

师范生素质丛书
SHIFANSHENG SUZHI CONGSHU

刘孔泉 主编
冯广艺

SHIFAN MEIYU YINLUN
师范美育引论

duhansheng zhu

杜汉生 著

湖北教育出版社

师范美育引论

SHIFAN MEIYU YINLUN

师范生素质丛书

SHIFANSHENG SUZHI CONGSHU

杜汉生 著

duhansheng zhu

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

师范美育引论/杜汉生著. —武汉:湖北教育出版社,
1999. 12

(师范生素质丛书/刘孔皋 冯广艺主编)

ISBN 7-5351-2603-0

I. 师… II. 杜… III. 师范教育:美育-概论 IV. G651

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 72142 号

出 版:湖北教育出版社
发 行

武汉市青年路 277 号
邮编:430015 电话:83625580

经 销:新 华 书 店

印 刷:鄂南新华印刷厂印刷 (437000·咸宁市淦河大道 145 号)

开 本:850mm×1168mm 1/32 4 插页 8.75 印张

版 次:1999 年 12 月第 1 版 2000 年 6 月第 2 次印刷

字 数:195 千字 印数:5 001—8 000

ISBN 7-5351-2603-0/G·2117

定价:12.00 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

总 序

刘孔皋

—

我们正在进行社会主义现代化建设。在人口如此众多的东方大国,探索一条不同于资本主义现代化的发展新路,这无疑是艰难而伟大的事业。

现代化是以科学技术与生产的结合为标志的。当然今天我们所认识的现代化,已经不仅仅是在一个国家实现工业化并向信息化社会发展的过程,而且随着生产力的高速发展和物质财富的日益丰富,必然带来政治、经济、文化,乃至人们的生活方式的广泛而深刻的变革,从而走上人口、资源、环境、社会和经济相互协调的可持续发展的全面进步的道路。

这里,人是现代化的主体。人在建设现代化的过程中不断地改造和发展着自己。可以这样说,人的现代化在整个现代化进程中带有决定性的意义。

在我国现代化建设中,人的现代化尤其重要。一个多世纪以来,中国人接受现代化的过程是一个充满硝烟和屈辱的过程,这在今天也还没有完全成为历史,我们正在改写这部历史。这就需要具有时代精神和现代化思想的人。我们面临的是科学技术飞跃发展并迅速转化为生产力的时代,要跟上这个时代,我们需要具有世界水平的科学家,需要千百万具有创造精神的科技人才和数以亿计的能掌握现代科学技术的劳动者。随着经济的

发展,文化的繁荣,社会的全面进步需要全民族价值观念、道德标准、精神风貌发生深刻的变革,需要弘扬责任感和创新精神。在国际交往日益频繁带来的多元文化的撞击中,我们还需要高度的爱国主义精神和民族自信心,要有博大的胸怀来吸收世界一切优秀的文明成果,进一步弘扬我们的民族精神,同世界各国人民共同发展。也就是说,只有在整个现代化进程中不断提高我们全民族的素质,才能够顺利地实现现代化,真正使我们自立于世界民族之林。

这就是教育面临的任务。国务院批准的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》指出:“实现社会主义现代化,科技是关键,教育是基础。在即将到来的 21 世纪,国家的综合国力和国际竞争能力越来越取决于教育发展,科学技术和知识创新水平。”

教育必须实现向现代化的转变。

二

教育现代化是整个现代化建设的重要组成部分。就教育对现代化建设的重要性而言,教育应当超前发展。然而从现实的可行性而言往往相对滞后。这是因为教育的发展不能不受经济和科技发展水平的制约。对于这一点,人们比较容易看到,因为教育需要物质条件,需要环境,而实际教育投入的短缺所产生的诸多问题已经非常明显地摆在我们面前。使教育发展相对滞后的另一个原因是目前的教育本身,对这一点我们则研究得非常不够。考察现行教育体系,教育同生产和科技的发展是隔离的,它对经济和社会发展的服务是间接的。就传统教育的品格而言,它基本是封闭的和继承性的,即对现代世界的思想信息和知识信息的淡漠和排斥。这种封闭的和继承性教育使整个教育过程丧失活力,也限制了教育思想的创新和知识的创新,而教育者

和受教育者乃至整个教育的创新能力是与教育在社会发展中的地位和作用成正比的。

必须加大对教育的投入。教育必须改革自己,主动参与经济建设和社会发展,并在整个现代化进程中实现教育的现代化。只有这样,才能真正实现优先发展。

教育的现代化,是传统教育向现代教育转变的过程。我们可以从不同角度来认识现代教育,但开放性、全面性、创造性和终身性是未来指向教育的基本特点。

开放性

教育的开放性首先表现在教育同经济生产和社会发展的关系上。世界即将进入知识经济的时代,知识转化为生产力和参与社会发展的作用越来越具有决定意义。但是科学技术知识本身并不是生产力,只有人们掌握了科学技术知识,才能将它转化为现实的生产力。现在科技知识转化为生产力的周期越来越短,教育与生产力的发展和科技进步的关系越来越紧密。学校直接参与科技进步的功能会越来越发挥出来。不仅如此,学校还是产生新的价值观念和思维方法的重要源泉,对社会发展起着促进作用。在信息化日益成为现实的今天,教育的产学研一体化今后将不仅是高等教育面临的任务。整个教育本身在这种开放性中将不断赢得新的活力。

教育的开放性还表现为它从过去单一的普通教育发展成职业教育、技术教育以及各种正规和非正规教育等多种教育共同发展的新的格局。由于现代教育技术的应用,文字载体向多种载体转化,而且还出现了远程教育技术。不仅教学形式越来越多样化,而且使教育从单一的学校教育走向更为广阔的空间。

现代教育的开放性还表现在国际的交流和合作方面。教育就其本身而言是最具有民族性的。不同民族的不同文化传统和

思维习惯,不同社会制度的不同经济发展阶段和社会价值观,也就有不同的教育。然而现代科技的发展越来越超越国家和民族的界限,国际交流与合作日益频繁,因而需要具有国际视野和国际交往能力的人才,这样,教育的国际交流与合作也就成为教育开放性的显著特征。

全面性

教育的全面性首先表现在教育对象的广泛性和平等性上。工业社会的大生产要求生产者必须具有一定的知识,因此产生了义务教育,即全社会成员不分民族、种族、性别、也不分经济状况和文化背景,都必须接受基本的教育。而进入知识经济时代,对于社会成员受教育程度的要求会越来越高,义务教育的时间就会延长,高等教育也会越来越大众化。

教育的全面性还表现为教育从学校中走出来,学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合,交织成教育网络,从而构成全时空性质的教育。

教育的全面性的核心是致力于培养对象的全面发展。受教育者不是以服从于某种特殊需要而接受某种训练的目的物,而是以社会一员的身份成为整个社会的组成部分。这就要求教育使受教育者的德育、智育、身体、心理等各方面都要全面和谐地发展。要求从受教育者个体素质上能反映出社会发展和进步的整体素质。

创造性

教育的创造性是传统教育向现代教育转化的关键。“传道、授业、解惑”一直是指导我们教育的思想。它重视的是认识和掌握知识的过程,其思维方式主要是继承性的。而现代教育的特点是更重视知识的发现和创造,更重视对受教育者的创造精神和开拓精神的培养。江泽民同志指出:“创新是一个民族进步的

灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力,一个没有创新能力的民族难以屹立于世界先进民族之林。”创新,是现代教育的重点所在。

创造性使整个教育过程发生质的变革。学习者的主体地位得以体现出来。教育的多样性和个性化成为教育的基本品质。

教育的创造性在以计算机为特征的信息时代会不断地有着新的发展。它使受教育者可以把需要记忆的知识交给计算机网络系统,而人脑则可能充分地被解放出来,人的自由发展和创造性的充分发挥成为可能。

终身性

不论是社会对它的成员的要求,还是教育本身的现代化进程都使教育的终身性成为需要和可能。终身性也是现代教育的一个基本特点。

教育现代化是传统教育向现代教育全方位的转化过程。这个转化过程既是对传统教育的继承、选择和扬弃,又是一个改革、创新和发展的过程。传统可以改造、转换和升华,但不能摆脱。任何人都不可能一下子脱离传统或者选择自己的传统——它是人们全部活动的历史基础。因此我们有一个对传统教育进行反思性认识的任务。

这是我们教育者面临的最紧迫的任务。

三

教育的任何改革都必须为教育创造物质条件,其中最重要的任务是要准备对教育的过去、现在和未来有着充分认识的教师。教师必须走向现代化,在整个教育过程中完成角色转换,不断地进行教育思想的转变和本身素质的提高。

教育过程不再是为从某种标准或某种需要来选择学习者的过程——直到现在为止的教育基本如此,尽管它培养了大量的

人才,但也造成了大量的失误——而是使每个学习者为了更好的发展而选择合适的教育的过程。

教师在教育过程中的角色势必要发生变化。教师将不再仅仅是知识的传递者。而且还要成为整个学习过程的组织者和促进者。现代教育技术的发展,使学习者的个别的主动的学习成为可能。教师的任务应该体现为开发和利用人以及人以外的一切学习资源,对教育过程进行设计,组织实施和进行评价,以提高教育的有效性,使教育的效果最优化。教师在教育过程中这种地位和作用的变化必然对教师提出新的要求。

我们要求教师除了精通某一学科的专门知识和具有较为广博的知识以外,还要求教师懂得教育理论,掌握教育方法,有较好的语言表达能力和文字表达能力,具有较好的沟通人际关系的能力,有扎实的基本功和一定的教学艺术。同时要求教师有正确的人生观和价值观,有一定的文化修养和高尚的审美情趣。这些都是我们要很好地继承和发扬的。

李岚清同志说:“一位优秀的教师,就是一位开发人力资源的科学家、专门家。”这是审视教师素质的一个新的视角。它要求教师去学习和掌握现代教育理论和现代教育技术,对新鲜事物有着敏锐的感知能力,能及时获取信息并发掘有意义的实际知识以及包括科学、文学、美学、哲学、政治和伦理等学科的原理和方法,同时在组织教育的全部过程中充分注意人本身资源的开发。教育现代化的过程是教师和教育工作者不断的研究、实践和探索的过程。这将不是个人的努力,而是几代教育工作者和全社会共同努力的结果。在这方面的理论探索和实践的改进是没有止境的。

我们正处于教育现代化过程的新的起点上,作为职前教育的高等师范教育正在面临深刻的变革。“培养人民教师的师范

教育,应该是一种高难度的教育,是必须走在教育现代化前列的教育。”实施师范学生素质教育工程是我们一个新的尝试。为配合这个工程的实施,我们编写了这套丛书。在编写思想上,我们力图立足于传统向现代转换的视点为描述作为教师知识结构的过去、现在和未来。显然,这对我们来说难度非常大。我们希望这套丛书成为高等师范院校学生以及现在正在从教的教师的较好读物,使他们获得对教育现代化及其背景的理解,从而增强他们的自觉性和责任感,激发他们的创造精神。至于本丛书的不足是明显的,我们希望得到批评指正。

我们正在走向未来,现在的一切都将成为传统的一部分。而未来是一个需要我们去创造的领域。通向它的道路只有靠我们去开拓。开拓这条道路的过程既改变着开拓者,也改变着目的地本身。

目 录

总序	刘孔皋
第一章 审美本体论	1
第一节 美的表现形态	2
第二节 美的范畴形态	17
第三节 美的形式与形式美	31
第四节 美的本质与美育	39
第二章 审美主体论	46
第一节 审美心理	47
第二节 审美意识	55
第三节 审美理论	64
第四节 心理美育与美育心理	71
第三章 艺术审美论	76
第一节 艺术本体论	77
第二节 艺术形态论	85
第三节 艺术创作论	102
第四节 艺术鉴赏论	106
第四章 美育历史论	118
第一节 西方美育史简述	118
第二节 中国美育史简述	132

第五章	美育性质论	146
第一节	审美教育的一般性质	147
第二节	审美教育与其他教育的关系	157
第三节	师范美育的特殊性质	167
第六章	美育任务论	173
第一节	素质教育与审美教育	173
第二节	审美教育的任务	190
第七章	美育原则论	204
第一节	一般审美教育的原则	204
第二节	师范美育的特殊性原则	216
第八章	美育途径论	229
第一节	家庭美育	229
第二节	社会美育	238
第三节	学校美育	246

第一章

审美本体论

“美呀美，什么是美？……”，伴随着“五讲四美”活动的开展，流行于我国 80 年代的这首歌曲，为我们提供了从自然景观到社会现象等种种对美的描绘。与此同时，我国美学界也围绕着“什么是美”这一问题，展开了较 50 年代美学大讨论规模更大、时间更久、认识更深的讨论。这一现象似乎是在印证古希腊哲人苏格拉底的断言：“美是难的。”

之所以“美是难的”，人们可以列举诸多的原由。但根本的一条，它是产生于人们对美的认识由丰富多彩的感性体验走向整齐划一的理性抽象这一认识发展的时刻。在——对美的认识发展的质变时刻，人们对自己认识的这一飞跃却感到十分惶惑：把世界上那么绚丽璀璨、可喜可爱的美的事物归结为某种看不见、摸不着的“美的本质”，这是否可能？是否可靠？从毕达哥拉斯、苏格拉底、柏拉图诸希腊贤哲直到现在，人们每每展开的思辨争论实质上都可以看作为整体的人类对自己认识的反思，最终的结论也许迄今还未得出，然而人们对美的认识在这一过程中却发展了许多。也许，这就是认识辩证法的体现。循照着逻辑与历史的相统一的规律，我们将引导大家开始在美的王国中漫游。

第一节 美的表现形态

一、自然美

(一)自然美的内涵及特征

广袤的大自然是人类栖息蕃养之地,也是人类面对的最为宽广的审美领域。朝霞映日,星云托月,杂花生树,锦鲤戏水,无不给人以极大的审美享受,使人心旷神怡,流连忘返。自然美作为产生、存在和表现在自然界中的美,指的是在现实生活中人类所认识和把握的自然现象及其关系所表现出来的美。在生生不息的自然运动之中,呈现为自然美的现象或事物,形态各异、类属各殊,真可谓气象万千。人们对它们的感受不仅因物而异,而且也因人而异。但是,从总体上来看,各种不同的对象所呈现的自然美在美的家族之中却也拥有自己与众不同的共同特性。

自然美的共同特征大致有如下三个方面。

其一,自然性。万紫千红、群芳竞妍的自然美是自然界的事物和现象在自身运动之中所显现的美,离开自然界的物质运动,它便不复存在。因此,自然美离不开自然事物或自然现象的客观物质属性。没有水的存在,就没有秀色可餐的西湖和气象雄阔的大海的美;没有岩石的存在,就没有雄冠天下的泰山和奇绝九州的黄山的美。当然,并不是所有自然事物或自然现象的客观物质属性都能够造就成自然美。我们称之为自然美的自然性的,只是那类能够造就自然事物或自然现象,使之成为审美对象,使人感到赏心悦目的愉快的自然物的客观物质属性。同为矿物的煤炭和金银,前者就不如后者能成为人们经常欣赏的审美对象,除开其经济价值和人们观念的区别,基本原因就在于金银具有成就为自然美的自然性。马克思曾经指出:金银具有“天

然的光芒”，“银反射出一切光线的自然的混合，金则专门反射出最强的色彩——红色”，因而它们具有“一般美感中最大众化的形式”。

其二，形式性。自然性构成自然美的内在物质即内容，与其它种类的审美对象相比较，在不离内容的前提下，自然美更加重视对美的形式的具备，这就是我们所谓的自然美的形式性。对于山石之美的审视，清代戏剧家李渔曾经指出：“言山石之美者，俱在透、漏、瘦三字。此通于彼，彼通于此，若有道路可行，所谓透也；石上有眼，四面玲珑，所谓漏也；壁立当空，孤峙无倚，所谓瘦也。”后人更将之总结为“瘦、皴、怪、透、漏”五个字，都是从山石的形式样态上来审视它的美之所在。

其三，多面性。自然美所赖以作为载体的自然物，由于其自然属性而具有相对的稳定性，因而自然美也就显现出相对的持久性。“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。”正因为如此，才激发出艺术家“与天地兮同寿，与日月兮齐光”的奇思妙想。然而，一切事物都处在永恒的运动之中，一切静止都是相对的。由于物质的运动，自然美也就具有了种种变易而显现出多面性。以山为例，宋代画家郭熙认为：“春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”这就道出了同一山在不同自然季节中显现的自然美是不同的。

除了由时间的运动外，自然美的多面性还表现在空间位置的显现上。宋代诗人苏东坡歌咏庐山有“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的诗句，说明人们在观察同一庐山时由于角度位置的变化，庐山就呈现出或岭或峰的不同形态。

自然美的多面性还表现为同样的自然物由于与不同的社会成员或同一社会成员的不同心态相联系，而具有不同的审美价值。同是梅花，在北宋诗人林和靖那里具有“疏影横斜水清浅，

暗香浮动月黄昏”的秀丽柔媚之美，而在南宋诗人陆游词中则具有“零落成泥碾作尘，只有香如故”的清高傲世之态。同是三峡，李白在流贬夜郎经过之时，有“三朝又三暮，不觉鬓成丝”之叹，而遇赦放还经过之时，则有“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”之歌。

（二）自然美与“自然的人化”

绚烂繁富的自然美既然具有上述的共同特征，那么它也是否具有其内在统一性即本质呢？在这个被喻为“美学的危险三角区”的理论问题所产生出的种种答案中，最具吸引力的应该是“自然的人化”的理论。

“自然的人化”是马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中讨论异化劳动时所提出的概念。50年代以来我国美学界逐渐将它运用到自然美乃至美的本质的研究上。这一研究认为“自然本身并不是美，美的自然是社会化的结果，也就是人的本质力量对象化的结果。自然的社会性是自然美的根源”；“自然对象只有成为‘人化的自然’，只有在自然对象上‘客观地揭开人的本质的丰富性’的时候，它才成为美”。这一研究进而认为“自然的人化”有这么三方面的规定：

“第一，人作为自然存在物，……他的活动不像动物那样是一种本能的适应自然的的活动，而是一种有意识有目的地改造自然的的活动，因而是一种创造性、自由的的活动。这里，包含着美的产生的秘密。”“第二，……劳动在它的历史的发展过程中最后必然要超出肉体生存需要的满足”，而“真正的审美的领域，也正是一个超出自然存在的直接需要的满足的领域。只有在这个领域里，人自身的劳动、劳动产品以及作为人的劳动对象的自然，才会向人显示出它们是人的创造性的自由的活动的产物，人才会感受到美。”“第三，人类的劳动是人征服自然的创造性的自由的

活动,但这种活动是由结成社会的人类整体所进行的活动。”而在审美的领域里,个人与社会完全具体地统一起来。人作为个体的感性自然存在方面取得了最重要的地位,人的自由得到感性具体的实现。

按照这一研究,“自然的人化”包含两个相互关连的方面,一是人本身自然的人化即主体自然的人化,是人通过劳动而向人自身的生成,它使人具有审美品格而成为审美主体;一是人外在自然的人化即客体自然的人化,它是自然美生成的基础。根据进一步研究的成果,客体自然的人化又有三种不同的情形,由此自然美也有三种不同的形态:

其一,自然物通过人类实践的加工改造,造福于人类,同时也获得审美价值。例如,建造水库电站而使“高峡出平湖”,植树造林而使荒漠变绿洲,这些自然美景的出现明显带有“自然人化”的痕迹。

其二,人类在社会实践中认识和掌握了自然规律,自然物由此作为人类可亲可爱的生活环境而具有“人化”的意味,从而获得审美价值。当人类认识到水对人类生活的重要价值时,各地的名川大河就具有拟人化的审美价值,我们中华民族将黄河、长江视作自己民族的摇篮。而古巴比伦人将幼发拉底河称为母亲河,将底格里斯河称为父亲河。于是,河流就显现出拟人之美。

其三,自然物因为自身某些品质符合人类社会需求和人类精神生活的趋向,而具备某种人类生活的象征意义,因此显现出审美的价值。中国原始社会里,由于种族繁衍的需要,生殖力极强的鱼、蛙等水族动物曾被广泛用作彩陶器皿的纹饰,由生殖崇拜的象征而具备了审美的意义。

(三)自然美的美育价值

广泛存在的自然美在审美教育中具有极高的美育价值,首