

蒋冰海●著

美育学导论

MEIYUXUE DAOLUN

SHANGHAI
RENMIN
CHUBANSHE
上海人民出版社

美育学导论

上海人民出版社

蒋冰海著

责任编辑 杨承纮
封面装帧 范一辛

美育学导论

蒋冰海 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟第七印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10.5 插页 2 字数 255,000

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数 1—2,500

ISBN7-208-01019-6/B·137

定价 5.95 元

序

近几年来,随着我国社会主义建设事业的发展,美育正引起人们的广泛关注。社会主义不仅要实现经济繁荣,而且要实现社会的全面进步。人们从社会实践中越来越深切感到,只有坚持物质文明建设与精神文明建设一起抓,才能更好促进社会主义现代化的发展。美育对培养全面发展的人才,对提高全民族的精神素质,有着重要的意义。列宁说过:“没有‘人的情感’就从来没有也不可能对于真理的追求。”美育就是从陶冶人的情感着手,使人的心灵得以净化,成为具有高尚情操的人,这正是一个人获得全面发展与实现社会全面进步的根本保证。当然,人的全面发展也离不开其他教育的作用、德育、智育、体育、美育、劳育本来就是一个相互联系、相互促进的统一的有机整体;但是,美育也确有其特殊的功能与意义,这也是不可忽视的。

蒋冰海同志,我们解放初就认识了。由于我们都喜欢美学,所以很自然地容易谈到一起。在我印象中,他很早就关心美育问题了。这一方面,象他自己说的,是“逼上梁山”。1983年,全国美学学会成立美育研究组,请他担任组长。后来发展成为全国美育研究会,他又被推选为会长。责任在肩,他不能不多花一些力气。另一方面,则和他的社会责任感有关系。冰海同志做学问,象他的为人一样,踏实,肯负责任。他不愿意使学问只是成为空谈的议论,使文章只是成为口头的讲章,他要使它们发生作用,产生实际的社会效果。多年来,他都在努力使美学的研究联系实际,让美学的理论能够在社会主义精神文明建设的实践中发挥作用,正因为这样,

所以他特别关心美育问题。经过多年的实践和探索，他终于完成了这部《美育学导论》。当他把样稿送给我，我于油墨纸香之外，深深地感到了他那一颗火热的心，热烈地要把他的美学思想灌注到人的培养和教育上面去的那颗火热的心。

说到这里，不禁使人想到美育的性质问题。有人认为，美育就是艺术教育。冰海同志不同意这一看法，认为“这种理解太狭窄”。我同意冰海同志的看法。要知道，艺术教育的目的是培养艺术人才，培养画家、音乐家、舞蹈家、戏剧家等，其所着重的是艺术的技巧、才能和实践，而美育，固然离不开艺术，但它的目的不在于培养艺术人才，而在于全面地培养人，象冰海同志所说的：“美育的根本目的在于全面地培养人。所谓全面地培养人，也就是使人的身心得到协调和谐的发展，成为具有崇高情操与富有实践能力的人。”为了达到全面地培养人的目的，美育就不是一门简单的学问，而是关系到人的各个方面的“系统工程”。其他学问，只和人的某一方面有联系，而美育则和整个的人有联系。不仅这样，而且由于各行各业的人都首先要做人，因此，各行各业的人都离不开美育。美育是一门关系到社会全面进步的学问，全社会的人都应当关心美育。冰海同志抓住了这一要点，我认为是颇有见地的。

全书共分三篇。上篇谈了美育的对象、性质、任务、特点和历史发展的问題，中篇谈了美育与德育、智育、体育、劳育和性育的关系，下篇谈了家庭美育、学校美育、社会美育、艺术美育和自然美育五个方面。这样一个内容，我觉得把与美育有关的问题，要谈的基本上都谈了。本书在论述这些问题的时候，并不是各自孤立起来谈，而是一方面抓住各自的特点，从各自的特殊规律来谈；另一方面，又相互联系，把它们当成整体工程中的各个有机部分来谈。这样，读起来，既感到方面很多，谈的问题很多，而又相互联贯融通，形成一个共同的体系。这是我读本书时，感到的另一个特点。

最后，本书文字简洁朴素，论证扼要深入，我感到这也是本书

的特点之一。正因为这样，所以我在病后阅读，能够不感到吃力，不感到沉闷。文中还常常举一些生动的例子，加以论证，因而更有说服力，更令人有新鲜和有趣的感觉。

当然，书的价值和好坏，最后应当由广大的读者来评说。我这里，也只是作为一个读者，谈谈我读后的一些印象。当否？尚请冰海同志和广大读者同志指正。

蒋孔阳

1990年11月4日

目 录

序.....	蒋孔阳
--------	-----

绪 论.....	1
第一节 美育是一门科学.....	2
第二节 美育是一个系统工程.....	8
第三节 美育在现代化建设中的作用.....	12
第四节 美育研究的方法.....	17

上 篇

第一章 美育的对象.....	21
第一节 美育对象与美学对象的关系.....	21
第二节 美育对象的内涵.....	27
第三节 把握美育对象的实践意义.....	34
第二章 美育的性质.....	39
第一节 对美育性质的不同看法.....	39
第二节 确定美育性质的根据.....	46
第三节 正确认识美育的社会效应.....	50
第三章 美育的任务.....	55
第一节 塑造完美的性格.....	55
第二节 树立正确的审美观.....	58
第三节 提高审美感受能力.....	63
第四节 培养审美创造力.....	68

第四章 美育的特点	73
第一节 美育的情感性.....	73
第二节 美育的形象性.....	78
第三节 美育的愉悦性.....	82
第四节 美育的自由性.....	87
第五章 美育的历史发展	91
第一节 中国美育的历史发展.....	91
第二节 西方美育的历史发展.....	107
第三节 马克思主义的美育思想.....	119

中 篇

第六章 美育与德育	129
第一节 美育与德育的相互联系.....	129
第二节 美育与德育的相互区别.....	137
第三节 美育与德育的辩证关系.....	143
第七章 美育与智育	150
第一节 智力的结构与功能.....	150
第二节 美育与智育的互辅性.....	156
第三节 创造是美育与智育中的精灵.....	163
第八章 美育与体育	168
第一节 体育的历史发展与审美实质.....	168
第二节 体育在创造人体美中的地位.....	175
第三节 人的内在美与外在美的关系.....	181
第九章 美育与劳育	186
第一节 劳动创造了审美对象.....	186
第二节 劳动创造了审美主体.....	193
第三节 劳动的美育功能.....	200
第十章 美育与性育	207

第一节	性是严肃的主题	207
第二节	性育的基本内容与方法	214
第三节	性美育的实质	220

下 篇

第十一章	家庭美育	227
第一节	家庭美育的地位	227
第二节	家庭美育的结构	233
第三节	不同年龄的家庭美育	239
第十二章	学校美育	250
第一节	教学过程的美育	250
第二节	教师形象的美育	257
第三节	校园环境的美育	261
第十三章	社会美育	266
第一节	社会美育的任务	266
第二节	社会美育的途径	274
第三节	社会美育的特点	282
第十四章	艺术美育	286
第一节	艺术美的起源与实质	286
第二节	艺术美的特征	293
第三节	艺术的美育功能	299
第十五章	自然美育	304
第一节	自然美的性质	304
第二节	自然美的特征	311
第三节	自然美的价值	317
后 记		322

绪 论

美育，又称审美教育或美感教育。美育学，是美学的一个分支，同时，也是一门具有广阔前景的应用学科。

无论在我国或是西方，人类的美育思想，早在古代就已产生了，可以说，美育的历史同人类的文明史是同时开始的，并随着人类社会实践的发展而发展。但是，明确提出“美育”这一概念并加以系统论述的，则是近代德国美学家席勒。1793年，席勒以书信体写成的《美育书简》一书，在美育史上具有划时代的意义。该书从人本主义出发，论述了美育的实质与意义。当然，由于席勒美学思想的局限性，他还不可能对美育的许多基本理论问题作出深刻的科学的解释。

我国近代最早公开提倡美育，并把美育与德育、智育相提并论的是清末学者王国维。王国维1906年即在《论教育之宗旨》一文中提出：“完全之人物不可不备真善美之三德。欲达此理想，于是教育之事起。教育之事亦分为三部：智育、德育（即意志）、美育（即情感）是也。”^①继王国维之后，现代著名教育家蔡元培又把美育推进到一个新的阶段。1913年，蔡元培在出任民国临时政府教育总长时，就首次把德育、智育、体育、美育并举列为国家教育方针。1919年，蔡元培发表了《以美育代宗教说》，第一个公开提出以美育代替宗教说。蔡元培一生倡导美育，还提出过许多具体的美育实施设想，不愧为我国近代美育体系的创建者。但是，由于蔡元培

^① 见《中国近代教育史资料》，第1003页。

所处的历史条件的限制，他的美育理论与实践虽曾在社会上发生过一定的影响，其效果并不显著。

诚然，近代与现代的一些美学家们对美育的理论与体系作了许多研究，但美育作为一门学科，事实上还处于探索建构之中。这有多方面的原因：首先，美育学作为美学的一个分支学科，它的发展不能不受到美学发展的影响。美学本身还是一门新兴学科，许多基本理论问题还在探索之中，所以美育学就更难很快形成自己的逻辑体系。其次，美育学是一门交叉学科，它的发展又必然要受到有关学科发展水平的限制，特别是教育学、心理学、艺术社会学、伦理学，对美育学有着重要的关系。美育学只有更好吸收有关学科的成就，才能形成自己坚实的发展基础。再次，美育作为一种社会教育，又必然要受到社会生活与社会实践的制约。一般说来，一个社会只有当它处于进步的时代，才会重视审美教育。当然，一门科学的形成与发展，最根本的还是时代的需要程度。就这方面来说，我国现在的美育形势比过去任何时候都好。人们越来越深切地认识到美育在建设社会主义文明中的重要作用，迫切需要建构自己的美育学，以使美育得到更好发展。

在这种情况下，从中国的社会实际出发，根据理论和实践相结合的原则，对美育学的建构作进一步的探索，以适应社会主义精神文明的建设，这是十分必要的。

第一节 美育是一门科学

解放 40 年来，美育在我国的发展，经历了一个曲折的过程。建国初期，人民政府是很重视审美教育的。在当时的一些关于教育的文件中，不仅明确提出德育、智育、体育、美育并举的教育方针，而且还对幼儿园、小学、中学的审美教育，提出了具体的规定与要求。在 1952 年教育部颁布的《幼儿园暂行规程》、《小学暂行规程》、《中

学暂行规程》等文件中,就曾分别提出不同的美育要求。对幼儿园的美育要求是:“培养幼儿爱美的观念和兴趣,增进幼儿想象力与创造力。”对小学的美育要求是:“使儿童具有爱美的观念和欣赏艺术的初步能力。”对中学的美育要求是:“陶冶学生的审美观念,启发其艺术的创造力。”应该说,这些规定与要求是合理的,也是受到广大师生欢迎与重视的,并在实践中起了积极的作用。

可是,1957年之后,在“左”倾思潮的影响下,‘教育方针中不再有美育的地位了,甚至连已经编好的《教育学》中有关美育的章节与内容也被删掉了。而且,谁要再提倡美育,就会被扣上宣扬资产阶级生活方式与修正主义的大帽子。这种不讲科学的做法,给以后许多年的教育事业及整个社会生活所造成的严重后果,是有目共睹的。

1976年10月粉碎“四人帮”之后,美学这个“禁区”被冲破了,美育问题当然也就随之提出来了,人们迫切要求学习美学和开展各种审美活动。这是完全可以理解的,因为没有精神的解放与提高,就不可能有社会主义现代化建设事业的发展。因此,在1986年通过的国家“七五”规划中,美育被重新列入我国的教育方针,并强调指出,各级各类学校都要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针。

但是,由于美育学作为一门学科,还没有形成较为统一的理论体系;同时,也由于过去多年极左思潮的影响,加之,我们国家原来的科学文化水平比较落后,所以,目前在美育的实施中,也还存在不少问题,还需要从认识、理论、实践方面做许多工作,才能使“德智体美”全面发展这一方针得到认真的贯彻,也才能使美育作为一门科学,得到更快的发展。就思想认识方面来说,现在在中小学里,仍有人认为开设美育课会影响文化课的教学,解决不了升学率的问题。也有人认为,德育与智育中已包含有美育的内容,不必再另讲美育了。因此,连中学这样一个非常重要的教育阶段,只在初

中有一点音乐、美术课，到了高中，有不少学校连这点课也干脆砍掉了。就是开设有音乐、美术、体育课的学校，教学也常常得不到应有的重视，被不少人视为可有可无的“小三门”。

出现这些现象，原因当然是多方面的，但是，就认识方面来说，主要还是关系到我们对办学的目的性的认识问题。道理上也许人们都懂得，我们今天办学是为了提高人民的科学文化水平，为社会主义培养各种建设人才，可是，实际上的着眼点，却常常落在升学率上，并以此来衡量一个教师、一个班级或一个学校的教学水平高低。所以，在整个教学过程中，片面强调智育，功课越压越重，使学生透不过气来，这就无法使学生得到“德智体美”的全面发展。现在毕业生中存在的“高分低能”现象，正是这种片面教学的结果。

人是有情之物。对人的教育必须从人自身发展的特点出发，才会有真正好的效果。如果教育片面追求某一个方面，而忽视其他方面，就会失去心理平衡，就难以实现教育的真正目的，而且还会对人自身与社会带来危害。美国有篇名叫《神童》的幻想小说，在这方面很能给人以启发。故事的情节是这样：

有位名叫艾利奥特博士发明了一种激素，在孩子身上使用后，能促使其尽快地发育，老师与家长都不必再为孩子操心。有对父母接受博士的建议，在自己儿子身上作实验。实验的结果确实惊人：刚到了六周，婴儿就能自己进食并学会了讲话，两岁就能开卷读书。但孩子的性格却越来越异常，与父母及别人的关系则越来越疏远。父亲感到很不对头，就跑去问博士，并从博士的手中抢到那份写着《未来婴儿·提纲》，看了，才知道他用的是一种发展利己主义和残酷性格的“秘诀”。再往下看，《提纲》中还写着：“未来婴儿……对于竞争的习好，六岁时即将高度发展……他，很自然，会反对他的父母并把他们作为自己进身的障碍迅速予以消灭。”这下父亲可吓坏了，决定赶快回家毒死儿子。可是，当他刚跨进家门时，就听见妻

子发出垂死的呼叫……。①

这是一篇幻想小说，是对资本主义制度所造成的人的异化的一种揭示。但是，从人的教育角度来说，却也有着普遍的意义。就是在我们的社会主义社会里，不是也有这样类似的现象发生吗？有些学生，学习成绩很不错，但品德却相当差，有的刚踏入社会工作，就犯了法，不得不受到法律的制裁。当然，这种现象在我们的学生中是个别的，但是，这种现象的存在，难道不值得我们高度重视吗？

科学已经证明，一个人身上存在着多种潜能，只要教育得法，及时开发，这些潜能就会得到充分的发展，成为人的一种才能。相反，假如某些潜能长期得不到开发，失去时机，就会逐渐消失，以后再想开发，就相当困难了。所以，对广大青少年来说，坚持全面教育的方针，培养他们健全的心理结构与知识结构，这是非常重要的问题。

美育是一门科学，正象其他一切科学一样，是社会实践发展的产物。美育是人类实现自我发展的需要，进行自身建设的一个重要方面。美育，就是运用人类实践所创造的一切美，反过来对人自身进行审美教育，以全面提高人的精神面貌。因此，美育也就是人类美化自身的教育。人类也只有在改造客观世界的过程中，同时注意美化自身，不断提高自己的精神素质，才能更有成效地改造与美化客观世界。美育学，就是研究人类审美意识发展规律及其特点的一门科学。

美育学作为美学的一个分支与应用科学，它的建立与发展与美学的发展也有着密切的内在联系。美学是研究人对现实的审美关系的科学。美学研究人在实践中，怎样把自己的本质力量对象化，怎样按照美的规律进行塑造，怎样追求美的乐趣：研究自然美、社

① 转引自[苏]鲍列夫著：《美学》，中国文联出版公司1986年版，第563～564页。

会美与艺术美的一般规律,尤其是艺术美的发展特点与功能。研究人的审美心理又是怎样随着社会实践的发展而发展的。所以,基础美学包括着美的哲学、审美心理学、艺术社会学与美育学等部分。美学为部门美学提供一般的理论原则与方法,而部门美学的展开与发展,也将使整个美学得以新的充实与提高。^①美育学作为美学的一个分支,它既有依赖于美学的一面,同时,也有相对的独立性,实践将使它逐渐走向成熟。美育,也是美学的归宿。美学如果不落实到美育上来,就必然缺乏扎实的根基,也就难以存在与发展。也可以说,美学从它产生的那天起,就是与人的道德情感的教育问题直接相关的。而人们之所以需要美学,也正是因为它为人类认识世界与改造世界、认识自己与塑造自己,提供了一种思想武器。因此,美学要有所发展,一定要结合美育。反之,美育的实践为美学的发展提供了广阔的园地。从我国近几年的美育实践中,就可以看到,正是由于美育的开展,才促进了美学理论的研究与提高。

美育,主要包括审美情感、审美形态、审美观念三个方面的教育。这三个方面是相互联系的,只有把它们形成为统一体,美育才会有真正好的效果。

审美情感是人类特有的一种情感。审美情感不同于一般情感,就在于它是超功利的,它能引导人们去自觉地追求人生更高的价值。朱光潜先生说过,我坚信情感比理智重要,要洗刷人心,并非几句道德家言所可了事,一定要从“怡情养性”做起,一定要于饱食暖衣、高官厚禄等等之外,别有较高尚、较纯洁的企求。要求人心净化,先要求人生美化。朱先生的这些话,就情感而言,是有道理的。当然情感也离不开理智,人之为人,就在于既有情感,又有理智,并能用理智统率情感。一个人没有情感,或情感淡薄,是不可能很好的人生作为的。列宁说:“没有‘人的情感’就从来没有也不可能有很好的真理的追求。”^①苏联著名教育家苏霍姆林斯基也说

^① 《列宁全集》第20卷,第255页。

过：“我一千次地确信：没有一条富有诗意的、感情的和审美的清泉，就不可能有学生全面的智力发展。”^① 这都说明，审美情感，对一个人的成长与发展多么重要！

人的审美情感并非是与人俱生的，而是从审美实践中培养出来的。这就离不开审美形态的教育。触景才能生情。所谓“情无景不生，景无情不发”，正是这个道理。审美形态教育，就是通过各种美的形态，陶冶人的性情，“随风潜入夜，润物细无声”。这是因为当审美形象唤起审美情感的时候，便把感情的个体纳入审美形式之中，从而也就使人的情感得以净化和升华。所以，美育必须寓教于美的形象之中。审美情感，从本质上来说，也是对事物的一种认识和反映，但它又高于一般的认识，是对事物的一种内涵的深刻体验。

审美情感的教育与审美形态的教育，也离不开审美观念的指导作用。审美形态转化为人的某种审美情感，要通过审美观念的作用，只有通过观念的作用，才可能实现感性与理性的统一。恩格斯说：“无论对一切理论思维多么轻视，可是没有理论思维，就会连两件自然的事实也联系不起来，或者连二者之间所存在的联系都无法了解。”^② 审美活动也同样如此。所以，那种以为审美教育排斥理性指导作用的想法是不对的，而且势必把审美教育引向错误的道路，审美观念是人们对审美对象的一种认识与评价，它体现为一定的理论思维。实际上，作为一个现实的人，每个人都有自己的审美观念，问题在于有的正确，有的不正确；有的先进，有的落后；有的自觉，有的不自觉。美育，应根据不同的教育对象，运用不同的方法，对人进行马克思主义审美观的教育，使人的审美活动，有科学的理论指导。

审美观念的教育是通过对审美价值的认识来实现的。审美价

① 苏霍姆林斯基：《教育的艺术》，湖南教育出版社 1983 年版，第 161 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 482 页。

值是人们实践所创造的物化形态。审美价值的范围极为广泛。没有正确的审美观念,就无法正确认识美的价值:而进行审美教育,提高人的审美观念,正是为了更好地创造美的价值。价值目标是人们从事实践活动的直接动因,并直接影响着人的情感与行为。而人对价值目标的选择与确定,又是受一定的审美观念所制约。这也是人与其他动物不同之处。其他动物只有适应环境的本能,它们不可能有价值目标。人则不同,人的实践总是在追求一定的价值目标,而且这种目标的选择与实施,又常是从一定的审美情感、审美观念出发的。

美育就是要把人的审美情感与审美创造引向更高更加自觉的水平。这也就是美育学所要探讨和解决的问题。

第二节 美育是一个系统工程

美育的根本目的在于全面地培养人。所谓全面地培养人,也就是使人的身心得到协调和谐的发展,成为具有崇高情操与富有实践能力的人。而要达到这样的目的,就必须重视研究美育的系统效应。

美育是人类进行自身建设的一种手段。美育的重要意义,就在于通过美的熏陶,给人的心灵以本质的定性。“心灵”,主要指思想与情感。美育给人的心灵以本质的定性,就是使人有一颗丰富而充实的灵魂,并渗透到整个内心世界与生活中去,形成一种自觉的理性力量。平常人们所说的“人有爱美的天性”,其实,这只是就人的社会本质而言的。人是一切社会关系的总和。人性并非是天生的,而是在长期的社会实践中形成的,实质上是一种文化心理的历史积淀。因此,就每一个人来说,并不等于有了爱美的天性,就一定会自发地懂得美,这是因为一个人的审美观念和审美能力,只能是一定的社会实践与社会教育的结果。如果一个人的爱美天