

美育

定价: 39.90元

中等职业学校公共基础课精品教材

美育

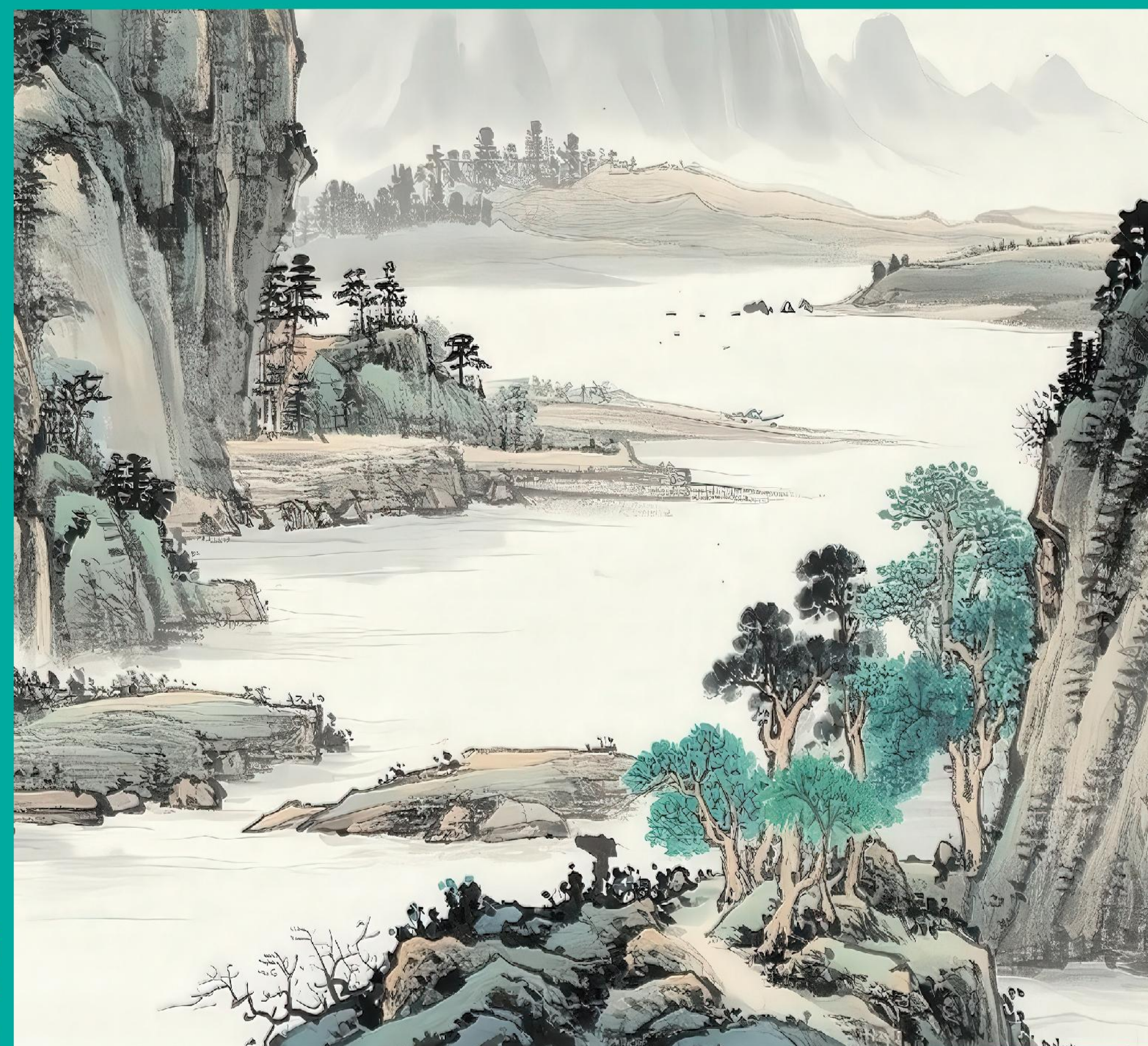
主编 赵爱芹 李会玲

新华出版社

中等职业学校公共基础课精品教材

美育

主编 赵爱芹 李会玲

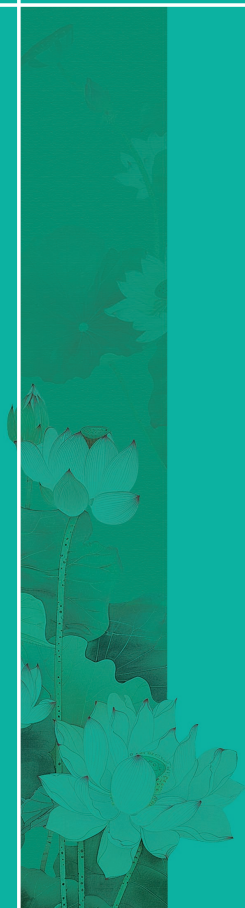

新华出版社

中等职业学校公共基础课精品教材

美育

主 编 赵爱芹 李会玲
副主编 崔文静

新华出版社

图书在版编目（CIP）数据

美 育

作者：

责任编辑：

出版发行：新华出版社有限责任公司

（北京市石景山区京原路8号 邮编：100040）

印刷：三河市骏杰印刷有限公司

成品尺寸：202mm×278mm 1/16

印张：11 字数：208千字

版次：2025年 月第1版

印次：2025年 月第1次印刷

书号：ISBN

定价：39.90元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题，本公司负责调换。

微店

视频号小店

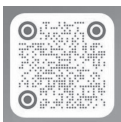
京东旗舰店

微信公众号

喜马拉雅

小红书

淘宝旗舰店

企业微信

前言

美育即审美教育，指培养学生认识美、爱好美、创造美能力的教育。美育是全面提升学生综合素质、落实立德树人根本任务的重要途径。以美育人、以文化人，培养和塑造高尚、自由、完整、全面的人，是美育的出发点也是归宿点。

2018年，习近平总书记在全国教育大会上强调：“要全面加强和改进学校美育，配齐配好美育教师，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。”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》）。《意见》对新时代学校美育做出总体要求和部署，要求“弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，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”。2022年，党的二十大报告提出，“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”。2023年12月，教育部印发的《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》明确了以美育浸润学生、以美育浸润教师、以美育浸润学校三个层次的具体目标和任务，同时提出实施美育教学改革深化行动等八项工作举措。

本书深入贯彻落实美育的指导思想和党的二十大精神，在理论上阐

释美的本质内涵，以大量实物、实景图片为实例，采用通俗易懂的语言，全方位地阐述了各类美的具体内容及其具备的多元价值，深度挖掘并巧妙运用各学科中蕴含的、彰显中华美育精神与民族审美特色的丰富美育资源。

本书包括六个模块，分别是探寻美之真谛——美的本质与认知，领略自然之美——自然景观与审美感悟，品味生活美学——日常生活与审美实践，走进艺术殿堂——艺术门类与审美体验，漫步文学天地——文学类型与审美鉴赏，畅游科技之境——科技领域与审美升华。具体来说，本书具有以下特色。

1. 注重政策引导，重视立德树人

本书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬中华美育精神，强化学习美育育人功能，构建德智体美劳全面发展的育人目标；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. 注重实践效果

本书以“帮助学生掌握1~2项艺术特长”为目标，在每个模块设置“实践美”栏目，旨在让学生在理解美、欣赏美的实践活动中加深对美的认识，从而提升学生的艺术水平和审美素养。

本书由北京市丰台区职业教育中心学校赵爱芹、李会玲担任主编，由北京市丰台区职业教育中心学校崔文静担任副主编，由北京市丰台区职业教育中心学校张澍、祁晓利、褚乔、王静晗参与编写。在编写本书的过程中，编者参考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

模块一 探寻美之真谛——美的本质与认知 1

- 第一课 认识美 2
- 第二课 理解美 8
- 第三课 感知美 11

模块二 领略自然之美——自然景观与审美感悟 19

- 第一课 山水之美 20
- 第二课 四季之美 35
- 第三课 生命之美 42

模块三 品味生活美学——日常生活与审美实践 49

- 第一课 服饰之美 50
- 第二课 饮食之美 57
- 第三课 器具之美 64

模块四 走进艺术殿堂——艺术门类与审美体验 75

- 第一课 音乐之美 76
- 第二课 舞蹈之美 83

第三课	绘画之美	90
第四课	书法之美	103
第五课	戏剧之美	118

模块五 漫步文学天地——文学类型与审美鉴赏 125

第一课	诗词之美	126
第二课	散文之美	134
第三课	小说之美	141

模块六 畅游科技之境——科技领域与审美升华 151

第一课	认识科技美	152
第二课	科技与美的创造	156

参考文献 176

模块一 探寻美之真谛

——美的本质与认知

学习目标

知识目标

- (1) 了解美的内涵和特点。
- (2) 熟悉美育的含义与任务。

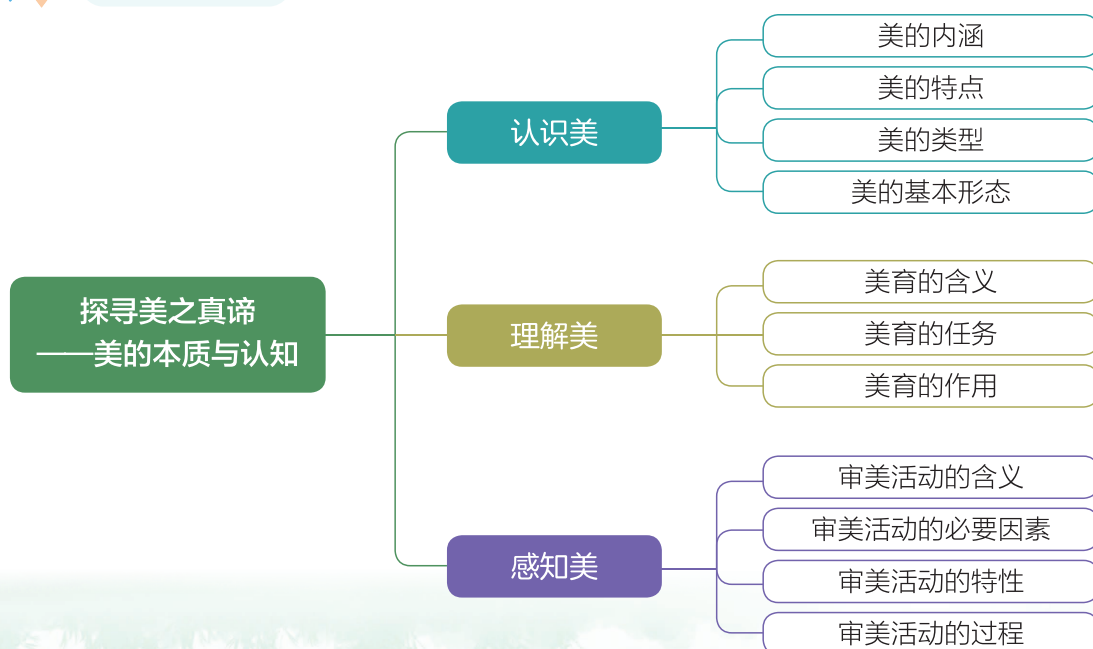
能力目标

- (1) 能够正确理解美的作用。
- (2) 掌握审美活动的过程，能够正确欣赏美。

素养目标

- (1) 树立正确的审美观。
- (2) 自觉培养审美能力。

学习导图

第一课

认识美

一 美的内涵

汉字“美”最初见于商代的甲骨文，其古字形像一个戴着头饰站立的人。这个字形反映出人们对美的追求和对美好事物的向往。甲骨文“美”字的上部可能是装饰性的元素，下部象征着人的头部或者身体。图 1-1 为甲骨文“美”字的各种写法。

图 1-1 甲骨文“美”字的各种写法

随着时间的推移，“美”字的字形经历了多次变化。到了西周早期，“美”字上部的装饰性元素已经变成类似羊角的形象。到了战国时期，“美”字进一步被简化，其上部仍然是羊角的形象，下部则是“大”字，这种形态最终固定下来。

《说文解字》中对“美”字的解释是：“美，甘也。从羊，从大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”许慎认为“美”的本义是味美，即味道可口，他认为“美”字从“羊”的原因是羊在六畜之中主要负责给人提供食物。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。

探究美

查阅《辞海》《现代汉语词典》等资料，阐释“美”的含义。

二 美的特点

美的特点主要表现为形象性、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。”一般而言，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。图 1-2 为桂林漓江景区。

图 1-2 桂林漓江景区

（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。所谓美的感染性，是指审美主体的情感与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。美的感染性与形象性密切相关，人们往往被美的形象所感染。审美不仅是一种简单的生理反应，更是一种高级的精神享受。在审美过程中，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 1-3）时，会感到心旷神怡。

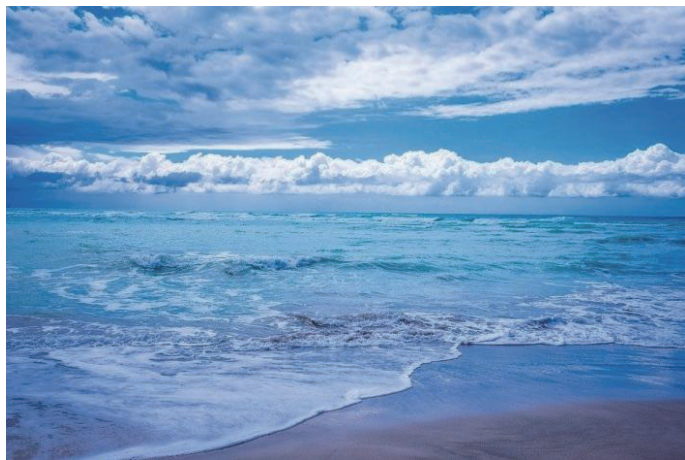

图 1-3 云卷云舒

枫桥夜泊

（唐）张继

月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。

从这首古诗中，你能想象出哪些美的场景？

（三）创造性

随着人们实践活动的深入，美不仅仅是客观存在的，还会不断地展现新的面貌。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的陶器、瓷器（图 1-4）、铜器、金银器、玉器、漆器（图 1-5）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，通过排列组合、空间变化等手段来表达一定的审美情趣和人生理想；等等。

图 1-4 青瓷托杯

图 1-5 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有什么，而在于追求什么样的过程。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。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，中兴书曰：徽之任性放达，弃官东归，居山阴也。左诗曰：杖策招隐士，荒涂横古今。岩穴无结构，丘中有鸣琴。白云停阴冈，丹葩曜阳林。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想拜访戴安道却选择“乘兴而行，兴尽而返”，表现了当时名士任情恣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，这表明其深谙过程之美。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；正是因为有缺憾，才更能显示出生命的真谛。

欣赏《米洛斯的维纳斯》(图 1-6)时，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，展现出知性、优雅和美丽，散发出一种平和、安静的美。

文学作品中的人物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，却又鲁莽可爱；林黛玉聪明美丽、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。

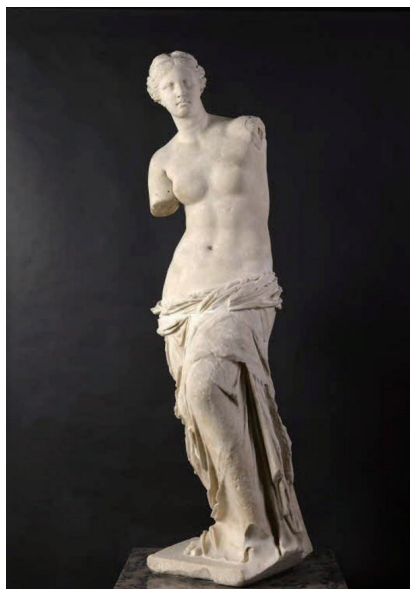

图 1-6 《米洛斯的维纳斯》

四 美的基本形态

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。它是人类认识自然、改造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。

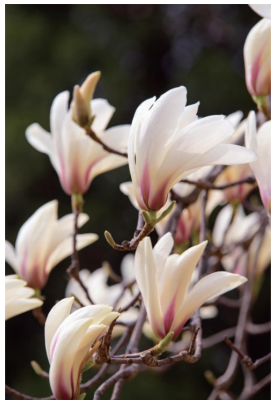

图 1-7 春天的花

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。

艺术美是人类的创造物，是劳动实践与思想智慧的结晶，在自然界中并不天然存在。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，种类繁多，主要包括建筑、雕塑、绘画、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、净化心灵等作用。图 1-9 为列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）的《蒙娜丽莎》。

（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悦的事物和现象的美，其分为科学美和技术美。科学美主要研究自然

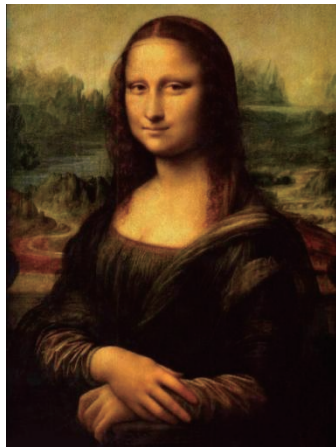

图 1-9 《蒙娜丽莎》

科学中的美学问题，包括科学家追求“真”的理论成果，偏重理智美；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，偏重功能美。图 1-10 为“中国天眼”。

图 1-10 “中国天眼”

第二课

理 解 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、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。加强和改进各个院校的美育工作，不仅是全面推进学校美育改革发展的需要，也是全面提高人才培养质量的需要。各个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，表达对世界和人生的看法。而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。通过实践活动，学生能逐渐形成自己的审美标准和审美方式。但由于学习压力等因素，部分学生对美的感知能力明显存在不足。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，学生可能将“新”“奇”“异”视为美，表现出与年龄不相符的审美偏好；学生大多追求外在美，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不良影响。

在实施美育、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和分析能力、审美的想象和联想能力，帮助他们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。

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。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，以培养他们的审美能力。美育应起到激发学生的艺术兴趣、培养学生的爱美情感、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，提高学生美化环境和美化生活的能力。

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，要求人生美化。”中国人讲究“腹有诗书气自华”（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，能够影响学生的情感、想象、思想、意志和性格。美育有助于丰富学生的情绪体验，培养学生的高尚情操，提高学生的审美素养。

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更好地认识客观世界，让学生自觉接受思想品德教育；提升他们的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力，从而培养审美能力。

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发展，人类积累了足够的劳动经验，审美意识逐渐从实践生活中分化出来，具有了相对独立的意义。英国社会人类学家勃洛尼斯拉夫·卡斯珀·马林诺夫斯基（Bronislaw Kaspar 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，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而进行的活动（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。

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。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。没有离开审美主体的美，也没有离开审美客体的美，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，个体只有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。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、推动其对审美客体的感知、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，无边无垠的大海、翻滚的海浪、下沉的夕阳、西湖晚景（图 1-11）等被人欣赏时就成了审美客体。

图 1-11 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。法国美学家米克尔·杜夫海纳（Mikel 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。如果人们愿意的话，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。

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、概念等都不能作为审美客体。自然物具有一定的样式、形态，人们凭借感官可以直接感知。无论是人类自身的生命活动还是寄托着人类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，当人们听取英雄和先进人物的报告时，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、意蕴丰富的艺术作品形象鲜明、富于情意，总能让人爱不释手。

三 审美活动的特性

审美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，蜜蜂筑巢（图 1-12）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审美趣味和情感，真正体现了规律性与目的性的统一。

图 1-12 蜜蜂筑巢

蜂

（唐）罗隐

不论平地与山尖，无限风光尽被占。

采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？

查阅相关资料，并仔细阅读这首诗词，请思考：这首诗中体现了蜜蜂哪些方面的美？

（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，审美活动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，人们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，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，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、碧水之幽的美。在这里，人们看到的是适宜视觉感受的自然色彩，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，如图 1-13、图 1-14 所示。一旦身处这样的环境，人们会不自觉地陶醉其中，心情愉悦，获得美的享受。

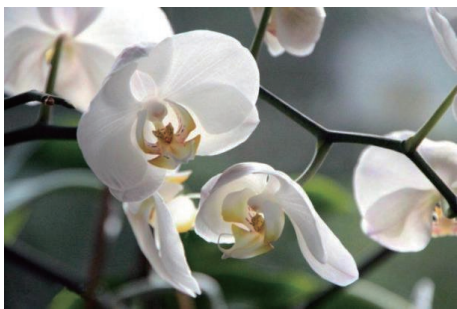

图 1-13 美丽的鲜花

图 1-14 “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，更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。观赏者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。”他们将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。优秀的艺术作品同样能够激发人们的积极情感，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的增强，使得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，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，是审美主体与审美对象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，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。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 _____ 活动时间 _____

纪录片《汉字五千年》（图 1-15）用讲故事的方式，借助 32 个富有代表性的汉字，将隐藏在文字背后的人以及历史充分展示出来，生动描绘了一幅中华文明五千年的历史长卷，彰显中华文化独特魅力，讴歌中华优秀传统文化。

《汉字五千年》呈现了波澜壮阔的语言文化发展史，勾勒出中国历史文化发展的清晰脉络。全片包括“人类奇葩”“高天长河”“霞光万道”“内在超越”“翰墨情怀”“天下至宝”“浴火重生”“芳华永驻”八集。该纪录片具有很强的史料性、权威性和鉴赏性。

图 1-15 《汉字五千年》封面

请观看《汉字五千年》纪录片，记录其中蕴含的美，并写下审美心得。

记录美

Handwriting practice lines consisting of six horizontal blue lines on a white background.

审美心得

A large white rectangular area for writing, framed by a yellow border with decorative wavy lines at the top and bottom. The bottom left corner features yellow and orange circular patterns, and the bottom right corner features a small green plant illustration.