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，产生了这一由五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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的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

目摇摇录

第一章摇当代美育基本观念的确立与发展…… 员
第一节摇审美教育研究发展和变革的本质与机制…… 员
第二节摇审美教育观念发展的历史回顾…… 远
摇摇一、我国审美教育观念的演变 …… 远
摇摇二、西方审美教育观念的演变…… 员园
第二章摇从教育与知识经济的关系看全面实施素质教育的历史和
逻辑的必然性 …… 员猿
第一节摇以知识资本为特征的知识经济本质 …… 员猿
摇摇一、知识经济概念的历史形成与逻辑推演…… 员猿
摇摇二、知识经济的本质特征…… 员怨
第二节摇主体生产力与客体生产力的历史转换 …… 圆缘
摇摇一、传统生产力观念向现代生产力观念的嬗变…… 圆苑
摇摇二、主体生产力与客体生产力的历史转换…… 圆愿
第三节摇走向知识经济时代的教育 …… 源圆
摇摇一、人力资本地位的凸现…… 源猿
摇摇二、知识经济时代的教育…… 源怨
摇摇三、现代化的实现呼唤现代化教育…… 缘远
第三章摇素质教育的整体结构特征 …… 远员
第一节摇对社会本位教育观的评价 …… 远员
摇摇一、社会本位教育观…… 远员

摇摇二、对社会本位教育观的评价…… 远元
第二节摇知识经济时代的素质教育 …… 苑员
摇摇一、素质教育产生的历史与逻辑必然性…… 苑员
摇摇二、关于素质教育的评价…… 愿园
第三节摇素质教育的本质规定性 …… 愿愿
摇摇一、素质教育的含义…… 愿愿
摇摇二、素质教育是主体素质与相关素质的统一…… 怨园
摇摇三、素质教育是科学精神与人文精神的统一…… 怨猿
摇摇四、素质教育是个体发展与社会发展的统一 …… 员园源
摇摇五、素质教育是创新教育 …… 员园怨
第四章摇在素质教育的动力结构中把握审美教育的独特本质…… 员员园
第一节摇美育在整个教育结构体系中的地位…… 员员园
摇摇一、美育服务于智育、德育的工具性价值…… 员员缘
摇摇二、美育独特的未来性价值 …… 员员怨
摇摇三、美育是工具性价值与未来性价值、社会性价值与人的
主体性价值的统一 …… 员圆猿
第二节摇美育存在的具体形态…… 员圆苑
摇摇一、对作为艺术教育和情感教育的美育观的评析 …… 员圆愿
摇摇二、审美教育从外生变量向内在变量转化的逻辑行程 … 员猿缘
摇摇三、美育在正规文理科教学中的具体存在形态 …… 员源园
第三节摇美育促进知识向素质转化的基本机制(上) …… 员源猿
摇摇一、左右脑功能的优势互补 …… 员源猿
摇摇二、理性的直觉与直觉的理性 …… 员源远
第四节摇美育促进知识向素质转化的基本机制(下) …… 员缘园
摇摇一、人与现实的对象性关系的建立与完善 …… 员缘园
摇摇二、人与现实的对象性关系体系的中介结构 …… 员缘猿
摇摇三、受动性与主动性的统一是审美的本质特性 …… 员缘远
摇摇四、审美教育是精神文明建设的中介环节 …… 员缘愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第五章摇美育的实施机制…… 员源
第一节摇对传统美的分类标准和美育实施途径的评析…… 员缘
摇摇一、自然美的美育 …… 员缘
摇摇二、社会美的美育 …… 员愿
摇摇三、艺术美的美育 …… 圆员
第二节摇科学美与自然美、艺术美的差异 …… 圆猿
摇摇一、科学美的含义 …… 圆猿
摇摇二、科学美与自然美、艺术美的差异…… 圆苑
第三节摇科学美育与自然美育、艺术美的内通性与互补性
…… 圆缘
第四节摇科学美与科学美育的定位与重估…… 圆愿
摇摇一、科学美的界定与存在价值 …… 圆愿
摇摇二、科学美育 …… 圆苑
参考书目…… 圆怨

第一章

当代美育基本观念的确立与发展

第一节　审美教育研究发展和变革的本质与机制

发展，不仅是20世纪的焦点问题，同时也是21世纪的主旋律。发展问题已渗透到全球的各个领域，范围日趋广阔，由点到面，由浅到深，从一元到多元，从现象到本质，相关学科如雨后春笋般诞生，诸如发展社会学、发展经济学、发展文化学、发展哲学等不胜枚举。在此背景下，我们探讨审美教育问题必须以发展的视野，运用新思维、新思路、新方法、新尺度去研究美育，探索美育，发展美育。

运用发展的眼光研究审美教育，这就要求我们以全面综合的视角分析问题。我们知道，任何事物的发展都是矛盾对立统一的结果，是多种因素的集合体，而非简单的一两个因素的结合，正如《发展的新战略》一书中所指出的："发展是集科技、经济、社会、政治和文化，即社会生活一切方面的因素于一体的完整现象。"[①]发展不仅指经济增长，还包括人的文化意识的进步，也就是说，发展既包含物质的、经济的发展，也包含精神、文化、伦理道德等意识层面的发展，当代的发展观应该是保持整个社会各个子系统之间的平衡与协调发展，是整体发展观。因此，美

① 联合国教科文组织：《发展的新战略》，中国对外翻译出版公司1990年版，第4页。

育研究必须采用多维视角，从政治、经济、文化科学等多方面着眼，“它必须具有一种综合的特点，即包括社会生活的多种表现形式，并符合根植于各国人民的历史财富的道德和文化的目的”①。回顾自第二次世界大战之后的社会发展模式的演变，我们便可以清醒地意识到，发展的重点已逐渐从社会的客体因素转向社会的主体——人，开始注重培养、提高人的全面素质和积极向上的健康人格，发展的目的是使人作为人而得到充分的发展。

因此，只有进行全面、综合分析，以人的发展为出发点和归宿，我们才能认识问题的深刻内涵、内在本质和发展规律，才能真正揭示当代知识经济背景下的审美教育本质、规律和价值。

任何事物的发展都有其内在的规律，同时，又都遵循着一条共同的规律，即知识的量的增值与理论的飞跃的对立统一。审美教育的发展也不例外。早在 1844 年，恩格斯就依据知识的增长同前人遗留下来的知识量成正比的客观事实，提出了科学是“按几何级数发展的”论断。科学的这种遵循指数规律加速发展的过程，显然是经由量变和质变、肯定和否定这两个相互依存的阶段交替完成的。

进入 20 世纪以来，关于科学的发展不仅是知识的量的积累，也还包括整个理论体系的质的飞跃的理论，已成为科学哲学的主流，这以从爱因斯坦到库恩的关于科学革命的模式为代表。

爱因斯坦在《物理学的进化》一书中，集中讨论的就是科学发展和变革的本质与机制的问题。他在书中提出了科学发展的“革命性”与“进化性”的概念，认为任何科学上的重大进步都是由于旧理论遇到危机，“在实在跟我们的理解之间发生剧烈冲突时诞生的”。这种冲突迫使人们改变或放弃原有的基本概念和理论结构，并在与旧概念的坚决斗争中创造出新的观念和新的理论。在科学的开拓性阶段和激烈革命时期“总是带有革命性的”。而当科学沿着已经开辟的思想路线继续发展的时候，人们把不断增加的经验知识容纳到原有理论框架中去，这时

① 费德里科·佩鲁：《新发现观》，华夏出版社 1987 年版，第 29 页。

的科学发展才是“带有进化性的”，才呈现为理论的丰富完善、平静进化状态。在爱因斯坦之后，库恩关于科学革命的观点也颇引人注意。他对那种把科学的发展仅仅看做知识单纯增值的渐进积累观点批评得更直截了当，认为科学的历史不是一堆轶事和年表的堆砌，不是各色各样的知识的简单添加，而是包含着一系列“非累积的发展事件，在其中一套较陈旧的规范全部或局部被一套新的不相容的规范所代替”①，从而构成了科学的革命。

那么这种科学革命是怎样发生的呢？科学发展和变革的客观基础、本质动因是什么呢？在爱因斯坦看来，在整个科学发展史中，无论是在其激烈革命时期，还是在其平静进化时期，始终起着理论基础作用的是科学的“基本观念”。他说，科学发展的历史使他感兴趣的并非是什么时候什么人干了什么，“而是对观念发展的追踪”，“在建立一个物理学理论时，基本观念起了最主要的作用。物理书中充满了复杂的数学公式，但是所有的物理学理论都是起源于思维和观念而不是公式”②。爱因斯坦这里所说的科学的基本观念，显然是指为人们理性地梳理科学经验知识所提供的思维原则，是指将这些经验知识组织成一个统一的理论体系的基本构架。任何科学理论都是一个由概念和概念间的关系所组成的逻辑体系，科学的目的就在于尽可能完备地把握全部感觉经验之间的关系，并使之成为一个理论体系。因此可以说，人们为进行理性抽象所必须借助的那些最基本的概念，以及人们确定这些概念间的基本关系所体现出来的基本思维结构和思维方式，就是爱因斯坦所说的科学的基本观念。用爱因斯坦的话说，就是“这些不能在逻辑上进一步简化的基本概念和基本假设”。

科学基本观念作为科学理论体系的基本构架，具有相当的容量，它一经建立便为人们摄取、解释和整理经验知识提供了一个基本的思维准则。人们不断地把新增加的经验知识容纳到这个既定的构架中去，

---

① 库恩：《科学革命的性质和必然性》，载《世界科学译刊》1979 年第 8 期。

② 爱因斯坦、英费尔德：《物理学的进化》，上海科学技术出版社 1962 年版，第 62 页。

这时科学的发展表现为知识的逐渐积累，理论的不断丰富完善和量变进化发展时期。而随着人们实践的发展和认识的深入，总会出现一些与原有的科学基本观念相冲突的现象，当这种冲突积累乃至发展为不可克服的矛盾时，当新的科学事实不能被原有的理论框架所容纳的时候，就迫使人们必须修改和放弃原有的科学基本观念，改变整个科学理论的原有结构，这时科学的发展便进入了一个理论的革新飞跃阶段，一个理论体系的重新建构阶段。任何科学理论体系的构成，在本质上都是科学观念与理论材料的矛盾统一体，科学发展和变革的本质，就是这二者相统一或相矛盾时所导致的科学基本观念的确立、巩固和变革。科学基本观念是科学理论体系赖以存在的逻辑基础，是不同时代、不同历史阶段、不同性质的理论体系相互区别的根本标志。在人类科学发展总体规律的制约下，作为审美教育的发展与变革也毫无例外地遵循着这一规律。

纵观社会历史的发展轨迹，我们会发现人类的发展观也随社会的进步发生着根本性的变化。自第二次世界大战结束，各国都不约而同地把经济水平的提高作为本国社会发展的首要任务，发展被定义为经济增长，于是，国民生产总值的增长被理所当然地当做衡量社会发展的惟一尺度。然而，经济的增长并不能消除一系列的社会问题，物质生活水平的提高没有像人们希望的那样带来幸福，反而导致社会发展的危机，于是，一种崭新的发展观便应运而生了。20 世纪 70 年代末，联合国教科文组织在厄瓜多尔召开的“研究综合发展观”会议认为发展是整体的、综合的、内在的；1980 年联合国大会首次使用了“可持续发展”这一概念，随后，“可持续发展观”被世界各国普遍接受；1987 年世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》报告中认为“可持续发展”是既能满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成威胁和危害的发展；1992 年由 183 个国家和 70 个国际组织参加的巴西里约热内卢“联合国环境与发展大会”倡议保持人类与环境的和谐发展。作为新的发展观，可持续发展内含三个方面要素：一是生态持续性原则，人类的一切活动必须以保持生态环境的平衡为前提；二是经济持续性原则，经

济的增长应达到公平与效益的一致；三是社会持续性原则，社会的发展既要追求当前的利益，更要放眼于未来。实质上这些都在强调发展具有整体性的特点，不仅物质生活水平要发展，人们的社会精神文化面貌更要提高，也就是说，应该保持社会的各个子系统之间的协调和平衡发展，否则社会只能是畸形发展，最终导致发展的停滞。

同样，人类审美教育科学的发展，是一条流传不绝的历史长河，伴随着观念的转变，在不同时代、不同历史阶段的审美教育体系互相消长、不断更迭和交替的过程中前进的，而这里的每一次更迭和交替，又都是一次理论体系的质的飞跃——旧理论被新理论所代替的整个理论体系的革命。这种质的飞跃，既不是哪个理论家个人言行的结果，也不是哪一种既定的公式或命题推演的产物，而是审美教育的基本观念在实践中确立、发展并接受检验这一运动过程的必然结果。科学的审美教育理论的形成，大致要经历这样一个过程：从教育与社会发展的实践出发，通过对大量审美教育实践的观察分析，形成观点，找出规律，然后再概括上升为一个由概念和概念间的关系所构成的逻辑体系。在这个过程中有两个最基本的要素，一个是人们运用思维去把握感觉经验所必须借助的一些最基本的概念，一个是人们确定这些概念间的基本关系所依据的基本思维结构和思维方式。这两个要素紧密结合在一起，构成了审美教育理论体系得以建立的逻辑基础和基本的结构框架，成为了联结经验与理性的中介环节，从而使人们有可能把对全部感觉经验之间的关系的理性把握建成一个理论体系。可见，正是这两个要素的存在以及它们在实践中的确立、发展与变革，才是审美教育理论体系得以确立、发展和变革的本质动因。任何审美教育观念都不可能是绝对完备和一成不变的，它们都要以由其所提供的思维原则和理论框架所建立起来的理论体系的各个具体结论与不断发展的艺术实践相符合的程度来检验自己的正确与否。这就决定了审美教育的发展既有量变也有质变，既有肯定也有否定，既有进化也有革命。当不断增长的经验知识能够与原有的理论框架即原有的审美教育观念相容，并能不断地被纳入到这个既定框架中去的时候，审美教育的发展表现为理论的丰

需要全本请访问 www.ertongbook.com

富、结构的完善，形成量变的进化时期。而当新的经验知识与原有的审美教育观念发生冲突，已无法为原有的理论框架所容纳时，它就会冲破旧的文艺学观念，而形成新的审美教育观念，从而在根本上改变原有理论的整体框架，并导致整个审美教育理论大厦的重新构筑。这就是审美教育发展的革命阶段。

审美教育研究的创新并不抛弃原有理论中的经验知识，它改变的只是把握这些知识的思维准则和容纳这些知识的理论框架，即原有的审美教育基本观念，而且在新观念的构架中，这些旧理论中的经验知识的本质反而能够被更加深刻地揭示出来。所以，人类审美教育的发展，不同时代、不同历史阶段的审美教育体系的相互消长、不断更迭和交替的过程，在本质上就是审美教育基本观念的更迭过程。

了解人类审美教育发展和变革的本质与机制，这对于把握马克思主义审美教育基本观念及其理论体系的确立和发展所具有的革命性意义，对我们理解知识经济时代的审美教育在“人的全面发展”理论史上的历史地位，以及审美教育的当代价值及实施等问题，都具有基础和前提性的意义。

第二节　审美教育观念发展的历史回顾

审美教育是与人类社会的发展相伴相随的，无论是在先秦时代的中国，还是在古希腊时代的西方的教育中，都早已有了审美教育。并且，这种传统一直延续至今。

一、我国审美教育观念的演变

在我国古代，虽然没有像西方那样明确地提出美学及其概念与范畴，但对审美观念及审美教育却是十分推崇的，如儒学强调“兴于诗，立于礼，成于乐”，当时的学校教育内容中就有“六艺”，即“礼、乐、射、御、书、数”，乐就是其中之一，可见古代的思想家和教育家都非常重视音乐的美育作用。

《乐记》是孔子以来儒家音乐美学方面的系统总结，它围绕“礼辨异，乐和同”的命题，反复论述了音乐在社会生活中的地位和作用，对音乐的本质进行了探讨，提出了一些重要的命题。《乐记》论述了“礼”与“乐”的辩证关系，认为“礼”可以划分社会的等级——“天地之序”，而“乐”则可以调和等级之间的矛盾，以达到使整个社会保持和谐——“天地之和”的目的。《乐记》认为，“礼者为异”，就是将贵贱等级严格区分开来，防止相互争夺；“乐者为同”，是指不同的等级之间，要维持一定的联系，要保持一种和谐的秩序，以防止相互怨恨，这二者的最终目的是一致的，都是为维护社会的安定统治服务。在具体的实施中，二者不能偏废，否则“乐胜则流，礼胜则离”，如果“乐”过度了，社会等级之间的界限可能就模糊；反之，“礼”强调得过分了，社会不同等级之间的矛盾对立就可能太尖锐，同样危及社会稳定。可见，无论是“乐胜”还是“礼胜”，实际上均危害社会的统治，只有礼乐相济才是理想的统治。“礼乐相济”，不仅指礼与乐在发挥社会效用方面是相互依存、相互转化、相互补充的，而且它们在内容方面也是相互转化、相互包容的，《乐记》主张“先王”作“乐”，这就必然会体现当时封建制度的“礼”，“乐者，通伦理者也”。当然，《乐记》也指出了“乐”在发挥社会功能时的特殊性，是有别于礼、刑、政的，它“可以善民，其感人深，其移风易俗”；“钟鼓道志”、“琴瑟乐心”，说明“乐”同时具备两种作用：一是倡导思想意志，一是娱乐人的身心健康，因此，能够实现“美善相乐”的目的，由此可见，古人已充分认识到美育既包含了德育成分，又能使人获得艺术享受。

历代儒者也重视美育，如王守仁曾主张以诗歌引导儿童教育，说“故凡诱之歌诗者，非但发其志意而已，亦所以泄其跳号呼啸于咏歌，宣其幽抑结滞于音节也”①。

19 世纪末 20 世纪初，中国沦为半殖民地半封建社会，许多有识之士为探求救国救民的道路，纷纷学习西方，美育理论也由此较多地引入

① 王守仁：《训蒙大意示教读刘伯颂等》，《中国古代教育文选》，人民教育出版社 1979 年版，第 298 页。

我国，如一些教育家、学者就接受了席勒的美育思想并在国内大力倡导。王国维于1906年发表了《论教育之宗旨》一文，提出了“心育论”观点，将德、智、体、美四育并举，提高了审美教育的地位。蔡元培更是为审美教育呐喊了二三十年，而且身体力行从事美育实践，为创立中国近代的美育体系作出了卓越的贡献。蔡元培一方面在理论上大力倡导美育，一方面在实践上积极探索，他著书立说，阐述美育的理论，大声疾呼，敦请文化教育界对美育的重视和社会承认，他热情洋溢、满怀希望地为我国的美育发展远景绘制蓝图。早在1912年，作为教育总长的蔡元培就将美育列为中华民国教育方针中的五育之一（军国民主义、实利主义、德育主义、世界观和美育）；任北京大学校长期间，他更是极力倡导，提出了著名的“以美育代宗教”论点，在多篇论著中宣传美育，如在《美育实施方法》（1922年）中具体论述了美育的实施，在《美育与人生》、《二十五年来中国之美育》（1930年）中对美育进行了理论阐发和经验总结，并且多次告诫新文化运动的领袖们“文化运动不要忘了美育”，要注意美育和科学教育的辩证关系。他认为科学教育可以增长知识、提高认识世界的能力，美感教育则可以激励感情，提高改造世界的创造精神，这是文化运动中不可分割与忽视的两个方面，“文化不是简单，是复杂的；运动不是空谈，是要实行的。要透彻复杂的真相，应研究科学。要鼓励实行的行会，应利用美术”。“美术”一词的含义按照蔡元培的说法，“美术有狭义的和广义的。狭义的专指造像、建筑（雕刻）图科学的教育，在中国可算有萌芽了。美术的教育，除了小学校中机械性的图画以外，简截可以说没有”①。针对这种状况，他呼吁文化教育界给予美育应有的地位，要辩证地认识美育与智育的关系，他在《美术与科学的关系》中说：“常常看见专治科学，不兼涉美术的人，难免有萧索无聊的状态。无聊不过，于生存上强迫职务以外，俗的是借低劣的娱乐作消遣；高的是渐渐成了厌世的神经病。因为专治科学，太偏于概念，太偏于分析，太偏于机械的作用了。……抱着这种机械的人生观和世

① 《美术的起源》，《蔡元培选集》，中华书局1959年版，第116页。

界观，不但对于自己竟无生趣，对于社会毫无爱情；就是对于所治科学，也不过‘依样画葫芦’，决没有创造精神。防这种流弊，就要求知识以外兼养感情，就是治科学以外，兼治美术。有了美术的兴趣，不但觉得人生很有意义，很有价值，就是治科学的时候，也一定添了勇敢活泼的精神。”“所以知识与感情不好偏枯，就是科学与美术，不可偏废。”[①]他多次强调美育能促进智力的发展，这是美育的精神实质；另一方面，一个有理想，富于探索，具有坚强意志的人，如果没有高尚情操和献身精神也是不可思议的，而美育是实现这种道德目标的手段，是以感情为中介的，因此，审美教育是对人的情感的教育。

鲁迅对美育也是十分重视，早在 1912 年的《摩罗诗力说》一文中就倡导以“抗伪弊习以成诗”、“摩罗诗力”来启蒙心灵、解放个性，从而达到使人思想升华和社会变革的目的。五四以后，随着新文化运动的兴起，出现了一些美学译介和论著，其中也涉及审美教育问题，但由于当时社会条件的限制，审美教育的研究难以全面展开。

新中国成立后，审美教育的研究得以较大发展，曾把美育列入社会主义教育体系，相关的一些课程如音乐、美术等得到了各级学校的重视，但“文革”又使美育停滞。改革开放以后，审美教育又重新得到社会的重视，各项审美教育理论的研究也有了较大的发展。但同时我们还应正视这样一个现实，那就是在教育实践中审美教育并未取得与德育、智育、体育并列的应有地位，有时甚至处于可有可无的境地，这与长期以来教育一直在经济发展的牵动下被动发展，而不得不坚持以智育为中心的发展有关，也与理论界对审美教育问题还缺乏足够的重视和充分的研究有关，因此，我们还应继续坚持不懈地探索审美教育理论与实践的发展途径。

---

① 《蔡元培选集》，中华书局 1959 年版，第 175 页、173 页。

二、西方审美教育观念的演变

在西方，审美教育同样受到充分的重视。雅典作为古希腊的文化中心，十分重视文学和音乐的教育作用，雅典的初等学校分为两类：音乐学校（弦琴学校）和体操学校，儿童 7—14 岁进入音乐学校，学习唱歌、诵诗（荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》的选段，弹奏七弦琴等）。柏拉图把文学和音乐作为教育的基础，他在《理想国》中主张对理想国中的保卫者的教育应该是“对于身体用体育，对于心灵用音乐，而音乐应该在体育之前”，理由是节奏和乐调具有最强烈的力量，能渗入心灵的最深处，美化心灵，使人的性情变得高尚，因此，他认为最高的境界是“心灵的优美与身体的优美和谐一致”。亚里士多德在《政治学》中把文学艺术作为“自由教育”的主要组成部分，他充分肯定了音乐（文学艺术）的作用，认为学习音乐，其好处不是单一的，而是具有许多方面的益处，例如可以净化心灵，享受理智的快乐，使劳动后紧张的精神得到松弛和休息，等等。

至欧洲文艺复兴时期，以人性自由取代了中世纪至高无上的神学，肯定人的尊严、价值，表现在教育方面则是重视对学生进行审美情趣的培养，如在康帕内拉的《太阳城》、莫尔的《乌托邦》等一些早期的乌托邦著作中，都有一定的篇章描述了乌托邦对儿童进行的艺术教育。著名教育家夸美纽斯在他设计的“百科全书式”的课程里，国语学校（初等学校）要求学生会唱著名的曲调，拉丁学校（文法学校）要使学生成为音乐家，掌握关于音乐的实际和理论的知识，大学生更要精通一切科学和艺术。

18 世纪资产阶级启蒙思想家常把文学艺术当做宣传启蒙的工具。卢梭的《爱弥尔》被称作“新旧教育的分水岭”，他主张“回归自然”，让儿童在大自然的环境中感受各式各样的美，从而培养他们对美好事物的兴趣和爱好。在卢梭“回归自然”的思想影响下，瑞士的裴斯泰洛齐依据儿童的倾向、需要和爱好，把“工艺和艺术”教育提高到与“道德”和“智力”教育同等重要的地位。德国的福禄贝尔在《人生教育》里，从心理学方面重视艺术教育的作用，把艺术视为儿童的自我表现，他把教学

分作四科——宗教、自然科学、语言、艺术，认为艺术是人的内部潜在力量的表现，绘画介于语言和事物之间，具有语言和事物的某些共同特点，对于儿童的发展很有价值。他第一个肯定游戏在儿童发展中具有积极作用，认为游戏是内部存在的自由活动的表现——是由内在的需要和冲动而产生的外部表现，“一个游戏着的儿童，一个全神贯注地游戏的儿童，一个这样沉醉于游戏中的儿童，不是儿童生活的最美丽的表现吗”[①]？在这里，儿童的游戏与艺术活动基本上是一个概念。英国赫胥黎给审美教育以更高的评价，他说：“除了自然科学以外，还有其他的文化形式，如果忘记了这个事实，由于注意到科学而扼杀或削弱文学和审美教育的趋势，应该感到遗憾。”[②]

19 世纪中叶以后，英、法、美、德等国家的工业革命对学校艺术教育起了极大的促进作用。1851 年在伦敦海德公园举行的各国艺术和工业展览会，在 6 个月的展期里，参观者达 600 万人，此后在巴黎（1855 年）、伦敦（1862 年、1877 年）、费城（1876 年）相继举行了博览会，这些活动都直接刺激了世界各国艺术和工业的发展，许多国家开办了美术馆、工艺馆及艺术院校，初等、中等学校开设美术课程，1873 年美国建立了第一个艺术师范学校，1874—1877 年还成立了艺术教育协会，1874 年美国麻省议会通过了《工业图案法案》，规定 15 岁以上儿童必须学会绘画[③]。

尽管包含美育成分的教育活动早已有之，但是作为一个教育观念，即“审美教育（美育）”概念的出现，则是 1793 年由德国启蒙运动时期的著名诗人席勒在其美学著作《美育书简》中提出来的。由于审美教育在人的情感世界塑造中的独特地位和作用，备受世人的关注，因此，关于“审美教育的本质是什么”问题的探讨更是众说纷纭，见仁见智，中外教育家、美学家以及哲学家依据不同的理论从不同的角度探讨了审美教

① 乔治·埃默森：《工程教育史》，1973 年英文版，第 167 页。

② 赫胥黎：《论科学、艺术同教育的关系》，《赫胥黎文集》卷三，1893 年英文版。

③ [美]李·戴顿主编：《教育百科全书》，“艺术教育”条，1971 年英文版。

需要全本请访问 www.ertongbook.com