

●美育丛书●

欧洲美育思想简史

涂 途 著

暨南大学出版社
中国·广州

“美育丛书”编委会

顾 问 (按姓氏笔划排列)

王朝闻 林默涵 赵 沅 蔡 仪

主 编 彭立勋

编 委 (按姓氏笔划排列)

王善忠 严昭柱 赵玉华 涂武生

贾 非 聂振斌 彭立勋

内 容 简 介

西方的美育思想,源远流长。

《欧洲美育思想简史》简明扼要而又系统地梳理了美育思想在欧洲的萌芽、发展、成熟并形成完整的美育理论的全过程,较全面而深刻地对西方 2000 多年来的美育思想进行了评析。

作者紧紧围绕着美育思想的中心主题,联系哲学、教育学、美学、文艺学等各个方面,全方位地展示了欧洲美育思想的精粹,最后以阐述马克思主义的美育观作结。全书采用述和评相结合的方法,引用了大量的原始资料,升华、勾勒出了一条明晰的欧洲美育思想发展的轨迹。

卷首语

美，是人类心灵的光环；美，是人类生活的瑰彩。
美为人类所永恒拥有；美为人类所矢志追求。

每个人都热爱美，渴望美好的事物，寻求美好的生活；追逐美的情愫，期待美的享受。但是，美又似乎是那样高深、神秘；那么陌生、遥远。

撩开美的神秘面纱，使她步入大众的厅堂，让我们在日常生活中捕捉美，感知美，这就是“美育丛书”的使命。本丛书从我们身边的一草一木、我们生活中的点滴琐事，以至我们的言谈举止、闲情逸趣等着眼，教给我们怎样获取美的感受、美的陶冶，使生活变得更加异彩纷呈。

为了在生活中发现美，创造美，我们就必须提高审美趣味和审美能力，形成正确的审美观念，从而达到陶冶性情、美化人生的目的。这也就是我们所说的美育或美感教育、审美教育。从艺术创作、艺术欣赏、艺术批评，到生产劳动、人际交往、品德修养、言谈举止，以至环境美化、服饰装扮、文体娱乐、旅游观光等，无不包含着美育的蕴涵。因此，美感教育是获得高尚审美情趣的十分重要的教育形式，受到了党和

国家的高度重视，它与德育、智育、体育一同列入我们的教育方针之中。于是，出版一套完整系统的美育丛书，指导人们的审美实践，配合美育的实施，推动社会新风尚的形成，已成必要。我们这套通俗易懂、雅俗共赏的“美育丛书”便应运而生。

“美育丛书”是我国第一套关于审美教育的系统完整的丛书。它为读者介绍了有关美育的基本理论和中外美育思想。它深入到日常生活的各种领域，知识面广，信息量大。编著者从广大读者的实际需求出发，力求使丛书新颖活泼，深入浅出，文字优美，意趣益人。读者在阅读中即可获取美的享受。

党中央把提高全民族的政治修养和道德水准摆到了重要的地位。本丛书的编写与出版，即志在进一步优化全民族的思想文化素质，振奋民族精神，完善人们的美学修养，建设高度的社会主义精神文明。由于此类书目前在国内尚属罕见，编写工作缺少经验，希望听到有关专家与读者的批评意见。

愿“美育丛书”能成为广大读者的良师益友。

暨南大学出版社

愿美育之花盛开

——“美育丛书”序

彭立勋

近几年来，人们常常谈论着我国兴起的“美学热”。“美学热”，一方面反映出群众特别是广大青年对于美学的爱好和钻研，另一方面也表明美学已走出书斋，逐渐与群众的审美实际相结合。美学理论与审美和艺术实际的结合，可以说是近年我国当代美学发展的一大特点。它不但使美学的对象和范围日益扩大。而且也使美学在社会生活中的实际作用和现实重要性不断增强。正是在这种发展趋势推动下，美育的问题比以往任何时候都受到美学研究工作者的关心和重视。普及美育知识，探讨美育理论，指导美育实践，使美学研究进入了新的领地。

美育，又称美感教育或审美教育。它通过文学艺术以及其他各种美的形态对于人的影响，以唤起美感的方式来对人进行教育。其任务在于培养和提高人们的审美能力，帮助人们形成正确的审美观念和健康的审美趣味，以达到陶情冶性、美化人生的目

的。由于它具有生动形象、动之以情、寓教于乐、潜移默化等特点,在人的情操培养与情感教育上起到的特殊作用,所以,向来受到教育家、美学家、艺术家和思想家的重视。马克思、恩格斯在批判继承前人优秀思想的基础上,明确论述了培养和提高审美能力是使人的本质力量获得全面发展的一个不可缺少的方面,提出必须把美育作为共产主义教育中的一个组成部分,从而确立了美育在培养和造就未来社会的新人中的重要地位。

现在我国正处在社会主义现代化建设的新时期。我们要在建设高度的物质文明的同时,建设高度的社会主义精神文明,而审美教育正是进行精神文明建设的一种特殊的教育手段。党和国家已明确提出美育和德育、智育、体育同样列入我们的教育方针,充分表明了美育对于培养社会主义新人,对于提高整个社会的思想、文化、道德水平所起的重要作用。随着社会主义现代化建设的发展,人民的物质生活和文化生活水平不断地提高,人们的审美要求也越来越高、越来越丰富,这必将使美育在人们的日常生活和性格培养中发挥更加广泛而深入的影响。美育的基础是学校教育,但它的对象却是整个社会。学校——家庭——社会,都是实施美育中互相联系、必不可少的环节。美育的基本形式是艺术教育,但它的手段却是一切美的形态、美的对象。自然美——社会美——艺术美,都与美育具有内在的、必然的联系。

美育的范围非常广泛，“凡有美化的程度者均在所包”（蔡元培语）。从艺术学习、艺术创作、艺术欣赏、艺术批评，到生产劳动、人际交往、品德修养、言谈举止，以至环境美化、服饰打扮、文体娱乐、旅游观光等等，无不包含着审美教育的内容和意义。人们的审美活动贯穿在社会生活的各个方面，进行审美教育是全社会的共同责任。如果全社会都来关心美育，把整个社会和生活环境都变为进行美育的场所，自觉地提倡高尚的审美理想、正确的审美观念和健康的审美趣味，抵制那些腐蚀人们心灵的庸俗丑陋、格调低下的东西，引导人们开展良好的艺术和审美活动，那么，就一定会不断提高我们的民族的审美水平，从而大大促进高度的社会主义精神文明的建设。

对于美育的研究，无论中外，都有悠久历史。在不同的历史阶段，曾经产生了各种美育思想和美育理论。它们从各自的观点和角度阐明了美育的性质和特点，论述了美育的地位和作用，并且提出了实施美育的途径和方法。认真研究和总结这笔丰富的美育思想遗产，无疑是我们的美学和美育研究的一项重要任务。在此基础上，我们还需要以马克思主义世界观作指导，进一步加强对美育基本理论的研究，更加深入地揭示人类审美教育的普遍规律，分析各种形式的审美教育的特点，探索提高审美能力的途径，阐明美育在人格建构中的作用及其与德育、智育、体育的相互关系。此外，摆在我国美学和美育研究工作

者面前的另一个迫切任务,就是要面向当代我国社会主义改革中的美育实践,回答人民群众特别是青少年在日常审美实际和艺术活动中所提出的新问题,对社会主义美育的新经验从理论上给予科学的总结和概括。这必将会进一步加强美学和美育研究对实践的指导作用,同时也必然使美学和美育理论得到新的补充和发展。

正是怀着促进美育发展、推动美育研究的愿望,我们决定编辑这套“美育丛书”。丛书的选题包括美育基本原理、中外美育思想史、各种美的形态与审美教育、各种艺术种类与审美教育、各种美育设施和途径等方面的著作。这套丛书的作者几乎都是长期在研究机构 and 高等学校从事美学和艺术教育及研究的中青年理论工作者。在丛书撰写中,我们把坚持四项基本原则,努力开拓创新,学术性、知识性、可读性相结合,深入浅出,雅俗共赏,作为共同的追求目标。至于在学术观点上,则坚决贯彻百家争鸣的方针。只要言之成理,持之有故,即使见解不同,也将广采博纳。希望这套丛书的出版能引起更多人对美育的关注并促进美育的发展,使其在培养全面发展的新人、推动社会主义精神文明建设方面,发挥应有的作用。

目 录

导 言	(1)
第一章 古代希腊罗马的美育思想	(7)
一、美育的最初提出和形成	(7)
二、古代美育思想的系统化	(17)
三、古代罗马的美育思想	(34)
第二章 欧洲中世纪美育的地位	(40)
一、美育沦为宗教的奴婢	(40)
二、中世纪神学中的美育思想	(46)
第三章 文艺复兴时期的美育观	(54)
一、文艺复兴时期的教育和美育	(54)
二、文艺复兴时期的文学家、艺术家 论美育	(62)
三、文艺复兴时期理论著作中的 美育思想	(67)

第四章	早期空想社会主义者的美育主张	
	(79)
	一、《乌托邦》中的美育理想	(79)
	二、《太阳城》里的美育措施	(86)
	三、早期空想社会主义美育思想的 影响	(93)
第五章	古典主义的美育学说	(98)
	一、古典主义美学和美育的特点	(98)
	二、古典主义艺术家的美育思想	(104)
	三、布瓦洛的理性主义美育思想	(108)
第六章	18世纪英国和法国的美感教育	(117)
	一、洛克的美育思想	(117)
	二、18世纪英国启蒙主义的美育	(128)
	三、法国“百科全书派”和美育	(135)
第七章	席勒与美育	(149)
	一、席勒生活的时代和思想的前驱	(149)
	二、《美育书简》的美育理论	(156)
第八章	欧洲近代教育家的美育观点	(166)
	一、艺术与劳动生产相结合	(166)

二、培养审美观成为教育的主要 内容	(173)
三、游戏——儿童生活的最美丽的 表现	(179)
第九章 黑格尔的美育理论	(188)
一、黑格尔的客观唯心主义美学 体系	(188)
二、黑格尔论艺术的作用	(197)
第十章 19世纪俄国思想家的美育观	(209)
一、俄国革命民主主义者的美学和 教育思想	(209)
二、艺术是“生活的教科书”	(223)
结束语 马克思恩格斯论美育	(235)

导 言

西方的美育思想，源远流长。

早在 2000 多年前古代希腊罗马的奴隶制社会，在口头流传的一些丰富的神话传说中，就通过种种幼稚的、美妙的幻想，表达了人们最初对美的迷恋和追求。奥林匹斯神山上的天后赫拉、智慧女神雅典娜和爱与美之神阿佛罗狄忒都自以为最美，为了抢夺一只上面刻有“赠给最美的女子”字样的金苹果，相互争执得面红耳赤，结下了深仇积怨，竟然挑起了一场持续 10 年的人间大战。这种为了“美”而不惜付出一切代价，甚至不择手段的行为，正曲折地反映了原始意识中对于“美”的重视和占有的强烈欲望。

希腊罗马神话中的许多男女之神，都和“美”有着千丝万缕的联系，有的已近于对“美”的无限崇拜。希

希腊神话中的阿佛罗狄忒和罗马神话中的维纳斯，是天上的爱与美之女神，她们是人世间爱情和美丽的赐予者和掌管者，因而也是爱与美的神化的象征。阿波罗不仅主管光明和青春，同时还负责音乐和诗歌。智慧女神雅典娜，则向人们传授了雕刻、油漆和制作陶器的手艺。掌管文艺和科学的九位缪斯，更是个个美丽无比，有难言的魅力。还有著名的美惠三女神，她们被称为优芙洛西尼（意为欢乐）、塔里亚（意为花朵）和阿格拉伊亚（意为灿烂），分别代表着妩媚、优雅和美丽；这三位姐妹喜爱诗歌、音乐和舞蹈，有关文艺、科学和造型艺术的活动都得依靠她们的灵感。

马克思写道：“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化”^①当人类还处于低级的发展阶段时，生产力水平低下，科学知识缺乏，在强大的自然力面前不能不显得软弱无力。人们无法科学地解释复杂多变的自然现象，也难以正确地理解按照“美的规律”创造的艺术美，便只得借助幼稚的幻想和想象，把神秘莫测的自然力加以形象化或拟人化。对于“美”这种复杂的生活现象，他们更难免感到迷惘和神奇；爱美之心于是在幻想中便被神化而成为一种神力。本来是由自然界产生和人的劳动创造出来的“美”，却统统都归功于神的魔法和威力。不过，美的观念在古代神话传

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第113页。

说中以幻想的形式出现，足够显露出人类将要认识美、掌握美和培育美的发端，意味着他们将决心揭开这“美”的神秘之谜。

古代希腊罗马神话传说中最初孕育的美学思想萌芽，在一位行吟盲诗人荷马(约公元前9~前8世纪)的两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》中，又进一步得到丰富和滋长。这两部最早的重要的希腊文学巨著，是欧洲文艺史上闪烁着耀眼光彩的诗歌明珠。它们生动、形象地记录了古代希腊社会广阔的生活和历史，长期以来被誉为研究古代社会的“百科全书”和被作为适合公民教育的优秀教材。《伊利亚特》和《奥德赛》虽然也描写了神，并且明显地插入了许多口头流传的神话故事，但是，这两部史诗的主人公却都是半神的人，即人世间的非凡的具有神奇能力的英雄。史诗的作者把神话与现实结合在一起，将神的世界与人的世界相混杂，向读者展现出一幅天上人间的交融的宏大瑰丽的画卷。通过史诗中对古代英雄的赞颂，不难看出荷马时代的人类已渐趋成熟的美的观念和新的审美理想。诗中描写的当时的社会生活情景，生动地再现了早期古希腊文化生活的风貌，其中有不少是关于古代人的美的创造和艺术生活的真实描绘。

《伊利亚特》这部史诗描述的特洛伊战争的直接起因，便是由于一位世上最美的女人海伦而引起的(它的间接起因，则要追叙到前面提到的三位女神由

于争夺象征“美”的金苹果而种下的不和)。史诗的作者并没有着重描写海伦的外貌美,却通过她走进特洛亚国元老们的会场时,使得在座的尊贵老人交头接耳的赞叹和喜形于色的目光充分地表达了出来。既然这些德高望重的老年人都承认为这个女人的美丽而进行的持久、痛苦的战争是值得的,人类为美所付出的代价和牺牲还不巨大吗?用不正当的方式和强力去抢夺一位美女,固然一方面反映出奴隶制初期的社会关系,另一方面却同时使我们看到“美”在人们心目中的重要地位。在荷马的史诗中,还有不少关于自然风景的细致的描写,叙述着人或神对于自然美的欣赏和眷恋,说明人在征服大自然的过程中,已逐步发现和认识人世间的现实美,并不比幻想中天上神仙乐土境界逊色。在《伊利亚特》和《奥德赛》中,经常出现载歌载舞的精彩场面,真实地表现了荷马时代作为美的创造的文学艺术在社会生活众多方面的作用。诗歌、音乐、舞蹈、戏剧、雕刻等等在希腊人的日常生活中这时已成为普遍的、不可缺少的项目。它们不但被誉称为“宴会的冠冕”,供人娱乐、消遣,而且还是增长知识、传播历史故事、歌颂人神功德、谴责恶行劣迹的手段。在荷马的作品里,艺术家被认为是同医生、工匠、预言家同等地位的于公众有益的、到处受到欢迎的人。史诗作者借用俄底修斯之口赞颂盲歌手谛摩多科说:“我虽然心情沉重,但我愿向他致意;在世间凡人当中,乐师是受到尊荣礼敬

的,因为诗歌女神宠爱他们,教给他们歌唱的艺术。”史诗中关于艺术活动的种种描写,如实地反映了古代希腊社会中艺术的重要地位,也表明作者重视文艺的社会功能的艺术思想。

古代希腊罗马神话和荷马史诗的产生,都是同一一定的社会发展形式结合在一起的。马克思曾说,它们不但“仍然能够给我们以艺术享受,而且就某些方面说还是一种规范和高不可及的范本”。^①古代希腊社会是人类历史上的童年时代,这是生产力尚为低下而人性又展开得最美好的社会幼年时期。作为发育得正常而完美的儿童,希腊人在许多方面“显示出永久的魅力”。古希腊神话和荷马史诗中出现的天神和英雄,正是童年时代的初民所幻想的完美的人的化身;在他们身上,寄托着人类最初的美的理想,开放出了人类文明的美育之花。无论是神和人的容貌的美,还是他们机智、勇敢、乐观、聪明的性格美,都表现出人类已经从蒙昧走进了文明,开始在揭破那光怪陆离而又神秘莫测的“美”之谜。幼稚的幻想中蕴蓄着丰富的关于“美”的观念;从天真、淳朴的美丽想象里,已不难看出伟大的人类正在萌发着的美的理想和美育理论的胚胎。随着这垂挂的帷幕徐徐拉开,我们的眼前将出现人类历史舞台上一幕幕令人眼花缭乱的图景,它们展示着欧洲美育思想的逐渐

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,第114页。