

审美教育学

愿缪斯的诱惑
远引起热情与
希望，让创化着
的履痕踏出民
族希望的奇迹

尚德平 编著



大连出版社

(辽)新登字 15 号

审美教育学

尚德平 编著

大连出版社出版 (大连市西岗区长白街 12 号)

印刷者:太平洋印刷中心

字数:17,000 开本:787×1092 1/32 印张:8.75

印数:1—2,000

1997 年 9 月第 1 版

1997 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑:星 鸣

责任校对:梅 莲

封面设计:谷 子

版式设计:非 一

ISBN 7—80612—436—5/I·65

定价:80 元(10 部) 本册定价:10 元

前 言

审美教育,历来是古往今来的教育家们一直追索的一种崇高的教育理想,他们试图通过审美教育来完善人类自身,更试图通过审美教育来促进人类社会的文明和进步。

然而,审美教育,作为人类文明史上的一个古老而又年轻的课题,人们对它的研究虽然倾注了不小的心血和热情,但是,由于美育涉及的内容颇多,表现的形态也千变万化,所以,人们对它的认识和驾驭至今未能形成真正自觉的局面。人们时刻追索美,处处表现美,但却对美的基本常识所知甚少。除了少数从事美学研究的人能答出美的概念,世人对美的本质的理解至今仍恍如初民时代。这实在是人类文明史上的一大缺憾。而对于美学,除了有限的一些受过文史类高等教育的人能粗知其概况之外,其它人则表现出相当程度的无知。在当代,虽然我们也曾在教育方针中明确地提到要培养出一代在德、智、体、美、劳五方面都得到发展的人才,但距审美教育真正走进课堂至今仍然存有一段不小的距离。直到1996年7月,国家教委才将美育真正纳入高等教育的日程。

应该这样讲:在人类社会的文化上,关于美的教育的理论的历史已经相当地久远了。从毕达歌拉斯学派、赫拉克利特、德谟克利特到苏格拉底、柏拉图、亚里士多德;从达·芬奇、洛克、布瓦洛、休谟、狄德罗,到鲍姆嘉通、康德、黑格尔和马克思,人类文明史上的每一页都有美学家或思想家在为美在呼唤。这种呼唤尽管表现的方法不同、立论的观点不同,甚至是认知角度的不同等等,但美的呼唤的脉动却至今都是那样的

强悍。然而令人遗憾的是，这种强悍的呼声虽高亢却不见撼动现实，虽立旨高远却不见实践者的热衷。因此，美育的孱弱常导致人文精神的陷落，以致于当人们步入新的生活历程的时候，我们这个民族才必须以政令的形式将“精神文明”作为一个重要的议题摆到人们的面前。

按着我生活所经历的年代来说，我想完成这样一部著作的初念萌生于80年代初，当时我还在大学读书。我作为一个已有过8年教育工作实践经历的大学生，当时颇想把这个问题完整地提出让社会各界和我一起来重视。但是，学识的菲薄使我未能如愿。后来在吉林、湖北、辽宁等地教书，在业余时间我曾把一些零碎的想法写成论文来发表。但所期冀能引起的那种效应终于没能形成。所以，后来我开始进行应用美学的研究和教学，完成了“编辑美学”、“旅游美学”研究的部分内容。直到去年8月我开始担任这个教研室主任之后，才有机会把这部拙著奉献给我的知音，奉献给这所给我提供了条件、开辟了美育实践天地的学校。

我认为审美教育是人类对自身进行关于全部的美的正视、体认和素质的养成的努力。审美教育不是艺术教育，不是美学教育，而是关于美的知识的认知和掌握，是关于美的感受和创造能力的培养。它容括了人类对美的自由与自觉地主宰的全部内容。艺术教育是美育的一个组成部分，不能用艺术教育替代审美教育。这也是我决意写这部拙著的重要原因之一。因此，我从人对美的认识、理解、掌握和驾驭的认识论观点出发，试图把人对美的创造的一些基本方式描述出来，以期能对追求美的人起点裨益作用。至于所以称其为“学”，是因为在我看来，审美教育，作为一种学术思想，它早已存身于世了。我们

无论从构成一门独立科学所必需的“三要素”方面(即科学事实、科学理论和科学方法)看,还是从这门科学的发展史、发展现实和发展趋势上看,审美教育的基本理论、大体框架,乃至方法论基础都已初具雏型形成,只不过至今没有人对它做出体系性的括结,进而升成一门科学的参天大树罢了。而我的努力,则仅仅是站在巨人们的肩膀上来攫取这些本该属于那些伟大的巨人们的桃子。

我构筑这本书的体例的想法是这样的:

首先,既然我打出了“学”的招牌,那么,就必须把这门“学”的立“说”问题交待清楚。所以,绪论、第一、二章是审美教育学的基本理论。从第三、四章主要介绍美学的一般理论常识。第五章是审美理论问题。从第六、七、八章开始介绍美学三大范畴理论。第九至第十二章分别介绍语言艺术、表现艺术、造型艺术、综合艺术的美与审美问题。第十三章主要是谈生活美学问题。

当然由于我美学修养的浅薄和文字水平的有限,所以拙著虽说想构筑起这门科学的整个体系,但因其是探索性的东西,所以,许多观点、见解肯定会有疏漏和谬识之处,在此恳请学术界师长和同仁予以指正。

拙著在撰写过程中曾得到过延边大学任范松和辽宁财专恩和巴图两位教授的大力支持,也得到了大连出版社的有关领导和同志的支持,在此一并表示谢意。同时我还要特别感谢责任编辑星鸣同志和张柏华同志的关怀和支持。如果说这拙作也算一点成绩,那么,他们应该领受第一份功劳。

作 者

1997年仲夏月于鸭绿江畔

目 录

绪 论	(1)
第一节:审美教育学的设科依据.....	(1)
第二节:审美教育学的设科意义与目的.....	(6)
第三节:审美教育与审美教育学.....	(11)
第一章:审美教育学的构成机制.....	(16)
第一节:审美教育学的学科性质.....	(16)
第二节:审美教育学的特点与任务.....	(19)
第三节:审美教育学的方法论.....	(23)
第二章:审美教育的基本理论.....	(28)
第一节:审美教育的基本内容.....	(28)
第二节:审美教育的与相关学科理论的关系.....	(30)
第三章:美的本质的一般描述.....	(34)
第一节:美的起源与发展.....	(34)
第二节:东方美学思想的大致轮廓.....	(38)
第三节:西方美学思想摘要.....	(46)
第四节:美的本质的探讨.....	(54)
第四章:美学的基本理论.....	(58)
第一节:美的形态.....	(58)
第二节:优美、崇高与悲剧、喜剧.....	(62)
第五章:审美理论的基本内容.....	(67)
第一节:美感及其本质.....	(67)
第二节:审美标准.....	(70)
第六章:自然美及其欣赏.....	(75)

第一节:自然美本质问题的界说·····	(75)
第二节:自然美的审美风格及审美价值·····	(84)
第三节:自然美的欣赏方法·····	(92)
第七章:现实美及其欣赏·····	(99)
第一节:现实美的地位和意义·····	(99)
第二节:社会美问题·····	(103)
第三节:现实美的创造·····	(117)
第八章:艺术美的探讨·····	(128)
第一节:艺术及其艺术美·····	(128)
第二节:艺术美的欣赏·····	(140)
第九章:语言艺术的美及欣赏·····	(152)
第一节:诗歌的审美欣赏·····	(152)
第二节:小说的审美欣赏·····	(157)
第三节:散文的审美欣赏·····	(164)
第十章:表现艺术的美及审美欣赏·····	(170)
第一节:音乐美及其欣赏·····	(170)
第二节:舞蹈美及其欣赏·····	(183)
第三节:书法美及其欣赏·····	(190)
第四节:绘画美及其欣赏·····	(196)
第十一章:造型艺术的美与欣赏·····	(212)
第一节:建筑艺术与审美·····	(212)
第二节:工艺美及其欣赏·····	(220)
第十二章:综合艺术的美与欣赏·····	(228)
第一节:电影美学及欣赏·····	(228)
第二节:戏剧美学与欣赏·····	(239)
第十三章:生活美学·····	(250)

第一节:服饰美学	(250)
第二节:色彩美学	(257)
第三节:仪表美学	(260)
后 记	(270)

绪 论

第一节 审美教育学的设科依据

一、审美教育学设科的事实依据

审美教育,也称“美育”是由德国浪漫主义诗人和剧作家席勒在 1793 年把它作为一个专门的独立的理论问题来进行系统研究的。美育这个概念出现得尽管不早,但事实上人类的审美教育实践却可以追溯到几千年之前。

在我国,春秋之际的孔子常把规范社会政治制度及伦理观念的“礼”和对人们进行审美的艺术的教育“乐”同提并论,共列学校教育科目“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)的重要位置。孔子认为:礼,可安上治民、乐,可移风易俗,治世之道,非礼乐相辅而能成也。所以他提出:“诗,可以兴、可以观、可以群、可以怨迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名”,“不学诗,无以言”,“夫乐者,乐也,人情之所不免也,故人不能无乐”^①,“夫声乐之入人也深,其化人也速”。在这里孔子显然不仅指出了审美教育的重要,也明确地指出了审美教育的特殊作用即“化人也速”。

在西方,古希腊哲学家们对审美教育的重视和实践更是有目共睹的。从苏格拉底、柏拉图到亚里士多德的师承关系,到这些先哲的思想主张。我们都可以看到人类早期对审美教育的关注。柏拉图在他的《理想国》中指出:“应该寻找一些有

① 分别引自《论语·阳货》、《论语·季氏》、《论语·乐记》

本领的艺术家把自然的优美方面描绘出来,使人们像住在风和日暖的地方一样,四周一切都对健康有益,天天耳濡目染于优美的作品,像从一种清幽境界呼吸一阵清风,来呼吸它们的好影响,使他们不知不觉地从小就培养起对美的爱好,并培养出融美于心灵的习惯^①”此后古希腊另一位伟大的思想家亚里士多德更是对此表现出明朗的态度,他在《政治学》中指出:“音乐,应该学习,并不只是为了某一个目的,而是同时为着几个目的,那就是?教育,! 净化,; 精神享受,也就是紧张劳动后的安静和休息^②。”到了18世纪,当席勒明确美育这个概念后,几乎所有有造诣的美学家对美育都提出过颇有见的的皓论。席勒认为:“要使感性的人变成理性的人,除了首先使他成为审美的人,没有其它途径^③。”黑格尔指出:“美的艺术对于了解哲理和宗教往往是一把钥匙,而且对于许多民族来说,是唯一的一把钥匙^④。”

到了现代,我国著名学者王国维、蔡元培、鲁迅也都对审美教育有过相当精僻的论述。不仅如此,蔡元培先生在1912年他出任民国政府第一任教育总长时,就把美育列入了教育方针。1917年他出任北大校长,明确地提出了“以美育代宗教”的主张,并率先开设了音乐、美术、美学基础等课程,为中国的审美教育打下了牢固的实践的基石。

新中国成立后的审美教育历程是复杂的,在建国之初,我们也曾明确地认识到审美教育的作用、意义和价值,有些学校

① 《文艺对话录》第62页

② 《西方美学家论美和美感》第44页

③ 《美育书简》中国文联出版公司1984年版116页

④ 《美学》朱光潜译商务馆1981年版第1卷第10页

也曾进行过大胆地试验,但终因 50 年代中、晚期的不乏政治斗争味道的学术运动而使得我国的美育一直没能全面铺开。一直到 1996 年夏天,我们国家教委才真正以文件的形式,对全国高校明确地提出了必须开设美育课的号召。到 1996 年末,我国已有 400 多所高校先后开设了不同形式的美育课,这些实践都为审美教育学的创立了深刻的事实基础。

二、审美教育学设科的理论依据

应该这样说,审美教育学创立的理论依据比起事实和方法依据来说都要坚实得多。因为早在席勒提出这个问题之前,人们对美育的研究以及他们所研究的成果见诸于书报的委实太多了。这太多的著作中,虽然不是从独立的学科体系出发来探讨美育的,但问题的核心又都是和美育密切相关的。如果从研究的内容上看,从毕达歌拉斯学派到西方现代派美学,虽然研究的立场、观点、方法各自不同,但问题都是美或美学的问题,因此也都可以看作是审美教育学建立的理论依据。而当席勒的《审美书简》、蔡元培的《以美育代宗教》、德寥莫夫等人的《美育原理》、以及各种版本的《美学原理》、《美学概论》等读本问世之后,专门标有审美教育字样的读本也随之涌出,如杨辛的《大学美育》、赵洪恩等人主编的《当代大学生审美概论》等等,都堪为审美教育学立“说”的基础,所遗缺的是,就其审美教育作为一门独立的科学(而不视为美学的某种附属问题),它的体系的完善性至今还不够坚实和完满,但无论如何,从审美教育学立论的理论基础上看,这个基础是富厚的、坚实而牢固的,它是无数美学教育家辛勤耕作乃至心血的结晶。也是我们立论的基点。不仅仅如此,在整个人类审美教育的历史上,审美教育实践、审美教育理论和审美教育方法这三项作为

审美教育学形成的重要依据中,审美教育理论的体系性框架尽管没有被人们明确地括结出来,但是,在零散的研究和实践当中,审美教育理论的基本内容几乎都被人们涉及到了,特别是前苏联一些学校的审美教育实践和审美教育理论方法的研究,更为我们完善审美教育学的理论体系,提供了足以借鉴的实践性先例。B·H·沙茨卡 教授在他 1995 年主编的《学校美育的一般问题》一书中指出:“审美教育是培养有目的地接受、感觉并正确理解与评价周围现实中(自然界、社会生活、劳动和艺术现象中)美的能力^①。”另一位前苏联审美教育学家德寥莫夫曾对学校美育理论和实践做过十分详尽的分析,他指出:“俄语课、文学课、历史课、造型艺术课、音乐课、数学课、物理课、自然常识课、体育课以及中高等学校的所有专业课中,甚至是课外活动和校外活动中都应该把美育渗透到其中去^②。”而且德寥莫夫还详细分析各种课程中美育渗透的原则和方法。德寥莫夫的《美育原理》虽然“名”为“原理”,但由于目光一直紧紧地盯在审美教育实践上,因而最终还是没有建构出审美教育理论体系的大厦,但他的尝试性括结毕竟为我们的审美教育学的创立打下坚实的理论基础。而至于我国近年来所出版的各种名目的《大学美育》、《审美教育概论》之类的著作,虽说都是审美教育理论的大胆探索,但树起“学”的旗帜,最终完善这门科学仍没能象人们所期望的那样。直到 1995 年,全国高等学校音乐教育学会,才相对系统地确定了《全国普通高等学校美育教育的实施方案》,至此审美教育的理论体系才算有了一个相对的雏形。

① 《学校美育的一般问题》莫斯科 1955 年版第 6 页

② 参见《美育原理》吴式颖等译 人民出版社 1984 年版

三、审美教育学创立的方法论依据

审美教育学创立的方法论依据比之审美教育的事实和理论依据,更具有鲜明性和易见性。

所谓方法论依据,主要是指古今中外审美教育家和审美教育工作者在实施审美教育过程中所采取的种种手段。这些途径和手段表现在古代则为不自觉的或半自觉形式的导引,表现在现代则是人们有意识、有目的、有组织、有规律的审美教育活动的各种方式。例如,我国初民时代的“歌之舞之,足之蹈之”则是一种情绪的表达,寄递人们欢愉快乐的情感,而今天我们的一些大型歌舞、演出、演唱乃至其它艺术形式,一般都具有“教育作用、启蒙作用、美感作用和娱乐作用^①。”由于目的和作用不同,因此采用的方法也就不同。同时由于文化的或地域的乃至历史的差异,表现的方法也不尽相同。

一般地说,方法即途径、手段。而审美教育的手段多样性又是从古至今都一直承继着和延续着的。古夔典乐而教胥子以九德,后有人言“寓教于乐”,即将“教”寓于“艺术”或“美”之中。又云:“动之以情”,则寄希望于人的情感(即兴趣)的启动达到“晓之以理”的目的,这也便是寓教育于美的一种积极的做法。到了现代,我国著名教育家蔡元培先生明确提出了“以美育代宗教”的思想,继而他率先在我国唯一的一所国立大学北京大学开设了美学课、美术课、书法课和音乐课等课程。他主要是通过文学艺术和对美学的基本理论的传授使学生达到“陶冶感情的目的。”^②

在古代西方,美的教育大多以理性的讲授和对艺术创作

① 参见以群主编《文学基本原理》上海文艺出版社

② 孙世哲《蔡元培鲁迅的美育思想》辽宁教育出版社 1990 年版第 57 页

的欣赏和实践为主。苏格拉底之于柏拉图，柏拉图之于亚里士多德，主要是以理性的传授教人认识美，创造美。而在我国古代，人们却多以形象的艺术品或艺术表现形式的启蒙作用来实施审美教育。

而我国现、当代，审美教育的手段则表现出了灵活多样的态势。新近颁发的中央《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》中规定：目前高校的美育教育以“先开设‘大学音乐鉴赏’、‘大学美术鉴赏’、‘大学影视鉴赏’、‘大学美育概论’为宜。”“各类普通高校都可以根据艺术课教学与课外艺术活动的需要，设置专用教室及活动场地”。设备器材配置是“音乐、舞蹈教学配备钢琴、手风琴以及小型乐队所需要的中西乐器、谱架、音响设备等。”“各校每年都可以定期举办一至两次综合性或单项艺术教育活动的，如艺术节、电影节、歌咏比赛、舞蹈比赛、美术、书法、摄影作品展等。”

十分明显，当代美育的方法是具体的审美教育的各种形式，而较之古代美育的方法更加自觉、更加有计划性、规律性和目的性了。所有这些方法的选择都为审美教育学的建立提供了很好的依据，因此从方法论的角度看，审美教育学创立的方法论基础是富厚的，坚实的。

第二节：审美教育学的设科意义和目的

一、设科意义

对人类进行审美教育的意义，这在人类的文明史上是有目共睹的，人类从盲目的自由走向有序的自觉，为从有序的自觉走向更为完善意义上的新的自由，其间不仅要求人类在发

展历程中仅仅去完成理性世界的创造。同时更要求人类能在创造有序理性认识的同时,将自身的情感结构也从容而有序地创化出来,这种创化,一方面濡染于现实的审美实践,另一也寄期望于人类的审美教育。因此,创化这一种完整的科学的情感教育理论的结构、方式和途径则成了人类自我完善的基本手段。从这个角度看,建立审美教育学的意义则在于:

第一,审美教育学创立,可使人类审美教育由盲目杂乱的方式走向自觉有序的方式。通过理性地规范人类对审美客体认知的内容和基本规律,达到选择出最优最佳的审美教育的程序和模式,然后再用这种模式促进人类审美教育的步伐,使审美教育规范化、科学化。换句话说,也就是通过审美教育学的建立,建构出人类审美教育的基本理论体系,使原有人类的不规则的审美教育条理化和规范化。

第二,审美教育学的建立,对指导人类审美教育的实践,将起到科学的指导作用。一般说来,人类创造理论的目的,就在于以此来科学地指导实践。审美教育学作为人类审美教育实践的一种条理化、规范化的理性括结,它完整地揭示和描述人类审美教育的各种现实,使这些现实在经过理性的括结,升华成为有规律的、有目的的教育内容。然后再将这些内容有机地渗透到人类的意识结构之中。使人类的审美教育达到一种新的境界、新的高度。最终为人类审美意识、能力和方法的有序建构起到强大的推动作用。

第三,审美教育学的创立将填补我国审美教育理论的学科空白。我们这样讲并不意味着中国此前没有审美教育的思想和理论,而是觉得,在我国漫长的审美教育史上,至今还没有哪一位教育家、审美教育家将我们民族的审美教育活动做

出系统的科学的总结。国内外虽有人多次谈及审美教育,也曾有人写过《美育原理》之类的著作,但这些理论或学说大多表现出:一是体系零乱,没能构成学科的完整框架;二是这些理论大多是针对某一国度、民族、时代或对象而编纂的,对指导我国的审美教育实践作用有限。三是在传统的审美教育理论中,艺术教育和审美教育的界限不清,从某种意义上说,削弱和消解了审美教育的作用,所以创立审美教育学对科学地确认审美教育、还审美教育以应有的地位将起规范作用。

第四,建立审美教育学对提高民族审美水平、强化人类情感发展的科学水平具有深远的历史意义和广泛的现实意义。

二、设科目的

建立起一门独立而完整的审美教育学的目的,主要表现在三个方面,一是为全面提高中华民族的审美意识、审美心理、审美能力和审美理想服务。二是规范我们的审美教育行为,使传统的审美教育具有时代的内容、时代的性质;三是发展我们民族自己的审美教育理论,使我国审美教育更富有科学性、真实性。

(一)所谓为提高中华民族的审美意识、审美心理、审美能力和审美理想服务,则是从我国数千年的审美教育的现实出发而言的。

几千年以来,我们中华民族的文明史教育则一直是以“道德”教育为主线而发展起来的。“德育”居于首位。然后才是智育、体育、美育和劳育。其实,这种论点的不缺憾,主要表现在对人类自身文明发展史的唯物论起点的误识上。众所周知,“作为高级动物的人,有三个本能的欲求,一是希望物质生活

的改善,二是生理上的欲求,三是要求精神生活的满足。”^①这三种欲求不是平行地并列着的,它必须是依据辩证唯物论的基本原理而建构着的。无论我们从辩证唯物论的认识论原理看,还是从皮亚杰发生认识论原理看,人与对象世界的三维关系中,物质关系总是处在第一位的。人与自然的关系是形成另外二维关系的基础,而不是倒置着的。在马克思主义哲学原理中马克思首先肯定了人们必须吃、住、穿这样的一些“简单事实”并且“破天荒第一次被安置在他真正基础上。”同时马克思在《德意志形态》中两次指出:人们为了能够‘创造历史’必须能够生活,但是为了生活,首先就需要衣、食、住以及其它东西。因此,第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料即物质生活本。”这是“一切历史的基本条件。”^②尽管人类在处理人与对象世界的物质联系中,已经涉到了道德关系,但对于初级理性存在的人来说,谋食与谋道的天平,总是向前者倾斜。所以,如果我们一开始则将第二位的内容硬要推到第一位的位置,那么结果只能是一种良好的愿望。毫无疑问,我们寄期望于人类,谋食与谋道同时进行,但这其中有一个人类意识受制于经济基础的程度问题。马克思主义的辩证唯物论告诉我们“物质是第一性的,意识第二性的”,超越了这个基本原则,任何意义上的意识都是一种主观臆想,那么,在谋食、谋道的同时去“谋美”,也不可能乖离这一基本规律。这是几千年来中华民族文化史所证明了的。但是,当然我们在今天谈论谋道和谋食,同时也“谋美”的时候,我们同时想说明这样几个问题:第一,作为一种社会文化现象,人类在谋食、谋道和同时,谋美

① 乔修业《旅游美学》南开大学出版社 1988年版第2页

② 《马克思恩格斯选集》第一卷第32页