

美的培养

李永长·著

中国社会科学出版社

美的培养

李永长 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美的培养/李永长著. —北京:中国社会科学出版社, 2005. 3

ISBN 7-5004-5002-8

I. 美… II. 李… III. 美术—教育—研究
IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 018919 号

责任编辑 李炳青

责任校对 李小冰

封面设计 毛国宣

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购) 010—64031534(总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2005 年 3 月第 1 版 印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×980 毫米 1/16

印 张 22.25 插 页 8

字 数 368 千字

定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

藝術文化
薪火相傳

李永長教授文集出版

郭紹綱書賀

前 言

本书是研究普通学校美术教育的理论著作，是本人近年来结合本科生、研究生的教学研究思考的结果。我的基本思路是，要搞好美术教育理论教学，就必须研究清楚一些最基本的问题，它们包括：

一、美术及其教育产生、发展的基本原理和规律、在人类自身进化和社会发展中的作用，以及它的历史经验及教训。

二、国内普通学校美术教育的现状发展脉络以及有关的最新理念。

三、世界各国美术教育的历史及当前的改革趋势。

四、美术教育与美育素质教育的关系以及社会现实生活对美术教育的影响。

以上几点基本思路，决定了本书的内容。

我是 20 世纪 80 年代初开始从事美术教育理论教学工作的。当时，正值我国改革开放之初，也是我国美术教育开始步入新时期之际。但此课程在大学里仍然被轻视，开始我也是抱着试试看的心态，不料，这一干就是二十多年！在以后的日子里，是越来越认识到本学科所涉及的领域广阔和它的内容之丰富，非全身心投入则不能胜任。美术教育理论研究的重要性和

前

言

我国在这方面研究的薄弱，以及世界各国在这个方面发展之迅疾、知识更替之快速、教育改革之深入、各方面竞争之激烈，种种情势迫使我们必须认真面对许许多多的新问题、新知识，方能做到与时俱进。

本书中的有些内容，是与我的几个研究生合作完成的，分别是：

《中国古代文人画家美术教育模式初探》，郑勤砚执笔。

《古希腊美术教育》，魏育龙执笔。

《文艺复兴时期意大利美术教育》，许雅娟执笔。

《法国近现代美术教育》，曹敏执笔。

《英国近现代美术教育》，许雅娟执笔。

《德国近现代美术教育》，曾琦执笔。

《美国近现代美术教育》，张楠木执笔。

《俄国近现代美术教育》，吕玮执笔。

《日本近现代美术教育》，陈翔宇执笔。

师生合作式的课题研究，是研究生教学的一种有效方式，所以，这些研究尽管还有很多局限和不足，但其成果与收获，仍能使我与研究生们感受到共同的喜悦。

本书可以作为普通高校和高师美术教育专业及艺术课程的美术参考书，也可以作为美术学研究生、本专科生和中等学校美术教师们的教学、自修用书。如能通过本书对我国普通美术教育专业的改革发展，尽微薄之力，作者们便欣慰之至。

在本书的形成过程中，西北师范大学的校领导、科研处及敦煌艺术学院的负责人，都给予了热情的关注、大力支持与资助；人民文学出版社匡钊先生和中国社会出版社李炳青先生，

也给予了热情支持，在此衷心地感谢他们。

由于本人学浅才疏，书中难免有偏颇之处，诚望同行、专家与读者朋友，给予批评指正。

李永长

2004年5月1日

于西北师范大学

前

言

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

目

录

上 编 美术教育理论与实践

第一章 点燃生命之光	
——艺术与人格发展	(3)
一 艺术与生命	(3)
二 创造是生命活力的最突出表现	(8)
三 艺术教育与智力培养	(9)
四 艺术教育与人的全面发展	(10)
第二章 艺术与科学	(14)
一 美育与人格完善	(14)
二 艺术与科学	(23)
第三章 审美感觉论	(28)
一 感觉的重要性	(28)
二 感觉、审美感觉和美感	(28)
三 有关审美感觉诸问题	(31)
四 审美感觉力的培养	(41)
第四章 审美教育论	(47)
一 时代的呼唤	(47)

二	美育历史的简要回顾	(49)
三	审美教育价值的意义	(53)
四	美育的基础	(55)
五	图像文化与美育	(58)
第五章	论圆形与美术造型原理	(62)
引	言	(62)
一	圆形与宇宙观念	(62)
二	圆形与生命特征	(64)
三	运动与圆状造型	(68)
四	关于“原始魔环”	(69)
五	圆形中所蕴涵的审美观念	(73)
第六章	美术教育与情感智力简论	(78)
一		(78)
二		(80)
三		(81)
四		(83)
第七章	后现代与美术课程改革研究	(85)
一	后现代与美术教育	(85)
二	后现代和建构主义课程观	(88)
三	外国美术课程与教材的改革现状	(90)
四	中国美术教材的特点	(93)
第八章	欧洲美术教育管窥	(96)
一	博物馆协助学校美术教育	(96)
二	从孩子们对画的评论想到的	(97)
三	访问巴黎美术学院	(99)
四	西方现代派美术的境遇	(100)
第九章	谈色彩写生练习中的错误涂改	(103)
第十章	练眼 练脑 练手	
	——谈美术的基本功	(107)

下编 美术教育史论

第十一章 中国古代文人画家美术教育模式初探·····	(113)
一 师徒教育培养出的画家·····	(113)
二 师徒教育的重要特征——亲师合一·····	(115)
三 师徒教育的内容·····	(116)
四 对师徒教育的评价·····	(118)
第十二章 古希腊美术教育·····	(120)
一 独特的历史背景·····	(120)
二 古希腊的学校教育状况·····	(123)
三 古希腊的美术教育思想·····	(131)
四 希腊的雕塑·····	(143)
第十三章 文艺复兴时期的意大利美术教育	
——从维多利诺到达·芬奇·····	(147)
一 人文主义思想及对美术教育的影响·····	(147)
二 文艺复兴时期意大利的美术教育·····	(151)
三 达·芬奇的美术教育思想·····	(162)
第十四章 法国近现代美术教育·····	(170)
一 拉伯雷对法国近代美术教育的贡献·····	(170)
二 法国美术学院和勒布伦的辉煌成就·····	(172)
三 现代派绘画运动和法国现代美术教育·····	(181)
第十五章 英国近现代美术教育	
——从莫尔到第一次世博会·····	(188)
一 文艺复兴时期的英国·····	(188)
二 18 世纪英国的美术及其教育状况 ·····	(190)
三 19 世纪英国的美术教育改革 ·····	(194)
第十六章 德国近现代美术教育	
——从席姆勒到包豪斯·····	(211)

目

录

一	早期德国实科教育中的美术教育·····	(211)
二	工业革命时期的德国美术教育·····	(213)
三	19 世纪末至 20 世纪初的德国美术 教育运动·····	(218)
四	“包豪斯”现代美术设计教育·····	(222)
第十七章 美国近现代美术教育		
	——从本杰明·富兰克林到“零点计划”·····	(232)
一	美国独立初的美术教育·····	(232)
二	沃尔特·史密斯和工业图画运动·····	(234)
三	第二次世界大战以后的美术教育·····	(239)
四	“零点计划”·····	(249)
五	罗恩菲德、艾斯纳等人的美术教育思想·····	(253)
六	美国美术教育对世界的贡献·····	(258)
第十八章 俄国近现代美术教育 ····· (265)		
一	巡回展览画派及俄罗斯近代美术教育·····	(266)
二	前苏联和俄罗斯的美术教育·····	(284)
第十九章 日本近现代美术教育 ····· (299)		
一	日本近代美术教育·····	(301)
二	日本现代美术教育·····	(311)
附录一 难得诗情人画中		
	——绘画创作散论·····	(338)
附录二 雕版镂心苦追寻		
	——版画创作谈·····	(344)

上 编

美术教育理论与实践

第一章 点燃生命之光

——艺术与人格发展

艺术是人的生命活力发出的光芒，是人类智慧的高级表现。人的生命活力愈旺盛，其光焰也愈辉煌。社会由个体的人和人群组成，个体生命发展得越好，社会自然也就越美好。人的生命活力除先天遗传因素外，主要靠后天的教育培养，艺术教育则是培养生命活力的最佳途径。现代心理学、脑科学和多元智力学说的研究成果，也证明了艺术教育在促进人的全面发展中有着特殊的作用和地位，并促使世界教育改革的焦点向艺术教育转移。

一 艺术与生命

关于艺术的起源有各种理论，我认为应该是综合应用说——物质应用和精神应用，前者保证生命的物质存在与发展，后者是适应生命的精神与情感需求并促其发展提高。尼采说：“艺术是生命的最高使命和生命本来的形而上活动。”英国美术史家赫伯·里德说：“艺术，我们已经界定为人类以物质宇宙的基本形式和生命有系统的节奏，努力达成的整

图 1—1 母性〔波兰〕玛丽亚·希·诺伊曼

（选自《外国黑白木刻选》，杨可扬、金逢孙编，上海人民美术出版社 1997 年版）

体。”^①人类在长期的艺术创造实践中把最有益于生存发展的美好成分积淀在了个体的深层潜意识中，被一代代遗传保存并不断发展完善。于是，爱美就成了人的生命意识，人们说爱美之心人皆有之，或曰：爱美是儿童的天性。孩子们从小爱美好的玩具，爱听儿歌，爱玩游戏，在未识字之前就涂鸦作画，或作其他造型，就是深层潜意识的自然流露，是生命力和智慧之光的最早闪现。

西方学者认为，学龄前儿童的艺术活动，和早期人类相同。艺术史认为，旧石器时期的人类已开始了身体装饰，如文身、涂绘，用石、骨、果壳等制造饰物，这就是最早的艺术创造。以后又有了陶器、青铜器等，还有舞蹈、歌唱等等，总之，最早的原始人也是离不开艺术活动的。黑格尔说，美术是人类最古老的老师。到现在为止，无论是最古老的部落，还是最贫穷的山区的人们，都需要各种艺术活动——舞蹈、山歌、剪纸、刺绣、听故事、看戏等。没有艺术的生命是呆板的、枯萎的；没有艺术的生活是孤寂、乏味、没有生气的；没有艺术的社会是不可想象的。艺术是人类生命中的活力，是社会生活中的阳光和空气。

生命是向美的，追求美是人类社会发展的必然规律。社会物质和文化的每一进步，都伴随着艺术的进步。比如，任何物质产品在内容上的革新与创造，必然要求其形式结构上的革新与创造。所以，马克思说：“人类是按美的规律去建造的。”人类生活发展的逻辑表明，生活的艺术必然要艺术的生活；技术与科学的进步，要求艺术与美学的进步；科学与美学、技术与

^① 赫伯·里德：《通过艺术的教育》，湖南美术出版社1993年版，第113、201、38页。

艺术，生活与艺术是相伴相随的。中国古人也讲：“衣必常暖而后求丽，食必常饱而后求美，居必常安而后求适。”这是社会发展的总趋势和大规律，但在局部上未必如此，并不是富裕后必然会文明与美。

儿童爱美的自由意识和艺术行为，随着年龄的增长和逐渐走向社会，被一步步地遏制了。遏制之力，一是家庭，二是社会。其根本原因是文化道德观念和社会制度。比如物质财富的占有分配，受教育的权利与教育内容，生存职业的选择，以及行为规范的评价与裁决等等。作为个体的人，是一种生产力，他要从事某种职业，就要受到社会的种种制约，而他自己就是属于某个特定的社会集团。总之，社会是培养或压抑个体生命的根本原因。马克思主义认为，哲学家和农夫的区别，不是天然、不可逾越的，而是由社会分工造成的。人类早期的教育，虽然物质条件极为低下，但教育却是和谐、统一的，即是感性 with 理性、个性与社会性密切结合的。但后来由于社会制度和分工越来越强化和细密，以及物质生活的功利需求，教育对人格的培养逐渐被分割和压抑了，走向了过分的功利化和理性化。从 20 世纪初英、德两国掀起的美术教育运动，之后 30 年代德国出现的包豪斯运动，到 60 年代美国开始的“零点计划”，标志着被压抑的艺术教育重新受到了重视，教育开始向和谐和统一发展。

艺术教育促进生命发展，首先是充沛其生命活力。情感对于生命的意义，犹如水分、空气对于植物花卉一样；又犹如风和水对于船和帆一样——情感是生命的动力。人只有情感和理智相协调，其内在意识和外在行为才可相互匹配，相互促进，内外协调，既活力充盈，又方向明确。

人是自然的产物，是自然的一部分。人和自然界一样，也要阴阳协调，方能葆其生命活力。吴宓曾说：“凡古今中西之