第一章　审美教育论

美育,又称审美教育、美感教育,是党的教育方针的重要组成部分,与德育、智育、体育有着密切的联系。《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出“:美育不仅能陶冶情操、提高素质,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。”本章拟从本体论的角度,讨论和分析美育的历史、内涵、特点、任务和价值,以便为本书的主旨——美育促进创造力发展的生理心理机制——之论述作好铺垫。

1 美育的历史

“美育”概念的提出是近代的事,但是美育作为一种审美实践,可以追溯到远古时期。在人类摆脱了动物状态之后,就有了初级的教育意识。人类初期的教育活动主要是传授生产经验,其中明显地包含有审美因素。如人类在打制石器的实践中,感觉到表面光滑,使用时就较为省力,因而就有意识地把石器打磨光滑,这就是人类最初的审美活动。人类把这种实践经验、审美意识传授给下一代,教育他们按照‘美的规律去生产”,就是美育思想的最早起源。

美育思想的萌芽在奴隶制社会就已出现。在古希腊的学校中,就

需要全本请访问 www.ertongbook.com

有缪斯教育,即音乐、戏剧等艺术教育,目的是通过唱歌和诵诗,使学生摒除不良的习惯,顺从于和谐与节奏,习惯于温顺与柔和。古希腊第一个提出较为系统的美育理论的思想家是柏拉图。他在《理想国》中指出,教育应当包括两个方面:一方面是身体的教育,亦即体育;另一方面是心灵的教育,亦即艺术教育。他主张用体育锻炼身体,用音乐陶冶心灵。他尤其重视音乐教育。他认为:"音乐教育比起其它教育都重要得多",因为'音乐是求心灵美善的"。为防止'罪恶、放荡、卑鄙和淫秽'对人的影响,就'应该寻找一些有本领的艺术家,把自然的优美方面描绘出来,……使我们不知不觉地从小就培养起对于美的爱好,并且培养起融美于心灵的习惯。'①他认为,只有受过良好音乐教育的人,性格才能变得高尚、优美,才能成为'理想国'的保卫者。

柏拉图的学生亚里士多德,被后人称为"欧洲美学思想的奠基人",他认为,人的最高级的东西是理性,教育的目的就是要发展灵魂中的高级部分——理性。为了培养人的这种理性,他主张实施"自由的教育"。这种教育包括阅读与书写、体育锻炼、音乐与绘画、道德培养等等。在自由的教育中,音乐占有非常重要的地位。他指出,音乐的作用不是'为着一个目的,而是同时为着几个目的,那就是教育、净化、精神享受。'②显然,亚里士多德把"自由的教育"的重点放在了音乐方面。罗马诗人贺拉斯在《诗艺》一书中明确提出了'寓教于乐'的思想。他说':诗人的愿望应该是给人益处和乐趣,他写的东西应该给人以快感,同时对生活有帮助。'③

席卷欧洲的文艺复兴运动带来了科学、哲学、艺术的发展和繁荣。许多美学家、艺术家和教育家摆脱了宗教思想的束缚,提倡人文主义思想,用文艺的形式向宗教神学宣战。在教育方面,主张实施人文主义教育,美育、艺术教育则是人文主义教育的重要内容。在美育实践方面,

① 柏拉图:《文艺对话集》,人民文学出版社,1980年版,第 62~63 页。

② 北京大学哲学系美学教研室编:《西方美学家论美和美感》,商务印书馆,1982年版,第 44 页。

③ 贺拉斯:《诗艺》,人民文学出版社,1962 年版,第 155页。

维多利诺提出要扩大美育范围,不仅要进行艺术教育,还要利用优美的自然环境来教育影响学生。法国著名人文主义文学家拉伯雷明确提出了德、智、体、美和劳动教育全面发展的教育思想,强调整个教育过程都应当富有美感。他认为:"真正的新的教育应该是培养能读、能写、能唱、能弹奏乐器,会说五、六种语言,会写诗歌,会做文章,勇敢、知礼、健壮、活泼,'爱做什么,就做什么'的新人。"①总的来说,文艺复兴时期的教育是德、智、体、美等方面全面发展的教育,它要求用人类全部的文化遗产铸造人的精神和品格,发展人的个性,使人的身心两个方面都得到健康、和谐的发展。

在我国,美育思想也有着悠久的历史。早在《尚书·尧典》中就有"命汝典乐,教胄子……予击石拊石,百兽率舞"的说法。我国古代著名教育家孔子继承和发扬传统礼乐相济的思想,创立了比较完备的教育体系。他制定的"六艺"——礼、乐、射、御、书、数,涉及伦理、政治、历史、自然、艺术等多个领域。其中"礼""乐"为"六艺"之首。他说:"兴于诗,立于礼,成于乐"(《论语·泰伯》)。"诗可以兴,可以观,可以群,可以怨,迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名"(《论语·阳货》)。"不学《诗》,无以言。"孔子把学诗当作提高政治才干、处理外交事务、学习知识、培养品德的重要手段。"礼"教人立身的准则,使人的行为符合应有的规范;"乐"使人完成所学;"乐以冶性,故能成性,成性亦修身也"。这就是说"乐"的作用是造就完美的人性。没有完美的人性;"诗"和"礼"就无法学成。可见,孔子已把美育、艺术教育列入他所开创的学校教育的重要内容。他的美育思想和实践,奠定了我国古代教育中"礼乐相济"的思想基础。

荀子作为孔子思想的继承人,对孔子的美育思想作了进一步发展。他认为:"乐"具有使人"耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁,美善相乐"的作用,而且这种作用是很大的,其"人人也深","化人也速"。乐教的目的在于使人"以道制欲"。他说:"君子乐得其道,小人乐得其

①美学教程编写组:《美学教程》,中国社会科学出版社,1987年版,第452页。

欲。以道制欲,则乐而不乱;以欲忘道,则惑而不乐。故乐者,所以道乐也(金石丝竹,所以道德也)(荀子:《乐论》)。《乐记》是我国古代重要的美学著作,本书对秦以前的音乐美学思想进行了系统总结,尤其对音乐的道德教化功能论述得更为生动、具体。《乐记》说:"声音之道,与政通矣",就是说"乐"的作用是与"礼"、"政"、"刑"相通的。"礼以导其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也。""礼"、"乐"的不同之处只是在于"乐也者,动于内者也;礼也者,动于外者也"。《乐记》还直接把"歌者"称为道德的传播者:"夫歌者直己而陈德也。动己而天地应焉,四时和焉,星辰理焉,万物育焉"(《乐记·师乙》)。

无论是西方的柏拉图、亚里士多德,还是我国的孔子、荀子等人都给予美育以高度重视,可是他们没有明确提出"美育"的概念,也没有形成系统的美育理论。然而他们对最早的艺术形式——音乐——对人的教育作用的分析,却一直影响着后来的教育实践。

18 世纪中叶,德国美学家鲍姆嘉通把美学从哲学(亦或文艺理论)中分离出来,使美学作为一门独立的学科而确立了下来。至康德,美学研究达到了全盛时期。康德把人类的活动划分为知、情、意三个方面。他认为"知"与"意"是互不沟通的两个领域,只有凭借"情"才能将它们沟通起来。在康德看来,美属于特殊的领域,美的实质是美感,它能够唤起人的某种高尚的愉悦的情感。"美"是"情"的基础,是沟通"知"与"意"之间的桥梁。审美是"自然向人生成",即向有"文化一道德"的人生成的关键所在。

德国启蒙运动时期的著名诗人、剧作家、美学家席勒,具体发挥了康德的美学思想,第一次提出了"美育"的概念和比较完备的美育理论。他的美育思想主要体现在《美育书简》中。从总体上看,《美育书简》并不是就美育而论美育,而是从改造社会、实现人性复归这一更广阔的范围来论述美育的。席勒作为资产阶级思想家,敏锐地洞察到资本主义社会的弊端和难以克服的困难:"国家与教会、法律与习俗都分裂开来,享受与劳动脱节、手段与目的脱节、努力和报酬脱节。人永远

束缚在整体中一个孤零零的断片上,人也就把自己变成一个断片了,耳朵里所听到的永远是由他推动的机器轮盘的那种单调乏味的嘈杂声,人就无法发展他生存的和谐,他不是把人性印刻到他的自然(本性)中去,而把自己仅仅变成他的职业和科学知识的一种标志。"①显然,席勒已经认识到资本主义社会中的阶级对立是一种"致命的冲突",但是,他把人的异化的根源归之为人性的分裂和腐败,而没有得出应当进行社会革命的正确结论。他提出:"政治领域的一切改进,都必须从人格的高尚化着手",要"在经验中解决政治问题,就必须通过审美教育的途径。因为正是通过美,人们才可以达到自由。"②

席勒的这一观点是建立在他对人性分析基础之上的。他认为,人天生有两种冲动:一种是要求理性形式获得感性内容,使潜能变成实在的"感性冲动";一种是要求感性内容获得理性形式,使变化的现实能见出和谐的"理性冲动",亦即"形式冲动"。这两种冲动相互依存,相互对抗,势不两立,如果任其发展就会给人造成来自情感和理性的压力,从而导致人性的分裂。在人性分裂状态下,人显然是不自由的。要消除这种状态,必须借助于第三种冲动:"游戏冲动"。"游戏"也就是审美,它能协调人的感性和理性,使人在物质方面和精神方面都恢复自由。"游戏"的对象是"活的形象",而"活的形象"也就是现象的一切审美性质,即最广义的美。席勒说:"正是游戏,只有游戏,才能使人达到完美并同时发展人的双重天性。"③"只有当人在充分意义上是人的时候,他才游戏;只有当人游戏的时候,他才是完整的人。"④他认为,美育是克服人性分裂,培养完美人性的重要手段,是使人获得精神解放和自由的先决条件。席勒这种通过美育达到人的自由和社会进步的思想,虽然带有某种空想的性质,但是,在他所处的那个时代却有十分重要的意义。

① 席勒:《美育书简》,中国文联出版公司,1984 年版,第 51 页。
② 席勒:《美育书简》,中国文联出版公司,1984 年版,第 85 页。
③ 席勒:《美育书简》,中国文联出版公司,1984 年版,第 116 页。
④ 席勒:《美育书简》,中国文联出版公司,1984 年版,第 90 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

在席勒之后,德国哲学家黑格尔在其名著《美学》中,详细阐述了他的美育思想，他把艺术研究推向了光辉的顶峰。19 世纪中叶以后，西方各资本主义国家先后完成了产业革命。工业、科技的现代化,促进了教育的新发展。美育也从狭小的范围渗透到生产技术领域，美育与生产技术相结合使其具有了更广泛、更普遍的意义。

我国近代首倡美育的是梁启超、王国维和蔡元培。梁启超把培养高尚的情操作为人类进步的一种标志。他说:"情感教育的目的,不外将情感善的美的方面尽量发挥，把那恶的丑的方面渐渐压伏淘汰下去。这种功夫做得一分，便是人类一分的进步。"①1906 年，王国维发表了《论教育之宗旨》。他认为教育之目的应当是把人培养成"完全之人物"。所谓'完全之人物'就是在'精神之能力'、'身体之能力'两个方面都得到和谐发展。培养'完全之人物'要实施'完全之教育'。'完全之教育'分为两大部分:一是体育,二是心育。用体育发展人的'身体之能力'用心育发展人的'精神之能力'。心育包括德育、智育和美育。德育要培养人高尚的道德和意志 智育要使人的知识、能力得到良好发展 美育要使人的精神和情感得到良好的熏陶,达到真、善、美的境界。他说："德育与智育之必要，人人知之，至于美育有不得不言者。盖人之心,无不束缚于一己之利害,独美之为物,使人忘一己之利害,而入高尚纯洁之域。"美育者一面使人之感情发达,以达完美之域,一面又为德育与智育之手段,此又为教育者不可不留意也。"②

继王国维之后，蔡元培对美育理论作了全面系统的阐述和发挥。在他出任教育总长期间,就从'教育救国'的宗旨出发,把美育列入新式教育方针的内容。他在《对于教育方针之意见》一文中提出"五育"并举的教育方针。这五育分别是:一是军国民主教育,即体育;二是实用主义教育,即智育;三是公民道德教育,即德育;四是世界观教育,即

① 北京大学哲学系美学教研室编:《中国美学史资料选编》(下),中华书局,1981 年版,第 417 页。

② 王国维:《论教育之宗旨》,见《中国近代教育史资料》(下),人民教育出版社,1961 年版,第 1008 页。

哲学观念教育 五是情感教育,即美育。他认为世界观教育和美育超出了政治的范围,可以弥补前三者的不足,尤其是可以培养人们具有超越利害观念以及个人偏见的高尚情操,从而使人走向自由。同时,美育又为世界观教育所不能取代，世界观教育靠简单的图解和枯燥的说教难以奏效,美育可以使人自然地接受,使人除美感外无一杂念,从而变得高尚起来。蔡元培还针对当时社会上尊孔读经和宗教迷信十分猖獗的弊病,提出以“美育代宗教”。他说“:鉴激刺感情之弊,而专尚陶养感情之术,则莫如舍宗教而易以纯粹之美育。”纯粹之美育”,可以“陶养吾人之感情,使有高尚纯粹之习惯,而使人我之见,利己损人之思念,以渐消沮者也。’①蔡元培的美育思想在当时具有很大的进步意义，表现出反对宗教迷信和封建道德的可贵精神，是我国美学史和教育史上不可多得的宝贵遗产。

从美育思想产生和发展的历史中,我们可以看出,无论是西方还是我国,都有着重视美育的优良传统。千年之交,我国把美育列入教育方针正是继承和发扬了这个优良传统。 21 世纪是中华民族实现伟大复兴的历史时代,为了把无数天真烂漫的儿童都培养成为胸怀开阔、精神和谐、人格完美的一代新人,为了从文化的层面激发整个中华民族的智慧和原创性，我们必须重视并大力发展美育事业。这既是新世纪的呼唤,也是历史发展的必然。

2 美育的内涵

美育是审美教育、美感教育,但是美育的内涵是什么 其本质特征又是什么？至今仍是一个众说纷纭的问题。在多数人的心目中，美育是一个似懂非懂的概念。有人说美育就是艺术教育，也就是教学生唱

①蔡元培：《蔡元培美学文选》，北京大学出版社,1983 年版,第 70 页。

歌、跳舞、画画 有人说美育就是传授美学知识的教育,等等。对美育认识的偏差,必然会影响其正常实施,因此,很有必要对美育的内涵和本质作进一步的探讨。

2.1 美育的学术定义

当前,学术界对美育的定义有很多种,分别从不同的角度、不同的层面对美育的内涵作出了界定,概括起来讲,主要有以下几种:

第一,美育是情感教育。持这种观点的学者把美育视为激发和培育情感的教育。如滕守尧(1985)[①]指出:"美育,归根结底是一种感情教育,它所要得到的,是一种使人格变高尚的内在情感。"[②]刘鸿庥(1994)指出:"美育要把美对人的潜在的影响力转变为提高人的本质力量的价值,是通过影响人的情感,塑造人的完善的审美心理结构来实现的。美育以情感教育为其显著的特征。"[③]

第二,美育是审美教育。持这种观点的学者认为,美育具有发展人的审美能力的独特功能,应当把美育视为审美素质教育。如张藩(1992)主编的《教育学教程》指出:"美育又称审美教育,是运用艺术美、自然美和社会生活美培养学生正确的审美观点和感受美、鉴赏美、表达美、创造美的能力的教育活动。"《中国大百科书》指出"美育是'培养学生认识美、爱好美和创造美的能力的教育,也称为审美教育或美感教育。"

第三,美育是人格教育。持这种观点的学者认为,美育具有促进人的素质和谐发展的价值,其目的是为了培养完美的人格。如樊美筠(1997)指出:"审美教育通过促进人的感性发展而切入到健康人格的塑造中来。"我们完全有理由得出这样一个结论:在健康人格的塑造

①在本书中,若一个作者之后,紧跟着年代或紧跟着英文名字和年代,如滕守尧(1985)、(J. P. Guilford,1950),就表示该作者在该年代提出了该观点。

②滕守尧:《审美心理描述》,中国社会科学出版社,1985 年版,第 348 页。

③刘鸿庥:《学校——陶冶人格的园地》,暨南大学出版社,1994 年版,第 5 页。

中,离不开审美教育。”[①]赵伶俐(1991)认为,美育是“培养良好的人格品质和启迪智慧的一种教育活动。”[②]

第四,美育是促进人的全面发展的教育。持这种观点的学者认为,美育并非只具有陶养情感、提高审美能力等单方面的作用,它具有促进人的全面发展的价值。如路九如(1992)认为:“美育从根本上讲,是一种对人的全面教育,是为实现崇高的理想,充分发挥人的潜能,实现人的全面发展的特殊教育方式。”[③]杨辛、甘霖(1986)说:“美育是以陶冶感情、培养情操为特征,以生动形象的手段,通过富有个性爱好的自由形式,潜移默化以促进人的全面发展的一种教育形式。”[④]

第五,美育是美学理论的教育。持这种观点的学者认为,美育是运用美学理论来提高人的审美素质的一种教育活动。美育尤其要重视美学理论知识的传授,通过学习使学生掌握基本的美学知识和必要的审美表现技巧。

从理论工作者对美育的不同学术定义中,我们可以看出,美育的内涵十分丰富,其内容、特点和价值是多方面的。从不同的角度和层面分别揭示美育的内涵,对于我们科学地认识美育的本质具有一定的积极意义。

2.2 美育的实践定义

在教育实践中,人们对美育的理解,可谓仁者见仁,智者见智。有人把美育视为艺术教育,认为加强美育就是加强音乐、美术教育,实施素质教育就是多开音乐课、美术课;有人认为,加强美育就是要加强课外活动,丰富学生的业余文化生活;有人认为,美育就是给学生讲些有关美学方面的知识;甚至还有人认为,美育是德育的手段,德育中包含

① 杜卫主编:《美育学概论》,高等教育出版社,1997 年版,第 35~37 页。
② 赵伶俐:《人生价值的宏扬——当代美育新论》,四川教育出版社,1991 年版,第 121 页。
③ 李戎主编:《美学概论》,齐鲁书社,1992 年版,第 423 页。
④ 杨辛、甘霖:《审美原理》,中央广播电视大学出版社,1986 年版,第 342 页。

着美育,美育课没有另开的必要。在一些学校和许多人的眼里,美育是一种虚饰的点缀，一种可有可无的娱乐性的东西。尽管不少学校把美育写进教学计划,也不过是一种应付检查的幌子而已。事实上,美育的独立地位并没有从根本上得到保证。因此，正确理解美育的内涵和本质,深刻认识美育的作用和价值,对于审美教育的顺利实施,促进学生德、智、体、美等方面全面发展具有十分重要的意义。

2.3 美育的本质特征

美育不同于德育、智育和体育，它偏重于人的情感。情感性是美育的本质特征。李范(1987)认为把美育看作"情感教育"较为恰当。刘鸿庥(1994)指出美育以情感教育为显著特性。宋生贵(2003)认为："美育的本质特性就是情感教育。"[①]周晓痴(2002)说："美育作为学校教育的重要内容和方式之一,有着自己独特的性质。……在我看来,美育最本质、最突出的特征是它的情感性。"[②]美育的情感性特征突出表现在以下几个方面：

2.3.1 美育历史的情感规定性

"美育"这一词语是舶来品,它是20世纪初从西方翻译到中国来的。"美育"的德文叫"asthetiche erzeihung","英文叫"aesthetic education",其中德文"asthetiche"和英文"aesthetic"的原意是"感性的、情感的"。可见,"美育"的本来含义就是感性的、情感的教育。回顾美育发展的历史,许多美学家、教育家都把美育看作是情感教育,它的作用是怡情养性,陶冶心灵。席勒说："有促进健康的教育,有促进认识的教育,有促进道德的教育,还有促进鉴赏力和美的教育。这最后一种教育的目的在于，培养我们的感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。"[③]这里,"最后一种教育"指的就是美育。"感性"亦即我们所说的"情

①宋生贵:《当代美育应为个性情感营造自由生栖的绿洲》,人大复印资料《美学》2003年第6期。

②周晓痴:《试论美育的情感性》,《教育研究》2002年第11期。

③席勒:《美育书简》,中国文联出版公司,1984年版,第108页。

感”。我国近代美学家王国维，直接把美育称为“情育”（情感教育）。他说，美育可以“使人之感情发达，以达到完美之域”。我国近代美育的积极倡导者和实践者蔡元培先生认为：“美育者，应用美学之理论于教育，陶养感情为目的者也。”①他说：“人人都有感情，而并非都有伟大而高尚的行为，这由于感情推动力的薄弱。要转弱而为强，转薄而为厚，有待于陶养。陶养的工具，为美的对象，陶养的作用，叫作美育。”②我国著名美学家朱光潜先生也认为：“美感教育是一种情感教育”；“美感教育的功用在于怡情养性”。

2.3.2 美育理论的情感规定性

美学（Aesthetics）无疑是美育最重要的理论基础。我们知道，美学思想源远流长，在漫漫的历史长河中，美学一直没有成为一门独立的学科，在很长的时间内它依附于哲学或文艺理论。到了 18 世纪中叶，德国美学家鲍姆嘉通提出，应当把“美学”作为一门独立的学科。鲍姆嘉通认为，人的心理活动既然可以分为知、情、意三部分，那么，就应该有三门相对应的学科分别去研究。当时，已经有了研究“知”（理性认识）的逻辑学，研究‘意’（道德活动）的伦理学，但研究‘情’的学科尚未出现。于是他提出把‘美学’作为专门研究‘情’的学科，他为美学确定的对象是：“美学的对象就是感性认识的完美（单就它本身来看），这就是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑。正确，指教导怎样以正确的方式去思维，是作为研究高级认识方式的科学，即作为高级认识的逻辑学的任务；美，指教导怎样以美的方式去思维，是作为研究低级认识的科学，即作为低级认识论的美学的任务。”③显然，鲍姆嘉通把美学界定为研究低级认识即‘感性认识’的科学。这样，“美育”的意思就很好理解了——美育就是一种感性认识的教育。按照我们的理解，鲍姆嘉通所说的“感性认识”，其实质就是以审美情感为核心的审美感

①蔡元培：《蔡元培美学文选》，北京大学出版社，1983 年版，第 174 页。
②蔡元培：《蔡元培美学文选》，北京大学出版社，1983 年版，第 220 页
③朱光潜：《西方美学史》（上），人民文学出版社，1964 年版，297 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

受,亦即美感。正因为如此,许多学者才把美育称为‘美感教育’或‘情感教育”,这种见解是颇有根据,也是颇有见地的。

2.3.3 美育目的的情感规定性

教育的根本目的是培养完美的人格。我们平时说‘育人’也好,说素质教育亦或人文素质教育也好,其终极目标都是要把年轻一代培养成为具有完美人格的人。这与美育的目的是完全一致的。所谓“完美人格的人”、“完整的人”、“全面发展的人”、“审美的人”、“自由的人”、“真正意义上的人”,其实质都是一样的,那就是在感性(情感)与理性两个方面健康、协调发展的人。这样的人也就是马克思所说的“正常的人”。黑格尔指出,在席勒看来,“美感教育的目的就是要把欲念、感觉、冲动和情绪修养成为本身就是理性的,因此理性、自由和心灵性也就解除了他们的抽象性,和它的对立面,即本身经过理性的自然,统一起来,获得了血和肉。这就是说,美就是理性与感性的统一,而这种统一就是真正的真实。”[①]我国近代美学家、教育家蔡元培先生说得更为明确“审美教育是以‘陶养感情为目的者也”,通过审美教育,使人的心既不能是‘冷漠的”,也不能是‘狭隘的”,他们应该是不仅懂得美,热爱美,而且感情灌注,并能做到为美而倾倒,为美而奋斗。通过上述分析可以看出,美育以陶养人的情感为目的,进而影响到人的生存状态与人格品位。也就是说,美育就是教育者通过一定的手段,使受教育者的情感失去狭窄的维持生存的功利内容,获得一种丰富的积淀着理性的内容,从而建构起完美的人格心理结构,成为‘完整的人”、“审美的人”、“全面发展的人”。

2.3.4 美育过程的情感规定性

美育的基础是情感。美育作为实践方式是一种以情动情的过程。美学研究和美育实践均无可争辩地证明,无论是美的欣赏还是美的创造,其过程的每一个环节都渗透着情感的因素。我们知道,美育过程的实质就是审美客体作用于审美主体,使主体产生情感体验,获得美感,

①黑格尔:《美学》(第 1 卷),商务印书馆,1979 年版,第 78 页。

精神得到陶冶的过程。从这个角度上讲，美感是实施美育的前提。必须指出的是，美感不同于一般的感知。美感不仅仅是一个反映美的认识过程——作为审美主体对审美客体的能动反映，美感带有鲜明的情感特征。只有理智，人不可能产生美感。美感是以情感为基础，兼有感知、想象、理解等多种因素的一种心理活动形式。美感不仅需要情感的加入，而且需要情感贯穿于审美全过程。显然，情感是美感中最基础、最主导的因素，它既是美感的推动力，又是美感的向导。事实上，在美感体验中，主体决不掩饰自己的情感，而是放纵它、推动它，使它更鲜明、更淋漓、更深刻、更动人。正因为美感是一种情感体验，所以，作为美感教育的美育不能不带有情感教育的特征。另外，从审美的结果上看，审美过程的最后结果是审美反馈，即审美主体的审美情感流露，其明显地带有愉悦性反应，表现为内心深处的自由与陶醉。这种愉悦反应不同于生理器官得到满足后产生的快感，也不同于理性追求获得实现后产生的精神愉快，它在本质上是人对美的形式的自由想象和领悟，是人体验到美的形式后产生的一种精神愉悦，是感性中积淀着理性的精神愉悦。这是一种特殊的高级的审美情感。人只有进入到这个审美领域，情感才能被净化或升华。在学校教育实践中，美育还是师生间的一种情感交流活动，情感性渗透到这一活动的每一个要素和环节。比如，教师、教材、学生等都是美育的基本要素，都要求高度情感化，并最大限度地在美育过程中释放出来。可见，情感性是美育过程的一个突出特征，它贯穿于美育的全过程，并渗透到每一个要素和环节。如果离开了情感，美育将成为无源之水、无本之木。

2.3.5 美育中介的情感规定性

教育的实施必定需要一种特定的中介“物”。这种“物”可以是实体的，也可以是意识的、行为的等。如果说德育以“规范”为中介，智育以“逻辑”为中介，体育以“技巧”为中介，那么，我们也可以说美育以“形象”为中介。美育通过各种具体的可感的形象来感染、激活、净化人的情感以达到教育目的。德育和智育中也有形象，但是，其形象不鲜明、不突出，只是处于辅助和次要的地位；体育中的技巧也包含着形象

问题，但是，其形象被技巧的细节分解得支离破碎。只有在美育活动中,形象最鲜明、最突出。例如 我们看到一朵花,首先感受到的是它的色彩和姿态,即它的美的形象,这种美的形象可以唤起人的多种心理活动,或是想象,或是理解,或是领悟它蕴含的深刻内涵等,从而产生审美体验,即对这朵花采取肯定或否定的情感体验。可见,审美主体的情感是在对美的形象的感知、理解和想象中产生和发展起来的。“情感在形象中栖息,无形象则情感无从依附,形象在情感中永生,无情感则形象没有灵气。’①这就是说,审美情感离不开形象,形象是情感产生的基础 反过来,形象在情感中得以丰满和完善。换句话说,是情感让主体觉知到形象的美和其中包含的深刻内蕴。正因为形象与情感有着千丝万缕的联系,所以美育才以形感人,以情动人。

由此可见,情感性是美育最显著、最本质的特征。因此,界定‘美育’概念,必须从美育的本质特征出发。基于上述理解,我们说,美育是一种情感教育,它的目的是陶养人的情感。在终极意义上讲,是通过情感影响人的品格和精神，使人的身心得到健康和谐发展。

3 美育的任务

美育的任务是多方面的，总体来讲，就是以马克思主义美学思想为指导,通过各种审美、创美活动,帮助人们树立崇高的审美理想、正确的审美观念和健康的审美情趣，培养和提高人们对自然美、社会美、艺术美的感知能力、理解能力、想象能力、鉴赏能力和创造能力,完善审美心理结构，丰富和发展精神生活内容，促进感性和理性健康和谐发展，从而培养和造就出全面发展的一代新人。美育如果作为一个专门的学科领域，其主要任务有以下几个方面：

①蔡春、邱德雄：《论审美教育的感性规定性》，人大复印资料《教育学》2003 年第 3 期。

3.1 培养敏锐的审美感知力

审美感知能力是指审美主体运用感知器官对审美客体直接选择和认同的能力。审美感知主要包括两个方面：一是审美感觉；二是审美知觉。审美感觉是审美主体对审美客体的色彩、质地、光泽、形态等个别属性的反映。例如：闻到花朵的芳香，看到天空的云朵，听到音乐的旋律，等等。审美感觉在审美过程中具有重要的作用，它与客观世界的美发生直接联系，并为审美活动提供丰富的素材。审美知觉高于审美感觉，它是审美主体对审美客体多种属性的完整反映，甚至还包含对客体所具有的种种含义和情感表现性的把握。例如：看到潺潺流动的小溪，我们的脑海里感知到的不仅仅是溪水本身，而是由水质的清澈、水流的速度、水边的青草等因素组成的一个完整的具体“图景”，以及小溪的形式美中蕴含着的欢快和生机。从表面上看，审美知觉是在瞬间和直觉中完成的，但在它的后面却隐藏着审美者的全部生活经验，包括他的爱好、情感、信仰、理想等等。

审美感知能力是主体审美、创美的基础和出发点。如果主体缺乏这种初步的感知能力，更高级的审美情感和审美想象就无法产生和进行。只有通过感知的大门，审美主体才能与美发生联系，进入真正的审美过程，从而产生深切的美感体验。席勒指出：“感受能力的培养是时代最急迫的需要，这不仅因为它是一种改善对人生洞察力的手段，而且因为它本身就会唤起洞察力的改善。”[①]苏霍姆林斯基也曾指出：“感知和领会美，这是审美教育的基础和关键，是审美素养的核心。舍此，情感对任何美的事物都会无动于衷。”[②]我们周围的世界具有诗一般的韵律和节奏，蕴藏着丰富多彩的美的宝藏，可是我们中的许多人对周围世界的美，要么熟视无睹、无动于衷，要么“一叶障目，不识泰山”。这其中最关键的原因就是这些人审美感知能力迟钝。罗丹说：“美是到处

①席勒：《美育书简》，中国文联出版社公司，1984 年版，第 60～61 页。
②苏霍姆林斯基：《帕夫雷什中学》，教育科学出版社，1983 年版，第 424 页。

都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。'①事实上,如果一个人不具备‘音乐感的耳朵”,不具备‘感受形式美的眼睛”,那么再美的音乐和图画,对他来说,也毫无意义。

审美感知能力的强弱,固然受先天因素的影响,但是,如果后天教育得法,我们完全可以将自身那些‘沉睡着’的感受能力调动起来,使它丰富、发展和完善。反之,如果长期搁置不用,它也会慢慢退化或消失。梁启超说:“审美本能,是我们人人都有的。但感觉器官不常用或不会用,久而久之麻木了……美术的功用,在把这种麻木状态恢复过来,令没趣变成有趣。'可见,美育一项很重要的任务就是通过丰富多彩的审美活动去积极地发展人们的审美感知能力。

3.2 培养深邃的审美理解能力

审美理解能力,就是在感知的基础上,审美主体对审美对象整体及其内在意味(意义、内容)的领悟和把握能力。从某种意义上讲,它是一种感性中渗透着理性的认识能力。我们知道,人的审美活动中并非只有感性,它还包含理性,但理性不鲜明、不突出,只是以一种潜在的方式影响和制约着审美感知、想象和情感的发生和发展,并通过相互间的协调,使审美感受在初步感知的基础上获得理性认识的品格,以达到对审美对象蕴含意味的深刻把握,这就是审美理解。美国心理学家阿恩海姆说:“知觉活动在感觉水平上,也能取得理性思维领域中称为‘理解’的东西。'②正因为如此,审美理解才获得了感性与理性的交融性,从而使审美主体能够在有限的、偶然的现象中见出生活本质的无限性和必然性,即在平凡见伟大,腐朽中见神奇;“刹那间见千古”。

审美理解在主体对美的对象直接观照后形成,并直接融入审美感知、审美想象、审美情感等心理因素之中,发出提升、规范、限定之影响力。首先,它使人的感知能力得到进一步提升,使之成为渗透着理性认

①葛赛尔:《罗丹艺术论》,人民美术出版社,1978 年版,第 62 页。

② 鲁 道 夫 · 阿恩海姆:《艺术与视知觉》,中国社会科学出版社,1984 年版,第 56 页。

识的直觉能力 其次,它规范想象活动,使想象活动合乎审美的规律性,不远离审美对象的内在意蕴 再次,它给予情感以理性基调,使情感超越生理、肉体之欲求,成为一种被净化的、有序的、圣洁的、快然活泼的审美情感。可见,审美理解使主体得以使用‘提升的感知、合乎规律性的想象以及净化的情感”来统慑整个审美对象,将主体从单纯的感性认识转移到情理交融的世界。这时,审美对象就蒙上了美的光辉,无生命的事物也就具有了生命的意味。

审美理解高于审美感知,它要比审美感知丰富、全面、深刻得多。毛泽东主席说过“:感觉了东西,我们不能立刻理解它,只有理解了东西才能更深刻地感觉它。”①这就是说,审美感知是审美理解的基础和前提,而审美理解能力的提高,则可以反过来进一步丰富和发展人们的审美感知能力,使其更敏锐、更深邃、更具有卓越的洞察力。审美理解能力绝不是在死记硬背中发展起来的,它靠的是一种对事物的把握力(阿恩海姆称为‘眼力”),与此同时,还要联系审美主体的经验、个性、情趣以及民族深层潜意识、时代精神和文化结构等。美育很重要的一个方面,就是使学生与美的事物和艺术品进行大量的感性接触,在审美活动中不断提高他们的审美修养。一个人的审美修养提高了,那么,他深邃的审美理解能力就会自然而来。

3.3 培养丰富的审美想象能力

审美想象能力,从本质上讲,就是审美主体在原有知识和经验的基础上,对大脑中贮存的各种意象进行加工、组合和改造,从而创造出新的审美意象的能力。审美想象能力具有超功利性、自由性和创造性。所谓‘超功利性’是指审美想象不具有功利目的,它只满足于赏心悦目的精神需要 所谓‘自由性’是指审美想象是心灵中神志的活动“:官知止而神欲行”,精神摆脱了现实事物的羁绊,在无限的时空中自由驰骋,任兴所至,无拘无束 所谓‘创造性’是指审美想象较少受对象本身

①毛泽东:《毛泽东著作选读》(上册),人民出版社,1986年版,第125 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com