

第一章 绪 论

美育，是我国社会主义教育方针的重要内容，是培养和“造就全面发展的人”^①必不可少的。美育能够促进“人的精神的自由和解放，发挥人的本质力量，实现人格的完整和谐和生存幸福”，^②是关系人的全面发展和人类文明进步的重大课题。然而，美育在我们的教育史上长期被忽视。在许多人眼里，“德、智、体”三育缺一不可，但美育却似乎可有可无。音乐、美术等美育方面的课程时有时无，并且常常被挤占课时。党的十一届三中全会以来，随着两个文明建设的不断发展，人民群众的审美天性得到解放，表现出对美的极大关心和热烈追求，形成了“美学热”和“审美文化”热。一些大中专院校相继开设了美育课。在这种情况下，对美育这样一门新兴的边缘学科的性质、特点、意义、实施方式等教学规律的探讨就成为当务之急。

第一节 美育的本质和意义

美育即审美教育。这是一门既古老又崭新的学科。说它古老是因为早在古希腊、中国西周时期就有音乐教育等审美教育的基础。

① 马克思：《资本论》第 1 卷，人民出版社 1975 年版，第 530 页。

② 李范：《美育研究的现状和发展前景》，《中华美学学会通讯》1996 年第 2 期，第 11 页。

本形式；美育形成一门独立学科也有 200 年的历史了。说它崭新，是因为新中国建立后，特别是“文革”之后，人们对美育系统、科学的探索才刚刚开始。美育是介于美学与教育学之间的一门边缘学科，它涉及哲学、社会学、文化学、心理学等诸方面。对美育学科本质的认识决定着一系列其他问题。因此，美育的本质问题，成为学术界和美育工作者共同关心的一个理论问题。

一、美育的本质

美育的本质，概括起来已有以下四种观点：美育是从属于德智体三育的一种辅助教育；美育是美学理论的教育；美育是美的形象的教育；美育是情感教育。这几种观点，都从不同的角度强调了美育的本质，揭示了美育的某些特征，显然都有一定的合理因素，可以说，美育离不开美学理论，离不开美的形象，与德、智、体三育关系也十分密切。虽然美育离不开美学理论的指导，但它并不等于美学理论的教育。虽然形象的艺术教育是美育的主要形式，但他们之间也不相等。德、智、体三育与美育关系密切，但它不能包含、替代美育。这几种观点都是从某一角度来界定美育，没有全面、系统地给美育以科学的界定。相比之下，情感教育论从目的、效用等方面指出了美育与其他教育的根本不同，但略显粗略。蔡元培先生的观点更趋向完善。他指出：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶情感为目的者也。美育之目的，在陶冶活泼敏锐的性灵，养成高尚纯洁之人格。”^①我们在蔡说的基础上，试给美育下这样的定义：美育是以美学理论为指导，以形象教育为主要方式来陶冶人的情感教育。情感教育是美育最深层的本质，也正是情感教育区分了美育与德、智、体三育的不同。早在 18 世纪，德国伟大的哲学家、美学家康德就在《判断力批判》中把人

《蔡元培美学文选》，北京大学出版社 1983 年版，第 169 页。

的心理划分为知、情、意三个方面，为满足知、情、意三方面的心理需求，人类创造的一切知识和追求目标可以概括为“真、善、美”。一切的自然科学和大部分社会科学满足人们的认识需要，完成求“真”的智育任务；伦理学、德育课担当培养人们高尚道德、坚定意志、崇高信念的德育任务，即求“善”；人的情感世界的健康、丰富、完善，则是求“美”的美育的任务。

如何理解“情感教育”呢？简言之，“情感教育”就是情感的人化。我们强调情感的人化，是否意味着作为情感教育的审美教育就是将人的情感逐渐理性化？回答是否定的。情感的人化、社会化强调人的感性与理性的协调发展、和谐统一，反对感性的泛滥和理性的扩张两种极端。众所周知，有无理性是人与动物区别的标志之一。早在古希腊时期，人们就将人称为“理性的动物”。那是人类告别原始蒙昧、刚刚步入文明时代对人类作出的自豪的确认。后来，经过了人文主义、古典主义、启蒙主义漫长的“理性化”时期，但人类在逐渐理性化，以理性化为文明化、人化的过程中，逐渐感到了自己的偏颇。18世纪法国启蒙思想家狄德罗曾在《哲学思想录》中写道：“人们无穷尽地痛斥情感；人们把人的一切痛苦都归罪于情感，而忘记了情感也是他的一切快乐的源泉。”^①随着科学技术的飞速发展，现代工业社会带来了人的片面发展，特别是经过两次世界大战和中国的“文化大革命”，人们痛切地发现某种片面理性的极度扩张是那么危险，只靠理性不能建立起完善的人性，完善的人性有赖于感性与理性的协调发展，而要实现人的感性和精神力量的整体和谐必须通过审美这一途径。因为，作为情感教育的美育，一个重要的内容就是感性与理性的和谐统一。它既反对感性、直觉的泛滥，也反对理性的极度扩张，寻求的是感性与理性的协调发展。可以说，美育所追求的目标正

转引自金马：《情感智慧论》，北京出版社1989年版，第1—2页。

是人的本质力量的充分发挥、人性的自由和解放。这个解放，既包括人的理性，也包括人的感性。因此，情感的人化就是要寻求人的感性和理性在不断提高层次上的协调发展。

二、美育的意义

随着社会历史的发展，人们对美育意义的认识越来越全面、深入。美育的意义，概括起来有如下三大方面：

（一）美育能够培养健康、丰富的情感世界，促进人的全面发展

人的全面发展是指人的身体与心灵的整体协调发展，具体来说，就是要在德、智、体、美等方面都得到充分而又协调的发展。体育是侧重于身体锻炼的教育，德、智、美三育侧重于对人的心灵进行教育。在相当长的历史时期，人们都普遍重视德育与智育而忽视了美育，造成了受教育者心理结构的不完整。对于培养和发展人的健康、丰富的情感世界，美育有其独特的作用，是其他教育所不能替代的。美育在促进人的全面发展方面有以下几个方面的特殊作用：

1. 美育能够促进人的心理结构的完整、完善，有助于培养独立自主的理想人格。人的完整的心理包括知、情、意三大方面。完整、健全的心理是感知、想象、情感、理解诸种心理要素的充分而又协调的发展。美育的本质是情感教育。缺少美育，人就得不到全面发展。没有美的感染与陶冶，人的心灵就会片面、乏味，缺少灵性，失去光彩，甚至陷入极端和疯狂。“文革”中“造反”的“红卫兵”“红小兵”是其典型。由于美育长期被忽视，许多学校至今未能贯彻、落实美育，致使心理畸型疯狂的“非人”仍不断出现，给社会带来极大危害。杀害著名作家戴厚英及其侄女戴慧的凶手陶锋，就是因“图虚荣、贪钱财”，竟在朋友戴慧身上连砍几十刀，后又为“杀人灭口”，砍死赶回家来的戴厚英。一个 15 岁

的初中生，在校性格温和，学习成绩一直上等，没有打架等劣迹。由于父亲的错误引导，竟活埋了自己的亲弟弟、亲妹妹。他在供词中说：“杀了他俩，家里就可以集中精力培养我，我就能上大学了。人活一辈子，不能平平庸庸地活着，要有点出息。”^①为了自己上大学，竟残酷地杀害自己的同胞弟、妹。这是多么惨痛的教训啊！伟大的心理学家荣格指出：“对现代社会来说，威胁它的不再是野兽、巨石和洪水，而是某种心理上的暴力。心理生活是存在于世界上的一种能量，它超过了地球上其他一切的能量。”^②平息心理上的暴力，培养、发展人的情感，使人的理性与感性平衡起来，是重要的途径。而培养、发展人的情感，使人的理性与感性平衡起来，最有力的手段就是美育。席勒曾经指出：“有促进健康的教育，还有促进鉴赏力和美的教育。这最后一种教育的目的在于：培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。”^③美育不仅有助于健全人的心理结构，而且在培养人的高尚道德、塑造独立自主的理想人格方面也具有重要作用。古希腊的著名雕塑《米洛的维纳斯》所塑造的女神形象，健康而优美，她挺拔的身躯显得大方甚至“伟岸”，转折有致的身姿充满生命的活力，特别是她那坦荡而又自尊的神情给人以亲切、喜悦、自由、平等的美感。也许正是她所展示的“人性的尊严”、理想的人性和伟大的人格，使得屠格涅夫称赞《梅罗的维纳斯》比法国大革命的《人权宣言》更不容怀疑。^④其他许多艺术杰作，如绘画《蒙娜丽莎》、雕塑《巴尔扎克》等也能起到这方面的作用。而现行许多报刊、影视作品中的“美女”之所以令人感到不美，主要原因就是她们妩媚有余，自尊不足，搔首弄姿，缺少内涵，缺少维纳斯身上所体

① 《他缘何活埋弟妹》，《中国教工》1997年第3期，第46页。

② 转引自滕守尧：《审美心理描述》，中国社会科学出版社1985年版，第354页。

③ 转引自李范等：《美育新论》，北京师范大学出版社1993年版，第12页。

④ 参见迟轲：《西方美术史话》，中国青年出版社1983年版，第29页。

现出来的自由理想的人格。而这种理想人格、独立自由的精神，正是一个真正的人所必须的。滕守尧先生在《审美心理描述》中谈到：“正如里德所说：‘在个人中见到的那种破坏力，总是同他的生命的扩张中受到的压力成正比。’既然他在某种力量的压迫下会成为驯服工具，怎么能保证他不在另一种力量的诱使下，成为另一种盲目的破坏力呢？现代心理学一再证明，人格的完整性是不宜破坏的。这种完整性受到破坏时的破坏力是生命未得到应有发展的结果。对这样的人来说，任何一种诱惑都能促使他背叛自己、背叛自己的同胞和祖国。理性的丧失会使他失去方向；情感的丧失会使他麻木。自然变化，人世沧桑，使他无动于衷；生老病死，受苦受难激不起他们的同情。世界上似乎没有什么事情令他们讨厌，也没有什么事情使他们景仰，对事物失去了美丑之分，对行为失去了高尚和卑鄙之别。他们就像是墙上的芦苇，又像是溪中的落花，哪边势大就屈从于哪边，谁给我好处便随谁而去。”^①

2. 美育能够培养人的审美能力和创造能力。美育能够提高人们对美的事物的感受力、理解力，并且能够激发主体的创造欲望，培养主体的创造能力。因为，在审美活动中，由于美的对象的不断激发和陶冶，主体的感觉器官逐渐审美化，逐步具有了音乐的耳朵和艺术家的眼睛。在美的事物的不断感召下，主体常常萌发出创造的欲望和创造的灵感。这一过程的反复进行，深化培育了主体的创造能力。主体对美的对象的理解、把握，又逐渐形成了比例感、和谐感、色彩感，掌握了形式美的法则和规律，使主体的审美创造成为可能——主体具备了按照美的规律来处理感性资料，表达自己内心情感的能力，即审美创造能力。这种以想象力为主要特征的创造力，对于人类社会的进步具有重要意义。伟大科学家爱因斯坦曾经指出：“想象力比知识更重要，因为知识是有

滕守尧：《审美心理描述》，中国社会科学出版社 1985 年版，第 354—355 页。

限的而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。严格地说，想象是科学研究的实在因素。’^①

（二）美育有助于发展人的全面思维，使教育成为完全的教育

人脑由功能不同的左右两半球构成。左半球是处理言语，进行抽象思维、集中思维、分析思维的中枢，侧重处理时间、记忆、计算、言语等问题；右半球是处理表象，进行具体形象思维、发散思维、直觉思维的中枢，侧重于处理空间、直觉、悟性、情感和想象等问题。两个半球之间有两亿条排列得很规则的神经纤维，每秒钟之内可以在两半球之间往返传输 40 亿个神经冲动。两半球既高度分化，又密切合作。正是二者的协作配合，人脑才能达到统一而又完善的认识。^② 我国的教育，由于“应试教育”长期占主导地位，教学过程中忽视学生动手等实践环节，方式主要是“老师讲学生听”这一单一灌输式，强调学生“死记硬背”，^③ 教学内容重视数理、言语、计算、记忆等能力的训练，而忽视艺术、情感、想象、感悟以及思维能力——特别是形象思维能力的训练，更谈不上学生心理健康教育，“教师还习惯于把一切心理障碍都说成是思想问题，政治觉悟低”。^④ 过去重视专业知识教育，造成了学生几乎对别的事物一无所知。“文科生对自然科学一窍不通者有之，称得上科盲；理工科对社会科学常识孤陋寡闻者有之，已近‘井蛙’；而美术、音乐、戏剧这些人类共同的精神遗产，对我们无论文理工科的不少青年知识分子来说则几乎是全然陌生的事物。”^⑤ 造成目前这种教育畸型状况的一个很重要的原因是忽视了

《爱因斯坦文集》第 1 卷，商务印书馆 1976 年版，第 284 页。

参阅：《外国教育研究》1996 年第 3 期，第 5—7 页。

《中学理科教育亟待改革》，《中国教工》1997 年第 4 期，第 47 页。

① 梁妙仪：《心灵教育艺术的闪光》，《人民教育》1996 年第 11 期，第 28 页。

⑤ 《青年知识分子文化修养亟需补课》，《中国教工》1996 年第 2 期，第 47 页

美育。“美育的优势在于发展人的形象思维”。^① 形象思维，亦称“艺术思维”^②，是在第二信号系统（语言符号）渗透、指引下，第一信号系统（表象）相对突出的、以想象为中心环节而包含感知、联想、情感、理解等多种心理功能协同活动有机综合的、具有创造性审美性的思维方式。^③ 它是文学艺术创作和欣赏中运用的主要思维方式，在科学研究中也得到广泛运用并具有重要作用。因为形象思维借助想象可以突破某些时空限制，在更广阔的想象空间中再造现实表象，并创造新的形象，与抽象思维互相补充、协同发展，促进人类思维的完善。对此，宋代文论家严羽《沧浪诗话·诗辨》在谈到汉魏、盛唐诗人作诗成功的原因时，曾强调“读书”“穷理”等抽象思维与“不涉理路、不落言筌”等形象思维相互结合的重要性。^④ 英国博物学家、《天演论》的作者赫胥黎指出：“除了自然科学以外，还有其他的文化形式，如果忘记了这个事实，由于注意到科学而扼杀或削弱文学和审美教育的趋向，应感到遗憾。这种对于教育性质狭隘的观点，跟我所坚持的应当把一种完全的、全面的科学文化引进学校里来的结论毫无相同之处”，^⑤ 我国当代伟大的科学家钱学森，谈到自己成功的经验时说“他爱人蒋英给他介绍的音乐艺术‘所包含的诗情画意和对于人生的深刻理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的广阔思维方法。或者说，正因为我受到了这方面的熏陶，所以我才避免机械唯物论，想问题能够更宽一点、活一点’”。^⑥ 正反两方面的事实一再证明，美育对于促进人的全面发展具有的重要作用。可以

柳斌：《加强艺术教育，培养全面发展的人才》，《人民教育》1997年第2期。

童庆炳：《文学概论》，武汉大学出版社1995年4月修订本，第320页。

转引自郭绍虞主编：《中国历代文论选》（一卷本），上海古籍出版社1979年版，第209页。

① 转引自：《教育学文集·美育卷》，人民教育出版社1989年版，第256页。

⑤ 《新华文摘》1992年第1期，第161页。

说没有美育的教育是不完全的教育。只有减少灌、压、逼、拖、吓，倾注期待与激励的情感，积极开展形象思维教学，加快美育教学进入课堂的步伐，才能加大对右脑训练的力度，使人的大脑左、右两半球互相促进、协调发展，“把孩子教聪明”，^①才能纠正应试教育带来的种种弊端，实现素质教育，使教育成为完全的教育。

（三）美育能够促进社会主义物质文明和精神文明建设

美育对社会主义物质文明和精神文明建设的促进作用主要体现在以下两个方面：

1. 美育能够促进劳动者审美素质的提高。物质文明建设离不开人，而人的素质的高低直接影响着物质文明建设的质量与速度。一个社会、一个民族，如果劳动者的审美素质整体低下，那么物质文明建设就只能停留在低层次上，停留在低水平的实用层次上，很难带来高效、节能与美化，并且往往造成巨大的能源浪费。马克思主义认为，人和动物区别的重要标志在于“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去；因此，人也按照美的规律来建造”。^②“按照美的规律来建造”可以说是人的生产活动的本质，人的活动要最大限度地实现“合目的性与合规律性”的统一。社会主义制度的建立为这个目标的实现提供了社会保障，实现这个目标需要的具体条件还必须要美育，通过美育，劳动者懂得了什么是真、善、美，学习了生产劳动美学、科技美学，懂得了美的规律，他们生产出来的产品便能够实现实用与审美的统一，使劳动者的人生审美化、艺术化，使美的事物（如美的产品、美的环境等）充满人间。这些美的事

^①《教学的特殊规律：把孩子教聪明——李吉林教艺录》，《人民教育》1996年第9期。

^②马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第97页。

物又进一步促进劳动者审美素质的提高，并使劳动效率得到明显提高。国外一些研究证明，美的环境可以大幅度地提高劳动生产效率。

2. 美育能够促进社会主义精神文明建设。社会主义精神文明建设的根本任务应当是通过全面提高国民的科学文化水平、思想情感境界、民主法制观念来培养和“造就全面发展的人”。反过来讲，培养真正意义上的人，使人具有美好的心灵、高尚的情操、较高的审美能力和创造美的能力，抵御各种“拜金主义、享乐主义、个人主义”，勇敢地同各种腐败现象作斗争，^①就是进行社会主义精神文明建设，就是对社会主义精神文明建设的促进。就是说，进行美育，通过家庭、学校、社会多种渠道，通过欣赏自然美、社会美、艺术美等多种美育的形式，使人耳闻目睹的都是美的事物，真正“把我们的整个社会和生活环境统统变为美育的场所”，^②引导人们变得纯洁、善良、正直、向上，具有较高的社会理想和审美理想，正是社会主义精神文明建设题中应有之义。有没有理想，是人区别于动物的显著标志。法国伟大作家雨果曾说：“人有了物质才能生存；人有了理想才谈得上生活。你要了解生存与生活的不同吗？动物生存，而人则生活。”^③那些认为物质文明发达了，精神文明自然会提高的观念是荒唐的。包括发达资本主义国家的一些思想家也早已看到了高度精神文明对于高科技社会的重要意义。约翰·奈斯比特强调：“如果我们热衷于相信，或更准确地说，希望技术能够解决我们所有的问题，那么我们实际上放弃了高感情的个人责任。”我们周围的技术越多，就越需要人的感情。^④阿尔温·托福勒也指出，“今天进步再也不能以技术与生活的物质标

① 参见：《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》。

② 周扬：《关于美学研究工作的谈话》，《美学》第3期，第7页。

③ 《莎士比亚论》，《雨果论文学》，上海译文出版社1980年版，第169页。

④ 约翰·奈斯比特：《大趋势》，中国社会科学出版社1984年版，第53页。

准来衡量了。如果在道德、美学、政治、环境等方面日益堕落的社会，则不能认为是一个进步的社会，不论它多么富有和具有高超的技术。一句话，我们正在走向更加全面理解进步的时代”，我们应以“人类丰富多彩的文化来衡量社会的进步。”^①“克隆”羊“多利”的面世，一方面宣告人类从某种意义上的战胜自然，从此，人类可以违背“上帝”的旨意，可以通过“克隆”去拯救一些濒临灭绝的珍稀动物，但同时人类必须认识到：科技突飞猛进的同时，必须有相应的高度精神文明相伴，否则，这种“违反自然”的科技主义一旦泛滥，将给人类带来无穷的灾难，必将更严厉地受到上帝——自然的惩罚。显然，科技并不能代表一切。人类只有一个地球。人与人之间，民族与民族之间，必须相互沟通，相互协作，相互依存，共同保护这个地球。在能源危机、环境危机的今天，精神上、情感上的合作显得越来越重要。本世纪的教育，从本世纪中叶的“学会生存”到世纪末转向“学会关心”，正体现了不同地域的人们相互合作、关心的迫切愿望。

第二节 美育的任务与特点

一、美育的任务

美育对于社会的文明进步、个人的全面发展都具有重大的意义。那么，美育的具体任务又是什么呢？

（一）指导人们树立正确的审美观

指导、帮助人们树立正确的审美观是美育的首要任务。因为，审美观指导人们进行一切审美活动。审美观是世界观的一个组成部分，是人们在实践中逐渐形成的对美学问题和审美现象的基本

阿尔温·托福勒：《第三次浪潮》第365—366页。

观念。审美观念有的正确，有的不正确；有的高尚，有的低下；有的进步，有的落后；有的自觉，有的不自觉。审美教育首先要帮助人们树立正确的审美观，而后才能更好地培养起审美能力。

审美观念是在人的实践中逐渐培养建立起来的，是与一定时代、民族的经济、政治生活密切相关的。剥削阶级常把“弱不禁风”、“纤细的手足”等病态作为美人的条件，这与上流社会的百无聊赖的生活密切相关，而广大劳动人民一向认为这是不漂亮的，甚至给他不愉快的印象，因为他一向“认为‘消瘦’不是疾病就是‘苦命’的结果”，只有“辛勤劳动、却不致令人精疲力竭那样一种富足生活的结果，使青年农民或农家少女都有非常鲜嫩细润的面色——这照普通人民的理解，就是美的第一个条件。丰衣足食而又辛勤劳动，因此农家少女体格强壮，长得很结实，——这也是乡下美人的必要条件”。^①显然，在阶级社会里，审美观是带有一定的阶级性的。虽然各个阶级之间的审美观也会相互交融，但这种交融都是有限度的，只有人类彻底消灭了剥削，审美观之间的阶级差别才会最终消失。

要树立正确的审美观，就要破除享乐主义的审美观，不能把审美看成是单纯的享乐，不能一味追求感官和心理的快感；不能把审美看成纯个人的行为，防止陷入主观主义；还要防止审美上的猎奇。

马克思主义的审美观是以辩证唯物主义和历史唯物主义为基础的，科学地揭示了审美主体与审美客体的辩证关系，指导人们“按照美的规律来塑造物体”，是科学的、进步的审美观。

不少青年由于没能掌握马克思主义审美观，对民族的审美心理缺少起码的了解，只凭“天性”去寻美，盲目追求时髦、新奇、心理快感，甚至把一切“洋”的都当成是美的。这样就会邯郸学

车尔尼雪夫斯基：《生活与美学》，人民文学出版社 1959 年版，第 7 页。

步、东施效颦。德国音乐家舒曼曾说过：“一切时髦的东西总会变成不时髦的。如果你一辈子追求时髦，一直追到底，你就会变成一个受任何人轻视的花花公子。”^① 还有些青年人对美育有猎奇心理，片面追求与众不同，不能具体地分析看待一个事物，把“奇”、“怪”的东西都当成是美的，常常闹出笑话。例如，近几年市场上兜售的“自我表现型”文化衫，印有“别理我，烦着呢”、“一无所有的人”、“kiss me(吻我)”之类的文字，实在无美可言。这些审美中的“错位”现象的出现不是偶然的，根本而言，是我们长期忽视美育所造成的。广大青少年求美心切，但又没有正确的审美观，缺少起码的审美能力。因此，大力加强美育，帮助青少年树立正确、进步的审美观，培养高尚的审美理想成为美育的首要任务。

（二）提高人们的审美能力

审美能力是人们感受美、欣赏美的能力。人的审美能力不是天生的，是在审美实践中逐渐培养形成的。审美实践包括审美主体和审美客体两方面，因而培养审美能力应从主、客体两方面入手。

过去，在讲培养审美能力时，人们往往只重视审美主体的修养，对审美客体重视不够。其实，培养人们的审美能力，审美客体的价值大小至关重要。歌德曾说：“鉴赏力不是靠观赏中等作品而是靠观赏最好的作品才能培育成的。所以我只让你看最好的作品，等你在最好的作品中打下牢固的基础，你就有了用来衡量其它作品的标准，估价不致于过高，而是恰如其分。”^② 审美主体如果接触的大多是末流的作品，他的观念中就不可能接受好作品，遇到好作品也视而不见。当然“要评判美，就要有一个有修养的心

^① 《舒曼论音乐与音乐家》第 218 页。

^② 爱克曼辑：《歌德谈话录》。人民文学出版社 1978 年版，第 32 页。

灵”。^① 康德这句至理名言又道出了审美主体的重要。事实上，审美主体与审美客体都不能排斥对方而独立地存在，两者是相互依存、相互促进的关系，而且也只有在这种相互依存、相互促进中，才能产生美的评判标准，练就“音乐感的耳朵”和“发现美”的眼睛，从而形成较高的审美能力。因此，提高人们的审美能力比较明显的美育措施有以下两个方面：

1. 强化审美鉴赏实践。法国著名雕塑家罗丹说过：“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。”^② 中国古代著名的文艺理论家刘勰也强调：“操千曲而后晓声，观千剑而后识器 故圆照之象 务先博观。”^③ 审美主体只有在反复的、经常的审美观照中，才能体悟到审美对象的美妙，培养起自己音乐感的耳朵，成为对象的主体。无论是对绘画、音乐、书法、舞蹈等艺术作品，还是对日常生活中审美对象的观照，对美的发现、领略、领悟的程度，都有赖于这种审美实践。美国经验主义美学家杜威认为，在我们的日常生活中，那些完美的体验实质上与艺术经验是相通的，“艺术在人们经验中的源泉，可以从打球者的优雅姿态对观众的影响，可以从家庭主妇栽花的愉快，可以从她丈夫在屋前耕种的强烈兴趣，可以从观赏者对拨炉火和注视火焰飞扬的高兴中看出来。”^④ 杜威的观点对于我们进行审美教育是很有指导意义的。现在不少人认为，进行美育就是给学生讲音乐、美术、舞蹈，除此之外，美育便无从实施。其实，美育与生活联系是十分密切的，只要我们用心，课堂以外的美育场所、方式是很多的。

2. 学习科学、文化、艺术等有关知识。美离不开真、善、美

转引自黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第73页。

《罗丹艺术论》，人民美术出版社1978年版，第62页。

刘勰：《文心雕龙·知音》。

^① 转引自托马斯·门罗：《走向科学的美学·译者的话》，中国文联出版公司1984年版，第3页。

的作品、事物总是体现着真、善、美的统一。要提高人们感受美、领悟美、鉴别美的能力，必须具备相关的科学、文化、艺术知识，不仅要掌握比例、均衡等形式美的规律，而且要对社会、历史、人生有比较深切的体验、感悟，要有进步的思想观念，要具有自然科学和社会科学的思想储备。这些都是提高审美能力所必须的基础条件。如果我们达·芬奇《最后的晚餐》所描绘的故事以及创作背景、绘画技巧没有一定的了解，只就画面看画面，是不能真正领略其中的意义的。

（三）培养人们的审美创造能力

培养人们的审美创造能力，美育应完成两个方面的具体任务：

1. 培养审美的创造意识。审美的创造意识是人们进行审美创造实践的推动力，没有创造意识，一切审美创造都无从谈起。审美创造意识是感知、情感、想象、理解多种心理要素的协调发展。它能够集感性与理性于一体，借助情感和想象的推动，不仅复现和再造现实表象，而且能够创造新的形象和事物。培养人们的审美创造意识，首先在于建立健全的心理结构，并使之有充分而又协调的发展。

2. 掌握美的规律。美的规律是审美创造的法则，审美创造活动必须遵循。美育活动要指导人们掌握美的规律。人们只有掌握美的规律，才能把人的本质力量具体地借助感性材料加以形象地表现。一个造型艺术工作者如果不懂对称、均衡、比例等美的规律以及运用线条、色彩的基本技巧，那就根本谈不上创造。

二、美育的特点

美育是一种形象化的情感教育，这使它与德育、智育等具有明显不同的特点：

（一）情感愉悦性

德育引导人们向善，主要通过摆事实、讲道理，把外在的社

会道德伦理规范化为个体的道德观念和指导自己行为的准则，以理服人。智育引导人们求真，诉诸个体的理智，需要受教者保持客观冷静的态度，不必带有情感色彩，虽然情感可以成为求真的动力，但在具体的学习过程中，不允许过多的主观情感的干扰，而美育总是伴随着明显的情感体验，并以个体的情感愉悦为首要目的。一个具体的审美对象必须首先与审美主体发生一定的联系，引起主体的审美感知，激起审美主体情感的波动，在此基础上经过想象、联想、体验、判断，才能完成对审美主体的陶冶过程。如果受教育者无条件接受美的对象的熏陶或对对象单调乏味，二者难以沟通，不能形成审美关系，主体不能产生情感的激动，那便不可能实现任何教育作用。因此，中外许多先哲都十分强调美育陶冶情感的重要性。西方古罗马的文艺批评家朗吉努斯认为：“和谐和乐调不仅对于人是一种很自然的工具，能说服人，使人愉快，而且还有一种惊人的力量，能表达强烈的感情。”^①中国近代资产阶级思想家梁启超认为：“趣味是生活的原动力，趣味丧掉，生活便成了无意义。”“感觉器官敏则趣味增，感觉器官钝则趣味减；诱发机缘多则趣味强，诱发机缘少则趣味弱。专从事诱发以刺激个人器官不使钝的有三利器：一是文学，二是音乐，三是美术”。“情感教育的目的，不外将情感善的、美的方面尽量发挥，把那恶的、丑的方面渐渐压伏淘汰下去。这种功夫做得一分，便是人类一分的进步”，而“情感教育最大的利器，就是艺术”。^②显然，美育是以情感体验为显著特征的。情感体验是美感产生的内驱力，它驱使人们以浓厚的兴趣积极地投入其中，从而获得更为丰富的审美享受。情感体验越深、越强烈，获得的美感也越强烈。

《西方美学家论美和美感》，商务印书馆 1980 年版，第 49 页。

《饮冰室文集》，转引自《新编美学辞典》，河南人民出版社 1987 年版，第 239 页。

美育中的情感愉悦是人的高级心理活动，是一种精神的享受和心灵的解放，它一般是建立在生理快感的基础上，但在观赏悲剧性作品时往往是先引起生理上的痛感，继而通过“引起怜悯和恐惧来使感情得到陶冶”。^①而这种痛感一旦得到净化，读者就会“感到一种舒畅的松弛”，得到一种“无害的快感”。^②可见，审美的情感愉悦决不是享乐主义美学所宣扬的美感就是快感，而是感性直觉和理性共同参与的。李泽厚同志将审美愉悦性划分为三个层次：悦耳悦目、悦心悦意、悦志悦神。悦耳悦目是由审美对象的可感的形象和形式直接作用于欣赏者的感官而造成的。悦心悦意是指视觉或听觉器官在感受到审美对象的形象的形式之后，通过自我心理功能（如想象、理解、情感等），不自觉地捕捉和领会到某些较深刻的意蕴，从而获得情感的愉悦和美的享受。悦志悦神是审美对象对人们情感和心灵深深震撼后所激起的神圣感、庄严感和崇高感，是审美情感愉悦的最高层次。

（二）形象启发性

形象启发性也是美育与其他形式的教育的重大区别。德育注重理性的说教，智育离不开抽象和概括，二者都遵循抽象思维的规律，在思维的高级阶段要形成抽象的理性认识，必须舍弃具体的形象，达到对事物本质特征的概括。而美育是情感教育，必须“寓教于乐”，通过具体、生动、感人的形象使主体在感受形象的形式和内容的和谐美中不知不觉地受到陶冶，得到精神上的教益。

美育的形象性源于美的形象性。美总是以具体、可感的形象形式显现的。黑格尔曾说“美只能在形象中见出”，美学是“研究感觉和情感的科学”。^③离开了具体感性的形式就无所谓美。美育就

① 《诗学》（诗艺），人民文学出版社 1999 年版 第 118 页

② 《朱光潜美学文集》，上海文艺出版社 1994 年版 第 88 页

③ 《美学》第 1 卷，商务印书馆 1979 年版 第 1 页。