

國家教委「八·五」課題「審美教育對學生素質全面發展影響的實驗研究」
中央教科所「八·五」課題「中國兒童大美育實驗與研究」
(西南片區)

成果書系

高校美育

美的人生設計與創造

顧問：劉兆吉 滕純

主編：趙伶俐 章新建

西南師範大學出版

顾 问：刘兆吉 · 滕 纯

高校美育

——美的人生设计与创造

主 编：赵伶俐 章新建
副主编：邹鸣鸣 郭长德

编 委（以姓氏笔画为序）：

王世清	尹顺昌	邹鸣鸣
周 放	郭长德	赵伶俐
游贤勇	章新建	

北京师范大学出版社

(川)新登字 019 号

责任编辑：徐兴旺

封面设计、插图：万小平

版式设计：陈秋敏

高校美育

——美的人生设计与创造

赵伶俐 章新建 主编

西南师范大学出版社出版、发行

(重庆 北碚)

新华书店经销

西南师范大学印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：12 插页：8 字数：310 千

1995年6月 第一版 1995年6月 第1次印刷

印数：1—3000

ISBN 7—5621—1297—5/B·18

定价：12.80 元

国家教委八·五课题“审美教育对学生素质全面发展影响的实验研究”

中央教科所八·五课题“中国儿童大美育实验与研究”(西南片区)

跨世纪美育科研成果书系

“书系”顾问 刘兆吉 主编 赵伶俐

“书系”目录:

实验教材系列

- 1.《幼儿园综合美育》(小班、中班、大班)
- 2.《小学美育》(1~6册)
- 3.《初中美育》
- 4.《高中美育》
- 5.《高校美育——美的人生设计与创造》

理论系列

- 6.《幼儿园美育系统论》(含教参)
- 7.《小学美育系统论》(含教参)
- 8.《中学美育系统论》(含教参)
- 9.《大美育系统论——美育目标、内容、课程、教材、教法》

实验报告

- 10.《大美育效应——美育促进全面发展的实验研究》

需本套书系或其中书籍者,请与重庆北碚西南师大教育系潘莉、赵伶俐联系,邮编(630715)。

国家教委课题主持人:赵伶俐

中央教科所课题主持人:白天佑 西南片区负责人:赵伶俐

“跨世纪美育科研成果书系”序

按照美的规律全面育人

国家教委八·五项目“审美教育对学生素质全面发展影响的实验研究”和中央教科所八·五项目“中国儿童大美育实验与研究”(西南片区)两项美育课题,经过四年的艰苦奋斗,已如期完成。一套规模宏大的“跨世纪美育科研成果书系”即将陆续问世。书系含幼儿园,小学,中学,大学四个阶段的12本(册)实验教材和5本阐述美育促进全面发展的目标系统、内容系统、课程系统、教材系统、教法系统的理论书及实验报告集。在寂寞的长期受人冷落的美育园地里,忽然绽开了这么一片鲜艳的新葩,真是可喜可贺!

美育不是新概念,而把美育明确作为按照“美的规律”塑造人类自身的教育,作为“美的人生设计与创造的途径”,并且从美育总体理论到阶段理论到各阶段最具体的实践操作,作全方位系统的研究,就更是前所未见,感到新异和艰巨了。这的确是一个规模宏伟的有计划的远大的目标。要在理论探索方面达到这样的系统性和深度

是难的,要按计划进行这么大规模的实验更是困难重重。

说到理论的艰巨性,不能不追溯与美育有关的盘根错节的根源。讲美育,不可避免地必须明确什么是美;因之涉及到美学。美学是研究审美规律的科学。实际上两三千年来种种关于美的思想,和二百多年来才成为独立学科的美学,一直是众说纷纭,莫衷一是。自马克思主义美学问世,才有了基于前人合理成份的科学解释。

马克思主义美学是按照辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,在概括人类审美实践和审美文化的基础上创立的。是一门研究社会审美活动,审美主体,审美客体,审美关系,审美过程,审美文化和审美价值等规律性的科学。它正确解释了什么是美和美的规律。清楚这两个基本概念,又正是深入探索美育规律的前提。

人们都承认美的存在,对“美”字常说常用,看来是无师自通了。其实际远非如此。法国启蒙思想家,美学家狄德罗说:“为什么差不多所有人都同意世界上存在着美,其中许多人还强烈地感觉到美之所在,而知道什么是美的人又是那样少呢?”他指出“过去的种种‘美’的定义的缺点,按自己的观点对‘美’作出了解释;尽管他们的美学观有许多正确的、合理的成分但是仍然未能最终科学地解开‘美’之谜”。^①我国美学家朱光潜说:“我们天天都用这个字,本来不觉得有什么难解。但是,哲学家们和艺术家们探索了两三千年,到现在还没有寻出一个定论,听他

^① 陆梅林等《马克思主义文艺学大辞典》,河南人民出版社1994年版,第56页。

们的争辩,我们不免越弄越糊涂。”^①这也说明正确地
“美”下定义并非易事,而要正确地运用美,运用美的规律
来从事人的教育,更非易事。尽管这样的教育实在是非常
重要,而且随着社会的发展将是越来越重要。

过去,而且直到今天仍有人狭隘地理解美育。在中
学、小学、幼儿园把美育等同于艺术教育,艺术教育又简
单处理为音乐、美术技巧教育;在高等院校又把美育简单
等同于美学教育或公共音乐、美术讲座;在总体教育观
上,又偏狭地理解德、智、体全面发展的教育方针,反对美
育。这些,给美育实践和科学研究造成了另一种困难。

一声春雷,伴之而来的春风春雨,那就是中国共产党
第十四次全国代表大会在建设有中国特色社会主义理论的
指导下,确定了九十年代我国改革和建设的主要任务,
明确提出“必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提
高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现
代化的根本大计”。为实现这项战略任务,还特别制定了
《2000年中国教育改革和发展纲要》。《纲要》中明确提出,
全面贯彻教育方针,全面提高教育质量,除重视德、智、体
育之外,美育和劳动教育在培养全面发展的人才方面也
有着重大意义。

《纲要》特别指出“美育对于培养学生健康的审美观
念和审美能力,陶冶高尚的道德情操,培养全面发展的人
才,具有重要作用。要提高认识,发挥美育在教育教学中
的作用,根据各级各类学校的不同情况,开展形式多样的

① 《朱光潜美学文集》第一卷,上海文艺出版社1982年版,第145页。

美育活动。”这一首次由国家最高行政部门作出的深刻、明确、具体的明文规定，对于热心美育、潜心美育研究的人们是最大的鼓舞，也会使不懂美育、忽视美育、甚至反对美育者，茅塞顿开，不再成为美育理论、实验和实践研究的阻力。这就为自幼、小、中、大各阶段“审美教育对学生素质全面发展影响的实验研究”，亦即“大美育”的研究，创造了优越的社会条件。今年6月6月李岚清副总理给全国地方教委主任学习班的信中提出“必须重视学校美育与艺术教育”，这又是一次对本项研究及其深入研究的有力支持和鼓励。

本项研究是在国家哲学科学“七·五”重点项目“美育心理研究”的基础上进行的，吸取了“七·五”研究的成果和思想：美育（非单纯艺术教育或美学教育）能有效促进学生德、智、体、美、劳素质的全面发展，并在系统研究美育理论和美育实践方面有了突破性、创造性进展。在国内和国际教育界皆属填补空白的创举。

所以能取得这样可喜的成绩，主要还有以下两方面直接原因：

首先是课题组一百多位成员本身热爱美，热爱美育事业，热爱教育事业，他们共同坚信，本课题研究目标正确，意义重大，并能不计得失，不计报酬地热情投入这一研究。中国先秦儒家，提倡诗歌“乐教”；雅典的奴隶主举办“弦琴学校”也懂得美育的育德育智功效，也懂得充分利用美育手段，为统治阶级服务，当然他们培养的人才不同于建设社会主义的人才。中国现代教育家王国维、蔡元

培也竭力提倡过美育，蔡元培的“美育代宗教说”，曾轰动一时，但是他们也多是说说而已，难以付诸实践和实验。赵伶俐、白天佑同志等主持的八·五课题，是在七、五规划“美育心理研究”实验的基础上的更大提高，更新更系统的探索。可贵之处，就在于集结了这么一群追求真理的人，在“大气候”尚未形成之前就率先有了坚定、执着、高尚的行动：为充分发挥美育的全面育人功能，为建设有中国特色社会主义培养新人而无偿献出自己的智慧、热情和精力。

本研究取得新成就的另一原因，是遵照了马克思主义的美学观点，坚信按“美的规律”可以建造物体，也可以塑造人类自身。这在本套美育科研成果书系的《高校美育——美的人生设计与创造》前言等中均有明确论述。的确，无论是自然美、社会美、艺术美和人本身的心灵美、言行美，都有客观的规律性，探索这样的美的规律，探索运用美的规律去教育人，也就是探索马克思主义全面育人的真理。由于坚信这个真理，虽然遇到种种责难，但在各级学校进行的美育实验，终能够坚持下来并取得了预期效果和成果。

总之，本研究意义重大，方向明确，指导思想正确，理论联系实际，教育措施灵活多样，系统地研究了多层次的美育理论和实际操作问题，取得了多层次研究成果，从创新性和开拓性看，可以说史无前例。但也必须认识到，史无前例的新事物，不可能尽美尽善。如庄子所说“始生之物，其形必丑”。是的，呱呱坠地的婴儿是不那么美，但是

以后的美人、伟人，却都由不美的婴儿成长起来。不过自初生婴儿到成长为伟人、美人，还需要多方面的力量来培养。

七·五规划，八·五规划，希望还有九·五规划，美育研究需要千千万万有志者的努力。总有一天，马克思主义者按照美的规律塑造全面发展人的愿望，会变成普遍的、正规的、切实可行的现实。是为序。

刘兆吉

前 言：

人也按照“美的规律”塑造自身

人类天性追求美。一往情深，不可遏止地追求美。

因此，人与动物的行为就有了一个本质的分界，正如马克思指出：“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去；因此，人也按照美的规律来建造”。^①

在此，马克思所说的第一个“尺度”，即“任何一个种的尺度”；指客观事物本身所具有的规律性，亦即事物的“真”；马克思所说的第二个“尺度”，即“内在的尺度”，是指人的尺度，亦即人类自身发展的要求与目的，是体现了人的主体目的性的“善”。人类在改造世界的实践活动中，运用客观规律服务于人类生存与发展的需要，达到合规律性与合目的性的统一，真与善的统一，这就是“按照美的规律来建造”的最基本的内容。“真”，是“按照美的规律来建造”的前提和基础，人类的实践活动及其成果必须符合客观世界的必然性，体现这种必然性；“善”，是美的灵魂，人类的一切生命活动，应体现为有益于人类生存与发展进步的功利价值。“美”，则是真与善和谐统一起来的具体而又光辉的感性形态，是“物种尺度”和“内在

^① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，人民出版社1979年版，第51页。

尺度”的形象、生动的显现。如果人们在实践过程中,能够把自己掌握真与实现善的本质力量,通过具体而又光辉的形象在对象中显示出来,这个过程及结果也就充满了欣喜和愉悦,就必然具有了审美价值。正是在这个意义上,马克思深刻地认为:“社会的进步,就是人类对美的追求的结晶”。^①

人类能以各种“物种尺度”和人自身的“内在尺度”,即以“美的规律”去建造对象物体,去欣赏、表现、创造对象的美。然而更为重要,也更不可忽略的是,这也包括了人应该而且肯定能够以这种“美的规律”来建造自身,塑造美化人类自身形象,发展人类自身品质,从而一代一代地改造提高人类自己的“物种尺度”和“内在尺度”!当这样的活动和过程成为人类每一个个体以致整个社会的自觉主动的行为时,人和人类社会也就充满了美好的空气,充满了立足于首先改造自身从而改造社会的追求美、欣赏美、表现美、创造美的无限生机。

有兴趣作一个调查,会发现几乎人人都喜欢那些关于美尤其是美化自身的话题,但遗憾的是,却并非人人都知道怎么去追求美,怎么美化自己的形象、自己的人生。美,五彩缤纷、光彩夺目、生动异趣、千姿百态,但她决不是无序和紊乱的。美有着自身的规律,自然美、社会美、艺术美、科学美、形式美,以及优美、壮美、悲剧美、喜剧美都有共同的美的规律和各自特殊的美的规律,我们要欣赏、表现以致建造对象世界的美就必须遵循美的规律,要塑造人类自身的美也当然必须遵循美的规律。

按照美的规律塑造自身,塑造自身形象,塑造自己的全部人生,这是一种观念意识,也是一系列行为和行为方法。作为具体的行为和方式,它又涉及两个环节:其一,按照“美的规律”进行自我人生设计;其二,按照自我人生的设计进行自我人生美的创造实

^① 转自叶学良、刘勇加:《现代青年审美学》杨辛“序”,成都科技大学出版社1994年版。

施。

本书就是紧密结合当代社会和高校学生的实际,为大学生朋友们,为青年朋友们提供关于怎样按照“美的规律”来进行自我人生美的设计与创造的思想与方法的。

打开本书你会发现,尽管有些理论、有那么少许章节内容显得比较深涩,思辨性较强,但却会有更多的内容显得随和、亲切,有很强的实际操作性。

“人生美”是我们的主要话题。我们清楚地知道“理论是灰色的,生活之树常青”,我们不想脱离社会、脱离人生的实际去徒发空论,即使对问题做理论分析与阐释时,也理应让读者感受到真实的气息、生命的热力、情感的芬芳。然而另一方面,作为高校学生、有高层次追求的青年人,理论兴趣的培养又是至关重要和必需的。因此尽管本书的目的不仅仅是让朋友们理论上懂得以“美的规律”塑造自身和自我人生美的原理,而是更想让你真的获得这种操作能力,但是某些章节仍有较强的思辨色彩,以保证问题的开掘达到一定的深刻程度。作为本书作者,我们虽然比你们年长,书也许读得多一些,经历丰富一些,但我们想再次表明绝不愿以长者自居,也不愿板着面孔,进行枯燥的耳提面命式的说教,而总是试图努力以一个小朋友的身份,与你们平等对话,做推心置腹的“心灵”的交流,情感的与实感的交流。

本书是国家教委“八·五”课题“审美教育对学生素质全面发展影响的实验研究”大学段的实验教材,与这一课题和中央教科所“八·五”课题“中国儿童大美育实验与研究”(西南片区)共同编写的前几个教育阶段(幼儿园、小学、中学)的美育实验教材相衔接,是两项课题共同系统研究的美育促进受教育者素质全面发展的总目标、分段目标体系^①的具体内容体现,也是两项课题共同完成的

^① 赵伶俐:《论美育目标及分类目标体系》,《西南师范大学学报》1995年第3期。

“跨世纪美育科研成果书系”中成果之一。

本书着意在理论思想、内容体系和形式安排上有自己的创新和独到之处。理论上,集美学艺术学审美心理学及美育理论精华于一体,在保证其科学性、系统性、基本性的基础上,尤其突出强调了这些理论与人生价值观的内在联系,在总体立意、内容框架和分论点的提出与分析方面,较之现存美学美育著述和教材有较大突破。内容体系以人生美的设计与创造为主线,将有关的美学、艺术学、社会学和心理学等内容纵横交织,形成了适应当代高校学生学习的完全崭新的美育教材内容框架和章节:第一章人生之美;第二章美的基础;第三章自我理想人生的设计与创造;第四章自我形象美的设计与创造;第五章自我生活美的设计与创造;第六章走向更美好的人生。具体内容选择也注意了现实性和新颖性。在表现形式上,力求语言文风活泼亲切,以增强可接受性和突出美与美育本身具有的形象性、情感性特点;同时在每章、节之后都精心设计了练习活动;还有若干学生设计的作品插图插页,以强化全书重在设计与创造的方法指导和训练、特别突出操作性的意图,同时也能增加学习者的兴趣、积极性和参与性。

全书紧紧抓住“设计”与“创造”两个环节展开讨论与练习指导。设计,是观念形态的东西,是未来蓝图的描画,是创造的基础与前提,规范和制约着创造的方向与内容。创造,是设计的一个重要因素,也是对设计的实施过程及结果,是设计的实现。二者相辅相成,不可偏废。同时创造实施的过程,也是认识不断深入和提高的过程,也是根据新的认识、发现对原有设计做更为合理的调整的过程。而无论设计和创造,都是在美的规律指引下进行的。青年朋友们,只要你心中有蓝图并勇于实践,注重从点滴做起,坚持不懈,就定能集美于一身,使自己的人生步步走向灿烂,走向辉煌。

莎士比亚曾在《哈姆雷特》中激情满怀地赞美人类:

人类是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性,多么伟大

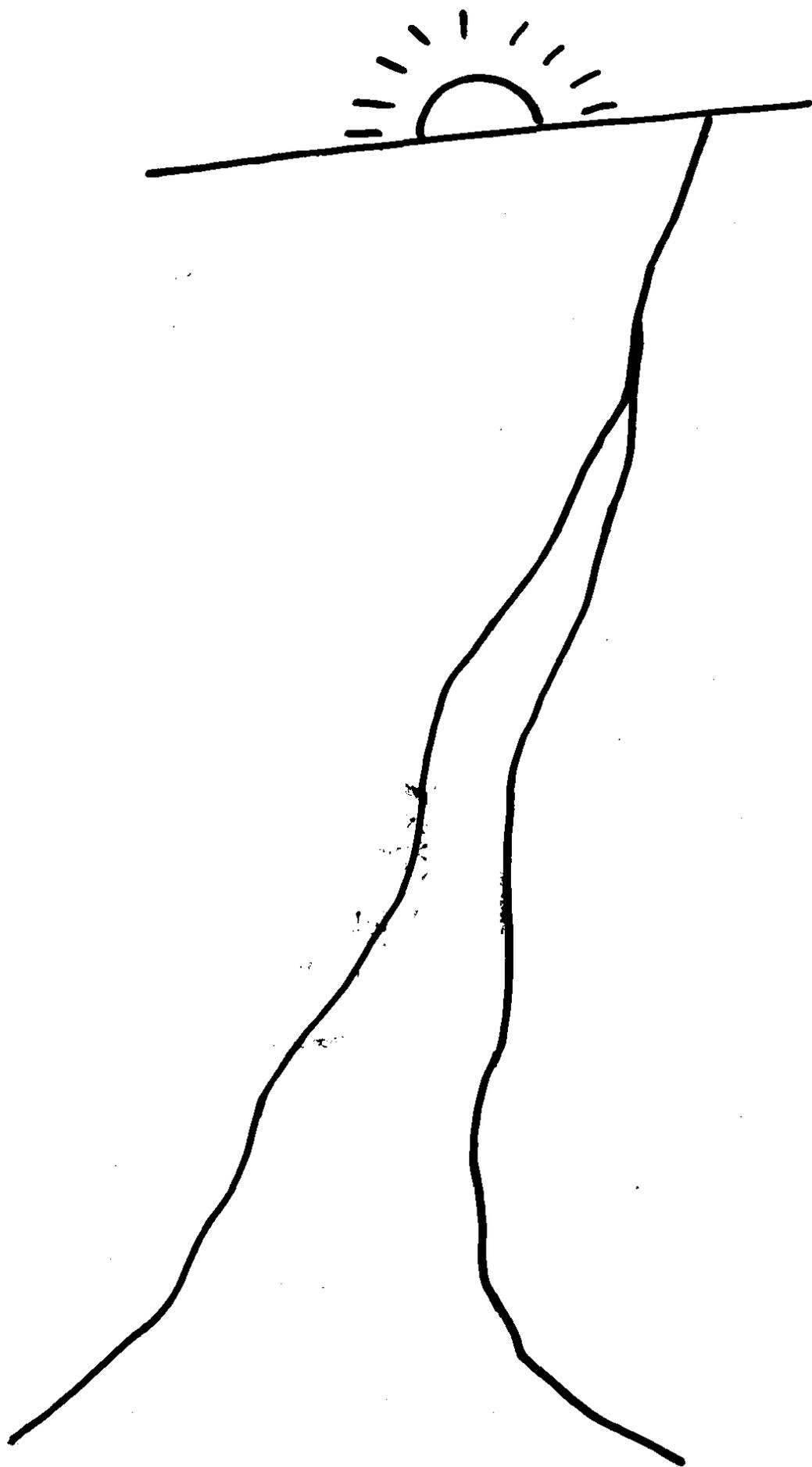
的力量！多么文雅的举动，多么优美的仪表！在行为上，多么象一个天使；在智慧上，多么象一个天神！宇宙的精华！万物的灵长！

我们为自己是人类的一员而自豪，我们更为自己能使自己更美好，使人生更美好，使人类更美好而骄傲！

让我们打开本书，一起去美的世界畅游，去领悟美的规律、掌握美的设计和创造方法，一起去体验美化自我、美化人生的无限美感和乐趣吧！

入、按以美的規律
建造物體
也按照美心規律
塑造自身

人生之路，就是書寫一個“人”字，書寫一個長的、曲折的、堅韌的、豐富的、動人的“人”字。
在我人生之路的那一頭，是一片陽光普照的天空。

设计者：学生李庆渝

题记：赵伶俐

版式、制图：万小平