

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

策划编辑 白 玥
责任编辑 胡恩佳
封面设计 张瑞阳

大学美育

高等院校公共基础课精品教材

大学美育

主编 杜 瑜 吴晓明 崔亚丽

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

高等院校公共基础课精品教材

大学美育

主编 杜 瑜
吴晓明
崔亚丽

全彩版

扫描二维码
关注上海交通大学出版社
官方微信

ISBN 978-7-313-30865-8

9 787313 308658 >

定价: 49.80元

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

高等院校公共基础课精品教材

大学美育

主 编 ● 杜 瑜 吴晓明 崔亚丽
副主编 ● 齐 瑞 张清波 赵阿思 张开峰
参 编 ● 杨文娟 张文娟

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

内容提要

本书根据《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的要求编写,全书共分五章,分别为美育理论、自然美、生活美、艺术美、科技美。本书旨在适应职业教育改革发展的趋势,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、丰富的美育资源的需求,使学生提高审美能力,并树立正确的审美观。

本书既可作为高等院校美育课程的教材,也可作为相关人员的学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 杜瑜, 吴晓明, 崔亚丽主编. — 上海:
上海交通大学出版社, 2024. 12
ISBN 978-7-313-30865-8

I. ①大… II. ①杜… ②吴… ③崔… III. ①美育—
高等职业教育—教材 IV. ①G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2024)第 105078 号

大学美育

DAXUE MEIYU

主 编:杜 瑜 吴晓明 崔亚丽

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

印 制:三河市骏杰印刷有限公司

开 本:787 mm×1 092 mm 1/16

字 数:274 千字

版 次:2024 年 12 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-30865-8

定 价:49.80 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:14

印 次:2024 年 12 月第 1 次印刷

电子书号:ISBN 978-7-89564-017-7

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:0316-3662258

前言

美育是完成党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务的重要途径。传承和弘扬中华美育精神是新时代大学美育的主要任务。

2018年8月30日，习近平总书记在给中央美术学院老教授的回信中明确提出：“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。”2018年9月10日，在全国教育大会上，习近平总书记再次强调，“要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”，将新时代学校美育要求提升到新高度，为做好新时代学校美育工作指明了方向。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》（以下简称《意见》），体现出当前国家层面对美育事业的重视，凸显了各学段开展美育工作的重要意义。在这一背景下，我们编写了本书。

1. 内容安排

本书介绍了各种审美活动，全面描述了美的内容。本书第一章美育理论主要介绍美育的基础知识，第二章至第五章分别介绍了自然美、生活美、艺术美、科技美。本书旨在满足广大学生对优质、丰富的美育资源的需求，帮助学生提升自身的审美能力，树立正确的审美观。

2. 内容特色

本书具有以下特色。

（1）注重发挥政策引导作用。本书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；以学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于教育的重要论述，强化学校美育育人功能，构建德智体美劳全面发展的育人体系为目标；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工作方向。

(2) 注重理论与实践相结合。本书以美育基本理论为基础,以博大精深的中华优秀传统文化为根基,从自然、生活、艺术、科技等方面深入挖掘不同的美,旨在帮助学生接受审美教育、得到美的熏陶、增加美育知识储备、提高发现美的能力。在理论讲解的基础上,本书根据《意见》中“帮助学生掌握1至2项艺术特长”的要求,在每章最后设置了“美育实践”栏目,旨在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。

本书由成都航空职业技术学院杜瑜、山东外贸职业学院吴晓明、东营科技职业学院崔亚丽任主编,由东营科技职业学院齐瑞、山东外贸职业学院张清波、山东外贸职业学院赵阿思、合肥经济技术职业学院张开峰任副主编,东营科技职业学院杨文娟和张文娟参与编写。编者在编写本书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

第一章

美育理论 1

第一节 认识美..... 3

第二节 了解美育..... 9

第三节 审美活动..... 13

美育实践..... 18

第二章

自然美 19

第一节 自然美的形态..... 21

第二节 自然美的要素..... 31

第三节 自然美的特点..... 36

美育实践..... 43

第三章

生活美 45

第一节 多姿多彩的服饰..... 48

第二节 异彩纷呈的饮食..... 61

第三节 返璞归真的器物..... 72

第四节 独具匠心的雕塑..... 86

第五节 美轮美奂的建筑..... 98

美育实践..... 115

第四章

艺术美 117

第一节 古老的绘画艺术..... 121

第二节 优雅的音乐艺术..... 136

第三节 精美的书法艺术..... 146

第四节	优美的舞蹈艺术	163
-----	---------	-----

第五节	独特的戏剧艺术	169
-----	---------	-----

第六节	多彩的影视艺术	181
-----	---------	-----

美育实践	189
------	-----

第五章	科技美	191
-----	-----	-----

第一节	认识科技美	194
-----	-------	-----

第二节	科技与美的创造	198
-----	---------	-----

美育实践	216
------	-----

参考文献	218
------	-----

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，掌握美的特征，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，掌握美育的作用。
3. 了解审美活动的含义，熟悉审美活动的必要因素以及审美活动的特性与本质，掌握审美活动的过程。

能力目标

1. 培养觉察力、感知力、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

培养高雅的审美格调及良好的审美鉴赏能力，追求高远的人生境界，学会用审美的眼光看待生活，树立正确的世界观、人生观和价值观。

美丽中国，人与自然和谐共生

远山如黛、白云缭绕，竹林摇曳、溪水叮咚……走进浙江省湖州市安吉县天荒坪镇余村，满眼绿意，令人仿佛置身世外桃源。

20多年前，因发展“石头经济”，导致余村的山变成了“秃头光”，水成了“酱油汤”。痛定思痛，村民们相继关停矿山和水泥厂，摸索如何不破坏环境也能过上好日子。

2005年8月，时任浙江省委书记的习近平同志到余村考察，得知余村的做法后，评价其是“高明之举”，并首次明确提出“绿水青山就是金山银山”的理念。

思路一变天地宽。矿山复绿复垦，重焕生机活力；关停的水泥厂旧址化身五彩田园；村里流转的土地，经过规划设计成了油菜花田、荷花藕塘，观光垂钓、户外拓展、果蔬采摘等休闲旅游产业链逐步形成。如今，余村的乡村旅游风生水起，竹林碳汇还让村里实现了“靠着空气能卖钱”。靠着良好的生态环境，余村走上一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路。

一个小山村，如同一扇窗，映射出习近平总书记对我国生态文明建设的深邃思考和长远布局。

深刻洞察人与自然的关系，提出坚持人与自然和谐共生的基本方略；深刻理解发展与保护的关系，提出“绿水青山就是金山银山”的重要理念；深刻阐明自然生态各要素之间的关系，提出山水林田湖草沙是生命共同体的系统思想……立足新时代生态文明建设实践，着眼中华民族永续发展战略高度，习近平总书记创造性提出了一系列新理念新思想新战略，系统回答了建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题，形成了习近平生态文明思想，引领中国大地开启了一场深刻的绿色变革。

资料来源：张蕾，张胜，王美莹，等：美丽中国，人与自然和谐共生 [EB/OL]. (2024-07-10) [2024-07-15]. <https://export.shobserver.com/baijiahao/html/771100.html>. (有改动)

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计,开展了一系列开创性工作,决心之大、力度之大、成效之大,前所未有,我国生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化,创造出举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹,美丽中国建设迈出重大步伐。

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了探索。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”。了解美的本质是人们开展审美实践活动的前提和基础。

(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,主要是在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。“美”的三层含义如图 1-1 所示。

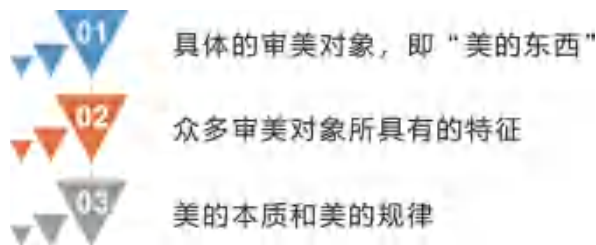

图 1-1 “美”的三层含义

从基本词义上分析,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所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，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的某种主观需求，它们的外部形态就会使人产生美的感觉。这些客观事物是产生美的基础，如果没有客观事物，其能表现出的个性美也就不会出现。

（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，是人们的视觉、听觉、味觉、触觉及身心对某一事物产生的一种愉悦的感受，包括事物结构上的和谐新奇、色彩上的绚丽多姿，以及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，人们通过听觉来感知它；雪峰银装素裹，洁白无瑕，人们通过视觉、身心来感知它……

课堂活动

余光中在《听听那冷雨》中描写道：雨天的屋瓦，浮漾湿湿的流光，灰而温柔，迎光则微明，背光则幽暗，对于视觉，是一种低沉的安慰。至于雨敲在鳞鳞千瓣的瓦上，由远而近，轻轻重重轻轻，夹着一股股的细流沿瓦槽与屋檐潺潺泻下，各种敲击音与滑音密织成网，谁的千指百指在按摩耳轮。“下雨了”，温柔的灰美人来了，她冰冰的纤手在屋顶拂弄着无数的黑键啊灰键，把晌午一下子奏成了黄昏。

你从各种美的事物中获得了哪些感官体验？

（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为物质基础，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依据的。不同的人的文化观念形态是不同的，并且每个人的文化观念形态都会不断发生变化。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（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》中对“美”的解释是：“美，甘也。从羊，从大。”甲骨文和金文的“美”字，上面是一个羊头的形象，下面是一个人的形象。篆文的“美”字，由“羊”和“大”两部分组成。“美”字的几种字形如图 1-2 所示。这在一定程度上说明，美与具体事物的属性相关联，以具体的形象呈现在人们面前。

图 1-2 “美”字的几种字形

美是由一定的声、光、色、线等所构成的外在形式的表现，审美对象都有具体可感的形态，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。众人皆知“桂林山水甲天下”。桂林的美，一半在山，一半在水，美在山水辉映，刚柔相济；美在人景交融，秀外慧中。这山山水水间有着浓浓的人文情怀和深邃独特的文化底蕴。图 1-3 为桂林漓江景区一角。

图 1-3 桂林漓江景区一角

（二）感染性

美具有形象性，但并不是所有形象都是美的，只有那些具有感染性、使人愉悦的形象才能成为审美对象。作为实践的产物，美的事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,从而引起感情波动或浓烈的感情产生,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,这不仅是一种简单的生理反应,还是一种高级的精神享受。美的事物能激发人们的审美情感、满足人们的身心需求。例如,当人们站在海滩上凝望辽阔的海洋、倾听海浪拍岸的声音、看水天交接处的云卷云舒(见图1-4)时,内心就会不自觉地涌起壮美的情感;当人们诵读唐代诗人张继的《枫桥夜泊》时,在眼前好像就浮现出江南水乡的景象,夜色衬托下的江南幽寂清冷,诗句中未直接提及思乡,却字字都是思乡,让人领略到一种情味隽永的诗意美。

图1-4 大海与云

(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,在实践活动中,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(见图1-5)、铜器、金银器、玉器、漆器(见图1-6)和玻璃器上得到充分展现;园林美则是通过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来展现,其通过自然景观和建筑的空间变化手段等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出新的形象,创造出新的美景。

图1-5 青瓷托杯

图1-6 龙纹漆盘

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。”例如，在赛场上，对运动员来说，最大的收获不是荣誉、奖杯，而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。自觉地进入起点并调动自己的审美感受，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”，表现了其任性率性、乐观、豁达的性格。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

俄国作家车尔尼雪夫斯基（Chernyshevsky）说：“既然太阳上也有黑点，人世间的的事情就更不可能没有缺憾。”日有东升西落，月有阴晴圆缺，星有永恒与陨落……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。

欣赏雕塑《米洛斯的维纳斯》的时候，人们不会为其失去双臂而感到遗憾，因为这种“缺陷”让维纳斯显现出一种独特、清冷的韵味，使她看起来知性、优雅和美丽，散发出一种平和、安静的美。

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，却冲动鲁莽；林黛玉绝尘雅致、口齿伶俐，却敏感多疑、多愁善感；孙悟空机智勇敢、能力超群、爱憎分明，却性情急躁……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

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(Plato)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(Hutcheson)将美分为绝对美和相对美。关于美还有很多分类标准，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，存在于一切艺术作品之中的美，是对自然美和生活美的反映和升华，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（如春天的花，见图 1-7）和自然现象（如冬天的雪，见图 1-8）所呈现的美。自然美的本质特征是人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1-7 春天的花

图1-8 冬天的雪

（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，人的美又以服饰美、饮食美等为基本内容。生活美直接或间接地反映出人们的创造智慧，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，主要包括绘画、音乐、书法、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、净化心灵等作用。

（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，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，包括对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,美育除了艺术教育外,还包括书法美、文学美、自然美、生活美、影视美、科技美等方面的教育,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。学校应根据人才培养的要求,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具有层次性,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,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好中国声音,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) 帮助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学生更好地发现美、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,对美与丑的标准的认识是模糊的,对什么是美容易产生错误认识;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审美偏好;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消极影响。

学校在实施大学美育,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,培养他们的审美比较和分析能力、审美想象和联想能力,提升他们塑造艺术形象的能力。

(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；审美能力要求审美主体能够在审美鉴赏的基础上，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；审美能力要求审美主体能够在具备一定的感受、鉴赏和评价美的能力的基础上，运用某种艺术形式和表现技巧创造美的艺术形象。

大学美育应帮助学生正确理解美的知识，培养学生欣赏美的能力，激发他们对美的追求和对艺术的热爱。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，引导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的艺术兴趣、培养学生的爱美情感、帮助学生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，重视对技巧的学习与运用，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，还要组织学生参加各种艺术实践活动，激发学生创造美的兴趣，使学生学会按照美的法则构建生活，提高美化环境及生活的能力。

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”，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、思想、意志和性格。美育有助于丰富学生的文化精神生活，

唤起学生的情绪体验,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汇与促进作用,美育对学生的德育、智育、体育都有着积极的影响。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

《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》

近年来,学校美育改革发展取得了显著进步,但对标党中央、国务院的要求和人民群众的期待,学校美育仍然是教育改革发展中的薄弱环节,急需对新时代美育价值功能进行再认识、再深化。教育部印发了《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》(以下简称《通知》)。《通知》的主要创新举措有三。一是深化对学校美育内涵的认识。《通知》聚焦深化学校美育内涵,将浸润作为美育工作的目标和路径,将美育融入教育教学活动各环节,潜移默化地彰显育人实效,实现提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的功能。《通知》首次提出以美育浸润学生、以美育浸润教师、以美育浸润学校三个层面的任务。二是一体化构建学校美育的推进策略。《通知》坚持问题导向和目标导向,提出开展美育教学改革深化、教师美育素养提升、艺术实践活动普及、校园美育文化营造、美育评价机制优化、乡村美育提质发展、美育智慧教育赋能、社会美育资源整合八大行动,系统化部署了美育浸润行动的重点任务和关键环节,创新美育推进思路。三是明确实施浸润行动的主要目标。《通知》明确提出浸润行动的阶段性目标,到2027年,美育课程教育教学质量全面提升,再用三到五年时间,优质均衡的美育更加普及。通过持续努力,推动形成全覆盖、多样化、高质量的具有中国特色的现代化学校美育体系。

资料来源:林焕新.以美育浸润师生浸润校园——教育部体育卫生与艺术教育司负责人解读《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》[EB/OL].(2024-01-18)[2024-07-16].
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788394130147572813&wfr=spider&for=pc>。(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，是指从理智与情感、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生产工具的创造和使用过程中。随着社会实践的不断进行，人类积累了足够的劳动经验，审美意识逐渐从实用需求中分化出来，具有了相对独立的意义。英国社会人类学家马林诺夫斯基（Malinowski）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、声等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和发展需要所进行的活动（如工作、认识活动等）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。

审美活动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。从一定意义上讲，审美活动既是个体的精神活动，又是人类的文化活动，受社会文化环境的影响和制约，因此具有鲜明的社会性和历史性。

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，特别是在审美实践中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，审美主体的审美能力与审美标准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到事物本质的能力，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、能使人感到美的客观对象。例如，无边无垠的大海、翻滚的海浪、水光涟滟的西湖（见图 1-9）等被人欣赏时就成了审美客体。

图1-9 西湖晚景

审美客体客观存在，具有满足审美主体需要的审美价值，能被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。法国现代美学家杜弗莱纳（Dufrenne）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，就是说仅仅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，这种审美属性包括审美客体所具有的色彩、光芒、声音、形态等，人的感官可以直接感知到。

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，能被审美主体的感官直接感知的感性存在。抽象的思想、概念等都不能成为审美客体。自然物具有一定的样式、形态，人们凭借感官可以直接感知到。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。审美客体以其独特完美的形式、丰富的感性形象吸引着人们的审美注意力，引起人们情感、心灵上的愉悦。例如，当英雄人物和先进人物做报告时，那些可歌可泣的英雄事迹和先进事迹总能激荡人心，让人感受到崇高的美；形式优美、意蕴丰厚的艺术作品，形象鲜明、富于情意，总能让人爱不释手、赏而不倦。

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具有直接或间接功利目的的活动。生物的本能行为、物质实践活动等不属于审美活动。例如，蜜蜂等为自己构筑巢穴是一种本能行为，谈不上审美；但人们可以根据自己和对象的特点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审美趣味和情感，真正体现了规律性与目的性的统一。

(二) 主体性

审美活动是一种具有主体性特征的人类活动，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，在人们生活和生产劳动中占据了主导地位，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，人们对生活与生产劳动的过程及结果的把握，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）审美活动不等同于认识活动

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，审美活动源自人的内在需要，与欲望、兴趣等相联系，是人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、激励人们不断去创造生活意义的一种独特的精神价值。

五、审美活动的过程

审美活动是一种环环相扣、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。从审美客体来看，人们依靠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，人们在直觉感物阶段所获得的美感是感官上的愉悦与兴奋。英国美学家舍夫茨别利（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，就能马上见出美，认出秀雅与和谐。”大自然不乏青山环抱、碧水幽幽的绝美景致，身处其中，人们看到的是自然的色彩，呼吸到的是清新的空气，嗅到的是淡淡的花香，听到的是站在枝头的“歌唱家”们悦耳的歌声……一旦身处这样的环境，人们就会不自觉地陶醉其中，心情愉悦，获得审美享受。

（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，是一种愉悦的精神体验。人们能够从自然、艺术欣赏活动中获得情感体验。

人们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。观赏的人会惊讶于大自然的神奇，会忘却世俗的烦扰，会生出一种超然脱俗的情怀，这对人们而言是一种精神上的慰藉。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”。他们把细腻的笔触伸向静谧的山林、悠然的山野，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，在徐悲鸿的画笔下，一匹匹骏马扬蹄长啸，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。在这一阶段，审美主体的想象、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会随时间的推移而淡化，有时甚至会伴随审美主体一生。

（三）精神感受

审美活动既不是对客观事物的死板认识，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。精神感受是审美主体因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；是审美主体与审美客体高度和谐统一的阶段。

当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。这时，审美客体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。

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____ 完成日期: _____

活动方案

(一) 舞蹈欣赏

观看古典舞《敦煌飞天》，欣赏舞蹈演员在颇具特色的敦煌背景下的曼妙舞姿，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。

(二) 观看纪录片

《影响世界的中国植物》是一部全面展现植物世界的自然类纪录片。请自主安排时间进行观看，走进植物的世界，了解植物是如何滋养人的生命、塑造人类文明、改变人类世界的，用心感受植物的力量。

活动实施记录

活动心得