小时候上美术课,老师教我们画花:要数清花瓣,找准明 暗。那是美术。

现在我们说美育,是让你在某个疲惫的傍晚,突然停下 脚步,为一株从墙缝里钻出的野花而动容。你并不想画它, 却在与它的对视中,感受到了生命本身的倔强与美。

从学习再现美的技术,到培育发现美的生命态度,这是

我们总在讨论AI会取代哪些工作,同时也会思考:什么 能力是AI无法拥有的? 共情力、审美判断力、价值抉择力…… 这些正是美育深耕的沃土。当AI能迅速生成媲美专业画家的 作品,我们明白,美育的真谛不是培养画匠,而是培育有独特 视角、能感受世界微妙、能进行价值判断的完整的人。就像本

期《读+》专访的杜卫教授强调的,美育是"培养整体人格的教 育",美育的"超功利性",是对抗这个过度理性化时代的解 药。我们要靠美育守护人类的精神花园——那里有无法被数 据化的情感,有超越逻辑的直觉,有不问得失的沉醉

每天早上醒来,第一眼看手机,用语音助手安排日程,我 们的思维已经与算法交织。但我们依然会为一场真实的雪 而欢呼,为亲手种的花发芽而雀跃。我们也许像"半机械 人",是美育让我们的灵魂保持野生。

智能时代,美育比以往更重要,它让我们在数字洪流中 保持心灵的敏感与丰盈。毕竟,当越来越多技术被AI代劳 那颗会感动、懂判断、敢创造的心灵,才是我们最宝贵的人性 证明。 (王永芳)

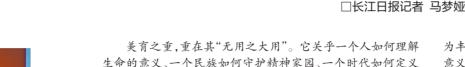
杨振宁没做成、没买到的两本书

2025年10月28日 星期二 主編:王永芳 责编:李煦 美編:陈昌 版式:朱彬 责校:刘明

杭州师范大学教授、教育部高校美育教指委副主任委员杜卫:

智能时代,更需要美育"无用之大用"

民的重要手段。

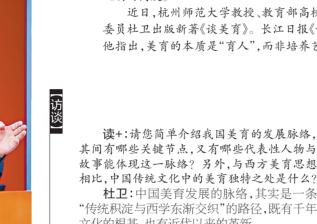
近日,杭州师范大学教授、教育部高校美育教指委副主任 委员杜卫出版新著《谈美育》。长江日报《读+》专访杜卫教授, 他指出,美育的本质是"育人",而非培养艺术家。我国拥有极

为丰富的美育思想,在当下,美育回应时代需求,又具有了新的

AI音乐把"完美"做成快消品

美育是创造教育,激发生命活力,培养人们的独创性和创 造性直觉。在智能时代,美育塑造了人的独特精神特质,培育 出 AI 无法替代的核心素养——对美的情感共鸣、个性化的审 美体验与超越性的创造能力。

"趣味无争辩",品位有高低

杜卫。

美育要有 "妈妈的味道"

北京大学艺术学院 SCHOOL OF ARTS PEKING UNIVERSITY

杭州师范大学教授杜卫从事高 校教育四十余年,常与师生们分享一 个有趣的观点:"教育的方向,既要 '做爸爸',更要'做妈妈'。""做爸 爸",是指教育要给孩子立规矩、传知 识,帮他们掌握安身立命的本领;而 "做妈妈",核心是把孩子的健康放在 第一位——这份健康不只是健康的 体魄,更有丰盈安稳的心灵。

杜卫在新著《谈美育》中,用"妈妈 的味道"来解释美育的育人机制:"一 个人从小就会在自己的生活环境中被 塑造特定的味觉喜好,从家里至亲做 的饭菜再扩展到家乡的饭菜会使人形 成特定的味觉喜好,我们可以把这种 喜好说成对'妈妈的味道'的眷恋。我 们成人后走向四面八方,妈妈的味道 却一直是我们对家和家乡眷恋的一部 分……这味道里包含了对家和家乡的 深情。此刻的味道既是感性经验,又 具有人文内涵,而且这种人文内涵是 沉淀在感觉经验之中的,几乎成了一 个人的文化本能。美育的深刻育人机 制在于,通过审美经验的积累和审美 素养的养成,塑造了人们审美的知觉、

想象、体验方式。" 他在书里写道:我们要想让儿孙 们拥有一颗中国心,最理想的方法就 是让他们从小背诵优秀的唐诗宋词, 让他们去和国各地的博物馆观赏精美 的文物,或学书法,或听戏曲,或读国 画,游历祖国山山水水,品尝各地特色 美食……这样,他们的感官都被中国 文化反复浸润过了,祖国优秀的文化

如今的教育里,"爸爸"的角色做 得不算少。大家默认教育就是"教知 识",而且得是客观、可重复、能标准 化的知识——一首优秀诗歌的赏析 被框在固定套路里,孩子想法不同就 被判定"不正确",这样的场景并不少 见。

基因也就内化到了他们的心底。

教育应该有"妈妈式"的体恤。杜 卫指出,教育不可太单一,只重智育而 忽略五育并举,培养出的人才会趋于 扁平,没有全面立体的成长。

美育最懂"妈妈式"的关怀——它 不纠结功利,只关心孩子当下的精神 状态。孩子欣赏一幅丰子恺的画,能 从简洁笔墨里感受到慈爱与亲切;读 一首《诗经》,能在"关关雎鸠"里体会 最本真的情感。这些体验带不来直接 的分数,却能让孩子在审美中获得快 乐,滋养出健康的心理。这种对"当下 幸福"的关注,正是"妈妈式"教育的核 心,让教育更完整。既重理智培养,也 重感性滋养;它能通过优秀艺术品里 的鲜明个性和创造精神,激发学生的 创造力。

读+:请您简单介绍我国美育的发展脉络, 其间有哪些关键节点,又有哪些代表性人物与

杜卫:中国美育发展的脉络,其实是一条 "传统积淀与西学东渐交织"的路径,既有千年 文化的根基,也有近代以来的革新。

中国的美育思想源头非常早,虽然"美育" 这个明确的概念是20世纪初才引入的,但早在 先秦时期,"诗教""乐教"就已经承载了美育的 核心功能,这是我们传统美育的根基。当时的 儒家思想里,美育从来不是孤立的,而是和道德 教化、人格养育紧密绑在一起的。

比如孔子讲"兴于诗,立于礼,成于乐",其 实就是把诗、礼、乐作为美育的重要载体,最终 目的是培养"文质彬彬"的理想人格。那时候没 有"美育"这个词,但这种通过艺术和情感体验 来塑造道德人格的实践就是最本土的美育传 统,它一直延续了两千多年,渗透在文化教育的

到了20世纪初,这是中国美育发展的一个 关键转折点——西方美育理论被引入,让美育从 传统的"诗乐教化"升级成一门独立的学问。这 里有两个绕不开的人物,王国维和蔡元培先生。

王国维撰写了大量关于文学、艺术和美学 的文章,提出了一个很重要的观点:孔子教育人 始于美育,终于美育:从情感和艺术的熏陶开 始,最终在"乐教"中完成理想人格的塑造。王 国维不是简单照搬西方理论,而是用西方的美 学框架重新阐释中国传统的"诗教乐教",把本 土思想和外来理论打通了,让"美育"这个概念 能在中国文化土壤里扎根。

蔡元培先生把美育提升到了国家教育方针

的高度,提出"以美育代宗教"的主张。当时社 会正处于新旧交替,他希望通过美育来培养国 民的健全人格,摆脱封建宗教的束缚。他的核 心思路也是融合中西,一方面吸收西方美育对 "健全人性"的追求,另一方面延续了中国传统 美育的道德内核,让美育成为改造社会、培育国

西方美育理论的完整提出,来自18世纪末 的席勒,他写的《美育书简》是西方美育的经典 著作。席勒提出美育的针对性很明确:当时工 业革命兴起,科技发展让人们的理性思维越来 越发达,但感性、想象力、情感这些方面被压抑 了,导致"人性分裂";同时商品经济盛行,利己 主义抬头。所以席勒的美育有两个核心目标: 一是调和理性与感性,解决人性分裂的问题;二 是通过审美培养人的共情能力,克服利己主义, 让人成为"审美的人",进而成为"道德的人"

而中国传统美育,包括20世纪初我们引进 西方理论时的侧重,都和西方有明显不同。最 核心的独特之处,就是从始至终以"道德人格的 塑造"为核心目标。我们的"诗教""乐教",从来 不是为了单独培养"感性能力",而是通过诗词 的意境、音乐的韵律,让人们在情感体验中理解 "礼"和"仁"的道理,比如《诗经》里的"温柔敦 厚",就是通过诗歌熏陶培养人的仁爱之心和君

读+:我们经常用"有一千个读者就有一千 个哈姆雷特""趣味无争辩""萝卜青菜各有所 爱"等来描述艺术评价的主观差异性。审美趣 味是个性化的,我们应该如何在这样的差异中 推进美育?

杜卫:"有一千个读者就有一千个哈姆雷

特""趣味无争辩",这确实道出了审美趣味的个 性化特征。每个人的天性、生活与学习经历不 同,形成的审美偏爱自然有差异,从这个角度 讲,尊重个性差异是美育的前提,毕竟多样的趣 味才能让审美世界更鲜活,也为创造力发展打 下基础。但这并不意味着审美趣味无需培养, 相反,正因为有差异,我们更要在尊重个性的同 时,找到提升审美趣味的路径。

首先得明确,审美趣味的差异是相对的,它 有"共性边界"和评价标尺。不能说只要是个人 偏好就都合理,比如过去对"三寸金莲"的病态 追捧,或是现在一些"娱乐至死"的庸俗趣味,这 些脱离了审美价值本质,甚至违背健康价值观 的倾向,显然是需要引导矫正的。即便是在审 美价值范围内,趣味也有高低广狭之分:只喜欢 肤浅的娱乐性内容,对经典作品毫无兴趣,或是 只盯着某一种艺术题材、某一位艺术家,排斥其 他审美类型,这些都是趣味不够高、不够广的表 现。好的审美趣味,应该能感知艺术作品从感 觉、形式到情感意味的多层价值,这是我们培养 美育的重要方向。

具体到培养方法,核心还是要依托优秀经 典作品。经典作品是经过历史检验的"审美标 杆",具有典范意义。像《诗经》流传几千年,历 代的注解、阐释让它的审美和人文价值不断积 淀;贝多芬的《第五交响曲》,经过无数指挥家、 乐团的演绎,还有各类学术研究的深挖,内涵早 超出了原初乐谱。教育者要帮学生们建立审美 价值的"基准线",知道什么是真正有厚度、有深

美育不是要把所有人的趣味变得一模一 样,而是在尊重差异的基础上,帮每个人把审美 趣味提得更高、变得更丰富。

《谈美育》 杜卫 著 北京师范大学出版集团

读+:在您看来,美育区别于德育、智育、体 育的独特价值是什么?

杜卫:美育的根本作用对象是人的"感性素 养",这是其他几育替代不了的。

智育主要发展人的逻辑思维和认知能力, 追求的是"真",比如学数学、物理,练的是理性 分析和判断;德育靠的是道德规范的引导和意 志力的坚守,追求的是"善",是让人明白该做什 么、不该做什么,守住道德底线;体育侧重身体 锻炼与体魄塑造,同时也包含心理和精神层面 的培养,比如长跑需克服极限痛苦、团体项目强 调团队合作,其核心是身体与精神的协同发展。

美育不一样,它专门培养人的情感能力、想 象力和审美感知力,追求的是"美"。这种美不 是靠逻辑推理推出来的,也不是靠意志力硬撑 出来的,而是靠情感去体验的。就像练书法,虽 然也有肌肉记忆,但最终是要通过笔墨的韵味 引导人进入更高的精神境界,重点在心理和精 神的滋养。这里得强调一句,"侧重"不是"偏 废",美育也会触及身体层面,比如绘画时的手 部动作,但核心始终是感性素养的培育,这是它 区别于其他三育最根本的特质。

除了作用于感性,美育还有一个很关键的 特点——超功利性,也就是审美时不考虑个人 利害。举个例子,一片树林,植物学家看的是树 龄、生长状况这些科学认知;木材商人算的是市 场价格、盈利多少,全是功利考量;但画家或诗 人看的,是树林的色彩、排列的美感,会联想到 白桦林像保卫祖国的哨兵,这种想象和感知不 产生实际的"用处",不能换取金钱价值,却能让 人获得心灵的自由和愉悦。这种超功利的体 验,是其他三育很难提供的,也是美育独有的精 神价值。

美育的"无用之大用",核心在于培养"完整的人"

读+:在您看来,当下为何要强调"以美育 人"的重要性?

杜卫:强调"以美育人",首先就在于美育是 德育的"沃土",能解决当下道德教育中的一些 关键问题。道德成长不是从抽象的理念灌输开 始的,而是从情义和真诚的情感发端的。许多 哲学家和教育家都认为,德育要建立在美育的 基础上,先通过美育陶冶情感、让心灵和谐,才 能在这片沃土上培育出真正的道德。

美育的超功利性还能帮我们纠正利己主义 的倾向。道德的本质是利他的,而审美时那种 不考虑个人利害的体验,能让人跳出功利的算 计,学会共情和包容。

当下社会节奏快,功利化的倾向容易让人 变得浮躁,只看重实际利益。这时候强调"以美 育人",就是通过感性的滋养、精神的愉悦,让人 们在审美中获得心灵的安顿,培养出有真诚情 感、有利他之心的健全人格——这正是当下我 们最需要的,也是美育不可替代的重要价值。

读+:美育这种"无用之大用"究竟"有用" 在哪?

杜卫:美育"无用"——美育不能直接让你 多考几分、多赚多少钱,不能立刻转化成看得见 的利益,这是它的"无用"。但这种"无用"里藏 着最根本的"大用",核心就在于它塑造的是人 的精神底色,是其他教育替代不了的。

第一,这种"大用"体现在对抗功利化带来 的精神贫瘠。现在很多人凡事都问"有什么 用",把自己困在功利的圈子里,活得浮躁又疲 惫。美育恰恰提供了一个"无用"的出口:欣赏 一幅画、听一首曲、看一片晚霞,这些都不能换 钱,但能让你暂时脱离算计,获得心灵的自由和 愉悦。这种精神滋养,能让人在功利的世界里 守住内心的安宁,不至于变成只追名逐利的"工 具人"。

第二,它的"大用"还体现在培育人们的创 造力与个性。功利化的教育容易培养标准化的 人才,而美育是个性化的——每个人对美的感 受和理解都不同,这种独特的感性体验是创造 力的源泉。AI能生成标准化的作品,但它不会 有丰子恺画里那种独有的慈爱,不会有诗人面 对白桦林时的独特联想。这种源于"丰厚感性" 的创造力,是推动个人成长和社会进步的核心 动力,这难道不是最大的"用"?

第三,它的"大用"更体现在塑造健全的人 格。就像之前说的,美育是德育的沃土,能培养 真诚的情感;而在AI时代,它又能帮我们守住 人的"感能"优势,让人保持作为"人"的温度和 尊严。这种既能对抗功利浮躁,又能培育创造 力和健全人格的价值,看似"无用",却决定了一 个人能走多远、活得有多丰盈,也决定了我们在 科技时代不会迷失自我——这就是美育"无用 之大用"的真正内涵。

我始终强调美育要培育"丰厚感性"。"丰厚 感性"不是单纯的情感泛滥,也不是感性压倒理 性,而是一种融合了审美知识、审美能力和审美 态度的复合型感性素养,里面其实暗含着理性 的沉淀,是"感性中有理性,理性滋养感性"的状 态。如在欣赏一幅古典绘画时,既需凭借感性 捕捉画面的色彩与意境(感性层面),也需运用 审美知识分析构图技巧与时代背景(理性沉 淀),这种感性与理性的交融便是"丰厚感性"的

审美态度是"丰厚感性"的灵魂,是追求 生活的艺术化。比如看一片落叶,不只会想 "这叶子没用了",还能感受到它的纹理之美, 联想到生命的轮回,这种不被功利束缚的心 态,本质上是理性对感性的解放——让人跳 出"有用没用"的算计,用更丰富的视角看待 世界。

在AI时代,这一点更关键:科技已经能替 代大量简单重复的理性劳动,可机器没有真正 的情感体验,没有审美时的感动和创造。美育 的"无用之大用",在于培养人们的"感能",使人 成为"完整的人",在将来,这很可能就是人的核 心身份标志。

坚守人文立场,将AI打造成美育新工具

读+:随着科技发展,AI可以迅速在技巧层 面完成艺术创作。人类学习艺术的意义会被其 影响削弱吗?

杜卫:美育本身就是人文教育,是基于审美 经验的人文教育。科技越是发达,人类越是需 要人文精神。这一方面可以制约科技的野蛮生 长,另一方面可以使我们的文化和社会保持适 度的平衡。这种平衡是多方面的,例如贫富差 异、发达地区与欠发达地区、感性与理性、传统 与未来等。这是美育的一种与高科技之间的反

关联。 反关联不是反对科技,反科技不仅是徒劳 的,也是非理性的。反关联讲的是与高科技处 于一种辩证关系,一种制约、补充和联系的关 系。高科技的底层逻辑是资本逻辑,美育是一 种人性的力量,它关注的是人的生存幸福和人 性理想,这一点恰好可以弥补高科技的不足。 中国式现代化是一种物质文明和精神文明高度 发达且协调平衡的社会形态,人文精神是不可

或缺的。

人工智能会导致艺术消亡吗? 可能会使大 量缺乏创造力的人工艺术品消亡,因为人工智 能可以大量制作和复制这类作品。但是,艺术 活动是人工智能不可替代的。艺术活动存在于 欣赏者或者创造者与世界的互动之中,我们看 一幅画而产生审美经验,这完全是个体的、主观 化的、即时性行为,人工智能不能替代人去鉴赏 和创作。

人工智能与美育也可以有正关联,那就是 把它当作工具,提升美育的效能。例如,人工智 能强大的生成能力有可能使世界经典艺术的数 据库建设成本大大降低,极大地提高美育资源 的全球可及性。这对于欠发达地区美育的开展 可能是有助力的。还有,在数字化平台上,个体 可以做各种具身化的艺术创造,增加人们获得 审美经验的途径,简化获得审美经验的方法。

回顾人类教育史,教育的内涵包含变与不 变的维度。变的是适应不同时代现实对人才的

特定需求,不变的是培养符合人类共同人性理 想、追求"全面发展"的人本主义核心目标。前 者是教育的工具性,是技,后者是教育的目的 性,是道。如同人类的历史,真善美、爱与和平 是亘古不变的价值追求。

读+:我们应如何将AI打造成美育的"新工 具",并与之建立健康、创造性的关系?

杜卫:AI作为美育的新工具,它在素材整 合、形式呈现等层面提供不少便捷,但有个核心 前提必须明确:AI的工具属性始终要服务于美 育培育"丰厚感性"的根本目标,绝不能替代人 的审美经验。

从美育的本质来讲,它是基于审美经验的 人文教育,AI作为技术工具,既生成不了真实 的审美体验,也替代不了人对艺术的情感共鸣 与精神感悟——但它高效的功能,确实能成为 美育的有益补充,比如帮着呈现不同风格艺术 作品的对比、还原经典创作的时代背景,为大家

积累审美经验搭个便捷的梯子。

引导人们和AI建立健康、创造性的关系, 关键还是要坚守人文立场,不能让技术消解了 审美的本质。AI是"辅助手段",不是"核心主 体",人的审美经验积累永远要放在第一位。 我们借着AI发展,要强化大家的审美批判性和 主体性。美育的核心使命之一,就是培育审美 自由和批判性思维。技术复制和人文创造根 本不是一回事,在对比中把"人的审美"和"机 器的生成"的边界搞清楚,就不会陷入对技术 的盲目崇拜。反过来,也可以用AI工具激发人 们的创造活力,比如让AI帮着整合多元素材, 再引导大家注入自己的情感、审美态度去二次

说到底,美育的终极指向是人的精神成长 和人性完善,AI时代更要把"人该成为什么"这 个问题想明白。AI的价值是解放那些重复性 劳动,而人的独特优势,从来都是深刻的情感体 验、共情能力和超越性的创造。

印刷质量监督电话:027-85888888

本社社址:湖北省武汉市江岸区金桥大道113号新长江传媒大厦

长报传媒集团印务分公司承印

邮政编码:430013