

G40-014/1

SHENMEI 审美

JIAOYU 教育

DE 的

LICHENG 历程

- 姚全兴 著
- 上海社会科学院出版社

责任编辑 陈如江

封面设计 闵 敏

审美教育的历程

姚全兴 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 丹阳市新华印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张8.75 插页 2 字数220,000

1992年 7 月第 1 版 1992 年 7 月第 1 次印刷

印数1—1500

ISBN7-80515-746-4/G·105

定价：5.00元

绪 论

审美教育的历程，是撒遍鲜花、铺满阳光的历程。你在这里，可以听到哲人的高见妙语如珠，可以看到智者的精神光华璀璨。可以看到为了真，为了善，为了美，无数次心灵的撞击，无穷无尽真诚的探寻。

审美教育的历程，是展示人类对自身进行精神文明教育的历程，是展示人类实现自我美化的历程。是人，就要以崇高的姿态屹立于天地之间；是人，就要以美好的形象出现于宇宙之中。为了人类生活的优化，为了人类社会的进步，为了人心的完善，在漫长的美育的历程，不只有爱的召唤，美的讴歌，更有思想的闪光，疾言厉色的呐喊！

审美教育的历程，不只是美学家的历程，也不只是教育家的历程，而是他们和哲学家、文学家、艺术家、科学家等人类精英共同的历程。正因为这样，纯粹的审美教育家在这条历程上是很少见的。在这条历程上，各个阶层，各式人等，真正的为了让人成为“地球上的最美的花朵”（恩格斯语），走到一起来了。他们之间，不但有各持己见、独树一帜的争长论短，也有晓之以理、动之以情的切磋琢磨。为此，审美教育的历程，既有暴风骤雨，也有晓日霁月；既有惊涛骇浪，也有奇花异草，充满了无比的丰富性和生动性。

但是，对审美教育的历程，我们只能作鸟瞰式的俯视，或走马观花式的巡礼。在这里，你可以看到一个对美育有过贡献的人物的言行举止和音容笑貌，但还有很多推进了美育发展的人物

没有出现，如莱辛、康德、车尔尼雪夫斯基、罗丹……但我们并不感到遗憾，因为古今中外审美教育的辉煌业绩，在这里已经有了初步的反映。西方的柏拉图、亚里士多德、席勒、卢梭……对审美教育着重于感性和理性的探索；中国的孔子、孟子、朱熹、王阳明……对审美教育着重于伦理和道德的探索，他们都在审美教育史上树立了一座座光辉的里程碑。我们由此得到启示，受到教益，并引起深深的思索。不是吗，虽然中西政治、经济、文化背景不同，但中西的爱美之心是相同的，对美能涵养性情、辅翼道德、促进人的全面发展、有助于精神文明提高的观点是相同的。这说明人类对美的憧憬和创造，不分地域，不分民族，具有内在联系的一致性；说明人类美化生活、净化心灵、自我完善的要求和行为，具有超越时空的同构性；说明审美教育是人类发展不可或缺的因素，具有千古不灭的永恒性。

通过对审美教育的历程的回顾，我们为中华民族悠久的审美教育传统而自豪。审美教育在中国传统文化中占有极为重要的地位，审美教育思想深入到中国传统文化的各个领域中去。对真善美不懈的追求和创造，成为中华民族深层心理结构的精髓。在漫长的封建社会中，尽管宗法礼教牢牢地禁锢心灵，但心灵中美的火花始终闪烁，美化自身的欲望未曾稍减。而且随着历史车轮的前进，火花迸发更为耀眼的光彩，欲望也出现更为强烈的冲动。中国近现代审美教育的历程，不正是表明了这一点吗？因此，这一阶段历程，必然成为整个中国美育传统的重点，我们也必然要对它作重点反映。它对我们来说，更直接，更容易理解，更富于现实意义。

今天，作为中国传统文化有机组成部分的审美教育，其意义、其作用已突出中国的疆域，在世界范围内引起振荡。现代社会发展带来的社会病，使许多人慨叹人心浇漓，世风日下，为善的消逝、美的陨落而惶惶不安。不少西方学者指出，医治世界性社会

病的良方，要到中国传统文化中去找，中国美育观念，必将成为人类认同的纽带，成为世界文明发展的润滑剂。但在我们国家内，有些人却对传统文化传统美育不屑一顾，把前人创造的精神文明弃之如敝屣，岂不怪哉！在这里，奉劝这些人好好地回顾一下中国古代和近现代美育的历程，不要妄自菲薄，否则，何以成为一个自尊自爱的炎黄子孙呢？

一部人类审美教育发展史告诉我们，一个高度发展的社会必将是一个审美的社会。这不仅是人类对真善美有共同的追求，而且有着客观必然性。高度发展的社会，既是高度物质文明的社会，又是高度精神文明的社会。而高度精神文明的社会，就是审美的社会，离开审美，精神文明也就不复存在了。因此，社会越发展，人类越审美，越要冲破人生道路上的艰难险阻，向真善美的最高境界迈进。从这个意义上说，一部人类美育发展史，就是一部人类不断地实现自身美化的奋斗史。而且，人类实现自身美化，已不仅是人类自己的事情，社会和国家也具有不可推卸的重任。君不见，社会美育已成为不可等闲视之的国家大事，精神文明建设已成为改善中华民族素质的基本国策？

一部人类审美教育发展史又告诉我们，审美教育是一个连续发展的过程。审美教育停止了，社会也就难以前进了。审美教育的过去、现在和将来，有着不可分割的内在联系。要进行现在、将来的审美教育，就必须知道过去的审美教育。为此，我们回顾审美教育的历程，就不是区区小事。可以说，这种回顾，攸关人类的命运，攸关我们的千秋大业。

想来这话不至于被人误认为故作惊人之语。你说呢？

目 录

绪论.....	(1)
一 西方审美教育的历程.....	(1)
1 最完美的人类童年	
——古希腊、罗马的审美教育.....	(1)
2 “理想国”与“卡塔西斯”	
——柏拉图、亚里士多德.....	(7)
3 美从天国回到人间	
——普洛丁、奥古斯丁、但丁、莎士比亚、	
维多里诺等.....	(16)
4 儿童身心的美化	
——夸美纽斯、裴斯泰洛齐、赫尔巴特、	
福禄培尔.....	(23)
5 启蒙思想家和进化论者的识见	
——培根、卢梭、斯宾塞.....	(30)
6 人性的分裂和完善	
——席勒、马克思、恩格斯.....	(37)
7 新教育和古典主义教育的冲突	
——蒙台梭利、阿兰.....	(44)
8 俄罗斯的人类灵魂工程师	
——乌申斯基、马卡连柯、凯洛夫、苏霍姆林	
斯基.....	(49)
9 美的思潮和美的风采	
——现代审美教育理论和实践.....	(56)

结语 西方审美教育的特点	(65)
二 中国古代审美教育的历程	(68)
1 “尽善”“尽美”与“充实之谓美” ——孔子、孟子	(68)
2 经典之作的光辉 ——《乐记》	(76)
3 “美善相乐”与“和出于适” ——荀子、《吕氏春秋》	(80)
4 功利主义与超功利主义 ——墨子、韩非子、老子、庄子	(84)
5 “乐者德之风” ——《左传》、《国语》、《淮南鸿烈》	(90)
6 潇洒风神的追求 ——《世说新语》	(95)
7 胎教、九德及其他 ——《颜氏家训》、《礼记》、《三字经》等	(99)
8 三家互补 ——儒家、道家、禅宗	(103)
9 理学家的高论 ——朱熹、杨简	(107)
10 两个王先生 ——王守仁、王夫之	(110)
11 务实的颜李学派 ——颜元、李塨	(118)
12 轨乎正道，益于劝惩 ——古典文艺美育	(123)
13 林泉之志，烟霞之侣 ——古典自然美育	(129)

14	甘食美服 安居乐俗	
	——古典生活美育	(137)
	结语 中国古代审美教育的特点	(144)
三	中国近现代审美教育的历程	(147)
1	西方审美教育东渐	
	——清末学堂章程、民初教育部文件	(147)
2	启蒙者的构想	
	——康有为、梁启超	(153)
3	先行者的足迹	
	——陈独秀、李大钊	(162)
4	倡导者的功绩	
	——王国维、蔡元培	(167)
5	两本《美育》	
	——《美育》月刊和《美育》杂志	(175)
6	美的曙光	
	——《曙光》杂志	(180)
7	谐和主义与唯美主义	
	——王光祈、黎锦晖	(184)
8	艺术社会论与寓教于乐论	
	——吕澂、陈望道	(187)
9	文豪的心声	
	——鲁迅、郭沫若	(193)
10	“少年中国”诗人的憧憬	
	——宗白华	(200)
11	艺术教育之光	
	——刘海粟、陶行知、丰子恺	(206)
12	一家之言	
	——梁漱溟、周谷城、朱谦之、李石岑、	

林语堂、朱光潜等	(216)
13 美的浩劫和美的复苏	
——从1949年到1990年	(226)
结语 中国近现代审美教育的特点	(232)
附录	(235)
一 我国现代儿童艺术教育思想述略	(236)
二 为了童星灿烂	(249)
三 铃木镇一音乐才能教育思想述评	(253)
后记	(270)

一 西方审美教育的历程

1 最完美的人类童年

——古希腊、罗马的审美教育

爱美之心，人皆有之。

审美教育(简称美育)——光华璀璨、色彩缤纷的教育，任何社会莫不存在。

那么，原始社会里有没有美育？有。原始社会的儿童属于社会全体，原始公社的成员集体地实施他们对儿童的教育。这种原始教育，就包括美育。当原始公社成员培养儿童必要的生活习惯和劳动技能的时候，使儿童认识整个部落的风俗的时候，当他们教导儿童履行那些伴着原始人生活的各种仪式的时候，美育也就贯串其中了。在原始社会的生产劳动中，男孩和成年男子一起，参加制造工具、打猎、捕鱼，女孩跟成年妇女一起做饭、造器皿、制衣服，其中也包含了美育的因素。例如原始人制造石器已追求器表光洁，轮廓线条流畅，造型规整；制造陶器已追求器形对称，色彩鲜明，造型几何化和制作规则化，都已有审美意识参与其中。这种制造器具的劳动技艺通过教育传给儿童，同时审美意识也就影响儿童。原始时期的器具越做越精美，就和美育分不开。至于服装的装饰化、图案化，体饰(头饰、项饰、胸饰等)的复杂化和美化，以及原始歌舞的兴盛和图腾形象的绘制，更离不开美育。没有美育，原始审美意识就无法继承和发展。

不仅如此，原始社会儿童通过成人的教育，熟悉各种宗教仪式的规则，熟悉传说和英雄故事，也是培养习俗、品行和一定性格特征的美育手段。普列汉诺夫在他的名著《没有地址的信》中，运用许多资料，指出澳洲土人的孩子常常玩战争的游戏，这种游戏极受成年人的鼓励。显然，它不仅能够锻炼未来战士的机警和敏捷，而且具有很大的娱乐性。在北美洲的红种人中间，这种游戏有时候有好几百个儿童参加，并且由有经验的战士来指挥。可见，它是红种人教育制度的一部分。又如澳洲妇女在舞蹈中表现她怎样从地里挖出可食的植物根来，她的女儿看见这种舞蹈，由于孩子们所特有的模仿的冲动，就把她的母亲的动作再现出来。这些游戏和舞蹈，带有一定的功利性，具有生物学和社会学意义，当然也具有审美的意义，从而必然起到美育的作用。

如果说美育是人类精神文明的花朵，那么原始美育这朵花，还是充满野性和蛮荒风味的。随着原始社会的解体，原始美育之花不可避免的要渐渐凋谢。但是，只要人类存在，只要社会在发展，美育的奇花异葩必然盛开不败。

然而，古代的美育之花虽然姹紫嫣红，各民族、各地域的情况却各不相同。大体说来，有东方美育和西方美育之别。东方美育，可以中国传统美育为代表，有一种温良恭俭让的风貌。西方美育呢，却以力和理性取胜。古希腊、罗马的美育就是如此。

让我们回溯历史，到那马克思说的最完美的人类童年的时代里去吧。

古希腊城邦斯巴达为了适应备战的需要，推行武士教育。儿童七岁前接受家庭教育，七岁后送进国家教育机关受教育，直到成年为止。武士教育是很残酷的，如让儿童穿单薄的衣服，喝稀粥，晚上睡在芦苇上，赤足行走等，儿童还常受鞭挞，但这种教育也有美育的内容。如体育中有音乐和军事舞蹈，儿童要学唱各种赞美歌和军歌。体育又激发了形体美观念。法国学者泰纳在

《艺术哲学》中说，当时的青年人大半时间都在练身场上角斗，跳跃，拳击，赛跑，掷铁饼，把裸露的肌肉练得又强壮又柔软，目的是要练成一个最结实、最轻灵、最健美的身体。希腊人这种特有的风气产生了特殊的审美观念。在他们眼中，理想的人物不是善于思索的头脑或者感觉敏锐的心灵，而是血统好 发育好，比例匀称，身手矫健，擅长各种运动的裸体。他们脱掉衣服参加角斗与竞走，连青年女子运动时也差不多是裸体的。运动会中赛跑优胜者的姓名，留下来作为该届运动会的名称，还有最大的诗人来歌咏。古希腊人也不怕在神前和庄严的典礼中展览肉体。有一门研究姿态与动作的学问，叫做“奥盖斯底克”，专门教人美妙的姿态，作敬神的舞蹈。悲剧诗人索福克勒斯年方十五，以俊美出名，在一次战役后，在战利品面前裸体跳舞，一边高唱颂歌。

如果说斯巴达教育中的美育主要体现在形体美的训练，那么古希腊另一城邦雅典的美育，则主要体现在艺术美的训练。雅典出了许多学者，如哲学家亚里士多德、历史学家色诺芬和希罗多德等，同时也以辉煌的艺术和美育著称。据教育史家记载，雅典的儿童家庭教育很注意各种游戏，包括塑造和雕刻。喜剧家阿里斯多芬在作品《群蛙》中，记述了男孩用软木雕刻小船和用白蜡塑造小屋的故事。儿童还在幼年时代，就给他们灌输各种有礼貌的行为，讲述故事和神话。雅典还有弦琴学校，招收七至十四岁的儿童，让儿童学习音乐，唱歌和朗诵史诗《伊利亚特》和《奥德赛》的片段。雅典教育分为体操教育和缪司教育两种。前者重视发展健美的体格和柔美的动作。缪司是希腊神话中司科学和艺术的女神，缪司教育，指智育和美育。其中美育主要是音乐教育。柏拉图在《普罗塔哥拉》篇里这样描写雅典的美育：

音乐教师所念念不忘的，是他们的年轻的学生能养

成自制和摒除一切过失的习惯。他们教学生奏竖琴，跟他们一起研究抒情诗人的作品，并且把这些作品谱入音乐，使孩子们跟和声和节奏相应，服从于和谐和节奏，习惯于温顺和柔美，从而进一步跟言语和行动相适应，因为人的生活在这整个表现上都是需要和谐和节奏的。

可见，雅典的美育很注意把艺术美和生活美结合在一起，以培养儿童艺术的气质和优美的个性。这种美育和体操教育、雄辩术的学习、道德教育等相互联系，自然有利于儿童的成长和发展。古希腊时期之所以能产生光辉夺目的学术和文学艺术，和雅典教育重视儿童的全面发展有密切的关系。

另外，要指出的是，在整个古希腊时代，教育体系也是不断完善和发展的。早期以罗塔哥拉为首的智者派相对论者，由于是自然科学的普及者，创立了三艺——文法、修辞学（雄辩术）和辩证法，作为教育课程。后来，柏拉图和亚里士多德时代制定为七艺——文法、修辞学、辩证法、算学、几何学、天文学和音乐，作为学科内容。也有人把这七艺加上哲学和体育，称为九艺。这说明，全盛时期的古希腊教育，很注重教育内容的全面性。亚里士多德曾指出，“对于具有高尚灵魂的人和自由民，只知寻求效果和功利是最不相宜的。”为此，在初等教育时期，除了体操练习以外，更应学习阅读、写字、文法、绘画和音乐。可见，古希腊的教育内容和我国先秦时代的教育内容“六艺”——礼、乐、射、御、书、数，都把美育作为学生的必修课程。这种不约而同的情况，表明在人类早期社会，美育的特殊价值和重要作用就为人瞩目，作为文明古国教育不可缺少的组成部分了。

古希腊的美育精华也体现在当时思想家、教育家的理论中。如雅典思想家苏格拉底（约前469—前399）非常重视人生观的培

养，提倡道德完善化，认为人是有思想的、自由的个体，他的一切行为是由理智来确定的，最高的善便是智慧。这就是说，美德和智慧是一回事。他曾说，“即使修克西斯给我看他亲手画的漂亮女人的肖像，它所给我的快乐，也抵不上我默想跟前一个女人的美德时所得到的快乐的一半。”为此，他强调欲望和情绪的抑制。这个观点，在他的学生柏拉图的美育理论中得到发扬和发展。此外，如德谟克利特（约前460—前370）在美育方面也有不少深刻的思想。他说：“身体的美，若不与聪明才智相结合，是某种动物性的东西。”又说：“一篇美好的言辞并不能抹煞一件坏的行为，而一件好的行为也不能为诽谤所玷污。”“那些偶像穿戴和装饰得看起来很华丽，但是，可惜，它们是没有心的。”他非常重视人的内在品质，认为人的美表现在内在品质方面。由此，他精辟地论述了审美与人的品质的关系。说“只有天赋很好的人能够认识并热心追求美的事物”，“追求美而不亵渎美，这种爱是正当的”，“赞美好事是好的，但对于坏事加以赞美则是一个骗子和奸诈的人的行为”。他对于女人、青年、老人的美也有独特的阐释，“少说话对于女人是一种装饰，而装饰简朴，在她也是一种美”，“身体的有力和美是青年的好处，至于智慧的美则是老年所特有的财产”。德谟克利特的美育观闪耀着思想的火花，其中虽有些偏颇之处，但总的说来符合美育的要求，丰富了美育理论的宝库。

古希腊和古罗马有很多相同的地方。不仅二者的社会制度相同，罗马人也模仿并继承希腊文化。古希腊亚里士多德的《诗学》是一部辉煌的杰作，在古罗马也有一篇与《诗学》同样著名的佳作，这就是贺拉斯（前65—公元8）的《诗艺》。《诗艺》原是一封给罗马贵族庇梭父子三人的诗体信，它的美学思想对后来古典主义的建立有很大影响。其中也有一些精彩的美育观点，例如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。作品要寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望。这里提出的寓教于乐，在当时很有新意，说明贺拉修斯很重视艺术的教育作用，而且这教育作用不是游离于艺术的，而是通过艺术的娱乐作用体现出来的。再如他说举世闻名的荷马和堤尔泰俄斯(斯巴达诗人)的诗歌激发了人们的雄心奔赴战场；神的旨意是通过诗歌传达的；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。“因此，你不必因为(追随)竖琴高手的诗神和歌神阿波罗而感觉可羞。”这些话表明贺拉修斯把文艺的社会作用和娱乐作用看作是理所当然的事，也说明他对文艺的美育功能有自觉的认识。

古罗马的另一学者朗吉弩斯(213—273)写过一本名著《论崇高》，其中关于形象的美感作用的论述，也很有美育的意义。例如，他说和谐的乐调不仅对于人是一种很自然的工具，能“说服人、使人愉快”，而且还有一种惊人的力量，能表达强烈的情感。例如笛音就能把情感传给听众，使他们如醉如狂地欢欣鼓舞。它形成一种节奏的运动，迫使听众也跟着这个节奏运动，使自己和乐音应和，尽管他们可能不懂音乐。竖琴的音调也是如此，它本身虽然不表示什么意义，却能借声音的变化、互相配合以及反称所造成的和谐，对我们产生一种奇妙的魔力。他又说，文章的和谐不只是由声音而是由文字的意义组成的，而文字对于人是自然的，不仅打动听觉，而且打动整个的心灵，所以把人凭资禀和修养本来就有的那些文词、思想、行动以及美与和谐的意象都鼓动起来，通过文字本身的声音的错综复杂的关系，把作者的情感传到听众的心里，引起听众和作者共鸣。就是这样通过由文词建筑起来的巨构，作者能把我们的心灵完全控制住，使我们心醉神迷地受到文章中所写出的那种崇高、庄严、雄伟以及其他一切品质的潜移默化。郎吉弩斯所说的音乐和文章打动和控制住人的心灵，使人的品质潜移默化，这种美感作用也就是文艺的美育作

用。值得称赞的是，郎吉弩斯把文艺的美感作用过程表述得很清楚明白，又抓住了文艺以情动人的特征，从而把文艺“说服人、使人愉快”的功能充分揭示出来，使读者感到信服。

2 “理想国”与“卡塔西斯”

——柏拉图、亚里士多德

地中海沿岸的古希腊，是古代西方少有的肥土沃壤。这里，诞生了一大批杰出的政治家、军事家、历史学家、哲学家和美学家。柏拉图和亚里士多德就是其中的佼佼者。

公元前387年，古希腊的雅典出现了一个著名的学园。主持者柏拉图（前427—前347）早年从学苏格拉底，现在他也授徒讲学。他同时撰稿，完成《斐东》、《会饮》、《斐德若》和《理想国》诸篇，晚年又完成《法律》篇。他的著作，几乎都是用对话体写的，在相互讨论中，剥茧抽丝似的亮出错误的观点和正确的结论，读来引人入胜，具有很强的说服力。

柏拉图在他的著作中，竭力攻击诗人，说文艺给人的不是真理，文艺对人发生伤风败俗的影响，他在《理想国》里对诗人下了逐客令。这是为什么呢？原来当时希腊文艺的光辉已开始暗淡下来，民主风气日渐兴盛，柏拉图理想中的哲学家即贵族阶级的上层人物和民主党的斗争十分尖锐。代表民主势力的诡辩学派把诗当作寓言，从中寻求真理，以证明那些作品的价值；同时民主政权维护的戏剧活动日益昌盛，迎合群众的趣味。对此，柏拉图深恶痛绝，坚决反对，他企图建立维持贵族统治的“理想国”。

柏拉图对诗人下逐客令，还在于他轻视艺术。当时希腊人把音乐、雕刻、图画、诗歌等和农业、医药、烹调、手工业等同等看待，统称为艺术。柏拉图为此视诗人为手艺人，认为他们和

“真理”(所谓“理式”)隔着三层,没有什么了不起。他心目中的第一等人,是“爱智慧者、爱美者、诗神和爱神的顶礼者”,也就是理想中的哲学家,他们才是达到“美感”教育的最高成就的人,也只有他们才能把握《斐德若》篇中所描述的那种抽象的美:

那时隆重的入教典礼所揭开给我们看的那些景象是完整的,单纯的,静穆的,欢喜的,沉浸在最纯洁的光辉之中让我们凝视。

因此,柏拉图否定文艺的美育功能,这使得他的美育思想不能不带有显明的政治倾向和道德倾向。

说柏拉图否定文艺的美育功能,并不等于说他不懂文艺的社会作用。他对希腊文艺即荷马史诗、悲剧、喜剧以及与诗相关的音乐怀有成见,说荷马史诗、悲剧、喜剧放纵和滋养人情欲中的低劣部分,使理智失去控制,使人失去正义,这就不利于保卫城邦,无助于“理想国”的实现。这说明他很懂得文艺的社会作用。他也不是一概反对文艺,他反对的只是上述危害希腊城邦政治的文艺,即使是荷马也要清洗掉。对严肃的有利于城邦风俗和统治的文艺,他还是赞成的。他认为文艺应该使青年人变得勇敢、坚定、聪慧,使青年人成为理想国的保卫者。因此,他对文艺也有自己的理想,如关于音乐,他说:

我们准许保留的乐调要是这样:它能很妥贴地摹仿一个勇敢人的声调,这人在战场和在一切危难境遇都英勇坚定,假如他失败了,碰见身边有死伤的人,或是遭遇到其他灾祸,都抱定百折不挠的精神继续奋斗下去。此外我们还要保留另一种乐调,它须能摹仿一个人处在和平时期,做和平时期的自由事业,……谨慎从事,成