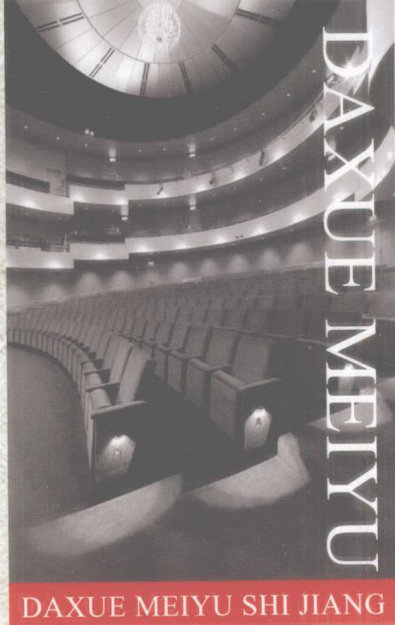
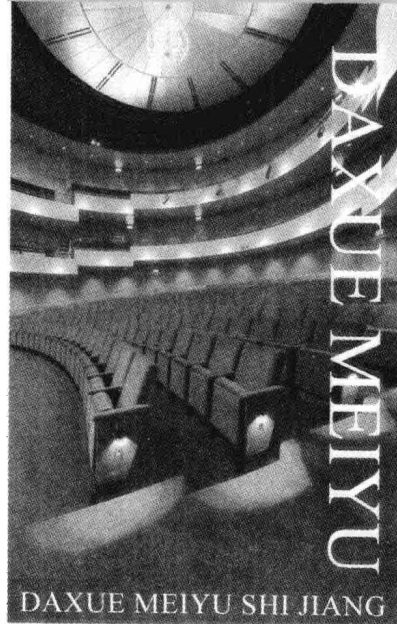

大学

DAXUE 美育十讲

陈元贵◎编著 MEIYU SHI JIANG

大学

DAXUE 美育十讲

MEIYU SHI JIANG

陈元贵◎编著

ARTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(C I P)数据

大学美育十讲 / 陈元贵编著. —合肥: 安徽文艺出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5396-3402-9

I. ①大… II. ①陈… III. ①美育 - 高等学校 - 教材
IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 093240 号

出版人: 唐 伽

责任编辑: 秦 雯

装帧设计: 陈 爽

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)3533889

印 制: 合肥中德印刷培训中心印刷厂 (0551)3813778

开本: 700×1000 1/16 印张: 11.5 字数: 230 千字

版次: 2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

版权所有, 侵权必究

目 录

第 1 讲	“娱乐至死”的时代,大学美育何为?	001	
第 2 讲	“美是难的!”——从苏格拉底的那一声感慨说开去	018	
第 3 讲	“我的地盘我做主”! ——也谈现代社会人的美	035	
第 4 讲	“五岳归来不看山,黄山归来不看岳” ——自然美的审美特征管窥	053	001
第 5 讲	“于天地之外,别构一种灵奇”——试论什么是艺术	071	
第 6 讲	“杏花春雨江南”与“骏马秋风冀北” ——电子信息时代的优美与崇高、丑与恐怖	090	Y 目
第 7 讲	从“无厘头”、“恶搞”到“山寨”——网络文化时代的喜剧性 ..	107	录
第 8 讲	草根文化时代“含泪的笑”	126	
第 9 讲	由“审美疲劳”论及审美活动的特征	143	
第 10 讲	从“一见钟情”看美感的心理过程与心理要素	161	
后 记		179	

第1讲

“娱乐至死”的时代，大学美育何为？

该用怎样一个词概括当下这个时代？各有各的说法。

政治家和经济学家说，这是一个全球化的时代；信息学家说，这是电子信息时代，是一个图像化的时代；尼尔·波兹曼说，这是一个全人类正在“娱乐至死”的时代；网友们说，这是一个山寨精神盛行的时代。……

种种说法，未免让我们有点晕头转向。然而我们深知：这是一个重视物质利益远远超过精神思索的时代，这是一个追求当下效应更甚于长远目标的时代。当多年前学者们就已在兴高采烈地狂呼“日常生活审美化”的时候，其实真正的美可能正离我们越来越远。

在这样的时代，大学生的审美教育还能做些什么呢？或者说，大学美育还有多少存在的价值呢？而要回答好这个问题，首先得搞清楚，我们现在究竟身处什么样的环境之中。

一、现状概览

早在二十多年前，美国学者尼尔·波兹曼就曾在他的《娱乐至死》一书中感叹说，由于印刷术时代的衰落和电视时代的蒸蒸日上，整个美国已经步入这样一种境地——“一切公众话语都日渐以娱乐的方式出现，并成为一种文化精神。我们的政治、宗教、新闻、体育、教育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸，毫无怨言，甚至无声无息，其结果是我们成了一个娱乐至死的物种。”^①具体说来，娱乐精神主要表现在以下几个领域：

在政治领域。当年林肯和道格拉斯之间进行了七场著名辩论，而第一场就花了七个小时。现在的一些总统竞选人也在电视上进行所谓的辩论，但他们通常只说几分钟，而观众更为关注的却是辩论者的外表、眼神，怎样微笑、怎样说俏皮话。美国第27任总统塔夫脱，体重300磅且满脸赘肉。尼尔·波

① 尼尔·波兹曼：《娱乐至死》，广西师范大学出版社，2004：4。

兹曼断言：幸好塔夫脱当年是在广播上向公众发表演讲，那时演讲者的体型同他的思想是毫不相干的，如果他生活在电视时代，情况就大不相同了。在电视上，话语是通过视觉形象进行的，而 300 磅的笨拙形象，即使能言善辩，也难免淹没演讲中精妙的逻辑和思想。正是因为形象远比思想来得重要，所以美国前总统理查德·尼克松曾把自己的一次竞选失败归罪于化妆师的蓄意破坏，他就如何严肃对待总统竞选这个问题给了爱德华·肯尼迪一个建议：减去 20 磅体重。由此看来，胖子、秃子，以及那些外表经过整容仍无较大改观的人，事实上已经被剥夺了竞选任何高层政治职位的权利，让人啼笑皆非的是，“政治家原本可以表现才干和驾驭能力的领域已经从智慧变成了化妆术”^①。

在新闻领域。美国的大多数新闻工作者，尤其是电视播音员，他们在吹风机上花的时间比在播音稿上花的时间要多得多，并且由此成为娱乐社会最有魅力的一群人。

002

在商业领域。美国的商人早就发现：商品的质量和用途在展示商品的技巧面前似乎是无足轻重的，于是便有了铺天盖地的广告……

尼尔·波兹曼当年所担心的事情，其实早已在当下的中国上演。近些年，随着以电视、互联网和手机等为代表的现代传播媒介日益普及乃至突飞猛进，也催生出大众日常生活中那些层出不穷、夺人眼球的娱乐或准娱乐事件，譬如全民选秀、媒体炒作、关于明星艺人的种种传闻，等等。一时间，欢呼者有之，批判者也有之。

欢呼者认为人不能缺少娱乐精神，一个人是否善于娱乐，是否学会幽默，其实体现出他的智慧以及自知程度。单就 2006 年的娱乐界而论，不论是相声演员郭德纲的蹿红，还是大导演陈凯歌和平民胡戈之间的“馒头”案，都曾引起社会各方广泛关注，但是三个人的表现却各有差异：陈凯歌曾经执导过《黄土地》、《霸王别姬》等影片，在坊间有着很好的口碑，甚至被认为是中国影坛上少有的学者型艺术家。郭德纲坚持相声传统的“平民路线”，说老百姓喜欢的“段子”，是“包袱”不断、让人“一笑到底”的“相声界新一代旗手”。小伙子胡戈的几部“大作”^②，有着后现代无厘头的强烈色彩，极具搞笑的诙谐风格，顺应了年轻人话语颠覆、求新求变的思潮，让无数“小资”乐而忘返。以上三

① 尼尔·波兹曼：《娱乐至死》，广西师范大学出版社，2004：5。

② 胡戈的网络恶搞作品有《一个馒头引发的血案》、《春运帝国》以及《鸟笼山剿匪记》。

人虽均已成就不俗，但却非每个人都能自知无知。郭德纲自知，名片上书：“北京德云社·非著名相声演员郭德纲”。胡戈也自知，“我只是为了好玩，学一点制作技巧”。他们都只有“燕雀之心”，而无“鸿鹄之志”。可陈大导演不一样了，《无极》是要表现自由、爱情、命运几个伟大母题，有着强烈的悲天悯人情怀，很明显，鸿篇巨制的《无极》是直接奔奥斯卡冲戛纳而去的。自知，成就了郭德纲和胡戈，由于他们的幽默，一个造成了京城一票难求的一大奇观，一个成了网民一边倒支持的反权威英雄。而陈凯歌由于他的“无知”，被众人指责为缺少娱乐精神、缺少幽默，成了“人不能无趣到陈凯歌这个地步”。所以，“由郭德纲、胡戈，我们看出幽默和欣赏幽默的人是要有一定境界的，是要有一颗悟彻、宽容、善良之心的。”^①至于娱乐圈的从业人员，更要遵守游戏规则，学会幽默。不要动不动就把自己当个精英，形而上，微言大义，文以载道；动不动就板着个脸，骂你“操蛋”，骂他“无耻”；动不动就要上法院，诉诸法律，告你诽谤。……

这些话语听起来甚是吓人，一个人是否具有娱乐精神，居然和他的人品有关，这样一来，还有谁敢不娱乐，敢不幽默呢？哪怕是睁着眼被人开涮，恐怕也只能捏着鼻子不吱声喽。不过，论者所说的娱乐精神关乎一个人的智慧，确实有几分道理。譬如校园版《功夫》，将周星驰执导的电影《功夫》中的一些画面重新剪辑、配音，借此展示大学校园里面的众生形态，传达出希望大学生好好读书、不要虚掷光阴的这一深刻寓意。在这个读书无用论甚嚣尘上，不少大学生沉溺于玩乐而无法自拔的时代，多少起着振聋发聩的作用。而改编者对于原作故事结构和人物关系的巧妙运用，对故事情节的崭新移植与嫁接，其艺术功力绝对和胡戈的《一个馒头引发的血案》处在伯仲之间。而2006年在网上广泛流传的《国产电影中的99个常规镜头》^②，对于国产电影、电视剧中所存在的一些内容空洞、艺术技巧拙劣的缺点之批判，有些观点确实一针见血引人深思。例如：

遭遇突变，伤心难过时冲到外面，天气一定是打雷下暴雨。

不敲门闯进去一般会遇到两件事，上吊和洗澡。

① 石童：《学会娱乐精神，学会幽默》，网址为 <http://culture.people.com.cn/GB/27296/4123749.html>。

② 网址为 <http://tieba.baidu.com/f?kz=133521057>。

女主角或男主角一般在一部电视剧中至少洗一次澡。

电视剧中新出现一个配角,一般下面发生的事情(和案件)就和他有关。

逃跑时,在山上走路时特别容易崴脚或者摔跟头,之后就会说:“不要管我了,你们快跑。”

比武时两人对峙,一般都要按照目光、表情、姿态的顺序仔细描述一番。

女主角伤心的时候,跑呀跑,最后一定是抱着一棵树开始哭。

坏人将好人压在身下,一般都会双手举刀高举过头来作致命一击,不过一般此时黄雀在后,最后死的还是坏人。

闭关练功的时候一般会出事。

一旦放别人走,就说:“你走,走得远远的,我以后不想再看见你。”

所谓最后一次,以后洗手不干,一定会出事。

以前认识的人的重逢总要因为种种原因而错过,但最后一定会重逢。

凡此种种,既让人忍俊不禁,又让人不能不佩服观察者的目光敏锐,见解独到。

批判者则认为,片面追求单纯娱乐的倾向,其实是一种“恶性娱乐化”倾向。在一些文艺作品中,有些作家不是努力反映历史的真善美,而是纯粹为了娱乐,脱离历史胡编乱造,甚至肆意歪曲历史;^①在一些文艺作品中,有些作家在表现一些满足生理需要的东西时格外夸张,甚至不少细腻描写成为游离部分;在一些文艺作品中,有些作家不是开掘沉重生活的有生命力有价值的东西,而是完全再现犯罪过程或近于暴露个人隐私;在一些文艺作品中,有些作家有意无意地添加一些恶俗笑料和噱头,这些恶俗笑料和噱头除了单纯的感官刺激以外,没有任何社会思想内容,甚至,有些恶俗笑料和噱头恰恰满足和迎合了人们心灵中的低贱部分并养肥了它。高尚的文艺作品应该像别林斯基所说的那样,“透过世人看得见的笑和他们看不见、不明白的泪,对生活特定范围的观照”。所以,我们应该正确地认识文艺的娱乐功能,防止中国文

^① 面对清宫戏的泛滥,曾有某位上海诗人这样评价说:“1644年6月6日,满族人攻入北京,为以后中国电视剧事业作出了杰出贡献。”

艺在娱乐上的畸形发展。^①

而面对席卷文化界和学术界那股汹涌澎湃的“泛娱乐化”狂潮，批评者也尖锐地指出：“一方面，《百家讲坛》栏目的兴起，标志着一场轰轰烈烈的全民‘新说书运动’正在展开，这是有关古典的时尚消费，虽然赢得了媒体和公众的青睐，但是并不能拯救传统文化，相反加速了传统文化经典的垃圾化；另一方面，出版商和作家的合谋，让文字垃圾快速市场化；垃圾制造者和垃圾消费者，共同造成了文化生态圈的劣质化和粗陋化现状。”^②

不论我们对娱乐精神是吹捧还是批判，有一点却是我们不得不面对的事实，那就是娱乐泛化的直接后果便是传统的艺术与非艺术、美与非美之间的界限，在当下早已变得模糊不清，而且对年轻人的审美观念和价值标准起着至关重要的影响。^③媒介技术的发达使得年轻人日益追求信息传递的便捷性与平面化，转而逃避甚至拒绝那些追求远期效应、需要人沉潜涵咏用心体会的艺术欣赏、审美教育活动。许多大学生所理解的审美教育、艺术作品，其实就是一些能带给人强烈视听享受的大众文化产品。至于高雅艺术或精英艺术，却常常因为对象自身的高深玄妙而导致受欢迎的程度明显降低。

我们更可预见的是：在今后相当长一段时间内，这股“娱乐至死”的狂潮还会愈演愈烈。因为，在当下甚嚣尘上的全球文化创意产业浪潮中，“快乐原则”在其中扮演着至关重要的角色，这在作为文化创意产业之几大支柱的旅游、动漫、广告、设计行业中表现得尤其明显。既然这是一个高度张扬个性的时代，标榜“我的地盘我做主”，那么，“我的快乐我支配”也必然是其中应有之意。

面对这样一个纷纷扰扰的时代、这样一个各式各样的审美与非审美现象泥沙俱下的时代，传统的美学理论在此常常感到无能为力。当《手机》中的费墨先生以他浓浓的四川口音抛出“审美疲劳”四个字的时候，既是在调侃现代人的婚姻状况，也给从事美学理论研究的人士提出一大难题：审美疲劳的深层机制究竟何在？它究竟属于美学的范畴还是社会学的范畴？为什么那些专业人士反而构思不出这样一个既富张力也颇富现代意味的美学命题呢？

① 杨崇建：《娱乐至死与含泪的笑》，《文艺报》，2006年2月11日。

② 张阔：《“娱乐至死”的文化狂潮——2007年文化现象批判》，《探索与争鸣》，2007（12）：41。

③ 《京华时报》2005年8月24日讯：15岁的湖南岳阳女孩曾依，为了能参加超级女声而节食瘦身，因此患上厌食症并最终死亡，死时体重已经从前时的44公斤降为25公斤。网址为 <http://news.qq.com/a/20050824/000211.htm>。

当芙蓉姐姐在网络上支颐扭颈卖弄风情并迅速蹿红的时候,可能美学家已经不得不反思现代社会的审美标准究竟会走向何处了。而当胡戈以他的恶搞引来众多网民热烈追捧的时候,也许美学研究者也要考虑艺术革新的内涵究竟在哪里,艺术创造该如何面对“经典”了。

总之,如果不能大体厘清美学的学科特点及其在当下社会所应起到的现实批判的作用,则有关美育乃至大学美育之现实担当的讨论,也会成为无源之水、无根之木。在此,我们不妨简单地再反思一番:美学是什么?

二、何谓美学?

什么是美学?当年朱光潜先生曾在他参与撰写的《中国大百科全书》“美学”词条中说:“什么是美学?从字面说即是研究美的学问。”这种解释显然是描述性的,并不能作为美学的定义。因为美学不仅研究美,而且研究与它有联系的各方面,如:审美、美的创造等。

006

究竟什么是美学呢?学界常说美学是门既古老又年轻的科学。说其“古老”,是因为人类的美学思想发展源远流长,早在公元前6世纪以前,中外许多哲学家、思想家就已经在探讨美、美感和艺术现象,试图揭示人类的审美活动及艺术创作的本质规律。古希腊的毕达哥拉斯学派主张美在和谐与比例,中国的孔孟老庄也都论述过美的问题。此外,作为“美学”这个词的起源,也是很古老的。它来源于希腊文 *aisthetikos*,同“感性”、“感知”的意思有关。

说美学“年轻”,是因为美学经过两千多年的发展,至今还不是成熟的学科,有许多根本问题如美的本质、美的特征等等,还未得到完满的解决。真正把美学独立出来作为一门科学进行研究并给以“美学”名称的,则始于德国18世纪哲学家鲍姆嘉通。

1750年,鲍姆嘉通(*Baumgarten*, 1714—1762)的美学专著 *Asthetik*^① 第一卷的出版,标志着作为独立学科门类的美学的诞生。鲍姆嘉通认为:人的心理活动包括知、情、意三个方面,研究“知”(即理性认识)的学科是逻辑学,研究“意”(意志)的学科是伦理学,研究“情”(情感)的却一直没有一门相应的科学。他建议设立一门这样的新学科,叫做“*Asthetik*”(朱光潜译成“埃斯特惕克”),这个字照希腊字根的原意看,是“感觉学”。为什么说研究情感的科

^① 显然,德语中的“*Asthetik*”的字面含义与“美学”并无明显联系。之所以后来会把 *Asthetik* 翻译成“美学”,始自日本人中江肇民。

学就是“感觉学”？这是因为当时的人们把“情”也看成一种感性认识。

自鲍姆嘉通之后，“美学”这一名称才逐渐获得学术界的公认，美学也就成了一门有别于哲学、逻辑学、伦理学的独立学科（此后还经过德国古典美学的深入、发展）。然而，时至今日，关于美学的研究对象依然是众说纷纭。

有人说，美学应该研究感性认识，这显然是以鲍姆嘉通为代表。在他那里，美学实际上就是感觉学、情感学，属于认识论。

也有人说，美学应以艺术研究为主要任务，这在西方是一种很传统的看法。黑格尔在他的三卷本《美学》中开篇就说：美学的对象“就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则毋宁说，就是美的艺术”。由此出发，黑格尔主张为“美学”正名，认为用“Asthetik”一词实在不恰当，因为该词的精确含义是感觉或感性学。他说“美学”应该是“艺术哲学”，或者更确切一点，是“美的艺术哲学”。黑格尔之所以将美等同于艺术、将美学等同于艺术哲学，是因为他认为自然界无所谓美，真正的美在艺术中。这一观点在西方美学史上很有代表性，现代西方美学虽然有保留地承认自然美，但仍以艺术美为美学的主要研究对象。

还有人说，美学要重点关注自然与社会生活。

事实上，中国人很早就注意到自然美，《庄子》云：“天地有大美而不言。”到了魏晋南北朝时期，人们把游赏山水所得来的美感转化为艺术，形成了山水诗画。山水画的祖师宗炳与山水诗的祖师谢灵运，都是南朝刘宋时期的人。

中国人注重自然美的这一历史与西方不同。西方在18世纪之前否认自然美，到18世纪末，以德国的歌德、赫尔德、席勒等人为首的“狂飙突进”运动，才开始歌颂大自然，写了一些风景小诗，特别是歌德的风景诗（也有人称之为自然诗）表现了自然美，如《萨森海姆之歌》、《五月节》^①等。此后也出现了山水画派。由此可见，西方对自然美的欣赏是缺乏的。

中国人还非常重视社会生活的美，尤其是人的美。孔子就曾说：“大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之。荡荡乎！民无能名焉。”^②（《论语·泰伯》）魏晋时期人格品藻非常盛行，其评论包括两个方面：外表（风姿）、

① 多壮丽啊/大自然向我闪耀！/多灿烂啊太阳！/原野在笑！//无数的花，/从枝头迸放，/千种天籁，/在树丛奏响。//快乐、幸福，/在每个心头荡漾。/哦，大地、太阳，/幸福、欢畅！//啊，爱情，爱情，/美丽如金，/就像那边山上/飘浮的白云！//你欣然赐福/这新鲜的原野，/花香中的/大千世界。（《五月节》前五节）

② 大，既是道德的范畴，也成了审美的范畴；巍巍，崇高；荡荡，广大；名，赞美。

内质(气韵),这在《世说新语》中有许多例子。由此可见,中国有一个很强的人格美的传统。西方重视人格美要到启蒙运动之后。总之,中国传统美学的研究对象不止于艺术,亦包括自然美、人格美等。

还有学者提出:美学是研究人和现实之间的审美关系的科学。这里的审美关系指的是在审美活动中的主客体关系。就审美客体而言,美是美学研究的对象;就审美主体而言,美感就是美学研究的对象;就审美活动中主客体的统一而言,美的创造是美学研究的对象。因此,由对审美关系的研究而得到美学的三大对象——美、审美和美的创造,而美学就是研究美、审美与美的创造的科学。相形之下,这一观点考虑得或许更为全面。

在大体厘清美学研究对象之前提下,人们曾经对美学寄寓厚望,认为它应担当起以下几项任务:

其一,深化我们对艺术的既有知识,把美学当做元批评学。

所谓“元批评”^①,也就是在批评之后,通过批评实践归纳出原则及方法,再为它提供指导和理论依据。

美学可以帮助我们了解各个艺术门类的共同特点以及它们各自的特殊性,比如说:什么是艺术?有人说艺术是社会生活的反映,普列汉诺夫则批判说这句话等于什么也没说,因为一切社会意识形态都是社会生活的反映。所以普列汉诺夫认为:艺术是表现人的情感的,艺术是为了人的情感交流而设立的。这种说法抓住了艺术的根本特征,但需回答的是:艺术是如何表现情感的?同样是表现情感,为什么舞台演员哭是审美,而小孩子哭就不是审美?其实这二者的差别就在于演员的哭具有美的形式(借助意象)!

在日常生活中,人们要表现情感,或者是发泄一通,如怒则大叫悲则大号;或者是转化为现实行动,对对象或迎或拒,或亲近友善或怒目相向。而艺术要表现情感,则通过意象使情感形式化再表现出来。如马致远的《天净沙·秋思》就是通过枯藤、老树、古道、瘦马、夕阳等一系列意象来表现羁旅愁

① 元批评:meta-criticism,“meta-”意为“在……之后”。

思。毕加索的《格尔尼卡》^①运用一系列强烈扭曲、变形的人和建筑，来表现对德国法西斯的愤怒与控诉。可以说，一切艺术创造都是“立象以尽意”，艺术创造或欣赏就是把日常生活中人们经历过的情感通过意象进行再体味。

总而言之，美学能加深我们对艺术的理解，能帮我们从经验感受的层面上升到理论思辨的高度，让我们明白美者何以为美、丑者何以为丑，从而对每一次审美活动、每一次情感愉悦都能探个究竟。

其二，提高我们的审美素养。

提高审美素养不外乎两种途径。首先是不断地欣赏，特别是要多欣赏一流作品。古人云：“凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，都可借来说明审美实践的重要性。

提高审美素养的另一途径便是学美学，要树立正确的审美观点，用美学理论来校正审美趣味。这一点似乎是当务之急，特别是在现代电子媒介极为发达的今天，美和艺术已经被工业化、商品化了，它们既不是“为天地立心”，也不是“为生民立命”；既不是“经国之大业”，更不会是“不朽之盛事”。它们，都在资本这一杠杆的指引下，走向娱乐和消费。传统的“文以载道”的信条早已被抛到九霄云外，所谓的艺术家常常把自己打扮成倚门卖笑的舞女，包装、炒作、互相攻讦谩骂，其最终目的无非是吸引公众的眼球，从而达到利润最大化之目的。艺术品不再是艺术家多少年呕心沥血、殚精竭虑的创作成果，借助于现代化的机器设备与传播媒介，一个五音不全的人也可以卖出大量唱片，一个蹩脚的作家（写手、码字的）也可能一夜成名（只因为中间有些奇闻轶事）。

而我们受众，也常常身不由己地沉浸到由电子媒介所营造的甜蜜的色相

^① 1937年4月28日，西班牙的格尔尼卡小镇被德国法西斯空军夷为平地，毕加索闻讯后极为愤慨，就为巴黎世界博览会西班牙馆画了《格尔尼卡》这幅壁画，对法西斯暴行表示强烈抗议：画中右边有一个妇女举手从着火的屋上掉下来，另一个妇女冲向画中心；左边一个母亲与一个死去的孩子；地上有一个战士的尸体，他一手握剑，剑旁是一朵正在生长着的鲜花；画中央是一匹老马，被一根由上而下的长矛刺杀，左边有一头举首顾盼的站着的牛，牛头与马头之间是一只举头张喙的鸟；上边右面有一从窗口斜伸进的手臂，手中掌着一盏灯，发出强光，照耀着这个血腥的场面。全画用黑、白与灰色画成。这幅画描绘了西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状。

这幅画中，毕加索只用了黑、白、灰三种极富悲悼情绪的肃穆颜色，而且，他充分使用了现代艺术的种种特殊武器。如：表现主义的自由变形、立体派的多角形图案和透明重叠平面等。毕加索运用现代绘画技巧，不仅恰如其分地表达了自己内心的情感，而且通过画作，向世人宣泄出了他对格尔尼卡所遭受的滔天之祸的恐怖和愤怒。

世界中,我们猎奇、我们迷醉、我们狂欢……^①然而躁动之后却觉得头脑中空空荡荡,没有任何值得自己回味的东西留下来,一切都走向虚无、走向消解。我们太需要一些强大的理论来帮助我们区分高尚与卑俗、严肃与滑稽,从而能够清醒地活着。

其三,指导我们在实践中创造美,美化人类生存环境、美化人生。

尽管人们常说“爱美之心,人皆有之”,但纵观人类历史,肆意破坏、毁灭美的事物的事件却是层出不穷。且不说楚霸王一把火烧掉阿房宫、八国联军火烧圆明园,单说“文革”时期,一批“美盲”将武斗当时髦,打着革命的旗号把历史文物、名胜古迹、园林建筑、名贵典籍,砸的砸、烧的烧、毁的毁。而在经济建设的热潮中,又有多少地方政府和个人在物质利益的驱使下,任意毁损名胜古迹、破坏自然环境?! 这样的事几乎每时每刻都在发生,而人类只有在遭到报复之后才会反省。

再说美化人生:幸福的人生应该让德智体美劳全面发展(尽管这样的话带有很强的主流意识形态色彩),然而现实中并非每个人都能做到这点。有的人四肢发达而头脑简单;有的人智力发达而道德低下,遂有高科技犯罪;也有的人智力、道德都够水准,但对生活、自然不热爱,对艺术也毫无兴趣。他们没有生活的激情,不喜不忧不哀不怨,用孔子的话说就是“麻木不仁”。以上三种人的人生都是残缺的,都应该学会审美,从而为现实增添一点理想,实现艺术化的人生。

所谓的美学能够指导我们美化现实,其实也就是美学逐步走向应用。但是,作为应用美学的美学究竟该如何定位? 常常又是一个非常尴尬的问题。当代学者傅谨先生曾尖锐指出:我们每年都能读到许多其实与“美学”这门学科并无多大关系,却借“美学”为名的著作论文,这些文献以十分认真的态度研究“美”(漂亮)的本质以及它的制造方法。更令人遗憾的是,像这类与表现为某种理论形态的人文学科——美学(Aesthetic)毫无关联、与艺术与审美这一特殊精神活动毫无关联的文献,经常可以很轻易地混迹于美学界以及一些本该品位很高的学术杂志、学术会议论文集和学术文献索引中,加剧了美学研究领域的混乱,使得美学作为一门完整而独立的学科更难以成形。而在老百姓的日常生活中,20世纪80年代常常会有一些爱时髦的姑娘把很深的美

^① 在网络化时代,这样的怪事更是一浪高过一浪。

学著作误以为美容指导书。^①

老百姓对于美学的误会，其实正好说明既往的研究者可能过多地待在书斋当中自我陶醉。然而，说来说去，作为应用美学的美学究竟有没有可能呢？如果美学严重脱离具体的审美经验或艺术活动，肯定很容易变成自言自语的高头讲章，那样的美学价值究竟在哪里呢？如果美学过于拘泥于具体的审美经验或艺术活动，又会流于感性经验的描述，失去了它的思辨色彩和理论指导价值，以致与艺术学之间难分彼此。而在事实上此二者的距离相去何止以道里计？！艺术家谈艺术，更多地关注技法层面，譬如绘画的线条、色彩与构图等等；美学家谈艺术，可能更多地关注形而上的层面，譬如道、气、“立象以尽意”、“气韵生动”、“外师造化，中得心源”等等。

其四，增强审美教育的自觉性。

审美活动曾经一直被人们寄予道德教化或者完善人性之厚望，中西方皆然。而有关审美教育的诸多问题，需要从美学当中寻找到强有力的理论支持。可是，在当下这样一个“娱乐至死”的时代，审美教育究竟还能担负起多少任务呢？可能还得先数落一下美育的根底再说。

三、何谓美育？

在中外美学史上，很早就有人开始探讨审美教育。

西方社会从古希腊罗马开始，就已突出人文教育的地位，雅典的“缪斯教育”，其实就是美育和智育。泊乎近代，德国哲学家席勒（Schiller，1759—1805）曾于1795年在他的《审美教育书简》中第一次提出“美育”的概念，并对美育的性质、特征和社会作用作了系统的阐述。因此，人们把《审美教育书简》视为“第一部美育的宣言书”。

席勒之所以提倡审美教育，有其深刻的社会原因。他认为，在当时的资本主义制度下，“国家与教会、法律与习俗都分裂开来，享受与劳动脱节，手段与目的脱节，努力与报酬脱节”（他在这里实已触及资本主义社会的异化劳动问题），人只是被束缚在国家这个整体上的一个孤零零的断片。国家为了从整体上维护自己的存在，必然要否定个人的具体生活和精神需要，缺少对人的个性、自由和尊严的重视。这样做的结果是：国家始终是异于它的公民的，而公民对于国家也不会有任何情感。那么，在现存的制度下如何恢复人性的

^① 傅谨：《中国美学面临的三大问题》，《学术月刊》，2000：（4）。

尊严,如何培养高尚的人格呢?席勒认为只有一条途径:审美教育!(因为审美中兼顾感性与理性。)

我们认为,以审美教育来完善人性,来建立资产阶级的“自由王国”,这只能是一种虚幻的审美救世主义,一种政治改良主义。事实上美学真能救世么?显然不能,更何况从来就没有什么救世主!

中国儒家所倡导的“修己”、“治人”之道,并由此突出“诗教”、“礼教”和“乐教”的地位,也早已被大家所熟知。《论语·泰伯》有言:“兴于《诗》,立于礼,成于乐。”“兴于《诗》”,是通过诗歌来使人的情感兴发感动。在孔子看来,《诗》的“兴”是最重要的,它可以激发规范人的情感,要成为一个仁人君子首先要学诗,正所谓“小子不学诗,无以言”。“立于礼”的“礼”,指人的道德规范、典章制度。“礼”是处理人际关系的,所以礼包含道德。典章制度则指祭祀制度、教育制度等,通过一定的典章制度,可以把社会人群分成各个等级并形成网络,这都是礼。人们要用道德规范和典章制度约束自己的行为,就是“礼”。“成于乐”,乐教能使一个人长成。孔子认为,乐能改变人们的性情、感化人们的心灵,使人自觉地接受和实行仁道——君子“爱人”(行仁道),小人“易使”。按孔子讲,诗教和乐教都有助于人格建构,这和席勒所说的审美教育能完善人性在思想上不乏相通之处。

1912年,中华民国临时政府教育总长蔡元培提出了“以美育代宗教”说。蔡元培认为,人的精神有三种能力:智识、意志和情感。“最早之宗教,常兼此三作用而有之。”如:人在未开化时,不知道生自何来?死将何往?创造之者何人?管理之者何术?于是有宗教家勉强解答之。基督教推本于上帝,印度旧教则归之梵天,我国神话则归之盘古。其他各种现象,也归结到神。这是知识作用附丽于宗教。又如:人生来有欲望,有利己之心。其初以为非损人不能利己,故恃强凌弱巧取豪夺。其后,经验稍多,人们才明白利人也不可少,于是有宗教家提倡利他主义。这是意志作用附丽于宗教。再如:人生而有爱美之心,唱歌、跳舞,虽野蛮人亦乐此不疲。宗教家又以此为诱人信仰之法,于是未开化人之美术,无一不与宗教相关联。这又是情感作用附丽于宗教。

后世因科技发达,古人所谓不可思议之事,均释之以科学,知识作用离宗教而独立;宗教家说道德是神所制定、永世不变。后世学者却发现具体之道德不能不随时随地变迁,意志作用又离宗教而独立;最后,只有情感作用,即美感,与宗教尚有联系。然而艺术之进化,亦有脱离宗教之趋势。如我国南

北朝之建筑，都是寺庙；其雕刻，则造像耳；图画，则佛像及地狱变相之属为多。文学之一部，亦与佛教为缘。而唐以后诗文，遂多以风景人情世事为对象。宋元以后的图画，多写山水花鸟等自然之美。野蛮时代之跳舞，专以娱神，而今则以之自娱。

总之，人们的精神困惑再也难以通过宗教来解决。

蔡元培进一步指出：当美育附丽于宗教时，常受宗教所累，不是用来陶养情感，而是要激刺情感。历史上各教派常拘牵于教义之成见，而扩张己教、攻击异教。所以蔡元培认为：若只为陶养性情而非激刺情感，不如舍宗教而易之以美育。在审美活动中人们都能抛弃人我之见、抛弃利己损人之心，而逐渐养成高尚纯洁的习惯。^①

蔡元培的主张也得到鲁迅的赞同。当时教育部佾事鲁迅专管教育，他向蔡元培建议，要求在我国普及美术（即美的艺术）教育。他在《拟播布美术意见书》中认为：美术可以健全人性、可以辅翼道德、可以增益才智。他主张德智美并举，另外还要有健全的物质载体，即人的体格，所以要重视体育。鲁迅主张四育并举，但中国的战乱使四育不可能并举。解放后效仿苏联提出德智体美劳，要求学生爱劳动、有技术。德智体，忘了美育，导致“文革”时期一大批“美盲”的出现，毁坏一切美好的事物，把勇斗当时髦。人与人之间残酷斗争，既缺乏善，也缺乏美。现行的《教育法》中是五育并举的，但实际情况基本上仍是应试教育，忽视了美育。

针对美育发展的历史，已有学者指出：传统的美育是教化美育，它起于孔子“兴观群怨”的诗教理论和柏拉图“陶冶性情说”的乐教理论；现代的美育则是解放美育，它起于卢梭有关个性自由与发展的思想，又在席勒和马克思那里得到推进和完善。^②但不论是哪种美育主张，都有着明确的现实针对性。

而今天的美育所面对的却是一个“文化退行”、信仰迷失的时代，市场经济在给人们带来前所未有的物质享受与欲望满足之同时，也无情地荡涤着传统的价值观念。关于金钱、享乐的追求，涉及暴力、色情的感官刺激，通过现代传播媒介渗透到大众的观念与行为领域，以致整个社会都处于道德失范、精神堕落、价值混乱与信仰迷失的危机之中。而这些年关于这些危机的争论

① 蔡元培主张“以美育代宗教”，也因为国人宗教情感非常薄弱，“平时不烧香，临时抱佛脚”说得非常生动。

② 肖鹰：《当代审美文化的美育策略》，《学术月刊》，1995（2）：65—67。