

青年美育概论

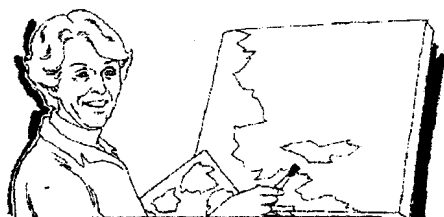
庞安福 田 杰 著

吉林人民出版社

G40
20
2005

青年美育概论

庞安福 田 杰 著

吉林人民出版社

青年美育概论

著 者:庞安福 田 杰 责任编辑:吉 青

封面设计:王 程

吉林人民出版社出版 发行

(中国·长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:北京市朝教印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:9.5 字 数:230 千字

标准书号:ISBN 7-206-00314-1/D·89

版 次:2005 年 7 月第 2 版 印 次:2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1 000 册 定 价:23.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

绪 论	(1)
-----------	-----

一、什么是美育	(2)
---------------	-----

二、审美教育与美学、教育学、心理学等学科的关系 ...	(6)
-----------------------------	-----

三、青年审美教育的意义	(12)
-------------------	------

第一章 生活美与审美教育	(18)
--------------------	------

一、生活美的客观性	(18)
-----------------	------

二、社会生活中美、丑的矛盾性	(24)
----------------------	------

三、社会生活美的本质	(27)
------------------	------

四、怎样美化生活	(29)
----------------	------

第二章 自然美与审美教育	(48)
--------------------	------

一、自然美的本质	(48)
----------------	------

二、自然物的多种美学价值	(54)
--------------------	------

三、有关自然美的几个哲学问题	(60)
----------------------	------

第三章 生产劳动与审美教育	(72)
一、劳动与美	(73)
二、人类物质生产活动的审美性质与审美条件	(81)
三、劳动美学与技术美学	(94)
四、劳动技术审美教育的特点及过程	(103)
第四章 科学的审美教育与功能	(116)
一、科学美是人类智慧和理性美的结晶	(117)
二、科学的审美特性	(127)
三、科学的审美评价	(138)
四、科学的审美教育要为提高青年的科学文化 素质服务	(150)
第五章 文学艺术与审美教育	(165)
一、艺术美的本质	(165)
二、艺术形式美的特性	(171)
三、各类艺术语言的美学特色	(191)
第六章 青年美育的基本途径	(207)
一、社会实践是青年美育的根本途径	(207)
二、青年美育的具体途径	(213)

第七章 青年审美教育的原则 (235)

一、全面发展原则 (235)

二、情感性原则 (244)

三、自由和平等原则 (249)

四、形象化原则 (254)

第八章 按照美的规律塑造一代青年的形象 (258)

一、青年审美心理机制的特点 (258)

二、青年审美心理结构的培养 (268)

三、青年美育与“四有”新人的培养 (279)

四、青年成长的美的规律 (289)

后 记 (297)

绪 论

莎士比亚在他的名作《哈姆雷特》中，借剧中人之口发出由衷的赞叹：“人是多么了不起的杰作！理性是多么高贵，力量是多么无穷！仪表和行动是多么端正，多么出色。论行动，多么象天使！论智慧，多么象天神！宇宙的精华，万物的灵长！”可以说，人是大自然的造物中集诸美于一身的美的典范。而青年，正值人生的黄金时代。他们犹如冉冉升起的一轮朝日，带着光明，带着温暖，喷薄而出，给整个世界带来生机和活力；他们犹如晨露闪烁的一枝新葩，带着芳馨，带着希望，给整个人类带来美的祝福和憧憬……在青年身上，人们看到了美的再度升华。

青年与美有着最密切的联系，爱美更是青年天性中最突出的特征。但是，如何使青年身上那种天赋的自然美，焕发出人类智慧和理性的和谐光彩，使青年爱美的天性，成为一种有意识的自觉行为？这是青年自身以及整个社会的人们都十分关注的问题。青年正值身心发展走向成熟的时期，处于受教育的最佳年龄。因此，古往今来人们都非常重视对青年进行审美教育。人们深刻地体会到，没有美育的教育，是不完全的教育，是不利于青年身心健康成长和个性全面发展的教育。

一、什么是美育

美育，即审美教育，亦称美学教育或美感教育。它是依据美学的基本理论原则，借助教育的手段，在人与现实的审美关系中有意识地培养人的审美能力的积极过程。狭义理解的美育，一般只限于艺术的审美教育。广义的理解，美育则包括人们在广泛的社会生活中，培养自己敏锐的审美知觉，健康的审美趣味，崇高的审美理想，积极的审美态度等等的全过程。这里所讲的美育，即是广义理解的美育。

（一）审美教育的基本内容

审美教育把培养人的审美能力，作为自己最直接和切近的教育目的，这使它区别于一般的教育活动，决定了它在教育内容方面的特点。

什么是美？青年人怎样才能更美？这既需要人们在现实生活丰富的审美实践中去理解和把握，同时也需要在理论上有一个比较明晰的认识和了解。因为，普及美学知识，既是审美教育活动中的一部分不可缺少的内容，同时也是这一教育过程中的不可或缺的必要环节。在这一意义上，审美教育有时又被称之为美学教育。因为一方面，有关美学的基础理论和基本知识，对于人的审美实践活动，有着重要的指导作用，在一定程度上可以避免审美实践中的盲目性而增强其自觉性；另一方面，掌握一些关于美学的知识和理论，可以更有利于发挥主体在审美实践中的主观能动作用和积极的创造精神，从而克服其被动性而增强其主动性。对于青年来说，学习一些有关美学的基础理论和基本知识，无疑将有助于他们将自己爱美的天性转化为理性的自觉行为。

然而，美的事物一般总是以感性的物质形式与人结成审美

的对象性关系的。这即是说，现实生活和客观物质环境中存在的美，总是表现为一定的具体可感的形态和结构，以生动，形象的感性直观形式，作用于人的感官。例如，自然美表现为秀丽的山水风光，清幽的湖畔月色，婉转的啁啾鸟鸣，斑斓的朝晖晚霞；社会美集中表现在日常生活中人的仪表风范，在改造自然和社会的重大实践中人的创造行为，高尚情操，英雄壮举等感性的社会实践活动，以及在这些活动中所创造出的肯定人的本质力量的感性物质形式之中。至于艺术美，自不待言，没有感性形象便没有艺术。总之，美的事物必然要表现为一定的感性形式，而人要与其结成审美的对象性关系，就必须具有对美的事物的形态和结构进行直观把握的能力。因此，审美形态教育对审美教育来说，是其最基本的内容。

对美的事物的形态和结构的直观把握，以及在此基础上形成的人的审美感知能力，为审美活动提供了认识的基础。但是，由一般的感知觉过程上升为更高级的认识形式，其间还要经历一系列的中介环节。审美认识也是如此。从审美感知到审美感受，理性的规范与情感的导引，同样是不可缺少的。由于理性的作用，人们才能够辨别现实生活中的美与丑，善和恶，崇高与卑下，形成健康的审美趣味和崇高的审美理想。然而，审美活动中理性的作用通常不是采取逻辑思维的形式，即不是严格地按照知觉，表象，判断，推理的顺序和借助概念或逻辑范畴的形式来进行的，它主要是借助情感的心理动力，激发人的审美联想和想象，最终促成审美理解，获得审美感受。情感因素在由人的审美知觉向更高层次的审美认识转化的过程中，发挥着重要的作用。或者说，只是情感因素的作用，才使审美对象与审美主体之间实现相互交融，使主体感受到对象所具的那种动人心魄的力量。但是，这种审美情感也并非是人生而具有的。苏霍姆林斯基指出：“培养善良的感情如同识字一样，是

需要人教的”，“在这种教育中，应当上课，而这种课应当由生活本身和各种各样的环境来讲授”。因此，情感教育在全部教育活动中，在人的全部社会实践活动中，都是十分必要的，而对于审美教育更是一项非常重要的内容。

审美教育的最终目的使人能够积极，主动地按照美的规律去创造美的生活和环境，创造丰富完美的人的个性的积极性和主动精神，最大限度地实现人的个性全面发展。把审美创造力的培养作为审美教育的重要内容，已为众多的审美教育理论所肯定。这里所说的审美创造力，主要包括两个方面的内容。一是在社会实践活动中创造艺术作品、具有审美价值的实用物品，以及美化工作和生活环境等；二是塑造人的完美的精神品格，如语言、情感、思想、风范、操守等方面表现出的人的心灵美。此外，它还应包括更深层次的内容，即人脑思维的审美化，人不仅要能进行艺术思维，还要讲求思维的艺术。

综上所述，审美教育的基本内容，是由美学教育，审美形态教育，审美情感教育和审美创造力教育四个方面内容组成的。它们是相互联系、相互渗透、相互制约和相互影响的统一整体。

（二）审美美育的本质特征

审美教育的基本内容决定了它不同于一般教育活动的特殊性。审美教育主要通过情感与理性的相互渗透和转化，使人的性情得到陶冶和升华；通过与德育、智育，体育、劳动教育等教育活动的交互联结与促动，使人的个性得到全面发展；通过完善人的审美心理结构，使人能够自觉地把握并按照美的规律去进行创造性的实践和思维活动的一种具有相对独立性的教育形式。

客观事物本身既具有感性形式的外观，又具有丰富的理性内涵。一般的智力教育即偏重于理性认识能力的培养，引导受教者舍弃感性而走向理性的抽象思考，最后得出对事物的概念

认识。而审美教育则不同，施教者往往专注于事物感性形式方面的某些审美特征，并借此给人以潜移默化的影响。例如一块石块，施教者或者把它想象为一把古老的石斧，以唤起人深沉的历史思考；或者把它想象为来自太空的来客，给人带来神奇的遐想；或者由它的色彩和纹理，联想到自然造物的精美，使人体验到人与自然的和谐，等等。石块在这里成了审美教育的感性中介，由于施教者在他所创造的特定的审美情境和氛围中，对受教者进行启发，诱导、解释。说明，唤起了受教者情感世界丰富的内心体验，对这一无生命的自然物质产生了强烈的审美感受，由此而沟通了情感与理性之间相互渗透和转化的联系，并在这一联系中得到精神上的陶冶。

审美教育与德育，智育，体育，劳动教育有着密切的联系。人的道德意识、道德行为、道德情感，往往与人的审美观念，审美趣味、审美理想等直接相关；人的科学文化水平、观察力和表现力，以及人的思维方式，与人的美学修养，审美感受力和形象思维能力，紧密地联系在一起；人的健康的体魄，充满青春活力的肌体，本身就是美的表现；而人的劳动，在这种创造性的社会实践活动中，人的美和人化的自然之美产生了。同时，在德育、智育、体育和劳动教育过程中进行审美教育，又可以更有力地促进这些教育活动的深入进行和取得最佳的教育效果。但是，审美教育既不同于以行为操守教育为主旨的德育那样，对受教育者采取有约束力的或强制措施，或运用社会规范进行说服和限制；也不同于以系统的知识教育为目的的智育那样，遵循严格的逻辑程序或有意地进行记忆和理解；更不同于一般的体育和劳动教育那样需要以付出一定的体力消耗为代价。它是在审美享受中，使人的性情得到陶冶，心灵得到净化，激发起内心深处的情感共鸣，从而培养起对社会伦理规范和行为，对人类所创造的精神财富和物质财富的高尚的审美感

和价值观念。审美教育正是在情感的核心作用和心理动力的基础上，与德育、智育、体育、劳动教育共同构成一完整的教育过程，成为培养全面发展的个性的不可或缺的重要教育手段，

由于审美教育是借助美的事物来影响人的心理过程，是以情感为核心和心理动力来促进人的全面发展的一种教育形式，因而培养起人们健全的审美心理结构，便成为它的重要目的之一。这种审美心理结构对于审美主体来说，是一种内在的心理能力，包括人的感觉、知觉，情感，想象，理解等心理因素及诸因素之间的相互协调作用而构成的统一整体。如果人的各种心理因素能得到相当的完善和获得较充分的发展，各种心理因素能作为一个整体而协调一致地发挥作用，那么在对外界事物作出反映的时候，主体与客体之间便有可能形成一种对应或契合的关系，即主体的内在心理过程与客体发生一种同形同构关系。审美愉悦最初便发生在这种对应或契合关系之中。而这种审美心理结构一旦形成，它便不仅能对外界事物的审美属性作出全面而真实的反映，同时还能够以积极，主动的创造方式，去不断丰富对象的内容，赋予其新的审美属性。在审美教育活动中，传授美学的基本知识，提高人们对美的形态或结构的把握能力，是必要的，但是使人获得一种审美的心理结构，养成一种审美思维的习惯，则显得尤为重要。因为关于美学或美的形态，结构方面的知识，需要在运用中方能显现出自己的优势和发挥自己的作用。而运用这些知识进行美的鉴赏或创造的过程，则需要诸种心理因素的相互协调才能完成。

二、审美教育与美学、教育学，心理学等学科的关系

审美教育的基本内容及其本质特征，决定了它必然在学科性质，在实施这一教育过程所运用的具体原则和方法等方面，

与其他许多相关学科发生诸多的联系，具有多学科交叉，渗透，综合的特点。而与审美教育联系最为紧密的则是美学、教育学、心理学等学科，它们之间的相互联系，共同构成了审美教育的科学体系。

（一）美学与审美教育美学是研究人对现实的审美关系的科学，具体说，就是研究美和美感的科学。一般来说，任何一门科学都是由基础和应用两大部分组成的。美学也是如此。它既要从哲学的角度，去研究和探讨美的本质、审美意识的发生和发展、艺术的起源及审美性质，审美教育的实质，原则和任务等基本理论问题，同时又要运用这些基本理论去分析美的特定表现形式，揭示人对于生动，形象、具体的美的形式的认识和创造过程的特点。前者决定了美学主要是作为哲学的一个分支而存在。这从美学自身诞生的历史可以明显地看出，即传统的美学理论一直是包容在哲学之中，直到十八世纪中叶才从哲学中分离出来而成为一相对独立的学科。随着近代历史以来科学和社会的发展，特别是人的审美实践活动的领域不断扩大，审美对象尤其是艺术产品的内容和形式不断变化，美学与心理学，社会学，艺术学，教育学等学科逐渐发生了越来越多的联系，并日渐紧密结合在一起，产生了审美心理学、艺术社会学，审美教育学等具有经验实证性质的新的理论形式。文艺美学、电影美学、音乐美学、建筑美学、服饰美学、语言美学，以及我们这里所说的青年审美教育学等部门美学，也相继出现了。这些新的学科，都是运用美学的基本理论来研究人的具体的审美实践活动的产物。是属于美学应用研究方面的内容。

美学之区分为基础理论和应用理论两个方面决定着美学与审美教育的关系在实质上应是理论与实践的关系，从学科性质上看，审美教育的基本理论属于美学研究的一部分重要内容，或者说，审美教育理论是孕育在美学的母体之中，建立在美学

理论发展的基础之上的，所以它应属于美学的一个分支学科，具有一定的哲学性质。但是，审美教育作为一个相对独立的学科，它不仅具有自己比较完整而系统的理论形态，同时它更注重的是其应用性的一面，即在人的具体的审美实践活动中，施教者借助生动而形象的美的形式，对受教者的内在心理过程产生潜移默化的影响。美学理论只有在指导人的审美实践的过程中，在结合教育实践一般特点的基础上才显示出它对于审美教育的重要价值。在这一意义上可以说，审美教育一方面要接受美学理论的指导，要在教育过程中向受教者传输美学理论知识，另一方面，审美教育学科的应用性质，又决定着美学理论的宣传和普及，归根结底要为提高人的审美能力，为按照美的规律塑造人的丰富而完美的理想的个性人格服务。

(二) 教育学与审美教育

审美教育作为一种特殊的教育过程，它要服从教育的一般规律、原则、目的和方法。就这一点来说，它又是教育学的一个分支学科。

无论是在中国的孔子还是在古希腊的柏拉图等古代著名的教育思想家的理论体系中，我们都可以看到，审美教育思想都是他们的整个教育：思想体系中的一个重要组成部分。例如柏拉图曾希望有本领的艺术家，“把自然的优美方面描绘出来，使我们的青年们象住在风和日暖的地带一样，四周一切都对健康有益，天天耳濡目染于优美的作品，象从一种清幽的境界呼吸一阵清风，来呼吸它们的好影响，使他们不知不觉地从小就培养起对于美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯。”^① 柏拉图还认为，音乐教育比其他教育都重要得多，因为音乐的“节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵的最深处，如果教育的方式适

^① 柏拉图：《文艺对话集》，人民文学出版社1963年版，第62页。

合，它们就会拿美来浸润心灵”，使心灵得到滋养，性格变得高尚优美。孔子亦曾提出非常重要的审美教育思想，认为人格修养要经过三个阶段：“兴于诗，立于礼，成于乐”。（《论语·泰伯》）音乐教育在这里被看作是人格修养完成阶段的一个最重要的环节。在孔子看来，音乐的重要教育意义在于它能提高人的“礼”的修养而达于“仁”的境界，这显然带有鲜明的社会政治伦理色彩，具有极大的历史的和阶级的局限性。但是，不论孔子还是柏拉图，他们对于审美教育重要社会意义的深刻理解和在教育实践中努力加以实施，在今天看来仍具有值得充分肯定的一面。他们所提出的审美教育思想之所以对后世产生了经久不衰的广泛而深刻的影响，其原因主要亦在于此。

古代的思想家把审美教育纳入一般社会教育过程中，并赋予它以非常重要的地位，这对审美教育理论和实践的发展，产生了积极而深远的影响。美育与社会政治、伦理，智育、体育等教育活动融为一体，浑然不分，并突出强调美育作为一种特殊的道德教育手段，这是古代东西方美育思想的共性特征。在这一时期，美育尚未成为一种具有独立形态和系统的教育形式。从十七世纪的夸美纽斯到十八世纪的赫尔巴特，标志着近代资产阶级教育理论的形成。十八世纪中叶，鲍姆加敦首先使用美学这个术语作为——门科学的名称，标志着美学开始成为一门独立的科学。这时美育作为独立的教育形式已具备了美学和教育学理论的基本条件。十八世纪末，席勒首先使用“美育”这一概念，第一次在美学史和教育史上较系统地提出和阐述了审美教育理论，他的《美育书简》是美育思想发展历史上的一块里程碑，具有划时代的意义。从此以后，审美教育无论理论或实践上，都逐步走上了科学发展的道路，成为现代教育科学体系中的一个重要方面的内容。

蔡元培是中国现代审美教育学科体系的主要建设者。在他

任中华民国教育总长期间，第一次把美育确立为国家的教育方针，并积极身体力行，多方宣传呼吁，取得了良好的社会效果。但是，在建国后的一段时间里，美育的发展却走了很大的一段弯路。1952年教育部颁发《幼儿教育暂行规程》、《小学暂行规程》、《中学暂行规程》，把美育作为全面发展的教育方针的组成部分之一。1957年美育被从教育方针中取消，此后二十年中，凡是在党和政府颁布的教育政策、法令，指示、规定中均不再提及美育。直到党的十一届三中全会以后，美育问题才又得以提出进行讨论。在我国国民经济发展的第七个五年计划中，明确提出：“贯彻德育，智育，体育、美育全面发展的方针，把学生培养成为有理想，有道德、有文化，有纪律的社会主义建设人才。”这为我国现阶段审美教育的发展提供了方针和政策上的保障。

从审美教育的发展历史来看，它与一般社会教育实践和教育学理论的发展，有着不可分割的联系。一方面，美育要依赖于一般社会教育实践和理论上的发展，只有在这一基础上，审美教育的实践才能得以进行，它的理论才能得以建立和发展；另一方面，审美教育又积极地促进了千般社会教育理论和实践的不断完善，使其适应于人的全面发展和社会生活不断进步的需要。总之，教育学与审美教育既表现为一般与特殊、整体与局部的关系，同时又表现为一相互促进、共同发展的过程。

（三）心理学与审美教育

审美教育借助美的事物来影响人内在的心理过程，以情感为核心和心理动力来促进人的全面发展，把培养人健全的审美心理结构作为自己重要的教育目的，这一切决定了审美教育必须以某些心理学的理论为依据来指导自己的教育实践，必须借助或运用某些心理学的原则和方法来实施整个教育过程。

心理学是研究心理现象客观规律的科学。心理现象指认识，

情感、意志等心理过程和能力、性格等心理特征。人的审美活动即属于一种复杂而特殊的心理现象。无论是在创造美和欣赏美的过程中，感知、想象、情感，理解等心理因素都积极参与并在其中起着十分重要的作用，从而形成人的审美知觉、审美愉悦、审美认识，审美趣味，审美鉴赏力等内在心理能力。这些内在的心理能力作为一种积极而活跃的心理内驱力，将使人不仅在审美活动中，而且在整个社会生活实践中，焕发出一种蓬勃向上、勇于进取的创造热情。普通心理学的分支学科审美心理学，它所研究的即是人的审美心理过程、特征以及审美心理结构的发生、形成机制的科学。审美心理学所揭示的关于审美心理活动的一般规律，特别是审美心理结构培育的科学原则和方法，是审美教育过程中所必须遵循的，为审美教育提供了最直接的心理学科学理论依据。

心理学的原则和方法在审美教育实践中的运用是十分广泛而普遍的。对青年审美教育来说，不了解青年心理发展的一般特点，这种教育就不可能顺利进行或取得理想的教育效果。青年期正处入的生理，心理发育的高峰阶段，青年的情绪、心理、思想等都表现出一种不稳定的特征。这在青年对美的理解与追求方面有着非常突出的表现，例如在青年审美活动中经常出现一些似乎令人难以捉摸和把握的“热”点，即主要是由于青年心理发展的特殊状况所形成的客观现象。因此，对青年进行审美教育，既需要了解青年的心理特点，又要善于运用心理学的原则和方法，去针对青年的心理特点开展工作，以克服工作中的主观性和盲目性，把青年审美教育引向科学的轨道，取得理想的社会效果。

除以上所说的几个相关学科之外，与审美教育相联系的还有社会学，艺术学，伦理学、生理学，思维科学等学科的内容。而马克思主义的哲学，更是与审美教育有着密不可分的联系。