

美育丛书

彭立勋 主编

杜卫 著

暨南大学出版社

现代

美育学导论

G40-014

D649

·美育丛书·

A0722286

现代美育学导论

杜 卫 著

暨南大学出版社

1992 · 广州

粤新登字 13 号

· 美育丛书 ·

现代美育学导论

杜 卫 著

*

暨南大学出版社出版

(广州 石牌)

广东省新华书店经销

蓝图科技电脑排版

广东省封开县人民印刷厂

*

开本: 787×960 1/32 印张: 10.375 字数: 18 万字

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

ISBN7-81029-185-8/B·13

定价: 5.50 元

“美育丛书”编委会

顾问 (按姓氏笔划排列)

王朝闻 林默涵 赵 沅 蔡 仪

主编 彭立勋

编委 (按姓氏笔划排列)

王善忠 严昭柱 赵玉华 涂武生

贾 非 聂振斌 彭立勋

内容简介

美育，一个美好动人的字眼，一项充满诗意的精神活动。

千百年来，古今多少名人为之倾注了理想，倾注了希望。他们竭尽全力，甚至不惜牺牲自己的一切，倾心投入这一活动。他们欲通过美育，提高人们的文化素质，陶冶人们的精神情操，使人得到全面的发展，培育出人类的精神之花、希望之花。

《现代美育学导论》以马克思主义的观点和方法为指导，整理与总结了中国古代尤其是近代有关美育的理论材料，广泛吸收了国内外相关学科的最新研究成果，结合我国的国情和美育实际，从哲学、美学、教育学、心理学等多种角度，对美育的性质、功能、形态、规律和方法等，作了颇为独到、充满新意的论述。

本书材料丰富，事例典型，语言简炼，逻辑性强，对于各类教育工作者有实际的指导意义，也是广大父母养儿育儿，引导自己的孩子成为美的使者与象征的理想读物。

卷首语

美，是人类心灵的光环；美，是人类生活的瑰彩。

美为人类所永恒拥有；美为人类所矢志追求。

每个人都热爱美，渴望美好的事物，寻求美好的生活；追逐美的情愫，期待美的享受。但是，美又似乎是那样高深、神秘；那么陌生、遥远。

撩开美的神秘面纱，使她步入大众的厅堂，让我们在日常生活中捕捉美，感知美，这就是“美育丛书”的使命。本丛书从我们身边的一草一木、我们生活中的点滴琐事，以至我们的言谈举止、闲情逸趣等着眼，教给我们怎样获取美的感受、美的陶冶，使生活变得更加异彩纷呈。

为了在生活中发现美，创造美，我们就必须提高审美趣味和审美能力，形成正确的审美观念，从而达到陶冶性情、美化人生的目的。这也就是我们所说的美育或美感教育、审美教育。从艺术创作、艺术欣赏、艺术批评，到生产劳动、人际交往、品德修养、言谈举止，以至环境美化、服饰装扮、文体娱乐、旅游观光等，无不包含着美育的蕴涵。因此，美感教育是获得高尚审美情趣的十分重要的教育形式，受到了党和

国家的高度重视,它与德育、智育、体育同列为我们的教育方针。于是,出版一套完整系统的美育丛书,指导人们的审美实践,配合美育的实施,推动社会新风尚的形成,已成必要。我们这套通俗易懂、雅俗共赏的“美育丛书”便应运而生。

“美育丛书”是我国第一套关于审美教育的系统完整的丛书。它为读者介绍了有关美育的基本理论和中外美育思想。它深入到日常生活的各种领域,知识面广,信息量大。编著者从广大读者的实际需求出发,力求使丛书新颖活泼,深入浅出,文字优美,意趣益人。读者在阅读中即可获取美的享受。

党中央把提高全民族的政治修养和道德水准摆到了重要的地位。本丛书的编写与出版,即志在进一步优化全民族的思想文化素质,振奋民族精神,完善人们的美学修养,建设高度的社会主义精神文明。由于此类书目前国内尚属罕见,编写工作缺少经验,希望听到有关专家与读者的批评意见。

愿“美育丛书”能成为广大读者的良师益友。

暨南大学出版社

愿美育之花盛开

——“美育丛书”序

彭立勋

近几年来，人们常常谈论着在我国兴起的“美学热”。“美学热”，一方面反映出群众特别是广大青年对于美学的爱好和钻研，另一方面也表明美学已走出书斋，逐渐与群众的审美实际相结合。美学理论与审美和艺术实际的结合，可以说是近年我国当代美学发展的一大特点。它不但使美学的对象和范围日益扩大，而且也使美学在社会生活中的实际作用和现实重要性不断增强。正是在这种发展趋势推动下，美育的问题比以往任何时候都受到美学研究工作者的关心和重视。普及美育知识，探讨美育理论，指导美育实践，使美学研究进入了新的领地。

美育，又称美感教育或审美教育。它通过文学艺术以及其他各种美的形态对于人的影响，以唤起美感的方式来对人进行教育。其任务在于培养和提高人们的审美能力，帮助人们形成正确的审美观念和健康的审美趣味，以达到陶情冶性、美化人生的目

的。由于它具有生动形象、动之以情、寓教于乐、潜移默化等特点,在人的情操培养与情感教育上起到的特殊作用,所以,向来受到教育家、美学家、艺术家和思想家的重视。马克思、恩格斯在批判继承前人优秀思想的基础上,明确论述了培养和提高审美能力是使人的本质力量获得全面发展的一个不可缺少的方面,提出必须把美育作为共产主义教育中的一个组成部分,从而确立了美育在培养和造就未来社会的新人中的重要地位。

现在我国正处在社会主义现代化建设的新时期。我们要在建设高度的物质文明的同时,建设高度的社会主义精神文明,而审美教育正是进行精神文明建设的一种特殊的教育手段。党和国家已明确提出美育和德育、智育、体育同样列入我们的教育方针,充分表明了美育对于培养社会主义新人,对于提高整个社会的思想、文化、道德水平所起的重要作用。随着社会主义现代化建设的发展,人民的物质生活和文化生活水平不断地提高,人们的审美要求也越来越高、越来越丰富,这必将使美育在人们的日常生活和性格培养中发挥更加广泛而深入的影响。美育的基础是学校教育,但它的对象却是整个社会。学校——家庭——社会,都是实施美育中互相联系、必不可少的环节。美育的基本形式是艺术教育,但它的手段却是一切美的形态、美的对象。自然美——社会美——艺术美,都与美育具有内在的、必然的联系。

美育的范围非常广泛,“凡有美化的程度者均在所包”(蔡元培语)。从艺术学习、艺术创作、艺术欣赏、艺术批评,到生产劳动、人际交往、品德修养、言谈举止,以至环境美化、服饰打扮、文体娱乐、旅游观光等等,无不包含着审美教育的内容和意义。人们的审美活动贯穿在社会生活的各个方面,进行审美教育是全社会的共同责任。如果全社会都来关心美育,把整个社会和生活环境都变为进行美育的场所,自觉地提倡高尚的审美理想、正确的审美观念和健康的审美趣味,抵制那些腐蚀人们心灵的庸俗丑陋、格调低下的东西,引导人们开展良好的艺术和审美活动,那么,就一定会不断提高我们的民族的审美水平,从而大大促进高度的社会主义精神文明的建设。

对于美育的研究,无论中外,都有悠久历史。在不同的历史阶段,曾经产生了各种美育思想和美育理论。它们从各自的观点和角度阐明了美育的性质和特点,论述了美育的地位和作用,并且提出了实施美育的途径和方法。认真研究和总结这笔丰富的美育思想遗产,无疑是我们的美学和美育研究的一项重要任务。在此基础上,我们还需要以马克思主义世界观作指导,进一步加强对美育基本理论的研究,更加深入地揭示人类审美教育的普遍规律,分析各种形式的审美教育的特点,探索提高审美能力的途径,阐明美育在人格建构中的作用及其与德育、智育、体育的相互关系。此外,摆在我国美学和美育研究工作

者面前的另一个迫切任务,就是要面向当代我国社会主义改革中的美育实践,回答人民群众特别是青少年在日常审美实际和艺术活动中所提出的新问题,对社会主义美育的新经验从理论上给予科学的总结和概括。这必将会进一步加强美学和美育研究对实践的指导作用,同时也必然使美学和美育理论得到新的补充和发展。

正是怀着促进美育发展、推动美育研究的愿望,我们决定编辑这套“美育丛书”。丛书的选题包括美育基本原理、中外美育思想史、各种美的形态与审美教育、各种艺术种类与审美教育、各种美育设施和途径等方面的著作。这套丛书的作者几乎都是长期在研究机构 and 高等学校从事美学和艺术教育及研究的中青年理论工作者。在丛书撰写中,我们把坚持四项基本原则,努力开拓创新,学术性、知识性、可读性相结合,深入浅出,雅俗共赏,作为共同的追求目标。至于在学术观点上,则坚决贯彻百家争鸣的方针。只要言之成理,持之有故,即使见解不同,也将广采博纳。希望这套丛书的出版能引起更多人对美育的关注并促进美育的发展,使其在培养全面发展的新人、推动社会主义精神文明建设方面,发挥应有的作用。

目 录

绪 论	(1)
一、马克思主义关于人的全面发展 学说与美育问题	(1)
二、审美的人生价值	(15)
第一章 美育的性质、地位与特征	(32)
一、美育观的历史考察	(32)
二、美育:审美形式感的教育	(38)
三、美育在普通教育中的基础地位	(44)
四、美育的特征	(53)
第二章 美育的功能	(68)
一、美育与个体的成长	(69)
二、美育的社会功能	(96)
三、美育的文化功能	(115)

第三章 美育的形态	(125)
一、优美的教育	(126)
二、崇高的教育	(132)
三、悲剧的教育	(138)
四、喜剧的教育	(149)
第四章 美育与德育、智育、体育的关系	(158)
一、美育与德育	(158)
二、美育与智育	(169)
三、美育与体育	(186)
第五章 审美能力及其培养	(198)
一、审美能力的意义	(198)
二、审美感觉力	(203)
三、审美知觉力	(210)
四、审美注意力	(219)
五、审美记忆力	(226)
六、审美想象力	(230)
七、审美情感力	(237)
八、审美思维力	(243)
第六章 审美意识及其培养	(249)
一、审美意识的意义	(249)
二、审美趣味	(258)
三、审美理想	(272)

第七章 美育方法论	(281)
一、以活动为中心的原则	(281)
二、激发表现动力和传授表现方法相 结合的原则	(292)
三、适合审美个性差异和发展水平的 原则	(303)
 后记	 (317)

绪 论

一、马克思主义关于人的全面发展学说与美育问题

马克思主义关于人的全面发展学说 是现代美育学的哲学基础

现代美育学必须以马克思主义作为最根本的指导思想,这是毋庸置疑的。但是,马克思主义的学说内容丰富,领域广泛,因此,除了运用马克思主义的基本原理和方法来指导理论研究之外,还应寻求各学科与马克思主义理论的某一部分之间的相关性,以此作为理论研究的最切近的出发点,这是正确而有效地运用马克思主义指导理论研究的重要环节。在马克思主义的经典著述中,与现代美育学关系最密切、对现代美育学的研究最具有直接指导意

义的,是关于人的全面发展学说。马克思主义的创始人在论述美学和教育学的基本问题时,常常是从人的全面发展观出发的。例如,马克思关于审美活动是人通过感觉对其本质力量的直接而全面地占有的论述,关于从人类生产活动的整体性质引出“人也按照美的规律来塑造”的思想,关于人类以思维、艺术、宗教和精神实践的方式把握世界的论述;恩格斯关于在共产主义社会,通过教育使年轻人摆脱现代这种分工为每个人造成的片面性的思想,等等,都贯穿着人的全面发展的红线。这些都为现代美育学的研究提供了直接的指导思想和方法论。

马克思主义关于人的全面发展学说也为我们批判继承前人的美育理论提供了理论指导。纵观人类思想史与教育实践,美育总是同各种关于人的全面发展的理想息息相关,紧密相连的。任何思考人类自身生存与发展问题的理论,总是不同程度地涉及审美(或艺术)的人生价值,涉及美育的哲学问题;一切旨在全面开发受教育者各种潜能的教育,总把美育置于相当重要的地位。文艺复兴时期,资产阶级的人文主义教育以培养“全人”为理想,十分重视开发人的艺术潜能,强调美育的作用。空想共产主义者也从人的全面发展观出发,肯定美育的重要价值,认为要给社会培养出适应和谐制度生活的全面发展的公民,就要发展美育。更值得注意的是席勒,他的人本主义立场使他由对近代社会的批判和对完整人格的

追求而进入美育学的思考,并以人的全面和谐发展为基础提出了较为完整的美育理论,对美育的本质特征和功能价值作了空前深入和系统的阐述。他的《美育书简》既是人类历史上第一部美育学专著,又是现代美育学的奠基之作。而这一切,首先基于他将人的全面发展作为美育的最高目标和价值取向。但是,上述美育思想又都是从抽象的和空想的全面发展理论发展而来的,因此,有必要用马克思主义的科学和历史的全面发展学说作指导,对它们作批判地吸取,以建立马克思主义的现代美育观。

强调以马克思主义关于人的全面发展学说作为现代美育学的哲学基础,对我们正确认识美育的本质特征与功能价值都具有十分重要的意义。美育所关注的是人的生存与发展,它以人的需要与能力可以而且应该得到全面发展为信念,其基本的价值在于:满足和提高人的审美需要,提高人的精神能力,使人的审美生活成为可能。它的价值取向首先在于人自身,在于人的生存发展的充分的可能与完满。在此意义上,我们可以说,美育与人的全面发展理想是根本一致的。然而,目前我国教育界存在着一种不良倾向,即用一种急功近利的实用主义态度来对待美育,并因为美育没有显著的实用功能而轻视甚至排斥美育。从某种意义上讲,普通教育具有两种基本的功能性质,一种是手段性的,另一种是目的性的。前者主要体现为,用科学技术、劳动技能和某些社会生