

重庆出版社科学学术著作出版基金资助

艺术教育学

- 魏传义 主编
- 重庆出版社出版



RAX74/03



- 魏传义 主编
- 重庆出版社出版

艺术教育学

国家教委“七、五”重点科研项目

9008396

责任编辑 涂国洪 周永健
封面设计 邵大维
技术设计 郑汉生

魏传义主编
艺 术 教 育 学

重庆出版社出版、发行（重庆长江二路205号）
新华书店经销 重庆新华印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张12.5 插页6 字数282千
1990年10月第一版 1990年10月第一版 第一次印刷
印数：1—1,800

ISBN 7-5366-1384-9/J·150

前 言

我国现代艺术教育，自本世纪初蔡元培先生等前辈倡导美育以来，已有数十年艰难曲折的进程。新中国成立后，尤其是1979年以来，逐渐为全社会所关注，得到了迅速的发展。艺术教育实践的发展，提出了对艺术教育进行认真、深入和全方位理论研究的必要性。为此，我们在老一辈艺术教育家的鼓励支持下，向国家教委申报了编写我国第一本《艺术教育学》的科研项目。1987年10月经全国教育科学规划领导小组组织专家评审通过，被列为国家教委“七·五”重点科研项目。

艺术教育学是一门新兴的社会科学。它的建立，有着历史的必然性。我们撰写本书的目的，就是要在马克思主义的指导下，反思人类社会尤其是我国现代艺术教育的历程，考鉴得失，总结经验，探寻规律，同时注意吸取国外于我有用之经验，综合研究，深入探讨，将艺术教育的实践经验系统化、理论化，以期初步形成具有中国特色的现代艺术教育理论体系，使之有助于推动我国新时期艺术教育事业的发展。

这是一个崭新的课题，是一个没有现成经验、现成体系、现成答案可资借鉴的系统工程，为了保证这个具有开拓性、边缘性的科研课题能够保证质量并如期完成，我们特聘请国家教委艺术教育委员会主任、前中央音乐学院院长、厦门大学艺术教育学院

名誉院长赵讽教授，全国教育科学规划领导小组成员兼高等教育组组长、厦门大学高教研究所所长潘懋元教授，我国著名美学家、艺术教育家洪毅然教授担任顾问；由厦门大学艺术教育学院的专家和特邀的兄弟院校部分中青年学者组成课题写作组。在厦大校领导的关怀和科研处等单位的支持下，赖八方鼎力相助，课题写作组通力合作，终以一年时间，完成了本书的写作任务。

我们建立厦大艺术学院，不仅是要利用厦门经济特区和全国重点综合性大学的有利条件，把学院办成一个具有中国特色的现代开放型艺术院校，而且作为我国第一所以艺术教育为己任的专门性高等学院，要为我国艺术教育理论和实践的发展作出贡献。这本书正是我们对艺术教育实践的总结，也是对艺术教育理论的探索。

本书是我国第一本《艺术教育学》，由于这项开创性工作困难不少，疏漏不足之处必定难免。诚望海内外同行和广大读者朋友们多加指教，以便日后再予修订，使其臻于完善。

魏 传 义

一九八九年十一月十九日于厦门大学白城

目 录

绪 论	1
-----	---

上 编

第一章 艺术教育的历史	13
第一节 原始社会的艺术教育	14
一 原始劳动教育中的艺术教育	15
二 原始思维教育中的艺术教育	19
三 原始宗教教育中的艺术教育	21
第二节 古代社会的艺术教育	24
一 古代社会艺术的主要特征	25
二 古代社会艺术教育的特点	27
第三节 现代社会的艺术教育	32
一 近代社会的艺术教育	32
二 现代社会的艺术教育	35
三 未来社会的艺术教育	43
第二章 艺术教育的功能	46
第一节 艺术教育的个体性功能	47
一 大脑健全作用	48
二 心理健康作用	55

三 人格完善作用·····	66
第二节 艺术教育的环境性功能·····	74
一 生存环境的艺术化作用·····	75
二 人际关系的和谐化作用·····	81
三 文化建设的全面化作用·····	86
第三节 艺术教育的实践性功能·····	92
一 体验生活作用·····	93
二 参与实践作用·····	98
三 超越现实作用·····	102
第三章 艺术教育的目的·····	105
第一节 艺术教育的终极目的·····	106
一 感性与理性的统一·····	108
二 个人与社会的统一·····	112
三 自然与人的统一·····	116
第二节 艺术教育的一般目的·····	119
一 知识教育目的·····	119
二 道德教育目的·····	121
三 审美教育目的·····	127
第三节 艺术教育的特殊目的·····	137

一 感知系统的发展	138
二 体验系统的发展	142
三 行为系统的发展	151

中 编

第四章 艺术教育对象	159
第一节 艺术教育对象的培养依据	159
一 社会需要	161
二 先天基础	165
三 后天建设	168
第二节 艺术教育对象的个性特点	170
一 气质	172
二 能力	174
三 性格	178
第三节 艺术教育对象的发展方向	181
一 一般方向	182
二 特殊方向	184
第五章 艺术教师	187
第一节 艺术教师的个人素质	188

一	艺术教师的劳动特点	188
二	艺术教师的心理品质	192
第二节	艺术教师的品德修养	197
一	社会主义的师德原则	198
二	艺术教师的师德规范	201
三	师德修养的途径与方法	206
第三节	艺术教师的智能结构	208
一	知识构成	208
二	教育能力	211
三	创造能力	215
第四节	艺术教师的培养提高	216
一	培养艺术师资的紧迫性	217
二	艺术教师在职进修的途径 与方法	218
第六章	艺术教育结构	222
第一节	不同性质的艺术教育	222
一	非专业艺术教育	223
二	专业艺术教育	224
第二节	不同范围的艺术教育	228

一 家庭艺术教育	228
二 社会艺术教育	229
第三节 不同阶段的艺术教育	230
一 成熟前艺术教育	230
二 成熟期艺术教育	232
三 成熟后艺术教育	234

下 编

第七章 艺术教学的一般原则	239
第一节 艺术教学原则的依据	239
一 教育学依据	240
二 艺术学依据	243
第二节 艺术教学的主要原则	246
一 统一性原则	247
二 非强制性原则	250
三 自我发现性原则	251
四 相互交流性原则	253
五 针对性原则	254
六 整体性原则	256

第八章 美术教学的基本要求	258
第一节 美术教学的主要环节	260
一 观察力与记忆力	260
二 空间感受力	263
三 视觉想象力与创造力	264
四 表达与实现能力	266
五 审美评判能力	268
六 社会应变能力	269
第二节 不同对象的教学要求	270
一 儿童美术教学	271
二 业余美术教学	272
三 美术欣赏教育	274
第九章 书法教学的基本要求	276
第一节 书法教学的主要环节	277
一 运动感与动力形式	278
二 空间感觉	279
三 想象力	281
四 模式的形成与解构	282
五 艺术修养与文化心理	284

第二节 不同类型的书法教学	286
一 儿童与成人的书法教学	286
二 业余与专业的书法教学	288
三 书法欣赏教育	291
第十章 音乐教学的基本要求	294
第一节 音乐教学的主要环节	295
一 音准与节奏	295
二 演唱、演奏与作曲技术	296
三 音乐修养	298
四 创造意识与表演能力	303
第二节 不同类型的音乐教学	305
一 半专业音乐教学	306
二 业余音乐教育	307
第十一章 舞蹈教学的基本要求	309
第一节 舞蹈教学的主要环节	309
一 肢体机能	310
二 人体表现力	311
三 创造力	312
第二节 不同类型的舞蹈教学	315

一	专业和非专业的舞蹈教学	315
二	儿童和老人的舞蹈教学	318
第十二章	戏剧教学的基本要求	320
第一节	戏剧教学的主要环节	322
一	基本技能	322
二	造形能力	324
三	戏剧动作	326
四	创造个性	330
五	综合表现	333
第二节	不同类型的戏剧教学	335
一	话剧教学	335
二	戏曲教学	336
三	戏剧欣赏教育	339
第十三章	电影教学的基本要求	342
第一节	电影教学的主要环节	344
一	基础知识方面	344
二	专业知识方面	348
第二节	电影欣赏教育	352
一	综合多种经验	353

二 熟悉电影语言	354
三 注重欣赏需求	356
第十四章 文学教学的基本要求	358
第一节 文学教学的主要环节	358
一 文学语言的把握	359
二 语言艺术的特点	361
三 文学接受能力	363
四 文学创作能力	366
第二节 不同体裁的文学教学	369
一 诗歌教学	370
二 小说教学	372
 后 记	 377

绪 论

艺术教育是以艺术教育为研究对象的一门社会科学，它的诞生有着历史的必然。

艺术教育是人类特有的一种社会实践活动和文化历史现象。它的源头可以追溯到人类诞生之初的远古史前时代，而且一直作为人类社会生活和精神文明建设的一个不可或缺的重要环节，随着人类自身的发展而发展，有着源远流长、日臻完善的漫长历史。尽管由于历史的局限，人类对艺术教育的认识，还远未达到高度自觉的程度，但在实际的社会生活中，它却早已成为人类实现自身完善和促进社会进步的重要手段和动力之一。因此，它早就引起了人类思想家们的高度重视，那些散见于各个时期思想家、教育家著作中的有关论述，就构成了艺术教育学的先史。

一般说来，前艺术教育学的先驱，即最早明确提出关于艺术教育的各种观点、思想和学说的人，是处于“轴心时代”（公元前6—4世纪）的中国先秦诸子和古希腊哲学家。其中最重要者，当首推中国第一位伟大的教育家孔子（前551—前479）。因为正是孔子及其所开创的儒家学派，最早提出了“诗教”、“乐教”即“艺术教育”的概念，并初步建立了一个关于艺术教育的思想体系。孔子和儒家学派是肇始于西周的“礼乐文化”的继承者、维护者和弘扬者，同时也是“礼治乐教”的倡导者。他们认为，理想的社会应

该既具有音乐般的节奏与秩序，又具有音乐般的和谐与完善，即一个充满诗意光辉的“礼乐之邦”。这样一个社会只能由那些充满仁爱之心、具有高尚人格的人组成。因此，社会的改造与建设，必须落实到人格的塑造与完善。这就必须诉诸教育，尤其必须诉诸艺术教育。因为在他们看来，完善完美的人只可能是社会教育和自我修养的产物。一方面，人具有经教育而“成人”的可能性（“人皆可以为尧舜”），另一方面，理想人格的塑造又只有通过教育和修养才成其为可能（“无伪则性不能自美”）。既然教育和修养对于个人和社会都如此重要，那么显然应该为它寻找一种最佳途径和最简单易行的方式。儒家学派认为，这就是艺术教育。因为一方面，“仁言不如仁声之入人深也，善政不如善教之得民也”^①，教育感化较之行政命令更易于为被统治者所接受，而用艺术进行教育，又显然比简单枯燥的说教更能收到开启民智、深入人心的效果；另一方面，高尚的人格和理想的社会本来就应该是尽善尽美、达到艺术境界而“焕乎其有文章”的。所以孔子明确提出，人的教育、修养和完善，应该从艺术入手，经过长期锻炼，最终达到审美的境界，即“兴于诗，立于礼，成于乐”^②。这正是孔子和儒家学派高度重视艺术教育的原因所在。在儒学传人编纂的《礼记》中，既有教育学的内容（《学记》），又有艺术学的内容（《乐记》），而且明确提出了“温柔敦厚，诗教也”，“广博易良，乐教也”^③的观点，正是孔子艺术教育思想的体现。它作为中国封建社会的正统思想，产生了巨大的影响。因此，尽管孔子儒家学派的艺术教育思想有着明显的时代局限和阶级局限，但它的意义和作用仍不可

① 《孟子·尽心下》

② 《论语·泰伯》

③ 《礼记·经解》

低估，它的开创之功也是不可磨灭的。

同样，古希腊“美的先知”柏图拉(Plato,前427—前347)也深刻地看到了艺术和艺术教育在人类社会生活中的作用。而且，正因为他深刻地看到了艺术对于人类心灵和道德的巨大教育作用和影响力量，作为西方“第一个明确地把政治教育效果定作文艺的评价标准”^①的人，柏拉图要求对文艺严加清理，把那些有可能污染精神的艺术作品和艺术样式都赶尽除绝，连荷马史诗和优美的抒情诗也不例外，只留下内容单纯、形式简朴的一种诗歌——神和英雄的颂诗，音乐中也只保留两种曲调，一种是表现勇敢奋争的，一种是表现聪慧仁和的。因为只有这些艺术作品和艺术样式，才能给城邦中的公民以良好的教育，使之成为具有正义感和责任心的“保卫者”或“统治者”。

显然，较之孔子，柏拉图对艺术教育的看法，是防范多于倡导，否定多于肯定。比较而言，也许只有德国古典美学家席勒(Schiller, 1759—1805)，才是西方最值得注意的艺术教育思想家。与孔子一样，席勒也是为着社会改革和人格塑造的目的而弘扬艺术教育和审美教育的。他认为，“当人的内在分裂还没有停止的时候，任何改革都是不合时的，建筑于其上的任何希望也都只能是空想”。因此，“政治领域内的一切改进，都须从人格的高尚化着手”，而“若是要把感性的人变成理性的人，唯一的路途是先使他成为审美的人”^②。因为在席勒看来，人不能从自然阶段直接上升到道德阶段，其间必须有一个中介，即审美阶段。“通过美，感性的人被引导到形式，到思想；通过美，精神的人被带回物质，恢复感官的世界”^③，从而处于感性与理性、物质与精

① 朱光潜：《西方美学史》，人民文学出版社1979年版，第56页。

② 席勒：《审美教育书简》，第七信，第九信，第十五信。

③ 席勒：《审美教育书简》，第十八信。