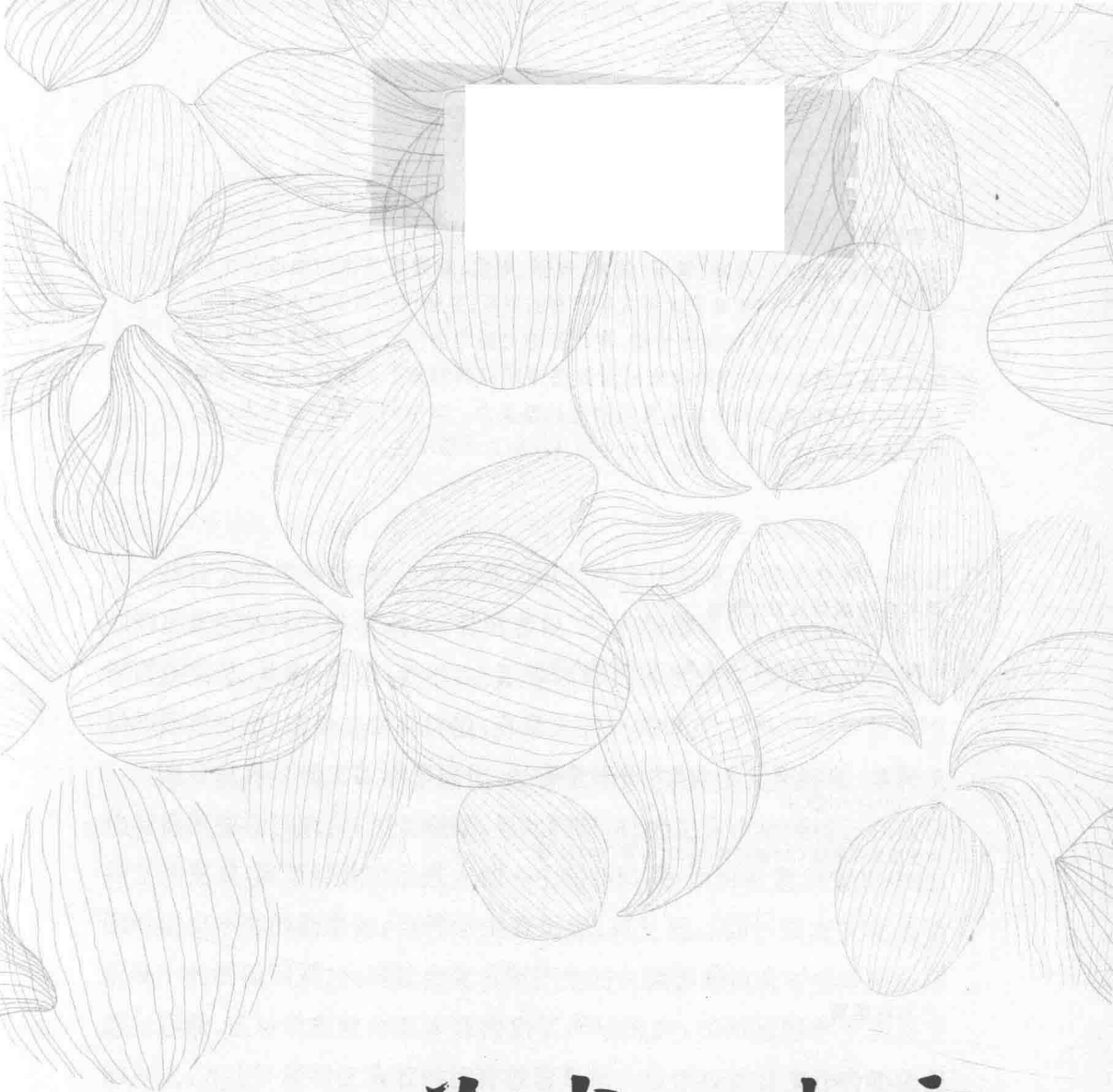

艺术^与德育

主编 陈敏

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

艺术与德育

主编 陈敏

上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书选取文学、戏剧、音乐、美术、电影、电视、动漫等艺术门类或艺术形式,阐述这些艺术门类或艺术形式与德育的关系,并通过列举中西方经典作品来说明艺术中所蕴含的德育传统,在此基础上指出当代社会中这些艺术形式在发展及其教育中存在的德育问题并提出相应的对策。相较传统的德育教育,书中提出的内容和形式更具吸引力和感染力。本书的阅读对象为大、中、小学德育和艺术教育工作者,中学生以及小学高年级学生。

图书在版编目(CIP)数据

艺术与德育 / 陈敏主编. —上海:上海交通大学出版社, 2016
ISBN 978-7-313-15964-9

I. ①艺… II. ①陈… III. ①艺术-关系-德育
IV. ①J114-4②G41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 244411 号

艺术与德育

主 编: 陈 敏

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 郑益慧

印 制: 上海景条印刷有限公司

开 本: 710 mm×1000 mm 1/16

字 数: 229 千字

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-15964-9/J

定 价: 68.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 18

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-59815625×8028

序

我校公共教学部、社科部等部门以及在文化艺术单位工作的一些老师们在繁忙的课堂教学之余,尝试着以“艺术与德育”为主题开展研究,探讨在文学、戏剧、音乐、美术、电影等诸种艺术形式中蕴含着的道德内涵和德育价值,这是非常有价值、有意义的一件事。

当今世界呈现出政治多极化、经济全球化、文化多元化现象,各种文化与价值观相互融合、相互碰撞,与此同时,社会主义市场经济已在我国确立并发展,改革开放也已进入到一个崭新阶段,面对纷繁多变的社会,面对层出不穷的新事物,当代学生有思想、有见地,同时,西方文化及价值观中的消极因素、我国社会变革所产生的负面影响也会对学生造成困惑与迷惘,这对学校教育工作者提出了严峻挑战,如何运用学生能接受的方式、方法开展行之有效的德育教育是每一位学校教育工作者必须思考并研究的课题。

其实,艺术与道德的关系问题是一个古老而年轻的话题,中外先贤对此早有精辟论述。中国古代先哲,从先秦思想家孔子、荀子、庄子以及后代儒家思想中,都蕴藏着丰富的艺术道德思想。而在西方思想史上,对于艺术与道德的关系论述与观点也颇多,有所谓艺术感染说、净化说、寓教于乐说等,虽观点不尽相同,但都是认为艺术与道德的是密切相关的,在此不一一赘述。我认为,今天我们要认清艺术与道德的关系,要从这些先哲思想中汲取养分,但是更应学会用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法来正确解决艺术与道德的辩证关系。

当然,回到我所更熟悉的实践层面看,那就是与学生成长与成才息息相关德育工作如何与艺术专业培养形成互通相融的关系。上海戏剧学院是中国培养演艺专门人才的高等艺术院校,学校里设立了多个艺术专业,如表演、导演、戏剧影视文学、戏剧影视美术设计、艺术设计、广播电视编导、播音与主持艺术、影视制作,还有戏曲表演、舞蹈表演及编导等等。在今天,艺术教育地位逐步提升的背景下,如何运用好艺术教育这一有效形式,挖掘各类艺术形式中经典作品所蕴含的德育内涵,进而发挥其育人作用,这是教育工作者及艺术领域工作者经常思考的问题,也是试图通过积极的实践来不断研究和解决的问题。我以为,撰写《艺术与德育》的老师们运用身边的这些丰富的艺术教育资源,进行了一项非常有意义的研究工作,这对当今大、中、小学运用艺术教育开展德育工作具有借鉴意义。我非常希望学校老师们的这项工作能够持续下去、深入进去,也衷心盼望其他学校、上海地区乃至整个社会都能关注艺术与德育的关系,重视艺术教育在德育工作中的重要作用,充分运用艺术教育来开展德育工作,以将学生培养成全面发展的人为使命。

是为序。

胡 敏

上海戏剧学院党委副书记、纪委书记

2016年9月

前 言

关于艺术与德育的关系,我国在新中国成立后的不同的历史时期有着不同的认识。曾经有一段时间,在我国学校中的美育教育过程中,德育功能的研究占据了十分重要的地位,任何一种艺术形式,如中小学的音乐课、美术课等,在其实施教育的过程中,必须充分发挥其德育功能,甚至将德育功能视为艺术教育的最主要功能。而近十几年来,随着我国市场经济的发展及艺术教育在社会及学校中的地位逐步提升,艺术教育本体的审美价值被强调,而其德育功能则开始弱化,甚至有被忽略、遗忘的感觉。因此,理清艺术与德育的关系,发挥艺术教育在育人过程中的德育功能,同时,学校德育教育又能运用好艺术教育这一有效形式,这对育人具有非常重要的意义。

狭义地讲,艺术教育可理解为对培养艺术家或专业艺术人才所进行的各种理论和实践教学,如戏剧学院培养演员、导演和编剧,音乐学院培养作曲家、歌唱演员和器乐演奏员,美术学院培养画家,舞蹈学院培养舞蹈演员、编舞者,戏曲学院培养戏曲演员等。然而,在当代社会中,人们无论是在学习、工作,还是在生活中或多或少都与艺术有一定的联系,如读小说、看电影、听音乐、欣赏绘画、舞蹈等。因此,广义而言,艺术教育是美育的核心,即通过培养人们认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力,从而使人们具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。它的根本目的是培养全面发展的人,而不是专业艺术工作者。从这个角度上来说,艺术教育是以强调普及艺术的基本知识和基本原理,通过对

优秀艺术作品的欣赏和评价,来提高人们的审美修养和艺术鉴赏力,培养人们健全的审美心理结构。也就是说,艺术教育是一种培养人感知美、鉴赏美、创造美的能力的审美教育。

同样的,德育亦有广义和狭义之分。一般的学校德育属于狭义的德育范畴。从更广的范围来说,德育指所有有目的、有计划地对社会成员在政治、思想与道德等方面施加影响的活动,其涉及面非常广泛,社会德育、社区德育、学校德育和家庭德育等都应该包含在内。也就是说,作为社会成员,无论是在学校,还是在家庭、社区乃至整个社会,其思想、政治、品德方面均有一个受培育和建构的过程,经过这一过程,使个体形成科学的世界观、人生观和价值观,树立起理想信念,同时形成良好的道德品质。

一般来说,德育是人们识别是非善恶、掌握道德规范、形成高尚思想品德的过程。它侧重晓之以理,往往通过说服、疏导、批评等方式影响受教育者的信念和意志,故其带有灌输性和强制性的意味;而艺术教育是依靠美学的基本原理,借助教育手段,有意识地培养人的审美能力的过程,其更多的是动之以情。黑格尔说,“审美带有令人解放的性质。”因为美育主要通过具体可感的形象,所以无须说服动员,更不用强迫命令,主要以陶冶、感染、潜移默化的方式打动教育者,从而达到教育的目的。艺术教育的过程充满着愉悦性和主动性。尽管艺术与德育在内涵上是不同的,其教育方法也是不同的,但都是人才培养的重要途径。我们不难发现,德育和艺术教育两者的目标是惊人的一致,即都是为了促进人的身心实现和谐及全面的发展。可以说,艺术与德育是相互交融、相辅相成的,艺术教育中蕴含着德育价值,德育过程中又需要艺术教育。

艺术有许多门类及形式,各艺术门类及形式有其自身的发展历史,同时在不断发展的过程中又形成了自身的特点。然而,无论是哪一种艺术门类及形式,人们在学习、欣赏、感受之余,均会受到蕴含其中的德育

熏陶。本书选取了文学、戏剧、音乐、美术、电影、电视、动漫七种艺术形式,探讨每一种艺术形式与德育的关系。全书共有七章,每章独立成篇。尽管这七章是由不同的作者撰写,但经过课题组成员的共同讨论,我们达成了较统一的体例,即每章由三部分构成。第一部分通过梳理所撰写的一种艺术形式的历史发展脉络,理清其与德育的关系。第二部分选择这一艺术形式中的中外经典艺术作品进行介绍分析,挖掘这些经典作品对人们德育熏陶所起的作用与影响。第三部分指出这些艺术形式在当今社会发展中存在的德育问题,提出学校开展德育教育要进一步发挥艺术教育的作用,并给出两者结合的对策。

我们相信,随着艺术教育在全社会的普及和广泛开展,人们的艺术技能和艺术修养会得到不断的提高,同时,通过艺术教育中蕴含的独特的德育功能,人们的审美情趣、道德情操更会得到熏陶、培养及升华,从而真正达到艺术教育和德育的目标,使人得到全面的发展。

陈 敏

2016年9月

目 录

第一章 经典文学中的德育传统	1
第一节 中西传统文学与德育的关系	1
一、中国传统文学中的道德教育	1
二、西方文学中的道德教育	9
三、中西方道德教育比较	12
第二节 中西经典文学作品与德育熏陶	16
一、中国经典文学作品中的德育熏陶	16
二、西方经典文学作品中的德育熏陶	25
第三节 当代文学作品中的德育问题	31
一、“道德滑坡”的原因	31
二、追求善的生存——德育本质与功能再探	32
三、道德主体错位——兼论走向主体灌输的家庭德育	40
第二章 经典戏剧中的德育传统	43
第一节 中西方传统戏剧发展与德育关系	44
一、中国传统戏剧中的德育教育	44
二、西方传统戏剧中的德育教育	46
三、从戏剧发展史看德育教育的发展	53
四、社会问题剧与社会德育环境	57
第二节 中西方经典戏剧作品与德育思考	59

一、《秦香莲》与传统德育教育	59
二、《玩偶之家》中的德育教育	63
三、《推销员之死》的德育启示	66
四、《青春禁忌游戏》彰显的德育思考	71
第三节 中西方当代戏剧作品中的德育问题	74
一、中国当代戏剧发展与德育教育	74
二、西方当代戏剧流派与德育教育	76
三、《老爸开门》与当下德育盲点	79
四、《原罪》彰显的德育教育症结	82
第三章 音乐与德育	88
第一节 中国传统音乐及西方音乐发展与德育关系	88
一、音乐与德育的关系	88
二、对音乐的德育作用认识的历史发展脉络	93
三、音乐德育作用的表现	95
第二节 中外经典音乐作品与德育熏陶	98
一、中国音乐名家名作与德育	98
二、外国音乐名家名作与德育	106
第三节 当代音乐发展与音乐教育中的德育问题及思考	109
一、当代音乐发展对学生的影响	109
二、音乐教育中的德育渗透	114
第四章 美术与德育	119
第一节 中西方传统美术及其教育与德育的关系	119
一、美术的功能	119
二、美术的发展与社会生活密切相关	121
三、传统美术教育与德育的关系	124

第三节 电视节目中的德育问题及思考	231
一、当前电视节目中存在的德育问题	231
二、提升电视节目德育作用的思考	235
第七章 动漫与德育	239
第一节 动漫的发展与德育关系	240
一、动漫的起源	240
二、日本动漫的发展与德育的关系	243
三、美国动漫的发展与德育的关系	246
四、中国动漫的发展与德育的关系	248
第二节 经典动漫作品的德育功能	251
一、坚韧顽强的品性	251
二、团队精神	253
三、英雄主义	255
四、缓解压力	256
第三节 当代动漫中存在的德育问题及思考	257
一、当代动漫中存在的德育问题	257
二、动漫中渗透德育的几点思考	265
主要参考文献	269
后 记	273

第一章

经典文学中的德育传统

文学,在本质上是一种生活方式与生活内涵。作为表现社会生活和人类情感的意识形态,文学表达出人类内在的意向性存在,以及超越自我、完善自我的感性与理性统一的精神诉求。简单地讲,文学的德育功能就是文学通过艺术手段,运用一切美的形式,给人们耳濡目染、潜移默化的教育,净化人们心灵、行为、语言,提高人们的道德素质与文化修养。令人在不知不觉中受到人格感化和思想陶冶,因而可以说文学是最成功的德育教育。

第一节 中西传统文学与德育的关系

一、中国传统文学中的道德教育

(一) 先秦时期的儒家德政教育

道德教育是先秦儒家教育体系的重要组成部分,孔子非常重视道德教育,并且把道德教育与政权联系起来。他认为道德教育直接关系到政治的清明、天下的稳定,为此,他提出了“德政”思想。为政以德,宽厚待民,施以恩惠,有利争取民心的政治方略,即“仁政”的统治措施。孟子继

承并发展了孔子的“德政”思想,认为道德对社会生活所产生的积极效用是直接政治手段所无法达到的,并提出“仁政”的观点。荀子重视道德的社会功能,并把“德政”进一步发展为“礼治”。总体来说,先秦儒家道德教育的内容主要包括:尊君爱民思想、仁礼思想、义利思想以及忠恕思想四个方面。

1. 尊君爱民思想

尊君是先秦儒家道德教育的主要观点,也是孔子政治主张的主要内容。孔子强调“君使臣以礼,臣事君以忠。”一方面要求臣子和庶民要对天子尽忠尊礼,另一方面还要求天子勤政爱民。孔子的“德政”思想,要求为政者要“为政以德”,用“德治”感化臣民、爱民如子。尊君观念在当时具有一定的历史进步性,历代封建统治阶级都曾借助孔子的思想来巩固自己的统治地位。因此,尊君观念对维护政权安稳、社会安定发挥了一定的积极作用。爱民思想为我国两千多年的封建统治者提供了很好的道德典范,不仅是先秦“仁”这一思想的出发点,亦是现代“以人为本”思想的历史渊源。

2. 仁礼思想

仁乃德之根本,是孔子道德学说的核心,亦是最高的道德标准。《论语》中的“仁者爱人”以及“泛爱众、而亲仁”都是对“仁”最简括的解释,表明中国的古代思想家孔子不仅重视人的作用,而且提倡人与人之间要心存仁爱,用“爱人”来解释“仁”,就赋予了“仁”的利他精神。在儒家思想中,仁义道德是人类社会得以存在和发展的根本原则,是人类生存的最高准则;失去了仁义道德,人类必将陷于混乱,社会生活将无法进行。如果说“仁”是儒家文化的本质和核心,“礼”则是“仁”的外在表现与载体。“礼”在整个儒家学说中与“仁”处于同等重要的地位。孔子主张“克己复礼”、“齐之以礼”,希望用“周礼”来规范人的言行。荀子在孔子的基础上提出“隆礼重法”的道德教育思想。即“尊人者,隆礼尊贤而王。”也即用“礼”来规范人们的道德行为,以期实现治

国平天下的目的。

3. 义利思想

孔子非常重视“义利”问题,并建立了自己的义利观,他说:“富与贵,人之所欲也”,“贫与贱,人之所恶也”。孟子在继承孔子义利观的基础上,将“义”与“仁”和“礼”放在一起使用,谓之“仁义”、“礼义”,要求人不能背义取利,对待利要以义取之,以义予之。荀子则认为“义”与“利”二者不可或缺,明确提出“以义制利”,并指出“好利恶害,是君子小人之所同也”,然君子以义在先,小人以利在先,并要求人们将大利、公利等整体利益置于个人利益之上。

4. 忠恕思想

先秦时期,儒家在人际关系方面强调忠和恕,即忠恕思想。孔子的学生曾参说:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《论语·里仁》记载,曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”因而,忠恕是儒家处理人际关系的基本准则。“忠”主要表现在两个方面,一方面是针对君臣关系而言,强调“忠君报国”,对于朋友而言强调“尽力为人谋,忠于朋友。”“恕”也表现在两个方面,一方面表现在“己所不欲,勿施于人。”另一方面表现在“己欲立而立人,己欲达而达人。”也即我们通常所说的将心比心、推己及人。把“忠恕”联系起来,就是需要建立起以信任为基础的人际关系。

(二) 汉唐时期的“三纲五常”教育

儒家思想在汉唐之前并非主流思想,汉武帝时期,西汉董仲舒集各家所长,在政治上发展了儒家“德政”思想,并将其概括为“三纲五常”的教育思想,并成为两千多年的封建正统思想。

“三纲”即“君为臣纲”、“父为子纲”、“夫为妻纲”;“三纲”要求为臣、为子、为妻的必须绝对服从于君、父、夫,同时也要求君、父、夫为臣、子、妻作出表率。它反映了封建社会中君臣、父子、夫妇之间的一种特殊的道

德关系。

“五常”是指“仁、义、礼、智、信”。“五常”是用以调整、规范君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友等人伦关系的行为准则。“五常”贯穿于中华伦理的发展过程中,成为中国价值体系中的最核心因素。三字经之中的“曰仁义,礼智信;此五常,不容混”即是这个道理。先秦儒家将这五种伦理作为核心的道德教育学说。

“仁”,即“仁爱之心”,最早出自《尚书》。《尚书》中明确记载:“克宽克仁,彰信兆民”,即当年商汤用宽恕仁爱之德,明信于天下的百姓。《说文解字》中解释为:“亲,仁也”,又说:“仁,亲也”。其意思是与人交往要友爱、真诚、无私。孔子说过:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”这里“仁”已成为人生道德的最高境界,成为中华民族传统美德的第一要素。

“义”,即“正义之气”。《说文解字》中解释为:“义(義),己之威仪也。从我从羊。”羊为六畜之首,古人在造字的时候,把“羊”都用在最美好的事物上面。这里讲的“义”,主要是指一种美好、善良的情感和气节。意思说,“义”是一个人的外在形象和内在涵养,要像羊一样温和、善良、美好。《说文解字》把“义”同“美”和“善”联系起来解释,“美”和“善”是“羊”字头,“义”的繁体字“義”也是羊字头。所以,义、美、善是同义的。古人强调“义气”,就是指这种美好善良的境界和正直正义的气节。

“礼”,即“礼仪之规”。“礼”最初是原始社会祭神祈福的一种习俗和仪式。《礼记·表记》中说“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”,指的就是一种仪式、一种习俗。到了春秋战国时期,“礼”的内容又有了创造性的变化,开始将“礼”作为道德准则加以提倡。我国最古老的诗集《诗经》中就有“相鼠有皮,人而无仪;人而无仪,不死何为”的诗句,意思就是说:看那老鼠还有一张脸皮,做人岂能无礼仪;如果一个人没有礼仪,不去死还干什么?孔子也有一句名言:“克己复礼为仁”,意思是说,每个人都应克制自己不正当的欲望、冲动的情绪和不正确的言行,做到“非礼勿视、

非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动”，使自己的视、听、言、行都符合“礼”的规范。这说明“礼”在道德领域已经被放在非常重要的位置加以尊重、加以规范、加以倡导。由此可见，“礼”在中华传统美德中占有着重要位置。

“智”，即“智谋之力”。“智”作为中华传统美德的基本要素之一，很早就出现在文字记载里。孔子常说：“君子道有三：仁者不忧、智者不虑、勇者不惧。”《中庸》云：“智仁勇三者，天下之大德。”大家熟悉的《论语》中的话“知之为知之，不知为不知，是知也”，是讲人的知识再丰富，总有不懂的问题，那么就应当有实事求是的态度，只有这样才能学到更多的知识，才是智慧之举。这里讲的“是知也”就是指“这才是智慧、这才是聪明，这才是智者”。孔子、孟子在继承和发展唐尧、禹舜、商汤等关于认识自我、认识社会、认识是非、认识善恶的聪颖、智慧思想的基础上，丰富了“智”的具体思想内容，提升了“智”作为一种道德要求在道德规范中的地位，使之成为一个具有普遍意义的新的道德概念和价值取向，成为对人们思想道德和文明素质方面最基本的要求之一。

“信”，即“诚信之品”。“信”不是简单的诚实，信用才是“信”最基本的内涵。它不仅要求人们在自己的行为上要诚实和守信，同时也反映出人们对某一个事物、某一种理念认识上的坚定可靠，反映出人与人之间、人与物之间相互信赖的关系。缺乏坚定可靠和相互信赖这种基础，人们在自己的行为上也难以实现诚实和守信。《左传·僖公二十五年》记载：“信，国之宝也，民之所庇也”，意思是说统治者有“信”，是立国的根本，是老百姓得以生存的基础。老子说：“言，善信。”其意即说话要恪守信用。孔子也说，“人无忠信，不可立于世”；他还把“言必信，行必果”、“敬事而信”作为规范弟子言行的基本要求，把诚信看作做人立世的基点。像这种对“信”的认识、对“信”的提倡、对“信”的崇拜，从古至今仍存活于中华民族生生不息、世代繁衍的思想文化沃土中，说明“信”作为中华民族传统美德的重要内容，历来被人们所肯定、所推广。