

国家“十五”重点图书出版规划项目

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

艺术
审美教育
书系

现代美育理论

曾繁仁等 著

现代美育理论
现代美育理论
现代美育理论
现代美育理论
现代美育理论
现代美育理论

河南人民出版社

国家“十五”重点图书出版规划项目

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

现代美育

理论

曾繁仁等 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代美育理论/曾繁仁等著. - 郑州:河南人民出版社,2006.4

(艺术审美教育书系/曾繁仁主编)

ISBN 7-215-05920-0

I. 现… II. 曾… III. 美育-理论研究 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 018526 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 郑州市毛庄印刷厂印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 11.625

字数 304 千字

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

美育不仅能陶冶情操、提高素质,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。

——《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》

序

我们现在出版的这套《艺术审美教育书系》是山东大学文艺美学研究中心承担的教育部重大项目“审美教育的理论与实践”的最终成果。从2000年开始,教育部为加强人文社会科学研究,决定在全国高校重点建设100多所人文社科重点科研基地。山东大学文艺美学研究中心被确定为重点研究基地之一,从2001年年初开始启动。从研究基地启动迄今,通过招标等途径基地一共确定了五个教育部重大项目,有关美育研究的就有两项。继2001年年初确定的“审美教育的理论与实践”之后,2002年又确定了“美育当代性问题研究”。“审美教育的理论与实践”这一项目在课题组有关成员的共同努力下经过三年的艰辛劳动,产生了这一由六个分册组成的系列丛书,包括基本理论、中外美育、美育实践等多个方面。

美育在我国有着悠久的历史,从先秦时期就有“诗教”、“乐教”的优良传统。但现代美育则是20世纪初由西方传入的,就是王国维、蔡元培和鲁迅所介绍的以席勒《美育书简》为代表的、旨在沟通感性与理性的“情感教育”。但我国对美育的真正重视则是在1978年改革开放以后,特别是1998年3月我国正式将美育纳入教育方针、1999年6月第三次全国教育工作会议将美育作为素质教育的组成部分提到关系国家前途命运的高度,标志着我国美育事业进入新的历史发展阶段。但同这一大好形势相比,美育学科建设却显得相对较为落后,美育的科研

尤其薄弱。如果不改变这一现状,我们将无法担当起在新时期培养审美生存的一代新人的重任。为此,必须提高对审美教育当代意义的认识。

我国新时期开始的规模宏大的现代化建设事业,无疑是中华民族复兴的惟一之路。但现代化在给社会和人民带来繁荣富强、文明发达的同时,也带来了市场拜物盛行、工具理性膨胀、自然生态恶化与精神疾患蔓延等严重问题。这实际上就是一种人的生存状态的美化与非美化的二律背反。要解决这种二律背反,当然主要依靠国家行政、法律和道德的手段,借以克服社会的阴暗面,达到社会正义、平等。此外,非常重要的就是要借助美育的手段培养广大人民特别是青年一代树立审美的世界观,以审美的态度对待自然、社会、他人和自身,做到诗意地栖居。中国现代美育研究的深化发展,还必须充分重视吸收国际美育研究的新成果。美育的概念是席勒于1793年在《美育书简》一书中提出的,迄今已200多年。这200多年以来特别是20世纪以来的100多年,西方的哲学—美学领域发生了巨大的变化。生命哲学、现象学哲学、存在主义哲学、实用主义哲学、分析哲学、阐释学哲学等真是异彩纷呈,都对美育理论产生重要影响。由于西方当代哲学—美学的一个重要特点是对人的现实生存状态的关注,追求通过对现实的超越走向澄明之境,实现人的诗意地栖居。从这个角度说当代西方关注现实人生的美学也就是广义的美育。这就是当代西方美学和美育合一的趋势。同时,由于当代西方教育领域出现超越“唯智主义”倾向,强调“通识教育”,于是出现了加德纳的“多元智能”理论和戈尔曼的“情商”理论等。这就是一种美育实践化的趋势。自然科学在20世纪取得了空前的发展,20世纪作为“脑的世纪”在脑科学方面取得重要进展,使得与美育有关的神经心理学有了长足的发展,从而有力地推动了对美育的脑科学机理的探讨。这就是当代美育的科学化趋势。总之,西方当代在美育研究中出现的以上三种趋势都值得我们借鉴。

美育作为教育学和美学的交叉学科具有很强的实践性品格。因此,我们必须在教育的实践中探讨美育的实施问题。在这方面,十分重

要的是探讨美育实施过程中的教育评价问题。目前我们各类学校仍然采用应试教育中统一的、标准化的测试模式。在这种测试模式中非智力因素的德育和美育没有地位,而且也无法测试其成绩。因此,在美育实践研究中要提倡采用“情景化”的个人性的测试模式,这样才有利于包括美育在内的素质教育的实行。但这种测试模式实践起来难度非常大,需要在实践的基础上进行理论的总结。

长期以来,我国美育研究中西方的以主客二分思维模式为基础的美育理论占统治地位,并以这种美育理论来误读中国传统美育思想。新时期要改变这种情况,必须进一步研究和弘扬中国传统的“中和论”美育思想。这是一种迥异于西方主客二分思维模式的古典形态的存在论美育理论,包含十分丰富深刻的“天人合一”、“位育中和”、“阴阳相生”、“道法自然”的内涵,具有十分重要的当代价值。

本书只是山东大学文艺美学研究中心在美育研究方面取得的预期成果之一。我们还将在在此基础上继续进行美育方面的探索,并将使美育研究成为本中心的科研特色之一。争取拿出更加丰硕的科研成果奉献于社会,以对我国社会和教育事业的发展尽到一点绵薄之力。

本书的出版得到教育部社科司、山东大学和河南人民出版社的大力支持,在此表示衷心的感谢。

曾繁仁

2003年12月23日于济南六里山下

目 录

第一编 现代美育原理

第一章 现代美育的产生

——席勒美育理论的划时代意义·····	1
第一节 席勒美育理论的历史地位·····	2
第二节 席勒的美育理论·····	7
第三节 席勒美育理论的当代价值·····	12

第二章 现代美育的理论指导

——马克思主义人学理论·····	16
第一节 现代经济社会与文化哲学的转型·····	16
第二节 马克思主义唯物实践存在论人学理论·····	22
第三节 马克思主义人学理论对现代美育建设的 指导作用·····	28

第三章 现代美育的作用和任务

——培养生活的艺术家·····	32
第一节 美育是一个关系到未来人类素质和生存质量的 重大课题·····	32

第二节	美育的现代意义	
	——培养生活的艺术家	35
第三节	美育在当代人才培养和竞争中的重要作用	44
第四节	美育在当代素质教育中的综合中介作用	55
第五节	美育是沟通科学主义和人文主义的桥梁	61
第四章	现代美育学科建设	79
第一节	现代美育的定位	79
第二节	作为人文学科的美育	81
第三节	美育学科的理论出发点	
	——从审美力的培养到人性的自由发展	85
第四节	美育学科的研究方法	89
第五节	美育学科所凭借的手段——艺术教育	90
第六节	美育学科的教育途径	
	——美育的课程设置及其评价	98
第五章	现代美育的发展	100
第一节	关于审美教育现代性	100
第二节	美育与大脑开发	104

第二编 现代西方美育

第一章	西方现代美学的美育转向(上)	113
第一节	现代“美育转向”与美育的发展	113
第二节	艺术是人生的花朵	
	——叔本华的生命意志美学	117
第三节	艺术是生命的伟大兴奋剂	
	——尼采的强力意志美学	121

第四节	艺术即直觉的表现实践 ——克罗齐的表现论美学·····	126
第五节	艺术即经验 ——杜威的实用主义美学·····	129
第六节	艺术是“精神的升华” ——弗洛伊德的精神分析美学·····	134
第二章	西方现代美学的美育转向(下) ·····	138
第七节	海德格尔论艺术与人的诗意的栖居·····	138
第八节	审美经验现象学 ——一种全新的审美方法的确立·····	141
第九节	美学实际上归属于解释学 ——伽达默尔的解释学美学·····	144
第十节	“解构”作为一种新的美学思维的提出 ——德里达及其解构论美学·····	149
第十一节	对当代美育建设的几点启示·····	155
第三章	当代美国艺术教育的发展·····	159
第一节	创造力与心智的成长 ——罗恩菲尔德的艺术教育理论·····	161
第二节	以学科为基础的艺术教育·····	169
第三节	帕森斯关于人的审美理解发展理论·····	188
第四节	哈佛大学“零点项目”中的艺术教育 ·····	196
第四章	加德纳的“多元智能”理论中的美育思想 ·····	200
第一节	“多元智能”理论的提出及其背景 ·····	200
第二节	“多元智能”理论与艺术教育 ·····	205
第三节	情景化个人评价体系与艺术教育·····	208
第四节	“多元智能”理论的意义与发展 ·····	211

第五章 戈尔曼的“情商”理论中的美育思想	215
第一节 “情商”理论的提出	215
第二节 “情商”的内涵与作用	217
第三节 当代脑科学发展与“情商”理论	222
第四节 “情商”与情感教育	224
第五节 “情商”理论的美育意义	229

第三编 现代中国美育

第一章 中国现代美育建设的传统资源	233
第一节 先秦两汉美学与美育思想	233
第二节 魏晋南北朝美学与美育思想	240
第三节 隋唐五代美学与美育思想	244
第四节 宋元美学与美育思想	251
第五节 明清美学与美育思想	260
第六节 独特的“中和论”美育思想	265
第二章 中国近现代美育的“现代性”问题	271
第一节 审美价值的自律与中国现代美育的开端 ——王国维的美育思想	271
第二节 公共空间、公共艺术与中国现代美育的拓展 ——蔡元培美育思想论	285
第三节 中国近现代美育学中“身体”的觉醒	295
第三章 中国当代美育的演进	311
第一节 美育在当代中国的前沿地位	311
第二节 新时期中国美育的发展	323
第三节 当代美育的实施	329

第四节 培养学会审美生存的一代新人,实现构建和谐社 会目标.....	350
后记.....	357

第一编 现代美育原理

第一章

现代美育的产生

——席勒美育理论的划时代意义

2005年5月9日是德国伟大的诗人、剧作家与美学家席勒(J. C. F. von Schiller, 1759—1805)逝世200周年。席勒作为资产阶级启蒙运动时期伟大的文学家和美学家,以其46年的短促生命,全力反对封建暴政和资产阶级黑暗,创作了大量的戏剧、诗歌和美学论著,为人类奉献了弥足珍贵的精神财富。这些精神财富,特别是其美育理论思想随着时间的推移愈加显现出巨大的价值。马克思在青年时代深受席勒影响,曾说席勒是“新思想运动的预言家”^①。当代理论家R. 克罗内认为,“席勒作为一个美学理论家,他所取得的成就是划时代的”^②。席勒是人类历史上第一个提出“美育”概念并加以全面深刻阐释的理论家。

① [美]L. P. 维塞尔:《席勒与马克思关于活的形象的美学》,《美学译文》,中国社会科学出版社,1980年12月版,第4页。

② [美]L. P. 维塞尔:《席勒与马克思关于活的形象的美学》,《美学译文》,中国社会科学出版社,1980年12月版,第4页。

他也是第一个以美育理论为武器,深刻批判资本主义制度分裂人性弊端的理论家。同样,也是他第一个将美育与艺术的建设同人的自由解放和全面发展相联系,从而为后世人文主义美学的发展奠定了理论基础和正确的路向。

第一节 席勒美育理论的历史地位

席勒生活在18、19世纪之交的德国。当时,正值资产阶级大革命时期,整个社会正面临由封建社会向资本主义社会的急剧转变。社会变动迅速,各种矛盾尖锐,现实与理想、光明与黑暗、进步与落后、文明与卑劣并存。席勒出生在黑暗而分裂的德国施瓦本地区符腾堡公国内卡河畔的马尔巴赫。父亲是随军的外科医生。席勒从小就被送入被称为“奴隶培训所”的军事学校,深受封建势力的压迫,同时也受到启蒙主义思想和狂飙突进文学运动的重要影响。后来,他曾短期从事军医,但很快摆脱封建束缚,投身文学和美学论著的写作,成为狂飙突进运动的主要代表人物。席勒因其特有的经历,站在当时社会思想的制高点上,承受着各种社会矛盾的压力,切实感悟到社会各阶层的情感,并以其睿智的思考写出一系列传世之作。早期,席勒以“打倒暴君”、“自由高高地举起胜利的大旗”为口号,写了《强盗》、《阴谋与爱情》等戏剧,演出获得巨大成功,赢得广泛声誉,并发表著名诗歌《欢乐颂》,成为贝多芬著名《第九交响曲》的主题。1788年至1795年,席勒致力于研究历史与康德哲学,深入探讨社会、人生价值问题和救世之道。1794年至1805年的十年,席勒与伟大的现实主义作家歌德结为深交,使之进入理论研究和艺术创作的崭新时期。他不仅创作了《华伦斯坦》和《威廉·退尔》等著名戏剧,而且写出了《美育书简》、《论美》、《论素朴的诗与感伤的诗》、《论崇高》等一系列美学论著。1805年5月9日,席勒在过度劳累和长期贫病的压力下,因罹患肺病而英年早逝。由此可见,席勒不仅是伟大的戏剧家和诗人,而且是伟大的美学

家。

长期以来,我国美学界对于席勒的美学理论,由于受鲍桑葵(Bernard bosanquei, 1842—1923)《美学史》等著作的影响仅仅将其界定为“康德与黑格尔之间的一个重要的桥梁”^①。但站在21世纪的今天,再来审视席勒的美学理论,我们就会深深地感到过去的评价是不全面的。历史证明,席勒美学理论的意义决不仅是完成黑格尔美学的一种“准备”和“桥梁”,而早已超越了他的时代,成为人类美学建设和文化建设的不竭资源与宝贵财富。事实上,我们现在可见的席勒近20篇(部)美学论著,尽管题目各异,但其核心论题却是“美育”,其他论著均围绕这一论题,在《美育书简》的统领下展开。我们正是从这样一个崭新的角度出发来探索席勒美育理论的划时代意义。

席勒从美育的独特视角批判了他所在的时代。这种批判开启了对资本主义现代性进行审美批判的先河,影响到后世并对当代仍有重要意义。当代德国著名理论家哈贝马斯(Jurgen Habrmas, 1929—)在《论席勒的审美教育书简》一文中指出:“这些书简成为了现代性的审美批判的第一部纲领性文献。”^②众所周知,以工业革命为标志的资产阶级现代化在人类社会的发展史上构成了一个十分明显的二律背反:美与非美的悖论。所谓“美”,即指人们物质生活的富裕、文明与舒适;而所谓“非美”,即指人们精神生活的贫乏、低俗与焦虑。因此,对于同资产阶级现代化相伴而生的现代性之反思与批判乃至试图超越,就成为现代与当代的紧迫课题。对现代性进行审美的批判与反思就是众多现代与当代理论家的重要理论探索之一,而开其先河者即为席勒。他以其特有的理论敏感性,高举美的艺术是人的“性格的高尚化”的工具^③之武器,深刻揭示了现代性之二律背反特性。他认为,一方面,现

① 朱光潜:《西方美学史》下卷,人民文学出版社,1964年8月版,第439页。

② [德]哈贝马斯:《现代性哲学话语》,曹卫东译,译林出版社,2004年12月版,第52页。

③ [德]席勒:《美育书简》,徐恒醇译,中国文联出版公司,1984年9月版,第61页。

代化是历史的必然,“非此方式人类就不能取得进步”^①;另一方面,他又空前尖锐地批判了所谓现代性所导致的人性分裂和艺术低俗的弊端。他对于资本主义现代化所造成的社会与人性的分裂进行了无情的批判。他说:“现在,国家与教会、法律与习俗都分裂开来,享受与劳动脱节、手段与目的脱节、努力与报酬脱节。永远束缚在整体中一个孤零零的断片上,人也就把自己变成一个断片了。耳朵里听到的永远是由他推动的机器轮盘的那种单调乏味的嘈杂声,人也就无法发展他生存的和谐,他不是把人性刻到他的自然(本性)中去,而是把自己仅仅变成他的职业和科学事业的一个标志。”^②对于资本主义现代化过程中美的艺术与现实的脱节和走向低俗,席勒也进行了深刻的批判。他说:“在现时代,欲求占了统治地位,把堕落了的人性置于它的专制桎梏之下。利益成了时代的伟大偶像,一切力量都要服侍它,一切天才都要拜倒在它的脚下。在这个拙劣的天平上,艺术的精神贡献毫无分量,它得不到任何鼓励,从而消失在该世纪嘈杂的市场中。”^③从以上席勒对于资本主义社会中人性分裂和艺术堕落的批判可知,他的这种批判是非常深刻和具有普适性的,即便在今天仍不失其价值。正因为如此,席勒的这种审美批判一直影响到后世乃至今日。众所周知,黑格尔曾经批判资本主义时代审美与艺术的对立,因而导致“散文化”倾向。马克思则在著名的《1844年经济学哲学手稿》中列专章批判了资本主义的“异化劳动”,特别对其“劳动创造了美,但是使工人变成畸形”^④的非人性现象进行了深刻的批判。美国著名哲学家马尔库塞(Herbert Marcuse, 1898—1979)于1964年在《单向度的人》一书中深刻地批判发达资本主义社会信奉的单向度的技术思维,扼杀了人与艺术的多向度“自由”本性。这些批判应该说都与席勒有着某种渊源关系,同时也说明席勒从审美的角度批判资本主义现代化过程中存在的美与非美的二律背反

① [德]席勒:《美育书简》,徐恒醇译,中国文联出版公司,1984年9月版,第53页。

② [德]席勒:《美育书简》,徐恒醇译,中国文联出版公司,1984年9月版,第51页。

③ [德]席勒:《美育书简》,徐恒醇译,中国文联出版公司,1984年9月版,第37页。

④ 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社,1979年9月版,第92页。

并试图加以解决,是一个关系人类社会前途的具有重大价值的时代课题。

还有一点需要引起我们注意的是,席勒不仅是德国古典美学发展的桥梁,而且在许多方面超越了德国古典美学,某种程度上突破德国古典美学的思辨性、抽象性,努力将美学研究带入现实生活,开启了现代美学突破主客二分思维方式,走向“主体间性”之路。有的理论家曾经指出,从西方美学发展的历史来说,应该是由康德到席勒再到马克思,而不是像传统观念所理解的由康德到黑格尔再到马克思^①,这种看法是有道理的,因其充分注意到席勒对于德国古典美学的超越。席勒当然继承了康德但又许多方面超越了康德。正如黑格尔所说:“席勒的大功劳就在于克服了康德所了解的思想的主观性与抽象性,敢于设法超越这些界限,在思想上把统一与和解作为真实来了解,并且在艺术里实现这种统一与和解。”^②而席勒本人在《论美书简》之中也明确表示,他要探索一种不同于康德的“主观—理性地解释美”的“感性—客观地解释美”的“第四种方式”。^③非常重要地,席勒不同于包括黑格尔在内的德国古典美学之处在于,整个德国古典美学总体上都是从思辨的哲学体系之整体出发来阐释其美学理论,而席勒却与其相反是从改造现实社会和艺术的需要来阐释其美学理论。他认为美与艺术是社会与政治改革唯一有效的工具。他说,政治领域的一切改革都应该来自性格的高尚化,但是在一种野蛮的国家制度支配之下,人的性格怎么能够高尚化呢?为此我们必须寻求一种国家没有为我们提供的工具,去打开不受一切政治腐化污染保持纯洁的源泉。他说“这一工具就是艺术,在艺术不朽的范例中打开了纯洁的泉源”^④。而且,德国古典美学仍然遵循着主客二分的思维模式。康德的“美是无目的的合目的性形

① 李泽厚:《美学四讲》,三联书店,2004年3月版,第35页。

② [德]黑格尔:《美学》第1卷,商务印书馆,1979年1月版,第76页。

③ [德]席勒:《秀美与尊严》,张玉能译,文化艺术出版社,1995年8月版,第35—36页。

④ [德]席勒:《美育书简》,徐恒醇译,中国文联出版公司,1984年9月版,第61页。