

蔡元培美育思想对当代艺术院校美育路径的启示

王尚清

西安音乐学院

摘要：近年来，美育在国家政府的大力推动下成为各级各类学校不断加强和改进的教育环节。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》，对新时代学校美育改革发展与高质量建设作了全面部署和整体设计。2023年底，教育部出台了《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》，以全面实施学校美育浸润行动整体推进学校美育工作，将美育贯彻到实处。而本就在美育教育一线，培养专业艺术人才的艺术院校，又该如何加强和改进美育工作呢？关于对这一问题的思考，笔者认为要先回归理论，只有清楚了美育的概念、作用、价值和意义，明确最终目的，才能给予艺术院校开展美育工作的有效建议和意见。

关键词：蔡元培；美育思想；启示

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.07.091

引言

蔡元培是中国近现代教育家，也是中国近现代教育史中最重要的美育家之一，为新时代学校美育的发展奠定了坚实基础。本文尝试通过对蔡元培美育思想的阐释与分析，总结出其精神实质，并以此为准绳，希望对当代艺术院校美育的实施和开展有所启示。

一、蔡元培美育思想概述

（一）蔡元培美育思想之根源

德国哲学对蔡元培美育思想的形成有着极大的影响，尤其是康德的二元论思想，既将世界分为“现象世界”和“实体世界”两个方面，在康德的哲学思想中，这两个世界是不相通的。但蔡元培则认为“美感者，合美丽与尊严而言之，介乎现象世界与实体世界之间，而为津梁。”也就是说，美育是连接现象世界与实体世界的桥梁。另外，蔡元培也深受席勒美学思想的影响，并对其非常推崇。他说：“经席勒尔详论美育之作用，而美育之标识，始彰明较著矣。自是以后，欧洲之美育，为有意识之发展，可以资吾人之借鉴者甚多。”席勒认为只有“通过美与艺术来改造人的灵魂，实现人的内在心灵自由，从而达到建立一个和谐完美的社会的目的。”这种通过美育来改良社会的理念也体现在了蔡元培的美育思想中，蔡元培认为如果人只追求现世的幸福，而没有对精神世界的向往，那么人只会趋利避害，从而失去舍己为人、舍生取义、宁死不屈的高尚气节。为此，他将美育第一次纳入到国家教育方针中，为内忧外患、急需变革的中国带来了一丝期望。

作为饱读诗书，精通古籍的中国学者，蔡元培的美育思想也是在中国传统文化的深厚土壤中扎根生长的，

尤其是儒家思想。“六艺”中的礼、乐、射、御、书、数是儒家美育的重要内容，其中既涵盖了道德教育，也有知识技能教育；既有艺术教育，也有政治教育。蔡元培认为“六艺”中，每一项都含有美育的成分。例如乐的美感，书的美观，礼的规则，射、御的娴雅等，无不依赖于美育。

（二）蔡元培美育思想之内涵

一是美育的概念。蔡元培定义美育为：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”从字面理解此概念意思是，将美学理论用在教育中，以“陶养感情”为目的。不过若以此来理解美育，不免太过简单化了。美育的特殊之处在于其是通过创造和欣赏美或艺术的审美实践活动来完成“陶养感情”之目的。蔡元培在《美育与人生》一文中写到，“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。”将这段话与前面的定义相结合，才能更为完整地去理解“何为美育”。美育是具体的感性活动，实现美育的“工具”是带有感性的美的形象，并不是理论式的知识，“陶养感情”的过程是欣赏、感悟或创作的过程，而不是理性的批判和思考。“所以，美育的完整含义应该包含两个层面：第一，美育是理性（美学理论）与感性（审美活动）相结合相统一的教育；第二，美的对象和审美活动本身也是感性与理性融为一体（即真善美合一）的。”只有如此，美育才能对人起到教育的作用。

二是美育的特点。在《美育与人生》一文中，蔡元培写到“美的对象，何以能陶养感情？因为它有两种特

性：一是普遍；二是超脱。”蔡元培认为美是人人可以感受到的，美是共享的、自由的。就像山川河流人人可以游览，夕阳明月人人可以观赏。人在美育的过程中发现美、感受美，并在这个过程中打破人我之成见，从而促进心灵的净化与生化。而超脱性则是超越了现实的厉害纠纷、生死计较的特性，是非功利性的。就如现实中可以被骑乘的牛马成为一幅画时，人们感受到的是马的俊秀，牛的健壮；再如令人生畏的猛虎野兽，若被人用石头作以雕像，便再无恐惧，反而会让人赞叹其身躯线体之美，神态表情之威。所以美育的超脱性会摒弃掉现实世界中的利益关系，带给人情感上的愉悦和幸福，从而达到精神的自由和富足。

三是美育的目标。如前文所说，美育的目的是“陶养感情”，而“陶养感情”的最终目标则是成为一个“高尚”的人。也只有美育才能使人在“重要关头，有‘富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈’的气概；甚且有‘杀身以成仁’而不‘求生以害仁’的勇敢，”“这种伟大而高尚的行为，是完全发动于感情的。”蔡元培强调了美育对情感陶冶的作用，只有具备美感能力的人才能获得精神上的自由，心灵上的净化，从而使人到达超脱现实的精神境界，成为一名高尚的人。

二、蔡元培美育思想对艺术院校美育的意义

在当今这个科技飞速发展的时代，随着生活水平的持续提高，人们对物质生活的追求愈发过度。作为艺术院校的大学生，他们更容易受到快餐文化、消费文化的影响。因此，培养学生正确的价值观和优良的品德尤为关键。蔡元培认为，应该依托美育，来克服人性的弱点、节制人性的欲望，从而促进人的全面发展。蔡元培美育思想对当代艺术院校美育有三方面的现实意义。一是建立起正确的价值观。美育是培养美好感情、塑造高尚人格的重要途径，它运用美的普遍性和超脱性破除人我之成见、厉害之顾忌，滋养陶冶学生们共赏、随性的情感，摒弃个人利害得失，专注于精神的获得、满足与愉悦，培养学生们追求真理、追求美好的生活态度，建立正确的审美价值观念。二是培养纯洁高尚的道德品格。美育也有育“德”的作用。且美育所育之“德”是不计较个人祸福生死，舍己为群的高尚品格。日常教学中常提到的“寓教于乐”“寓教于情”，也正是用美的体验来洗礼受教育者的情感与心灵，让学生们在愉悦的环境中自然而然的遵循道德规范，养成高尚人格。三是激发想象力和创造力。美育的创造性功能，深植于其认识作用和

批判功能之中。在美感教育过程中，通过引导人们对美的感知、理解和评价，不仅增强认知能力，也培养了批判性思维。也正是在这种认识与批判过程中，才会极大激发人们的想象力和创造力。

三、蔡元培美育思想对艺术院校美育的启示

（一）强化育人方向，明确艺术院校美育的目标定位

当今，作为执行专业艺术教育的艺术院校，则应从三方面明确把握美育的目标定位，在艺术教育的基础上，不断提高学生们的审美和人文素养。一是提升综合素养。通过美育，全面增强学生的文化理解能力、审美感知力、艺术表现力以及创造实践能力，从而丰富学生的精神世界，使学生的身心更加畅快，活力更加充沛，人格更加完善。二是培育深厚情怀。借助美育的力量，引导学生拓展视野、提升境界，培养出深厚的家国情怀。让学生们对中华民族五千年的灿烂文明充满敬仰，对中国共产党那个引领中华儿女一个多世纪的伟大征程满怀敬意，对以中国式现代化推动中华民族伟大复兴的使命感油然而生。三是塑造校园文化。以美育激励学生追求真善美，营造出乐观积极、高雅有格调、充满活力的校园氛围。通过培育求真务实、向善尚美、热爱生活的校园文化，同时加强校内外互动，更好地引领全社会树立健康向上的审美观念，展现出昂扬进取的精神风貌。

（二）深化教学改革，加强艺术院校美育的渗透融合

在新的时代背景下，艺术院校实施美育的教学改革可以从提升专业教师对美育的认识、采纳多元化美育教学手段以及跨学科融合等方面进行深入探索与实践。

在当前艺术院校的教学中，提升专业教师对美育的认识，树立起正确的美育观念是至关重要的。艺术院校应当为教师组织多样化的美育公益讲座或培训课程，聘请校内外有影响力的美育专家，就美育理论及实践方法等内容进行讲授，从而深化专业教师对美育功能的理解。专业教师也应当以美学理论为基础，通过对专业课程中美育内容的挖掘，不断优化教学理念和目标，从而有效发挥艺术专业课程的美育作用。其次，各艺术门类可采用多元化的美育教学手段，让学生进一步有效的感受到蕴含在艺术文化中的精神内容。例如，专业教师可以通过讲述艺术作品的文化背景、发展历程等来理解作品中所承载的感情，理解美的表达；也可采用多媒体平台或大数据技术将抽象艺术表达转化为具象化内容，使学生

可以更加直观地了解作品的内在情感。活化教学内容,创新教学方式,从而丰富学生们的精神世界和艺术体验,提高个人艺术修养,达到塑造高尚道德修养和健全人格的目的。再次,艺术院校应有意识地推动艺术教育与其他学科深度融合,通过多层次、多学科的资源整合,充分挖掘美育的多元价值。正如蔡元培所认为的,声学、音乐、光学与色彩、美术工艺靠电力制作等都是美育的资料,美育内容博大丰富,学生日常所接受的,均与美相关。艺术院校的学生大多社会实践经验丰富,若将美育与社会生活结合,开展一些相关课程,如社交礼仪、舞台化妆、色彩搭配等,不仅可以让学生掌握社会生活技巧,在踏入社会时更具有适应能力,也可以不断提升学生的美学素养,增强个人的社会责任意识。

(三) 开展丰富活动,树立艺术院校学生的美育意识

艺术院校应积极为学生搭建多元化的美育实践平台,通过开展丰富多彩的校园活动,全面提升学生们发现美、欣赏美和创造美的能力。例如,可以定期举办主题演讲比赛,利用传统节日组织文化节庆活动,举办文艺沙龙等,以多样化的形式拓宽学生的艺术视野,提升审美素养。另外,也可通过与博物馆、美术馆、剧院等文化机构的合作,开展校外实践教学,让学生走出学校,亲身感受多元化的艺术形式与文化氛围。这种“走出去”与“引进来”相结合的方式,不仅能够丰富学生的审美体验,增强他们对美育的认同感,还会使其在潜移默化中树立起自觉的美育意识,形成对美的深刻理解与热爱。

艺术院校也应充分利用其丰富的艺术展演活动资源,这些活动不仅是展现学校艺术成果的重要平台,更是对学生进行美育熏陶、提升审美素养的有效途径。例如西安音乐学院师生为庆祝建校75周年倾情呈现的《马勒·第二交响曲》音乐会,张豪夫交响曲《九曲黄河》的全国巡演,西安美术学院举办的科技艺术季展览,造型艺术部优秀教学成果巡展等,不仅展示了学院师生的专业水准,也为学生提供了近距离感受经典艺术魅力的宝贵机会。通过参与或观摩此类高水平的艺术展演,学生能够深刻体会到艺术的感染力与表现力,从而激发他们对美的追求与创造热情。

(四) 打造校园环境,营造艺术院校美育的良好氛围

校园环境是学校建设的必要场所,也是学校进行教育教学和学术研究的一个基础条件,同时也是实现环境

育人作用的核心要素。在校园环境中融入美育,是培养学生审美情操的最直接途径,也是教育中不可或缺的一环。

作为艺术院校,更应该建设优美的校园环境,营造良好的美育氛围。蔡元培认为在校园环境建设中要有山水园林可赏,宿舍楼等建筑内要以名人字画、摄影图片、学生作品装点,除了物件本身的选择外,其摆设与陈列也要讲求美感。据了解,部分独立的艺术院校实际校园面积并不大,因此,可以根据自身情况给予校园美育环境的投入和建设。例如,校园内的建筑设计、花坛植物、道路标识都应注重大众审美需求,形成和谐统一的视觉效果;教学楼内广泛点缀名言警句、经典字画等艺术元素,这些作品不仅能够提升校园环境的文化品味,也能润物无声地影响学生的审美情趣。通过校园环境的美育建设,为师生营造一个充满艺术氛围和人文气息的美育环境,不断激发师生兴趣,保持积极向上的精神状态,最终达到以美育美的终极目标。

结语

20世纪初,蔡元培为挽救处于生死存亡之际的中国,以倡导美育为改良社会的良方,不仅在历史上发挥了重要作用,成了中国近现代教育史上的瑰宝,也为当代艺术院校的美育工作提供了可资借鉴的丰富内容。同时,我们也应看到,美育是一个长期且复杂的过程,需要全社会的共同努力和持续关注。艺术院校作为实施美育的重要阵地,应当不断探索和创新美育工作的新路径和新方法,以期培养时代新人,弘扬民族精神,传承民族文化提供重要的美育价值参照。

参考文献

- [1] 蔡元培. 蔡元培全集(第2卷)[M]. 北京: 中华书局, 1984.
- [2] 蔡元培. 蔡元培全集: 第六卷1927-1930[M]. 中国蔡元培研究会编. 杭州: 浙江教育出版社, 1997.
- [3] 金雅, 聂振斌主编. 蔡元培梁启超与中国现代美育[M]. 北京: 中国言实出版社, 2014.
- [4] 蔡元培. 蔡元培教育名篇[M]. 北京: 教育科学出版社, 2007.

作者简介: 王尚清(1989.4)女,汉族,山东菏泽,硕士研究生,讲师,研究方向:思政教育。

基金项目: 西安音乐学院校级科研基金项目《蔡元培美育思想对当代艺术院校美育路径的启示》(项目编号: XYKY2024LL06)研究成果。