

国际标准刊号ISSN0461-6855

国内统一刊号CN11-1190/J

国内邮发代号2-172

国内定价20.00元

中文社会科学CSCI期刊

1957年创刊/双月刊/总第199期

2022.1

ART RESEARCH

美 术 研 究

A R T R E S E A R C H

美术研究

2022/1

2022年第1期 [总第199期]

2022年2月1日出版

中央美术学院学报 [双月刊]

中文社会科学CSSCI期刊

封面

邵大箴

《错落有致》

2017年

纸本水墨设色

68×66cm

本刊声明

为适应我国信息化建设的需要，扩大作者学术交流渠道，本刊已加入《中国学术期刊（光盘版）》，并与相关网站合作在Internet上发布本刊内容。本刊作者的数字化著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者对此有不同意见，请在来稿时声明，本刊将做适当处理。如作者在来稿时没有特别声明，即表示同意授权本刊使用文章的数字化著作权。

ART RESEARCH

目录

探索与建树

- 004 在“勿失毋忘——雕塑家滑田友诞辰120周年纪念展”开幕式上的讲话 范迪安
- 006 一片文心在墨田——浅论邵大箴先生的画作 范迪安
- 007 画你所见——戴泽笔下的师友、家人与百姓 尚辉
- 016 丝路上，沉静的舞者——油画家胡西丹·克里木的艺术表达及其内蕴精神 傅怡静

古代美术史

- 018 “中古中国视觉文化与物质文化国际学术研讨会”致辞 范迪安
- 019 “中古中国视觉文化与物质文化国际学术研讨会”综述 纪东歌 袁欣
- 024 角隅：商周铜器营造的一种方式 张翀
- 030 五世纪中叶中国人物绘画之变 王汉
- 045 进深与表面：宝顶山毗卢道场摩崖艺术索微 王玉冬
- 057 内蒙古清水河塔尔梁五代墓葬壁画释读 刘喆 李梅田
- 062 从现实到奇观：吴彬《天台图》中的真景与重塑 高远
- 069 笔法与道统——董其昌南宗画学建构研究 翁志丹

近现代美术史

- 075 帅铭初致黄宾虹信札笺释——兼谈黄宾虹艺术在香港的传播 朱万章
- 082 图像修辞与《点石斋画报》政治启蒙的视觉建构 王婉婉
- 086 文化赋值：从往昔之地到文化恒产——论抗战时期延安木刻的文化想象与历史作用 谢依阳
- 102 抗战时期中央大学艺术教育模式研究 张楠木 周瑾

艺术教育

- 110 坚持育人导向，遵循美育特点，探索美育规律
——关于当前普通艺术教育的若干观念和方法论思考 杜卫
- 115 美术院校开展口述历史教学的治学传承与路径创新
——以中央美院实验艺术口述史课程为例 何贝莉 王沂

设计艺术

- 124 超越先验：生态艺术和设计的社会雕塑意义 郝凝辉

世界美术史

- 130 从形式到象征——论维特科尔文艺复兴集中式教堂研究 张佳峰

Contents

- 004 Speech at the Opening Ceremony of “Forget It Not: Exhibition of Works by Hua Tianyou in Commemoration of His 120th Birthday”/ Fan Di’an
- 007 Paint What You See: Teachers, Friends, Families and Ordinary People in the Paintings of Dai Ze / Shang Hui
- 030 The Transformation of Chinese Figure Painting in the mid-5th Century /Wang Han
- 045 Depth and Surface: On the Baodingshan Rock Carvings /Wang Yudong
- 057 Reading the Tomb Murals in Ta’erliang, Inner Mongolia /Liu Zhe & Li Meitian
- 075 Letters from Shuai Mingchu to Huang Binhong: The Spread of Huang Binhong's Art in Hong Kong /Zhu Wanzhang
- 086 Cultural Empowerment: On the Cultural Imagination and Historical Role of Yan’an Woodcut During the Anti-Japanese War /Xie Yiyang
- 130 From Form to Symbol: Wittkower’s Study of Renaissance Centralized Church Plan /Zhang Jiafeng
-

主管单位	中华人民共和国教育部
主办单位	中央美术学院
学报编辑部主任	张 鹏
社 长	张 鹏
编 辑 者	《美术研究》编辑部
《美术研究》编委会	
主 编	邵大箴
执行主编	殷双喜
副 主 编	张 鹏
主编助理	初枢昊
编 委	(以姓氏笔划为序) 马 路 王少军 王宏建 王 敏 王璜生 尹吉男 吕品晶 杨 力 邵大箴 苏新平 范迪安 易 英 殷双喜 唐勇力 高 洪 徐 冰 靳尚谊 谭 平 潘公凯 薛永年
编 辑	初枢昊(本期责编) 张 涛 戴 陆
发 行	林卫宁
电 话	0086-010-64771024
地 址	北京市朝阳区花家地南街8号, 邮编: 100102
电 话	0086-010-64771021
出 版 者	《美术研究》编辑部
设 计	丁祥馥
法律顾问	孙中伟律师事务所
总 发 行	北京市邮政局
国外发行	中国国际图书贸易总公司北京399信箱, 代号: Q106
印 刷 者	北京永诚印刷有限公司
订 阅 处	全国各地邮局
声 明	本刊由邮政部门独家代理发行, 未委托浏览网等其他社会公司办理订阅业务。特此声明!
国际标准刊号	ISSN 0461-6855
国内统一刊号	CN11-1190/J
邮发代号	2-172
国内定价	20.00元

坚持育人导向，遵循美育特点，探索美育规律

——关于当前普通艺术教育的若干观念和方法论思考

杜卫

内容提要: 普通艺术教育是实施美育的主渠道，应该坚持美育的育人导向，把美育同一般娱乐和流行文化区分开来，同单纯的艺术技能训练区分开来。要深刻认识美育促进学生审美和人文素养提高的内在机制，把引导学生理解和掌握艺术语言作为美育教学的重点；使学生能够从艺术语言进入到对经典艺术品深层意义的理解，能够运用艺术语言来进行艺术创作。

关键词: 美育；育人导向；美育特点；美育规律

DOI:10.13318/j.cnki.msyl.2022.01.019

进入新时代，党和政府对美育工作更加重视，美育工作的春天已经到来。美育是一个传统的新事业。说它“传统”是因为从孔子这位大教育家开始，诗教乐教就已被置于育人的重要地位，中国是一个有着悠久美育传统的国家；说它“新”是由于前些年对美育的重视程度不够，所以美育的理论研究和实践探索还不多，从事美育教学和研究的才也不多，所以，对于美育的特点、规律以及目标任务和评价的认识还不够全面深入。2018年，习近平总书记在给中央美术学院八位老教授的回信中，对做好美育工作提出了要求：“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。”这段话既突出了立德树人的总目标，又指出了遵循美育特点的方法论，还把美育的时代性和弘扬优秀传统文化结合起来，是当前做好我国美育工作的指南。

本文立足当下普通艺术教育实践和研究，从注重美育的育人导向、遵循美育感性教育特点和潜移默化规律、以及探索美育独特的内在育人机制四个方面，思考改进美育教学的若干观念和方法的问题，请学界同仁批评指正。

一、注重美育的育人导向

美育的主渠道是区别于专业艺术教育的普通艺术教育，但并非所有艺术活动都可以被看做是“美育”。美育是多种育人活动中的一种，它是目的是育人，是促进人的全面发展，具体讲就是“提高学生审美和人文素养”。什么是“审美和人文素养”？对学生而言，审美素养主要包括对高雅艺术的兴趣、欣赏和理解经典艺术品的审美能力以及较高水平的审美趣味，而审美能力本身就是一种创造力。美育培养的人文素养主要指对艺术有一定的文化理解能力，具备高雅的生活情趣、超越私欲的宽阔胸怀和超越世俗的精神气质，这种通过学习高雅艺术养成的人文素养实际上是学生道德成长的坚实而真诚的情意基础。

艺术有高低深浅之分，并非所有的艺术都具有育人价值，这是当前美育工作应该重视的问题。近年来，文化产业有较大发展，艺术产业也随之兴起。由于我国的国民整体文化素质不是很高，遵循市场规律的艺术产业追求利润最大化，当前一些艺术产品品味不够高，甚至存在“庸俗、低俗、媚俗”三俗现象。作为育人材料的艺术必须经过严格甄选，应该以高雅艺术和未被商业化的民间艺术等优秀艺术为主，校园的艺术活动具有育人功能，不能盲目跟随“流行文化”，不能沦为“娱

乐”。特别是当前的娱乐文化存在一些不健康的東西，这对学生健康成长是不利的。学校美育不能一味追求场面热闹甚至“网红”，而应该沉下心来，耐心引导学生步入高雅艺术殿堂。有些高校把“校园十大歌手”“校园星光大道”等作为学校美育的“业绩”，还到处宣传，似乎唱唱跳跳甚至狂呼尖叫就是学校美育，这是需要反思的。学校美育要明确坚持“提升学生审美和人文素养”的具体育人导向，切实发掘优秀艺术作品中的育人价值并把它纳入教学和校园艺术活动之中。

艺术的育人价值在于其审美和人文价值，并非跟艺术沾边就可以具有美育价值。例如艺术考级，有人就把它说成是美育，这也是值得商榷的。艺术考级可能会激励一些喜爱艺术的孩子努力学习艺术，或许也会激发少数学生的艺术兴趣，但是，从总体上讲，艺术考级与分层分级的教育选拔考试或各类教育类竞赛在设计思路相似，所以不可能成为一种以促进学生审美发展为目的、公益性的美育活动。就目前国内的实际操作来说，艺术考级主要是考察考生对某一门艺术技术的掌握程度，基本不涉及艺术的审美和人文内涵，甚至对考生的内心体验、艺术表现也关注不多，这样的艺术考级与美育是有较大差距的。

目前, 各种艺术类的比赛或者类似比赛的展示活动多起来了, 这本身是一件好事。学生艺术展示活动不仅可以检验美育教学成果, 还可以调动学生学习艺术的积极性, 培养学生对艺术的兴趣, 培养学生文艺骨干。但是, 参加这些活动的学生毕竟是少数, 能获奖的更是凤毛麟角, 而且各级学校的一些拔尖的文艺骨干并不是单靠学校的艺术课程可以培养的。一些学校热衷于艺术比赛获奖, 忽略艺术课程的教学, 甚至艺术课程还不能开齐开足, 这种倾向值得关注。美育应该面向全体学生, 美育工作的重点应该是抓好艺术课程的教学质量和效果, 用各种比赛成绩作为评价学校美育工作的主要指标恐怕未必合适。

艺术是美育的主渠道, 但不是所有艺术活动都是美育活动。有的学校把学生的外出写生、毕业作品展、毕业演出、艺术进社区、艺术扶贫或者是组织学生看一场电影、听一场音乐会等活动统统冠以“美育”的名头, 引起一些质疑。当然, 健康的艺术活动有助于美育的普及和推广, 组织学生进社区、艺术扶贫对学生是很好的磨炼, 但是, 把这些未被列入人才培养方案的活动都称为“美育”是否合适, 还是可以讨论的。至少不该把这样的活动作为学校美育的主体, 如果用这些“活动”替代作为人才培养方案组成部分的美育, 那是不合适的。美育是以美育人、以美化人的过程, 美育过程需要教师引导学生深入领悟优秀艺术的审美意味和人文内涵, 需要有周密计划和组织, 而且最后还应该有一定的教学评价的。这种教学过程的设计可以形式多样、生动活泼, 但是, 其内容应该是严肃而有学术性的, 各个环节安排应该是逻辑严密的。美育是一种教育, 是用审美和艺术来培养人的有计划、有组织的活动。这一点, 我们在任何时候都不能忘记。用一些比

较容易组织的活动来替代有计划的美育课程教学, 花的力气不多, 还有助于宣传, 但是, 美育的效果怎样, 是否真正促进了学生审美和人文素养的提高, 这是需要认真检验的。目前一些高校艺术专业教学中, 技术教学和训练受到高度重视, 艺术理论和艺术史这类具有审美和人文精神的课程受到不该有的轻视, 课程占比极低, 而且内容也比较肤浅, 这不利于艺术生审美和人文素养的提高。一些专业艺术院校毕业生缺乏艺术理论修养, 对经典艺术品的理解能力、对艺术现象的分析和判断能力比较弱, 艺术价值观念模糊, 正需要加强美育课程教学来加以改变。

二、美育是偏于感性的教育, 美育过程需要情感体验

美育是一种特殊的教育形态, 它的具体目标是促进学生审美发展, 也就是审美和人文素养提高。理解美育的性质和特点首先要理解审美和艺术的性质和特点, 这就需要有美学思维, 这种思维与目前教育界常见的思维模式有些差异。审美、艺术是人类在想象中把握世界的创造性方式, 与大家熟悉的认知和实践有显著差异。认知是用理智来认识世界, 认知的发展是逻辑思维的发达; 实践追求实际的利益, 有具体的功利目的。审美和艺术偏于感性, 学生的审美发展是感知、情感和想象的发展, 这就和认知很不相同; 审美和艺术并不追求实际利益, 具有无直接现实功利性的特点, 这就与实践有较大差异。一个人只有感性方面和理智方面和谐发展, 才能养成完整人格; 一个人只有超越了个人私欲, 才能养成高尚人格。

美育是审美教育的简称。“审美”(aesthetic)这个词是从外国引进的, 本义是感知(sense perception), [1]创造了“美学”

这个专门概念的鲍姆嘉登就把美学说成是“感性认识的科学”。[2]所以, 我国有不少教育家、美学家把“aesthetic”翻译为美感, 把美育称为美感教育。[3]美育最初诞生时的本义就是感性教育, 与大家十分习惯的逻辑思维培养活动不同, 美育是主要培养人的感性方面能力和素养的教育。最早创造“美育”这个概念的是18世纪末期德国诗人、哲学家席勒, 他之所以要提出美育, 有两个最基本的出发点: 一个是工业化导致人的理性发达, 对人的感性却造成压抑, 使人失去了感性和理性的和谐统一, 造成人格分裂。美育就是要恢复人的感性, 使人格重新获得感性与理性的和谐。另一个是要通过美育来提升国民的精神素养, 使自然状态的人, 通过审美状态, 达到道德完善。这两个方面都是强调感性方面的教养对于人的全面发展和道德修养具有独特的意义。20世纪初, 美育传入我国之初, 王国维就根据美育这种感性教育的特殊性质来建构中国的美育传统。他认为孔子育人的实践是“始于美育, 终于美育”, [4]其依据就是孔子所言:“兴于诗, 立于礼, 成于乐。”(《论语·泰伯》)他还说:“且孔子之教人, 于《诗》、乐外, 尤使人玩天然之美, 故习礼于树下, 言志于农山, 游于舞雩, 叹于川上, 使门弟子言志, 独与曾点。点之言曰:‘莫春者, 春服既成, 冠者五六人, 童子六七人, 浴乎沂, 风乎舞雩, 咏而归。’由此观之, 则平日所以涵养其审美之情者可知矣。”[5]王国维所总结提炼的孔子美育实践包括了诗、乐和自然景观的游历观赏, 目的是涵养“审美之情”, 正如他所说, “美育即情育”。[6]这些都是偏于感性范畴的。蔡元培也把美育理解为情感教育, [7]而美育的主要作用是“陶养吾人之感情, 使有高尚纯洁之习惯”。[8]他们都是把美育定位于不同于智育的感性领

域,“感性教育”和“情感体验”是美育最突出的特点,也是美育能够促进人的全面发展的根本性质和特征。这是在当前的美育研究和实践中都十分值得注意的。

目前美育教学中有一种倾向,是把美学理论教学直接等同于美育教学,这是值得商榷的。美育理论课程是指导学生学习和美学知识和美学思维方式的,这对于学生了解审美的特性和规律、审美范畴和艺术形态、审美和艺术的价值,对于学生在观念上树立正确的审美观等等,都是有帮助的。但是,美学理论教学偏于理性,美学理论思维属于哲学的逻辑思维,与美育偏于感性和情感体验是有差别的。美学理论教学并不能使学生直接获得审美经验,也不可能使学生掌握某一门艺术的独特语言,因而也不可能帮助学生提高对艺术的感知和体悟能力。就像学习游泳,在岸上讲游泳对于身体健康的价值和游泳的动作要领,尽管对学习游泳有帮助,但不可能使学生学会游泳,学生必须进入水中去练习、去体会,才有可能学会游泳。审美经验的获得不可能脱离学生自己的审美体验,而没有审美经验的积累,就根本谈不上审美能力和审美观念的发展。对艺术的学习也是如此。只有让学生自己参与到某一门艺术的鉴赏和实践之中,获得切身的艺术感受,美育教学才可能是有效的。当前,一些在一线开设大学公共艺术课的老师开始尝试把单纯的艺术鉴赏课改为艺术鉴赏与实践,这是符合美育特点和规律的。

与把美学理论教学直接等同于美育教学的认知和实践相关的一种观点是,美育不能把艺术教育作为主渠道。当然,审美教育包括了艺术和自然景观的教育,艺术教育不可能完全替代美育。但是,艺术作为美育的主渠道是有充分理由的。首先,艺术是最典型的审美形态。

其次,艺术是教会学生观赏自然景观最有效的途径,中国的山水诗、山水画是指导学生学会观赏自然景观的极佳教材。第三,艺术是最具教学可操作性的材料,艺术不仅可供学生观赏,还能让学生参与其中,掌握艺术的技能并进行创作,这种教学过程有利于学生产生审美兴趣,获得审美经验。从教学组织上讲,艺术教学相对自然景观的教学更为便捷。第四,艺术的意涵不仅有审美,而且有大量人文要素,用艺术进行美育更有利于实现“提高学生审美和人文素养”的美育目标。所以,把艺术作为美育教学的主渠道是有充分理由的,在实践上也是十分可行的。

三、“以美育人、以美化人、以美培元”是一个潜移默化的长期过程

美育服务于国民基本素养的提高,而提高人的基本素养不是一蹴而就的。四十多年来,我国经济发展很快,人的素质的提高有点跟不上,这其实是符合规律的。人的基本素养提升需要优质的人文教育,而在注重经济大发展的时期,人文教育恰恰是容易被忽略的。随着经济大发展,市场思维、资本逻辑等功利性思维方式渐渐被人们接受,而人文理解、艺术感知等非功利性认知和感受方式却越来越不受关注。而且,育人本来就是百年大计,提高人的基本素养是比较缓慢的过程,这又与当前急功近利的社会心态不相符。就拿美育来说,美育的育人方式是潜移默化,需要让学生长期接受高雅艺术的浸润,需要接受日复一日、年复一年、循序渐进的美育课程教学。只有这样,我国儿童青少年的生活品味和精神气质才会有新面貌,学生才会有身心健康的成长。这是美育的特点和规律。所以,做好美育工作需要久久为功的定力和功成不必在我的胸怀。

认识到美育的潜移默化特点对于今天开展美育工作很有意义。汉语中讲艺术对人的作用常常用“熏陶”这个词来形容,这是很恰当的。审美活动最基本心理过程的是情感体验,优秀艺术品的鉴赏能够唤起学生情感体验,接触多了就使学生渐渐在内心里接受优秀人文基因的滋养,而与之趋同。这个过程既非轰轰烈烈,又不立竿见影,但作用却非常深入而持久,一旦在学生心里植入优秀人文基因那就是一辈子的修养。所以,做好美育工作可能是默默无闻的,而且需要长期的坚持。如果用做市场宣传的方法,满足于做一些轰轰烈烈的宣传和造势,可能会引起大家对美育的关注,但由于难以深入人心,育人效果未必会好。

由于美育是对情感进行熏陶的“情育”,是在内心深处植入优秀人文基因的“心育”,而且又是潜移默化地慢慢起作用的,育人的作用一时半会看不见,所以,往往被人忽视。这种貌似“无用”的教育形态实际上恰恰是当今教育界最缺乏的。100多年前,王国维曾写道:“呜呼!我中国非美术之国也,一切学业,以利用之大宗旨贯注之,治一学,必质其有用与否;为一事,必问其有益与否,美之为物,为世人所不顾久矣。……庸诘知无用之用,有胜于有用之用者乎?以我国人审美之趣味之缺乏如此,则其朝夕营营,逐一己之利害而不知返者,安足怪哉,安足怪哉!”[9]他所讲的“无用之用……有胜于有用之用”是着眼于人心的改变、着眼于国人优秀精神气质长远的养成,而这些,在急功近利、只顾眼前的人眼里就是“无用”的。然而,优秀品质的养成需要超越小我、摆脱私欲和物欲,只有在无私无欲的状态下,人的精神气质才会得到成长;只有在超越小我的情况下,人的道德境界才能提高。把满足个人利益作为鼓

励人行善的奖赏，其结果必然适得其反。无涉个人私欲和物欲的高雅艺术能够使人心胸开阔、气质优化、品位提升，这本身就具有“润物细无声”的人格教育价值。而且，这种“无用”的美育是让人在内心中自觉自愿地接受优秀艺术的熏染，这是一种“正心、诚意”（《礼记·大学》语）的修炼，即使人心正、意诚。只有意诚，教育的内容才能真正融入受教育者的人格之中；也只有心正、意诚的人，才能真正养成高尚人格。因此，美育虽然貌似“无用”，且起效缓慢，但实质上却是“立德树人”的基础。我们只要遵循美育特点，持之以恒地做好美育工作，就能够为全民族的文化素养的切实提高贡献美育的力量。

四、探索美育独特育人机制，把握和运用艺术语言作为美育教学重点目标

艺术是人类把握世界的一种特殊方式，是在想象中创造虚拟时空，以表现思想感情、领悟人生意义的活动。审美和艺术活动超越了现实的认知和功利性实践，使人能够超越个人私欲，进入到诗意的阔达人生境界。因此，美育对于人格修养和创造力发展都具有积极作用。值得注意的是，美育实现这些作用的机制在审美活动本身，而非审美活动之外。

审美活动看似随性自由，实质上是有一定形式规范的。艺术家必须掌握一定时代、一定文化中形成的形式规范才能进行创作，而欣赏者也只有了解这些形式规范才能深入理解艺术品。例如，西洋绘画讲究比例和透视，而中国山水画则注重笔墨和构图，这是两种很不相同的绘画形式规范。这些形式规范似乎并没有什么深奥的道理，实际上包含着不同的宇宙观和人生观，是艺术文化传统的核心部分。一个人如果长期受到特定艺术形式规范的

熏陶，他的艺术感知方式、审美趣味和审美观念就会深受影响。一个中国学生如果受过中国画鉴赏教育，那么他在观赏山水时所看到的往往是按照中国山水画的笔墨和构图“裁剪”过的景色。同一个月亮，在中国人和欧洲人的眼里是不同的，看了以后的感受就更不一样，这是由于中西方不同的文化传统所致。中国人有嫦娥的神话和悲秋的情结，这是由中国神话和古代诗词所铸就的感知方式作用的结果，这是西方人所没有。梁启超说：“象情感恁么热烈的杜工部，……他的哭声，是三板一眼的哭出来的，节节含有真美”。[10]这里讲的是，杜甫用诗歌表现情感并非随心所欲，而是遵照格律诗的形式规范，也就是“三板一眼”，而我们读诗也必须从这个形式规范入手。《礼记·乐记第十九》中讲：“凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声；声成文，谓之音。”[11]这里说的“声”只是情感记号，而把这些情感记号按照某种规则加以组织，成了“文”，此刻的情感表现才是艺术的。而这个“文”其实就是音乐艺术的形式规范。著名艺术史家贡布里希曾指出：“……我们称之为‘看’的过程在很大程度上是受习惯和期待制约的。”[12]这句话深刻揭示了视觉艺术对于人的感知方式的塑造作用，而美育就是运用艺术的这种功能，通过优秀艺术品长期的熏陶来塑造人们的感知方式，进而影响人的心灵。对此，中国古代有很精彩的论述：“声乐之入人也深，其化人也速，故先王谨为之文。”[13]“乐者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗易（此处“易”字原文遗漏）”。[14]这里所讲的“入人也深”“化人也速”等艺术对于人的深刻影响力，正是美育塑造人的审美知觉样式，并由此塑造心灵的独特机制所决定的。也只有从对美育的这种内

在育人机制出发，我们才能真正理解“以美育人、以美化人、以美培元”的深刻含义，那是一种从内心深处植入优秀人文基因的教育过程。

基于美育的这种独特育人机制，我们在美育教学中应该十分重视对各门艺术各自表情达意的艺术语言的教学，把对这种艺术语言的理解和运用作为重要教学目标。每一门艺术都由于其所用媒介的不同而有不同的表情达意语言，例如音乐是音响语言，舞蹈是肢体语言等等。音乐的音响语言不等于音响，而是音响织体，也就是对音响运动适当的组织；舞蹈的肢体语言也不等于肢体动作，而是对肢体动作适当的编排。各种艺术语言都是在长期艺术实践基础上，经过历史积淀而形成的，具有系统的形式规范，蕴含着丰富的审美和人文意义，而艺术家的创作正是运用了这一套语言来表情达意的，对艺术作品的鉴赏、理解也必须首先要读懂这套语言。艺术语言是艺术形式规范和艺术所表达的思想感情的中介，通过艺术语言，艺术作品的内容和形式被有机结合在一起，不可分割。这套语言包括艺术形式规范以及通过这套形式规范表情达意的方式方法，学生掌握了这套语言，也就由此学会通过艺术语言理解艺术品和创作艺术品的方法。这就是说，无论是创作还是鉴赏都离不开特定的艺术语言，不懂某一门艺术的独特语言，也就不可能说懂这一门艺术。因此，美育教学必须把艺术语言的教学列为最基本的内容，把学生学会理解和运用某一门艺术的语言作为基础性教学目标。

然而，目前学校艺术课程教学的突出问题之一正在于此。一种情形是，由于对艺术作品形式和内容关系的僵硬理解，往往在作品之外寻求作品的意义。于是艺术课堂上艺术归艺术，思想归思想，后者等同于说教，学生没有感觉，育人效

果不理想。当然,运用艺术活动来进行德育是一种有效方法,艺术活动具有情感性和趣味性,容易产生感人的效果。但是,通过艺术的德育属于德育,而非美育。美育本身对德育也是有促进作用的,但是美育有美育自己的特点、规律和任务,否则为何要在德育之外再提出一个美育而形成五育并举呢?艺术语言是一种形象化、情感性的语言,它诉诸人的情感和想象,直达心灵。例如,白居易的《卖炭翁》当中有两行诗句:“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”,不仅揭示出从事这个行业的底层劳动者们的悲剧性命运,同时饱含着诗人对他们深深的同情。这是用形象化、情感性的诗意语言传达出来的,能够唤起学生内心的共鸣。如果只是为了告诉学生底层劳动者的艰辛和不幸,那何必非得要用诗来教学呢?这种有格律的诗句是我国的文学经典,这首诗又展示了我国讽喻诗的优秀传统,通过形象化、情感性的诗句和格律诗抑扬顿挫的节奏,唤起学生的情感共鸣和诗意体认,这种优秀的文学经典和讽喻诗传统被作为人文基因一点一点深植于学生的内心,这是一般讲道理的教学所不能达到的美育效果。

另一种情形是,认为有鲜明社会性主题的作品才具有育人价值,而对众多社会性主题不突出的艺术精品却比较忽视。这种做法也是基于对优秀艺术品独特育人价值的理解。古今中外的艺术经典都是经过时间的筛选逐步形成的,而在时间的流逝过程中,经典作品中的社会性意义实际上会变得模糊,留下的更多是关于人性的洞悉和对生命的体悟。有鲜明社会性主题的优秀作品当然好,但是如果一味强调社会性主题,那么大量优秀的经典作品就可能被排斥在美育活动之

外了。其实,古今中外的优秀经典艺术作品具有很高的审美和人文价值,应该成为学校美育的主要教材。优秀经典艺术品的内涵不仅仅在作品本身,其更重要的价值在于经历了历史上无数的解读、阐释和评价之后,附着在作品上的丰富意义。它们对于培养学生审美鉴赏、作品分析、文化理解等能力,对于学生形成高雅阔达的艺术品味和审美观是不可或缺的。

还有一种情形是干脆脱离某种艺术作品特有的艺术语言来讲解作品的意义。教育界习惯于把某种概念、观念的灌输当做教育的常规,忽视美育、艺术教育的特殊性在于引导学生自己去体验和领悟。对优秀艺术品的理解首先应该着眼于学生获得了有一定深度的体验,产生了共鸣,并不是非得附加上某些“主题思想”或“中心思想”让学生去记住才算是完成了美育教学的任务。实际上,那些所谓的“主题思想”或“中心思想”往往是作品创作背景或艺术家的思想观念或个性特点,并不是特定作品本身所具有的。肖邦的确有“爱国者”的称号,而欣赏这位钢琴诗人的曲子却未必非要加上“爱国”的主题,实际上肖邦的夜曲也很难听出“爱国”的思想。但是,肖邦的夜曲很美,意味无穷,让学生喜爱它,对它产生共鸣,进而能够分析其曲式和情感色彩,这对于非音乐专业的学生,就应该是很好地完成了美育教学任务。优秀经典艺术品本身就有提升学生审美趣味和生活格调的作用,而高水平的审美趣味与生活格调恰恰是形成高尚道德观、人生观的基础,我们要相信高雅艺术本身的育人力量!

注:

[1] Raymond Williams, *Keywords*, London: Fontana Press, 1983, p.31.

[2] 门罗·C·比厄斯利:《美学史》,

高建平译,高等教育出版社,2018年,第257页。

[3] 例如蔡元培在《对于教育方针之意见》中把美育成为“美感之教育”;朱光潜专门写过一篇论述美育的论文,题目就叫《论美感教育》;蔡仪一直坚持把美育称为“美感教育”等等。

[4] 王国维:《孔子之美育主义》,《王国维全集》第十四卷,浙江教育出版社、广东教育出版社,2009年,第16页。

[5] 同上,第17页。

[6] 王国维:《论教育之宗旨》,《王国维全集》第十四卷,第11页。

[7] 蔡元培曾说:“美育毗于情感”,见蔡元培:《对于新教育之意见》,《蔡元培全集》第二卷,浙江教育出版社,1997年,第14页。

[8] 蔡元培:《以美育代宗教说》,《蔡元培全集》第三卷,浙江教育出版社,1997年,第60-61页。

[9] 王国维:《孔子之美育主义》,《王国维全集》第十四卷,第18页。

[10] 梁启超:《情圣杜甫》,张品兴编《梁启超全集》第七册,北京出版社,1999年,第3984页。

[11]《礼记·乐记》,《十三经注疏》(下),浙江古籍出版社,1998年,第1527页。

[12] 冈布里奇:《艺术与幻觉》,周彦译,湖南人民出版社,1987年,第82-84页。

[13] 荀子:《乐论》,《荀子集解》,上海书店,1991年,第253页。

[14] 同上,第253-254页。

(本文系作者主持的国家社科基金重大项目《当代中国美育话语体系建构研究》[16ZDA110]的阶段性成果)

杜卫

杭州师范大学艺术教育研究院教授
中央美术学院美育研究院特聘教授

310036

(本文责任编辑 初枢昊)

滑田友 《医治(浮雕构图稿)》 1939年 石膏 42×50×10cm 滑田友家属提供

ISSN 0461-6855

国内定价 20.00元