

Suzhi Jiaoyu Beijing Xia De
Yinyue Meiyu
Yanjiu

素质教育背景下的
音乐美育研究

岳月 任陆 / 著

新华出版社

素质教育背景下的
音乐美育研究

岳月 任陆 / 著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素质教育背景下的音乐美育研究 / 岳月, 任陆著.

— 北京: 新华出版社, 2021.5

ISBN 978-7-5166-5826-0

I. ①素… II. ①岳… ②任… III. ①音乐教育-教学研究 IV. ①J60-059

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 081304 号

素质教育背景下的音乐美育研究

著 者: 岳 月 任 陆

责任编辑: 蒋小云

封面设计: 马静静

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhua.pub.com>

经 销: 新华书店

新华出版社天猫旗舰店、京东旗舰店及各大网店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 北京亚吉飞数码科技有限公司

印 刷: 北京亚吉飞数码科技有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 11

字 数: 174 千字

版 次: 2021 年 5 月第一版

印 次: 2021 年 5 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-5826-0

定 价: 68.00 元

版权专有, 侵权必究。如有质量问题, 请联系调换: 010-82951011

前 言

教育的重要意义就在于培养造就“自由和谐全面发展的人”。一个完整的人,从结构上说可以分为外在与内在两大部分。外在方面是指身体的形态结构;内在方面是指心理的文化结构,包括智力结构、伦理道德结构和审美心理结构。在心理学上相对应的是知、意、情,在教育上相对应的是智育、德育和美育。德、智、体、美是一个统一的整体,通过开展美育可以以美促善,以美传真,以美启智,以美健体,以美愉心。

本书以素质教育为背景,以音乐为具体鉴赏艺术门类,通过对音乐美育研究,达到提高读者高审美能力、培养高尚审美情趣的目的,希望通过学习本书,读者能够理解美的真正含义,懂得欣赏美,敢于创造美;逐渐开始热爱一门艺术,懂得鉴赏一门艺术,将自己培养成一名具有良好的道德、完善的人格、知识全面、具有一定创造力和创新意识的高素质人才,以适应 21 世纪的需求。

全书共有五章:第一章为绪论,内容包括对素质教育的认识,音乐教育中的素质教育体现,美育的释义、特征、作用及任务;第二章为音乐美育概述,主要介绍音乐与美育的关系,音乐美育的内涵、价值、心理与情感;第三章为音乐美育下的审美教育,主要介绍音乐审美与音乐美育的关系、音乐审美能力的培养及审美方法;第四章为音乐美育的不同实施途径,通过社会、学校、家庭三个途径来研究音乐美育的实施;第五章为审美能力和审美素质的建立与提高,从义务教育阶段和高中阶段分别来阐述,最后介绍了音乐审美教育与高校大学生审美能力的培养。

本书的撰写得益于相关书籍及作者的启发、帮助,感谢出版行业领导、项目编辑、责任编辑的热心支持、帮助与不厌其烦的修改校对。由于编写时间紧,加之部分网络作者来源不详,导致未能全部列出这些成果

 素质教育背景下的音乐美育研究

的所有出处,在此向各类文献的作者表示真挚敬意、歉意和由衷的感谢,书中存在的错误和遗漏在所难免,恳请读者批评指正。

作 者
2021 年 1 月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 对素质教育的认识	1
第二节 音乐教育中的素质教育体现	3
第三节 美育的释义	5
第四节 美育的特征、作用及任务	14
第二章 音乐美育概述	29
第一节 音乐与美育的关系	29
第二节 音乐美育的内涵	43
第三节 音乐美育的价值	45
第四节 音乐美育的心理与情感	53
第三章 音乐美育下的审美教育	58
第一节 音乐审美与音乐美育的关系	58
第二节 音乐审美能力的培养及审美方法	59
第四章 音乐美育的不同实施途径	66
第一节 社会音乐美育	66
第二节 学校音乐美育	84
第三节 家庭音乐美育	94
第五章 审美能力和审美素质的建立与提高	101
第一节 义务教育阶段	101
第二节 高中阶段	134
第三节 音乐审美教育与高校大学生审美能力的培养	164
参考文献	166

第一章 绪 论

音乐是艺术教育全面发展教育的有机组成部分,也是素质教育的重要内容之一。^①素质教育的提出,不仅为音乐艺术教育提供了充分发挥创新潜能的发展机遇,而且能够培养学生的创新能力,使学生具有创新的胆识,具有良好创新意志品质,同时也为音乐教育教学改革指明了方向,注入了巨大动力。^②我国社会主义市场经济体制的建立是生产关系革命性的变革,对音乐教育改革来说,也是一次新的机遇和挑战。音乐教育如何把握机遇、迎接挑战,适应知识经济的需要,是每一位音乐教育工作者十分关心的重要课题。

第一节 对素质教育的认识

作为一种探讨,我们站在素质教育的角度来研究音乐欣赏教学,因此,在整体构思时不仅仅是考虑音乐教育本身,而且更多的要考虑音乐教育与人的全面素质培养的各个方面。为此,我们运用了系统论中的整体性原理来分析研究音乐欣赏教学在音乐教育中与同类学科(如声乐、器乐、音乐基础理论等)的关系,以及在人的全面素质培养中与其他横向学科(如政治、历史、地理、文学、道德品质等)的关系。例如,欣赏《义勇军进行曲》《毕业歌》等革命历史歌曲,对学生进行革命传统教育和爱国主义教育,这就是提高学生的政治素质和思想素质;听高雅的音乐,使学生在精神上得到愉悦,并能引导他们对美的追求,心灵得到净化,从而促使其身心健康发展,这就是提高学生的心理素质和身体素质。

① 张梅.探索音乐课堂教学艺术[J].唐都学刊,2000(1):113-114.

② 陈春华.关于高校音乐教育专业的思考[J].教育与职业,2011(06):122-123.

近些年来,在素质教育的研究与探讨中,人们对素质的解释,无论是从内涵还是外延上,都突破了素质的经典定义,将素质看作是人们先天自然性与后天社会性的一系列基本特点与品质的综合。人的素质既指可以开发的人的身心潜能,又指社会发展的物质文明和精神文明成果在人身心结构中的积淀和内化;既可特指个体素质,也可泛指群体素质,如我们通常所说的“民族素质”“国民素质”“人口素质”“劳动者素质”“学者素质”“教师素质”“学生素质”“领导素质”“演员素质”“作家素质”“军人素质”“运动员素质”等。可见,人们确已在新的理解基础上来使用这个词了。我们今天研究素质教育,既不能拘泥于经典解释,又不可过于泛化,而应加以科学界定,规范地使用。

回顾近 20 年素质教育的研究与实施状况,大致经历了下述几个方面的变化。

第一,从“素质教育”概念的提出与推广看,经历了一个逐步明确与初步认同的过程。起初,素质教育只是作为一个词偶尔出现的,后来才逐步作出各种界定,并逐步得到了较为广泛的认同。当然,也有对素质教育及“应试教育”的提法提出质疑的。其实,提出质疑者大多并非从根本上不赞成正在开展的“素质教育”活动,主要是针对该概念在语言上的逻辑歧义而发的。

第二,从素质教育适用范围的研究看,早期的文章往往局限于初中阶段或小学阶段,后来逐步延伸到整个基础教育领域,近几年,几乎在各级各类教育中,都在探讨实施素质教育的问题。

第三,从素质教育在基础教育中的地位看,人们起初将素质教育作为基础教育的目标和任务,后来将素质教育视为基础教育改革的根本出路,作为一种与“应试教育”相对立的新的教育思想,有些文章甚至将素质教育提升到基础教育的指导思想的地位。

第四,在素质教育研究的重心上,由素质教育的外部关系的研究,逐步深入到内部要素的研究。起初,人们将素质教育研究的重点主要放在基础教育与劳动者素质或民族素质的提高的关系上,后来则转向对素质教育自身各种要素的研究,包括素质教育的内涵、特点、目标、功能、内容、原则和途径等方面的研究。如今,人们更加注重教师素质的提高和课程内容的改革,突出课堂教学的效果。随着研究重心的转移,素质教育理论在逐步深化。

第二节 音乐教育中的素质教育体现

一般来说,国民(包括学生在内)素质有三大特征:一是素质的稳定性,人的素质均是在其实践活动中经常而稳定地出现的某些品质;二是素质的可塑性,人们的素质总是在不断地形成与消失之中,素质教育不能一劳永逸,乃终身教育;^①三是素质的系统性,人的素质既是先天与后天、文化与心理的结合,亦是一种身心(生理与心理)所构成的层次结构。人的素质的培养与教育,从认识过程来说,是由感性的充分发展进而到高级的理性的确立。

中央有关领导提出,要加强艺术教育,要把艺术教育作为由“应试教育”向“素质教育”转轨的重要途径之一,并没有包含艺术教育就是素质教育之意,而是希望通过加强艺术教育,来达到促进素质教育的目的。^②从这个意义上讲,在开展音乐课外活动的同时,必须调整课程结构和课时分配,适当减少文化课的课时量和作业量,这才是真正的素质教育。另外,在音乐教育中也同样面临实施素质教育的任务,因为素质教育不仅要求各个学科的合理结构、相互合作,而且要求各个学科将其思想体现在教育的全部过程之中。^③如何在音乐教育中体现素质教育将是本章重点研究的问题。

一、确立全面正确的音乐教育目标,打造“通识型”课程

纵观当今世界经济的发展,可以看到这样一个新趋势,经济增长已不再是单纯地依靠资本、技术等经济因素,还有赖于各种非经济因素,诸如经济主体的智力能力水平、观念道德水准等综合因素的促进,离不开文化的投入道德的切入和精神的注入。以确保经济蓬勃的生机和旺盛的活力。音乐教育要适应社会的变革,就要着力开发学生的智力与创

① 刘丕全. 素质教育与心理教育[J]. 湖南经济管理干部学院学报, 2003, 14(1): 103.

② 文燕. 浅谈音乐教育在素质教育中的作用[J]. 现代交际: 下半月, 2010.

③ 高珊, 赖雅静. 浅谈在音乐教育中应体现素质教育[J]. 音乐大观, 2013(5): 138.

造力。在音乐教育领域,尤其在高等教育领域,对于人才培养素有“通才”与“专才”之争,自觉或不自觉地趋向于培养“专才”。对此,科学巨匠爱因斯坦就认为:“学校的目标始终应当是:青年人在离开学校时,是作为一个和谐发展的人,而不是作为一个专家。”^①按照他的思路,所谓“和谐发展的人”,就是既富有个性又有益于社会的人,即在一定意义上指的是“通才”。^②“通才”所表现的知识面广博,而广博的知识面是创新的前提。

二、发展科学多元的音乐知识体系,翻越教育学科樊篱

中共中央颁发的《关于教育体制改革的决定》中明确指出:“教育体制改革的根本目的是提高民族素质,多出人才,出好人才。”^③国家总督学柳斌同志认为:“以促进学生德、智、体、美全面发展为宗旨,以提高全体国民的素质为目的,这样的教育就是素质教育。”^④音乐教育是美育的一个重要组成部分,是素质教育全面实施的重要环节之一。因此,中小学音乐教育应作为素质教育中教改的一项重要内容,成为培养创新人才的突破口。音乐教育中,要达到创造型人才全面发展素质的教育目标,必须进行创新教育,建立科学的、多元的音乐知识体系。

三、建立改革创新的音乐教育观念,培育“素质型”人才

随着素质教育观念的深入人心,素质教育实践的不断深化,作为素质教育的一个有机组成部分——学校音乐教育,不仅在学校全面发展教育中的地位逐步得到确立,而且音乐教育的自身建设也得到了飞速发展,它以改革的朝气蓬勃的姿态走进21世纪。与此同时,我们也应清醒地看到,音乐教育是整个学校教育最薄弱的环节,它离素质教育的要求还有一定的距离。素质教育的核心是质量,要提高音乐教育质量,必须

① 龚乐进. 爱因斯坦与教育[N]. 人民日报, 1999-3-2.

② 刘万军. 中西方和谐思想与大学生人格塑造[J]. 人民论坛: 中旬刊, 2011(6): 210-211.

③ 马达. 论高师音乐教育专业的素质教育[J]. 音乐研究, 1998(4): 15-21+14.

④ 柳斌. 实现由“应试教育”要向素质教育转变是一项历史性任务[J]. 中国教工, 1997(8): 10-11.

从教育思想教育理念、教育内容、教育方法到人才培养模式等方面进行一次深刻革命,站在面向现代化、面向世界、面向未来的高度,以全新的时空观、价值观来面对历史赋予我们的使命,培养造就 21 世纪的高素质、多功能、复合性、适应时代的创新型人才。

第三节 美育的释义

美育不仅有着悠久的历史,而且在目前深化教育改革、全面推进素质教育的进程中,对广大的教育工作者提出了更高的要求:力争进一步加强对美育教学的力度,提高人们对审美教育的普遍的重视和认识程度,尽快改变目前美育教学的薄弱状况,以充分发挥美育对于学生全面发展的不可替代的作用。

美育是审美教育的简称,它是培养人对自然美、社会美、艺术美的正确的审美观点,审美情趣和欣赏能力的教育,也是培养人具有创造美的能力的教育。

人们在美的创造活动中,一方面要在自然、社会、科技、艺术领域中创造美;另一方面要对人类自身进行审美教育,实现人类自身的美化。审美、创造美是美育的根本任务。历史上的哲学家、教育家、思想家、社会学家、心理学家等都把理想社会和理想人格的追求看作是最终目标。美学、教育学也把培养全面发展的新人作为最后归宿。因此历史上的先哲们从不同的目的、不同的角度对美育进行了广泛的探讨,意见纷纭,莫衷一是。马克思主义诞生后,对美育的产生、发展、本质、作用等重大理论问题给予了唯物主义的解释,从而奠定了崭新的马克思主义的美育基础,重大理论问题解决了,但许多具体问题仍在争论。这些争论将随着马克思主义的发展,随着现代科学的发展,心理学、生理学许多谜逐步揭开而逐渐趋于一致。

一、美育的探讨及实质

美育的本质是什么,它与美一样是个争论了几千年的老问题。为了正确理解美育的本质特征、任务,合理地吸收中西美育思想史中的精华,需要对中西美育思想史进行简要回忆。

(一) 中西方对美育的探讨

1. 中国美育思想的发展及其特点

中国是世界上最古老的文明古国,美育思想有悠久的历史并且系统而全面,有鲜明的民族特色。中国的学校始于夏朝,学校教育开始就包括美育,《尚书》中说:“古代教民,口耳相传,故重声教,而以声感人,莫善于乐。”(古代的乐包括诗歌、音乐、舞蹈三者)“乐教为教民之本。”《尚书·尧典》中说:“夔!命女典乐,教胄子。”即任命夔主管乐,用以教育弟子。《尚书·光曲》又说:“教胄子,且而温,宽而栗、刚而不虐、简而无傲,诗言志,歌永言,声依永,律和声。人音克谐,无相夺伦,神人以和。”可见,这时的美育是以人为中心,把艺术教育 with 德育教育有机地结合起来,达到“中和”之境,即美。这是周以前的美育思想。系统地提出美育思想的是孔子,他不但把美育看作是达到政治目的的手段,而且把政治作为一种艺术,包含于美育之中。他在欣赏评论《韶》乐和《武》乐时说:“子谓《韶》,尽美矣,又尽善矣;谓《武》,尽美矣,未尽善矣。”《韶》是歌颂舜的禅让,符合他的仁政思想,所以尽善尽美;而《武》是歌颂武王伐纣的,不符合他的仁政思想。因此只是尽美而未尽善,可见尽善尽美、美善统一是孔子的审美观即审美思想。他的审美思想以“礼”为行为(道德)规范,(非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动)以“仁”为目的,把“诗”“礼”“乐”紧密结合起来,进行美育。他认为君子修身“兴于诗,立于礼、成于乐。”“不学诗,无以言”,“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。”“致乐以治心”。他说“生则乐、乐则安、安则久、久则天、天则神、天则不言而言,神则不怒而成,治乐以治心也。乐以治性故能成性,成性亦修身也。”通过“乐”来治心——感发心灵,改变人的性情,约束自己的行为,达到“仁”的目的。他强调人格修养要内外一致,内容与形式的和谐统一。即“志之所至,诗亦至矣,诗之所至,礼以至焉,礼之所至,乐以至焉。”孔子的审美思想另一个重要方面,就是把知识既看成是审美修养的内容,又看成是审美教育的基础。所谓“好仁不好学其蔽也愚,好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贱;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”知识可以丰富人的内心世界,把美的追求导向善,使人变得高尚。孔子正是看到了美育的重大作用,所以在他的教材

中(礼、乐、射、御、书、数)把乐教即美育放到重要的位置上。

孔子关于诗的“兴、观、群、怨”的论述是对诗的情感功能、伦理功能、认识功能言简意赅的概括,是对诗审美教育作用的精辟阐发;孔子天才地猜测到了在人类的教育中,智育是基础,德育是核心,美育是桥梁和动力的思想。他的美育思想和教育思想是对世界的贡献,影响了中国两千年。至今部分思想仍然在放射着光辉。

战国末年,另一位大师荀子,也特别重视美育,他在《乐论》中说“乐者也,人情所必不可免也”“君子以钟鼓道志,以琴瑟乐心,动以干戚,饰以羽旄,从以磬管。故其清明象天、广大象地、终始象四时,周旋象风雨,五色成文而不乱,八风从律而不奸,百度得数而有常。小大相成,终始相生,倡和清浊,迭相为经,故乐行而伦清,耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁,美善相乐。”“夫声乐之入人也深,其化人也速”。他极力夸大乐的作用,简直把乐看成是万能的了。他在《乐论》中又说“声音之道、与政通矣”“乐也者、动于内者也;礼也者,动于外者也”。即礼从外部统一规范人们的行为,而“乐”则从内来谐调人们的情感。他把乐看成是稳固和规范国家统治的四种手段之一,“乐者天地之和也,礼者天地之序也,和故百物皆化,序故群物皆列。乐由天作、礼以地制。过制则乱,过作则暴。明于天地,然后能兴礼乐也”“礼节民心,乐和民声,政以行之,刑以防之,礼乐刑政,四达而不悖,则王道备矣。”这既表达了中国古代的审美理想,又表达了他们的世界观和人生观。从以上引言中可以看到中国古代美育思想是全面而系统的,它包括美育的任务、地位、性质、作用、手段、审美观、审美能力的培养等。中国美育思想的特点是:以人为中心,以美善结合为基础,正确地处理真、善、美的关系。把政治与美育有机结合起来;把理论与实践结合起来;提倡“中庸之道”“中和之美”“充实之美”;重视社会关系,忽视生产。

到了近代,中国美育思想史上值得一提的是梁启超、王国维、蔡元培。梁启超的美育思想是“用感情激发人”,他认为人的感情“是人类一切动作的原动力”,但是感情的本质,“不能说都是善的,都是美的;他也有很恶的方面,他也有很丑的方面”,“把情感教育放在第一位,不外将情感善的、美的方面尽量发挥,把那恶的、丑的方面渐渐压伏淘汰下去”。

“情感教育最大的利器就是艺术”“艺术是情感的表现,秘密的钥匙”,它可以抓住瞬间即逝的情感打进读者的心灵,从而激发人的感情。

用艺术进行教育的方法有四种：“一曰熏”，即逐渐熏染；“二曰浸”，即让你浸入艺术中，使艺术审美发挥持久作用；“三曰刺”，即入于一刹那间起异感而不能自制；“四曰提”，即自外而灌之使其身临其境，达到忘性忘我移性育人之境。他在用小说进行审美教育的探讨中贡献很大，但过分夸大了小说的审美意义。

王国维的美育思想简言之是纯艺术美育论。认为审美要离开内容，他说“一切之美皆形式之美也，从形式中可以感受无限的快乐。”他研究了优美、壮美两个范畴。认为它们是第一形式美。他结合我国传统美学自创了一个美学新范畴——古雅，并把它叫作第二形式美。他在审美的作用上，一方面认为审美即“意兴所至”，只用对象的形式就能自娱娱人。提倡“为学术而学术，为文学而文学”，文学艺术具有巨大魅力，但要欣赏它就要离开一切现实才能得到其中三昧。这种观点是错误的，但有合理的因素。在《教育的宗旨》中，他提出“心育论”，认为整体教育应包括体育和心育两个方面，心育又包括智、德、美三育。四育并举才能培养“能力和谐”的“完全之人物”。他还进一步指出了德、智、体、美四育的联系和区别，这是他对美育的贡献。但他的审美观是唯心主义的，不可取。

蔡元培先生融合了中西文化教育思想中的精髓，在对西方文化教育进行研究过程中结合自己半个多世纪的教育实践，形成其系统的教育伦理思想，提出了以公民道德教育为中心的“五育并举”的教育方针。蔡元培提出的“五育并举”，并非当下的“德、智、体、美、劳”，而是1912年出任教育总长（教育部部长）时在其《对于新教育之意见》一文中提及的“军国民主义教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育及美感教育”五项主张。由此，“美育”一词自近代以来首次在官方文件中出现，并被定为教育方针。他认为美育是进行世界观教育的唯一途径，通过感情陶冶，培养正确的世界观，提出了“以美育代宗教”的口号。他说“美育者，应用美学之理论于教育，陶冶感情为目的也。”又说“人人都有感情。而并非都有伟大而高尚的行为，这是由于感情推动力的薄弱，要转弱为强，转薄为厚，有待陶养，陶养的工具为美的对象，陶养的作用叫美育”。美育可以使人性灵高尚纯洁，和谐平等，可以去私忘我，可以美化生活，忘却忧患，可以丰富科学文化知识，使人达到新的境界。他认为人的一生都需要进行美育，从胎教开始，直至死亡。美育的方法是家庭美育、学校美育、社会美育，并制订了详备的美育实施方案。他那些恢宏美丽的美育设想至今仍放射着灿烂的光芒，但是在旧中国是不可能

实现的。

2. 西方美育思想的发展和特点

西方美育思想也源远流长。柏拉图是最早对美进行哲学思考的人，他的“摹仿说”经过亚里士多德改造，曾雄霸欧洲两千年。他在《理想国》中说：“我们应该寻找一些具有本领的艺术家，把自然的优美方面描绘出来，使我们的青年们像住在风和日暖的地带一样，四周一切都对健康有益，天天耳濡目染于优美的作品，像从一种清幽境界呼吸一阵清风，来呼吸它们的好影响，使他们不知不觉地从小就培养起对于美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯。”^①他攻击诗歌和悲剧，认为它们不健康，对音乐却大加赞扬。他说音乐的“节奏和乐调有最强烈的力量浸入心灵深处，”如果教育适当，就能美化心灵，抵制丑陋，从而使自己性格高尚优美。他对审美教育过程的描述，似乎初步勾画出了审美心理活动的大体轮廓。

亚里士多德在《政治学》中进一步肯定了音乐的教育作用，他说音乐教育有几个目的，“那就是教导、净化、精神享受。歌曲可以产生一种无害的快感。”他把音乐看成是道德教育的有力手段和陶冶人情感、性格的重要力量。他的主要成就在于把人分成肉体 and 灵魂两部分，灵魂又分为理性灵魂和非理性灵魂两种。理性灵魂包括思维、情感、欲望等方面。要使三部分都发展起来就需要教育和训练。他主张德、智、体、美四育并举，进行和谐的教育，发展人的理智，而音乐是和谐教育的核心。他的美育思想对后世产生了巨大影响。

贺拉斯提出“寓教于乐”的审美教育思想；郎吉努斯进一步提出崇高的美感教育思想。他的这一观点后来被普洛丁神化引向了宗教信仰，使美育沦为宗教教育的奴仆。西方古典美育思想往往是从一个极端走向另一个极端，有的偏重理性，把爱美等同于求知，压抑感情生命，把人不是引向上帝，就是引向先验主义；有的偏重感情，把个人与社会对立起来，扬美抑善，把人引入放纵与迷狂。

到文艺复兴时期，人们要求从封建迷信的枷锁下解放出来，于是涌现出一大批美育思想家，他们主张“教育要使人的能力多方面发展”，“人性的全面提高”“个性自由”……指出美育不仅是艺术教育，而且要利用自然环境进行教育，人要德、智、体、美全面发展。如夸美纽斯要求

^① 龚小青. 大学生素质教育中的美育作用[J]. 人才开发, 2004(4): 40-41.

学生成为音乐家,要精通一切科学与艺术。鲍姆嘉通第一个把美学规定为研究感情知识的科学,标志着美学作为一门独立学科的形成。到康德时,美学研究进入了全盛时期。他集大陆理性主义和英国经验主义于一身,把人的精神活动统一为知(认识)、情(情感)、意(意志)三个方面,并把审美判断力作为沟通必然与自由的桥梁。把审美看成是自然向人(向有文化、道德的人)生成的关键。席勒的美育思想来自康德,又对康德的美育思想进行了修正。比较系统地提出了美育思想。他在《美育书简》中提出“美育”这一概念,并企图以美育为手段来弥合自然与人,感性与理性之间的对立。他认为人一生下来就有两种冲动:一种是“感性冲动”,即“有感性的人”或叫“感觉被动状态的人”,另一种是“理性冲动”,即“理性(道德)的人”,这两种冲动不能自行统一,给人造成了情感和理性的压力,要用第三种冲动——游戏冲动(即审美状态)来使感性和理性统一,实现人格完整和人性的自由。因此,审美成了“从感觉的被动状态到思想和意志的主动状态过渡中的一个不可缺少的桥梁”。换句话说,“要把感性的人变成理性的人唯一途径是先使他成为审美的人”。即只有通过审美教育才能把自然的人上升为道德的人。席勒看到了资本主义制度造成了人性的分裂,但他不赞成用革命去变革社会,而只凭借美育来实现自由、拯救社会,这只是空想。但他企图把美育同改造社会联系起来,从人性自由和完整去探讨美育的实质和功能无疑是可以借鉴的。

3. 马克思主义的美育观

中西方美育史表明,先贤们对美育进行了几千年的探讨,但都没有形成科学。其原因是多方面的,最主要的一点是他们的历史观都是唯心主义的,他们不消灭剥削制度,只把人看成是生物学上的人或思想中的人,因此,不能建立科学的美育观。马克思主义诞生以后才把美育变成了科学。

第一,马克思唯物史观的发现,使美育建立在唯物主义基础上。马克思主义认为,人类生存的第一前提就是物质资料的生产,社会物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。人们的社会存在决定人们的社会意识。人类社会要生存要发展,首先要解决吃、穿、住,然后才能从事哲学、艺术、教育等,而美育无伦从属于美学,还是从属教育或者是一门独立的科学,都属于意识形态。它们的产生发

展都要受到生产力、经济基础所决定和制约,同时也要受到社会政治、文化因素的制约和科学发展水平的限制,这就明确地揭示了美育产生发展的根源和它的任务。

第二,马克思“劳动创造美”的论述,进一步揭示了美的本质。人类为了生存和发展,就要进行有目的、有计划的劳动实践改造自然界,使自然界按照人的计划、目的发展,即“自然的人化”,在这个实践中,人的认识能力、相应的器官、心理结构也在相应发展。随着自然的不断人化,人的本质(目的、计划、认识等)也在不断地对象化,对象被改造不但适合了人的物质需要,而且这些产品使人感觉到美,引起精神愉悦,美就产生了。同时人们积累了生产生活经验、知识、习惯还要传诸后人,就产生了一定形态的教育(包括审美教育),美育成了教育的一部分。随着物质文明、精神文明的发展,人类主体意识不断提高,美育活动日趋自觉成熟,内容也越来越丰富多彩,可见美育是在实践中产生和发展的。

第三,马克思关于“人是社会关系总和”的观点。把美育理论同解决现实问题结合起来。马克思主义认为人都是现实的、活生生的,是处于一定社会关系中的人。历史是人创造的,但人自身又是历史的产物。人决定着历史的发展,但人自身的发展却决定于社会的发展,社会的发展和自身的发展是辩证的统一。因此,人要全面发展,获得解放,个体自由,就非要消灭剥削制度不可。不消灭剥削制度而只幻想用美育达到人的自由解放和全面发展只是空想,甚至是靡靡之音。所以席勒、蔡元培等的美育观是错误的。

第四,马克思提出“人的全面发展理论”为教育制定了正确的方针。马克思主义认为人的全面发展是社会高度发展的客观要求;也只有人的全面发展才能推动社会的全面发展。因此马克思认为,社会的发展不只遵守政治经济规律,而且也要遵守美的规律。以美育人,促进人的全面发展,这是整个教育的不可缺少的一环。因此,我们要坚持德、智、体、美、劳全面发展的教育方针,为社会发展培养全面发展的人才。

第五,马克思提出“按美的规律来创造”明确了美育的目的。“按美的规律来创造”有两个含义。即要求人们按照美的规律来创造客观世界的同时,也要按照美的规律塑造人类自身。追求理想的社会和理想的人格,这就是美育的任务和归宿。

第六,马克思高度赞扬了艺术美的作用,为我们树立了欣赏美、创造美的光辉典范。恩格斯说:“我在巴尔扎克作品中所学到的东西,甚至