

单世联
徐林祥
著

中国美育史导论

广西教育出版社

B88-072
7

中国美育史导论

单世联
徐林祥 著

广西教育出版社

中国美育史导论

单世联 徐林祥 著

广西教育出版社出版

(南宁市民族大道68号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 19.5 印张 插页2 470 千字

1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

印 数: 1—1500 册

ISBN 7-5435-1568-7/G·1220 定价: 9.70元

(桂)新登字05号

序 言

王家骏

本书的作者是两位年龄在30岁上下的年青人。大学时，他们是同级同学，都爱好美学和文艺理论，听过我的课。因为不满足于课堂上学得的那点知识，曾登门求教，希望能得到更多的指授。他们原先并不熟悉，首次上我家的时间也不同，但他们留给我的第一个印象却是那样地相似：对老师充满着农村成长的孩子们的那种特有的尊敬，这种尊敬使他们开始时显得拘谨和局促不安，但一当谈起所喜爱的专业，这种不自然马上就消失了，他们侃侃而谈，眼中不时闪射出喜悦的光芒。我喜欢他们的纯朴，更为他们热衷于专业的精神所感动，直觉地感到是两棵好苗子。我热情地接待了他们。自此以后直至毕业，他们常来我家，谈学业、谈抱负、谈他们感到欢乐和苦恼的一切，我也不时给以鼓励和尽我所能的帮助，把他们当作自己的子弟。

他们都渴望毕业后能从事美学的研究工作，但由于就读的是师范院校，学校的性质决定了他们的去向：执教于县城的中学。面对着现实与理想的矛盾，他们苦恼、彷徨过，但最终都找到了解决的途径。单君下定决心与命运抗争，工作一年余，提出了要求深造，要求报考研究生的申请。起初校方不放，在报名即将截止的最后半天才给他开了绿灯。记得那天晚上他来我家告诉这个喜讯时，那种激动的心情，兴奋的神态，实在感人。这年秋天，正是金桂飘香的时节，他终于跨进了当年招生的著名高等学府——中山大学。他非常珍惜这一来之不易的机

2 序

会，在三年的学习时间里，不断进击、拚搏，象海绵吸水一样吮吸着知识的奶汁，学业上有了长足的进步，为后来的学术研究奠定了坚实的基础。离校后到广东一家文艺单位工作，他一边工作一边写作，在短短几年里，以惊人的速度写出了50余篇论文和2本专著，将近100万字，内容涉及中国美学、西方美学、美育、文艺学、文化批评、西方马克思主义理论和文学名著《红楼梦》等诸多方面。他的文章大部分发表于中央和省两级的报刊，引起了学术界的注意，在港台也产生了一定的影响。徐君工作后不久结了婚，并有了孩子，现实使他无法走与单君相同的路，所能做的唯有业余自学。这是一条充满着荆棘的路，意味着必须放弃全部休息时间，付出比别人加倍的心血，历经更多的艰辛。但他还是咬着牙坚定地走过来了。这些年他不仅在工作上作出了出色的成绩：成了高三年级的优秀班主任，学校的业务骨干；而且在中国美学史和美育方面的研究也有了可喜的收获：发表了多篇文章，并因此被吸收为该省美学学会的会员。现在仍笔耕不止，正在撰写《学校美育》一书。

他们从我身边离开已经7、8年了，这期间我也由于工作调动到了上海，但我们之间的联系却一直没有中断过。除了偶尔在学术会议上相遇外，我们的联系主要是通过通讯的方式。在信中，他们与我谈有关的一切，谈得最多的自然是学术上的问题和各个时期的写作打算。他们还经常寄一些发表了的文章给我，让我看到他们的进步，分享他们成功的喜悦。本书是他们两人第一次合作的产物，他们没有忘记我这个启蒙老师，为了留作纪念，一再来信请我写篇序言。他们的诚意，我无法拒绝，虽然对中国美育史我没有深入的研究，评介有着一定困难。

本书写作始于1988年底，原先规模只有15万字，范围也仅限于中国古代，是作者为拟议中的美育丛书而写的。书稿出

来后,丛书因故暂停出版。作者就把它转寄给广西教育出版社,得到了支持。现在放在读者面前的这本书,就是作者根据出版社的要求,对原稿加以改写和扩充而成的,内容是大大地丰富了,特别是由于增加了近代和现、当代的部分,作为中国美育的一部通史,显得更为完整。

本书是关于中国美育历史的第一部专著。因为从未有人写过,困难可以想见,但两位年青作者不仅把它写出来了,而且还写得相当出色,这是很不容易的。下面谈谈我在翻读书稿时得到的印象:首先,本书勾划出了美育思想发展的清晰轮廓。中国美育思想资料浩如烟海,作者运用历史主义方法,既十分重视考察一种思想产生的广阔社会文化背景,又非常注意探索思想本身的承继关系,终于从无序到有序,在杂乱的材料中寻找出了一条发展的线索,构筑起了区别于中国思想史、哲学史、教育史、艺术史、美学批评史等邻近学科的独立框架。而有符合自己情况的独立框架,正是中国美育史作为一门新学科能够成立的最重要依据。其次,体例上的创新。作为美育史专著,当然得贯穿史的发展线索,但作者在第三编里,却用了几章篇幅来横向论述各种艺术门类的美育思想,乍看似不协调,但细察内容,发现他们在论述时仍然循着史的轨迹,写的是各时期的各种美育思想在不同艺术门类中的具体展开,这样安排不但不与总体相矛盾,相反更丰富了书稿的内容,是煞费苦心的。另外,作者在着重写美育思想发展的同时,还列出一定章节,写各个大时期的主要思想对美的典范人格形成发生的巨大影响。这种把美育思想和它产生的社会效果联系起来的写法,也颇有新意。再次,渗透着对历史的批判精神。作者不是为历史而写历史,在叙述中,他们应用解释学的方法,不断进行上下比较,中外比较;可以看得出,是在用今人的眼光重新审视传统,目的是要扬弃糟粕,肯定精华,使史的研究为当今的

精神文明建设服务。最后，还为认识中国美学的特点提供了新的视角。书稿给我们一个深刻的印象，就是指出了中国美学与西方的思辨美学不同，是紧密与人生联系的，有着极强的实践性。无论是儒家美学还是道家美学，都把美看作是不离开人的存在，都把审美和艺术作为或解决社会问题、或实现人生理想的手段。在中国，美学问题在某种意义上说也就是美育问题。书稿指出的这一点，从一个新的角度加深了我们对中国美学的认识。当然，本书亦有不足：比如涉及的面过宽，把茶酒、时节、丧葬等美育活动都写了进去，对美育思想发展的主线多少会有所冲淡^①；又如第四编，写的近、现代，不过百把年的历史，却很重要，许多具有新质的美育思想产生于这个时期，目前的论述似嫌简略；……但作为一部开创性的著作，存在这样或那样的缺点，也是在所难免的。

本书的成功，证明两位年青作者已有相当的写作能力和水平。我期待着他们写得更好的第二部、第三部专著的问世。

1990.10.20.于上海科大红楼寓所。

① 本书作者按：王教授提出这一意见后，我们在修改时把有关部分改为附录。

目 录

序.....	王家骏(1)
--------	--------

第一编 遥远的追溯

第一章 铸鼎象物.....	(3)
——上古艺术的意识形态功能.....	(3)
第二章 饥者歌其食 劳者歌其事.....	(9)
——上古诗歌的情感表现功能.....	(9)
第三章 制礼作乐.....	(16)
——古代美育的社会渊源.....	(16)
第四章 中也者天下之大本也.....	(24)
——古代美育的终极关怀.....	(24)

第二编 壮丽的开端

第一章 孔子：中国美育的奠基者.....	(35)
第一节 美育的目的：彬彬君子.....	(35)
第二节 人格的完成：从诗到乐.....	(38)
第三节 审美的境界：乐以忘忧.....	(41)
第四节 美育的实践：删诗正乐.....	(45)
第二章 墨子和老子：美育的取消主义者.....	(49)

2 目录

第一节 非乐：功利主义的最初视野·····	(49)
第二节 五音令人耳聋：深刻的人生智慧·····	(53)
第三章 孟子：儒家美育的内向开掘者·····	(57)
第一节 审美的人性论基础·····	(57)
第二节 从“充实之美”到“浩然之气”·····	(60)
第三节 从“与民同乐”到“仁政”·····	(63)
第四章 庄子：道家美育的创立者·····	(67)
第一节 庄子的人生感怀·····	(67)
第二节 庄子的自由精神·····	(69)
第三节 庄子的审美境界·····	(73)
第四节 庄子的美育特色·····	(75)
第五章 荀子：美育社会功能的阐发者·····	(78)
第一节 美育的社会功能·····	(78)
第二节 美育的理论基础·····	(80)
第三节 美育的本质·····	(83)
第四节 美育的实施·····	(85)
第六章 屈原：古典美育的人格典范·····	(91)
第一节 屈原论人格美·····	(91)
第二节 屈原的人格美·····	(95)

第三编 全面的展开

第一章 《吕氏春秋》中自然主义的美育观点·····	(103)
第一节 从宇宙论到审美论·····	(103)
第二节 审美的理想：适·····	(107)
第三节 美育的功能：养性·····	(110)
第二章 《乐记》中伦理本位的美育思想·····	(113)
第一节 目的：乐以治心·····	(113)

第二节	原则：立乐之方·····	(117)
第三节	起源：圣王作乐·····	(120)
第三章	《毛诗序》中诗教的确立·····	(124)
第一节	标准：发乎情止乎礼义·····	(124)
第二节	功能：风以动之教以化之·····	(126)
第四章	《淮南子》美育点滴·····	(130)
第一节	起源：圣人因民之好而为之节文·····	(130)
第二节	特点：人得其得·····	(134)
第五章	董仲舒对审美的目的论解释·····	(139)
第一节	人：合目的的存在·····	(139)
第二节	美育与生命·····	(143)
第三节	美育与治道·····	(146)
第六章	王充对审美的理知性规范·····	(150)
第一节	人：自然的存在·····	(150)
第二节	“养育劝率”与“辅保禁防”·····	(152)
第三节	“疾虚妄”与“为世用”·····	(154)
第七章	魏晋风度的美育内涵·····	(157)
第一节	自觉追求美·····	(157)
第二节	突现风度美·····	(160)
第三节	开拓自然美·····	(167)
第八章	魏晋六朝的美育思想·····	(173)
第一节	阮籍的《大人先生》与审美境界·····	(173)
第二节	嵇康对乐教的针砭·····	(177)
第三节	《列子》的以美作乐·····	(181)
第四节	宗炳的“澄怀味象”论·····	(185)
第五节	刘勰的“文德”论·····	(188)
第六节	钟嵘的“托诗以怨”论·····	(192)
第七节	颜之推的“发明功德敷显仁义”论·····	(196)

第九章 佛教美育一瞥	(200)
第一节 自然美的诱导.....	(200)
第二节 艺术美的辅助.....	(203)
第三节 图像关乎劝戒.....	(206)
第四节 禅悟通向审美.....	(208)
第十章 韩愈：儒家美育的再次抬头	(213)
第一节 “道统”中的“先王之教”.....	(213)
第二节 唯“养气”能“不平则鸣”.....	(217)
第十一章 白居易：恢复美育古制的宣传家	(223)
第一节 提倡采诗以泄导人情.....	(224)
第二节 恢复礼乐以重建秩序.....	(229)
第十二章 司空图：道家美育的诗化系统	(234)
第一节 体素返真的人生追求.....	(235)
第二节 平淡自然的艺术理想.....	(241)
第三节 韵外之致的审美感受.....	(243)
第十三章 宋代艺术家的美育倾向	(248)
第一节 山林者之乐与富贵者之乐.....	(248)
第二节 寓意于物则乐.....	(253)
第三节 治其境者莫如治其心.....	(258)
第十四章 理学的美育思想	(263)
第一节 周敦颐：孔颜乐处.....	(263)
第二节 张载：充内形外之谓美.....	(268)
第三节 邵雍：从“以物观物”到“明心见性”.....	(271)
第四节 二程：从“存理灭欲”到“作文害道”.....	(274)
第十五章 朱熹：理学美育的集大成者	(280)
第一节 美育的基础：人性二元论.....	(280)

第二节	乐教的功能：“消融查滓”与“养气之助”	(285)
第三节	诗教的特点：“讽咏以昌之”与“涵濡以体之”	(287)
第十六章	心学的美育思想	(293)
第一节	陆九渊：先立乎其大者	(293)
第二节	王阳明：诱之歌诗导之习礼讽之读书	(297)
第三节	李贽：童心论和顺性说	(302)
第十七章	王夫之对古代美育的贡献	(306)
第一节	人的自我创造	(306)
第二节	对“五音令人耳聋”的批判	(310)
第三节	对“兴观群怨”的新解	(314)
第十八章	古典画论的美育思想	(319)
第一节	人物画：存乎鉴戒	(319)
第二节	山水画：可游可居	(323)
第三节	文人画：聊写逸气	(329)
第十九章	古典书论的美育思想	(334)
第一节	学书之寓意乐心	(334)
第二节	理性情者书之首务也	(339)
第三节	书之为教恶可置哉	(342)
第二十章	古典乐论的美育思想	(348)
第一节	琴者禁也	(349)
第二节	淡和理想	(353)
第三节	深微境界	(357)
第二十一章	明清小说论著中的美育思想	(363)
第一节	“六经国史”以外的小说——色情小说的社会效果问题	(363)
第二节	何必实有其事——小说的真实性问题	(366)

第三节	闻一知二——金圣叹对小说美感心理的研究·····	(370)
第四节	从至情至理中写出——《红楼梦》对传统审美心理的超越·····	(375)
第二十二章	明清戏曲论著中的美育思想·····	(379)
第一节	药人寿世之方·····	(379)
第二节	越俗越家常越警醒·····	(385)
第三节	离合悲欢皆为人情所必至·····	(388)
第四节	填词之设专为登场·····	(391)
第二十三章	古典园林的美育意义·····	(396)
第一节	自然：园林的美学追求·····	(396)
第二节	借景：自由的感性显现·····	(401)
第三节	象征：园林的政治涵意·····	(406)

第四编 近代的转换

第一章	康有为：审美转换的初兆·····	(413)
第一节	标壮美之境·····	(413)
第二节	明审美之学·····	(417)
第三节	辩书法之美·····	(420)
第二章	梁启超：近代美育的先导·····	(425)
第一节	突出美的意义·····	(425)
第二节	宣传情感教育·····	(429)
第三节	分析小说作用·····	(434)
第三章	王国维：审美与人性拯救·····	(439)
第一节	美育的哲学基础·····	(440)
第二节	美育的社会意义·····	(443)
第三节	美育的心理分析·····	(449)

第四节	美育地位的界定·····	(453)
第五节	中国美育的检讨·····	(455)
第四章	鲁迅：审美与国民改造 ·····	(461)
第一节	论艺术教育·····	(461)
第二节	以文艺唤醒国民·····	(468)
第三节	精神界之战士·····	(476)
第五章	蔡元培：近代美育之父 ·····	(483)
第一节	美育方针的确定·····	(484)
第二节	理论基础的探讨·····	(488)
第三节	美育与宗教·····	(492)
第四节	美育与文化·····	(497)
第五节	实施办法·····	(501)
第六节	社会影响·····	(503)
第六章	朱光潜：人生的艺术化 ·····	(507)
第一节	审美和道德的辨析·····	(509)
第二节	人生和艺术的一合·····	(516)
第三节	中国和西方的沟通·····	(524)

第五编 当代的展望

第一章	当代美育40年 ·····	(535)
第一节	大陆概况·····	(535)
第二节	台港掠影·····	(542)
第二章	代结语：审美与人类未来 ·····	(549)
第一节	柏拉图：美作为人生的最高境界·····	(549)
第二节	席勒：美作为人性的充分实现·····	(552)
第三节	马克思：美作为人类的理想社会·····	(554)

附录	(561)
一、茶色酒香移人情——品茶饮酒与美育问题	(563)
1. 品茶与心灵净化	(564)
2. 饮酒与审美心境	(571)
二、佳节年年人共乐——岁时佳节与美育问题	(584)
1. 端午佳节怀忠烈	(584)
2. 花好月圆正中秋	(587)
3. 登高望远是重阳	(591)
4. 新桃旧符话过年	(594)
三、慎终追远 民德归厚——丧礼、祭礼与美育问题	(600)
1. 丧礼的慎终情怀	(600)
2. 祭礼的追远意识	(605)
后记	单世联

第一编

遥远的追溯

