

美 与 审 美 丛 书

素质教育因素研究

——美育与美的欣赏

主编 陈明金 肖小宁 张柏清 夏恒

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国哲学社会科学『十五』规划国家级课题
『新世纪中国素质教育研究』子课题

美
与
审
美
丛
书

素质教育因素研究

——美育与美的欣赏

主 编 ■ 陈明金 肖小宁 张柏清 夏 恒
副主编 ■ 袁启力 熊 虎 陈清碧

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素质教育因素研究:美育与美的欣赏/陈明金,肖小宁,张柏清,夏恒主编. —武汉:武汉大学出版社,2006.5

美与审美丛书

ISBN 7-307-04989-9

I. 素… II. ①陈… ②肖… ③张… ④夏… III. 美育—研究 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 028913 号

责任编辑:严红 张欣 责任校对:程小宜 版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省荆州市今印印务有限公司

开本:880×1230 1/32 印张:9.125 字数:235千字 插页:2

版次:2006年5月第1版 2006年6月第2次印刷

ISBN 7-307-04989-9/G·812 定价:19.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

课题组成员名单:

组 长:陈明金

副组长:张柏清 肖小宁 夏 恒 陈清碧 熊 虎
袁启力

成 员:何智仙 龚本新 黄兆文 黄永光 聂平安
田运廷 胡长洲 杨仁甫 赵正林 靳海涛
卢凤枝 桂翠兰 别行运 滕里明 李 明
杨维强 苏 容 李卫华 杨宇蓉 王中海
鲍其华 陆光玉 高德胜 王宏玖 陈鹏琼
袁启力 张柏清 肖小宁 夏 恒 熊 虎
陈明金 瞿定智 谭德发 王小平 王运国
吴全元 刘正平 陈清碧 王修海

实验学校:湖北省荆州市工业学校

荆门市文林高级中学

荆门市漳河奥林匹克学校

荆门市屈家岭第一中学

荆门市竹园小学

荆门市石化第二小学

六〇五学校

2002年10月22日课题组成员与
北京专家在荆门市掇刀高级中学合影

素质教育因素研究

结题证书

陈明金 同志主持的全国哲学社会科学“十五”规划项目“新世纪中国素质教育研究”课题的子课题《素质教育因素研究——美育与美的欣赏》的最终成果，经总课题专家指导组审核，认为该成果内容丰富，具有较高的理论水平和应用价值，准予结题。

“十五”国家级课题
《新世纪中国素质教育研究》课题组
二〇〇五年十月二十日

《素质教育因素研究——美育与美的欣赏》课题的结题证书

目 录

导 言	加强审美教育,培养全面发展的一代新人	1
第一章	美的概述	16
第一节	美学史上的探讨	16
第二节	关于美的本质的认识	23
第三节	美的特征	31
第四节	美的根源	34
第二章	美育概述	40
第一节	美育的界定及意义	41
第二节	美育的作用和地位	43
第三节	美育的涵义及特点	48
第四节	美育的方式及途径	55
第三章	学校美育	57
第一节	学校美育的界定及意义	57
第二节	学校美育的形式和内容	58
第三节	学校美育与他育的关系	62
第四节	学校美育的方法及途径	70
第四章	家庭美育	87
第一节	家庭美育的形式和内容	87

第二节	家庭美育的特殊性	91
第三节	家庭美育的方法与途径	93
第五章	社会美与社会美育	96
第一节	社会美的形成和特征	96
第二节	社会审美的主要内容	100
第三节	社会美育的方法与途径	116
第六章	自然美及其欣赏	125
第一节	自然美的界定及意义	125
第二节	自然美的欣赏方法	128
第三节	自然美的欣赏方式	132
第七章	社会美及其欣赏	162
第一节	社会美的界定及审美价值	162
第二节	社会美的欣赏方法及种类	164
第八章	艺术美及其欣赏	202
第一节	艺术美的界定及其创造本质	202
第二节	艺术美的欣赏种类	204
第三节	艺术美的欣赏方法	251
结束语	走出美的误区,掌握美育的基本原则	256
第一节	美的误区	256
第二节	美育的基本原则	262
参考文献		281
后记		284

导 言 加强审美教育，培养全面发展的一代新人

一、重视人文素质教育是教育的本质要求

教育的根本任务是什么？这似乎是一个不成问题的问题，然而在今天很有重提的必要。

教育的根本任务在于“育人”，教育最关注的问题、教育的基本出发点是人的发展。所谓“育人”，就是要促进个体的身心发展，实现个体的社会化。人非生而知之，一个人自出生以后，要不断接受家庭、学校、社会的教育，逐步培养自己具有适应社会生存和改造社会所需要的全面素质，包括思想素质、文化素质、心理素质和身体素质，也就是全面发展。不论是基础教育还是高等教育，都应把全面提高年轻一代的素质作为主要目标。教育有着丰富的思想内涵和文化内涵。一个人的思想感情、理想追求、价值取向、文化素养、思维方式、审美情趣、行为习惯的培养，都是教育最基本的内涵。

遗憾的是，多年以来，我们的教育不论是学校教育、家庭教育还是社会教育，都陷入了“智育第一”的误区，形成了以智育为中心的一套教育体系和制度，长期忽视对学生的全面素质，特别是人文素质的培养。

从人类教育发展的历史来看，不论是东方还是西方，都一向重视人文教育。这是一种铸造人文精神的教育，也可以说是一种人性教育，它以人的心性完善为最高目标。人文教育，是以人类文明的

一切成果教育年轻一代，使他们的灵魂得以净化，情感得以陶冶，品格得以完善，心智得以充实，培养健全的人格，使身心得到和谐发展。

教育的起源可追溯到原始人类。人可以说是文化的动物，文化是人类世界区别于动物世界的最基本的特征，人的世界就是文化的世界。人创造了文化，创造了一个文化世界，把人从自然界的生物群落中分化出来，改变了人的动物属性，变成了文化的人，具有人自己的本质。这个本质，就是文化本质。教育是培养人的社会活动，教育的本质是文化的传递，教育的核心问题是要培养人的文化素质，也就是人的完善的人格。

文化是有意识的人类活动，它大约始于175万年以前。人是具有一定思想、意识的社会成员，是体现一定社会、历史阶段的文化的社会成员。所以，马克思把人的本质视为一切社会关系的总和。随着社会生产的发展和社会的变革，在不同社会历史阶段，教育虽具有不同的性质和特点，但教育作为“培养人的文化本质的社会活动”这一特点，不论在任何社会、任何历史阶段都是一致的。

在原始社会，教育同原始社会的生产方式相适应。一方面，人们要向年轻一代传授劳动技能和生产经验；另一方面，又要向年轻一代传授祭祀、礼仪、社会风俗和行为规范等内容。原始社会的教育，主要是在集体生产劳动实践中进行，同时，也与政治、宗教、艺术等活动密切联系。教育的文化特征、社会特征已很明显。那时的人们，通过讨论公共事务，通过参加祭祀活动，通过游戏、竞技、舞蹈、唱歌，通过谚语、歌谣、神话、故事等手段，来培养社会成员适应生产和生活所需要的品德、行为、习惯，以维护集体的生存。这里也可以看到，人类在萌发审美意识的初期，就已出现了美育。

在奴隶社会，人类所积累的生产经验已升华为知识形态，并产生了学校，逐渐形成了比较完整的教学内容。商代的“礼、乐、射、御”四艺，周代的“礼、乐、射、御、书、数”六艺，是我

国殷周奴隶制国家的教育科目。周代各级地方都设有学校，所谓“乡有庠，州有序，党有校，闾有塾”。其目的不仅是传授一些知识和技术，而且还要“明君臣之义”，“明长幼之序”以及“乐所以修内”，“礼所以修外”。那时人们就已懂得礼、乐具有陶冶思想情操的作用，把礼、乐作为修养和应世的工具。即使是学习“射”、“御”，也要“饰之以礼乐”，要求符合礼仪和乐律。孔子的教育思想，无非是“修己”、“安人”，合于“仁”道。他提倡的“文、行、忠、信”四教和“诗、书、礼、乐、易、春秋”六经，突出地体现了人文教育的特点。孟子发展了孔子的学说，在教育方面他主张把培养“明人伦”的君子作为学校的任务，强调“仁、义、礼、智”四德教育，以维系人与人的关系。孟子的教育思想体系以“性善”论为基础，荀子的教育思想则以“性恶”论为基础，主张依靠人的主观努力，“积礼义而为君子”。但在教育内容方面荀子仍继承了儒家传统，认为“礼”是一切事物的“规矩”和“纲纪”，要求培养“能以公义胜私欲”的人，严格分清善恶，养成见贤思齐和疾恶如仇的感情。同时，荀子也很重视乐教，认为乐教“入人也深”，“化人也速”，能做到“以道制欲”。纵观我国奴隶社会和由奴隶制向封建制转变的过渡时期的教育，其主导思想是儒家的“修己”、“治人”之道，突出“礼教”、“诗教”、“乐教”，以期实现“美政”、“美人”、“美俗”的社会功能，达到所谓“尽善”、“尽美”的理想境界。

在以后漫长的中国古代封建社会里，虽沧桑多变，但从教育思想来看，基本上是一脉相承的，“独尊儒术”，以培养“儒士”为目标，“四书”、“五经”被视为经典，仍延续了人文教育传统；但也越来越突出地暴露了它脱离物质生产实践，忽视科学技术的严重弊端，以及禁锢人的思想、阻碍人的全面发展和社会进步的腐朽性。

在西方奴隶社会，从古希腊和古罗马开始，就突出了人文教育思想。雅典在公元前6世纪到公元前4世纪就把教育分为“体操教

育”和“缪斯教育”，所谓“缪斯教育”，是指美育和智育。雅典的体操教育，重视发展健美的体格和柔美的动作，也包含有美育的因素。在智育方面，雄辩术和演说技巧占有重要的地位，同时哲学、政治学教育也受到重视。文学艺术教育是学校的重要组成部分，学生必须学习音乐、唱歌和朗诵诗歌，熟悉希腊史诗。柏拉图特别热衷于音乐教育，认为“音乐是追求心灵的美和善的”。雅典还强调艺术教育 with 道德教育之间的联系，以便把学生培养成为守纪律、懂礼貌，能够自尊、自制的人。在古希腊，亚里士多德的人文教育思想最为突出。他提出发展“自由的”教育，认为人最高级的东西是理性，教育的目的就是要发展人灵魂的高级部分——理性。他反对教育中的狭隘的实用主义，认为对于具有高尚灵魂的人，只知寻求效用和功利是最不相宜的，学习知识、绘画和音乐，是为了发展优美的感情。

西方进入中世纪，学校完全集中在教会手里，以训练僧侣为首要任务，主要内容是文法、修辞学、辩证法和后来增加的算术、几何学、天文学、音乐理论（统称为“七种自由艺术”）以及神学，其中占主要地位的是文法，其认为只有学好文法，才能正确地阅读、写作和了解圣书。即使是从12世纪开始出现的中世纪大学，包括法国的巴黎大学、英国的牛津大学和剑桥大学，也以人文教育为主，分设四科。学生首先要进入文科学习“七种自由艺术”，作为普通基础教育；修完获得文科硕士学位后，才能报考神学、医学、法学中的一门专门学科。中世纪大学对西方文化的发展起了巨大的推动作用，促进了国际间的文化交流，并为文艺复兴时期的文化运动奠定了基础。

文艺复兴和以人文主义为特征的文化运动，首先在意大利北部各城邦兴起。人文主义的倡导者歌颂世俗，蔑视天堂，崇尚理性，宣扬以“人”为中心，肯定人的尊严，要求发展人的个性，以使人的思想、感情、智慧从神学的约束中得到解放。文艺复兴时期的人文主义特征，必然要求以发展人格、个性为主要任务，培养身心

健康、知识广博、多才多艺的新人。意大利最著名的人文主义教育家是维多里诺,他倡导个人的协调发展,强调把德育放在第一位,要求教师培养学生的道德情操,并注重实际行为规范;他把古典语文作为教学的中心内容,要求精读希腊、罗马著名作家的作品;他要求教师以爱的情感去教育学生,他自己也因此被誉为“仁爱之父”。这些都体现了人文主义教育的特点。德国最重要的人文主义教育家拉伯雷,提出了德、智、体、美和劳动教育全面发展的思想,强调整个教育过程都应当富有美感。他认为,道德教育是基础,有知识而无良心便是灵魂的死亡。总的来说,文艺复兴时代的人文主义教育,要求以人类所创造的文化遗产来铸造人文精神,完善人格,发展个性,使人的身心得到和谐发展。在16~17世纪,欧洲仍提倡人文主义教育,认为人是“最完善的最优美的造物”,人的肉体和精神里外都是和谐的,学校应当是“培养人的工场”。

5

直到19世纪中叶之前,欧洲的教育基本上仍然是人文教育。18世纪末德国教育出现了新人文主义。主张培养“号召接受古希腊文化精神,多方面发展的人”,其主要代表是进步的国民教育家洪堡。洪堡主张对人进行完全的人的教育,使人的个性得到充分发展。他虽然要求把科学纳入教育范畴,但反对科学的功利性,反对对学生进行有目的性的实用的职业教育。他主张进行“纯粹科学”的教育和科学研究,目的主要是使学生“拥有品格”,完善思想,发展心性,做一个“最能作出贡献的人”。可见,洪堡所主张的科学教育和科学研究,仍然是为了适应人文教育的需要和目的,与后来兴起的科学教育有原则性的区别。

19世纪中叶,英国教育发生重大变革。英国的这次教育变革,是从人文教育向科学技术教育转变的一次大变革。在英国皇家委员会领导下的这次变革,为了适应工业革命需要,提出以升学和以培养实用人才为目的,重视科学技术教育,削弱了人文教育。这个时期最有代表性的是英国实证主义哲学家斯宾塞的教育思想。斯宾塞

二、全面提高人的基本素质是教育的根本任务

认为，过去的教育只重虚饰不重实用，他主张教育的目的应从人的物质和精神生活需要出发，切合实际需要。他认为最有价值的知识是科学知识，说科学应当占有全权的主宰人的地位。在斯宾塞安排的教学内容中，数学和自然科学，即所谓“精密科学”占的比重最大。斯宾塞的教育思想，反映了19世纪科学发展和技术进步的需要，有进步意义；但是，也暴露了他对科学的狭隘的实用主义态度。斯宾塞的教育思想对英国教育变革起了很大作用，对世界教育的发展也产生很大影响。教育领域的实用主义倾向极大地妨碍了学生文化素质的全面发展。直到今天，在世界教育领域中，实用主义的思潮仍大有市场，实用型的科学技术教育仍占主导地位。

科学技术教育的出现和发展有它的必然性。首先，科学技术教育适应了社会经济和工业发展的需要，为工业化、现代化提供了实用的专门人才；对发展生产力，对社会物质财富的增长，对经济效益、社会效益的提高，均发挥了它的特殊效力。其次，科学教育又适应了世界科学技术迅猛发展的趋势，对推动技术革命，促进科学技术的发展，推进社会物质文明进步，均起到了不可估量的巨大作用。再次，科学技术教育又适应了教育发展的需要，扩大了学科领域，拓宽了知识和认识的范围，弥补了人文教育脱离客观物质世界和物质文明、科学文明的缺陷，使人的素质得到更为全面的提高。应该承认，科学技术教育的出现是人类文明和教育发展的一种进步。

但是，科学技术教育有其自身的局限性，加上实用主义思潮的影响，造成了削弱甚至取消人文教育的倾向。因而，19世纪后期以来的教育有极大的片面性，给社会的全面进步带来了消极后果。

首先，片面强调科学技术教育，使学校教育长期陷入“智育第一”的误区。学校教育，无论是基础教育还是高等教育，都是素质教育。也就是说，学校的根本任务是要培养年轻一代具备做人的

基本素质，即首先要教学生学会做人。素质的观念应当是教育的第一观念。学校教育应当根据学生在不同时期素质发展的要求，对教育任务、教育内容和课程设置进行全面规划。那么，什么是素质？什么是素质教育？我们所说的人的素质，不是指某种学识、某种业务、某种技术，而是人的身心中内在的品质因素。各种内在的品质因素的综合，构成人的整体素质。所谓素质教育，就是以人的身心发展为目的，使人的各种品质因素得到全面发展的教育。显然，人的内在的素质的培养，决不能只限于智育、科学技术教育，而必须通过德、智、体、美等教育共同来完成。

其次，以科学技术教育为主导，只能把学生培养成“经济人”、“工具人”。科学技术教育只是人的全面发展教育的一项内容，它虽然在拓宽人的认识，启迪人的智慧，增强人的思维能力等方面起到重要作用，但主要功能还是获得专门知识和专门技术。如果单纯从实用主义的观点出发，中小学生上学为了应试、升学，大学生上学为了获得谋生的本领，重理轻文，重业务轻政治，重专业轻基础；学校只重视智育不重视全面发展，教师只教书不育人，其结果就只能培养出“工具”意义上的人，而不能培养“目的”意义上的人。这种状况，长此以往，将会造成人类素质和文明的倒退，贻害无穷。当然，我们并不是一概反对教育的实用性。为了适应我国社会主义现代化建设需要，我们培养各种专门人才，就是体现了教育的实用性。但是，在教育领域，过分夸大或片面强调实用性，而不注重人的健全人格的培养，是非常有害的。

再次，片面强调科学技术教育，忽视德育、美育和人文修养的教育，必然会引发严重的社会问题。一方面会加剧人的心理失衡。有些现代青年由于人文素质差，常处于矛盾和困惑之中。他们有自我奋斗的愿望，但缺乏人生理想；渴望成才，但自身素质条件不足；醉心于个人追求，但无毅力和恒心；崇尚实现自我，但无起码的社会责任感；想显示自己，但常暴露出粗俗与无知；追求美、爱美，但常美丑不分……这一切都说明，他们不懂得如何“做人”，

不懂得如何把自己培养成才，不懂得应当具有怎样的素质以及如何提高自己的素质。因此，他们常常精神压抑，思想苦闷，情绪消沉，甚至理性丧失，灵魂堕落，走上犯罪道路。另一方面，片面地强调科学技术教育，还会加剧人与人之间的冲突。有些青年由于缺乏处理人际关系和社会问题的认识和能力，只懂得向社会索取，向集体索取，向他人索取；只懂得崇尚自我，实现自我，靠不正当竞争手段来强化自我。因此，不尊重别人，不信任别人，不讲礼貌，不讲公德，损人利己，见利忘义，自私自利，冷漠无情，尔虞我诈等问题日益严重。这样，就带来了种种社会问题。械斗、谋杀、抢劫、绑架等暴行不断发生，赌博、吸毒、强暴、卖淫等丑恶现象不断蔓延，一些人变得烦躁、盲动、偏执、贪婪……这一切都给社会安宁、人身安全带来严重威胁。当然，这有多方面的原因，但教育方面的缺陷所造成的素质下降，不能不说是一个重要因素。

还有，片面强调科学技术教育，会导致人与自然冲突的加剧。人与自然的关系，不是消极的适应关系。人在适应的基础上，还能够积极地干预自然、支配自然、改造自然，向自然索取，迫使自然界向人类提供生存所需要的物质资料。但是，如果人们只知道向自然索取，毫无节制地去利用自然、改造自然、征服自然，加剧与自然的冲突，也会遭到自然的“报复”，给人类的生存带来威胁。例如，在现代社会，普遍存在的生态平衡问题、环境污染问题、能源危机问题等，反映人与自然关系的失调愈来愈严重。另外，我们提倡科教兴国，希望科学技术为社会造福；但是，自然科学本身的发生和发展，要受到一定社会条件的制约，科学技术成果能否起到造福的作用，也要受到许多社会因素的制约。还有，如果人们丧失道德精神，即使是尖端的先进的科学技术，也有可能被滥用，甚至用于实现某种野心，而给人类带来灾难。所以，只注重科学技术教育，忽视思想文化和道德教育，有可能给社会，给人类造成极大的危害。

这些状况不能不引起人们的深思而重新开始重视人文教育，强

调人的全面发展。20 世纪中叶以来，世界许多国家都在探索如何进行教育改革，把被忽视的“另一半的教育”再恢复起来。加强人文教育的问题，已成为目前国际教育界所关注的热点。无疑，这是教育发展的一大进步。

但是，加强人文教育，不是简单的“回归”，而是在更高文化层次上的发展，要符合时代的要求、现代化的要求，面对 21 世纪，要在新的起点上推进人类文明进步，铸造新的现代人文精神。另外，强调人文教育，并不意味着要削弱或取代科学技术教育。我们只是要改变过去只重视科学技术教育而不重视人文教育的倾向，克服学校教育的片面性，大力促进两种教育的相互结合，相互渗透，使之平衡发展，取长补短，相辅相成，真正培养出全面发展的人才。

9

科学技术不但促进社会生产的发展及生产方式、社会结构的变革，并为现代管理提供了理论、方法和技术手段；而且，科学技术作为人类社会文化的重要组成部分，其科学思想、科学精神、科学思维对社会的各个领域，对人类社会精神生活，甚至对人类历史命运，都具有决定性作用，是推动社会进步的巨大动力。在教育方面，现代科学技术不仅是全面发展教育的重要组成部分，而且对学生正确的世界观、人生观、价值观、道德观的形成，以至整个精神世界、生活方式，都会带来积极影响。

我们的任务，既要重视加强人文教育、文化素质教育，把“育人”作为根本目的，使学生理解人生的意义和目的，使学生的思想境界、道德精神、审美意识得到提升，全面培养、提高作为人的基本素质，促进身心的和谐发展；同时，又要加强科学技术教育，拓宽知识面，发展智慧，提高智力水平，发扬科学精神、把握科学思想和科学思维，掌握现代科学技术，为人类造福。

我们的责任，是要培养全面发展的一代新人，是要使科学、文化、经济、社会协调发展，使人类社会和自然界和谐一致，不断推进社会文明进步。

三、“培养会审美的人”是全面发展教育的重要内容

前面我们已经说明，教育的根本任务在于“育人”，就是要培养做人的基本素质，使青年一代成为全面发展的人。因而，必须高度重视人文教育，切实加强文化素质教育，并促成人文教育和科学技术教育的结合。美育，或称审美教育，是教育的一个重要组成部分，在素质教育中具有特殊地位，对培养“全面发展的人”有着重大意义。

德国古典美学家席勒，在他的名著《美育书简》中曾断言：“从感觉的受动状态到思维和意志的能动状态的转变，只有通过审美自由的中间状态才能完成。……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。”所谓“感性的人”，就是“自然状态”的人，或曰“自然的人”；所谓“理性的人”，就是逻辑的和道德状态的人，或曰“精神的人”；所谓“审美的人”，就是具有审美意识、审美能力，能够进行审美活动的人，即“审美状态的人”。席勒认为，人性的发展要从自然状态提升到理性和道德的状态，必须经过审美这个中间途径。正如他自己所说，正是通过美，人们才可以达到自由。道德的人只能从审美的人发展而来，不能从自然状态中产生，“美可以成为一种手段，使人由素材达到形式，由感觉达到规律，由有限存在达到绝对存在”。

但是，我们千万不要误解席勒仅仅把美育看做是一种手段。在《美育书简》中，席勒明确地阐述了美育既是手段又是目的的辩证关系。席勒之所以伟大，不仅在于首创了“美育”这一概念，同时在于他在美育理论方面也提出了很多精辟的见解，席勒把审美自由作为人的精神解放和全面和谐发展、进入美的王国的最高境界。他认为，在人身上存在两种相反的要求，即感性本性的要求和理性本性的要求，这使人受到这两种相反力量的推动，从而造成了人性的分裂，感性和理性、主体与客体、个人与社会相互分离。在这种状态下，人是不自由的。要消除这种状态，必须通过“游戏”，也