

中小学教材插图审美论

李欣桐 余宏亮

摘要：中小学教材插图的生产与使用无不伴随着客观审美活动的发生。中小学教材插图审美主体包含插图的学习者、施教者、生产者、审查者和评鉴者，审美客体涵盖教材插图的外显艺术母题、直观图像主题和内隐文化隐喻。中小学教材插图的审美价值在于可驱动审美主体自我“价值感觉”生成，可给予审美主体美的感受和自由愉悦，可促进审美主体能力形成和审美跃升。审美主客体共同构成了中小学教材插图的审美活动，具体可分为以美感创造生成为主的教材插图绘编活动、以美感图式建构为主的教材插图阅读活动和以美感激活内化为主的教材插图教学活动三类。作为审美活动的延伸，教材插图审美教育以个体审美意识形成、涵育个体健全人格、铸牢民族审美心理结构为目的；以塑造视觉景观、引导审美活动、提取美的意图为任务；以重视感性因素、尊重独创性体悟、侧重劝服性规训为特征。

关键词：教材插图；插图美学；审美活动；审美教育

中图分类号：G634 **文献标识码：**A **文章编号：**2096-6024(2025)04-0129-14

美是人的最高理想和永恒追求。中小学教材插图作为一种教育性视觉文本，不仅承载着知识传递、为党和国家育人育才的基本功能，也肩负着表现美、发展美、培育美的价值使命，这也决定了中小学教材插图必须且一定是“美”的。美来源于审美，审美是人类特有的基本活动。中小学教材插图的生产与使用都客观伴随着审美活动的发生，其审美活动的内部构造深刻反映着教材插图美的属性与特性。然而，当前由教材插图引发的社会性话题，却暴露了教材插图审美研究缺失的深层问题。基于此，厘清教材插图的审美基质，阐明教材插图的审美价值，揭示教材插图审美活动的内在规律，将对澄明教材插图美的精神内涵、丰富教材插图学自主话语体系内容、推动构建中国特色教材插图理论、改进教材插图的绘制编排与教学实践有所裨益。

一、中小学教材插图的审美主体

审美主体是指认识、欣赏、评判审美对象和创造美的社会个体或群体。人的审美实践活动是审

基金项目：中国博士后科学基金第76批面上资助“中小学教材插图绘编百年史论研究（1921—2021）”（2024M761753）；国家教材建设重点研究基地2023年度教育部规划项目“中小学教材插图审美研究”（2023GH-YB-JJ-Y-11）。

作者简介：李欣桐，人民教育出版社博士后科研工作站站博士后（北京 100081）；余宏亮，人民教育出版社期刊编辑室主任、教授、博士后合作导师（北京 100081）。

美客体和审美主体的统一,既没有能离开客体的主体,也没有可离开主体的客体,审美主体与审美对象共同构成了现实的审美关系。中小学教材插图的审美主体同样包括美的创造者和美的接受者,这些审美主体历史地存在着复杂性、发展性,既受审美客体的制约,又决定着审美对象的审美性质,在审美观念、意志行为、审美期待的影响下观照自身的本质力量,不断创造美、发展美,使教材插图作为一种审美客体不断走向丰富化、内涵化、功能化。

(一) 以学生为主的教材插图学习者

中小學生是中小学教材插图审美主体的核心,学生在接触教材插图时通过信息感知与插图发生相关作用,并构成审美关系。学生作为独立的精神个体和生命个体,在接触教材插图时,会根据生物认知发展内在需求,对教材插图作出具有主体参与性的审美判断。康德(Kant)认为审美判断力具有主体性,判断力有其先天原理^①,在有意识、潜意识或无意识的审美行为中获得审美意识。

中小學生相较于其他教材插图的审美主体,在审美结果的时间特性上具有阶段性不可逆的显著特征,具体表现在三个方面。一是其审美能力与审美需求受认知发展程度的直接影响;二是其审美行为具有较强的受动性,需要在较强刺激性的审美对象或引导性话语支持下,才会产生审美注意;三是其审美活动既不受功利目的支配,又符合个体认知发展的内在目的。中小學生是教材插图学习主体和审美主体的统一,成为学习主体是学生成为审美主体的前提,只有当学生达到自由的审美境界时,学生才能由学习主体进一步转化为真正意义上的审美主体^②,在这一过程中,离不开必要的引导者和组织者对其进行审美激发。

(二) 以教师为主的教材插图施教者

教师作为中小学教材插图的审美主体,具有双重的身份属性。教师在成为教材插图的使用者、运用者之前,首先是教材插图的阅读者和欣赏者,在接触教材插图发生阅读行为的瞬间,教师的审美活动便已开启。这一阶段,教师率先以一个普通读者身份,以自身的认知经验观照审美客体,获得自身的审美体验和审美感受。同时,除自我主体性的审美主体身份外,教师在教材插图使用中还扮演着“审美策展人”“审美引导员”“审美中介者”等重要角色,是连接教材插图本体与学生审美认知的重要桥梁,甚至一定程度上,教师的审美结果与教学行为将直接影响教材插图育人价值的实现程度。一方面,美的对象不是对任何人都存在的,审美主体需要具备一定的审美能力才能感知、理解、内化美;另一方面,审美主体的审美意识既有普遍性、同质性,也有独特性、差异性,受历史条件、社会文化和个体实践经验的差异影响,个体间的审美意识与审美观念也相应存在差异,多方因素作用于学生的插图审美行为,则会产生各不相同的感知程度和审美结果。此时,教师作为审美主体需要一种目的性审美,须依据教育目的、课程目标、编写意图、学生审美需求等多方面的外在制约条件对教材插图美的现象进行综合分析和评判,并有意识将自身的审美感受和审美分析过程传递给学生,化审美受动性为审美主动性,引起学生的审美注意,驱动学生成为审美主体,参与审美活动,培养学生的审美能力,形塑学生正确的审美观念。

(三) 以绘编人员为主的教材插图生产者

中小学教材插图的生产者具体包括教材插图的制定策划者、设计者、绘制者、选用者、修改者等在内的教材插图绘编人员。教材插图的生产者既是教材视觉符号专业编码的权利支配者,同时也是艺术表达和教育规约二者的结合者和平衡者。从视觉符号产出方面来看,教材插图生产者要充分调动自身的审美经验储备和审美创造能力,将自身对美的感受实在化,将抽象教育内容转化为可理

^① 刘旭光. 审美主体性的确立: 康德美学思想的存在论基础研究 [J]. 人文杂志, 2012 (3): 88.

^② 刘景超. 教科书美学 [M]. 广州: 广东教育出版社, 2019: 151.

解的视觉符号系统。同时,从教育规约角度来看,教材插图的生产并非个体自由意志的肆意表达,而须在编写过程中运用逆向思维,预设读者的审美与需要、审美期待和教育目标达成,从审美接受主体的“期待视野”^①出发倒推创作逻辑,并保障图像能指和图像所指的精准对应,实现插图序列与文字知识结构的同频共振,最终指向服务于教育的审美意向实践性产出,生成能够进行符号表征、意义传递和文化建构的审美客体。教材插图生产者具有艺术创作者和教育者的双重属性,这形塑了绘编者独特的复合型主体性:既要依靠艺术专业实现个体表达,又要遵循教育场域的集体理性;既要具备进行图像艺术创作所需的感性认知和技法驾驭能力,又要掌握教育者应具备的教育理论和教材编写专业技能。而如何平衡艺术表达的弹性空间和教育规约的刚性约束二者间的张力,也正是教材插图生产者作为审美主体的重要意义所在。

(四) 以管理人员为主的教材插图审查者

教材审查本质上是对教材的一种价值判断^②,这种价值判断中包含着审美判断。教材审查不是简单的技术性工作,它通过知识筛选、意义建构、标准制定等机制,实现意识形态再生产、文化领导权争夺、教育质量控制等多重目标。教材监管人员的审美侧重意识形态安全,关注插图的政治正确性、文化适切性与技术规范性。教材监管人员在审美判断中,会剔除掉教材插图中显现或隐含的“审美风险”和极端审美导向,调控教材插图中容易引发学生审美认知冲突的要素,其审美目的超越了自身满足审美期待、获得审美愉悦、收获审美价值的无功利精神满足,同时,依据合法化的审美标准对教材插图视觉呈现的政治性、科学性、艺术性、文化性进行标准核对,保障教材插图的图像意识形态安全、图像形式质量规范、图像认知规律符合大众审美需求,消除审美风险、保障教育效能、促进文化传承。这种审美判断既是对教育美学规律的严格遵循,也是对政治文化诉求的积极回应。质言之,教材管理人员是一类超越个人审美判断标准的功利化、目的化审美主体,作为教材插图美的“守关人”被赋予了制度化的审美权力,其审美行为的出发点在于对教材插图进行规范性和功能性的综合研判和价值判断,通过制定法定标准、实施审查、确立规范,将个人审美活动上升为具有强制力的制度性审美判断,防止消极审美内容对学生造成审美侵害,尤其谨防教材插图在创作过程中因个人审美意趣和审美判断标准对教材插图的极端影响。这种权力既体现为对教材插图视觉符号系统的宏观把控,如规定教材插图风格、数量占比、意识形态、图像规范等,也表现为对具体插图审美表征的微观规训,如插图人物形象、插图构图法则、插图色彩体系等,从而在教育场域中实现审美标准的合法化与再生产,这是其他审美主体所不具备的独特属性。

(五) 以专家学者和家长为主的教材插图评鉴者

教材作为一种面向公众的文化产品,其受众群体自然也由多群体组成。学生和教师是教材狭义上的读者,教材的广义读者还包括从事教育教材研究的专家学者、学生家长和其他社会读者。首先,各类专家学者多基于理性分析,采用科学研究方法,对教材插图进行理性、感性交织的审美审思。专家学者作为教材插图的审美主体,通常基于学术研究的立场,从教材插图中总结归纳美学现象和美学问题,并采用多元理论对现象与问题进行深入分析和客观阐释,从而为教材修订和教学实践提供事实依据和学理依据。其次,教材关涉千家万户,学生背后的学生家长这一庞大群体,也会在接触、判断和评价教材的过程中,以自身的审美趣味投射于教材插图,判定教材插图是否符合自身的审美预期。这种审美判定多为情感驱动而非专业驱动,通常具有亲属化投射,因此,道德标准和伦理标准通常是其进行审美判断的首要标准,这也使家长对教材插图中的视觉元素有着更为敏锐的感

^① 姚斯,霍拉勃.接受美学与接受理论[M].周宁,金元浦,译.沈阳:辽宁人民出版社,1987:50.

^② 王郢.教材研究导论[M].北京:人民出版社,2016:95.

知与推断。最后，是教材插图的社会读者，主要对教材插图的公共性审美进行评价，从而获得群体的审美共识。审美是个人行为，但审美认同具有群体性。^①作为一种公共领域内的弥散化审美主体，社会读者具有个体的教材插图符号记忆，同时也具有群体符号记忆汇聚形成的集体记忆和审美共识，在对教材插图的情感投射中，社会读者通常会将教材插图现象与集体记忆相勾连，寻找教材插图与集体记忆中的契合点，最终收获情感与精神上的审美认同。社会性读者整体上构成了一种去中心化的教材插图审美共同体，使教材插图的审美主体系统呈现出多元主体参与的动态平衡结构，构成了教材插图审美的社会监督力量，涵盖了对教材插图的微观艺术语言品鉴、中观道德伦理监控和宏观文化价值审视，成为推动教材插图现代化、专业化、规范化的进步力量，打破教材插图图像生产与传播过程中的话语垄断，发挥着社会监督的重要效能。

二、中小学教材插图的审美客体

在审美关系中，审美主体和审美客体缺一不可。审美客体是审美主体的相对概念，是被主体认识、欣赏、体验、评判、改造的具有审美特质的客观事物，也是审美价值和审美特征的物质载体。中小学教材插图作为审美客体，关涉审美主体在审美活动用以投射审美意识、引起审美情感的客观存在对象，即指向审美主体在面对教材插图时，具体来“观察什么”“感受什么”“欣赏什么”的问题。潘诺夫斯基（Panofsky）确立的三层次图像阐释路径可为分解中小学教材插图这一审美客体提供思路。但不同于图像学阐释以弱化审美立场对艺术史范式整体的理性归纳^②，在审美语境中的教材插图不排斥审美因素的介入，并且更为侧重对审美主体感性活动的激活与发展。

（一）中小学教材插图的外显艺术母题

审美客体与非审美客体最主要的区别，就在于作为审美客体的物象应当是感性的，即它应当是具体的、可感的和鲜活的，而不应是抽象的和理念的。^③母题（motifs）是中小学教材插图作为视觉图像的基本形式元素，构成了教材插图“可知可感”的具象条件，指向教材插图“如何表现”的问题。图像不止于母题，但脱离母题的图像是不存在的。在不同艺术形式或艺术形态中，首先进入人们视觉或听觉中的便是母题。^④其一，母题包括教材插图本身的可识别的纯粹形式语言，如构成教材插图本体的色彩、线条、形状、构图、材质、肌理、笔触、比例、节奏、抽象、空间、体积等显性形式要素。其二，母题包括教材插图所具有的符号系统，即插图中的形象。在一件艺术品中，“形式”不能脱离其“内容”存在^⑤，教材插图也并非形式的堆砌，而是围绕形象构成了教材插图的符号系统，通过形式的组织，使“实物”转化为图像中的“物象”，成为教材插图中可被感知的物质性表达。其三，母题包括能够引发文字符号和形象符号间视觉变化、视觉差异、视觉互文的关系图式，如教材中图像和文字的位置关系、版面大小、内容对照、图文版式设计、图文视觉张力等，该母题也是教材插图在呈现方式上区别于一般性平面视觉图像的特殊审美特征。以中小学教材插图中常见的“树”这一物象为例，审美主体首先将感知“树”是由怎样的线条、块面、色彩、形状所赋形的，是写实性复现还是抽象概括性复现，在教材版面中的位置、大小、图文关系如何，审美主体根据对构成“树”的艺术母题进行感知和判断，从而获得一定的美的体验。

① 阳玉平. 审美认同的理论内涵与当代价值 [J]. 广西民族大学学报（哲学社会科学版），2022（4）：163.

② 杨向荣，顾相干. 潘诺夫斯基的图像叙事理论及其反思 [J]. 文艺评论，2024（1）：107-108.

③ 田川流. 艺术美学 [M]. 南京：东南大学出版社，2018：23.

④ 赫云，李倍雷. 母题与主题在艺术学的史与论中的定位 [J]. 民族艺术研究，2020（4）：6.

⑤ 潘诺夫斯基. 视觉艺术的含义 [M]. 傅志强，译. 沈阳：辽宁人民出版社，1987：195.

（二）中小学教材插图的直观图像主题

图像主题是指由程式主题所构成的图像故事和其背后寓意，即图像所传达的视觉意义，是图像所描绘、呈现的事物构成的核心立意。作为审美对象的图像主题，则指能够引发审美主体美感的叙事中心思想，是教材插图实用价值的集中体现。相对于艺术母题中不涉及具体意义纯粹的“物象”，主题更接近于由若干“物象”组合构成的整体现象内容，即“物象”所呈现的故事与意蕴，指向教材插图“表现什么”问题，其中，外在形状则在于指引意蕴^①，使教材插图可以成为贝尔（Bell）所谓的“有意味的形式”。一方面，主题包括物象所构成的图像故事，涉及教材插图中人物、动物、事物、景物等可识别对象所构成的行为、性格、举动、事件、场景、序列、空间，通常通过典型瞬间的捕捉、关键动作的凝固、核心符号的并置等手段，构建起相对完整自洽的故事现象单元，其特征在于物象现象的物质确定性。另一方面，主题还包括物象所构成的图像意蕴，涵盖教材插图的物象现象所传达出的意味与情感，即教材插图内容的内在生气、情感、灵魂、风骨和精神。意蕴既涵盖教材插图创作者通过视觉符号系统赋形传达的含义，也包含教材插图接受者在图像的感知和理解过程中体悟到的图像意旨，其特征在于物象现象的阐释开放性。同样以教材中的“树”插图为例，审美主体可通过观察进行如下的思索：它所在的场景是怎样的，它反映了怎样的时间和空间，它与画面中其他形象之间具有怎样的互动关系，它构成了怎样的故事情节，这幅“树”插图配合教材文字共同营造了怎样的画面氛围、传递了怎样的情感与意志等。

（三）中小学教材插图的内隐文化隐喻

图像自诞生起便是文化意义的载体与建构者。在文明发展过程中，特定视觉形式与特定文化观念之间建立了稳固的象征关联，这种关联往往超越了创作者个体的主观意图，成为某种集体性的意义编码系统。这一图像特性也决定了教材插图不仅是知识的可视化载体，更是意识形态与国家认同的建构工具。以图像的艺术母题和主题为客体进行审美感知，虽然同样需要审美主体具备一定的视觉经验积累，但其本质仍停留在对“所见即所得”的表象认知层面。对教材插图图像形式与内容背后传达的深层文化隐喻的审美感知与审美观照，则超越了对图像物质性内容的视觉捕捉，不再局限于图像本身的视觉元素或具体内容，而将教材插图置于更广阔的历史、哲学、社会语境中进行判断。此时教材插图不仅作为一种审美客体，同时也是探寻图像“象征意义”的物质媒介，使审美主体能够对其隐含的世界观、价值观与意识形态进行审美把握，揭示人类如何通过视觉方式建构意义世界。这种透过图像的显性信息，判断图背后的内隐性文化逻辑与精神内核，指向了教材插图“为何如此表现”的问题。同样以“树”为例，教材插图中不同的“树”，既可以象征坚韧不拔的民族精神，也可以象征寻根情结的乡愁之思，亦可以象征以简代繁的超脱之境，又可以象征朝气蓬勃的生命之态等。此时，“树”这一插图物象超越具体的符号限制，成为探寻特定群体文化观念与审美心理结构的重要抓手，使审美主体能够从显性到隐形、由浅表到内里、从有形到无形，实现对教材插图这一审美客体的整全把握。

三、中小学教材插图的审美价值

能够引起人们美感、满足人们一定审美需要的事物和现象，都有审美价值。审美价值是人与现实价值关系中的一种区别于实用价值、科学价值的特殊的精神价值，它取决于事物审美特性同人的社会实践、审美需求的关系，决定了事物对人的审美意义。中小学教材插图作为物质性和精神性的

^① 黑格尔，美学：第1卷[M]，朱光潜，译，北京：商务印书馆，2020：24.

统一,是体现教材内容美和形式美的核心载体,是满足人的审美需要的关键材料,因此首先须对其审美价值进行证明。

(一) 中小学教材插图映衬人的本质力量,驱动审美主体在对象化过程中自我“价值感觉”的生成

马克思主义美学认为,物质论与精神论都不能回答美的本质的问题,实践是物质与精神的统一,人通过劳动改造自然、创造对象,并在这一过程中确证自己的本质力量,通过实践将内在的智慧、情感、创造力转化为外部世界的具体存在。人的本质力量直接表现为认识世界和改造世界的能力,这种本质力量,是人与动物的根本区别之一。^①美是人的本质力量的对象化,体现、肯定了人的本质力量的丰富性。美是在以物质生产为中心的社会实践之中生成的人对现实审美关系的对象性显现,美也反过来作用于人,在改造自然的过程中也改造着自身,使人成为真正具有人的本质力量的人。当事物在人的实践中被“人化”,具有了社会的内容,充分地确证了人的本质力量的丰富性,使人从对象中直观自身,事物才具有特定的审美价值。^②教材插图绘制者、教材管理者等通过对象化实践,将自己的知识、审美观念、教育理念等内在价值外化为图像,在知识、审美、伦理等内在力量外化的过程中,实现对自身本质力量的具象化表达,获得对自我创造力和转换力的肯定,在满足精神需要的过程中获得了对象化了的“价值感觉”;而教材插图的阅读者、使用者、研究者、关注者在接触这些插图时,也将自身本质力量投射于教材插图,通过理解和吸收其中的内容,不断获得对自我本质力量的确证。整体而言,教材插图不仅是知识传递的工具,本质上也是人类通过实践活动将内在价值外化的产物,其创作与使用过程体现了人对自身本质力量的确认与反思。无论是教材插图的生产者还是接受者,都在本质力量的对象化过程中在不同程度上感知、获得自我的“价值感觉”。

(二) 中小学教材插图调节主体的阅读感知行为,能够给予审美主体美的感受和自由愉悦

杜威(Dewey)认为,五官是活的生物借以直接参与他周围变动着的世界的器官,在这种参与中,这个世界上的各种精彩与辉煌以他经验到的性质对他实现。^③人的认知来自感官,对教材插图的阅读感知行为同样依赖于人的感官,同样依循于人的感官特征和规律。一方面,教材插图依据人的视觉规律,调节学生的认知路径。教材插图本身具有视觉性、具象性、直观性、情感性、综合性的物理特性,能够优先被视觉感觉器官所捕捉,形成视觉焦点引导学生进行图文阅读,并将文字描述的线性逻辑转化为空间并置的视觉逻辑,使文字与图像分别激活语言系统与视觉系统,通过双重编码强化记忆锚点,对学生的认知负荷进行优化,能够使学生在信息输入阶段获得认知愉悦。另一方面,教材插图的形式美和内容美会激发学生获得生理和情感的双重愉悦。教材插图是形式与内容的统一体。形式美是指事物外在的形、声、色及其内在组合结构的美。柏拉图(Plato)认为颜色、声音、线条、形状的美可以使感官感到满足,从而引起快感。形式美通过视觉符号和构成法则的规律性组织,满足人类对秩序、规律、节奏、均衡的本能追求,使读者在“看”的过程中获得结构化的审美快感。格式塔心理学美学认为当事物的形式结构同人的心理结构有“同形同构”“异质同构”的关系时,人便能感受到美,这种感受是进一步探求事物内容美的前提。所谓内容,是相对于形式而言的,它是事物的内在含义,也是形式的组织安排的内在依据。教材插图的内容包含了客观现实和主观审美意识,能够激发审美主体的意义共鸣和精神升华,通过知识、情感与价值观的深度联结,与主体特定的理想、愿望、要求、情感、意念产生密切互动,并生成一种积极性情绪,让审美主体

① 项贤明.美育概念的理论解析与实践反思[J].中国教育科学,2022(2):35.

② 金炳华.马克思主义哲学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2003:622.

③ 杜威.艺术即经验[M].高建平,译.北京:商务印书馆,2010:25.

获得价值共鸣和情感认同。形式美给予审美主体以生理性愉悦,内容美带给审美主体以精神性愉悦,二者的协同效应,使审美对象能够从认知、情感和价值层面获得心灵顿悟和精神满足。再一方面,教材插图依据情感激活和情感连接,唤醒和驱动审美主体的心理共鸣。在文字与图像的比对中捕捉到相似、熟悉的信息内容,或是经由教材插图图像调动自身记忆中的形象原型,将内心的抽象形象或理论模型与实体视觉模型进行对照,形成心理模型的具象支持,在匹配成功的过程中产生确证感和成就感,这种感知与记忆的联结活动会触发审美主体的情感共鸣,使审美主体的审美期待和审美欲望得到一定程度的满足。

(三) 中小学教材插图改造审美主体的认知经验,可促进审美主体的能力形成和审美发展跃升

价值活动是在物质实践基础上产生和建立起来的主客体之间的特殊活动形式。在审美关系中,审美主体既是能动的也是受动的:既有主体对客体的改造、创造、突进,赋予客体以人文社会文化的意义,即主体的“外化”,是人对美的创造与发展;又有客体对主体的侵袭、渗透、转化,赋予主体以对象的性质和品格,即客体的“内化”^①,也是美对人的改造。从这一层面来看,教材插图不仅使学生在主客观的统一中获得审美满足和审美愉悦,同时也形塑、改造着审美主体的审美能力,驱动着审美主体向更高的审美理想发展跃升。一方面,教材插图能够培育人的审美能力,培养和塑造人的审美观念及发现美、感受美、鉴赏美、表现美、创造美等能力。艺术价值是审美价值生成的根基,作品中的形式技巧可以独立生成美感^②,教材插图作为一个形式集合体,具有极为复杂的形式语言系统,其本身具有一定的艺术价值,能够通过视觉激活主体的感官敏锐度,引发情感共鸣,唤醒审美注意,调动审美联想,生发审美分析,促进主体去认知、辨别、分析教材插图中的美,从而培养主体敏锐的感觉力、活跃的想象力、丰富的情感性和理性的鉴赏力等一系列审美能力。另一方面,教材插图能够策动主体的审美发展。审美发展的本质是审美主体从旧的审美心理结构向新的审美心理结构的转变和提升。审美能力使审美主体获得审美经验,审美经验的持续累积将带动审美主体的审美发展。审美主体对教材插图产生的每次审美体验结果通常表现为两种情况,一是对既有审美心理结构的印证与巩固,二是对固有审美心理结构的挑战与解构。这两种变化张力将促使审美主体的审美认知经验不断地调整,使审美主体在强化与新立中实现个体已有审美经验的发展和超越。

四、中小学教材插图的审美活动

审美活动是人类审美地把握世界并创造审美价值的实践活动。不同的审美主体具有不同的审美活动形式,教材插图的审美活动依据主体特征可分为绘编活动、阅读活动和教学活动三类,不同类型的教材插图审美活动在活动过程中的目的、特征各有不同。霍费尔(Höfel)和雅各布森(Jacobsen)将审美过程分为三个阶段,即感受阶段、中央处理阶段和产出阶段。感受阶段指对审美客体的知觉加工,中央处理阶段包括对客体审美属性的思考,以及作出审美判断,产出阶段与外显行为相关。^③

(一) 作为美感创造生成的教材插图绘编活动

创造是审美和艺术活动的基本特征。教材插图绘编作为一种目的性审美创造和审美选择活动,使图像得以被制造和产出,为教材插图审美活动提供了审美对象的特定物质载体,是教材插图审美活动的基底和前提。换言之,没有具体可知可感的形式载体,教材插图审美活动将不复存在。

① 许晓青. 澄怀观道 [M]. 上海: 同济大学出版社, 2019: 57.

② 杨守森. 文艺作品的审美价值与艺术价值辨析 [J]. 文学评论, 2020 (3): 38.

③ 王乃弋, 罗跃嘉, 董奇. 审美的神经机制 [J]. 心理科学进展, 2010 (1): 19-20.

在审美感受阶段,不同于教材插图的阅读者和使用者,教材插图绘编者的审美感受对象并非完成形态的教材插图,而是辅助图像生成的原始材料。一方面,包括能够使创作者获得各类美感的素材,这些素材形塑了创作者基于自身审美经验基础和对世界万物的创造性直观,为创作者提供了可供图像生成的原初思维意识与形象记忆,形成自身对“美的规律”的认识与理解,为插图的创作提供主体洞见、发现或启迪。另一方面,是教材文字的内容范畴、文本性质和目的要求。教材插图不是创作者主观的想象产物,亦不是空洞的幻想,创作者和审查者须根据教材文本内容意图来获得得以开展图像创作、选择或审查的具体指向和基本尺度。创作者的审美感受决定了自身的审美意识和审美创作思维,从而决定了在教材插图绘编活动中的审美标准,进而直接影响教材插图最终的审美风格和艺术特色。

在中央处理阶段,教材插图绘编者和审查者主要以教材文本为原点,将自身审美意识投射于教材文本的语义,从已有经验中提取与教材文本主体相关的记忆或要素,获得图像创造的形象,形成最初的图像构思和设计方案。创作想象包括由“分想作用”“联想作用”构成的理智想象、情感想象以及酝酿“灵感”的潜意识想象三种。^①通过以上涌现于意识中的创造想象,插图绘编者可以对意象进行综合,结合创作目的、创作内容和审美投射,确定教材插图的内容主题、形式语言、构图布局,完成图像视觉要素的初步构想和设计,逐渐将意识中无序性、片段性、灵感性的审美感受整理转化为完整的、明确的、可执行的审美创作方案。

审美产出是教材插图绘编活动的最终形态,也是审美创造活动的核心环节。该阶段,教材插图的绘编者调动自身的审美意识和造型技法储备,通过平面构成要素与形式法则的巧妙结合和创意性表达,使创作者基于审美感受获得的朦胧的、不可言明的审美意图得到显性表达,生成可知可感的视觉图像。在这一阶段中,教材插图是否能够将插图创作者的感受或意图传递给读者,有赖于插图创作者对艺术手段的把握能力,需要创作者能够基于读者对图像语言的熟悉程度与领悟程度,运用最为适当的方式赋予抽象信息以形象,给予语言符号以空间形式,使之能够准确、完整传达创作者的意图、观念和感觉。荣格(Jung)认为,艺术创作的价值在于向人的心灵内部原始内容去求索。显然,这里的艺术创作是指广义上的艺术活动,但教材作为一种面向青少年、经过严密价值筛选、以培养人为指向的法定知识集合,并非可以无限度展现人心灵内部原始内容的舞台。教材插图的创作活动必须遵照主流审美习惯和正确思想价值导向,采用学生易于接受、人民群众喜闻乐见的造型语言表达进行创作。

(二) 作为美感图式建构的教材插图阅读活动

经过教材插图创作和审查主体的审美创作活动,教材插图实现了从无到有的物质转化,为读者群体提供了以静态视觉图像为特征的实体性审美元素集合。从生产流程来看,学生的阅读行为是教材插图作为出版物从策划到使用的活动终端;从教育过程来看,学生的阅读行为是发挥教材育人功用的核心途径。因此,教材插图阅读活动是教材插图审美活动的核心环节和主体部分,其目的在于审美主体在图像阅读中获得满足自身审美期待的愉悦性感受。

在审美感受阶段,教材插图的阅读活动主要表现为学生作为审美主体,依据视觉、触觉、嗅觉、听觉等感官体验,获取和识别教材插图的色、形、意、质,形成原初的图像信息和美的直观感觉。感觉是人类美感形成的逻辑起点,其中,视觉是生命存在的第一感觉和最重要的感觉,自然也是美感的第一感觉和最重要的感觉。^②基于视觉阅读的审美感受是学生在教材插图审美活动中的基础性

^① 朱光潜. 文艺心理学 [M]. 桂林: 漓江出版社, 2011: 187-202.

^② 颜翔林. 论审美方法 [J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2020(1): 159.

条件,是后续进行审美鉴赏判断和审美表达的基础。只有当教材插图引起学生的感官刺激,学生的审美活动才有条件得以发生,为审美主体带来关于图像的印象与意象,且这种印象与意象通常是整体性、短暂性、朦胧性、非细节性的。学生通过以视觉为主的感官充分捕捉教材插图内容主题和形式语言,获得来自视觉表征的认知信息,可为后续对信息的加工与再生产提供基础。

在中央处理阶段,学生主要围绕审美联想、审美想象、审美情感进行认知构建。首先是审美联想。审美联想是知觉信息与记忆经验的跨模态联结,体现为审美刺激引发的自由扩散式心理关联。在学生阅读教材插图的审美活动中,审美联想是学生通过感官刺激激活记忆经验与符号系统,进而实现跨模态意义联结的基础认知机制,具体包括接近联想、相似联想、对比联想、关系联想、表象联想、观念联想、语义联想、情绪联想、直接联想、间接联想、清晰联想、模糊联想、自由联想、控制联想等。^①学生在阅读教材插图过程中,插图的色彩、形状等元素触发大脑神经网络中存储的相近经验,依据“接近律”“相似律”与“对比律”在记忆中调取情景记忆并进行意义匹配,将分散事物加以组合,构成完整的审美意象,突破时空和对象固有形态的限制,自由扩展到其他事物,从而充实、丰富对象审美特性,深化、强化美感。其次是审美想象。审美想象本质上是艺术符号的“二次编码”过程,是主体对感知空白的意向性填补和创造性填补。学生在插图阅读中通过联想、类比与虚构,将静态图像转化为动态心理图景。这种想象具有双重特性,其一是依赖审美主体的本体经验,低年级学生受限于具体运算思维,想象多锚定于插图具象元素,而高年级学生则可依托形式运算能力展开抽象隐喻式想象;其二是受审美主体的文化语境影响,审美主体所在环境中的文化资本和集体无意识同样塑造着审美主体想象的边界。相较于联想的经验回溯,想象更强调对可能性世界的建构。最后是审美情感。审美情感指组成审美经验的要素(感知、想象、理解等)按一定的比例配合,达到一种自由和谐状态时产生的审美愉悦。^②学生根据视觉信息触发审美联想和审美想象,在对视觉符号的解码中生成审美理解,当某一特定的外部事物在大脑电力场中造成的结构与伴随某种情感生活的结构达到重合共振时,便可从外部事物中提取出某些情感性质的特质,并在感官刺激的愉悦转化、情感投射的共情体验、想象自由的创造愉悦等因素共同作用下,获得认知闭合快感,收获审美期待的满足和对美感的顿悟,最终生成审美愉悦的情绪性感受。审美联想、审美想象和审美情感三者并非孤立运作,而是在交叉互动中促进本体收获美感体验,并最终指向审美判断力的生成。

在审美产出阶段,主要表现为学生依据自身的审美判断和审美内在标准,对教材插图进行形式符号再生产和跨媒介转译。其一,学生形成自身的审美判断和审美内在标准。审美判断是审美主体对事物审美特性作出的主观性评价和判断,它既是“认知的”“感觉的”,也是“情感的”;它既是主观的、偶然的,又是经验的^③,它是形成审美态度、审美情感、审美评价和审美创造的认识论基础,为进一步形成系统性审美观点、审美理想提供了前提。这一阶段,学生通过审美感受和中央处理,会根据审美经验自主建立自身主观的美学标准,能够对教材插图进行一定自主的价值判断,获得美感或非美感的认知判断。同时,审美判断的经验与依据并非一成不变,审美判断活动的首要特征是主体经验性,即审美判断活动会受到主体后天学习经验的影响^④,学生在视觉经验积累与社会文化互动中会不断输入、更新审美经验,不断对原有美学标准、审美趣味进行修正与调试,从而提升自身的鉴赏能力。其二,学生依据形式符号开展再生产活动,包括对原有插图的加工与改编,主要体

① 金炳华.马克思主义哲学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2003:617-618.

② 滕守尧.审美心理描述[M].成都:四川人民出版社,1998:61-62.

③ 斯塔尔.审美:审美体验的神经科学[M].周丰,译.郑州:河南大学出版社,2021:14.

④ 王婷婷.审美判断活动与美感的神经机制[J].应用心理学,2022(6):556.

现为教材插图涂鸦行为。涂鸦是创作者在没有理性遮蔽的情况下,从事着潜在的、意识流式的生命叙事活动。对学生来说,教材涂鸦是精神世界的表达事件,具有对现实无法满足的欲望的替代效应,甚至对心灵创伤的治疗功效。^①教材插图是一种客观图像叙事,插图涂鸦则可视为主观生命叙事,是内心情感的外显化,是学生主观感受与客观插图的碰撞与互动^②,承载着儿童在阅读插图时喜悦、难过、兴奋等主观感受,是一种学生通过外放的形式符号重组、修正、再造,来满足自身审美期待的审美创造性行为和审美代偿性行为。其三,学生对教材插图进行跨媒介转译,将自身的审美过程、审美判断分析结果转化为语言符号,实现对自身意图的精准传达和高效传播。如在初级判断阶段,学生能够基于直觉,用简练的语言表达出“这幅插图让我很开心”“这幅插图的颜色很好看”“这幅图使我想起了故乡”“这幅插图运用了S形构图法”等对图像母题和形式规则的快速价值定位与描述性评估;又如在深度判断阶段,学生能够分析插图图像所在的文化语境及其背后的文化隐喻,能够对图像中的现象进行阐释、质疑或批判,标志着学生在教材插图阅读活动中完成了从“经验输入”到“意义输出”的跃升。

(三) 作为美感激活内化的教材插图教学活动

教材插图的教学活动,是教材插图审美活动区别于其他审美活动的重要标志,其中涉及一类特殊的审美主体,即参与、组织、引导教学活动的教师群体。教师审美活动的目的侧重于对学生进行美的激发,成为自上承接教材插图绘编者审美意图、自下启发学生审美意识的关键桥梁。

在审美感受阶段,教师在成为“审美引导者”前,首先是教材插图的读者。同学生一般,教师同样在以教材图文为审美对象的信息接收与信息联结过程中,依据感觉器官获得对教材插图纯粹形式和内容意味的审美注意和审美反射,这是教师的教材插图审美活动的发生起点。基于对教材插图的感官捕捉,教师获得对教材插图完整形象的整体性把握,同时还包含着对完整形象所具有的内隐含义和情感表现性的把握,即感觉和知觉的结合。知觉与感觉不同的地方在于,感觉是对事物个别特征的反映,而知觉却是对于事物的各个不同的特征——形状、色彩、光线、空间、张力等要素组成的完整形象的整体性把握,甚至还包含着对这一完整形象所具有的种种含义和情感表现性的把握。^③这种知觉是一种积极主动的反应,受审美主体自身的文化背景、情感模式、审美经验和图式累积所支配,从而影响审美主体的审美态度。

在中央处理阶段,教师也经历着和学生一样的审美联想、审美想象与审美情感的复杂加工过程。但同时,从教师在教育活动中的功能来看,教师对教材插图的审美加工是一种开展教育的前置行为,这就要求教师不仅具备联想、移情、理解等审美加工能力,形成对美的感知和把握,还必须以教材编写意图、教学目标达成、学生素养培育等诸多外在因素作为审美分析判断的原则依据,并将这些因素介入下的审美经验及时转化为跨模态审美教育的引导行为。因此,教师以审美视角审视插图时,并不只是被动接受图像符号,而是主动调动生活经验与教学经验,与绘制者的创作初衷展开对话,甚至代入绘编者的身份,揣摩其图像生产底层逻辑。这种代入式的审美逆向思维,使教师能够从教材插图的现时状态出发,根据其发展态势进行逆向的溯源思考,从而把握教材插图的起始源头和创作历程。在这一过程中,教师或探寻教材插图与自我审美经验的矛盾冲突,或经过反复斟酌、推敲与证伪,确定审美客体现象表征的合理性,都有助于教师深度分析揣摩教材插图在教育语境下的本意,进而充分把握教材插图的审美特性和本质,最终获得高阶的审美理解。

① 熊和平,王鑫.涂鸦与笔记:课本中的两种符号系统[J].中国教育学刊,2019(9):82.

② 焦会银.教材插图涂鸦的符号价值及教学应对[J].教学与管理,2021(6):81.

③ 滕守尧.审美心理描述[M].成都:四川人民出版社,1998:54.

在审美产出阶段,教师则主要依据教学话语对图像进行解释,引导学生对图像进行识别和鉴赏。有研究表明,信息加工流畅性是影响审美感受阶段审美愉悦程度的重要影响因素,流畅性越高,个体获得的审美愉悦程度就越高。^①格拉夫(Graf)和兰德维尔(Landwehr)提出的审美愉悦与兴趣模型(The Pleasure-Interest Model of Aesthetic, PIA)证实,审美信息的加工流畅性和个体注意资源投入会影响审美过程的愉悦程度。^②也就是说,学生个体由于获得审美信息和注意资源的程度不同,在插图阅读过程中获得的审美刺激和审美感受也不尽相同,面对同一幅插图,具有高加工流畅性的学生可能会率先捕捉图像中的视觉信息,获得充分的审美刺激,但也可能存在部分学生无法有意识地注意到图像文本中丰富的隐性信息的情况,造成对插图的感知力、理解力、鉴赏力、判断力不足。这种情况下,需要教师及时在教学活动中根据教学目标和自身审美体验提高学生的加工流畅性。一方面,教师要采用引导性、讨论性、设问性、对话性审美引导话语,在尊重学生原有审美感受的基础上,通过细节观察提点、情感隐喻总结、个体经验联结、情境话语感染等途径,引发学生的审美意识和情感共鸣,增加学生在图像阅读时的信息收集,增强图像信息的加工流通性,帮助学生顺利在插图阅读活动中获得充分的审美体验。另一方面,教师还须对学生的审美态度、审美体验、审美感受、审美取向、审美趣味等方面进行合理评价与及时反馈,培育学生正确的审美感知力、审美想象力、审美理解力与审美判断力,在教学过程中关注学生的个体差异,通过一种介入式的审美引导,拓宽学生审美信息接收的通道,引发学生对教材插图形式与内容的注意、观察与鉴赏。

五、中小学教材插图的审美教育

中小学教材插图的审美教育是教材插图审美活动的特殊性、指向性、目的性延伸,具有两层含义:一是教材插图要作为反映美、创造美、发展美的物质集合,为中小學生提供具有强烈美感的物质资源;二是教师要在教学活动中依据教材插图中美的特质,引导学生发现美、感受美、判断美、内化美、表达美,培养学生的审美素养。二者均以中小学教材插图实现以美育人目标为靶向。

(一) 中小学教材插图审美教育的核心目的

一是培养学生的基础审美素养,引导学生个体审美意识的形成。中小学教材插图审美教育赋予了学生在课堂学习中开展并参与审美活动以基础性、必备性条件。审美素养由审美知识、审美能力和审美意识三要素组成,其中审美知识是基础,审美能力是核心,审美意识是灵魂。^③审美知识指进行审美活动所必需的美学知识和以艺术知识为主的人文知识;审美能力涉及审美感知、审美理解、审美分析、审美创造等心理功能;审美意识主要包括审美趣味和审美观念,前者个性化更为突出,后者更侧重群体性和社会性。其中,审美观念又称为审美理想,是人的政治观、道德观、人生观在审美判断和评价上的体现,追求人生的内在价值,注重人生境界的提高。^④审美观念是人分辨美丑、善恶、真伪的重要依据,没有正确的审美观念,人将会美丑不分、美丑颠倒、真假不辨、善恶不明。^⑤中小学教材插图的审美教育,重点意在为学生传授必要的审美知识、培养自主的审美能力,最终形塑学生正确的审美观念,使学生能够以审美判断的最高范本统摄个体的全部审美意趣。教材

① REBER R, SCHWARZ N, WINKIELMAN P. Processing fluency and aesthetic pleasure: is beauty in the perceiver's processing experience? [J]. Personality and Social Psychology Review, 2004 (8): 364-382.

② GRAF L K M, LANDWEHR J R. A dual-process perspective on fluency-based aesthetics: the pleasure-interest model of aesthetic liking [J]. Personality and Social Psychology Review, 2015 (4): 395-410.

③④ 杜卫. 论审美素养及其培养 [J]. 教育研究, 2014 (11): 24, 30.

⑤ 张弓, 张玉能. 审美教育与审美的人 [J]. 湖北社会科学, 2020 (10): 129.

插图的审美教育通过培育学生的审美素养,为学生的审美理想锚定目标,通过日常浸润和视觉训练规训学生养成健康的审美态度、审美精神、审美品位,确立相对稳定的价值定向,使他们获得人生的超越、解放、自由,使人的生命境界得以提升,从而过上更“美好”的生活^①,不断提升自身的人生境界。

二是弥合理性与感性的断裂,涵育个体健全人格。如果说教材插图具有促进主体审美发展的本体性价值,那么教材插图的审美教育即具有通过教育性的外部干预决定主体如何进行审美发展的社会性价值。人不仅有理性方面的发展,还有感性方面的发展,两个方面的均衡协调,才是人的全面发展。就本质而言,审美教育即人格教育,不只是教会学生运用美的规律自觉进行审美活动,最重要的是使学生会用美的眼光来审视自己的人格品性、提升自己的人格层次、全面提高自己的精神境界。^②中小学教材插图是理性和感性的统一,在教育语境中,相较于更为抽象化、结构化、严肃化的教材文字,插图更侧重于对感性内容的呈现。教材插图的审美教育浸润,可通过以美启智、以美寓善、以美引真、以美润心,促进学生知、情、意的结构完善,最终指向达成人的理性发展和感性发展的均衡、和谐与统一,使学生能够由具有充分审美能力、正确审美观念的“审美的人”,进一步发展迈进成为自由而全面发展的健全之人。

三是传承集体记忆,形成民族审美心理结构。教材插图的审美教育一面指向微观层面的个体审美的发 展,一面指向宏观层面的民族审美共识的达成。康德认为美是道德的象征,鉴赏从根本上来说是道德理念感性化的判断能力,对美的判断需要教养,而反过来,美能促进人的教养。^③教材插图不是艺术形式的容器,而是经过严密制度化、标准化和文化筛选形成的民族文化心理结构的物化形态,能够通过健康的、向善的、向美的、向真的图像叙事语言,对政治符号、文化符号、民族符号进行视觉书写。当学生反复接触教材中的视觉范例时,他们不仅接受具体的审美知识,更内化了潜藏在图像选择背后的民族价值判断标准。这种内化过程使个体的审美趣味逐渐与集体审美取向趋同,从而强化民族审美心理结构的稳定性。因此,教材插图的审美教育要促进学生视觉文化基因和认知图示的相互建构,通过对民族审美心理的构建与巩固,达成稳定的民族审美共识,从而增进中华民族共同体意识,强化学生对中华民族的情感、观念与行为的认同。

(二) 中小学教材插图审美教育的基本任务

一是基于“美的规律”塑造中小学教材插图视觉景观。审美教育是通过美的事物培养人的实践活动,这也意味着教材插图若要实现学生审美发展,前提是其本身即为“美”的,需要预设一个客观的、外在的、固定的“美”的实体。若中小学教材插图本身缺乏美感,围绕其进行的审美教育也将沦为空谈。因此,中小学教材插图审美教育并非始于教学环节,而是在教材插图绘制编排阶段便开始,其生产绝非仅拘泥于“物”的逻辑,而是必须遵循“美”的逻辑。首先,人的主体性是美产生的因素之一^④,教材插图要体现人的本质力量,发挥人的主动性和创造性,对构成图像的事物加以丰富人本质力量的投射。其次,教材插图要遵循基本的形式美法则,通过对称与均衡、韵律与节奏、重复与变化等经典美的形式语言组织线、形、色、质等赋形中介,以此来反映主体在对象世界中的本质特点。最后,教材插图要符合目的性和规律性的统一。教材插图的审美教育功能能否有效实现,关键在于其视觉景观是否与学生的认知发展阶段相适配。因此须基于学生作为主体的“期

① 檀传宝.物质丰裕时代美育的类型和意义 [J].中国教育科学,2022(1):145.

② 王建疆.审美学教程 [M].上海:复旦大学出版社,2007:338.

③ 李其龙.康德教育思想之研究 [J].中国教育科学,2017(1):65.

④ 冉乃彦.试论美的规律与美育 [J].教育科学研究,2019(8):23.

待视野”和认知规律，有意识地设置更高的审美理想和审美追求，使教材插图既能有效满足学生当前审美需求，又能突破已有期待视野，向未知经验视野迈进，实现期待视野的重构。

二是基于“过程要素”牵引中小学教材插图审美活动。“美”只会在“审美活动”的过程中呈现出来，审美是情景交融的体验活动，是审美主客体之间发生价值论关系或意义论关系之后的物我合一产物，而非主客二分的认识活动。^①也就是说，若没有审美活动，便没有审美主体和审美客体之分，自然也没有“美”可言；若没有学生的审美活动，教材插图作为美的集中载体，也必然丧失了其核心意义。对此，教材插图的审美教育的基本任务在于打破个体开启审美活动的条件限制，将教材插图作为一种游离于学生审美意识之外的物质实体，转化为当下具有个体审美意向参与的体验对象，通过对审美感受、中央处理和审美产出三大审美过程要素的有效引导，使学生或自发或被动地参与审美活动，唤醒学生的感知感受，启发学生的审美分析判断、激发学生的审美表达潜能，从中获得审美体验，使“美”得以在“审美”中生成、发展与升华。

三是基于“视觉解码”提取中小学教材插图美的意图。任何教材插图都是创作者意识的外化表现，其形式选择与符号运用都指向特定的表达目的，只有准确提取教材插图美的意图，才能实现教材插图图像意义的正确、有效把握，帮助学生将混沌的审美体验转化为清晰的认识对象，使图像的教育功能得到充分发挥。视觉解码不同于简单的图像识别，是一种对创作者“美的意图”的逆向重构，通过插图中形式语言、符号象征和文化编码的解码破译，使学生能够合理推断分析图像意图和表达策略。这种视觉解码不囿于对美的意图的唯一性解读，而是在尊重图像多义性的前提下，依据逻辑自洽的审美判断标准和反思性认知的审美批判意识，建立相对可靠的对“美”的解读路径，从而发展自身的审美能力，累积自身的审美经验。

（三）中小学教材插图审美教育的关键特征

一是重视感性因素。感性构成了审美经验的核心语义^②，黑格尔（Hegel）认为美是理念的感性显现。教材插图是理性与感性共同作用的产物，以其为客体的审美活动必然伴随着复杂的感性活动，能够使主体调动感觉、引起直觉、唤起情感、关联记忆、触发情绪、激活想象、引导创造，既包含情感层面，也涉及精神层面。朱光潜认为美对应知、情、意中的“情”，美感教育则是一种情感教育^③，强调以情感人、以情动人、以情化人。不仅如此，教材插图审美教育不是停留于感官层面的满足与享受，而是指向学生的精神领域，通过不断的审美经验累积获得鼓舞心灵的力量，从感知美、发现美、创造美的感性活动走向精神升华，促使学生实现自由的创获和人性的完满。

二是尊重独创性体悟。审美判断和审美结果没有一成不变的确定性标准答案，不排斥具有异质性的个性化解读。实验美学研究在证实个体的审美判断与特定判断标准相关的同时，也确证了不同主体审美判断结果有着巨大差异^④，面对同样的中小学教材插图，不同主体的审美感受和审美判断可能天差地别，而这种差别也正是审美这一感性活动复杂性、经验性、情感性、开放性的体现。教材插图的审美教育不是美感说教，不追求审美判断的统一性，而恰恰就是要否定审美标准的固化，培养具有批判性反思能力的审美主体，鼓励审美主体根据自身审美标准对审美对象进行合理分析与可自圆其说的推断，尊重学生作为审美主体在审美活动中的自由意志，允许并鼓励学生表达个性化

① 范永康. 从美的本质到审美活动：当代中国美学研究对象转换问题再审视 [J]. 中州学刊，2022（9）：158.

② 孟凡君. 审美经验的“感性”溯源与当代美育价值 [J]. 社会科学家，2025（1）：138.

③ 朱光潜. 谈修养 [M]. 上海：东方出版中心，2021：146-148.

④ JACOBSEN T, HÖFEL L. Aesthetic judgments of novel graphic patterns: analyses of individual judgments [J]. Percept Mot Skills. 2002（3）：755-766.

的感受。

三是侧重劝服性规训。希尔（Hill）指出，任何图像都不可避免地试图传递某种劝服性的深层话语。^①视觉是更加社会性的感官，它既是最重要的信息和认知通道，又是高度社会性的建构行为^②，图像在视觉吸引、情感激活、氛围渲染方面，能够赋予描绘主体以戏剧性的作用张力，具有语言文字所不能比拟的话语构造优势，让图像在与受众的心理互动中更具“意义生产者”（Meaning Makers）的劝服力量。^③中小学教材插图审美教育对于个体情感的调动，相对于审美知识的直接灌输，受众更容易按照图像生产者的预设认知管道，理解图像背后的话语、秩序和意义，有效减弱学生对知识规训过程中未知性、冲突性信息的抵触，从而潜移默化完成对学生的观念浸润。

（责任编辑 曹周天）

Aesthetic Theory of Primary and Secondary School Textbook Illustration

Li Xintong, Yu Hongliang

Abstract: The production and use of primary and secondary school textbook illustrations are always accompanied by objective aesthetic activity. The aesthetic subjects of the illustration encompass its learner, educator, producer, reviewer and evaluator while aesthetic objects consist of its explicit artistic motifs, direct visual theme and implicit cultural symbolism. The aesthetic value of the illustration is to drive the generation of the “sense of value” of the subjects, give the subjects a sense of beauty and freedom, and promote the formation and development of their aesthetic ability. The aesthetic subjects and objects constitute the aesthetic activity of the illustration, including the drawing and editing activity represented by the generation of aesthetics, the reading activity represented by the construction of aesthetic schema and the teaching activity represented by aesthetic activation and internalization. As an extension of aesthetic activity, the aesthetic education of the illustration aims to form individual’ aesthetic consciousness, cultivate individuals’ sound personality and solidify the national aesthetic psychological structure, its main task is to shape visual landscape, guide aesthetic activity and extract the intention of beauty and its characteristics are emphasizing emotional factor, respecting original insight and focusing on persuasive training.

Key words: textbook illustration; illustration aesthetics; aesthetic activity; aesthetic education

①③ 刘涛. 文化意象的构造与生产：视觉修辞的心理学运作机制探析 [J]. 现代传播（中国传媒大学学报），2011（9）：21，21.

② 周宪. 视觉转向中的文化研究 [M]. 北京：生活·读书·新知三联书店，2021：4.