学校的理想装备
电子图书·学校专集
校园网上的最佳资源
审美素质培养丛书
审美素质教育概况
BOOK
内部资料 非卖品

审美素质教育概况

宁　慧　主　编

第一章　审美基础概论

美是人类千百年来一直所追求和向往的。它能带给人们美好的感受，使人心理愉悦，心旷神怡；它又能给人以心灵上的震撼，促使人们奋发向上。美是无处不在的，它的力量也是不可估量的。浪子回头，立地成佛是一种美，它是金子也换不回来的。这是美的响应。黄继光舍身炸碉堡，董存瑞举起炸药包，这是一种悲壮美。追求正义，抗击敌人，这种舍身为国的悲壮除了给人以美的感受外，同时给人深思，并必将随着社会的发展激励人们。还有祖国美好山河，科学发展日臻理性，长城、故宫、金字塔以及贝多芬的《命运》，中国的《梁祝》等都含有美，并从不同方面反应和揭示美的真谛。

对于中小学生来说，正处在长身体和学知识的时候，只有对美有正确的认识，区别出什么是真正的美，并在心里树立对追求美的信念，长大以后才能为人类贡献美，为我们可爱的祖国增光加彩，使这个世界更加美丽。所有这些的获得，都必须通过审美教育，尤其是在以素质教育取代应试教育的今天，审美更是中小学生一堂不可缺少的课程。

美的概述

1．美的渊源

学生学习审美，必须首先了解美的渊源，也就是说美的起源。关于美的起源，有许多种不同的看法，有从心理的、有从生理的方面予以探究，但只有马克思从美的本质上揭示了美的真正起源，即美是和人的生存活动紧密相联的。马克思说：“劳动创造了美。”在这里我们必须追究一下人类劳动发展的历史，从而才可以发现其中美的起源。

在人类发展的最初，劳动工具和劳动产品仅仅是人们生存的手段和资料，到后来随着工具的改进和生产的发展，人类生活有了“饱”“暖”，并且生命不再经常受到威胁时，才开始体会到劳动不但带来了物质的享受，也带来了精神的愉快。对此，鲁迅先生曾有过生动的说明，他说：“我们祖先（原始人），连话也不会说，为了战胜野兽的侵害和取得更好的劳动成果，必须很好的配合。由于配合要表达意思的需要，才渐渐地练出了复杂的声音来。譬如那时抬木头，大家都觉得很吃力，谁也想不到怎样表达，其中有一个人突然发出‘杭育杭育’的声音来，于是大家就跟着喊起来。”鲁迅先生说：“这就是创作。”这个“创作”不仅使原始人劳动的步调一致，减轻了劳动强度，更使原始人精神上得到喜悦，这种喜悦的情感在劳动之后还想继续体验一下，这便产生了原始的音乐舞蹈，这就是美和美感的产生。前苏联著名生物学家普列汉诺夫曾正确地指出：“野蛮人在自己的舞蹈中往往表现各种动物的动作。”这怎样来解释呢？只能解释为想再度体验一种快乐的冲动，这种快乐是由于狩猎时使用力气的结果。请看一看爱斯基摩人是怎样猎

取海豹的：他伏在地上向它爬去；他竭力像海豹那样地昂起头来；他模仿它的一切动作，等到悄悄地接近它之后，最后才向它射击。因此，模仿动物的动作，是狩猎的极其重要的一部分。所以，这毫不足怪，当狩猎者有了想把由于狩猎时使用气力所引起的快乐再度体验一番的冲动，他就再度从事模仿动物的动作，创造自己独特的狩猎舞蹈。澳州的划桨舞、新西兰的造船舞，所有这些舞蹈都是生产过程的简单描述。这说明原始人类的舞蹈是他们精神上的需要，是和他们的生产劳动的动作紧紧地结合在一起的。

对器物的审美，我们可以从生产工具开始分析。最初，原始人打制石刀、石斧等石器，完全是为了生存和劳动的需要。从极粗糙的原始形态，到比较细致的石器出现，都不是为了美观。原始人从长期的经验中得知，锋利的石器打猎才更有利，表面光滑的石器才会减少阻力；对称的石器，投掷才会准确。这些为了达到使用目的的锋利、光滑、对称等形式，经过长期的实践体验，形成一种观念。而这种观念一旦形成，原始人便又依此来打制石器。在依自己的观念打制石器时，符合锋利、光滑、对称等形式的，就认为是美的，而越锋利，越光滑，越对称就越美。美与美感就从打制劳动工具产生了。为了追求美，原始人开始注意形式美了。工具的美一旦从使用价值脱离出来，便成为只是具有审美价值的手工艺品了。新石器晚期出现的玉铲，单薄美观，却不能使用，就是生产工具从使用价值向审美价值转移的一个例证。当然，劳动产品在最初完全是为了生活的实用，而不带有审美的成分。如陶器的制造，开始完全是为了盛放东西。但在烧制的时候，需要把泥坯先放于柳条等植物的编织物上，在烧时要用绳或其他物相系，这样，陶坯上便偶尔留下了自然的纹痕。从这些自然的纹痕上，原始人感到了特殊创造的喜悦。正是这种带有创造性的特殊喜悦是原始人类后来有意识来模仿动、植物形状，并进行绘制。这样，劳动产品不但具有了使用价值，也有意识地让它带上了审美价值。总之，美的最初起源是人的生存活动，即劳动。那么，劳动又是如何使美得以产生的呢？

高尔基曾经说：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到生活中去。”这也就是说，人们在创造使用价值的同时，也把美带到了自己的劳动成果之中。

从心理上来说，人们在生活中总是想实现自己的理想、愿望和要求。为了达到这一目的，人们便发挥自己的智慧、才能和力量，通过劳动来实现。人们在自己的劳动产品上实现了自己的理想、愿望和要求，便从内心深处产生出一种由衷的喜悦。这理想、愿望和要求里，当然也包括了人们的审美的理想、审美的愿望、审美的要求在内。美，就是这样通过劳动创造出来的。

庄严的天安门、雄伟的长城、美丽的颐和园等，都凝聚着创造者的力量、智慧和才能。新中国诞生之后的许许多多的伟大建筑，不但凝聚着劳动人民的力量、智慧和才能，也是劳动人民的理想、愿望、要求的体现。因此，我们说这些劳动人民的伟大劳动成果，都是美的。

这里就有一个疑问，那么未经过人类改造的大自然的美，又是如何产生的呢？譬如：云南奇特的石林，风景秀丽的桂林山水，以致“星汉灿烂”的苍穹、霞光万丈的旭日，都不是人的劳动所创造的，人们不是也感到很美吗？

其实，人们对自然美的认识有一个长期过程。原始时期，人们对大自然的侵害束手无策，因此，对大自然的现象，如对狂风暴雨、闪电惊雷、山崩地裂、洪水烈火等，有着惧怕的心理状态。正如恩格斯所说，“自然界起初以无限威力和不可制服的力量与人们对立着，人们就像牲畜一样服从它的权力”。因此高尔基说：“在环绕着我们并且仇视着我们的自然界中是没有美的。”我们知道，原始人面对自然景物无法产生美的感受，因为生存的威胁始终缠绕着它们，而通过人的创造性劳动，提高了生存能力，才能够开始对美加以发现和欣赏。从美学的发展史上也可以清楚看到，随着生产力的提高，人类对美的感受，范围愈来愈广，视野愈来愈宽，不仅山川草木，物转星移，成为人们审美的对象，而且星外世界也成为人类的审美对象，和原始人那种线条简单、朴素的风格大相径庭。这可以充分说明，只有人类的生产活动才造就了美。总之，探究美的起源，使我们可以从人类生存、劳动史的角度深入美的本质。

2．美的实质

从心理特征以及身体发育上来说，中小学生对美有特殊的敏感，因为他们的心灵比成年人要单纯。对身边的自然、社会、人生有许多的细致体验。比如，领略了山川的壮丽，就滋生畅游南北的雄心；看见西天的一抹霞光、就容易有“少年不识愁滋味，为赋新词强说愁”的淡淡伤感；对见义勇为的行为，就产生由衷的仰慕和模仿等等。尽管对美的认识比较模糊，但美引起的冲动时有发生，所以教育者必须抓住中小学生这个时期的心理特征，积极地引导他们正确认识美，识别美、丑，提高他们的辨别美的能力以及人生境界。

什么是美？这是一个自古以来学术界意见纷纷，各呈其说的话题。有的人认为“美是一种心理的愉悦感”，有的认为“美是一种生理反应”等等，马克思主义哲学关于美的认识，抓住了美的实质，即客观性，它是存在于一切事物和过程之中的。比如对于中学生，在他们生活的周围，自然环境、社会现象，劳动、体育等活动中都存在着美，问题的关键在于是否具有一双发现美的慧眼，不同的人因不同的人生经历和意识，能对同一对象发生不同的美的认识，比如面对宋代大学者苏轼，儒家喜其忠，道家喜其旷，各有不同。近代西方的心理学家因此把美学干脆称为“接受美学”。对于美的实质性认识，我们不妨从以下几个方面加以剖析。

第一，美存在于世界的客观事物之中。从美学的一般观点看来，美主要存在于自然、社会、艺术和科学等客观事物和客观的活动过程之中。比如天际的一弯新月，凌寒而开的红梅，浩瀚的大海，无垠的草原，甚至一片丹枫、几竿翠竹，都蕴含着无限的美意，这是大自然之美；刘胡兰的慷慨就义，

“八·一”南昌起义的壮烈，开国大典时被检阅的三军的威武，毫不利己专门利人的白求恩、雷锋与日月齐光的事迹，这些都是社会美；再如贝多芬的交响乐，达·芬奇的绘画，曹雪芹的《红楼梦》，更是被世界公认的艺术之至美；科学家的一切发明创造也都是美的。总之，这些都包含了美，体现了美，只有认识到这一点，才能进一步探究美，因为排除了美所寄寓的客观事物和客观活动，美就成了无源之水，无本之木。

第二，美具有形象性的表现。美的事物和形态总是具有具体而鲜明的形象性。在一定意义上说，没有形象也就没有美。德国古典哲学家黑格尔说过，“美只能在形象中见出”（《美学》第一卷第 161 页）。据心理学研究表明，只有具体的形象才能引发人对美的感受、联想等等。所以巍峨的泰山，皎洁的明月，奔腾的长江等具有鲜明形象的景观，都直接纳入我们的眼帘，给我们以鲜明的美的形象。同时，在读了民族英雄戚继光，或看了徐虎的动人事迹，都会有戚继光或徐虎光彩动人的形象矗立在我们面前，对我们的心灵产生强烈的震撼。美的事物是具体、形象的，但是并不是具体、形象的都一定是美的，有些丑的事物也具有具体、形象的特征。

第三，美是形式与实质的统一。在整个自然界和人类社会中，事物的存在纷繁复杂，自然存在着美，就存在着丑，而且美丑互相排斥。这主要来源于人的基本态度，即肯定和否定。凡是对人类生活有益或无害的事物，人们就加以肯定；凡是对人类有害的事物，人们就加以否定。而一切美的事物，都是具有对人类有益或是无害的肯定性的。有害于人类的，绝对不能称其为美，而是美的反面——丑。当然客观世界是非常复杂的。一种事物往往有多种属性，因此和人的关系也是多方面的。它的某些属性对人有害，而另一些属性可能对人有利。这样肯定性和否定性就错综地掺杂在一起。其肯定性和否定性有时互有消长；有时肯定性大于否定性。就这样，肯定与否定统一在一个事物的身上，像老鼠这一令人讨厌的事物，它偷吃人们的食物，咬毁人们的衣服和书籍，有时搅得人们整夜不能入睡，因此才有了“老鼠过街，人人喊打”的俗语。但另一方面它身体轻，动作敏捷、机警、灵活。这属性都是人们所喜爱的形象，如果摒除了它那危害性的一面，便成了人们所肯定的形象，像民间流传的老鼠成亲的故事，梁山好汉白胜的“白日鼠”的爱称，还有现在的“米老鼠”，鼠年发行的鼠图案的邮票等，都表示了人们对老鼠这一形象的喜爱。从而我们可以得知，只要对人生活的发展起积极作用的，或者是无害的，那么美就要能赋予它夺目的光彩。再者，美、丑还存在着形象性和实质性的统一。比如癞蛤蟆、蚯蚓等，虽然形象上不具有美的特征，但却因它具有保护农业、消灭害虫的特性，能够满足人的物质需要，具有物质实用价值，因而仍是美的，这是实质上的美。然而，在非洲有一种形体华丽美观的蝴蝶，因它毒性甚强，易致人死命，所以从实质上说它是丑的，因此对美的认识具有形式与实质的统一。当然，美的肯定性，只是肯定事物美的属性，而不是肯定事物的一切属性。因为世界上的事物有种种的属性，对

它的认识可从不同的侧面展开。

最后，凡是美的事物都有怡人心目的特征。当广阔的大草原呈现在面前的时候，当优美的旋律在耳边响起的时候，当惊涛拍岸卷起千堆雪的景观映入眼帘的时候，喷薄的泰山日出，绵延的万里长城……，都使人的内心受到强烈的触动，产生一种愉悦的感受，使人接受到美的陶冶。这就是美的巨大效应。

总之，对美的实质性认识，决定着审美素质教育的成就，尤其对于中学生来说，心理正趋于成熟和定形时期，对美的认识的培养尤为重要。

审美教育

1．审美教育的意义

审美教育对于造就青少年健全的心态，激活他们的创造力，有极为重要的意义。

第一，美育所陶冶的高尚情操，是道德、人格完美的必备条件。我们教育青少年热爱美好事物、厌憎丑恶事物，这实际上也就是在进行道德教育，因而美育本身包含有德育的内容，尤其是我们对于社会美和以社会生活为主要内容的艺术美来说更是如此。我们对于一个人、一个人物形象的美丑的鉴别和评价，往往是对他们道德的善恶的评判。

同时，审美素质教育还大大有助于道德教育的实现。因为抽象的道德条文往往只诉诸人的理智，一般并不诉诸人的情感，但告诉人们举止、行动、思想须符合社会道德行为标准和客观社会价值，毕竟太刻板太严肃，要让人们自觉地遵守这些道德条文，还须诉诸情感。俗话说：“ 知之者不如好之者，好之者不如乐之者。 ”也就是说：让人懂得其道理不如让人爱好它，让人爱好它不如让人对此感动快乐，也就是要调动情感的力量。而美育所激发的审美情感和道德情感往往是互相渗透和重叠的，因而审美教育对于高尚的情操的陶冶，对完美道德人格的确立也就具有重要意义了。而且，审美教育所培养的丰富想象力，也有助于道德情感的培养。因为丰富的想象能力能使人产生设身处地的想象，从而能乐人之所乐、忧人之所忧、急人之所急，助人以为乐。

第二，美育所激发的创造的热情，是探索科学奥秘的巨大的动力。美育不仅仅是这一种情感，人们追求美的热情，也是其中之一。而这种对美的追求所激发的热情，是科学创造的动机之一。

列宁说过：“ 没有‘ 人的情感 ’，就从来也不可能有人对于真理的追求。 ”几千年的人类文明史也证实了这一点，凡是抱有理想、富有探索精神、具有坚强意志的人，一般都具有高尚的情操和对真理献身的巨大的热情。很多科学家身上所具有的这种创造的激情，有时可以达到非常强烈的程度，他们可以为之忍受巨大痛苦和不幸，为之终身奋斗而在所不惜。我国著名数学家陈

景润当年身居斗室，整天挨批斗，但他仍然废寝忘食地进行数学研究。是什么力量推动他如此艰苦奋斗呢？很显然，这是对真理的热爱，是对事业的热爱，是这样的情感在推动他的创造活动。

第三，美育所造就的智力的完善，是培养创造型人才的必要一环。美育教育如何造就智力的完善呢？这是与人的大脑的特点和美的特点分不开的。人的大脑左半球与右半球各司其职：左半球以管理语言为主，即抽象思维；而右半球以管理音乐、图画为主，即形象思维。正因为如此，如果片面地发展抽象思维，而不同时发展形象思维，就可能使大脑左右两半球不平衡。而审美教育对于大脑左右两半球的平衡、协调就大有好处。国内外教育家们都曾对此进行了试验，其结果也都证明了这一点。匈牙利的一个音乐中心曾对音乐教育的作用做过实验。在分成 20 人一组的两组学生中，一组给予音乐训练，另一组不给音乐训练。实验结果，那组接受训练的孩子尽管要比不接受训练的一组花费更多的练习时间，但在各科学习以及其他能力方面都大大高于对方。这个实验结果证明了音乐对于发展儿童智慧和能力的作用。类似的实验也在上海卢湾区教育学院进行过。他们让一个班的学生分成两组。一组在教英文时选用舒曼的《梦幻曲》、巴赫的《C 弦上的咏叹调》、奥芬巴赫的《船歌》、门德尔松的《春之歌》等一些古典乐曲和比较幽静的轻音乐曲作伴奏，并注意了乐曲曲调与课文情景的结合，当学生朗读课文抄写单词、词组、对话、做练习和测验时也有音乐伴奏。而另一组采用同样的教材、教法，只是不用音乐伴奏。结果发现，被试验组每一次测验成绩都比对照组高出三五分，而且学生原来的学习英语的紧张、害怕心理在一段时间后消失，听课者注意力集中、语音语调正确度高，百分之百的学生感到英语学习气氛轻松，情绪愉快。

以上事实也说明，虽然人的心理机制分为纯科学的逻辑机制和艺术的直觉机制两种，这两种机制是不相同的，但这两种机制在造就人的智力、在人的创造活动中同样具有重要的作用。许多科学家十分喜爱美与艺术的事实，正是说明了这一点。量子论的发现者普朗克不仅爱好音乐，而且钢琴演奏技艺十分高超。伟大的科学家爱因斯坦更是一位出色的小提琴手，他说：我们这个世界“可以由音乐的音符组成，也可以由数学的公式组成”，“陀思妥耶夫斯基所给予我的要比任何科学思想家都多，比高斯还多！”陀思妥耶夫斯基是著名的俄国文学家，他写过很多小说，爱因斯坦如此推崇他，可见美的艺术对这位伟大科学家的巨大影响。

由此看来，艺术素养对于创造型人才的培养是具有重要意义的。即使是在科学技术人才的培养中，我们也应进行美育，也要十分注意他们的艺术观点和美的鉴赏能力的培养，注意他们形象的、想象的直觉能力的培养。只有这样，才能使他们的智力发展完善。因此审美教育对青少年的成长具有决定性作用。它的成功与否决定了这个学生长大以后是否成为有用之才。

2．审美素质教育的内涵

关于审美教育，（简称美育），有不同的看法，很难有定论。但一般的来说，美育离不开美和美感，因为必须通过对自然界的、或社会生活中的、或艺术作品中的美的事物或现象的感动来进行教育。它既不同于一般的政治思想和道德品质的教育，也不同于专门传授文化知识和技术技能的教育，更不同于崇奉虚幻的神灵的宗教信仰。它是培养人们感受美、认识美、鉴赏美、创造美的能力的教育。美育离不开教育。所以，美育既关系到美和美感，也关系到教育。美育离不开教育，因为它不是自发地、自然地、自流地产生和形成的。虽然人们常说，“爱美是人的天性”，或是“爱美之心，人皆有之”。但事实表明，有“爱美”之心，并不等于就有了美学修养。更不意味着真正了解美。因为懂得美、认识美要有相应的文化知识水平和美学理论基础才行，而这是不能自然而然地产生的。所以，美育也是按一定的目的要求，对受教育者施以积极影响的一种有计划的美感教育活动，它要通过对人们的不断启发和长期的训练、熏陶的教育过程使之逐渐获得美感能力。这也就确定了美育是带有认识性质的一种教育活动，但它的认识性质又具有独自的特点，它是在人们对于美的感受中获得的。

有人认为，美育可有狭义、广义两种解释。狭义的美育，“主要指艺术教育”。广义的美育是指“一个人在人生境界所达到的最高水准。它是某种新感性的建立”。美育“关系到每一个人怎样去追求和构造自己的一生，不仅是追求灵魂的完美，而且是超过这种完美的‘天人合一’”。应该说，这两种解释又使人感到有点“过广”“过狭”之虑，说它“过广”，是因为论者过分夸大了美育的范围、目的和作用。尽管美育可以引导人们追求高层次的精神生活，可以成为修身养性的积极手段，但把它说成是一种“超理性”、超道德、超功利的“更高一层”的东西，似乎又过分看重了美育的功能，也可能在未来的人类社会（上百年、几百年、甚至上千年以后）中会出现这样“天人合一”的境界，这太远离现实。说它“过狭”，是因为美育的内容远比艺术教育的内容和范围要广阔得多。虽然中外各个时代的人们（特别是统治阶级）几乎都把艺术美（口头的、书面的、视觉的、听觉的文学艺术作品等）当作进行美感教育的主要手段。这当然有一定的道理，因为在现实生活中，由于文艺作品本身的特殊性质（如再现社会生活的关系，作家、艺术家的创作活动等），又由于作品的鲜明生动的形象性和直观的可感性等特点，它具有诱人的美的魅力和巨大的感染力，再加上人们对于文艺作品的普遍爱好，因此，古今中外的优秀的文艺作品自然而然地成为进行美感教育的重要手段。这个客观事实是不容忽视的。但同时，也应刻看到，现实世界的自然美（也包括人体的健美）和社会美也是美感教育的不可缺少的内容。如大自然的美景不仅令人的心驰神往，给人以美的享受，而且也由于祖国大好河山的宏伟壮观或婀娜多姿而使人更加热爱祖国的每一寸土地。另外，广泛介绍和宣传社会主义社会的先进人物的性格美、行为美等，对陶冶人的性情有着不可估量的作用。由于美育的实施内容是多方面的，即除了艺术美外，还有

自然美、体育运动美、社会美等等。所以，如果仅把美育视为艺术教育，这是片面的。审美素质教育从实质上说是通过对美的事物或现象的感知、感受、感动而进行的教育。教育作用是由对现实生活中美的事物和现象的一种认识而引起的。

虽然美育能够帮助并促使人们认识现实生活，充实自己的精神境界，但是这作用首先是通过对美的事物和现象的感触、感受、感动来实现的。所以，美育是一种思维活动，是一种与美的感觉相结合的有教育作用的思维活动。这也决定了它不只是感官上、生理本能上的快适，还必须是理智上的、心灵的欢愉。在美感中，人对美的感受和感动是随着对美的认识而发生和深化的。所以美感教育是通过对美的认识，理解而起作用的。真正的美感认识既是感性的认识，也是理性的认识，因而既有美的感受，也有美的感动，或者说，既悦耳娱目，也赏心怡神，美的认识中产生这样的愉悦之情才成为并称为美感。人们在美的满足中得到愉快，获得美的享受，同时也就在这愉悦中受到特殊的、积极的教育。

3．审美教育的性质

审美教育就其基本属性来说，是一种情感教育。一般来说，动物只有低层次的情感反应，不可能有较为复杂的高级情感；而人所独有的高级情感激动，是伴随着人类的认识活动和意志行动而产生和发展的，是人类不可缺少的精神需要。因此这种情感教育是人类所独有的，是区别于动物的显著标志。列宁曾说：“没有‘人的感情’，就从来没有也不可能有人对于真理的追求。”当然，列宁所说的情感是就一般意义而言，但这一思想同样适用于审美领域。在我国古代美学理论中，对于情感教育的特性也有些阐述。并一直认为审美境界的实现，对于净化人们的情感、陶冶人们的情操、铸造人们的灵魂有着难以估量的力量。《乐记》中论乐就是从情出发的，乐的存在正是为了满足人的情感需要，乐的功能也是为了作用于人的情感。那么，审美情感又是怎样产生的呢？在审美活动中，审美对象和审美欣赏者不再受外在的、功利关系的制约，而是处在一种自由的、超脱的审美观念之中。审美对象蕴含的审美力量，激起审美欣赏者的心理活动，调动起感知、情感、想象和理解的能力，去领悟、观照审美对象，从而产生了审美感受，即美感。这种审美感受不是由生理感官产生的快感，也不是伦理道德的实现而产生的精神愉快，而是一种理智的满足和心灵的愉悦。

审美教育作为一种独特的教育方式，它又与智育、德育、体育有着密切的联系，它们之间是一种相互渗透、相辅相成、相互促进的关系。美育与德育、智育和体育具有一致性：它们的目标一致，都是培养人，使人得以全面的发展。教育的规律有一致的地方，如循序渐进、因材施教以及都要由教育者对受教育者进行知识技能的传授、培养等；德育、智育、体育都不同程度地包含着美育因素，而美育也渗透着德育、智育和体育的因素。然而，美育又不能从属于德育、智育和体育，美育的特点及其内容是其他三育所不能代

替的。一般来说，德育往往通过摆事实、讲道理，以理服人，侧重解决的是人与人、人与社会的关系问题；智育往往是通过对人的培养、训练，让人们掌握科学技术的知识和技能，侧重的是人与自然的关系，是“知”的开发和教育；体育往往通过一定的运动形式，使人们具有健康的身体和饱满的情绪，侧重的是人与身体的关系；而美育通过对现实中的美，特别是对艺术的鉴赏，来提高人们的审美趣味，培养和锻炼人们鉴别、欣赏和创造美的能力，侧重的是人与现实的审美关系。可见，为了培养全面发展的新人，美育必须独立，美育必须发展。

一个人正确的审美观和审美能力不是天生就有的，也不是完全靠人在审美活动中自发产生的，而是需要在审美教育的实践中，有意识、有目的的加以训练和培养。审美教育者通过有效的教育手段，引导人们正确地进行审美活动，从而培养人们对于现实美和艺术美的感受能力、对美的鉴别能力、对美的欣赏能力以及对美的创造能力，只有这样才会有心理结构完美、个性和谐、情操高尚、全面发展的人才涌现。

第二章　美的种类

在人类发展的历史上，我们可以发现，美是以各种具体形态呈现出来的。大致可以分为社会美、自然美、科学美、艺术美这 4 大类。社会美是指社会事物、社会现象 社会生活的美；自然美是指客观世界中自然事物的美；艺术美是艺术家借助于一定的手段和方式对现实生活进行概括和反映；科学美是指科学与美的联系以及人在科学认识活动中产生的美感。这四种具体形态并存于我们的生活之中，既相对独立，又相辅相成，认识理解它们对发展和完善我国中小学生的审美素质教育具有很重要的意义。

社 会 美

社会美是指社会事物、社会现象、社会生活的美，它是美的最直接的存在形式，是现实生活美的最主要、最集中、最核心的一部分。社会美主要是由人的思想、意识、情感，以及它们在人们和自然的相互关系中的体现而组成的。社会美是中小学生审美素质教育的重要内容之一。研究社会美，能够加深中小学生对现实生活的正确理解与认识。

1．社会美的内容

社会美是指社会的生活中各种事物的美。人类社会是丰富多彩的，社会关系也是纷繁复杂的，所以社会美的具体表现形式多种多样。它主要有人的心灵美、语言美、行为美等。

2．社会美的特征

社会美，是一个社会内在精神的具体体现，它依赖于社会生活的一般形式。由于社会美反映着一个社会的远大理想，因此，对于这种形式来说，它具有明确的目的性和鲜明的时代性。根据以往的工作研究，我们总结出社会美的 3 个主要特征：

①社会美的内容重于形式。如果一个社会事物徒有诱人的外观，而有碍于社会的进步，那就不能认为是美的，这跟自然美侧重形式不同。如前所述，社会美主要体现在人的社会活动之中，这种社会活动当然也是内容与形式的统一。所谓内容，主要是指它的社会功利性，亦即通常所说的“ 善 ”。一些人整天庸庸碌碌，或游手好闲，于国于民无任何贡献可言，甚至做出危害人民的事情；相反，另一些人或为祖国的“ 四化 ”付出自己全部心血和劳动，或为祖国的安全，人民的幸福献出自己生命，对于这样一些社会活动，判断其美丑的标准，显然不是它们的活动形式，而是活动的内容，即这种活动是否有益于历史的进步、社会的完善。因此，善往往是社会事物美的尺度。古希腊思想家亚里士多德说：“ 美是一种善，其所以引起快感正因为它是善。 ”这作为一个原则，用以衡量社会美是正确的。我们可以说，社会美就是通过感性形式显现出来的，是有利于社会进步的“ 善 ”。

②理解社会美，要靠深入的理性分析。社会生活是复杂多样的，人生活在其中，仅凭感觉是无法判断哪些东西是美的，哪些东西是不美的，而人又设法得到美，因此，没有理性分析就不能实现这一愿望。

例如：前几年，大街上穿体型裤的女青年很多，对这一社会现象，有好多人都不理解。有的人认为穿这种衣服的人不正经，也有的人认为谁穿这种衣服就是追求资本主义生活方式。这些人之所以做出这样的判断，是因为他们仅仅停留于外在形式之上，并没有对其进行内在的分析。假如我们认真分析一下这种现象的社会根源就会发现：人们之所以穿起这种服装，这是社会美的表现。一方面它标志着人们的审美意识在发展，另一方面，它标志着人们生活水平在不断提高。这一美学现象出现，不是靠形式能够知得到的，而要靠深入的理性分析，没有这种理性分析，任何人都不能正确地理解社会美。

③社会美的阶级性。在阶级社会中，人与人之间的社会关系总是受一定阶级关系的制约，因此，社会美往往带有强烈的鲜明的阶级色彩。一般说来，社会现象，社会事物，如果体现了先进阶级的利益和愿望，那就是美的，反之就是丑的。人类历史上一切反抗剥削阶级统治的政治斗争之所以美，就是因为它代表了劳动人民的根本利益，反映了劳苦大众的美好理想。而历史上那些腐朽没落的统治阶级为维护其反动统治而对人民进行镇压。剥削之所以不美，是因为他们违背了劳动人民的根本利益和愿望。需要指出的是，这里所说的社会美具有阶级性，是就一般情况而言。在现实社会中，有一些现象、事物，并不明显地反映特定阶级的利益，而更多的是反映了全民族，甚至是全人类的利益。这种社会美就带上了一定的民族性和历史性。

社会美的内容主要有：

一是心灵美。心灵美体现在对于一定社会、一定阶级、一定时代公认的进步道德的自觉遵循和对于社会进步执意追求。它表现在思想美、情操美等重要方面。

思想美包括理想美、爱国主义、集体主义等重要方面。理想美就是人们所向往、所追求的理想世界的美。凡是推动历史发展的，体现人民情绪、愿望、要求的理想都是美的；逆历史潮流而动，危害人民利益的理想则是丑的。共产主义的理想是人类历史上最美的理想，因此千千万万的先烈不惜抛头颅、洒热血，为实现共产主义伟大理想而贡献出了自己的一切。爱国主义是中华民族的优秀传统。古往今来不知有多少爱国志士为维护中华民族的尊严和利益而献出了自己的生命。教师应该清楚地认识到爱国主义教育培养中小学生心灵美的重要意义，并使他们懂得每一个人都应该把振兴中华，使祖国繁荣富强看成是自己的光荣职责。中华民族是最有骨气的民族，在侵略势力面前从不屈服。中华民族也是最爱和平的民族，与以平等待我的各国都友好相处。中华民族的尊严神圣不可侵犯。集体主义是共产主义道德的核心。集体主义的原则是个人利益服从于集体利益。当个人利益同集体利益发生冲突时，必须无条件地服从于集体利益。

情操美是实现美的理想的保证，没有千千万万品德高尚的人去努力奋斗，美好的理想世界是不会到来的，要奋斗就会有牺牲，牺牲个人利益甚至牺牲生命。因此，在残酷的环境面前，一个人的情操就会表现出美或是不美。无产阶级情操的美，是历史上最美的情操美。它表现在对共产主义信念的坚定不移，对共产党和社会主义的无限热爱。这种精神体现在千千万万的革命烈士身上，体现在为共产主义事业鞠躬尽瘁、死而后已的无数伟大的共产主义战士身上。

在中国，各个时代、各个阶级都讲情操的美，但内容却有着根本的不同。如国民党所提倡的“不成功便成仁”和无产阶级所提倡的“为共产主义事业而献身”的精神，是根本对立的。封建阶级的士大夫“出淤泥而不染”的清高，与我们提倡的“廉洁奉公”、“不同流合污”也不是一回事。因此，我们在向前人学习的时候，不可不注意这一点。

人人都乐意有一个美好的心灵，但心灵美不是生来就有的，是从学习和锻炼而来的，我们必须从以下几个方面加强修养，才能使自己的心灵臻于完美：

①学习社会科学知识。一个人必须具备一定的社会知识，才能树立起共产主义理想，坚定共产主义信念，才能辨别真、善、美和假、恶、丑。这样，才能有为共产主义而献身的心灵。

②向英雄模范学习。周恩来、白求恩、雷锋、张海迪、徐虎、孔繁森、邱娥国等，都是心灵美的典范。我们可以从他们的光辉事迹中汲取力量，以他们为榜样来塑造自己的心灵美。还可以向古人和我们周围的人们学习。古人，如岳飞、文天祥的民族气节，陆游、辛弃疾的爱国热情，都是值得我们学习的。我们周围存在着许许多多的心灵美的人和事，我们应当把他人的优点学来以补自己的不足，使自己的心灵越来越美好。

③在实际生活中锻炼。心灵美主要体现在人和人的关系中。我们每天接触许许多多的人和事，这正好是培养我们心灵美的很好时机。我们是如何对待学习和工作的，如何对待个人利益、他人利益、集体利益和国家利益的，也体现着有无心灵美。在一些关键时刻，是否能不惜自己的生命挺身而出，更是对有无心灵美的一个考验。离开实际生活谈心灵美的塑造是一句空话。因此，我们必须在每一天的生活中，在每一事件中来塑造自己美的心灵。

④认真开展自我批评。严于解剖自己，这是加强自我修养、塑造自己心灵美的一个重要方法。一个人只要有了塑造心灵美的自觉性，就会不断地进行自我批评、严于解剖自己。也只有这样，心灵美的境界才是高层次的。

英国著名的哲学家培根说：“形体之美要胜于颜色之美，心灵之美又胜于形体之美。”人的仪表之美，是人的美的一个方面，是次要的一个方面。人的美以心灵美为主。原因如下：

第一，由人的本质所决定。人的美以心灵美为主，这是由人的本质所决定的。人的本质是什么呢？马克思说：“人的本质并不是单个人所固有的抽

象物，在其实质上，它是一切社会关系的总和。”“一切社会关系的总和”，主要是人和人的关系。人和人的关系的美好，决定于人们心灵的美好。因此，心灵美是人的本质美的体现。人的仪表美是一个人的外形美，并不代表人的本质美。所以，一个人的好与坏、美与丑，应取决于人的本质方面，而不取决于其外形。

第二，人和物不同。人有两种属性：一是自然属性，二是社会属性。可是，人是社会的人，所以人的美必然取决于其社会属性。物（这里指自然界里除人以外的一切物），则是以其自然属性为主。美学家常举这样的例子：蝴蝶以它那绚丽的双翅和款款轻盈的舞姿给人以美感，使人忘却厂它的危害；而癞蛤蟆却引不起人们的美感，只能因其有益去爱护它。因此，我们经常听人们说蝴蝶美，而没听说癞蛤蟆美。“癞蛤蟆想吃天鹅肉”这句俗话把它比作了丑类。人则不然，人与人在关系上体现出来的美，才是人的真正美。一个危害社会、危害他人的人，不管他的长相多么美，总是要被社会所淘汰。

第三，情感对美感的影响。美的东西给我们以美感。一个人仪表美，这固然一下子便能引起了我们的美感。但他若是一个自私自利的人，他的言行损害别人的利益，刺伤着他人的感情，你是否还认为他美呢？相信谁也不会说他美。相反，有些长相并不美，甚至丑陋的人，由于他人格的伟大、精神的高尚而被人所敬重、所赞美，他长相上的某些缺陷却反而被忽略不计，甚至会变成心灵美的象征。历史上的包拯和传说中的钟馗就是如此。这就是奥斯特洛夫斯基所说的：“人的美并不在于外貌、衣服和发式，而在于他的本身，在于他的心，要是人没有内心的美，我们常常会厌恶他漂亮的外表。”

二是语言美。语言是人们表达情意的工具，表达的情意的好坏便成了语言美的决定因素。语言是思想的外壳，一个人的思想、精神、情操、志趣……一般都要通过语言表现出来。

语言的内容美是由于语言鲜明地表现了纯洁、高尚的心灵美。世界上许许多多的事物，都是有形、有声、有色的，教师引导学生用语言把它们准确而恰当地表现出来，对学生掌握语言的形象性很有帮助。例如在讲述王之涣的《登鹳雀楼》一诗：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”教师应当引导学生体会诗人当时看到的情景，并学习这些语言的使用方法，使学生具体地理解与掌握。

一个人生活在社会上，要和其他人互相交往。在交往中人和人应该互相尊重、互相信任、互相关怀，这样的人际关系，才是和谐的、美好的。人们生活在和谐的、美好的环境中，才是快乐的、幸福的。而语言美是这样一个环境的重要组成部分。常言道：“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。”这说的就是语言美的重要性。法国有一种宣传邮戳，上写：“不论在任何情况下，都要用花朵一样的语言对人说话。”这一点，我国的教育者要尤为注意。

在美的语言中，礼貌语言占很大的比重。都运用礼貌语言，就使人感到生活在一个文明的社会里，使人感到生活的美好。斯诺在《西行漫记》里谈

了这样一件事：在他到苏区后，住进招待所。他口渴得很，便对两个红军小战士说：“喂，给我们拿点水来。”这两个小战士根本不理他，走开了。这时，交通处处长李克农同志扯扯他的袖子说：“你可以叫他‘小鬼’，或者可以叫他‘同志’，但不能叫他‘喂’。这里什么人都是‘同志’。”斯诺知错就改，在两个小战士把冷水端来时道歉地说：“谢谢你——同志。”两个小战士回答：“不要紧，你不用为了这样一件事情感谢一个同志。”斯诺写道：“这些孩子真了不起。在中国儿童中间，我从来没看到这样伟大的自我尊严。”

“喂”是对人不尊重的称呼，而战士虽然年龄小，也是不应该受到轻视的。因为每个人都有自己的尊严。小战士为了表示不满而没有去理睬斯诺，但还是照常工作。等斯诺改变了态度称“同志”时，二者之间的关系发生了变化，小战士和斯诺已是“同志”关系了，所以表现得又是那样谦虚。因为同志之间应该互相帮助和关怀。从这里，我们可以进一步体会到礼貌语言的重要性。例如，有位教师刚教完学生怎样使用礼貌用语后，却撞掉了一位同学的文具盒，他马上说“对不起，我帮你捡起来。”那位同学也说：“没关系，还是我自己来吧。”然后老师和同学一起捡起散落的文具。这样，周围的同学就深切体会到了礼貌用语的作用。

三是行为美。所谓行为，就是人在社会上和事物接触时所产生的活动。行为是受人的动机支配的。在动机的支配下，人们为了达到某种目的，便下定要实现目的决心，这就是意志。人们在意志的驱使下采取的行动，这就是行为。动机属于心灵的活动，所以行为是心灵的表现。行为美是心灵美的反映。

人的理智和情感对行为的产生起着巨大的作用。有的行为是理智的，有的行为是情感的，有的行为既是理智的又是情感的。所谓理智的行为，是经过深思熟虑之后产生的，它往往考虑到行为产生后的结果如何；情感的行为往往从自己的好恶感情出发，缺乏冷静的思考便采取行动，很少考虑到行为的结果如何。行为的理智性和情感性应该很好的结合。当理智和感情发生矛盾时，应该善于控制自己的感情，而服从理智的调遣。这样产生出来的行为才不会过分、不会失体、不会误事或犯错误。

行为一产生，社会在周围发生大小不同的影响，人们就会对它做出这样或那样的评价，因此，行为决不是个人之事。人们对行为的评价，一般是遵照道德观念、道德准则的。道德有善恶之分，符合善的行为就是美的行为，反之，便是丑的行为。凡是有益于人民，推动历史发展的就是善的；凡是有害于人民，阻碍历史发展的就是恶的。因此，行为的美与丑也必须以此来划分，这是一个最根本的标准，当然，有的行为既不美也不丑，介于二者之间。

综上所述，我们认识到，社会美是根源社会实践的。它既是社会实践的产物，又是社会实践的直接体现。认清这一点，才能更切实，更深入地搞好社会美的教育工作。

爱美、追求美、创造美，是人的天性。这天性，在青少年、在艺术家身上，表现得尤为突出。每个青少年都渴望着自己更加美好、集体更加美好、祖国更加美好、世界更加美好。这些渴望，就是我们的美好理想。要把理想变为现实，就要从自身做起。因此培养中小学生学习社会美的意义

①要创造社会美，首先要有创造社会美的远大理想。为中华崛起而奋斗，就是这一理想的代表。老一辈的革命家，从小就有改造世界、造福人类的美好理想。他们忧国忧民，为挽救中华民族于危难而献身；他们指点江山、激扬文字，视功名利禄为粪土；他们不但推翻了一个旧中国，而且建立了一个新中国。又为新中国的更美好而鞠躬尽瘁，死而后已。

“铁肩担道义，妙手著文章”的李大钊就提出“人生最高理想，在求达于真理”。他在少年时就发出了疑问：“为什么洋人在中国横行霸道？”“为什么穷人没饭吃、没衣穿？”老师给他讲完太平天国的故事之后，他说：“我长大了一定要学洪秀全，推翻满清皇帝！”他在中学阶段，热烈地追求着推翻清朝政府、挽救民族危亡的新思想、新办法。他在北洋法政学校学习时，他的老师白亚雨因组织滦州起义而壮烈牺牲。这激励他无所畏惧地投入到辛亥革命的政治活动中。辛亥革命失败后他怀着满腔悲愤和对祖国的眷恋，到日本去寻求富民强国之路。辛亥革命的失败、袁世凯的称帝，使他认识到必须唤起民众。因此，他在日本没有毕业就回国办了《晨钟报》，要努力于“青春中华之创造”。他号召“有精神、有血气、有气魄、有胆略之青年”，应“与四亿同胞发奋为雄”，去创造“我理想之中华”。中国现代革命史上第一次伟大的思想解放运动——新文化运动，李大钊是主要发起人之一。十月革命胜利之后，在艰难曲折的道上探寻救国真理的李大钊终于找到了马克思列宁主义的真理。他以极大的热情来研究、介绍和宣传马列主义。伟大的“五四”运动，就是在李大钊的直接影响和组织下爆发的。“五四”运动之所以伟大，是因为它促进了马克思列宁主义的广泛传播，为中国共产党的成立准备好了思想条件和干部条件。1921 年 7 月，中国共产党成立了。李大钊是党的主要创始人之一。这年他刚满 32 岁。

李大钊的一生，是壮烈的一生。我们许许多多的革命志士的一生，也都是如此。他们都是从小立下大志而为之奋斗终生。法国作家雨果说：“人有了物质才能生存；人有理想才谈得上生活。你要了解生存与生活的不同吗？动物生存，而人则生活。”（雨果：《论文学》）改造世界、造福人类的理想，是最美好的理想，其事业是最壮丽的事业，也是最大的社会美的创造。

②要从自己的周围环境做起。我们所处的环境，如家庭、学校、社会，要因为有了“我”而更加美好起来；“我”要为这些环境的美好而增添光彩，如在家庭中要尊敬父母、爱护弟妹、争先劳动；在学校里与同学互敬互爱、互相帮助，为教室和校园的美化作出贡献；在社会上，如坐公共汽车时为老人、孕妇、幼童让座，对人讲礼貌等。这样做，不但是本身的心灵美、行为美、语言美的体现，也把美带给了家庭、学校和社会。

③从小事做起。一些青少年常因事小而不为。两千多年前老子就说：“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。”他还说：“天下之难事，必作于易；天下之大事，必作于细。”一个人小事不愿意做，大事也肯定做不好。做大事的才干，都是从做小事上锻炼出来的。一个人没当过兵，怎能一下子带领千军万马去冲锋陷阵呢？雷锋就是从小事做起的典型。他的大公无私和全心全意为人民服务的精神，不是从某些壮举中表现出来的，更不是从金钱和财物上体现出来，而是从行动上体现出来的。他做过的无数小事、好事使他变成一个共产主义的巨人。三国时期的刘备就很懂得这个道理，他在给儿子阿斗的遗诏中说：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”《三国志·注》）古人认为，小善不做，大善也是做不来的；小的缺点不去掉，就会犯大的错误的。一个连自己屋子的地也不扫的人，又怎能去扫天下呢？秋瑾说得更好：“吾谓革命当自家庭始。”

创造社会美，要从自己做起。因为自己也是社会的一个细胞。请把你的美带给家庭、带给学校、带给社会；要使家庭、学校、社会因为有了你，而变得更加美！

自　然　美

自然不仅是人类赖以生存和发展不可缺少的物质环境，也是丰富人们精神生活使其获得美感的基本源泉。人生活在自然中，宇宙万物，千姿百态，五彩缤纷，处处蕴含着美的韵律。引导学生欣赏祖国的自然美，就要了解自然美，了解它的基本特征，提高对自然美的欣赏能力，培养学生的爱国之情。自然美是中小学生审美素质教育的重要组成部分之一。

1．自然美的意义

自然美是美育的重要组成部分。欣赏自然美对提高中小学的审美素质教育具有重大的意义。

自然美自然是有声有色、有形有态的，但虽人人有目共睹，却不是人人都能感受和欣赏的。有的人置身于枫林晚照、长空落日、画眉清音的景色之中，他却对周围的一切视而不见，听而不闻，无动于衷。这种身在美中不识美的情况，说明要认识“自然”这部“最伟大的书”，领会“自然美宫”中的美，首先要对自然抱有一种欣赏态度，要有一双会欣赏的眼睛，去感知自然美。这是获得自然美的首要条件。我们可以将自然形象美归结为雄、秀、奇 3 种基本类型。欣赏自然美，应从分析形象特征入手。

①自然美的雄伟。雄伟的因素是高大刚劲，气势磅礴等，它总是给人以强烈的刺激和震动。如泰山雄伟，耸立于辽阔坦荡的华北平原，以其高大磅礴的气势凌驾于齐鲁丘陵之上，拔地参天，给人以“举头红日近，回首白云低”，“会当凌绝顶，一览众山小”的雄伟之感。在自然界中，这种景物的例子是比比皆是的。

②自然美的秀丽。秀美的因素是小巧玲珑，线条柔和，神态妩媚等，人们比喻为“杏花春雨江南”之美。如花、草、垂柳、小鸟等的美。就风景而言，多是浓荫绿树，花草繁茂，伴有一定水面，造成山青水秀之美。我国南方雨量充沛，植物茂盛，不少地区具有秀丽景色。这个秀丽如果与其他形式配合，就形成各种秀来。例如，峨嵋雄秀，雄是指峨嵋山体高大，海拔 3099 米，“云鬟凝翠”，其下诸山多为云雾所弥漫。说它秀是指它植被丰富，色彩翠黛雅丽，终年常青，其中一些植被又是其他名山所少有的。特别是满山的杜鹃，春夏之际，不同品种依次自下开到山顶，极为瑰丽，所以峨嵋素有“植物王国”之称。可见，植被对于自然景观的秀美占有极为重要的地位。峨嵋正是以其主峰的险峻高耸，曲折如眉，色彩葱绿，而博得“雄秀西南”的美称。

西湖秀媚，媚就媚在山不高，湖不大，山峦叠翠，山水交融，妩媚丰满，登山瞰湖，则湖山焕发，水穷际而山绵延，若在晨雾暮霭中，则湖山如水墨淡彩更有四季草木葱茏，植被繁茂，落英缤纷，这些自然景物的巧妙融合，构成了西湖似天生丽质的西子“浓妆淡抹总相宜”的媚秀之美。

富春江的锦绣之美。锦有鲜艳华美之意。同学们读过的“日出江花红似火，春来江水绿如蓝”，正是诗人用来描绘富春江锦绣之美的佳句。这一江碧水曲折多姿，流经层次分明、绵延起伏的青山脚下，穿过时开时合的平原、盆地，江上舟筏往来，白帆点点，渔歌唱晚，江中沙洲浮绿，使远近上下景色变化多端。而富有特色的村落、小镇，黑瓦白墙，高低错落，镶于山水田园之间，构成其典型的江南山水田园的锦绣风光。尤其在春天，两岸青山滴翠，桃李花开遍野，金黄的油菜花和嫩绿的麦苗展现于阡陌田畴，白帆渔网撒于碧波清流之上，春意盎然，这也许就是“富春”江名的来由。

③自然美的奇特。所谓奇特是说它不普遍，出人意料，与众不同。这类事物不是以雄伟、秀丽吸引人，而是以奇制胜。同学读过的《桂林山水》，其中描绘桂林的山，一座座拔地而起，各不相连，像老人，像巨象，像骆驼，奇峰罗列，意态万千，是以奇为人们所少见，给人美感。正是“平地涌千峰”，“群山倒影山浮水”，构成如唐代诗人韩愈描绘的“江作青罗带，山如碧玉簪”的景色。自然景物的奇，不仅体现于“奇峰”上，也体现在“异洞”中。由于我国特有的溶岩地貌，造成了众多的景色殊异的溶洞景观，如桂林的七星岩、芦苗岩，南宁的伊岭岩，还有金华双龙洞，宜兴善卷洞等，这些由水“雕刻”而成的石笋、石幔、石花等，形态变化多端、千姿百态，如雄狮，如大象，如黄龙，如盛开的荷花，如莲藕，如丝瓜，如葫芦，如香蕉，酷似一座水晶宫。这些造型奇特、美妙迷人的景象，使人不胜惊叹。

被誉为“天下奇”的黄山，则奇就奇在构成黄山地理环境的基本因素峰奇、石奇、松奇和云奇上。黄山素有“无峰非石，无石不松”之称。山峰高峻奇险，石峰纤细挺拔，巨细对比，景观生动而富变化。石浑厚简洁，松苍劲洒脱，石峰如“笔”，古松似“花”。松石相得，构成寓意深刻的奇景“梦

笔生花”。松长峭壁，为千峰披绿点翠，凌云表，有云更显意境之妙。云起处，汪洋恣肆的云层时而猛涌，宛如千层白浪卷层巅，万丈急涛泛山岩；时而轻流，宛如柔绢弥四塞，摩崖填壑，上下相连。刹那间云开雾散，日光下射，有如流银泻地，丹崖贴金。黄山云海漂渺，景观瞬息万变，或隐或显，忽浓忽淡，时实时虚，似真似幻，使人联想无限。天下奇观很多，各有特色，桂林之奇是峰、石、洞、水，融为一体；雁荡山之奇则是峰、嶂、洞、瀑交浑；而黄山之奇在于峰、石、松、云巧妙有机结合，给人以无穷无尽的审美价值，实为罕见的自然奇观。

有些动物的美，也是以奇取胜的，如长颈鹿身体构造特殊，它伸长脖子抬起头有 6 米多高；河马的鼻孔、眼睛、耳朵几乎都长在一个平面上，体积大，口大，牙像两把铲子向前探出，张开大嘴时，一个人若跳进去，都填不满它的巨口。大象也是因为有长长的鼻子，小小的眼睛，葵扇一样的耳朵，笨拙的形态，形体特殊。这些都使人产生美感。就是人们常玩的“缩龙成寸”的“一寸三弯”的盆景艺术在造型上也是以奇制胜。当然并非所有的奇都是美，奇之所以美可能与人类长期创造活动有联系，在创造中出现的新颖独特的东西，往往引起人的美感。自然中的奇特景象，仿佛是经过鬼斧神工开辟出的，它唤起人们对生活的联想。

自然景物的基本类型，除雄、秀、奇为其主要类型外，还有险、幽、旷的特点。华山之险，在其险峻难登，所谓“自古华山一条路”，给人以“无限风光在险峰”的美感。青城之幽，幽在丛山深谷，古木蔽天，造成幽深、清新、恬静的意境。至于“八百里洞庭”、“五百里滇池”、“天苍苍，野茫茫”一望无际的大草原，壮阔辽远，使人心胸宽广，则是旷美了。

根据上面所述可以总结出欣赏自然美应该注意如下 3 点：

①提高审美的感知力。美感是从人对事物的感知开始的。早晨，那澄碧如洗的天空，灿烂的云霞，辉煌的朝日，欢飞的鸟雀，晶莹的露珠，无不是通过能感受形式美的审美感官这个“窗口”的感知向美感过渡的。正如我国美学家王朝闻所指出：“只有诉诸感觉的东西，才能引起强烈的感动。”那么，我们怎样才能使审美感知变得丰富、深刻和健全呢？

首要一点，是要有充分的审美准备，要时刻以一种审美态度对待生活。如果你根本不想去感知美，你的审美感知对美就会闭锁着。那么你的美感就无从发生。例如，春游时，许多同学首先注意的不是审美准备，而过多关注的是物质准备，带上许多好吃的东西，穿上鲜艳的衣服，准备的是吃一顿、玩一阵。于是到了春游的地点，尽管树枝的嫩绿已在透露春意，和煦的春风、温暖的阳光已在表达着春的信息……但一些同学对春毫无感知。所以要丰富和深化我们的审美感知，第一点就是要以审美态度对待生活。

其二，要以情带动审美感知。多情是善感的一条重要的审美感知规律。审美始终是伴随强烈的情感活动的。无论是在仲夏之夜繁星闪烁的天空，还是破晓之际冲破云雾、跳出海面的日出，无不激起人们情感的波澜。可以说，

没有情感就没有审美感知。情感与认识不同，它不是对客观事物本身的反映，它是客观事物能否满足人的需要而产生的体验。对象满足人的审美需要，人就产生肯定的情感：满意，愉悦，喜欢和热爱。反之则产生厌恶、烦闷的情感。审美感知是在情感推动下进行活动的。

其三，审美感知有选择和整合作用。美的事物是许多部分组成的，各部分又有不同的特征，但人不是孤立地去感知各个形象，而是有选择地把各部分整合在一起，成为统一整体去欣赏，这就是审美感知的整合作用。以白居易的《暮江吟》为例，诗中写道：“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓。”暮江的景物是不计其数的，而作者在众多的景物中只把夕阳、碧水、露珠、弓月等，优先选择出来，凸现在前面，成为审美感知的对象，而其他部分，如蓝天、晚霞、夜空、绿草等则好像退到“后面”，作这审美感知的背景，使选择出来的东西，被感知得更充分，更深刻，更清晰。这就是审美感知的选择作用。在这首诗里，作者并不是把优先选择出来的景物或特征，去孤立地分别感知它的形象，而是把它们有机地构成一个艺术的整体，去欣赏暮江的光色斑斓、露珠弯月的静谧、夜色的幽美，通过整合把握暮江的自然美。所以，提高审美感知的选择和整合能力，在欣赏自然美中占据重要的地位。

②欣赏自然美要充分发挥联想和想象力。前面说过，自然物有多方面属性和社会生活相联系。欣赏自然美总是使人想起美好的生活，而每种属性又总有与生活中某些事物相似之处，或在时间与空间上接近，这就唤起欣赏者的多种联想和想象，进入情景交融的审美境界。因此，欣赏自然美不仅要有敏锐的审美感知力，还要充分发挥丰富的审美联想和想象力。正是由于人们各自审美经验不同，审美联想和想象力强弱的差异，面对同一景象，获得美感体验会有所不同。例如月亮的美，使人浮想联翩。以李白赏月来看，他说：“小时不识月，呼作白玉盘，”这是相似联想，待到“举头望明月，低头思故乡”，就把明月和故乡联想在一起了，当他说：“月下飞天镜，云生接海楼”的诗句时，已是用来抒发自己辞亲远游追求理想的情感，对月的欣赏已进入想象境界了；“举杯邀明月，对影成三人”更赋予月亮以生命，达到“物我两忘”的地步。可见，没有想象和联想，就不能进入自然美的真正欣赏阶段，也无法领悟自然美丰富而深刻的意蕴。

③欣赏自然美要提高思想文化素质。欣赏自然美要有丰富的想象力，要达到情景交融，必须有一定的思想文化修养，否则是难以体验出深刻高尚的审美意境的。读过《爱莲说》后，当你再欣赏莲时，就会联想到“出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，婷婷净植”的品格。你就会理解为什么许多画家画荷。又如，你知道“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”的诗句，若你身临其境，就会深感其中的诗情画意和生机盎然的趣味。

④欣赏自然美，还要提高思想素质。思想境界的高尚，是和自然美的境

界相契合的，你的思想达不到一定的境界，就体会不到自然美的更深层次。正如写《爱莲说》，没有“出淤泥而不染”的品德，是写不出《爱莲说》的，因为他没有这种高尚的品德，就体会不到莲花的这一品德。又如竹子，“未出土时先有节，到凌云处还虚心’，正因为诗人有谦虚劲节的美德，才和竹子产生了共鸣。正因如此，我们要求教师具有正确的欣赏自然美的态度，只有这样方才可能言传身教，耳濡目染地把正确欣赏自然界的方法与态度教给学生。例如，某学校老师在课余组织学生到附近的风景区野游，在游玩的同时向学生们介绍地理、历史等各方面的知识，并鼓励同学们积极发言，寓教于乐，提高了学生对周围事物的认知能力，达到了培养学生学会欣赏自然美的目的。

总之，欣赏自然美，不仅应当注意文学、艺术、历史等文化的修养，更要重视树立正确的审美观，努力提高自己的思想境界，才能达到欣赏自然美的深层次。

2．自然美的内容

自然美是指存在于自然界的自然事物的美，是社会发展和社会实践的产物。

马克思、恩格斯曾经指出，自然界起初是作为一种完全异己的、有无限威力的不可制服的力量与人对立的，人们同它的关系完全像动物同它的关系一样，人们就像牲畜一样服从它的权力。当人类刚刚从动物界分离出来的时候，同自然界的关系还只是单方面的依赖和服从，就像动物一样。这实际上还不能算是真正的人类和自然的关系。人们穴居野外，茹毛饮血，遭受自然的迫害，听任自然的摆布。在这种情况下，自然物还只是一种自在之物，还不能成为体现人的本质力量的对象。这种异己的、与人对立的、有着不可制服的威力的自然界，对人来说，是变幻莫测、神秘可怕的，根本不可能成为审美对象，无美可言。但是，随着人类社会的发展，人们在长期的劳动实践中逐步掌握了自然界的规律，把自然界改造成为人化的自然界。这时，人与自然界的关系改变了，原先对人类来说是疏远的、甚至对立的自然界变得亲近了，成了人类生活中不可缺少的伙伴。也正是在这时，自然界才有可能成为人们审美的对象。如蓝天白云、长虹落日的美，春光明媚的原野，月色皎洁的夜晚，汹涌澎湃的潮汐，咆哮闪耀的雷电，未开发的原始森林，以致一只点水飞翔的蜻蜓，一株破土而出的小草，野生动植物的美等等。这类自然美，质朴自然，浑然天成。例如，在水田里看到白鹭觉得很美，它雪白的羽毛，流线型的身体结构，铁色的长喙，青色的高脚，站在水田叼鱼，整个的田埂构成一幅妙趣天成的画面。然而这一切都是白鹭适应自然环境的结果，它长年与水为伴，需要白羽为保护色，流线型体形便于冲天起飞，长喙利于啄鱼，高脚便于涉水，它站在水田里组成的风景画，不是人为的，是白鹭的自然生态与本能的一种常态的展示，是它与其环境的自然关系的产品。江河湖海、山峦叠嶂，亦皆从地壳变化而来。这类天然的自然物之所以给人以美

感，是因为自然界的美的事物的形成和发展，都遵循着自然客观规律，是一种合乎规律性的美。

但是，自然界也有很多并没有经过人类实践加工、改造的自然物。例如灿烂的阳光，皎洁的月色，浩淼的大海，巍峨的雪山……它们之所以被人们当作美的事物来欣赏，是否也可以说是体现了人的本质力量呢？是否也可以称之为人化的自然呢？解决这个问题的关键是对“人的本质力量对象化”，对“人化的自然”要有正确的理解。我们认为，所谓自然的人化，人的本质力量对象化，讲的都是人和自然的一种特殊的关系，人和自然的关系可以是实践的关系，也可以是在实践中产生的意识的关系。马克思曾说过，为了使人的感觉真正成为“人的”感觉，并使这种感觉不断地丰富发展，“无论从理论方面还是实践方面来说，人的本质力量的对象化都是必要的”。又说：“从理论领域来说，植物、动物、石头、空气、火等等，一方面作为自然科学的对象，一方面作为艺术的对象，都是人的意识的一部分，是人的精神的无机界，是人必须事先进行加工以便享用和消化的精神食粮。同样，从实践领域来说，这些东西也是人的生活和人的活动的一部分。”马克思所说的“理论方面”，“理论领域”，都是指人的意识活动。这就告诉我们，人可以通过实践活动的途径使自己的本质力量对象化，也可以通过意识活动的途径来实现本质力量的对象化。未经人的实践直接改造、加工的自然物，之所以能够成为人类的审美对象，就是人的本质力量通过意识活动对象化的结果。阳光、月色、大海、雪山……虽然不是人类劳动的产物，也难于打上人类劳动的印记，但是，随着人类实践和认识活动的发展，它们逐渐消除了与人类的疏远性和异己性，即使暂时还不能成为人们实践的对象，也成为人们意识的对象，成为人类意识的一部分。这类自然物的“人化”，并非是通过改变其自然形态来实现的，而是指打了人类生活、人类情感和意识的标记，与人类建立了精神性的联系。

马克思说：“激情、热情是人强烈追求自己对象的本质力量”。激情、热情属于人类情感，它作为人的一种本质力量当然不是物质性的，而是精神性的。人类精神所及之处，都可以成为人的对象世界，成为人的审美对象。前面提到的阳光、月色、大海、雪山等等都属于这类对象。这不是说人的主观意识、主观情感创造了这类对象的美，而是说由于这类自然物的某种性质、特征能体现人的精神、品格、个性，人就有可能从中发现美。人们赞美皎洁的月色、苍茫的大海，实际上是赞美自己，赞美这类对象所体现的人的精神、品格、情操。人具有一种占有对象，在对象世界中“复现自己”，“直观自身”的意向。如果对象能为人改造，人就会通过实践来改变对象的自然形态，从而在改造了的对象中“直观自己”，如果对象暂时还不能为人改造，人就会直接从对象的某种性质和特征中“直观自己”。马克思曾经指出：“人把他的生产的自然条件看作是属于他的，看作是自己的，看作是他自身的存在一起产生的前提；把它们看作是他本身的自然前提，这种前提可以说仅仅是

他身体的延伸。其实，人不是同自己的生产条件发生关系，而是双重地存在着：主观上作为他自身而存在着，客观上又存在于自己生存的这些自然无机条件之中。”这说明，当人类通过劳动与自然界建立了对象性关系后，他就把这种自然界看作是自身的一部分了。人不仅为自身而存在，而且存在于这种自然界之中。因而，人对自然界的欣赏，实际上也就是从自然界中直观自身。这就是人们既欣赏人工改造过的自然，也欣赏非人工改造过的自然的原因。当然，这类自然物之所以美，之所以能让人欣赏，同样是以人类的长期的社会实践为前提的，离开了人的实践活动，自然界就不可能同人建立起对象性的关系，它对人来说就永远是疏远的、异己的，不可能成为欣赏对象。

3．自然美的特征

大自然是丰富多彩的，大自然之所以成为审美教育的内容，是因为它能陶冶人们的心灵。大自然的这一特征，具体说来，表现在下面几方面。

①自然性。自然美是自然物所显示出来的美。要探讨自然美的特征，就必须弄清自然与自然美之间的联系与区别。首先，自然与自然美是不同的概念，分属两个范畴。自然，或说自然物、自然界，它的存在并不依赖于人类社会。早在人类社会出现以前，自然就按照自身的规律存在着、发展着、变化着。此时，它们纯粹只是一种自在之物，并不具备什么美与不美的属性或价值。美却是一种社会价值。自然界的美，也是对人而言的。只是因为有了人，有了人的实践活动，形成了人与自然的种种关系，才使自然物取得一定的社会意义，从而显示出美的价值来。但是，自然美对自然有着直接的依赖关系，它任何时候都不能离开一定的自然物质属性。比如，素有“胜甲寰中，声闻夷服”之称的杭州西湖，是举世闻名的旅游胜地。苏东坡诗曰：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”假如没有气象上所出现的各种变化，没有西湖本身所具有的湖光山色，那又有什么西湖的美呢？当然，美都是不能离开物质的，社会美和艺术美也必须有一定的物质基础，否则，美就无法依存了。但是，社会美与艺术美的物质基础是人提供的，并经过人的加工改造，有的干脆就是人自身的形体。天造地设的自然界就不同了，它的各种自然属性都是自身具有的，炽烈的阳光、皎洁的月色、晶莹的水珠等等，它们所具有的美的自然要素都不是人所造就的。即使由人所栽培的各种花卉草木，也必须依赖于自然物自身的生长、发展规律。因此，自然美的自然性是不以人的意志为转移的。另外，在形式上应该符合人的审美要求，它的色彩应该是悦目的，它的声音应该是动听的，它的线条应该是宜人的，没有这些“天生”自然素质，也就谈不上自然美。在对待自然的问题上，撇开自然物的自然属性，把自然美完全看作是人类主观感受的产物，是错误的；同样，撇开人的实践活动，把自然美完全归结为自然物的自然属性，也是错误的。自然美作为一种特定形态的美，既离不开人的社会实践，又必须体现在自然物的自然属性之中。

②形式美。自然美的一个十分突出的特点，就是形式美占有突出的地位。

前面说过，一切美都要求内容与形式的统一，但是，这种统一程度，在不同形态美的事物中，却是不完全相同的。一般地说，在艺术美中，要求内容与形式的高度统一；在社会美中，内容就比形式更占分量；而在自然美中，则偏重于形式。

自然美的内容，在多数情况下，显得比较隐约、模糊。你能说出一座高山、一条河流，一只孔雀的美所蕴含的明确的内容么？显然，只有在特定条件下，人们才会明确地意识到其中的意义。自然美内容的不明确性，主要由于自然物是自然生成的，不是人类有意识地加工的结果。即便是经过了人类加工的自然美，一般说来其内容也依然是隐约依稀的。例如，南京玄武湖的湖光山色，花木绿荫，又能透露多少确定的意义？惟其如此，自然美的内容往往为人们所忽视。而相对来说，自然美的形式却既不模糊又不笼统，显得异常清晰，给人以鲜明的印象，激起人们强烈的审美感受。因此，色彩、声音、线条、形状、质料等形式美的因素，成为自然美整体构成的突出成分，居于侧重或压倒的地位。

人们在欣赏自然美时，常常因自然物的形式美给予审美感官以鲜明而突出的印象，便忽视其比较隐约的内容，只注意其形式了。有些自然物，虽然对人类有益，但因其外形丑陋，人们都觉得它不美。如癞蛤蟆，不仅能吃害虫，而且其分泌物还能制成中药蟾酥，有强心、镇痛、止血等功效，可是由于它皮肤灰黑，疙里疙瘩，体态臃肿笨拙，所以总是惹人生厌。有些自然物，尽管对人有害，但因其外形美丽，却得到了人们的喜爱。如蝴蝶，其幼虫绝大多数对农作物危害很大，但它那美丽的外形，总受人们的好评。传说中梁山伯与祝英台的“化蝶”就是用蝴蝶双飞来比喻爱情的，它却给人带来无穷的遐想。

③多面性。所谓多面性，是指自然物所表现的美的形态不是单一的，而是多方位、多角度、多侧面、多层次的去表现美，例如：宋代诗人苏东坡有一首写杨絮的词：“似花还似非花……细看不是杨花，点点是离人泪。”这首词的含义是，一对于同一种杨絮，如果我们观察的角度方位不同，那么我们所得到的审美感觉就不同。要想真正认识事物的美，必须从各个方面去观察它，否则，我们就无法理解它的美。苏东坡的这首词，道出了一个明确的事实，自然美具有多面性。

④变易性。变易性是指自然物所表现的美具有变化不定，游移不定的性质。例如：宋代文学家欧阳修在其名作《醉翁亭记》中有一段精彩的描写：

若夫日出而林霏开，云归而岩穴暝，晦明变化者，山间之朝暮也。野芳发而幽香，佳木秀而繁阴，风霜高洁，水落而石出者，山间之四时也。

这段描写，一方面写出了琅琊山委婉柔和幽静清奇的静态美，另一方面又写出了琅琊山变化不定，风格各异的动态美。再如，唐代边塞诗人岑参在写边陲景象时有这样的句子：“轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走。”岑参的描写，形象直观地将边塞景观的严酷、荒凉表现出来，

给人以强烈的动感。这两个例子虽然都是艺术创造，但透过它的艺术性，我们发现，大自然的美确实具有一种变化的美，不然诗人怎能写出这样的文字呢？

⑤联想性。某些自然物之所以给人以美感，往往与人们由此而产生的联想有关，而且联想愈丰富、愈奇妙，这种美感就愈浓烈。黄山上有一孑然挺立的石笋，上下笔直，尖削的峰顶上长着一颗枝叶繁茂的大树，人们把它想象成一支笔管，笔尖上开出一朵花，取名为“梦笔生花”。更有趣的是湖南张家界上有一个叫做“望郎归”的石峰，看上去使人觉得像是一个梳髻的妇女，“她”的衣裙还清晰可见。“她”伫足眺望，日日望，夜夜望，对面山峰上有一个小洞，竟然是被“她”望穿的。就这样，两个奇特的山峰．引起人的丰富的想象，联缀成了一个美丽多情的传说。诸如此类的传说、故事，又会给自然物增添美的魅力，使人游兴盎然，流连忘返。

某些自然物之所以获得审美价值，往往是因为人们从那里联想到了人类社会的美好事物，美好理想。画家蔡若虹就有过这样的体会，他说：“比如蒲公英，我原先并不感到它很美，可是在延安生活了几年，有一天，是2月的春寒尚未消逝的时节，我看见蒲公英从贫瘠的土地里最先冒出来，我觉得它很美很美。这原因，是我发现了蒲公英的特征，我赞美蒲公英，也是赞美人的革命干劲，不怕艰难困苦的干劲。”自古以来，我国的志士仁人以松、柏、梅、竹为美，也是因为从这些植物的自然属性中联想到的人的高尚品德。

科学美

科学美来源于自然美，但它不是指大自然的美的景色，而是指潜藏在感性美之后的理性美，并为理智所能领悟的自然界内在结构所显示的和谐、秩序、简单、统一的美，是审美者通过理解、想象、逻辑思维所体验到的美。科学美是中小学生审美素质教育的重要组成部分之一。

1．科学美的意义

科学美感是指具有科学美的事物作用于审美者。在其内心世界激起欢乐和愉悦等特殊心理感受。

在科学认识和探讨中能唤起科学美感，这对科学家来说，是不言而喻的。法国数学家彭加勒说：“科学家研究自然，并非因为这样做有用处。他所以研究它，是因为他从中能得到乐趣。他所以能得到乐趣，那是因为它美。”爱因斯坦在分析自己科学感受时说：“照亮我的道路，并不断给我新的勇气去愉快地正视生活的理想，是善、是美和真。”

科学美的客观存在是毋庸置疑的，科学家大都有科学美的审美感受。因此，科学学习就不但是一种科学认知活动，也是一种审美感知过程。如果在科学学习中，能把求知和审美结合起来，以美求知就会激发学习兴趣，减轻学习负担，增长才干，获得提高学习效率的效果。

2．科学美的内涵

科学美又称科学理论美，包括科学实验美。自然科学是研究自然界的客观规律的，科学理论是客观物质运动规律的反映和总结。因此，了解科学美还要从科学与美的联系和人在科学认识活动中产生美感两个方面去理解。

科学理论是科学家的头脑对自然界内容美的反映。科学理论的发现过程，就是科学家对自然界的内容美的审美感受过程。科学美是客观存在的，正如现代物理学家扬振宁教授所说：“科学中存在美，所有科学家都有这种感受。”科学家一旦创造性地发现了自然界的内在规律，理解了自然界内在结构的惊人的秩序性、统一性与和谐性，这种有机统一的自然图景同审美者对自然对科学的热爱之情达到情景交融时，就会产生科学美感。正如科学家巴斯德所说：“当你终于确实明白了某件事物时，你所感到的快乐是人类所能感到的一种最大的快乐。”这种快乐就是指科学美感。从这个意义上说，一个学生经过刻苦地学习实践，从而掌握科学知识和规律，增强了学习兴趣，这其中就体现了科学美。

科学美在各门自然科学中是广泛存在着的。作为科学研究的对象的自然界，它既繁纷复杂、气象万千，又和谐统一。千百年来，各门自然科学正是从不同侧面去揭示大自然的内在秩序和奥秘，形成各自学科的科学理论。这里既告诉人们真理，也展示美的光辉。以下仅就中学数学、物理、化学、生物等学科的科学美内容，作些简要举例说明：

①数学。数学是研究客观世界存在的空间形式和数量关系的科学。数学是一个“美的王国”，数学中的美，不仅表现在数的美、形的美、比例的美，还表现在它的精确美、抽象美、逻辑美、简单美、符号美、和谐美、对称美、秩序美、统一美上。正如英国数理学家罗素所说：“数学如果正确地看它，不但拥有真理，而且也具有至高的美。”纵观数学领域的一切公理、公式和定理，无不是对客观世界存在的秩序、对称、和谐、统一的美的反映。数学家正是由于对这种真理和美的追求才促进了数学自身的发展，从计数到总结运算法则；从加法、乘法的逆运算到减法、除法；从具体数字到建立代数方程；数的概念也从正数发展到负数，从正有理数发展到负有理数，从实数发展到复数和虚数等，无一不是对数的王国的秩序、对称与和谐的追求。

数学中各种公式、定理、定律，无不以简洁、优美的形式，显示已知和未知、定量和变量、数量和质量、空间与时间之间的逻辑关系，使人感到一种逻辑的力量。数学研究的成功，使得各门自然科学，能用数学的方法和语言建立起自己的理论，成为精确的科学。数学中存在的美不仅为数学家所倾心，也越来越被其他门类的科学家所推崇，它被誉为是科学美中的皇后。

②物理学。物理学是研究物质运动最基本的形式，如机械运动、分子运动、电磁运动、原子和原子核等一般规律的科学。就中学而言，我们可以接触到力、热、声、光、电、磁、原子核各个分科的物理内容。正是物理学的研究成果转化为一代科技，使今天的世界发生了惊人的变化。把古人嫦娥奔

月的梦想变成阿波罗登月的现实。对声、光、电、磁的规律的认识，才创造了现代化的生产，丰富了现代化的生活。

物理学中的美，有物理现象的美，如阳光在棱镜下分解成不同色光的美，更重要的是物理规律所显示的美。科学规律是美的。科学规律的发展或认识必然引起人们的喜悦。这种喜悦，与单纯的知识不同，它之所以发生，是因为它是需寓变化于整齐，在杂多中见出一致，定理只有一条，包含的事例可以无穷，人们在研究自然界，对某些重大的原理或者普遍的规律的认识就具有这种美。例如，伽里略发现惯性定律把匀速直线运动和静止状态统一起来；牛顿力学更被后人称为科学美的典范，他从 4 条法则、8 个原始定义、3 条定律出发，运用演绎法极其明晰地得出其完美的力学体系，把天上和地上的机械运动完美地统一起来。学习牛顿力学，能感受到理论美、公式美、数学美、逻辑美和实验美。电磁学中，法拉第从对称美出发，认识到电能生磁、磁也能生电的观念，开始他的精美实验，终于证实了他的美的猜想，发现了电磁统一的法拉第定律。麦克斯韦在这个基础上，建立起著名麦克斯韦方程，这个方程揭示了电磁波的存在，并认定光是一种电磁波，完成了电、磁、光 3 种物理现象的统一。方程预言，后被赫兹实验证实，方程简洁、对称，给人以和谐、秩序、统一和新奇的美。理论预言准确使人感到理论的力量。爱因斯坦说：“ 在我学生时代，最使我着迷的课题是麦克斯韦理论。 ”

③化学。化学是研究物质组成、结构、性质及其变化规律的科学。学习化学不仅能使人们了解物质的化合与分解等变化规律，同时也能帮助人们掌握化学实验的技能。化学变化主要涉及分子、原子层次。分子、原子构成自然界六七百万种物质形态。化学中的美，既包括在高倍显微镜下物质结构显现的因素美，也表现在化学实验美，更表现在化学理论所反映的和谐与统一美。

自 17 世纪波义耳提出了科学的化学元素的概念，从而把化学确立为独立学科后，18 世纪拉瓦锡的氧化学说把燃烧现象统一起来，19 世纪道尔顿的原子论和后来的分子论，统一地对已知的化学经验定律作出完美的解释。元素周期律的发现，则进一步把自然界一切化学元素，按照内在规律性的联系统一起来。在周期表中，不仅使人看到科学的真，而且也使人看到惊人的美。这里有秩序、和谐，量变、质变，有节奏、有周期、有循环，充满着音乐的韵律感。不但加深了人们对元素的本质认识，并给当时未发现的元素留下了空白，预测其性质，从而推动了对缺环元素的化学研究，呈现其创造性的美。周期表成为大家公认的化学美的精彩例子。

自德国化学家维勒从无机物中制成尿素等有机物后，证实了有机物和无机物的和谐统一。1965 年，我国人工首次合成了具有生物活性的结晶胰岛素，就进一步证实了非生命物质和生命物质的和谐统一。化学家正是醉心于对化学世界的美妙和谐和对称统一的追求，促进了化学本身的发展，创造着人类幸福的未来。

④生物学。生物学是研究生命运动规律的科学。生物体的生命活动最主要的特征是自我完成的新陈代谢和自我繁殖。在地球上，现存的生物已知的大约有 200 多万种，可分为动物、植物和微生物 3 大类。生物世界绚丽多彩，生机勃勃，生物本身就是美的，但生物学上的美，更离不开生物科学理论美。

⑤细胞学。细胞学说的出现，为生物界找到了美的统一基础。无论是植物的花红柳绿，或是动物的莺歌燕舞，都是以细胞为单位分化发展的结果。达尔文建立的科学进化论为生物界美的发展，找到了一条美的途径，生物大千世界丰富多彩的美妙适应，都可用自然选择来说明，再不用到不存在的上帝那里去找原因了。“一母生二女，连娘三个样”，是遗传问题，复杂遗传现象背后的遗传规律公式，是十分简洁和优美的。基因载体 DNA 分子的揭示，使生物界统一美找到更深层次的物质基础。DNA 的双螺旋结构美，令人陶醉；碱基互补原则，给人以互补对称美感，遗传密码就记录在这碱基排列的顺序上。生物的生存发展，遗传变异。全由这张“生命蓝图”控制着，一旦人们揭开它的全部秘密，就可“按图索骥”改变生物的基因来改变生物了。多么美好的憧憬！正是这种美的理想，引导着人们在生物科学道路上，不倦地上下求索。生物形态美，而生物理论更美。

3．科学美的特征

前面我们已经对各学科的科学美内容及现代科学家对科学美的体验和论述，可以把科学美的基本特征归纳为以和谐、简单、对称和新奇为标志的 4 个方面。

①科学美的和谐方面。美学家大都主张美是和谐。科学理论美是自然中存在的和谐在人们意识中的反映。它指的是理论内在和谐结构和外在和谐功能两个方面的有机统一。前者是说理论的“逻辑结构合理匀称”，使概念清晰明白，简洁优美；后者表现为能正确反映客观世界，符合观察实验事实及其他正确理论的检验。如物质守恒定律、能量守恒定律等，这些理论本身是协调一致的，同时与各个学科都有广泛的联系。凡是一种理论，它的普遍适应性越广，它的审美坐标就越高。

自然界的长期进化过程表明，它本质上是最优化的，最和谐、均衡、统一的。凡是能表达自然这种内在特征的理论都具有和谐美。例如，解析几何的美学价值在于它把代数、几何和逻辑学有机地统一起来；牛顿力学的美学价值在于它把宏观运动统一起来；元素周期律把物质世界的元素井然有序地统一起来；生物进化论则把几百万种的生物起源统一起来。

和谐是指事物的各部分配合得当，协调一致，均衡舒畅，多样性统一。科学理论能否反映自然这种和谐，是其美学价值重要标准之一。

②科学美的简单方面。爱因斯坦认为，评价一个理论美不美，标准是原理上的简单性。这里的简单性是指科学理论、定理、公式的简单形式与其深广内涵的统一。这两个方面必须联系起来去理解，就是说，要从尽可能少的假设或公理出发，通过逻辑演绎概括尽可能多的经验事实。因为，“理论的

前提简单性越大，它所涉及的事物种类就越多，它的应用范围就越广，给人们的美感就越深”。要注意的是，这里的简单性不是指学习这种理论时产生的困难最少，而是指理论赖以建立的独立的假设或公式最少。例如，爱因斯坦的质能关系式 $E=mc^2$ 深刻地揭示了自然界微观、宏观、宇观无数质能变化的规律，但形式却十分简洁，具有很烈的审美价值。我国出版纪念爱因斯坦的邮票上，印上了这个简洁的公式，它代表这位伟大的科学家对人类贡献的精华。

③科学美的对称方面。科学理论的对称性来源于自然界物质形态及其运动图景所具有的广泛对称性。凯库勒的苯分子结构理论之所以美，不仅因为它与实验事实相符合，也因为它采取双轴对称的几何图形，给人以美的魅力。自然界的原子、分子以及生物结构都具有这种对称美。这种均衡、稳定给人以美感。因此，凡能反映自然这一特征的理论也是美的，如平衡理论、对称理论、对偶理论、稳定理论都有较高的审美价值。科学理论中，对称性的美学意境，引起很多科学家心驰神往。如空间对称、时间对称、性状对称、守恒对称（各种守恒定律）等，一旦被发现，常令科学家因窥到自然奇异美丽的内部而兴奋不已。生物学上的遗传与变异，同化与异化；化学上的合成与分解，氧化与还原；物理上的电场与磁场，波粒二相性，负电子与正电子等都是因有很美的对称形式而受到欣赏。数学上，一个完美命题的充分条件和必要条件，就是这一命题的对称美。为了数学的发展，许多数学家为追求命题的对称美而耗尽毕业生的精力。

④科学美的新奇方面。培根说：“没有一个极美的东西不是在匀称中有关某种奇异。”科学理论美的新奇特征来源于科学思想的独创性和科学方法的新颖。富有独创性，是科学理论生命力的所在，也是审美价值的所在。新奇与和谐是对立统一的，新奇的内容必须具备和谐性才能显示出科学理论的新奇美。

科学理论在原则上是向人们提供关于自然界的新知识。如果科学理论阐明了人类知识背景所没有的知识，提出了人们意料之外的科学假说，并能在前人可靠的科学成果基础上获得新颖的成就，这种重大的新奇理论将导致科学的革命，将推动科学向更高一级发展，这种理论的审美价值就更大。爱因斯坦的相对论规律就是这种新奇美的典型。

新奇之所以被看作是科学美的重要特征，因为它体现了科学理论发现中的艺术因素。新奇的科学思想可以在观察或实验中启发和萌发，但在本质上是创造思维的结晶，单纯的观察实验无论积累多少资料，都无法直接地、必然地导出独创性的思想来。如生物学史上，18 世纪的生物学家林奈，用毕生精力从事生物考察和分类工作，积累了大量有关生物性状的材料，却得到一个物种不变的结论。而 19 世纪的达尔文在考察了不同生物性状和环境的关系，产生了科学的生物进化论的思想。在化学史上，同样进行的氧化——还原反应的实验研究，对英国化学家普里斯特来说，是反观察的结果用来修补

陈旧的燃素说；而法国拉瓦锡从实验中却悟出了氧化学说的新理论。

总之，科学美是以和谐、简单、对称和新奇为其主要特征的，而和谐简单是科学美的最基本的因素。

多年来，我们通过大量的研究与实践，在培养科学美感方面总结出以下3点：

第一，加强对科学基本概念和原理的理解。前面分析说过，科学美是客观存在的，为什么有的同学看到的仅是符号和公式，而感受不到美呢？原因在于科学美是以事物的内在结构的和谐和秩序而具有的理性美，就其抽象程度而言，它是比自然美、艺术美更深层次的美，接触它，感知它，需要高度的理解力和想象力。从这个意义上说，科学美感是人的创造力和理解力结晶的产物。古人说：“所知者深，所见者真。”讲的就是这个道理。

理解是指通过揭露事物间的内在联系而认识新事物的过程，它能使人透过事物的外部现象去把握事物的内在本质。理解是科学审美过程不可缺少的重要心理因素。对科学美感的形式起着重要的作用。科学审美活动中的理解，一般可分两种类型，一是前提性的理解，一是感受性的理解。

例如，化学元素周期律被公认是美的，但学习中要获得美感，首先对它产生的时代背景，以及有关原子结构理论等，应有必要的理解，这就是前提性的理解。在这个基础上才能感受到：周期表中元素排列呈现量变到质变的美，由非金属性到金属性的变化的美，它们化合物的氧化与还原变化的美，同族元素化学性质相似的美及其化合酸碱性质变化规律的美等；同时又可把新学的元素和化合物的知识纳入到元素周期系中，也可根据元素所在位置推断它可能的化学性质。应用起来准确、方便、灵活，克服化学学习中知识多、杂、难记和容易混淆的困难，从中体验周期律中的秩序、和谐与统一美，进入审美感受理解的境地。这是那些对科学知识不求甚解，走马观花、浅薄涉猎的人所感受不到的。

第二，培养学生强烈的科学好奇心。科学美感总是同科学家在科学活动中“好奇心的满足”密切联系着。著名科学家阿西莫夫说；“科学始于好奇。”科学好奇心，通常表现为探索他所注意到的，但尚无令人满意的解释事物或相互关系的认识。所谓解释，就是要寻求其间无明显联系的自然现象背后隐含的原理。这种强烈的愿望升华为科学好奇心，激励人们进行科学探索。

例如，在哥白尼的时代，人们大多相信太空的日月星辰是绕地球运动的。然而，当时的天文观察发现，有些星星似乎有自己的运行轨道。如金星，有时在日落后出现，有时在日出之前出现；木星以12年为周期，火星则为2年，而土星要30年才能完成这个旅程。怎样来解释这些天体运行和日食、月食现象，哥白尼的好奇心驱使他花了整整30年去研究天文，终于建立了“日心说”，揭开近代科学的序幕。德国天文学家开普勒读了哥白尼的理论后赞叹说：“我是从灵魂的最深处证明它是真实的，我以难于相信的欢乐心情去欣赏它的美。”

科学的认识始于问号和悬念，正是问题的存在，激励人们去进行科学探讨。问号和悬念的解决必然带来一种科学性的满足，正如居里夫人说过的，科学工作中能达到“至美”往往是具有强烈科学好奇心的人，并在自己的学习实践中不断提出和解决问题，领悟自然界的内在秩序与和谐图景，享受这“至美”的乐趣，形成科学美感。

第三，培养学生的科学审美意识。所谓审美意识，是指客观外界的审美对象反映到人脑中所形成的一种意识。这种反映不是消极的、被动的，而一种充满着人的主观能动性，它反映着人的一种审美需要的关系。它是人在长期审美实践活动中潜移默化而形成的。我们在学习科学知识的过程中也要采取一种审美态度，不断积累对科学理论欣赏的审美经验，逐渐养成审美习惯，久而久之，这种审美习惯就可以发展成为审美意识，形成对于科学理论的美学敏感，提高科学审美能力。

艺术美

艺术，是艺术家借助于一定的手段和方式对现实生活的概括反映，是艺术家创造性劳动的产物。艺术美，是艺术的核心，它来源于现实美，又高于现实美，是现实美的凝炼化，集中化。艺术美具有丰富的内容，是中小学生审美素质教育的重要组成部分之一。

1．艺术美的意义

由于艺术美具有鲜明的个性特征，所以在现实生活中，人们愿意与艺术品接触。古今中外，不少有成就的人，都曾受到过艺术美的熏陶。我们说艺术美有利于青少年的成长，这主要是说艺术美的意义。

①提高人们的审美能力、培养人们高雅的审美情趣。艺术是人们认识与掌握世界的基本方式，其目的在于认识生活，反映生活，并创造生活。要实现艺术的这种目的，就必须能够欣赏艺术，而艺术美在培养与提高人们的审美能力方面，具有现实美不可比拟的作用，因为艺术美比现实美更集中、更强烈、更动人，因而更富感染力。“消费对于对象所感到的需要，是对于对象的知觉所创造的，艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众，——任何其他产品也都是这样。因此，生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”艺术美与欣赏大众之间的关系也是这样：艺术美使人们的审美能力不断提高，对美的要求不断变化，而审美能力的提高和审美需求的变化又促使艺术美的创造与欣赏向更高级的阶段发展，正是在这种互为主客体的交互作用与发展中，艺术的目的才得以实现。

②培养、丰富、完善人的高尚情操，净化人的灵魂。高尚的、健康的感情是人的精神完美的重要条件和标志。而艺术美对于培养和丰富人的高尚情感具有独特的作用。美的艺术品无不渗透着艺术家的感情，寄托着他的爱憎。汤显祖创作《牡丹亭》时，当写到“赏春香还是你旧罗裙”，不觉伤心落泪。

梁斌在创作《红旗谱》时，也“无数次流下眼泪，是流着泪写完这本书的”。艺术家的这种充沛而丰富的情感，通过艺术形象传达给欣赏者，必然引起强烈的感情共鸣，产生或悲、或喜、或怒、或愤的情绪，进而使感情得到净化、丰富和升华。艺术美的情感内容，对于培养人的精神之美是不可缺少的条件。

③激发人的审美想象力和创造力。艺术与科学不同，科学诉诸理智，它对事物的认识不增不减。而艺术诉诸感觉，引起人们对美的感受和丰富的想象。在对艺术美的感受中，人们就会发挥想象的力量，完善、补充，丰富，甚至改变对象在心目中的性质，重新创造出新的完美意象来。例如，尽管我们许多人没有到过大草原，但读过北朝乐府民歌《敕勒歌》：“敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。”头脑中就会浮现出一幅草原牧区的辽阔壮美的图景。当然，这种想象力创造力所引起的结果是因人而异的。无数事实说明，一个人的审美经验越丰富，文化水平越高，相应地他的思考和理解的能力也就越强，从而他对美的感受、领悟和情感体验也就越敏锐、越强烈。

综上所述，广大教育者应该认识到艺术美在中小学审美素质教育中所起的作用是非常明显的，应当作为重要任务来抓。

2．艺术美的含义

在任何一种艺术作品中，我们都能够领略到它的美。例如，散文中的诗情画意，小说中的动人情节和人物的鲜明性格，绘画中的绚丽色彩和精巧构图，雕塑中的形神逼真和力的体现，音乐中的优美旋律和欢快节奏，舞蹈中的轻盈洒脱和灵活飞动，戏剧中的冲突叠起和妙趣横生等等，都无不蕴含着丰富的美。甚至在案头的一件小盆景中，我们也可以欣赏到美不胜收的水光云影，深壑幽林。所有这一切艺术作品中的美，都是艺术美。

总之，艺术美就是艺术作品中的美。离开艺术作品，也就没有艺术美。这时的艺术作品既可以是艺术家创作出来、独立于艺术家自身之外的作品，如剧作家写出的剧本、音乐家谱出的乐章；也可以是艺术家创作之中、体现于艺术家自身的作品，如演员的表演、钢琴家的演奏。当然，在根本没有美的所谓艺术作品中，也就不存在艺术美。

3．艺术美的特征

美的艺术形象不是凭空产生的，它深深根植于生活之中。没有生活，就没有艺术形象，也就没有艺术形象的美。艺术形象的美，归根结底只不过是生活的反映。

我们了解了艺术美的基本内容，那么，艺术美又有什么基本特征呢？也就是说，艺术美最基本的特别显著的象征和标志是什么呢？艺术美的基本特征，是由艺术美的基本内容决定的。我们通过以往对艺术美的研究，总结出艺术美的几个基本特征：

①直观性。艺术美的第一个基本特征是它的直观性。所谓直观性，就是具体生动性和直接可感性，它能够直接作用于人的感觉器官而在大脑中产生

感觉、知觉和表象，并进而产生联想或想象。这是因为任何艺术美总是由形象的美决定的。而一切形象又都是直观的。

在有些艺术作品中，艺术美的直观性表现得十分明显。例如绘画，当我们欣赏意大利文艺复兴时期著名美术家达·芬奇的优秀肖像画《蒙娜丽莎》的时候，我们可以直接看到一位美丽的女性。她的脸、胸、手像浮雕一样给人以立体感，仿佛活生生地就在面前。特别是她那似乎刚刚开始的微笑，除了表现出她的端庄、娴静和温柔以外，还卓越地表现出她那心满意足的内在喜悦，以致于成了有名的“蒙娜丽莎的微笑”。她的右手柔嫩、丰满，与面部表情互相呼应，也被誉为美术史上最美的一只手。这种直接可见的直观性，在雕塑、舞蹈、戏剧和电影等艺术作品中同样十分明显。

在另一些艺术作品中，艺术美的直观性虽然不如上面所说的那么明显，但是，它们也直接作用于我们的感觉器官，使我们经过联想或想象，在脑中产生出美的形象。例如文学，它是通过人类特有的交际工具——语言并借助思维在脑中构成生动具体的形象的。请看我国唐代伟大诗人李白的《望庐山瀑布》：

日照香炉生紫烟，
遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，
疑是银河落九天。

我们直接看到的虽然是文字，是 4 句诗，但是，我们通过诗的语言能够立即想象到红日、紫烟、山峰和瀑布，想象到因诗人所用的“生”、“挂”、“下”、“落”等动词而生动描绘出的奇幻飘渺的壮丽景色；我们还会随着诗人的比喻进一步联想出一幅神奇画面，浩渺的银河正从九重天外飞落下来！这不充分说明了《望庐山瀑布》的艺术美的直观性吗？

再如音乐，它通过人和各种乐器的声音所组成的旋律、节奏和和声构成一种音乐语言作用于人的听觉，从而在人们的脑中形成形象。当然，这种形象与可见的形象不同，它主要是一种饱含感情的形象，但也不排除欣赏者通过想象和联想而在自己脑中形成与感情形象相应的图景。我们欣赏民间音乐家华彦钧（阿炳）的二胡独奏曲《二泉映月》，那如思如慕、如泣如诉的曲调，那或紧或慢、若断若续的节奏，舒缓而刚直，纯朴而执着，缠绵而坚韧，使我们深深领略到一位正直顽强的盲艺人在旧社会饱经苦难的悲愤而压抑的情感，了解置身于夜深人静、冷月凄泉的境地，聆听到艺人的倾诉与泉水的叮咚相鸣，观看到如烟的往事与孤月的清光相辉映。这便是音乐形象美的直观性。

②协调性。艺术美的第 2 个基本特征是它的协调性。所谓协调性，最根本的是指内容和形式的统一，也就是说以完全美的艺术形式表现真实的生活内容。艺术作品的美，表现在形式同内容有机地联系一在起，并且由内容来决定，而内容又仅仅在一定的形式之中。这主要是由任何艺术美总是生活的

反映来决定的。

天安门广场中央的人民英雄纪念碑，是一座十分壮美的纪念性建筑。作为建筑艺术，它的美是世所公认的。它于 1949 年奠基，1952 年动工，1958 年建成。修建的目的在于纪念 1840 年到 1949 年间为我国革命而牺牲的无数人民英雄。在这近百年的斗争历史中，人民英雄们可歌可泣的光辉业绩，便是这座纪念碑的基本内容。这样的内容要求有与之相应的艺术形式，而人民英雄纪念碑的艺术形式恰恰与它的内容做到了完美的统一。它高于 37.94 米，碑基面积约占地 3000 平方米，四周围绕着两层汉白玉栏杆。碑身庄严雄伟，具有民族风格，正面镌有毛泽东题写的“ 人民英雄永垂不朽 ”8 个金光闪闪的大字，背面有毛泽东起草、周恩来题写的碑文。碑座四周镶嵌着 10 幅反映我国近百年来革命历史的巨大浮雕，从虎门销烟的光辉形象开始，揭示出中国人民革命的不朽主题，既表彰了人民英雄的千古功勋，又表达了全国人民对革命先烈的无限敬仰和缅怀。它充分显示了艺术美的协调性这一基本特征。

拿我国特有的书法艺术来说，它的艺术美的基本特征同样具有这种内容与形式统一的协调性。被人称为“ 书圣 ”的王羲之，他的代表作《兰亭序》就充分体现了美的协调性。《兰亭序》是王羲之在东晋永和九年（公元 353 年）三月三日与名士谢安等 41 人在山阴（今浙江绍兴）兰亭聚会时为众人所作之诗所写的序。序中记叙了兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情，抒发了好景不常、死生无常的感慨。根据这样的内容，《兰亭序》的书法圆转自如，流动如生，变化繁多，在平整安稳之中显示出自然而多样的变幻，给人一种明媚、温润而委婉的美感，形式与内容十分协调。

③典型性。艺术美的第 3 个基本特征是它的典型性。所谓典型性，就是艺术作品中的形象既具有鲜明独特的个性又能反映一定社会本质的某些方面，并寄寓着艺术家的审美理想和审美情感。恩格斯要求作家塑造“ 典型环境中的典型性格 ”，就是指的这种典型性。毛泽东同志所说：“ 文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。 ”也是指的这种典型性。艺术美的典型性这一特征，同样是由艺术美的基本内容决定的，它是人对于美的理想的追求和体现。

在鲁迅所写的小说《故乡》中，主人公闰土便是一个典型。少年闰土红红的脸蛋，脖子上带着银项圈，见多识广，勤劳英俊，特别是他在一轮圆月下看守瓜地，用钢叉向猹刺去的情景，简直是一位少年英雄。但是，当“ 我 ”重新回到故乡再次见到闰土时，闰土已经完全失去了少年时的光彩。他勤劳依旧，英气全无，质朴发展到卑微，谨慎发展到麻木，与“ 我 ”之间由亲密无间变成了有一道难以逾越的鸿沟。闰土是一个活生生的人，同时又是旧中国 3 座大山压迫下的贫苦农民的代表。鲁迅塑造这个人物典型，正是要反映旧中国农村的本质方面，并且希望由更多的人走出一条新路来。《故乡》的

美，充分体现出艺术美的典型性。

在一切艺术美中，都具有这种典型性。例如，解放初期我国著名舞蹈家戴爱莲创作的《荷花舞》，既有鲜明的个性，又反映了我国广大人民在解放后的新中国所过的那种和平幸福、欣欣向荣的新生活。在蓝天白云下，在翠柳环绕的荷塘中，荷花仙子们身着粉红舞衣和淡绿舞裙，手执长巾，轻盈安详地婆娑起舞，创造出芙蓉出水的的恬静意境，深深激发着人们对大自然、对祖国、对和平的无限热爱的美好感情。

④倾向性。艺术美的第 4 个基本特征是它的倾向性。所谓倾向性，就是艺术家在创造艺术美中流露出来的爱憎倾向，也就是爱什么和恨什么。在阶级社会中，倾向性的最主要之点是阶级性，在阶级虽已消灭但阶级斗争仍在一定范围内存在的社会中，倾向性也仍然带有阶级性，这是由于艺术家总是从属于一定的阶级、阶层或一定的社会集团以及他们的整个素养决定的。

祥林嫂的故事是大家都熟悉的。鲁迅在《祝福》这篇小说中，对勤劳善良的劳动妇女祥林嫂寄予了深沉的爱，对她的悲剧流露出无限的同情，而对代表着封建制度强加于妇女身上的 4 条绳索（即政权、神权、族权和夫权）的鲁四老爷，则满怀蔑视的憎恨，这是由鲁迅反封建的革命民主主义立场和观点决定的。这里我们不进一步谈小说，而是要谈由我国著名电影艺术家夏衍改编的电影，由著名表演艺术家白杨扮演的祥林嫂。在电视《祝福》中增加了一个原著中所没有的情节：祥林嫂在即将死于鲁四老爷家门口的前夕，怀着满腔悲愤冲到土地庙砍断自己捐献的用来赎罪的门槛。白杨的表演十分真切动人，把祥林嫂的悲剧推向了高潮，给观众以震撼人心的悲壮感受。尽管有人对这一情节的增加表示不同看法，提出了是否符合原著精神的疑问，但是，我们从中可以进一步看到艺术美的倾向性，即无论是夏衍还是白杨，都从无产阶级的立场出发，期待着祥林嫂起而抗争，在当时的条件下进行她可能做到的临死前的抗争。

这种倾向性，也是其他一切艺术作品中的美所共有的。比如一件极其普通的民间工艺品——无锡惠山泥娃娃“阿福”，它也有倾向性。它的倾向性就是劳动人民所盼望的那种健康而富足的幸福，就像那胖胖的含笑的色彩鲜艳的泥娃娃。

⑤民族性。艺术美的第 5 个基本特征是它的民族性。所谓民族性，就是各民族在长期的共同生活过程中形成的各自的审美理想和艺术形式的特点。换句话说，任何一件艺术作品中的美都必然具有产生这种美的各个民族的不同特色。这是由于任何一位艺术家都从属于一定的民族，他的作品中的美必然不能超脱他所在民族的整个历史。

我们中华民族特有的艺术作品，如书法、篆刻、国画以及各种地方戏曲等，它们的美的民族性是不言而喻的。即使在与世界各民族所共有的各种艺术品种中，同样具有鲜明的民族性。我们的诗歌显然不同于俄国或其他任何国家的诗歌。杜甫、李白的诗绝不同于普希金的诗，这不仅在于语言形式不

同；关汉卿的剧本也绝不同于莎士比亚的剧本，同样也不仅在于剧本的结构形式不同，更重要的在于它们所反映的不同的民族精神。俄国作家果戈理在《谈谈普希金》中写道：“ 真正的民族性并不是描写萨拉凡女式长衣，而是民族精神本身。诗人甚至在他描写完全是外人的世界的时侯，也可以是民族的，但是，他要用自己的民族自发力量的眼光，用整个民族的眼光来看这一世界，这时他是这样感觉和谈话的，以致他的同胞觉得似乎就是他们自己感觉到的和说出来的。 ”在小说和其他艺术作品中也是一样，曹雪芹的《红楼梦》中的美，最根本的在于他以完美的民族形式描绘出我国封建社会走向崩溃，反映了当时的社会矛盾和阶级斗争，对封建礼教传统思想进行了批判。

第三章审美的心理基础是美感

在对美的具体形态有了一个基本认识之后，就中学生自身而言，如何能够培养审美能力，是关键所在，也是我们对中学生进行审美素质教育的终极目标。

首先把握美感的总体特征，从而才能在生活之中发现美，挖掘美。

美感的内涵

美感，即审美感受，它通过视觉的窗口，内心对美的理解而产生一系列的心理活动，最后升华为一种精神上的感受。

美，不论是现实美，还是艺术美，都表现为具体可感的形式。因而，美感具有客观存在性。它是一种情感，是一种思想意识，是生动的形象，不是抽象的思想。美是可以通过视觉、听觉这两个窗口进入人们的心灵的，对美的感性直观和直接印象是审美活动的前提和基础，没有耳之所闻，目之所见，就谈不上审美活动，因此，我们欣赏美首先要有健全的视听感官，对美的形象有一定的感受能力。

抽象的概念、原则、公式、定理可能是真的、善的，但不一定是美的。车尔尼雪夫斯基说：“形象在美的领域中占着统治地位。”鲁迅也说过：“美底享乐的特殊性，即在那直接性。”美的形象性的特点，决定着人们的审美活动不是逻辑思维的方法，不是靠抽象的判断、推理进行的，而是用形象思维的方法，从对美的事物形象的直接感受开始，进而把握它、领悟它的。所以，我们聆听一首美妙的乐曲，观赏一幅动人的绘画，远眺一片明丽的风景，都是在对形象的直接观照中获得精神上的愉悦和享受的，甚至有时不假思索、脱口而出地称赞它：“真美啊！”可是我们又一时讲不出道理来。这种既没有科学论证、也用不着逻辑推理的直观形象的心理活动，就是审美感受力的表现。

美感，具有其产生的过程，是对美的认识通过感官在大脑中的反映，如何才能产生美感呢？关键要有一个对美认识，如果对美毫无认识，再美的事物也激发不起人的美感，比如就艺术美而言，如果我们不具有艺术的眼光，就感觉不到达·芬奇画笔下蒙娜丽莎微笑的魅力，也欣赏不了断臂女神维纳斯的美。因而，美感源于对美的认识，而且要具有一种对美的认识能力，即审美能力，这种能力的培养在后面我们具体加以介绍。不认识美也就产生不了美感，但并不意味着美不存在。那么，怎样才能发现美，认识美呢？因而就应对美的特征加以把握。

美感的特征

美感，概括而言，具有情感性、直觉性、共同性、差异性、社会性的总体特征。从人类自身而言，它具有情感性与直觉性的特征；从宏观上去把握，它又涵盖着共同性与差异性；置于生活的视角，它又具有肯定法，即美感的社会性。

1．美感的情感性

美感具有情感性的特征，是因为：美感的产生是人们心中形成的一种感受，人们在欣赏美和创造美的整个活动中，一丝一毫都离不开情感的参与，如果离开了情感，也就没有美感可言，更谈不上欣赏美和创造美了。引用车尔尼雪夫斯基的名言：“美感的主要特征是一种赏心说目的快感。”就能很好地说明，美感是一种感情的投入而产生的美，它必须有感情的介入。

情感，是人的需要能否得到满足的体验。人的需要是多方面的，可概而言之为物质需要和精神需要。这两种需要是人的本质的需要，而这种需要能否得到满足，都会在内心激起肯定或否定感情，而情感中的美感，则是满足了人对美的需要时所产生的一种愉悦的情感，因而美感具有感性的特征。

正因美感的情感性特征决定，因而人的情感的活动又会影响对美的事物的感受。列夫·托尔斯泰在《战争与和平》中写安德烈两次看到同一棵老橡树的不同感受，可以说明这一问题。他在第一次看到老橡树时，是他在军队里伤愈回家后又碰上他的妻子不幸死去，使他精神上受到了很大的创伤，心情非常苦闷。这时他看到的老橡树是：“它生有不匀称地伸出的不好看的大胳臂，又生有多结节的手和指头，它像一个古老的、严厉的、傲慢的怪物一般站在含笑的桦树中间。”“在这棵橡树下面，也有花草，但是它站在它们中间，依旧板着脸，僵硬、丑陋、冷酷。”老橡树这样的形象，是受了安德烈苦闷、孤独、冷淡、绝望的心情的影响，是安德烈移情于老橡树的结果。在他第 2 次见到老橡树的时候，他的心情发生了很大的变化，对生活也充满了新的希望，他对老橡树的感受也与第一次不同：“那棵老橡树完全变了样子，展开一个暗绿嫩叶的华盖，如狂似醉地站在那里，轻轻地在夕阳的光线中颤抖。这时那些结节的手指，多年的疤痕，旧时的疑惑和忧愁，一切都不见了。透过那坚硬的古老的树皮，以致没有枝子的他方，生出了令人无法相信那棵老树会生得出的嫩叶。”这并不是由于橡树本身的变化引起的，而是由于安德烈情感的变化造成的。马克思说：“忧心忡忡的穷人甚至对最美的景色都无动于衷。”这也说明穷人因忧心忡忡而连最美的景色也引不起他的美感。我国古人说“逆境心生悲，观物亦凄然”（佚名《旅次抒怀》和“以我观物，故物皆着我色”（王国维《人间词话》，就是说的人的感情对美感的影响。

2．美感的直觉性

美感的直觉性，是因为美具有形象性的特征，美是具体可感的，离开了具体可感的生动形象就谈不上美。当生动的形象通过感官传入欣赏者的大脑时，便马上唤起了以前长期储存的所有的与此有关的审美经验而形成直觉性

的美感。

美感的直觉性，并非不包含理智的成分在里面。因为在人们长期储存的审美经验里，就包括理智的认识在里面，只不过极为不明显罢了。正如我们在很远的地方听到了熟人的脚步声，便不加思索地说出是谁来了一样。这好像是完全是凭直觉的，但这直觉却是以长期对熟人走路的认识为基础的。巴甫洛夫这样说过：“记得结果，回答得正确，却忘记了自己的先前的思想经过，这就是何为直觉的原因。我发现一切直觉都应该这样来理解：人记得最后结论，却在其时不计及他接近它和准备它的全部路程。”

3．美感的共同性

不同的社会、不同的时代、不同的民族、不同的阶级对于美都有其共同的认识，这就是美感的共同性，在具有共同性的基础认识上，我们可对具有共同性美感逐一探讨不同美的共同性美感。

①自然美美感的共同性。对于自然美的共识，人们往往能够达到一致，因为自然美往往是一种外在的形式美，它能够以一种美的形式，唤起不同时代、不同社会的人们的美感愉悦，它不具有时代性和阶级性。

就自然本身而言，如蔚蓝的大海，火红的枫林，初升的太阳，皎洁的月亮，往往能唤起人们对美的赞叹，古往今来，多少文人墨客都为此而留下了壮丽的诗篇。可见，对美的认识，在自然美之上，人们往往能达到一种高度的一致。

②艺术美美感共同性。艺术源于生活而高于生活。对于艺术美感的认识，尽管人们都有自己独特的理解，但它们之间亦有共同性可言。

艺术美感因为表现出一种永恒魅力，所以能得到人们的共识，古今中外，都不例外。比如绘画艺术吧，尽管中国的国画与西方的油画各有独特的魅力，但对于它们美的认识，人们是一致的，虽然它们自成风格，且相互之间散发出的美不同，但历经时代的风雨，依然呈现在人们面前，可见，古今中外，人们对其美感皆能产生共鸣，再如诗歌艺术，如白居易的“日出江花红似火，春来江水绿如兰”的名句，李白的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡”成为千古绝句，亦是基于人们对美的共同认识之上。无论表现出一种自然的优美，壮美，亦或是一种感怀，或是一种悲壮的美，诗歌最能将人引入一种境界，让人达到一种共鸣。

此外，艺术美的表现形式还有许多，如建筑艺术中，故宫的雄壮，富丽堂皇，令人回想起昔日皇家的气派，华贵；古埃及的金字塔，亦是古代劳动人民的血汗的象征；又如中国的长城，绵延万里，其雄壮为世人所赞叹，引发出“不到长城非好汉”的名句，这种美感的认识，不仅只是对外在形式的赞叹，而是对古代人民智慧与血汗凝成的力量的赞叹。

艺术美的表现亦有很多，不一而足，由于不同时代、不同阶级的人们在社会生活条件上可能有某些相似之处，因而造成不同时代和阶级的人们在利益、要求、感情、愿望等方面的近似或一致的地方，便可能在某些方面表现

出大致相同的审美观念、审美理想和审美要求。如在私有制发展的不同历史时期的被压迫者，他们都有要求过平等自由生活的愿望，都有反抗残暴统治、残酷剥削的精神，因此，对于揭露剥削阶级的罪恶和黑暗统治，歌颂被压迫、被剥削者反抗精神和追求自由的理想的艺术作品，就会被不同时代的被剥削、被压迫者以及同情他们的人所喜爱、所欣赏。如屈原的《离骚》，杜甫的《三吏》、《三别》，关汉卿的《窦娥冤》，施耐庵的《水浒》等。

马克思说，希腊艺术和史诗，至今“仍然能够给我们以艺术享受，而且就某些方面说还是一种规范不可及的范本”。它“作为永不复返的阶级而显示出永久的魅力”。这说明优秀的古代艺术作品能够使今天和后世的人们继续得到美的享受。这充分证明了艺术美存在着共同的美感。

③社会美美感的共同性。社会美一般都侧重于内容，在阶级社会里它比自然美的美感有更多更明显的差异性。但社会生活是极为丰富多彩的，并不是每一件事都是阶级斗争的结果，或者都有那么明显的阶级性。如人们行为中的传统美德，人类智慧和才能等等。如诸葛亮这一历史人物，他的智慧、他的才能、他的品德，是被每个阶级的人们所喜爱的，而劳动人民更把他作为智慧的化身，“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”就是如此。凡是符合传统美德的历史人物，也是超越时代与阶级的界限的，如包拯、海瑞等。

爱国主义、民族精神是高于阶级和阶级利益的，当日本帝国主义侵略中国，我们的民族尊严受到屈辱、祖国土地遭到蹂躏的时候，中国共产党积极地、主动地与国民党结成统一战线，就可以说明这个时候同仇敌忾，保家卫国就是各个阶级的神圣的义务。这时，屈原、苏武、岳飞等人的光辉形象激励着人们去战斗。爱国志士、民族英雄给予人们崇高的美感，便超越了时代和阶级的界限。

4．美感的差异性

美感是以客观的美为来源，但它对美的反映却因人而异。面对同一美的事物，不同的人所得到的美感往往有差异：就对美的认识来说，可能有正确与错误、深刻与肤浅之分；就对美的情感来说，有的反映强烈、有的反映不强烈的差别。甚至同一个人面对同一审美对象，在不同的时候、不同的条件下，也可能有完全不同的感受。这就是美的差异性。

就美感的差异性而言，又有不同的差异，它分为不同的人的差异、民族的差异、阶级的差异和时代的差异，下面，我们就其差异逐一论述。

①美感的人的差异性。美感因人而异，不同的人对美的认识不同，因而其审美情趣也不相同，大千世界，芸芸众生，因人们之间性格、爱好、兴趣、习惯、情感、心境、经验、知识、才能等诸多因素的不同，而产生美感差异。

尤其在艺术美感的把握上，对于具有不同文学功、文化修养的人，对美的认识是不同的，就此而言，如果没有一定的文学底蕴，就欣赏不了《诗经》、《楚辞》、汉文、唐诗、宋词的美。或许，你已被其艺术感染力深深震撼之际，他却因不能理解文意而无动于衷。在音乐的欣赏上，有音乐修养的人才

能被其深深地打动。绘画艺术，建筑艺术等皆同此类。正如马克思所言：“ 如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。 ”

经验和情感的不同也会导致艺术的差异。同样是两个很有修养的人，但因其所学的专业不同，往往自身对自己的专业领悟力更强。就是同一个人，对同一个审美对象，因生活经验的不断丰富、文化知识的不断增长、道德品质的不断完善、思想情感的不断变化，其美感也有所不同。郭沫若说：“ 同是一部《离骚》，在童稚时我们不曾感得什么，然到目前我们能称道屈原是我国文学史上第一个有天才的作者。 ”这说明随着一个人审美能力和文化艺术修养的不断提高，对同一个文学作品的欣赏感受也有所不同。

②美感的民族差异性。民族是历史上形成的一个有共同语言、共同地域，共同经济生活以及有表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。由于各民族的语言、地域、经济生活，以及表现于文化上的共同心理状态上的特点不同，因而使得民族在美感上有所差异。

这种差异在我国尤其可以很明显地看出，我国是个多民族的大家庭，每个民族又都有其独特的民族文化，民族风俗和习惯上很大的差异性导致了审美情趣的不同，在民族服饰上，是一个印证，如蒙族人喜欢穿褐色或绿色的大袍，汉、满族妇女以穿旗袍为美，藏族同胞喜穿黄色藏服，朝鲜族却以粉色或白色的长裙为美……。

我们中国人，常以“ 眉清目秀 ”为美，而非洲人却以“ 染其眼皮为黑色 ”为美；我们以“ 唇红齿白 ”为美，而“ 马来半岛之人以白色齿为可耻，谓其与犬齿无异 ”；我们以鸭蛋脸为美，而“ 哥伦比亚之野蛮人以扁头为美 ”，暹罗人以“ 具小鼻、鼻孔远离。阔口、厚唇、面庞甚大、颧骨高而阔 ”的妇女为美（见达尔文《人类原始及类择》）。对此，格罗塞在《艺术的起源》中也有具体材料说明。他说，正像白色的妇女要用粉或白圣来增加白的美趣一样，黑人总是用炭粉和油质来增加他们黑的魅力。这些现象，很好地说明不同民族在人体上的不同的审美要求。

各民族不同的审美差异表现在艺术上，便形成了各民族艺术的民族特点。如中国的国画和西方的油画，中国的民族舞蹈和西方的芭蕾舞，中国的民乐与西方的管弦乐等，不论在内容上还是风格上都有很大的差异。就以我国的各民族的舞蹈来说，风格就不大一样：蒙族的豪放，朝鲜族的典雅、柔美，维吾尔族的活泼……马克思说：“ 古往今来，每个民族都在某些方面优越于其他民族。 ”因此，每个民族在文化艺术方面，也有优越于其他民族之处。我们在发扬中华民族优良传统的同时，也要学习世界各民族的长处，来丰富我们的民族艺术的内容。各民族通过互相学习、互相影响、随着时代的前进，文化艺术的民族特点也在不断发展、变化。

③美感的阶级差异性。和民族的差异性相同，在阶级社会里，不同阶级的人们由于不同的经济地位、不同的生活方式，也形成了不同阶级的美感。俄国美学家车尔尼雪夫斯基，就曾具体地分析过乡下农民和上流社会的人对

于“美人”的两种不同的标准。他说：“青年农民或农家少女都有非常鲜嫩红润的面色，——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。‘弱不经风’的上流社会美人在乡下人看来，是断然‘不漂亮的’，甚至给他不愉快的印象，因他一向认为‘消瘦’不是疾病就是‘苦命’的结果。但是劳动不会让人发胖，假如一个农家少女长得很胖，这就是一种疾病……”与此相反，上流社会的人却认为“病态、柔弱、萎顿、庸倦，在他们的心目中也有美的价值”。可见，不同的阶级的美感是截然不同的。

不同的美感，也强烈地表现在各个阶级的艺术中。《水浒》这部小说所描写的梁山英雄好汉不畏强暴、劫富济贫的光辉形象，深受人民的喜爱。李自成等曾以他们为榜样进行了起义。正因为如此，封建统治阶级对这部书恨得要死。诬蔑它是“诲盗”之书，“妖言惑众，不可使子弟寓目”。明朝崇祯十五年下令查禁，清朝也多次下令查禁。大家都知道，鲁迅、郭沫若、茅盾，是我国伟大的无产阶级文学家。在他们的作品里都充满着无产阶级人民大众的爱和恨。所以他们的作品在解放前多次被查禁，而作者本人也随时有被捕入狱的危险。这说明在艺术美中也是带有阶级性的，不同的阶级产生不同的美感。

④美感的时代差异性。人类的历史，是一部不断地掌握和运用美的规律并改造丑和创造美的历史。所以人的美感是随着时代的发展而发展的，因此美感便出现了时代的差异性。普列汉诺夫在他的《艺术与社会生活》一书中，分析了《米洛的维纳斯》这座希腊雕刻在西欧历史发展的不同阶段上的遭遇，可以说是美感的时代差异性的一个典型例子。

这座女神雕像的面部具有希腊妇女的典型特征：直鼻、椭圆脸、窄额和丰满的下巴。她那安详矜持的眼睛，自然含笑的嘴唇，典雅大方的容貌，丰腴饱满的躯体，体现着温柔、秀雅、青春和健美的美。它集中地体现了2000多年前希腊奴隶社会中占主导地位的审美理想。到了封建中世纪，这一美的典型却遭到了基督教徒和修道院的猛烈攻击。他们把所有的维纳斯都叫做女妖，只要有可能就到处加以消灭，因为他的审美理想，与维纳斯的体现的审美理想是根本对立的，到了文艺复兴时期，“女妖”又重新为人们所喜爱。时代发展到今天，维纳斯已成为艺术与美的集中体现。

但此处应当着重指出的是，一些时代所崇尚的美，实则是一种丑的表现，它经不起时代的发展，即经不起时间的印证。就拿封建时代妇女的小脚来说，在当时以此为美，并且美其名曰“三寸金莲”，作为对妇女的一种择美标准，但究其实质，则是封建制度对女子身心的一种摧残。因此，对于此种以丑为美的东西，我们当以坚决地抵制，并予以摒弃。正如鲁迅先生所言：“无益社会国家于人生将来又毫无意义的行为，现在已经失去了存在的生命和价值的东西，必须割舍扬弃。”

5．美感的社会性

因为美感源于生活，源于人对美在大脑中的自然反映，而人是社会的人，因而美感具有社会性的特征，而这种社会性又具有一种功利性，即就某一事物而言，置于社会之中，看是否有益于社会。

就以水为例吧，从一条小溪汇集成江河，由江河又汇集成大海，每个水的点滴都能引发人们对美的感悟，人们赞叹涓涓溪水，赞叹江河的广阔，赞叹大海的汹涌澎湃，但假设有一天，因一些自然的因素而导致江河、大海淹没了村庄，淹没了农田，那么，此时，人们对它的认识已不再具有美的感受，甚至是丑了。因而，美感是具有社会性的，它总是与社会生活相关，并满足生活的一定需求。

美感的实现

在综合把握美的特征后，对于美感的实现和如何培养自身具有审美能力，我们应具备科学的认识，它有助于中小学生审美素质教育的实施。

美感的实现，具有一定过程，对于它的实现，我们分成感知表象与观察、联想与想象、情绪与情感、思维与灵感相结合 4 个大的方面，这对于审美能力的培养也是大有裨益的。

1．感知、表象与观察

①感知（感觉和知觉的通称）。分为感觉和知觉。一个事物有色彩、形状、声音、硬度、温度等多方面的属性，感觉就是事物的个别属性，通过我们的感觉器官，在我们大脑中的反映，如我们走在幽静的林间小路上，听到了泉响和鸟鸣，这声音通过我们的听觉器官——耳朵，反映到我们的大脑中，于是我们便知道了泉水在响，鸟儿在鸣。但是，泉和鸟的形状、颜色等属性却都不知道。

人们对美的感觉，最初来自于感觉，因此感觉是美感的基础。如果我们没有对事物个别属性的感觉，就不会产生其他的心理活动。如联想、想象、思维等。我们听到泉水的叮咚声，想到了弹琴的声音，才能产生“泉水在弹琴”的联想；我们听到鸟鸣声，想到了人的歌声，便产生了“鸟儿在歌唱”的联想。“泉水在弹琴”、“鸟儿在歌唱”，就是一种美的感受。这美的感受是通过对事物个别属性进行联想的结果。所以感觉是很重要的。如果我们没有感觉，也就不知道外界事物的存在，还有什么美丑可言呢？

在感觉中最重要的是视觉和听觉。因为触觉、味觉所感受的对象范围比较小，更多的是引起直接的生理反应；而视觉和听觉所感受的对象范围较大，特别是与审美活动有直接的联系，因而成为“感受音乐的耳朵，感受形体的眼睛”。所以，我们在审美活动中要集中力量提高眼睛和耳朵的感受能力，特别是对音响、音调、旋律的感受能力和对线条、色彩、形体的感受能力。

人的感觉是有差异的，也是可以训练的。据研究，对声音的最高感受能力出现于 14～19 岁之间，这个年龄的人听觉能力最强，人的感觉是否敏感也

可以训练，一般人只能辨别两三种黑色，而纺织工人可以分辨 40 种不同深浅的黑色。中学生应该多参加美术、音乐和体育活动，这对于感觉能力的发展有重要作用。中学生要特别注意保护自己的感觉器官，合理使用这些器官，不要用眼睛看太阳、电弧光，不要躺着看书，不要在光线暗的地方读书，以保护视力。中学生要尽量躲避噪音，以保护听力。人有了健康的听力、视力、人的听觉、视觉得到训练和发展，才能更好地感受到美。

②知觉。知觉是事物整体属性在人头脑中的完整反映，它不同于感觉，只是事物的个别属性在人头脑中的反映，如听觉只能听到鸟叫的声音，而知觉反映给人体的则不仅是鸟叫的声音，还可以看到鸟的形状和羽毛的颜色，还知道他的习性和叫什么名字，这只鸟的所有属性，都分别通过我们的相应的感官进入了我们的大脑，继而大脑就对它的个别属性进行综合，从而形成对这只鸟一个整体反映。因此，感觉到事物的个别和部分属性越丰富、越精确，对事物的知觉也就越完整、越正确。感觉是知觉的基础。

因为知觉是对事物属性的整体反映，所以它对联想、想象、情感，思维等审美心理活动非常重要，以梅子为例：梅子有形状、颜色、气味等属性，但它最突出的属性是味道“特别特别的酸”。我们知道了梅子的整体属性，便可“望梅止渴”了，也就是说，不管我们听到梅子的名字，还是看到梅子的形状，还是嗅到梅子的气味，无论是看到真梅子，还是绘画和文学作品中所描写的梅子，都使我们联想到它的酸味。如果不知道梅子是酸的，也就产生不了这一效果。所以我们对事物感知得越深刻、越完整、越系统、我们的想象力和思维力也就越活跃，对美的感受力也就越强。

把握知觉的整体特征，有助于我们知觉能力的锻炼，其特征可归纳为如下 4 点：

第一、选择性。人们对纷繁、复杂的事物总是有选择的以少数事物作为知觉的对象，对它的感知格外清晰，而对其他事物的感知则比较模糊。被选择的事物称为知觉对象，其他事物称为知觉的背景，知觉的对象和背景是可以转换的，当你欣赏一幅画时，这幅画就成为你知觉的对象，而其他的画、墙壁、人群就是背景，而当你欣赏另一幅画时，刚才那幅画就自然退为背景。尽管几幅画并排在一起，你可以一目了然，尽收眼底，但人们的知觉对象也往往是由一幅画转向另一幅画，知觉对象与背景在随着互相转换。在我们创造美的时候要特别注意知觉的选择性，尤其应注意以下几点：

其一，对象和背景的差别。对象和背景的差别越大，对象越容易突出。便如绒布粘贴画，颜色的对比非常重要，在蔚蓝的天空和海浪中飞翔着一群白色的天鹅，那天鹅的美姿会很容易成为人们知觉的对象。

其二，对象的运动。在固定不变的背景上，活动的刺激物容易成为知觉的对象。便如，在绿茵茵的草地上滚动着白色的足球，具有动感，格外引人注目。

其三，对象各部分的组合，在时间和空间上接近的组合，容易成为知觉

的对象。如地板砖上的图案，有几个相同的花排在一起，容易成为知觉对象。朗读，速度太快与太慢都不能使人很好地感知，只有快慢适当、停顿恰如其分才易于被人感知。

其四，知觉对象还因人而异。如山水、人物，容易成为画家、摄影家的知觉对象。旋律、节奏、声音容易成为音乐家的审美对象。知觉对象还与人的性格、兴趣、爱好、知识、道德等有关。就是同一个人，因为环境、条件、时间的变化，感情和情绪的不同，审美知觉也各有所异。

第二、整体性。知觉是事物的整体属性在头脑中的反映，所以知觉的整体性更为突出。如“望梅止渴”就是一个典型的例子。我们对亲人的所有属性都比较熟悉，所以听到脚步声音或者一声咳嗽，就知道父亲或母亲来了。再如画家在画龙时，总不画全龙，但我们却感到它是一条完整的龙。这就是知觉的整体性在起作用。

第三、恒常性。我们在欣赏中国画中的墨竹、墨荷时，没有人提出：“哪有黑竹子、黑荷花的道理，这简直瞎画！”画虽然是用墨画的，但我们还是感到竹子是绿的、荷花是红的，这就是知觉的恒常性在起作用。知觉的恒常性是经验在知觉中造成的。树总是绿的，月总是明亮的，水总是往低处流的等等，人们是凭借着这些生活经验和取得的知识来知觉事物的。由于知觉的恒常性，往往造成人们的一些错觉。艺术家们就用人们的这种错觉来进行创作。如《三岔口》给人以天漆黑的知觉，舞台上的行船给人以船在水上行的知觉等。在音乐、绘画、戏剧中，都利用了这一点。

第四、理解性。我们都知道，只有理解了的东西，才能更好地感觉和知觉它，如果我们对某一事物一点也不理解，美感也就无从产生。散文作家黎先耀，在 1980 年访问英国伦敦时，最吸引他的，并不是威斯敏斯特教堂里的历代英王加冕时坐的宝座，而是大英博物馆的图书阅鉴室里 M 排 4 号的那把普通的椅子。照常情讲，看皇帝的宝座要比一把普通的椅子漂亮得多、华贵得多。可黎先耀却对后者产生了美感。因为他对后者美的理解，要远远超过前者。原来这把普通的椅子，曾是革命导师马克思写不朽名著《资本论》时坐的。莲花是一种最普通的花，谁都见过。但问一些同学莲花美不美时，有些同学却回答不出来，有的虽然回答“美”，却并不知道美在什么地方。因为他们对莲花不理解，所以也不能很好地感知莲花的美。等他们学完了《爱莲说》之后，对莲花的美有所理解了，再欣赏莲花美时知觉到的比原来的就深刻多了。周敦颐在《爱莲说》中，以极简练的笔墨，把莲花的色、香、姿韵和品格的美，极其精妙地表现出来。因此，我们说他是最理解莲花的人，也是最能感受到莲花美的人。

③表象。表象也可以称作印象，是曾经感知过的事物在头脑中留下的深刻印象。这印象在某种刺激或影响下，在头脑中可以随时复现。如我们参观过首都天安门，看过电视剧《红楼梦》，见过北戴河的老虎石等，给我们留下了很深刻的印象。虽然时过境迁，但如果有人一提到北京、《红楼梦》、

北戴河时，我们的脑海里就会浮现出天安门、贾宝玉、林黛玉、北戴河老虎石的鲜明形象。这种重新复现的形象就是表象。表象以感知为基础的，感知越深刻，在头脑中留下的印象就越深刻，表象就越鲜明，记忆就越持久。

因为知觉是面对眼前的事物，而表象则是记忆中的事物，是过去感知过而面前不存在的事物在大脑中的复现，所以表象没有感知那样鲜明、具体、准确和稳定。但表象比感知更有概括性。因为给我们印象最深，在我们大脑中保留最久，复现时比较鲜明的是那些在感知中事物的主要属性和特征，或是那些最重大、最关键的感知经验，或者是那些刺激最强烈的某些事物的属性，所以它比感知就更具有概括性。如我们走进白杨树林，看到许许多多的白杨树，但每棵有每棵的特点，各不相同。你归来之后，想画一张白杨树的图画，或写一篇描写白杨树的散文，那么，你记忆里的白杨树并不是哪一棵，而是整个白杨树的特征。如果说你突出地记住了某一棵，那么这一棵必然具有与众明显不同的特征。茅盾先生的《白杨礼赞》，就是抓住了白杨树的共同特征写的；《爱莲说》写莲花也是如此。人们称这种现象为表象的“类化”。

在日常生活中，人们感知到大量的事物，在头脑里的留存着许许多多事物的表象。这些事物的表象使人获得了丰富的知识和经验，而审美经验也就是以这些丰富的感性知识和经验为基础的、当人们具体感知某一审美事物时，就会唤起与此事物有关的表象，而产生强烈的美感。如望月思乡，就是看到月这一审美对象时，而唤起了有关故乡的表象。因为人的童年和幼年，是生活在故乡的，而故乡的生活又总是和月有关。如在月下乘凉、月下捉迷藏、在月下听奶奶讲故事等等。而这些纯真美好的情感给我们留下了很深刻的表象；另外，满月还有团圆之意，这也是和家乡的亲人联系在一起的。所以望见圆月，便想起自己的家乡，因此，我们对月亮也产生了深厚的情感。毛泽东的《沁园春·长沙》一词中的“鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由”之句，是毛泽东看到了矫健的雄鹰在高空中飞翔，活泼的鱼儿在清澈的水中游泳，因而唤起了他对自由生活的表象。所以才产生了“万类霜天竞自由”的表象。也因此，目前的景色具有了更高境界的审美意义。

正因为在具体感知审美的事物时可以唤起与该审美对象相关的表象，所以表象就带有较强的主观性和浓厚的感情色彩。这是因为人与人之间各具有不同表象的缘故。如人们对童年和家乡的回忆。对亲人和亲密战友的回忆等等，都带有浓厚的感情色彩。我们翻开老一辈革命家写的革命回忆录，尤是如此。有人喜欢自然之美，有人喜欢艺术之美，有人喜欢哲理之美，在他们大脑中贮存的表象，当然是以爱好的事物为最丰富，最深刻。这就是表象的主观性。

综上所述，可知：表象无论在美的欣赏中，还是在美的创造中，都是十分重要的。因此，我们要加强表象的贮存。但是，我们记忆是有限的，必须借助于勤劳的双手，多记日记，多记笔记，深入生活仔细观察。

③观察。观察并不等于我们平时说的“看一看”、“瞧一瞧”，虽然其

中也包含着观察的成分。观察是有计划、有目的、有步骤的感知活动，是获得表象、知识及发展思维能力的重要手段。因此。观察就不仅仅是简单的“ 看一看 ” 的问题。

观察有科学观察和审美观察之分。科学家用科学的眼光观察自然，是为了发现和掌握自然的客观规律。例如，俄国的生理学家巴甫洛夫在他的实验室的墙上写着“ 观察，观察，再观察 ” 的格言，目的是观察生物的客观规律，艺术家用审美的眼光观察生活，是为了发现和表现生活的美。因此许多艺术大师们把观察放在首位。法国艺术大师巴尔扎克说：“ 文学艺术是由两个截然不同的部分——观察和表现所组成。 ” 他们的观察是为了欣赏美、创造美。

观察是有目的、有计划、有步骤的感知活动，也就是在观察的时候，人对自己的目标有步骤、有层次地进行观察，以视觉、听觉、味觉、触觉去感知，并寻找出某种答案。如一个从事绘画艺术的青年参观画展和一个不从事绘画艺术的青年参观画展就截然不同。前者在有目的、有计划的对画的构图、着色、光线，如何用笔、用墨以及一些表现技巧和美的了解；而后者则多是为了感官上的享受，并没有更多的目的，所以称不上观察。

观察的主动与被动。一般艺术家们，都去主动地观察生活，他们随时都在观察自然和社会上的各种现象。十九世纪法国的杰出作家福楼拜，经常给自己出作文题目，把自己观察到的东西写出来，并且要用最简练的语言，表达出对象的个性来。他举例说，当你走过一个坐在自己店门前的杂货商面前，走过一个吸着烟斗的守门人面前，走过一个马车站面前，请你给我描绘一下这个杂货商和这个看门人，他们的姿态，他们的整个身体外貌，要用画家那样的手腕表达出他们全部的精神本质，使我们不致于把他们和任何别的杂货商人，任何别的守门人混同起来，还请你用一句话就让我知道马车站有一匹马和它前后 50 来匹马是不一样的。

缺乏审美修养的人，是不会观察这一些的，他们的观察只是与自己的工作和生活直接有关的美的事物，或只把审美观察局限在实用上面。要提高审美修养，要提高美的创造能力，就应当把被动观察变为主动观察，进行审美的锻炼。阿·托尔斯泰说：“ 在观察时要紧紧抓住生活中的个性，用艺术语言把它表现出来，不论是重大的和细小的、肤浅的和深刻的、看清楚了的和没有看清楚的，即使一擦而过的。把观察到的这些现象总和起来，铸成一个集中的、现实的典型。 ”（见阿·托尔斯泰《论文学》）审美观察的修养，必须靠长期坚持，要有坚韧的耐性，莫泊桑从自己的切身体会中总结出了这样的经验：“ 才能就是持久的耐性，对你所要表现的东西，要长时间、很注意地去观察它，以便发现别人没有发现过和没有写过的特点。任何事物里，都有未曾被发现的东西，因为人们用眼睛观察事物的时候，只习惯于回忆起前人对这事物的想法，最细微的事物里也会有一点点未被认识过的东西。让我们去发掘它。为了要描写一堆篝火和平原上的一株树木，我们要面对这堆火和这株树，一直到我们发现了它们和其他的树、其他的火不相同的特点的

时候。”（《西方古典作家谈文艺创作》第 612 页。）

观察是艺术真实性的基础。未经过仔细观察而创造出来的艺术作品，往往出现错误。如北宋的郭若虚在他的《图画见闻志》一书里记着：马正惠这个人得到了一幅《斗牛》的画，说是五代名画家厉归真画的，因此非常珍惜。一天，他在屋外晾画时，被一农夫看见了。那农夫看了一会儿偷偷地一笑。马正惠看见后很不高兴地说：“你这个农夫，怎么看了我这幅藏画冷笑呢？说出原因还可，说不出来可不饶你！”那农夫说：“我不懂画，但熟悉牛，牛在相斗的时候是把尾巴夹在两腿中间，力气很大的人也拽不开，画上画的牛却把尾巴举了起来，所以我发笑。”因为画家在观察斗牛时观察得不仔细，出了这样的漏洞，因此见笑于农夫。无论是绘画还是其他艺术创作，不经过细心的观察，深刻的体会，就会失真。再以对牛的观察为例。福楼拜对莫泊桑说：“拉车的牛，早上和晚上神态不一样；赶车的人喝醉了酒和没有吃饱饭对牛的态度不一样；……如果你能细致地观察这些不同的情况，就是写好多作品也不难。”（龙协涛编著《艺苑趣谈录》第 117 页。）

细心观察，不但是创造美所必需的，对欣赏艺术、鉴别艺术也是必不可少的。沈括在他写的《梦溪笔谈》一书中提到：欧阳修得到一幅名为《牡丹丛》的古画。画中牡丹丛下卧有一只猫。欧阳修不知道这幅画好还是坏。左丞相吴育到他家去，见到这幅画时说：“这是画的正午牡丹。”欧阳修问：“你怎么知道？”吴育就就给他解释说：“从牡丹本身看，正午牡丹花瓣披放，颜色干燥，早晨牡丹花瓣含露，花房收敛而有光泽；再从猫的眼睛上看，猫眼在中午往往眯成一条线，而早晚则圆睁发亮。”画画的人画得如此之细，全凭他观察得细，而欣赏者若观察不细，也就不能很好地欣赏和鉴别。

④观察中的判断。知觉的理解性，可以构成人在审美观察时的判断力。人对于美的事物感知越多，头脑里形成的审美表象就越丰富。积累在大脑中的丰富的审美表象，就可以给人在审美观察时以判断力。著名电影艺术家卓别林之所以有非凡的艺术天才，首先受到他母亲的观察力的影响。他在自传里写道：“母亲是我见过的演员当中最富有表情的一个，就是在观察她的时候，我才不仅学到了怎样用我的手和面部表达感情，同时，也学到研究人物的方法，母亲在观察人物方面，有非凡的天才。一次，她瞧见住在楼上的邻居比尔·史密斯上街去，她便在窗口观察着，并对我说：‘你瞧比尔·史密斯，他走起路来好像脚步很重，他的皮靴没有擦亮。脸上有怒容，我敢打赌，他准是和老婆打了一架，咖啡也没喝，面包也没吃就出来了。”一点也不假，当天，卓别林就听说比尔·史密斯和老婆吵了一架。（见林同华著《美学心理学》第 137 页）一个人如果对于美的事物缺乏必备的和丰富的感性知识，便会在美的欣赏和美的创造中缺乏判断力。

观察中应注意的事项。第一，在观察前要做好准备。首先要从思想上明确观察的目的，其次要对所观察的事物有一定的了解，如一无所知，观察起来就很盲目，不易抓住重点和本质，观察前最好请老师和有关专家对观察的

事物介绍一下；其二，在观察前要有一个计划：观察的目的是什么？怎样去观察（步骤、顺序、重点）？

第二，在观察时要注意：不要忘记观察细节。在观察时要抓住对象特征，即与别的对象的区别，哲学上称个性。如上例福楼拜所讲观察人的例子。在观察中不仅注意静态，更要注意动态。动态是一瞬间的事情，观察较困难，但更要我们观察。如一个人坐在那里，可供我有较长时间的观察，但他的笑容、声音、动作是不能长时间停留的，必须抓住时机。又如一棵树是不动的，它的颜色、姿态、风韵尽可让我们可以观察，但是它在大风中如何摆动？在微风中又如何摆？在雨中的姿态如何？在雪中雾中的姿态又如何？我们只有不失时机地做细致入微的观察方可获得。我们更为需要的是人和物在动中的情景。因为一个人的思想感情都是通过动态表现出来的。

第三，要把观察、思考、想象结合起来。上边谈到卓别林的母亲对比尔·史密斯的观察、思考和判断的例子，我们在观察中也要考虑所观察到的人是一种什么情感，什么职业等等，然后再想象他的一切。这是带有创造性的。

第四，多写、多记。人们的记忆力总是有限的，观察到的不马上记下来，就有忘记的可能。因此，我们要多写、多记。像契诃夫所说：“请您尽量多写，请您写，写，写，……”

2．联想与想象

①联想。联想是指由当前感知的事物想到有关的另一事物，或由已想到的一事物又想到另一事物，联想有增进美感的作用，它可使审美对象在感知中呈现得更鲜明、更生动，使感知的形象的内容更丰富、更深刻。同时，能使感知的美的内容得到扩充，达到由此及彼的目的，达到客体与主体的统一。按照联想所反映的事物之间的不同关系，一般地联想分为如下几种形式：

接近联想。接近联想是由于两种事物在空间或时间上接近，在人的经验上形成联系，因而由一事物想到另一事物的联想。如李白的诗句“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”中的潭水和情意都有深度，不过前者是有形的，后者是无形的，但就其二者有深度来说是相近的，故诗人把二者联系在一起。更何况李白是乘舟，汪伦来相送。在时间和空间上联系非常紧密，所以这种联想是十分自然的。这种联想，充分地表达了李白对于汪伦的深厚感情，引起我们的共鸣。接近联想能迸发美感共鸣，给人以斑斓的感情色彩。又如大家学过的李绅《古风二首之二》：“春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。”这里的春种秋收是时间接近联想，由种一粒粟到收万颗子，从四海无闲田到饥民遍野还有空间接近联想，通过这些联想使人看到阶级矛盾的深刻，引起人们情感的波澜。

相似联想。相似联想是指由一种事物的感知引出和它在形态上或性质上相似事物的联想。这种审美实例结实例更是比比皆是：例如，松树枝叶繁茂，枝干粗壮结实，根扎得深，不怕风吹雨打、烈日蒸晒，和坚强的人格相似，因此看到松树就令人想起坚强的人格。暴风雨势不可挡，摧枯拉朽，把山河

大地的污秽物冲洗得一干二净，这和武装革命的气势很相似，所以见到暴风骤雨就联想到革命的气势。初升的太阳和青少年本是两种不同的事物，一是自然物，一是社会的人，因其有某些相似之处，所以见了喷薄欲出的红日就想到朝气蓬勃的青少年，见到青少年就想到早晨八九点钟的太阳，相似联想更有助于审美形象的具体可感，产生美情交融。

元代词人周德清的《塞鸿秋·浔阳即景》写道：“长江万里白如练，准山数点青如靛，江帆几片疾如箭，山泉千尺飞如电，晚霞都变露，新月初学扇，塞鸿一字表如线。”全篇对自然美的欣赏无一不是相似联想，有的形态相似，有的色彩相似，有的运动相似，有的形式相似，正是这些相似联想，把浔阳之美淋漓尽致的展现出来。

对比联想。对比联想是指对某一事物的感知引出现相反特点的事物的联想。如梅尧臣的《陶者》：“陶尽门前土，屋上无片瓦，十指不沾泥，鳞鳞居大厦。”这里的烧瓦工人的辛勤贫困生活与封建统治阶级的不劳而获的富贵生活，形成强烈的对比，这种对立形象的产生，就是对比联想。

著名诗句“霜叶红于二月花”也是运用对比联想展示秋色美的。在诗人的眼里，寒秋之下，丹枫举火，层林尽染，万山红遍，这怎是二月花朵可以与之相比的呢？正是这种不是春光胜似春光的“一树红枫全是叶”、“疑是无叶满身花”的红叶美，给人以新颖对比的美，因而这句诗成为千古佳句。

因果联想。有时我们从事情的原因，自然而然地想到事情的结果；从事情的结果又自然而然地想到事情的原因。就是因果联想。如：“夜来风雨声，花落知多少”是从“夜来风雨声”的因，而想到了“花落知多少”的果。又如，“野火烧不尽，春风吹又生”，是从“野火烧不尽”这一果而想到“春风吹又生”的因。因果联想，能揭示出事物的内在关系，加强美的感染力。

②想象。联想是想象的初级形式，审美活动中想象起着更为重要的作用。什么是想象呢？想象和联想不同，它不是联系回忆旧的经验，而是将头脑中已有的感知形象，进行分解、组合和改造，从而创造出新形象过程，所以想象的最大特点就在于新形象的创造。审美实践说明，不论是美的欣赏还是美的创造，都需要有想象活动的介入。它不仅使人们感知的形象更加具体、生动、鲜明，产生如临其境的审美感受，它更能使审美者突破时间限制，对感知到的形象进行补充和延伸，感受到更为丰富的内容。它把人的主观愿望、情感、理想与自然的形式美有机结合起来，在更高层次上反映事物的美。

想象按其内容的新颖性、独立性和创造性不同，一般分为再造想象和创造想象两种。

一是再造想象。再造想象是根据已有经验在头脑中经过重新组织再造出新形象的过程，特点在于其再现性。例如，同学们读过的课文《乡村傍晚》的一段：夕阳染红了西天，一片片晚霞倒映在清澈如镜的小河里，像开了一大朵一大朵鸡冠花。不知谁往河里丢进一颗小石子，激起的浪圈追逐着夕阳的余辉。河两岸的柳条像一丝丝的绿绸，在春风吹动下轻轻摇曳，好像惊动

了静静的河水似的，柳树下洗衣姑娘的影子倒映在水里……课文描绘的乡村傍晚风光是现实中有的，是作者看到的，但对未见过乡村风光的，要把课文语言变成具体生动形象，就得对自己头脑已有的经验（形象）进行加工改造，才能领会这诗情画意的美，这就需要再造想象。没有再造想象，人就无法欣赏文艺作品，尤其是文学、音乐作品。没有再造想象，就欣赏不到其中的美，也受不到感染。

二是创造想象。创造想象与再造想象不同，它不是根据现成的描绘在头脑中再造出相应的新形象，而是把头脑中已感知的形象加工改造塑造出新的形象，甚至是生活中不存在的形象。例如，唐代诗人刘禹锡在《浪淘沙》中写的“九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。如今直上银河去，同到牵牛织女家”。从审美观点看，这前一句，无疑是联想与再造想象获得的审美体验，而后一句，无论如何也是现实生活中没有的。黄河来自青藏高原上巴颜喀拉山脉北麓，东去入海。它怎么会直上银河，奔牵牛织女家呢？这正是诗人展开想象的翅膀，对黄河滔滔水势形象进行审美的“自由”创造。也正是这个生动形象的创造，把人们引入审美奇特的境界，逼真地把黄河雄壮的水势生动地表现出来，令人神驰遐想，情怀激荡。新颖、独特、奇异是审美创造想象形象的基本特征。自然审美中这种创造想象的实例是不胜枚举的。如李白诗句“燕山雪花大如席”、“黄河之水天上来”，李贺的诗句春笋“一夜抽千尺”，杜甫诗句“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，杨万里诗句“剪剪轻风末是轻，犹吹花片作红声”，毛主席诗句“五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸”。这些神来之笔，无一不是作者审美创造想象的结晶。文学上把它称作夸张，但夸张不能“夸过其理”，应是“饰而不诬”，不能获得“壮辞可得喻其真”的真切感人的效果。当然，现实中并不存在如席的雪花，天上来的黄河，落泪的花，红声的风，泥丸的山。那是想象，是夸张，而正是这些符合生活真实的想象与夸张，才把生活更本质、更富有情感的形象表达出来。

雪花如席，使我们立刻知道燕山原来是如此的冷。山如泥丸，岭如细浪，正是显示红军不怕远征难的英雄气概和神速勇敢势不可挡的革命精神。所以审美想象必须从事物的本质特点着眼。李贺的诗中有言春天竹笋长得快的诗句说：“更容一夜抽千尺，别却池园数寸埃。”说春笋“一夜抽千尺”是对春雨连绵时节，竹笋生长迅速这一自然规律的本质夸张想象，如果说“松柏一夜抽千尺”，就成为完全忽视对象的必然规律的胡思乱想了。所以想象既是“自由的”，又必须展示审美对象的本质，这是两者的辩证关系。

审美想象，是形成美感的重要因素。培养并发展审美想象能力，特别是创造想象能力，对我们来说十分必要。因为不论是美的欣赏还是美的创造，都需要有想象活动的参与。

那么，如何培养审美联想力和想象力呢？联想和想象的基础是生活。任何形象都是来源于生活。我们的生活七彩斑斓，蕴藏着无尽的美的宝藏，需要我们细心观察、深刻体验，才能发现和挖掘出来，因此，首先必须热爱生

活。只有热爱生活的人，才能更多地发现生活中美好的东西，才能深刻体验到生活如醇酒般香甜的滋味。生活经验丰富了，联想和想象力也就丰富了。另外，生活的面要广。如果你没见过从遥远的天际滔滔而来的黄河的景象，你就产生不出李白的“黄河之水天上来”的诗句；没有在燕山（或北方）看见过下雪的人，更不会想象出“燕山雪花大如席”这样的诗句。因此，生活的面要广，联想和想象力才能丰富。这就要参加各种活动，多接触社会，不能死读书。再者，要多读一些有益的文艺作品。文艺作品里有丰富的联想和想象的内容。如《西游记》、《聊斋志异》的想象，可谓海阔天空，但又不离其本。我们读了这些书，也会开阔我们的思想境界。古人说的“行千里路，读万卷书”，就是从生活和读书两个方面说的。文艺作品，也是生活的反映。最后一点是进行积极思维、参加创造活动。许多的发明创造都是通过联想和想象而来。传说鲁班是因为被草的叶子划破了手，然后才发明了锯子。划破手和断木头联想在一起，便产生了锯子。现在的仿生学就是如此的联想。所以，联想和想象，不只是欣赏美和创造美的需要，同时也是发明创造的需要。

3．情绪与情感

审美活动一个突出特点就是带有浓厚的情感。文学家托尔斯泰说过：“文学是表现和传达感情的。”因而，作家在塑造人物形象时总是倾注了自己的全部真挚而深沉的感情，并将其融入作品之中。创造美是离不开情感因素的，欣赏美也离不开情感因素，我们在阅读文艺作品时，会随着文艺作品中主人公的境遇而兴奋、悲伤、感叹、忧郁，甚至为“古人”落泪。

①情绪。情绪是人们从事某种活动时产生的兴奋心理状态，它是一种原始的、简单的情感。它与生理需要相联系。如在抗日战争中街头剧《放下你的鞭子》曾引起人们强烈的情绪，人们边看边喊：“打倒日本帝国主义！”这已成为艺术史上的佳话。现在，当我们听相声时也捧腹大笑；当我们看电影时，会与剧中人物一同喜怒；当我们听广播小说时，会被剧情中的人物感动得流泪，边听边擦眼泪，这就是文艺作品引起了自己的情绪。

欣赏美和创造美都有情绪伴随着，但情绪有情境性，一旦变换了情境，情绪也随之消失。情绪还有较多的冲动性和明显的外部表现，更多的是与满足没满足生理需要有关，如吃、穿、住、睡眠等，所以情绪属低级情感。好的艺术品不应只引起人们的情绪，还应引起人们强烈的情感。因为情绪虽是强烈的、迅猛的，却是短暂的。只有引起情感，才会升华为道德感、理智感和美感。

②情感。情感的定义。审美活动中，一时一刻也离不开情感。人们欣赏美的时候，就产生高兴的情感：而遇到丑的东西时，又会产生厌恶的情感。情感是一种比较高级、复杂的情绪，它是人的需要能否得到满足的体验。人的需要有物质的和精神的，衣食住行，是人的物质需要；求知欲望、道德观念、欣赏艺术，是人的精神需要。这些是否能够得到满足，都会在内心中激起肯定或否定的情感。

在美的欣赏中和美的创造中，对于美的对象的感知，理解、联想、想象，都会引起欣赏者和创造者的各种不同的情绪和情感的活动。

情感的特点。第一，情感的稳定性。情感与情绪的区别首先在于稳定性。人的情感虽然可以发生变化，但一般不会像情绪那样激烈。一个人的爱憎是比较稳定的，不会一天一个样。人的审美活动，也往往受情感稳定性的影响。如有人喜欢赏花，有人喜欢养鸟，有人喜欢绘画等。没有什么极特殊情况，人们的审美情感不会轻易改变。

第二，长期性。因为情感具有稳定性，所以人的情感与情绪相比又具有长期性。人对某种事物深深的爱，能达到终生不改的程度。人们的审美情感也受长期性影响，喜欢穿什么颜色衣服的人，往往很长时间都爱穿同一颜色的衣服；喜欢某项艺术的人，也会喜欢一段相当长的时间，甚至一辈子。

第三，时代性。人的情感带有时代性。不同时代的人们喜欢的东西也不相同，清朝以男人留长辫子为美，而今天若某个男人留长辫子就会成为丑闻，不同的时代人们的观念不同，因而情感上也有差异。

第四，阶级性。情感有鲜明的阶级性，这是因为不同阶级的人阶级立场不同，因而情感也不同，“世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨”，在阶级社会里，奴隶不会爱奴隶主，农民不会爱地主，工人不会爱资本家。

第五，情境性。人的感情总是在一定的情景、一定场合下产生的。情境的各种因素对情感的产生具有综合性的作用。一个在欢乐气氛的情境中就容易产生快乐感；在悲哀的气氛中就会产生悲哀感。鲁迅说过，文艺是环境的产物，时代的魂魄，社会生活的影印。人在不同的环境中就会有不同的感觉，从而产生不同的情感，这就是情感的情境性。

人处在美的情境，情感就会随着美的情境而升华，这情境会如一种无形的力量抓住你，吸引你，激发你，让你的情感不由自主地跟着它走，进入美的境界。当我们听了贝多芬的《热情奏鸣曲》就会产生无比的热情，而听了《英雄交响曲》又会产生战胜困难的无穷勇气。进行曲能激励人的斗志，鼓舞士气；抒情歌曲能愉悦人心，激发美感。这是因为不同的文艺作品创造了不同的情境，因而使人产生不同的情感。

第六，感染性。情感往往是被感染起来的。好的文艺作品能够催人泪下，就是情感的感染性在起作用，使你产生情感共鸣。任何一个成功的文艺作品都能用情感染读者，启开读者感情的大门，让他们有所爱、有所恨、有所乐、有所悲。美的事物之所以有潜移默化的、深刻而久远的教育作用，就在于它的感染性。

法国雕塑家罗丹说：“艺术就是情感。”托尔斯泰说：“艺术起源于一个人为了要把自己体验过的情感传达给别人。”“作者所体验过的情感，感染了观众或听众，这就是艺术。”（托尔斯泰著《论艺术》第 47 页）正因为艺术有感染性，所以它才能起到其他教育形式所起不到的作用，它把一切丑的东西尽情地加以鞭挞，引起人们的愤怒和厌恶。它把一切美的东西加以

颂扬，鼓起人们的信心和力量。阶级性、情境性和感染性是审美情感最重要的特点。

③情感与其他活动的关系。第一，情感与认识的关系。情感产生于认识，人如果对什么都不认识，就不会产生情感。初生婴儿的啼哭并不是情感，是一种本能的运动。稍大一点就有情感了，认识了妈妈，见到妈妈就笑，而见到生人就哭。“知之愈深，爱之愈切”讲的就是感情与认识的关系。我们对祖国的历史了解得越深，对祖国日新月异的变化了解得越多，对祖国就越爱。考古学家发现一块古代陶瓷，会欢喜若狂，因为他懂得它的价值；而普通人却会把它当破碗片扔掉。因为认识不同，所以感情也不同。

人的感情还会随认识的改变而改变。平时同学相处，开始由于对某个人不了解，从外表看，觉得这人没什么可爱之处，可后来接触多了，了解到这人内心是很美的，于是觉得他很可爱，感情发生了变化。城市的学生不喜欢地方戏，而农村的孩子喜欢地方戏，很重要的一个原因对这个剧种的了解、认识不同。了解认识，认识多了，情感也会随之改变。人的情感与认识有关，但认识不等于情感。我们对资本主义本质认识清了，这是认识。而情感则是对它的态度。我们看一幅画，认识这是画，同时从画的内容和形式上产生一种态度上的体验，即对这幅画是喜欢、不喜欢，这才是情感。

第二，情感与需要的关系。情感来自于需要得到满足与否。审美情感也是来自于需要满足与否，但审美情感更多的不是对生理需要满足与否的体验，而是对精神需要得到满足与否的体验。它是与自然美、社会美、艺术美、科学美相联系的。由于人的个性差异，因而审美情感也有差异。每个人的知识、经验、经历、信仰、理想不同，对精神方面的需要也不同，因而所产生的情感也不同，这就是对同一事物可能产生不同情感的原因。

第三，情感与实践的关系。美在本质上与实践分不开，因而审美心理活动也离不开实践。情感与实践是密不可分的。情感从实践中来，审美情感是在实践中培养起来的，情感又作用于实践活动，指导实践活动。健康的情感对实践活动有有利影响；不健康的情感对实践活动有有害影响。情感健康的人画画，能画境界高尚的图画，情感不健康的人可能会画出低级趣味的画。情感对人的实践活动，对人的审美活动起很大作用，因此，我们应该培养自己的高尚情操、美好的情感，才能创造出纯真而美好的艺术品来。

4．思维与灵感。

当你听《马赛曲》时，你能听出“公民们，武装起来”吗？当你欣赏达·芬奇的壁画《最后的晚餐》时，你能看出耶稣在说“你们中间有一个人将要出卖我”这句话吗？不要以为审美和创造美的心理活动只有情感，它还需要思维与灵感。

思维在审美活动中有重要的作用，它是审美活动不可缺少的重要的认识方式。人们对文艺作品的欣赏和创造，不只凭感觉、知觉，而且需要在感性认识的基础上进行抽象和概括，所以说没有理解也就没有审美活动。

鲁迅先生说：“看了阿Q，如果没有笑，那是没有看懂，如果只是笑，那也是没有看懂。”这就告诉我们欣赏阿Q这一形象时要有思维，要能理解作者的本意。在笑阿Q滑稽行为时，要进一步认识造成阿Q这一性格特征的社会根源。

①思维。思维是审美活动的重要心理因素。是事物的一般属性和事物内在联系在人脑中间接的、概括的反映。

我们阅读高尔基的《海燕》，读到的虽然是海燕、企鹅、暴风、闪电、雷鸣，但是我们并未停留在作品的表象上，而是透过“让暴风雨来得更猛烈些吧”的呼喊，看到了反对沙皇罪恶统治、渴望战斗的革命者形象。这就是思维。平时我们说的透过现象看本质，就是运用了思维。

思维的概括性是说思维所反映的不是个别事物的个别特征，而是一类事物的共同的本质特征。例如我们读了《红楼梦》，我们的思想不是停留在贾宝玉与林黛玉这一对情人的爱情故事上，而是看到了封建社会里青年男女爱情的悲剧；也不是停留在贾、史、王、薛四大家族的倾轧与兴衰上，而是通过这一典型形象概括出封建社会地主阶级整个集团的荒淫腐败、互相倾轧，概括出统治阶级与劳动人民的矛盾，概括出封建地主阶级必然走向灭亡的本质。

思维的间接性是指利用感知的材料在头脑中加工，概括出本质后再间接地理解和把握没有感知过的或不可能感知的事物。例如，清晨我们感到大地一片白茫茫，不但欣赏了雪的美景，同时想到昨天夜里下雪了，想到瑞雪兆丰年。“昨夜下雪”和“未来的丰收”是以雪为媒介间接反映的。《寓言故事》虽然说的是兽、禽、鱼、虫，可告诉我们的是人事间的许多哲理。……这都是思维的间接性在审美活动中的作用。

思维的过程。整个思维过程包括：分析、综合、比较、抽象、概括和具体化。

第一，分析与综合。分析是在头脑中把一个事物分解为各个部分或个别属性。例如把文章分成段落。综合，是在头脑中把事物的各个部分或个别属性有机地结合一个整体。例如从文章的段意归纳出中心思想。在思维时分析与综合是密不可分的过程，分析中有综合，综合中有分析，互相作用，促进思维发展。例如我们阅读文学作品总是先从整体上看，了解全文大概意思（综合），再分段（分析），再归纳出中心意思（综合）。

第二，比较，是在头脑中把各种事物的某些属性加以对比，并确定他们之间的异同。没有比较就没有鉴别，更谈不上揭示事物的本质。比较可以与同类事物比，也可以与不同事物比。

第三，抽象与概括。抽象，是在头脑中把同类事物共同的本质的属性或事物间必然关系抽出来，抛开非本质的、个别的属性和偶然关系。概括，是把抽象出来的各种事物之间共同的本质属性加以综合，而达到对事物的规律性的认识。抽象和概括也是紧密联系的，抽象出来的东西是概括的基础，概

括是把抽象出的各种本质的东西综合在一起。例如阅读文艺作品，在比较的基础上提出其中正面人物的本质特征，又抽象出反面人物的本质特征，最后把这些特征综合起来就概括出中心思想了。

第四，具体化。具体化是把抽象概括出的一般认识应用到具体的、特殊的事物上去，使抽象的再变成具体。例如掌握了一篇文章的中心思想后，用这个思想去衡量生活中、社会上的其他事物。

思维方式。第一，感知动作思维。思维伴随着动作或行动进行叫感知动作思维。3 岁以前的孩子的思维往往都是感知动作思维。但美也有动态的美，如人在活动中体会美、思考美；体育、舞蹈中都包含有感知动作思维。

第二，形象思维。形象思维是用直观形象来进行思维。在审美活动中形象思维占有重要地位。审美主体结合感性形象，通过想象和思维的互相作用，去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，这样就既保留了现象中的具体性、生动性，又达到深刻地反映和认识事物的本质，从而构成审美感受中的理性认识，进入审美感受的高级状态。形象思维不是以理论给人以明确的概念，而是运用形象进行思维，在思维中始终保留着形象性与具体性。

第三，抽象思维。审美活动与形象直接联系，但并不排除抽象思维。抽象思维是以概念进行思维。艺术创作都要受思想的支配，无论主题的确定、情节的安排、艺术手法的选择、人物心理分析都离不开抽象思维，离不开概念、判断、推理。

创造思维与创造美的活动。创造思维是一种有创见的思维，它不是单独的思维方式，它是抽象思维和形象思维过程中所表现出来的一种求异的、直觉的思维方式。

第一，发散性。即思考问题时不是沿着一个固定的方向，而是向四周发散，想出很多思路。

第二，求异性。不囿于传统、刻意求新，想出与众不同的思路。

审美活动中的创造思维比较注重直觉思维。所谓直觉，不是一步一步地思考，而是突然地领悟和理解、它是创造思维活跃的一种表现，一般把猜想、预感、假设、灵感等都看作直觉思维的形式。直觉思维需要强烈的好奇、高度集中及突然松弛等条件。直觉还要捕捉瞬息即逝的念头。很多艺术珍品都来自于直觉，直觉在艺术创造中是非常重要的思维方式。

②灵感。灵感是指长期思考着的问题得不到解决，而突然获得解决的一种心理过程。在审美活动中尤其是创造美的活动中，灵感十重要，它是艺术构思中，形象从不成熟到成熟的质变阶段的表现。它往往给人以豁然开朗、出人意料、茅塞顿开之感。这时正是文思泉涌之时。

灵感可以强化艺术家的创造活动。灵感并不是从天而降的，它是艺术家长期经验的结晶，是艺术家苦苦思索的结果，虽然灵感来得很突然，但如果没有艺术家长期连续的冥思苦想，灵感是不会到来的，所以灵感往往产生在艺术家紧张工作之后的思想放松之时。因此侥幸地追求偶然刺激以招邀灵感

是不实际的。

第四章审美能力及其培养

19 世纪法国伟大的雕塑家罗丹说过：“ 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。 ”现实生活中的美是丰富多彩、无穷无尽的，问题在于我们是否能够发现它。要欣赏音乐的美，必须有富于音乐感的耳朵；要欣赏绘画的美，必须有能感受形式美的眼睛；否则，最美的音乐和绘画，也不能成为我们的审美对象，对我们也是毫无意义的。这就是说，我们要发现美、欣赏美，就必须具备一定的审美能力。

因此，在审美教育活动中，我们要紧密结合生产、生活和艺术实践活动，着重于审美感受、审美判断的能力以及创造美的能力的培养与提高，这是中小学生审美素质教育的基本任务。

审美感受力

不论是现实美，还是艺术美，它们都表现为具体可感的形式。

美是生动的形象，它决定人们的审美活动用形象思维的方法，要把握它，领悟它。这种直观形象的心理活动，就是审美感受力的表现。

形象感受力作为审美活动的一种心理功能，是指人们直接通过视觉和听觉获得美的事物的完整映象和总体感知。我们观赏风景，不是只看一株树，一块石，一条溪，而是将它们放到山石林泉的特定背景中，欣赏某一自然画面。我们欣赏音乐，听到的不是各不相干、没有意义的单纯音响，而是由节奏、旋律、音色等有机构成的富有表现意义的乐章。我们欣赏诗歌、小说，读到的不是一大篇胡乱堆积的语词和句子，而是通过语言描绘能够唤起生动的“ 内心视象 ”的文学作品。我们欣赏绘画、雕塑，看到的不是杂乱无章的线条、色彩、形体的拼凑，而是可以直接感知的、有意味的视觉形象。总之，我们只有从整体上感知美的形象，才能进入美的领域，进而领略美的内涵。

审美感受要从整体上感知美的事物，但不等于把客观事物巨细无遗的都复印在头脑里。罗丹所说：“ 所谓大师，就是这样的人，他们用自己的眼睛看别人看过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。 ”又说：“ 在艺术家看来，一切都是美的，因为在任何人与任何事物上，他锐利的眼光能够发现‘ 性格 ’……。 ”看一个人的审美感受力是不是敏锐，主要是看他能否发现此物区别于彼物的独特性格。有了独特的感受和发现，才算真正把握了美。如果人云亦云，用着别人的眼睛看事物，那美就不属于你。这在艺术家身上表现得特别鲜明、突出。著名美学家、艺术家王朝闻有次游览黄山，在涧溪中捉了两条娃娃鱼，带回宾馆养起来，天天观赏，兴味甚浓。娃娃鱼四条腿，长尾巴，一身癞皮，一般人感到是丑的，很难看。可是，他却从娃娃鱼那对称的四条腿，长尾与身体的比例的对比与照应，肚皮上富于图案意味的杏黄色的斑纹以及它那稚气可爱，既笨拙又灵敏的动作中发现了美。丑

中见美，真是独具慧眼！印象派绘画的创始人莫奈曾到英国伦敦游历，画了著名的威斯敏斯特大教堂，画面上教堂的哥特式的尖顶上空笼罩着紫红色的雾气，时隐时现，色彩丰富，诗意浓郁，非常精美。这幅画展出时，观众看广大为惊讶：怎么本来都是灰蒙蒙的，在画家笔下却成了紫红色的？一定是他看错了！可是，人们走出展览大厅，仔细看看伦敦的上空，简直不相信自己的眼睛了，发现那雾的确是紫红色的。从此莫奈被人誉为“伦敦雾的发现者”！这些生动的事实告诉我们，作为一个美的鉴赏者，一个艺术家，他们都具有特别敏锐的感官，能够以自己独特的眼光去发现美，并深入地感受它，进而开拓出美的新天地。

人们的审美感受力的高低强弱，归根结底是由后天的社会实践决定的。马克思指出，人类在社会实践活动中，在“从对象上展开人的本质的丰富性”的同时，“人的主观感受的丰富性”也随之发展起来。美是社会实践的产物，美存在于客观世界之中。这就决定了引导人们在改造社会和改造自然的实践活动中，直接接触美的事物，进入美的境界，以激起对美的爱好和兴致。这一原则是培养和提高审美感受能力最基本，最重要的。只有耳濡目染，亲身领受，才会使视听感官变得灵通起来。比如我们组织学生郊游、远足，让他们尽情接近大自然，通过直接观察、亲身体验和反复比较那变幻无穷的色彩，那美妙动人的音响，就会使他们的审美感受力逐渐丰富、发展起来。一个足不出户、死抠书本的孩子，对美的感受能力必然是很贫弱的。

直接感知周围世界的美，对于培养中小学生的审美素质教育有着特别重要的意义。生活中的一草一木，一花一石，学生们都会觉得陌生而又新鲜；他们认知世界的突出特点是具体的、形象的，甚至可以说，他们是用画面、色彩、声音和动作来看待事物的。因此，中小学生的审美感受力的培养，必须从他们现在开始，这是非常重要，不可错过的良好时机，前苏联著名教育家苏霍姆林斯基曾说：“对所见所闻的观察，倾听和体验，犹如通向美的世界的窗口。所以，我们认为很重要的一项任务，就是教会孩子能看到和感受到美，而待他们有了这些能力之后，则要教会他们保持他心灵的赞美之情和善良之意。”

要培养学生的审美感受力，教师必须首先具有审美感受力。前苏联教育家赞可夫指出：“敏锐的审美知觉，并非只有艺术家才能具备。我们做教师工作的人，了解这一点很重要。”比如文学艺术作品是以鲜明生动的形象反映现实生活的，因此，对于培养和提高人们的审美感受能力有着特殊的作用。可是，过去我们往往是忽视这一点，不去引导学生进入艺术境界，感受美的形象，结果完全违背了审美规律。这样做既达不到思想政治教育的目的，也无助于学生审美感受能力的培养和提高。我们在教学中要彻底改变这种状况，根据文艺作品形象性和感染性的特点，进行生动灵活的分析，让学生真切地感受到它的内容和形式的美，以丰富和发展他们的审美感受能力。就以文学课来讲，如讲鲁迅的散文诗《雪》，我们应从分析“朔方的雪”和“江

南的雪”的形象入手，让学生具体感受、认识它们的不同审美特性：“朔方的雪”在无边无际的旷野上蓬勃奋飞，永远如粉、如沙，决不粘连，在日光下灿灿发光，如包藏光焰的大雾，在天空旋转而且升腾的闪烁……；而“江南的雪”，则“隐约着青春的消息”，像“极健壮的处子的皮肤”，真是“滋润美艳之至了”。通过“朔方”和“江南”的雪的如此生动形象的对比和象征的描写，不仅使学生深刻认识鲁迅对黑暗统治的愤怒与抗议，对光明、美好未来的憧憬与追求，而且也增强了他们对美的感受能力。读了《雪》这篇散文诗，不论是北方人，还是江南人；不管是万里雪飘的北国风光，还是滋润美艳的江南雪景，感受、体验能不深入一层吗？

美是通过人的视听感官进入人的心灵的。感知美和领会美，是审美素质教育的基础和前提，是审美能力的核心。离开这个前提和基础，我们就不可能热爱美、理解美和创造美。当然，人们对美的感知不同于动物式的、粗陋的感觉，而是人的一种社会意识活动，其中积淀着一定的理性思考的因素，但它毕竟是侧重于感性直观的。因此，人们对美的形象感受只有与情感体验、想象、认识等心理功能有机地结合起来，才能真正达到审美判断、艺术欣赏的境界。在下一节里，我们将对其他审美能力作进一步的说明。

审美想象力

想象（包括联想）是一种创造性的思维活动，是审美活动中的一种重要的心理功能。没有想象就没有审美鉴赏和艺术创造。

想象一般分为再现性的想象和创造性的想象。前者是指人们在经验记忆的基础上，重新再现客观事物形象的心理活动；后者是指对经验记忆的重新加工、改造和综合，创造出新的形象的心理活动。总的说来，审美欣赏是再现性的想象占优势，艺术创作是创造性的想象占优势。但是，两者又不是截然分开，而是相互渗透、相互转化的。再现中有创造的因素，创造中有再现的成分。审美欣赏中想象虽然基本上属于再现性的，但在一定意义上又是再创造的活动。

对于欣赏艺术与美，应该是主动积极地再创造，而不应是消极、被动地接受。从审美主体看，人们总是以自己的生活经验为依据，受主观情感的驱使，发挥想象和联想的作用，在对象中发现和补充些什么，丰富和发展些什么，从而赋予它以新的活力、新的生命；从审美客体看，它潜藏着一种感染、诱发力量，可激发起欣赏者的想象和联想。如果我们的耳朵只是留声机，眼睛只是照相机，那么客观事物就不可能在头脑中美起来、活起来。人们站在黄山玉屏楼前，看到天都峰与耕云峰齐天耸立，对峙相望，耕云峰有块岩石凭空伸向天都峰，诱发了游人的想象。名之曰“松鼠跳天都”。一只活泼可爱的松鼠，翘起尾巴，跃跃欲试，仿佛要跳过万丈巨壑，到那高山云雾中的天都峰去领略一番黄山风光。由于想象的作用，本来是那么一块顽石，在我

们的头脑中却变成了一只飞腾、跳跃的“松鼠”。昆明石林的阿诗玛岩柱，以普通的眼光来看，不过是一根僵硬直立的岩柱。可是，当我们进入那诗情画意般的境界，以饱含感情的眼光去凝神观照它，丰富的想象展开了：高高的石柱似乎变成了随风飘舞的裙带，顶端那本来不太规则的石块似乎变成了少女美丽的鹅蛋睑，她似乎正在唱着动听的山歌。这样，一块无生命的顽石幻化为一个美丽善良、青春焕发、能歌善舞的苗家姑娘。在整个欣赏过程中，石头的特异形态诱发了人们的想象，人们的想象又补充、丰富和发展它。自然物经过想象的加工、创造，成为源于自然而又美于自然的再现形象。

德国著名的文艺理论家莱辛说：“凡是我们在艺术作品里发现为美的东西，并不是直接由眼睛，而是由想象力通过眼睛去发现其为美的。”艺术的以少胜多，以一当十，实中有虚，所以能产生强烈的审美效果，原因就在于它能充分调动欣赏者的想象力，“妙想”而领悟其中的“言外之意”、“弦外之音”、“象外之旨”，发现它没有直接告诉我们的东西。造型艺术为人们提供了可视性形象，它抓住运动中的某一刹那，把形体常住化，成为静态造型，但我们却可以通过它那“不到顶点”的动势，“富有包孕性的瞬间”，想象出物体的运动，变化的过程。“咫尺应须论万里”，进入“无画处之妙境”。罗丹在其《艺术论》中说，他看到吕德塑在巴黎凯旋门墙上的《马赛曲》，似乎听到胸前披着钢甲、展开双翼飞腾的自由女神发出震耳欲聋的呼喊：“武装起来，公民们！”于是，经她一号召，战士们纷纷走向前来，那个有着狮子般的髭须的高卢人挥动着帽子，在向自由女神致敬，他的小儿子要求同去：“我已够强壮的了，我是一个男人，我要去打仗！”骄傲而慈祥的父亲说：“来吧！”塑雕《马赛曲》在罗丹的生动、丰富的想象中，那静止的、并列的、瞬间的动作变成了运动的、连续的、长久的动作、无声的画变成了有声的诗。这是何等有声有色、威武雄壮的动人场景啊！相反的，如果我们的思想刻板僵化，拘泥于事实、事理，缺乏审美想象力，那么再美的画，在自己的眼里，也会失去光彩；再好的诗，也会毫无韵味。张先《天仙子》词中有“沙上并禽池上暝，云破月来花弄影”一句颇为有名。对这句词王国维在他《人间词话》中解释得高明：“著一‘弄’字，则境界全出矣！”张先用“弄”字来形容花朵在月下摇曳多姿的形态，把人们的想象激发了起来，通过“通感”（又称“感觉挪移”）这种特殊的想象活动，仿佛感到事物的无声的姿态转化为有波动的声音，在脑际呈现出月下风来，花随风动的生动景象。总之，人们通过想象活动，把自己的情感融注到对象中去，从而加深对客观事物的感受、认识和理解，从中发现更多的东西。正如雨果所说的：“想象就是深度，……没有一种心理机能比想象更能自我深化、更能深入对象。这是伟大的潜水者。”

想象在审美判断中起着非常重要的作用，那么，对中小学生来说怎样培养和丰富自己的想象力呢？

1．要有丰富的生活积累

生活是培育想象之花的沃土，我们有丰富的生活经验，才能由此及彼，触类旁通，视通万里，浮想联翩，创造出新的形象。果戈里向普希金讨来一个故事情节，就能写出个有声有色的喜剧；托尔斯泰看到地边一棵被摧折而又顽强生长的牛蒡草，就完成了《哈泽·穆拉特》的构思。这并不是他们有什么神来之笔，也不是受到了什么神的启示，而是灵感的闪光照亮了他们头脑中贮存的生活经验，并以此进行创造性想象的结果。审美欣赏中的想象和联想，同样是以欣赏者的生活经验为基础的。一般说来，生长在北方的人，更能体味“大漠沙如雪，燕山月似钩”的壮丽景色；久居南方的人，则易领略“雨轻风色暴，梅子青时节”的秀美风光。一个足不出户、孤陋寡闻、头脑闭塞的人，是很难具有生动丰富的想象力的。真正爱美的人，只有热爱生活，怀着纯真的感情去亲近自然和人生，留神观察，细心体验，才能展开想象的翅膀翱翔于美的世界之中。

所以，培养中小学生接触自然，热爱生活，才能为进一步培养他们形成良好的审美观念打下基础。

2 要正确把握审美对象的特征

想象不管怎样的天马行空、神奇玄妙，总是要受审美对象的制约的。美的事物诱发着人们的想象，同时又为它规定着一定的范围和方向。因此，只有正确地把握事物的性格、特征，才能通过想象进入美的境界，反之，如果我们无视事物本身的特征，把与之格格不入的东西强加于它，那美就会回避你，不属于你。按照完形心理学异质同构的理论，我们可以把一棵苍劲挺拔的古松想象成一位高风亮节的老者，却不可能把它看成是一位苗条俊秀的少女；不能把春风摇曳的垂柳想象成一个粗壮有力的彪形大汉。柳宗元被贬谪在西南边远之地，为抒发自己的凄苦之情，曾以“山似戟”、“水如汤”来形容桂林山水，这种胸中山水显然是经过主观情感的扭曲而产生的“变形”，并不符合桂林山水的审美特征。韩愈则以“江作青罗带，山如碧玉簪”的诗句，把它想象成穿罗戴玉的美人，揭示了桂林山水的柔美、秀雅的风格。可见，想象是主观的，但不是随意的；是自由的，但不是想入非非的。人们虽然由于生活经历、思想情感、个性气质的不同，给想象染上浓厚的个人色彩，但总还是要受到客观事物制约的。西方谚语说：“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特。”这话用以说明美感的个人差异性，当然是对的，但我们决不会把哈姆雷特想象成同风车作战的堂吉诃德。这说明，我们只有把握了审美对象的特征，想象才会沿着正确的轨道和方向展开。

3．要增强记忆能力

伏尔泰曾经说过：“人，如果没有记忆，就无法发明创造和联想。”想象依托于记忆，记忆幻化为想象。记忆的内容和形式是多种多样的，有理论观点，有道德箴言，有生动的形象，有喜怒悲欢的感情……。审美活动是直观形象、饱含情感的，因而审美想象与形象记忆和情感记忆的关系最为密切。人们记忆中有大量生动的形象，通过想象综合、加工、创造，才能形成新的

形象。黄景仁词：“ 隔窗拥珠帘，有几个明星窃窃私语 ”一句，用想象使几颗星星变成了几个人聚首一起，在悄声细语地谈心，把视听感官的形象记忆综合起来，以耳代目，写出一个静谧无声的夏夜。白居易把琵琶声描写为“ 大珠小珠落玉盘 ”，“ 听声类形 ”，把无形的声音想象成有形的物体。没有丰富的形象记忆，就不可能把五官感觉沟通起来，运用想象创造出如此完美的艺术境界。情感记忆是以情感体验为内容的记忆，触景生情往往产生于情感记忆。如南国红豆的相思，依依杨柳的别情，红烛的垂泪，杜鹃的啼血等等，这种饱含情感的记忆往往特别持久、强烈、鲜明，也最容易激起人们的想象。在审美想象中，这两种记忆是交织、结合在一起发生作用的。例如，有位教师用音乐启发学生的想象力，由于她很注意激发学生的形象、情感记忆，因而取得了很好的效果。她在教唱摇篮曲《睡吧，小宝贝》时，先让学生听这首乐曲，感受它的安静、舒缓的抒情气氛，再启发学生结合自己的形象、情感记忆，想象乐曲中所表现的形象、境界。有的学生说：“ 我好像走进一间静悄悄的房间，看见妈妈在摇篮边轻轻地摇着，让娃娃睡觉。 ”有的说：“ 娃娃睡在摇篮里，就好像在荡船里，摇呀摇，娃娃睡着了。 ”摇篮曲之所以会激起孩子们的丰富想象，是因为他们头脑中储存有与乐曲有关的形象、情感记忆的材料，否则想象是产生不出来的。形象记忆愈生动，情感记忆愈真切，想象也就愈活跃。

想象是人的一种重要的思维能力。生活是想象的基础，情感是想象的动力，记忆力想象提供材料。因此，教师要注重培养学生尽可能地积累生活经验，丰富学生的情感，增强记忆力，以培养和提高学生的想象力。

审美理解力

认识或理解是审美判断不可缺少的心理功能之一。它一般是指理性思维，即在感性认识的基础上，以概念、判断、推理的形式对客观事物作出概括的反映，揭示事物的内部联系、本质和规律，从而获得更完全、更深刻、更高级的认识。审美活动在本质上是形象思维活动，有着自身的特点和规律，但总不能脱离人类的一般认识的规律，理性认识在其中也起着直接或间接的作用。

审美活动始终不脱离具体感情形象，但其中渗透着理性，理性溶于感性之中，认识寓于形象之中，两者有机统一，妙合无间。审美中的思维活动，不同于抽象的逻辑判断，它是通过生活本身的形象逻辑实现的。电影艺术运用蒙太奇手法，把不同画面加以分切、组合，虽然还是可视的、直观的形象，却表现了编导者对生活的认识、理解和主观评价。影片《白毛女》中有两个镜头的组合：一个是恶霸地主黄世仁在厅堂里兽性发作，强奸了喜儿；紧接一个特写镜头——厅堂上悬挂的大字匾额“ 积善堂 ”。这里没有插入旁白加以说明，我们却从画面的联结中，认识到反动地主阶级的伪善和凶残。由此

可见，理性认识由于蕴含于形象之中，就显得更为丰富、生动；形象由于渗透着理性，比单纯的感性认识就更为深刻。所以，审美欣赏能给人以精神上的愉悦和理性上的满足，取得“寓教于乐”的效果。

毛泽东同志在《实践论》中说：“感觉了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西，我们才能更深刻地感觉它，”一般认识是这样，审美判断也是如此：感性认识有待于上升到理性认识，而理性认识推进感性认识的深入，否则是不能把握美的内在意蕴的。因此，审美活动不能光靠感官的直觉，还要靠心灵的思索，知识、理性的引导。

认识或理解的作用突出地表现在人们对审美对象的评价上。教师在引导学生欣赏美和艺术作品时，一方面要“入乎其内”，进入角色，通过感受、体验，被对象所感染和吸引，产生感情上的共鸣；另一方面又要‘出乎其外”，即在直接感受，体验的基础上，同对象拉开一定的距离。进行理智的，冷静的分析和思考，正确、深刻地理解对象的内容和性质，使欣赏活动沿着健康的道路发展，把共鸣与鉴赏统一起来。

在艺术欣赏中，由于主客体之间的复杂情况、审美评价的表现形态是不同的。

1.“顺态”

所谓顺态即人们对艺术作品思想内容和表现形式作赞同或肯定的评价，这种评价可以帮助学生深入认识作品的思想艺术价值，获得真善美的启发和教育。例如，某位老师在引导学生学习这一点时提到这样一个例子：1841 年，恩格斯在写给妹妹的信中谈到贝多芬的第五交响曲时说：“昨天晚上所听到的是多么好的一部交响曲呵！要是你还没有听到这部壮丽的作品的话，那么你一生可以说是什么也没有听过。第一乐章是惨痛的绝望，慢板乐章是挽悼的哀痛与柔和哀切的申诉，第三乐章和第四乐章是自由的号角和青春强力的欢呼。”教师根据恩格斯这个具体而又深刻的分析、评价，来引导学生欣赏贝多芬的第五交响曲，就会更进一步地领会它的崇高的美和为自由而斗争的英勇、乐观精神，从中受到美的教育。

2.“逆态”

所谓“逆态”即对作品中所表现的思想艺术倾向，欣赏者作出否定的审美评价。即艺术家以为美的，欣赏者则认为不美，甚至是丑的；反之亦然。如思想情感健康、审美趣味纯正的人，看了低级、庸俗、不健康的作品，则产生反感、厌弃和批评的态度；一个思想情感不健康、艺术趣味低下的人，对于表现真善美的作品，看了以后觉得没劲儿、不够味。前者是正确的，后者则是错误的。

3.“顺态”与“逆态”相结合

这种看法是对作品既有肯定：又有否定的评价，这在对旧时代艺术作品的欣赏中表现得比较普遍。我们既肯定其中积极的、进步的、有益的东西，又否定消极的、落后的、有害的东西。教师要引导学生分清精粗、美丑，做

到剔除其糟粕，吸取其精华。

这里应当指出的是，由于审美对象的性质，特点不同，认识或理解在欣赏中所起的作用是不一样的，应区别看待，否则我们就会犯穿凿附会，微言大义的毛病。一般说来，对自然美，工艺品的欣赏侧重于形式美的感知，理性认识的因素就相对地弱些。对于有着重大历史内容的社会美和艺术美，则需在感受、体验的基础上进行理性的思考和探索，认识或理解的作用表现得非常明显、突出。试想，我们观察赏一株牡丹花同阅读一部《战争与和平》，认识或理解在其中的作用的不同不是很清楚吗？另外，这种认识或理解不同于科学中的判断推理，往往难以用明确的逻辑语言概括出来，它只是把人们引入某种境界之中，产生一种理趣和意绪，品味、体会着人生的价值与意义、欢乐与痛苦、成功与失败、崇高与卑下……这种言不尽意的现象，并不意味着认识或理解在审美欣赏中不起作用，而是表明它不同于一般的理性认识，它是与形象感受、情感体验紧密结合在一起的。

由此可见，认识理解作用集中表现在审美评价上，它归根结底是由人们的世界观、审美观决定的。认清了这一点，教师在培养学生审美素质时，必须树立正确的、健康的审美观，这样才能善于辨别美和丑，培养学生自觉地摒弃和反对丑恶的东西，热爱并接受美的陶冶。

审美统摄力

我们知道审美中的几种主要心理功能不是彼此独立，也不是界限分明，依次进行的不同阶段，而是有机统一、相互渗透、相互作用的。在审美欣赏和艺术创造中，感受、想象、情感、理解融合起来，构成一种合力。我们把这种合力称之为审美统摄力。

众所周知，审美的、艺术的方式与理论的、科学的方式认识世界，虽然都能达到对于客观真理的认识，但两者在性质上是有所区别的。理论的、科学的方式不是从整体上，而是从特定的角度、方面，抱着特定的目的去认识事物的。它在感性认识的基础上，经过分析综合、判断推理，最后以内涵丰富，高度概括的符号、公式、定理反映出事物的本质和规律。如爱因斯坦提出的著名公式：$E=mc^2$（能量=质量×速度平方），仅有 3 个字母，就以其巨大的概括力，将整个自然界的质量和能量的转化关系科学地揭示了出来，导致了原子能时代的到来。植物学家研究一朵花，他必须对花瓣、花蕊、花托、花萼认真分析、解剖一番，然后得出它属于何科何目以及有何用途的结论。对于科学、理论的抽象概括能力，我们称之为概念统摄力。审美的、艺术的方式则是从整体上掌握客观对象的。比如欣赏一朵花，必须凝神观照花的‘这一个”形象，如果按照植物学家的办法行事，就见不到花的美。泰戈尔在《飞鸟集》中写道：“采着花瓣时，得不到花的美丽。”鲁迅讲得更为明确，他说：“这正如摘花者，除尽枝叶，单留花朵，折花固然是折花，然而花枝的

活气却尽夭了。”正因为审美欣赏要从整体上把握对象的活生生的形象，其心理活动过程与学习理论、阅读科学著作就有所不同，而有其特殊性。

教师引导学生学习理论、阅读科学著作，基本上是一种冷静思考和认识的理性活动。审美欣赏则需要有形象的感受、活跃的想象、情感的体验和理智的引导，这样才能真正走入美的境界，从中获得感官的享受、精神的愉悦和理性的满足。例如，某学校老师让学生欣赏米开朗琪罗的著名雕塑《大卫》，从对这个美的形象的感受开始，欣赏他那厚实健壮的身躯，充满力量的臂膀，头部微俯，怒目直视，右腿前跨，右手下垂握石，左手拿着肩上的“甩石带”的迎战的雄姿给学生以壮美的强烈感受。几乎同时，学生的情绪被感染了，感情被激发了，于是精神振奋，意气风发，产生一种似乎有要同他一起投入战斗的渴望。在此之后，教师进一步让学生知晓《圣经·旧约》中大卫杀敌卫国的故事，并了解米开朗琪罗当时痛恨暴君，向往民主与共和的思想倾向，让学生进一步思索，从而认识到：米开朗琪罗所要塑造大卫的形象，并不是要单纯再现《圣经》中的传说故事，而是要表达他反对封建专制制度，保卫民主共和国的人文主义理想。通过这样的认识和理解，学生对大卫形象的感受更清楚、深切，情感体验会更鲜明、强烈了，从而受到了美的熏陶。在艺术欣赏中，教师要引导学生认识到感受、想象、情感、理解相互结合、相互影响，才会形成完整的审美状态。

在实际的审美活动中，各种心理功能的具体组合、运用是十分复杂微妙的，目前还不能够以科学手段准确测定出来。由于人的生活经历、思想情感、个性气质、趣味爱好的不同，诸多心理功能的发展是不平衡的，存在着明显的差异。有的人感受力特别敏锐，善于捕捉事物的形象特征；有的人想象力非常活跃，由此及彼，浮想联翩；有的人情感十分丰富，喜则笑逐颜开，悲则痛哭流涕；有的人精于分析思考，由表及里，深得意蕴。从审美对象说，山水花鸟等自然美，直接感知、体验占有突出的地位；社会美重在内容，认识或理解起着重要作用；抒情作品则较能激起人们的想象和情感。尽管这些心理功能的组合运用各不相同，不过总是共同发生作用，只是某一功能表现得突出、强烈些，另一功能表现得曲折、隐晦些，单一的心理功能是不能形成完整的审美活动的。教育工作者在培养学生审美素质时要注意这一点。

审美统摄力既然是由于感知、想象、情感、理解等心理因素有机构成的合力，那么它们之间的相互联系、相互制约、相互渗透，必然产生一种新的思维能力。它既可弥补某一心理功能的不足和缺陷，使之富有新的活力，又可使诸心理功能共同协作，和谐发展，把审美活动引向深入。如果学生缺乏审美统摄力，只是靠某一两种心理功能起作用，就说明他们还没有具备健全的审美心理，对美的感受、认识就可能产生片面性，形成不了最佳的审美效果，或浅尝辄止，或视而不见甚至美丑不分。如有人把审美看作只是生理官能的刺激，把美感与快感混同，一味追求声色口腹之乐，那就不仅不能享受美的愉悦，反而亵渎了美。杜牧写过一首脍炙人口的诗《江南春绝句》：

千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。
南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。

这首诗以想象和夸张的笔调，描写江南春色的繁丽，追思南朝佛教之盛。千里莺啼，红绿相映，水村山廓，酒旗轻扬，真是无处不春，春浓似酒。对于这样的佳作，明代杨慎在《升庵诗话》中却提出责难说：“千里莺啼，谁人听得？千里绿映红，谁人看得？若作十里，则莺啼，绿红之景，村廓、楼台、僧寺、酒旗，皆在其中矣。”这里以纯理性的眼光看诗，一是一，二是二，缺乏感受、想象和体验，当然“未解其中味”了。无情就无法理解诗情。这正如鲁迅在《诗歌之敌》中所说的：“诗歌不能凭仗了哲学和智力来认识，所以感情小径结冰的思想家，即对于诗人往往有谬误的判断和隔膜的揶揄。”杨慎对杜牧《江南春》的批评，大概即属于“谬误的判断和隔膜的揶揄”。

审美统摄力实质上是人的健全的、完备的审美心理结构。其基本特点是感知、想象、情感、理解等心理功能的全面发展、自由和谐地运动。审美心理结构是否健全，完备，是衡量一个人的精神文明、审美能力高低的一个重要标准。审美心理结构的形成，审美能力的提高，也离不开审美实践活动，它与人们的生活经历、思想修养、文化知识水平是紧密联系着的。这就要求教育工作者们不能片面地、单一地培养学生的审美素质，同时还要注意道德素质教育和智力素质教育的培养。

审美创造力

审美教育不只是培养人静观美，欣赏美的能力，更重要的是提高人的审美创造力。审美创造力，既表现于文学艺术领域，也体现在社会生活的各个方面。高尔基说过，“人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把‘美’带到他的生活中去”。美是社会实践的产物，劳动创造了美。人在改造自然和社会的活动中，总是要按照美的规律去创造美的产品，美的生活、美的世界的。

人是怎样按照美的规律进行创造的呢？根据马克思的论述，人的生产与动物生产的根本区别在于：

人是自由的，动物是盲目的，自由是对必然的认识。人要生产首先必须掌握“任何物种的尺度”，即认识客观事物的特点和规律。有了自由才有美的创造，否则只能是胡编乱造。

人的生产是自觉的，动物则是本能的。人按照自己内在固有的尺度进行生产，在生产前头脑中就有了计划、目的和蓝图，是向着一定的和事先知道的目标前进的。前者是对真的把握，后者是对善的追求。但是，正确的认识和美好的愿望只是创造美的基础、前提，要把这种可能性变为现实性，使自己的愿望、理想和需要在对象世界中完满地得以实现，还必须进行艰苦的劳动实践。唯心主义者把美的创造看作是神秘的灵感的产物，把诗和艺术的产

生归功于诗神缪斯的启示，这都是错误的，其结果只能是妨害美和艺术的创造。人们只有在长期的生活和艺术实践过程中，摸透事物的特点、性能和规律，掌握熟练的技能技巧，才能使主观见之于客观，创造出美的物质产品和精神产品，劳动本身也才会富有诗意的光辉。相反地，人们如果缺乏实践的锻炼，不具备必要的技能技巧，那就会在美和艺术的创造中，产生主观愿望与客观实际、艺术构思和艺术成果之间的矛盾，出现眼高手低，心手异离的窘况。对此，许多诗人、艺术家深知其中甘苦，并从理论上作出了总结，对我们认识掌握方法、技巧的重要性很有启发。

综上所述，在审美创造过程中，人们观念中形成的美妙的构思、蓝图，还是属于认识性的东西，还必须自觉地运用技能技巧，进行实际创造，以物质形式表现出来，才算完成了预定的任务。技能技巧的运用是一种实践性的活动，是完成美的创造的一种实际能力，不是可有可无而是至关重要的。如果把美的创造比做过河，那么方法，技巧就是船或桥，有了船或桥，才能顺利地达到理想的彼岸。

审美创造的技能技巧是人们适应和征服物质材料、创造美好事物的实际本领和能力。任何审美创造都要有一定的物质材料做基础，巧妇难为无米之炊，但米不是做好了的粥和饭，物质材料本身不是已经成形了的美的产品。只有当人们按照美的规律，运用熟练的技能技巧，对物质材料予以加工、改造和重新组合，形成富有表现力的整体，充分反映出人的才能、智慧和力量，并能引起人们精神上的满足或愉悦，才真正具有审美价值。例如：某校老师在手工课上教学生把一张张纸折成各式的小工艺品，并且在折叠过程中向学生渗透审美创造意识，学生通过看到一张普通的纸并不美，但折成小工艺品后就很美。这一过程，提高了审美创造力。

审美创造不可能凭空进行，需要一定的物质材料作依据，表情达意离不开一定的物质媒介和载体。比如音乐用声调旋律，绘画用线条色彩，舞蹈用形体动作，文学用语言文字等。艺术的不同的物质媒介，决定各自特殊的技能技巧，形成特殊的艺术语言，所以，审美创造的技能技巧首先表现在人们能够适应物质材料、媒介的特性，以特殊的方式认识和表现生活。不同类型的艺术家所以会有各自专业性的技能技巧，道理即在于此。英国著名美学家鲍桑葵在《美学三讲》中说：“任何艺人都对自己的媒介感到特殊的愉快，而且赏识自己媒介的特殊能力。这种愉快和能力感当然并不仅在实际操作时才有的。他的受魅惑的想象就生活在他的媒介的能力里；他靠媒介来思索，来感受；媒介是他的审美想象的特殊身体，而他的审美想象则是媒介的唯一灵魂。”对贝多芬来说，他对生活的一切感受，思索都化为了旋律；莫奈可以说是生活在色彩的世界里，大概梦也是五彩缤纷的；罗丹则是用形体来和同代人、后代人进行对话的。

从一定意义上说，艺术的物质媒介规范着艺术的内容，决定着审美创造的手段和技巧。因此，随料立意，因材施艺，是审美创造特别是工艺品制作

的一个重要的技艺原理。例如：有位砚厂的老师拿一块不规则的长方形砚石，并在黑板上画了一只蝉，两相比较着说：“ 我一看到这块石头，就好像听到了蝉儿的鸣唱。你们说这是为什么？ ”学员们立即热烈地议论开了。正确的答案议论出来了，因石造型，随料立意的砚雕学原理也在脑子里立起来了。老师又拿出一块金晕黄斑的砚石，啧啧赞叹着：“ 多好的石头、多美的色泽，将这作墨海的低凹处铲圆，就是一轮太阳；再把这道裂痕雕成个弯月形的水槽，不就是“ 日月同辉 ”么！ ”

高尔基曾经对青年作家讲过：“ 懂得一件工作的技巧，也就懂得了这一工作本身。 ”“ 在工作中起决定性作用的常常不是材料，而常常是技巧 ”，这是很有道理的。审美创造要懂得材料的特性，适应材料，但目的是为驾驭和征服材料，更好地进行美和艺术的创造。艺术是人类心智的果实，不是客观事物的简单摹拟，也不是靠物质材料拼搭的积木，而是以活的生动的体态形象向世界说话的，因而它是充满活力和生命的。一块普通的大理石，经过艺术家的制作就变成一尊精美雕像，它甚至比一般人更有生命力，真可说是万寿无疆。古希腊的米洛的维纳斯，埋在地下一两千年，并没有成为“ 木乃伊 ”，仍是“ 活 ”着的，致使 19 世纪末的罗丹赞叹地说：“ 摸抚这座雕像的时候，几乎觉得是温暖的。 ”一般人的形体动作就是舞蹈艺术，可在芭蕾舞《天鹅湖》中，乌兰诺娃的舞姿，却像春风般的轻柔，音乐般的美妙动人。有时艺术家为了创造一种境界，表现一种意趣、韵致，甚至对对象作变形、变相、变色的艺术处理，追求不似之似的艺术妙境。歌德曾指出荷兰大画家吕邦斯的一幅风景画，尽管两面采光，违反了自然的真实，但却符合艺术规律，产生了强烈的美的效果。他说这种构图归功于画家的诗的精神。爱伦堡曾讲到，有一次，法国画家马蒂斯给他看非洲黑人用骨头雕成的两只怒气冲冲的象，其中一只的那对长牙和鼻子一同向上翘起，却“ 显得象活的一样 ”；而另一只的牙齿则没有翘起来，就毫不动人。这说明，技能技巧是为表现人的思想情感和生活的内在蕴意服务的，适应材料是为了征服材料。技能技巧不是刻板僵化的形式，而是充满活力的创造。

美和艺术的创造是艰苦的事业，技能技巧是长期实践的结晶。艺术家们为了艺术上精益求精，无不呕心沥血，勤学苦练。唐代诗人李贺每天一大早就骑着瘦马出门，苦思冥想觅得佳句，当即记下，投入锦囊。他的母亲知道后心疼地说：“ 是儿要呕出心乃已耳！ ”齐白石画虾，兴之所至，信笔挥洒，浓淡相宜，神情毕肖，那透明而又富有弹力的躯体，那浮游自如的动势使人感到不是画在纸上，而是“ 活 ”于水中。“ 功夫深处始天然 ”，白石老人从少年时代起就画虾，“ 数十年始得其神 ”，他常说：“ 余之画虾已经数变，初只略似，一变逼真，再变色分深淡，此三变也。 ”从上述可见，没有“ 衣带渐宽终不悔 ”的探索精神，技能技巧就不可能达到炉火纯青的地步。审美创造必须在技能技巧上下大功夫、苦功夫。

技能技巧是审美创造的一种实际本领和能力，必须在生活和艺术的实践

中进行培养和提高，学习一点技法理论是必要的，但如果只停留在坐而论道上是不行的。鲁迅早就指出过读几本“小说做法”、“作文秘诀”成不了真正作家。业精于勤，艺无止境，技能技巧不可能唾手可得，一蹴而就。只有在长期刻苦的学习和锻炼中，方能进入随心所欲而不逾规的境界。达·芬奇画蛋的故事对我们是很有启发的。1469 年，达·芬奇到佛罗伦萨跟著名雕刻家、画家委罗基俄学画。委罗基俄对他要求非常严格，也很别致，不是指导他临摹古画，也不是大讲绘画理论，而是要他照着鸡蛋写生。他开始兴味很浓，画得很认真，后来画得不耐烦了，便马马虎虎，画些圆圈完事。一天老师严肃地批评了他，说：“在一千个蛋中，从来没有两只形状完全相同的；即使是同一只蛋，只要变换一下角度看它，它的形状便不同了……我叫你画蛋，就是为了训练你观察、把握形象和随心所欲地表现事物的能力。只要你通过反复画蛋，做到手眼一致，那么以后你绘画任何形象，就能应付自如了。这是学画的基本功，不能轻视啊！”听了老师的这番教诲，达·芬奇悟出其中的道理，于是专心画蛋，终于非常熟悉地掌握了绘画的技能技巧。达·芬奇由画蛋而成为杰出艺术大师的事实告诉我们：“千里之行，始于足下”，要培养中小学生的审美创造能力必须从小抓起，从一点一滴抓起。当然，中小学生审美创造力的培养不是孤立进行的，它应该与认识美、表现美紧密结合，与其他各类素质教育共同进行。这一点，作为教育者的老师更要引起注意。

第五章　审美教育的实施

审美素质教育的实施，必须首先确立审美的标准，然后遵循一定的原则，采取一定的方式，才能有助于中小学生审美素质的提高。

审美标准

要确立审美标准，就必须了解审美标准的性质、属性，并对其内涵有认识，明确了掌握审美标准的意义，才能在我们心中确立一定的审美标准。

1．审美标准的性质

审美标准是人们在人类社会的进程之中，于生产生活中衡量美的事物的标准与尺度，它反映人们的一种精神需求。作为人类的个体，每一个人都是在社会实践中按一定的审美标准来塑造自己、完善自己，并由此产生推动人类历史发展的强大动力。

2．掌握审美标准的意义

人类的审美实践包括欣赏美、创造美和发展美，每一个人在欣赏美、创造美或发展美的过程中，都要有正确的审美观念和审美理想，有一定的审美能力，有良好的审美心境和审美情趣。所有这一切都同审美标准有着极其密切的关系。因而只有掌握正确的审美标准，才能辨别美丑，否则将会出现美丑不分，以丑为美的现象。

①掌握审美标准是欣赏美的前提。所谓欣赏美，就是要在纷繁复杂的客观事物中去发现美、捕捉美、感受美并赏析美，从而受到美的熏陶和教育，使自己的心灵也更加美好起来。

在自然界中，美是不胜枚举的，但是，不同的人却对它们可能抱有截然不同的态度。例如，对于日月星辰、蓝天白云、潺潺流水、阵阵松涛，有的人赏心悦目，流连忘返，有的人却视而不见，听而不闻。同样对于大海，有人爱它的碧波万顷，水天一色，有人则爱它的白浪排出，惊涛拍岸。污染的大海，海面上的浮油也会反射出七色光晕，滥伐的山林，崖坡中的残叶也会显现出斑驳陆离，但是很难给人以美的感受。以上种种情况，都与审美标准紧密相关。

在人类社会中，审美状况更是千差万别。有人以奉献为美，有人却以索取为美；有人以与人方便为美，有人却以与己方便为美；有人以清苦俭朴为美，有人却以铺张浪费为美；有人以好学上进为美，有人却以吃喝玩乐为美。对于人的审美，有人重容貌美，有人重身材美，有人重姿态美，有人重行为美，有人重风度美，有人重心灵美……凡此种种，都存在一个审美标准问题。

固然审美能力、审美心境等等都会导致审美状况的不同，但是首要的问题在于审美标准。标准不同，尺度不同，必然造成审美的种种差异。因此，欣赏美的前提是审美标准，有了正确的审美标准，才可能有正确的审美实践。

审美标准不正确，决不能发现美、捕捉美、感受美、赏析美，当然也不能受到美的陶冶，从而使自己的心灵升华到一个高尚而美好的境界。

③掌握审美标准是创造美的根本。人类的文明史是一部不断地追求美、创造美的历史。正是由于千百年来广大劳动人民的不断追求和创造，才有了人类社会的不断进步，才有了今天的美好的一切，也才会有更加美好的未来。创造美并不是随心所欲的，这里的一个根本问题，就是要有正确的审美标准。

从人对自然的改造而创造美来说，人来自自然，属于自然，虽然具有改造自然的能力，但又受到自然法则的制约。违背自然固有的法则，就要受到自然法则的惩罚。在改造自然而创造美时，必须遵循两条原则：一是保护自然，尊重自然的客观规律，保护生态平衡，防止对自然环境的污染；二是认识并掌握自然的客观规律，按其规律改造并利用自然。这里实际上就有一个正确的审美标准问题。

在人的社会生活方面，要创造社会美，同样要遵循人类社会发展的客观规律以及各方面的有关法则。比如，道德美要靠修养，心灵美要靠陶冶，语言美要靠教养，行为美要靠实践，人体美要靠锻炼，衣着美要靠修饰，环境美要靠布置，人际关系美要靠理解与和谐，生活美要靠劳动和勤奋，而最根本的则要靠为全人类解放而坚持不懈地奉献和奋斗。

因此，掌握审美标准是创造美的根本，离开这个根本，一切所谓的创造美的活动都成了无源之水、无本之木，是注定要落空的，绝对创造不出真的美来；相反，还可能创造出丑，甚至创造出不堪入目，不堪入耳，不齿于人类的丑。

③掌握审美标准是发展美的指针。美学作为一门独立的学科经历了一个漫长的历史过程，这同对美的本质以及审美标准的认识有直接关系。任何事物都有其发展规律，美也有自己的发展规律。人们在向往美、追求美、创造美的同时，也在理论和实践上不断探索和发展着美。

在人们的审美活动中，审美对象既包括自然现象，也包括社会生活现象；既包括艺术领域，也包括科学领域。自然现象、社会生活现象、艺术、科学都不是凝固的、停止不前的，它们都在不停地发展变化着。审美对象的发展变化，必然引起审美标准的发展变化。

审美活动又是由审美对象和审美主体共同构成的。审美主体的审美理想的树立，审美观念的形成，审美能力的提高，以及对美的更进一步的向往和追求等，使审美主体自身也在不停顿地发展变化着。这也必然引起审美标准的发展变化。

新的审美标准一旦形成，便具有导向的功能。掌握新的审美标准，便能为审美活动指明方向并推动美的进一步发展。以影视艺术为例，在电影电视尚未发明时，当然谈不上影视艺术美，审美主体也不能对影视艺术美有所感受和追求，而影视一旦问世，于是关于艺术美的一个崭新的领域随之诞生了，新的关于影视艺术美的发展。这种情形在一切美的领域中都随时随地发生

着。

由此可见，掌握审美标准是发展美的指针。只要人类存在，人类的审美活动就不会止息，美就会不断发展，而美的发展就离不开正确审美标准的指引。

3．审美标准的基本属性

审美标准主要有客观性、社会性、多维性和实践性等

①客观性。审美标准的客观性，是指审美标准是客观存在的，而不是主观随意的，正如同美是客观存在的一样。

我们喜爱春雨春花、秋月秋蝉，喜爱平湖白鹭、远山蓝天，喜爱刀劈斧削的华山峭壁，喜爱丹青描就的桂林山水，喜爱岁寒三友松竹梅，喜爱国色天香的洛阳牡丹，因为它们的美是客观存在的，并且审美标准也是客观存在的。在人们的交往中，我们喜爱思想的豁达、品德的高尚、语言的诙谐、举止的文雅，喜爱健康体魄、翩翩风度、赤子心灵，同样因为它们的美是客观存在的，并且审美标准也是客观存在的。在艺术领域，达·芬奇的《蒙娜丽莎》、莎士比亚的《哈姆雷特》、柴可夫斯基的《天鹅湖》、托尔斯泰的《战争与和平》、卓别林的《城市之光》以及我国的唐诗、宋词、元曲、明清小说等等，它们之所以长期地、广泛地得到人们的传颂，还是因为审美标准客观地存在着。

也许有人会问：审美标准既然是客观的，为什么人们对美的看法有着许多的不同呢？有人以此为美，有人以彼为美，甚至可能是完全对立的，这又如何用审美标准的客观性来加以解释呢？这确实是一个复杂的问题，在后面还会逐步谈到。但是，我们不能因为有这样的问题就来否定审美标准的客观性。例如，在前面提到的污染的大海和滥伐的山林，尽管也反射出七色光晕和显现出斑驳陆离，然而人们普遍认为它们有的只是丑；而决不是美。这事实从反面再次证明审美标准是客观的。如果以人们对美的感受的差异来否定审美标准的客观性，就必将陷入对美的不可知论的泥潭。应当这样认识：人们审美情况的差异，只能证明美的多彩，而不是证明根本不存在客观的审美标准。

②社会性。审美标准的社会性，是指审美标准从属于一定的社会形态，并由一定的社会形态所决定；审美标准的社会性必然表现为一定的民族性，因为各民族在其形成过程中都必须具有各自的经济、政治、文化、生活及风俗习惯等特点；在阶级社会中，审美标准的社会性也必然要打上阶级的烙印。

试以建筑为例，目前世界上保存最完整的优秀古建筑群之一的我国北京故宫，则是具有鲜明的中华民族的特色、突出体现封建帝王的权力和威严的著名建筑艺术。故宫基本上分为外朝和内廷两大部分。午门为正门，又作献俘和颁诏的殿宇。外朝以太和、中和、保和 3 殿为主，前有太和门，两侧有文华、武英两组宫殿，是朝会大典所在。内廷则以乾清、交泰、坤宁 3 宫为主，是帝后居住之处。两侧有供嫔妃居住的东西 6 宫等。最后则是布满苍松

翠柏、亭台楼阁、清池画廊以及奇花异草的御花园。全部建筑严格对称地布置在中轴线上，而前 3 殿则占据了主要空间，太和殿前汇集百官的巨大广场则有力地烘托出这宫城的主脑。整个建筑充分显示出“ 普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣 ”的封建宗法礼制和帝王的绝对权威。显然，其审美标准是从属于中国的封建社会，并为封建社会所决定的。古埃及的金字塔是举世闻名的建筑艺术的典型，其代表则是吉萨金字塔群。它们都是精确的正方锥体，单纯、高大、稳重、简洁的几何形体具有震慑人心的艺术力量。它既体现着古埃及民族的审美理想，又象征着古埃及奴隶主贵族的代表法老（即国王）的威力和专制制度的不可动摇。从祭祖厅到金字塔，有一条意在象征从现实通往冥界的狭窄漫长的通道，必须经过此道才能望见高大的法老雕象和摩天的金字塔。这种光线明暗、空间幽豁的对比，产生了强烈的宗教艺术的表现力。总之，它以自然界高山大漠宏大单纯的特征来体现君权神授的宗教观念。它的审美标准是从属于古埃及的奴隶社会，并为奴隶社会所决定的。

在文学作品中，这种审美标准的社会性也无处不在。鲁迅曾一针见血地指出，贾府的焦大是不会去爱林妹妹的。可见审美标准的阶级性。而同一部作品《红楼梦》因为宣扬了反封建的思想，又为封建王朝的代表所不容，竟被诬蔑为诲淫诲盗的作品而遭到禁绝。这种十分复杂的现象，只有从审美标准的社会性、民族性及阶级性中找到正确的答案。

也许有人又会提问：我们今天欣赏金字塔，欣赏故宫建筑群，难道也是在欣赏奴隶社会的奴隶主和封建社会的封建帝王的尊严与权威吗？这确实又是一个复杂的问题，后面也会进一步谈到。我们当然不是欣赏奴隶主和封建主的什么尊严或权威，而是欣赏那在建筑艺术一般形式中的整齐一律和抽象性，欣赏凝聚在这些建筑艺术中的古代劳动人民的智慧和才能等等。但是，我们决不能因此而否认审美标准的社会性、民族性以及否认在阶级社会中审美标准的阶级性。

③多维性。审美标准的多维性，是指审美主体对于审美对象的审美活动是多因素、多方位、多层次、多角度的，因而，审美标准是多维的。这是由于审美对象的丰富多彩和审美者的千差万别决定的。

前面提到的建筑艺术，已经涉及到了审美标准多维性的问题。进一步说，人们游览故宫，有人着眼于整个建筑的艺术构思，有人偏爱殿堂的高大巍峨，有人钟情于叠山重檐、梁柱斗拱，有人陶醉于藻井彩绘、铜铸石雕，有人则对楹联牌匾、书法绘画流连忘返。在观赏一部电影时，有人喜爱男主角，有人则喜爱女主角，有人对蒙太奇赞不绝口，有人却迷恋于电影的音乐效果。对于百花盛开，有人高吟“ 万紫千红总是春 ”，满怀着对于春天的喜悦；有人却低诵“ 原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣 ”，抒发着对于更加美好的生活的向往。在一部交响乐中，也可能有人特别欣赏管乐的嘹亮清越，有人却分外喜好弦乐的婉转缠绵，有人更注重打击乐的铿锵雄浑。即使是对于野草，有的人欣赏它“ 野火烧不尽，春风吹又生 ”，领略到它那顽强的生

命力；有的人则以其“更行更远还生”，满怀离情别绪，盼望美好的重逢；而更有人“记得绿罗裙，处处怜芳草”，由野草想念穿着绿色罗裙的好友，怀念于往日美好时光。

所有这一切都说明审美标准的多维性，审美主体对于审美对象，由于其社会地位、生活经历、文化素质、个人气质等各方面的不同，可以从不同层次、不同角度、不同方位、不同侧面去欣赏千姿百态的美。

④实践性。审美标准的实践性，是指审美标准产生于实践，又指导着实践，发展于实践，又接受着实践的检验，离开了审美实践，便无所谓审美标准。

审美标准的产生最初是同人类的物质生产、同实用价值联系在一起的。石器之所以美，是因为石器有助于狩猎，有助于挖掘等等。随着人类物质生产的发展，美的对象一部分从实用价值中在形式上分化出来，没有了直接的实用价值；一部分仍然与实用价值紧紧地联系在一起。即使分化出来的那一部分，仍然间接地表现出它的实用价值。兽牙所串成的项链，间接地表现出猎物的众多，因而这兽牙项链是美的。

审美标准指导着人类的实践，不是盲目地、随心所欲地进行，而是按一定的审美理想和审美标准进行的。在实践过程中，作为审美对象的自然、社会、艺术、科学都在不断地发展着。自然史、社会史、艺术史、科学史都充分证明上述各审美对象都经历了由简单到复杂、由单一到丰富、由低级到高级的不同阶段。将来，它们也必然按着各自发展的客观规律继续发展。这种发展永远不会停止，不会终结。同时，作为审美主体的人，其审美理想、审美能力乃至审美器官，也在实践中不断发展着。例如，视觉器官、听觉器官、触觉器官、味觉器官和嗅觉器官最初只是具有一定生理机能的器官，只有经过生活经验的积累，经过劳动和社会实践的锻炼，才能成为人化了的、能够感知美的完善的器官。审美主体的发展尽管千差万别，但不断发展则是共同的、绝对的。审美主体对于审美对象的审美活动因此也必然不断发展。这样，审美标准便在实践中永无止境地发展着。

实践是检验真理的唯一标准，同样，它也是检验审美标准的唯一标准。“三从四德”和缠足，在封建社会的中国曾是评价妇女美德和美貌的标准。今天，任何一位中国的公民都认为那是丑的。如果有哪一位姑娘缠着三寸金莲，严格奉行“在家从父，出嫁从夫，夫死从子”的遗训，开口闭口都是“妇德、妇言、妇容、妇工”，恐怕别人会以为她是从哪座古墓中跳出来的僵尸，肯定是连伴侣也难以找到的。求神拜佛、方士巫婆曾经造就过多少艺术佳作，如果今天还把这些作为生活的必需，只会令人感到丑，甚至是丑恶。清朝末年，许多志士仁人希望通过学习西方资本主义来救中国，结果都失败了；中国共产党领导中国人民，经过艰苦卓绝的斗争，挽救了中国，使中国走上了社会主义的康庄大道，这是 2000 多万人以血的代价得到的结论。现在有人用资本主义的社会制度作为美的标准，显然是不符合中国国情的。我国的唐诗、

宋词、宋代山水画等，得到了社会实践的检验，淘汰了泥沙，筛选出精华，一直流传下来，使它们得以保存的那审美标准，正是经过实践检验的正确的标准。

审美标准的客观性、社会性、多维性和实践性，是一个不可分割的整体。把它们割裂开来，便不能正确评价古往今来、无比丰富的美。只有综合地了解审美标准的基本属性，才能充分认识、鉴赏一切客观对象的美，并不断创造更加多彩、更加完好的美。

4．审美标准的主要内涵

审美标准的主要内涵有哪些？换句话说，具备哪些条件、符合哪些要求才是美的？审美标准的主要内涵是：能够激发人们的美好情感，能够促进人们的身心健康，能够推动社会的向前发展。

①激发人们的美好情感。审美标准的内涵之一：美必须是能够激发人们的美好情感的。不能激发人们的情感，或者虽能激发而所激发的并非美好情感，那一定是不美的，甚至可能是丑的。

在自然界中，无边大海能使人心胸开阔；红日东升能使人奋发向上；熊猫戏竹，使人爱其憨态可掬；柳浪闻莺，使人顿觉春意盎然。如霜的月光，曾使李白倍生思乡之情；高耸的泰山，曾使杜甫立下登凌之志。小小的百草园，对于少年鲁迅曾是幸福的乐园，那泥墙、井栏、高大的皂荚树、紫红的桑椹，真具有勾魂的作用。同样是落日，在初唐时期有“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼”的诗句；而在晚唐时期则有“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏”的感概。尽管它们的感情不同，但同样寄托着对于美好生活的追求，因而这夕阳是美的。

在社会生活中，集体劳动的场面是美的，因为它使人激起人心齐，泰山移的情感。助人为乐的行为是美的，因为它让人感受到了“活着为他人，生命值千金”的真谛。我们喜爱《三国演义》中的刘、关、张，因为从他们身上领略到“三人同心，黄土变金”。我们崇敬现实生活中的环卫工人，因为他们让人领悟到“苦了我一个，幸福千万家”。生活中诸如此类美的事物和现象，无不具有激发人们美好情感的功能。

审美标准的这一内涵，是由美的基本属性决定的。美与真、善的不同之处在于：真以揭示客观规律为特征，它主要是理性的；善则以其鲜明的功利目的为特征；而美则要求在真和善的基础上给人以情感上的陶冶，它的特征是情感性。正因为如此，审美标准必须以引起人们情感的转移、生发为其主要的内涵。

②促进人们的身心健康。审美标准的内涵之二：美必须是能够促进人们的身心健康的。一般说来，不能促进人们的身心健康则不是美的。促进人们的身心健康，主要又是指人的心灵的健康，因为美育毕竟不同于体育，体育是促进人的身体健康为主要目的的，当然也并不排斥促进人的心灵健康。

任何艺术美都有促进人的身心健康的作用。艺术体操、冰上芭蕾之类能

够促进人们的身心健康，自不待言。读小说，看画展，听音乐，观戏剧，只要它们是美的，同样有利于人的身心健康的发展；我们读《水浒》，豹子头林冲的不幸遭遇使我们满怀义愤，他高超的武艺又使我们深为叹服，他夜奔梁山更使我们大为振奋。我们观赏齐白石的花鸟虫鱼，那些在日常生活中常常易为人们忽略的一草一木，那些很不引人注目的小生灵，都焕发出勃勃生机，催人奋发，促人上进。我们听刘天华的二胡独奏曲《良宵》，似乎置身于月光如水，烛影摇红之中，似乎正与亲朋好友缓斟慢酌、娓娓交谈，忽而热烈，忽而沉静，留连于美好的回忆，憧憬着光明的未来。我们看果戈理的名剧《钦差大臣》，剧中所揭露的俄国贵族们的丑恶面貌使我们觉得无比的痛快淋漓，经作者精巧构思的社会丑，成了一幅绝妙的讽刺图，道出了我们自己想说而不能说得更好的心声。“少壮不努力，老大徒伤悲”、“莫等闲，白了少年头，空悲切”，鼓舞着多少青少年顽强学习，刻苦锻炼，积极进取。“老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已。”又激励着多少老年人发挥余光余热，为国分忧，为民操劳！

任何科学美同样都有利于促进人们的身心健康，达尔文的进化论，把千千万万物种从纷繁复杂，错乱无章中理出清晰的头绪和条理，揭示出生物进化的规律，使人茅塞顿开。摩根的《古代社会》，从原始部落的难以捉摸的状况中，研究出人类社会发展的轨迹，为马克思的恩格斯的进一步研究提供了可靠的基础。马克思《资本论》则从人们常见的商品开始，运用辩证唯物主义的立场、观点和方法，深入剖析了整个资本主义社会，使人们看到了共产主义的光辉未来。毛泽东的《中国革命战争的战略问题》和《论持久战》，则以卓越的科学分析，提供了弱小民族战胜强大敌人的光辉武器，并指引中国人民走上了独立、解放、民主、自由的光明前程。

在自然美和社会美中，美促进人们身心健康的功能也是有目共睹的。这里也不一一举例了。

③推动社会的向前发展。审美标准的内涵之三：美必须能够推动社会的向前发展。这是审美标准的最根本的内涵。因为，整个美的发展史，是随着人类社会的发展而发展的历史。从根本上说，一切有碍于人类社会发展的，都不是美的。

我们赞美我国古代的四大发明——指南针、火药、造纸术和印刷术，因为它们促进了人类的交往和思想交流，为人类战胜自然提供了强有力的武器，为人类社会的发展提供了巨大的物质力量。我们赞美瓦特的蒸汽机，因为他解放了人力，推动了曾给人类社会发展以强大力量的产业革命。我们赞美爱因斯坦的相对论，因为它冲破传统物理学的局限，使我们把眼光扩大到整个宏观世界，为未来科学技术的发展奠定了理论基础。我们赞美李四光的地质力学，因为他的学说不仅使我国摘掉了贫油国家的帽子，推动了我国石油工业的发展，战胜了敌人的封锁，弘扬了中华民族的志气，而且他的理论对祖国的社会主义建设事业发挥着越来越大的作用，对人类也是一项伟大的

贡献。我们赞美航空航天技术、海洋工程、生物工程、计算机、光导技术以及各种新材料、新能源等等，因为它们极大地解放了社会生产力，使人类社会日新月异地向前发展。我们歌颂孙中山，因为孙中山领导了辛亥革命，推翻了延续几千年的封建统治，推动了中国历史的发展。我们歌颂毛泽东，因为以毛泽东为代表的中国共产党领导全国人民推翻了压在中国人民头上的三座大山，使古老的中国不再任人瓜分，使中国人民真正挺起了腰杆，扬眉吐气，成了国家的主人，并使我们在祖国的社会主义康庄大道上日益发展强大。我们歌颂列宁，因为列宁领导俄国人民在世界上建立了第一个真正消灭了阶级压迫和剥削的社会主义的苏维埃国家。我们歌颂马克思、恩格斯，因为是他们把千百年来无数仁人志士所幻想的社会主义由空想变为科学，给人类指明了光辉的前程。我们歌颂王进喜、李顺达、戎冠秀、张秉贵，歌颂刘胡兰、黄继光、雷锋，歌颂刘文学、赖宁，因为他们在各自平凡的岗位上作出了不平凡的业绩，他们不仅以自己的英雄行为推动了人类历史的发展，而且给我们树立了光辉的榜样，使我们从他们身上获得争取民族解放、国家富强、人民幸福的力量。

自然美和艺术美推动社会向前发展的作用有些虽不及科学美和社会美那样直接，但其振奋精神、陶冶性情、升华情感等功能是使人们真正成为大写的人所不可欠缺的。故乡山水之美所激发起的对故乡的热爱，不正是建设故乡，发展故乡的强大动力吗？一首短短的小夜曲或摇篮曲不是勾起过多少人对于和平、幸福的向往，从而为保卫这和平、幸福而流血牺牲吗？至于那些直接反映人民斗争生活的文艺作品，那些史诗般的文学巨著，其推动社会发展更是众人皆知的了。

审美标准的上述主要内涵是不可分割的。这里只是就美的一般功能来说明审美标准，至于各种类型的美或美的不同领域都还有其更为具体的标准，还要靠在深入审美实践的过程中，在不断提高自身审美修养的同时去逐步了解和掌握。

审美教育遵循的原则

1．思想性与科学性相结合的原则

思想性与科学性相结合的原则不仅对于审美素质教育来说是首要的和基本的，而且对于其他社会科学的教育课目来说也是必不可少的。

思想性，指当代先进思想体系或政治思想的自觉信仰，并在社会生活中把这信仰作为指导自己言论、行动的指南。所以，思想性表现在人们的社会生活和精神生活的一切领域（如哲学、政治、道德、科学、文学艺术等）中。但是，思想性并不是、也不可能是孤立地、抽象地存在着的，它必然渗透在各具体学科知识和人的各种行为活动中。就思想性的形成和发展来看，它必然是各自时代的知识、信仰和实践活动的结晶。当然在阶级社会里，由于人

们的政治观点和世界观的不同，因而，人们对思想性的涵义以及评价思想性的标准是不一样的。如果要寻找共同点的话，那就是，无论哪个阶级所崇奉的思想性都必然体现了各自阶级或社会制度的政治方向和世界观倾向。

科学性，主要是指反映了人类已发现或已认识的关于自然界、社会和思维的某些客观规律、客观真理的知识体系。科学也可以说是从理论上系统化了的客观知识。这些知识的正确性是在社会实践进程中得到检验的。当然，在现实生活中，尽管每一门科学适应的通常都只是研究现实世界发展过程中的某一领域、某一种运动形式或某一阶段所特有的某一种矛盾，但它们大都是既包含了已经发现的科学规律及其知识成果，又吸收了那些构成它的研究对象的新发现和新的理论。科学作为正确地描述现实世界的基础的知识总和，一经由社会生产实践的需要产生后，它既受生产实践的推动和影响，又反过来有力地作用于社会发展进程。所以，科学知识的可信性和权威性就在于它的概括性、普遍性、必然性和客观真理性。审美教育作为一门科学，虽然定型较晚，但美育现象的较早出现，确也说明了它的产生、形成的客观需要和科学依据。它是在已有的事物中，在人们的社会实践和人们的交往过程中逐渐形成并得到验证的。审美教育的科学性既表现在它的由社会需要所决定的客观必要性，也表现在它所反映的自然、社会事物的美的规律的真理性。

关于思想性与科学性相结合的原则在美育中的具体体现，我们认为可以从这样两个方面来考察：一是美育学科本身就具有思想性与科学性相结合的因素；二是美育的实施本身也需要思想性与科学性相结合的原则。美育的目的和任务就在于以把握现实的规律性的知识来教育人们、教育中小学生，使他们能够用健康向上的社会主义的人生观、价值观，来鉴别社会生活中的是非、荣辱、善恶和美丑，培养他们高尚的情操、良好的社会道德风尚和高度发展的审美能力。

马克思主义创始人是把社会科学的诸多学科放在历史发展的大范围内来考察的。恩格斯在给康·施莱特的信中写道：“必须重新研究全部历史，必须详细研究各种社会形态存在的条件，然后设法从这些条件中找出相应的政治、司法、美学、哲学、宗教等等的观点。”恩格斯在给博尔吉乌斯的信里还明确指出，“政治、法律、宗教、文学、艺术等的发展是以经济为基础的”。通过这两段话，可以给我们这样的启示：一是，如果探究社会意识形态诸种形式的根源，那么，从根本上说，它们都可以从社会存在的条件——经济基础中找到解答，它们反映经济基础，当然，它们也反作用于经济基础，从这个意义上来说，意识形态诸种形式涉及人们的一切社会活动领域；二是，随着社会存在条件——经济基础的发展变化，必然引起上层建筑、社会制度的变革，而由于社会形态存在条件的变化，相应的，作为上层建筑的组成部分的意识形态也将起变化。它的内容、性质在阶级社会里具有阶级性。这些理论对于美育的重要价值在于，美育作为一种社会现象，一种意识形态的表现形式，它也是一定时代的产物，而且各个时代的美育思想必然要反映各自时

代的社会生活、思想意识和美学思想。

美育的实施效果如何，主要关系到美育的内容。一般说来，美育主要通过各种文艺作品以及社会生活中和自然界里的美的事物、现象来进行。除了自然美，由于它的特殊现象所致，其思想性不明显外，大部分文艺作品的美、社会美都是既具有一定的思想倾向性，又符合美的规律的。人们可以直接了解它、欣赏它。

社会主义社会的美育是为建设社会主义精神文明服务的。它用现实生活中的先进人物的心灵美、性格美、行为美和反映在文艺作品中的艺术典型来感染人们。它广泛而深入地影响着人们的思想、意志、感情、性格。社会主义美育以其健康的思想感情和不可抗拒的美的魅力丰富着人们的精神生活，激起人们的美感情绪体验，它有助于培养人们的高尚情操，提高社会主义觉悟，鼓励人们为实现共产主义理想和创造一切美好的事物而奋发向上，因而，审美教育中，思想性与科学性相结合，是教师首先应当遵循的原则。

2．审美教育理论与审美教育实践相结合的原则

美育理论与美育实践相结合的原则，也可以说是美育中的知与行相统一的原则。美育理论是人们对美育现象、美感经验和美育实践的概括性的知识总结。换句话说，它是根据人们对美的事物的认识活动和美育实践的结果而概括出来的知识体系。对于美育实践，我们不能把它看作仅只是个人感性的主观的审美经验或只是根据个人的主观动机而完成的美感活动。它首先是作为人们生活基础的物质生产和精神生产的客观过程中必然出现的一种社会现象，它也是人们为改变社会面貌而必然导致的一种社会活动形式。

从一般哲学范畴来说，理论与实践的关系既有不同，又处于不可分割的统一之中。理论不同于实践，因为它是客观现实的精神反映，是人们对现实的这些方面或那些方面的概括性知识。它是相对独立的、再现事物客观逻辑的知识体系。同时，理论与实践又有不可分割的联系，实践是作为有机成分包括到一切理论中的，它向知识提出任务并要求予以解决。理论和实践不能彼此缺少对方面存在，它们经常相互作用。而这种相互作用的基础是实践。这个理论关系对于以哲学为自己的理论基础和依据的美育同样是适用的。

在人类历史的初期，人们对美育现象的认识还没有形成统一的普遍的意识。但是在每个社会发展阶段，人们自觉或不自觉地，以这样或那样的方式接触、了解、认识美育现象。虽然在这些美育实践活动中人们并不一定直接遵照某种严格的系统的美学理论来行事，但是人们的美育活动经常有形或无形地受到一定的美学知识的影响或指引。美育理论除了一些具有历史局限性、阶级的、民族的观念的方面以外，还有一些是在人类审美发展的过程中获得了规范和榜样意义的全人类的因素，即按照美的规律所形成的评价生活中和艺术中的美的客观标准。

3．正确引导与积极接受相结合的原则

美育既然是教育的组成部分，那就会有授者和受者两部分人参加。

美育含有教育的因素，这就有一个导向问题，即按什么样的目的、要求来进行美感教育。因为在纷繁的现实生活中，不止美的事物和现象渗透于日常活动的各个方面，同样的，不美的、甚至是丑的事物和现象也存在于社会的各个角落，那么怎样辨别事物的美与不美或美与丑，都有一个美学际准和如何进行美感教育的问题。社会主义的美育应该有意识地培养人们正确的美学情趣，帮助人们树立正确的审美标准和美学观点。

评价美的事物的客观标准并不仅凭个人的喜好所能决定的，它除了要符合美的规律的基本要求外，还会受到社会的、民族的、阶级的、历史的诸因素的影响。美育的任务就是要帮助人们树立正确的美学观，培养和提高人们感受美、鉴赏和创造美的产品的能力。这是从授者的角度来说的。现实生活本身是丰富多彩的，人们在接受美的事物或美的文艺作品时有广泛的选择自由，虽然不能采取强制的办法限定人们接受什么或拒绝什么，但可以影响、引导或指导人们选择什么、摒弃什么。又由于人们的美学趣味在形成过程中存在着明显的个性差异，要取消这些差异是不可能的，也是不应该的。

对受者来说，大都有旺盛的求知欲、爱美欲，以满足其精神上的需要。而如何使这种欲望得以健康地、积极地实现，关键在于受者自身。当然，一个人的行动或欲望的产生总有一定的原因，这原因可能是外部环境（社会、人、事物等）的影响（诱因），也可能是受了内部心理力量的支配（动机），但一般来说都是内外两方面力量交互作用的结果。外部的诱因，必须通过在人们头脑中形成或激起欲求的动机，然后才能发挥推动作用。但如果人们自身缺少追求欲望的动机，那么再好的外部条件也无济于事。所以，受者具有自觉的积极主动的求知和求美的欲望是更重要的。因为永具魅力的文艺作品、无产阶级英雄人物的行为美、性格美，大自然的雄、险、奇、秀的怡人景色等等都是客观存在着的，至于人们是否能从中获得教益或美的享受，这全由受教育者本身的条件来确定。

当然，从美育的实施来说，我们强调正确引导与积极接受相结合的原则，因为这样收到的成效最佳。从受者来说，如果他的求知欲、爱美欲强，而在接触美的事物时，感到自己缺乏相应的知识，他就会产生探究新知识的认识倾向，也就会主动地、自觉地、积极地追求有关知识，热情地探索提高自己鉴赏力的途径，以满足美的需求。这时，如果在他探求知识的过程中给予正确的引导和适宜的培养，就会促进求知欲的发展，也会有助于爱美欲的激发和提高。

总之，我们这里所谈的只是实施美育应遵循的最基本的要求。美育原则是人们在长期的美育实践中逐渐形成的。但它并不是凝固不变的，它也将根据新的形势、新的需求以及人们对美的规律认识的不断加深而充实、补充，甚至提出新的原则。

审美教育的主要方式

在我们阐述了审美素质教育的实施原则后，紧跟着就涉及到应该通过什么方式，或者说通过什么渠道来实现这些原则。美育现象、美育因素在现实生活中是到处都有的，这就决定了人们的美育实践活动的方式是多种多样的。但不管是哪一种方式都是为了使美育的实践形态得以充分显示，也就是如何使美育实践活动的空间和时间达到和谐完美的组合及其充分合理的利用。各种方式都有各自的特点，各自承担着独特的职能。虽然方式不同，但它们的根本目的却是相同的。所以它们之间又有着相互渗透、相互协调、相互补充、相互促进的关系。这样才能保证整个教育的均衡发展，这也是教育科学内部含有的客观规律。事实上，最佳的育人方式应该是这种“三结合”的教育。

我们从人们一般接受美育的先后时序上，谈一下对中小学生实施审美素质教育的主要方式：家庭美育和学校美育。

1．家庭美育

人们接受教育（这里所说的教育不单是指上文化课、认字，而是在更宽泛的意义上）来说，家庭是儿童生活的第一个环境，也是最早接受教育的课堂，家长（不单是指父母）应该是孩子的第一任，也是常任教师。所以，从一个人的成长过程来说，犹如九层之台，起于累土，家庭教育是学校教育和社会教育的基础。

家庭美育如同家庭教育一样，它也是学校美育和社会美育的基础。人的美的观念的形成从小就受到家庭的影响。人生的早期，是可塑性最强的时期，家庭的熏陶有时能决定一个人的人生道路。当然，这也不奇怪，如鲁迅说的，“读书人家的孩子熟悉笔墨，木匠的孩子会玩斧凿，兵家儿早识刀枪”。所以，儿童的美学趣味、审美能力的发展，在很大程度上取决于家庭中年长者的审美情趣和家庭文化环境的影响。

家庭美育不仅具有一般美育的共性，它还带有自身的特点，如，它是一个人审美能力发展的起点、摇篮，家庭对子女智力的早期开发有着特殊作用，它关系到对儿童的美好的思想品德的培育，重视培养儿童健康的高尚的艺术趣味和美学爱好。当然，家庭美育并不意味着只是对儿童美感能力的启蒙教育，它也关系到儿童长大成人以后，如何与学校美育、社会美育相辅相成，它还关系到整个家庭成员的美学修养的不断提高。从家庭美育来说，要想进行的有成效，我认为关键在于这样两个方面：一是家庭的文化环境；一是家长或家中年长者的文化素养、美学趣味。

在现代社会，人的素质的普遍提高，不仅为国家建设和引进、吸收、消化国外的先进技术提供了雄厚的智力背景，更重要的是在全社会形成了文明的社会风尚和良好的行为规范，为现代化建设提供融洽的社会氛围。家庭作为社会的基层单位，它的完善程度取决于社会经济结构和整个社会关系的性质。人的素质的培养与家庭环境的影响有着密不可分的联系。

家庭生活既有物质方面的，又有精神方面的。家庭美育所需要的家庭文化环境也是由这两方面构成的。从家庭的物质文化环境来说，随着近几年的改革开放，人们的家庭经济状况普遍有所提高，而经济收入往往决定了生活方式和家庭人为的物质环境，因而很自然的、随之而来的是家庭成员对家庭生活环境的改善有着强烈的愿望和追求，这其中家庭文化设施的建设就占很大比重。电视机的普及自不必说，就是录像机、各种乐器、音响设备、书籍、报刊、工艺品、住房装璜等也多少不等地进入千家万户。家庭的物质文化环境的改善，反映了时代的进步。但这些只是外在的条件，如何使家庭成员在这种环境中充分地利用这些文化设施，使之受到家庭文化的熏陶，有益于他们的身心健康才是最主要的。所以，一个家庭仅有众多的物质文化设备是不够的，还要有相应的精神文化建设。

从家庭的精神文化环境来说，由于购置了各种现代家用电器，使人们从琐碎的、繁重的家务劳动中解脱出来，从而获得了更多时间和精力，去从事他们喜爱的创造性的工作和去追求较高层次的精神生活。但从家庭文化建设来说，购置与家庭成员知识化、艺术化有关的设施、用品是必要的，如中外文学名著，动人的乐曲，意趣深邃的绘画、雕塑，一定数量的报刊等。把家庭环境布置得整齐、清洁、舒适、美观，使人们感受到一种知识、文化的氛围，这不仅有利于休息和生活，而且有助于培养家庭成员高尚的美学趣味，提高他们的鉴赏能力。反之，如果一个家庭只是追求物质条件的现代化、电气化、舒适化，而缺少精神文化的建设，就会分不清真善美与假恶丑的界限，也不能抵制那些低级庸俗和颓废的文艺作品的侵蚀。整个家庭环境就会显得品位不高、布置庸俗、趣味低下，给人以粗俗的感觉。在这种物质营养与精神营养严重失衡的状况下，是不能创造出良好的家庭文化环境的。另外，家庭中的物质因素和精神因素往往同时能影响孩子的成长，如果家长能自觉地、有目的地利用这些因素进行教育，对孩子的成长就会起到积极作用。

一个家庭，如果在物质文明和精神文明方面达到较为和谐的统一，使家庭生活充满着文化乐趣，那么家庭成员就会在潜移默化中逐渐形成他们的审美感情和美的观念。在这里，起主要作用的是家长或家庭中的年长者。他们自身的意识形态、文明行为、文化结构和美学修养将直接影响着家庭的文化气氛。所以，无论在家庭的物质文化环境中，还是在家庭的精神文化环境中，家长自身的精神世界起着关键作用，他如能恰当地协调二者的关系，将对孩子的成长具有极其重要的熏陶功能。

据一位中学教师讲，他班一个学生在校外赌博，被同学发现了，同学严肃地批评后并说：“你赌钱，我告诉你爸爸去！”而这个同学满不在乎地说：“你告吧，我爸比我赌得厉害多了。”这反映了在家庭美育中，首先需要提高家长自身的素质，才能充分发挥家庭教育的优势。我国古代就非常重视家教看重人品，并把德育——孩子的“精神保健”放在首位。父母的自我教育（身教、言教、以德育德、以行导行等）是家庭中提高儿童一般修养和审美

修养的重要形式之一。家长的品格、行为对孩子构成一种巨大的教育力量，对孩子来说这力量是不可抗拒的。又如，有个家庭，父母经常教育子女要尊敬长辈，可孩子仍不尊重他们。原来，他们本人对自己的长辈就不尊敬，他们当着孩子的面管自己的父母叫“老东西”。人们常说，榜样的力量是无穷的。而家长的一言一行就是孩子最好的榜样，事实上，家长不注意检点自己的行为，往往会给孩子以不良的影响，上面的例子也说明了这一点。如果家长注意自己的行为，往往不用多说话，就能起到很好的作用。这就是身教重于言教、以身作则的道理。这种身教的力量绝非贴在墙上的豪言壮语、写在纸上的名言警句、挂在嘴上道德格言所能代替的。家长的人格、品行是由他的一言一行、一举一动，化成涓涓细流，一点一滴地渗入孩于的心灵。

家长本身的思想品德的修养对于培养孩子精神世界的美有着重要影响，而家长本身的文化艺术素质的高低对于孩子进行艺术启蒙教育和开发智力也有着重大关系。但是如果家长的文化素质偏低、艺术修养欠缺，就很难给孩子带来美的启迪和艺术熏陶。试想，如果家长自己不看书、不读报，不去剧院或电影院，不喜欢参观美术展览或博物馆，不知何以为美何以为丑，甚至把不美、把丑当作美，当然如果是这样，就很难使孩子有文化修养。在这种情况下，不管父母如何努力，也很难使孩子获得“艺术细胞”。还有的家长认为，只要有钱就能达到教育孩子的目的。他们不考虑子女的特点和兴趣爱好，以为花钱买乐器、装饰豪华的居室等，就可以算是有艺术修养的家庭了。

在家庭美育中，除了家长自身的社会美中的心灵美、行为美的规范外，最常使用的、给孩子提供丰富而有益养料的手段是文学、音乐和美术。儿童文学作品对培养孩子的道德情操、提高他们的素质、扩大知识面和生活面、促使他们逐步形成正确的人生观具有不可估量的作用。优秀的儿童文学作品应该是美感作用和教育作用的统一。音乐是人类感情最自然的流露，理应成为人们日常生活（当然也包括家庭生活）的一部分。儿童开始学习音乐，家长或老师可以讲解乐曲所表现的主题，利用音乐优美的旋律，教育孩子热爱祖国、热爱生活、热爱大自然，激发孩子对美好事物的向往，陶冶孩子们的情操。而美术创作是最能发挥儿童的想象力、宣泄情绪、并培养敏锐感受力的最佳途径。现代生理学证明，人类智力的发展，是由双手和眼睛的活动开始的。孩子们通过对乐器和绘画的学习，大脑发育较快，可以启发孩子的想象力和创造力，可以提高他们形象思维和逻辑思维的能力，可以促进儿童感性活动和理性活动的均衡发展，使之逐渐成为心理情感层次丰富的人。

家庭美育是一切美育的基础，是精神文明建设的基地，家庭美育的优劣关系到青少年文化素质的高低。家庭美育的实施是一个逐步熏陶、潜移默化的过程，这个过程将贯穿人的一生。在早期美育中，家长自身的美学修养、审美能力将直接影响孩子的教育，影响孩子的美的观念的形成；父母自身的举止、形象也会成为孩子们审美实践的对象。人的一生大部分是在家庭中度过的，父母应是孩子的终生教师，随着孩子的成长（从幼年、童年、少年、

青年，直至成人），在其发展的各个阶段，都会有不同的需要和追求，家长应当根据新的情况，调整美育中的针对性和适用性，不断丰富和充实美育的内容，继续提高孩子的审美层次，加深他们的美学修养。

2．学校美育

如果说家庭美育是一般美育的基础，那么学校美育就是在这基础上逐渐构成的更为丰富、更为全面、更能到达美的境界的艺术殿堂。学校美育是教育的重要组成部分，对人在全面发展的教育中占有特殊地位。可以说，在教育中缺少了美育就不是完整的教育。所以，应该充分肯定美育在学校教育中的作用，充分发挥它的特长，把美育贯彻到各个学科中去。

家庭美育的关键在于家长，而学校美育的美键在于教师。但是，家庭美育由于受家长自身的文化知识、美学修养、艺术趣味以及家庭环境的影响，因而各个家庭间的美育活动可以相差很大。而在学校中，教师的素质是可信赖的，教学计划和目的是明确的，教学质量是有保证的。学校美育的计划和目的是明确的，教学质量是有保证的。学校美育的计划性优于家庭美育的随意性。从美育内容来看，家庭美育的实施多有赖于家长自身的条件（职业、爱好、兴趣等），因而孩子所受到的美育熏陶往往是有局限性的、片面的。而在学校中，美育教学是循序渐进的、较为全面的、有系统性的。学生从美学基础知识的学习到美学实践活动，从美的观念、审美理想的教育到发现美、感受美、创造美的产品的能力的提高，都是按部就班的进行。所以，学校是进行美育教学、美育活动的比较理想、比较有利的专门场所。而且美育应该贯穿到各个学科的教学中去。从学生来说，青少年正是长身体、长知识的重要时期，也是世界观、人生观初步形成的重要时期。同时也正是求知欲旺盛、接受能力强、想象力丰富、感知力敏锐并富有朝气和青春激情的时期，由于年龄的特点，他们热爱美、追求美的愿望在这一时期表现得尤为强烈，所以也更易于接受各种知识。因此，在学校开展有系统的、有实效的美感教育，让他们懂得美和进行美的产品的创造，对于他们身心健康的成长具有重要的意义。

社会主义学校教育的任务在于造就一代高素质的社会主义建设者，为我国经济和社会发展准备各级各类的合格人才。为此，学校教育必须贯彻德育、智育、体育、美育、劳动教育 5 育并举德育为先的原则。因此，加强对学生的美感教育也是时代的需要、建设的需要。如果在美育中，要体现德育为先的原则话，那么，社会美是首要的。在学校中将爱国主义、集体主义、群众观点、劳动观点以及理想、“ 道德、法纪等内容形成系列教育，将会收到明显效果。英雄、模范及其他先进人物的无私的奉献精神、严格的组织纪律、顽强的意志作风充分显示了他们的理想、情怀和追求，他们不愧为新时代的创业者和建设者，他们高尚的品格、行为将深深的熏陶着学生们的心灵，不但给他们留下了不可磨灭的印象，而且一种激情就会充满身心，这将激励着他们前进。英雄人物用自己的实际行动实践了“ 人民的利益高于一切 ”的行

为准则，英雄人物的性格美和行为美为青少年、也为全国人民树立了学习的榜样。当然，对于英雄人物的心灵美、性格美和行为美也要及时地、正确地加强宣传，使青少年、使人民能全面地理解他们的美德。

美育的功能在于潜移默化地对学生的心灵给予陶冶。学校美育除了包含思想品德方面的社会美外，还将美育渗透到课堂教学和课外活动中去。

学生时代是一个人的生理、心理急剧成熟的时期，也是政治思想、人生观初步形成的时期。这个时期的美育，对于丰富学生的美感，陶冶他们的审美情操，奠定学生终身的精神风貌和人生追求，有着至关重要的作用。因此，美育在学校教育中占有极其重要的地位，是理所当然的。当然，美育既不是凭空进行的，也不是仅靠说教所能奏效的。除了各艺术部门教育外，它多半是渗透在各科教学中进行的，如在语文、地理、历史、自然知识、政治、数学、物理、体育等课程中，其中主要的是语文课。通过精选的文学教材，是一个审美内容极为丰富的文化宝库；既有生动耐读的记叙文，又有优美隽永的诗歌；既有思想精辟、文采华丽的议论文，又有充满奇思妙想、绘声绘色的说明文。再加上教师从旁指点，定会受益匪浅。学校美育除了在课堂上进行外，学生的课外活动也是不能忽视的。学校既要为学生创造良好的艺术环境，开辟有特色的美育活动场所，繁荣校园文化环境，又要采取积极措施，举办各种艺术训练班和艺术欣赏的系列讲座等。还有不少学校根据学生渴求艺术熏陶和追求美的情怀，相继成立了各类文化艺术团体，如音乐（声乐、器乐）、舞蹈、艺术、书法、摄影、戏剧、曲艺等社团。学生通过经常性地参加这些活动，美学修养有所提高，不少人对一些高水平的艺术和文学名作，不仅能欣赏还能作出较为深刻的分析、评价。还有些人学会了从美学的角度来评论事物和人生活动，并能从平凡的日常事物中揭示其美学意义和价值。所以，学校的课外活动，或者叫做校园文化，它是课堂的补充文化。校园文化作为一种精神环境和文化氛围已经愈来愈显著地对学生的政治思想、审美趣味的变化起着重要的影响。

自党的十一届三中全会以来，我国社会主义文化事业继往开来，开拓前进，取得了前所未有的大发展。当然，在我们学习世界各国有益的文化的同时，资产阶级的丑恶腐朽的东西和一些不健康的或格调不高的东西也不可避免地乘机渗透进来，而我们的不少青少年由于缺乏审美能力，往往美丑不辨，也不能抵御那些精神毒品、文化垃圾的影响，这就妨碍了他们身心的健康成长。如，在中学生中，相当一部分人的阅读层次低，放任自流的状况令人担忧。好书是智慧的源泉，而坏书却引人走入迷途。非法出版物的坏书明显地腐蚀人们的灵魂、毒害青少年，这是人所共知的，我们先不谈它。目前在中学生中，课外读哪些书呢？

据上海某区最近对 1000 名初一至高三的学生的一份调查表明,中学生课外阅读物的质量属中低水平，学生中阅读思想哲学类读物的仅占 0.5%；阅读科普类读物的占 16.6%；阅读文艺读物的占 63.6%（其中的热点为武侠、

言情小说占 46%），阅读世界文学名著的学生数远远低于读通俗文学作品的学生。据南京一所重点中学的图书馆统计，几乎无人借阅世界文学名著，甚至连名著的书名都没有听说过。另据对四川、广东、湖南和河北等省市的 73 所中学文学社团的近 3000 名成员的读书情况调查表明，仅有 47.7%的成员曾经读过文学名著，而 45.5%的成员却从未读过。事实上，文学名著的普及程度，以及对文学名著的欣赏水平，是社会文化素养高低的一个标志。应该说，中学生不读文学名著，令人感到悲哀。

音乐是学校美育的重要内容。那么音乐方面的情况是否好些呢？回答同样令人忧虑。在某中学的一堂音乐欣赏课上，录音机里正在播放一首古典乐曲，然而学生中有的睡意朦胧，有的悄悄插上耳机偷听流行音乐。在流行音乐中，中学生喜欢的绝大多数是港台作品，他们评选出的“ 最喜爱的 10 首歌曲 ”中，港台流行歌曲有 9 首；在“ 最喜欢的歌星 ”中，港台歌星占 85%强。这反映出中学生音乐欣赏中存在着严重的“ 偏食 ”现象。当然，在港台流行歌曲中也不乏佳作，但良莠混杂的情况也同时存在，其中有不少渲染的是卿卿我我，缠绵哀怨的相思、失恋等消沉灰暗的情绪。而这些格调不健康的流行歌曲对学生的副作用不可低估，必须加以正确引导，切实提高学生的审美能力的鉴赏水平。总之，应当通过课堂教学和其他音乐活动，向学生传授音乐基础知识，教会学生怎样理解音乐、感受音乐，使他们喜爱好音乐，增强辨别美丑的能力，抵制不健康的音乐的影响，逐渐形成高尚的美的观念和美学情趣。

以上这些表明加强素质教育的必要性及艰巨性，因此，学校美育，无论是在课堂上的教学过程中，还是在课外的校园文化活动中，都是培养学生对周围现实事物、对人的行为举止的审美态度，这有助于学生美感能力的发展，有助于将学生的道德水准和美学修养提高到更高的发展水平。在今天，整个社会都应该行动起来，在素质教育盛行的时候切实加强美育教育，为祖国的繁荣，民族的昌盛贡献自己的一份力量。