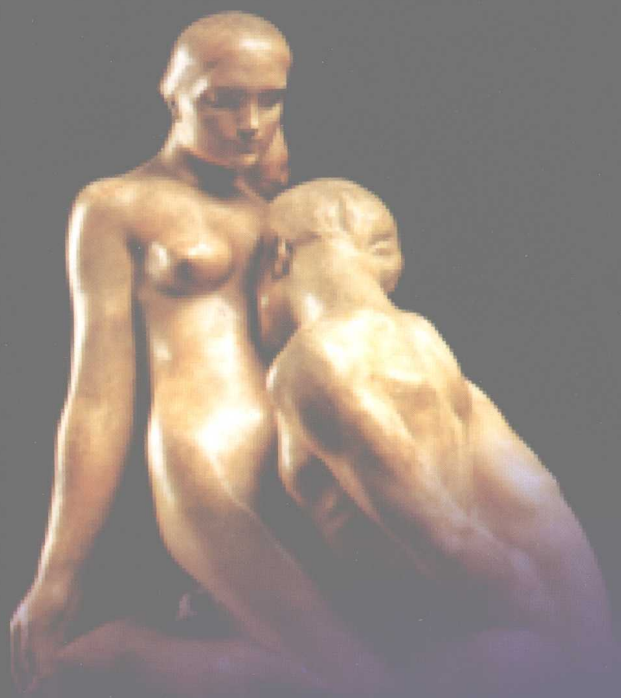

美育丛书 / 钟仕伦 主编

西方美育思想简史

Xifang Meiyu Sixiang Jianshi

李天道◎主编

中国社会科学出版社

美育丛书 / 钟仕伦 主编

西方美育思想简史

Xifang Meiyu Sixiang Jianshi

李天道◎主编

刘晓萍 汪玉兰◎撰稿

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方美育思想简史/李天道主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 5

ISBN 978-7-5004-6157-9

I. 西… II. 李… III. 美育—思想史—西方国家 IV. G40-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 053812 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 林福国

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 5 月第 1 版 印 次 2007 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 9.75 插 页 2

字 数 234 千字

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《美育丛书》编委会

主 编 钟仕伦

副主编 李天道 董志强

编 委 钟仕伦 董志强 李 诚

李 凯 李天道 唐小林

钟 华 刘 敏 申喜萍

余 虹

顾 问 皮朝纲 曹顺庆 万光治

目 录

导 言	(1)
第一章 希腊早期美育思想	(5)
第一节 希腊神话和荷马史诗	(5)
第二节 毕达哥拉斯学派的美育思想	(12)
第三节 赫拉克利特和德谟克利特的美育思想	(15)
第四节 阿里斯托芬与喜剧《蛙》及其美育思想	(17)
第五节 智者派的美育观	(19)
第六节 苏格拉底的美育观	(22)
第二章 柏拉图的美育思想	(25)
第一节 为“理想国”培养全面发展的“理想人”	(25)
第二节 理念美德说	(28)
第三节 音乐美育思想	(31)
第三章 亚里士多德的美育思想	(34)
第一节 完整的唯物主义美育科学体系	(34)
第二节 艺术是对真实的直接摹写	(36)

第三节	现实主义原则下的悲剧“净化”论	(38)
第四节	美德比任何技艺都更精确	(41)
第四章	希腊化和古罗马时期的美育思想	(46)
第一节	西塞罗的艺术教育思想	(47)
第二节	伊壁鸠鲁学派的艺术教育思想	(49)
第三节	贺拉斯的美育思想	(52)
第四节	维特鲁威的《建筑十书》及其美育思想	(55)
第五节	朗吉努斯的《论崇高》及其美育思想	(58)
第六节	昆体良的美育思想	(61)
第七节	普洛丁的美育思想	(64)
第五章	中世纪的美育思想	(67)
第一节	圣·奥古斯丁充满神学光辉的美育思想	(69)
第二节	托马斯·阿奎那的美育思想	(72)
第三节	但丁的美育思想	(75)
第六章	文艺复兴时期的美育思想	(81)
第一节	维多里诺的美育思想	(83)
第二节	维尔吉利奥等人的美育观	(86)
第三节	彼特拉克等人的完美美育观	(87)
第四节	薄伽丘的美育观	(93)
第五节	拉伯雷的《巨人传》及其美育思想	(96)
第六节	塞万提斯的美育思想	(100)
第七节	莎士比亚的美育思想	(101)
第八节	达·芬奇的艺术教育观	(104)
第九节	卡斯特尔维屈罗、锡德尼等人的美育思想	(107)

第七章 空想主义、理性主义和英国经验主义的美育思想	(113)
第一节 美丽岛国中的完美教育——莫尔和他的《乌托邦》	(114)
第二节 康帕内拉“太阳城”里的完美教育观	(118)
第三节 夸美纽斯的美育思想	(121)
第四节 笛卡儿理性主义光辉下的美育追求	(124)
第五节 高乃依悲剧思想中的美育观	(126)
第六节 布瓦洛的美育思想	(128)
第七节 培养具有“优雅”美的“绅士”——洛克、培根和霍布斯的美育思想	(130)
第八节 雷诺兹和荷加斯的美育思想	(137)
第九节 夏夫兹博里与哈奇生的美育思想	(140)
第十节 休谟和博克的美育思想	(143)
第八章 法国启蒙主义	(148)
第一节 伏尔泰的美育思想	(149)
第二节 孟德斯鸠的审美趣味观	(155)
第三节 卢梭的爱弥儿及其美育观	(159)
第四节 狄德罗与《百科全书》学派的美育思想	(167)
第九章 德国启蒙运动时期的美育	(174)
第一节 鲍姆嘉通的美育思想	(175)
第二节 《汉堡剧评》与《拉奥孔》美育理想	(177)
第三节 歌德的美育观	(182)
第四节 费希特的艺术教育思想	(186)

第五节	赫尔巴特的美育思想·····	(190)
第六节	福禄培尔的美育思想·····	(192)
第七节	第斯多惠的美育思想·····	(193)
第十章	席勒的审美教育思想·····	(196)
第一节	美育思想的理论基础·····	(197)
第二节	《美育书简》·····	(199)
第十一章	康德的美育思想·····	(206)
第一节	美学思想·····	(207)
第二节	对美的分析·····	(210)
第三节	崇高的美育诉求·····	(214)
第十二章	黑格尔的美育思想·····	(218)
第一节	美育思想的基础·····	(219)
第二节	艺术的美育意义·····	(221)
第三节	审美使人获得解放·····	(223)
第四节	培养审美能力的途径和方法·····	(224)
第十三章	俄国革命民主主义和现代过渡时期的 美育思想·····	(228)
第一节	别林斯基的美育思想·····	(228)
第二节	车尔尼雪夫斯基的美育思想·····	(233)
第三节	杜勃罗留波夫的美育观·····	(238)
第四节	叔本华的美育思想·····	(241)
第五节	尼采的美育观·····	(246)
第六节	立普斯和谷鲁斯的美育思想·····	(252)

第十四章 现代派的美育思想	(256)
第一节 丹纳及其“精神气候”的美育观.....	(256)
第二节 斯宾塞的美学及美育思想.....	(258)
第三节 苏珊·朗格的美育思想.....	(263)
第四节 克罗齐的美育思想.....	(267)
第五节 弗洛伊德的美学与美育思想.....	(270)
第六节 荣格的美育思想.....	(275)
第十五章 马克思和恩格斯的美育思想	(283)
第一节 美育思想.....	(283)
第二节 人类的审美与美育活动.....	(286)
第三节 美育与社会历史发展相结合.....	(291)
参考文献	(296)
后 记	(302)

导 言

当下，随着科技的高度发展，经济的普遍繁荣，社会的空前进步，人们的生活水平、生命质量出现了前所未有的跃迁与提升，活出自己，实现自我，享受美感，快乐生活，逐渐被提到人们日常生活的重要议事日程上，彰显和敞亮自我生命的伟大价值和崇高意义开始受到人们的极大关注。审美实践，实现自我，正构成了人丰盈、高贵的精神生活、审美享受的现实要求。审美实践闪亮登场，实际上就是人们“富而思美，富而思乐”的具体、生动的表现，具有一定的客观规律性。由此，确认审美实践，实现自我，实际上也显然成为现时代人个性张扬和发展大趋势对历史唯物主义提出的迫切要求，它具有鲜明而强烈的时代意义。

从审美实践史看，在人类社会走向文明的历程中，贯穿着对美的人生境域和社会生存环境的不断叩问。人类的审美实践不仅创造着与他亲在的世界，也不断地创造着他自身。在这漫长而曲折的朝圣之路上，人的审美素质的高低无疑是关键所在，故而，人离不开审美教育。审美教育的名称，虽然是从席勒才正式提出来的，但纵观人类浩淼的审美实践史长河，无论以何种形式出现抑或是在何种背景下被提出，人作为审美主体的素质培养都受到美学家们的极大重视。无论在东方还是西方，审美教育的历史都是和审美实践的历史相伴相随的。审美教育重视并体现了审美实

践的社会价值诉求。教育是人类特有的传承方式和交往方式，它把作为本能的、自然的存在的人教育成为社会的人，而作为教育方式之一的审美教育却可以帮助人形成丰富而和谐的情感世界，促使人从自然人到文明人和审美的人的提升与升华。

审美教育是与人类社会的发展息息相关的，早在西方的古希腊时代和中国的先秦时期，作为人类思想宝库中的一朵奇葩，审美教育思想就开始绽放出绚丽的色彩。在西方，作为古希腊文化中心的雅典，十分重视文学和音乐的教育作用。柏拉图教育“理想国”中的守护者的基本指导思想是“对于身体用体育，对于心灵用音乐，而音乐应该在体育之前”；亚里士多德则把文学艺术作为“自由教育”的主要组成部分，认为学习音乐等艺术不仅可以净化人的心灵，使人享受理智的快乐，还能使人在劳动后得到精神上的放松和身体上的休息。

在漫长而黑暗的中世纪，哲学和美学沦为神学的婢女。虽然充满了神学的意味，中世纪神学家们的神学著作中的美育思想还是闪烁着其独特的光芒的。托马斯·阿奎那对美的定义是：美是事物本身使人喜爱，而适宜是此一事物对另一事物的和谐。奥古斯丁虽然将世俗文艺视为基督教神学的仇敌，但他主张艺术应为教会服务，从另一方面强调了文艺的强烈的感染作用。

从欧洲文艺复兴时期开始，自由的人性取代了神的至高无上的地位，人的审美情趣和审美素质的培养更是开始重新受到人们的关注。在文艺复兴时期的一些空想家的乌托邦著作中，都描述了对儿童进行艺术教育的要求和构想。启蒙时期，人的主体性受到进一步重视，文学艺术更是充当了宣传启蒙的工具。卢梭的《爱弥儿》将儿童带到大自然的环境中感受美，从而培养其对美好事物的感受力和兴趣。还有许多教育家和美学家都认为美育和智育、德育同等重要，如瑞士的裴斯泰洛齐就提出应当依据儿童

的倾向、需要和爱好，对他们进行“工艺和艺术”的训练和教育；德国的福禄贝尔则主张从心理学层面上来探讨艺术教育的作用。

在古典美学那里，美学家和美育学家更是高扬理性的旗帜，将审美教育的地位提升到前所未有的高度。康德认为人的心灵由知、情、意三部分组成，其中有关情的认识能力是一种特殊的判断力，即审美判断力。他希望以审美实践活动来弥合人性的分裂，实现道德与知识、本体与现象、感性与理性的和谐。而随后的席勒，则将“审美教育”作为一个独立的美学观念提出来，并在康德的影响下将审美教育实施于人，主张通过审美教育将自然的人提升为自由的人，恢复人身上被现实破坏了的人性的和谐。德国古典美学的集大成者黑格尔把美育的本质特征定为是通过审美使人获得解放。他强调指出，“自由是心灵的最高定性”，审美教育是人性通达自由的最佳途径。

到了俄国革命民主主义和现代美学的过渡时期，审美教育的社会价值诉求得到进一步强调。别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫等革命民主主义美学家把美和审美引导到了现实生活中，提出了“美是生活”，“凡是有利于生活的，能够充分显现生活的就是美”，文学是“社会的家庭教师”，艺术是“生活的教科书”，“生活造就艺术和美”等著名的美学或美育命题。

西方近现代美育随着美学研究旨趣的转移，理性不再占据主要地位。如叔本华就认为审美意识必须抛弃功利观念，让主体的意识进入一种真正的纯自然的自由状态，因此他把音乐这种特殊的艺术形式独立于其他艺术之外，把音乐作为世界本体显现的最具普遍性、最为直接也是最高级的艺术表现形式。

与叔本华、尼采、弗洛伊德等以意识和无意识为审美活动的心理机制不同，马克思、恩格斯的美育思想是其无产阶级革命思

想的反映，他们从审美实践活动与社会实践的关系切入，提出“劳动创造了美”的著名论断，把审美教育建立在社会实践观和科学的唯物史观的基础上。

一颗颗耀眼的明星会集成了西方美育的历史长河。美学在西方得到了最系统、最全面的发展。作为美学的重要组成部分的美育也随之茁壮成长起来。在今天，我们有必要从当前的知识经济和信息科技革命的新视角来重新审视审美教育。在知识经济的时代，审美教育比以往任何时候都更重要，审美素质与审美情感比以往任何时候都更需要得到加强和提高。我们对西方美育史的再一次回瞻和清理就是试图在其形成的大量的范畴、命题和体系的基础上，吸收和借鉴对当前的艺术教育和审美教育有益的思想资源。

在这一意义上，本书对西方古希腊柏拉图到马克思、恩格斯的审美教育思想作了历史的、尽可能全面的梳理。以当时的社会政治和经济环境为背景，对各个时期的美学家、教育家和艺术家的审美教育思想进行了简要的阐述，对没有明确提出审美教育思想的则力图从他们的哲学、美学思想和艺术作品中提炼和概括出其关于审美教育的观点和思想。

另外，还应该强调的是，美育史的学习不应仅仅从历史出发，还应联系各种当前迫切的社会、美学和艺术问题，注重在审美教育与审美实践中进行比较和研究。而这也正是我们力求做到却又有些力不从心的地方。

第一章 希腊早期美育思想

第一节 希腊神话和荷马史诗

西方文化发源于古希腊和罗马。古希腊文化大约是公元前 12 世纪到公元前 2 世纪中叶希腊被罗马所灭这一段时期的产物。古希腊是一个经历了从原始社会向奴隶社会过渡的古老文明的国家。古希腊地处地中海东北部，包括巴尔干半岛南部，爱琴海中的诸多岛屿以及小亚细亚西岸，其独特的地理条件和美丽的海上环境，为古代西方孕育了极其丰富的文化思想。古希腊的诗歌艺术以及那时人们对自然哲学的思考，使整个希腊文化充满着理性主义的精神，呈现出一片繁荣的景象。西方的美学思想也在这一时期开始产生和发展，同时也涉及教育领域，文学艺术和教育相应地结合了起来。因此，古希腊早期的美育思想是整个西方美育思想的萌芽，它和美学思想是密不可分的，这种思想主要反映在希腊、罗马的许多优美的神话和荷马的史诗中。古希腊最早的文学形式和最大的文学成就就是神话和荷马史诗。

由于希腊地理环境的优越，便利的海上交通使其商业繁荣，同埃及等国家都发生了经济贸易和文化方面的联系和交流。随着生产的发展，希腊建立了最早的阶级社会——奴隶社会，爱琴海地区出现了许多独立的城邦，其中以斯巴达和雅典最为著名。斯

巴达人崇武，大都英勇善战；而雅典人崇文，因此雅典成为整个希腊的文化中心。古希腊的城邦社会生活和面向地中海的商品贸易，练就了古希腊人的理性精神和独立的人格精神。由于希腊城邦国家经济繁荣，人们便有充足的闲暇时间进行哲学的思考，从对哲学的思考又上升到文艺和教育等领域。由于古希腊的文化盛行于奴隶制社会，因而其美学和美育思想都是建立在奴隶制的基础之上的。恩格斯说：“只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能，从而为古代文化的繁荣，即为希腊文化创造了条件。没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学；没有奴隶制，就没有罗马帝国。没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”^①

一 神话及其艺术教育功能

在远古时代，希腊人民对大自然充满了好奇，由于科学的不发达，人们无法用科学知识来解释自然现象与社会现象，便借助神话来理解和反映他们周围的世界。古希腊神话是远古人民为后世文明留下的一份灿烂的艺术瑰宝，它主要是以口头文学的形式在民间流传，包括神的故事和英雄传说两大部分，大约产生于公元前十二世纪到公元前八世纪。其故事形象生动，想象极其丰富优美，它通过幻想的形式表现了古希腊人乐观向上的精神。

古希腊神话中的神，都具有人的性格和情感、欲望，即神人同形同性，神与人唯一不同的是神可以永生，并且他们主宰着人世间的一切祸福。在许多神话中，都体现了希腊人对“美”的追求，主要是重视人的美。在众神中，阿佛洛狄忒是

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第220页。

象征爱与美的女神，雅典娜为智慧女神，缪斯为文艺女神，摩伊拉为命运女神，等等。在天后赫拉、爱与美之神阿佛罗狄忒和智慧女神雅典娜这三位女神争夺金苹果的故事中，传说金苹果上刻有“赠给最美的女子”的字样，由于三位女神都认为自己是最美的女人，便要夺取这象征着最美的金苹果。在特洛伊王子帕里斯对谁是最美的女人的评判中，由于阿佛罗狄忒答应授给他迷惑女人的魅力，以使他找到世界上最美丽的女子，于是将金苹果判给了阿佛罗狄忒。这个故事说明了“美”早在古希腊就有着重要的地位。对于后世西方美学和美育思想来说，这种“美”的观念的发端对其有着深远的影响。另外，在希腊神话中，已体现出美和艺术的联系，如文艺女神缪斯就分别掌管着音乐、诗歌、戏剧、舞蹈等。

希腊神话中的英雄传说起源于对祖先的崇拜，其内容大多是对祖先和杰出人物的歌颂，主人公大都被当作神和人所生的后代，他们是半神半人的英雄，体力过人，英勇非凡，体现了人类征服自然的豪迈气概和顽强意志，成为古代人民集体力量和智慧的代表。最著名的传说包括特洛伊战争、赫拉克勒斯完成的十二大业绩和伊阿宋率领英雄夺取金羊毛等。在许多故事中，可以看出古希腊人民对文艺如音乐的功用的认识，因为在他们的劳动生产过程中，为了提高劳动效率，他们需要相互交流，因此产生了文艺。而在他们的生活中，音乐就具有强烈的感染力。在神话中，传说有一位名叫俄耳甫斯的歌手，他能歌善诗，既会弹七弦琴，又有美丽的歌喉。关于俄耳甫斯的故事中，有这样一段描述：

每当俄耳甫斯弹琴，同时放声歌唱他母亲教给他的动听的歌时，天上的鸟，水里的鱼，森林中的野兽，甚至树木和

岩石都来倾听他绝妙的歌声。^①

当俄耳甫斯失去了他的美丽的爱妻欧律狄刻以后，他下决心去可怕的地府请求冥后把欧律狄刻还给他。在那里，他弹起七弦琴，并用优美的歌声感动了冥后，使得冥后把他的妻子还给了他。后来，他再次失去了欧律狄刻便时常弹起七弦琴，唱起动听的哀怨的歌。

一天，这位神奇的歌手坐在一座遍是绿草却无树阴的山上唱起歌来。森林立刻移动，一棵棵大树离得越来越近，直到它们用自己的树枝为他罩上阴影。林中的野兽和欢快的小鸟也都凑过来围成一圈倾听他绝妙的歌声。^②

从这里可以看出，当时音乐在人们心目中的重要地位，它是人们在同大自然的斗争中的一种重要工具，主要是起到了情感陶冶的作用，影响了后来的艺术家们的作品和思想家们的学说。马克思指出：“希腊神话不只是希腊艺术的武库，而且是它的土壤。”^③ 在早期社会，虽然人们关于美的理论还不可能存在，然而他们却在生活中培育了一种美的情感。当人们“去认识在相应的自然领域中表现出来的美，也就不能不培养出某种能够感受同善和真相区别的美的自觉的情操”^④。

① 斯威布：《古希腊神话与传说》，高中甫、关惠文、晓辉译，北京燕山出版社 2002 年版，第 56 页。

② 同上书，第 57 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1977 年版，第 113 页。

④ 鲍桑葵：《美学史》，张今译，商务印书馆 1986 年版，第 22 页。