

高等院校美育系列教材

大学美育

主 编 王志平
编 阳国光 刘 娜

高等院校美育系列教材

大学美育

主 编 王志平
编 刘 娜 阳国光

免费提
供

精品教学资料包
服务热线: 400-615-1233
www.huatengedu.com.cn

广东人民出版社

ISBN 978-7-218-16543-1

定价: 49.00元

策划编辑: 白 玥
责任编辑: 王庆芳 方楚君
封面设计: 刘灿辉

SEM 广东人民出版社
南方传媒

高等院校美育系列教材

大学美育

主编 王志平
编 刘娜
副主编 何哲群
罗素华
何玫颖

SEM | 广东人民出版社
南方传媒

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育 / 王志平, 刘娜, 阳国光主编. —广州: 广东人民出版社, 2023. 5
ISBN 978-7-218-16543-1

I. ①大… II. ①王… ②刘… ③阳… III. ①美育—高等学校—教材
IV. ①G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 074846 号

DAXUE MEIYU

大学美育

王志平 刘娜 阳国光 主编

 版权所有 翻印必究

出版人: 肖风华

责任编辑: 王庆芳 方楚君

责任技编: 吴彦斌 周星奎

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市越秀区大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510199)

电话: (020) 85716809 (总编室)

传真: (020) 83289585

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 三河市骏杰印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 14 字数: 290 千

版次: 2023 年 5 月第 1 版

印次: 2023 年 5 月第 1 次印刷

定价: 49.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-85716849) 联系调换。

售书热线: (020) 85716863

“美无处不在”。它广泛地存在于艺术、自然、社会、科学中，也可以说它蕴含于人类知识的一切领域中。“若为涵养德性，则莫如提倡美育。”近代著名教育家蔡元培先生曾专门论述美育对“高尚之思想”的涵养作用，这与近年来国家倡导的“以美育人、以美化人、以美培元”的美育精神遥相呼应。2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》（以下简称《意见》），它体现出当前国家层面对美育事业的空前重视，凸显了各学段开展美育工作的重要意义。在这一背景下，我们编写了这本《大学美育》。

1. 内容安排

大学美育是一门重要的人文课程，本课程讲解了各种审美活动，全面描述了美的内容。本教材第一章主要介绍美育的基础知识，第二章至第五章按照自然美、生活美、艺术美、科技美进行编排，旨在满足广大青年学生对优质、丰富的美育资源的需求，帮助学生提升自身的审美能力，并树立正确的审美观。

2. 内容特色

本教材具有以下特色：

（1）立足政策精神，加强正确导向。本教材立足《意见》精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述、全国教育大会精神以及党的二十大精神，进一步强化学校美育育人功能，构建德、智、体、美、劳全面培养的教育体系为目标，将以美育人、以美化人、以美培元，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为引导方向。

（2）理论与实践相结合，更加注重实践操作。本教材从理论入

手，将美育基本理论作为基础，从自然、生活、艺术、科技等各个方面展开，对各个方面的美进行深入挖掘，有利于帮助学生接受审美教育，得到美的熏陶，从而加强美育知识储备，充分发掘发现美的能力。在理论讲解的基础上，本教材根据《意见》，以“帮助学生掌握 1 至 2 项艺术特长”为目标，在每一章最后设置“美育实践”栏目，选取多个与本章知识相关的活动，为学生开展课下实践提供范例，让学生在完成欣赏美、创造美的实践活动中加深对美的认知与体验，从而提升学生的艺术创作水平和审美素养，增强美育的引导和育人功能。

（3）图文结合，加强学生对美的欣赏能力。本教材引用了大量图片，形式生动活泼，有利于培养学生的审美意识，提高学生的审美情趣和人文素养。

本教材由湖南民族职业学院的王志平、刘娜，湖南财经工业职业技术学院的阳国光担任主编；由湖南民族职业学院的何哲群、罗素华，衡阳幼儿师范高等专科学校的何玟颖担任副主编。编者在编写本教材的过程中借鉴了一些与美育相关的书籍和网络资料，在此向相关作者表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

C
O
N
T
E
N
T
S

第一章	美育理论	1
第一节	认识美	3
第二节	了解美育	11
第三节	审美活动	14
第二章	自然美	23
第一节	自然美的形态	25
第二节	自然美的要素	35
第三节	自然美的特点	40
第三章	生活美	49
第一节	多姿多彩的服饰	52
第二节	异彩纷呈的饮食	68
第三节	返璞归真的器物	74
第四节	永恒的雕塑艺术	86
第五节	自然的建筑艺术	98
第四章	艺术美	115
第一节	古老的绘画艺术	118

第二节	优雅的音乐艺术	137
第三节	精美的书法艺术	146
第四节	多彩的舞蹈艺术	161
第五节	独特的戏剧艺术	168
第六节	多彩的影视艺术	176

第五章	科技美	185
第一节	认识科技美	187
第二节	科学技术与美的创造	191

参考文献	217
-------------	------------

第一章 美育理论

《学习目标》

知识目标

1. 初步认识什么是美，了解美的本质，分析美的特征，学会对美进行分类，熟悉美的各种形态。
2. 了解美育的含义，熟悉美育的任务，分析美育的作用，了解大学美育的价值。
3. 了解审美活动的含义，熟悉审美活动的两个必要因素、审美活动的特性与本质，掌握审美活动的过程。

能力目标

1. 培养对人生的觉察力、感知能力、认知力和创造力。
2. 学会用诗意的方式体验生活、表达自我、创新工作。

素养目标

培养良好的审美格调，追求高远的人生境界，培养追求审美人生的情感和能力，学会用审美的眼光看待生活，树立正确的人生观、价值观。

课程导入

白了头发 绿了荒漠

甘肃省古浪县是全国荒漠化重点监测县之一。1981年，作为三北防护林前沿阵地，古浪县着手治理荒漠，对八步沙地区试行新的治理政策。漪泉大队56岁的老支书石满第一个站了出来。紧接着，同大队的贺发林，台子大队的郭朝明、张润元，和乐大队的程海，土门大队的罗元奎积极响应。他们以联户承包的形式组建八步沙集体林场，被称为八步沙“六老汉”。

按照计划，第一年先治1万亩。6个老汉跑遍了附近和邻县的林场，只解决了一部分树苗，剩下的怎么办？他们在自家承包地种树苗。6个家庭40多口人全部上阵，第二年春天，几场风沙过后，活下来的树苗不到三成。“只要有活的，就说明沙能治！”“六老汉”没有灰心，转而采用“一棵树，一把草，压住沙子防风掏”的办法，终于提高了成活率。

沙漠离家远，“六老汉”吃住都在八步沙。他们带点面粉、干馍馍和酸菜，用几块石头支起锅，在沙地挖一个深坑，上面用木棍撑起来，再盖一些茅草，就是“六老汉”的家。经过10余年苦战，“六老汉”浇绿了4.2万亩沙漠。八步沙的树绿了，“六老汉”的头发白了。1991年、1992年，贺老汉、石老汉先后离世。后来，郭老汉、罗老汉也相继离世。如今，当初的“六老汉”中四人走了，两人老了干不动了。

组建林场之初，“六老汉”就约定，无论多苦多累，每家必须出一个后人，把八步沙治下去。石银山、贺中强、郭万刚、罗兴全、程生学、张老汉的女婿王志鹏相继接过了父辈治沙的接力棒，成了八步沙第二代治沙人。现在，郭万刚的侄子郭玺等第三代人已加入治沙行列，守护八步沙的未来。

历经“六老汉”三代人38年的坚守，八步沙已从昔日寸草不生的沙漠，变成了当地群众增收致富的“金山银山”。“六老汉”及其后人建成了一条南北长10千米、东西宽8千米的防风固沙绿色长廊，使7.5万亩荒漠得以治理，近10万亩农田得到保护。

（资料来源：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1653216702052792138&wfr=spider&for=pc>，有改动。）

什么是美？千百年来，人们对美的探索从未停止。“白了的头发”是美，“绿了的荒漠”也是美。认真观察生活，你会有不同的收获。

第一节 认识美

什么是美？这个问题是美学基本理论问题之一，它通常被表述为“美的本质”问题。千百年来，无数美学家、哲学家从不同的角度，采用不同的方法，对这个问题进行过不懈的探索。例如，毕达哥拉斯派提出了“美是和谐与比例”的观点，古希腊哲学家柏拉图首次提出“美是什么”的问题，亚里士多德在他的《诗学》中建立了以“艺术模仿说”为核心的唯物主义美学观，等等。美的现象广阔、复杂，审美评价也因人而异，具有差异性、可变性、主观性，因此，美的本质包含多方面的内容。

微课
美从何处寻

一、美的本质

美的本质即“美是什么”，它是审美的前提和基础，制约着人们的审美实践活动。

（一）被感知的存在是美的前提

在美学研究中，“美”有三层含义：第一层是具体的审美对象，即“美的东西”；第二层是众多审美对象所具有的特征，主要是形式和形象上表现出来的审美属性；第三层是美的本质和美的规律。

从基本的词义学上分析，无论是汉语中的美，还是拉丁语、英语、法语、意大利语中的美，都是指对人们生活有意义、有价值的事物属性。从审美对象看，美是事物通过其外在形象表现出来的某些客观属性，是能够使人产生积极情感体验并促使精神发生积极变化的事物属性。这种积极情感体验可以是情感上的愉悦，可以是身心上的舒适，也可以是感知上的满足。某些客观事物能够满足人们某种主观需求，这些客观事物的外部形态就会使人在主观上感觉到某种美。这些客观事物是产生美的基础，当客观事物不存在的时候，其能表现出的个性美也会随之消失。例如，当雨后的泰山出现云海玉盘奇观时，其周围的群山或被云雾吞没，或被云雾环绕，会让人产生一种直觉上的美感（图 1-1）；当冬季的秃枝上绽放傲立的寒梅时，风雪送来的那一缕缕若有若无的幽香会让人不禁联想到坚忍高洁、铁骨冰心的精神（图 1-2）。

图 1-1 泰山云海

图 1-2 雪中寒梅

（二）感官体验是感知美的手段

从一定意义上讲，美是人们对某种事物的一种感觉，这种感觉是人们的视觉、听觉、味觉、触觉及身心对某一事物的一种愉悦的感受，包括任何事物结构上的和谐和新奇、色彩上的绚丽多姿、音乐旋律的美妙动听、大自然的鬼斧神工等。

鲜花娇艳欲滴，香气怡人，人们通过视觉和嗅觉来感知它；音乐抑扬顿挫，旋律动人，抒情清晰，人们通过听觉来感知它；绿野之巅的雪峰银装素裹，洁白无瑕，人们通过视觉、身心来感知它……

（三）美是人类社会的产物

美是相对于人类而言的一种价值属性，美离不开人，离不开人类社会。美以事物的自然属性作为物质基础；但美之所以为美，关键在于这些自然属性同人类社会生活的联系。人们主观认为，不能够满足人们主观需求的客观事物，其外部形态就不能够使人感觉到美。人的主观行为的产生是以人的文化观念形态为根据的。不同人的文化观念形态是不同的，并且每个人的文化观念形态也会不断发生变化。这就是一些人认为美的事物另一些人却认为不美，人们过去认为美的事物现在却认为不美的原因。美是一种社会现象，是社会历史发展的产物，必然受到人们社会生活的制约，只有随着人类社会不断发展，美才能不断丰富和发展。

二、美的特征

美的特征主要表现为形象性、感染性和创造性等。

（一）形象性

一切审美对象必须是个别的、具体的、形象的。德国哲学家黑格尔在《美学》一书中

说：“美只能在形象中见出，因为只有形象才是外在的显现。”《说文解字》（东汉许慎编著）中对美的解释是：“美，甘也。从羊，从大。”这在一定程度上说明，美与具体事物的属性相关联，美以具体的形象呈现在人们面前。

美是通过一定的声、光、色、线等物质材料所构成的外在形式的表现，审美对象都有一种具体可感的形态，具有形象性。作为审美对象的事物或现象，是审美主体凭借感觉、直觉、知觉等一系列审美心理活动直接感知的感性形态。客观世界中的自然界、社会生活、艺术形象等都是具体的审美对象，是人们审美产生的源泉。例如，“峨眉天下秀”是对峨眉山的评定，这里山脉绵亘曲折，千岩万壑，瀑布溪流，奇秀清雅，远观（图1-3）与近看（图1-4）会让人产生不同的美感。峨眉山的“秀”离不开四季苍翠的茂盛植被，离不开飘忽于山峦间的云雾，离不开深厚的人文底蕴。峨眉山雨量充沛，海拔高，整座山终年笼罩在云雾之中，犹抱琵琶，如梦如幻，秀味十足。

图 1-3 峨眉山远景

图 1-4 峨眉山近景

（二）感染性

美具有形象性，但并不是一切形象都是美的，只有那些具有感染性、能愉悦人们情感的形象才能成为审美对象。美的事物作为实践的产物，积淀着人们的个性、智慧、才能、理想和情感等。在审美过程中，审美主体的情感与理想社会、审美对象相调和而引起感情波动或浓烈的感情向纵横方向扩充，这就是美的感染性。美的感染性与形象性密切相关，人们被美的形象所感染，不仅是一种简单的生理反应，更是一种高级的精神享受。在这个过程中，美的事物能激发人们的审美情感、愉悦人们的精神感受、满足人们的身心需求。例如，当人们站在海滩上，遥望辽阔的海洋，倾听海浪的声音，看水天交接处的云卷云舒（图 1-5）时，内心就会不自觉地涌起壮美的情感，心旷神怡；当人们诵读唐代诗人张继的《枫桥夜泊》时，江南水乡（图 1-6）幽静的环境好像就在眼前，夜色衬托下的江南幽寂清冷，诗句中未直接提及乡愁，却字字都是乡愁，让人领略到一种情味隽永的诗意美。

图 1-5 大海与云

图 1-6 江南水乡

（三）创造性

随着人们实践活动的深入，美还会不断地展现新的面貌。美是人们本质力量的显现。人们的本质力量是积极向上的，人们不仅能够欣赏美，而且可以创造美，从而使整个世界更有色彩、更有魅力、更有生机。

人类创造出的优秀艺术作品或新的形象能起到吸引人、感染人、启迪人的作用。例如，饮食文化中食具的美能从不同时代发明的陶器、瓷器、铜器、金银器、玉器、漆器和玻璃器上得到充分展现；园林美将自然的或经人工改造的山水、植物等与建筑物按照一定的审美要求进行组合，通过自然景观、建筑、空间变化等手段来表达一定的审美情趣和人生理想；即使是自然美，也在发展变化中不断展现新的形象，创造出新的美景。

三、美的类型

（一）过程之美

有人说：“人生最大的快乐不在于占有什么，而在于追求什么的过程中。”例如，在运动赛场上，对运动员来说，最大的收获不仅仅在于获得了多少荣誉、多少奖杯，更重要的是参与了比赛的过程，并因此发现了更好的自己。生命是一个过程，每个人的起点和终点是相同的，但每个人的生命过程是不一样的。人们所追求的人生之美就体现在每个人的生命过程之中。终点之美属于优胜者，起点之美属于每个人，自觉地进入起点并调动自己的审美，就是人生的优胜。

中国古代不乏深谙过程之美的人。《世说新语》中就记载了这样一个故事：王子猷居山阴。夜大雪，眠觉，开室，命酌酒。四望皎然，因起彷徨，咏左思《招隐》诗。忽忆戴安道，时戴在剡，即便夜乘小船就之。经宿方至，造门不前而返。人问其故，王曰：“吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见戴？”

这个故事主要讲述王子猷访戴安道“乘兴而行，兴尽而返”，表现了当时名士任性率性的风度和乐观、豁达的人生态度。王子猷重视的是“乘兴而行”的过程，深谙过程之美。对人的一生而言，追求美好理想与事物的过程本身就是一种美的境界。

（二）缺憾之美

俄国学者车尔尼雪夫斯基说：“既然太阳上也有黑点，人世间的事情就更不可能没有缺憾。”月有阴晴圆缺，日有东升西落，星有永恒与陨落……很多无法弥补的缺憾伴随着每个人的生命历程。世上没有十全十美的事，正因为有不完美，人们才会不断地进行弥补、完善；正因为有缺憾，才更能显示出生命的真谛。

欣赏《米洛斯的维纳斯》（图 1-7）的时候，人们完全不会为其失去双臂而深感遗憾，

因为这种“缺陷”能让维纳斯显现出一种独特、清冷的韵味，充满知性、优雅和美丽，散发出一种平和、安静的美。

图 1-7 《米洛斯的维纳斯》

文学作品中的角色形象，也常常因作家恰到好处地刻画出其外形和内心的某种“缺陷”而别具魅力。“黑旋风”李逵憨直忠勇，却又鲁莽得可爱；林黛玉聪明美丽、绝尘雅致、口才伶俐，却又心思敏感、多愁善感；孙悟空机智勇敢、能力超群、爱憎分明，却又稍显急躁……一个个鲜明的人物形象跃然纸上，呼之欲出。古往今来，大凡成功的艺术形象都不完美，恰恰就是这些若隐若现的微瑕让其显现出璞玉浑金般的光彩。

四、美的形态

由于美的形态具有多样性和复杂性，加之人们对美的本质和特征有着不同的理解，因此不同的学者对美的划分各有不同。古希腊哲学家柏拉图把美分为形体美、心灵美、知识美和理念美。英国的哈奇生是较早尝试对美进行分类的美学家，他将美分为“绝对美”和“相对美”。对美还有很多其他分类标准，此处不再一一列举。

美的本质所表现的客观的、普遍的具体形态一般分为四类：一是自然美，存在于自然界的一切事物之美；二是生活美，存在于社会生活各个领域的一切事物之美；三是艺术美，存在于一切艺术品之中的美，是自然美和社会美的集中表现，往往通过艺术作品来表现；四是科技美，包括科学美、技术美。

（一）自然美

自然美是指客观世界中自然事物（如秋天的枫叶，见图 1-8）和自然现象（如冬季的

微课
美学流派简介

雪，见图 1-9）的美，是人们改造自然、认识自然的本质力量在自然事物、自然现象中的感性显现，是社会性与自然性的统一。自然事物的某些属性和特征是形成自然美的必要条件，离开了事物的自然属性，自然美也就不存在了。例如，“泰山天下雄”，雄在它的陡峭、高耸；“青城天下幽”，幽在它的深谷丛山、恬静深邃；“黄山天下奇”，奇在它的云海古松、奇峰怪石。正是这些与众不同的自然属性造就了它们独特的美。

图 1-8 秋天的枫叶

图 1-9 冬季的雪

（二）生活美

生活美是指存在于社会生活领域中的社会事物、社会现象、社会生活的美，是那些具备积极、健康、有益的性质和创造意义，并符合人们进步愿望和先进理想的行为美。生活美的核心是人的美，人的美又以人格美、服饰美、饮食美等为基本内容。生活美直接或

间接地反映了人们的创造智慧，融入了人们的审美思想，能带给人们更加强烈的审美体验，激发人们的生活热情，坚定人们的生活信念。

（三）艺术美

艺术美是艺术家对生活的审美感情和审美理想与生活美丑特性在优美艺术形象中的一种结合，是艺术家创造性劳动的产物。艺术美是一种反映形态的美，来源于现实生活，但不等于生活。艺术美不是对生活中的美进行机械、刻板的复制，而是对其进行典型概括的艺术反映，是比生活中的美更集中、更强烈的美。

艺术美是人们的创造物，是人们劳动和思想的结果，是自然界原本不存在的。艺术美是美的集中表现，是美的高级形态。艺术美存在于一切种类、样式的艺术作品中，种类繁多，主要包括建筑（图 1-10）、雕塑、绘画（图 1-11）、音乐、舞蹈、戏剧、影视等。艺术美具有陶冶性情、愉悦身心、认识生活、宣传教育、净化灵魂等作用。

图 1-10 古罗马建筑

图 1-11 《富春山居图》(局部)

微课
《富春山居图》

（四）科技美

科学技术是当代人类审美创造和审美实践的重要组成部分，并且对整个审美活动产生了深远的影响。

科技美是科学和技术领域中符合人类进步理想并使人感受到愉快的事物和现象的美，其分为科学美和技术美。科学美主要研究自然科学中的美学问题，包括科学家追求“真”的理论成果，偏重于人类理智美；技术美主要研究人类劳动及与此相关的一切技术领域的美学问题，包括生产环境和生产过程的美化及产品的艺术设计等，偏重于功能美。

第二节 了解美育

一、美育的含义

美育是指通过寓教于乐、潜移默化的形式，培养学生认识美、爱好美和创造美的能力的教育，是全面发展教育不可缺少的组成部分。从狭义上讲，美育是指艺术教育，是通过鉴赏文学艺术作品来感染、熏陶学生，从而提高学生的审美能力的教育。从广义上讲，美育除了艺术美外，还包括书法美、文学美、自然美、生活美、影视美、科技美等，兼具美的教育、情感教育、人格教育、感化教育、艺术教育等综合教育功能。

美育具有计划性、渐进性、科学性和集中性等特点。学校应根据培养人才的要求，按照教育规律，有目的、有计划地组织美育活动，引导学生进行学习，接受训练，从而保证培养人才的规格。美育的要求和内容应有层次，每一门课、每一个专题、每一项审美实践活动都应遵循循序渐进的原则组织教学，做到连贯、完整、系统。学校美育应讲究科学性，帮助学生树立进步的、健康的审美理想，掌握正确的审美标准。

二、美育的任务

新的历史时期，美育承担着更多的历史使命和功能，加强和改进高等院校的美育工作，不仅是全面推进学校美育改革发展的动力，也是全面提高大学生人才培养质量的需要。高等院校应承担的一项重要工作是，以艺术为媒介来传播中国声音，讲好中国故事，做中外友谊的播种机，提高国家文化软实力。

（一）树立正确的审美观

审美观是指审美主体从审美的角度出发，对世界和人生的看法。而树立正确的审美观

有助于大学生更好地发现美、欣赏美、创造美。

爱美是人的天性。通过实践活动,学生能逐渐形成自己的审美标准和审美方式,但对美的感受存在明显的不足。例如,在追求美的过程中,学生对美的感受往往是肤浅的、迟钝的,对美的追求带有盲目性,对美与丑的标准也是模糊的,对审美容易产生错觉;在强烈好奇心的驱使下,可能将“新”“奇”“异”视为美;表现出与年龄不相符的世故;追求外在美,忽视内在心灵美和气质美。这些不正确的审美观会对学生产生不可估量的消极影响。

在实施大学美育,培养学生敏锐感知能力的同时,还应着重发展他们高尚的审美情感,培养他们审美的比较和分析能力、审美的想象和联想能力,以便更好地塑造艺术形象。

（二）提高审美能力

审美能力是指人感受、鉴赏、评价和创造美的能力。审美能力要求审美主体能够凭借自己的生活体验、艺术修养和审美趣味有意识地对审美对象进行鉴赏,从中获得美感;在审美鉴赏的基础上,能对审美对象的性质、价值、形式和内容等进行分析并做出评价;在具备一定的审美感受、鉴赏和评价能力的基础上,能运用某种艺术形式和表现技巧,创造美的艺术形象。

大学美育应培养学生正确理解和善于欣赏美的知识与能力,使他们形成对美和艺术的爱好。大学美育应使学生掌握各门艺术的基础知识,逐步形成马克思主义的文艺观点和审美标准,让学生分析和评价艺术作品及社会上的美好事物,以培养他们的审美能力。大学美育应起到激发学生艺术兴趣、培养学生爱美情感、抵制各种精神污染的作用。

（三）培养创造美的能力

创造美的能力是指人们按照美的规律创造美的事物和美化自身的能力。要想培养创造美的能力,就要认识和掌握物质对象的特性,重视技巧的学习与运用,掌握对称、均衡、对比、调和、韵律、节奏、多样、统一等基本法则;要有勇于创新、精益求精的精神。在培养学生创造美的能力的同时,还要注意组织学生参加各种艺术实践活动,培养发展学生创造美的兴趣,使学生学会按照美的法则构建生活,养成美化环境及生活的能力和习惯。

三、美育的作用

美学家朱光潜说:“我坚信情感比理智重要,要洗刷人心,并非几句道德家言所可了事,一定要从‘怡情养性’做起,一定要于饱食暖衣、高官厚禄等等之外,别有较高尚、较纯洁的企求。要求人心净化,先要求人生美化。”中国人讲究“腹有诗书气

自华”(出自苏轼《和董传留别》),强调审美修养在个人成长过程中起着非常重要的作用。

中国近代教育家蔡元培说:“美育者,应用美学之理论于教育,以陶养感情为目的者也。人生不外乎意志;人与人相互关系,莫大乎行为;故教育之目的,在使人人有适当之行为,即以德育为中心是也。顾欲求行为之适当,必有两方面之准备:一方面,计较利害,考察因果,以冷静之头脑判定之;凡保身卫国之德,属于此类,赖智育之助者也。又一方面,不顾祸福,不计生死,以热烈之感情奔赴之;凡与人同乐,舍己为群之德,属于此类,赖美育之助者也。所以美育者,与智育相辅而行,以图德育之完成者也。”由此可见,美育旨在培养学生的心灵美、行为美,用现实生活中的美好事物及反映在艺术形象中的先进人物的思想感情与活动来感染学生,从而影响学生的情感、想象、思想、意志和性格。美育有助于丰富学校的文化精神生活,激起学生的情绪体验,培养学生的高尚情操,提高学生的社会主义觉悟,从而为实现共产主义理想和创造一切美好的事物而奋发向上。

此外,美育对学生的全面发展教育具有重要的融汇与促进作用,美育对学生的德育、智育、体育都有积极的影响。优美感人的艺术形象可以帮助学生认识人们的生活、理想和斗争,让学生接受思想品德教育,发展他们的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力,促进体育运动的开展。

拓展阅读

大学美育的价值

中国特色社会主义进入新时代,大学的美育教育更应该与时俱进。坚持立德树人、改革创新课程、弘扬中华优秀传统文化,均需要强有力的政策和理论支撑。因此,在人才培养的层面上,大学美育的价值更是无可取代的,具体表现在以下两个方面:

(1) 大学美育要尊重教育的规律、拓宽学生的视野,使学生认识到审美不能仅停留在流行文化的表面,把许多艺术与审美误解为枯燥的形式,而应有对传统文化之精髓欣赏、感悟、理解的能力,并在此基础上产生思想之激荡和灵魂之震撼。如果大学不对学生进行系统性、高质量的艺术基础知识普及,那么人类艺术和文化瑰宝中的建筑、雕塑等众多形式对大多数人而言,也仅仅是毫无生活经验、空洞无物的概念,缺乏灵魂和光彩。但美育教育能够遏止这种现象发生,我们要尊重教育尤其是美育的规律,重视和培养青年人的思想之自由,促进其审美意识不断提升。

(2) 大学美育为学生的审美判断提供工具及体系。众所周知,艺术创作具有自由无界的性质。绝对的标准和框架会违背艺术发展的客观规律,阻碍艺术的生产与发展。

但是，艺术的欣赏却不受过多的限制，每个人都有欣赏艺术的权利。艺术教育正是培养审美素养的主要途径，是每个人走进艺术和美的世界的重要之路。在大学设立相关的公共艺术课程，正是开展美育工作的主要渠道。教师通过不同的形式让美育得以传播，学生在感受、欣赏和理解美育的过程中产生对美的感性和理性思维，将美育内容与实际生活相结合，在体验过程中完成思想的升华。

（资料来源：https://theory.gmw.cn/2019-12/13/content_33400819.htm，有改动。）

第三节 审美活动

一、审美活动的含义

审美活动是人类理解世界的一种特殊形式，是指在理智与情感、主观与客观方面认识、理解、感知和评判世界上存在的事物，是人们所进行的一切创造美和欣赏美的活动。

人类的审美能力是在社会实践中逐渐形成的，最初的审美意识产生于对生产工具的创造和使用过程中，如图 1-12 所示。随着社会实践的不断发展，人类积累了足够的劳动经验，审美意识逐渐从生活、实用中分化出来，具有了相对独立的意义。英国社会人类学家马林诺夫斯基认为：“人是一个能制造工具、使用工具的动物，一个在团体中能够传达信息的社员，一个将传统行为进行延续的保证者，一个称为合作团体中的劳作单位，一个留恋着过去和希望着将来的怪物，最终，靠着分工合作和预先准备所获得的闲暇和机会，他又享受着色、形、声等造成的美感。”从现象上看，这种享受色、形、声造成的美感的过程是审美活动，日常生活中的（艺术）欣赏活动是审美活动，而那些为了满足生存发展需要进行的活动（如工作、认识活动等）等则不能算作审美活动。

对于审美活动，学术界基本达成这样一个共识：审美活动是人类的一项不可缺少的精神文化活动，是人类的一种基本的生存活动，是人类的一项基本的价值需求。审美活动是人们在感性与理性的统一过程中，按照“美的规律”来把握现实的一种自由的创造性实践。不同于人类的其他活动，审美活动是一种整体性的，以心灵感知和情感体验为表现的内在生命活动和独特精神活动。

图 1-12 兽骨制成的颈饰

任何审美活动都是在一定的社会历史环境中进行的，必然受到生产力水平、社会政治经济状况、社会文化氛围等因素的影响。在一定意义上讲，审美活动既是个体的精神活动，又是人类的一种文化活动，受社会文化环境的影响和制约，因此具有鲜明的社会性、历史性。

二、审美活动的必要因素

在审美活动中，有两个必要因素存在，缺一不可，即审美主体和审美客体。没有离开主体的美，也没有离开客体的美，人们只能从审美主体与审美客体的关系中去寻找美的本质。

（一）审美主体

审美主体是指在社会实践中，特别是审美实践中形成的具有一定审美能力的人。个体并不都是审美主体，只有个体具有一定的审美能力并从事审美实践活动，才能成为审美主体。审美主体是审美活动的发出者、承担者，在审美活动中起着积极的主导作用。审美主体内在的审美需要和审美追求是审美活动得以开展的动因。审美主体所具备的审美能力与审美标准也是审美活动得以开展的保证。

审美主体要想成功地进行审美活动，就必须具备一种通过感性现象看透事物本质的能力，即通过现象看到意义的能力。审美主体是情感活动的主体，在审美活动中，审美主体的情感引导、推动其对审美客体进行感知、体验，从而使审美活动顺利发生。此外，审美主体还可以凭借审美想象力，突破时间、空间、现实的限制，创造出现实中没有的事物和形象。

（二）审美客体

1. 审美客体的含义

审美客体即审美对象，是与审美主体相对应的、能引起人的美感的客观对象。例如，

宽阔无边的大海、滔滔涌动的海浪、西湖晚景（图 1-13）等被人欣赏时就成了审美客体。

图 1-13 西湖晚景

审美客体客观存在，具有满足主体需要的审美价值，能为人的审美感官所感知。审美客体的存在依赖于审美主体，但审美客体不以个别审美主体的意志为转移。法国现象美学家杜夫海纳说：“是否说博物馆的最后一位参观者走出之后，大门一关，画就不再存在了呢？不是，它的存在并没有被感知，这对任何对象都是如此。我们只能说那时它不作为审美对象而存在，只作为东西而存在。如果人们愿意，也可以说它作为作品，就是说作为可能的审美对象而存在。”因此，审美客体是人的一种对象性的存在。

审美客体是审美价值的物质载体。客体对主体形成价值是以客体所具有的某种客观属性为前提的，而审美客体想要成为满足人的审美需要的客体，就必须具有审美属性，这种审美属性是审美客体具有的色彩、光芒、声音、形态等，人的感官可以直接感知其属性。

2. 审美客体的特征

审美客体的本质决定了其总体特征，主要表现为形象性与感染性。

（1）审美客体的形象性。审美客体必须是直观的、具体的、能为审美主体的感官直接感知的感性存在。抽象的思想、概念等都不能作为审美客体。自然物具有一定的样式、形态，人们凭感官可以直接感知。无论是人类自身的生命活动还是寄托着深厚精神意蕴的艺术作品，都以具体的感性形态存在着。

（2）审美客体的感染性。审美客体因其独特完美的形式、丰富的感性形象，总能吸引人们的审美注意力，引起人们情感、心灵上的愉悦。例如，听取英雄战士的报告，那些可歌可泣的英雄事迹总能激动人心，让人感受到崇高美；有优美形式而意蕴丰厚的艺术作品总让人觉得形象鲜明、富于情意而爱不释手、读而不倦。

三、审美活动的特性

审美是对人自身本质力量的肯定，是人的心理潜能得到自由释放的情感体验，是人

的感性生命力的自由表现。审美活动具有超功利性、主体性和感性等特征。

（一）超功利性

审美活动是一种超功利性的人类活动，这种超功利性使审美活动区别于一切有着直接或间接功利目的的活动。生物本能活动、物质实践活动等不属于审美活动的范围。例如，蜜蜂等为自己构筑巢穴或居所（图 1-14）是一种生物本能活动，谈不上审美；但人们可以根据自己的需要和对象的特点、规律，为自己建造各式各样功能不同、风格迥异的房子，这个过程充分体现了建造者的趣味、情感和审美标准，真正实现了规律性与目的性的统一。

图 1-14 蜜蜂筑巢

（二）主体性

审美活动是一种具有主体性特征的人类活动，是一个具有独特生命的诗意世界，从根本上说，是超越现实功能和物质需求的自由的心灵体验。审美活动从物质生产劳动中独立出来，在人们生活和劳动生产及其成果中占据了主导地位，这时的审美价值将以特殊的形式成为衡量生活与生产劳动合理与否的重要尺度。

（三）感性

在审美活动中，对生活与生产劳动的过程及其结果的把握，更多的是从感性形式方面进行的，始终不脱离生活与生产劳动的过程及其结果的直观表象和情感体验形式。

四、审美活动的本质

（一）审美活动不等同认识活动

从美学史上看，审美活动一直被认为是一种认识活动。审美活动虽然有着对对象的认识或反映，但并不等同于认识活动。因为认识活动是一种艰苦的工作，一种理性的、逻辑

性的活动，而审美活动是一种轻松的享受，一种感性的、情感的活动。

（二）审美活动是一种价值活动

审美活动表现为一种以主体为根据、为目的、为趋向的特殊主客体关系。在这种价值关系中，客体自身的属性成为主体需要的价值对象，而主体的需要则是客体自身属性的价值确证。因此，从本质上看，审美活动出自人的内在需要，与欲望、兴趣等感性生命的要求相联系，是为满足自己的需要而进行的活动。审美活动追求能满足人的心灵需要的精神价值，这种价值是能启迪人们领悟人生真谛，并激励人们不断去创造自己生活意义的一种独特精神价值。

五、审美活动的过程

审美活动是一种层层推进、环环相扣、逐渐深化的体验过程，主要包括直觉感物、情感体验、精神感受三个阶段。

（一）直觉感物

直觉感物是审美活动的初级阶段。从被感知的对象来看，直觉感知到的美主要是事物的形、色、声、味等个性属性，所把握的是事物的外部形象。从审美主体来看，直觉感物阶段所收获的美感是感官上的愉悦与兴奋。英国美学家夏夫兹博里（Shaftesbury）说：“我们一睁开眼睛去看一个形象或一张开耳朵去听声音，我们马上见出美，认出秀雅与和谐。”大自然不乏青山绕抱、碧水之幽的绝美。在这里，人们看到的是适宜视觉感受的自然色彩（图 1-15），呼吸到的是富含负离子的清新空气，嗅到的是四处弥漫的花香，听到的是站在枝头的“乐师”们悦耳的歌声（图 1-16）……一旦身处这样的情境，人们会不自觉地陶醉其中，心情愉快地获得初级的审美享受。

图 1-15 美丽的鲜花

图 1-16 “森林歌唱家”

（二）情感体验

情感体验是审美主体对所感知的事物心有所感，意有所动，是审美活动在心意层面的展开，是审美主体对事物生命的深刻把握，是精神愉悦的一种体验。人们能够从自然、艺术欣赏活动中获得情感体验。

在欣赏自然景观的过程中，情感体验表现得较为突出。两岸青山对峙，绿树滴翠；四方奇峰遮天，清流潺潺；雨中山色迷蒙，云雾开合……这样的诗情画意往往能令人豁然开朗、喜不自胜。观赏的人会惊讶于自然的神奇，会忘却世俗的烦扰，会生出一种超然脱俗的情怀，这对长期处于生活重压下的人们而言，是一种精神上的慰藉和人之本性的自然回归。孔子说：“仁者乐山，智者乐水。”陶渊明写下“采菊东篱下，悠然见南山”；李白写下“相看两不厌，只有敬亭山”；王维写下“独坐幽篁里，弹琴复长啸”。诗人们把细腻的笔触投向静谧的山林、悠闲的田野，缘景抒情，因寄所托，表达自己的理想和志趣。好的艺术作品同样能够激发人们的情感反应，美化人们的心灵，振奋人们的精神。例如，在徐悲鸿先生的画笔下，一匹匹奔马扬蹄长啸，飞奔于广袤的土地上。这些骏马神态各异，有破纸而出之势。这些作品倾注了徐悲鸿深刻的思想情感，是正在觉醒的民族精神的象征。

情感体验是以想象、理解为主要特征的。在情感体验阶段，审美主体“精骛八极，心游万仞”，在事物的具体形象之外，萌生出一种更广的深意。这一阶段，想象、理解等美感心理因素与心理活动增强，审美感受更具持续性和稳定性。深刻牢固的情感体验不易随时间的推移而淡化，甚至会伴随审美主体一生。

（三）精神感受

审美活动既不是客观事物的死板教条，也不是人们单纯的主观思想活动，而是客观与主观之间的有效互动，是一个双向的过程。精神是指审美主体的精神意志，精神感受是通过审美主体精神意志的通畅和提升而获得的一种自由的体验，是审美主体从“小我”进入“大我”，从有限达到无限的精神境界，是审美主体与审美对象高度和谐统一的阶段。

审美活动达到精神感受的层面时,审美主体零散的、感性的体验将上升为个人信念或信仰,甚至是民族的信仰。这时,客观的审美对象就具有了主观的生命情调。一片风景就是一个心灵的世界,当身心与自然融为一体时,人们便能从中收获美感,人的精神意志也就有了质的提升。

美育实践

姓名:

院系:

学号:

完成日期:

活动方案

(一) 感悟仿写

阅读《〈兰亭集〉序》(图 1-17),仿照给出的示例写一份自己的阅读感悟,锻炼自己的想象能力和创造美的能力。

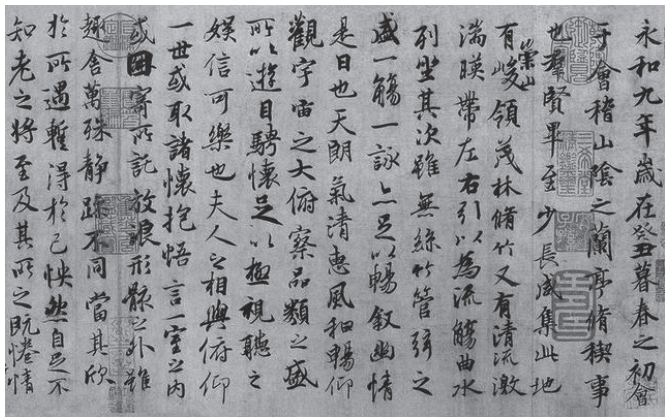

图 1-17 《〈兰亭集〉序》临摹本(局部)

(二) 舞蹈欣赏

观看《敦煌飞天》古典舞(图 1-18),欣赏舞蹈演员在颇具特色的敦煌背景下演绎的曼妙舞姿,深刻体会舞蹈中所表现出的历史厚重感和艺术的自由洒脱、美轮美奂。

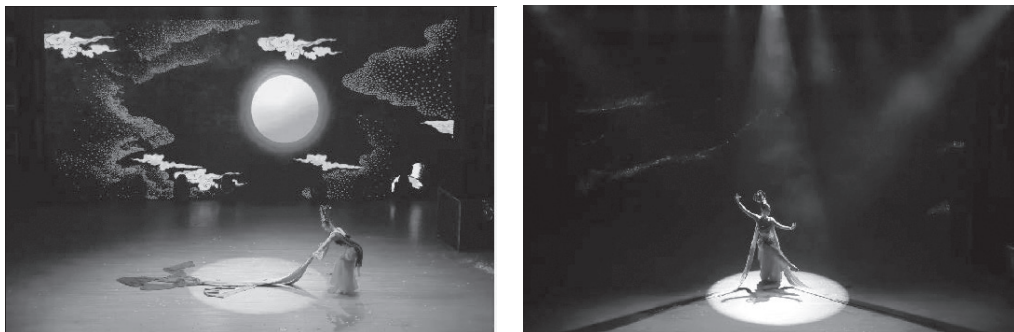

图 1-18 古典舞《敦煌飞天》剧照

(续表)

(三) 观看纪录片

《影响世界的中国植物》(图 1-19)是一部全面展现植物世界的自然类纪录片,是一件美轮美奂的艺术作品。请学生在课余时间自主安排进行观看,走进植物世界,了解植物如何滋养人的生命、塑造人类文明、改变人类世界,用心感受植物的力量。

图 1-19 《影响世界的中国植物》

活动实施记录

活动心得