

国家社会科学基金“七五”项目

现代 美育 教程

金开诚 龙协涛 主编

江苏教育出版社

国家社会科学基金“七五”项目

现代美育教程

金开诚 龙协涛 主编

江苏教育出版社

(苏)新登字第 003 号

国家社会科学研究基金“七五”项目

现代美育教程

金开诚 龙协涛 主编

责任编辑 胡新群

出版发行:江 苏 教 育 出 版 社

(南京中央路 165 号,邮政编码:210009)

经 销:江 苏 省 新 华 书 店

印 刷:淮 阴 新 华 印 刷 厂

(淮阴市淮海北路 44 号,邮政编码:223001)

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 14.125 插页 4 字数 300,200

1994 年 11 月第 1 版 1994 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7—5343—2082—8

G · 1855

定价:7.20 元

江苏教育版图书若有印刷装订错误,可向承印厂调换

前 言

随着我国社会主义现代化建设和人民生活水平的提高,美育的问题越来越得到广泛的关注。不妨从一些显而易见的事情说起:现在的社会活动丰富了,人际交往增多了;旅游事业蓬勃发展,山水风物令人向往,环境保护得到重视;尤其突出的一点是,文化艺术的欣赏深入到千家万户,在广大人民群众的生活中比重增加,作用明显,影响深远,那么,在丰富复杂的社会活动和人际交往中,如何使自己的仪容美化,言行得体?又如何感受并识别社会现象和人际关系中的美丑?在山水登临、风物观赏中,又如何感受自然之美,并在浮想联翩、悠然神往中多有感悟,深受陶冶?又如何感受并理解自然环境与人类生活的密切关系,从而加深对环境保护的认识?特别是在文化艺术活动的欣赏和参与中,又如何识别雅俗深浅,提高兴趣品位,在耳目感受声色之娱的同时,使思想得到教益,情感得到诱导,从而收到寓教于乐的效果?诸如此类的事情,都是与美育直接相关的。

美育,是通过对现实美(包括自然美和社会美)、艺术美的

审美教育，培养人们掌握美的本质和规律的能力，确立人们正确的审美观，提高人们对美的鉴赏力，陶冶人们的情操，以解决人对现实的审美关系；它把美学理论研究与广大人民群众改造现实世界和精神世界的伟大实践相结合，通过教育活动，从“美的尺度”来培养和造就一代新人。

美育与德育、智育是精神领域中的三种教育。这三种教育各有特定的内容与功能；但它们之间又有深刻的心理联系和互动关系，在内容上也多有相通之处。正因为如此，美育的熏陶能够加强接受德育、智育的主动性和感悟力；审美强调真善美的统一，也正是德智美的内容通联在美学中的特定表现。由此可见，美育的确是社会主义精神文明建设的一个重要的组成部分；同时又因为它最乐于被人接受、易于深入心灵，所以也可以说是精神文明建设中最具有渗透性和感染力的部分。社会主义的现代化建设有赖于国民素质的普遍提高，而在国民素质的提高中，美育也像其它有益身心的教育一样，是不可或缺的，是要发挥巨大作用的。

国家社会科学研究“七五”规划将美育研究列为一个项目，我们很荣幸地承担了这个项目的研究任务，并用了将近两年的时间完成此书。目的在于为大中学校提供一部较为完整的教材，也为广大关心美育的读者提供一部有系统性的参考书。当然这还只是一个起步，在写作中发现许多问题还有待深入研究。现在的这部书肯定多有粗浅和不当之处，敬祈读者批评指正。

本书第一章由龙协涛撰稿，第二章、附录一由陶伯华撰稿，第三章由王永丰撰稿，第四章由张化本撰稿，第五章由金开诚撰稿，附录二由王岳川撰稿。全书由金开诚、龙协涛策划并定稿。

目 录

前 言

第一章 美育与精神文明

- 第一节 美育在文明发展中的地位…………… 1
- 第二节 人的全面发展需要美育 …………… 15
- 第三节 社会主义美育是一项系统工程 …………… 34
 - 一、普及美学理论,不断提高美育的品位层次 二、美育需要家庭、学校、社会的通力配合 三、正确处理好传统与现代的关系

第二章 社会美育

- 第一节 社会美与社会美育 …………… 48
 - 一、社会美的范围、特征 二、社会美育的特点、作用 三、社会美育的重要地位
- 第二节 社会美育的主要内容 …………… 68
 - 一、社会生活美育 二、社会主体美育 三、社会关

系美育 四、社会环境美育

第三节 社会美育的实施途径与方式 99

- 一、家庭美育 二、学校美育 三、企业美育 四、社会美育综合实施的系统工程

第三章 自然美育

第一节 自然·自然美·自然美育 115

- 一、自然 二、自然美 三、自然美育

第二节 自然美育观的萌生与发展 126

- 一、自然美育观的萌生 二、自然美育观的发展

第三节 自然美育的特征 140

第四节 自然美育功能三境界 147

- 一、悦乐忘身：自然美育的第一种功能境界 二、爱心泛化：自然美育的第二种功能境界 三、哲理领悟：自然美育的第三种功能境界

第五节 自然美育的实施原则 161

第四章 艺术美育

第一节 艺术美育的特征 173

- 一、创造性 二、专业性 三、丰富性 四、典型性

第二节 艺术美育的功能 183

- 一、拓展人的认识领域 二、陶冶人的思想道德 三、提高人的审美素质 四、促进人的全面发展

第三节 艺术美育的任务 205

- 一、形成正确的艺术审美态度 二、树立科学的艺术审美标准 三、培养一定的艺术审美修养

第四节 艺术人才的培养	230
一、艺术人才的成长条件	
二、艺术人才的素质要求	
三、艺术人才的能力培养	

第五章 美育的心理机制

第一节 审美过程中的基本心理活动	249
一、审美过程与稳定注意	
二、审美过程中的感受与理解	
三、审美过程中的联想与想象	
四、审美过程中的情感活动	
第二节 审美活动中的几个心理问题	281
一、寓教于乐的心理原因	
二、审美心理类型	
三、艺术默契	
四、艺术通感	
五、悬念心理	
六、含蓄心理	

附录一 中国的美育传统

第一节 富有特色的中国古代美育思想	314
一、从哲学宇宙观对美育地位作用的肯定	
二、从艺术本质论对美育基本特征的把握	
三、从审美心理学对美育实施方式的探讨	
第二节 西学东渐中的中国近代美育思想	349
一、中西美育思想的比较、碰撞与融合	
二、学贯中西的近代美育思想家	

附录二 当代世界美育发展趋向

第一节 当代教育危机境遇中的美育观	368
第二节 前苏联审美教育:理论与实践	380

第三节	德国审美教育:拒斥异化与生成新感性 …	391
第四节	美国审美教育:审美经验与综合艺术感 …	416
第五节	日本审美教育:全人教育与铃木教学法 …	432
第六节	瑞士、匈牙利的艺术审美教育	441

第一章 美育与精神文明

第一节 美育在文明发展中的地位

文明是一个属于社会历史范畴的概念,在不同的历史时代具有不同的含义。一般人所说的文明,是指人类社会进步和开化的状态,它包括物质文明和精神文明。精神文明是人类改造主观世界的精神成果的总和,是人类精神生产发展水平及其积极成果的表现,是社会历史发展的重要内容,是社会进步的重要标志。

我国古代典籍《易经》中就有关于文明的说法:“见龙在田,天下文明”^①;“其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨”^②。这是我国古人对文明的最早表述。一些近代中外著名思想家,把文明划分为物质文明和精神文明,直接提出和使用精神文明的概念。法国的空想社会主义思想家圣西门在《论

① ② 《周易上经·乾》;《周易上经·大有》。

文学、哲学和实业》中指出：“在知识和文明的现状下，可以把社会建设得能够使其直接致力改进社会的精神福利和物质福利”^①。日本的福泽谕吉在《文明论概略》中指出：“文明就是指人的安乐和精神的进步。但是，人的安乐和精神进步是依靠人的智德而取得的。因此，归根结蒂，文明可以说是人类智德的进步。”^② 1896年，俄国的普列汉诺夫在阐述意大利文艺复兴运动时指出：“只要当时意大利精神文明发展的一般过程中，没有某种一般原因引起某种大变更，那么这种艺术发展史实际上也是不会有什么变更的。”^③ 这是第一次使用精神文明概念并且论及精神文明发展的意义。

我国近现代学者对物质文明和精神文明的关系也有很深刻的见解，并且分析了精神文明发展对于整个社会进步的重大意义。1902年，我国学者胡英敏在东京编印的《译书汇编》第11期，刊登署名“政法片片录”的文章，指出“欧美之文明，有物质与精神之别”；“精神文明为一国生气之所系，有之则兴，无之则亡，其必要不待言矣！”1921年，《东方杂志》发表署名“三无”的文章，题目是《文明进步之原动力及物质文明与精神文明之关系》，指出人类文明包含物质文明和精神文明两个方面，这两个方面相互联系而发展，其发展动力包含多种因素。此外，像革命的先行者孙中山先生，著名的政治思想家、学

① 《圣西门选集》下卷第195页，商务印书馆1962年版。

② 《文明论概略》第33页，商务印书馆1959年版。

③ 《论个人在历史上的作用》第24页，人民出版社1962年版。

者鲁迅、陈独秀、郭沫若、赵元任等，也分别从不同角度阐述了物质文明和精神文明及其相互关系。

马克思主义的经典作家深入研究了人类社会历史，洞悉社会历史发展规律，他们批判地继承、总结了近代思想家们的理论成果，对物质文明和精神文明有一系列深刻论述。

马克思从物质和精神两个方面考察了人类文明史，指出：“在再生产的行为本身中，不但客观条件改变着，例如乡村变为城市，荒野变为清除了林木的耕地等等，而且生产者也改变着，炼出新的品质，通过生产而发展和改造着自身，造成新的力量和新的观念，造成新的交往方式，新的需要和新的语言。”^①这就是说，人在改造客观世界的同时，也改造着自己的主观世界。马克思和恩格斯在《费尔巴哈》一书中谈到：“物质劳动和精神劳动的最后一次分工，就是城市和乡村的分离。城乡之间的对立是随着野蛮向文明过渡、部落制度向国家的过渡、地方局限性向民族的过渡而开始的，它贯穿着全部文明的历史并一直延续到现在。”^②人类的文明史，就是物质劳动和精神劳动所创造的历史。

由于马克思和恩格斯的世界观是辩证唯物主义的，他们对物质文明和精神文明关系的论述也体现了辩证关系。他们一方面指出物质生产的性质决定精神生产的性质。“从物质生产的一定形式产生：第一，一定的社会结构；第二，人对自然的一定关系。人们的国家制度和人们的精神方式由这两者决定，因而人们的精神生产性质也由这二者决定”^③。“一个阶级是

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上，第494页。

②③ 《马克思恩格斯选集》第1卷第56、52页。

社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量”^①。正因为这样，物质生产的变化决定着精神生产的变化。物质生产方式的改变，最终必然引起人们的意识、观念、思想的改变。“思想的历史除了证明精神生产随着物质生产的改造而改造，还证明了什么呢？”^② 另一方面，他们又肯定了精神生产对物质生产的能动作用。“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相影响并对经济基础发生影响”^③。从长期的历史观察，反动的腐朽的意识形态维护旧的生产方式，阻碍生产力的发展；先进的革命的意识形态促进旧的生产方式的灭亡，帮助新的生产方式的诞生和巩固，推动生产力发展。

十月社会主义革命胜利后，列宁根据俄国的具体实践，在总结苏联社会主义建设实践经验的基础上，从批判继承全人类的丰富文化成果和建设无产阶级文化的视角，丰富和发展了马克思、恩格斯关于精神文明的理论。列宁强调指出，必须吸收和改造世界文明发展的全部成果。“只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能成为共产主义者。”^④ 无产阶级文化，应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。只有确切了解人类社会全部发展过程所创造的文化，并对它加以改造，才能建设无产阶级的文化。只有社会主义国家才能真正达到高

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第270页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷第222—223页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷第494页。

④ 《列宁选集》第4卷第348页。

度的文化，只有实现文化变革才能成为完全的社会主义国家。列宁还强调文明国家必须有相当的物质基础；保证大工业的物质基础和发展文化教育事业，这两项任务是相辅相成的；“要成为文明国家，就必须有相当发达的物质生产资料生产，必须有相当的物质基础。”^①

列宁逝世后，斯大林在继续强调社会主义文化建设中，丰富了社会主义精神文明建设的理论。斯大林论证了精神文明建设的地位和作用，提出社会主义发展的两大任务是：“最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要”；同时指出：“不消除这种野蛮和不文明的现象，不消除这种对待科学和有文化的人的野蛮态度，我们就一步也不能前进”^②。社会主义社会需要人们的社会主义意识。“社会主义的必要条件是足够发达的生产力和人们的社会主义意识以及人们的社会主义教育。”^③

中国共产党在长期的革命和建设实践中，形成了重视精神文明建设和思想政治工作的优良传统，始终把它作为一项重要工作来抓，并且它在各个不同历史时期围绕着党的中心任务展开而呈现不同的特色。毛泽东、刘少奇、周恩来等老一辈无产阶级革命家和以邓小平同志为核心的党的第二代领导集体，总结了中国革命和建设的丰富实践经验，阐明了有关社会主义精神文明建设的一系列重大问题。

毛泽东同志提出一套完整的思想政治工作理论。他指出，

① 《列宁选集》第4卷第688页。

② 《斯大林全集》第11卷第64页。

③ 《斯大林全集》第1卷第308页。

“掌握思想教育，是团结全党进行伟大政治斗争的中心环节。如果这个任务不解决，党的一切政治任务是不能完成的。”^①思想政治工作现阶段又是为经济建设服务的，是完成经济工作和技术工作的保证。他还提出了党的文化建设理论，论证了文化和政治、经济的关系，指出“一定的文化（当作观念形态的文化）是一定社会的政治和经济的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济。”^②他还提出了精神生产要贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，这个“双百”方针是促进艺术发展和科学进步的方针，是促进我国社会主义文化繁荣的方针。

以邓小平同志为核心的党的第二代领导集体，在领导中国人民进行社会主义现代化建设和改革开放的伟大实践中，集中全党和全国人民的智慧，对社会主义精神文明建设理论作出新的概括。提出坚持四项基本原则，为精神文明建设的社会主义方向提供有力保证。从强调推动物质文明建设发展的角度论证了社会主义精神文明建设的地位和作用，响亮地提出了经济建设应始终是扭住不放的中心和“科学技术是第一生产力”的论断。也就是说，精神文明建设必须以物质文明建设为基础，脱离了物质文明而奢谈精神文明只能是海市蜃楼。在阐述社会主义精神文明建设的内容和任务时，明确地把社会主义精神文明建设划分为科学文化建设和思想道德建设两个基本方面；明确地把培养社会主义新人规定为社会主义精神文明建设的根本任务，并把社会主义新人具体化为“有理

① 《毛泽东选集》一卷本第 995 页。

② 《毛泽东选集》一卷本第 821 页。

想、有道德、有文化、有纪律”的人。大力开展以“五讲四美”为内容的文明礼貌活动,以美育的形式引出善的内容,达到思想伦理教育的目的。科学地论证了共产主义思想和发展社会主义商品经济的一致性,强调发展社会主义商品经济仍需要发扬为人民无私奉献的共产主义精神。在探讨社会主义精神文明建设的途径和步骤时,提出社会主义精神文明建设的方针要始终坚持一切着眼于建设,强调要努力提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。这些重要思想和措施,是对社会主义精神文明建设理论的重大贡献。

在建设高度的社会主义精神文明的伟大事业中,美育的地位和作用,显得越来越重要,越来越紧迫。当然,我们不能无限夸大美育的作用,因为它毕竟属于意识形态,是受制于政治和经济的。但美育越来越为人们所重视,其作用和价值切不可低估。

人类社会总是依靠物质文明和精神文明两个金色的车轮推动发展的。文明意味着进步、开化,真、善、美是它的题中应有之义。文明与蒙昧、野蛮、丑恶相对立,象征着人类的光明。社会主义精神文明既包括教育、科学、文艺等文化知识方面,同时又包括人的理想、道德、纪律观念等思想修养方面,涉及社会主义社会中人的意识、思维和心理方面的素质提高,在很大程度上,主要表现人的“精神美”:对全体人民来说,就是良好的社会风气和道德环境;对我们民族而言,就是民族气节和自信心;对我们每个人来说,就是讲究文明礼仪、健康向上的品德情操和精神风貌。

社会主义的精神文明建设,是人类文明发展的一个崭新的历史阶段,它的内容比以往任何一个时代的精神文明都要

丰富和灿烂。社会主义精神文明同美育的关系十分密切，有着内在的不可分割的联系。美育是精神文明建设的重要内容，又服务于精神文明建设，它的实施程度和发展水平，是人类文明程度的重要标志。

早在“五四”时期，蔡元培就从“教育救国”的宗旨出发，强调“教育上应特别注意美育”，他在《文化运动不要忘了美育》、《美育实施的方法》等文章中，把美育同德育、智育、体育并列为“四育”，指出：“美育者，应用美学理论于教育，以陶冶感情为目的者也。”^① 鲁迅对“美伟强力”的艺术力量极为重视，认为它足以达到“美善吾人之性情，崇大吾人之思理”^②的目的；他在谈到美育与道德的关系时指出：“美术可以辅翼道德。美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，高尚人之好尚，亦可辅翼道德以为治。”^③ 郭沫若指出：“人类社会的根本改造的步骤之一，应当是人的改造。人的根本改造应当从儿童的感情入手，美的教育入手。”美育，是通过培养人对自然美、社会美和艺术美的审美观和鉴赏力的教育，以解决人对现实的审美关系，掌握美的本质和规律，陶冶人们的情操；是把美学理论研究和审美活动变为广大人民群众改造物质世界的积极实践，是按照马克思所说的从“美的尺度”来造就一代新人的重要途径。

关于“美的尺度”问题，马克思曾有一段著名的论述：

① 《教育大辞典》下册第7页。

② 鲁迅：《摩罗诗力说》。

③ 鲁迅：《拟播布美术意见书》。