

中西交流对话中的审美与艺术教育

主编 曾繁仁
副主编 谭好哲 陈炎 马龙潜

山东大学出版社

中西交流对话中的 审美与艺术教育

主 编 曾繁仁

副主编 谭好哲 陈 炎 马龙潜

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中西交流对话中的审美与艺术教育/曾繁仁主编.
济南: 山东大学出版社, 2003. 10

ISBN 7-5607-2679-8

I. 中...

II. 曾...

III. 审美-关系-艺术-教育-中国、西方国家-国际学术会议-文集

IV. B83-0②J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 090898 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

日照报业印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 16.25 印张 419 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—1500 册

定价: 28.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

序

山东大学文艺美学研究中心于2002年8月22日至8月25日在青岛举办“审美与艺术教育国际学术研讨会”。这次会议得到了教育部社政司、体卫艺司、山东省教育厅和青岛市的大力支持，同时也得到了国内外同行学者的热烈响应。参加会议的代表130多名，其中海外代表30多名。这是新世纪开始之后在我国召开的第一次高层次的有关审美与艺术教育的国际学术研讨会，它取得了圆满成功，得到各方面的充分肯定。为了使这次会议的成果发挥更大的作用，特编选了这本文集。该文集共39篇，其中海外学者9篇（另有佛克马等海外学者的论文7篇和国内学者论文5篇，其论题在“审美与艺术教育”之外，故收入山东大学文艺美学研究中心主编的《文艺美学研究》第二辑）。

这次研讨会之所以选择审美与艺术教育这样一个论题，主要是审美与艺术教育已成为世界各国文化教育界所共同关注的一个重大课题。那就是，面向新的世纪，人类应该有审美的生存。我们应该将我们的后代培养成审美的生存的一代新人。众所周知，面对未来，摆在人类面前的是机遇与挑战共存。所谓机遇，那就是未来的岁月人类将会取得更多的繁荣发展。而所谓挑战，那就是与繁荣发展相伴，人类也将面临自然生态恶化、工具理性膨

胀、市场拜物盛行、精神疾患蔓延等等严重问题。这就是物质生活富裕与人的生存状态非美化两极发展的悖论。而要解决这个悖论就必须坚持物质文明与精神文明同时发展。而美育就是精神文明的重要组成部分，也就是通过艺术教育的手段培养审美的生存的一代新人。这样的新人应该以审美的世界观作为生存的根本原则，摆脱传统的“人类中心主义”和工具理性的束缚，以亲和系统、普遍共生的态度同自然、社会、他人和人自身处于一种协调一致的审美状态，改变人的非美的生存状态，走向审美的生存。中国早在先秦时期就有“诗教”、“乐教”的古典形态的美育传统。20世纪初期，王国维、蔡元培又从启蒙的角度介绍了西方现代美育观念。新中国成立后，特别是新时期，国家对美育发展采取了一系列重要措施，特别是从素质教育的高度将其列入国家教育方针，在原有十分薄弱的基础上取得非常明显的成绩。这次会议的重要目的就是借此机会同国内外有关同行就审美教育与审美文化发展的重要问题进行学术的交流与对话，以达到理解共识、促进发展的目的。

这次会议从美育的自身规律、外部关系、中西比较和审美文化等多个层面探讨美育问题，具有较大的学术含量、前沿性、理论性和实践意义，其广度与深度达到了一个新的水平。会议集中讨论了审美教育的极端重要性。大家共同认识到，人类社会已经迈入21世纪。新的世纪，对于人类来说既预示着新的繁荣发展，也预示着将会出现许多新的问题和挑战。但美好未来的创造却是我们的共同愿望。这就要依靠一代高素质的新人。这一代新人应该做到科学与人文的和谐统一、理论观念与艺术精神的和谐统一、人与自然的和谐统一、身体健康与心理健康的和谐统一。这就是一种审美的生存。因此，我们的共识是，在新的世纪我们不仅要教育我们的青年学会生存，而且要教育他们学会审美的生存。这就是审美教育所肩负的光荣而艰巨的任务。

这次会议，中外学者还交流了各自国家和学校开展审美教育的情况，起到了交流经验、交换看法、取长补短的作用。国外学者介绍了开展通识教育、进行以学科为基础的艺术教育以及运用高科技手段开展艺术教育的情况和经验，给中国学者以深刻的启发。中国学者也介绍了从1995年开始的作为文化素质教育组成部分的艺术教育的情况，以及1999年6月全国第三次教育工作会议之后，在政府的有力支持下，从素质教育的高度所开展的艺术教育的情况。会议再次证明，世界各国、各地由于文化背景的不同、经济水平的差异，审美教育开展的情况会有所不同。但对审美教育的共同重视却是我们的一致，而且中国由于尚属发展中国家，在审美教育方面还有许多欠缺。我们一直认为，审美教育是所有教育环节中最为薄弱的环节。我们需要很好地向国外的高校学习，不断加强我们的审美教育工作。

这次会议还比较深入地讨论了审美教育中一些有待解决的问题。一是审美教育的普及问题。审美教育的真正普及同整个教育体制密切相关，必须改变现有的应试教育体制，逐步实行素质教育。二是审美教育的评价问题。审美教育本质上是一种情感教育，对它的评价不能采取同其他理化课程类似的统一的标准化评价标准和方式，而应采取个性化的评价标准和方式。但难度大、实施不易。三是审美教育的目的问题。这就涉及到审美教育过程中知识、技能与素养的关系。我们认为，知识是前提，技能是基础，而目的则是提高素养。三者之间应该有机地统一在一起。四是审美教育如何面对当前社会与文化的诸多挑战问题。例如，市场经济、大众文化、先锋派艺术、信息时代传媒等等。许多学者认为，审美教育不仅具有理论性的品格，更加具有实践性的品格，应该面对现实、应对挑战，使我们的学生通过审美教育，具有在新的复杂环境中审美地生存的能力。

关于审美教育的科研问题。许多学者认为，科研是提高今后

审美教育水平的重要支撑。目前在审美教育的科研上首先要加强学科意识。美育是介于美学、教育学、心理学之间的一门交叉边缘学科,它归根到底是教育学的一个分支,但又具有相对的独立性,并随着时代的发展愈显其重要。因此,作为一个相对独立的学科就应拥有一个有机的知识主体、各种独特的研究方法以及对本研究领域的基本思想有着共识的学者群体。我们应该更自觉地朝着这个方向去建设与发展美育学科。同时,正因为美育是一个交叉边缘学科,就有赖于美学、教育学、心理学、社会学以及脑科学等各有关学者的共同关注和联合攻关,这样才有可能取得新的突破。前面已谈到,美育作为教育学的分支具有强烈的实践性品格,因此,美育的科研应紧密联系育人实际,从育人第一线发现问题,提到理论高度展开研究,这样才会使美育研究充满动力与活力。

许多代表还就审美文化问题发表了宝贵意见。大家认识到,优秀的文化是人类文明的结晶,是指导人类前行的精神力量,也是一个民族之根。在经济全球化的时代背景之下,我们一方面要促进文化的交流互补,同时更要坚持文化的多元共存,大力发展民族文化,使之更具生命力与活力。尤为可贵的是,不少西方学者对东方文化的特殊价值给予了充分肯定,表现出他们宏阔的学术视野。大家共同认为,不同地区和民族的学者应共同创造争奇斗艳、百花齐放的崭新局面。而学术领域的交流与对话就是促进各种文化发展的动力和重要途径。这次国际学术研讨会就是一种很好的尝试,并取得了明显的成效。

最后,我要对给予这次国际学术研讨会以大力支持的各有关单位、国内外学者以及本文集的作者表示衷心的感谢。

在本文集的编选过程中,王祖哲、祁海文同志做了大量实际工作,在此也特别予以说明。

曾繁仁

2003年3月5日

目 录

论美育在素质教育中的综合中介作用/曾繁仁	(1)
试论艺术教育在素质教育中的地位和作用/董学文	(7)
大众文化与审美教育/聂振斌	(19)
艺术与人的可持续性发展/滕守尧	(27)
全球教育中的审美多样性与人类创造力/普雷迪·迪隆著, 王伟译	(36)
论走向知识经济时代的审美教育观念/马龙潜	(43)
审美教育中感性的意义/闵周植	(60)
艺术与美感经验的教育价值/刘千美	(72)
科学与美——兼论美育/刘源俊	(98)
艺术教育的终极关怀在哪里/石朝颖	(105)
当代中国建设性的美育理论/王德胜 罗筠筠 樊美筠 ...	(115)
“失美的美学”与当代审美教育的困境/刘成纪	(144)
生态式艺术教育透视/王柯平	(153)
美育：一种生命和情感教育/徐碧辉	(163)
梦想与现实中的审美与艺术教育/徐肖楠	(170)
化性起伪 怡情养性/朱志荣	(177)
论我国当代美育活动的基本特征/孔智光	(189)

为什么艺术教育是很重要的/王祖哲	(196)
论当代中国美育学学科深化的三个纬度/刘彦顺	(218)
中国新时期审美教育的发展/曾繁仁	(231)
20 世纪初叶美育新潮的兴起及其当代意义/谭好哲	(243)
“感性启蒙”: “以美育代宗教说”新解/杜 卫	(259)
对书如其人的儒家哲学角度考察/曹玟煊	(272)
康德: 审美与教育的相遇/张政文	(284)
中国古代艺术教育方式及其现代意义/鲁庆中	(298)
朱光潜的美育思想/尤战生	(316)
关于中国古代美育思想若干基本问题的思考/祁海文 ...	(327)
五代、两宋“写实”山水画及其艺术教育初探/王晓鹏	(348)
当代美国以学科为基础的艺术教育/王 伟	(358)
“美善”与“泛艺术” ——关于古希腊美育思想两个观念的考古/韩书堂	(368)
电子媒介与日常模拟美学: 艺术教育的当代问题 /堂·克鲁格著, 王伟译	(382)
作为教育概念的艺道 ——论借助于艺术实践的修养/青木孝夫著, 赵秀福译 ...	(399)
美育的社会功能及实施策略/朱丽丽	(406)
美育建设面临的时代挑战/李衍柱	(437)
比较中美两国高等学校的艺术教育/沈致隆	(444)
营构审美教育的生态学化新境界/曾永成	(461)
论审美教育与人格养成/杨存昌 左 蕾	(474)
文化素质与全面素质关系的几何解析/龙世立	(485)
建构当代“大美育”实施体系/卢 政	(497)

论美育在素质教育中的综合中介作用

曾繁仁

山东大学文艺美学研究中心主任 教授

“美育”是历史的概念，它是 1793 年由德国诗人席勒首次提出的，19 世纪末、20 世纪初，由梁启超、王国维、蔡元培传入我国。因此，近代美育在我国的发展已经一百多年。今天，人类已经进入 21 世纪，我国社会已经进入现代化的中期，正在实行社会主义市场经济，加入了世界经贸组织（WTO），社会已经并正在发生深刻的变化。我国教育面临着适应并服务于现代化的重任。美育作为素质教育的有机组成部分，同样肩负着适应并服务于现代化的任务。而美育由其自身特点决定又在现代教育中发挥着特殊的综合中介作用。甚至，美育的这种综合中介作用在当代显得愈加重要，成为沟通科学主义与人文主义的桥梁和弘扬人文精神、培养“四有”新人、建设社会主义精神文明的重要途径。

关于美育的综合中介作用首先由德国美学家康德在其名著《判断力批判》中提出，康德认为美是真与善的桥梁。席勒在《美育书简》中进一步继承发挥了康德的观点。席勒指出，“要使感性的人成为理性的人，除了首先使他成为审美的人以外，别无

其他途径”^①。

下面，我从六个方面简要阐述自己的观点。

1. 美育的世界观培养作用

美育在素质教育中的“综合”作用，首先表现在，它主要不是具体的艺术技能的培养，而是一种审美的世界观的培养。也就是说，美育的主要目的不是培养掌握艺术技能的具体艺术家，而是培养具有健康的审美态度的“生活的艺术家”。在这里，我们特别强调了“审美的态度”。所谓态度（attitude）就是一种世界观、人生观、价值观，在当前是人的素质的最基本、最主要的方面。正如王义道教授 2001 年 11 月在香港召开的素质教育会上所说：“这种态度就是正确对待自己、对待他人、社会、国家乃至全人类，以及自然和环境，具备对群体、社会、国家和世界的责任感。也可以说就是正确的价值观、世界观和人生观。”^②王义道教授讲得非常正确，我要进一步发挥的是，在当前人类生存状态面对美化与非美化二律背反的形势下，确立健康的审美地世界观已经提到非常重要的地位。人类应该审美地对待自然，摒弃传统的“人类中心主义”观点，树立“人—自然—社会”系统发展的观点；审美地对待社会，摒弃人与人是兽性的自然主义理论与“他人是地狱”的灰暗理论，以高尚的人道主义的审美态度关爱社会与他人；审美地对待自身、改变人类较少关心自然和更少关心自身心理的状况，做到身与心、意与情和谐协调发展，培养提升人的情感力和文化品位，逐步进入审美的诗意生存状态。

2. 美育的文化养成作用

许多理论家论述了美育所特有的文化养成作用。因为，审美是人区别于动物的一种文化的表现，因而美育是一种文化的文明的教育。康德认为，审美是一种文化现象，一个离开社会，生活

在孤岛上的人是不会修饰自己的。席勒更进一步将审美看作是人性的表现，是人同动物区别之所在。他说：“表明野人进入人性的那个现象是什么现象呢？不管我们对历史的探究深入到什么地步，这个现象在所有摆脱了动物状态的奴役生活的民族中都是一样的：对（艺术）假象的喜爱，对装饰与游戏的爱好。”^③这就是说，一个人无论他学习了多少知识、掌握了多少技能，如果他没有接受过审美教育，缺乏起码的感受美丑的能力，那他就不是一个有文化的文明人。我国古代更将美育在教育中的作用提到“综合”与“完成”的高度。孔子一生都在探讨与实践“君子”的培养，他曾在《论语·泰伯》篇中有一句名言：“兴于诗，立于礼，成于乐。”也就是说，在孔子看来，一个君子的培养，要通过学习诗歌等文学作品得到知识的启发，并通过礼节制度的学习掌握行为道德规范，而最后真正成为君子则要凭借乐教。孔子这里的“成”带有综合、完成、成功等多重含义，说明他对乐教的综合、合成作用的高度重视。这些论述都是古代哲人对育人规律的总结，对我们今天具有重要的借鉴意义。

3. 美育对德智体其他各育的渗透协调作用

首先，美育是培养高尚道德情操的必不可少的手段。因为德育旨在培养正确的政治观点和高尚的道德观念，从理智上对客观社会现象进行正确评价。而理智的评价总是以情感的评价为必要条件，理智上的肯定与否定总是以情感的爱憎为前提，道德的教育又必须借助美育特有的强烈感染力。所以，鲁迅指出，“美术可以辅翼道德”^④。

其次，美育是培养人的智能中占据重要地位的想象力的最主要途径。人的智能包括知识、能力、识见三个部分。而能力是智能中最重要的因素，包括抽象思维能力和想象思维能力。想象力是一种由已有形象创造新的形象的能力，是一种举一反三的创造

思维能力。正如爱因斯坦所说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。严格地说，想象力是科学研究中的实在因素。”^⑥而想象力就是美育所培养的最重要的能力。

最后，美育与体育作为身心两个方面的教育，相互之间的关系是相辅相成的。美育以心灵的健康为其目标，体育以身体的健康为其目标。心灵的健康一定会促进身体的健康，而身体的健康又是心灵健康的基础。

4. 美育在当代成为弘扬新的人文精神、协调社会发展的重要渠道

当代社会实行社会主义市场经济，发展科学技术，加速城市化进程，无疑极大地推动了社会的进步，改善了人民的生活。当然上述措施也犹如一把双刃剑，不可避免地有其负效应，诸如市场拜物、工具理性盛行、拜金主义泛滥、环境恶化、心理疾患蔓延……等等。这些情况归结到一点，就是人文精神的缺失。特别面对即将到来的信息化时代，面对人机对话、虚拟空间的现实，人与人之间的温情有可能进一步找不到自己的空间。因此，我们认为，古代农业文明是一种早期人文时代，现代工业文明是一种科技时代，当代信息社会则应该是一种更高级的人文时代。最近，哈佛大学校长劳伦斯·萨默斯在北京大学所作《全球化对高等教育的影响》的演讲中，就认为在全球化浪潮下高等教育应更关注人文科学，关注人的本质的内在的东西。其他许多中外学者也都强调当前应加强人文学科，发扬人文精神。由此可见，在这样的时代应在发展科技与市场的同时，进一步弘扬一种新的人文精神，不仅呼唤人与人的关爱，更要倡导一种具有深刻内涵的对人类前途命运的终极关怀。只有这样，科技与人文、物质与精

神、自然与人才能够处于一种和谐协调状态，社会也才能和谐协调发展。而美育无疑是培养新的人文精神，协调社会发展的重要渠道之一。

5. 美育成为现代教育改革的必不可少的重要内容

现代教育面临着由应试教育到素质教育的转换，目的是培养能够肩负起振兴中华民族重任的“四有”新人。应试教育以考试为中心，升学为目标，必然只重视适宜于考试的智力因素，忽视德育、美育等非智力因素。而素质教育则以素质为中心，人的全面发展为目标，全面重视智力与非智力因素。因而，美育作为非智力因素在应试教育中处于不重要的地位，而在素质教育中美育的地位却进一步凸现出来。美育的加强不仅成为现代教育改革的重要内容之一，而且成为素质教育的重要标志。我国从 1995 年开始的高教教育教学改革，就以文化素质教育作为突破口，而美育是其重要组成部分。

6. 美育成为知识经济中创新能力培养的重要途径

当前，人类社会已逐步进入以信息产业为标志的知识经济时代。美国大体是 20 世纪 50 年代开始迈入知识经济时代。我国信息产业的发展速度也很快，知识经济已初见端倪。在这样的时代特别需要创新的人才、创新的素质。因为，创新是一个民族前进的不竭动力。而在创新的素质中最重要的就是想象力。想象力是一种形象创造能力，一种由此及彼、由不知到知的发散思维能力，是人类创造性活动中最重要的因素。在当前信息产业的发展中，想象力更加具有举足轻重的作用。因为，信息科技产业主要是软件的开发与生产及其通过信息网络的迅速传播。而想象力在软件生产的知识组编中具有重要作用。当代西方后现代理论家利奥塔指出：“这种将零落还原为独立的知识，系统化地组接并清

晰表达的能力就是想象力。想象力的主要特质就是速度。”而知识创新所必备的决策分析能力，也要凭借带有直觉性的想象力。利奥塔指出：“依靠于想象力，我们可以创造新的越位，以至改变游戏规则。”^⑥而在想象力的培养中，美育则是最重要的途径。因为，美育的任务是培养人的审美力，而想象力则是审美力的最重要组成部分。

上面，我们从六个大的方面简要论述了美育在素质教育中的“综合中介”作用，阐述了美育不仅成为沟通各种教育的桥梁，而且成为各种教育的综合因素。由此我们可以断言：缺乏审美力的人算不上是真正受过现代高等教育的跨世纪人才，而缺乏美育的教育也不是真正完全的现代高等教育。

①③《席勒精选集》，山东文艺出版社1998年版，第775、779页。

②2001年11月27~28日在香港中文大学召开的两岸三地“大学通识课程暨文化素质教育研讨会”论文。

④《中国历代文论选》第4册，上海古籍出版社1980年版，第496页。

⑤《爱因斯坦文集》第1卷，商务印书馆1976年版，第284页。

⑥《后现代状况》，湖南美术出版社1996年版，第153~154页。

试论艺术教育在素质教育中的地位和作用

董学文

北京大学中文系教授

我国基础教育在向素质教育转轨过程中，艺术教育与人的全面素质的关系问题，显得越来越重要。

素质教育本质上是一场深刻的教育革命，它既有强烈的现实性需求，又有广泛的世界性背景。随着素质教育的实施与展开，探讨艺术教育在其中的地位和作用，便成了一个亟须解决的实践与理论问题。

—

关于什么是“素质教育”，理论界的意见是不一致的。要想弄清“素质教育”，不妨从何谓“素质”入手。

“素质”一词，依照《辞海》上的说法是这样的：

人的先天的解剖生理特点，主要是感觉器官和神经系统方面的特点。素质只是人的心理发展的生理条件，不能决定人的心理的内容和发展水平。人的心理来源于社会实践，素

质也是在社会实践中逐渐发展和成熟起来的，某些素质上的缺陷可以通过实践和学习获得不同程度的补偿。^①

这个界定涉及了词义的许多方面，相对而言比较完整。

如果这一界定基本成立的话，那么，显然，单纯的“素质”主要指“感觉”和“神经”方面的“生理特点”，并且带有“先天”的特征。“素质”本身是无法教育的，如词条所说，它“只是人的心理发展的生理条件”，它自身“不能决定人的心理的内容和发展水平”。而“素质教育”这一概念，从根本上讲，则可以说是在人的固有的“感觉器官”和“神经系统”的“生理条件”基础上，开发和促进人的“心理发展”，并赋予人的“心理内容”和提升人的“发展水平”的工作与活动。一个是“生理”的东西，一个是“心理”的东西；一个是“条件”，一个是“内容”；一个是“先天”性的，一个是“后天”性的；一个是“潜在”的，一个是“发展”的；一个是不完善的，有“缺陷”的，一个是需要“获得”的，需要“补偿”的。这样理解，也就看清了“素质”和“素质教育”之间的内在关系。无疑，“素质教育”不是一般的知识教育、技能教育、操作教育，而是一种具有开发性的心理教育、情感教育、意志道德教育和人的整体发展水准教育，归根结底，是一种世界观、人生观、审美观和价值观的教育。在现阶段，也可以说就是培养“四有”公民的教育。因为人的素质在未经过各种社会实践（包括学习）锻炼之前，注定带有某种不适应性，带有某种“缺陷”。所以，从这个意义上讲，“素质教育”其实是一种起弥补和代偿作用的“补偿教育”，亦即通过便利而有效的社会实践途径，使人的健康优秀“心理内容”发育成熟起来，以纠正“先天的”不足。那种把“素质教育”仅仅看作是“应试教育”、“专业知识教育”的对应物，或者把“素质教育”简单定位在适应社会市场人才需求的“技能教育”的看