

形式美与价值美：吴冠中审美形式论的思政课话语转化

乔永刚¹, 尹茜锐^{1,*}

1. 宿迁学院, 艺术与传媒学院, 江苏 宿迁, 223800

摘要: 吴冠中提出的形式美命题, 不仅是对“内容决定形式”这一教条化美学观念的突破, 更蕴含着形式自律与价值在场相统一的深层美学逻辑。本文从吴冠中审美形式论的理论内涵出发, 分析形式美何以在审美体验中向价值美跃迁, 并在此基础上探讨其融入思政课教学的话语转化路径。研究认为, 吴冠中“风筝不断线”的创作理念为形式美确立了民族文化精神的根基, 其形式探索中的主体自觉、生命体验与家国情怀, 构成形式美走向价值美转化的内在通道。思政课应从审美经验的现象描述转向价值认同的意义建构, 通过情境创设、比较对话、具身参与等策略, 将吴冠中形式论中的审美资源转化为培育审美素养、坚定文化自信、涵养家国情怀的育人力量。这一转化既是对“以美育人、以美化人”教育理念的实践回应, 也是对思政课话语创新路径的积极拓展。

关键词: 吴冠中; 形式美; 价值美; 审美形式论; 思政课; 话语转化

Formal Beauty and Value Beauty: Discourse Transformation of Wu Guanzhong's Aesthetic Formalism for Ideological and Political Courses

Qiao Yonggang¹, Yin Xirui^{1,*}

1. School of Art and Media, Suqian University, Suqian, Jiangsu, 223800

Abstract: Wu Guanzhong's proposition of formal beauty not only broke through the dogmatic aesthetic notion that "content determines form," but also embodied a deeper aesthetic logic unifying formal autonomy with the presence of value. Proceeding from the theoretical connotations of Wu Guanzhong's aesthetic formalism, this paper analyzes how formal beauty transitions into value beauty within aesthetic experience, and further explores discourse transformation pathways for integrating it into ideological and political course instruction. The study argues that Wu Guanzhong's creative principle of "the kite string never breaks" grounds formal beauty in the spirit of national culture, while the subjective consciousness, lived experience, and patriotic sentiment embedded in his formal explorations constitute an intrinsic channel for the transformation from formal beauty to value beauty. Ideological and political courses should move from phenomenological description of aesthetic experience toward meaning construction of value identification, employing strategies such as contextual scenario creation, comparative dialogue, and embodied participation to convert the aesthetic resources in Wu Guanzhong's formalism into educational forces that cultivate aesthetic literacy, strengthen cultural confidence, and nourish patriotic sentiment. This transformation serves both as a practical response to the educational philosophy of "educating through beauty and refining through beauty" and as an active expansion of discourse innovation pathways in ideological and political courses.

Keywords: Wu Guanzhong; Formal beauty; Value beauty; Aesthetic formalism; Ideological and political courses; Discourse transformation

1 引言

1979年, 吴冠中提出“形式美是美术教学的主要内容”这一命题, 旋即引发美术界乃至整个思想

文化领域的激烈讨论。在彼时“内容决定形式”仍被视为不可触动之铁律的语境下，吴冠中的表达不啻于一次深刻的美学祛魅。他并非简单否定内容的重要性，而是试图为造型艺术中长久被压抑的“形式”正名，重申形式自身的独立审美价值。这一理论既承接了西方现代主义美学对形式自律性的强调，又以其“风筝不断线”的著名隐喻，将形式探索锚定于民族传统与现实生活的深厚根基。

今天，重新审视吴冠中形式论，其意义已超越美术学的学科边界。当思政课教学日益重视审美教育在立德树人中的独特功能，吴冠中对形式与价值关系的辩证处理，恰恰为思政课的话语转化提供了珍贵的思想资源。美，从来不是超然于社会历史之外的纯粹形式游戏。从古希腊的和谐论到当代文化批评中的身体政治，美始终承载着特定的价值观念与意识形态内涵。如何在形式审美与价值引领之间建立起内在而非外在的联系，如何在感性体验中实现理性认同的升华，是思政课改革面临的真实挑战，也是吴冠中审美形式论之于思政教育最深刻的启示所在。

2 吴冠中审美形式论的理论内核

2.1 形式自觉：从“内容决定”到形式相对独立性的确认

吴冠中形式美命题的核心，在于确认形式具有相对的独立性和自身的审美价值。长期以来，“内容决定形式”被简化为一种机械的决定论，造型艺术中的线条、色彩、构图等形式要素沦为内容的被动附庸。吴冠中以其创作实践和理论陈述试图表明：形式的秩序、韵律和张力本身即是审美经验的重要来源。田自秉曾指出，对于工艺美术和设计来说，形式美不只是它的重要表现手段，而且也正是其追求的艺术目的，必须加以重视^[1]。这一判断与吴冠中的形式观内在呼应——形式并非透明的容器，风格的质感与结构的张力本身就是意义的构成性力量。

赵经寰在此基础上进一步追问形式美的哲学根据，认为黄金律是可以见证的辩证法，认为依据黄金律数据画出的偏心涡状线和S线，反映了辩证法的全部规律，是美的两个典型图示，都属于一个立体的螺旋体（美的原型）^[2]。尽管这一论证带有某种宇宙论式的思辨色彩，但它揭示了一个重要事实：形式美的规律并非纯粹主观的任意构造，而是蕴含在自然与人类造物中的结构性秩序。吴冠中在《双燕》《狮子林》等作品中对点线面关系的极致经营，正是对这种形式秩序的高度自觉。

2.2 “风筝不断线”：形式探索中的价值在场

然而，吴冠中并非一个纯粹的形式主义者。其“风筝不断线”的隐喻——风筝飞得再高再远，线头仍系在人民、传统与生活的大地上——表明他的形式探索始终保持着价值维度的在场。“不断线”意味着形式试验不能切断与民族审美心理和现实生活经验的关联。张贤根在讨论形式与艺术本性的关系时指出，形式作为艺术本性的规定具有重要意义，但这一关联本身是流变的与多元的^[3]。吴冠中的独特之处在于，他一方面追求形式语言的纯粹性与自由度，另一方面又以“线”维系了形式与意义世界的连续性。

这种辩证的形式观，使其理论区别于西方形式主义美学的极端立场。在克莱夫·贝尔那里，“有意味的形式”最终指向一种超越日常经验的审美迷狂；而吴冠中的形式探索始终扎根于江南水乡的粉墙黛瓦、对于祖国山河的深沉体认之中。形式的自由飞升与价值的根系深扎，构成了其审美形式论的内在张力，也恰恰是这一张力为思政课话语转化提供了理论契机。正如赵宪章所言，文学研究应当通过形式阐发意义，而不是超越形式直奔主题^[4]。吴冠中正是通过形式本身的深度经营来抵达意义，而非在形式之外附加意义。

2.3 形式文化的民族性与主体性

吴冠中形式论的另一重要维度，是其形式探索中鲜明的民族文化主体意识。他在油画民族化与

中国画现代化的双向实践中,反复探寻西方现代主义形式语言与中国传统审美精神之间的通约性。这种探寻不仅是技术层面的融合,更是一种文化主体性的自觉建构。在全球化的艺术语境中,吴冠中的形式实验并未导向对西方范式的亦步亦趋,而是在吸收借鉴中强化了自身的文化身份标识。

3 形式美向价值美跃迁的理论逻辑

3.1 形式美的基本规定:多样统一的秩序感

形式美之所以能引发普遍的审美愉悦,根植于一系列可辨识的形式法则。和谐、对比、比例、整齐一律、对称均衡、节奏韵律、多样统一等范畴,构成了形式美的基本规定。这些法则在音乐、建筑、舞蹈、诗歌、书法、器物等各门艺术中各有体现,却共享着某种深层的形式逻辑。成镜深将形式美与美的形式区分开来,强调形式美的组合规律与审美主体的情感、意志和审美情趣之间存在对应关系^[5]。这意味着,形式美并非纯粹客观的存在,而是在形式结构与审美主体的知觉—情感结构相互作用中生成的体验品质。

通过跨文化的实验研究,识别出高度美感体验的六个核心维度:强烈愉悦、普遍性印象、延续体验的愿望、超越预期、多样中的和谐以及意义感。这一实证发现与形式美论的经典命题惊人地契合——“多样中的和谐”正是形式美“多样统一”法则的心理学表达,而“意义感”则揭示了形式经验本身已经蕴含着通往价值理解的通道。美并非纯粹感官的肤浅愉悦,在深刻的审美体验中,感官的愉悦与意义的领悟相互交织。

3.2 价值美的生成机制:从感知到认同的意义建构

如果说形式美指向的是审美对象的感性结构品质,那么价值美则关乎审美经验所承载的精神意义与文化认同。二者并非割裂的两极,而是审美经验连续体上的不同层次。国外学者研究表明,自然美、艺术美与道德美均能引发自我超越情绪,而主观的美的感知在这一过程中起中介作用。这意味着,对形式之美的深刻感知,有可能通向更为广阔的精神视域——在美感经验中,个体可能超越自身的局限,体验到与更宏大意义秩序的联结。

由此,形式美向价值美的跃迁获得了心理学经验基础。当个体在一幅绘画、一段旋律中感受到形式的完满与和谐,这种感受并非止步于感官的满足,而是能够唤醒对于秩序、理想、意义的向往。价值美正是这种向往在价值层面的凝结——它既包括对真善美的普遍性认同,也包括对特定文化传统与共同体精神的归属感。这与美作为高度政治化的范畴并不矛盾。恰恰因为美始终嵌入社会文化的权力网络之中,审美教育才更需要自觉地引导学生,在形式欣赏中辨识和批判各种价值预设,培育健全的审美判断力。

3.3 形式自律与价值导向的辩证统一

吴冠中审美形式论的深刻之处,在于它拒绝在形式与价值之间作出非此即彼的选择。内容的决定性与形式的独立性之间的辩证关系,正是其理论张力的来源。形式探索的终点不是形式的自我封闭,而是经由形式的深度抵达意义的澄明。价值导向只有内化于形式经验本身,才能真正发挥引领作用;反之,形式自觉也只有获得价值意识的支撑,才能避免沦为空洞的技术操练。二者的辩证统一,为思政课话语转化提供了方法论启示:思政教育中的价值引导,不能从外部硬性附加到审美经验之上,而应在形式感知的过程中逐步显现,让学生在审美体验中自然而然地进行价值感悟。

4 思政课话语转化的原则与路径

4.1 转化逻辑:从学术话语到育人话语的双重转化

吴冠中审美形式论要真正进入思政课的教学实践,需要完成双重转化:从美学学术话语向思政

教学话语的转化,再从教师的教学话语向学生的体验话语转化。前者要求教师准确提炼形式论中蕴含的价值教育资源,将其转化为可教可学的课程内容;后者要求教师在课堂中营造情境,使学生能够在具身参与中获得真实的美感体验,进而生成价值认同。

话语转化的前提是准确理解吴冠中形式论的完整内涵。思政课教学不能止步于讲述“形式美”的概念定义,而应引导学生理解形式美命题提出的历史语境、理论论争及其文化意义。赵经寰对“形式美三问”的回应——形式美的哲学根据在于对立统一的辩证规律、美的形式分析涵盖各艺术门类、审美过程包含主观参与和主客观统一——为这一转化提供了系统的理论框架。思政课教师可以据此设计教学单元,使学生在形式分析中体会辩证法的生动具体而非抽象教条。

4.2 教学设计:以吴冠中作品为核心案例的情境建构

具体而言,吴冠中的艺术创作本身就构成了思政课教学的优质素材。以《双燕》为例,极简的构图、大面积的留白、精炼的线条勾勒出江南水乡的诗意——教师可以通过视觉比较的方式,引导学生感知这幅作品与传统水墨画和西方现代主义绘画的双重关联,从而理解“民族性与现代性的融合”这一文化命题。以《狮子林》为例,在抽象化的点线运动中仍可辨认出园林的意象——教师可以借此讨论抽象与具象、传统与创新、继承与突破的辩证关系。这种基于具体作品的审美分析,比纯粹的概念讲授更能激活学生的感性认知和思维参与。

在宏观层面,教师还应引导学生反思吴冠中形式探索的文化意义。在改革开放初期的历史语境中,形式美的讨论不仅是一个美学问题,更关乎如何理解艺术的自主性、如何对待外来文化、如何重建民族文化自信等深层命题^[6]。通过将吴冠中的形式论放回历史语境中考察,学生能够在具体问题的脉络中理解思想史上的争议与推进,从而形成历史视野与问题意识。

4.3 价值升华:比较视域中的审美判断力培养

思政课话语转化应注重比较视域的建构。将吴冠中的形式观与西方形式主义美学进行批判性比较,既能帮助学生理解不同美学传统的特质,也能培养其独立的美学判断力。美并非种族中立的范畴,而是殖民历史中形成的种族化等级结构的产物。这一视角提醒我们,审美教育不应将“美感”视为纯粹自然或普遍的经验,而应培养学生在审美判断中反思其社会文化前提的能力。结合尼日利亚选美赛事中女性身体与民族尊严关系的分析,以及中国年轻女性“美丽羞耻”现象的研究,思政课堂可以引导学生关注美与身体、美与性别、美与社会阶层之间的复杂关联,使其在审美体验中发展批判性思维。

这一维度使吴冠中形式论的思政转化超越了单纯的爱国主义教育,走向更为丰富的价值教育。学生不仅从形式上体验到民族文化之美,还能在跨文化的比较中理解美的多元性和美的政治性,从而形成尊重差异、包容多元但同时保有文化主体性的审美伦理。审美偏好有时会被误认为认知判断——这一点对审美教育尤为重要。思政课不仅应该传授美,更应帮助学生在审美领域建立反思性的元认知能力,理解自身审美判断的心理机制和社会条件^[7]。

4.4 实践路径:“以美育人”的方法论更新

思政课话语转化最终要落到方法论层面。基于吴冠中审美形式论的启示,以下路径值得关注。

第一,从“知识讲授”转向“审美浸润”。思政课中的价值教育不应仅依赖概念分析和逻辑论证,更要通过审美经验来引导学生。艺术欣赏、情境模拟、创作实践等教学方式能够激发学生的感性投入,使价值认同在体验中自然生成。美感体验的强烈愉悦和延续意愿特征,意味着审美经验的记忆存留优于枯燥的理论灌输。

第二,从“教师独白”转向“对话生成”。审美判断总是存在个体差异。教师在课堂上应鼓励学生分享各自的美感经验,通过对话引导学生在差异中寻找共识。对同一幅吴冠中作品,不同学生的感受可能完全不同——恰恰是这些差异构成了价值讨论的契机。教师的任务不是统一感受,而是在充分的表达和对话中引导学生从感官层面走向意义层面。

第三,从“课堂封闭”转向“社会延伸”。审美教育不应囿于教室。组织学生参观美术馆、参与公共艺术活动、考察传统建筑与手工艺,可以将审美经验延伸到更广阔的社会领域。户外考察中的形式感知,如传统民居的规整对称与自由变化的结构逻辑、展示设计中的空间形式美、版式设计中形式的秩序化与整体化效果,都能帮助学生将抽象的“形式美”概念转化为亲身感受的丰富认知,进而理解中华美学精神在日常生活与当代设计中的延续与创造性转化。

第四,从“当下感悟”转向“历史反思”。引导学生理解形式美命题在中国当代美学史上的曲折历程,本身就是一种深刻的价值教育。从“内容决定形式”的教条化理解到形式相对独立性的确认,这一思想变迁折射出中国社会思想解放的宏观进程。学生在了解这段历史时,不仅是在学习美学知识,更是在体认思想进步的艰难与可贵,从而建立起更为自觉的文化担当意识。

5 结论

吴冠中的形式美命题,在美学史上以其对形式自律性的伸张而著称,但其深层关怀始终在于形式与意义的统一。形式不是意义的附庸,也不应成为意义的逃逸;经由形式的深度经营而抵达意义的澄明,是艺术创造的理想路径,也是审美教育的核心逻辑。将吴冠中审美形式论转化为思政课的教学话语,不是要将美学理论简单移植到思政课堂,而是要在形式感知与价值认同之间搭建起有效的教育桥梁。

思政课改革中,审美教育正从“锦上添花”的辅助手段转变为“立德树人”的重要路径。吴冠中以“风筝不断线”的智慧提醒我们:一切教育实践都必须在自由探索与价值引导之间保持张力的平衡。形式的自由飞扬是艺术创造和教育活力所必需,而价值之“线”的锚定则确保这种自由不会迷失方向。思政课话语转化的深层目标,正是帮助学生在审美经验中养成对真善美的感知力、对民族文化的主体认同和对人类共同价值的理解尊重,这不仅是审美素养的提升,更是完整人格的塑造。

参考文献

- [1] 田自秉.论形式美[J].装饰,2008,(1):76-77.
- [2] 赵经寰.形式美之根:如何回答马克思的“形式美三问”[J].文史哲,2014,(1):5-26+165.
- [3] 张贤根.形式美与艺术本性[J].江汉论坛,2002,(5):83-86.
- [4] 赵宪章.“文学书像论”的理由[J].当代文坛,2023,(6):15-25.
- [5] 成镜深.形式美简论[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2003,(8):149-152.
- [6] 岳奎.“两个结合”与中国共产党的基因塑造[J].社会科学辑刊,2026,(4):52-61+239+2.
- [7] 王思特,张艳萍.“大思政课”与“大美育”协同创新的理论必然与实践进路[J].高教学刊,2026,(13):170-176.

基金项目:江苏高校哲学社会科学基金项目《吴冠中形式美学思想研究》(2023SJYB2354),宿迁市社科研究课题《吴冠中形式美学视阈下宿迁大运河滨水景观视觉秩序研究》。

第1作者简介:乔永刚(1979—),男,博士研究生,教授,研究方向:大学生思想政治教育、高校美育。E-mail: sqyxr1987@163.com。

***通讯作者简介:**尹茜锐(1987—),女,博士研究生,副教授,研究方向:美术学理论、形式美学。E-mail: sqyxr1987@163.com。