

青少年 审美教育

〔苏〕库沙耶夫编 汤侠生译

014

東方出版社

青少年审美教育

〔苏〕库沙耶夫编 汪世生译

東方出版社

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Под редакцией Н. А. Кушаева

Москва «Просвещение» 1986

根据莫斯科教育出版社 1986 年版译出

青少年审美教育

QINGSHAONIAN SHENMEI JIAOYU

编者/[苏]库沙耶夫

译者/汤侠生

封面设计/王师颀

经销/新华书店

印刷/北京新华印刷厂

开本/787×1092毫米1/32 印张/8.25 字数/178,000

版次/1990年2月第1版 1990年2月北京第1次印刷

印数/ 0,001— 3,000

东方出版社出版发行(北京朝阳门内大街166号)

ISBN 7-5060-0141-1/B·24 定价 3.30 元

出 版 说 明

本书是苏联教育部推荐的中小学教师参考用书，原名《美育原理》。

美育是培养全面发展的社会主义建设人才的一个重要组成部分，也是培养无产阶级革命事业接班人必不可少的一环。本书系统地论述了如何对中小學生，包括对学龄前儿童进行审美教育，分别从中小学的文学、音乐、美术、数学、物理、化学中的美育教育、课外活动以及校外活动中的美育教育入手，说明美育教育是包含于每一门课程的教学活动以及每一项课外活动中的，并且也是每一门课程和每一项活动都能做到的。同时，还论述了学生家长在审美教育中的作用与做法。本书对于青少年的审美教育和艺术发展问题、美育实践问题所作的全面探讨，可供我国广大教师和家长阅读和参考。

我认为，整个教育体系
的重要目的就在于：
学校要教人学会
在美的世界里生活，
使人没有美就不能生活，
让世界之美
创造出人本身之美。

B·A·苏霍姆林斯基

参加本书编写的有：

Ю.Б. 阿利耶夫、Г.Т. 阿尔达希罗娃、Л.П. 巴雷什
尼科娃、В.Ю. 博列夫、В.К. 别洛博罗多娃、Л.В.
格列科娃、А.П. 叶尔绍娃、Э.И. 伊万诺娃、А.А.
德米特里耶娃、Н.А. 库沙耶夫、Т.В. 列万申娜、В.И.
莱布森、З.П. 莫罗佐娃、Е.В. 尼古拉耶娃、Л.А.
尼科利斯基、Т.Г. 佩尼亚、Л.П. 佩奇科、Т.Н.
奥夫钦尼科娃、Р.Г. 拉比诺维奇、Ю.И. 鲁宾娜、
М.Н. 谢苗诺娃、В.П. 索莫夫、С.Л. 斯塔罗宾斯基、
Т.И. 苏霍娃、Е.М. 托尔希洛娃、Ю.Н. 乌索夫、
В.П. 尤索夫

目 录

引论	1
中小学生审美教育的实质与内容	1
第一章 培养对现实的审美态度	14
自然美	14
交往美	17
劳动美	23
认识美	27
日常生活美	32
社会环境与学生艺术兴趣的发展	35
第二章 以文学与艺术为手段对学生进行审美教育	41
低学龄	41
文艺作品	41
造型艺术	44
音乐艺术	49
戏剧艺术	53
电影艺术	56
中学龄	58
文艺作品	58
造型艺术	62
音乐艺术	66
戏剧艺术	69

电影艺术·····	74
大学龄·····	78
文艺作品·····	78
造型艺术·····	87
音乐艺术·····	90
戏剧艺术·····	94
电影艺术·····	99
第三章 学生的创造性活动(文学与艺术)·····	106
对文艺作品的感受·····	106
对电影艺术作品的感受·····	111
对音乐的感受·····	115
对造型艺术的感受·····	120
对建筑的感受·····	126
对戏剧艺术的感受·····	129
培养学生对现实的审美态度·····	132
艺术综合体与学生创作能力的培养·····	136
审美趣味的发展·····	140
第四章 对学生进行审美培育的手段、形式和 方法·····	145
文学研究与学生的美育·····	145
文学选修课·····	148
课外阅读课与学生的审美教育·····	153
文艺小组·····	157
课外的与校外的文学活动·····	161
音乐课上的审美教育·····	165
音乐小组与合唱团体·····	169
儿童歌喉的培养·····	174
班级的和学校的音乐迪斯科晚会·····	178
音乐-合唱班·····	181

教学过程中的电影艺术·····	184
学校的业余电影爱好者制片厂·····	191
审美教育中的戏剧艺术·····	196
学校业余戏剧活动·····	198
戏剧选修课·····	203
造型艺术课上的审美教育·····	206
造型艺术小组与工作室·····	210
自然-数学系列课程中的审美教育·····	214
电视与学校·····	218
第五章 家庭中的学生审美教育 ·····	223
审美教育中学校与家庭的相互作用·····	223
家庭中的儿童读物·····	229
家庭生活中的电视与电影·····	235
家庭中儿童音乐兴趣的培养·····	239
家庭教育中的造型艺术·····	244
家庭中行为美学的形成·····	249
结束语 ·····	252

中小學生审美教育的实质与内容

苏 联学校和共产主义个性教育体系的根本特点之一，是经常地密切地注意美育问题，向青年和全体劳动者介绍文学与艺术世界、介绍周围现实界的美的问题。在最近几十年里，党和政府的文件曾不止一次地强调指出了美育日益增长的重大意义，《普通学校和职业学校改革的基本方向》中对这个问题的地位。苏共中央六月（1983年）全会的文件中指出：培养个性的领域是争取共产主义的斗争的一个极为重要的战线。我国社会发展的社会经济水平直接取决于这条战线的成败。今天，每一位教师都清楚地看到：唤起人的创造性力量和才干，这是每一个人以至整个社会主义社会发展的最重要条件。正如苏共第二十七大所强调指出的，党在所有生活领域所肯定的正是创造的气氛。在这条道路上，具有丰富潜力的审美教育是造成这种发展的因素之一。

早在伟大十月社会主义革命后的最初年代里，在H·K·克鲁普斯卡娅、A·B·卢那察尔斯基、C·T·沙茨基、A·B·巴库申斯基、П·П·布隆斯基创建社会主义学校的理论著作和实际组织工作中，在最初的学校教学大纲中，在千百位无产阶级教师的实际工作中，就已经给予文学与艺术、给予美育一席主要的位置了。统治学校几百年的那一套陈规陋习从学校

中被清扫了出去。新的学校面向生活的利益与需要敞开了大门。当今这个时代的特点是：在组织美育方面，在创立合乎儿童兴趣的新形式、新方法方面表现出惊人的、前所未有的巨大热情与毅力。各种小组与俱乐部，业余创作活动，各种辩论会与讨论会，举办钻研艺术的讲座，这一切给学校生活带来一片盎然生机，引起学生们对自我审美教育问题的注意。古典的和现代的优秀无产阶级文学艺术作品成了对塑造学生的道德与思想政治面貌能产生最直接、最良好影响的材料，因为它们提供了供人效法的、由于崇高的精神和思想而令人景仰的榜样，集中体现了个性的典范，充分地全面地展示了道德-审美理想和共产主义人道主义的伟大。

在普通教育学校以及对青年一代的整个教育培训体系的进一步发展中，文学与艺术在学校中的地位一直在加强。教育科学详细制定了教学大纲和教科书，并使之日益完善，为教师编写了教学法参考书，研究了向学生们介绍生活与艺术中的美的世界的新形式。学生们课外和校外艺术创作活动的各种形式和方法的发展趋势的出现和加强具有特别重要的意义，这对于当代条件下学校的发展能起到极为良好的作用。

苏联教育学的经典作家 A·C·马卡连柯和 B·A·苏霍姆林斯基以其科学的教育学著作为制定美育的理论与实践作出了可观的贡献。他们的教育方法的创新之处首先在于：它们集中目标于最大限度地发展儿童的精神道德力量和创造力量。B·A·苏霍姆林斯基号召人们作到这一步：让孩子感到学校是“快乐的学园”，并在很大程度上把这一点跟教师的个性、跟教师经常关心向学生介绍崇高的精神与道德观念世界联系起来。

今天已经没有什么不关心美育的学校、中等技校、职业技术学

校、儿童和少年社会组织。现在人们把无线电广播、电视、报刊看作青年美育问题的基本问题之一。

对于当代的学生说，与文学艺术交往已成为生活的规范。艺术家在艺术作品中记载下来的，对现实进行的感性形象认识的成果是正在成长的一代认识生活的强有力的工具和手段。年轻的读者、观众、听众在领略艺术作品时，在想象中把自己看作集体农庄庄员、工人、战士、建筑工地施工员、工厂工程师、草原上遥远的小火车站里的铁路工人。艺术的教育力量是如此之大，以致艺术作品主人公的经验经过欣赏者在他的沉思、体验、审美情感的大熔炉里再熔炼之后，便成了他自己的经验，形成新的情感、新的人间关系的序列。

由于长期认真地跟文学艺术相交往，不仅学生个性的那些首先以艺术作品的形象-情感内容为营养的方面——审美的情感、需求、态度、艺术鉴赏力发展了起来，而且也形成了个性的整个体系，个人观点、社会见解、世界观，培养了个性的道德理想与审美理想。

理解美、感受美的能力不仅是学生发展水平的明确标准和指标。它也是发展自身创造才能的推动力量，它在很大程度上预定了学生跟同龄人、亲友、同班同学、同校同学进行精神交往的这种或那种水平。

这种审美上的逐步发展成长是很必要的，那时，随着时间的推移，对美的直觉感受与理解就会变成对艺术与生活中的美好事物的自觉的态度。在这种情况下，它的运动进程就成为自然而然的、不停顿的了。如果这种自然性和连续性遭到破坏(譬如说，孩子成长的环境不能促进这样的发展)，教师要付出的必要的力气就会大大增加，而审美教育的成效就会大大降低。

孩子能够理解艺术作品主人公行为的善良与人道性。但是,除了理解和同情善良与人道主义外,还应使他养成为人善良仁慈、对人殷勤关切的习惯。

当然,在审美方面的发展成长,只有当学生以人类创造出来的真正精神与审美价值为目标的时候,才具有充分的价值。资产阶级的大众文化创造出一个强大的伪艺术和伪价值的层面,在现代化的大众交流手段的条件下,要想不受它们的影响是很困难的。从这里也就开始了对那些在这个或那个艺术领域中出人头地的“昙花一现”的偶像们的迷恋。而且,不仅他们本人作为活动家,变成了生活的理想,甚至就连他们的作品也成了青年心目中完美无瑕的典范。这样,真正的艺术就给顶替掉了,取而代之的是那种毫无进步思想、人道主义思想可言的文化层面。错误理想之危害不仅在于它歪曲了关于艺术作品真正意义的观念,而且首先在于它变成了评价生活、评价社会精神价值和道德价值的尺度和标准。人就是按照自己的道德理想和审美理想开始作用于周围世界、组建自己周围的生活的。一批又一批的人被卷入这种错误理想的影响范围,他们的意识在这种或那种程度上对这种影响进行抵抗,如果这种影响相当强大,那便是人们意识的变形。意志顽强、性格坚定、有领袖欲、但却对真正的艺术审美价值抱有错误见解的稚嫩少年,对自己同龄人的影响有时比全体教师、全班同学或家庭的影响还要大。

不可忘记,任何社会现象都同时具有审美意义和伦理意义。道德的和美的东西很早以来就被视为某种有机统一体。从人道主义观点看,所谓美的是指那种合乎道德、顺乎道义的东西,提高人的精神境界、使人高尚起来的东西;而道德的东西,如果它跟美的东西没有内在的联系,那就不能视为德性善

良的东西。教育工作者必须经常注意伦理领域与审美领域的这种内在的血缘关系和实质上的统一性。

还有一点不可不牢记的是：劳动者，如果施之以理解美、感受美的教育，就会以真正严格要求的态度来对待自己的劳动产品。他就会极端厌恶干活草率、粗制滥造，就会厌恶制做不美的东西，就会精打细算、注意节约，就会珍视自己的劳动和劳动产品，就会符合最严格的质量标准。在改革的形势下，造就这样的个性，是普通教育学校的目标和最重要任务。

根据苏共中央(1984年)四月全会决议对普通教育学校和职业教育学校进行的改革，不仅在于开设新的教学科目，使教学方法接近现代科技进步的成就，而且还在于：改进学校、学生集体的精神生活的风格本身、氛围本身，给学校带来朝气蓬勃、意气风发、学生跟老师交往的新气象，强化艺术在学校中的存在，更多地关注学生周围的审美方面的事物。

在实行改革的过程中，许多学校和校外单位对各种年龄的孩子们展开了多方面的、艺术创造性的工作。在这个领域可以感到文化中心与“外省”之间的差别泯灭了，这是任何其他领域所没有的。可以看出一种相反的趋向。有时候，正是那些距离博物馆、剧院和音乐厅极其遥远的学校以其在文学与艺术方面对孩子们进行的意境深远、饶有趣味、内容丰富多采的工作，使人为之瞠目。很明显，对创作的渴望和对美的追求不可避免地使孩子们要求以自己的亲身创作活动来弥补与职业艺术交往的不足。

我国对学生进行美育工作的各级学校的实践经验表明，它们正以自己的创造性劳动有效地解决着一个主要课题——造就全面发展的个性，一种既有精神上的丰富性（高度发达的精神-实践能力，理论能力和审美能力），又有道德上的纯洁

性、又有健全体魄的人。正是由于这种缘故，我国的每一所学校现在都把美育看成培育个性的完整体制中一个最重要的因素。先进的教育工作者们把它理解为这样一些各式各样的手段和方法的总和，这些手段和方法能够在学生身上引发对生活、对文艺的审美态度并使之发展起来，能够培养学生向生活、向文艺提出高要求的能力，对艺术作品进行客观评价，即从马克思列宁主义关于文学与艺术的党性与阶级性的理论观点进行评价的能力，并使之发展起来。共产主义世界观既是方向标，同时也是艺术作品的思想艺术价值的尺度。

对学生的审美影响要形成一个系统，首先就得把孩子的课堂活动、课外活动和校外活动的各种不同的形式紧密地结合起来。大众性信息手段、计算机、计算技术在美育实践中的运用，大大扩大了美育的手段与方法。

为了在每一个学校中建立起集约的和不断发展的、对孩子进行美育的综合体，必须克服那种广为流行的、认为美育的任务与目的都很狭隘的看法。认识祖国大自然的美、周围一切的美、交往的美、科学的美，以及肉体上的完美，这一切所能产生的教育效果，要比单纯地介绍文学与艺术大得多。

遗憾的是，在实践中至今仍可遇到这种类型的教师，在他看来，他在道德教育、劳动教育、政治教育方面有足够多的其他更为重要的任务，而美育则是多此一举，是胡闹。这样的教师在他的教育工作中是不会取得重大成就的。

的确，美育的各项目标和任务的重要性、美育在培养学生个性方面的潜力，还没有通过教学计划的结构予以充分的强调；在教学计划中，艺术科目所占的课时少得微乎其微，至于整个美学那就更不用说了。教师和学校任务应该是：第一、更加充分、更加密集地利用课堂时间；第二、判明科目与科目

之间的联系并经常加以利用；第三、最大限度地利用课外活动与校外活动的潜力。

从这三个角度出发深思熟虑制定的美育工作将会贯穿于整个教学与培育过程，贯穿于所有的课程，贯穿于小组的和任选的活动，贯穿于由教师组织的孩子的校外活动，贯穿于孩子在闲暇时间的兴趣、独自搞艺术、搞文学等的兴趣。这些工作的巨大的总和就可能成为教育过程的主要部分，成为它的起组织和结合作用的环节。

要组织起真正的美育，有一定的困难，那就是：在学校的工作实践中，美育的课题有时候解决得极其简单而肤浅。艺术作品的潜在的可能性是漫无边际的，而利用艺术作品时却往往不深思熟虑、事先不作准备，也没有严肃的目的。跟学生谈论伟大的音乐作品、文学作品或造型艺术作品，可不能顺便说说，肤浅地、极其简单地说说。根据艺术作品的材料进行的教育工作的水平必须符合艺术作品的复杂性、思想深度，必须符合作者的艺术技巧水平、道德-审美观念深度。否则，艺术作品的重要内容就会丢掉，而这意味着：艺术作品对学生情感与心智的影响将远不如在对如何拿艺术作品进行工作、如何将它运用于教育过程加以深入的创造性的研究的情况下所取得的效果。

在对艺术的认识上，有两个最为重要的方面：直接感受艺术作品和评价艺术作品。在学校中这两个方面都应该注意到。

首先，学生必须沉浸于著作或绘画的氛围之中，从其艺术本质和道德-审美本质去理解这些作品。除了艺术作品在创作时和存在时所凭借的那些手段外，任何其他手段都不能传达它的内容。在领略艺术作品的一瞬间，孩子与作品便单独相处了。他们之间进行的那种内心的对话，也就是教育工作者珍藏在心底的理想与目的。如果孩子观看伟大绘画作品时态

度冷漠,或听伟大音乐作品时态度冷漠,那么事后不管老师多少次地解释这些作品的伟大与不朽,他的话只能是徒劳的。如果在这种可能有的对话中,学生没有提出一个问题,如果他心中没有迸发出一点点情感的火花,如果留在他心里的只是一个没有染上个人情感、个人态度的信息,那就是说,目的没有达到,任务没有完成。

在对作品进行认识的第二阶段上,学生必须谈出自己对作品的看法,对它的思想-艺术内容作出评价,有分析地考察它的特点。在这里,人类在评论、文艺学、艺术理论等领域积累的有关这位艺术家及其作品的知识也是很有用处的。

仅在理智的层面上认识艺术,不仅会使学生对作品的认识贫乏,而且会大大歪曲作品的真谛、思想、内容等,因此,组织学生直接感受艺术在这个过程中乃是主要之点。以理智的态度对待艺术,实质上是排除了艺术积极作用于人的可能性。在这种情况下,情感被置诸脑后,理性主宰一切,在艺术史和艺术理论的权威面前,直接的感受不敢流露出来。

不过,这并不是说,对艺术的认识应该仅限于直接的感受与体验。只有当学生掌握了分析、评价工作的全部本领与熟练技巧时,对艺术作品进行评价的自觉态度才有可能。学生应该善于把自己的态度、自己对作品的评价跟那种在社会经验中被肯定下来的评价加以对比。认识社会上评价艺术作品的经验,具有教育意义与发展意义。

对作品的直接感受和体验应该跟自己参考评论与理论文献中对作品的阐释进行分析的经验和谐地结合起来。不过,认识的逻辑必须是严格地客观的:从感性认识和直接认识到理性认识和抽象认识。

把艺术作品看作生活之直接的、形象的、就其个人-心理