

审美与语文教育

朱艳玲 著

河南人民出版社

此书献给我的母亲和外婆，
以慰藉“予欲养而亲不待”的怀想！

在审美引领的语文教学中,我们的胸襟像一朵花儿似的展开,接纳自然和人生的全景,思索它们的意义,品味它们的意趣,体验精神的超逸、心灵的充盈,享受生命新鲜、温雅、从容的境地!

这是讲坛的妙处,更是教育者本有的情怀!

——作者感言

目 录

上编 现代美育理念的引领

第一章 王国维——中国现代美育的开创者·····	3
一、王国维的生平及其美育思想的文化渊源·····	4
二、王国维美育思想的精神内核及其意义·····	8
三、王国维美育思想的当代价值·····	15
第二章 蔡元培——中国现代美育的奠基者·····	22
一、蔡元培美育思想形成的时代背景·····	23
二、蔡元培美育思想的理论来源·····	27
三、蔡元培在中国现代美育史上的历史地位·····	30
四、蔡元培美育思想的启示·····	50
第三章 朱光潜——中国现代美育的传承者·····	61
一、朱光潜美育思想的产生·····	62
二、朱光潜审美教育思想的内涵·····	67
三、朱光潜审美教育思想的价值·····	83
四、朱光潜美育思想的启示·····	89

第四章 宗白华——中国现代美育的超逸者	99
一、审美人格提出的背景	100
二、审美人格建构的基本内涵	102
三、审美人格与艺术的人生观	104
四、审美人格的理想范型	107
五、艺术意境的启示——审美人格的理想境界	114
六、审美人格的践行和守望	118

下编 语文教育的审美践行

第一章 语文审美化教学的意义	131
一、审美是素质教育的迫切需求	131
二、审美化教学是教育的人文回归	134
三、审美化教学体现了语文教育的审美定位	136
第二章 语文审美化教学的内涵及特点	139
一、语文教学及审美化的内涵	139
二、语文审美化教学的特点	142
第三章 语文审美化教学的模式构建	146
一、语文教学目标审美化	146
二、语文教学内容审美化	150
三、语文教学行为审美化	154
四、语文教学评价审美化	156

第四章 实施语文审美化教学模式的关键·····	159
一、教师审美能力的提高是审美化教学的前提·····	159
二、教师审美素养在语文教学中的呈现·····	165
三、学生审美心理品质的培育是审美化教学的重点·····	176
第五章 语文审美化教学的实施应用·····	183
一、散文审美化教学的方法·····	183
二、散文审美化教学示例·····	188
三、诗歌审美化教学的方法·····	203
四、小说审美化教学示例·····	213
第六章 回念——文本话语的审美观照·····	223
一、世俗的欢悦和孤独——张爱玲的审美诉求·····	223
二、最好的生命之梦——沈从文的审美理想·····	236
后 记·····	261

上 编

现代美育理念的引领

真正的学者将生命和学术联系在一起,在时代文化转型的风云中直面人生苦难,体验着生存深渊并敢于进入深渊探底。他们在现代人的情感萎靡中唤醒对生存状态的思考,投一束理念的光亮照彻幽昧的思想暗夜。在现代美育理论的发展历程中,留下了王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华等学者的名字,他们以超迈的胸襟和戛戛独造的胆识为骚动浮躁的世界寻求精神安顿的家园;他们又以真血性、真情怀去担当一个世纪的苦难并创立了现代美育理念。他们的学术思考和人格魅力,引领我们走向审美的语文教学……

第一章

王国维——中国现代美育的开创者

王国维遗留给我们的是他的知识的产品,那好像一座崔巍的楼阁,在几千年来的旧学的城垒上,灿然放出了一段异样的光辉。

——郭沫若

王国维是中国近现代著名学者,在文史研究的多个领域均有卓越的创举和贡献,一生著述丰富。他的美育思想是以中国传统的美育思想作为其深厚的土壤,并借鉴西方美学、美育学、教育学、心理学思想而形成的。强调“学术独立”是王国维学术思想的基本精神,这一基本精神体现在其美育思想上,即强调美育的独立性。

18 世纪末德国诗人、哲学家席勒的《审美教育书简》出版,第一次系统地阐述了美育的性质、功能和意义,美育作为人生教育的一项重要内容才正式宣告独立,但美育思想却古已有之。在我国,有着贯穿于整个中华文明的礼乐教化思想;在西方,从古希腊、古罗马时期到中世纪及以后的文艺复兴、启蒙运动时期,美育的价值意义都从不同的角度得到了肯定。到了 18 世纪末,产生了以席勒为代表的西方

现代美育理论。至于中国现代的美育理论,是19世纪末随着西学东渐才建立发展起来的,其开创者是著名学者王国维。

一、王国维的生平及其美育思想的文化渊源

1. 王国维生平概况

王国维(1877—1927),初名国祯,后更名国维,字静安,亦字伯隅,初号礼堂,后更为观堂,又号永观,浙江海宁人。1877年12月3日出生于海宁盐官镇。其父王乃誉,聪明机敏并善于学习,尽管少年失学,但仍坚持自学,对书法、图画、篆刻、诗词、古文、公文都有涉猎,这对王国维后来从事学术研究都有着深远的影响。1883年王国维七岁时,开始在近邻潘紫贵的私塾读书。读至11岁时,王乃誉不满意潘紫贵的教育,为王国维重新选择了老师。于是,王国维改到陈寿田的私塾,学习时文八股、散文、诗词。1892年,王国维十六岁,中秀才,到杭州应府试,未被考取。1894年,王国维考入杭州崇文书院。1896年,到杭州应府试科拔考,未录取。同年11月,娶莫氏为妻。1897年,到杭州应乡试,又未考取。1898年,王国维开始走上独立谋生的道路。1898年2月,王国维到上海时务报馆任书记。后又到罗振玉主办的东文学社学习。一个偶然的的机会,罗振玉在学生的扇子上发现王国维的《咏史》诗,很欣赏,从此对王国维就特别器重,并给予王国维很多帮助。

1899年,王国维开始学习康德、叔本华哲学。1901年1月,王国维到日本东京物理学校学习,5月因病回国。当年夏初罗振玉在上海创办《教育世界》杂志,由罗振玉、王国维主编。1902年上半年,王国维翻译了许多日本人关于教育学和哲学方面的著述。1903年3月,王国维到南通通州师范学校任教,讲授伦理学,并开始接触康德的《纯粹批评》以及叔本华的《意志及表象之世界》。这年发表了《论教育之宗旨》、《哲学辩惑》、《汗德像赞》、《叔本华像赞》等文。1904年12月,正式担任江苏师范学堂教习,后任中学方面总教习。从

1904年至1908年先后发表了《红楼梦评论》、《孔子之美育主义》、《论性》、《释理》、《教育偶感二则》、《叔本华之哲学及教育学说》、《论近年之学术界》、《论新学语之输入》、《论平凡之教育主义》、《教育小言十二则》、《奏定经学科大学文学科大学章程书后》、《文学小言》、《屈子文学之精神》、《古雅之在文学上之位置》、《人间词话》等。1908年至1911年,因其“欲为哲学家,则感情苦多而知力苦寡;欲为诗人,则又苦感情寡而理性多。诗歌乎?哲学乎?他日以何者终吾身所不敢知,抑在二者之间乎?”王国维的学术研究从哲学转向传统词曲。1911年后,王国维的学术重点再一次转移,走向对古史学的研究,并取得了丰厚的成果。1927年6月2日,送别放假的清华学生后,王国维向同事借了五元钱,自沉于昆明湖。享年五十一岁。人们在他身上发现一张遗嘱,上面写道:五十余年,只欠一死。他在学术生涯的巅峰期告别了人世。八十多年来,对王国维的死因有很多猜测。好友陈寅恪认为王国维并非人们说的简单殉清,他的死完全是一种“文化殉节”。

综观王国维的一生,他为人淡泊名利,治学孜孜以求,学术博大精深,以及一贯坚持学术独立的精神,都是值得后世永远景仰的。潘知常先生对王国维的贡献曾有如下评价:“他的意义就在于:他所反对的,是国人从来没有反对过的。由于他的诞生,我们必须把美的历史划分为‘他之前’与‘他之后’。也是由于他的诞生,我们突然意识到:头足原来可以倒置,平原竟然都是丘陵,而国人眼中的金字塔实际却是海市蜃楼。他的貌似枯槁的短句子中的蕴涵是如此丰富,简直就是一场风暴,一下子就卷走了中国美学堆积千年的陈腐的思想垃圾。在灵魂的境地从未学会站立的中国美学,也终于得以学会了站立。”

2. 王国维美育思想的文化渊源

王国维生活的年代是中国近现代史上一个剧烈变动的时代,国力的贫弱与民族的复兴致使不少志士仁人为之而呐喊和奋斗,不少

的救国主张也相应地被提了出来。在“教育兴国”思想的影响下,王国维欲以振兴学术而实现强国的目的,“他拿‘西洋之思想’的输入对我国学术的生发、启迪作用,同历史上六朝以至唐宋时期‘佛教之东适’之巨大影响相比。他力主‘能动’而不是‘受动’地对待西学,以达到中西二学的‘化合’”。于是,以中西“化合”为其主要特征的王国维美育思想也就逐渐形成和发展起来。

作为中国近现代史上的著名学者,王国维在中国古典艺术、古典美学上的造诣是世人皆知的,其美育思想深受道家思想的影响也是有目共睹的。众所周知,道家美学张扬的是一种超越的精神,提倡的是自然无为的“大美”。王国维提倡美育的目的是培养审美主体的自由、独立的精神以完善人格,提出“无用之用”的命题,无疑是对老子“无为之有为”思想的传承。他在《列子之学说》中通过对老子与列子的哲学思想的比较,认为“老子说无为而常着眼于由无为而来之有为;列子亦说有为,而其说之所趋,竟全归于无为……老子于其无为自然说之中,尚寓积极的理想;而列子则消极的也,无理想的也。老子多忧时慨世之精神,列子多厌世遁俗之思想。故老子多说反言的真理,教人以处世之道;列子惟一意以求解脱而已。在老子,则现在社会尚为一关心之对境,其矫激之言,毕竟由以道济世之成而出。”从而揭示了老子“无为之有为”的真谛。而“无用之用”的提法,则显然直接来源于庄子。庄子在《人间世》中说道:“山木自寇也,膏火自煎也。桂可食,故伐之;漆可用,故割之。人皆知有用之用,而莫知无用之用也。”

正如众多学者所指出的那样,王国维的《人间词话》是其深受道家思想影响的有力佐证。今天看来,《人间词话》不仅是王国维美学思想的巅峰之作,而且也是其美育思想的佳作名篇。其所谓的“合乎自然”与“邻于理想”、“入乎其内,出乎其外”、“隔与不隔”等重要的美学思想,既是有关审美欣赏、审美创造的著名论断,在美育方法论和目的论上也具有重要意义。

王国维的美学思想的形成除了受我国传统的道家思想的影响外,还与有意识地吸取西方文化有着必然的联系。王国维最初由康德开始接触西学,由于康德理论的艰深,遂选择研究叔本华,然后再转向康德。在叔本华思想的影响下,王国维认为,社会人生的苦闷源自于“生活之欲”;从康德那里,主要是接受了审美的超功利性以及艺术天才论的观点。对此,佛雏先生曾有过一段极为精辟的论述。他说:“至于叔本华哲学(包括美学)何以受到先生如此青睐,窃尝以为有如下数因:第一,当时强邻逼侵,国势阽危,先生一介书生,思以振兴学术为救亡之根本,而哲学为诸学之冠冕,在他看,康叔哲学又属哲学中之‘第一义’。第二,先生赋性‘忧郁’,庄列思想盖所固有,今于叔氏之书而得一大印证,而其体系之‘缜密精锐’处,又似足补庄列诸家之所不及。这比之苏子瞻初读《庄子》那种若有夙契之感,实更有过之。第三,先生少年时期英雄崇拜心理(观其《咏史》诗可见),若康若叔,在他看,均属‘旷世之天才’。第四,叔氏之书不甚艰晦而富文采,叔氏自称其书不缺乏‘美’,亦哲学,亦文学,这对先生也是完全相投的。”可见,王国维的哲学、美学思想源于中国传统的老庄与德国的康德、叔本华之“化合”论,是毋庸置疑而可定论的。

然而,王国维的美育思想并非是其美学思想的自然延伸,而是在他“化合”中西哲学美学思想的同时,又“化合”了中西方美育、教育学和心理学思想所致。传统的礼乐教化尤其是诗教和乐教,对王国维的影响可以说是根深蒂固的,他的美育思想是对我国传统美育思想的继承和发展。通过研究席勒的“游戏”说,王国维找到了应对“生活之欲”带来的人生苦闷的办法,在此基础上,他率先提出“以美育代宗教”如此振聋发聩的惊人之论。

对王国维美育思想影响较大的心理学家是丹麦的海甫定。海甫定本是丹麦的哲学家,他的哲学思想深受康德和叔本华的影响,而王国维很感兴趣的却是其心理学。1903年,王国维曾把海甫定1882年出版的《心理学大纲》引入中国,成为中国翻译出版西方心理学著

作的第一人。王国维在翻译出版海甫定的《心理学大纲》过程中,海甫定的心理学思想对其美育思想的建立可谓影响颇大。如1907年撰写《人间嗜好之研究》时,他将心理学、文学、美学相融合,使之既是一篇文艺心理学论文,同时也是一篇美育论文。在这篇论文中,他从心理学的角度切入,首先阐明人们之所以有所嗜好的原因,指出:“人与其无生,不如恶生;与其不活动也,不如恶活动。此生理学及心理学上之二大原理,不可诬也。人欲医苦痛,于是用种种之方法,在西人名之曰‘Tokilltime’,而在我中国,则名之曰‘消遣’。其用语之确当,均无以易,一切嗜好由此而起。”进而论述高尚嗜好与卑劣嗜好的本质区别,由此阐明美术、文学在美育上的作用。最后,王国维指出,要抑制卑劣的嗜好就必须以高尚之嗜好取而代之,这正是美育的社会作用之所在。

总之,王国维的美育思想是其将中西美育思想进行“化合”的结果。“化合”当然不是简单的相加和拼凑,而是在传承民族文化的同时汲取西方文化的素养而形成和发展起来的新思想、新观念和新理论,具有以往此种思想、观念和理论未曾具有的新质。这种新质,就是强调美育的独立性。

二、王国维美育思想的精神内核及其意义

1. 美育思想的精神内核:美育的独立性

王国维在《哲学辩惑》中指出:“教育学者实不过心理学、伦理学、美学之应用。”“教育之宗旨,亦不外造就真善美之人物。”而后在《论教育之宗旨》一文中首倡美育,并在《论小学校唱歌科之材料》、《去毒篇》、《古雅之在美学上之位置》、《人间嗜好之研究》、《论哲学家与美术家之天职》等文中探讨了美育的有关问题。可见,他对美育的探讨,一直贯穿于其哲学、心理学、伦理学、文艺学以及美学的研究之中。其精神内核是美育的独立性。

作为中国现代美育的先驱者,王国维美育思想的杰出贡献莫过

于强调美育的独立地位和强调美育的独立价值。这既是他批判继承中外美育思想的结果,也是他“化合”老庄和康德美学思想的创见。在他看来,教育包括两个方面,一是体育,即培养健全的体魄;一是心育,包括德育、智育和美育。在传统的美育思想中,德育是第一位的,美育是从属于德育的,是第二位的。而他则认为,美育与德育和智育是并列的,美育有其自身的价值和独立的地位,其德育的功能是潜在的,是属于第二位的。这是王国维美育思想的核心。

他在1907年撰写的《论小学校唱歌科之材料》一文中,一方面阐明了美育的目的,而另一方面又指出美育的独立地位,即不从属于德育。在他看来,美育之所以不同于德育,是因为在审美活动中,审美主体面对美的形式或形象,主要是通过直觉进行体验,是一种精神上的陶冶和感染,而不是物欲或功利上的判断。而德育则不同,德育需要通过人的理智和意志才能实现。美育育“美”,德育育“德”,两者的任务是不同的。美育的直接功能是树立正确的审美观,培养欣赏美和创造美的能力,而美育的育德功能则是间接的。也就是说,美育有其自身独立的价值,美育的育德功能是在美育的过程中进行的。因此,若要发挥美育的育德功能还必须服从审美的原则,美育具有独立性之品格也就不言而喻了。

事实上,王国维关于美育独立性的论述,可见于其整个美学论著之中,只不过在不同的篇目中其侧重点有所不同而已。就以《古雅之在美学上之位置》来说,他以艺术本身具有的独立品格和独立价值,从侧面论证了美育的独立性问题。

《古雅之在美学上之位置》在王国维的美学著作中是一篇具有代表性的作品。他在这篇文章中不仅把美的特征高度地概括为“可爱玩而不可利用”,提出了“一切之美皆形式之美”的著名观点,而且还在此基础上创立了他的“古雅说”。“古雅说”在王国维的整个美学思想中占据着十分重要的位置,它不仅是王国维“化合”中西美学思想的独创,而且也是其倡导美育的理论依据。

康德曾说：“天才只能为美的艺术的作品提供丰富的材料；对这些材料的加工以及形式则要求一种经过学习训练而成的才能，以便在这方面作一种在判断力面前能够经得起考验的运用。”王国维受康德这一思想的启发，认为对于优美和宏壮的判断是先天的、普遍的、必然的判断，而对于“古雅”的判断则是后天的、经验的、特殊的、偶然的判断。由此，王国维认为：创造艺术的优美和宏壮，必须是天才才能为之；而创造艺术的“古雅”，由人力（学习）就可实现。而且，天才也有神性枯竭之时，也需人力去补充。这就从主体和客体两方面肯定了“古雅”在美育学中的地位。就创作主体而言，如何美丽地描写事物，使被描写的事物具有“不可言之趣味”，必须依靠后天的艺术修养才能达到；就作品的艺术价值而言，艺术表现手法虽不能脱离其表现的内容来谈，但艺术表现手法自身具有它独立的美学内涵。

尽管王国维在《古雅之在美学上之位置》中并未给“古雅”作出明确的定义，但仔细研读并把它放在其整个美学思想和美育思想中进行考察，我们可得出以下结论：王国维所谓之“古雅”是指艺术表现的形式即手法等，它包括以下五方面的内涵：一、“存于艺术而不存于自然”；二、（在艺术中）“第一形式”经它而“愈增其美”；三、具有独立之价值；四、与优美和宏壮的审美性质判断不同；五、是低度的优美或低度的宏壮。

王国维之所以集这五个方面的内涵于“古雅”一身，其目的是阐明“第一形式之美”（优美和宏壮）与“第二形式之美”（“古雅”）的辩证关系，以彰显“古雅”的价值意义，即“在美学上之位置”。可见，王国维确立“古雅”为一美学范畴，创立“古雅说”，是为了把“古雅”与优美和宏壮相区别，说明艺术美中人力的因素，对艺术中“非天才”所创造的美给予肯定。

王国维对西方形式批评理论的引进，走的是一条中西相结合的道路，体现了努力使之中国化的发展趋向。尽管在《古雅之在美学上之位置》这篇专论中，王国维用在论述“古雅”之美育意义上的笔

墨并不多,而“古雅”在王国维整个美育思想中地位则是十分重要的。“古雅说”的确立,不但使“非天才”所创造的美有其独立位置,而且更为重要的是指出了普通人经过后天的培养也可有“古雅之创造力”,从而具体而深刻地论证了美育的社会地位和社会价值。“虽不能喻优美及宏壮之价值者,亦得于优美宏壮中之古雅之原质,或于古雅之制作物中,得其直接之慰藉”,正是这种地位和价值的具体体现。

王国维认为在美育的领域内,美育的育德功能是第二位的,美育自身的价值才是第一位的观点,与波德莱尔关于诗的作用的论述是一致的。波德莱尔曾说:“我不是说诗不淳化风俗,也不是说它最终的结果不是将人提高到庸俗的利害之上;如果是这样的话,那显然是荒谬的。我是说如果诗人追求一种道德目的,他就减弱了诗的力量;说他的作品拙劣,亦不冒昧。诗不能等于科学和道德,否则诗就会衰退或死亡;它不以真实为对象,它只以自身为目的。”

王国维重视美育的独立地位,不同于中国传统的美育思想。“因为中国古代的乐并不是作为艺术而存在,而是作为礼的一种仪式而存在。它附丽于礼之上而没有独立地位是不容怀疑的。”王国维在其《论哲学家与美术家之天职》中慨叹道:“呜呼,美术之无独立之价值也久矣!”然而,王国维并没有因此而否定传统礼乐相济的教育路线,并没有因此而否定美育的育德功能,而是强调美育的独立地位,指出美育的第一目的是“调和感情”,第二目的才是“陶冶意志”。可见,在王国维的美育思想中仍留下中国传统美学思想的深深印记。

2. 美育的意义:四育并举,以培养“完全之人物”

王国维强调美育的独立性,旨在说明美育在教育体系中应有之地位,而在他的教育蓝图里,美育绝不是孤立的,只有当其与体育、智育、德育并举时,才能实现其重要意义:四育并举,以培养“完全之人物”。这与张世英先生的思想是一致的。张世英先生认为:“超主客关系的审美意识貌似脱离实际,而从深层来看,它不仅能决定道德意