

上 编

以美育人——大学美育的核心目标

第1章 大学美育概述

一个完整强健人格的养成，并不源于知识的灌输，而在于感情的陶养。这种陶养就在于美育。塑造全面完整的人，也正是美育的宗旨。

——蔡元培

◎学习目标

通过本章学习，让学生了解和掌握以下内容：

1. 大学美育是什么。
2. 大学美育的目标和任务。
3. 大学美育的多维路径。
4. 大学美育的学习方式。

1.1 大学美育的概念

美育，顾名思义，即审美教育或美感教育。蔡元培作为最早使用美育概念并倡导美育的中国学者，曾对美育下了一个定义：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”^①这一定义揭示了美育对人的情感、人格的陶养作用。一百多年来，人们对美育的认识不断深化，当代学者对美育的定义也不断深化。曾繁仁认为：“美育，即通过自然美、艺术美与社会美的

① 蔡元培. 蔡元培美学文选 [M]. 北京：北京大学出版社，1983：174.

途径，在潜移默化中对广大人民，特别是青年一代进行情感的陶冶、健康审美力的培养与健全人格的塑造。”^②这一定义对美育的对象、目标和途径都给予了明确界定。随着认识的不断深入，学界普遍认识到美育是“以人对事物的审美判断和审美体验为基础，借助于各种事物之美对人进行积极影响，从而实现人格塑造的一种教育”^③。美育于人是一种终身性教育，大学美育作为衔接学校美育和职后美育的关键环节，是一个人在大学阶段所受的美育过程。^④

1.1.1 美育是个新概念

美育这一概念是近代从西方兴起的，迄今不过二百多年历史，引入中国不过一百多年时间。

德国文学家席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller，1755—1805）出版于1795年的

② 曾繁仁. 美育十五讲 [M]. 北京：北京大学出版社，2012：1.

③ 陈沛捷，黄斌斌，吴樱子. 大学美育 [M]. 北京：清华大学出版社，2022：3.

④ 王一川主编. 大学美育 [M]. 北京：北京师范大学出版社，2021：3.

《美育书简》第一次提出美育的概念。在这 27 封写给丹麦王子克里斯谦公爵的信中，席勒将古代希腊社会与近代欧洲社会进行对比，认为在古希腊社会中人的天性是完整和谐的。这一点，在大理石群雕《拉奥孔群像》中可见一斑（图 1-1）。席勒的好友、德国大文豪歌德德（Johann Wolfgang von Goethe，1749—1832）认为，《拉奥孔群像》虽然以极大的悲剧性让人震撼，在艺术语言上却是匀称与变化、静止与动态、对比与层次的典范。和他们同时代的德国美学家莱辛（Gotthold Ephraim Lessing，1729—1781）也赞美古希腊艺术家将拉奥孔塑造得高贵而单纯，即使在最痛苦的时候也保持着不可动摇的人的伟大，以内心的宁静战胜了世界的磨难。

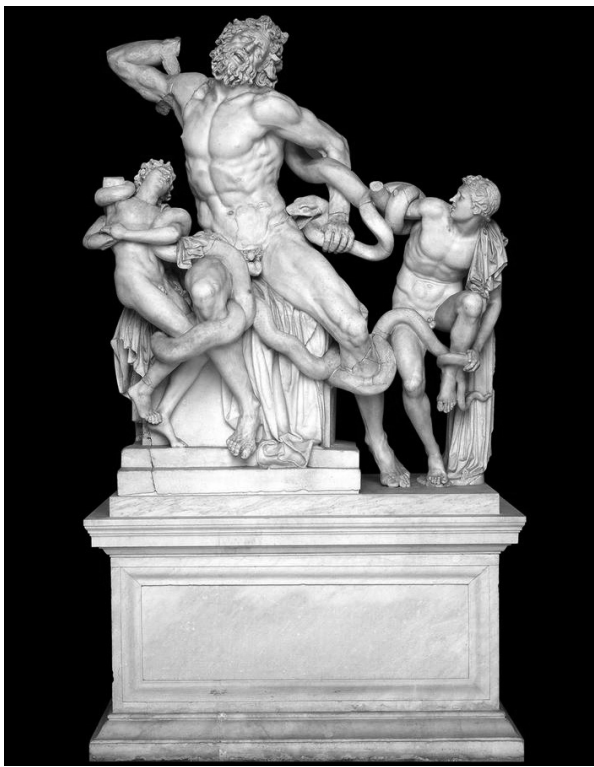

图 1-1 阿格桑德罗斯等《拉奥孔群像》，约公元前 50 年，梵蒂冈博物院藏

相比而言，资本主义所引领的现代文明却造成了人性的分裂。席勒认为，要使分裂的人性

得以复归，“就必须通过审美的途径，因为正是通过美，人们才可能达到自由”^①。在他看来，单纯的感性和理性都有失偏颇，以感性为支配的自然人是“野人”（wilder），以理性为支配的理性人则是“蛮人”（barbar），唯有两者兼具、和谐统一才能成为真正有教养的人（gebildeter mensch）^②。

中国引进美育概念始于 20 世纪初，其缘起正是接受了席勒这一旨在沟通感性与理性的情感教育观念^③。王国维最先引进美育概念，他在《论教育之宗旨》一文中指出，教育之事分智育、德育、美育三部分，“三者并行而渐达真善美之理想，又加以身体之训练，斯得为完全之人物”^④。可见在王国维看来，理想的“完全之人物”是德、智、体、美全面发展的。蔡元培对美育的倡导进一步深入，他不仅于 1912 年推动美育以国家法令形式列入国家教育宗旨，还于 1917 年发表《以美育代宗教》的演讲，推动美育成为 20 世纪 20 年代最重要的社会思潮之一^⑤。从那时至今，美育概念在中国的发展已经走过了一百多年的历史。

1.1.2 美育也是个旧传统

美育实质上在西方和我国都有悠久的历史，也在历史上形成了与之相关的优良传统和

① [德]席勒.席勒文集 6：理论卷[M].张佳珏，译.北京：人民文学出版社，2005：168.

② 龚鹏程.美学艺术学笔记[M].合肥：安徽教育出版社，2019：9-10.

③ 聂振斌.中国古代美与思想史纲[M].郑州：河南人民出版社，2004：1.

④ 王国维.王国维文集[M].北京：中国文史出版社，1997：157.

⑤ 陈沛捷，黄斌斌，吴樱子.大学美育[M].北京：清华大学出版社，2022：9.

深厚积淀。西方从古希腊、古罗马时期就重视人文教育，雅典的缪斯教育即兼涵德育和美育（图 1-1）。

我国先秦时期也形成了诗教和乐教的传统，并一直流传至今。我国最早的典籍《尚书·舜典》就提出，“帝曰：夔，命汝典乐，教胄子。直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和”^①。这里所讲的“诗”与“乐”内涵丰富，既包括社会制度、道德规范，也包括文学艺术、交际礼仪，涵盖了人们现在所说的美育范畴。《尚书》所开启的这种诗教和乐教传统，在中国历史上影响深远。在周代，经过周公“制礼作乐”后，礼乐教化更成为上迄贵族、下至平民的系统性教育内容。

周公开启的礼乐教化传统为孔子所继承并发扬光大，不仅成为儒家美育思想的重要源头，也奠定了中国传统美育思想的基本范畴。孔子以诗书礼乐教育学生，提出的教学大纲是“志于道，据于德，依于仁，游于艺”^②，并明确具体教学内容为“兴于诗，立于礼，成于乐”^③。在孔子看来“不学诗，无以言”，只有通过诗歌的学习，一个人才能具备与人交谈的言语之美；“不学礼，无以立”，只有通过对礼仪的学习，一个人才能具备文质彬彬的行为之美。孔子对乐教同样重视，最有名的例子就是孔子到齐国去听韶乐演奏。“子在齐闻《韶》，三月不知肉味。曰：‘不

图为乐之至于斯也。’”^④好的音乐竟能让人“三月不知肉味”，可见它带给人的美学体验和精神愉悦。“到齐闻韶”也成为人们艺术追求的象征（图 1-2）。

图 1-2 淄博临淄的“孔子闻韶处”遗址

在孔子看来，乐教不仅能让人愉悦，更关乎一个人的人格修养。孔子曾经评价《武》与《韶》的差别，“子谓《韶》：‘尽美矣，又尽善也。’谓《武》：‘尽美矣，未尽善也。’”^⑤美是艺术的、情感的，善则是道德的、伦理的，由此可见孔子的美育思想的宗旨所在。无论诗教、礼教还是乐教，在孔子那里不仅具有一定社会功用价值，更体现出强烈的审美价值。孔子这种“游于艺”的美育思想深远影响后世。

论者认为，传统美育无论是孔子“兴观群怨”的诗教理念，还是柏拉图“陶冶性情”的乐教理论，都更多体现出一种教化性。而现代美育起于卢梭的个性自由，承于席勒的情理交融，直到马克思的“人的全面发展”，则更多体现出一种解放性。对当代大学生学习大学美育来说，既要从大学美育学科的角度和立场接受近一两百年

① 殷昆主编. 尚书 [M]. 北京：当代世界出版社，2007：10.

② 思履主编. 论语彩图全解详注 [M]. 北京：中国华侨出版社，2012：102.

③ 思履主编. 论语彩图全解详注 [M]. 北京：中国华侨出版社，2012：125.

④ 思履主编. 论语彩图全解详注 [M]. 北京：中国华侨出版社，2012：105.

⑤ 思履主编. 论语彩图全解详注 [M]. 北京：中国华侨出版社，2012：50.

图 1-3 顾恺之《洛神赋图》(局部)宋代摹本, 辽宁省博物馆藏

来的研究成果,也要接续古今中外几千年来在美育方面的深厚人文和艺术积淀,以真正从美育中汲取营养、提升境界、完美人格,以美的语言、美的姿态、美的素养、美的追求,去实现每一个人臻于至善、至美的人生。

美的事物让人由衷赞叹,美的意象让人身心愉悦,观者可以在审美体验中升华自己人生的境界和追求。三国时文学家曹植写下了千古美文《洛神赋》,用优美的文字描写洛神之美:“转眄流精,光润玉颜。含辞未吐,气若幽兰。华容婀娜,令我忘餐。”^①在才高八斗的曹植笔下,洛神两眼顾盼神飞、肌肤光泽如玉、气息如同深谷幽兰、容貌让人如痴如醉,是女子之美的极致象征,也是后世诗、词、曲、赋、小说、书法、绘画等文学艺术不断生发的审美意象。唐代画家顾恺之的《洛神赋图》就是其中的杰出代表,人们现今看到的大多是宋代的摹本(图 1-3)。

^① 萧统.文选[M].张启成,等,译注,北京:中华书局,2019:1219.

1.2 大学美育的对象

大学美育的对象是大学生。本教材面对的对象是艺术类院校的本科大学生,尤其是出生在2000年之后的新生代大学生。面对这一群体开展美育工作,就需要对其群体特征进行一定的分析和认识,才能有的放矢,让美育更有针对性和实效性。

1. 认识当代大学生的时代特征

世界当下正面临“百年未有之大变局”,经济从旧经济向新经济过渡,文化和社会也更加媒介化、网络化、智能化。在这一新时代成长起来的大学生,和以前也有了很大不同。消费领域对社会群体有X世代、Y世代、Z世代的划分,借助这一划分和特征分析,我们可以更好地认识当代大学生群体,并开展有针对性的大学美育(表 1-1)。

表 1-1 中国社会消费群体的世代划分

世代划分	出生年	消费特征	经济形态
X 世代	1965—1979	生于中国历史变革期，秉持知识就是力量，拼搏才能自强的信念，是品牌忠诚度较高的一代。受到多样化文化的熏陶，对品位、形象和审美等方面有自己独特的追求	注重品质
Y 世代	1980—1995	独生子女最多的一代，经历了个人计算机和因特网的迅速普及；基于经历过互联网带来的诸多变革与对高科技的掌握，大多自信、乐观、执着、坦率、有主见、见识广	品牌经济
Z 世代	1996—2010	系数字技术原住民，互联网和数码产品成为其日常生活的一部分，在技术革命的推动下，生活方式发生质的变化，性格更加自我独立，注重体验、个性鲜明、自尊心强烈，愿意追求尝试各种新生事物，成为未来中国新经济、新消费、新文化的主导力量	美学经济

当下的大学生群体正是 Z 世代群体的一部分，他们是数字技术原住民，互联网和数码产品与生俱来即是他们日常生活的一部分。和 X、Y 两个世代人群不同，Z 世代在消费观念上具有“老潮”（既老又潮）、“低雅”（既低又雅）、“高暖”（既高又暖）的特点，他们有着较高的人文素养和审美能力，是新经济业态的主力消费人群。这种新经济业态体现为一种心灵经济、体验经济、手感经济、惊奇经济，总体而言是一种“美学经济”^①。抓住这一新生代人群的时代特征，通过美育塑造和提升他们的美学素养，有助于推动和引领当下正蓬勃发展的新国潮趋势。在一定程度上，这也正是《大学美育》的时代使命所在。

2. 认识大学生的生命周期特征

在一个人的全生命周期中，大学是至为重要的阶段。美国心理学家埃里克·H. 埃里克森（Erik H.Erikson，1902—1994）在其著作《同一性：青少年与危机》中，运用同一性的理论来探索一个人的人格构成和演变过程，提出个体人格发展的八阶段说（表 1-2）。

按照埃里克森的阶段划分，大学阶段对应的

是第五、六阶段，即青春期末至成年早期，属于个体人格发展中最重要的人格定型阶段。这一阶段的主要命题是“同一性 VS 角色混乱”和“亲密 VS 孤独”。“同一性”是埃里克森提出的一个重要概念，这一概念具有双重含义：一是指坚持自我整合感，二是坚持与他人分享一些基本经验。在埃里克森看来，处于青少年晚期的个体会对自己最核心的本质产生强烈的好奇和疑问，即回答“我是什么人”和“我将成为什么人”^②。青年人在努力为自己心中的问题寻找答案的过程中，必须把自己过去与他人建立的关系和未来的志向结合起来进行考虑，对自己和他人有较充分的了解。当然，这里的“他人”是指与自己有重要关系的人。在这一过程中，“同一性”就好比一个基点，使个体以此为基础在社会关系中获得必要的、连续性的经验。

大学是一个从人从未成年到成年、从学校到社会、从学生到职业者等系列转变过程中的关键阶段，也是一个人形成完整人格的关键阶段。大学美育的主要任务就是帮助大学生更好地塑造完美人格，以便将来更好地走向社会。在这一过程

① 向勇. 创意管理学 [M]. 北京：清华大学出版社，2022：4-5.

② 王一川主编. 大学美育 [M]. 北京：北京师范大学出版社，2021：8-9.

表 1-2 个体人格发展的八个阶段

阶段	生命周期	阶段性人格命题
第一阶段	婴儿期	基本信任 vs 不信任
第二阶段	童年早期	自主性 vs 羞怯和疑惑
第三阶段	游戏年龄期	主动性 vs 罪疚感
第四阶段	学龄期	勤奋 vs 自卑
第五阶段	青春期	同一性 vs 角色混乱
第六阶段	成年早期	亲密 vs 孤独
第七阶段	成年期	繁殖 vs 停滞
第八阶段	老年期	完善 vs 失望

注：VS 是 Versus 的缩写，意思是两队或两方阵营对抗；与相对或相比。

中，充分认识大学生群体的生理、心理、阶段性人格特征，是开展大学美育的前提。

3. 认识大学生角色转换的社会特征

大学是学生从学校到社会的关键时期。因此大学美育一方面要帮助学生完善人格，形成影响其一生的美学素养；另一方面也体现出一定的应用性，美育在大学生从学校到社会、从学生到职业人的角色转换中发挥积极作用，帮助他们以更加完美的姿态和心态实现这一转换。在这方面，可开展的美育设计有很多，如引导大学生学会根据场合、礼仪需要选择着装，掌握一定的公关礼仪等。

综合以上方面可见，大学美育就是要以大学生为对象，紧密结合他们所处的年龄阶段、身份角色、生理特点、心理特征等综合施教，帮助大学生健康成长。

1.3 大学美育的任务

近代佛教高僧太虚大师曾写下一首诗偈：“仰止唯佛陀，完成在人格。人成即佛成，此名

真现实。”在他看来，佛教并不神秘，而是佛陀对人们的教化。其教化的核心是怎么做人，做一个善良的、道德高尚的、人格完善的人。中国文化讲究以人为本，从古至今没有产生西方基督教那样的超越性宗教，不认为在人之上有什么主宰性的天主。儒、释、道作为中国文化的三个重要根脉，其落脚点都指向现实的人生。佛家讲“人成即佛成”，道家讲“人能弘道，非道弘人”，儒家讲“仁者爱人”，三家秉持同一宗旨。所以，著名教育家陶行知将中国从古至今的教育总结为十六个字：“千教万教，教人求真；千学万学，学做真人”。

“完成在人格”也是大学美育的任务所在。蔡元培作为中国美育奠基人之一，在一百年前就提出“以美育代宗教”，来培养青少年一代的完美人格。“人性何由而完成？曰：在发展人格。发展人格者，举智、情、意而统一之光明之谓也。盖吾人既非木石，又非禽兽，则自有所以为人之品格，是谓人格。发展人格，不外改良其品格而已。”^①在蔡元培看来，美育可以通过艺术的超越性帮助大学生超越“汲汲于近功近利”的自

① 蔡元培. 蔡元培全集. 第二卷 [M]. 杭州：浙江教育出版社，1997：160—161.

私自利，“置一身之利害于度外”，涵养“陶冶活泼敏锐之性灵，养成高尚纯洁之人格”^①。

蔡元培“以美育代宗教”的倡导在当时就产生了强烈的社会反响，也得到了多方支持和响应。王国维认为美育和智育、德育三位一体为“心育”，加上外在的体育，方为“完全之人物”。而美育“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”^②。在“心育”的基础上，王国维又提出了“境界说”，他将美育对人生境界的提升描述为：“古今之成大事业、大学问者，罔不经过三种之境界：昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路，此第一境界也。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，此第二境界也。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，此第三境界也。”^③

王国维的这些说法进一步发展和丰富了蔡元培“以美育代宗教”的内涵，由审美境界到人生境界，将美育提升到人生美学的高度^④。此外，像梁启超之“新民说”、朱光潜之“人生艺术化”、丰子恺之“人的教育”等提倡，也都从不同侧面对通过美育升华人格、提升人生境界提出了各自的理解与思考。在这些教育家前辈的推动下，中国现代美育的第一波高潮掀起了。

新时代的中国美育在继承前辈学者的思想基础上进一步被发扬光大，对大学美育的发展作出了更为系统性的制度设计，相关表述也更加具

体而细致。概而言之，大学美育的任务有三个方面。

1.3.1 以美育人，培养全面发展人才

2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（以下简称《意见》）明确提出：“以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各阶段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”这一表述从宏观上明确了美育在人的全面发展中的重要作用，把美育纳入人才培养的全过程、各阶段，具有鲜明的人才培养目标导向。作为学校德智体美劳“五育”之一，美育旨在培养一个人对美的感受、欣赏、表现的能力。

例如，当我们凝视达·芬奇笔下的《头发飘逸的女子》肖像画时（图1-4），能从人物飘逸的长发、恬美的容颜中感受到她温婉、柔静的外在之美；当我们进一步凝视，更可以从她沉思

图1-4 达·芬奇《头发飘逸的女子》，帕尔马国家美术馆藏

① 蔡元培. 蔡元培全集. 第六卷 [M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1997: 133—134.

② 金雅主编. 中国现代美学家文丛·王国维卷 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2009: 90.

③ 王国维. 人间词话 [M]. 徐调孚, 校注. 北京: 中华书局, 2009: 56.

④ 曾繁仁. 美育十五讲 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 318—319.

的表情中体会她丰富的心灵之美。如果这时你恰巧忆起了穆旦的诗歌《赠别》，也许会对美有更深层的思考：“等你老了，独自对着炉火 / 就会知道有一个灵魂也静静地 / 他曾经爱你的变化无尽 / 旅梦碎了，他爱你的愁绪纷纷。”这正是一个美的意象可能带来的多层次审美体验。

在我们的生活中，美无处不在。每一次对美的凝视和感受，都会带给我们一种体验、一种触动、一种感悟。从中，我们的情感会日益丰富，我们的人生境界也会不断提升。对每一个人来说，追求从内到外的美，既是个人的权利，也将是毕生的追求。

1.3.2 以美化人，涵养美善向上人格

2015年9月，国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（以下简称《意见》）明确提出：“美育是审美教育，也是情操教育和心灵教育，不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。”

《意见》也进一步重申：“美育是审美教育、情操教育、心灵教育。”并针对大学美育明确提出“高等教育阶段强化学生文化主体意识，培养具有崇高审美追求、高尚人格修养的高层次人才”。可见，大学美育已被明确定位为集审美教育、情操教育、心灵教育于一体的教育载体，以涵养高尚人格、激励向上精神、温润美好心灵为旨归。

1.3.3 以美培元，激发创新创造活力

在党和国家关于学校美育的制度设计中，除了以美育人、涵养人格等目标诉求，通过审美素养的提升来激发全民创新创造活力也是题中之

意。《意见》指出：“（美育）也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。”《意见》还针对大学美育明确提出：“高等教育阶段开设以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培养为重点、以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的公共艺术课程。”可见，大学美育还承担着通过审美教育激发学生创新能力的功能。在生活美学化、创意常态化的今天，如何将艺术类高校学生培养成为复合型的文化创意人才，也是大学美育的重要使命。

大学美育面向的是大学生，目标是将大学生培养成为德智体美劳全面发展、具备美善人格和文化创意能力的新时代人才。这既是党和国家对大学生群体的时代性要求，也是大学生自身全面发展的内在需要。人们常说人要追求“真、善、美”，每个人一生中在科学上求真、在人文上求善、在艺术上求美，才能以更好的姿态去工作和生活，真正实现物质和精神上的双重丰裕。

美无处不在，对美的体验也无处不在，它可以来自郁郁黄花的静美田野（图1-5），也可以来自熙熙攘攘的繁华都市，一切关乎我们对生活的感受。正如哲学家海德格尔所说：“生命

图1-5 繁花盛开的乡村之美

中充满了劳绩，但仍要诗意地栖居在这片土地上。”“诗意的栖居”正是一种人生美学化的追求，它可以让一个人超越物质上的羁绊，实现精神上的充实；它可以让一个人超脱世俗的功利，实现人生境界的提升；它可以让一个人用一生的“天路历程”，成就自己的美好心灵。

孔子和他的学生们，追求的就是这样的审美人生。《论语·雍也》记载孔子赞叹他的学生颜回：“贤哉，回也！一簞食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回不改其乐。”^①颜回身居陋巷之中，过着极其简单而贫乏的生活，一般人难以忍受这种生活方式，他却安贫乐道、自得其乐。实际上，孔子自己也是这样，他在《论语·述而》中说：“饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。”^②吃着粗粮，喝着清水，把胳膊弯起来当枕头，这样的生活很清苦，孔子体验到的却是快乐。因为通过不正当途径得到的富贵，在他看来就像天上的浮云一样。孔子、颜回这种超越世俗和功利的生活态度，正是一种审美的人生，后人称作“孔颜乐处”。宋代理学大师朱熹认为，“孔颜乐处”包括三个层面：一是体会自然的鸢飞鱼跃之趣，二是无一不得其所的精神安顿，三是万物各得其所的内心之“理”与外在万物的和谐统一。明代的心学大师王阳明认为，“孔颜之乐”是每个人心中的自然、自有之乐，通过“致良知”，每个人都能够到达这样的境界。

博弈论的提出者、数学家约翰·纳什，拥有的也是这样的美丽心灵。在2001年上映的电影《美丽心灵》中，纳什因为灵魂深处的深刻孤独

陷入了精神分裂，但他借助妻子、朋友的爱和自己意志的力量，一如既往地坚持工作并于1994年获得诺贝尔奖，成了一个不仅拥有美好情感，还具有美丽心灵的人。

这些现实生活中和艺术作品中的例子都说明，真正决定一个人走多远的，并非那些外在的客观条件，而是自己强大而美好的心灵世界。在很大程度上，这种强大而美好的心灵，正是美育带给一个人的力量。

1.4 大学美育的途径

从大学美育的概念可以看出，美育是借助于各种事物之美对人进行积极影响，从而实现一个人完美人格的塑造。那么，美是什么？这是学习美育首先要思考的问题。这一问题，也是古今中外的学者们一直在思考的问题。

古希腊哲学家柏拉图曾试图给“美”下一个确切的定义，他尝试了很多：“美是有用的”“美是恰当的”“美是视觉和听觉所产生的快感”……可他总觉得这些定义是片面的。柏拉图最终也没找到一个准确的定义，只能无奈地概括：“美是难的。”^③的确，“美”很难被定义。中国古代的先贤也看到了这一点。老子说“天下皆知美之为美，斯恶已”^④，庄子说“天地有大美而不言”^⑤，都是看到了美的难以被定义和言说。

③ 凌继尧. 美学十五讲 [M]. 北京：北京大学出版社，2021：17.

④ 老聃. 道德真经注 [M]. 河上公注，北京：学苑出版社，2013：3.

⑤ 任思源主编. 庄子彩图全解详注 [M]. 北京：中国华侨出版社，2012：260.

① 思履主编. 论语彩图全解详注 [M]. 北京：中国华侨出版社，2012：87.

② 同①。

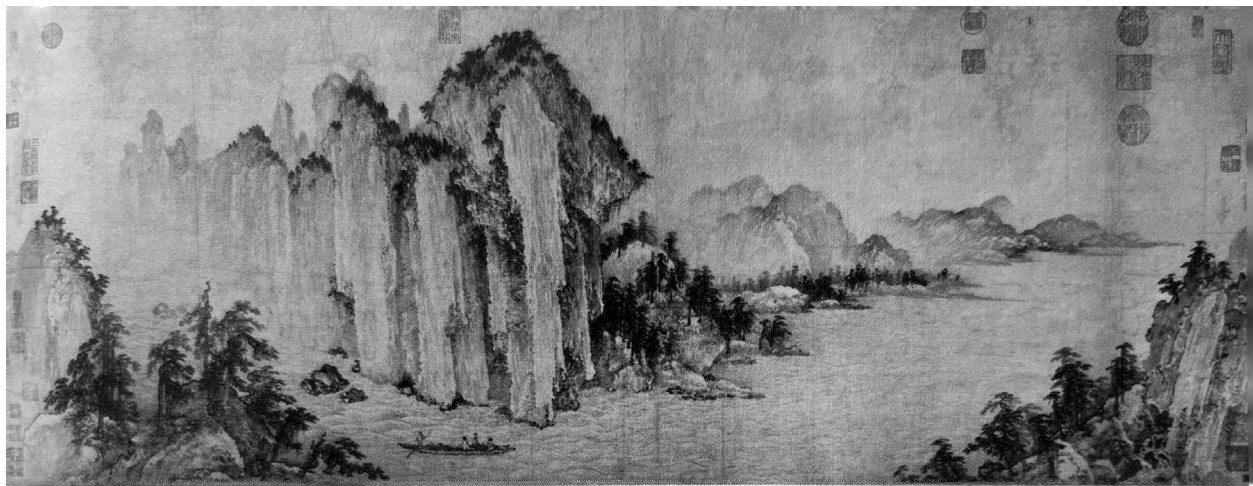

图 1-6 武元直《赤壁图》(局部),台北故宫博物院藏

美的这种难以被定义和言说的性质,恰恰说明美并非仅存在于抽象的理念中,更存在于各种具体可感的事物之中。因此,大学美育的路径是多维度的。

1.4.1 自然美育

从古至今,人们身处的自然环境,也是一个人接受美育的道场。一千多年前的一个秋夜,北宋大文豪苏轼与朋友一起泛舟游于赤壁之下,投入大自然怀抱之中,尽情领略其间的清风、白露、高山、流水、月色、天光。兴之所至,他围绕“水与月”的自然之美发了一通精彩论述:“夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”^①正如苏轼所说,清风明月不用一钱买,大自然中的美正是“造物者之无尽藏”,取之不尽,用之不竭,关键在于我们有一双智慧的眼、有一

颗敏锐的心,能够从中汲取美的养分。

苏轼对自然之美的精彩阐释,使他的赤壁之游和赤壁之赋成为后人取之不尽的美学意象。无论是元代赵孟頫的书法作品,还是金代画家武元直的绘画作品(图1-6),都将这种自然之美的意蕴展现得淋漓尽致。

“风月无古今,情怀自浅深”,今天的我们和古人一样得清风明月、名山胜水之馈赠,大自然仍然是我们接受美育的无尽宝藏。

我们可以到自然中去,看天上的云卷云舒,观脚下的流水淙淙,听大自然中的风声、雨声、鸟鸣声,在身心沉浸中体悟天地不言的自然大美。

我们也可以去品味中国古人的山水田园诗,和谢灵运一起看“池塘生春草,源流变鸣禽”,和陶渊明一起“采菊东篱下,悠然见南山”,和李白一起看“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,和白居易一起感悟“野火烧不尽,春风吹又生”,从这些一语天然的诗句中感受大自然的多样之美。

我们还可以展开古往今来的山水和花鸟画卷。无论是《千里江山图》的青绿山水(图1-7),还是《富春山居图》的水墨写意,抑或兼具生活

^① 姚鼐纂辑. 古文辞类纂[M]. 胡士明、李祚唐标校, 上海: 上海古籍出版社, 1998: 772.

气息和写实意蕴的《清明上河图》，都尺幅千里、溪山清远，带给我们美不胜收的审美体验。

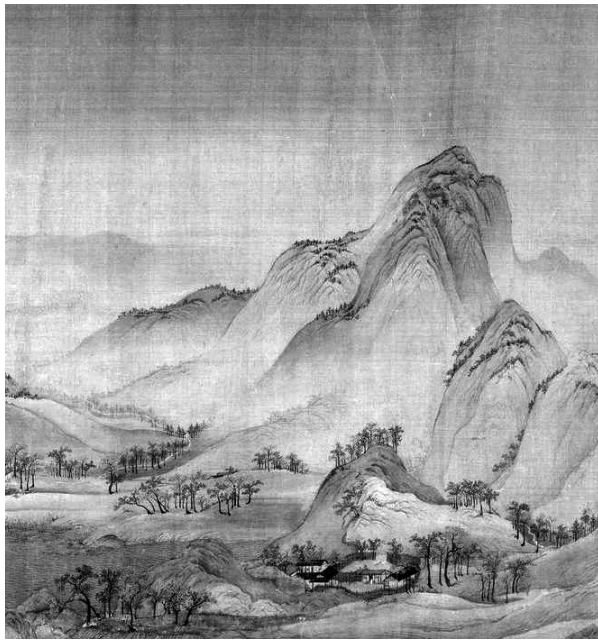

图 1-7 王希孟《千里江山图》(局部), 北京故宫博物院藏

自然中的美育，可以让我们超越功利性的人生追求，修补分裂的人格和人性，实现自我的身心和谐与精神安顿。19 世纪上半叶的美国，蓬勃发展的工业和商业造成了拜金主义思想和享乐主义思想普遍流行，聚敛财富成为很多人生活的唯一目标。1845 年 7 月至 1847 年 9 月，美国作家梭罗（Henry David Thoreau，1817—1862）独自生活在瓦尔登湖边。瓦尔登湖不仅为梭罗提供了一个栖身之所，也为他提供了一种独特的精神氛围，之后他推出了自己的作品《瓦尔登湖》。一百多年来，这部作品一版再版，成为工业化社会里的一道“人心清凉剂”，也是我们今天接受自然美育的极好教材。

美不自美，因人而彰。人生于天地之间，大自然是每个人的一方天地。自然美对于每个人来说都是取之不尽的“无尽藏”。在建设美丽中国

的今天，来自大自然的美育面临着广阔的拓展空间，正如一句俗语所说：“这世界上不缺少美，而缺少发现美的眼睛。”

1.4.2 校园美育

校园是大学美育的主阵地。对校园美育环境的营造，也应得到教育者的重视。中国现代美育奠基人蔡元培提出了从家庭美育到学校美育、到社会美育、到终身美育的框架，而且非常注重美育环境的营造。对于学校美育，蔡元培有专门的论述。他认为，学校美育课程建设非常重要，既包括专门的美育课程，也包括其他课程，在他看来没有与美育无关的课程。同时，他认为学校美育环境的建设至关重要，一方面包括学校的景观设计、陈列等美育空间建设，另一方面则包括展览、音乐会等美育活动的实施。^①

这些关于学校美育课程及环境的意见，对今天开展大学美育仍有指导价值。同时，今天的学校美育环境建设，也有着更多拓展的空间，尤其是在发挥学生主体作用方面，如建设美育相关的学生社团、开展系列主题性美术展览、让学生主导和参与新国潮美育“两创”活动等。

1.4.3 艺术美育

以往谈美育，很多人容易把美育和艺术教育画等号，实际二者为交叉而非等同关系。美育指向的是人，是人的情感、心灵、人格之完善。艺术教育则更侧重各种专业性艺术知识和技能传授。但艺术教育依然是大学美育的主渠道，而且是最直接、最有效的途径之一。通过艺术教育，

^① 蔡元培. 美育人生 [M]. 北京：中国画报出版社，2022：115-136.

可以拓宽大学生的艺术视野，提升其审美情操。艺术之美有多种形式，开展艺术教育也有多个门类。

1. 语言艺术

语言艺术是以语言为手段创造审美形象的艺术形式，一般来说包括小说、散文、诗歌等文学作品。它既包括以文字为表现形式的各种文学性书写，也包括以语言为表现形式的演讲、朗诵等。

2. 造型艺术

造型艺术指运用一定的物质材料（如颜料、水、墨、绢、布、纸、木、石、泥、玻璃、金属等），通过塑造视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想情感的艺术。造型艺术具有非常庞大的体系和门类，建筑、书法、绘画、雕塑、摄影、世界各国的民间手工艺等，都属于造型艺术的范畴。在我国和日本等国家，富有乡土和生活气息的“民艺”，通过各种生活造物传递出独特的东方之美（图1-8）。

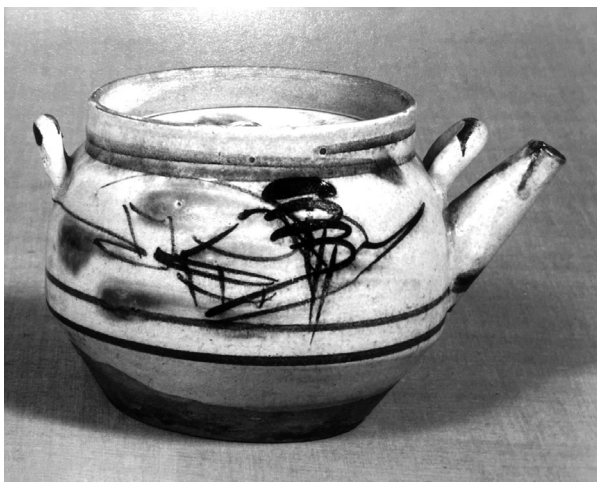

图1-8 山水纹土瓶，1940年代

3. 表演艺术

表演艺术是由表演艺术家完成的直接诉诸人

的视觉、听觉的艺术种类，泛指必须通过表演完成的艺术形式，如音乐演奏、演唱、舞蹈、曲艺等，即演员在电影、电视剧、戏剧中创造角色的表演。

4. 综合艺术

综合艺术又叫复合艺术，泛指由几种艺术形式综合而成的艺术，如歌曲综合诗歌与音乐，建筑综合绘画与雕塑，戏剧综合文学、表演、音乐、舞蹈、美术等。一般而言，今天所说的综合艺术指语言、造型、表演三大艺术门类及相关技术综合而成的戏剧、电影、电视剧等形式。在数字媒介技术高度发展的今天，综合艺术借助数字技术，表现形式更加丰富和多元。

作为大学美育的主渠道，艺术教育在大学美育课程教学设计的主体内容，也是本教材重点讲解的内容。

1.4.4 社会美育

社会美育是对全社会成员普遍实施的审美教育活动。大学生正处于从学校到社会的转换期，社会美育对其价值主要体现在两个方面。

一是从人的社会属性与艺术性角度着眼，加强自身的仪表、言谈、举止、行为等方面的美学素养，为自己更好地融入社会做好准备。首先要注重人体形式之美，从外在的颜值，到外化的言行，塑造自身的美好形象。其次要塑造人格精神之美，从内在的气质，到自我的境界，不断升华自己的精神格局，如中国古人所讲“腹有诗书气自华”。

二是积极参与社会美育，引领文明风尚。“良好的社会风尚是真善美的统一，人是社会风

尚最直接的体现”^①，个人的形象美、人格美“诚于中，形于外”，应用于社会，便是对社会风尚的引领，也是个人融入社会的美好体现。儒家讲“修身、齐家、治国、平天下”，道家讲“修之身，其德乃真；修之家，其德乃足；修之乡，其德乃丰；修之天下，其德乃博”，都是注重个人修养层次的不断提升。通过学校到社会美育的融通，将个人美德、职业道德、社会公德有机统一，是自我修养的集中体现。

1.4.5 生活美育

日常生活中的美育是指对日常生活中所体现的美进行的审美教育，包括居室美育、服饰美育、娱乐活动美育等。唐代孔颖达《春秋左传正义》说，“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”。五千年的文明传承让中国人在生活方式上有着深厚的美学积淀，这集中体现在衣、食、住、行、用等方面。具体而言又分两个层面。

1. 造物之美

所谓造物，即“作为审美的意识，渗透于日常应用的物质形态”^②，在我国几千年的乡土文明积淀下，古人在服饰、饮食、建筑、交通、日常生活器具等方面创造了大量造物形态，彰显着中国式生活方式之美。

2. 造型之美

传统造物中蕴含的造型元素，也是今天进行审美再创造的符号元素。在国家提倡优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”的今天，如

何提取这些传统造物中的造型元素，通过“旧元素、新组合”的文化创意，创造新东方生活美学，是值得探索的方向。例如，淄博汉青陶瓷汲取国内外各种纹样、绘画等艺术元素为创意，创造出既有古典之美又符合当代美学眼光的日用瓷器，受到当下年轻消费群体的青睐（图 1-9）。

图 1-9 汉青陶瓷的“青绿山水”设计

美无处不在，等待我们去探寻、发现、体悟。宋代有一位名为无尽藏的禅师，写有一首寻找春天的悟道诗：“尽日寻春不见春，芒鞋踏遍陇头云。归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”春天是如此，美也是这样。世间并不缺少美，而是缺少发现的眼睛。就像维特根斯坦所说：“只有在生活之流里，文字才有意义。”^③我们对美的追寻、感受、体验、欣赏也是“纸上得来终觉浅”，需要落实到生活之流里，通过具体的美的事物、美的形象、美的意象来把握。

① 王一川主编. 大学美育 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2021: 8-9.

② 张道一. 造物的艺术论 [M]. 北京: 中国美术出版社, 2007: 1.

③ [英] 维特根斯坦. 维特根斯坦文集 [M]. 韩林合, 译. 北京: 商务印书馆, 2019: 12.

1.5 大学美育的教学

大学美育的教与学，不同于一般专业性课程。它不以知识讲授为目的，而是致力于学生人格的塑造、心灵的润泽和审美思维与能力的养成。美育的目标在人，也通过人来实施。大学美育的教学要充分发挥教师和学生的主体性和能动性，为此，教师和学生都需要在大学美育的教学明确自身的角色定位。

1.5.1 大学美育中的教师角色定位

教师的职责是教书和育人，对大学美育来说，后者尤为重要。在大学美育的教学过程中，教师本身在讲授美、传递美，就要成为美的使者，以自身为美育的“教具”，彰显“师垂典则，范示群伦”的美育功能，使自己“活成一件艺术品”^①。为此，教师在美育课堂中要注意以下三个方面。

1. 注重自身形象，追求以美化人

大学美育过程中，教师的言传身教至关重要。美育教师的语言、表情、体态、着装、行为都应体现美的元素，给学生以直观的示范和引领。《论语》记载了孔子对身教的想法，“我欲载之空言，不如见之于行事之深切著明也”，意思是与其通过语言表达道理，不如通过实际行动来展示。作为中国古代“大成至圣先师”，孔子非常注重言谈举止的礼仪细节，身体力行地为弟子们作出表率 and 榜样。《乡党》记载他“席不正，

不坐”，行为举止总是很端正；“乡人傺，朝服而立于阼阶”，在正式场合着装恰如其分；“问人于他邦，再拜而送之”，送往迎来时谦恭有礼。^②种种细节表明，孔子通过他的言行、着装、礼节，给自己的学生，也给后世的我们展示了一个谦谦君子的美学修养。

“学高为师，身正为范”，大学美育的“师者”要向孔夫子学习，不仅要通过教师真的学识折服学生，更要通过教师美的形象感染学生。

2. 注重心灵化育，追求以情感人

大学美育的目标是塑造大学生的完美人格，这种塑造不能靠说教，而是要通过言传身教和心灵化育，潜移默化地影响大学生的情感、趣味、气质、胸襟，激励其精神，温润其心灵，做到春风化雨，润物无声。正像德国教育家卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯（Karl Theodor Jaspers，1883—1969）所说：“教育的本质意味着，一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”美育尤其如此。大学美育需要教师以更多的真情投入，用自己高尚的人格、胸襟、情感带给学生春风化雨的情感滋养。对心智尚不成熟的大学生来说，这种情感的理解和沟通至关重要。

3. 注重心智启迪，追求美之真谛

大学美育“人的教育”的本质特征，决定了美育课堂是师生在互动交流中共创的场域，而非教师或学生单向度的教或学。这种创造性和交互性，就需要教师更注重教学艺术，追求课堂的内容美、形式美、环境美、思维美、情感美，通过美美与共的课堂设计，让师生都以饱满的情感、求知的精神、审美的姿态倾情投入课堂中，一起

^① 王一川主编. 大学美育 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2021: 8-9.

^② 程帆主编. 论语·孟子 [M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2011: 110-111.

探讨美的真谛。

1.5.2 大学美育中的学生角色定位

学生在大学美育中是主体和主角，在大学美育的学习中学生需要理论和实践相结合，追求学思用贯通、知信行一体。为此，需要注意三点。

1. 注重审美思维的形成

著名文艺评论家王朝闻说，艺术研究工作者要有理论感。对大学生来说，在大学美育的学习上习得一定的理论思维是至关重要的。理论是通过现象看本质、基于现象归纳抽象，能够帮助学生在纷繁万象的美学事象、物象、意象中抓住美的本质、规律和原理，不仅有助于自我审美能力的提升，也有助于开展创新创造活动。

为此，大学生要学习一定的美学原理。审美是人类现实活动之一，美学思维则是审美意识的观念化。从古至今，从中到西，关于美是什么的本质探索一直是人们探究的核心。德国哲学家黑格尔的回答是“美是理念的感性显现”，认为美是感觉的对象，必须是具有感性形式、可以呈现于意识的理念。这种从理论层面、理念层次对美的本质探究，可以让学生更好地理解美的内涵、把握美的本质、掌握美的创造规律。

2. 注重艺术体验与实践

在美学上形成一定理论感的同时，对各种美的事物形成一定美感和艺术感同样重要。理论感的思维养成，需要通过教师的讲授、课堂的研讨、自我的学习，而美感和艺术感的获得端赖个人大量的审美体验。“郁郁黄花，无非般若；青青翠竹，尽是法身”，美的事象、物象、意象无处不在，需要我们做美的信仰者、体验者、意会者、实践者，亲身去看演出、电影、展览、博物馆，一点一点培养自己对美的感悟。这些都靠自

己第一手的经验，别人谁也代替不了。

另外，要钻研一定的艺术门类，就需要掌握一定艺术创作的方法。著名教育家张道一说，“不学一艺莫谈艺”。如果不能深入钻研和掌握一门艺术，那么对艺术的认识、对美的体认就始终处于“门外人”的状态。美，需要实践，这也是学生需要重视的。

3. 注重美的创新创造

今天的大学生，身处文化产业、符号经济高度发达的社会，生活美学化、创意常态化，时代需要我们每一个人更有创意地去工作和生活。特别是艺术类大学生，本身就要成长为担当中华民族伟大复兴大任的文化创意人才，更需要从文化“两创”的视野，积极投身于生活美学再创造的实践。对大学生来说，通过大学美育的学习，形成理论思维，强化艺术感觉，提升美的创造、创作能力，将会为个人的成长和成才插上隐形的翅膀。

美是具象的，也是抽象的，它需要我们在实践中感悟。明代哲学家王阳明有一句名言：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂；你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。”^①大学美育也是这样，需要我们“在事上体会，在心上磨炼”，才能形成审美能力，提升美好人格。

本章小结

美育，是一种审美教育或美感教育，以人对事物的审美判断和审美体验为基础，借助于各种事物之美对人进行积极的影响，从而实现人格塑

^① 王守仁：《传习录》[M]。郑州：中州古籍出版社，2008：135。

造。大学美育是衔接学校教育和职业教育的关键环节，是一个人在大学阶段所受的美育过程。

大学美育以大学生为对象，要更好地开展大学美育，就要紧密结合他们所处的年龄阶段、身份角色、生理特点、心理特征等综合施教，帮助大学生健康成长，形成影响其一生的完美人格。

大学美育的目标是将大学生培养成为德智体美劳全面发展，具备美善人格和文化创意能力的新时代人才。大学美育的任务：一是以美育人，培养全面发展人才；二是以美化人，涵养美善向上人格；三是以美培元，激发创新创造活力。

美难以定义和言说，存在于各种具体可感的事物、物象、意象之中，大学美育的路径也是多维的。自然中的美育、学校中的美育、艺术中的美育、社会中的美育、生活中的美育，都是大学美育的渠道，而艺术教育在大学美育的主渠道。

大学美育的学习要理论和实践相结合，追求学思用贯通、知信行一体。为此，需要注意三点：一是注重审美思维的养成，二是注重艺术体验的实践，三是注重美的创新创造。只有“事上体会，心上磨炼”，才能形成审美能力，提升美好人格。

思考题

1. 大学美育是什么？
2. 大学美育的对象有何特征？
3. 大学美育的目标是什么？
4. 大学美育有哪些途径？
5. 结合个人体会，谈谈如何开展大学美育的学习。

本章参考文献

1. 王一川主编. 大学美育 [M]. 北京：北京师范大学出版社，2021.
2. 曾繁仁. 美育十五讲 [M]. 北京：北京大学出版，2012.
3. 聂振斌. 中国古代美与思想史纲 [M]. 郑州：河南人民出版社，2004.
4. 蔡元培. 美育人生 [M]. 北京：中国画报出版社，2022.

【拓展阅读】

美育与人生

蔡元培

一个完整强健人格的养成，并不源于知识的灌输，而在于感情的陶养。这种陶养就在于美育。

塑造全面完整的人，也正是美育的宗旨。

人的一生，不外乎意志的活动，而意志是盲目的，其所恃以为较近之观照者，是知识；所以供远照、旁照之用者，是感情。

意志之表现为行为。行为之中，以一己的卫生而免死、趋利而避害者为最普通；此种行为，仅仅普通的知识，就可以指导了。进一步的，以众人的生及众人的利为目的，而一己生与利即托于其中。此种行为，一方面由于知识上的计较，知道众人皆死而一己不能独生；众人皆害而一己不能独利。又一方面，则亦受感情的推动，不忍独生以坐视众人的死，不忍专利以坐视众人的害。更进一步，于必要时，愿舍一己的生以救众人的死；愿舍一己的利以去众人的害，把人我的分别，以及生死利害的关系，统统忘掉了。这种伟大而高尚的行为，是完全发动于感情的。

人人都有感情，而并非都有伟大而高尚的行为，这由于感情动力的薄弱。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，叫做美育。

美的对象，何以能陶养感情？因为它有两种特征：一是普遍；二是超脱。

一瓢之水，一人饮了，他人就没有分润；容足之地，一人占了，他人就没得并立；这种物质上不相入的成例，是助长人我的区别、自私自利的计较的。转而观美的对象，就大不相同。凡味觉、嗅觉、肤觉之含有质的关系者，均不以美论；而美感的发动，乃以摄影及音波辗转传达之视觉与听觉为限，所以纯然有“天下为公”之概；名山大川，人人得游览；夕阳明月，人人得而赏玩；公园的造像，美术馆的图画，人人得而畅观。齐宣王称“独乐乐不若与人众乐乐”，陶渊明称“奇文共欣赏”，这都是美的普遍性的证明。

植物的花，不过为果实的准备；而梅、杏、桃、李之属，诗人所咏叹的，以花为多。专供赏玩之花，且有因人而择的作用，而不能结果的。

动物的毛羽，所以御寒，人固有制裘、织

呢的习惯；然白鹭之羽，孔雀之尾，乃专以供装饰。

宫室可以避风雨就好了，何以要雕刻与彩绘？器具可以应用就好了，何以要图案？语言可以达意就好了，何以要特制音调的诗歌？可以证明美的作用，是超越乎利用的范围的。

既有普遍性以打破人我的成见，又有超脱性以透出厉害的关系；所以当着重要关头，有“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的气概；甚至有“杀身以成仁”而不“求生以害仁”的勇敢。

这种是完全不由于知识的计较，而由于感情的陶养，就是不源于智育，而源于美育。

所以吾人固不可有一种普通职业，以应利用厚生的需要；而于工作的余暇，又不可不读文学，听音乐，参观美术馆，以谋知识与感情的调和，这样，才算是认识人生的价值了。

摘自蔡元培《美育人生》

中国画报出版社

2022 年