

● 黄学规 著

审美与人生

SHEINMEI YU RENSHENG

浙江大學出版社

审美与人生

● 黄学规 著

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美与人生 / 黄学规著. —杭州:浙江大学出版社,
2003.12
ISBN 7-308-03543-3

I. 审... II. 黄... III. 审美—影响—一个人—修养
IV. B825

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105697 号

出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)
(E-mail:zupress@mail.hz.zj.cn)
(网址:http://www.zjupress.com)

责任编辑 田 华

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江上虞印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 9.25

字 数 232 千字

版 印 次 2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印 数 0001—3000

书 号 ISBN 7-308-03543-3/B·050

定 价 15.00 元

羊

法同松柏
同竹言經綸
引有秋

昔嘗觀教授正之

書
李有秋

人按照美的规律创造一切

——《审美与人生》序

李 燕 杰

黄学规教授相继出版了《挫折与人生》、《人格与人生》之后，现在又完成了新的力作——《审美与人生》。这是一套人生素质教育的好教材。去年暑假，他到北京来参加一次学术会议，曾与我谈起正在写作《审美与人生》，并引用柏拉图的话说：“真正的美并不在物中，而是在心中”。我对他的写作设想深表赞同，并对他的敬业精神深为感佩。《审美与人生》这个选题十分重要，它符合社会进步的需要，符合时代发展的需要，也符合人生成长的需要。黄学规教授经过长期的积累、思考和耕耘，现在奉献了《审美与人生》这部专著，我向他表示衷心的祝贺。

人按照美的规律创造一切。人按照美的规律改造一切。这可以说是至理名言，是金科玉律。要美不要丑，也必将是人生的价值尺度！

我在欧洲，从英国到法国，又从意大利到奥地利，我发现这些国家，都是追求美的国家。他们用诗歌体现美。他们用音乐体现美。他们用建筑体现美。特别是来到法国时，我看到处处有拿破仑的铜

像,我问法国朋友,在贵国为什么到处能见到拿破仑的像?是因为他是英雄么?法国朋友回答:拿破仑之所以被大家崇敬,不单是因为他的武功,不仅是因为他能攻下一个一个城池,而是因为他在战争结束后,十分重视法、德、美相结合。法,是法治;德,是道德;美,是美育。首先,拿破仑重视抓法治。他在位时开了85次法制讨论会,他亲自主持了38次。在他临死之前,大家赞扬他的武功,他说:“我的价值不单是武功,而是因为我创建了这部《拿破仑法典》。”其次,他无论走到哪里,都很尊重各种宗教,支持各种戒律,他一再进行道德教育。第三个是更为重要的,更为持久的,就是他十分重视美育,创建修缮各种艺术馆,如罗浮宫、梵尔赛宫……他认为一个社会要长治久安,必须全面提高人们的审美素质。

从欧洲之行中,我得到了一个重要启示,一个国家,一个民族,必须强调美,要强调审美,要用美来育人。

回顾我从事教育工作的半个世纪里的所见所闻所感,也体会到必须强调美。在我这一生中,研究过胎教,研究过学前教育,教过小学生、中学生、大学生、研究生,给留学生作过报告,为中国科学院、中国社会科学院作过演讲,最近几年,又在研究中涉及到临终教育,我从这一系列的教育中,深深感到任何教育都不能不讲美,教育绝不能没有审美,一个好的教育工作者,一定是一个懂得审美的人。

另外,我在北美、欧洲、亚洲演讲时,顺便也对各种学校进行了解。其中既有耶鲁大学、哈佛大学、牛津大学、剑桥大学、东京大学等世界著名高校,也有西点军校、周末大学、空中大学、开放大学、函授大学、夜大学、职工大学等等。我从这些学校中,也清清楚楚地看到,他们在以各自不同的方式进行着审美教育,他们既强调环境美、语言美,又强调风度美、仪表美,还有有校歌美、标识美、校服美等等。

这些年,我还研究过近百年历史上的中国教育家,蔡元培、马相伯、张伯苓、陶行之、马叙伦、熊希龄、吴玉章、晏阳初、叶圣陶、蒋南翔、冯佩之等等,在他们每个人的教育思想中都强调以美育人,特别在蔡元培先生的教育言论中,一再强调以美育代宗教。

总之,无论从哪方面来看,我们都需要以美育人,以美铸魂,都要把德育寓于审美教育之中。把智育寓于审美教育之中,把体育寓于审美教育之中,如果我们在教与学的过程中,都能强调审美教育,不仅可以使受教育者识别什么是真善美,什么是假恶丑,而且使教育与受教育都成为美的享受,使教育与学习在互动中形成吸引力、感染力、感动力、感召力、向心力、凝聚力,既减负又增效,真正体现素质教育。黄学规教授从事高等教育三十多年,积累了丰富的经验,他创造性地把心育、德育、美育三者有机地结合起来,取得了很好的效果。学生说听他的课是一种美的享受。我十分佩服黄学规教授的胆识,他既研究《挫折与人生》,又研究《人格与人生》,今天又在研究《审美与人生》,他这三部曲,堪称是步步高,是一部教育史诗,是一种关于人生教育的递进。

我读了他的《审美与人生》,很受启发,书中充满闪光的思想和睿智的思辨,我从中受到多方面的启迪。为此,也写下如下一些关于审美与人生的断想,愿与作者、读者共同勉励。

—

一个真正懂得追求美的人,必然是远离丑的人。

远离丑的人,才能臻于美善。

二

教育是一种艺术。

任何艺术都应当是美的。

一个懂得美，又是懂得教育艺术的老师，才能成为引导学生走向审美道路的先导。

三

在人类的社会中，

有时，是权力统治社会。

有时，是金钱统治社会。

今后，应当是用审美与智慧影响社会。

四

一个人不仅要容貌美、仪表美、服装美，更要品质美、性格美、心灵美。

一个人最完美的品质是真诚，最完美的性格是安详，最完美的态度是从容。

五

一个健全的人，应当有美德、美智、美体，总之，应当一切都美。

人们步入了新时代。

新时代，不仅是时空概念。

新时代,不仅是历史概念。

新时代,应当是美的时代,是用美的尺度衡量一切的时代。

六

羊大为美,头羊最大,也最美。

人活在世界上,应成为美的领头羊。

要写一个美好的人字,只是一撇一捺。

要做一个美好的人,却要一生一世。

七

人,有外在之美,又有内在之美。

一个人因年老色衰,失去了外在之美,却保留内在美,年迈也不失其为美。

八

美的生活,往往与人的进步、幸福、乐观连结到一起。

堕落的,腐朽的,无美可言。

九

美源于内心,形于外在,美是从好人的灵魂中展现出来的。

十

懂得美的人，一定会识别丑。美与丑是水火不相容的。

一个人天天生活在美中，既是一种享受，也是一种情感的陶冶，或可说是一种心灵的铸造。

十一

智者，是用自己审美智慧去观察，并看到别人认为司空见惯的东西里面的诗与爱，然后把爱与美送给人间。

十二

真与善是美的本原。

一切失去真的不美。一切失去善的也不会美。

* * *

爱美吧！当人类都懂得了热爱美、追求美的时刻，人类必然在审美过程中提高自己，人类社会必然会出现一个飞跃。

2003年10月1日

于首都师范大学

作者简介

黄学规，1940年生。浙江省高等学校教学名师，全国人文社会科学名家、世界汉诗艺术家。现任全国中华教育艺术研究会理事、中国美学学会美育研究会会员、浙江省高校心理健康教育研究会副理事长、浙江财经学院教授和挫折心理学研究所所长。撰写专著3部、论文70多篇，其中《谈挫折教育》、《道德教育改革初探与思考》、《审美教育与人生》等15篇（部）论著获省级、国家级和国际优秀论著奖。

1994年荣获中华教育艺术研究会、华夏教育艺术研究院、羲黄文化研究院授予的“铸魂创新奖”。1997年荣获浙江省委宣传部、浙江省委教育工委、浙江省教育委员会授予的全省高校优秀教师称号。1998年荣获香港中国国际交流出版社颁发的国际优秀教育论著奖。2000年荣获全国中华教育艺术研究会授予的最高奖项“铸魂金杯奖”。

目 录

第一章 审美教育:美化人生	(1)
第一节 西方审美教育一瞥	(1)
第二节 中国审美教育略论	(16)
第三节 人类对美的追求	(41)
第四节 审美心理结构	(46)
第五节 审美与心理健康	(54)
第六节 美育是一门人文学科	(62)
第二章 人是现实美的主人	(69)
第一节 自然美是自然性与社会性的统一	(69)
第二节 社会美的核心是人的美	(77)
第三节 人的美之一:人体美.....	(80)
第四节 人的美之二:心灵美.....	(87)
第五节 关于爱情审美化	(97)
第三章 艺术表现人的精神	(108)
第一节 艺术的产生和发展.....	(108)
第二节 艺术的分类.....	(113)

第三节 艺术的功能·····	(132)
第四章 科学美是人类创造智慧的结晶·····	(140)
第一节 叩开科学美的大门·····	(140)
第二节 科学美的内涵·····	(148)
第三节 科学家的精神美·····	(158)
第四节 科学与人文结伴同行·····	(170)
第五章 环境美是人类可持续发展的需要·····	(177)
第一节 什么是环境·····	(177)
第二节 环境的危机·····	(183)
第三节 确立环境审美意识·····	(188)
第六章 真善美的统一:人格的最高境界 ·····	(195)
第一节 寻求人生之美·····	(195)
第二节 苦与乐都具有审美价值·····	(205)
第三节 人生境界·····	(219)
第四节 真、善、美的统一·····	(230)
调查报告	
审美重要性认知调查的结果与分析·····	(245)
大学生审美趣味的特点与趋势·····	(255)
大学生的审美理想及影响因素·····	(261)
附 录	
心育、德育、美育的一体化教育	
——读《挫折与人生》、《人格与人生》和《审美与人生》	
·····	(268)
黄学规诗词二十首·····	(274)
主要参考文献·····	(280)
后 记·····	(283)

第一章 审美教育:美化人生

审美与审美教育是两个既有联系又有区别的概念。审美是美学中的范畴,而审美教育范围就广得多,它的本质是美化人生,提高人生的价值。本书涉及这两个方面,侧重讨论的是审美教育。

在人类教育史上,不论在西方还是在东方,审美教育都已有悠久的历史。在西方,最早提出较为系统的审美教育理论的人是古希腊的柏拉图,而把审美教育提高到哲学高度加以深刻阐述的人是德国的席勒。在东方,古代中国的孔子和庄子对审美教育都提出了很多含义深刻的见解,近代中国著名学者王国维和教育家蔡元培都为审美教育的实施作了卓越的努力。

第一节 西方审美教育一瞥

从古希腊罗马时期到近代社会漫长的历史过程中,西方审美教育思想积累了十分丰富的成果。古希腊学者德谟克利特认为,人是一个和谐而有规律的整体。人与动物是不同的,动物是没有灵

魂、理性和内在生活的。因此,决定人的本质的不是形体,而是灵魂,人的心灵美比形体美更重要。他说:“身体的美,若不与聪明才智相结合,是某种动物性的东西。”“那些偶像穿戴和装饰得看起来很华丽,但是,可惜!他们是没有心的。”^①在他看来,心灵的美就是智慧和德行。人只有心灵、行为、智慧都美才是真正的美。

古希腊学者苏格拉底认为,人最重要的是智慧和德行的美,“无聊的装饰”是用来欺骗外人的,智慧和美德给人以最大的快乐和享受。苏格拉底审美教育思想的核心是美善同一,他突出了审美的社会伦理价值,具有鲜明的人文主义倾向。苏格拉底是古希腊美学和审美教育思想走向高峰的中介和桥梁。

古希腊的美学和审美教育思想到了柏拉图手里,便开始形成较为系统的体系。柏拉图为雅典学园拟定的教学计划,其中有“七艺”:文法、修辞、辩证法、算术、几何、天文、音乐。柏拉图在《理想国》一书中认为教育的重要内容是身体教育和心灵教育,其中心灵教育即审美教育。在审美教育中,柏拉图对音乐有极大的偏爱,他认为音乐可以净化心灵,音乐的节奏和乐调“有强烈的力量浸入人心深处”。柏拉图推崇音乐有他的要求,他反对音调哀怨和音调柔弱的音乐。在柏拉图的耳朵里,只容纳得下两种音调,“这两种乐调,一种是勇猛的,一种是温和的;一种是逆境的声音,一种是顺境的声音;一种表现勇敢,一种表现聪慧,我们都要保留下来”^②。当柏拉图谈论音乐时,他通常是把音乐与语言或舞蹈联系起来。当艺术表现正义的时候,艺术就施行善,并有助于人的精神健康和社会秩序的完善,美丽和谐的音乐精确地模仿精神的和谐,音乐也作为完美人的道德的又一手段。柏拉图非常强调艺术的伦理内容。在

^① 西方美学家论美和美感,北京:商务印书馆,1980.16.

^② 柏拉图,文艺对话集,北京:人民文学出版社,1997.58.

柏拉图艺术教育理想里,人生的最终目的在于实现最高理念的“善”。他认为要成就艺术家需要三个条件:艺术的天才、知识与训练。知识与训练需要后天的审美教育才能完成。在柏拉图看来,艺术教育与德育是完全统一的。

亚里士多德也十分重视审美教育的作用,但他并不把审美教育的内容局限于音乐之中,他认为整个艺术都是审美教育的内容,诸如诗、悲剧,都有净化灵魂的功能。亚里士多德认为,音乐学习适宜于青少年时期。音乐具有一种自然而甜美的曲调和节奏,青少年是乐于接受的。更主要的是,音乐是“最富于摹仿性的艺术”,能够直接反映人的内心情绪和道德感情,几乎可以诉诸人的心灵的各个方面。亚里士多德指出,音乐教育是合乎人性的教育,是人性的内在需要。他对音乐教育的见解是建立在审美无利害的基础上的。在亚里士多德这里,音乐与教育、娱乐和消遣互相沟通,音乐显出全部三种性质。

亚里士多德的审美教育思想与柏拉图比较,有着巨大的、实质性的进步。他主要是从“自由人”的“人生至高的目的”出发,根据“随性乐生”的需要,重在通过审美教育培养身心全面和谐发展的人。亚里士多德把人分为肉体 and 灵魂两大部分,灵魂又分为非理性和理性两部分。人只有把感性和理性统一起来,情感受到理性节制转化为行为,才能获得幸福,形成完美的人格。他认为,人的身体发展在先,灵魂的培养在后,审美教育是贯穿于整个教育过程的。

亚里士多德是柏拉图的学生。他非常尊敬自己的老师,老师也非常赏识他。亚里士多德讲过一句名言:“吾爱吾师,吾更爱真理。”他对柏拉图的学说有所继承,也有所批判。他首先批判了柏拉图唯心主义的“理念”说,认为世界万物不是抽象的、绝对的“理念”的产物,而是客观的真实存在。他认为理在事中,不在事外,超现实的“理念”是虚幻的。亚里士多德认为,美存在于具体事物之中。他重

视审美教育的情感作用,主张通过情感的陶冶、净化,发挥理智的节制、协调作用,使人性得以全面和谐的发展。

由此我们可以清楚地看到,艺术教育思想在古希腊已出现深刻转变,从柏拉图的艺术教育手段论转向了亚里士多德的艺术教育目的论,这两种艺术教育思路对后世都产生了巨大的影响,其中蕴含的人文精神闪烁着睿智的光辉。

从公元5世纪到14世纪,欧洲封建社会延续了近一千年,这一历史时期史家称之为“中世纪”。这一阶段皇权与教权合一的统治力量格外强大,宗教神学取代了古代的人文精神。其结果是僧侣们获得了知识教育的垄断地位,因而教育本身也渗透了神学的性质。神学在教育活动的整个领域中具有至高无上的权威。他们公然宣称:“一切科学和真理都在圣经里面”,“美是上帝的一个名字”。随着历史的发展、社会的进步,宗教神学不能够一统天下,于是,艺术教育的世俗内容、人文精神又逐渐发展起来。

恩格斯说:“封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的。这位人物就是意大利人但丁,他是中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人。”^①

但丁青年时期积极参与政治斗争,反对教皇统治,拥护世俗政权,曾被选为佛罗伦萨共和国的执政官。后来,教皇党得势,但丁被判处终身流放,逐出境外。在流放期间,他写下了不朽的长诗《神曲》,反对神权统治,肯定世俗生活,主张个性解放。但丁在阐述《神曲》字面意义和寓言意义时,明确交代了它的主题是“人”而不是“神”。他说:“仅从字面意义论,全部作品的主题是‘亡灵的境遇’,不需要什么其他的说明,因为作品的整个发展都是围绕它而进行的。但是如果从寓言意义看,则其主题是人,人们在运用其自由选

^① 马克思恩格斯选集:第1卷,北京:人民出版社,1972.249.