

美育

李 范 主编

的 现 代 使 命

北京师范大学出版社

美育的现代使命

主 编 李 范

撰稿人 李 范 樊美筠 方 珊

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美育的现代使命 李范主编. —北京:北京师范大学出版社, 1998. 5

ISBN 7-303-04690-9

I. 美… II. 李… III. 美育 IV. G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第07245号

北京市社会科学基金资助

北京师范大学出版社出版发行

(100875 北京新街口外大街 19 号)

河北丰润印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 6.125 字数: 147 千

1998 年 5 月北京第 1 版 1998 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1~3 000 册

定价: 8.80 元

内容简介

本书系国家教委“八五”人文、社会科学研究项目《市场经济与审美教育》的最后成果。该书从理论与实践的结合上,探讨了在改革开放的新形势下,人们精神生活和心理状态所发生的种种变化,特别是市场经济的发展对人们的审美观念、审美趣味和审美价值取向产生的影响,揭示了社会主义物质文明建设和精神文明建设对审美教育的需求和呼唤,阐述了审美教育在四个现代化建设中的重要地位和特殊功能,指出了在即将跨入的 21 世纪中审美教育的新特征和历史使命,并提出了新时期审美教育发展的设想和对策,以及审美教育实施的方法和运行机制,从而从多角度、多层次、全方位地对审美教育进行考察和探究,因而,具有独特的理论意义和迫切的现实意义。

前 言

我们所处的时代是一个大变革、大发展的时代。国内,实行改革开放,在政治、经济、文化等各个领域,进行着全面深入的改革,人们的精神面貌和思想观念以及生活方式,都发生了巨大的变化,社会主义事业正在以前所未有的速度迅猛发展。社会的变革不可避免地会出现许多矛盾和困难,人们的思想也会产生一些问题和困惑。改革和发展处在攻坚阶段,我们任重而道远。国际上,和平与发展已成为当今时代的主题。世界格局正在走向多极化,各种力量出现了新的分化和组合,不同价值观念和发展模式的矛盾日益突出,大国间以经济和科技实力为基础的综合国力竞争更加激烈,同时,他们对中国市场的争夺和思想文化渗透也更为加剧。严峻的国际、国内形势向我们提出了挑战,也给了我们前所未有的发展机遇。

如今,20世纪即将过去,21世纪正向我们走来,在世纪之交这个重要时期,我们要牢牢抓住历史机遇,迈出新的步伐。我们有许多事情要做,我们有许多问题要妥善解决。然而,在众多的事情和问题中,有一件事是需要下狠心、花大力来做的,这就是提高全民的素质。其实,道理非常简单,也非常浅显。因为,任何事情都是要靠人去做的;任何问题都是要靠人去解决的,人的素质的高低,直接关系到事情的成败,也直接关系到问题解决的好坏。邓小平同志指出:“我们国家,国力强弱,经济发展后劲大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量”《《十二大以来重

2 美育的现代使命

要文献选编》，中）。这是极其英明的论断。国民的素质是关系到社会改革成败的根本问题，是关系到民族兴衰和国家前途命运的根本问题。对此，我们决不可等闲视之。

人的素质是多方面的，有身体素质、心理素质、科学文化素质、思想道德素质和审美素质等。提高人的素质应该是各种素质的全面提高，而不应该片面的只偏重于某一方面。我们的教育应该以全面提高学生的综合素质为己任，尽快从应试教育转变到素质教育的轨道上来，努力培养全面发展的复合型人才，以适应社会主义建设事业发展的要求。

在素质教育中，美育占有极为重要而又特殊的地位，它对培养全面发展的人才有着重大的意义。美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径，它是人生的必需品，是人性的协调剂，是社会的润滑油，是时代的驱动器，美育不仅是人自身发展、自我完善所必需，也是社会协调发展、时代文明进步所不可或缺。中国的改革开放需要美育，时代的发展呼唤美育。

但是，传统的美育已不能适应新时代的发展要求，美育需要变革，美育需要转型，需要确立一种新的美育观，赋予美育以新的内涵，对美育的现代功能、现代特征作出新的概括和阐释，对美育的运行机制和实施途径，进行新的探索和试验，以促进美育进一步发展。我们正是本着这样的愿望和目的撰写此书，以自己微薄之力为美育事业做点贡献，为社会主义建设加瓦添砖。

我们热切地期望我国的美育事业兴旺发达，我们衷心地祝愿祖国的新一代全面发展，健康成长。

李范 女，1935年出生，山东省潍坊市人。1949年参加革命，从事文艺和宣传教育工作。1956年考入北京师范大学政治教育系，毕业后留校任教。现为北京师范大学哲学系教授，兼任中华美学学会常务理事、中华美学学会美育研究会副会长、中国企业文化研究会企业美育委员会副主任等职。著作有《江山如画——自然美的欣赏》，合著《美学教程》、《美学与美育》、《青年与审美》、《美育新论》、《教师美育手册》、《家庭生活的美化》，主编《青少年探美丛书》、《发现美的眼睛》、《论美育》，编译《苏霍姆林斯基论美育》等。并发表论文50余篇。

樊美筠 女，

1960年出生，重庆市人。就读于北京大学哲学系，先后获得哲学学士、哲学硕士学位。现为北京师范大学哲学系美学教研室副教授，

兼任全国师范院校美育研究会理事、北京市美学学会理事。著作有《儿童审美发展》、《中国传统美学的当代阐释》、《青春期生活方式美》、《美妙人生》、《美育学概论》（合著）、《人体工学》（合译）等。并有论文、译文40余篇。

方 珊 男，

1949年出生，湖南岳阳人。1978年至1984年就读于北京大学哲学系，先后获得哲学学士、哲学硕士学位。现为北京师范大学美学

教研室副教授，兼任北京比较文学会理事，中华美学学会会员。发表《佛教与美学》（合著），合编高校教材《西方文艺理论名著教程》、《文艺学美学方法论》、《大学美育》等，还有论文、译文数10篇。

目 录

前 言	1
第一章 对我国美育的回顾与反思	1
一、对古代和近现代美育的回顾	1
二、对建国以后美育的反思	40
三、对当今美育的审视	44
第二章 当今时代对美育的呼唤	47
一、社会的变革	47
二、双重的效应	53
三、时代的呼唤	61
四、美育的转型	70
第三章 美育的新内涵	88
一、美育是感性教育	88
二、美育是趣味教育	102
三、美育是人格教育	111
第四章 美育的现代使命	126
一、美育的现代功能	126
二、美育的现代特征	146
第五章 美育的实施与机制	165
一、美育的独立运行机制	165
二、美育的保护机制	171
三、美育的评估机制	173
四、美育的管理机制	177
本书主要参考书目	184
后 记	187

第一章 对我国美育的回顾与反思

一 对古代和近现代美育的回顾

中国是世界文明古国之一,素有礼仪之邦的美称。她有着宝贵的文化遗产,也有着优良的审美教育传统。在改革开放的今天,我们来挖掘、继承和审视这些祖先留给我们的遗产,吸取其精华,摒弃其糟粕,从而探索适应现实社会发展的美育之路,必将对社会主义文明建设和民族的兴旺发达起积极的促进作用。

1. 我国古代的美育思想

我国古代的美育思想,最早可追溯到上古时代。青铜器造型艺术以象征的符号,给人们以敬畏和神秘之感,同时,其造型和绘图的视觉形象所传达的某种超越含义和审美特性,也给人们以精神的慰藉和情感的满足。这是远古时代原始美育的开篇。与生存劳动和宗教祭祀紧密结合的诗、乐、舞合一的艺术形式在古人的生活中,占有极为重要的地位,它们在表达情感、进行教化、安民治国等方面,起了积极的作用。早期的“诗教”和“乐教”是我国古代美育的最初形态。

而真正拉开中国美育史帷幕者,应当是春秋时期的孔子。一方面,他对前此时代的美育活动进行了理性的思考和反省;另一方面,他对美育的原则性论述又成了中国古代美育的基本规范。他的美育思想成为中国古典美育的根本精神,奠定了中国美育数千年的基本方向,至今仍对中国美育的发展有着重大的影响。

在中国古代,从先秦诸子开始,直到明清时期的一些哲人、思

想家,都提出了极其丰富的美育思想,其中有不少真知灼见,值得我们很好地吸取和借鉴。从思想观点和总体精神上分析,大体上可以划分为两大派别,现在我们就对他们的主要观点及其对后世的影响作粗略的归纳和剖析。

(1)以孔子为代表的儒家学派

以孔子为代表的儒家学派,在我国的思想史和教育史上占有极为重要的地位,他们的学说成为我国传统文化的主要潮流,奠定了中国美育思想的基础,对后世美育思想的发展有着深远的影响。他们的美育思想有以下几个主要方面:

①主张美与善的统一,强调美育的道德教化作用。

美与善的统一是先秦美学思想的一个十分显著的特点,也是它的美育思想的重要特征。儒家美学虽然有时也将美和善加以区别,但却认为美与善在本质上是统一的,美不能离开善,美必须服从于善,符合于善,美实际上也就是善。他们往往把审美同人的高尚情操和道德品质联系在一起,把审美教育看作是进行道德教育的一种辅助手段和工具,通过审美教育,使受教育者弃恶从善,由审美境界升华到道德境界。关于这一点,我们从先秦诸子对美的认识、审美标准、美育的宗旨和目的等一系列论述中清晰可见。

先秦诸子在对美的认识上,都是与善紧密联系在一起的。如孔子提出“里仁为美”的思想。“仁”是孔子整个思想的核心,所谓“里仁为美”就是要求把“礼”所规定的上下等级、尊卑老幼等的秩序变成人性内在的欲求,成为人们发自内心的自觉行动。“仁”是君子修养的最高境界,人只有使自己的一切思想行为均符合于“仁”,把外在的社会道德规范变成自己内心自觉的要求,才称得上是君子。“仁”由外在强制的东西转化为内在自觉的要求的时候,就是“美”。“美”在这里主要表现为对善的赞赏和肯定。美实际上是善。

孟子主张“充实之谓美”。他从性善论出发,认为“人之初,性本善”,“人皆可以为舜尧”。现实社会中的人,之所以有好坏善恶之分,一是因为人由于受了恶劣环境的影响,而由善变恶,人失去了原本的善性。再是因为人不学好,自暴自弃。要使人保持善的本性,最根本的方法就是要进行自身修养,即独善其身,养“浩然之气”。“求则得之,舍则失之”(《告子》),得之则为人,失之则为禽兽。只要个人通过自觉的努力,就可以养成“浩然之气”的人格精神,成为具有高尚道德的仁人志士和真君子。孟子从这种“人性善”的思想出发,提出“充实之谓美”的主张。所谓“充实”,指的是个体通过自觉的努力,把人所固有的仁义等善的本性“扩而充之”,使之贯注充实于人的形体的各个方面,如容貌、眼睛、躯体、动作等,使人的形体“生色”、“增辉”,使自然的形体具有高尚的道德精神意义,从而成为直观到的东西。在这里,孟子把善的充实看作是美,认为只有把善发扬光大才算美。而实施审美教育,实际上就是对人的善性加以锤炼升华的一种途径和手段,也是培养人的“浩然之气”使人的道德修养达到充实完满的一种精神境界。由此看来,孟子的“充实之谓美”也是与孔子一样,把美看成是善的加深和扩展。

集儒家之大成的荀子,与孟子相反,提出了“性恶论”的观点。他在论述人的美的时候,提出了“君子知夫不全不粹之不足以为美”(《劝学》)的观点。荀子认为,人的本性本来不是善的,而是恶的,如果顺从人的本性,而不以礼义来节制,必然就会产生争夺、残贼和淫乱。审美教育的任务就是要通过后天的教育,培养美善的情感,目的在于改变人的恶的本性而自觉从善。所以,美育的实质就在于“化性起伪”,化恶为善,使人的道德品行既“全”又“纯粹”,成为一个道德完美的高尚君子。在这里,荀子从性恶论出发,把人先天的自然本性和后天形成的善的品行区分开来,反对天赋的道德论,强调后天的培养教育,强调美育的教化功能,把个体的生理

和心理欲求导入社会的伦理道德规范之中,使人的思想行为合乎礼义的要求,这样就把美和善结合起来,使美服从于善,符合于善,达到于善。

从以上所述,我们可以看出,美善相通,以美储善,是先秦儒家美育思想的重要特征。他们所倡导的审美教育始终是与政治伦理教育融为一体的,审美修养总是与道德修养紧密相关。美育的主要功能在于教化,美育的实质在于以礼制欲,以理制情,通过美育达到道德教育的目的。这样,就使美育具有强烈的道德主义倾向。

②注重美育对完美人格的塑造,培养“文质彬彬”的君子。

先秦诸子都非常重视“成人”的问题。孔子仁学的核心就是教人学会如何做人。他以彬彬君子作为理想人格的典范。他说:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)人有仁义之道的“质”,而无礼乐修养的“文”,或者反过来,有礼乐修养的“文”,而无仁义之道的“质”,都不能称为君子,只有文质兼备,才德并茂,才称得上是君子。然而这种“文质彬彬”的君子并不是天生就有的,必须是经过后天的修养和教育。教育的根本任务就在于培养和造就理想的人格,因此,孔子十分重视教育,自然也很重视美育。他把“成人”的过程分为三个阶段,即“兴于诗,立于礼,成于乐”(《泰伯》)。“兴于诗”是说明言志抒情的诗篇能使人感发兴起,这是成为仁人君子的起点。“立于礼”是说人格的确立和成人的标准应以社会的伦理道德规范为准则,“不学礼,无以立”(《季化》),“不知礼,无以立也”(《尧曰》)。君子的一切思想行为必须符合于礼。只有遵从于礼,人才能称得上是君子而自立于世。“成于乐”,是说君子的成人必须学习乐。君子的修身如果不学习乐,那是不可能成为一个完全的人的。而乐之所以有如此重要的作用,是因为乐可以改变人的性情,感发人的意志,使人自觉地接受和实行仁道。后人对孔子关于“成于乐”的解释也说明了这一点。孔安国注

“成于乐”云：“乐所以成性”。刘宝楠在《论语正义》中也说：“乐以治性，故能成性，成性亦修身也”。治性和成性，都是说的乐对人性的影响，当人进入乐的境界，就是人格修养的最终完成。感发于“诗”，立足于“礼”，完成于“乐”。以美育始，以美育终，贯之以礼，这便是孔子培养君子人格的全过程。孔子不仅以“诗教”和“乐教”来培养“仁人君子”，而且还以自然山水的品格来与人的道德情操相联系，相比拟，这是最早的“比德”思想。孔子曰：“知者乐水，仁者乐山”^①。据《尚书大传》卷六中记载：

子张曰：“仁者何乐于山也？”孔子曰：“夫山者，岿然高，岿然高，则何乐焉？夫山，草木生焉，鸟兽蕃焉，财用殖焉，生财用而无私为，四方皆伐焉，每无私予焉。出云雨以通乎天地之间，阴阳和合，雨露之泽，万物以成，百姓以飧。此仁之乐于山者也”^②。在孔子看来，山具有与“仁者”的美德相类似的特征，故“仁者乐山”。至于“知者乐水”，《韩诗外传》卷三云：问者曰：“夫智者何以乐水也？”曰：“夫水者，缘理而行，不遗小闲，似有智者；动而下之，似有礼者；蹈深不疑，似有勇者；障防而清，似知命者；历险致远，卒成不毁，似有德者。天地以成，群物以生，国家以宁，万事以平，品物以正。此智者所以乐水也。”^③孔子正是以山水的品格与“君子”的品德相比较，通过自然美来塑造人性美。孔子实施美育的最终目的就是要培养具有礼乐修养的文质彬彬的君子。他把美育看成是人性修养的重要一环，是塑造理想人格的重要途径。

和孔子一样，孟子也是非常重视人才的培养，把“得天下英才而教育之”（《尽心上》）看作是一生的乐事。在培养人才方面，他特

① 转引自：北京大学哲学系美学教研室编：《中国美学史资料选编》，上册，中华书局 1980 年版，第 16 页。

② 转引自施昌东：《先秦诸子美学思想述评》，中华书局 1979 年版，第 6 页。

③ 同上书，第 6 页。

别重视人格美的培养。他把人格分为善、信、美、大、圣、神六个等级。“善”是做一个符合仁义的好人。“信”是做一个诚实可信的人，在自己的思想和行为中处处都以自己本性中所固有的仁义等原则作为指导，履行信守仁义道德之原则，而决不违背它。“美”则是把人的善本性充实完满。“大”是不仅善本性充实完满，而且还要发扬光大，光辉外射。“圣”是“大而化之”，具有崇高和伟大的品格，由个体转化为社会，成为世人的楷模。“神”是人格精神的最高层次，它得之于天赋和神功，非人力所能及。在这六个等级中，“美”是人格培养过程中的一个重要阶段，它是连接“善”、“信”和“大”、“圣”、“神”的中介环节，是达到人格完善的必经之途。在这里，孟子也是把美育看作是培养理想人格的一种手段。美育的目的就是为了造就具有“浩然之气”的完美人格。

荀子学说的核心问题也是探究什么样的人才是君子和怎样才能成为君子的问题。他的美育思想也是为解决这个核心问题服务的。荀子对美育塑造人的作用作了充分的论述。他认为美育具有调养人类感官、平衡心理、陶冶性灵的作用；并具有辅翼道德，使人弃恶从善的作用；还具有启蒙益知、提高理性的作用。荀子认为美育的根本任务就是“美人”，即培养具有高尚道德修养的人。在他探讨“美人”的同时，还提出了“美政”、“美俗”的主张。他说：“儒者在本朝则美政，在下位则美俗”。他认为美育可以使人“耳目聪明，血气和平”，“移风易俗，天下皆宁”。“美人”是“美政”和“美俗”的核心和前提，只有培养出具有高尚道德修养的人，才能实现“美政”、“美俗”的理想，只有造就“又全又粹”的人格美，才能达到社会的和谐与安宁。由此可以看出，荀子正是通过美育来改造人性，使人出恶入善，由放纵欲望的卑贱小人，变成为知书达礼的君子。

③强调艺术的美育功能，提倡“诗教”和“乐教”。

艺术是美的集中表现，是审美意识的物化形态。每个时期的美学思想都离不开艺术的发展。审美教育作为美学思想的内容之

一,自然也离不开艺术教育,而且多以艺术教育为主要内容和主要手段。艺术教育在先秦美育思想中占有极为重要的地位,先秦诸子大多都十分重视艺术对人的情感和精神的影响,特别是对“诗教”和“乐教”的美育功能给予高度的重视。

孔子以《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》和《春秋》作为教育弟子的基本内容,在这《六经》之中,《诗》和《乐》与美育直接相关,他还规定“六艺”:“礼、乐、射、御、书、数”作为弟子必须掌握的知识和技能。其中的“乐”不只是音乐,而是包括诗、歌、舞等综合艺术的总称。

孔子把《诗》看作是培养君子仁人的必修课程,他说:“不学《诗》,无以言”(《季氏》)。通过学《诗》,可以获得作为仁人君子做人和从政所必需的有关政治、伦理、历史等各方面的知识,特别是能够达到精神的升华和人生的高尚境界。孔子说:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”这是对诗的美育功能的精辟见解和高度概括。所谓“可以兴”,按照孔安国的注释是,它可以“引譬连类”,意思是说诗可以通过某一个别的形象譬喻,引起人们的联想,从而领悟到与这一譬喻相关的某种带有普遍性的关于社会人生的道理。朱熹注释曰:“感发志意”,意思是说诗可以唤起人的情感,陶冶人的性灵,从而起到感染人、教育人的作用。所谓“可以观”,郑玄注释为“观风俗之盛衰”。孔子认为,社会风俗的盛衰和人们的情感心理状态密切相关,诗中所表现的社会风俗和国家的兴衰,实际上是人们情感和心理健康状态的反映,所以,“观风俗之盛衰”主要是观人们的精神风貌和情感心态。不同的诗,可以引发人们不同的情感反应。孔子所说的“观”,不只是单纯理智上的冷静观察,而且还伴随有强烈的情感态度。或爱或憎,或赞美或嫌恶,引起不同的审美感受。所谓“可以群”,朱熹解释为“和而不流”,意思是说通过读诗,可以陶冶人们的性灵,感发人们“仁”的感情,使人们懂得如何正确对待个人和他

人的关系,做到互助互爱,以达到群体的协和与团结,促进社会的安定发展。所谓“可以怨”,是说诗可以表现人们的丰富情感,表达人们的爱憎情绪,既可以讽刺批评上良政治(即孔安国所注的“刺上政”),也可以发牢骚,泄怨气,还可以抒发爱恋之情,赞颂美好事物。但是,情感的抒发必须以“仁”为标准,在符合“仁”的前提下,各种情感的表现都是合理的、正当的,而且是崇高的。孔子所提出的“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”的观点,不仅是对诗的审美特征和美育功能的概括,而且是对一切艺术的审美特征和美育功能的概括。孔子不仅指出了诗的审美功能,而且还指出了诗的教化和益智功能。这就是他所说的“迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名”。这就是说,诗不仅教人懂得父子、君臣等等级伦理关系,还可以使人认识各种自然现象和客观事物。正是诗具有教育、认识、审美等诸多功能,所以孔子才特别重视“诗教”。通过“诗教”灌输和渗透他的政治思想、伦理道德以及“仁”学,使受教育者受到潜移默化的感染和教育。

孔子在提倡“诗教”的同时,还十分注重“乐教”。他把“乐”看作是仁人君子修身养性最后完成的科目。认为只有通过“乐”的学习和修养,人才能成为一个具有高尚修养的人,才能是一个完美的人。《论语·宪问》中曾有这样的记述:“子路问成人。子曰:‘若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣’。曰:‘人诚之者何必然?见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣’”。在这里,孔子提出了两个层次的成人标准,前一个标准是,既有智慧、廉洁、勇猛等品德,又有才艺和礼、乐之修养的完美的人;后一个标准是,只要能做到“见利思义”、“见危授命”、“不忘平生之言”,也可算是“成人”了。前者是高标准的要求,后者则是做人的起码要求。孔子当然推崇的是前一个标准。这可以从他选拔人才的标准证明这一点。他说:“先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也,始用之,则吾从先进”(《先