

免费提供
精品教学资料包
服务热线: 400-615-1233
www.huatengzy.com

高等院校公共基础课系列教材

大学美育

主编 杨丽 李艳霞

中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

高等院校公共基础课系列教材

主编 杨丽 李艳霞

从艺术到影视，全面展示美的真谛

从感受到体验，重点强化美的实践

从图文到视频，恣意畅享美的世界

ISBN 978-7-5636-7086-4

定价: 45.00元

策划编辑: 师丽华
责任编辑: 张 廉 刘洪恩
封面设计: 刘文东

中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

高等院校公共基础课系列教材

新标准教材

DAXUE MEIYU

主 编 杨 丽 李艳霞
副主编 叶培结 万弋琳

中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

山东·青岛

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 杨丽, 李艳霞主编. -- 青岛: 中国石油大学出版社, 2021. 8(2023. 12 重印)

ISBN 978-7-5636-7086-4

I. ①大… II. ①杨… ②李… III. ①美育-高等学校-教材 IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 146110 号

如有印装质量问题, 请与中国石油大学出版社发行部联系。
服务电话: 400-615-1233

书 名: 大学美育

DAXUE MEIYU

主 编: 杨 丽 李艳霞

策划编辑: 师丽华

责任编辑: 张 廉 刘洪恩

责任校对: 马振法

封面设计: 刘文东

出 版 者: 中国石油大学出版社

(地址: 山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 邮编: 266580)

网 址: <http://cbs.upc.edu.cn>

电子邮箱: uppbok@upc.edu.cn

排 版 者: 华腾教育排版中心

印 刷 者: 三河市骏杰印刷有限公司

发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 010-88433760)

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张: 15.5

字 数: 321 千字

版 印 次: 2021 年 8 月第 1 版 2023 年 12 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5636-7086-4

定 价: 45.00 元

PREFACE

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育在培养人才和开发人的智力中，有着专业教育和其他课程教育无法替代的作用。美育能培育人“慢下来”的能力，培养求真、向善、向美的“气质”与“眼光”。2019年3月，中华人民共和国教育部印发《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（教体艺〔2019〕2号，以下简称《意见》）。《意见》指出，高校美育工作应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，坚持明德引领风尚，落实立德树人根本任务，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、塑造美好心灵，切实改变高校美育的薄弱现状，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，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。高校美育要以艺术教育的改革发展为重点，紧紧围绕高校普及艺术教育、专业艺术教育和艺术师范教育三个重点领域，大力加强和改进美育教育教学。

提高学生的审美和人文素养，全面加强和改进美育是高等教育当前和今后一个时期的重要任务。党的十八大以来，我国高校美育工作取得可喜的进展，美育的育人导向更加凸显，结构布局不断优化，课程建设稳步推进，美育活动丰富多彩，资源保障持续向好。为了适应教育改革发展要求，构建德智体美劳全面培养的育人体系，满足广大青年学生对优质丰富美育

PREFACE

资源的期盼，编者编写了这本《大学美育》。

本书有以下特点：

（1）内容丰富，全面展现美的真谛。本书从美的根源和美的本质谈起，详尽地讲解各种审美活动，全面描述美的内容，包括美与美育、审美活动、艺术之美、书法之美、文学之美、自然之美、生活之美和影视之美，有利于培养学生的审美能力，帮助学生树立正确的审美观。

（2）栏目多元，创新审美体验。本书设置单元导语、感受美、认识美、欣赏美、体验美等栏目。单元导语简要梳理本单元主要内容，提纲挈领。感受美、认识美、欣赏美、体验美栏目符合学生的认知规律，能加深学生对美的认知与体验。

（3）语言简洁，图文并茂。本书讲解深入浅出，语言简洁，通俗易懂，生动活泼，有利于培养学生的审美意识，使学生产生积极的生活情趣和审美追求，从而促使其人格不断完善。

（4）配备智慧学习平台，资源丰富。本书配有精美的课件，同步上架智慧学习平台，使学生在听、说、读、写中领略美的世界，陶冶情操，获得充分的审美享受。

本书由杨丽、李艳霞任主编，叶培结、万弋琳任副主编。

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

CONTENTS

【第一单元】

情感的律动：美与美育

第一节 美的本质与特征	2
第二节 美的形态与美感	9
第三节 美育的任务与作用	18

【第二单元】

心灵的感知：审美活动

第一节 审美活动的内涵	25
第二节 审美活动的过程	32

【第三单元】

优雅的旋律：艺术之美

第一节 古老的绘画艺术	38
第二节 永恒的雕塑艺术	58
第三节 自然的建筑艺术	72
第四节 优雅的音乐艺术	86
第五节 多彩的舞蹈艺术	98
第六节 独特的戏剧艺术	105

CONTENTS

【第四单元】

117

舞动的线条：书法之美

第一节	中国书法发展概况	118
第二节	中国书法的审美标准	131

【第五单元】

138

人生的映像：文学之美

第一节	中国古典文学概览	139
第二节	文学的审美要点	152

【第六单元】

165

千年的咏叹：自然之美

第一节	自然美的形态	166
第二节	自然美的要素	175
第三节	自然美的特点	182

CONTENTS

【第七单元】

189

极致的精彩：生活之美

第一节 多姿多彩的服饰	190
第二节 异彩纷呈的饮食	205
第三节 返璞归真的器物	213

【第八单元】

225

声光的世界：影视之美

第一节 电影之美	226
第二节 电视之美	232

参考文献

239

第一单元

情感的律动：美与美育

※ 单元导语 ※

什么是美？千百年来，人们对美的探索从未停止。乍看起来，美好像是一个简单的概念，但美又可以有很多方面。美不只是抽象的理论，还是感性的欣赏及对人生的体验和感悟。

美育能够提升人的精神境界，使人进入一种超越自我之见、超越功名利禄之境，获得幸福圆满；美育能够陶冶人的情操，使人的情感从弱转强，从薄转厚，给人的高尚行为以推动力；美育能够弥补其他学科的不足，给人以情感的抚慰。

人生最大的乐趣是创造美、发现美。法国著名艺术家罗丹（Rodin）说过：“生活中不是缺少美，而是缺少一双发现美的眼睛。”沉稳的静景是凝固的美，欢快的动景是流动的美；流畅的直线是直爽的美，优雅的曲线是婉转的美；喧闹的城市是繁华的美，宁静的乡村是清幽的美。美可以是烟雨朦胧的水墨山水画，可以是洒脱飘逸的字体，可以是广袖长衫的汉服，可以是古朴典雅的古建筑……带上一双不再挑剔的眼睛和一颗宁静的心，仔细观察，你会有不同的收获。

第一节

美的本质与特征

感受美

山居秋暝^①

[唐] 王维

空山新雨后，天气晚来秋。
明月松间照，清泉石上流。
竹喧归浣女，莲动下渔舟。
随意春芳歇，王孙自可留。

王维诗画兼长，极具天赋，他用画意作诗，凭诗情绘画，使山水诗与山水画互为渗透，融二为一。苏轼曾这样评价：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”王维把唐代山水诗提升到了一个新的美学高度。

这首《山居秋暝》是王维山水田园诗的代表作之一，主要描绘了秋雨初晴后傍晚时分山村的旖旎风光和山居村民的淳朴风尚，表现了诗人归隐山林后怡然自得的满足心情。空山新雨后，秋意渐凉，明月映照松林间，清泉汨汨流动，浣女归来笑声回荡林间，渔船穿梭在荷花丛中，这些景象和谐完美地融合在一起，似一支恬静优美的乐曲，又似一幅清新秀丽的山水画。全诗清新自然，“空山”“明月”“翠松”“清泉”“浣女”“渔舟”等意象组成了一幅清新、宁静、富有山村生活气息的秋夜图，表达了诗人对远离尘俗、回归乡村质朴生活的向往。细细体会其中的意境，会让人产生一种悠然清净的感觉。

^① 选自《唐诗三百首》，顾青编注，中华书局2016年版。

认识美

一、美的本质

“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）被感知的存在是美的前提

在美学研究中，“美”有三层含义：第一层是指具体的审美对象，即“美的东西”；第二层是指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；第三层是指美的本质和美的规律。

从最基本的词义学上分析，无论是汉语还是拉丁语、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，也可以是感觉上的满足。某些客观事物能够满足人们某种主观需求，这个客观事物的外部形态就会使人在主观上感觉到某种美。这些客观事物是人们产生美的基础，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似无的幽香会让人不禁联想到坚忍高洁、铁骨冰心的精神，如图 1-2 所示。

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

在一定意义上讲，美是人们对某种事物的感觉，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愉悦感受，包括事物在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，不能够满足自己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。这就是为什么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根本原因。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起来。

二、美的特征

美的特征主要表现为形象性、感染性、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（G.W.F. Hegel）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。”这从一定程度上说明，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。峨眉山的秀离不开那四季苍翠的茂盛植被，离不开那飘忽于山峦间的云雾，离不开那深厚的人文底蕴。峨眉山雨量充沛，海拔高，整座山常年笼罩在云雾之中，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，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，那江南水乡（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

随着人类实践活动的深入，美不仅仅是客观存在的，还会不断地展现新的面貌。美是人类本质力量的显现，人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出现新的形象，创造出新的美景。

欣赏美

一、过程之美

诺贝尔医学奖获得者班廷（Banting）说过：“人生最大的快乐不在于占有什么，而在于追求什么的过程。”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，但每个人经历的过程是不一样的。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起自己的美，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（yòu）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”，表现了当时名士任情率性的风度和一种乐观、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人生历程。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；正是因为有这些缺憾，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，充斥着知性、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。

1. 感悟仿写

阅读《〈兰亭集〉序》(图 1-8), 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。

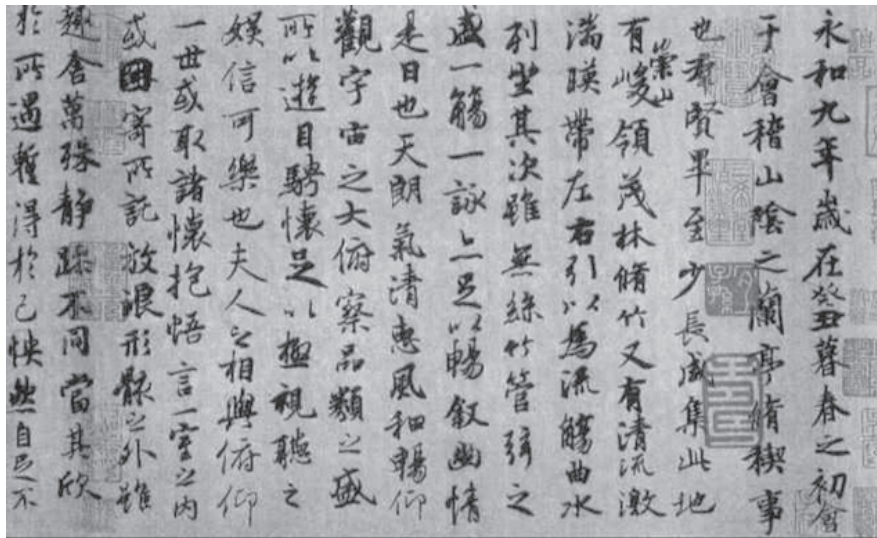

图 1-8 《〈兰亭集〉序》临摹本(局部)

示例

因为短暂, 人生中一切欢乐和美好的东西才更显得珍贵。一个人只要认真思考过死亡, 不管是否获得使自己满意的结果, 都会形成一种豁达的胸怀。他就像是把人生的边界勘测了一番, 看到了人生的生命和限度, 在沉浮尘世时, 也能跳出来对自己加以审视; 他固然有自己的追求, 但不会把成功和失败看得太重要, 因而能够做到快乐时不忘形, 痛苦时不失态。

2. 美文训练

“人在风景中, 人也成了风景; 心中有风景, 世界就在心中。”大自然充满了运动和生命, 富有蓬勃生机。大自然总有一种场景能振奋你, 总有一种力量能教化你。美无处不在, 请你以《校园的秋天》为题, 写一篇情景交融的散文, 通过对景物的描写, 表达喜悦或惆怅等情感, 字数不少于 800 字。

第二节

美的形态与美感

感受美

琴^①

（作者不详）

知音一曲百年经，荡尽红尘留世名。
落雁平沙歌士志，鱼樵山水问心宁。
轻弹旋律三分醉，揉断琴弦几处醒？
纵是真情千万缕，子期不在有谁听？

在中华民族的艺术长廊里，琴棋书画与人的关系最为密切，这些是中国古代士人追求完美人格、诗性人生和雅致生活的一种方式。古人常言：人生七大雅事——琴、棋、书、画、诗、酒、茶。“丝桐合为琴，中有太古声。”古琴（图 1-9）在琴棋书画中被列为首位，在中国古代士人生活中，有着举足轻重的地位。深谙琴道是君子修养的高级境界，琴音所传递的淡泊之音和太古之声，与士人物我两忘、天人合一的精神境界高度契合。古人在抚琴时，往往要焚香，保持平和、中正。

《列子·汤问》中记载：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在登高山，钟子期曰：‘善哉，峨峨兮若泰山！’志在流水，钟子期曰：‘善哉，洋洋兮若江河！’伯牙所念，钟子期必得之。”由于钟子期能深刻地领会伯牙所弹奏乐曲的内涵，因此两人成了知音，成就了一段千古佳话。

《高山流水》起部曲调节奏明朗，情绪活泼轻快，清澈的泛音抒发了一种在深山茂林息心静听的愉悦心情；承部绵延不断富于歌唱性的旋律，听起来就像点滴泉水聚成淙淙的细流；转部汇聚复杂的演奏技巧，形象地描绘出流水的澎湃之势，让人产生“乘危舟穿巫峡”的惊心动魄之感；合部的速度和力量更快、更强，用泛音演奏，终结全曲。《高山流水》全曲形象生动、气势磅礴，是一曲对祖国壮丽河山的颂歌。

① 选自《时代青年（悦读）》的《古人的雅致》，2017年第7期。

图 1-9 古琴

认识美

一、美的形态

由于美的形态具有多样性和复杂性，以及人们对美的本质和特征有着不同的理解，所以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（Hutcheson）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”；德国的黑格尔将美分为“自然美”和“艺术美”。还有很多其他分类标准，不再一一列举。

根据审美现象的存在状态、存在方式及美的本质的表现所具有的共同特点，人们把形形色色的审美对象分为艺术美、书法美、文学美、自然美、生活美、影视美六种形态。

（一）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，而是生活中的美经过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、娱乐身心、认识生活、宣传教育、净化灵魂等作用。

微课
美学流派简介

图 1-10 个性建筑

图 1-11 《富春山居图》(局部)

(二) 书法美

书法是汉字的书写艺术，是中国最具传统文化色彩的艺术形式之一，它根植于中国传统文化的土壤，是中国传统文化的精粹，那浸染着墨色芬芳的一撇一捺早已深深地融入中华民族久远的血液之中。汉字在漫长的历史发展过程中，一方面起着思想交流、文化继承等重要的社会作用，另一方面形成了自身独特的造型艺术。书法美主要表现为形体美和神韵美。书法的形体美是指可视的线条美、结构美、章法美，具有强烈的观瞻性；书法的神韵美是指书写文字的时候自然融入的作者的精气神。书法家王羲之认为，字是书者人品的写真，从字中可以看出作者的性格、审美和品德，好的书法作品是可以感染人的。例如，唐代书法家欧阳询的《张翰帖》(图 1-12)书写不张扬、不夸张，表现出足够的严谨和内敛，这与其本人敦厚老实的性格有关。唐代的书法家张旭嗜酒，作书每每大醉，高呼狂叫，甚或以发濡墨，人称“张颠”。他以王书为基底，又得法于张芝，发展了传统的草书，开创了草书的全新境界(图 1-13)，使抽象的线条结构成为表达其思想感情的一种手段。

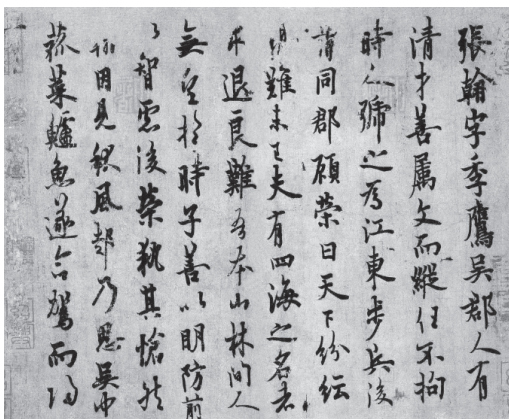

图 1-12 《张翰帖》

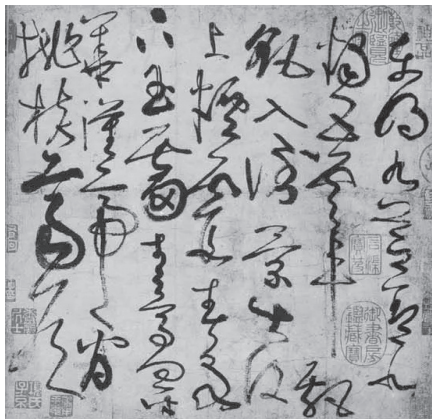

图 1-13 《古诗四帖》局部

（三）文学美

文学是一种艺术，演绎着人们的各种思维、情感等心理活动，可以用诗歌、散文、小说、戏剧进行粗略概括，是以语言符号为媒介创造出富有审美意蕴的形象艺术。文学美是指从美学角度对文学进行欣赏，将文学艺术作为对象，从审美关系出发，研究美、丑、崇高等审美范畴和人的审美意识、美感经验，以及美的创造、发展规律。文学美主要在于思想与感情的真实流露，加以文字完美地表达，它既包括语言本身具有的音韵、词义、修辞、语法等美的元素，又包括文学作品中蕴含的思想、形象、意境等美的元素。

生活中很平常的景象进入文学作品中就会变成美景。例如，南宋诗人叶绍翁的名篇《游园不值》就描写了诗人春日游园所见所感，乡间农舍、静寂家园、矮墙环围、柴扉紧闭、红杏盛开……这些都是普通平常的景象，诗人却用一句“春色满园关不住，一枝红杏出墙来”，让这些景物呈现出一幅意象鲜明、春意盎然的画面。

（四）自然美

自然美是指客观世界中自然事物（图 1-14）和自然现象（图 1-15）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 1-14 秋天的枫叶

图 1-15 冬季的雪

（五）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人们的创造智慧，融入了人们的审美思想，带给人们更加强烈的审美体验，能够激发人们的生活热情、坚定人们的生活信念。

（六）影视美

影视艺术是极具活力的一门艺术，融合了文学、音乐、美术、表演等多种艺术元素，以现代科技手段作为技术支撑，具有极强的艺术感染力。影视艺术利用光线、色彩、影像等，对自然美加以提炼、升华，给观众以视觉美的体验。影视艺术能够使观众获得充分的审美感受，使观众受到道德教育、精神鼓舞、思想启迪，以开阔视野，发展想象力，提高审美能力。

二、美感

通俗地讲，美感是指人对美的感受或体会，由于个人感知能力、社会实践参与程度等不同，所以每个人具有的美感能力是不同的。不同时代、阶级、民族、地域的人拥有不同的美感，不同文化修养、个性特征的个体也会表现出美感的差异。

美感是一种极其复杂的心理活动过程，是人在审美活动中对美的主观反映、感受、欣赏和评价。面对蓝天白云、鸟语花香时，你会觉得自然很美；面对荷兰画家凡·高的画作时，你会觉得绘画很美；面对危难中逆行的英雄时，你会觉得人性很美。美感主要包括感知、想象、理解、情感等基本要素。

（一）感知

感知是感觉和知觉的总称，是人的意识对内外界信息的觉察、注意等一系列过程。感觉是人们心灵的第一触觉，是美感形成的感性起点。对于美的事物人们应通过感觉去把握它们的形、色、声等。只有充分发挥人的感官器官的作用，人们才能获得丰富的审美感受，可以说，感觉是人对外界事物的个别属性的反映。

知觉是在感觉的基础上形成的，是多种感觉的综合活动，是人们对事物的各种属性及各部分相互关系的综合、整体反映。在审美活动中，人们通过知觉多层次、多角度、完整地表现审美对象，并能将这种感知引向情感体验。例如，在欣赏东汉的青铜雕塑《铜奔马》（图 1-16）时，可以感到这具雕塑矫健俊美，别具风姿。它昂首嘶鸣，躯干壮实，四肢修长，腿蹄轻捷，三足腾空，一足踏龙雀，将一匹凌云飞驰、骁勇矫

健的天马表现得淋漓尽致，体现出了汉代奋发向上、豪迈进取的精神。这个欣赏过程综合了视觉的实体感、空间感等，使人产生情感体验。因此，只有充分调动起多种感官，才能使人们对审美对象形成一个完整的印象。

图 1-16 《铜奔马》

（二）想象

美感中理性认识与情感体验的和谐统一是在想象中实现的。苏联作家高尔基认为：“想象是赋予大自然的自发现象与事物以人的品质、感觉，甚至还有意图的能力。”美感中的想象能突破感知的时空限制，拥有无限的精神空间。在这个精神空间里，经验、规律、对立、矛盾等都不存在，想象可以获得无限的创造性和超越性。

“思接千载，视通万里。”想象就是再现记忆中的印象或是对印象加以扩大或组合的过程。想象具有宽广的内容，它可以以无为有，以假为真；可以把美的对象中概括性、抒情性的内容想象成更为丰富、更为多样的具体形象，以促进美感的深入发展。在想象的世界里，白发可以三千丈，飞流可以三千尺；植物可以有思想，动物可以有语言。想象开辟了审美的无限可能，想象越活跃，情感体验就越丰富，精神上收获的审美感受也越强烈。

（三）理解

美的事物不仅有具体的感性形式，还隐藏着深刻的含义。理解是美感的导向和规范，是审美认知活动的高级阶段，是主体对感受到的事物特性进行理性分析，从而掌握其深刻内涵、体验其美的内在心理过程。在审美过程中，如果不能积极发挥理解的作用，就不能把握审美对象的内在本质和意义。

对审美对象的理解主要表现为对事物的形式和意味的直觉把握，领悟事物的某些

意义，体验事物内在的、丰富的情感。每一种美都有其独特的表现手段、表现技法、表现程式等。例如，摄影（图 1-17）需要把握构图、光线、影调、色彩等技巧，彩铅绘画（图 1-18）需要把握运笔、配色、叠色等技巧，京剧需要把握程式、脸谱、唱腔、道具等形式。

图 1-17 瀑布摄影作品

图 1-18 彩铅绘画作品

（四）情感

在美学史上，对审美情感的产生、性质、功能有不同的解说。南北朝时的刘勰认为：“人禀七情，应物斯感，感物吟志，莫非自然。”人具有各种各样的情感，受了外物的刺激，便会产生一定的感应。审美情感既受审美对象的制约，又受感知和意象的制约。亚里士多德认为，审美情感由习惯和艺术熏陶养成，并可影响他人，悲剧、喜剧可唤起人的怜悯、恐惧、欢欣、狂喜的情感和情绪，使人的情感得到陶冶和净化，获得精神享受。概括地讲，审美情感是指审美主体在审美活动中持有的浓厚情感，是审美主体对审美对象是否满足自己精神需要及对自己进行内省所形成的主观体验和态度。审美情感主要以触景生情、移情于物等方式呈现在审美活动中。

触景生情是指受到眼前景物的触动，引起联想，产生某种感情。“风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声”是诗人被眼前景象引发了情思深苦的绵长心境，“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟”是诗人被眼前景象感动而作，“人世几回伤往事，山形依旧枕寒流”是诗人因眼前景象而引发对历史兴亡的伤心慨叹。

移情于物是指审美主体将自我感觉、情感和生命移植到审美对象上，是借它物表达自己内心的情感，以制造出较为浓厚的情感氛围。“感时花溅泪，恨别鸟惊心”是诗人将情感寄托于花鸟；“露从今夜白，月是故乡明”是诗人将思乡之情移到露色和月光上，用被感染了的露色和月光衬托诗人思乡的情绪，使事人一体，从而更好地表达了

诗人思乡的强烈感情。

欣赏美

一、古筝之美

古筝(图 1-19)是中国汉民族传统乐器中的筝乐器,属于弹拨乐器。古筝音色优美、音域宽广、演奏技巧丰富,具有相当强的表现力,深受广大人民群众喜爱,历经几千年而不衰。

图 1-19 古筝

古筝的统一规格为长 1.63 米, 21 弦。古筝的面板大多采用河南兰考的桐木制造, 框架为白松, 筝首、尾、四周侧板多采用红木、老红木(缅甸枝)、金丝楠木、紫檀等名贵木材, 古筝的音质取决于面板和琴弦, 周边用料对古筝的音色略有改善, 以老红木、紫檀、金丝楠木为佳。

古筝有典雅的形制和装饰。东晋诗人顾恺之在《筝赋》中用“华文素质, 烂蔚波成”“玄漆絨响, 庆云被身”描述古筝上绘着华丽的祥云纹饰图案。根据装饰物不同和形制特点, 筝可分为钿筝、宝筝、金筝、银筝、瑶筝、锦筝、云和筝、玳瑁筝、绿云筝等, 还有玉雕筝、木雕筝、石雕筝、贝雕筝、骨雕筝、点螺筝、雕漆筝、彩绘筝、浮雕筝、红木筝、楠木筝、紫檀筝等。

筝乐是极具感染力的。南朝梁简文帝萧纲在形容筝乐的感染力时说: “听鸣筝之弄响, 闻兹弦之一弹, 足使游子恋国, 壮士冲冠……鲟鱼游而不没, 白鹤至而不归。”著名的古筝曲有《高山流水》《平沙落雁》《梅花三弄》《汉宫秋月》《阳春白雪》《渔舟唱晚》等。古朴淡雅的《高山流水》以沉稳的音调、含蓄的音色, 描绘了“峨峨兮若泰山, 洋洋兮若江河”的内心感悟;《平沙落雁》以悠扬流畅的曲调, 通过时隐时现的雁鸣,

微课
《高山流水》
古筝曲欣赏

描写雁群在空际盘旋顾盼的情景；《梅花三弄》通过梅花的洁白芬芳和耐寒等特征，借物抒怀，来歌颂具有高尚节操的人；《汉宫秋月》主要表达了古代宫女哀怨悲愁的情绪及一种无可奈何、寂寥清冷的生命意境；《阳春白雪》以清新流畅的旋律、活泼轻快的节奏，生动表现了冬去春来、大地复苏、万物向荣、生机勃勃的初春景象；《渔舟唱晚》主要描绘了在美景如画的湖面上，渔民悠然自得、满载而归的喜悦心情，以及夕阳映照下的万顷碧波中渔船随波渐远的优美景象。

二、箫之美

箫（图 1-20）是一种非常古老的吹奏乐器，一般由竹子制成，也有玉制、铜制的箫，吹孔在上端，有六孔箫与八孔箫之分。1987 年，河南贾湖出土了文物“贾湖骨笛”。据考证，其与现代的箫有惊人的相似，经过 ^{14}C 鉴定，距今已有 8 000 多年的历史。

图 1-20 玉箫

从古至今一直不乏有关箫的典故，如“箫史吹箫引彩凤”“张良吹箫散楚兵”“苏东坡赤壁听箫”等。古代的大文豪、大诗人也不吝美言，如唐代诗人李白的《凤凰曲》《忆秦娥》、王之涣的《出塞》、杜牧的《寄扬州韩绰判官》，宋代诗人苏轼的《赤壁赋》，等等。

箫的音色圆润轻柔，幽静典雅，适于独奏和重奏。清代诗人袁枚在《随园诗话》中有言：“箫来天霜，琴生海波。”这里将箫的音质形容得如同霜打一般清冷，别具一格。箫的韵味美表现在其内在、含蓄的品格上，表达的情感有一种淡然的智慧。箫的音调娴静、淡雅，旋律自然、飘逸。吹箫之时，应保持一种平和、安宁的心境，寻找那种似在深山幽谷的空明感，只有这样，才能吹出更美妙的声音。

体验美

1. 聆听经典

(1) 网络下载中国古典古筝名曲, 选择合适的环境, 静心聆听, 感受古筝的魅力。

(2) 参加一场国乐音乐会, 零距离感受传统艺术的魅力。

2. 摄影大赛

以“发现身边的美”为主题, 在班级举办一次摄影大赛。作品不局限于风景美, 可以是身边不一样的美, 有内涵有深意的“美”。照片可以是风景、人文、建筑、艺术、抽象等; 视频可以是延时摄影、慢动作等, 凡是能展现“美”的作品均可。要求: 时长 5 分钟以内, 短视频需要附带背景音乐, 可用专业软件及视频编辑器, 也可用手机软件制作。

第三节

美育的任务与作用

感受美

2016 年 1 月 29 日晚, 由陕西省文化厅(现陕西省文化和旅游厅)监制出品、陕西省歌舞剧院制作完成的原创大型舞剧《丝绸之路》(图 1-21)在西安首演。

风格独特的舞蹈、自由灵动的音乐与飞沙曼舞的舞台呈现相结合, 通过对历史人物的写意式提炼, 共同营造出雄奇神秘、灿烂迷人的丝路图景。故事从行者开始, 他走过荒漠, 在丝绸之路不断前行, 和市者、使者、护者、和者、游者相遇, 那些被黄沙和时间淹没的辉煌被重新点燃。尤其是“沙漠”场景, 剧中人物在黄沙中起舞, 那漫漫黄沙、声声驼铃凸显了“丝路”的神秘与艰险。

这是一个由一系列隐喻构成的象征舞剧(图 1-22), 有别于以往惯性思维或者既定经验中的舞剧样式, 更富有现代艺术流派的某些特征。整个舞剧呈现出写意、浪漫、抒

情、唯美的艺术风格，美妙绝伦的演绎、独具匠心的设计带给观众一场华丽饱满的精神盛宴，具有一种精神与灵魂的引领作用，让观众在海市蜃楼、触摸梦幻中穿越遥远的时空，享受无限遐想，飞越绝美的神奇。

图 1-21 《丝绸之路》宣传海报

图 1-22 《丝绸之路》剧照

认识美

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需要，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，用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。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弱点。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，对于美与丑的标准也是模糊的，对什么是美容易产生错觉；在强烈好奇心的驱使下，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。这类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，培养学生敏锐感觉能力的同时，还应着重发展他们高尚的审美情感，培养他们审美的比较及分析能力、审美的想象和联想能力，以便更好地塑造艺术形象。

（二）提高学生审美能力

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，以培养他们审美的能力。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和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，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。

欣赏美

飞天之美

敦煌莫高窟被誉为世界瑰宝，是一片艺术与人文的圣地，“在敦煌，连风都是艺术”。飞天壁画（图 1-23 和图 1-24）是敦煌莫高窟的名片，是敦煌艺术的标志，是中国传统文化与理想情操相结合的艺术再现，表现着人们心中美好的形象和愿望。

图 1-23 飞天壁画（一）

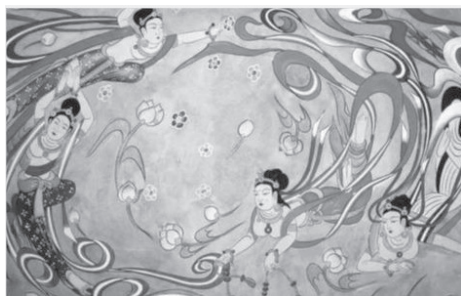

图 1-24 飞天壁画（二）

飞天的造型美主要表现为自然灵动的线条和连绵精巧的构图。每一个飞天都有着灵动的神态和迷人的韵律。飞天在云中穿梭时，丝带俊秀飘逸，笔墨线条鳞次栉比，充满音乐的韵律感。绘制时，水墨干湿画法使飞天画面呈现出虚实、远近的层次结构，深淡浓浅变化万千，整个形象极富细腻的质感。飞天首尾相连，色彩鲜艳明快，画面活泼，气势磅礴。每一个飞天在形态、表情、衣服、动作等方面皆有细微差别，或冯虚御风，或俯仰直冲，或翱翔盘旋，在给人强烈视觉冲击的同时，也给人一种和谐的美感。

飞天的服饰美。飞天穿的裙子长至脚踝，由不同颜色的双层面料制成，有的还绣有各色团花图案，并紧贴飞天的身体，极好地勾勒出飞天的身材。每个飞天身上都配有帔帛，这种帔帛缠绕在双臂之上，向后形成两个较大的圆环，尾端没入云彩之中，增添了飞天的动感。

飞天的色彩也很美。飞天的色彩原料繁多，配置巧妙，色彩斑斓，以调色、过渡色为主，通过颜色的深、浅、冷、暖增加整体的和谐美，使整个画面艳而不俗。在色彩涂抹方面使用多种着色手法，将色彩与笔墨线条有机结合，使每个飞天神态逼真，呼之欲出，灵动非凡。

体验美

1. 舞蹈欣赏

组织学生观看 2019 年春晚舞蹈《敦煌飞天》（图 1-25），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。

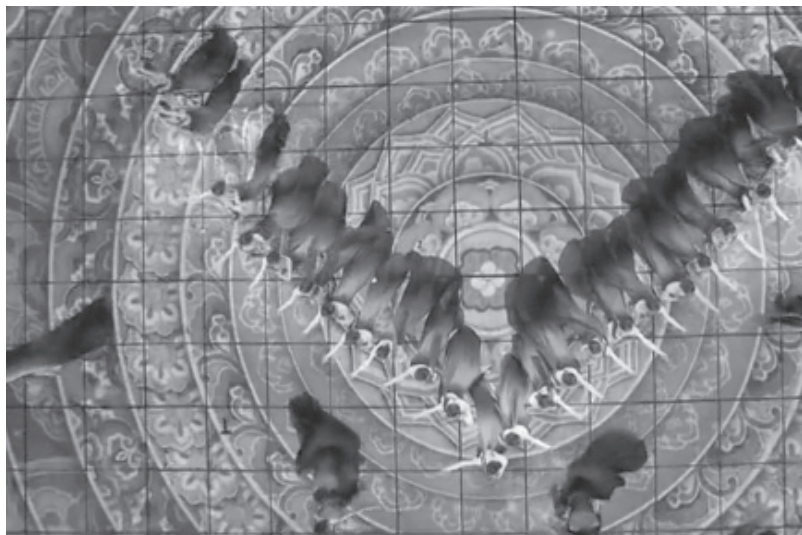

图 1-25 《敦煌飞天》舞台照

2. 手工艺创意大赛

组织班级开展手工艺创意大赛，作品主题及类型自选。要求主题鲜明，内容健康向上，构思巧妙，富有创造性，最好体现低碳环保的生态理念。作品从设计到完成必须是个人或团队亲自动手制作，不得购买成品参赛。作品类型可选择纸艺类、布艺类、编制类、串珠类、泥捏类、自主创新类及其他符合要求的类型。