

第一章 美育的历史

“美育”，这一概念的明确提出已是近代的事情。

考点一：西方美育思想

西方美育与美育思想发源于古代希腊，学校教育中的美育与美育思想同步产生，互相影响，共同发展，形成了古代的美育思想。

1、西方古代美育思想

古希腊先贤的美育思想	
柏拉图	柏拉图在其《理想国》一文中与其老师苏格拉底的对话中谈到了美育。苏格拉底说，“我们一向对于身体用体育，对于心灵用音乐。”这里的音乐包含了文学。柏拉图认为最好的教育方式是音乐。他非常重视对儿童实施美育，强调游戏在学前教育中的重大意义。
亚里士多德	特别强调音乐在教育中的特殊地位与功能，认为音乐具有娱乐、陶冶性情、涵养理性三种功能，它能使人解疲乏、炼心智、塑造性格、激荡心灵，进而通过沉思进入理性的、高尚的道德境界。 在教学方法上，亚里士多德重视练习与实践的作用。
贺拉斯	从自己丰富的艺术创作实践出发，深入探讨了文学艺术的价值与功能，认为文学艺术对人类文明有开化功能，能传达神的旨意，帮助人们更好地生活，给人带来益处和乐趣。强调文化艺术的教育作用。在《诗艺》一书中提出了“寓教于乐”（一部作品要达到教育的目的，必须使欣赏者从中获得愉悦）的思想，抓住了美育的特点，启发古典主义、启蒙主义思想家对美育的认识与思考，后世所倡导的“快乐教育”也可以溯源于此。

中世纪的文化带有浓厚的宗教色彩，学校也为教会所控制。但基督教为了宣传教义，不得不借助于文学艺术。

2、西方近代美育思想

西方近代的美育思想，可以说是以文艺复兴为发端的。它反映了人的觉醒，反映了新兴的资产阶级要求获得人性和谐发展的强烈愿望。

英国哲学家 弗兰西斯·培根	提出了唯物主义经验论的原则，认为知识和观念起源于感性世界，感觉经验是一切知识的源泉，要以感官经验为依据，探索自然，获得自然的科学知识，从而发展生产，促进社会发展。
捷克教育家 夸美纽斯	重视以绘画、音乐训练感觉、想象力、记忆力及相关的器官，特别重视以美育来发展学生的感觉。《母育学校》在人类史上首次制定了 6 岁以下儿童详细的教育大纲。夸美纽斯是最先研究家庭教育的教育家和思想家之一。
法国启蒙思想家、 教育家卢梭	在儿童教育领域有极大的贡献，被誉为“发现了儿童”。卢梭提倡的教育是自然教育，或称自然主义教育，其核心是“回归自然”。卢梭首先注意到的是儿童天性的个体差异，要求因材施教，弘扬学生的个性，使其得到全面的发展。 卢梭认为，除了以艺术来发展学生的视、听、触觉以外，还要培养一种内在的感觉，他称为“共通的感觉”。 卢梭还提倡青年到复杂的环境中去培养审美力。
德国哲学家 康德	“人就是世界的最后目的”这是对中世纪神学目的论的有力挑战。 审美是人类从自然的人向道德的人声称的绝对中介，因此，审美必然具有教育的性质。
德国哲学家 席勒	吸收并改造了康德的思想，写成了《美育书简》，正式提出了“美育”概念。《美育书简》是历史上第一部以美育为研究对象的理论著作，是美育理论形成独立体系的标志，被人称为“第一部美育的宣言书”。 美育是人实现自由的根本途径。美育的目的就在于“培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐”。
英国艺术批评家 罗斯金	认为只有通过美育培养人民对艺术有真挚的爱好，才能改变这种社会风气。所以应该用音乐和舞蹈来教育人民。这种观点把美育与解决社会问题紧密结合了起来。
意大利 托马索·康帕内拉	在其著名的《太阳城》一书中描述了理想社会。在那里，“艺术、劳动、工作”由平等的全体公民分担。最懂得手工艺和艺术的人会受到最大的尊敬。
法国 夏尔·傅立叶	认为要给社会培养出适应和谐制度生活的全面发展的公民，就要发展美育。
埃蒂耶纳·卡贝	极端重视教育。
英国 威廉·莫里斯	描绘的未来社会中，每个人都有审美能力，成为艺术家，因此要普及美育。莫里斯把工艺品视为普及美育的一种最有力的武器，他的美育思想，成为当代技术美学的思想萌芽。
苏联 马卡连柯	提倡德、智、体、美、劳的和谐统一，使美育寄寓于德育、智育、体育和劳动教育之中。
苏联 苏霍姆林斯基	统一的完整的教育过程，应当体现智育、体育、德育、劳动教育和美育的相互渗透、相互交织。美育的作用有培养全面和谐发展的人；对德育、智育、体育都具有促进作用；直接作用是陶冶人的情感。

考点二：马克思主义美育思想

马克思关于人的解放的学说，可以说直指美育的目标，对如何达到人的解放的论述，也正是对如何达到美育目标的方式的阐述。《1844 年经济学哲学手稿》是青年马克思 1844 年在巴黎时期的读书札记，为了“自己弄清问题”而写的手稿。

1、马克思关于人的全面发展的理论

马克思关于人的解放的学说就是**关于人的全面发展的理论**。

正是在扬弃了异化劳动，人性得到回归与人的自由本质全面实现的“共产主义”社会，人的生存与美才能统一起来。这也正是美育的目标。

2、如何实现人的全面发展

马克思对劳动的论述中包含了人的全面发展是在劳动过程中实现的思想。

劳动是人的生命自由的表现，本身具有审美的性质，而且，也只有当劳动体现着自由的生命，作为解放人的全部感觉和丰富人的本质的手段出现，因而具有审美属性时，人的个性才能得到全面自由的发展。

考点三：中国美育思想

中国向来具有美育的传统。随着教育体系的逐渐形成，教育内容中有了美育的雏形，并逐步形成了中国古代的美育思想。

19 世纪末 20 世纪初，中国学者引入西方的美育思想，并结合中国的传统思想与实践，发展出中国现当代的美育思想，指导者中国美育的实践。

1、中国古代美育思想

中国西周时期的教育政策提出“明人伦”作为教育目的，而以礼、乐、射、御、书、数六艺作为基本内容。其中所谓乐，在我国含义极广，包括音乐、舞蹈、诗歌、绘画等艺术类型。**乐教即艺术教育**，是用来“修内”，即陶冶性情、提高道德的，可以看作是美育的雏形。

到春秋战国时期，我国第一个伟大的教育家孔子的教育理论和教育实践为中国的美育奠定了理论基础。孔子总结说，“**兴于诗，立于礼，成于乐**”，认为人的修养必须从“诗”开始，通过“乐”来完成，把乐教看作是完成礼教的最后手段。也就是通过美育陶冶性情，达到道德的境界，从而把道德的境界与审美的境界统一起来，形成完美的人格。这种观点在教育上有着不可抹杀的价值，开创了儒家重视乐教的先声。

孟子进一步发展丰富了孔子的美育思想。“**充实之谓美，充实而又光辉之谓大**”。孟子的美是人格的美，是通过后天修养而获得的。孟子对于美育的意义和作用的认识对后世有重要的启示作用。

荀子发展了孔子的乐教理论，对音乐教育做了比较系统而全面的论述。荀子乐教的目的在于“以道制欲”，音乐的任务是把人的快乐引向他所谓的道德。

先秦儒家音乐理论专著《乐记》也提出，乐是“通伦理”的。中国古代思想家关于美育的出发点是人的道德发展及社会的安定。

2、中国近现代美育思想

梁启超是中国最早引进西方美学并把它与中国传统美学思想结合起来的尝试者，也是近代中国美育思想的开启者。他首次在中国提出了“**趣味教育**”的概念，实质上是情感教育或美育。

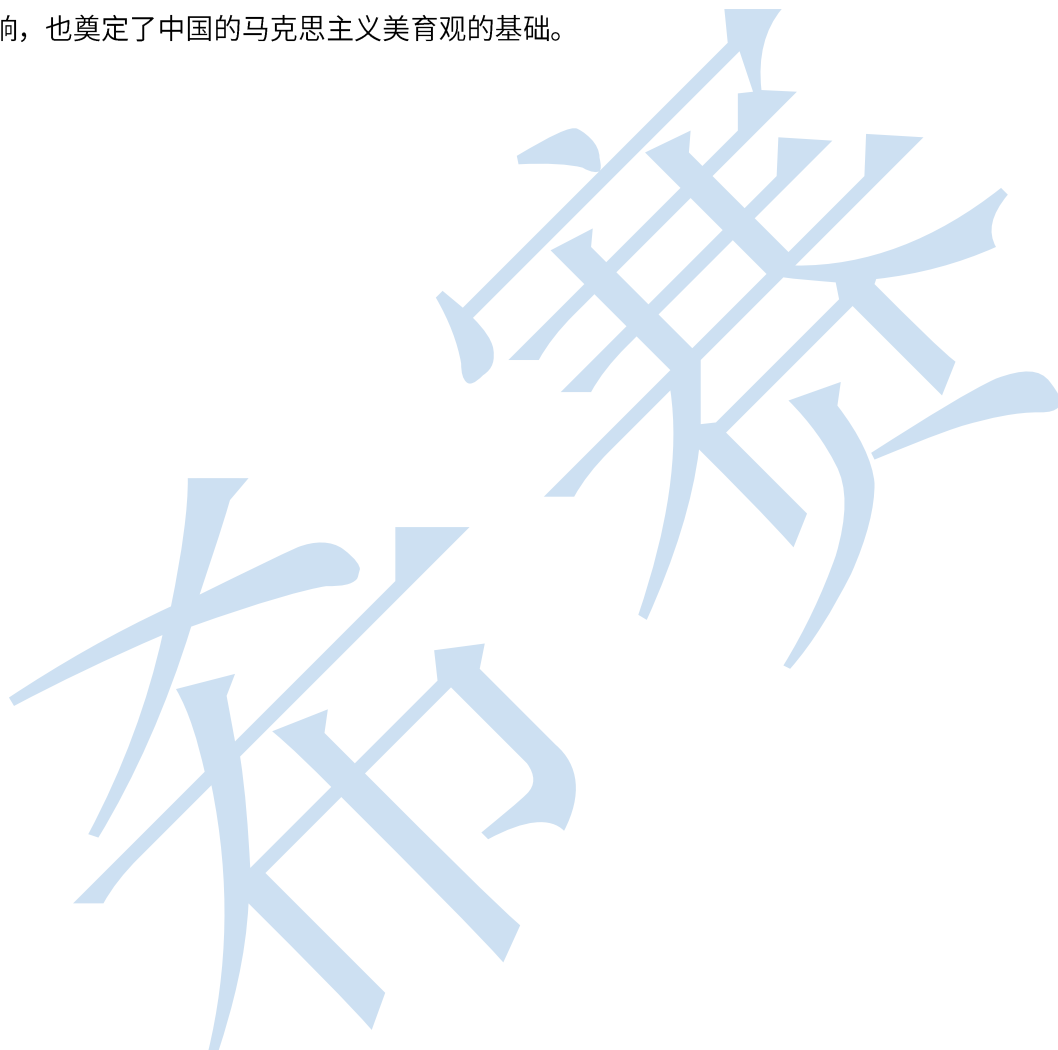
王国维对美育在教育体系中的特殊位置做了阐述，指出了它与德育、智育的区别于练习，第一个提出要把美育列入教育方针。

蔡元培从事美育实践，为创立中国近代的美育体系做出了卓越的贡献。对美育思想做了更为系统的阐发，是近代中国美育思想的集大成者。美育是人类由现象世界到达实体世界的道路。蔡元培的美育思想中最为突出的是他提出了“以美育代宗教”的学说。

丰子恺等人发起了中国美育会，出版会刊《美育》，积极倡导美育。

朱光潜明确指出“美感教育是一种情感教育”，“美感教育的功用在于怡情养性”。

周扬翻译了俄国革命民主主义者车尔尼雪夫斯基的《生活与美学》，不仅对建立中国的马克思主义美学发生了重要影响，也奠定了中国的马克思主义美育观的基础。

第二章 美育的性质

考点一：什么是美育

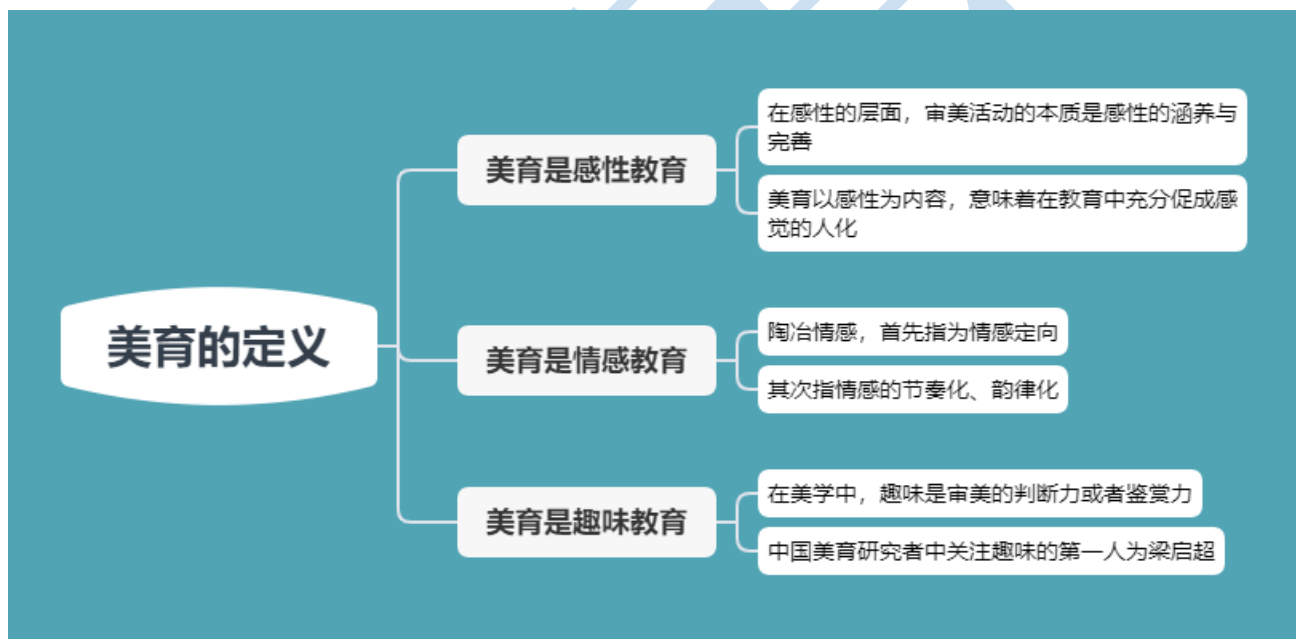
1、美育在教育中的定位

中华人民共和国成立后，1951 年，教育部首次召开全国中等教育会议，在会议上，教育部正式提出，我国普通中心的教育宗旨和培养目标为：“使青年一代在智育、德育、体育、美育各方面全面发展，成为新民主主义社会自觉的积极的成员”。这是中华人民共和国成立后在宏观教育规划中第一次正式提出四育并举的“全面发展”的教育观念。

2006 年修订的《中华人民共和国义务教育法》以法律形式明确了美育在义务教育阶段的地位，“教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展”。

在我国的教育制度设计中，**美育服务于培养全面发展的人**，这是党的教育方针对美育工作的功能定位，是美育实践和研究中的基本共识，也是我们定义美育时的基础框架。

2、美育的定义

美育就是在培养全面发展的人的教育中，通过对审美客体的欣赏与体验，通过参与艺术的创造与创作，使受教育者的感觉充分人化，使受教育者的情感系统更加完善、更加丰富，发展受教育者的审美感知、审美想象和审美理解等能力，形成健康的趣味和审美判断力。

考点二：美育的特点

从美育的历史看，美育是一种以审美活动（包括艺术活动）为主要方式与手段的教育活动，因此，美育具有自身的特点。美育的特性，是指这种教育区别于德育、智育、体育的独特性，特别是指区别于德育与智育的独特性。

美育的特点	
美育的形象性	从施教手段来看，美育是一种形象教育。美育总是通过一定的媒介来施行，而这种媒介，必定是审美对象。 形象教育是美育的主要视角方法，形象是美育的主要媒介和手段。 审美形象本身的生动性、情感性和内在的韵味是美育教学的主要内容，只有借助审美形象的欣赏和创造，美育才能够引领学生体验基于感性生命的本质力量的对象化，进入审美的世界，升华灵魂，达到自由自觉的生活境界。
美育的情感性	从受教育者的受教方式来看，美育是一种情感教育，也就是说，美育要激发起受教育者感情的活动，并通过情感的体验作用于他们的心灵。 美育中的情感体验是一种特殊的情感体验。 美育中的情感体验还是一种形式化的情感。
美育的愉悦性	从受教育者产生的受教效果来看，美育是一种快乐教育，也就是说，美育是令受教者感到愉悦的、寓教于乐的教育。 审美活动是人类的一种自由的精神活动，人们在这种活动中可以获得身心的愉悦。美育是以审美活动为主要施教方式与手段的教育活动，这决定了人们接受美育的过程，是一种高级的精神消费或精神享受的过程，也是获得精神愉悦的过程。 美育的愉悦性来自审美活动中的审美愉快。

考点三：美育的学科性质

美育是实践性的科学。美育在实践中形成和丰富自己的内涵。

1、美育是一门交叉学科

美育是人类使自身文明化的重要内容，在一定程度上，是人类文明化自身的标志。

到目前为止，在我国的教育制度中，美育主要呈现为三个学科的交叉，**其一是美学，其二是教育学，其三是艺术学。**

美育是美学与教育学的交叉学科。这是我国美育研究中对美育学科性质的最常见到的判断。

我国现代美育是美学、教育学、艺术学三大学科交叉形成的学科领域。

2、美育是以美学为理论核心的交叉学科

(1) 教育学在美育学科中的作用

第一，教育学在教育哲学层面为美育划分疆界。

第二，教育学在教育科学层面为美育提供教学原则、教学方法。

(2) 艺术学在美育学科中的功能

自 20 世纪 80 年代以来，我国美育工作主要是通过音乐、美术课程来实施。与美育实践相适应，1986 年，我国教育委员会在高教一司设立艺术教育处。这是我国首次设立主管学校美育工作的管理机构。

1988 年颁布实施的《全国学校艺术教育总体规划（1989-2000 年）》和 2002 年颁布实施的《学校艺术教育工作规程》《全国学校艺术教育发展规划（2001-2010 年）》这三个文件都是我国美育的总纲性文件，都以艺术教育命名。

艺术学实际上构成了美育学科的内容层，是美育的载体和途径，是美育实践的重要依据。

(3) 美学是美育学科的理论核心

在学科意义上，美学是美育学科的理论核心已经成为中国美育的基本共识和制度追求。

- 美育学科以美学为理论核心，可以从两方面来理解：

第一，审美活动是艺术活动的基础。

第二，美学所论述的审美、审美主体、审美客体、审美范畴等都是作为美育的艺术教育的核心概念。

“以审美为核心”的具体内容：

首先，以审美为核心，意味着艺术教育课程的教育目的和教学目标设计始终放在引导儿童的感性生命朝着丰富健康的方向发展，始终为建构受教育者的感性（审美）主体服务。

其次，以审美为核心，意味着艺术教育课程内容是美的、合乎感性的。

再次，以审美为核心，意味着艺术教育课程中的艺术欣赏与创造必须升华到审美范畴（审美价值类型）的高度。

审美范畴是美学价值追求的最高结晶，是对美学知识的高度抽象的表述；但在艺术中，审美范畴以感性的形式存在，以艺术家和欣赏者能够感知得到，但不能形成准确、完整的理论预言的方式存在，以不能抽象也无须抽象为明确的范畴的方式存在。

美术学科中，美学是维系美育学科的灵魂和理论核心，艺术学是美育学科的骨架和肌肉，教育学是美育学科实践的方法和原则。

获取完整资料 请下载 APP 或关注公众号

扫码下载 app

扫码关注公众号