

巍巍交大 百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

策划编辑 刘丽丽
责任编辑 胡思佳
封面设计 刘文东

全彩版

新形态创新教材
名师讲堂系列

大学美育

主编 赵强

大学美育

DAXUE MEIYU

大学美育

DAXUE MEIYU

主编 赵强

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

扫描二维码
关注上海交通大学出版社
官方微信

ISBN 978-7-313-31835-0

9 787313 318350 >

定价:59.80元

★ 服务热线: 400-615-1233

★ 配套精品教学资料包

★ www.huatengedu.com.cn

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

新形态创新教材
名师讲堂系列

大学美育

DAXUE MEIYU

主 编 赵 强

副主编 赵禹冰 吴洋洋

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书包括七个专题,分别是“大美的世界:审美之道”“造化的天地:自然之美”“诗意的栖居:生活之美”“人生的境界:人性之美”“匠心的演绎:艺术之美”“性灵的格调:辞章之美”“智慧的火花:科技之美”。本书各专题以专题导语开篇立意,在其下各课中又通过设置“美的印象”“美的历程”“美的体验”“美的升华”模块来谋篇布局。

本书既可作为高等院校美育类公共基础课程的教材,也可供相关人员作为参考之用。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 赵强主编. -- 上海 : 上海交通大学出版社, 2024. 12. -- ISBN 978 - 7 - 313 - 31835 - 0
I. G40 - 014
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20243KJ816 号

大学美育

DAXUE MEIYU

主 编:赵 强

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

印 制:三河市龙大印装有限公司

开 本:850 mm×1 168 mm 1/16

字 数:450 千字

版 次:2024 年 12 月第 1 版

书 号:ISBN 978 - 7 - 313 - 31835 - 0

定 价:59.80 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:15.25

印 次:2024 年 12 月第 1 次印刷

电子书号:ISBN 978 - 89424 - 997 - 5

版权所有 侵权必究

告读者:如您发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:0316-3655788

党的二十大报告指出：“育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是创新意识的教育。中华民族 5 000 多年的文明发展不仅形成了美育传统，也沉淀了美育精神。从远古时期的“先王乐教”到殷周时期的“诗教、乐教、礼教”，从孔子的“志于道，据于德，依于仁，游于艺”到苏轼的“宁可食无肉，不可居无竹”，其中一以贯之的是中华民族欣赏美、追求美、创造美，崇尚文质彬彬、悦情悦志、美善相合，践行育美德、育情志的美育传统。而月下独酌、登高望远、泛舟采莲、踏雪寻梅、郊外踏青、湖上泛舟、策马草原、吟风啸月、曲水流觞等更彰显出人们对美好生活的向往与实践。

2020 年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，该意见提出：“把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”美育作为学校教育的重要环节，越来越受到大众的关注。作为高等院校的公共基础课程之一，美育的主要任务是通过知识学习、作品赏析和艺术实践引导学生发现美、鉴赏美、创造美，帮助学生树立美的理想、涵养美的情操、形成美的品格、开创美的人生，从而实现以美育人、以美化人、以美培元的育人目标。这也是实现党的二十大报告提出的“围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国”的重要途径。

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、丰富的美育资源的期盼，我们编写了本书。由于美育涉及的范围比较广，美育又是一门通识课程，因此本书的内容选取以基础性、通俗性、经典性为原则。

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，详尽讲解各种审美活动，全面描述美的内容，包括审美之道、自然之美、生活之美、人性之美、艺术之美、辞章之美和科技之美七大专题，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) 设置导读及不同模块和栏目，加深学生的审美认知和体验。本书各专题以专题导语开篇立意，简要梳理本专题的主要内容，起提纲挈领的作用，专题下各课又设置了“美的印象”“美的历程”“美的体验”“美的升华”模块，模块中根据需要穿插了“美的视窗”“美言隽语”栏目，各部分内容层层递进，符合学生的认知规律，可加深学生的审美认知与体验。

(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，同时配有大量图片，有利于学生产生高雅健康的生活情趣和审美追求，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，学生可在多维度的学习过程中领略美的世界、陶冶情操，获得充分的审美享受。

本书由东北师范大学文学院的赵强教授任主编，赵禹冰、吴洋洋任副主编。在编写本书的过程中，编者参考了国内外大量文献资料，在此对相关作者表示衷心的感谢。

由于本书内容涉及面广，加之编者水平有限，不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

专题一	大美的世界：审美之道	1
	第一课 什么是美	3
	第二课 美育的作用及任务	11
	第三课 审美活动的过程	17
专题二	造化的天地：自然之美	25
	第一课 自然美的形态	27
	第二课 自然美的要素	36
	第三课 自然美的特点	43
专题三	诗意的栖居：生活之美	51
	第一课 服饰之美	53
	第二课 饮食之美	66
	第三课 器物之美	76
专题四	人生的境界：人性之美	87
	第一课 人之美	89
	第二课 人格之美	99
	第三课 人生境界与审美	106
专题五	匠心的演绎：艺术之美	115
	第一课 音乐艺术之美	117
	第二课 绘画艺术之美	131

第三课 雕塑艺术之美	146
------------------	-----

第四课 戏剧艺术之美	158
------------------	-----

专题六 性灵的格调：辞章之美	167
-----------------------------	-----

第一课 中国古典文学概览	169
--------------------	-----

第二课 文学的审美要点	190
-------------------	-----

专题七 智慧的火花：科技之美	201
-----------------------------	-----

第一课 古代科技成就	203
------------------	-----

第二课 科技美的发生	217
------------------	-----

第三课 科技美与人的生活	228
--------------------	-----

参考文献	237
------------	-----

专题一

大美的世界：审美之道

什么是美？千百年来，人们对美的探索从未停止。美不只是抽象的理论，也是人们感性的欣赏及对人生的体验和感悟。

美育能提升人的精神境界，使人进入一种超越自我之见、超越功名利禄之境，从而获得幸福圆满的感受；美育能弥补其他学科教育的不足，能陶冶人的情操，给人以情感的抚慰。

人生最大的乐趣是创造美、发现美。生活中处处都体现着美。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，可以是洒脱飘逸的文字，可以是广袖长衫的汉服，可以是古朴典雅的古建筑……如果我们能用一双发现美的眼睛和一颗宁静的心去仔细感受，那么我们会收获更多的美。

美的印象

山居秋暝

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。

《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心情。空山新雨后，天气渐凉，明月映照在松林间，清泉汩汩流动，浣女归来笑声回荡在林间，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，又似一幅淡雅、秀丽的山水画。全诗语言清新、自然，空山、明月、翠松、清泉、浣女、渔舟等意象组成了一幅淡雅、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。

王维诗画兼长，才情兼备。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。

美的历程

一、美的本质

“什么是美”这个问题是美学的基本理论问题之一，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、用不同的方法对这个问题进行了不懈的解答。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美学观，等等。由于美的现象广阔、复杂，审美评价因人而异，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。

（一）被感知是美存在的前提

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。

从最基本的词义学来分析，无论是汉语还是拉丁语、英语、法语、意大利语所说的美，都是指对人们的生活有意义、有价值的事物属性。从审美对象来看，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的情感体验，并促使人的精神发生积极变化的事物属性。这种积极的情感体验可以是情感上的愉悦，也可以是身心上的舒适，还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，当客观事物不存在时，其能表现出的个性美也会随之消失。例如，当雨后的黄山出现云海奇观（见图 1-1）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；当冬季干枯的梅树枝丫上花朵绽放（见图 1-2）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。

美言隽语

从美的事物中找到美，
这就是审美教育的任务。

——席勒《审美教育书简》

图 1-1 黄山云海奇观

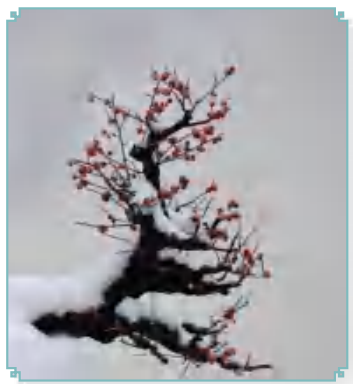

图 1-2 傲雪寒梅

（二）感官体验是感知美的手段

从一定意义上来说，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，包括事物结构的和谐与新奇，鲜花色彩的绚丽多彩，音乐旋律的美妙、动听，大自然的鬼斧神工，等等。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，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；等等。

（三）美是人类社会发展的产物

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相联系。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而另一些人认为不美，人们过去认为美的事物而现在认为不美的根本原因。美是一种社会现象，是人类社会发展的产物，必然会受到人们的社会生活的制约。因此，美是随着人类社会的发展而不断丰富和发展的。

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》中对“美”的解释是：“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的面前。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，这里山脉连绵、千岩万壑、瀑布飞流、溪流潺潺，远观与近看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（见图1-3），离不开那深厚的人文底蕴。由于峨眉山雨量充沛、海拔高，因此峨眉山整座山常年笼罩在云雾之中，犹抱琵琶，如梦如幻，秀韵十足。

图1-3 峨眉金顶

（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，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，遥望辽阔的大海、倾听海浪的声音、看水天相接处的云卷云舒（见图 1-4）时，内心会不自觉地涌起壮美的情感，感到心旷神怡；当人们诵读唐代诗人张继的《枫桥夜泊》时，那江南水乡幽静的环境（见图 1-5）好像就在眼前，夜色衬托下的江南幽寂、清冷，诗中虽未直接提及乡愁，却句句都写乡愁，让人领略到一种情味隽永的诗意美。

图 1-4 海天相接

图 1-5 江南水乡

（三）创造性

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，更具魅力，更富生机。

人类创造出的优秀艺术作品或新的形象给人美的享受，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；园林美把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呈现出来，表达了一定的审美情趣和人生理想。

美的视窗

美的根源何在？马克思主义实践论指出，人类通过劳动实践，在创造世界的同时创造了自己。例如，《德意志意识形态》（马克思和恩格斯合著）、《1844年经济学哲学手稿》（马克思著）、《自然辩证法》（恩格斯著）等论著中揭示劳动是人类走出动物界的“第一个历史活动”的事实，《资本论》（马克思著）中阐述了人类在“改变自然时，也就同时改变他自身的自然”的思想，《劳动在从猿到人转变过程中的作用》（恩格斯著）等著作中提出了“劳动创造人”“劳动创造美”等观点。

由此看来，美根源于劳动。马克思主义的一个最基本原理是劳动创造世界、创造一切。因此，美也毫不例外是劳动实践创造的。从人类进化发展的历史来看，在人类进化发展的最初阶段，人和其他一切动物一样，是自然的一部分。但是，为了生存，人在实践活动中逐渐进化，手和脑得到了发展，产生了思维和语言。与此同时，人的其他感觉器官也得到了发展。这样，人就从自然中分化出来，成了能够对自然进行改造的自然的对立面，成了自然的异化力量，成为一种新的族类存在物。

三、美的分类

由于美具有多样性和复杂性，人们对美的本质和特征也有着不同的理解，因此不同学者对美的划分各有不同。例如，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；英国美学家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；德国哲学家黑格尔将美分为自然美和艺术美。

根据美涉及的领域划分，美可分为自然美、生活美、人性美、艺术美、科技美等形态。

四、美感的要素

通俗来说，美感是指人对美的感受或体会。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。例如，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。

由于每个人的感知能力、社会实践参与程度等不同，因此每个人对美的感受能力是不同的。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不同的美感。

美感主要包括感知、想象、理解、情感等基本要素。

（一）感知

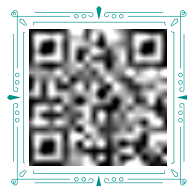
感知是感觉和知觉的总称，是人的意识对内外界信息的觉察、注意等一系列过程。感觉是人

们心灵的第一触觉,是美感形成的感性起点。对于美的事物,人们通过感觉去把握它们的形、色、声等。只有充分发挥人的感官的作用,人们才能获得丰富的审美感受。

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

图 1-6 铜奔马

视频
铜奔马

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、完整地感觉审美对象,并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》(见图 1-6)时,可以感到奔马的矫健俊美,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,一足超掠飞鸟,将凌云飞驰、骁勇矫健的风姿表现得淋漓尽致,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,人们只有充分调动起多种感官,才能对审美对象形成一个完整的印象。

(二) 想象

人们在感受美的过程中,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——这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,想象可以获得无限的创造性和超越性,经验、规律、对立、矛盾等都不存在。

“思接千载,视通万里。”想象就是再现记忆中的印象或者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,也可以把审美对象中概括性、抒情性的内容想象成更为丰富、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,一个人的想象越活跃,情感体验就越丰富,精神上收获的审美感受也就越强烈。

(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。理解审美对象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、体验其美的内在的心理过程。在审美过程中,人们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、丰富的情感。每一种美都有其独特的表现手段、表现技法和表现程式等。例如,摄影需要把握构图、光线、影调、色彩等方面的技巧,彩铅绘画需要把握运笔、配色、叠色等方面的技巧。

（四）情感

在美学史上，人们对审美情感的产生、性质、功能有不同的解说。南北朝时期文学家刘勰认为：“人禀七情，应物斯感，感物吟志，莫非自然。”说的是，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，悲剧或喜剧可唤起人的怜悯、恐惧或欢欣、狂喜的情感，使人的情感得到陶冶和净化，获得精神享受。概括来说，审美情感是指审美主体在审美活动中产生的情感，是审美主体对审美对象是否满足自己的精神需要及对自己进行内省后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而引起联想，产生某种情感。“风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声”表达诗人由眼前景物引发出思念家乡的感情，“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟”表达诗人由眼前景物引发了对春回大地的赞美和对生活的热爱之情，“人世几回伤往事，山形依旧枕寒流”表达诗人由眼前景物引发出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，借他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，用露色和月光衬托诗人的思乡情绪，使事、人一体，从而更好地表达诗人强烈的思乡之情。

美言隽语

春山烟云连绵，人欣欣；夏山嘉木繁荫，人坦坦；秋山明净摇落，人肃肃；冬山昏霾翳塞，人寂寂。

——郭熙《林泉高致》

美的体验

过程之美和缺憾之美

一、过程之美

诺贝尔奖获得者、加拿大医学家班廷说：“人生最大的快乐不在于占有什么，而在于追求什么的过程。”例如，在运动赛场上，对于运动员来说，其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。

中国古代不乏深谙过程之美的人。例如，《世说新语》中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。对于人的一生而言，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，星有闪耀与陨落，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；正因为有这些缺憾，才更能显示出生命的真谛。

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。例如，“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；等等。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的光彩。

美的升华

思考与练习

- (1) 选择一个合适的环境静心聆听中国古典古筝名曲，感受古筝艺术的魅力。
- (2) 聆听一场中国民族音乐会，零距离感受中国传统艺术的魅力，并谈谈音乐之美有哪些表现形式。
- (3) 你怎样理解“懂得欣赏美”是一种比较高级的人生境界？
- (4) 从欣赏美的角度解释“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”这一说法的合理性。
- (5) “只要有利于美的精神的培育，人的一切活动和交往都可以作为美育的素材”这个说法对吗？

实践与美育

以“发现身边的美”为主题，班级举办一次摄影、短视频大赛。作品内容自定，不局限于风景美，凡是能展现美的内容均可。视频时长5分钟以内，可加背景音乐。

美的印象

纪录片《美术里的中国》

纪录片《美术里的中国》自2022年3月播出第一季，一年之内陆续推出第二、第三季，广受观众喜爱。其聚焦近现代中国优秀美术作品，通过3D技术生动展现全国各大美术馆的馆藏经典作品，透视中国人的精神世界，表达时代与创造、生活与艺术的永恒主题。

《美术里的中国》致力于用3D建模技术“活化”2D作品。3D建模技术的应用，使平面二维的美术作品变得生动、立体起来。纪录片中活化美术经典的3D动画片段，观众称赞是“唯美中国风”，是“真正的中国风动画”。在第一集《虾》的开头，“虾”被赋予动感，仿佛自如地穿梭在池塘中，配合第一人称的解说词，让观众如走进了那个“水草青青的世界”；在第二集《万松烟霭》的开头，立体化呈现了黄宾虹的水墨画《万松烟霭》，使其拥有了“灵动性”，融黄山的奇秀与水光、星光为一体。

《美术里的中国》在用3D技术手段满足观众感官体验的同时，也把观众带进作品所处的那段历史。纪录片中大量使用情景再现的方式，将真实的历史资料与演员的表演相结合，可使观众从美术作品的形成历史中汲取精神的力量。

20世纪40年代，战争给人类文明带来了巨大创伤，人们普遍对未来深感渺茫，但是画家黄宾虹并没有放弃希望。在《万松烟霭》里，人们可跟随黄宾虹在战后艰难的时期探索墨法的革命，感受用东方的笔墨寻求抚慰与重建的力量。在中国美术馆研究员、著名美术史论家刘曦林看来，“《美术里的中国》在美术中回首百年风云激荡，回看千年文化传统，从而使我们汲取生生不息的力量”。

绘画艺术作品是画家精神世界的表达，一幅画作中既包含画家对现实世界的观察，也融汇画家个人的感悟。我们可从一幅幅经典美术作品中看到历史的投影，品味出独特的时代精神。

美的历程

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。从狭义来说，美育是通过鉴赏艺术作品来感染、熏陶学生，从而提高学生审美能力的教育。从广义来说，美育的审美对象除艺术美外，还包括自然美、生活美、人性美、辞章美、科技美等，审美的过程兼具美的教育、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来计划和实施，做到连贯、完整、系统。学校美育应讲究科学性，帮助学生树立积极、健康的审美观，掌握正确的审美标准。

美的视窗

美育不同于艺术教育。有人把艺术教育当成美育的同义语，认为“艺术教育即美育”，其实不然。尽管两者在特点、功能等方面有相通之处，但仍有区别。艺术教育是以艺术为中心，且围绕艺术而开展的教育。艺术教育由艺术知识教育、艺术创作教育与艺术欣赏教育三方面构成，它培养与发展的是人的艺术理论修养、艺术创作能力与艺术欣赏能力。而美育比艺术教育的内容与范围要广泛得多，它还包括社会美、自然美的教育，艺术美仅是美育的教育媒介之一，美育不仅仅通过艺术进行，艺术教育也不仅仅是为了审美教育。艺术是审美教育的基本手段之一，也是审美教育的重要组成部分。但是，重要并不代表全部。人的生活是丰富多彩的，人的审美要求是多方面的，既有精神的，也有物质的。美育的内容与范围也应该是多方面的。把美育仅限于艺术教育，不但不能更好地发挥艺术教育的作用，也混淆了艺术美与审美的区别。艺术美是社会美与自然美的集中体现，一个人不懂得生活，不懂得做人，就不可能深刻理解艺术美。审美是人的一种精神活动，也是人的一种生存方式，是与人的整个生活和教养分不开的。因此，美育不能等同于艺术教育。

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，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，提高国家文化的软实力。美育主要有以下几项任务。

（一）使学生树立正确的审美观

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更好地发现美、欣赏美、创造美。

爱美是人的天性。通过审美实践活动，学生能逐渐形成自己的审美标准和审美方式，但学生对美的感受还是存在明显的弱点的。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，对什么是美容易产生错觉，如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，忽视内在的心灵美和由内而外的气质美。这类不正确的审美观会对学生产生不可估量的消极影响。

大学在实施美育的过程中，在培养学生敏锐感觉能力的同时，还应着重发展学生高尚的审美情感，培养学生的审美比较及分析能力，审美想象和联想能力，以便学生能更好地欣赏和塑造艺术形象。

（二）提高学生的审美能力

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，能分析和评价艺术作品及社会上的美好事物，不断提高审美能力。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）培养学生创造美的能力

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，有勇于创新、精益求精的精神。

大学美育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，养成美化生活的习惯。

美言隽语

美育者，一面使人之感情发达，以达成完美之域；一面又为德育与智育之手段。

——王国维

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。

图 1-7 蔡元培像

近代教育家蔡元培（见图 1-7）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

生积极的情绪体验，培养学生高尚的情操，提高学生的社会主义觉悟，使学生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会与促进作用，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，并发展学生的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力，促进其体育运动的开展。

美的体验

飞天之美

敦煌莫高窟被誉为世界瑰宝，是体现艺术与人文的圣地，有人说“在敦煌，连风都是艺术”。飞天壁画（见图 1-8）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，表现了人们心中美好的形象和愿望。

飞天的造型美。其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。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、服饰、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。

图 1-8 敦煌飞天壁画

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。

飞天的色彩美。飞天的色彩斑斓，配色巧妙，以调和色、过渡色为主，通过颜色的深、浅与冷、暖增加整体的和谐美，使整个画面艳而不俗。其采用多种着色手法，将色彩与笔墨线条有机结合，使每个飞天的神态逼真，呼之欲出，灵动非凡。

美的升华

思考与练习

- (1) 为什么说美育是大学生自我成长不可缺少的人生实践？
- (2) 你怎样理解蔡元培先生提出的“以美育代宗教”的倡议？

- (3) 你如何评价人的自我修饰与美化在美育过程中的意义?
- (4) 阅读席勒的《审美教育书简》，谈谈其中对你启发最大的观点。
- (5) 美育具有“塑造心灵”的作用，这主要体现在哪些方面？

实践与美育

(1) 组织学生观看 2019 年央视春晚由鲁娜、邱芸庭、王济禹等领舞的舞蹈《敦煌·飞天》，欣赏舞蹈演员在颇具特色的敦煌背景下用曼妙的舞姿演绎的舞蹈，深刻体会舞蹈所表现出的历史厚重感和舞蹈艺术展现的自由、洒脱之美。

(2) 组织班级学生开展手工艺创意大赛。作品主题及类型自选。要求作品主题鲜明，内容健康向上，构思巧妙，富有创造性；作品从设计到完成必须为个人或团队成员亲自动手制作，不得购买成品参赛；作品的制作过程要体现低碳环保的生态理念；作品的类型可为纸艺类、布艺类、编制类、串珠类、泥捏类及其他自主创新类等类型。