

中学生教育系列丛书

美苑漫步

中学生美育谈

测绘出版社

美苑漫步

——中学生美育谈——

赵延龄 编著

测绘出版社

美 苑 漫 步

中学生美育谈

赵延龄 编著

*

测绘出版社出版

冶金胶印厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

*

开本 787 × 1092 1/32 · 印张3.5 · 字数81千字

1989年8月第一版 · 1989年8月第一次印刷

印数00,001—12,000册 · 定价1.50元

ISBN 7 5030 0349 9/G · 32

前 言

所有的青少年朋友，都在热烈地追求着美。只有对美有执着的追求，生命中才充满着活力和生机，才能推动历史前进。因为对美的追求，必然是对丑的摒弃，所以马克思说：“社会的进步，就是人类对美的追求的结晶”。

可是，青年朋友在对美的追求过程中，并不是一帆风顺的，有的受到阻挠而放弃，有的对某些事物的美丑提出了问题。我是一个从事多年中学教育的教育工作者，因此许多青少年同学和青年教师向我提出了许多问题，这本小册子里的大多数文章，就是为解答他们所提出的问题而写的。

1980年的下半年，所谓的奇装异服盛起，各地中学大都采取了“严加禁止”的措施，因此，青年学生和教师的矛盾，青年教师和学校领导的矛盾，便加剧起来。1980年9月25日，《中国青年报》刊登了江苏省江都县大桥中学高二（5）班袁平同学题为《这算不算奇装异服》的一封信。袁平同学在信中诉说了校长禁止他穿一件短袖衫的事情，并把短袖衫寄到了编辑部。这封信的刊出，在中学中引起了很大的反响。当时我在一所中学里担任党支部书记的工作。什么是奇装异服？怎样来引导青年正确地认识这些问题？是摆在我面前而绝对无可回避的新课题。我认真地进行了思索之后，便向青年同学和青年教师谈了自己的看法。我的看法得到了绝大多数教师和同学的赞同，并建议我写成文章寄给《中国青年报》。这就是《从美字想到的》一文的发表。

《从美字想到的》在报纸上发表之后，《青年文摘》创刊号又进行了转登，因而引起了许多青年朋友的注意，收到了他们很多的来信。在来信中，有的反驳了我的观点，有的进一步提出了问题。我除了及时给几个同志做了复信之外，

又写了《杂谈三题》、《涂脂与抹粉》分别登在1982年的第1期和第5期的《美育》杂志上，做为公开答复。但问题并未完结，随之又提出了一些其它问题，如人的美为什么取决于心灵美，蝴蝶究竟是美还是丑等等，因此才有了以后几篇文章的写作。这是一个普通教育工作者的责任感，也是一个普通教育工作者的乐趣和精神享受。

1988年夏，海淀区教育局的严大成同志正主持编辑《中小学教育系列丛书》，便建议我把过去发表的有关美育的文章集中起来，列入丛书之内。为了感谢他的厚意，并考虑到许多文章发表之后受到青少年朋友的欢迎和喜爱，所以今年开始搜集了有关美育的文章，又补进几篇未发表过的，才形成这样一个小册子。

全国美育专业委员会主任委员李権同志知道后，连夜看了书中所有文章并写了“序”。在“序”中从理论上给予肯定和论证，弥补了这个小册子在理论上的不足。李権同志为这样一个微不足道的小册子写“序”，可见他对美育工作的重视和对我们所从事的工作的支持；宋国梁同志热情地为这本小册子修改和校对稿子。在这里，对李権同志、严大成同志、宋国梁同志及关心此书的同志，表示衷心的感谢。

编著者

一九八九年五月

教师的美育意识和审美素质

《美苑漫步》序

李 权

自从华中师大的《教育研究与实验》1988年第3期发表了拙作《更新美育思想，全面实施美育》以来，我想，作为一个灵魂工程师，怎样才能有效地全面实施美育呢？经过反复思忖，我认为其根本关键在于教育工作者，包括学校里的领导干部、广大教师 and 所有职工，都应该有较强的美育意识和较高的审美素质。读了赵延龄同志的《美苑漫步》，使我的这一构想，更加形成了一幅清晰而鲜明的图像。

人民教育家徐特立说：“教学不仅是传授知识，更重要的是教人，教育后一代成长为具有共产主义思想品质的人。”因此，“我们的教学是要采取人师和经师二者合一的，每个教科学知识的人，他就是一个模范人物，同时也是一个有学问的人。”从美学观点来看，由于教育工作者不仅是经师，而且又是人师的特殊地位，因此我们在学生心目中，毋庸置疑，人人都是审美对象，或者说均是审美客体。赵延龄的《小议学校环境育人作用》一文提出：“一个教师的一切言行，对学生来说都应该是进行社会美的教育的典范。教师的美好心灵和高尚情操的本身，就是美育，是社会美的教育。”这正是运用马克思主义美育思想来观察教师身份的美育意义。因此，我认为每个教育工作者必须认识到“教育者必先受教育。”我们只有努力完成真善美心理结构的自我塑造，才能塑造具有真善美心理结构的学生。我想，这乃是我们教育工作者，首先要具有的美育意识。

我觉得，美育的主要任务是提高学生的审美素质，使学

生具有正确的审美观念、科学的鉴赏美和创造美的能力。为此，教育工作者就必须善于以美育人。赵延龄在《小议学校环境育人作用》中进而提出：“教师不但以自身的言传身教来影响学生，还要经常把社会上最美好的、最先进的光辉形象拿来教育学生。”我认为，要能够从社会上的现实生活中的美和艺术作品中的美，选择具有审美价值的审美对象，提供给学生，并对学生进行指导，使学生在审美实践中，逐步锻炼成为能够以正确的审美观念进行鉴赏美和创造美的“生活艺术家”，教育工作者首先自己就必须成为能够以正确的审美观念进行鉴赏美和创造美的“生活艺术家”。这正如苏联教育家赞科夫所说：“教师本身先要具备这种品质——能够领会和体验生活中和艺术中的美，才能在学生身上培养出这种品质。”近一年多来，我也经常思考，由于教育工作者必须成为善于以美育人的特殊地位，这就要求我们在实施美育的过程中，还要成为两个角色，一是成为善于鉴赏美和创造美的审美主体；二是成为善于指导学生锻炼成为鉴赏美和创造美的审美主体的“中介人”。前者只包含着教育工作者与审美客体之间两者的关系，它需要我们必须是一个善于鉴赏美和创造美的审美主体；后者却包含了教育工作者与学生审美主体和一切审美客体三者的关系，它需要我们必须是一个善于当好一切审美客体与学生审美主体之间的“以美育人”的“中介人”。

综上所述，我认为每位教育工作者均必须具有充当“学生心目中的审美客体”、“鉴赏美和创造美的审美主体”和“一切审美客体与学生审美主体之间的‘中介人’”三重角色的美育意识。

为了在实施美育的过程中，我们教育工作者能够当好这三重角色，尤其是当好一切审美客体与学生审美主体之间的“中介人”，无疑我们就必须具有美育目标对学生的各项要求。这正如孟子所说：“贤者以其昭昭，使人昭昭。”然而，我们着重探究的是，必须当好一切审美客体与学生审美主体之间

的“中介人”所应具备的特有的审美素质。关于这一课题，其内容无疑是很丰富的。我想，教育工作者特有的审美素质，主要应该具有审美教育能力。详言之，即应该具有善于运用各种教育途径，指导学生欣赏自然美、社会美、艺术美等审美对象，接受美的陶养，养成正确的审美观念、科学的鉴赏美和创造美的能力的审美教育能力。

自然美是自然物体和自然现象蕴含的美，包括经过人们改造过的人造自然美和没有经过人们改造过的纯自然美。马克思对人造自然美作过阐述：“动物和植物通常被看作自然的产物，实际上它们不仅可能是上年度劳动的产品，而且它们现在的形式也是经过许多世代、在人的控制下、借助人的劳动不断发生变化的产物。”人造自然美是随着人类产生而产生的，是随着人类发展而发展的。因之，人造自然美的数量大大超过纯自然美，它们是启迪人们认识“劳动创造美”和“人的价值”的好教材。赵延龄在《杂谈三题》一文中博议“菊花”时说：“菊花在明、清时，经劳动人民的培养已达三百多种，到现在已达三千多种。”因之，我想当我们带领学生参观菊花展览会时，切勿忘却引导学生把观赏千姿百态、鲜艳夺目的菊花而萌生的欢悦情感，升华为“劳动创造美”的审美观念，认识菊展之美乃是人的本质力量的对象化，或者说乃是人的创造力的物化。

自然美的特点是以形式美和观赏性见长的。它们在形态、色彩、声音、质料等方面有多样性，能使人们触景生情，达到“物我合一”的审美境界。这种“物我合一”的审美境界，是人们通过联想，从自然物体或自然现象所蕴含的美，联想到人的品质与之相似的美，这就产生了赋予自然美以人的情感，于是即席撰文写诗，借物抒情，托物言志。这就是通常所说的自然美在人们审美的过程中，会产生移情作用。中国古代美学家称之为“比德”。赵延龄在《花之貌与花之妙》一文中，分析了《爱莲说》作者周敦颐以莲花自喻，颂扬莲花

“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”，以表达自己不被世俗所污和不媚于世俗的品格。赵延龄还在《蔷薇诗》一文中，介绍了他在工读学校工作时，与学生讨论花之美之所以被人们所爱，引起了学生的审美情趣。这时，赵延龄说：“就拿兰花而言，董老就写过‘兰有其四清：气清、色清、神清、韵清。’朱老总也很喜欢兰花，他还亲自培植了许多。”接着，赵延龄为了使学子从花之美悟到人之美，讲述了“莲花‘出淤泥而不染’的高贵品格，菊花‘宁肯枝头抱香死’的顽强斗志，梅花‘零落成泥碾作尘，只有香如故’的高尚情操。”我觉得这种以花喻人的教育方法，是发挥自然美的“移情”“比德”的审美教育方法。其效果比抽象的说理，无疑有天壤之别的感化作用。

社会美是人类按照社会生活的发展规律和审美理想创造出来的社会事物的美及其创造者的思想品质和道德情操的美，包括生产劳动的美、革命斗争的美、科学实验的美和这三大实践中的人物、事物、场景、人际关系、文化遗产、优良传统和劳动产品的美。马克思说：“社会的进步，就是人类对美的追求的结晶。”诚然，在阶级社会中，历史是一部人类追求自由平等的阶级斗争史。然而，就人类整个历史来说，它又是一部人类从求生到求美的生产斗争的历史。这正如马克思所说：“全部所谓世界史不外是人通过人的劳动的诞生。”因此，我认为，我们既要对学生进行“革命创造美”的教育，又要对学生进行“劳动创造美”的教育。马克思说：“劳动为富人生产了珍品，却为劳动者生产了赤贫。劳动创造了宫殿，却为劳动者创造了贫民窟。劳动创造了美，却使劳动者成为畸形。”这就是劳动的“异化”。赵延龄在《蔷薇诗》一文中，介绍了他在工读学校工作时，如何把“劳动创造美”与“革命创造美”两者结合起来进行审美教育的体会。他向学生说：“花，是属于人民的，可是在阶级社会里，它和一切财富一样，人民爱花的权利被剥削阶级给剥夺了。正如鲁迅先生

所说：‘饥区的灾民，大约总不去种兰花’。这是剥削阶级给劳动人民带来的一种不幸。现在，人民是国家的主人，人民有权去占有花，去欣赏花。”赵延龄在《杂谈三题》中也论述得很精确而深刻。他说：“人们是多么热爱庄严雄伟的天安门啊！它象征着我们中华人民共和国。可是，它在明朝的时候叫作‘承天门’，含有承天之命来统治人民之意；到清朝，才叫‘天安门’，也是‘受命于天’、‘安邦治民’的意思。这些封建的内容和含义，人们把它抛弃了，赋予了它崭新的内容和含义。”

“不管是龙袍也好，天安门也好，毕竟是劳动人民创造出来的，凝聚着劳动人民的智慧和血汗。劳动人民成了国家的主人之后欣赏它们，已不是欣赏它们原来代表的内容和含义，而是欣赏它们体现出来的劳动人民的智慧和力量及其形式美了。这种欣赏的实质，是劳动人民自己在肯定自己。”“参观北京的故宫和颐和园，人们往往被其建筑、陈列品、风景所吸引并为之赞叹。我们在赞叹的同时，强烈地感觉到了我国劳动人民的伟大，统治阶级的可恶。”“因此，我们不能说欣赏和赞美这些历史遗物的人，是对封建统治阶级的生活方式的羡慕。如果我们抛弃了历史，也就等于否定了人民。”我觉得赵延龄的这些论述，把马克思的美学观点，理论联系实际地具体形象化了，是寓教于美、寓理于情的审美教育方法，必将使学生在心灵深处播下“劳动创造美”、“革命创造美”等等审美观念的种子。

社会美的特点是以内容美和创造性见长的。自然美在人造自然美之外，有纯自然美，而社会美却没有纯社会美，它都是人类创造的。人所创造的事物，不仅注重形式美，而且首先必须注重内容美。否则，“金玉其外，败絮其中”，将被人们唾弃而嗤之以鼻。此言是明代刘基的《卖柑者言》一文，借卖柑者虽善保藏，使柑子外表“金玉其外”，掰开以后，柑子肉质却是“败絮其中”，以讽刺那些衣冠楚楚、灵魂丑恶的官僚的。其喻体明言物质产品的外美内丑，喻意却是暗示做

人处世也不能外美内丑。这对我们辨别社会事物的美丑，是颇有启迪的。社会美是人所创造的。因此，人的美是社会美的核心。赵延龄在《美育断想》一文中讲到“劳动美”有“劳动的环境美”、“劳动过程中的和谐美”和“劳动成果的美”。我认为其中第二条是主要的，是劳动美的关键。他说：“劳动过程中的和谐美，包括人和人配合得谐和、劳动节奏的谐和（张弛有度）、劳动者技巧熟练的谐和（熟能生巧、巧能生美）”。这三个“谐和”均很重要。尤其是“人和人配合得谐和”。这实质上是人际关系的美，质言之，乃是生产关系的美。否则，丢了这生产关系的和谐美，必然产生力量的“内耗”，怎能发展生产，做好工作呢！因之，我感到赵延龄在《杂谈三题》中提出的“心灵美，人格第一；人格，爱国第一”和在《人的美为什么取决于心灵美》中提出的“人与人在关系上体现出来的美，才是人的真正美。一切危害社会、危害他人的人，不管他的长相多么美，总是要被社会所淘汰的”等等，乃是十分中肯，切中时弊的。我认为广大教师应该掌握社会美的以内容美和创造性见长的特点，教育学生学会审美和审丑，学会辨别社会事物和做人处世的美和丑。

艺术美是具有认识、教育、审美和娱乐功能的艺术作品的美。它反映了作者的审美意识（观点、感情、趣味、理想）和对生活美丑的审美评价。自然美侧重于形式美，社会美则重于内容美，而艺术美则需要内容美与形式美的和谐结合，因此艺术作品必须体现思想性与艺术性的统一，不仅要注意语言美、结构美，而且要注意题材美、主题美、形象美、意境美。这是艺术美的主要特点。艺术美与现实美相比较，它还具有典型性和再现性。艺术美源于生活美，高于生活美，比现实生活中的美更集中更典型。由于其典型性，因此它比现实生活中的自然美和社会美更加美。艺术美不象现实生活美受到时空的限制，具有易逝性，而是以文学语言、音乐语言、美术语言等等，把情景交融的思想情感记载下来，留给后代，

传于外域，这就冲破了时空的限制，具有再现性。这正如梁启超所说：“艺术的权威，是把那霎时间便过去的情感捉住他，令他随时可以再现，是把艺术家自己个性的情感，打进别人们的情国里头，在若干时间占领了他心的位置。”因此，我认为我们教师必须为学生提供能够陶养美感的上乘而纯正的各种艺术作品，并以美育人、以情感人地指导学生欣赏各种艺术作品，激起情感共鸣的浪花，使蕴含于艺术作品中的作者的思想情感再现于学生的心灵深处，发挥艺术美的文情并茂、融理于情的艺术魅力，陶冶学生逐步养成求真、趋善、爱美的追求，真善美的心理定势。赵延龄的《谈谈劳动中的美感》，就是对老作家吴伯箫的名篇《记一辆纺车》，运用马克思的“劳动创造美”和“劳动是人的第一需要”的美学观点，分析了劳动过程和劳动成果的美感，说明了理想崇高者的人生价值，视自己对人民作出创造和贡献，当作“真正的幸福”；运用我国古代美学家的“整洁、朴素、自然”的美学观点，分析了劳动者对自己创造的劳动成果的“观照”，说明了理想崇高者的审美观念，视自己从劳动成果中“自我观照”到的创造美的能力，当作“美的享受”。这些分析，毋庸置疑，是再现了吴伯箫同志在毛泽东同志的“自己动手，丰衣足食”的号召鼓舞下，同周恩来同志一起参加纺线劳动的“其乐无穷”的思想情感。赵延龄以他解答学生在读了《记一辆纺车》以后而产生的“劳动中有那么美吗？”的疑问，所作的上述种种以马克思主义美学观点对劳动中的美感的分析，无疑对我们教师是值得参考的。我想对这一课文产生的背景再作些补充。吴伯箫同志是1961年春节时写了《记一辆纺车》和《菜园小记》的。他于次年解答人们询问《记一辆纺车》的创作经过时说，他童年时代，看到大人纺线，就对纺线劳动产生了美感，在延安的大生产运动中，他参加了纺线和开荒，尤其是对“周总理的参加和指挥”，使他感受到这“象音乐”“象演奏”的“嗡嗡”、“嚤嚤”的“声音显得格外和谐、格外优

美、格外动人……。”这就给他“留下了最深刻的，最美好的记忆。”他指出，延安的大生产运动，是“在抗日战争最艰苦的年月，为了粉碎国民党反动派发动的反共高潮，为了粉碎日本军国主义者对陕甘宁边区的重重封锁”的形势下开展的。他又进而说明自己写作的动机说：“六十年代初，当我们国家遭受困难时，我油然想起了延安军民当年开荒、纺线战胜困难的情景，就在一九六一年春节写下了《记一辆纺车》，同时写了《菜园小记》。”1979年，吴伯箫同志在解答四平师院中文系学生来信时又说明《记一辆纺车》的最后几段，之所以以回答“为什么”的方法，说明“大家认识劳动‘本身成了生活的第一需要’的意思”，“凭着崇高的理想、豪迈的气概、乐观的志趣，克服困难不也是一种享受吗？”“跟困难作斗争，其乐无穷”，其“意义就在这里！——记一辆纺车”，从而写延安精神。”我觉得，当今，我们语文老师在教学《记一辆纺车》时，还要深刻理解延安大生产运动的时代背景和吴伯箫创作《记一辆纺车》的时代背景，不仅要引导学生理解“劳动创造美”等审美观念，而且要引导学生理解“延安精神美”等审美观念，方能深刻地再现作者的思想情感，使学生陶养创造精神和献身精神。

我国古代教育家就很重视“诗教”、“乐教”等艺术教育。现代教育家徐特立、陶行知均继承了温柔敦厚的诗教传统。众所周知，胡乔木同志曾写《金子》一诗教育工读学生。赵延龄的《蔷薇诗》和《行军路上诗意浓》介绍了北京工读学校从校长王胜川和老师们的诗教经验。读了赵君这两篇散文，不禁使我想起美学家、教育家梁启超对美与人生的关系的论述。梁启超说：“我确信‘美’是人类生活一要素，或者还是各种要素中之最要者，倘若在生活全内容中把‘美’的成分抽出，恐怕便活得不自在，甚至活不成。”因此，我们必须“把情感教育（指审美情感教育，即指美育——引者注）放在第一位。情感教育的目的，不外将情感善的美的方面尽量发挥，

把那恶的丑的方面渐渐压伏淘汰下去。”而要使审美情感教育达到扬善驱恶、爱美憎丑的育人境界，我们就要看到学生的爱美之心，焕发学生的审美本能。对此，梁启超说得好：“审美本能，是我们人人都有的。但感觉器官不常用或不会用，久而久之麻木了。一个人麻木，那人便成了没趣的人；一民族麻木，那民族便成了没趣的民族。美术（指美育——引者注）的功用，在把这种麻木状态恢复过来，令没趣变为有趣。换句话说，是把那渐渐坏掉了的爱美胃口，替他复原，令他常常吸受趣味的营养，以维持增进自己的生活康健。”因之，我想为了提高全民族的审美素质，必须从提高每个学生的审美素质开始，而要提高每个学生的审美素质，就必须指导学生学会运用视觉、听觉等高级感觉器官，使我们的学子的审美本能得到发展，逐步建立起真善美的心理结构。从赵延龄的上述两篇散文和其他文章中，我们看到北京工读学校，很重视引导学生在观赏自然美、社会美和艺术美的审美实践中，发展各种感觉器官“沟通起来”的“通感”，并使之在学会“通感”的基础上，展开“联想和想象的翅膀”，“尽情地朝着美的方向飞翔”。他们在校园内的蔷薇花盛开时，发动师生创办《蔷薇园》黑板报，校长带头写了七言律诗：“蔷薇花开胜玉兰，丛丛簇簇欺雪艳。校园漫步对花语，浪子回头金不换。”赵延龄也写了以花喻人的诗说：“工读五月雪，飞上碧玉盘。愿要花开好，不畏刺儿尖。”学生听到赵老师这诗，当即说：“老师，‘不畏刺儿尖’是说我们吧？”赵老师答道：“是啊！你们的刺儿曾把我的口袋划破。”“轰”的一声，同学们笑了。可见，这些野马般的学生，已经在“爱”的感化和“美”的召唤之下，悟出了自己初到工读学校，曾经把赵的上衣兜撕开，乃是错误的行为；悟出了工读学校的老师们象栽培带刺的蔷薇花一样哺育了象顽石般的工读学生，我们怎能辜负老师们的期望。学生常增的《题蔷薇》就充分表明了“爱”的感化和“美”的召唤具有以美育人的魅力，也充分表明了“温柔

敦厚”的诗教具有催人奋进的魅力。常增的诗说：“雪香玉洁银星点，笔墨难绘蔷薇艳。勤锄恶草添粪土，费尽园丁多少汗。何谈浪子回头晚，眼望前程仍无限。更喜慈母十年寿（指工读学校成立十周年——引者注），旧貌尽改换新颜。”再看这些学生与老师一起游览长城时，触景生情，驱遣想象，即席吟诗，托物言志，所表达的审美情感，也充分表明，学生的审美本能，是能够在老师的导引启迪下，向着高尚的审美情趣而迈进的。学生时辉说：“军过居庸关，雄山铁样坚。昔日英雄过，今朝健儿翻。”这诗的气魄多么豪迈，志趣多么崇高。会写诗的学生，都即席吟诗；不会写的学生，也讲了感想。有个学生说：“赵老师，我不会写诗，但我一定要学会。我不仅要学会写诗，我将来还要把这代表伟大中华民族英雄气概的长城，从头至尾好好地看一看呢！”颇难驾驭的野马，不是在“爱”的感化和“美”的召唤下，逐步变成奋发上进的学子了吗！

革命导师马克思说过：“只能用爱来交换爱，只能用信任来交换信任”，“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。如果你想感化别人，你本身就必须是一个能实际上鼓舞和推动别人前进的人。”愿广大教育工作者遵循马克思主义的美育思想，树立美育意识，提高审美素质，以自己的“遗爱人间”之心和“以美育人”之法，把新一代都哺育成为真善美的人。

内 容 简 介

本书属《中小学教育系列丛书》（德、智、体、美、劳育）之一，中心主题是“以美育人”。全国美育专业委员会主任委员李権同志，撰写了长序赞本书。近些年在教育工作者面前出现了许多不可迴避的新问题，如所谓的奇装异服；化妆；如何提高审美水平（欣赏国画、版画、裸体艺术、花、草、鸟、音乐等）；如何看待烟、酒、茶等食品等等。当然随之而来的，也出现了教师更新美育思想和提高审美素质的问题。本书就是试图在这些方面做些努力的。

作者历任过校长，工读学校教师等职，在做学生思想工作方面，经验颇丰。

北京市教育局陶西平局长题词

教育工作者要善于

探索和遵循教育的

规律

祝《中小学教育系列丛书》
出版

陶西平 88.6.