跑步吧!”运动能使人的身体强健,而强健的身体往往又是美的典范。肥头大耳、大腹便便,或弯腰曲背,瘦骨嶙峋之类,从来都是与人体美无缘的。所以美育能推动、促进人的体育锻炼,使人的身体变得更强健、形体更完美。同时,美育能疏通人的情感、调节与稳定人的情绪,怡情养性,排解积郁,使心理平衡、身心健康;对运动员来说,还能提高竞技水平。所以不少著名运动员与艺术结缘,如体操王子李宁喜欢画画,跳高名将朱建华喜欢音乐。他们都认为,美育使他们能更好地掌握技巧要领,克服心理障碍,调节比赛中的紧张情绪。现代科学研究也证明了这点:愉悦的情绪能使血液中分泌出一种有益于健康的化学物质,它能调节血液的流量和神经细胞的功能,从而使动脉血压下降,脉搏一分钟减少 10 次左右。优美的音乐,能解除精神压力所导致的各种病痛,使肠胃蠕动变得有规律,从而对多种疾病产生医疗效果。音乐能使人长寿,已成为人们的共识。至于舞蹈、艺术体操,既是艺术,又是运动,其健体功能更是醒目。美育能健体,这不是猜测,而是客观事实。

上述三者,是乐中寓“教”的重要内容。在自由的、愉悦的审美过程中,人们在潜移默化中不知不觉地受到“教”的感染与影响,甚至能收到非审美的教育无法想像、无法达到的效果。一曲《松花江上》或《黄河大合唱》所激发的同仇敌忾的爱国热忱,是任何一部纯艺术作品都无法比拟的,也是任何一种干巴巴的政治道德教育无法望其项背的。

第二节 美育的对象与任务

任何学科都有确定的对象和研究的范围,任何一门课程都有属于自己的研究对象与任务。对象与任务不确定,学科与课程也就很难构成相对完整的理论知识体系。那么,美育的对象与任务又是什么呢?

一、美育的对象

1795 年德国美学家席勒出版《美育书简》一书,全称叫做《关于对人进

需要全本请访问 www.ertongbook.com