

西方

XIFANG
MEIYU
SIXIANG
JIANSHI

美育思想简史

● 陈育德 著

安徽教育出版社

西方

美育思想简史

● 陈育德 著

安徽教育出版社

责任编辑:黄书权

装帧设计:黄彦

西方美育思想简史

陈育德 著

出版:安徽教育出版社(合肥市跃进路1号)

邮政编码:230061

经销:新华书店

排版:合肥南方激光照排部

印刷:合肥义兴印刷厂

开本:850×1168 1/32

印张:8.75

字数:200 000

版次:1998年12月第1版 1998年12月第1次印刷

印数:2 000

标准书号:ISBN 7-5336-2208-1/B·34

定价:12.00元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

序

蒋孔阳

数年以前，陈育德同志对我说：“现在有关美育的著作多起来了，美育愈来愈受到人们的重视。但是，美育在人类生活中究竟起什么作用？它与社会的发展究竟有什么关系？这还得从历史上加以探讨。因此，我想写一部西方美育思想史之类的书。如果写好了，还想请你给我写序。”

我当即表示，这是一件好事。如果书写好了，我一定愿意先睹为快，给你写序。

事隔数年，我已经忘记了。然而前不久，育德同志忽然专程送来他的书稿，要我提意见，要我写序。我说：“育德同志，我要祝贺你呀！你为中国美学界做了件好事。”美育与时代有着密切的关系。一个进步的时代，美育往往推行得较好；一个落后的时代，美育一般都很滞后。从这部著作中，我们就可以看出美育的这种重要性。现在，我们社会正处在发展阶段，总结历史上审美教育的经验，对于提高人民的全面素质，是非常必要的。没有美育的教育是不完全的教育。

美育是以审美的方式教育人。审美活动对人的感化和教育

常常是无形迹的、潜移默化的。它似乎有一种不可抗拒的力量，使人不得不受其影响，同时又让人感到愉快。因此，审美活动作为一种教育方式，其目的最终在于培养人、发展人，使人变得身心健康而趋于完美。正因如此，我们当代研究美学和教育学的学者，都不能忽视对美育的研究。缺少了美育的美学和教育学，其内容都是不够完整的。

粉碎“四人帮”以来，研究中西美学史和美学基本原理的著作日益增加，研究美育的著作也复不少。可惜，研究西方美育史方面的著作还不多见。前些年，涂武生同志写过一本《西方美育史话》。现在，育德同志又十年磨一剑，写出了《西方美育思想简史》。我觉得是非常必要的。在世纪之交的今天，我们国家要实现四个现代化的奋斗目标，必须提高全民族的科学文化素质，造就全面发展的一代新人，美育的重要性就显得更为突出了。而对于从事审美教育的人和美育研究的人，以及广大美学爱好者来说，全面了解西方美育思想发展的历史是很重要的。育德同志的这部著作正满足了这方面的要求。

育德同志近40年来，一直从事文艺学、美学的教学和研究，同时主持高校学报的编辑工作，职业使他养成了严谨的治学态度。这本书从思想内容到语言形式，都让我们感受到它是经过字斟句酌、仔细推敲的。据育德同志讲，他在写作过程中，对如何处理美育史与美学史、教育史之间的关系问题，颇费踌躇。他经过深入的探讨，认为美育史既与美学史、教育史有着密切的联系，又存在着原则的区别，要写好美育思想史，必须找到美学史与教育史之间的契合点，这个契合点就是以审美的方式影响人、教育人。他紧紧地围绕着这个中心，揭示了西方美育思想发展的历程。现在看来，他在这方面处理得是比较成功的。

通览全书，我觉得本书大致有以下几个特点：

首先,全书能以马克思主义理论为指导,把审美教育与人类社会实践活动紧密地联系起来,把审美的人当成具体的人、现实的人和社会关系总和的人来理解,这就使得对西方美育思想的研究具有了丰富、具体的历史内涵。作者运用历史唯物主义的观点,采取纵横结合、以点带面的方法,通过对具有代表性的美学家、艺术家、教育家美育思想评析,揭示了各个历史时期美育思想的基本内容和主导倾向,从而清晰地勾画出西方美育思想演变、发展的轨迹,把历史与逻辑较好地统一了起来。我认为这是本书一个显著的特点和优点。虽然某些具体观点别人可能会有不同意见,但这种研究方法是值得我们重视和坚持的。

其次,全书能紧密结合文化历史背景和美育的自觉实践来探讨西方美育思想的发展历程。作者在评价某一历史时期、某派某家的美育思想时,没有简单地以唯心与唯物划界来定其革命与反动、进步与落后,而是具体问题具体分析,是其所是,非其所非,力求得出实事求是的结论。如书中对中世纪美育思想分析、评价,就没有采取简单否定的态度,而是作了具体的、历史的分析,既批判了宗教神学对人性的禁锢,给美育造成的消极影响;又肯定了世俗文化艺术对宗教教育的渗透所产生的积极意义,展示出人性终将战胜神性的必然趋势,从而顺理成章地阐释了文艺复兴时代人文主义美育思想的实质。另外,作者还把文化历史背景、艺术家的创作实践同美育思想结合起来进行研究。例如,对但丁关于理解文学作品的四种方式,提倡用“俗语”写作便于普通人“相互传达思想”的阐发,对薄伽丘的《十日谈》、莎士比亚的戏剧、卢梭的《爱弥尔》、车尔尼雪夫斯基的《怎么办?》等作品中美育思想的扶发和评述等,过去美育研究对这方面的内容谈得不多,或是在阐释过程中有些牵强附会,而育德同志则能注意把这一点处理好。

第三,书中着重阐释了西方许多著名教育家的美育思想。过去从事美学和教育学研究的同志,对教育家的美育思想都重视不够,研究不多,可以说成了美学史、教育史两不管的地带,其实它是不可缺少的重要内容。育德同志的书弥补了这方面的欠缺与不足。他在认真研读一些著名教育家如捷克的夸美纽斯、瑞士的裴斯泰洛齐、德国的赫尔巴特和福禄培尔、俄国的乌申斯基等人大量著作的基础上,对他们的美育思想作了颇为深入、精当的阐释,这使得全书所探讨的内容更趋丰富、全面。

我个人认为,育德同志的这部《西方美育思想简史》,反映了他坚实的学术功底,不仅具有较高的学术价值,而且对于我们提高对美育重要性的认识,进一步加强美育工作,促进社会主义文明建设,也是很有现实意义的。因此,我乐于向广大读者、特别是教育工作者推荐这部著作。

1998年6月18日

于复旦九舍

目 录

序	蒋孔阳
前言	[1]
1. 人类童年时代艺术的“永久魅力” ——古希腊时期的美育思想(上)	[12]
2. 培养身心和谐、既美且善的人 ——古希腊时期的美育思想(下)	[22]
3. 拿美来浸润心灵 ——柏拉图的美育思想	[31]
4. 教育、净化、精神享受 ——亚里斯多德的美育思想	[41]
5. 寓教于乐才能符合众望 ——希腊化和罗马时期的美育思想	[52]
6. 艺术变成了宗教的奴婢 ——中世纪的美育思想(上)	[67]
7. 唯有心灵变得美的人才能看到美 ——中世纪的美育思想(下)	[76]

8. 人类是多么了不得的杰作	
——文艺复兴时期的美育思想	[93]
9. 理想国里的美育之花	
——早期空想社会主义者的美育思想	[108]
10. 教育:把一切事物教给人类的愉快的艺术	
——夸美纽斯的美育思想	[122]
11. 把真与善和趣味融成一片	
——法国古典主义美育思想	[132]
12. 物质带着诗意的感性光辉	
对人的全身心发出微笑	
——英国经验主义美育思想	[145]
13. 艺术——培养美德的学校	
——法国启蒙主义美育思想	[162]
14. 审美带有令人解放的性质	
——德国古典美学中的美育思想	[183]
15. 第一部美育的宣言书	
——席勒的《美育书简》	[207]
16. 教育意味着完整的人的发展	
——裴斯泰洛齐、赫尔巴特、 福禄培尔的美育思想	[220]
17. 艺术是“生活的教科书”	
——俄国民主主义美育思想	[235]
18. 按照“美的规律”塑造全面发展的一代新人	
——马克思、恩格斯的美育思想	[255]
后记	[270]

前 言

西方美育思想史,是相对于世界东方、特别是中国而言的;主要是研究欧洲审美教育思想产生、发展和变化规律的历史。古希腊罗马时期是西方美育思想史的光辉开端,其主导倾向是从“美在和谐”的思想出发,以培养“既美且善”的人作为美育的目的。柏拉图提出“美是理念”说,认为诗人摹仿自然,自然是“理念”的影子,诗只是影子的影子,不能反映真理,只能传播谎言,迎合“低劣的情欲”,因此,要把他们逐出“理想国”。但同时他又提出要用优美的艺术、特别是音乐教育青少年,“拿美来滋润心灵”,“培养起融美于心灵的习惯”,从而乐于接受美好的事物,厌恶和排拒丑恶的东西,以培养奴隶主贵族政权的统治者和保卫者。他把美育看成是贬抑感性的理性教育。亚里斯多德不同于柏拉图。他把人的灵魂分为理性和非理性两部分,主张实行和谐教育,以培养理性为目的,但并不排斥感性,两者是统一的。他认为音乐教育的作用在于:(1)教育;(2)心灵的净化;(3)紧张劳动后的精神松弛与休息。悲剧则能“借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶”。这里,艺术教育不仅是进行道德、知识教育的手段,而且可以陶冶、净化人的感情,满足人的娱乐、消遣等精神享受。就是说,美育主要是一种情感教育,但要持“中

庸”态度,以理节情,做到适度、适中、适当,既不贬抑情感,也不放纵情感。古罗马时期,贺拉斯力图把理性教育与情感教育统一起来,提出著名的“寓教于乐”的美育观点,但仍然是把审美愉悦作为“劝谕”的手段。朗吉弩斯提出了“崇高”的审美作用问题,认为“崇高”可以激发人的壮丽、尊严的感情,开拓和提高思想境界,使人“俯视真理,高瞻远瞩”,“胸怀阔大,志气高远”,追求理想的、有意义的人生。这对拓展美育的领域是个贡献。中世纪的美育思想浸透着神秘主义、来世主义、禁欲主义,成为宗教神学的附庸。神学家们认为人生来是有罪的,上帝是至美至善的,是万美之源。人只有信仰上帝,心灵才会美。“只有心灵变得美的人才能看到美”。但这并不意味着古代人本主义美育思想到中世纪就“中断”了,留下的只是“一片空白”。上帝毕竟是人创造的,人性是扼杀、泯灭不了的。随着世俗的内容在宗教教育中曲折、潜隐地发展起来,美育思想也逐渐摆脱神学的羁绊,显露出人性的闪光。但丁的出现预示文艺复兴时期人文主义美育思想的诞生。

文艺复兴是新兴的资产阶级反对封建制度和宗教神学的思想解放运动,其巨大贡献在于重新发现了人,以“人权”反对“神权”,以“人性”反对“神性”,高扬人文主义的旗帜,把人视为宇宙的精华,万物的尺度。当时许多思想家、艺术家、教育家无情地批判了腐朽的封建教育,主张实行“自由教育”、“通才教育”,把德育、智育、体育、美育结合起来,以培养心身和谐、乐观进取、多才多艺的“完人”。他们重视学生的审美活动和艺术教育,如著名教育家维多利诺创办的“快乐之家”,让儿童在优美的自然环境中,既受到道德、知识教育,又开展艺术活动,在审美愉悦中身心得以和谐发展。拉伯雷的《巨人传》、莫尔的《乌托邦》、康帕内拉的《太阳城》,都把艺术教育和审美活动作为生活的必不可少

的内容,目的是培养个性自由发展的人。文艺复兴的人文主义美育思想虽然缺乏系统的理论,却大大拓展和丰富了美育的内容,为近代美育思想的发展提供了历史前提,打下了基础。

到了近代,随着教育学、美学作为独立学科的建立,美育思想才形成相对独立的理论体系。16、17 世纪之交的捷克教育家夸美纽斯出版的《大教学论》,是近代第一部系统教育理论著作,把教育作为“一种愉快的艺术”,其中渗透着丰富的美育思想,被誉为“近代教育之父”。1750 年,德国理性主义哲学家鲍姆嘉通出版了《美学》,第一次把美学作为一门研究感性的独立科学提了出来,被称作“美学之父”。他对美学性质的界定虽不完善,却启发人们重视审美心理特点和规律的研究。康德把审美判断作为科学理性与道德自由的中介和桥梁提了出来,阐述了审美活动带有根本性的“二律背反”问题,尽管他不能作出科学的回答,但却引导人们作进一步的探索、研究。在此基础上,美学家、诗人席勒于 1795 年发表了《美育书简》,首次提出“美育”的概念,并对美育的性质、特点及其社会作用作了系统的阐述和分析,使之具有相对独立的思想体系,因此被人们称为“第一部美育的宣言书”。席勒美育思想核心是人的自由问题。他认为理想的人性应该是感性与理性的统一,但近代社会把人变成“孤零零的碎片”,导致人性的分裂,从而丧失了自由与尊严;法国大革命所建立的“理性王国”并没有真正实现人的自由解放,只有通过审美教育,把感性与理性、个人与社会统一起来,消除人性的分裂与片面发展,才能获得个性的自由、精神的解放、人格的尊严,最终实现政治自由和社会改造。他还把美育与德育、智育、体育的性质与任务作了明确区分,不再把美育作为实现其它教育目的的手段,强调了美育自身的独特功能。席勒指出了资本主义制度造成人的片面发展、泯灭个性的弊端,其中包含着“异化劳动”思

想的萌芽,从社会改造、政治自由的高度充分肯定了美育对人的全面发展的意义。但他要通过审美教育来解决资本主义制度的社会矛盾,否定以革命的方式从根本上改造社会,显然是过分夸大了美育的作用,由政治上的改良主义走向了审美的乌托邦。继席勒之后,黑格尔把西方资产阶级美学、美育思想推向高峰。尽管他的美育思想的哲学基础是唯心主义的,却到处贯穿着“宏伟的历史观”,运用历史发展的观点分析人类审美活动和艺术问题,特别是“审美带有令人解放的性质”的精辟论断,更是总结了德国古典美育思想的精华。以车尔尼雪夫斯基为代表的俄国革命民主主义美学家批判了黑格尔的唯心主义,提出了与“美是理念”针锋相对的命题——“美是生活”,把艺术作为“生活的教科书”,把审美教育与反对封建农奴制度,争取美好生活的斗争联系起来,显示出鲜明的人民性和战斗特色。

马克思主义的诞生实现了西方美育思想史的根本变革。马克思、恩格斯根据历史唯物主义的基本原理,在批判地吸取了一切美育思想遗产中优秀成果的基础上,第一次科学地揭示了人类审美活动的社会历史根源,指出资本主义私有制与诗歌和艺术是敌对的,“异化劳动”必然导致人的片面发展,并进而把美育与人的全面发展同消灭资本主义私有制,实现共产主义理想联系起来。他们主张审美教育与生产劳动、社会实践相结合,极大地拓展了美育的内容和领域,并把“按照美的规律”塑造全面发展的新人作为美育的根本任务,为审美教育奠定了科学的基础。

从上所述,我们可以清楚地看出,从古希腊罗马时期到近代社会漫长的历史过程中,西方美育思想积累了非常丰富的内容和积极成果,其总的趋势是美育由进行知识、道德教育的辅助手段逐渐转变为一种具有独特功能的教育方式,特别是近代美育把个性的自由解放、培养综合的心理能力、促进人的全面发展提

到了历史日程。马克思主义的诞生,为美育奠定了科学理论基础,指出了明确的发展方向。

毛泽东同志曾明确指出:“对于外国文化,排外主义的方针是错误的,应当尽量吸收进步的外国文化,以为发展中国新文化的借镜;盲目搬用的方针也是错误的,应当以中国人民的实际需要为基础,批判地吸收外国文化。”^① 这个对待外国文化遗产的正确方针,完全适用于对西方美育思想史的研究,应该成为我们的努力方向。这里谈谈自己几点粗浅的认识和体会。

第一,坚持以马克思主义为指导,进行实事求是的科学分析与评价。马克思说:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识”。^② 这是马克思主义唯物史观的根本原则。物质生产决定精神生产,社会存在决定社会意识。西方美育思想史作为思想文化史的一个分支,虽然有其自身的特殊的发展规律,但最终是由人类物质生产方式决定的,是社会历史实践的产物。它经历了许多性质不同的历史阶段,无不受到社会经济、政治的影响和制约,反映一定的时代精神,打上一定的阶级烙印。由于历史是在矛盾对立中发展、演化的,各种不同的美育思想有唯物与唯心之分,进步与落后之别,而且往往是精华与糟粕杂糅在一起的。面对着如此错综复杂的历史现象,我们研究西方美育思想史必须掌握科学的世界观和方法论,即坚持以马克思主义为指导,运用唯物辩证的方法,社会实践的观点,在充分占有材料的基础上,“分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系”,才能揭示其发展规律,得出实事求是的科学结论。马克思、恩格斯对古希腊罗马、

① 《毛泽东选集》,第3卷,第1084页。

② 《马克思恩格斯选集》,第2卷,第83页。

中世纪、文艺复兴和近代思想文化的分析为我们树立了卓越的榜样。那种把马克思主义当作现成的公式和套语，“按照它来剪裁各种历史事实”，贴标签，划成分，这就从根本上取消了具体问题具体分析的这一马克思主义活的灵魂。我们过去在这方面的失误，不是马克思主义本身的错误，而是以教条主义态度对待马克思主义的结果。目前，有人主张以人性的发展为基本线索来编写文学史，有人提出要突破社会实践观点的局限，认为它会把人变成“社会历史范畴”，把活生生的人排斥在理论视野之外，因而主张以人性、人情、爱、人道主义来研究美学、美育问题，这些做法和想法的正确性是大可怀疑的。文学、美学、审美活动当然离不开人，没有人的社会实践活动就没有美、艺术和审美教育。美育要培养人的审美能力和审美意识，当然应该把人作为研究美育思想的出发点，见物不见人的美学、美育思想只能是直观的、形而上学的唯物主义，最终走向历史唯心主义。但是，人不是抽象的人，而是具体的、现实的人，是社会关系总和的人。人的思想、情感都是历史的产物，人的审美感觉、审美意识不是人的先天本性，而是在社会实践活动中形成、发展起来的。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中明确指出：“社会的人的感觉不同于非社会的人的感觉。只是由于人的本质的客观地展开的丰富性，主体的、人的感性的丰富性，如有音乐感的耳朵，能感受形式美的眼睛，总之，那些能成为人的享受的感觉，即确证自己是人的本质力量的感觉，才一部分发展起来，一部分产生出来。……五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物。”^① 审美教育本身就是一种社会实践活动，脱离社会实践还谈什么培养和发展人的审美感觉、审美能力？总之，把马克思主义简单

^① 《马克思恩格斯全集》，第42卷，第126页。

化、庸俗化应当反对,但马克思主义基本原则必须坚持。如果回到费尔巴哈人本主义那里去,“把人的本质理解为‘类’,理解为一种内在的、无声的、把许多个人纯粹自然地联系起来的共同性”,^①那西方美育思想史就会变成一笔糊涂帐,美育思想就会丧失具体的历史内容,成为“矫揉造作的爱的说教和贫乏无力的道德。”^②

第二,根据批判吸收、洋为中用的原则,取其所长,为我所用。中西美育思想由于产生的社会政治、经济、文化背景不同,各有自己独特的发展道路,自己的长处和短处,很难分出高下优劣来。在西方美育史上,除了中世纪把美育纳入宗教神学,以神性扼杀人性发展外,一般都是重视美与真的统一,重视人的个性自由发展的,特别是到了近代,人的自由发展问题成了美育的中心问题。席勒提出培养感性与理性、直观与思维和谐统一的自由人是美育基本任务,“通过自由去给予自由,这就是审美王国的基本法律”。但是,西方美育思想主要是以个人为本位的,不注重于群体意识的培养,往往渗透着个人主义、享乐主义和悲观主义的内容,特别是现代表现得更为突出。我国古代美育思想主要是在漫长的封建社会制度下发展的,儒家思想居于主导地位,毋庸讳言,既有民主性精华,也有封建性糟粕。先秦时期儒家对于美育是很重视的。孔子提出诗具有“兴、观、群、怨”的社会作用,培养人则是“兴于诗,立于礼,成于乐”,如蔡元培所说,孔子教人是“始于美育,终于美育”的。儒家倡导的“诗教”、“乐教”,是一种美与善相统一的政治伦理美育,目的是实现政通人和,天下太平,它虽不否定美育的陶冶情感作用,但必须“乐而不淫,哀而不伤”,“发乎情,止乎礼义”。这个“礼义”显然就是封建

① 《马克思恩格斯全集》,第3卷,第5页。

② 同上,第21卷,第335页。

宗法制度下君臣父子、尊卑长幼的等级秩序和行为准则。道家试图冲破儒家功利主义美育观的局限,强调人与自然的统一,追求回归自然、清静无为的自由境界。这种超脱现实、优游自然的态度,仍不能视为个性的真正独立与自由。儒道互补,构成了中国美育思想的基本特点。总的看来,中国传统美育思想是以伦理道德为中心的,重视人的内在修养、群体价值,是把个人的价值与对社会的责任、义务紧密联系在一起的。人与人、人与自然处于和谐、统一之中,因而具有巨大的向心力和凝聚力。但随着封建制度由盛而衰,特别是经过汉武帝提出“罢黜百家、独尊儒术”、宋明理学主张“存天理、灭人欲”,其扼制人的个性自由发展的局限也日益暴露出来。封建科举制度的推行,士子们皓首穷经,做八股文章,代圣人立言,以文载道,经世致用,走“学而优则仕”的路,孔子教育学生那种“弦歌之声不绝”的景象已不复存在,哪里还谈得上进行审美教育,发展人的个性、才情。只是到了“五四”新文化运动前后,梁启超、王国维、蔡元培等才打破传统思想的束缚,吸取西方的美学、美育思想,产生以思想启蒙、个性解放为内容的近代美育思想。鲁迅、朱光潜、宗白华等从不同思想观点出发,都对中西美育思想的融合、沟通做出了很大贡献。

毛泽东同志指出:“中国应该大量吸收外国的进步文化,作为自己文化食粮的原料,……例如各资本主义国家启蒙时代的文化。凡属我们今天用得着的东西,都应该吸收。”^① 我们对中国传统美育思想,既要反对虚无主义,也不能一味颂扬;对西方美育思想,既不能一概排斥,也不能盲目搬用。我们应该立足于中国的现实需要,继承和发扬中国古代美育思想的优秀传统,批

^① 《毛泽东选集》,第2卷,第700页。