

审美教育与 大学生的全面发展

冯 婷 著

中国社会科学出版社

审美教育与 大学生的全面发展

冯 婷 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美教育与大学生的全面发展 / 冯婷著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1325 - 4

I. ①审… II. ①冯… III. ①大学生—审美教育
IV. ①G40 - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 267312 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 姜阿平
责任校对 胡新芳
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 11 月第 1 版
印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 12.75
字 数 182 千字
定 价 59.00 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营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

代 序

人是追求理想的动物。人既不是为胜利活着，也不是为失败活着，而是为希望活着，为理想活着。

人的具体理想各种各样，千差万别，而人类共同的、普遍的理想则是对真、善、美的追求。真是人的观念与对象的符合，指人在认识和行为上达到了与客观对象的本质和规律的高度统一；善在广泛的意义上相当于“好”，指人的功利需要的充分满足和人际关系的和谐状态；而美是在前两者的前提下实现的更高层次的统一。如果说真是人以认识对象为目的的外向的统一，善是人必需的、受各种社会规定性制约的话，那么美则是人的内在的、自我肯定的、自由自觉的状态。作为人类最高理想的美，不仅包括满足人身心舒畅和愉悦需要的美感体验，更标志着人的自由创造和全面发展。人的创造性活动一方面创造了美的世界，另一方面又创造了美的自我。人从自己创造的世界中看到了自身的智慧、力量和能力，看到理想转化为美好的现实，从而体验到人生的意义和乐趣，身心沉浸在愉悦、兴奋和幸福之中，这是一种理想的、美好的境界。

基于对美的这一认识，三年前冯婷同学提出把“审美教育与大学生的全面发展”作为博士论文的研究题目时，我欣然同意了。当然，关注这一问题，也与当前社会上功利主义盛行有关。它表现在许多方面，比如学校教育中过分强调读书学习的实用功利性价值，而忽视它的根本要义：人性养成、人文化育。教育应该培养人的精神长相，改良人的天性，升华人的灵魂，而这正是美育的旨趣所在。正是在这个意义上，她提出的问题值得深入探讨，这一研究更

具现实意义。

冯婷的博士论文，首先是从总体上研究了美育的本质、功能、历史发展以及与人全面发展的关系。其次分别从形式审美教育、艺术审美教育等五个方面阐述了不同类型审美教育的特点。最后对当前高校审美教育的健康发展提出了自己的建议。正式出版前，她本人又根据最新研究成果作了进一步修改。

冯婷同学学习刻苦认真，善于独立思考，功底扎实，对这一课题又有丰富的资料积累和较长时间的精心研究。书中阐述的美育知识，有关观点和相关资料对于读者，特别是高校思想教育工作者具有重要的参考价值。

看到学生的著作要出版了，她的心血得到了社会认可，作为她的博士生导师，我深感欣慰。写了这些话，是为序。

门忠民

2017年5月23日

目 录

绪论	(1)
第一章 审美教育概述	(9)
第一节 美与美育	(9)
一 什么是美	(9)
二 美育的含义	(9)
三 审美与美育的关系	(13)
第二节 审美教育的本质及功能	(14)
一 美育的本质	(14)
二 美育的地位	(15)
三 美育的功能	(28)
第二章 审美教育的历史发展	(32)
第一节 美育的意识起源	(32)
一 人类审美意识的发生	(32)
二 人类审美教育的起源	(34)
第二节 美育思想在中西方的发展	(35)
一 美育在中国的发展	(35)
二 美育在西方的发展	(38)
第三节 中西方审美教育的异同	(40)
一 中西方审美教育的不同点	(40)
二 中西方审美教育的共同点	(47)

第三章 马克思主义审美观与人的全面发展	(50)
第一节 马克思主义审美观概述	(50)
一 实现人的全面发展,必须消灭私有制	(50)
二 美育是实现人的全面发展的重要途径	(52)
三 自由个性是运用美的规律实现自我	(53)
四 重视艺术的审美教育作用	(55)
五 正确对待民族文化传统	(55)
第二节 马克思主义人的全面发展观概述	(56)
一 人的需要的全面发展	(57)
二 人的主体性的全面发展	(58)
三 人多种能力的全面发展	(58)
四 人的个性的自由发展	(59)
五 人的社会关系的全面发展	(59)
第三节 审美教育与人的全面发展	(60)
一 审美教育与人的需要的全面发展	(60)
二 审美教育与人的主体性的全面发展	(61)
三 审美教育与人多种能力的全面发展	(62)
四 审美教育与人的个性的自由发展	(63)
五 审美教育与人的社会关系的全面发展	(64)
 第四章 形式审美教育	(66)
第一节 形式审美概述	(66)
一 “形式”“形式美”与“形式审美”	(66)
二 形式审美的特征	(69)
第二节 形式审美的构成	(71)
一 形式审美的构成因素	(72)
二 形式审美的构成法则	(74)
第三节 形式审美与大学美育	(76)
一 强化大学教育活动效果	(77)
二 提高大学生的生活质量	(78)

三 提升大学生的文化品位	(79)
第五章 自然审美教育	(82)
第一节 自然美的形成和特征	(82)
一 自然美的形成	(82)
二 自然美的特征	(85)
第二节 自然美的主要形态	(88)
一 自然景观之美	(88)
二 人文景观之美	(89)
三 人体自然之美	(90)
第三节 自然审美与大学美育	(91)
一 自然审美对大学美育的意义	(91)
二 自然审美的美育途径	(92)
第六章 科技审美教育	(96)
第一节 科技美概述	(96)
一 科技美的产生	(96)
二 科技美的基本特征	(98)
三 科技美的主要功能	(101)
第二节 科技美的内容	(104)
一 科学美——真与美的结合	(104)
二 技术美——技术与艺术的结合	(108)
第三节 科技审美与大学美育	(111)
一 科技审美教育有助于大学生创新能力的提升	(111)
二 科技审美教育要求更新大学生美育内容	(113)
第七章 社会生活审美教育	(115)
第一节 社会生活美概述	(115)
一 社会生活美的本质	(115)
二 社会生活美的形态	(117)

4 审美教育与大学生的全面发展

三 社会生活美的特征	(123)
第二节 社会生活美的内容	(125)
一 人的身心美	(126)
二 社会实践美	(142)
第三节 社会生活审美与大学美育	(147)
一 利用社会生活小事件进行大学生美育	(147)
二 将社会生活美与艺术美结合起来	(148)
三 加强大学生对社会生活美的认知和理解	(149)

第八章 艺术审美教育

第一节 艺术审美概述	(150)
一 艺术及艺术审美的内涵	(150)
二 艺术审美的特征	(152)
三 艺术审美的表现形式	(154)
第二节 艺术审美的方式——艺术欣赏	(155)
一 艺术欣赏具备的审美特征	(155)
二 艺术欣赏的特点和方法	(158)
第三节 艺术审美与大学美育	(161)
一 寓教于乐	(162)
二 启迪认知	(164)
三 感化心灵	(166)
四 调节补偿	(167)

第九章 新时期高校审美教育展望

第一节 更新高校审美教育理念	(169)
一 重申全面发展的教育理念	(170)
二 突出个性发展的理念	(171)
三 深化着眼未来的观念	(172)
第二节 凸显高校审美教育的实践	(173)
一 审美教育与审美教育实践	(173)

二 充分利用现代教育手段	(173)
第三节 优化高校审美教育途径	(175)
一 审美教育实践的核心——课堂教育	(175)
二 审美教育实践的个性化发展——课外 美育活动	(179)
参考文献	(184)
后记	(193)

绪 论

一 问题的提出及研究意义

（一）问题的提出

在马克思的《1844年经济学哲学手稿》中，有大量关于人的审美活动的论述，并强调人类对美的追求推动了社会的进步。人们在社会中从事各种活动的根本动力源于满足自身的需要，而满足审美需要就成为他们追求美、欣赏美、创造美的内驱力。这种需要高于一般性的物质需要，属于人的更高层次的精神世界和精神需求。人与客观世界的关系内含着审美关系，在这种关系中，人不断发现直到最后自己创造出和谐、有序的众多艺术形象来满足自己身心愉悦的需要。这一过程就是人的审美活动过程，它对社会的进步和人自身的发展有着重要的作用。

审美活动源于人类社会的初始，而审美教育作为专门的学科却是在近代才形成的。一般认为，德国思想家席勒是美育理论及实践活动中当之无愧的集大成者，是他最先提出对人们进行审美教育的。这一学科的发展对我国教育产生了相当重要的影响。蔡元培先生在国内第一个提出了美育代替宗教的观点，从而把美育提到很高的地位。马克思主义告诉我们：人的意识是实践的产物，并随着社会的发展而不断发展，审美意识也是如此。审美教育的任务就是研究审美意识按照什么规律发展，并且教会人们正确使用这样的规律促进自身全面发展，最终实现人的自由和社会的进步。未来社会的发展必然以每个个体的全面发展为前提，也就是说，要使每个个体

生理和心理素质同时得到提高,才能实现社会的进步。美育作用于人的心理,促进人身心的协调、健康发展。

在科技迅速发展的今天,教育作为公共事业不可或缺的一部分,占据的位置越来越重要。教育为新世纪培养了更多优秀的人才,成为国家发展的重要因素。我国的教育走过了艰辛探索、曲折发展的路程。古代教育重视德育,现代教育,特别是改革开放以来,又片面强调智育。无论古代还是近现代,我国的教育都比较忽视美育。这一偏差对学生的健康成长和全面发展有一定程度的影响。本书以审美教育对大学生全面发展的促进作用为研究对象,试图探讨美育在整个教育过程中的地位和价值。通过这一探讨,希望对我国教育事业的发展、两个文明建设、人与社会的和谐发展的研究提供借鉴和启示。

(二) 研究意义

1. 理论意义

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中,用大量的篇幅阐述了他的美学思想,认为人对美好事物的追求促进了社会的进步。人作为社会的主体,不断寻求能够满足需要的真善美的客体。人们进行审美教育并使之成为一门专业性的学科,是在17到18世纪的西方世界,该领域的集大成者当数德国思想家席勒。他把审美教育提到很高的位置,并通过更深入的研究使其成为一门独立的学科。就目前对于审美教育的研究现状看,大多是从实际应用的角度谈论审美教育,理论上未做系统、深刻的阐发与总结。本书旨在立足审美教育现实,以马克思主义审美观为指导,试图对审美教育活动做比较系统的总结,为审美教育的实践探寻新途径,对审美教育理论做自己力所能及的贡献。

2. 现实意义

马克思主义一直把人的全面发展作为社会进步的根本目标。人的发展包括生理和心理两个方面的协调发展,体现在现代教育中就是“体质”和“心质”两个方面。“体质”的培养,可以通过体

育、劳育的锻炼;“心质”的培养,则需要德育、智育、美育合力完成。美育在现实教育中往往是在这些教育完成的基础上才受到关注,造成了诸育发展的不均衡。实际上,审美教育作为一种非强制性教育,有着其他教育所不能替代的积极作用。人们通过审美自觉、自由地认识世界、改造未来,不仅对自身发展有着良好的作用,也对“两个文明”的建设起到至关重要的作用。因此,本书的研究对整个社会的发展,有着重要的现实意义。

二 研究现状

(一) 国内研究综述

审美教育在我国的正式发展虽比较晚,但起步却可以追溯到先秦时期。周代开始,我国就有了“六艺”教育,包含丰富的文学和艺术教育的内容。20世纪初,西方美学的传入,美育在我国开始了漫长的本土化活动,这一时期以王国维和蔡元培先生为代表。王国维根据人的精神有“知、情、意”三个部分而把教育区分为智育、德育、美育,将美育定性为“情育”。此外,鲁迅、梁启超、朱光潜、丰子恺、王统照等人,也对美育进行了深入研究,促进了美育在我国的发展。

美育在我国历史上最为兴盛的时期出现在改革开放到20世纪90年代。这一时期硕果累累:第一,重新确立了美育的地位,强调美育在素质教育中的作用。第二,审美教育资源不断丰富。美育研究开始大量汲取西方美学研究成果,包括哲学、教育学、心理学、生理学等。除此之外,还扬弃了我国传统文化中关于美育的思想理论,加入了现当代美学家朱光潜、宗白华、蒋孔阳、李泽厚的观点。第三,研究中外美学思想的专著增多,例如聂振彬的《中国古代美育思想史纲》、涂途的《欧洲美育思想简史》、姚全兴的《中国现代美育思想述评》等。

20世纪90年代以来,美育的研究更趋成熟。首先是对其内涵的界定由最初的艺术教育扩展到更广的范围,把自然美、科技美、

社会生活美也纳入美育体系。许多学者意识到美育不仅是感性教育,而应把感性和理性统一起来,提高学生的整体综合素质。其次对美育功能的研究更加深入,认为美育不仅只有培养人们欣赏美、创造美的功能,还有了塑造人格、促进生产力发展、推进社会进步的功能。随着各方面研究的深入,美育的学科基础也得到了扩展,不仅局限于美学和哲学,还依赖于心理学、社会学、教育学、脑科学等学科支持。例如滕守尧的《审美心理描述》一书,对美育进行了详细阐述,既上升到宏观框架建构,又涉及微观具体方法途径。此外,各高校也开始设置专业课程进行审美教育和美学研究。

目前,我国美育理论研究的主要人物和成果有:(1)教育部人文社会科学重点研究基地山东大学文艺美学研究中心主任、教授、博士生导师曾繁仁。他编写了《西方美学简论》《现代美学思潮》《美育十讲》《审美教育新论》《走向21世纪的审美教育》等著作,不仅系统阐述了当代美育基本理论问题,还对美育的理论与实践相统一的特定学科的性质、任务和方法进行了深入探讨。他提出的主要观点有:“中和论”美育思想,主张美育作为“情感教育”不是抽象的;美育具有沟通科学主义和人文主义的中介功能;要在现代性视域下,在中国语境下研究西方美育理论;要研究审美教育心理学,并把审美教育与脑科学研究结合起来^①。(2)中国高等教育学会美育研究会会长仇春霖教授,他主编的《简明美学原理》《美育原理》《大学美育》等著作,对美育的历史、本质、意义、任务做了详细研究,对大学生美育问题进行了探讨。(3)浙江师范大学教授、中华美学学会常务理事、全国美育研究会副会长杜卫,他主编的《美育论》《美育学概论》等系统地介绍了美育学科的历史、功能、性质以及美育的操作原则,对美育进行了系统的分析。他的又一大贡献是将美与人的全面发展、个性发展联系起来,把心理活动与审美特征联系起来,力图加快美育发展。(4)袁济喜在《传统美育与当代人格》一书中,将古代文艺学与美育建构人格问题结

^① 曾繁仁:《走到社会与学科前沿的中国美育》,《文艺研究》2001年第2期。

合起来,在该书“人格境界与审美精神”中,对人格境界与儒道互渗的审美精神做了较为详细的论述,不乏启迪意义。其他有类似观点的著作还有夏志勇的《高校美育与大学生健康人格的塑造》、林莺的《关于当代中国大学生人格美育的设想》、王振君的《美育与大学生人格的培养》、唐华的《美育与人格的塑造》等。

在诸多学者的共同努力下,美育研究不断深入,但仍存在许多问题值得我们反思,主要集中在美育的实践问题上。首先,美育的辅助地位没有得到本质改变。目前,高校都非常重视德育、智育和体育,但不少高校轻视美育。许多高校在德育、智育和体育方面有许多实际举措,而在美育方面,没把美育作为必修课,即使开设也只是作为公共课或选修课。有些高校甚至完全没有开设美育课。同时,对于文化自信也只停留在宣传层面,没有深入学生内心深处。其次,美育理论与实践脱节,“当代美育研究却仍在重复前人的理论,很少有从事美育理论研究的学者走向学校,走进课堂,走入学生当中,研究具体的美育教学问题,这是有待解决的一个大问题”^①。杜卫也曾提出学者们对美育的研究应当树立问题意识,由理论向审美教育的实践进发,但实际情况并不乐观。最后,美育研究往往单打独斗,目前“美学界和教育学界、心理学界在美育问题上缺乏沟通和共识;美学界对美育的理论研究带有浓重的理想色彩且在一定程度上只是在重复经典的思辨性美育理论;教育学界和心理学界的美育研究虽注重研究具体的教学问题,注重走向学校,走进课堂,走入学生当中,建立试验点,但大多研究只是简单地将美育等同于艺术教育,缺乏理论深度,并没有将美育真正融入学校教育的全过程”^②。

(二) 国外研究综述

西方世界早在古希腊时期,柏拉图就构想了用理想国来完成

① 杜卫:《中国现代美育理论的本土意义与历史局限》,《学习与探索》2004年第6期。

② 张继涛:《当代美育发展历程及其问题的思考》,《安徽文学》2009年第2期。

“理想人”的塑造。他是第一个把“美”提升到理论高度的人，认为各种美的事物都是对“美本身”的模仿。之后的亚里士多德也对“美”有专门的论述，其作品《诗学》就是在教导人们如何审美。亚里士多德的“政治人”学说源远流长，因此在他的审美观点中也加入了政治的色彩，以审美促进个人德行的养成，进而以德执政、治国，这便是他审美观点的精华。古希腊文明之后的鼎盛当数文艺复兴和启蒙运动，这一时期探讨人性自由、人的解放占据了整个思想界的高峰。而实现这一目标的途径之一就是艺术审美活动，因此这一阶段，文学、音乐、绘画等艺术十分受欢迎，成为青年们追求的热门。

经历了文艺复兴和启蒙运动，西方才开始把审美活动作为教育的内容之一。这项活动的开启者当数德国古典哲学大师康德，其代表作为《判断力批判》。该书可以说是其美学思想的诠释，既解释了美学的一些基本概念，又道出了审美的性质。紧随其后做这项工作的便是席勒，这个审美教育的集大成者第一次把审美同教育联系起来，成为后世美育研究的奠基人。他在《审美教育书简》中谈道：“在美的观照中，心情处在法则与需要之间的一种恰到好处的中间位置，正因为它分身于二者之间，所以它既脱开了法则的强迫，也脱开了需要的强迫。”^① 审美教育成为实现人自由的唯一途径。此后，黑格尔、马克思也对审美问题有相当篇幅的论述。黑格尔指出，审美使人获得解放。马克思十分重视美育对人格形成的作用，提出人要按照美的规律去塑造，其观点是我们进行审美教育的基础。

目前西方对审美教育研究的著作也较多，主要的代表作有：德国阿多诺的《美学理论》，美国马尔库塞的《审美之维》，美国詹姆逊的《后现代主义文化理论》，德国卡西尔的《人论》，美国朗格的《艺术问题》，德国席勒的《席勒美学文集》《席勒美学信简》《审美教育书简》，德国康德的《判断力批判》等。他们的主要观

① 席勒：《审美教育书简》，冯至、范大灿译，上海人民出版社2003年版，第88页。

点集中在突出审美教育的重要作用上，并提出要在学校贯彻审美教育，以此促进学生发展。

三 研究内容、思路与方法

（一）研究内容

本书从当前大学生审美教育存在的问题出发，以马克思主义美育思想为指导，以当前大学生的全面发展为目标，系统探讨大学生审美教育的基本问题，力图大学生审美教育寻找新的途径与方法。本书首先从“美”及“美育”的概念入手，厘清审美教育问题的基本概念和定义，明确审美教育的本质和功能。其次，按照马克思主义人的全面发展理论和审美观，分别从人的需要、人的主体性发展、人的多种能力、人的个性及人的社会关系五大方面论述审美教育与人的全面发展的关系。再次，分论审美实践的五大形式，包括形式审美、自然审美、科技审美、社会生活审美、艺术审美，从不同角度和类别探讨大学生审美教育的实践意义。最后，结合当前大学生审美教育发展的现状及问题，总结高校审美教育观念更新取得的成果，探索高校审美教育发展的前景，为审美教育的进一步发展奠定基础。

（二）研究思路

基于上述问题的提出及研究内容的铺设，本书从十个章节来陈述对大学生审美问题的研究成果。前四章是基础概念的介绍及引申，从“美”“审美”“美育”等概念出发，厘清所要研究的主要内容及重点问题，再用马克思主义关于审美的观点及方法论分析审美教育对于大学生全面发展的积极意义及影响。中间五章分别从形式审美教育、自然审美教育、科技审美教育、社会生活审美教育、艺术审美教育出发，详细阐述不同形式的审美教育对大学生身心各方面发展的作用、价值及实践意义。最后一章是对全书的总结。首先，肯定了当前审美教育由于观念的及时更新取得了十分重要的成