

WEN YI JIAO YU XUE
BAO QUAN WAN ZHU

WEN YI JIAO YU XUE
● 辽宁人民出版社

文艺教育

色泉万
著

文艺教育学

包泉万 著

辽宁人民出版社

1993年 沈阳

(辽)新登字1号

文艺教育学

Wenyi Jiaoyuxue

包泉万 著

辽宁人民出版社出版发行

(沈阳市和平区北一马路108号)

宽甸民族印刷厂印刷

字数: 270000 开本: 787×1092 1/32 印张: 12

印数: 1—2000

1993年10月第1版

1993年10月第1次印刷

责任编辑: 李忠田 版式设计: 赵耀今

封面设计: 赵多良 责任校对: 陈文本

ISBN 7—205—02540—0/I·161

定价: 9.00元

目 录

绪 论

- 一、文艺教育学形成的历史必然性…………… (1)
- 二、文艺教育学的学科性质…………… (3)
- 三、文艺教育学的对象和范围…………… (6)
- 四、文艺教育学的目的和任务…………… (8)

第一章 历史篇 (我国历史上的文艺教育思想概述)

- 第一节 儒家的文艺教育思想…………… (11)
- 第二节 佛教艺术的教育思想…………… (24)
- 第三节 道教的文艺教育思想…………… (31)
- 第四节 传统的音乐教育思想…………… (41)
- 第五节 传统的绘画教育思想…………… (53)
- 第六节 古代戏曲的教育思想…………… (58)

第二章 施教篇 (作为施教者的文艺家与文艺教育)

- 第一节 文艺家的责任感…………… (63)
- 第二节 文艺家的修养与文艺教育之关系…………… (76)
 - 一、思想理论修养…………… (77)
 - 二、知识结构…………… (83)
 - 三、生活积累…………… (90)
 - 四、艺术修养…………… (99)

第三章 中介篇 (文艺作品在文艺教育中的地位、作用)

第一节 文学艺术的社会效果·····	(116)
第二节 共鸣现象与文艺教育·····	(126)
一、共鸣的条件·····	(128)
二、实现共鸣的途经·····	(137)
第三节 文艺作品的教育功能·····	(149)
一、思想政治教育·····	(150)
二、伦理道德教育·····	(169)
三、审美情感教育·····	(176)
四、历史文化教育·····	(186)
第四节 雅文艺与文艺教育·····	(202)
一、文化层次与艺术之关系·····	(202)
二、雅文艺的教育功能·····	(211)
第五节 俗文艺与文艺教育·····	(221)
一、通俗性·····	(223)
二、趣味性·····	(227)
三、知识性·····	(236)

第四章 受教篇 (接受者的年龄层次与文艺教育)

第一节 学龄前儿童的文艺教育·····	(241)
一、正面性·····	(243)
二、直观性·····	(246)
三、趣味性·····	(249)
四、简明性·····	(254)
第二节 小学生的文艺教育·····	(266)
一、文艺教育与美育·····	(266)

二、教学活动与文艺教育·····	(269)
三、智能发展与文艺教育·····	(283)
四、品德教育与文艺教育·····	(302)
第三节 中学生的文艺教育·····	(320)
一、理想教育·····	(321)
二、道德教育·····	(332)
三、文化教育·····	(346)
四、纪律教育·····	(363)
后 记·····	(375)

绪 论

文艺教育学处于草创阶段。关于文艺教育的研究,虽然古今中外皆已有之,可是作为一门科学,还没有形成一个完整的体系。其框架结构正在探索和设计过程中。本书只是个人多年研究的心得,在没有任何参考和借鉴的情况下,独出心裁地作出一个总体设想。在这里试就文艺教育学的学科性质、研究对象和范围、以及任务和方法,做一个概要的叙述,以便大致勾勒出文艺教育学的体系和建构。

一、文艺教育学形成的历史必然性

我国的文学艺术自古以来就有强烈的理性精神。有关文艺教育的思想、言论、学说可以说是源远流长的。但作为一门独立的学科,虽有人提出,至今还没有人进行系统全面的研究,更没有总其成的学术专著。

今天,随着社会主义精神文明建设的深入发展,人们越来越认识到世间万物中人是第一等可宝贵的财富。人的因素第一,人的素质第一已成为人们的共识。因此,培养人,造就人,成为社会主义现代化建设至关重要的问题。党和国家对教育的重视,为文艺教育学的形成和建立创造了良好的条件。

人的素质归根到底是身体素质和文化素质,或者说是在

身心两个方面的健康和健全状况，其中文化素质的形成和发展，主要是靠教育。十八世纪法国唯物主义思想家爱尔维修在《论人》这部著作中认为，正常的人都具有大致相同的智能，有人能达到文化高峰，有人则愚昧无知，是由教育决定的。影响人发展的决定因素是环境 and 教育。他相信人的发展有极大的潜在可能性。无知和道德不完善是可以由环境和教育来改变的。文艺教育就是使人摆脱无知愚昧并使其道德完善的一个重要手段。诚如法国文艺理论家格罗塞所说：“艺术家在某一程度固然也受着大众的指导，但大众从艺术家那里所得到的教育更多。”（《艺术的起源》13页）

教育学认为人的智力、体力、道德和美感等，基本上不带先天性，而是出生以后在成长的过程中形成的。这才为教育（包括文艺教育）提供了前提。文学艺术是构成人的文化素质的重要内容，所以文艺教育便成为提高人的文化素质，造就人的个性的全面发展的重要因素。

邓小平同志指出：“我们的文艺，应当在描写和培养社会主义新人方面付出更大的努力，取得更丰硕的成果，……要通过这些新人的形象，来激发广大群众的社会主义积极性，推动他们从事四个现代化建设的历史性创造活动。”

“努力用社会主义思想教育人民，给他们以积极进取、奋发图强的精神。”因此，可以说现在比以往任何时候都更需要发挥文学艺术的教育、教化、感染和熏陶的作用。为培养出德智体美全面发展的一代社会主义新人作出应有的贡献。

文艺教育义不容辞地要为全面贯彻落实教育方针服务。以自己学科的特点和优势，充分发挥文艺教育的能动作用，在培养和造就一代社会主义新人的过程中，建立、健全和发展本学科的逻辑体系。

文艺教育学的建立是历史发展的需要，是时代的需要。在漫长的形成过程中，也汲取了有关学科的营养。今天以崭新的学科面貌问世也是应运而生、水到渠成的。文艺教育的功能是不可代替的。所以，文艺教育学的产生也是必然的。作为一门科学，不但有它独立的范畴，也有实际应用的价值。总会有人把文艺教育历史的经验和现状加以总结、提高，形成一个具有一定科学性的理论体系。本书也只是一家之言而已。率先推出，意在抛砖引玉，一则与同好切磋，二则就教于方家。

现代科学的发展有一个不可忽视的现象，即多学科互相渗透。这样就出现了许多互相交叉的边缘性学科，如文艺美学、文艺经济学、文艺管理学、文艺心理学等等；教育学也出现许多分支，如教育心理学、经济教育学、管理教育帐、技术教育学等等。文艺学与教育学的渗透和交融，便导致文艺教育学的形成。这是科学发展的必然。

文学艺术本来就有一个社会效果的问题。功利主义一向是文艺学一个重要的范畴。文艺的教育作用历来受到文艺家和文艺接受者的重视。因此，文艺教育的思想、言论从来就不是无源之水、无本之木。虽然尚未形成一个科学的完整的理论体系，但是这一学科总体建构也决不是出自杜撰和臆造。它可能是幼稚和不成熟的。其研究的对象、范围和任务则大体不差。作为一门科学，特别是我们这样一个一向重视文艺社会功能的国度，它的最终形成和建立就是必然的了。

二、文艺教育学的学科性质

文艺教育学既然是文艺学与教育学嫁接的产物，那么，就应当从文艺学和教育学两个方面考察和界定它的学科性质。

文艺教育学不是文艺学+教育学之和。它是两个社会科学互相渗透、重合、交叉而形成的又一门边缘性社会科学。从教育学的角度，它研究的是运用文学艺术的手段教育人、培养人的特点、方法和规律；从文艺学的角度，它研究的是文学艺术的教育功能，即发挥教育作用的性质、特点和规律。

文艺教育学不同于审美教育学。审美教育是运用自然美、生活美和艺术美给人以情感的熏陶，培养人的审美能力。文艺教育则是以文学艺术为手段培养德、智、体、美全面发展的社会主义新人。虽然两者都属于教育学的一个重要分支，但它所研究的对象、范围、任务和方法都有很大的不同。文艺教育包含着审美教育的部分内容；审美教育的目的也不是文艺教育能够包办的。

审美教育是在潜移默化中进行的。缺乏一种自觉的定向的培养。文艺教育则具有相对自觉的和定向的目标。运用文学艺术作品向接受者加施影响，激发接受者的审美体验，利用人们对艺术喜闻乐见的天性，使他们在审美享受中受到熏陶、感染，达到培养人、教育人的目的。审美教育则是通过自然美、社会美和艺术美激发受教育者积极接受这种影响，从而产生审美心理效应，培养和提高人们的审美能力。

审美教育在教育中具有特殊的地位，它利用美学提供的审美理论和规律，充分发挥审美对象的作用，根据接受者的审美心理特征，培养审美情感，提高审美能力。文艺教育在教育中更具有重大意义。它对于培养个性全面发展的社会主义新人，几乎在各个领域、无时无刻不发挥着不容忽视、不可替代的作用。它的社会历史价值决定了它在各种社会形态的思想文化领域中，都受到统治阶级的高度重视，并将其作用发

挥到无以复加的程度。

不言而喻，审美教育学与文艺教育学都是应用科学，具有很强的实践性。文艺有诸多功能，教育作用只是其中之一。将它同教育学结合起来，从教育学的角度来说，不过是利用这种特殊的形式和手段，在育人方面发挥更大的作用。这种作用的发挥只能是间接的，即必须通过审美中介才能发挥教育作用。文学艺术首先要能使人得到娱乐和美的享受，然后才能受到启发和教育。所以，审美教育以审美为终点；文艺教育则以审美为中介。审美教育使人心灵得到美化；文艺教育不仅要美化心灵，还要净化思想，升华精神。

文艺教育学是教育学的一个分支，是普通教育学的一个组成部分。因为它是建立在教育学理论基础之上的，教育学提供的教育规律、原则、方针、方法，也构成了文艺教育学的理论前提。教育学包括教育论和教学论两大部分，文艺教育在这两部分均有渗透，具体表现在与教育方针的一致性，与教学内容的参与性和与教学活动的同步性。从而使文艺教育学与教育学构成特殊与一般、部分与整体的关系；教育学强调教育的一般规律，文艺教育学则强调文艺教育的特殊规律。所以，文艺教育学也是教育理论在文艺学的教育功能这个独特领域中的应用和落实。

文艺教育学与文艺学的关系的明确，也有助于界定文艺教育学的学科性质。文艺教育学不姓“文”，但它离不开文学艺术。它虽然不研究文学艺术的特点和规律，但必然涉及作家、艺术家、文艺作品和文艺作品的接受者，它从教育学的立场要求文艺家成为合格的“人类灵魂工程师”，要求作家艺术家具有责任感和使命感，使自己的创作成为社会的精神财富而不是精神垃圾和精神鸦片，对于文艺作品，

更专注于通过审美而发挥的教育作用。特别是文艺作品发挥教育作用的特点和规律。从教育学的立场研究文艺作品在不同年龄阶段和不同文化层次的接受者（受教者）身上产生的效应和效益的特点和规律。所以，文艺教育学对于施教者（作家、艺术家、还应包括家长、教师等），教育中介（文艺作品）和受教者（接受者）的研究，虽然与文艺学有某些共性，但在总体上和根本上，在内容、方法和原则上都是大不相同的。特别应指出的是，文学艺术的意义和价值主要在于使接受者得到娱乐和美的享受，即使有教育意义，那也只能寓教于乐。所以，文学艺术对于文艺教育学来说，是手段，是达到育人目的的一种手段。换句话说，文艺的目的是娱人；文艺教育的目的是育人。

三、文艺教育学的对象和范围

文艺教育学研究什么？

文艺教育学研究文艺作品的教育功能及其结构、特点和规律。

一般的文艺理论都认为文学艺术具有审美作用、认识作用和教育作用。广义地说，审美不只是欣赏，而是陶冶、培养和塑造，亦即教育。文艺作品能帮助人们认识世界、认识人生、认识过去、现在和未来，这种对于人的思想的启迪、精神的拓展和智能的开发，也是一种教育。认识作用和教育作用的发挥必须建立在审美的基础之上。所以，文艺教育学研究文艺作品的教育功能，也必须研究文艺作品的审美功能和认识功能。作为文艺教育学研究的对象，这三个方面是紧密联系在一起的。

文艺教育学还研究文艺作品在教育 和教学 过程中的地

位和作用，以及用之于培养人、教育人的特点和规律。就其范围来说，既包括学校教育也包括社会教育。其中，结合各级学校（包括幼儿园）的教学研究文艺作品的教育功能，是文艺教育学的重要组成部分。

文艺教育学是一个不断发展完善的动态系统。它虽然以文艺作品的教育功能为研究对象，但文艺作品的教育功能不是一个孤立、静止的存在。它只是一个完整开放链条中的一环，倘将其上溯和下延，便自然划出一个大致的范围，其中两个重要因素则是施教者（包括原发施教者的作家艺术家和二度施教者的家长、教师等）和受教者。从教育学的角度，为了提高教育质量，必须要求作家、艺术家具有社会责任感和使命感。提高个体的修养和素质。对于具体研究对象的文艺作品，要考察其社会效果，诸多功能，以及通俗文艺和雅文艺在不同文化层次的接受者中的教育作用。总之，要研究文艺作品这一文艺教育的媒介和载体的教育功能。对于受教者，他们是接受主体，他们的年龄、心理和文化水准对于文艺作品教育功能的发挥，具有重要意义。作为教育效果，也是文艺教育学研究的重要方面。

文艺教育学是一门实践性很强的应用科学，但它的理论建构不能悬浮在抽象的哲学思辨上面，而必须从理论与实践的结合上，探讨它的对象、范围、任务、特点和规律。由于学科的不成熟，它的理论体系也可能不那么深刻、严谨、完整和系统。就其整体框架来说，它还应包括文艺教育史、文艺教育的系统论和控制论、以及文艺教育同所涉及的学科，如心理学、社会学、哲学、伦理学等等的关系。本书仅以文艺作品为中心，紧密联系施教者和受教者，探索文艺教育的功能、特点、结构和规律。文艺教育学中一个很重要的问题

共鸣现象，只能作为文艺教育中不可逾越的精神现象作一般地探讨。外国文艺教育学说史和文艺教育发生史等，本书只好厥如了。

四、文艺教育学的目的和任务

文学艺术作为一种精神产品，它是接受者主体需要的产物。需要刺激了生产，生产满足了需要。正如马克思在《“政治经济学批判”导言》中所说：“艺术对象创造出懂得艺术和具有审美能力的大众，——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。”

文艺教育学的形成和建立，其根本目的就是为了育人，为了培养和造就一代德、智、体、美全面发展的社会主义新人。这一目的确定是教育的需要、教育发展的需要。四个现代化是我国人民长期的奋斗目标。实现四个现代化根本在教育。从这个意义来说，四个现代化最关键是人的知识、智能和素质的现代化。育人的手段可谓多矣。文艺教育则是其中最行之有效的手段。因为它所凭借的艺术美是人们所喜闻乐见的，文艺作品能产生动人心魄的神奇的魔力，具有潜移默化的作用。

文艺教育学的目的就是由上述文艺作品的特点决定的。罗马帝国时代的诗人，批评家贺拉斯说：“诗人的愿望应该是给人益处和乐趣，他写的东西应该给人以快感，同时对生活有帮助。你在教育人的时候，话要说得简短，使听的人容易接受，容易牢固地记在心里……寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望。”他还写道：“举世闻名的荷马和提尔太乌斯的诗歌激发了人们的雄心，奔赴战场。……

诗歌也指示了生活的道路。”“在整天的劳动结束后，诗歌给人们带来欢乐。”（《西方文论选》〈上〉113—116）

马克思论英国现实主义作家狄更斯等“在自己的卓越的、描写生动的书籍中，向全世界揭示的政治和社会真理，比一切职业政客、政治家和道德家加在一起所揭示的还要多”（《马克思恩格斯全集》十卷《英国资产阶级》686页）。恩格斯说他从法国作家巴尔扎克的《人间喜剧》中所学到的东西，甚至“比从当时所有专门历史家，经济学家和统计学家的全部著作合拢起来所学到的还要多”（《马恩列斯论文艺》20页）。他称赞优秀的法国画家许布纳尔的一幅画时说：“从宣传社会主义这个角度来看，这幅画所起的作用要比一百本小册子大得多，画面异常有力地把冷酷的富有和绝望的穷困作了鲜明的对比。”（《马克思恩格斯全集》二卷589—590页）。在谈到通俗文学民间故事书的教育作用时，他写道：“同圣经一样培养他们的道德感，使他们认清自己的力量、自己的权利、自己的自由，激起他们的勇气，唤起他们对祖国的爱。”（《马克思恩格斯论艺术》〈四〉401页）

不言而喻，文艺作品的教育作用、认识作用是“与生俱来”的，或者说是文艺作品所固有的。但这种作用的发挥不是靠耳提面命和填鸭硬灌，而是在得到娱乐和美的享受中自然而然获得的，是在情感体验和理性评价中产生的。所以，也可以说文艺教育是一种以作品的形象性和情感性打动人们心灵的教育。它既诉诸人们的“内在感官，”它就能净化人的灵魂，升华人的精神。最终实现对人的熏陶、感染、塑造和教育。

作为一门应用学科，文艺教育学的理论体系是建立在文艺教育的实践基础上的。反过来，又给文艺教育的实施以指

导，在培养和塑造人的心灵和情感，造就个性全面发展的新人方面产生社会效应。所以，客观地说，文艺教育学的目的就是提高全民族的文明程度，提高人的精神境界，推动社会主义精神文明的建设。

文艺教育早已存在于教育实践当中，只是从未进行过深入、细致、全面、系统的发掘和整理，把经验材料加以综合归纳。因而，第一步的工作就是调查研究，搜集整理经验材料；在此基础上经过分析、综合，去粗取精，去伪存真，采取合并同类项的办法，阐明各个方面、各个层次的特点、联系和规律，从而建构成一个学科体系的框架，通过一定的概念和范畴加以表述，把文艺教育的实践经验上升到理论高度，使文艺教育学既包括理论建设，又包括实际应用。这两个方面就是文艺教育学的两大任务。

第一章 历史篇

（我国历史上的文艺教育思想概述）

第一节 儒家的文艺教育思想

我国自汉代起，由于“罢黜百家，独尊儒术”的结果，儒家思想成为正统思想。所以，孔子的文艺教育思想在两千多年的封建社会一直处于主导地位，发挥着指导性和纲领性的作用。

儒家思想的特点是积极入世的。重视实践性和功利性。孔子本人一向反对谈论“怪、力、乱、神，”从来不教人去聆听遥远天国的福音。也不把人生欲望的实现寄托于渺茫的彼岸世界。他脚踏实地、面对现实、重人道而轻天道。其哲学思想和政治思想都充满了理性精神和实践精神。

由于儒家学说的此岸性，便决定了文艺观念上的功利性。他号召弟子们学习“诗”，因为“诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君；多识于草木鸟兽之名。”（《论语·阳货》）“不学诗无以言。”他甚至告诫伯鱼，不读《周南》、《召南》“其犹正墙面而立，”必然一无所知，寸步难行。总之，孔子非常重视《诗》在个人品德修养和社会交际上的巨大作用，认为《诗》教可以陶冶性情，使人“温柔敦厚”。因而把《诗》列为“六艺”之一，作为教学内容。

到了集儒家思想之大成的荀子，更加明确地提出了文艺