

“互联网+”新形态一体化教材

大学美育

主编◎金江波 张习文

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 金江波, 张习文主编. —北京: 首都师范大学出版社, 2023. 12

ISBN 978-7-5656-7974-2

I. ①大… II. ①金… ②张… III. ①美育—高等学校—教材 IV. ①G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 253337 号

DAXUE MEIYU

大学美育

金江波 张习文 主编

责任编辑 凌 江

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 <http://cnupn.cnu.edu.cn>

印 刷 北京佳艺丰印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2023 年 12 月第 1 版

印 次 2023 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 14

字 数 274 千

定 价 49.80 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

前 言

大学美育教材体系建设和质量提升是全面加强和改进新时代学校美育改革发展的重要基础和关键环节，也是落实立德树人根本任务的重要载体。2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中明确了“加强教材体系建设”的具体任务目标：“编写教材要坚持马克思主义指导地位，扎根中国、融通中外，体现国家和民族基本价值观，格调高雅，凸显中华美育精神，充分体现思想性、民族性、创新性、实践性。”该文件无疑对新时代高校美育教材建设提出了明确的原则性要求和逻辑导向，为形成培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的育人体系提供了指导意见。

党的二十大报告中提出要“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，美育是教育中不可或缺的一环，在培养人才的过程中担任着重要的角色。

面对世界百年未有之大变局加速演进，面对当前人工智能和产业革命浪潮奔腾而至的新时代对于高等教育人才培养的要求，以及日新月异的社会变迁和新科技、新材料、新观念影响下日益多元化艺术形式的不断更新，大学美育同样需要应势而变。

本教材不局限于对大学生讲授美学知识的老路子，转而从培养大学生人文素养和人格养成方面来阐述美育问题，目的是让美育真正成为大学生人格养成、人生成长过程中不可或缺的路径。具体而言，本教材具有如下特色。

1. 思想引领

本教材紧密围绕《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中提出的“凸显中华美育精神，充分体现思想性、民族性、创新性、实践性”的“四位一体”建设导向，将“思想性”作为本教材撰写的重要基础和核心目标。

2. 内容全面

本教材融入线性的艺术发展史知识，充分展现艺术史中的人文精神，发挥艺术史的美育功能，努力向当代大学生展示生命精神的存在意义及其多样性，传达生命自觉的丰富意蕴及其在个体感受中的价值呈现。教材既强调扎根中华优秀传统文化以汲取营养，实现对中华传统美育精神的传承与弘扬，又强调当下艺术与科技的融合性。

3. 体例新颖

教材的体例设置、架构安排、内容讲解都旨在明确“美之滋养—美之创造—美之

德辨”的价值导向，实现以文化人，对大学生思想道德、价值观进行全面的培养和塑造。本教材设置了“美育视野”“美育问答”“美育探索”等模块，辅助学生更好地理解、运用美育知识。

4. 注重实践

教材侧重实践性，注重案例的创新性，强化案例与当代大学生之间的关联性和时代性，努力通过模块设置实现从“美是什么”到“美能做什么”的育人目标，将审美理论与审美实践、社会实践相结合，打造与时俱进的“新美育”融媒体教材。

本教材致力于实现以美育教材的创新升级带动美育课程的高质量建设，以提高大学生人文素养为核心，构建起立体化、特色化大学美育课程，强调培养大学生跨领域知识融通能力和实践能力，促使学生运用最新美育理论成果和实践经验去回应时代与社会的需求，培养学生成为能够发现社会真问题，能够研究、解决真问题，符合新时代需求的复合型、应用型创新人才。

此外，本教材为2021年教育部公布的首批新文科研究与改革实践项目“新文科视野下综合性大学美育教学体系探索与实践”（项目编号：2021160028）、重庆市教育委员会人文社科项目“基于整体性保护的重庆乡村地区传统手工艺创造性转化模式研究”（项目编号：21SKGH154）课题成果。

最后，本教材编者还为广大一线教师提供了服务于本教材的教学资源库，有需要者可致电教学助手 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

编者

目 录

第一章

新美育：新时代的大学美育 / 001

第一节	美的本质	002
第二节	西方美育思想	006
第三节	中国美育思想	010
第四节	新时代大学美育的内涵、特征与功能	023

第二章

美的哲思：中华传统美学精神 / 031

第一节	先秦时期的美学精神	032
第二节	秦汉时期的美学精神	042
第三节	魏晋南北朝的美学精神	046
第四节	隋唐时期的美学精神	051
第五节	五代两宋时期的美学精神	061
第六节	元代的美学精神	072
第七节	明清时期的美学精神	078

第三章

融通中外：西方艺术的人文美育 / 085

第一节	古希腊时期的艺术	086
第二节	神权下的艺术世界	092
第三节	文艺复兴时期的艺术	097
第四节	巴洛克和洛可可艺术	105
第五节	新古典主义与浪漫主义	113
第六节	印象主义与后印象主义	116
第七节	现代主义的艺术发展	120

第四章

各美其美：多元化的艺术美育 / 125

第一节	表演艺术美育	126
第二节	文学艺术美育	137
第三节	造型艺术美育	142
第四节	综合艺术美育	151

第五章

山河之美：天地间的自然美育 / 157

第一节	天地大美：自然之道的无言教化	158
第二节	园林意境：人文化育的自然诗篇	160
第三节	万物共生：生态和谐的至美之境	166

第六章

美创未来：富有生产力的科技美育 / 173

第一节	技艺之基：传统工艺的智性之美	174
第二节	科艺融合：现代科技与美学的深度交融	177
第三节	虚实之境：数字艺术的奇幻图景	184

第七章

美育兴国：新时代的社会美育创新 / 189

第一节	大学生与社会美	190
第二节	公共艺术：实施社会美育的重要路径	194
第三节	城市美育：艺术点亮城市之美	198
第四节	乡村美育：以美助力乡村振兴	203
第五节	非遗美育：重塑中华传统生活美学	209

参考文献 / 215

后记 / 217

第一章

新美育： 新时代的大学美育

本章导读

美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，通过接受美育教育，我们能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。自古以来，众多思想家、哲学家试图对“美”进行定义，可是“美是什么”无疑是哲学领域难以言说的问题之一。纵观人类文明的发展史，人类始终在追求与创造“美”。今天，美育不仅是为了塑造个人心灵、满足每个人对美好自由生活的向往，更是当下信息时代、数智时代、图像时代以及未来时代的内在需求，是培养新时代大学生核心素养能力，是弘扬中华美育精神，实现以美育人、以美化人、以美培元的必要举措。

学习目标

知识目标：

1. 认识新时代大学美育的特征和功能。
2. 从美育发展历程了解中外美育思想的差异性。
3. 了解大学美育与德育、体育、智育的关系。

能力目标：

1. 学会用美育的视角对待生活。
2. 掌握中国传统美育精神的内涵。

素质目标：

1. 培育正确的人生审美态度，豁达的审美心胸和健全的人格。
2. 培养以审美能力、创造能力、文化素养、情感素养和实践能力为核心的美育素养。

第一节

美的本质

当我们仰观宇宙之大，一览山河之壮美时，我们会感受到一种心旷神怡、鬼斧神工的自然美；当我们徜徉于美术馆、博物馆时，看到精美绝伦的艺术品，会感受到视觉震撼与心灵的艺术美；当我们欣赏音乐会、舞蹈剧时，我们会从跳跃的音符与舞者优美的身姿中收获视觉感官的美。

美是诗人笔下的“采菊东篱下，悠然见南山”；美是雨巷里撑着油纸伞走过的丁香般的姑娘；美是肖邦音符中永恒的浪漫；美是山中烟波浩渺隐险峰；美是体育赛场上运动员们矫健的身姿……美无处不在，“爱美之心，人皆有之”，喜欢美、热爱美、向往美、追求美是每个人与生俱来的本能。对于美，每个人都有着不同的感受，这驱使着我们不断探索关于美的奥秘。

从我国关于“美”的词源来看，东汉文字学家许慎在《说文解字》中提到：“美，甘也，从羊、从大，羊在六畜主给膳。美与善同义。”意思是羊长得很肥大、好吃就是“美”，他将美视为一种内在愉悦的味觉感受，并将美与“善”的道德判断相联系。此外，很多学者又从甲骨文、金文中分析“美”字的来源，提出“羊人为美”，即“美”的本义是指人头上戴着羊冠或羊形装饰翩翩起舞，说明最初的“美”与原始的巫术礼仪活动有关，具有某种社会含义。那么，这两种说法究竟哪种才是对的呢？美学家李泽厚先生认为前者强调了自然感官的愉快享受，后者强调了社会文化的功能，正是感性与理性、自然与社会的交融共同构成中国人讲的“美”。古人认为美的对象和审美感受是离不开感性的，强调美的感性特征，而不会把美归结于纯抽象的思辨范畴或者理性观念，这一点与西方关于美的本质思想起源有很大的不同。古希腊哲学家柏拉图认为，美是绝对的、永恒的、神圣的，这就是美的“理念”（朱光潜也译之为“理式”）。在现实世界中的美的事物、美的现象背后都有一个美的本质，西方哲学家的任务就是找到这个美的本质。柏拉图对于美本身的追问是将“美”上升为哲学概念的开端。自柏拉图以后，西方学术界一直延续着对美的本质的探讨。

我国美学家朱光潜在《西方美学史》中提到，西方历史上对美的本质的探讨大致可以归为五大流派。一是古典主义，认为美在客观物体形式，代表人物有毕达哥拉斯、亚里士多德等。二是新柏拉图主义和理性主义，认为美即完善，代表人物有莱布尼茨、沃尔夫、鲍姆嘉通等。三是英国经验主义，认为美感即快感，美即愉悦，代表人物有休谟、博克等。四是德国古典美学，认为美在理性内容表现于感性形式，代表人物有康德、席勒、黑格尔。五是俄国现实主义，认为美是生活，代表人物有别林斯基、车

尔尼雪夫斯基。这些颇具哲学思辨的理论也再一次印证了两千多年前柏拉图提出的“美是难的”观点。

一、古典主义：美在物体形式

“美在物体形式”是西方最早出现的一个美学观点，即以物的客观属性和特征方面来说明美的本质。这一观点以古希腊的毕达哥拉斯学派、亚里士多德为代表。毕达哥拉斯学派认为“美是和谐”，数是万物的本源，和谐是杂乱的统一。他们提出音乐的美在于由数的关系而达成的音律和谐，身体的美在于各部分之间的比例对称，一切立体图形中最美的是球形，一切平面图形中最美的是圆形。毕达哥拉斯学派还应用这个原则去研究建筑和雕塑艺术，以此寻求物体最美的形式，黄金分割就是由他们发现的，他们以此作为判断衡量美的标准。

哲学家亚里士多德接受了毕达哥拉斯学派的观点，同样认为美的本质在于事物的感性形式和理性形式的关系。他在《诗学》中明确提出美就在于体积大小和秩序。德国艺术史学家和美学家温克尔曼认为古希腊造型艺术所表现的最高的美的理想是“高贵的单纯，静穆的伟大”。这种最高美的理想主义主要体现在形体的轮廓和线条上，所以他认为古希腊人爱好的美主要是“造型美”，而造型依赖线条的比例和形体轮廓的安排，也就是“形式美”。^①这一评价也成为后来人们对于古希腊雕塑艺术特征的经典阐释，可见他们主张从美的事物本身去寻找美的本源。

美育视野

关于“美”的追问

在西方美学史上，关于“美”的追问最早出自古希腊柏拉图的著作。在柏拉图的《大希庇阿斯篇》中，苏格拉底问希庇阿斯“美是什么”，希庇阿斯回答说：“美是漂亮的小姐。”苏格拉底不以为然，认为一匹母马或一个汤罐也可以是美的。希庇阿斯又回答说：“美是黄金。”苏格拉底又用希腊大艺术家菲狄亚斯雕刻雅典娜像的例子来反驳，因为这位有名的雕刻家在雕刻女神的面孔和眼睛时用的不是黄金而是象牙、云石，谁又能说他的雕像不美呢？希庇阿斯又说出第三个答案：“使每件东西美的就是恰当。”苏格拉底又提出了诘难：“要煮好蔬菜，美人和汤罐、金汤匙和木汤匙，哪个最恰当？”如果希庇阿斯承认汤罐、木汤匙要比美人、金汤匙更恰当、更美，岂不与前面的观点相矛盾？为

^① 朱光潜：《西方美学史》（下卷），江苏人民出版社，2015，第587页。

此，苏格拉底说他们要探讨的不是“什么东西是最美的”，而是“什么是美”。苏格拉底与希庇阿斯探讨了许久，最后不得不感叹“美是难的”。

二、新柏拉图主义和理性主义：美即完善

“美即完善”说的创始人是新柏拉图学派。代表人物是莱布尼茨等人。“美即完善”说与“美在物体形式”说既有关联又有区别，关联在于“美即完善”说的支持者大多认可“美在物体形式”说，但是区别在于他们还要替形式美找出一种名为“理性”的神学基础。莱布尼茨把世界比作一座钟，钟上的每一部机器或者零件都有其功能和形式，世界就具有了一种“预定的和谐”，所以是美的。新柏拉图学派将柏拉图的理式说和基督教结合起来，包括理性主义所理解的理性也不是我们一般认为的“理性”而是“天意安排”。新柏拉图主义还认为“小宇宙”与“大宇宙”相对应，人心本来就有的内在的和谐或美与外界的和谐或美相碰撞，内外相应，才产生美感。而这种内外相应是“上帝”的巧妙安排。所以，如果说“美在物体形式”是建立在朴素唯物主义的基础上，而且反映了古希腊造型艺术的理想。那么，新柏拉图学派提出的“美即完善”就带有神秘主义和唯心主义的性质了。^①

三、英国经验主义：美感即快感，美即愉快

英国经验主义批判了美在比例平衡对称、美在完善等观点，认为感性经验是一切认识的依据，将研究重点从对美的形式分析转向对美感活动的生理学和心理学分析，并将联想作为创造想象的依据。这一观点的代表人物为休谟和博克，他们将美等同于美感，而美感是一种主观方面的心理作用，因此他们理所应当认为美是主观的。正如休谟所说：“美不是事物本身的属性，它只存在于观赏者的心里。”

美学家李泽厚认为这种观点的缺点在于两个方面。一是混淆了艺术的真实与生活的真实，如果将生理感官的快感等同于美感，并将其作为衡量艺术美的标准，那显然是一种享乐主义美学，不是真正的美。二是过分强调主观性。艺术虽然都是主观的，是作者的情感流露，但是也是需要经过客观化的。比如人们常常抱怨：“可惜我不是一个文学家，否则我的平生可以写成很好的一部小说。”事实上，倘若缺少实在客观经验和实实在在的学习，仅仅有情感是不能创造出艺术的。^②

^① 朱光潜：《西方美学史》（下卷），人民文学出版社，1979，第587-589页。

^② 朱光潜：《谈美》，中华书局，2010，第29页。

四、德国古典美学：美在理性内容表现于感性形式

与英国经验主义相对立的是德国古典美学的理性主义，代表人物是康德、席勒和黑格尔（图 1-1）。作为德国古典美学开山鼻祖的康德认为，美只在形式，不涉及概念、目的和利害计较，这种形式美才是纯粹美，丝毫不涉及内容意义。当时德国的诗人歌德从生活出发，也强调个性特征，认为美是内容与形式的统一，理性与感性的统一。席勒同样将艺术美看作内容与形式的统一、感性与理性的统一，并认为“通过审美教育，就可以将这种统一实现于生活”。黑格尔在其基础上发展为“美是理念的感性显现”，即理性内容显现于感性形象，如要在艺术作品中表现一个英雄人物的勇敢，那就必须通过事件和动作塑造出一个具体的形象来，勇敢就是这件作品的理性内容，人物形象就是感性显现。这样才达到理性内容与形式的统一，才是真正的艺术作品，才是美。

图 1-1 黑格尔

五、俄国现实主义：美是生活

黑格尔以后，美学主要在俄国发展。别林斯基和车尔尼雪夫斯基继承了黑格尔美学的某些方面，提出了“美是生活”的原则。

别林斯基从现实主义出发，提出“诗是生活的表现，或者说得更好一些，就是生活本身”。他肯定了美和真的紧密关联，将现实比作金矿砂，艺术“把它加以洗练，铸成精美的形式”。同时，他将美分为艺术美和自然美两种。

车尔尼雪夫斯基坚持人本主义观点，明确提出“美是生活”，他如此定义美：“美是生活，任何事物，凡是我们的看得见依照我们的理解应当如此的生活，那就是美的；任何东西，凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的。”他认为现实美高于艺术美，有人存在的生活才是美的，艺术也应该为更美好的生活服务。他结合当时俄国革命斗争来考虑美和艺术问题，因此赋予了“生活”一词更深刻的社会内容^①。

从以上哲学家们关于美的本质探索可以发现，大部分流派坚持唯物论，反对唯心论，将美视为事物本身的某种特性，忽略了美与社会、与人的密切关系，存在很多偏见。真正具有划时代意义和科学意义的美学观点是卡尔·马克思提出的，他吸收了有价值的美学思想，批判性地抛弃了唯心主义和形而上学的错误糟粕，他的观点是“迄今为止无法逾越的现代哲学美学制高点”。我们将在下一节中具体论述。

厘清美的内涵，对于我们接受美育教育有着基础性作用，因为美学的目标是探求

^① 朱光潜：《西方美学史》（下卷），人民文学出版社，1979，第599-601页。

“美为何物”，从美的概念、本质、现象、规律等方面研究美的基本理论问题。美学是美育的基础，很多美学家本身也是美育学家，但是美学和美育的侧重点不同。美育的目标是探求“美对于人生有何意义”，探求人的生存如何实现艺术化、审美化，探求人如何借助审美教育达到生命的完满和精神的自由。所以，美育是以美学理论为基础的，美育让人在认识美、发现美、创造美的社会实践中培养正确的审美意识和审美观念，提升人的审美意识、审美能力，丰富人的精神世界和精神追求，即探究如何实现“以美育人”。美育是对审美与人生的关系的探究，能够培养人的审美和创造能力，触发美感，净化心灵，美及他人。

美育问答

我们今天听到很多与审美鉴赏相关的词语，如“品味”“品鉴”等都与食物相关，这是什么原因呢？

第二节

西方美育思想

从古希腊时期起，西方就已经开始了美育思想的探索，但“美育”一词作为一个独立的专业概念被提出，却是在18世纪50年代鲍姆嘉通建立“美学”学科体系之后。1750年，鲍姆嘉通将美学独立出来作为一门学科进行研究并冠以“美学”这一名称。他认为，审美活动是人类的一种精神活动，是人性的需求，没有审美活动，人就不是真正意义上的人。1795年，德国启蒙文学的代表人物席勒在其著作《美育书简》中正式提出“美育”一词。后来众多哲学家、思想家和教育家不断提出相关理论观点，形成了西方现代美育思想。

西方现代美育思想主要有以下几种主流观点。

一、席勒的美育思想

“要使感性的人成为理性的人，首先要使他成为审美的人。”这句话意为普及美育不仅可以对群众缺失的人性进行弥补，还可以为社会塑造出新的人文精神。18世纪末，

德国哲学家、美学家席勒（图 1-2）第一次明确提出“美育”概念。他的《美育书简》是西方最早提出美育理论的著作，它第一次系统阐释了美育的性质、功能和意义。席勒也因此被称为“美育之父”。

图 1-2 席勒

席勒从人文教育的角度，从寻求人的精神自由和人性的完满的角度来讨论美和美育的问题。他认为审美对于人的精神自由和人性完满来说，都是绝对必需的。没有审美活动，人就不能实现精神的自由。对于席勒来说，一个具有教养的人同时具有道德性、感性、统一性和多元性，人只有通过审美才能走向真正的自由，成为“审美的人”。他将美育和人的情感与自由紧密相连，“我们要在经验中解决政治问题，就必须通过审美教育的途径，因为正是通过美，人们才可以达到自由。”“只有在审美的国度里才能实现性格的完整性。”^①他明确地将美育界定为情感教育以及“人性”的自由解放与发展。席勒提出美育的作用是建构一个情感的审美的王国，使其成为沟通感性与理性、自然和人文、知识和道德的中介，“要使感性的人成为理性的人，除了首先使他成为审美的人，没有其他途径。”美育是通往自由之人和理性之人的必由之途。这种美育的“中介论”成为席勒整个美育理论的核心环节。席勒认为美育的手段是美的艺术，从某种意义上说美育就是艺术教育^②。席勒的美育观是一种人生美学，他不仅带领整个西方现代美学走向人生美学，还将美学研究从抽象的思辨带到现实生活之中，试图克服现实生活中人性的分裂，培养全面发展的、自由完整的人。他围绕“美育”这个论题，以《美育书简》为中心，构筑了一个相对完备又新颖的美育理论体系。他第一次提出改造社会人性的重大课题和将日常生活审美化。这个美育理论体系的核心在于“将美的问题放在自由的问题之前”。

席勒的美育理论作为一种人生美学，是与我国古代美学“诗教”“乐教”的传统相一致的。席勒在写作《美育书简》的同时写了《孔夫子的箴言》，表明他对遥远的东方智慧的向往，也说明他的美育理论在某种程度上受到了中国古代文化的影响^③。20世纪初，席勒的美育理论被王国维介绍到中国，对我国的现代美育思想的发展起到了重要作用。时至今日，席勒的美育思想仍然具有时代价值。

近年来，伴随着我国市场经济快速发展，社会经济日益繁荣，人们生活更加富裕的同时，也出现了审美趣味功利化、低俗化倾向。如一些低级趣味的网络口水歌大行其道，部分影视作品缺乏思想内容，部分艺术作品脱离人民群众和现实生活等。这些

① 席勒：《美育书简》，许恒醇译，中国文联出版公司，1984，第39页。

② 曾繁仁：《美育十五讲》，北京大学出版社，2012，第20-21页。

③ 曾繁仁：《美育十五讲》，北京大学出版社，2012，第24页。

都会对青少年的人格养成产生消极的影响，也导致现如今越来越多的青少年出现心理焦虑、沉溺于网络虚拟世界等问题。这些现象都与缺少审美教育有很大的关联，因此，审美教育的必要性也得到彰显。大学生接受审美教育，可以在艺术的熏陶下塑造更加健全的人格，成为全面自由完整的人。

美育视野

《孔夫子的箴言》

席勒撰写了诗歌《孔夫子的箴言》：

时间的步伐有三种定义：

未来姗姗而来迟，

现在像箭一般飞逝，

过去永远凝立静止。

当它缓行时，

任怎样急躁，

也不能使它加快迁移。

当它飞逝时，

任怎样恐惧犹疑，

也不能使它的行程阻滞。

任何后悔，任何魔术，也不能使静止的物移动一步。

……

这首诗可以视为《论语》中孔子说的“逝者如斯夫！不舍昼夜”的读后感，表达了“美育之父”的席勒对我国孔子智慧的崇敬和向往。

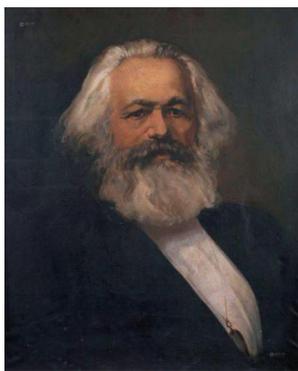

图 1-3 马克思

二、马克思主义美育思想

马克思（图 1-3）在青年时期受到席勒影响，认为席勒是“新思想运动预言家”。马克思吸收了有价值的美学思想，也抛弃了唯心主义和形而上学的错误糟粕，以唯物史观为指导对美育作为人的教育的基础、实质和内涵作了非常深刻的论述。因此，马克思主义美学也是“迄今为止无法逾越的现代哲学美学制高点”。

（一）人类的社会实践是美的终极根源

美的根源是哪里？马克思主义从辩证唯物主义和历史唯物主义的基础观点出发，明确提出“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程”^①“劳动产生了美”^②。简而言之，美育由人类的实践活动决定，且通过人类的实践活动存在。因此，实践是马克思主义美育思想的直接构成要素。马克思把人类生产实践比作镜子，人们在自己创造的对象中，看到了自己的形象和生命。几千年来，人们通过劳动创造了精美的器物、宏伟的建筑、华丽的服饰、美味的食物等一切物质文明，此外，浩瀚智慧的书籍、悠扬动听的音乐、精妙绝伦的绘画等一切精神文明也是人类精心劳动的成果。所以，劳动创造了人类的历史与文明。无论是实用的生产工具、生活器具、能源资材，还是为满足精神文化需求而进行的艺术创作、审美活动，都必须以人类的劳动为前提，而美就从中产生并蕴含其中。^③审美力的发展与人类社会的发展密不可分，它是人类文明的标志。随着人类文明的进步，劳动产品的日益丰富，美越来越具备独立的意义。比如原始社会时期，人类在劳动文化实践中首先创造的是实用的陶器等生活工具。随着生产力的进步，人类将器物做得越来越精美，出现了精致的玉器、布满花纹装饰的陶器、制作工艺繁复的青铜器等。它们不仅能满足人类的生活需要、文化需要，还能引起人的愉悦之情。再进一步就是审美脱离器物而独立存在，古人创造出了不具实用目的、完全为了满足人的精神需求的绘画、版画、雕塑等艺术品。可见人的审美能力和创造美的能力也正是在劳动文化的实践中、物质文明与精神文明的建设中发展起来的。正如弗里德里希·恩格斯在《自然辩证法》中指出：“由于劳动……人的手才能达到这样高度的完善，在这个基础上，它才能仿佛凭着魔力似的产生拉斐尔的绘画、托瓦尔森的雕刻以及帕尼尼的音乐。”

由此，社会美与艺术美都是源于人类的生产实践，正如马克思所说：“通过实践创造对象世界，改造无机界，人证明自己是有意识的类存在物，就是说是这样一种存在物，它把类看作自己的本质，或者说把自身看作类存在物。”人“按照美的规律来构造”的过程就是体现人的本质的自由劳动的过程，是社会实践的过程，人类在劳动过程或者创造劳动产品的过程中获得愉悦。严格来说是“自由劳动创造了美”，美是人类在自由劳动过程中进行社会实践的产物。美源于社会实践，并随着社会实践的发展而发展。马克思关于劳动创造了美、实践产生了美感的思想，彰显了划时代的思想张力，直抵问题的核心。可以说，马克思主义运用美的规律的理论，全面而科学地解决了“美的本质”这个难题，具有重大意义。

① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》（第3卷），中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，人民出版社，2002，第310页。

② 同上书，第269-270页。

③ 沙家强：《大学美育》，高等教育出版社，2019，第13页。

（二）人的自由全面发展是美育的理想目标

人在自由劳动中，个性得到自由发展，个人本身也会在艺术和科学等方面得到全面发展。人由此成为“丰富的人”，具有“全面而深刻的感觉”的人。总之，人最终会实现自由而全面的发展。人的自由全面发展是马克思主义的核心价值目标，是马克思主义美育的理想目标，也是我们理解美育思想和实施美育的根本性纲领^①。在马克思看来，美育在人的全面发展的过程中具有两个独特的作用：一是对人的精神领域产生作用，即培育和提升人的精神品质；二是对促进社会和自然的平衡有着显著的作用。然而，无论是对精神状态的提升还是对自然社会的平衡都离不开现实的人本身。

人的自由全面发展是社会的理想，是教育的理想，是美育的理想，也是人的教育的原则与目标。人的自由全面发展是达到了一定生产水平后才能实现的目标，并且是建设共产主义社会的必要条件。马克思和恩格斯指出：“只有在个人得到全面发展的条件下，私有制才能消灭，因为现存的交往形式和生产力是全面的，只有全面发展的个人才能够占有它们，才能够把它们变为自己的自由的生命活动。”^②所以，基于马克思主义美学思想的精髓，大学美育的教学目标就在于将大学生培养成感情充沛、境界高远、生命和谐并且全面自由发展的人。正如《大学》篇指出的“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，培养人、引导人向善的过程，更是一个向“美”的过程。

第三节

中国美育思想

我国的美育探索始于先秦时期。20世纪初，“美育”一词及其相关思想被引入我国，对我国现代美育思想发展产生了重要的影响。根据产生时代的不同，中国的美育思想可分为中国古典美育思想和中国现代美育思想。

一、中国古典美育思想

虽然“美育”这一术语20世纪才从西方引入我国，但是我国美育的思想和实践却经历了很长的历史发展时期。我国有着悠久而深厚美育思想传统，并且种类繁多，内涵丰富，博大精深。我国在千百年来的社会历史发展变迁中，形成了“天人合一”的

^① 沙家强：《大学美育十六讲》，高等教育出版社，2019，第14-16页。

^② 曾繁仁：《美育十五讲》，北京大学出版社，2012，第33页。

美学理念，礼乐教化的美育传统，以及以“中和论”为核心的中国古典美学精神，追求人与自然、个体与社会的和谐统一，在世界文明发展中熠熠生辉，闪烁着智慧的光芒。

（一）“天人合一”的美学理念

“天人合一”是贯穿于中国传统文化始终的重要哲学观念，也是中国传统艺术之精神核心和最高表现。“天人合一”作为一种特有的东方式生命哲学，充溢于广大的宇宙中，流贯于天地自然之间，人类万物、飞潜动植都是生命的结晶。

“天人合一”的命题集中反映在《周易》中，《周易·乾·文言》写道：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”这句话说明中国古代掌权者和文化人要自觉做到顺应天地、日月与四时的规律，做到“奉天时”，即“天人合一”，只有这样才能吉祥安康。正如董仲舒在《春秋繁露》中明确提出“天人之际，合二为一”。这里的天不是指最高主宰的神灵，而是纷繁的自然世界，“天人合一”强调人与自然的和谐统一，一切人事均应顺应自然法则，使人和自然能和谐相处。老子的“人法地，地法天，天法道，道法自然”即表明人与自然的一致与相通。

“天人合一”的思想使人们认识到自然宇宙与人是一个有机整体，人应“上下与天地同流”，天、地、人三才相生共存。领略自然宇宙的生物气象，感悟天地的仁爱 and 博大，使人的生命趋于至善，使人的精神得到提升。这种人文与自然相和谐的境界，一直是我国传统文化所追求的目标。

“天人合一”的美学观念始终贯穿于我国绘画、建筑和诗词等传统艺术中。诸如我国古典园林艺术就是“天人合一”思想最直接的展现，采用的都是“范山模水”的造园手法，在布局构建中融入了“天人合一”思想。一石可代一山，盆池可代江湖，这体现的正是壶中天地、万景天全的宇宙观。

在苏州的拙政园，有一个令人叹为观止的景，名为“与谁同坐轩”（图1-4）。这个轩临着湖面，小到只可以坐一个人，它得名于苏轼的《点绛唇·闲倚胡床》：“与谁同坐。明月清风我。”这个轩被设计得如此之小，是源于生命的孤独。人坐在这个轩中，能够与明月、清风为伴，慰藉内心的孤独，得到心灵的解脱。于是天与人，便在这个小小的轩里得到了最完美的交融。

图 1-4 与谁同坐轩

此外，在中国古诗词中，“天人合一”的美学理念同样体现在“寄情于景”“托物

言志”的文学表达中，如苏轼的《水调歌头》：“明月几时有，把酒问青天？”张若虚的《春江花月夜》：“江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年望相似。”面对清风明月、滔滔江流，诗人借用“月”“流水”“花”等意象追问宇宙的源头，追问人在宇宙中的地位。古代诗人通过对文学作品拓展的思考，创造了中国文学的这种“寄情于景”“托物言志”的现象。陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”“山气日夕佳，飞鸟相与还”同样体现了人与自然、天地、宇宙融为一体，是一种“天人合一”，强调了一种人与自然的真正和谐，真正体现了诗人“久在樊笼里，复得返自然”的风格与追求。诗意盎然，情感真挚，彰显出中国美学特有的理论演说方式：美育与诗学一体化。^①

由此可见，虽然中国古人并没有系统性的提出关于“美的本质”的明确概念，但是其美学精神始终闪烁在各种文艺创作和哲人们的思想理念中。中国美学不像西方美学那样强调理论与思辨，而是注重生活的感性化生存境界，具有诗意的情感化特征，吊古伤今、社会风貌、自然山水、伤情别离、朝堂政治等皆可成为艺术表达的对象。所以中国古典美学是一种真正的生活美学，“天人合一”是中国古典美学精神的核心，也是中国文化长河里的瑰宝。

（二）“礼乐教化”的美育传统

我国传统美育思想以儒家文化为主导。早在近三千年前，便有周公“制礼作乐”。而后，春秋时期的孔子以“六艺”（礼、乐、书、数、射、御）教授弟子。其中的“乐”，实际上就是专门的美育课。孔子认为，人在礼中得以自立，成人之后，人格走向完善依靠的也是音乐教育的熏陶，即“兴于诗，立于礼，成于乐”。美育以乐教的形式出现了。

“礼”是远古时期集体要求个体成员必须遵守的一整套的秩序行为规范，《论语·八佾》中记载“子谓《韶》：‘尽美矣，又尽善也。’谓《武》：‘尽美矣，未尽善也。’”意思是《韶乐》和《武乐》都很美，但是《武乐》中体现的是周武王征战杀伐，所以思想内容上不是表达“善”的内容，所以不够尽善尽美。只有形式上符合美、思想上符合“善”的作品才是优秀的文艺作品。这充分体现了孔子的文艺思想的审美理念。

因此，中国古代美育的伦理化、社会化、人文化、人品化表征与乐教、诗教的美育传统密不可分，甚至从历史本身的呈现来看，乐教应该还要早于礼教。据《礼记·经解》载：“广博易良，乐教也。”意思是人的博大、平易和善良来自乐教，可见乐教在当时具有调和天人、政治、社会、家庭的巨大社会作用和教化育人的功能。古人认为音乐反映了人们的情感，而人民的情感反映了政治的得失，即“观乐以知政”。诚如

^① 杨春时：《中华美学概论》，人民出版社，2018，第20页。

《礼记·乐记》所言：“乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗。故先王着其教焉。”意思是：乐是圣人所喜欢的，它可以使民心向善，深刻地感动人心，从而起到移风易俗的作用。因此，从前的君王设立了专门机构来实施乐教，充分体现了音乐在促进社会和谐、教化民心方面的社会作用。不仅音乐如此，诗文、绘画同样起着“成教化，助人伦”的作用。此外，当时音乐还有一种重要功能，即沟通天人关系，如《礼记·大乐》记载：“大乐与天地同和，大礼与天地同节。”这与我国古代的天人合一、阴阳相生的哲学观念密切相关，表明古人以奏乐祭天，祈求保佑，从而达到沟通天人，调和阴阳的社会目的^①。

因此，中国传统美育的载体是“礼乐教化”，“礼”即道德教育，“乐”即美感教育。在这种“教化”“化人”的审美诉求的引导下，以美育主导的塑造人的道德品质的中华传统美育精神逐渐形成，以美育德，代代相传，在陶冶性情中，培育了一代又一代有识之士，也构成我们今天美育倡导的“以美育人”“以文化人”的思想源泉。将心性的涵养与政治的事功相贯穿，将理想人格的陶铸与社会责任的担当相融通，从而构成中华美育精神的首要特征，这意味着个体与社会的和谐统一，这也是中国美育思想之境最迷人之处。

（三）“中和论”的美育思想

在我国传统美育思想中，具有极高审美价值的音乐体现出那种催使百物丰长、生生不息的天地之“和”，体现那种遍充时空与万物的最普遍的和谐关系，正如《乐记》中所推崇的“大乐与天地同和”“乐者，天地之和也”的“和”的审美境界。中国传统美育极为崇尚“中和”之美，注重美善的和谐统一、情与理的和谐统一，并不强调个性情感的创造性表现和升华，而是注重由外而内的输入规范，注重对人的内在价值的探求，对于诗、乐等艺术创造的重视多半出于“美善相乐”的道德教化作用，即借助艺术的审美效应，将外在的“理”化为内在的“情”，使其成为人们遵守“仁”这一规范的动力。同时，中国传统美育提倡以理化情，用感化和诱导的方式，将伦理道德融入个体内在情感要求，追求“中正和雅”“温和文雅”“文质彬彬”“温柔敦厚”的人格状态。所以中国传统美育本质是伦理情感的教育，与礼教相辅相成，共同致力于道德人格的培养，服务于社会秩序的建立。二者既是个人的伦理理想，也是治国安邦的基本路径，并长期作为国家政策实施。古代社会通过兴盛文化艺术来辅行德育，促进人伦关系的稳定和社会整体的和谐。

纵观中华美育思想，无论是儒家推崇的“依仁游艺”的实践，还是道家秉持的“乘物以游心”的主张，抑或禅宗提倡的“见性成佛”的意境，都建立在认同“审美本身

^① 曾繁仁：《美育十五讲》，北京大学出版社，2012，第283-293页。

天然”的基础上。中国传统美育也注重美对于个体涵养心性、体味人生方面的独立价值，但它更主张“独乐乐不若众乐乐”，以“身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平”为目的，指向通过个体完善实现人与人、人与社会和谐相处的更高教育目标。

同时，传统美育还将这种和谐的审美理想延伸到了宇宙天地层面，《尚书·尧典》中记载了关于“典乐教胥子”的故事，其最终目的就是达到“神人以和”；《礼记·乐记》记载：“乐者，天地之和也，礼者，天地之序也。”这表明传统美育建构出一种“天人合一”的审美境界。“天人合一”是中华美育精神的最高价值。蔡元培称中庸之道为“中华民族之特质”，其最终审美理想是让个体从美的感发中达到与天地和谐相处的状态。由此可见，中国古代美育思想极为推崇“中和”之美。

中国古典美育思想侧重人生问题，特别关注通过审美、艺术等活动来陶冶人格，形成了以伦理道德为核心的美育“陶冶论”。中国传统哲学不仅注重理智、意志等理性方面，也强调情感、性情等感性方面，包含丰富而有特色的美学精神和美育思想。与西方美育思想比较，我国古代美育思想渗透着更多“善”的内涵，将“真”与“善”紧密结合在一起。

在现代社会，美育所追求的真善美境界深深根植于中华传统美学精神，其核心要义在于弘扬真善美、滋养美好心灵。对新时代大学生而言，应当深入挖掘中华优秀传统文化的精神基因：在传统二十四节气的时序流转中感受自然之美，从唐诗宋词的瑰丽意境里体悟人文之韵，于书法国画的笔墨线条间品味艺术之魂，通过探索汉字的演变奥秘触摸文明脉络。在此过程中，更要着力培育文化自信，将中华优秀传统文化的传承与创新有机结合，以社会主义核心价值观为引领，秉持“以美育人、以文化人”的教育理念。唯有如此，方能推动传统美育精神在新时代焕发勃勃生机，使其在现代社会持续发挥深远影响。

二、中国现代美育思想

我国现代美育思想产生于20世纪初，中国的美学家和教育学家们引进西方美育思想，并用“取外来之观念与固有之材料互相参证”的方法，激活了我国悠久而深厚的美育思想与实践，才使中国的美育传统得以逐渐成形。因此，我们今天谈论的“中国美育传统”，实际上是在中西文化碰撞、融汇的背景下建构起来的，与20世纪中国美学家、教育家建立的美育理论有着深刻的内在关联^①。当时涌现了以王国维、蔡元培和丰子恺等为代表的一大批学者，他们在社会变革的关键时期，大力推广美育以期启发民智和振兴中华，开启了我国现代美育发展的新篇章。

^① 杜卫：《美育学概论》，高等教育出版社，2023，第4页。

（一）王国维的美育思想

王国维（图 1-5）对中国现代美育史的发展有着重要影响，他为中国现代美学、美育、文学理论开辟了新的道路。他首先把“美学”“美育”这两个词引入中国，也是他最先从日文中引进了“艺术”这个词。王国维崇尚康德、叔本华、席勒、尼采，他把美看作是超功利的、超现实的。“盖人心之动，无不束缚于一己之利害；独美之为物，使人忘一己之利害而入高尚纯洁之域，此最纯粹之快乐也。”^①他将西方美学理论与中国审美精神相结合，也向世界打开中国美学的神秘窗口。

图 1-5 王国维

王国维认为美是纯粹的、自由的、没有欲望的。他相信艺术是最富有感情的事物，它能感动世人，能感染人心，能洗去心中的污垢。王国维在《去毒篇》一书中说：“美术者，上流社会之宗教也。”这为蔡元培的“以美育代宗教”的思想奠定了基础。王国维认为，要全面发展，就离不开美育。他在《论教育之宗旨》一书中指出：“‘真’者知力之理想，‘美’者感情之理想，‘善’者意志之理想也。完全之人物，不可不备真美善之三德。”^②王国维强调美育的重要作用，认为美育与德育和智育三者结合起来，方能培育“完美”的“完全之人物”。“美育者，一面使人之感情发达，以达完美之域，一面又为德育与智育之手段。此又教育者所不可不留意也。”王国维以此精辟地阐述了以德、智、体、美作为培养全面发展的人的要求就是教育的宗旨所在^③。他还提出了“审美人生境界论”，很有见地，为中国美育史从古代走向近代起到了承上启下、继往开来的重要作用。

美育视野

《人间词话》中的三种境界

古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界：“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。”此第一境也。“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”此第三境也。

——《人间词话》王国维

- ① 俞玉滋，张援：《中国近现代美育论文选（1840—1949）》，上海教育出版社，1999，第11页。
② 同上书，第11页。
③ 沙家强：《大学美育十六讲》，高等教育出版社，2019，第9页。

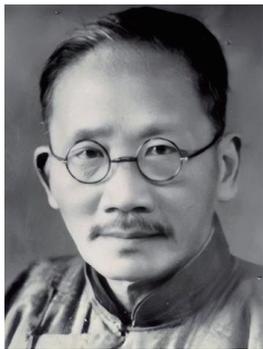

图 1-6 蔡元培

（二）蔡元培的美育思想

蔡元培（图 1-6）是中国现代美育的开创者，是杰出的思想者和教育家。蔡元培与许多近代的知识分子一样，受到西方思想的深刻影响。1912 年，蔡元培在《对于新教育之意见》中，将美育列为五种教育之一（其他四种为军国民主义教育、实利主义教育、德育主义教育、世界观教育），他在文中指出：“美感者，含美丽与尊严而言之，介乎现象世界与实体世界之间，而为之津梁。”意思是通过美育，人们可以提升趣味和情操，树立美好的人生观和世界观。随之，该思想被列入全国教育方针。

1917 年，他在《以美育代宗教说》中再次集中论述了美育。蔡元培认为纯粹的美育能陶养人的感情，使人有高尚纯洁的习惯，使人超越人我之见，渐灭自私自利之心。他认为“鉴激刺感情之弊，而专尚陶养感情之术，则莫如舍宗教而易以纯粹之美育”。在 1930 年出版的《教育大辞书》中，蔡元培在美育条目中论道：“美育者，应用美学理论于教育，以陶养感情为目的者也。”这一定义虽然指出了美育应以“陶养感情为目的”，也大致概括出了美育与美学教育的关系，但对美学理论如何陶养感情，缺少了严密的逻辑说明。诚然如此，蔡元培仍然在普及与落地美育教育上做出了贡献，并对我国后续的美育发展起到了巨大的推进作用。

蔡元培对于审美教育的理解，与其审美意识密不可分。他相信：“美以普遍性之故，不复有人我之关系，遂亦不能有害害之关系。”^①他还主张审美的基础形式是“美”与“高尚”，而“美”则具有“精神升华”“心灵净化”的功能；就社会而言，高尚具有改造人生、改造社会的功能。

蔡元培从审美的本性出发，把审美的培养称为“美感之教育”。在美育的熏陶下，人们的品德和情感会得到升华。经过智育、德育、体育、美育和世界观的综合教育，人们才能形成一个健康的个性。蔡元培将审美教育作为五种教育中培养全面人格的第一位。蔡元培从对宗教的分析和对审美教育的性质和特点的分析出发，对王国维的美育思想进行了发展，并由此产生了“以美育代宗教”的思想。他从一开始就承认了宗教中“美育”的成分，但他也指出，这种“美”并不“纯粹”。只有通过审美教育才能挽救民族的心灵，“美育是自由的，而宗教是强制的；美育是进步的，而宗教是保守的；美育是普及的，而宗教是有界的”。^②

蔡元培倡导的“以美育代宗教”的教育理念，在当时的时代背景下，是一种振聋发聩的思潮。由于其社会的身份和所做的工作，美育首次出现在了官方的档案中。

^① 俞玉滋，张援：《中国近现代美育论文选（1840-1949）》，上海教育出版社，1999，第 43 页。

^② 高平叔：《蔡元培美育论集》，湖南教育出版社，1987，第 206 页。

（三）丰子恺的美育思想

丰子恺（图1-7）是一位通晓文学、绘画、音律的教育家，他认为艺术教育的主要目的是“感化其美而陶冶高尚”，陶冶情操，完善人格。他反对一切不自然的、滑稽的图画音乐，反对以让学生“会画”“会唱”为最高目的的艺术教学。他在文章中这样写道：“我教艺术科，主张不求直接效果，而注重间接效果。不求学生能做直接有用之画，但求涵养其爱美之心。能用作画一般的心来处理生活，对付人世，则生活美化，人世平和。此为艺术的最大效用。”在他的教育思想里，艺术教育是美的教育，是情的教育，其目的不是将学生都培养成画家与音乐家，而是教导学生做一个情感饱满且有趣味的人，让学生感受到生命的价值和意义。

图 1-7 丰子恺

丰子恺在他的美育思想中提倡培植“艺术的心”，并将其作为美育的宗旨和目标。他认为拥有一颗童心非常重要，因为童心可以让人感到社会平和纯净，人与人之间纯真而友善，人人都能感到自然、温暖、自由和幸福。他说：“我相信一个人的童心切不可失去。大家不失去童心，则家庭、社会、国家、世界，一定温暖、和平而幸福。所以我情愿做‘老儿童’，让人家去奇怪吧。”所以他创作了大量赞美和表现儿童的散文和漫画，以富有童心的作品传递出美育思想中的童心，让人们感受到善良、幸福和温暖。

三、中国近现代美育的发展

中国传统社会在诸子百家思想的影响下，产生了丰富的审美经验，形成了丰富的形式美感体系，同时也产生了别具特色的绘画、雕塑、音乐和文学。但在1840年鸦片战争以后，西方思想大量涌入，审美教育以前所未见的面貌进入时代前沿。伴随着辛亥革命、新文化运动和“五四”思潮的兴起，传统的意识形态和文化受到了冲击，使中国在转型期获得了新的生机。

（一）20世纪初的“美育救国”

在西学东渐的背景下，西方哲学、美学、文艺、伦理学等思想大量涌入中国，其中康德、叔本华的美育思想被梁启超、王国维、蔡元培等学者引入中国，引发了全新的美育启蒙，推动了我国现代美育理论和美学学科的快速发展。他们将美育作为改造国民精神和救亡图存的良药，一时间，美育救国思潮涌现并呈现出鲜明的时代特征。他们认为，国家在内忧外患、积贫积弱的历史处境下，自强图存不宜先从政治入手，而是应该先进行思想启蒙，从改造愚昧落后的国民精神入手，将美育作为拯救国民精神世界的重要内容，使人民产生觉悟，从而实现改造社会、救亡图存的目的。以理念

和手段的不同，这股思潮大致可以分为三个派别。

1. 梁启超等人的“文艺救国”

这一派别以梁启超、鲁迅、郭沫若等人为代表，主张以文艺革新改造国民性。作为维新派代表的梁启超认为，“中国所以不振，由于国民公德缺乏，智慧不开”，因此，“欲维新吾国，当先维新吾民”。而他“维新吾民”的主张，则充分地体现在他的美育思想当中，即在强调趣味与情感是人类社会生活原动力的基础上，通过艺术的手段，来提高国民的趣味，从而在整体上提升国民的素质。梁启超将“美”在人类社会生活中提到很高的地位，他说：“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！”因此他提倡趣味教育或情感教育。趣味教育或情感教育的目的就是培养高尚的趣味，发挥善的、美的情趣，淘汰和铲除低级的、恶的、丑的情趣，从而推动人类的进步。

梁启超认为趣味教育或情感教育的工具，便是文艺。艺术的价值也就在于此。他说：“音乐、美术、文学这三件法宝，把‘情感秘密’的钥匙都掌住了。”他认为要改造社会，改良政治，首先要进行诗歌、小说的“革命”，他的这一理念影响了青年时代的鲁迅和郭沫若，并推动了当时“诗界革命”和“小说界革命”。

梁启超提倡审美教育，这与儒家传统美学的精神是一致的。但儒家讲美育，主要是从封建伦理道德规范出发的。而梁启超讲美育，则是从情感或趣味在人类社会生活中的重要作用出发的，更加凸显了近代以来思想解放以及人性解放的时代气息。

2. 蔡元培等人的“美育救国”

这一派别以蔡元培、刘海粟、林风眠为代表，主张通过创新美术教育，培养美术人才为手段，走美育教育救国道路。蔡元培把康德、席勒的美育思想与中国“礼乐相济”的传统融会贯通，有力地反对了封建专制主义和宗教愚昧主义教育旧传统，提出了“以美育代宗教”“美育救国”的理念，为中国近代美育体系的建设作出了卓越的贡献。

纵观蔡元培的一生，“教育救国”是他一生的追求。他认为美育教育付诸实践的主要手段是“改造国民性”，这也成为他教育思想的理论基础。他在担任北京大学校长期间，便以北京大学为实践基地，组织了音乐、绘画、书法、文学等美育研究会，聘请相关专家进行教授，让学生自愿参加，极大地激发了广大师生对美育的追求与向往。

1921年，蔡元培率先在北京大学开设美育相关课程，亲自授课并编写教材，还在后期的实践活动中开设了一大批艺术学校。其中包括上海美术专科学校（现南京艺术学院）、上海艺术专科师范学校（现上海艺术大学）、上海国立音乐学院（现上海音乐学院）、杭州国立艺术院（现中国美术学院）等，他的“美育救国”思想也深深影响了20世纪中国两大画家、美术教育家——林风眠和刘海粟。林风眠专门撰写了《致全国艺术界书》，推崇“以美育代宗教”说：“宗教只能适合某时代，人类理性发达后，宗教自身实根本破产。某时代附属于宗教之艺术，起而替代宗教，实是自然的一种倾向。

蔡元培先生所论以美育代宗教说，实是一种事实。”刘海粟也提出“救国之道，当提倡美育，引国人以高尚纯洁之精神，感其天性的真美，此实为根本解决的问题”，他分析了要倡导美育的理由，即“现代各国政府学者，鉴于人生之役于物质，无病呻吟，不可终日，故盛倡美育以为解脱”。他们成为蔡元培美育与教育思想的倡导和实践者，大力引入西方艺术，推动美术教育改革，引领现代艺术运动。将西方艺术这门“新学”作为改造社会的良药和利器。

二十世纪二三十年代，一大批艺术家创作了众多具有爱国主义，反映社会现实的历史画和故事画，如林风眠的《痛苦》，徐悲鸿的《田横五壮士》《愚公移山》，蒋兆和的《流民图》等。鲁迅还发起了“新兴木刻运动”，大力推进中国美术事业。在这一潮流的推动下，教育界和艺术界掀起了一场关于美育的讨论和研究的狂风，出现了一批美育团体和美育研究的报刊，如上海艺术专科师范学校成立了中国现代第一个美育学术团体——中华美育会，并创办了中国首部以传播美育理念为宗旨的美育学报——《美育》；李叔同主编了期刊《白阳》，以倡导审美教育为使命；知名美术教育者李石岑编辑《教育杂志》等。这些美育团体和美育研究的报刊涵盖文学、音乐、美术、诗词等方面，广泛刊登了国内外美育人士和文艺理论家的有关研究，对我国近代美术教育产生有很大的影响。

抗日战争激发了热血青年的爱国热情，青年美术家更是纷纷以艺术为武器，投身于抗日战争和革命事业。1942年毛泽东同志发表的《在延安文艺座谈会上的讲话》确立了文艺为工农兵服务，为无产阶级服务的方向，体现了毛泽东的文艺及美育思想：“现在世界上，一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级，属于一定的政治路线的。为艺术的艺术，超阶级的艺术，和政治并行或互相独立的艺术，实际上是不存在的。”^①“各种干部，部队的战士，工厂的工人，农村的农民，他们识了字，就要看书、看报，不识字的，也要看戏、看画、唱歌、听音乐，他们就是我们文艺作品的接受者。”^②这就决定了文艺对象的变化，要求文艺工作者针对文艺对象做相应的调整，要树立文艺为无产阶级服务的方向，集中体现了文艺与政治紧密相连的毛泽东文艺思想。

3. 陶行知等人的“乡村美育救国”

20世纪初，面对帝国主义和封建势力的双重压迫，农村经济几乎破产与崩溃，以陶行知（图1-8）、晏阳初（图1-9）、梁漱溟（图1-10）为代表的知识分子倡导“到乡村去”“到民间去”，成为乡村教育的先驱。在蔡元培“教育救国”的支持倡导下，黄炎培主张大职业教育主义。他在1926年创办了中国最早的职业学院，强调培养职业能力，注重个性发展，提倡全面职业素养教育和教育平民化的职业教育思想。陶行知倡导生活教育，发起了乡村教育运动，形成“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”

① 毛泽东：《毛泽东选集（第3卷）》，人民出版社，1991，第865页。

② 同上书，第850页。

的生活教育理论体系。

图 1-8 陶行知

图 1-9 晏阳初

图 1-10 梁漱溟

在其教育理论的指导下，陶行知及其同仁创办了晓庄试验乡村师范（现南京晓庄学院），打算培养一大批和他理想一样、思路一样的教师，来和他一起承担改造“国情”的重任。他还成立民众学校，对农民进行识字教育；开办中心茶馆，为农民提供健康休闲的娱乐场所等。他提出：“乡村教育政策是要乡村学校做改造乡村的中心，乡村教师做改造乡村生活的灵魂。”他提出要以文艺教育救愚，以卫生教育救弱，以公民教育救私，以生计教育救穷，以此四端来完成乡村改造工作。

陶行知不仅立足于教育，还放眼社会，倡导社会美育。他认为环境美是社会美的基础，主张“应当乘着美术的精神，去运用科学发明的结果，来支配环境，使环境出现和谐的气象”^①。陶行知还开辟了非常规化的美育实践场所，比如农工与劳工学院、平民夜校等。在如何实施美育的问题上，陶行知认为开展艺术课、诗教、艺术活动、环境美育是学校美育的主要途径。他在担任中华教育改进社总干事时，就坚决主张把美育作为学校教育的一门主科，认为学校美育不仅可以在课堂内进行，还可以通过成立文学组、音乐组、戏剧组，组织音乐欣赏、绘画展览等课外活动来进行。

与陶行知并称“南陶北晏”的晏阳初是中国近代著名的平民教育家，他的乡村美育思想融入了“平民教育”与“乡村建设”的理论体系中。他认为乡村落后源于农民“愚、穷、弱、私”四大弊病，其中“愚”不仅是文化知识的匮乏，也包括审美与精神层面的蒙昧。他希望通过美育可补“愚”之短板，打破农民的精神封闭。他倡导“平民教育”理念，坚持教育为平民，让农民享有美育权利。

他主张在实践中，通过乡学、村学的课程设置，如教授弟子规等传统文化内容，对学生进行道德教化和审美熏陶。同时，开展改良风俗等活动，提倡敬老、睦邻、礼贤等道德风尚，营造良好的乡村文化氛围，提升农民的精神境界和审美情趣。

晏阳初在 1923 年成立了“中华平民教育促进总会”。他主张通过“四大教育”（文

^① 陶行知：《陶行知文集》，江苏人民出版社，1981，第 61 页。

艺教育、生机教育、卫生教育和公民教育)、“三大方式”(学校式、家庭式和社会式)、“六大建设”(政治、经济、文化、自卫、卫生、礼俗)开办平民学校,扫除文盲;倡办手工业和其他副业;建立医疗卫生保健制度;开展农民戏剧等,深受农民的欢迎,被誉为“全世界平民教育的先行者”。

梁漱溟是乡村文化重建的倡导者,他相信中国文化能够承担拯救世界的使命。要救国,就要立足中国儒家思想,吸收西方文化精华,重建中国优秀的文化,其着眼点就在农村。他认为只有从政治、经济、教育上重建,从乡村一点一滴开始,乡村才能安定,中国社会才能进步。梁漱溟的“乡村建设方案”提出要把乡村组织起来,建立乡农学校作为政教合一的机关,向农民进行安分守法的伦理道德教育,以达到社会安定的目的,即“乡村文明”“乡村都市化”。梁漱溟的乡村教育实践也是以“文化救国”为理论支撑,以乡村教育带动社会改造的实践探索。

(二) 新中国成立初期的“社会主义美育”

新中国成立之初,国家百废待兴,在此背景下,面对新的时代,各阶层都信心十足,满怀希望。美育研究处于前所未有的崭新的历史发展时期。美学家朱光潜从马克思主义美学思想出发,多次提出并阐述了“实践”的基本思想,他认为美育的核心是情感教育,美育是提升人格修养的重要途径,艺术是美育的媒介,美育需要通过引导人欣赏艺术的本质来发挥作用,他强调美育的非功利性和人文性。朱光潜的审美观念为新中国审美教育的发展提供了基本依据。美学家蔡仪强调艺术的审美和社会之美,他认为,艺术不但可以让人了解社会,也可以让人获得心灵上的慰藉,从而改变现实,推动整个社会的健康发展。

新中国成立后,毛泽东的文艺美育理论成为新中国文艺美育的重要内容。毛泽东是马克思主义学者,他非常注重文艺的审美教育作用。他说:“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西。”^①由于“生活乃文艺之源”,毛泽东提出,文艺工作者“必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去,到火热的斗争中去”。毛泽东将文学与美术教育与中国的历史使命相联系,提出了文艺批判的两个标准:政治标准与艺术标准,强调美育以服务社会主义建设和思想政治教育为核心。

(三) 中国新时期的美育:美育强国

改革开放以后的新时期是我国美育发展的最好时期,大致可以分为以下三个发展阶段。

第一阶段是二十世纪八九十年代的美育恢复发展阶段。如何进行社会主义精神文

^① 毛泽东:《毛泽东选集(第3卷)》,人民出版社,1991,第860-861页。

明的建设是当时社会必须面对的重大课题，教育界和艺术界要求尽快恢复并发展美育事业。1982年5月28日，中共中央发布《深入持久地开展“五讲四美”活动争取社会主义精神文明建设的新胜利》的通知，提出“建设一个现代化的社会主义强国，不但要有高度的物质文明，而且要有高度的社会主义精神文明”。1986年，教育部艺术教育委员会成立，标志着“在国家教育方针中重新明确了美育地位”。用审美教育达到抵制文化入侵、建设社会主义精神文明的目标已被提上国家政策的制高点。美育被视为社会主义精神文明建设的重要组成部分。但是在高等教育中，美育却仍处在初级阶段。

第二阶段是进入21世纪以后，我国政治、经济、文化建设有了飞跃发展，国家对高素质人才要求越来越高，使素质教育得以全面实施。我国开始从素质教育方面强化美育的重要地位。1999年6月召开的第三次全国教育工作会议颁布了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，指出：“美育不仅能陶冶情操、提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。”它从素质教育的高度审视美育，同时确认了美育“不可替代”的地位，并明确提出“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况”，还根据美育实际，要求“将美育融入学校教育全过程”，同时，“高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程”。这些都具有极其重要的现实意义，开启了中国当代大学美育发展的新阶段。

第三阶段是2013年以后，中国一跃成为世界第二大经济体，中国特色社会主义昂首迈入新时代，站在了新百年的起点。我国高等教育建设在“识变、应变与求变”理念下，积极应对全球新科技革命、新经济革命、新政治格局与新思想热潮的到来。迈入科技创新驱动的新时代，美育不仅要培养学生的审美力，还要培养学生的创新力和竞争力，这就需要在美育教学中不仅要引导学生学会简单的艺术鉴赏，提升审美能力，更要帮助学生深刻认识到艺术与科技的关系，让美育在培养学生的创新力方面发挥重要作用。新时代美育最大的特点就是面向未来的“创新力培养”。新时代的美育观要以马克思主义科学理论为指导，与我国新时代的社会发展需求相适应，以培养全面发展的创新型人才为目标，引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶学生高尚的情操。新时代的美育不仅要作用于个人自由而全面的发展，更要作用于民众、民族乃至整个国家、世界的命运前途，既要人文关怀出发并回归人文的“善”与“德”的价值重塑，又要将个人理想、社会理想和国家理想相统一，成为社会前进和改革的动力及创造力。

美育问答

我国古典美学思想对于新时代的美育有什么价值意义？中西方美育思想有哪些差异性？马克思主义美育思想的科学性体现在哪里？