

国家“十五”重点图书出版规划项目

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

艺术
·
审美教育
·
书系

审美艺术

王小舒 凌晨光 著

审美艺术教育论
审美艺术教育论
审美艺术教育论
审美艺术教育论
审美艺术教育论
审美艺术教育论

教育论

河南人民出版社

国家“十五”重点图书出版规划项目

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

审美艺术

王小舒 凌晨光 著

教育论

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美艺术教育论/王小舒,凌晨光著. - 郑州:河南
人民出版社,2005.1(2005.7重印)
(艺术审美教育书系/曾繁仁主编)
ISBN 7-215-05591-4

I. 审… II. ①王…②凌… III. 美学教育-研究
IV. B83

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第121679号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路66号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 郑州九州印务有限公司印刷

开本 890毫米×1240毫米 1/32 印张 8.5

字数 230千字

2005年1月第1版 2005年7月第2次印刷

定价:18.00元

艺术审美教育书系
编辑委员会

主 任 于友先 曾繁仁
主 编 曾繁仁
编 委 (以姓氏笔画为序)
于友先 马龙潜
王小舒 王 伟
张 涵 祁海文
聂振斌 凌晨光
曾繁仁

序

我们现在出版的这套“艺术审美教育书系”是山东大学文艺美学研究中心承担的教育部重大项目“审美教育的理论与实践”的最终成果。从2000年开始,教育部为加强人文社会科学研究,决定在全国高校重点建设100多所人文社科重点科研基地。山东大学文艺美学研究中心被确定为重点研究基地之一,从2001年年初开始启动。从研究基地启动迄今,通过招标等途径基地一共确定了五个教育部重大项目,有关美育研究的就有两项。继2001年年初确定的“审美教育的理论与实践”之后,2002年又确定了“美育当代性问题研究”。“审美教育的理论与实践”这一项目在课题组有关成员的共同努力下经过三年的艰辛劳动,产生了这一由五个分册组成的系列丛书,包括基本理论、中外美育、美育实践等多个方面。

美育在我国有着悠久的历史,从先秦时期就有“诗教”、“乐教”的优良传统。但现代美育则是20世纪初由西方传入的,就是王国维、蔡元培和鲁迅所介绍的以席勒《美育书简》为代表的、旨在沟通感性与理性的“情感教育”。但我国对美育的真正重视则是在1978年改革开放以后,特别是1998年3月我国正式将美育纳入教育方针、1999年6月第三次全国教育工作会议将美育作为素质教育的组成部分提到关系国家前途命运的高度,标志着我国美育事业进入新的历史发展阶段。但同这一大好形势相比,美育学科建设却显得相对较为落后,美育的科研尤其薄弱。如果不改变这一现状,我们将无法担当起在新时期培养审

美的生存的一代新人的重任。为此,必须提高对审美教育当代意义的认识。

我国新时期开始的规模宏大的现代化建设事业,无疑是中华民族复兴的惟一之路。但现代化在给社会和人民带来繁荣富强、文明发达的同时,也带来了市场拜物盛行、工具理性膨胀、自然生态恶化与精神疾患蔓延等严重问题。这实际上就是一种人的生存状态的美化与非美化的二律背反。要解决这种二律背反,当然主要依靠国家行政、法律和道德的手段,借以克服社会的阴暗面,达到社会正义、平等。此外,非常重要的就是要借助美育的手段培养广大人民特别是青年一代树立审美的世界观,以审美的态度对待自然、社会、他人和自身,做到诗意地栖居。中国现代美育研究的深化发展,还必须充分重视吸收国际美育研究的新成果。美育的概念是席勒于1793年在《美育书简》一书中提出的,迄今已200多年。这200多年以来特别是20世纪以来的100多年,西方的哲学—美学领域发生了巨大的变化。生命哲学、现象学哲学、存在主义哲学、实用主义哲学、分析哲学、阐释学哲学等真是异彩纷呈,都对美育理论产生重要影响。由于西方当代哲学—美学的一个重要特点是关注人的现实生存状态,追求通过对现实的超越走向澄明之境,实现人的诗意地栖居。从这个角度说当代西方关注现实人生的美学也就是广义的美育。这就是当代西方美学和美育合一的趋势。同时,由于当代西方教育领域出现超越“唯智主义”倾向,强调“通识教育”,于是出现了加德纳的“多元智能”理论和戈尔曼的“情商”理论等。这就是一种美育实践化的趋势。自然科学在20世纪取得了空前的发展,20世纪作为“脑的世纪”在脑科学方面取得重要进展,使得与美育有关的神经心理学有了长足的发展,从而有力地推动了对美育的脑科学机理的探讨。这就是当代美育的科学化趋势。总之,西方当代在美育研究中出现的以上三种趋势都值得我们借鉴。

美育作为教育学和美学的交叉学科具有很强的实践性品格。因此,我们必须在教育的实践中探讨美育的实施问题。在这方面,十分重要的是探讨美育实施过程中的教育评价问题。目前我们各类学校仍然

采用应试教育中统一的、标准化的测试模式。在这种测试模式中非智力因素的德育和美育没有地位,而且也无法测试其成绩。因此,在美育实践研究中要提倡采用“情景化”的个人性的测试模式,这样才有利于包括美育在内的素质教育的实行。但这种测试模式实践起来难度非常大,需要在实践的基础上进行理论的总结。

长期以来,我国美育研究中西方的以主客二分思维模式为基础的美育理论占统治地位,并以这种美育理论来误读中国传统美育思想。新时期要改变这种情况,必须进一步研究和弘扬中国传统的“中和论”美育思想。这是一种迥异于西方主客二分思维模式的古典形态的存在论美育理论,包含十分丰富深刻的“天人合一”、“位育中和”、“阴阳相生”、“道法自然”的内涵,具有十分重要的当代价值。

本书只是山东大学文艺美学研究中心在美育研究方面取得的预期成果之一。我们还将在在此基础上继续进行美育方面的探索,并将使美育研究成为本中心的科研特色之一。争取拿出更加丰硕的科研成果奉献于社会,以对我国社会和教育事业的发展尽到一点绵薄之力。

本书的出版得到教育部社科司、山东大学和河南人民出版社的大力支持,在此表示衷心的感谢。

曾繁仁

2003年12月23日于济南六里山下

目 录

第一章 高校教学改革与审美艺术教育	1
一、教育理念的的重大转变	1
二、素质培养与审美艺术教育.....	15
第二章 审美艺术教育的目标与主题	32
一、培养审美能力.....	34
二、树立人生目标.....	42
三、增强群体观念.....	48
四、扶植个性意识.....	54
五、学会面对挫折.....	59
第三章 审美经验与艺术教育	66
一、审美与审美经验.....	67
二、艺术与艺术教育.....	71
三、从艺术教学中开发审美经验.....	75
第四章 审美意象与艺术构思	79
一、“意象”概观	79
二、审美意象的三个层面.....	81
三、意象的创构.....	86

第五章 艺术形象与艺术传达	91
一、传达的意义	91
二、传达的过程	94
三、艺术传达与艺术品的结构层次	100
第六章 审美意象向艺术形象的转换过程	102
一、材料层面的转换	103
二、媒介层面的转换	106
三、符号层面的转换	111
第七章 论艺术成规	115
一、对艺术成规的一般理解	116
二、艺术成规与艺术交流过程	118
三、艺术成规与艺术创新	123
第八章 文学艺术中的隐喻	127
一、语言学层面:语言的修饰与语言的本性	127
二、文学层面:“语言的”隐喻和“审美的”隐喻	130
三、美学层面:隐喻的意义和价值	133
第九章 艺术接受的审美特性	137
一、艺术接受与审美经验	138
二、艺术接受与艺术欣赏客体	145
三、艺术接受与接受主体	150
四、艺术接受与审美价值的实现	158
第十章 用艺术作品分解艺术理论	164
一、我看还是看我	165

二、画框的作用	168
三、大理石与温暖的肌肤	171
四、我手写我心	174
五、哭泣的儿童是不是艺术家	177
六、惠斯勒与伦敦上空的雾	181
七、一双鞋与人生体验	183
第十一章 中国传统艺术观念的演变	187
一、艺术与教育	187
二、艺术与人	201
第十二章 中国传统艺术中的人格精神	216
一、士大夫人格精神	217
二、武侠人格精神	231
三、妇女人格精神	247

第一章

高校教学改革与审美艺术教育

一、教育理念的的重大转变

自 20 世纪 80 年代起,全球的教育开始经历一场前所未有的深刻变革。这场变革的对象正是针对工业革命以来形成的教育理念和教学模式。众所周知,近两个世纪以来,这种教育理念和模式占据了无可争辩的权威地位,正是它,高扬起科学主义和理性主义的旗帜,建构起了一套系统的以传授科学知识和技能、培养专业型人才为目标的现代教学模式,从此,理工系科成为高校教育的主体和核心部分。20 世纪,这套教学模式获得了全面的普及,我国的高等教育体制也受到它的深刻影响。应该说,这套现代教育理念和模式的形成对于培养适应现代社会发展的专门人才,推动世界经济的快速发展,确实起到了重大的作用,作为工业革命的产物,现代教育模式自有其不可抹杀的功绩和贡献。

但是,它的缺陷及由此带来的弊端也是十分明显的。当前,比较突出的问题包括:第一,高校专业的划分过于狭窄,学生的知识面受到严重局限。学校培养出来的学生除高度专业性的领域之外,对其他方面知之甚少,甚至一无所知,知识结构严重失衡。从 20 世纪 60 年代以后,科学技术的发展进入信息化时代,知识呈爆炸性增长趋势,不同领

域间的隔阂逐渐被打破,学科间的交叉和渗透日益广泛,边缘学科层出不穷,社会职业也在变动当中。这种过于严格的专业划分业已转变成人才培养的障碍,跟社会需要已经发生抵触。第二,教学内容以知识灌输为主,忽视了对人的能力的培养。现代教育模式将传授知识当做教学的核心内容,注重把现成的、已经形成定论的东西输送给学生,课堂上流行满堂灌的形式,教材的编写也以知识累积为主,忽视了对学生主观创造性的激发,缺少发现问题、解决问题等实际能力的培养,压抑了学生对知识探求的兴趣。美国教育学家罗杰斯曾经指出:“教学中只有智力,而无完整的人,学生的好奇心、兴趣被扼杀了。”^①此种教学方式对于工业化时代科技知识的平推性普及、复制性培养是适宜的、有效的,但在知识更新日益加速、信息爆炸的后工业化时代则显得十分笨拙了。第三,与上述两点相联系,现代教育偏重于对学生智力的培养,忽略了人的全面发展要求,带有严重的工具主义倾向。国内有专家指出:“科学教育的这种空前的胜利却是付出了沉重代价的。其突出表现是,科学教育中的人文价值被严重忽视了,甚至出现了‘只见物不见人’的极端偏向。在这种情况下,科学教育所培养出来的人,染上了明显的趋利性、工具性色彩。他们虽然熟练掌握科学的知识和技能,但他们未必真正‘理解’科学,至于对科学以外的东西,如社会,人,所知更少,甚至是一无所知。在这里,科学教育严重地异化了,其危害性随着当代‘全球性灾害’的日益逼近而暴露无遗。”^②教育走上工具化的道路,背离人的健康发展的方向,是现代教育最大的不幸。由于上述种种原因,所以,变革势在必行,必不可免。美国著名教育家杜威指出:“我们的生活正在经历着一个彻底的和根本的变化,如果我们的教育对于生活必须具有任何意义的话,那么,它就必须经历一个相应的变革。”^③

实际上,教育改革于20世纪末在西方发达国家就已经开始了,美

① 《学习的自由》,英文版,贝尔霍韦尔出版公司1983年版。

② 唐斌、尹艳秋:《科学教育与人文精神》,《江苏教育学院学报》,1997年第4期。

③ 约翰·杜威:《学校与社会·明日之学校》,人民教育出版社1994年版。

国于 20 世纪 80 年代率先实行了从传授知识为中心向培养能力为中心的转变,该国专家明确指出:“把单纯积累知识和教育等同起来是荒唐的。”^①著名科学家爱因斯坦早些时候更明确地指出:“发展独立思考和独立判断的能力,应当始终放在首位,而不应当把获得专业知识放在首位。”^②德国方面则提出,要培养学生勇于开拓和敢于冒险、敢于创造的能力,强调关注学生能力的培养。日本教育界根据自己的国情又提出,要发展学生在复杂技术社会里承担领导重任所必需的想像能力和批判性思维能力,等等。看来,在知识和能力这一对教育基本的要素方面,能力正在取代专业知识,上升为主导地位,如何运用知识、拓展知识,并解决实际问题,这比知识本身更重要、更有价值。随着现代科技的高速发展,学科间又出现从分工走向综合的趋势,如何整合不同类型的知识成为一种不可缺少的重要能力,“整合(Integration)指机械或细胞中,各组成部分在结构上组织严密,功能上协调动作,组成完整的系统。我们这里说的文化整合能力则意谓人在处理各种文化信息时的筛选、评价、鉴别、接受、组织、改造、升华的过程”。“20 世纪中叶以来,科学和技术发展加速,新一轮技术革命中的许多科学问题既需要较专、较深的知识,又需要多学科、多方面专家的协助。现代科学技术不断交叉和融合的趋势,使工作的专业化和综合化高度结合,从而呼唤高素质、厚基础和能整合多学科知识的人才。”^③在科技爆炸、知识更新加速的条件下,固守某种既成的专业知识,顺着别人走过的路线亦步亦趋,已经不能适应今天的社会需要了,新时代需要的是具有高度创造力的人才,根据新形势灵活运用知识、整合知识的人才,人的主观能动性被提到了前所未有的高度。这种形势使得对受教育者自身素质的倚重成为人们关注的焦点。

① 约翰·杜威:《学校与社会·明日之学校》,人民教育出版社 1994 年版。

② 引自宋蕾:《实施素质教育应处理好的几个关系》,《山西师范大学学报》,2000 年第 4 期。

③ 周东明:《文化融合与人格完善——高等教育目的的刍议》,《青岛大学师范学院学报》,2001 年第 3 期。

从传授知识为中心到培养能力为中心,教育界经历了一场革命。长期以来,我们的教育习惯于把普及知识当做教育的中心内容,“知识就是力量”在高校变成了接受知识就成就人才的观念。但事实上,当今的“知识”在教育界已经成为一个需要加以重新审视、给以界定的概念。很多国内高校中正在讲授的知识已严重老化,早就被新的科研成果所取代,成为过时的以至无用的知识,这部分知识肯定不能产生力量了。正如保尔·朗格兰在《终身教育导言》中指出的:“以前要求几代人的劳动才能完成的革新,今天只用一代人就完成了。人类每逢十年都要一次次地面临体力、脑力和精神世界的改变,这个世界是如此广泛地变化着,以至原先的认识已经不够了。”“由长者对年轻人、从父亲到儿子这样连续几代人所传播的、社会所持有的知识、技能和所采用的技术与结构,很大一部分不再是有效的了。”^①我们的教育在知识更新、教材更新方面较西方国家尤为落后,惰性也比发达国家更大,问题当然也就显得更为突出。

这种弊病的一个根源是人们认为知识是成型的、固定不变的东西,就像一摞早已制作好的成品,只要分发给学生就行了。事实上,知识是活的,是不断变动、演化着的,随着社会的发展、科技的进步,必须不断地加以审视、更新和淘汰,否则就会变成一潭死水。与此相关,另一个情况是前面提到的知识因专业设置的过分细化而变得狭窄和残缺,这同样会阻碍所学知识在当今社会转化为力量。众所周知,高校专业的日益增多和分化是社会分工趋于精密的结果,科学在精密的分工当中才可能取得深入和进展,这俨然是一个真理,并被 20 世纪的社会发展所证明。新中国成立以来半个世纪当中,高校的本科专业设置就增加到了 1 300 多种,其中理工科专业占据压倒优势,它的细密程度不次于西方发达国家。但是随着科技的进一步向纵深发展,当今的潮流又开始从分化走向综合,不同学科之间的交叉、渗透和融合成为新的发展趋

① [南斯拉夫]德拉高尔朱布·纳伊曼:《世界高等教育的探讨》,教育科学出版社 1982 年版。

势,新知识、新学科往往在这种交叉当中不断诞生出来,一味狭窄地开掘专业知识,不顾及其他领域,反而会受到限制。与此相对应,社会上的职业也因为科技飞速发展变得流动和不固定,“人们处于一个不断演变的环境中,这一演变是由于生产变革、人与人之间的关系的变化以及人的社会地位的变化所引起的,因此,对每个人来讲,能够适应越来越不能预测的环境是重要的了”^①。专业的狭窄化造成的一个直接结果就是在大学毕业后难以找到对口的职业,老专业、新专业都面临这一问题,许多专业前不久还是热门和紧缺的,刚过几年,竟“门前冷落鞍马稀”了。正如美国教育家阿尔文·托弗勒指出的:“我们特别需要的是多面手,而不是绝对单一化的专家。”专业知识本来是人才手中的锐器,但现在却成为一种束缚人的、难以让人尽展才华的东西。

在高校知识体系中,与专业知识相对应的是基础知识。专业知识处在不断的变动当中,层出而不穷,与社会职业的关系也较为紧密;基础知识则相对比较稳定,更动的周期也要慢得多,它的适应范围也要宽得多。西方教育界又称这一类知识为“知识核”。过去教育界注重的是专业知识的教学,因为它见效快,能立竿见影,但随着知识更新速度的加快,学科交叉趋势的增强,人们开始认识到,基础知识实际上更为重要与持久,增厚基础才是实施人才教育的关键一环。于是开始强调加强基础教学。瑞典教育家托斯坦·胡森指出,在职业教育方面,应该使基础教育具有更大的跨学科性,理由很简单,现在已经不可能预见未来要达到的特定目标。最近我国教育界在这方面也有较为明确的认识,华中理工大学校长、中科院院士杨叔子指出:“在我国的高等教育中,存在着以下四个方面的问题,过弱的文化陶冶,使学生人文素质不高;过窄的专业教育,使学生视野与学术基础不宽;过重的功利主义导向,使学生的全面素质培养与扎实的基础训练不够;过强的共性制约,

① [南斯拉夫]德拉高尔朱布·纳伊曼:《世界高等教育的探讨》,教育科学出版社1982年版。

使学生的个性发展不足。”^①1988年北京大学更是明确提出了教育改革的十六字方针：“加强基础，淡化专业，因材施教，分流培养”。另外，国家教委在20世纪90年代连续两次对高校专业实施压缩，由原来的1000多个减至300个，并提出了“厚基础、宽口径”的指导原则，这些都是加强基础教育的举措。尽管如此，基础教学的加强仍然存在不少问题，轻视基础、注重专业的倾向并未得到真正扭转，高校基础教学的提高和深化实际上成效甚微。这里面牵涉到一个更深层次的问题，那就是教学方式的陈旧。

众所周知，理论是前人科学探究的结晶，属于一种高度抽象的知识，因为它已上升到抽象层面，与生活实际就产生了相当的距离。过去我们的教学往往习惯于将理论当做一种现成的结论，传授给学生，让学生生吞活剥，死记硬背，教师讲，学生听，记笔记，背课文，在理论课上表现得尤其突出。这样的课程枯燥乏味，当然不受学生的欢迎，教学效果必然很差。本来理论是要靠实践操作来理解与检验的，在理论和实际操作之间，这一段空缺应该由理论课教学过程本身来弥补，但我国的理论教学尤其注重书本知识而忽视实际操作，理论与实践往往处于脱节的状态。南京航空学院俞元亮曾经撰文指出：“与工业发达国家的学生相比，我国的学生在学校里、社会上和家庭中接触各类机电、化工产品和工程实际的机会要少得多，制作的各种科学实验在数量、质量方面也有不小的差距，加之我国的种种传统偏见和当前的大学入学考试方法（实际上是思考书本知识）都不利于动手能力的培养。”^②这其中，当然有国内实验条件不足等客观因素的存在，但重书本知识、轻动手能力的传统观念显然是造成问题的重要原因。另外，理论一旦上了课本，就成了“圣经”，不容置疑，不容讨论，甚至不需要讲解其形成的来龙去脉，学生只知其然而不知其所以然，这种教学方法尤其害人。哈尔滨工

① 《永远要求真，今应更求美》，载《文化素质教育理论与实践》，湖南大学出版社1997年版。

② 《新的技术革命对工士业务素质的要求》，载《大学生能力培养研究》，辽宁科学技术出版社1987年版。

业大学的阮尚弘曾一针见血地指出：“现在国内编制的教材存在一个严重缺陷，就是对各种理论的缺陷避而不提，结果在学生的思想中制造了这些理论完美无缺的成见。”^①对理论的敬畏和对实验的生疏是两个相关的现象，其导致的直接结果就是学生工作能力的欠缺，适应性不强。据有关单位调查，国内大学的毕业生走上工作岗位之后，能在几个月内胜任工作的只占10%；能在1年内胜任工作的占13%；能在1至2年内胜任工作的占72%；还有5%的毕业生长期不能胜任工作。这就暴露出一个问题，我们的高等教育很大程度上还停留在落后的教学模式上，只重知识传授、忽略能力培养，造成了高校毕业生整体素质不高，知识结构存有明显缺陷。如果说西方发达国家同样存在类似问题的话，那么，由于自身物质条件和观念上的原因，我们在这些方面的弊病更为严重，这是不容否认的。

以普及知识为理念的教育形态有一个潜在的指向，那就是以教师为中心，学生在这种教学模式中只是被动的接受者。专业知识也好，基础知识也好，都要通过学生的消化才能发挥作用，但是过去的教育重视的仅是传授这个环节，把学生当做一种输入信息的容器，整个教学过程就像一个机械的、毫无生气的输入过程，不但学生的消化功能、能动作用被忽视，知识本身所具有的潜在辐射能量也被降到最低。即便是被当做中心和重点的教师，其教学积极性也在这一观念影响下受到了削弱。谁都知道，目前国内高校的课堂教学是最受忽略的一环，搞科研才真正受到重视。这也难怪，科研毕竟是真功夫，而课堂教学就那么回事，照本宣科便可以了，不需要再做其他。如此一来，大学的课堂教学在教育的四个阶梯：学前教育、初等教育、中等教育和高等教育当中成为最差的一级，教师与学生的关系也成为教育体系中最疏远的一段。就教学手段、教学效果来说，事实上也处在最落后、最低劣的层次。在这种观念统摄下，教学内容即使再做更新调整，基础教学即使再给予增

^① 《加强对大学生自学能力的培养》，载《大学生能力培养研究》，辽宁科学技术出版社1987年版。