

艺术与美学文库

艺术美学

梅宝树 主 编
杨文会 姜 敏 副主编

面向新世纪的教育
美育与素质

文库

国家社会科学基金项目

艺术与美学文库

新世纪的 美育与素质教育

人
民
出
版
社

责任编辑:柯尊全

装帧设计:曹 春

版式设计:卢永勤

图书在版编目(CIP)数据

面向新世纪的美育与素质教育/梅宝树主编 杨文会 姜敏
副主编. —北京:人民出版社,2004.4

(艺术与美学文库)

ISBN 7-01-004231-4

I. 面… II. 梅… III. ①美育-研究 ②素质教育-研究
IV. G40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 013516 号

面向新世纪的美育与素质教育

MIANXIANG XINSHIJI DE MEIYU YU SUZHI JIAOYU

梅宝树主编 杨文会 姜 敏副主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京通州区电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×960 毫米 1/16 印张:20

字数:280 千字 印数:0,001-7,000 册

ISBN 7-01-004231-4 定价:35.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

引言

21 世纪正处在大变动的历史时期,朝着世界多极化和经济全球化的方向迈进,和平与发展仍然是时代的主题。摆在新世纪面前的,一方面是:人类社会以现代科技为基础的世界经济力量在迅速发展,在走向现代化建设的进程中,物质文明和精神文明都将取得空前的成就;另一方面是:自然生态遭到不同程度的破坏,人文精神呈现不同程度的下滑,社会政治、经济、道德、科技、艺术等活动出现种种异化现象和负面效应,使自然界和人类社会又充满着种种危机。不难看出:当我们走进 21 世纪,仍然面临着社会存在与社会意识、科技与人文、文明与丑恶、前进与异化、欢乐与痛苦,亦即社会历史发展二律背反的矛盾。在这个新世纪,人类如何应对世界的发展与进步,如何解决人类生存出现的危机、困难、困惑,最根本、最关键还是要培养、提高人类全面的综合素质。其根据如下:

第一,世间的物质文明和精神文明,包括一切奇迹,都是人类实践活动创造的,世间所有的社会弊端和悲剧,包括自然生态的破坏,也都是人类实践活动偏离人文理念的导向造成的。人的实践活动取决于人的素质。在现代的知识经济时代,人才的素质尤其是科学技术和人文精神的融合成为知识经济实现的先决条件,国民的综合素质是一个国家综合实力的基石。各国综合国力的竞争归根结底还是人才素质的竞争。人的素质,不但是关系到一个国家兴衰存亡的大事,而且也关系到整个社会历史发展的走向。

第二,从 20 世纪末的经济社会状况和全世界人民的根本利益及其愿望、要求,可以推断预测:为延续、持续 20 世纪末高科技、知识经济给人类生存带来的积极的正面影响,消除其给人类生存带来的负面影响,解决科技与人文之间的矛盾,必须强调、突出科技(知识)与人文(精神、情怀)相融合。据此可以把 21 世纪理解为科技与人文融合的时代。在这个时代,要用科学技术与人文精神相融合的眼光去审视经济活动以及政治活动、文化活动,就是说把科技与人文结合起来去审视人的生存、人的素质状况。这一事实趋势,就要求人的素质必须综合全面发展,并且作为人的专业化发展的普遍基础。

第三,21 世纪人类一个最基本的共同愿望和要求,是提高生存、生活质量,所以“和平与发展”就成为人类共同的愿望和主题。尽管在这个世纪里各种矛盾冲突,贫困、灾难、霸权、恐怖……不安定、破坏因素还会存在,但也改变不了“和平与发展”这个总的历史发展趋势。在 21 世纪,人类追求和平、发展的愿望和改善人类生存状况的行为会更加强烈,并处于主导地位。这种愿望的实现,如改善关系、发展经济等等,归根结底还得靠具有全面素质的人类的实践活动来完成。

第四,就中国来说,建设小康社会,实施科教兴国战略,振兴中华,仍然得依靠科技、知识,走现代化建设之路。但要避免或消除科技(理性)统治的片面性后果(负面影响),也必须强化人文精神、情怀的渗透。从而作为科教兴国战略的基础——教育,就必须实施素质全面发展的教育,不能单面抓智育,而要使智力——知识、科学、技术与人文——思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合,构成人的素质全面综合与发展。可以说素质教育是教育的基本目标,人的素质的全面提高和发展仍然是 21 世纪中国科教兴国的根本追求和指向。

根据以上原因,我们的党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。素质教育包括不同的部分或形式,如德、智、体、美、劳等等

素质教育。美育是素质教育的一个部分,是实施素质教育的一种形式。各种素质教育都有自己的独特功能,各司其职,不可取代,但又相互渗透、相互补充。就实施美育来看,它也包括多种形式,但美育的最基本形式就是艺术教育,它可涉及人的素质诸多方面,为实现人的全面素质提供了生动的教育手段和教育内容,所以也是落实素质教育的重要形式。

美育是以各种审美现象为媒介的施教者与受教者双方共同参与和运作的教育活动。美育的施教媒介的范围比艺术教育要广泛得多,自然美、社会美、艺术美、科技美、形式美等等审美现象,都可成为施教媒介。美育以其独特的超越性的审美自由功能,融合渗透人的其他素质,有效地实现以美启真、以美储善、以美养身的功能,美化生活实践和自然环境,从审美层面培养人自由地把握和创造形式的能力;从精神层面培养人一种超越精神与情怀,不断超越实利意识,提升人生境界,逐步获得人生自由,从而完善人性建构,使人的各种素质得到自由和谐的全面发展。

艺术教育是以艺术(如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等)为媒介的施教者与受教者双方共同参与和运作的教育活动。其性质和功能都与艺术创造意象的心灵活动有关。意象作为情感的形式、符号的存在,具有审美的超越性,与美育的审美功能相通,决定着艺术教育具有审美功能。再由于艺术创造的意象不仅仅是审美意象,而且还包含着、融合着这样和那样非审美的情欲观念,如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容,又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能是不可分割地融合在一起的,审美功能需要非审美功能给予生命活力,非审美功能必须通过审美(意象)功能来传达,表现和实现自己。

艺术教育涉及人生的诸方面,它不但给人审美享受,而且还给人

以知识、给人以理想、给人以教谕、给人以身心健康、给人以行动力量,激发个体对真善美的追求、对现实功利的超越。由于其融合于审美之中,带有情感性、形象性,富有感染力、吸引力、渗透力,更易于受教者接受,使个体的全面素质潜移默化地得到塑造和提高。

美育及艺术教育效应对群体素质的建构培养作用也是巨大的。它们以其自由超越的审美愉悦,使人们情欲受到规范、节制和净化,陶冶和塑造人们超越的人生境界,赋予人们一种超脱精神,一种旷达的人生态度。如果一个社会中人人都或多或少具有这种审美情怀、超越精神和人生态度,那么这个社会就会和谐、自由、稳定地运行。总之,美育及艺术教育落实在个体素质的陶冶和塑造,使个体素质走向全面和谐而自由的发展;落实在群体素质的陶冶与塑造,使社会和谐有序而自由地发展,从而促进社会文明的建设和提高。

正因为艺术教育是实施美育的基本形式,也是实现素质教育总体目标——培养德、智、体、美、劳等全面素质发展的最佳手段、最重要的教育形式,所以本书在论证美育的同时,也着重论证了艺术教育。

那么进入新世纪的美育与艺术教育如何适应社会发展和进步?如何应对新时代的挑战?如何才能更好地完成它的使命?

第一,要以历史唯物论为指导,把美育与艺术教育奠定在以高科技为代表的物质生产实践的基础上。

为什么在 21 世纪仍要强调这一点,因为人类世代代首先得以劳动生产实践解决吃喝穿住,然后才谈得上精神文化生活。恩格斯说:“马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成为基础,人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础

上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。”^①说到底,人类以生产工具(发展到今天的高科技)改造自然的物质生产实践活动,亦即自然的人化,是历史和现实的深刻基础,也是历史和现实文化的深刻基础。

人类的劳动生产实践,带来的物质财富和精神财富,带来的负面效应,最能引起人们的关注。但是,它带来的自然和人的客观关系的历史变迁,即自然由恐怖、自在的对象,变成与人有亲切关系的、审美的、自为对象;它带来的人在改造自然时要适应自然,要遵循自然规律,即合规律性与合目的性的活动,却往往被人忽视。其实这正是解决和克服自然人化出现负面效应的重要根据。因而在21世纪要解决如何保护自然生态、恢复生态平衡这个重要课题,首先还得靠物质实践,靠科技工艺生产力的极大发展和对这个发展所作的调节、补救和纠正,才能达到,而不是首先靠个人的主观意识、靠审美和艺术教育去解决。

美育与艺术教育虽然也担负着构建人类文明、解决人类在改造自然中出现的负面效应或异化现象的重任,但一定要在提高人类的全面素质,使其感悟和认识到它们的危害,并变成自觉的实践活动时才能实现。有些理论家只看到生产实践或自然人化破坏自然生态的一面,主张只有通过艺术教育使人自然化,才是医治世界种种危机的神医妙方。殊不知自然人化和人自然化都是建立在人类社会实践的基础上的。人类只有在改造客观世界的基础上,自然才能人化,人也才能自然化。自然生态平衡破坏固然是自然人化带来的负面效应,但还必须通过人类的劳动生产实践亦即自然人化去解决。美育与艺术教育只是从精神层面提出解决问题的可能性,要使可能

^① 恩格斯:《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》第三卷,人民出版社1972年版,第574页。

性变成现实性还得依赖于人类的物质生产活动,把美育与艺术教育牢牢奠定在为社会实践服务的基础上,才能保护人类的物质家园和精神家园。

第二,要使美育与艺术教育同现代科技同步共建。

现代化的生产为美育与艺术教育开辟了广阔的天地,提供了崭新的手段、设备、媒介、载体和现代化的活动场所等等。尤其是伴随着信息网络化、数字化、智能化、全球化进程的高度发展,人们可以不进图书馆、博物馆、展览厅和课堂,在多媒体电脑中就可调出世界的百科全书,观看各国的艺术珍品,了解各国的政治、思想、伦理、宗教、科技以及时代风云等种种信息,那些不能到现场的受教者也可听到在异地专家的授课和观看艺术家异地的精彩表演,还能发送到网上,供其他人方便地去调用。艺术教育的媒介也获得勃勃的生机和崭新的文本,使科技与人文的结合有了新的表现。多媒体可以合成各种动听的音乐、好看的动画,创造稀奇古怪的小说,可为电影逼真地再现现实世界的各个方面,在虚拟的画面中出现真实的原始恐龙和始祖鸟,可以使在世的巨星与已故的舞王共舞,“在虚拟现实你可以张开双臂拥抱银河,在人类的血液里游泳,或者走访仙境中的爱丽丝”^①,满足人们在超时空、超因果中的生存欲望和艺术享受。现代化的科技也使施教者、受教者及其关系发生根本变化,受教者从被动地接受教育的模式中解放出来,施教者也摆脱了陈旧的教学模式的束缚,把主要精力集中在引导学生独立思考、勇于探寻、善于想像、乐于追求真善美上,使学生的潜能和聪明才智得以发展,全面素质得以提高,成为面对未来、创造未来的开放型人才。总而言之,21世纪的美育和艺术教育与现代科技联姻的结果,是施教者和受教者互动更加紧密,其运行结构和机制更加复杂,方法更加多元,

^① 尼葛洛·庞蒂:《数字化生存》,海南出版社1996年版,第163页。

效应更为提高。可以预料,新世纪的美育与艺术教育要“面对现代化,面对世界,面对未来”,否则就难以生存和发展。

第三,要加强对人类文化心理结构的培养和塑造。

数码(科技)不能代替人文,电脑不能代替人脑,机器人的智能不能代替人的素质和才能。因为机器人的智能也是人给予的,它们无论发展到何时,也不过是人类使用的工具而已,也不会具有人类在改造客观世界中那么丰富而微妙的情感和深邃超前的智慧。决定21世纪精神文明走向的不是机器、工具,而是人类全面素质的提高,尤其是人类文化心理结构的构建。

人类的文化心理结构包括智力结构(真)、意志结构(善)、审美结构(美),它们的内容是具体的、历史的,随着社会不断发展而变化,它们的形式却是全人类共有的,具有普遍性。正因为人类文化心理的形式结构具有共同性、普遍性,不同国家、民族、阶层的人们,在追求真、善、美时才有共识,才有比较近似的看法。正因为人类文化心理结构的内容是具体的、历史的,不同国家、民族、阶层在追求真善美时才有差异,才有不同的见识和看法。文化心理结构作为人类心理的普遍形式,落实在个体心理上,构成创造性的心理机能,智力结构可走向自由直观;意志结构可走向自由意志;审美结构可走向自由享受(审美快乐)。有了这种创造性的心理机能人类个体才能有高超的全面素质和非凡的创造才能,人类群体在改造客观世界中才能自由地生存。工具的异化不在于工具本身,而在于使用工具的人偏离了人文精神,在于人的文化心理结构的异化,从而才出现人类在改造客观世界中的负面效应。作为“真”的智力结构,它包括知识、科学、技术;作为“善”的意志结构,它包括思想、信念、道德;作为“美”的审美结构,它包括情感、审美、艺术,它们既相互矛盾,又相互交融,形成一个立体的网状的动态结构。在这里审美心理结构起着中介、桥梁或高层次的沟通作用,联接着智力结构和意志结构,使三者之间

不搞对抗和分裂,而是相互作用和彼此渗透,从而才能形成人类完整的文化心理结构和个体的完整人性。因此,在21世纪只有继续加强对人类文化心理结构的培养和塑造,才能提高人的全面素质,才能适应科技(知识)与文化(精神、情怀)相融合这个新世纪时代特征的要求。

21世纪人类普遍关注人的自然化。其实自然化和人自然化都根植于以人制造使用工具为特征的人类生存延续的总体之上。人自然化,它是近代大工业到现代高科技征服改造自然之后所产生的人与自然的崭新关系为基础的。尤其是后工业时期,在物质文明高度发展的同时也破坏了自然生态,就必然要求人与自然不能是对峙冲突的关系,而更应是和睦合一的关系,人要保护自然环境和自然生态,使本已“人化”、“社会化”的人的心理、精神又返回到自然中去,以构成人类文化心理的自由享受。也就是说,人自然化要求人回到自然所赋予人的多样性中去,使人从为生存而制造出来的无所不在的权力、机器、语言异化中挣脱和解放出来,以取得诗意生存和自由享受,在人类发展更高的基础上达到人与自然的天人合一。

人自然化有两层含义,其一,是指人的外在自然化,要保护自然环境和生态,以自然为人类可持续性发展的栖身之地;其二,是指人的内在自然化,就是使个体文化心理结构的创造性机能得到更高层次的发展,这是实现人外在自然化的根本保证。在这一过程中,智力结构走向自由直观,科学由形式美可以渗透对宇宙普遍形式的沉思和把握。科技里可以渗透人世间的诗情美意,充满着人文精神。人可以通过直觉、美感等非逻辑思维的引导而发现真理,这就是以美启真。意志结构走向自由意志,由于它不脱离感性存在的人类,可以渗入经验和感情,与美感联结,净化行为中感性冲动的盲目性,走向理性融合而自由自觉,使道德他律变为自律,成为自由意志,走向超道德本体的境界,这就是以美储善。在这里自由审美成为开启自由直

观和自由意志的钥匙,它处于文化心理结构的最高层次,使得个体的文化心理结构已不是理性支配、压抑、主宰感性,而是走向感性与理性的交融统一,通往审美心理结构所构建的自由审美享受,使人自然化既不退回动物界,也不会沦为权力、机器、语言的奴隶,成为理性与多种心理功能因素,如感知、想像、情感、欲望以及深层无意识,相渗透交织所形成的充分开放的个体的全面素质,成为具有审美自由的个体存在,这样才能保证 21 世纪人生存的自由、创造和超越。

目 录

引言	(1)
第一章 21 世纪素质教育	(1)
一、素质和素质教育	(2)
(一)素质概念新解释	(2)
(二)素质教育的类型和特点	(3)
(三)素质的“整体”与“联系”	(5)
二、21 世纪的素质教育是时代的要求	(8)
(一)20 世纪末期素质教育取得的成果和存在的问题	(8)
(二)21 世纪素质教育更加凸显	(14)
三、21 世纪素质教育的走向和对策	(20)
(一)改变应试教育	(20)
(二)关注培养人的智慧	(21)
(三)提高综合素质	(23)
四、艺术教育素质教育的理想形式	(25)
(一)能克服单类教育之不足	(25)
(二)提高人的综合素质,延续时代话题	(29)
第二章 21 世纪审美教育	(31)
一、21 世纪美育与社会大环境的关系	(31)
(一)20 世纪末美育取得的成果和面临的问题	(31)
(二)21 世纪社会政治与美育	(35)

(三)21 世纪社会经济与美育	(37)
(四)21 世纪社会文化环境与美育	(40)
二、21 世纪美育的特点	(44)
(一)美育内涵、形式和媒介的变化	(44)
(二)施教者和受教者的变化	(48)
(三)运行机制的变化	(51)
三、21 世纪美育的价值走向与对策	(55)
(一)“启真”、“储善”作用的有效发挥	(55)
(二)审美个性的全面塑造	(57)
(三)人类文化心理的全面塑造	(59)
第三章 21 世纪艺术教育	(61)
一、艺术与美育	(61)
(一)从艺术与美育的本质和功能看	(62)
(二)从艺术与美育的内容范围看	(63)
二、21 世纪艺术教育面临的挑战	(64)
(一)20 世纪末期艺术教育取得的成果	(64)
(二)20 世纪末期艺术教育存在的问题	(67)
三、21 世纪艺术教育的观念与走向	(71)
(一)21 世纪艺术教育新理念	(71)
(二)从艺术发展看 21 世纪艺术教育走向	(75)
四、21 世纪艺术教育的对策	(80)
(一)施教者、受教者以及艺术媒介的新要求	(80)
(二)艺术教育运作新方式	(84)
(三)21 世纪门类艺术教育	(91)
第四章 21 世纪音乐艺术教育	(95)
一、20 世纪末期音乐教育的回顾	(95)

(一)取得的成就	(95)
(二)面临的问题	(98)
二、21 世纪音乐艺术教育的特点和走向	(101)
三、21 世纪音乐艺术教育的对策和方法	(104)
(一)21 世纪音乐艺术教育的基本原则	(104)
(二)各种层次、不同类型的音乐艺术教育在 21 世纪 的新发展	(112)
第五章 21 世纪美术艺术教育	(119)
一、20 世纪末期美术艺术教育回顾与展望	(120)
(一)取得的成果	(120)
(二)面临的问题	(123)
二、21 世纪美术教育的特点和走向	(127)
(一)21 世纪的社会发展对美术教育的影响	(127)
(二)我国 21 世纪美术教育的特点和走向	(131)
三、21 世纪美术教育的对策与方法	(134)
(一)教育内容的新对策	(135)
(二)美术教育运行机制的调整	(137)
第六章 21 世纪影视艺术教育	(141)
一、20 世纪末影视艺术教育的回顾	(141)
(一)近二十年影视教育取得的成就	(142)
(二)近二十年影视教育存在的问题	(146)
二、21 世纪影视教育的特点和走向	(148)
(一)学校影视教育与社会影视教育相结合	(149)
(二)电影教育与电视教育相结合	(151)
(三)高科技手段与人文精神相结合	(155)

(四) 影视教育与素质教育相结合·····	(157)
三、21 世纪影视教育的设计·····	(159)
(一) 影视艺术教育的原则·····	(160)
(二) 影视艺术教育的方法·····	(162)
(三) 影视教育的结构·····	(164)
第七章 21 世纪文学艺术教育·····	(169)
一、20 世纪文学艺术教育回顾·····	(169)
(一) 社会文学艺术教育大趋势·····	(169)
(二) 学校文学艺术教育的发展·····	(171)
二、21 世纪文学艺术教育的特点、走向和对策·····	(175)
(一) 21 世纪文学艺术教育的“审美化”倾向及其应对·····	(175)
(二) 21 世纪文学艺术教育的“综合化”倾向及其应对·····	(182)
(三) 21 世纪文学艺术教育的“非普遍化”倾向及其应对 ·····	(185)
第八章 21 世纪环境艺术教育·····	(191)
一、20 世纪末期环境艺术教育回顾·····	(191)
(一) 唤醒了人类的环境意识·····	(192)
(二) 对环境艺术的概念形成了共识·····	(193)
(三) 总结了环境艺术教育的基本特点·····	(197)
(四) 目前环境艺术教育中存在的问题·····	(199)
二、21 世纪环境艺术教育的特点和走向·····	(202)
(一) 以人为本的设计意识·····	(203)
(二) 注重生态和可持续发展的理念·····	(203)
(三) 数字化时代对现有生活方式的挑战·····	(204)
(四) “自然化”设计的发展趋势·····	(205)

三、21 世纪环境艺术教育的对策与方法·····	(206)
(一)施教者应探讨全新的环境艺术教育理论·····	(206)
(二)通过环境艺术教育提升全社会人的环境意识 和文化品位·····	(209)
(三)在环境艺术教育中不断充实新的教育内容与媒介 ·····	(211)
(四)探索新世纪环境艺术教育的新方法·····	(213)
第九章 走向数字化的艺术教育·····	(217)
一、什么是数字化艺术·····	(218)
(一)数字化艺术的产生·····	(218)
(二)数字化艺术的特点·····	(220)
二、数字媒体在艺术教育中的运用·····	(225)
(一)数字化在美术教育中的应用·····	(226)
(二)数字化在音乐教育中的应用·····	(229)
三、数字化艺术教育的功能·····	(231)
(一)数字化艺术教育的审美功能·····	(231)
(二)数字化艺术教育的非审美功能·····	(234)
四、展望数字化与艺术教育的未来·····	(235)
第十章 21 世纪美育、艺术教育和自然家园的建设·····	(239)
一、21 世纪人的自然化是美育和艺术教育的重任·····	(240)
(一)培养人保护自然环境,维护生态自然的意识·····	(241)
(二)培养人对自然景物和景象的欣赏意识·····	(243)
(三)培养人身心节律与自然节律相吻合呼应·····	(247)
二、人的自然化达到的境界·····	(250)
(一)观念转变,人向自然回归·····	(253)