

BOMFI

美播

美育理论与实践探索

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

李范 著

播美

BOMEI

美育理论与实践探索

李范

著

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

播美：美育理论与实践探索/李范著. —南京：江苏教育出版社，2005.7

ISBN 7-5343-6631-3

I. 播... II. 李... III. 美育 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 076862 号

书 名 播美——美育理论与实践探索
作 者 李 范
责任编辑 尚新莉 王伟祖
出版发行 江苏教育出版社
地 址 南京市马家街 31 号(邮编 210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 扬州鑫华印刷有限公司
厂 址 扬州市运河西路 215 号 电话 7231836
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 33.5
插 页 2
字 数 472 000
版 次 2005 年 7 月第 1 版
2005 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5343-6631-3/G·6326
定 价 82.00 元
邮购电话 025-85400774,8008289797
批发电话 025-83260747,83260767
盗版举报 025-83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
欢迎邮购,提供盗版线索者给予重奖

自序

25 年以前(即 1979 年),我开始踏入以美育为主攻方向的美学教学和研究工作的行列,这既是北师大新建哲学系时提出的工作需要,也是我经过前半生的体验后在专业方面做出的重要选择。回顾我的人生经历,可以明显地看出一条这样的轨迹:始于文艺工作和理论教育工作,继而投身教育事业,主要从事哲学教学工作,最后归宿到美学和美育的教学与研究工作。

1948 年春,我的家乡——山东潍县(今潍坊市)解放了,当时我还是一个十三岁的小姑娘。由于受国民党的反动宣传,我对共产党和解放军有恐惧感,不敢出门,不敢上学,更不敢和解放军接触;住在我家的解放军和我谈话,做我的思想工作,我仍无动于衷。后来他们发现我喜爱文艺,便动员我到广场上去看文艺演出——《白毛女》、《血泪仇》、《三世仇》……我被剧情所吸引,地主、坏蛋和反动派的狠毒和恶行激起我极大的愤怒,劳苦大众的悲惨遭遇使我同情落泪,我开始认识到共产党和解放军是为劳苦大众谋利益的,只有共产党才能救中国。于是我转变了对共产党和解放军的看法,走出家门上了学,并积极参加学校组织的一些政治活动,如慰问淮海战役的战士、编排文艺节目支援解放军“打过长江去,解放全中国”……此时学校里掀起了“参军、参干”的热潮,在这个热潮中,我不顾家庭的强烈反对,毅然离家出走,参加了革命队伍——“青年服务团”,后进入“山东青年文工团”。这是我人生的重要起点,它为我以后的人生道路开拓了广阔的前景。

在艺术和美育给我以革命的启蒙并把我引向革命的道路之

后,我和我的战友们在文艺战线上以文艺“作为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力武器”,到前线部队、工厂矿山、农村地头、街道和学校进行文艺演出,处处受到人们热烈的欢迎。在艺术实践中,我不仅享受到了艺术带给我的精神愉悦,更感受到了艺术的巨大魅力,同时也培养和提高了我的艺术素质,为我以后从事美学和美育事业打下了良好的基础。

1952年,文工团撤消,我被分配到中共济南市委宣传部做理论教育工作,通过这一段的边工作边学习,我的理论水平得到了很大的提高。1956年,党中央发出了“向科学进军”的号召,在这一号召的召唤和鼓舞下,我决定报考大学。报考哪所学校?选择什么专业?这时,苏联电影《乡村女教师》中女主人公瓦尔瓦拉的光辉形象浮现在我的眼前,她那为教育事业贡献毕生精力的精神,深深地打动了我,教育了我,我觉得没有什么能比做一名人民教师更重要、更神圣的了。于是我下决心报考北京师范大学,立志将来做一名“人类灵魂的工程师”,为祖国的教育事业贡献自己的一生。经过日夜艰苦的备考,我的愿望终于实现了——我迈进了北京师范大学的校门,攻读政治教育专业。毕业后留校任教,主要从事哲学教学工作,同时兼任学生辅导员。在多年的哲学教学工作中,我学习并掌握了马克思主义哲学的基本原理和哲学思维的基本方法,哲学修养有了很大的提高,这又为我后来选择美学和美育专业创造了必要的条件。

1979年,北京师范大学建立了哲学系,美学被列为必修课,我欣然承担了美学课的教学任务。在教学工作中,我尽力运用已掌握的艺术素材和哲学理论,把二者结合起来,向学生传授美学原理,揭示美的奥秘,为美化人生、美化世界服务;同时,根据师范教育的特点和需要,我逐步确定以美育作为美学教学的重点,并在这方面进行了不懈的研究与探索。可以说,20多年来我一直热爱着我所从事的美学和美育事业,为了这一事业,我付出了大量的心血

和代价。即使是在离休之后,我也没有放弃对美育的关注与研究,仍然在寻找感兴趣、有意义的美育课题,做一些思考,写点文章,目的在于为提高我国青少年的审美素养和审美能力贡献一份力量。

当前,我国正处于“全面建设小康社会”和“构建社会主义和谐社会”的新时代,同时又面对经济和科技全球化的趋势,面对知识经济时代的到来,面对日益激烈的国际竞争。在这种形势下,努力培养全面发展的高素质人才既是一项重要的战略任务,又是全民族的当务之急。而美育在培育人的想象力和创造力、启迪人的智慧、陶冶人的情操、塑造完美的人格、提高人的全面素质等方面,具有重要的、独特的功能和作用。特别是在科技迅猛发展的时代,人与自然的矛盾,个人与社会的矛盾,科学技术与人文精神的矛盾,人的物质与精神、感性与理性、情感与理智的矛盾等,更加突出和激烈,这就需要借助于艺术和美育来进行协调和缓解,使之达到平衡与和谐。由此可见,我们的时代呼唤美育,我们的社会需要美育,我们的民众(特别是青少年一代)渴求美育。作为美育工作者,理所当然地要把宣传美育、弘扬美育、实施美育当作自己一生义不容辞的责任。

出于这样的认识,在即将迎来我的七十周岁生日的时候,我决定把我过去写的有关美育的文章收集起来,选编一本文集,取名为《播美——美育理论与实践探索》,献给社会,献给需要它的人们。

在本文集中,既包括有论文(其中大部分都公开发表过,只有少数是在内部刊物上发表的),也包括从专著和教材中选出来的部分有关章节。为了便于阅读和把握,我把它们分成四组:引言 美学论坛;上编 美育基础理论;中编 美育专题研究;下编 美育实践探索。在“美学论坛”中,收入了我在美学理论方面所写的几篇文章,考虑到美学是美育的重要理论基础,我把它们作为这本美育文集的开篇。在“美育基础理论”中,收入了我在《美学教程》、《美育基础》和《美育的现代使命》里写的部分章节,它们是对美育

基本理论和方法的论述和阐发。在“美育专题研究”中,收入了我在美育方面写的专题论文,它们对美育中的一些重要问题、难点问题和现实问题进行了较为深入的分析与研究,并提出了自己的看法。在“美育实践探索”中,收入的论文和章节分别从家庭美育、学校美育和社会美育等三个方面,对美育实施的途径、方法、对策、成效以及经验教训作了一些研究和介绍,并进行了一些点评。文集的最后还附录了我的全部科研成果的目录索引。

这里需要说明的是:第一,文集里收入的东西,时间跨度比较大,难免有某些历史的痕迹,甚至可能会有一些缺陷,但是为了保持其原貌,除了对个别文字做了必要的改动外,其他均未修改,这样也许能在一定程度上反映出我在美育教学与研究上的思想轨迹。第二,在原来的章节和文章中曾经列出了一些插图,收入文集时把插图全都删去了,这主要是为了节省篇幅。第三,为了达到体例的协调和统一,取消了原来的“章”、“节”称谓,一律用阿拉伯数字表示,数字与数字之间用小圆点来区别,例如:原来的第一章第一节,这里表示为1.1。如果是1.1.1,则表示第一章第一节中的第一小节。此外对个别章次的排序进行了调整,例如:突出了“塑造心灵美”在家庭美育中的位置。第四,原文中引文的注释有的放在文中,有的放在页下,收入文集时把文中的注释统统放到页下去了。对原来放在页下的注释仍保持原貌,未做变动。

我希望本文集的编辑和出版,能对我国美育的教学与研究以及美育的实施有些许帮助,更希望它能充当一块引“玉”之“砖”,迎来我国美育研究与实施的新的发展和突破。

目 录

自序	1
----------	---

引言 美学论坛

1 树立正确的审美观	1
2 美之谜	10
3 劳动创造了美	14
4 自然美漫话	17
5 谈谈形式美	21
6 美之精华(上)	26
7 美之精华(下)	32
8 艺术美浅谈	37
9 优美与崇高	42
10 美感直觉与审美修养	47
11 美感与快感	54
12 美感与移情	60
13 审美趣味无需争辩吗?	66

上编 美育基础理论

1 审美教育	72
1.1 审美教育的性质和任务	72
1.2 审美教育的特点和作用	89
1.3 审美教育的途径和方法	98

2	美育基础	108
2.1	绪论	108
2.1.1	美育的学科性质	108
2.1.2	美育的发展历史	112
2.1.3	美育的现实意义	133
2.2	美育的任务	141
2.2.1	培养正确的审美观	141
2.2.2	塑造审美心理结构	146
2.2.3	提高审美能力	153
2.3	美育与德育、智育、体育的关系	166
2.3.1	美育与德育的关系	166
2.3.2	美育与智育的关系	175
2.3.3	美育与体育的关系	189
3	美育的现代使命	194
3.1	对我国美育的回顾与反思	194
3.1.1	对古代和近现代美育的回顾	194
3.1.2	对建国以后美育的反思	233
3.1.3	对当今美育的审视	237
3.2	当今时代对美育的呼唤	239
3.2.1	社会的变革	239
3.2.2	双重的效应	246
3.2.3	时代的呼唤	253

中编 美育专题研究

1	审美教育的特点	264
2	美育的性质及其独特功能	267
3	关于审美教育根本目的的思考	275
4	美育与人才培养	281
5	美育和树人	290
6	谈谈心灵美	293

7	朱光潜美育思想的核心——“人生的艺术化”	298
8	审美教育与创造力的培养	310
9	美育：形势大好，大有可为	312
10	走出美育的误区	315
11	不仅要教孩子弹琴、绘画	324
12	美育的改革与创新应从转变观念入手	326
13	颐和园形式美撷华	330

下编 美育实践探索

1	家庭美育	336
1.1	家庭——美育的摇篮	336
1.2	塑造心灵美	338
1.2.1	理想美是心灵美的精髓	339
1.2.2	品德美是心灵美的体现	342
1.2.3	智慧美是点燃心灵美的灯烛	348
1.2.4	情感美是心灵美的火花	356
1.3	修饰容貌美	359
1.3.1	“涂脂抹粉”的学问	359
1.3.2	发型的选择与头发的保养	369
1.4	讲究服饰美	374
1.4.1	服饰是美化人体的造型艺术	374
1.4.2	学会掌握穿衣打扮的本领	379
1.5	培养言行美	402
1.5.1	塑造优雅的姿态	402
1.5.2	培养文明的行为	406
1.5.3	使用礼貌的语言	411
1.6	体验劳动美	417
1.6.1	劳动的审美意义	417
1.6.2	让孩子感受和体验劳动之美	424
2	学校美育	430

2.1 中小学美育	430
2.1.1 中小学美育的特点和内容	430
2.1.2 中学生的审美心态及误区的超越	453
2.1.3 《大美育网络育人办学思想的探究与实践》序	458
2.2 大学美育	462
2.2.1 高校审美教育内容浅见	462
2.2.2 怎样对大学生进行审美教育	464
2.2.3 北师大的审美教育	472
3 社会美育	475
3.1 审美教育与社会改革	475
3.2 企业家的创新能力与审美素养	488
3.3 塑建企业形象应遵循的几个基本原则	498
3.4 和谐——美好企业追求的理想境界	508
3.5 从评选“市花”谈起	518
附录 作者编、著及论文目录索引	521
后记	525

引言 美学论坛

1 树立正确的审美观

人为什么爱美？人类的审美活动在人类社会生活中占有什么地位？究竟什么样的审美观才是正确的、高尚的？我们如何培养和树立这种审美观？

一、审美活动是人类社会生活中不可缺少的内容。

人都是爱美的，不论是大人或小孩，不论是女人或男人，人人都有—种爱美的心理倾向，一般都有追求美好事物的愿望和要求。美丽的风景人人欣赏；优美的艺术人人赞叹；精致的物品人人喜爱；美姿美德人人倾慕。这种对美追求的心理，在青少年身上表现得更为强烈。

人们的这种爱美心理是人类的特征，是人类独具的特性。英国的生物学家达尔文曾经认为，动物也是爱美的，如一些雄类动物有美丽的装饰：孔雀有艳丽的羽毛，赤鲤鱼有绚烂的光斑，火鸟有光彩夺目的朱冠。它们靠这些美丽的装饰来吸引雌类，以得到雌类的钟爱。尽管达尔文在生物学方面有卓越的贡献，然而他认为动物也有审美能力的观点却是错误的。在这里，他混淆了人和动物的本质区别，他把动物的性的欲求和人类的审美活动等同起来。他不懂得前者是一种求偶的性的吸引，后者则是高级的精神活动；前者是一种无意识的遗传的本能，后者则是有意识的、自由创造的产物。

早在我国战国时期，庄周就谈到了人与动物对待美的事物的不同。他说：“《咸池》、《九韶》之乐，张之洞庭之野，鸟闻之而飞，兽闻之而走，鱼闻之而下入，人卒闻之，相与还而观之。”^①这段话的

^① 《庄子·至乐》。

意思是说,《咸池》和《九韶》都是古代的舞乐,在当时被认为是至高无上的优美之作。孔子就曾称颂《韶》乐是“尽美矣,又尽善也”^①。而且说听了《韶》乐之后“三月不知肉味”^②,足见《韶》乐是多么激动人心,给人以何等美的享受。但是这么美妙的音乐,鸟听见了,惊飞而去;走兽听见了,吓得逃跑;鱼儿听见了,竟沉入水底。可见,鸟兽对人类认为美的事物是不能欣赏的,它们没有像人那样的审美能力。

那么,人为什么会有这种独特的审美能力呢?有人说:“爱美是人的天性”,人的这种审美能力是天生的。我认为这种说法是不确切、不科学的。人的审美能力不是天生就有的,而是后天产生的,是人在实践中逐渐形成的。

人的审美意识是怎样在社会实践中产生的呢?

人类最初的审美意识,首先是在人类对生产工具的创造和使用中产生的。人类最早的审美体验也首先寓于生产工具的创造和使用的经验之中。当人们在生产劳动中打制石器工具,制作石刀、石斧的时候,为了使用的方便,而把工具打磨得光滑、均匀、规整一些,这种对工具合于规律性的形体的感受,已经孕育着人类审美意识的最初萌芽。随着人类实践活动的扩展,又出现了磨制光滑、色彩鲜艳的“装饰品”。“装饰品中有钻孔的小砾石、钻空的石珠、穿孔的狐或獾或鹿的犬齿、刻沟的骨管、穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等。所有的装饰品都相当精致,小砾石的装饰品是用微绿色的砾石从两面对钻成的,选择的砾石很周正,颇像现代妇女胸前佩带的鸡心。小石珠是用白色的小石灰岩块磨成的,中间钻有小孔。穿孔的牙齿是由齿根的两侧对挖穿通齿腔而成的。所有装饰品的穿孔,几乎都是红色,好像是它们的穿戴都用赤铁矿染过。”^③

① 《论语·八佾》。

② 《论语·述而》。

③ 贾兰坡:《“北京人”的故居》,第41页。

这些最早的“装饰品”的出现,说明了原始人审美意识的产生。

人类的审美意识的出现,不仅表现在物质产品上,而且也表现在精神产品上,表现在原始艺术之中。原始舞蹈是模仿动物的动作,再现劳动的场面,再度体验劳动胜利的冲动;原始绘画也多是记载和描绘劳动对象、劳动工具和劳动场面;原始造型艺术是以一种物质化的形态更集中地体现着逐渐形成中的原始人们的审美意识。如1973年在青海大通县发现的新石器时代的舞蹈纹彩陶盆、西安半坡村发现的人面含鱼形纹彩陶盆,以及后来逐渐演变的各种几何纹样形的彩陶器具,都是原始人审美意识的物化形态。原始人的审美意识除了反映他们的生产劳动之外,也包含了某种原始图腾崇拜和巫术礼仪的观念。原始人把某类事物作为审美的对象,是由于他们把这种事物作为图腾崇拜物。原始人的艺术活动也具有一定的巫术礼仪活动的意义。这些都是人类审美意识的早期表现。

萌芽状态的审美意识,最初还没有从其他意义中分化出来,它经常与欲念满足后的快感交织在一起。审美感受还不能摆脱对对象的直接的实用关系和欲念要求。随着社会实践的发展,劳动经验的积累,人的思想和语言的发生,人类的审美感受也逐渐从生活中分化出来,从实用中分化出来,具有了相对独立的意义。于是就出现了摆脱实用目的、完全供人欣赏的工艺品,以满足人们的审美要求。

二、人类审美意识的发展既是人类精神文明发展的一种标志,又是促进人类社会发展的力量。

人类社会发展的历史,首先是物质生产发展的历史,但同时也是精神文明发展的历史。物质文明和精神文明二者是相辅相成的。物质文明是精神文明发展的基础,只有在物质文明发展的基础上,才会有精神文明的发展;而精神文明的发展反过来又对物质文明的发展起巨大的促进作用。在精神文明的发展中,审美意识

的发展状况,又是衡量精神文明发展的一个重要标志。它反映了人们对客观规律的认识和掌握的程度(特别是反映了人们对美的规律的认识和掌握的程度),反映了人们智慧和创造才能的发挥,也反映了人们文化修养和精神境界的高低。

人类的审美需要既是推动人类物质文明发展的一种力量,也是推动精神文明发展的一种力量。人类在生活中,对物质产品的要求,既要求有实用价值,又要求有审美价值,而且对审美价值的要求越来越高。如我们购买日用品,不但要求质量好,价钱便宜,还要求美观。为了满足人们的这种审美要求,促使人们去选择优质的原材料,改进工艺加工手段,研究产品的造型式样等等。这样就推动了整个社会物质生产的发展。同时,由于人类审美的需要,也促进了整个人类精神文明的发展。如为了满足人类美的享受的需要,人们就创造了文学艺术作品,这些文学艺术作品反过来又成为一种强大的精神力量,对人们的理想、信仰、伦理、道德、文化风尚产生巨大的影响。由此看来,人们的审美要求和爱美心理不是坏事,而是好事,它是人类生活的正常要求,是人们热爱生活的表现,也是促进社会发展的一种积极力量。因此,对人们的爱美心理和爱美要求不应加以排斥和限制,而应给以必要的支持和正确的引导。

三、人的审美观是有时代性和阶级性的。

人类的审美观念不是一成不变的,它受社会生产发展水平和社会生活条件的制约,是随时代的变化发展而发展的。不同时代有不同时代的审美观。原始人把文身、敲门牙、穿鼻环、擦牛粪、戴羽毛作为美的装饰,这是由于他们处在狩猎时代。后来进入农耕时代,人们才把植物作为审美对象,以花草来作装饰。在殷商时期,青铜器艺术以兽状的饕餮(tāo tiè,传说中的一种凶恶贪食的野兽)为美的对象,称之为狞厉之美,它是奴隶制主权的象征,是奴隶主阶级意志的体现。随着奴隶制的衰亡,饕餮就不再成为正面