

主编·阎国忠

多维视野

多维视野中的美育

Duo Wei Shi Ye Zhong De Mei Yu

杨平◎著

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维视野

多维

视野中的美育

图书在版编目(CIP)数据

多维视野中的美育/杨平著. —合肥: 安徽教育出版社, 2000. 12

(20 世纪中国美学研究丛书/阎国忠主编)

ISBN 7-5336-2679-6

I. 多... II. 杨... III. 美育—研究—中国
IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 82898 号

责任编辑:张丹飞

装帧设计:张鑫坤

出版发行:安徽教育出版社(合肥市跃进路 1 号)

网 址: <http://www.ahcp.com.cn>

经 销:新华书店

排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷:合肥晓星印刷厂

开 本:880×1230 1/32

印 张:10.625

字 数:240 000

版 次:2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1 000

定 价:16.50 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2651321

邮 编:230061

序

阎国忠

梳理和反思百年来中国美学,可能使我们获得多方面的启示,却难以就学理上得出确凿的结论。然而,有一个结论恐怕是必然要得出的,这就是:中国需要美学。

我们应该庆幸,最初接触美学并作出阐发的是王国维、梁启超、蔡元培这样一些大思想家、大学问家。美学是在西方资产阶级启蒙运动中诞生的,而他们恰是一批启蒙主义者;美学的诞生经过了一千多年的酝酿和积累,而他们恰是具有深厚古典文化修养的人;美学一诞生就秉有了形而上的品格,而他们恰是名副其实的智者和哲学家。因此,美学一经他们阐释和发挥,便充分体现了一种启蒙精神、一种深厚的文化底蕴、一种对人生和宇宙的深刻关怀。一部《红楼梦评论》,讲的是《红楼梦》,却包含有对人、人的生命的深刻理解;一部《人间词话》更透过对诗词的一节节评论,为人们建构了一种新的充满中国意味的美学。“诗界革命”与“小说界革命”,讲的都是艺术,而生发开来,便是“人生的艺术化”,便是“趣味教育”、“情感教育”,便是中国国民性的改造。“以美育代宗教”在今日看来不切实际,而在当时却是一个具有强烈的现实批判精神的口号。问题也许不在对宗教的欺骗性、偏狭性、陈腐性的揭露,而在对美育的“普遍性”与“超脱性”的张扬。我们有理由将王国维、梁启超、蔡元培等称之为中国美学的奠基人,因为他们不仅告诉了我们什么是美学,而且告诉了我们美学在中国有它生存的土壤,中国需要美学!

恰恰是由于美学的召唤,二三十年代,一批满怀忧国忧民意识的中国学人,宗白华、朱光潜、吕澂、黄纤华、邓以蛰先后赴欧洲或日本留学,并将康德、席勒、黑格尔、叔本华、尼采、立普斯、克罗齐等人的学说系统地介绍到中国。在他们看来,西方美学不仅仅是一种理论模式,更是一种治学方法、一种具有现代性的学术精神。他们不再去泛泛议论艺术的价值,而努力从创作与鉴赏的角度探索心理的奥秘。他们不再满足于张扬某一种观念,而潜心构筑一种能称之为观念体系的理论框架,他们相信这一切会给人一种参照,利用它便可以重新阐释陶渊明和李白、诗词和小说、悲剧和喜剧。

马克思的《1844年经济学——哲学手稿》的译介在中国学术界掀起了轩然大波。朱光潜、李泽厚、蔡仪、蒋孔阳、刘纲纪等纷纷就其中若干与美学有关的命题作出自己的解释,中国美学于是寻找到了新的哲学根基。这一事实说明,美学需要马克思主义,同时也说明马克思主义需要美学。一个自命为马克思主义者的人,如果不能对审美活动、对艺术作出真正科学的解释,恐怕不能算是真正的马克思主义者。不管“劳动创造了美”、“按照美的规律造型”、“人化了的自然”这些命题被各家各派赋予了什么意义,它都会为人们带来一种新的意念、新的精神、新的气象。

80年代后,随着改革步伐的加快,美学在中国也获得了空前的普及。美学走进了多所大学的课堂,并且也走进了一些有现代意识的企业。在学术界,它是人们思考艺术与人生的一个重要途径;在社会生活中,它被用来指导人们培养审美情趣,进行人际间的情感交流,甚至被用来指导物质生产和销售,规划城市环境建设,改善居民生活质量。于是,众多的学人瞩目于艺术美学、技术美学、环境美学或生态美学等实用美学的研究。然

而,随着现代科学技术的飞速发展,许多社会问题也不断涌现,富有入文主义传统的美学日渐肩负起补偏救弊的社会使命。

中国需要美学,这是百年来盘旋在中国学人心中的信念,也是百年来种种理论追索所得出的结论。这一结论如果给以学理上的表述可以归纳为以下几点:

第一,美学的基本出发点是人性或人格的完善,因此,审美教育一开始就是美学的基本课题。西方如此,中国也是如此。王国维在写《红楼梦评论》的同时,便写了一篇《孔子之美育主义》;梁启超有多篇讨论“趣味教育”或“情感教育”的文章,力倡把情感教育放在第一位;蔡元培主要是位教育家,对美育的性质、特征、功用等更是作了多方面的论述,甚至把美育与国家的命运联系在一起,提出了“美育救国”的口号。之后的美学家虽对美育的理解不甚相同,但几乎没有一个人是不重视美育的。之所以如此,是因为人的觉醒、人性的完善始终是中国革命和建设所面临的重大问题。不久前,中央又明确提出德、智、体、美全面发展和培养与现代化建设相适应的社会主义新人的问题。这说明随着国民经济的飞速发展,人民物质生活水平的不断提高,人的思想文化素质的改善日益成为紧迫的问题。

第二,艺术之所以成为美学的重要对象,在于艺术在审美教育方面起着无可替代的作用。中国有五千年的文明史,在艺术方面,特别在诗词、绘画、建筑、雕刻、书法、戏剧、音乐、小说等方面留下了异常丰富的宝贵遗产。这是民族精魂的物化形态,是将亿万炎黄子孙凝聚在一起的一个文化基因,是需要我们精心守候并发扬光大的。王国维对中国绘画、舞蹈、建筑的诠释,朱光潜对诗人陶渊明的推赏就是基于这样的思维。毋庸置疑,他们的议论与一般的艺术批评不同,他们从中寻求和玩味的是基本的人格理想、生活旨趣与艺术精神。他们告诫我们的,首先不

是艺术如何做,而是人如何做,不是艺术的魅力何在,而是人的价值何在。显然,中国需要这样的议论。五千年来的艺术遗产,应该得到具有现代意味的阐释,应该在社会主义的人格建构中发挥更大的作用。

第三,中国没有普泛的宗教,佛教、基督教、伊斯兰教从来没有成为全国性的宗教,这与中国占主流的儒家与道家有关,也与诗教、乐教的传统有关。“五四”前后,儒家与道家、诗教与乐教一同受到了抵制,为了填补力量上的空白,对抗有可能蔓延起来的宗教,所以学术界提出了“以美育代宗教”的口号。不论这个口号是否切实,它的实际意义无疑是积极的。这或许是梁漱溟先生半个世纪后仍坚持这一口号的原因。梁先生说:“不有以美育代宗教之说乎?于古中国盖尝见之,亦是今后社会文化趋向所在,无疑也!”(《人心与人生》,学林出版社,1984年版,第250页)梁先生将美育混同于过去的礼乐文化,以为美育的作用在于“使人从倾注外物回到自家情感流行上来,规复了生命重心,纳入生活正轨”(《人心与人生》,学林出版社,1984年版第244页)。实则,美育的作用主要在于培养人们的“出世精神”,满足人们的形而上学的需求。(朱光潜先生的座右铭:以出世的精神做入世的事业)而恰恰是这一点,美育可以取代宗教,因为宗教的立足点就是与此世相对的来世。美育与宗教不同之处在于,它不是在否定此世基础上肯定来世,而是在肯定现实世界的同时追求理想世界,所谓“出世精神”就是超越有限自我与有限世界的精神,这也是人的基本需求之一。无疑,在物欲横流、享乐主义至上的今日,讲一点“出世精神”,让人们心中系着一个崇高的境界,哪怕是一种“乌托邦”,也是十分必要的。

第四,在人文科学中,美学与伦理学是最接近的,但是也有着明显的不同:伦理学要研究的是如何协调人与人的关系,美学

要解决的则是人与自然的和谐。当然,人与人的关系与人与自然的关系是密不可分的。在一定意义上,它们是同一个问题。人与自然的关系包括两个方面,一是人与外在自然的关系,一是人与内在自然的关系,所谓感性与理性的关系即人与内在自然的关系。这两个方面也是密不可分的。像黑格尔说的,自然(外在自然)是人的另一体。人对自然的态度决定了人对自身作为自然物的态度。马克思讲,共产主义就意味着人与自然关系的真正解决,就意味着“彻底的人文主义与彻底的自然主义”的完全实现。一方面是“彻底的人文主义”,即人对自己本质力量,如感觉、知觉、想像、情感、意志、理性、表现力及创造力等的全面占有;一方面是“彻底的自然主义”,即自然不仅作为局部,而且作为有机整体的潜能的充分展示和发挥。美学的功用在于促进人与自然间的和谐,其所以能承担这样的使命,因为审美活动本身便要求以超功利(狭隘的局部的功利)的态度对待自然,与自然保持自由的游戏式的对话关系;同时,审美活动要求感性与理性的统一、个体与族类的统一、有限与无限的统一,一句话,要求整个生命的投入。美学的这种特殊性质和功用,决定了它在未来社会发展中扮演着非同寻常的角色。

中国需要美学,而且百年来已建构和发展了自己的美学。从王国维的以“境界”为核心概念的美学,到宗白华、朱光潜、吕澂等人的以美感态度或美感经验为核心概念的美学,蔡仪的以典型为核心概念的美学,到李泽厚、蒋孔阳等人的以“实践”为基础概念的美学,再到周来祥的以“和谐”为核心概念的美学及另一些人主张的以“生命”或“存在”为基础概念的美学,中国美学至少已经形成了六七种模式,且各有其独特的贡献。当然,毋庸讳言,这些模式的每一种都有它不可避免的局限性,但就总体来说,它们涉猎范围之广博、探讨问题之深入、逻辑立论之严整是

可以和西方任何一个时期的美学相比较的。中国美学有其得天独厚的条件,这就是:一、马克思主义的理论根基;二、五千年的审美文化与艺术传统;三、对西方学术的积极的开放的态度。所以可以指望在未来的世纪中,中国美学会有更加令人瞩目的发展。

1999 年 11 月 18 日

序

滕守尧

我一向不习惯给人作序，甚至害怕给人作序，因为我始终觉得，自己还不具有给人写序的资格。这次的确是个例外。一是此书的写作本来是主编分派给我的任务，因陷于另一丛书（《美学、艺术教育、设计丛书》）的纷繁事务，精力无法集中，才强行转交给我的博士生杨平。现在杨平已经顺利而出色地完成书稿，又希望我为之写序，当然不能推辞。二是杨平君的确是一个有资格写作此书的人选。就我所知，他不仅具有较深的哲学功底、文学功底和外文功底，而且一向谦虚谨慎、兢兢业业，做事一丝不苟。事实证明，在接受本书写作任务之后，他就把它当作自己学术生涯中的一件大事来抓。为了搜集比较全面的资料，他不怕吃苦，频繁出入北京图书馆和哲学所图书馆，四处向专家、老师和同行求教，终于按时完成书稿。出于对这种探索精神和治学精神的肯定和张扬，我没有理由不为之写序。

至于此书究竟是好是坏，自有读者和历史鉴定。但我必须指出，杨平在撰写书稿时，的确对自己提出了比较严格的要求，尽量做到客观、系统、生动、深刻。所谓客观，就是要全面真实地反映百年来中华大地一批批思想家、教育家和美学家前赴后继地为美育事业奋斗的历程，尽量避免挂一漏万；所谓系统，就是要对一个世纪以来中华美育事业的足迹进行一番历史的和系统的梳理，使人读后明确它的来龙去脉和未来走向；

所谓生动，不仅仅是文笔的生动，还必须折射出众多美育人物的不懈追求和情操精神，使这些东西本身成为美育的材料；所谓深刻，就是不仅要记录他人的事迹和思想，还要写出自己独到的见解，写出思想的深度。我敢肯定，杨平的书基本上达到了这个要求。

中国美育已经走过了百年历程。“十年树木，百年育人”，百余年来，我国成百的思想家、教育家和美学家不断地对美育进行思考，不仅吸收了国外先进的美育思想，而且在中国独特的国情环境中进行了独特的探讨和思考，使我国悠久的美育传统得到进一步张扬。我国美育思想和方法在逐渐达到自身完善和成熟的过程中，也使思考者和探索者们的思想更加成熟，境界更加高远。借此百年美育总结之际，我们可以无愧地宣告，我国美育事业所印下的深深历史足迹，必将承美学的甘露，为孕育我国的国民素质作出应有的贡献。

美育事业走过了无愧的百年，美育工作者也度过了值得自豪的百年人生。无数事实证明，如果美学是与真善美相对应的学问生涯中的高峰，美育就是美学事业自身达到完善的最终一步。对于长征志士来说，不到长城决非好汉；对于美学工作者来说，不管对美学进行了多少思考，如果不从事美育，就无法达到美学的最高境界。我想，这也是中外美学大家，如阿恩海姆、里德、比斯莱、王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华等人如此关心和热衷美育的一个重要原因。对照先贤和大哲们的所作所为，现时一批以高深自诩的美学家把美育视为小菜一碟的想法岂不显得肤浅和轻浮！深刻的美学家不在于写出多少让人似懂非懂的美学著述，而是要看其是否在民众的心理构成中加进了美的砖瓦，是否促进了人类美学和艺术情结的形成。

无数事实证明，美育决不是小菜一碟！它需要美学、教育

学、艺术学、心理学、社会学和文化学多学科探讨和相互交叉，需要丰富深刻的艺术和审美体验，需要健全的人格和对人类和自然的深深关怀。我个人认为，从事美育首先需要一种深深的人文情结，但必须最大限度地吸取现代科学，尤其是智能研究和生态研究的营养。

但究竟什么是人文情结？不同的人有不同的理解。我认为，概括中外思想家的论述，一种比较全面的理解至少应该包括以下四个方面的内容：第一是一般文人特有的“交流情结”。但凡人的文化达到一定层次，进入一定的精神境界，必然常有感动或感悟。这种感悟或是来自某些非凡事件或某些突然的变化，或是来自对生活琐事的细腻体验，或是来自对壮美的高山大河的审美反应，或是来自对友人深厚友情的怀念与寄怀。但对文人来说，一旦得到某种感动和感悟，往往不是个人独享，而是化为一种与他人交流的冲动，促使其用诗文、书法（或诗文加书法）、音乐、绘画、散文或理论的方式将这种感动表达出来。由于这种“交流情结”深深扎根于人们渴求表达个人之感悟或感动或应和他人之感动或感悟的需要，有时是出于对“自我”感悟的再确定和想同他人共享某种高峰体验的需要，所以对于强调师生对话、人与艺术交流和人与自然交流的美育来说，尤其重要。第二是文人特有的“继承和发扬情结”。凡进入一定思想境界的文人，都不会随时间之流盲目向前，而是不时地静下心来，对“时间”和“历史”进行思考，有时表现为一种寻根意识，寻找源头的目的不是要回到过去，而是要在一个流动不停的时间之流中找到自己：找到自己的依托、自己的视点和自我的依据。通过对“时间”和“历史”的追寻和思考，人变得更加清醒，知道自己的肉体以及自己的文化财富究竟是从哪里来，又会向何处去。熟悉历史和传统以便超越之，

是这一情结的普遍表现方式之一。很显然，这一情结是重视历史传统的美育工作者的基本素养。第三是“批评的情结”。这种情结源自于人类对理性的追求。对多数文人来说，反思、思维和批评，是用来证明自己之所做、所说和所写的意义，最终是为确定自己生命的价值与意义，进一步改造自身生存环境的活动。很明显，哲学思考是实现这一情结的最佳方式。虽然各种哲学思考都能对实现这一情结作出贡献，但惟有美学才能为我们提供如何享受和鉴赏的评判标准。很显然，没有这一基本批评素养的人是无法从事美育的。第四是“创新情结”。不断创新、不断变化、不断脱俗、不断进入新的领域和境界，是使文人成为文人的东西。文人之“文化修养”的最突出标志，就是能否做到不断吸收迄今为止人们所说出的和写出的最好东西，使自己不断发展，不断完善，以达到自身的可持续性发展。经常从事艺术欣赏和创造，无疑是实现这一情结的最佳领域。我在其他场合说过，艺术创造是精神的探险，正如进入人所不知的领地、海洋，甚至外星球是物质世界的探险一样。随着艺术探险，是人进入一个个新的精神领地的重要途径，也是文人情结的重要表现，因而对美育来说决不是可有可无。

美育不仅需要人文情结，还需要科学的滋养。关注当今科学的每一个发展，让各种最新的科学发现启示我们，让人文情结与科学在我们的头脑中对话和碰撞，是将美育推向深入的重要途径。我个人认为，当今世界对智能的研究以及对风行世界的生态学研究，对当今美育的进一步深化有着不可估量的意义。哈佛大学零点中心对人类智能的研究表明，人类的智能多达八种，即语言智能、空间智能（特别是绘画、雕塑等空间艺术涉及的智能）、数学—逻辑智能、音乐智能、身体—动感智能、交际智能、自我认识智能、环境适应智能等。这些智能必

须相互交叉、对话和融合，才能造成人特有的智慧和铸造出具有高级素质的人格。这一研究证明：（1）以往的教育是很成问题的，因为它仅仅把人类具有的总体智能的八分之二作为其主要内容，从而陷于严重的片面性。（2）把绘画、音乐、戏剧等艺术视为可有可无的副课，是工业化社会教育的一种普遍的和严重的错误，因为它没有看到，这些所谓副课涉及的全是人类的一些重要的基本智能。（3）既然智慧是各种不同智能交叉、碰撞和对话的结果，过去那种各学科相互分离的教学不仅不能造就智慧，而且简直是在制造迂腐。可惜的是，工业化时代的教育主潮是通过灌输式教学，把各种知识硬塞进学生头脑，使每一种知识在人的头脑中各占一格，互不联系。在这种情况下，知识塞得越多，心灵中“自我思考”、“自我想象”、“自我判断”的领地就越小。当心灵完全被塞满时，“自我”就被完全排斥了。这时，人的头脑还不如一台计算机。一台塞满程序的计算机尚可以随时调出信息，一个塞满知识的头脑却不能，这时的头脑好比一座未开光的泥胎，毫无灵气。这就是人们常说的“越学越傻”。在当今时代，人们一般称这些人为“单视野的人”、“生物人”、“文明的野蛮人”、“破碎的人”、“考试人”、“有 IQ 而没有 EQ 的人”。

各科之间究竟如何对话和融合，当代生态学基本原理给了我们更具体的启示。生态的原理首先是不同要素相互联系的原理。如同一个生态系统中各不同物种之间的共生和互生关系一样，在教育中，各种知识必须在人的头脑中建立起一种生态系统，相互之间形成紧密的联系，加强相互之间碰撞、对话和交融的机会。在这种生态关系中，不仅有各种知识之间的对话和交融，还有构成自我的各种要素——感觉、意象、观念（包括意识与无意识）、感情、生活态度、信仰、知识——之间的碰

撞、对话和交融。只有强调不同学科之间的相互碰撞和交融的生态意识，才能培养出真正具有智慧的“开放型的专家”。这种人就是我们所说的“全面发展的人”、“文化人”、“贯通而求洞识的人”、“通达而识整体的人”和经常获得“芝麻开门”式的智慧的人。当然，按照这一生态原理，艺术教育本身也必须对话、碰撞和融合。各门艺术之间本来就有一种内在的本质联系，在现代艺术教育中，这种联系被切断了，如今必须重新把它们结合起来。具体说来，在现代艺术教学中，学习音乐必须同学习绘画和建筑结合起来，学习绘画必须同学习文学和诗结合起来，学习文学必须同学习哲学结合起来。艺术教育自身的边缘性质决定了，对艺术的讲授必须具有整体的思想，不能把艺术的奥秘变成干巴巴的教条。反之，学生在学习艺术创造技巧时必须同时学习欣赏，学习欣赏时也可以结合创作行动，即既动脑又动手、既思考又创造。

当代生态学的第二个重要原理是“可持续性发展”原理。可持续性发展农业告诉我们：在这种农业中，土地本身以及土地自身具有的生育能力是最重要的。土地的产量固然可以靠多施化肥解决，但化肥不仅不能造就土地本身的肥力，而且大大破坏了它。按照生态原理，土地本身的肥力要靠土地上生长的不同作物之间的相互支持和联系解决，举例说，如果在一片土地上分别栽种多年生树木、灌木、藤蔓植物、地表植物、野生植物和庄稼，就会有各种鸟类、动物和昆虫栖息其中，形成一种健康的生态系统。在这一系统中，肥力不是靠外部供给，而是靠内部制造。这一原理给教育，尤其是美育的启示是深刻的。灌输式教育相当于给土地大量施用化肥，追求高分等于是用化肥促进高产，这对学生智慧生态的破坏是致命的，正如大量施用化肥消灭了土壤本身的生育力一样，灌输式教育破坏的

是学生本身的可持续性发展能力。大量给学生灌输知识不仅从根本上破坏儿童的自然发展和创造能力，进而污染整个学校的文化和教育环境。举例说，灌输造成的学生的不情愿情绪，会造成老师与学生之间的紧张关系、学生与学生之间的竞争关系，导致许多学生敌视老师，把学校和课堂视为监狱。

这一切都证明，教育（包括美育）必须在不断改革中才具有生命的活力，而改革归根结底又是一场深刻的思想革命和科学变革！我相信，就目前来说，人文情结和生态科学精神不仅是整个教育的两大支柱，也是美育的两大支柱。缺少一根，整个美育大厦就要坍塌。

我国百年美育已经创造了辉煌的业绩，尽管如此，还要不断对它反思和批判，而后者正是为了开创更加美好的未来百年。我相信，我们的美育事业必将在这种反思和批判中走向新的辉煌！

2000年1月10日于北京

目 录

序	滕守尧
---------	-----

上 编 百年中国美育概貌

第一章 20 世纪美育印象	3
第一节 中西美育思想的世纪参照与统摄	3
第二节 美育的自治与他治	6
第二章 世纪前半叶的美育风貌	11
第一节 美育的源流	11
第二节 中国现代美育之建立	22
第三节 美育的启蒙性	31
第四节 美育的合法性	39
第五节 美育的有限性	51
第六节 美育的有效性	54
第七节 美育的立体图景	55
第三章 世纪中期的美育反思	59
第一节 单维的艺术	59
第二节 美学学科的错位	62