

论宗白华的美育思想及其当代意义

周雨萍 陶 柯

湖南科技大学 湖南 湘潭 411100

【摘要】：宗白华是中国著名哲学家、美学大师，他的美育思想蕴含在其美学思想中，主要体现在艺术人生观及理想人格两个方面，通过查阅相关文献书籍，本文发现学者对宗白华先生美育思想上的研究并不多，但宗白华的美育思想对中国当下推行的美育教育有着深刻的影响，他的美育思想与时代共发展，符合社会大众的要求，具有其自身独特又积极的当代意义。

【关键词】：宗白华；美育；当代意义

On Zong Baihua's Thought of Aesthetic Education and Its Contemporary Significance

Yuping Zhou, Ke Tao

Hunan University of Science and Technology Hunan Xiangtan 411100

Abstract: Baihua Zong is a famous Chinese philosopher and master of aesthetics. His aesthetic education ideas are contained in his aesthetic thoughts, which are mainly reflected in two aspects: artistic outlook on life and ideal personality. There are not many studies on aesthetic education, but Zong Baihua's aesthetic education has a profound impact on the current aesthetic education in China. contemporary meaning.

Keywords: Baihua Zong; Aesthetic education; Contemporary significance

宗白华是我国著名哲学家、美学家、诗人，他被视为中国现代美学与艺术学两大学科的奠基者。其美育思想是从传统的艺术精神中挖掘出来，并结合西方哲学思想，形成他自己的审美美育目的。宗白华强调“艺术的人生观”，重视理想人格的培育。宗白华的美育思想随着时代的发展显示出其积极的现实意义，对我国当前的美育具有重要的启示和借鉴意义。这部分对中国传统审美教育的理解是现代审美教育发展的资源之一，而现代审美教育就是以它们为基础的。因此，说到宗白华的美育理念，也应该立足于这个历史和学术背景。

1 宗白华的艺术人生观

宗白华的“艺术美学思想”来源于中西传统古典艺术。他的美学思想以“艺术”为核心，并不同于其他美学研究。它是一个自成一体的中国“艺术美学”体系结构。宗白华的美育思想源头在孔子那，认同孔子的文化理想和教育程序，其作用在于以情动人，潜移默化地影响人格。宗白华从中国传统艺术精神中探索美育思想，并将其包含在其美学思想中，形成自己的美育目的和艺术境界。他一生从事审美教育活动，在中国现代美育思想史中占重要地位。其美育思想主要集中体现在两个方面。

宗白华认为，艺术的问题首先是生活的问题，艺术是人生的观念，“艺术生活”是有价值、有意义的人生。什么是“艺术人生观”？我们知道，“人生观”是人们在实践中形成的人生目的和意义的基本观。宗白华认为生命的创造与艺术的创造有着共同之处，因此要了解生命就得先了解艺术。黑格尔曾经说过“美或艺术，作为从压迫危机中回复人的生命力，并作为主体的自由希求，是十分重要的”。

宗白华的“艺术的人生观”和朱光潜的“人生艺术化”是20世纪初中国美学界的重要命题。

艺术与人生产生联系是需要媒介的，在宗白华的观点中“同情”是他将两者联系起来的桥梁。在《艺术生活》一文中宗白华有这样一段话：“诸君！艺术的生活就是同情的生活呀！无限的同情对于自然，无限的同情对于人生，无限的同情对于星云日月、鸟语泉鸣。无限的同情对于死生离合，喜笑悲啼。”在这里，宗白华明确表达了自己认为艺术、同情、人生三者的关联，艺术生活就相当于同情生活，艺术影响同情，同情也反过来影响艺术，并且两者共同作用于人生。宗白华之所以能提出“同情”这一观点，与其受到西方的“移情论”和泛神论的影响有关。叔本华的“同情说”在当时很流行。除了受到西方的影响外，宗白华还受到当时环境的影响，他所处的时代，就是一个同情的时代，他对当时的社会、人生都充满了深深的同情感。因艺术创作是艺术家将其情感融入其中从而得出艺术品，作品中蕴含着艺术家对于自我、外界的情感，作者用“同情”的情感描绘的外界，欣赏者也从作品中“同情”艺术家。两者在作品中相互感知、相互同情，从而使得艺术与人生产生密切的联系。教育家蔡元培曾说：“美感者，合美丽与尊严而言之，介于现象世界与实体世界之间，而为津梁。”美感教育可以陶冶人的情操，使人的道德品质高尚，它是搭建在现象世界与实体世界之间的桥梁。从这里我们可知，人们对于美的感受是普遍存在的，并且对于现实是持一种艺术的人生态度，向往一种更高的审美境界，从而形成全新的人格精神。

2 宗白华的理想人格

在宗白华的审美教育思想中，理想人格是其审美教育追求

的最终目标。在他的理解中，理想人格是个性完整的人格，是自由的，真诚的，艺术的。他特别推崇两种人格范式，一种是歌德的人格，一种是晋人的人格。

歌德，代表着西方自我完善的精神，同时智慧中又体现东方的宁静致远、乐天知命。歌德独特之处在于，我们既可以从他的个性与生活去了解生命的意义，也可以从他的众多文艺作品中去理解人生真相的表达。歌德在年轻时是一个多愁善感、热爱自然、清明且又儒雅、开成而又坦率的人。歌德在老年时，尊重社会的秩序和礼仪、法度，重视克制和道德修养。他的一生似乎永远处于青春、却也永远处于矛盾的感觉。歌德曾经说过：“各种生活，皆可以过，只要不失去了自己。”浮士德是歌德人生情绪中最纯粹的代表。正如宗白华说的，他认识了个体生命在宇宙大生命面前的渺小，于是，想要把自己投入生命的海洋中，体验人生的一切。“原始浮士德”的基本意念就是：我有敢于入世的胆量，下界的苦乐我要一概承担。歌德肯定了生命的本身，不管将来是苦是乐，都是生活中有价值的，这是歌德悲壮的人生观。宗白华正是被歌德这样的人生观影响着，并认为这样的观点值得世人去践行和学习。歌德与宗白华的观点鼓励着人们应当向前，便与《易经》里面的：“天行健，君子以自强不息。”有着一样的认同。歌德文艺作品中表达的人生态度对宗白华的影响更为深远。歌德的诗是他生命的告白、自然地流露、灵魂的呐喊、痛苦的象征。歌德对于生命有着自己深刻的理解，不管是生命中动还是静，歌德都赋予他自己独特的见解。在他自强不息的人格背后还隐藏着宁静致远的智慧。在宗白华看来歌德以及他的替身浮士德的人生经历启示了现代人对人生意义的追问和对生命价值的肯定。

汉末魏晋时期是中国政治最混乱、最痛苦的时期，但在精神上却是极其自由和解放的时期。自然而然晋人也就偏向于追求个性解放，深情的对待身边、生活中的万事万物，寄情于山水之间。晋人的美也正是美在其个性解放上，其人格具有浓厚的艺术性，正契合了宗白华在其艺术人生观中的追求。晋人的艺术心灵体现在他们对于山水美的发现。中国山水画中的意境，早在晋人时期就已经有所体现。晋宋人欣赏山水，由实到虚，即实即虚，超入玄镜。当时画家宗炳云：“山水质有而趣灵。”他们欣赏山水，寄情于景，把情感融入山水中，在景物中找到情感的归宿并体现自己的艺术心灵。正是由于对山水自然之美，对澄明之境的体验。晋人多用自然之物来形容人的品格之美。宗白华认为晋人艺术境界造诣的高不仅仅体现在他们的意趣超然，深入玄镜，尊重个性，生机勃勃，更主要的还是他们的“一往情深”。晋人一方面性格潇洒超脱，一方面在内心深处却留有对朋友的挚情。正是这样的“一往情深”打动了宗白华并对他的美育思想产生了重要影响，将晋人的美好品格融入其美学思想中。晋人的美还表现在他们的道德观和礼法观上。晋人的道德的真精神在于“仁”，在于“恕”，在于体现

人格的优美。《世说》中，“阮光禄（裕）在剡，曾有好车，借者无不皆给。有人葬亲，意欲借而不敢言。阮后闻之，叹曰：‘吾有车而使人不敢借，何以车为？’遂焚之。”阮裕焚车并不是因为害怕于人言、畏惧于礼法的责备，也不仅仅是因为他严肃的责己精神，而是他对自己人格美的极度重视和伟大的同情心的表露。晋人率真的性格，赋予万事万物以同情之心，不束缚于礼法的禁锢，用真性情对待一切。

由上面可以看出，歌德自强不息的品格、宁静致远的智慧，晋人的个性解放、一往情深、道德观及礼法观均对宗白华树立理想人格的美学思想产生了极其深刻的影响。但无论是歌德、晋人还是宗白华，他们都在追求精神的自由与解放。宗白华的美学研究的同时代的许多人一样，致力于构建新型的民族人格，以实现年轻中国的社会目标。因此，在审美教育的意义上，宗白华的美学思想具有时代功利的一面。宗白华的美学思想虽然是为他所处的时代而提出的，但随着社会的飞速发展，其审美思想中所体现的审美思想逐渐彰显出现代审美教育的意义，并显示出其独特的影响。

3 宗白华美育思想的当代意义

宗白华借助席勒的审美理想、美育思想来给自己所处的时代树立一个理想的生活。他的美育思想扎根于现实生活中，便可以表现为实在的审美教育，美学的目的落实在现实社会中，便能构成美育问题。不管是宗白华所追求的艺术人生观，抑或是他提倡的理想人格，在现如今推行美育的时代背景下，对青年和国家都具有自己独特的现实意义，以下从两个方面进行阐述。

宗白华美学思想中的艺术人生观是其个人艺术人生的结晶，也代表着他对人生的目的和意义的根本看法和态度。在宗白华看来，精神需求是非常重要的，因此精神需要是人生的第一要素。审美育在一定程度上可以补充人文精神的欠缺和慰藉大众的精神，并且从高尚的艺术中获取精神与心灵的滋养。宗白华主张歌德的人生行为方式，强调刚健不息的进取精神，人生与现实即近且远，不即不离。吸取中国传统美学优良之处加之西方新文化的精华，二者相互融合，创造出一种高尚的精神文化。在宗白华的美育思想中，“同情”作为媒介，将艺术与人生紧密相连，旨在能够将青年培养成为具有高尚情操品格的人。使人艺术化，在现实世界中能够更多地去享受生活，领略生活的真谛，不过多地沉溺于功利。情感教育是中国美育思想家共同重视的核心问题，只有青年人的“情感教育”充分，才能弥补欠缺的“人的素质”。

宗白华所倡导的歌德的人生态度以及晋人之美，体现的是一种完美人格，也是一种审美人格。其目的是唤起年轻人对自由的热情，并唤起他们积极的态度，正确面对生活。这种人格可以为情感的充分表达提供机会，审美人格是理性道德人格的理性因素，是理性人格和道德人格的升华。在此基础上，宗白

华创立了人格审美教育体系，以独特的性和丰富性参与其中，从审美艺术的角度实现人格的产生。宗白华在此基础上，加入了自己的独特性和丰富性，创立了从审美和艺术的角度来实现人格生成的人格美育系统。美育可以在美的愉悦中唤起人们的高尚情怀，以高雅的精神品位支配物质的获取和享用，引导人们上升到社会的、理性的层次，进而提升人的审美品位。宗白华的审美教育思想与美育的要求相契合，从而可以使人格和人性得到充分的发展，使得人生境界和个性得到培养。青年一代具有审美的世界观与素养，才能以审美的态度对待身边的事

物，我国建设社会主义和谐社会的目标才得以实现。

4 结束语

宗白华借鉴了叔本华、尼采以及柏格森的相关理论，强调一种积极主动的主体的能动创造精神。总书记曾这样寄语青少年——“少年强，则国强”，这是新时代的理念，也是完成中国梦的重要步骤。青年学生需要具有创造的精神才能紧跟时代的步伐，完成国家、社会对新一代的期望。弘扬创造精神，有利于推动我国向前发展，走在世界的前端。

参考文献：

- [1] 宗白华.长江人文馆 美学漫步[M].2019.
- [2] 蔡元培.蔡元培全集(第2卷)[M].杭州:浙江教育出版社,1997,13.
- [3] 宗白华.美学与意境[M].江苏凤凰文艺出版社,2017年版.
- [4] 于怀美.宗白华美育思想初探[D].苏州大学,2008.
- [5] 宗白华.美学散步[D].上海人民出版社,1981年版.
- [6] 朱艳玲.审美与语文教育[M].河南人民出版社,2008.
- [7] 吴东胜.美育通论[M].暨南大学出版社出版,2018.