

美育 原理

仇春霖主编

美育原理

主 编：仇 春 霖

副主编：欧阳周 顾建华

中国青年出版社

ES05/05

内 容 提 要

本书对美育思想的产生和发展,美育的性质、特点、基本原理、功能和任务,以及实施途径,进行了系统的探讨,既有理论深度,又有实际事例,便于读者接受。

本书是大专院校的适用教材,也可以作为指导其他各类学校、社会各有关部门及家庭实施美育的参考书,对于美学和教育研究工作者、爱好者,也有一定的参考价值。

美 育 原 理

主 编 仇春霖

副主编 欧阳周 顾建华

中国青年出版社 出版 发行

太阳宫印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/32 13印张 248千字

1988年9月北京第1版 1988年9月北京第1次印刷

印数 1—8,000 册 定价 3.50元

目 录

序	彭珮云 (1)
导论	3
第一章 美育思想的产生和发展	
第一节 西方美育思想	28
第二节 中国美育思想	54
第三节 马克思主义美育思想	77
第二章 美育的性质	
第一节 关于美育性质的几种观点	84
第二节 美育是情感教育	91
第三节 社会主义美育的性质	102
第三章 美育的特点	
第一节 美育的形象性	116
第二节 美育的愉悦性	126
第三节 美育的实践性	137
第四节 美育的普遍性	148
第四章 美育的基本原则	
第一节 真、善、美统一的原则	159
第二节 审美主体与客体相适应的原则	164

第三节	情感与认识相统一的原则	181
第四节	理论与实践相结合的原则	188
第五章 美育的功能		
第一节	认识深化功能	198
第二节	道德感化功能	206
第三节	情感净化功能	212
第四节	智能开发功能	219
第五节	心理平衡功能	228
第六章 美育的任务		
第一节	树立正确的审美观	234
第二节	培养审美能力	241
第三节	培养创造美的能力	253
第四节	对生活方式进行审美指导	259
第七章 美育的实施		
第一节	美学基础知识教育	269
第二节	文学艺术教育	278
第三节	审美实践和审美创造实践	293
第八章 家庭美育		
第一节	家庭美育的地位和作用	305
第二节	家庭美育的途径和方法	313
第三节	父母在家庭美育中的主导作用	328
第九章 学校美育		
第一节	学校美育的地位和作用	335
第二节	学校美育的特点	341
第三节	学校美育的途径和方法	346

第四节 教师在美育中的主导作用	357
第十章 社会美育	
第一节 社会美育的地位和作用	363
第二节 社会美育的内容与要求	370
第三节 社会美育的途径和方法	387
第四节 美育是全社会的事业	399
后记	407

序

彭珮云

我国社会主义教育的根本目的,是要培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。这样的新人,应当是德、智、体、美全面发展的人。美育是社会主义教育方针中的重要组成部分,它对于造就全面发展的社会主义新人,对于社会主义精神文明建设和物质文明建设,具有重要的作用。

美育在人的全面发展教育中,具有独特的作用。它的主要任务是,通过多种多样具有美感形式的教育手段和途径,培养并提高人们对美的事物的感受力,鉴赏力和创造力,使人们树立正确的审美观念和高尚的审美理想,并按照美的规律来改造世界。美育对于德育、智育和体育也具有积极的促进作用,它有助于提高人们的思想道德素质,促进想象力等智力因素的发展,促使身心健康和形体美与内在美的密切结合。美育和德育、智育、体育既相互独立,又相互渗透,相辅相成,共同完成培养全面发展人才的任务。

实施美育的途径非常广阔,美育渗透到社会生活的各个领域。在学校里,不仅艺术课、美学课进行美育,许多课程都可结合进行美育。美育也不仅限于课堂教学,它还通

过社会上的各种文化艺术活动和社会环境的美化等等来实施。因此,美育是全社会的事业,全社会都应当关心美育,支持美育,开展美育。

为了指导和推进美育的发展,当前最迫切的任务之一是加强美育的科学研究。我们应当在马克思主义的指导下,研究美育的基本理论特别是美育在培养全面发展的社会主义新人中的独特作用;还要认真研究美育的方针、任务、实施途径和方法等等。在这方面,《美育原理》的编者,已经迈出了可喜的一步。我们期待更多的理论工作者和教育工作者投入这项极有意义的工作中来,为发展我国的美育做出积极的贡献。

导 论

美育,是我国社会主义教育方针的重要组成部分。

美育,是建设高度的社会主义精神文明和物质文明的必修课;是共产主义思想教育的必修课;是培养全面发展的社会主义建设人才的必修课;是提高整个中华民族思想道德素质和科学文化素质的必修课。美育担负着神圣的历史使命,在全面发展教育中具有重要地位。

美育,是一门科学。它是“应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的”^①的科学;是培养和提高人们的审美理想和审美能力、创造美的能力,引导人们按照美的规律来塑造自己心灵的科学;是关于人类自身美化的科学。

美育,是一种特殊的教育手段。它使人们通过对生动、具体、可感的美的形象的直观、感受,激发和净化感情,潜移默化地起到教育的作用。

美是无所不在的,美育也是无所不在的。它渗透在经济、政治、科学、文化和社会生活的各个领域,贯穿在德育、智育、体育和技术教育的整个过程中。美育的内容非常丰

^① 《蔡元培美学文选》,北京大学出版社1983年版,第174页。

富,美育的途径非常广阔。

美育是一项美好的事业、崇高的事业、光荣的事业,是每一个干部、每一个教师、每一个艺术家、每一个科学家、每一个父母……的事业,是全社会的事业。

(一)

马克思主义认为,人类最终脱离单纯的动物状态而转变为人类,决定性的因素是劳动。劳动创造了人类本身。人类创造了第一件石制工具,完成了从猿到人的过渡,成为人类历史的伟大起点。“有了人,我们就开始有了历史。”^①人类自动物界分离以后,从不开化到开化,从野蛮到文明,经历了漫长的发展道路。

人类已有三百多万年的历史,其中,百分之九十九以上的时间处于原始社会阶段。在这悠久的岁月中,人类一方面与自然进行艰苦的斗争,求得生存和发展,一方面也改造着自身。特别是语言和思维的产生,为世界文明的产生和发展奠定了基础。在原始社会后期,由于生产力的提高,一些最发展的地区开始了从原始社会向奴隶社会的过渡,这是历史上的一次巨大的转变。在这个转变过程中,人类社会出现了私有制,产生了阶级和剥削。转变的标志,是作为阶级统治工具的国家产生。世界上最早开始这个转变的是埃及、巴比伦、印度和中国,以及爱琴海地区,它们先后形成

^① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1962年版,第16页。

了奴隶制国家,成为世界文明的摇篮。

在中国的大地上,大约二、三百万年以前就有了原始人类的足迹。到公元前二十一世纪至十七世纪的夏代,已进入阶级社会,产生了第一个奴隶制国家。所以说,中国作为文明古国,已有四五千年历史。

教育作为人类特有的一种社会现象,是在社会实践、特别是生产实践中产生的,它起源于人类对生产经验和生活经验的传授。原始人类在长期艰苦的生产斗争和生活斗争中,在改造自然和改造自身的同时,创造了远古时期的文化教育,人类文明开始萌芽。同样,美育也起源于原始人类的社会实践,它伴随着人类文明的产生而产生。

从我国已发掘的文物和遗址来测定,大约在一万八千前的山顶洞人时期,就出现了图腾崇拜,产生了原始艺术和原始宗教。在出土的实物中,发现有骨制的装饰品和用赤铁矿染红的石珠,在人骨化石旁边还撒有赤铁矿粉。由此可以认为,山顶洞人已开始有了审美的意识和实践。当然,这种审美意识和实践还处在蒙昧状态。在距今约四五千年黄河流域的仰韶文化时期遗址中,发现有造形和图案都很优美的彩陶器,有的陶器上还刻有记事符号。彩陶文化,成为中国古代文明发展到母系氏族公社阶段同系统文化的代表,在世界文明史上具有突出的地位。进入父系氏族公社时期以后,器物、编织、装饰品的制造工艺水平有很大提高,同时产生了神话、歌谣、舞蹈、雕刻等文艺活动。这说明,人们的审美意识进一步发展了,审美实践进一步丰富了,社会文明也进步了。

在氏族公社时期，人类在社会生活中发现了美，知道爱美，开始创造美的实践，并通过生产工艺、宗教仪式、艺术活动以及日常生活，受到美的熏陶，以致慢慢又懂得把它作为教育内容进行传授，这就产生了美育。虽然氏族公社时期的美育是极原始的，还没有从生产劳动和政治、宗教、艺术等活动中分化出来，更没有从一般教育中分离出来，成为专门的教育；但是，作为一种审美实践，在远古时代即已存在。美育是人类文明历史的产物，它适应着人类文明发展的需要，推动着人类文明的发展。

今天，我们面临着一个伟大的历史任务，要建设高度的社会主义文明。提倡美育，加强美育，确立美育应有的地位，充分发挥美育的作用，对于推进社会主义物质文明和精神文明建设具有战略意义。

精神文明是社会精神生产和精神生活的反映，是社会进步的标志。精神文明的终极目的，是要提高社会成员的文明程度，培养符合新时代文明要求的人。个人文明是社会文明的体现；同时，有了文明的人，才能去建设文明，推动社会文明的进步。中共中央《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》中指出：“社会主义精神文明建设的根本任务，是适应社会主义现代化建设的需要，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民，提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。”造就一代社会主义新人，这是我国精神文明建设的基本出发点。美育不是一般的知识教育，而是一种审美教育，它的根本目的，是要培养人们进步的、健康的审美观，引导人们去追求最高的美的境

界,树立美好的理想,塑造完美的人格,美化自身,成为一个“审美的人”,一个全面和谐发展的人。这同精神文明建设的要求是完全一致的。社会主义精神文明建设就其内容来说,主要包含思想建设(如政治思想、理想信念、伦理道德、风尚习俗、社会心理等)和文化建设(如教育、科学、文艺、体育、卫生等)两大部分。美育渗透在精神生产的一切领域之中,既可以“辅道德以为治”,又直接作用于各项文化事业,是建设社会主义精神文明的重要手段,也是提高全民族科学文化水平的重要措施。

所谓物质文明,是人类改造自然界的物质成果,它既表现为社会物质生产的进步,又表现为人们物质生活的改善。随着现代生产力和科学技术的发展,人们对物质需求的满足往往是与精神需求的满足密切联系在一起的。无论是物质生产过程,还是产品或商品,不仅要求符合科学标准,而且要求适应社会文明水平。因而,人们愈来愈注意到美学与物质生产和社会生活的联系,把审美意识运用于生产、技术和流通、消费过程,促进生产效率的提高和生产的发展。美学作为一种生产力的要素进入了物质生产领域,深刻地影响着生产方式和生活方式的变化。所以,在现代文明社会中,从事物质生产的一切劳动者,以至消费者,既要具有一定的科学技术知识,又要具有审美观念和审美能力,并能够按照美的规律来创造美的产品和物质生活。通过美育,培养人们感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力,提高劳动力的素质,激发劳动者的热情,改善劳动环境,文明组织生产,在技术改造、设备研制、产品设计等方面,把实用、经济、

美观结合起来,必将大大推动物质文明的建设。

美育作为人类认识世界和改造世界的重要手段,有它自身的规律和特点,在精神文明和物质文明建设中具有独特的作用和效果。

美育是一种全面教育。人在社会实践中,一方面按照客观规律和功利目的进行劳动创造,一方面按照美的规律进行劳动创造,因而,在一切产品对象之中都包含有审美因素。人类的劳动创造,不仅获得了物质成果,同时也获得了精神成果,通过社会实践显现了人的本质力量,从而创造了美。而且,人的社会实践,不限于生产活动一种形式,而是多种多样的,因而,美的形态和存在方式也是千姿百态的。所以法国艺术家罗丹说:“美是到处都有的。对于我们的眼睛不是缺少美,而是缺少发现。”^①在自然界和人类社会的广阔领域里,到处都有美的足迹。它与社会、经济、政治、道德、文化、艺术、教育、科学等方面,是互相渗透、紧密联系的。正因为美是广泛存在的,决定了美育的全面性。就它的内容来说,涉及教育的各个领域,德育、智育、体育、劳动技术教育,都含有美育因素。就它的作用来说,既可以给人以知识,启迪人的智慧,发展人的思维,培养人的道德,陶冶人的情操,美化人的心灵,净化人的感情,又可以提高人的感知力、想象力、创造力,使德、智、体、美、劳诸育得到全面提高,使知、意、情等多种心理功能得到充分发挥,使逻辑思维能力 and 形象思维能力得到协调发展。所以,我们说美育

① 《罗丹艺术论》,人民美术出版社1978年版,第62页。

是一种全面教育,对培养全面发展的人才,全面提高人们的思想道德素质和科学文化素质,具有重要意义。

美育是一种形象教育。在客观世界中,任何美的事物总是具体的、形象的、可感的。美存在于形象之中。通过生动、具体的形象,人们才能感受到美的存在,领悟到美的内在本质。美的本质只有在具体可感的形式中才能显现出来。由于美具有形象性的特性,决定着美育必然是一种感性形象的教育。美育的进行,主要通过展现美的事物的具体形象,达到感染人、教育人的目的。它既不同于智育侧重运用概念推理,也不同于德育侧重理性说教。周恩来同志曾经谈到,有人问他,文艺的教育作用和娱乐作用是否是统一的,他回答说:“是辩证的统一。群众看戏、看电影是从中得到娱乐和休息,你通过典型化的形象表演,教育寓于其中,寓于娱乐之中。”^①美育通过具体形象,以美导真,以美引善,使人喜闻乐见,产生愉悦的感受,不知不觉、潜移默化地接受它的影响和熏陶。

美育是一种情感教育。中国近代教育家蔡元培认为,美育是“以陶养感情为目的”的。美感是多种心理要素综合活动的产物,其中最活跃的是情感。整个审美教育过程,始终伴随着浓烈的情感活动。审美主体在具体可感的审美对象的作用下,受到强烈的感染,引起心理共鸣,激发起内在真切的情感,产生了美感。这种美感,是由美的对象引起的一种精神上的愉悦,这与由于单纯生理上的舒适和满足而

① 《周恩来论文艺》,人民出版社版1979年版,第92页。

产生的快感有本质的不同。有些事物,能使人在生理上引起快感的刺激,但不一定得到审美理想的满足、精神的满足。正如车尔尼雪夫斯基所说:“美的事物在人心中唤起的感觉,是类似我们当着亲爱的人面前时洋溢于我们心中的那种愉悦。”^①而且,这种美感是理性化的。在审美教育过程中,审美主体与客体在感情上交融、沟通,构成了一种和谐的审美境界,不仅使审美主体产生愉悦的情感体验,同时受到感化、熏陶,使感情得到升华,心灵得到净化,激励人们去追求美好的理想,成为一个高尚的人。审美教育不是不具有理性因素,审美情感本身就包含着主体对审美对象理性的评价,具有深刻的社会内容。但是,这种理性因素是以感性形象作为自己的表现形式,融化在感性形象和情感体验之中。审美情感是一种高级的情感,高级的神经活动。这是美育的根本特点。

正因为美育具有这些重要的特点,能产生独特的作用和效果,对推进人类文明和社会进步有着不可估量的意义。美育问题,应当引起高度的重视,使它在建设高度的社会主义物质文明和精神文明的伟大事业中发挥更大的作用。

(二)

每一门独立的学科,都有自己特定的研究对象。美育是一门科学,它的研究对象是什么呢?

^① 车尔尼雪夫斯基:《生活与美学》,人民文学出版社1959年版,第6页。

有人认为,美育是研究培养和提高人们对自然美、社会美、艺术美的鉴别、欣赏、创造能力的科学。因而,美育的基本问题,是解决审美能力的培养。毫无疑问,审美能力的培养是美育的一项重要任务。但是,从根本上说,美育要解决的是完美人格的培养,人的心灵的塑造,亦即人类自身的美化问题。所以,美育是一门按照美的规律来实现人类自身美化的科学。美育研究的对象,是要探索如何按照美的规律来实现人类自身美化的途径。

席勒在1793年提出美育这一概念时,其出发点就是为了实现所谓人性的“复归”。他认为,审美的境界本身并无重要意义,它的全部作用在于使人“复归”于他自己,从而把自己造成他所希望的样子。人要从单纯物性的境界到达理智的或道德的境界,必须通过审美的境界。席勒明确地指出,通过审美实践对人们进行审美教育,其目的是要提高人们的社会道德水平,把“生物人”转化为“社会人”,亦即理智的人,具有社会道德意识的人。席勒在其名著《美育书简》中说:“要使感性的人成为理性的人,除了首先使他成为审美的人,没有其他途径。”^①所谓“感性的人”,是指受自然力量支配,感觉处于受动状态的人。所谓“理性的人”,是指思维和意志处于能动状态的人,亦即人性完美的人。所谓“审美的人”,也就是具有审美能力、能够从事审美实践活动的人。在席勒这里,“审美的人”只是“途径”,而“理性的人”才是目的。虽然,席勒把美育实践视为实现人性完美、政治自

① 席勒:《美育书简》,中国文联出版公司1984年版,第116页。