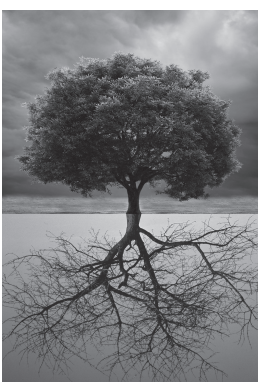
A New Exploration of
Aesthetic Education

当代高校美育新探

金昕 著

商務印書館
The Commercial Press
创于1897
2013年·北京

图书在版编目(CIP)数据

当代高校美育新探/金昕著.—北京:商务印书馆,2013
ISBN 978-7-100-10504-0

Ⅰ.①当… Ⅱ.①金… Ⅲ.①高等学校—美育—研究 Ⅳ.①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 292992 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

当代高校美育新探
金 昕 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商 务 印 书 馆 发 行
北京市松源印刷有限公司印制
ISBN 978-7-100-10504-0

2013 年 12 月第 1 版 开本 880×1230 1/32
2013 年 12 月北京第 1 次印刷 印张 9 1/2
定价:30.00 元

目　　录

导　言…… 1

第一章　美育溯源…… 13

第一节　中国美育理论流变…… 13

第二节　西方美育理论流变…… 29

第三节　马克思主义美育理论…… 39

第二章　美育理论的旨归…… 51

第一节　理想人格的合理性…… 51

第二节　高校美育的目标追求…… 77

第三节　以理想人格为目标的美育构想…… 87

第三章　大学生审美现状及问题分析…… 96

第一节　大学生审美素养的内涵…… 98

第二节　大学生审美素养现状…… 105

第三节　大学生审美素养的问题及其分析…… 117

第四章　高校美育的现状及问题分析…… 135

第一节　高校美育现状…… 136

第二节　高校美育的现存问题分析…… 156

第五章　现代高校美育目标及内容…… 180

第一节　美育目标的一般构成…… 180

第二节　现代高校美育目标…… 185

第三节　高校美育内容…… 188
第六章　高校美育原则与方法…… 207
第一节　高校美育特质…… 207
第二节　高校美育原则…… 218
第三节　高校的美育方法…… 232
第七章　高校美育载体与运行机制…… 244
第一节　高校的美育载体…… 244
第二节　高校的美育运行机制…… 266
结　语…… 283
参考文献…… 287

导　言

美育(Aesthetic Education,又称审美教育或美感教育)理论与实践问题不仅是古今中外思想家和教育家关注的重要命题,也是一个“关系到未来人类素质和生存质量的重大课题”[①]。改革开放以来,特别是近十年来,伴随着当代大学生精神危机的日益加重,高校美育的“相对空场”开始成为我国学界关注并反思的重要前沿问题。本书聚焦大学生群体,围绕高校美育进行理论澄明、问题揭示和体系建构,旨在回答如何看待高校美育的价值导引和理论旨归,如何把握当前我国大学生审美素养现状和高校美育现状及其问题,如何建构具有本土特色的美育实践体系等关乎中国高等教育改革和发展向何处去的系列问题。

一、“人的危机”与当代美育的本土建构

20世纪以来,以“现代性”为标志的现代化进程在世界范围内全面展开,人类社会历史现实发生了深刻变化。从人的生存和发展角度看,一方面,启蒙使人摆脱蒙昧,迈向现代文明。理性的彰显、人类中心主义的确立、科学技术的巨大进步,特别是三次技术革命(蒸汽革命、电力革命、信息革命)带来的生产方式变革,改变

① 曾繁仁等.现代美育理论[M].郑州:河南人民出版社,2006:32.

了人们的生活方式和观念，为人类带来了物质文明高度发达，物质生活空前丰富的巨大福祉；另一方面，不断高涨的科技理性又成为控制人、压抑人、统治人的新工具。“文明”的“规训”使现代社会的日常生活越发地趋向于工具理性化，人的情感、价值等非理性因素被压抑和忽视。卡夫卡关于人变成甲壳虫的隐喻，艾略特孤独凄凉的“荒原”等等，通过真实而细致地描述技术社会中人类心灵被异化的过程，揭示了人类精神家园的荒芜与困顿。

与工具理性高扬相联系，曾被韦伯称为世界“祛魅”的“世俗化”过程开始显现出了“过犹不及”的另一面。伴随着货币经济对都市生活支配力的不断加强，人类在解除禁欲、肯定自身、回归世俗生活的过程中逐渐形成了两种取向，即“功利型个人主义”和“表现型个人主义”。前者重视追逐财富，积聚资本的功利谋划；后者重视寻觅新奇、张扬自我的个性表现。[①] 由此，人类在接连宣布“上帝之死”、“人之死”和“作者之死”后，又不断探讨“艺术的终结”、“意识形态的终结”、“历史的终结”甚至“哲学的终结”等问题，将高高在上的一个个精神圣像掀翻在地，取而代之的则是大众文化的勃兴。尽管人们试图通过借助大众文化带来的感性欢乐与影像冲击实现审美解放和意义生产，但遵循市场逻辑、依靠数码技术的大众文化又形成了新的“欲望陷阱”和“欢乐黑洞”，这种缺乏反省精神的审美泛化加剧了“急功近利的社会价值取向和精神压力、延留了主客二分的精神困惑、消解了人文价值与审美意识的传统影响”[②]，促使“人的危机”在更深层次上表现为文化的反叛。

---

① 于伟.现代性与教育[M].北京：北京师范大学出版社，2006：18.

② 傅守祥.审美化生存——消费时代大众文化的审美想象与哲学批判[M].北京：中国传媒大学出版社，2008：1.

如何实现人的复归，如何实现人性的整全？这个问题不仅源自后现代主义的发难，更来自于现代性的“重写”。作为“一项未完成的设计”[①]，现代性呈现出一种充满矛盾与张力的结构，具有开放性和自我批判性。20 世纪以来，以西方马克思主义为代表的“审美现代性”的提出，正是基于对启蒙现代性和资本主义社会现代化的批判立场，试图通过具有主动性和自由的审美“将主体从现代社会工具理性‘铁笼’中解放出来”[②]，实现世俗的“救赎”。由此，韦伯关于艺术（表达）理性的启蒙设计在马尔库塞、哈贝马斯、泰勒等人的描述中获得了新的生命力。审美（艺术）将为人类提供认知—工具理性和道德—实践理性所缺乏的关于生命的意义和体验：一方面促使人产生关于自身生存的思考，另一方面又使人直面感性的身体、欲望和情绪，并借此纠正工具理性、技术理性片面发展所造成的人性失衡。正是由于直面“人的危机”这一主题，自席勒以来，现代西方美学开始从书斋走向生活，从认识论美学转变为人生美学，着力从人的审美维度探讨现实的人的生存状况，旨在促进“人的自由解放和生存质量的提升”[③]，产生了“美育转向”。认为人性的自由、真理的显现于美的创造是同一的过程审美教育的目的就是克服资本主义现代化所带来的人性和人格的分裂与片面发展，实现人性的完整，追求人的审美的生存。

在被动卷入现代化浪潮的过程中，中国现代社会在直面上述“人的危机”的同时，还面临着更加复杂的境遇。一方面，自改

---

① ［德］于尔根·哈贝马斯.现代性的哲学话语［M］.曹卫东等译，南京：译林出版社，2004：1.

② 周宪.审美现代性批判［M］.北京：商务印书馆，2005：157.

③ 曾繁仁.转型期的中国美学——曾繁仁美学文集［M］.北京：商务印书馆，2007：194.

革开放以来，在不到 40 年的时间里，中国社会跨越式地完成了资本主义国家近三百年的发展历程，“时空压缩”造成了社会经济、政治、文化的激烈变革与转型，使社会问题和矛盾空前尖锐，形成物质的优裕与精神的贫困共存的重大悖论，个体精神的肤浅化和人格的单向化已经成为影响社会和谐与发展的主要障碍；另一方面，中西思想、文化和价值观的冲突与交流造成了人文传统和经典文化的瓦解，特别是“五四”以来，中国的启蒙现代性一直遥指西方，遮蔽并消解了蕴含在中国传统文化中那些“天人合一”、“中和为美”、“古典含蓄”、“文质彬彬”的审美传统与旨趣，而消费时代娱乐文化的大举侵袭则带来了“审美狂欢”和“快乐叙事”的审美实践。

这一切加深了当代人的生存危机和精神危机：市场拜物盛行、工具理性膨胀、自然生态恶化、精神疾患蔓延，等等。而这种“人的危机”反映在当代“80 后”、“90 后”大学生群体中则显得更加引人唏嘘：他们亲身经历并成长于市场经济体制确立并不断调整、多元思潮不断涌入和衍生、贫富差距不断增大等时代现状中；他们在“重智型”教育和应试教育的规制下跌跌撞撞地迈入了大学时代；他们在“出人头地”和“就业难”的夹击下产生了价值取向自我化和实用化的转向，等等。尽管他们在整体上更具有时代感，体现出积极向上的生活态度，但也不同程度地暴露出物质崇拜、自私自我、趋乐避苦、娱乐至上、信仰迷茫、精神焦虑、心理失衡、情感麻木等精神危机和人格缺失。所有这些，都促使思想家、理论家、教育家，特别是高校教育者反思并探索，如何通过建构具有实效性的中国当代美育使人冲破“人的危机”，解放人的精神生命，塑造整合的人性，建构理想人格，实现人的自由与“诗意地栖居”。

首先，中国当代美育以“人格养成”为旨归，是“人性和人道教育”。按照马克思人学理论，人格具有理想性、建构性和社会性三个典型特征，人格养成意味着通过各种措施促进个体积极、主动地“按照美的规律”[①]进行自我建构，塑造真、善、美和谐统一的理想人格，最终达到“美的状态”，即人的全面自由发展。当代中国美育应该立足于人格塑造和人性完善，通过“以美启真”、“以美扬善”和“以美怡情”，激发人的感情，净化人的心灵，陶冶人的情操，培养和谐而全面发展的个性。其中，美育的“以美启真”，体现在通过美育的形象思维、感性思维，激发人的想象力与创造力，并通过审美修养的提高，使人达到感性与理性的和谐统一，进而发现科学世界的本真；“以美扬善”，就是通过美育使人心灵向善，超越功利，修身养性，把对美好心灵的追求和人生价值的探寻当作人生的目标；“以美怡情”，是指通过美育陶冶人的情感，融化现代化进程中人与人之间的隔膜和冷漠，养成人类应该普遍具有的爱、同情、欣赏等等美好的情感，使人成为一个高尚、自由、超越的人。

其次，中国当代美育理论的建构需要兼具“世界视角”和“本土情怀”。通过审美使人类（以及个人）走向自由和解放，这既是一个具有普世价值的命题，也是一个与文化传统、民族心理、历史条件等息息相关的本土命题。一方面，当代中国美育理论的建构应当坚持世界视角、人类视角，以消除“人的异化”，恢复人格完满，促进感性和理性协调发展为己任，在批判与反思的基础上汲取西方哲学、心理学、教育学、美学与美育理论的优质资源；另一方面，这一建构应当以中国文化精神和审美心理为出发点，对以儒家、道家为

① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林作编译局.马克思恩格斯选集第1卷[M].北京：人民出版社，2012：57.

核心的古代传统美育思想以及现代以来，包括王国维、蔡元培、朱光潜、李泽厚等人的美育思想进行扬弃，同时，还要树立“本土问题意识”，即从本土美育实践问题出发进行当代中国美育理论创新。

再次，中国当代美育体系的建构要立足于现实的人的生存和发展状况，实现“理论阐释”与“实践育人”的统一。从根本上讲，美育是一种具体的教育实践活动，是由现实的、具体的人来进行的。中国当代美育体系的建构不仅需要从理论出发进行阐释，还需要立足教育者和教育对象的审美生存现状及发展状况，从实际出发，对美育的理念、目标、形态、内容、途径、方法、评价体系等方面进行操作性设计。特别是在对学校美育进行构建时，既要凸显“以美成人”这一“目的意识”，又要凸显“具体的美育和具体的大学生人格”这一“对象意识”，从而探索一条“理论阐释”与“实践育人”紧密结合，兼具解释力和操作性的美育路径。

二、高校美育研究状况

改革开放以来，特别是近十年来，伴随着当代大学生精神危机的日益加重，高校美育开始成为我国学者关注并反思的重要前沿问题。曾繁仁、仇春霖、杜卫、冉祥华、赵伶俐等学者相继出版了一批美育理论专著。教材、论文、课题立项不断涌现，取得了许多重要成果。基于对美育研究及实践的重视，许多高校还相继设立了专门的美育研究中心、大学生美育教育（或艺术教育）中心。相关理论和实践研究逐步深入。目前，我国对高校美育的研究主要取得了如下进展：

第一，较为系统地梳理了中外美育思想和理论，并尝试建构当代美育理论体系。在中外美育思想和理论的历史梳理方面，形成了聂振彬的《中国古代美育思想史纲》、谭好哲等的《美育的意义：

中国现代美育思想发展史论》、李天道的《西方美育思想史》、曾繁仁的《现代美育理论》等一系列专著。在美育理论体系建构方面，主要有四种方式：一是按教育学的规范，系统阐述美育对象、目的、任务、特点等，如蒋冰海的《美育学导论》、杨恩寰的《审美教育学》等；二是以美学为理论基础，阐述不同类型美的美育价值、方式等，如张法的《美育教程》等；三是采用哲学视角，从本体论、认识论和方法论等方面展开研究，如杜卫的《美育论》等；四是专门探讨某一教育阶段的美育理论，比如钟仕伦等的《高校美育概论》。

在进行美育理论建构的过程中，学者们着重从两个方面进行切入：一是十分重视思想理论资源的不断拓展与研究，二是十分重视美育与人格问题研究。在思想理论资源的拓展方面，既重视对中国古代、近代和现代美育思想与理论传统资源的继承与扬弃，也重视深入挖掘西方近现代哲学、美学和教育学理论中的美育意蕴，尤其是以康德、席勒、叔本华等人为代表的德国古典美学和美育理论，还注重大量汲取西方 20 世纪以来的学术成果，尤其是各种人本主义哲学、心理学和教育学理论以及生理学、脑科学发展的最新成果，形成了关于美育心理学、美育与大脑等方面的研究。在美育与人格问题研究方面，几乎每部美育专著都提到美育的人格养成功能，指出美育的根本目的就在于培养自由而全面发展的人。袁济喜在《传统美育与当代人格》一书中，还将中国古代文艺学与美育问题以及当代人格建设有机结合起来，追寻传统与现代的融合之境。该书的第七章《人格境界与审美精神》中，对于人格境界与儒道互渗的审美精神作了较为详切的论述，不乏启迪意义。

第二，比较广泛地研究了美育的地位、内涵、本质、功能等基本理论问题，并对高校美育的功能、课程、实施途径、评价等具体问题

进行分析。20世纪90年代以后，美育在国民教育中的重要地位得以重新确立，特别强调其在素质教育中不可替代的重要作用，并把人的全面发展作为培养目标。在内涵研究方面，越来越多的学者认为美育是感性与理性的统一和发展，是“将美学原则渗透于各科教学后形成的教育”，“是一种兼顾知识和发展，旨在提高学生整体素质的融合式教育”。① 在本质研究方面，先后形成了蒋孔阳的“精神教育论”②，滕守尧和曾繁仁的“情感教育论”，潘必新的“能力教育说”③，以及徐碧辉、樊美筠、杜卫、冉祥华等人提出的“审美教育的感性与生命说”等等。在功能研究方面，学者们充分吸纳了西方生命哲学、现象学、存在主义以及朱光潜的“人生艺术化”、李泽厚的“新感性、情感本体”等思想和观点，立足“人的生存与存在”的视角进行考察，从审美情感、审美心理、现代人性分裂、感性与理性协调、审美快感等方面，探讨了美育完善感性和人格、培养“生活的艺术家”、开发智力和创造力的价值与作用等，形成了杨恩寰的“培养和树立审美的人生态度”④、曾繁仁的“培养生活的艺术家”⑤、叶秀山的“教养功能说”⑥、冉祥华的“开发创造力”⑦以及叶朗的“走向人生审美化境界”⑧等等。

在厘清、探讨美育基本理论问题的基础上，一些学者开始注

---

① 滕守尧.美育——教育现代化的关键[J].北京大学学报(哲学社会科学版)，1995(2)：63.

② 蒋孔阳.蒋孔阳全集(第4卷)[M].合肥：安徽教育出版社，2000：42－43.

③ 潘必新.论美育的使命[J].哲学研究，2000(6)：42.

④ 杨恩寰.审美教育略谈[J].辽宁教育学院学报，1993(1)：80.

⑤ 曾繁仁.论美育的现代意义[J].山东大学学报(哲学社会科学版)，1999(3)：25.

⑥ 叶秀山.无尽的学与思[M].昆明：云南大学出版社，1995：281.

⑦ 冉祥华.美育与创造力[M].郑州：河南人民出版社，2004.

⑧ 叶朗.美在意象——美学基本原理提要[J].北京大学学报(哲学社会科学版)，2009(3)：19.

意到不同阶段美育的独特性问题，并对高校美育的功能、课程教学、途径、评价等具体问题进行分析。有学者指出，“大学美育更有其独特的地位和价值，它不仅关涉大学人才培养质量的提高，关涉大学内在精神品格的提升，而且关涉社会主义精神文明建设和和谐社会建设的实现”①。在课程教学方面，学者们普遍认为应加强课程及教材体系建设。高校美育课程应以促成大学生身心的和谐为要旨，引导学生认识美、发现美、鉴赏美、感悟美、分享美，实现“求真、向善、唯美”的人生境界升华。② 在内容上应包含“美育理论、艺术鉴赏和美育实践”三个层次。③ 其中，课程改革是重点。在途径方面，认为应采用美育课程、学科教育、文化素质教育、校园文化活动、社会实践活动多种途径相结合的方式，并重视高校教师言传身教的作用。在评价方面，认为应采用定性与定量相结合、观察与访谈相结合、自评与他评相结合的方法，从思想认识评价、条件建设评价、活动组织评价和活动效果评价四个方面加以评估。④

第三，指出了当代高校美育的现实困境与不足，探索了可能的改革与发展趋势。目前，审美教育仍是高校教育中的薄弱环节，无论是在理念、课程、师资还是效果方面都存在困境与不足。有学者从“人格养成”的视角出发，指出当前高校美育在实践过程中主要存在三个误区：一是把美育局限为艺术教育，使美育片面化；二是把美育从属于德育，致使美育的独特功能弱化；三是把美育等同于

① 张典兵.近十年我国大学美育研究的回顾与反思[J].现代教育科学，2012(1)：32.
② 包莉秋.通识教育视域中的大学美育课程改革[J].教育评论，2011 (3)：68.
③ 冉祥华.大学美育课程的设计与操作[J].黑龙江高教研究，2008(9)：177－179.
④ 叶碧.高校美育评价的内容与方法 [J].江苏高教，2009(4)：125－127.

美学知识教育，促使美育表面化、肤浅化。认为唯理性的教育目标、同一化的教育模式、功利性的教育是造成这一问题的主要原因。[①] 为了有效解决这些现实困境，有学者认为，高校美育要顺应高等教育改革的大背景，树立具有整体性、全育性、多内涵、高功能的美育理念，建立完整、开放、互动的美育体系，在课堂教学过程中渗透美育，深化课程体系改革，提升学生的审美水平，在教师的言行中渗透美育，加强校园文化建设，营造积极向上的校园文化氛围。[②]

总体看来，已有研究大多局限于理论视角，美育理论研究与实践联系不够紧密，难以形成有效指导。究其原因：一是缺乏“对象意识”和“目标意识”。缺乏“对象意识”是指理论研究多数没有指向既定的对象，一般都是从“大写的人”、“抽象的人”出发研究美育的内涵、本质、功能等问题，致使理论的研究难以具体、详细。缺乏“目的意识”是指理论研究多在无目的或多目的的情况下进行，尚未建构起服务于明确目的的美育理论体系，致使美育理论缺乏针对性、实效性。尽管也有个别学者明确提出要以审美人格建构为目的，并明确了教育在建构审美人格中的责任、目标与策略，但并没有建立系统的美育理论与实践体系。二是缺乏对现实美育状况的准确把握与深入分析。多数学者对高校美育现状的把握与阐释仅仅建立在直观经验和工作总结的基础之上，仅有个别学者运用问卷调查对大学生及高校教师的审美心理、审美情感、审美倾向等

① 金昕.以大学生人格养成为旨归的美育策略探析[J].东北师大学报(哲学社会科学版)，2009(3)：50.

② 丁梅.高等院校加强美育教育的思考[J].江西师范大学学报（哲学社会科学版)，2008(1)：136－138.

进行定量研究，尚未有学者运用访谈法对高校师生进行深入的定性研究，也比较缺乏全国范围内关于高校美育课程、师资、特色等方面的实证性研究。三是缺乏对美育具体实践问题的深入研究。20 世纪 90 年代以前的美育研究，只有蔡元培、丰子恺等美学家对美育的具体实践予以关注。而“当代美育研究却仍在重复前人的理论，很少有从事美育理论研究的学者走向学校，走进课堂，走入学生当中，研究具体的美育教学问题，这是有待解决的一个大问题”[①]。杜卫指出，在中国社会、文化和教育转型时期，作为多学科参与的应用性较强的美育研究应当确立当代问题意识，向那些直接影响人们审美发展的具体问题深化，向教育教学实践所提出的理论和实践问题深化，主动应对社会、文化、教育变革而出现的问题，并找出解决的策略及实施的办法。同时，美育研究涉及美学、哲学、教育学、心理学，甚至脑科学等多个学科领域，属于一个交叉边缘学科。但是，目前“美学界和教育学界、心理学界在美育问题上缺乏沟通和共识：美学界对美育的理论研究带有浓重的理想色彩且在一定程度上只是在重复经典的思辨性美育理论；教育学界和心理学界的美育研究虽注重研究具体的教学问题，注重走向学校，走进课堂，走入学生当中，建立试验点，但大多研究只是简单地将美育等同于艺术教育，缺乏理论深度，并没有将美育真正地融入学校教育的全过程”[②]。

美育与人格养成是双向关系。一方面，美育能促进人格的完善；另一方面，人格完善是美育的根本目的所在。那么，怎样实施

---

① 杜卫.中国现代美育理论的本土意义与历史局限[J].学习与探索，2004(6)：48.

② 梁红燕.我国现代美育发展历程及其启示[J].华北电力大学学报(社会科学版)，2006(4)：126.

美育，才能很好地实现人格养成的目的，是当前深入美育研究不可回避的重要课题。本书用“美育与人格养成”的关系视角，以大学生群体为具体的研究对象，以促进大学生人格养成为目的，立足“历史”与“现实”的双重基础，综合运用文献法、访谈法、调查法等研究方法，旨在建构更具操作意义和实践价值的美育理论体系。

第一章　美育溯源

美育又称审美教育或美感教育。美育作为概念本身存在的历史并不太长，但是人类的美育思想却源远流长。“可以说，美育的历史同人类的文明史是同时开始的，并随着人类社会实践的发展而发展。”[①]美育理论产生于人类长期的社会生产实践之中，是审美教育活动的应然产物。随着人类实践活动的历史推进和主观认识的不断深化，关于美育的理论认知也在不断发展。不同时期和不同阶段的美育理论，在推动和促进人类审美教育发展的同时也在不断地实现自身完善和创新。本章旨在系统梳理和阐释中外美育理论的流变过程，正确理解和把握马克思主义美育观，进而明晰高校美育的理论溯源，为深入探索和研究高校美育夯实理论基础。

第一节　中国美育理论流变

中华文明绵延不绝、源远流长，孕育和铸就了诸多人类文明的

① 蒋冰海.美育学导论[M].上海：上海人民出版社，2001：1.