

大学生公共素质课创新型精品教材

大学 美育教程

DAXUE MEIYU JIAOCHENG

主 审 胡 柳
主 编 袁婧婧

大学美育教程

主 审 胡 柳
主 编 袁婧婧

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育教程 / 袁婧婧主编. — 北京 : 北京出版社, 2023.8

ISBN 978-7-200-18053-4

I. ①大… II. ①袁… III. ①美育—高等学校—教材
IV. ① G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 122869 号

大学美育教程

DAXUE MEIYU JIAOCHEN

主 编：袁婧婧
出 版：北京出版集团
北京出版社
地 址：北京北三环中路 6 号
邮 编：100120
网 址：www.bph.com.cn
总 发 行：北京出版集团
经 销：新华书店
印 刷：定州启航印刷有限公司
版 次：2023 年 8 月第 1 版 2023 年 8 月第 1 次印刷
成品尺寸：185 毫米 × 260 毫米
印 张：14
字 数：315 千字
书 号：ISBN 978-7-200-18053-4
定 价：62.80 元

教材意见建议接收方式：010-58572341 邮箱：jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题，由本社负责调换

质量监督电话：010-82685218 010-58572341 010-58572393

绪论 寻找美的答案	1
第一章 探寻美之根源	3
第一节 探寻：美及审美的旨趣	4
第二节 发现：美的历程及特征	16
第三节 体会：美的普遍意义	26
第四节 实践：领悟美的本真	28
第二章 发现自然之美	32
第一节 探寻：自然之美的体现	33
第二节 发现：自然之美的规律	40
第三节 体会：自然之美的意趣	45
第四节 实践：体验自然之美	50
第三章 体会社会之美	55
第一节 探寻：社会之美的根源	56
第二节 发现：社会之美的典范	69
第三节 体会：社会之美的价值	72
第四节 实践：成为社会之美	74
第四章 感悟文学之美	77
第一节 探寻：文学之美的生成	78

第二节	发现：文学之美的体现	102
第三节	体会：文学之美的意义	108
第四节	实践：感受文学之美	110
第五章	品味艺术之美	113
第一节	探寻：艺术美的诞生	114
第二节	发现：艺术美的范畴	126
第三节	体会：艺术美的意蕴	145
第四节	实践：领略艺术之美	164
第六章	探索科技之美	168
第一节	探寻：科技之美的本质	169
第二节	发现：科技之美的体现	176
第三节	体会：科技与美的关系	182
第四节	实践：探索科技之美	189
第七章	通达生命之美	195
第一节	探寻：生命之美的根本	196
第二节	发现：生命之美的展现	200
第三节	体会：生命之美的丰富	205
第四节	实践：抒写生命之美	209
结语	共绘美的地图	212
参考文献		215

绪论

寻找美的答案

对于“美”的审视，在所有的人类语言、文化中，任何时代都存在，根据不同的文明阶段和观念，美的形态是不一样的，审美标准更是复杂而多元化的，任何从单一的角度对自然审美进行度量的方式都是片面的，也无法满足人们对审美的需求。审美由一系列复杂的心理活动构成，从古至今，人们对自然的审美标准一直在不停地变化，不同地域、不同文化影响下的人对于自然的审美和偏好也不尽相同。先秦时期崇拜大道至简的审美风格，按照人们的审美意愿，便会从自然中寻找符合先秦审美的意向的事物称为美。通过审美教育，我们可以改善我们的审美趣味，这种改善并不是改变自己的审美偏好，而是扩大自己的审美趣味和范畴。通过审美教育，我们对于自然美的审美趣味变得越来越灵活和敏锐，欣赏范围扩大的同时也带来了精神境界的提升，体察到审美标准的多元化，才是我们进行审美欣赏、审美教育和审美判断的目的。我们探索审美的标准，不是要强加给我们某种偏好，也不是要让我们去跟别人争辩，而是让我们在更广阔的领域更自由地做出选择。

以纯粹美学的角度去剖析美，可以让我们退回到观察自然界事物的本质，基于我们审美的感官，也更容易发现和找到共性，总结出审美的规律，我们所见的美其实可以被我们归纳为简单的线条、形状、色彩、肌理、空间、形态、光影，无论是山川大河还是眼神中的一汪秋水，都可以被具象的描述和表现，基于这些最基本的组成自然美的元素进行分析，我们能够发现一些关于自然美的规律和共性。

审美活动的发生和我们的经历是息息相关的,就像有的人看到一望无际的大海会感受到宁静,有些人望着大海美丽的蓝色却陷入对于深海的恐慌和不安情绪。在自然界中所出现的线条、形状、色彩、肌理、空间、形态和光影,实际上是通过我们的感官作为桥梁链接起了我们的生活经历和审美体验。著名的当代艺术家伊夫·克莱因(Yves Klein)曾因为一幅画作闻名于世,这幅画上没有内容,画布上只是用颜料平涂上了一蓝色,这种蓝色的 RGB 比值是 0:47:167 也就是所谓的“绝对之蓝”。由于它与环境色在视觉对比上有着强烈冲突,格外能体现出自我存在意识。克莱因相信,表达一种感觉,不用解释,也无需语言,用最单纯的色彩才能唤起最强烈的心灵感受力。而这幅作品却让欣赏他的人为之沦陷,当你站在蓝色的画布面前时,有的人联想到天空,有的人联想到大海,或者是外太空或者是儿时的床单,这反映出了我们对于事物的审美有时候是由于我们的经历所带来的共情能力(如图绪-1-1)。这也要求我们应当更多地去观察生活当中的细节,将身边稀疏平常的自然景观作为自己的审美对象,去体验和经历并最终去理解和发现细小生活中的自然美。

图绪-1-1 伊夫·克莱因代表作品 *Monochrome bleu sans titre*, 1959, 单色蓝, 40, 6x40, 6 cm

大学生正处在价值观形成的时期,当今社会越来越推崇审美的多样和多元,对于自然的审美差异化逐渐明显。在当代审美体系和当代艺术的表现中,越来越推崇艺术家的主观能动性,从而更加丰富了艺术的世界。对于当代大学生而言,个体审美必须要建立在几个基础之上。首先是对于自然的大量观摩和体验,而形成复杂体验感的观摩是基于自己所学的知识理论和道德。其次是价值观上的正向之美,能够帮助我们更好地去构建自己的个体审美,如果一个大学生的价值观层面已经出现了偏移,即使面对美的事物,他也很难从这种审美体验中获得比较正向的情感,所以我们首先应当树立好自己正确的价值观。最后是增加自己的审美以及鉴赏知识,在面对自然中的美景时,能够更好地感知和体验到线条、形态、颜色、肌理、空间的种种美感。根据自己的审美经验从相同的大川大河中寻找属于自己的审美意向和偏好,并在有能力表现的情况下将它们很好地表达出来,完成整个审美的过程,并发现人生的更多种可能性,拓宽自己对自然审美的边界,同时能够在审美宏大的领域中找到只属于自己的主观的个体审美,这对自己人生的奋斗方向也具有指导性的意义。

第一章

探寻美之根源

北京出版

第一节 探寻：美及审美的旨趣

一、美及审美的定义

(一) 美的定义

美的定义是具有主观性和相对性的。一些人可能认为自然界的名山大川是美的，一些人可能认为人类创造的艺术品是美的（图 1-1-1、图 1-1-2），如音乐、绘画和雕塑，还有人认为人类美学是美的，如美丽的建筑、时尚和美容。总的来说，美可以被定义为任何令人感到愉悦和令人惊叹的事物。美是一种与观察者的情感和价值观密切相关的概

念，因此，不同的人对美的看法可能有很大的差异。

图 1-1-1 自然：雪山湖泊之美

图 1-1-2 人造：故宫建筑之美（李少白摄）

关于美的定义从古至今有诸多观点，综合归纳这些观点我们不难发现，对于“美”的探讨和认知，由于不同角度上的差异而产生的不同的看法，《庄子·山木》曾以一个故事引出“其美者自美，吾不知其美也；其恶者自恶，吾不知其恶也”这个观点，正说明了我们在审视“美”的时候通常具有一定的主观性，这也对我们学习和认识“美”增加了一定的难度。“美”具有一定的主观性和“相对性”，每当变换观看的视角，呈现出的“美”便有所不同，加上“美”涉及的范围广且深度深，随着时代的发展，美的定义也变得更加宽泛，想要厘清“美”的脉络，寻找“美”的“标准”或规律，需要我们从生活和学习的各个方面增加自己的阅览，不能仅仅停留于书本，既要读万卷书，又要行万里路，用自己的亲身经历结合文化知识去体察生命中无处不在却又难以察觉的“美”。

（二）审美的定义

“美”在何处寻是探讨“美”的第一步，正如维特根斯坦的观点认为“美学之谜是各种艺术对我们发生作用之谜”。所有的艺术形式都存在公共的“语言”，需要创作者及参与者了解共同的语法才能实现有效的交流和互通，而我们所探讨的“美”也需要在某种程度上基于这种公共的语境。“审美”是指人们对美的感知和评价。它涉及对艺术、设计、美学等领域的客观评价和主观感知。审美是一种独特的主观经验，受到个人偏好、文化和历史背景等因素的影响。审美并不是一个绝对的标准，而是一种相对的评价体系，不同的人可能对同一件作品有不同的审美观。维特根斯坦说，“为了明白审美表达，必须描述生活方式”。纵观历史不难发现，不同年代、不同地域、不同人种产生了不同的人类文明，文化的差异形成了不同的生活方式，也形成了各自特有的关乎“美”的语法，如同在人类社会的早期，人类缺乏对自身的自信而崇拜自然界中的强大动物，因而在原始部落的文化中我们常常看到彩色的文身以及和当代人类美学特征相悖的审美表现。（图 1-1-3、图 1-1-4）

著名社会学家、人类学家，中国社会学和人类学的奠基人之一费孝通先生曾在 1990 年提出了十六字箴言“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”。简而言之，“各美其美”是各个民族都有一套自身评价美的价值标准；“美人之美”是文化交流过程中逐渐形成的对其他民族“美”的接纳；“美美与共”是对其他民族文化进一步的认同与文化间共同价值的建立；“天下大同”是人们所向往的“美”的最终境界。习近平总书记在访问墨西哥时也提出，“中拉要加强文明对话和文化交流，不仅‘各美其美’，而且

‘美人之美，美美与共’。”现如今我们走进展陈古代文明的博物馆，如果不了解一定的文化背景或查看解说，也会在心中形成很多谜团，为何远古时期的“他们”会将此视作“美”？这种由于对于文化的陌生而带来审美上的陌生更加提示我们“美”确实存在门槛，如果不经学习，不加以了解便会和大千世界许多“美”的现象失之交臂。关于对美的范围、内容、对象的研究应当与我们的实际实践相结合，以“美”为主要线索和脉络，展开对文化、生活、艺术的探索，提升自身的观察和感受能力，从“发现美”开始逐步“认识美”，从多样的“美”的现象中学会“审视美”进而能够从自身出发“创造美”。

图 1-1-3 非洲原始部落人体彩绘

图 1-1-4 泰国长颈族女性

二、审美的发生

（一）审美发生的条件

审美发生的条件是影响人们对艺术作品的审美评价的重要因素之一。审美的发生其实是无处不在的，自 20 世纪以来，西方美学研究由探讨美的本质逐渐转向探讨审美经验。在一些西方美学家看来，这一转变更加符合“美学”这个词的希腊文原意。

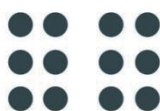
现代西方美学理论的核心，是一种关于审美经验的理论。G. 桑塔雅那主张美是一种客观化的快感。德国美学家 K. 朗格（1855—1933）、美国的 E.H. 冈布里奇等主张审美经验的主要因素是幻觉。德国 T. 李普斯（1851—1941）的移情说、美国哲学家 H. 闵斯特伯格（1863—1916）的孤立说、瑞士 E. 布洛（1880—1934）的心理距离说、S. 弗洛伊德和瑞士 C.G. 荣格（1875—1961）的精神分析学、美国 R. 阿恩海姆的格式塔心理学美学等（图 1-1-5），都着重于探讨审美经验其中也映射了审美发生的条件。

知识拓展

感知到美的发生过程时，一定具有的条件如下。

- (1) 美学原则：如对称、平衡、色彩、形状、线条等。
- (2) 文化背景：不同的文化对审美有着不同的影响。
- (3) 个人喜好：个人的经历、品味和价值观也会影响审美。
- (4) 技巧：艺术家对技巧的掌握程度也可以影响审美。
- (5) 创作意图：艺术家的创作意图也可以影响审美评价。

当代大学生需要了解，审美评价是一个复杂和多方面的过程，并不是单纯地通过遵循一些原则就能得出的结果。审美是个人主观的，并不是绝对的。

邻近性原理
距离远近对元素组的影响

相似性原理
相同元素会被默认分作一组

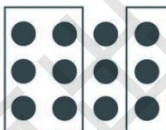
连续

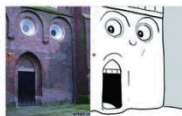
连续性原理
视觉上更倾向于连续的元素特征

闭合性原理
人的思维可以将形状的残缺部分补全

封闭性原理
闭合图形内的元素会被分为一组

简化性原理
人的思维会将图形简化

背景与前景原理
背景与前景在特定条件下可以互换

图 1-1-5 格式塔心理学原理

(二) 审美发生的过程

人们在观赏具有审美价值的事物时，会直接感受到的一种特殊的愉快经验。“审美”，希腊文原意是通过感官的知觉。它原则上包括对一切具有审美价值的事物的经验，如对美、丑、崇高、滑稽等各种审美对象的经验。审美过程从它的起始到结束是一个有机的完整的心理活动过程。这个过程可以分为三个阶段，即准备阶段、观照阶段和效应阶段。审美心理过程具体表现为审美体验的过程，是由审美感知到审美联想，再到审美想象的逐步发展、递进的过程。

1. 准备阶段

审美过程的准备阶段是指即将进入审美状态前的预备阶段。审美活动一般起始于两种情境：一种情境是审美对象的出现，作为一种刺激引起了审美主体的注意，并使主体中断其他内容的心理活动并转向审美对象。例如，我们走在大街上，突然看到某人新的服装款式而引起注意，从而使我们的感知转向审美对象。另一种情境是所谓审美期望，这是在审美活动之前，主体根据已知信息和经验对即将出现的审美对象的一种准备状态。譬如，当你坐在剧场里期待即将开幕的舞剧，或当你乘坐旅游车即将饱览湖光山色时的心理状态，就属于这种情况。在审美期望过程中，如果主体对审美对象的想象过高，即有较高的期望值，而实际出现的审美对象低于自己的期望值时，则先前的想象将会影响后来的审美活动，使审美愉快或兴奋值下降；如果在审美对象出现之前的期望值较低，而后来出现的审美对象高于先前的期望值时，则会使后来的审美活动加强，提高审美愉快感，如图 1-1-6 所示。

图 1-1-6 审美过程的准备阶段

2. 关照阶段

观照阶段是审美活动的主体过程。在美学的术语中，观照是指主体对审美对象的凝神专注。按照心理学的术语，这个阶段是审美感知和审美理解的过程。在这个过程中，随着审美感知、审美联想和审美想象，主体体验到直觉美感和形象性美感。观照阶段的一个突出特点是认识过程与审美情感交织在一起，主体在观照审美对象的过程中体验到强烈的美感。

这个阶段由紧密联系的两个亚阶段组成：一是审美感知过程，伴随着审美的感性愉快或直觉美感；二是审美理解过程，即审美联想和审美想象过程，伴随着形象性美感和理性美感。

图 1-1-7 审美过程的关照阶段

(1) 审美感知与直觉美感。紧随审美注意和审美期望而来的就是审美感知。审美感知是一种与普通的感知不尽相同的心理过程。首先，审美感知已经完全摆脱了普通感知过程中的功利性倾向，不再将眼前的知觉对象视为完成未来某一目标的有用东西，也不像对熟悉的对象的知觉那样一眼扫过，无动于衷。审美感知是由新颖的刺激引起的，因

此，在感知时带有强烈的好奇心。另外，由于审美对象具有较强的刺激量，感官便全力集中到眼前的审美对象上，从而获得一种关于眼前对象在此时此地的整体形象的独特经验。其次，审美感知最突出的特征是审美对象与审美主体产生了强烈的共鸣，审美对象与主体的期望达到了和谐的统一，审美对象的节奏性、韵律性、生动性、形象性、运动性等与主体的同类因素结合到一起。这时主体体验到一种与普通感知不同的“超越状态”的体验，这种超越状态使主体的感知撇开了外部世界中那些与生存和功利直接有关的部分，而转向那些与世俗相距较远的部分。在这一时刻，大脑的其他活动（如想象、理解，情感等）刚被唤醒，但还未来得及展开，只有身体诸感官的体验得到加强。这时的体验是直接的，就像一个刚生下不久的婴儿就能直接对别人的微笑做出与之相同的反应一样。因此，与这种审美感知过程相伴随的是一种直觉的愉快，这种愉快完全是由感知对审美对象的有机组织引起的。这种愉快不同于那种清醒的自我意识所产生的精神愉快，而是由于审美对象的结构适应了知觉的机制，并使其和谐运转时产生的一种感性愉快。例如，当我们第一次见到美丽花朵的盛开或见到浩瀚无垠的星空。（图 1-1-8、图 1-1-9）

图 1-1-8 花朵带来直觉美

图 1-1-9 星空带来直觉美

（2）审美理解与形象性美感。在审美感知阶段，只是对审美对象进行初步的组织和大体扫描，是整个审美过程的开端。一个完整的审美过程还必须对感知对象做进一步的审视和欣赏。一旦“细细审视”活动开始，审美活动便进入了特殊的审美理解阶段。例如，当我们爬上黄山之巅，低头俯视苍茫云海时，波澜壮阔的云海映入眼帘，我们的知觉能动地将所看到的一切组成一幅活动的美丽画卷，同时我们对这壮观的景象发出惊叹和欢呼，这是审美感知和审美感性快乐阶段。当我们认真审视云朵，并联想到浩瀚大海或波涛翻滚的浪涛时，就进入了审美理解阶段。通过联想和想象，我们体会到把黄山上的云雾比作“云海”是非常恰当的，从而更增强了我们的美感享受。随着联想和想象，我们的视野更加开阔，美感体验也更加强烈。眼前的黄山云海和头脑中联想到的大海重合到一起，两种体验也交融在一起，美感体验更加丰富和深刻。这时的美感体验达到了整个审美过程的高潮，心旷神怡，心驰神往，整个身心沉醉于美的感受之中，其他任何心理活动都处于窒息状态，出现了审美高潮阶段所表现出的“呆”“惑”“愚”的状态。经过一段较长时间的审视之后，我们会发出内心的感叹，大声欢呼“太美了”。

图 1-1-10 从云海到大海的联想带来的审美体验

审美观照是一种较长时间的心理过程。如果第一次审视不能做出恰当的理解，还要做出重复扫描或回返观照等更加细致的认识活动，直至理解其意义，体验到美感为止。

图 1-1-11

一般来说，审美理解过程是一种非理性的直觉认识过程，它与一般认识过程有明显的区别。在一般认识过程中，我们往往通过思维活动对感性内容进行加工。而审美认识中，则没有这种复杂的思考，在头脑中也不会产生什么概念，人们只是通过直觉来观察和审视审美对象，并直接对其做出评价，没有复杂的分析、概括、判断及推理。

3. 效应阶段

在审美活动中，当审美对象离开审美主体或审美主体离开审美对象时，观照阶段就结束了。但是审美的心理活动并没有结束，紧随观照阶段而来的就是审美的效应阶段。在审美的观照阶段，审美主体沉醉于美的享受中，我们的情感随着审美对象的特性起伏变化，整个认识活动处于“惑”或“愚”的状态。观照阶段一结束，我们的自身便从美的陶冶中解脱出来，开始对审美对象进行判断和评价，这是审美观照的必然结果，也可以说是审美观照的后效。这种现象是普遍存在于任何审美过程中的。随着幕布的降落，我们对戏剧的观照结束，自然而然地会对戏剧做出一些评价。当我们从美术作品展览大厅走进休息室时，会不由自主地倾吐自我观感。总之，当人们的审美观照一结束，随之而来的一定是对审美对象的评价。这种对审美对象的评价和判断过程就是审美活动的效应阶段，它是整个审美心理活动过程的一个重要组成部分。

审美观照的效果是审美评价的开始和审美欲望的唤起。审美评价是根据审美判断做出的。审美观照一结束，我们的理性认识就会恢复，开始根据自己的主观愿望和思想观念对审美对象的各个部分或各个方面进行理性的分析，判定这部分是好的，是美的，那部分是不好的，不美的等。在审美观照过程中，我们来不及进行理性的思考，理性认识受到极大的限制。审美观照结束后，理性的恢复，使我们开始了正常的认识过程，审美评价和审美判断就是正常的认识过程的产物。在审美评价过程中，我们个人的审美意识活跃起来，并与审美对象进行对比分析，同时发表自己的看法，这是审美观照最直接的

效果。

伴随审美评价的是一种情感体验，这种情感体验已经不同于审美观照阶段的审美体验。在审美观照阶段，我们的情感与审美对象的变化同步或共鸣，我们的情感被剧情、故事情节，眼前的艺术品或自然风光或优美的音乐旋律所同化，使我们的情感随着审美对象的变化而变化，常常是不能自主、不能控制的，具体体验是强烈的、情不自禁的。在审美的效应阶段，由于审美的对象不在眼前，上述的审美体验消失，随之而来的是另一种情感体验。这种情感体验就是审美欲望，即对不在眼前的美的刺激的一种向往、回味和怀念。这种情感体验的强弱程度与先前审美观照时的情感强烈程度成正比，而且，只要观赏者能记住这种对象的美和自己在观赏中的愉快，这种欲望便会一直保留，直到他再次体验到同样的情感。一般来说，这种审美的欲望促使人们追求美、创造美，成为追求和创造美的动力。

图 1-1-12

审美活动不仅能产生审美评价和审美欲望，还会产生更深远的效果，即提高审美鉴赏能力。人的审美鉴赏能力作为一种人的个性心理特征不是生来就有的，而是后天习得的，是在多次审美活动过程中逐步形成并不断提高的。

三、审美的对象

（一）审美的主体与客体

审美的主体与客体，就是哲学上的主体和客体（又可称为对象）。所谓客体，简单来说，就是客观存在的事物。主体，就是具有能动性的人。而可以被审美的客体，可以称为审美客体。审美对象，就是审美客体。在审美中，客体与主体本来就是相对而言的，没有主体，客体就失去了意义，没有客体，主体也就不称其为主体。而所谓美，是一个非主观、非客观的概念。要理清这个概念，需要知道美学史上对于“美”这个概念的研究。在近代以前，美学研究常常是限定在客体上，只是研究“人认为什么是美的”——后来转移了方向。因为大家都认为美是主观评价的东西，只研究“什么是美的”是错误的，从而把方向转移到人上，也就是审美主体上，研究“人为什么认为美是美的”——再后来，又转移了，转移到主体和客体的关系上，也就是审美过程，研究审美时“主体是如何对客体进行审美感知”的。——到目前形成的一个不算结论的结论是，美是通过审美主体和审美对象的互动产生的（如看，就算是互动），既不简单是主观评价的产物，也不是审美对象本来就具有的属性。

图 1-1-13

审美客体 (aesthetic Object) 是指审美关系构成要素。审美客体与“审美主体”相对, 能与主体构成一定审美关系, 从而引起主体审美活动的客观存在。审美客体又称审美对象, 与审美主体对应, 指能引起人的美感的客观对象。如秀丽的山川、繁茂的森木, 在它们被人欣赏时即为审美客体。审美客体是客观存在的, 具有满足主体所需要的审美价值。自然环境在漫长的演化过程中形成多样统一的形式美, 特别是生态系统显示旺盛的生命力, 都是人的审美对象。人对自然环境的审美观照与人类社会发展的水平有关。在当代物质生活水平和精神文明的条件下, 自然环境作为人的审美对象的意义日益剧增。由此导致当代环境保护的审美目的越来越显著。

审美的客体并没有绝对的标准, 只要能与审美的主体构成审美关系便能够成立。例如, 有人以精致华丽的装饰为美, 同样简陋也能成为一种美。

图 1-1-14 香港故宫文化博物馆展厅内参观

在审美活动过程中, 一切被审美主体审视感知、体验的, 具有审美属性的自然、社会、艺术作品、科学现象等都可成为审美客体。从形态方面讲, 审美客体包括崇高、优美、悲剧以及喜剧等。在哲学意义上, 它是审美活动这一矛盾过程中不可或缺的一方, 客观事物一旦成为审美客体, 便寄寓着审美主体的思想、情感、性格、理想等, 成为审美主体内在品质的形象体现。

知识拓展

《赤壁赋》节选

宋·苏轼

苏子曰：“客亦知夫水与月乎？逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎！且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共适。”

读苏轼的《赤壁赋》，感受到了苏轼广阔的格局，获得了愉悦的快感。这里，《赤壁赋》是审美客体，而美来自读者产生愉悦的快感的过程中。

（二）审美对象的选择

“美”所具有的复杂性和综合性在很大程度上是由于审美对象的复杂和多元，世间万物都可以不同的角度、方法、立场进行“美”的审视，审美对象的生成基于一种体验活动，它并不以认识为前提，审美体验是没有压力的感受，是完全自主、自我的感受。当审美活动开始之前，我们便开始了对审美对象的选择。

（1）能够作为审美对象的事物，往往是具备某些特定形式或效用的外观或特质的事物。这样的事物往往更容易成为审美对象，一件艺术品，比如古代工艺品展陈在博物馆内，更容易成为审美对象。

图 1-1-15 国家博物馆展览

当我们看到博物馆展品的时候，这会使我们更容易产生审美活动，生成一个关于展

品的审美意象,所以“美”的事物只是审美对象的一个条件,这也在一定程度上取决于审美主体是如何理解美的事物和审美对象的。具有一定的主观性,能够成为审美对象的事物可以是结构审美主体的感官感知的一切事物。可以是物质的,也可以是精神的。例如,北京奥运会的吉祥物福娃,由设计者吴冠英、韩美林设计,它们获得了世界的认可,构成福娃整体的颜色、线条、造型是存在于设计者的思维之中,这说明审美对象具有非实体性。

图 1-1-16 北京奥运会福娃

(2) 能够成为审美对象的事物往往会带来审美情感。审美情感,这包含主体的生命与情感,具有非功利性,愉悦的来源用康德的理解是某种和谐,身与心的为内在所领会或察觉,用叶朗先生的解释是人回到自己本源的状态与万物融合为一的状态的体会。它并非单纯的简单的愉悦,更非一般的快感。

图 1-1-17 欣赏花朵能带来愉悦感

审美对象的选择是一个非常主观的过程,因为每个人的审美观念和喜好都不相同。它可以是艺术作品、自然景观、建筑物、产品设计、服装和配饰等。当然在审美对象的选择方面我们也会受到相关因素的影响,主要包含以下方面。

- (1) 个人兴趣:个体可能会因为他对某一特定领域的兴趣而选择某种审美对象。
- (2) 文化背景:个体的文化背景可以影响他对审美对象的喜好。
- (3) 社会环境:个体所处的社会环境也会影响他对审美对象的喜好。
- (4) 历史时代:个体所生活的历史时代也会影响他对审美对象的喜好。

综上所述,个体对审美对象的选择是由他的个人兴趣、历史时代、社会环境和文化背景等多种因素共同决定的。

四、审美的个性与共性

审美是一种主观的、与生活密切相关的观念，它具有个性和共性的双重特点。审美的个性体现在每个人对美的感知、理解和评价方式不同，因为它受到个人的生活经历、教育背景、文化传统、性格特征等多种因素的影响。每个人的审美体验都是独特的，因此，审美的个性是不可抗拒的。然而，审美也具有一定的共性。在历史上，许多文化、艺术和审美价值观是通过人类社会共同的生活经验和文化传承形成的，这些价值观在一定程度上适用于大多数人。因此，审美也具有一定的共性。总的来说，审美是一种具有个性和共性的复杂的现象，我们可以通过不断探索和审视来更好地理解它。

（一）审美的共性

通过了解历史我们不难发现，远古的群居生活在很大程度上决定了人们对共性的依赖。共性的生产劳作制度、共性的战斗抵御体系、共性的劳动果实享用、共性的巫术崇拜和共性的语言符号表达，积累了人们的共性审美习惯，久而久之，习惯成自然，“共性”成为生活审美的第一需要。自此，生活审美的高度共性化，已经渗透到人类生活的方方面面。无论是道德、行为，还是礼仪、法度，又或是五官、身材，均有共性标准；表现最为突出的是在古希腊时期。古希腊雕塑参照人的形象来塑造神的形象，但受古希腊的理想主义影响，在艺术品上也出现了高度理想化的“美”。古希腊艺术是简朴的、典雅精致的，也是十分强调共性的。

共性审美之所以可以在人类生活中持久地流行，一是生活必然，二是人类的天性使然。社会的发展必定要求共性管理与共性自律的升级，生活审美的最高标准是“典型”之美。而“典型”是共性审美的代表，带有较多的“普遍性”和“社会性”意义，但并不适合步入艺术形式创新的范畴，因其共性的实质会与充满个性的艺术形式格格不入。

图 1-1-18 强调共性的古希腊雕塑之美

（二）审美的个性

审美的个性指的是一个人对于美的评价和认识的独特性。它体现了一个人对美的主观看法，以及对于美的评价标准和偏好。审美的个性受到许多因素的影响，包括文化、教育、经验等。每个人都有自己独特的审美个性，这也是美术作品中多样性和多元性的来源。审美正是因为受到文化、地域、民俗、时代、教育等多个维度的影响而呈现出个

性特征，而正是由于审美的个性特征使审美具备了差异性和多样性。自从“共性”上升为生活审美的主导后，审美的个性也在逐步发生变化。社会的发展，处于主导地位的“共性”时时会超负荷运转，“共性”自身进程所带来的单调和乏味的日复增多，同时刺激了逆反心理——个性膨胀的加剧，个性的审美通常是包含着生活审美的缺憾和审美主体深层的个性意识的精神产物。

艺术门类的产生作为审美个性化的体现及代表以其独有的方式平衡了生活中对个性形式的渴望，审美的个性化把艺术推向极高的境界，但个性越是纯粹就越是缺少共性语言。艺术的形式可以充满个性；而艺术语言却非个性所能包揽，它同时也包含着一部分共性语言——否则，艺术也就失去了交流的可能和欣赏的价值。

图 1-1-19 梵高充满个性化特征的绘画作品如今受到大众喜爱

第二节 发现：美的历程及特征

一、美学思想的形成

中文的“美学”也是英文 Aesthetics 一词的翻译，主要用于指代感性认识。在中文中的“美学”通常也指“审美学”，指的是人们认识美、感知美的学科。美学思想是在人类历史上不断演变形成的，它是对艺术、美丽和审美体验的思考。它的形成可以追溯到古希腊和罗马时期，当时的哲学家和文学家对美的定义和评价开始进行探讨。随着文化和艺术的不断发展，美学思想在中世纪得到了进一步的发展，特别是在文艺复兴时期，美学思想得到了巨大的推动。许多著名的文学家和哲学家，如安东尼奥·弗朗西斯科·加斯汀·霍布斯和托马斯·阿奎那等，对美的定义和评价进行了深入的思考与探讨。在 19 世纪，美学思想又得到了新的发展，特别是德国浪漫主义时期和 19 世纪晚期的文学与艺术运动，如浪漫主义、表现主义和立体主义等，对美学思想产生了深远的影响。总的来说，美学思想是在人类历史的不断发展中形成的，是人类对艺术、美丽和审美体验的不断思考及探索的结果。

（一）美学思想的起源

美学是一门既古老又年轻的学问，美学思想源于古代，而美学成为独立学科却始于近代，是近代科学发展的产物。

最早使用美学这个术语作为一门科学名称，并创立这门新学科的是启蒙运动时期的德国哲学家鲍姆加登 (Baumgarten, 1714—1762)。对于西方学术史而言，人们以为各种科学或学问都是从所谓的哲学中分化出来的，鲍氏发现当时的哲学研究有一个漏洞：既然人类心理活动有认知、意志、情感之分，已有逻辑学研究认知或理性认识，有伦理学研究意志，那么就应有一门学科来研究情感，但对这个被认为是混乱的感性认识的情感领域的研究却付诸阙如。于是在十多年倡导并在大学讲授这门新课程的基础上，他于 1750 年出版了拉丁文著作《Aesthetica》。此事件被认为标志着美学作为正式学科的诞生，鲍氏也因此被誉为“美学之父”。1735 年在他的《关于诗的哲学默想录》中，已经首次使用“美学”这个概念，1750 年，他就正式以《埃斯特惕卡》这个术语出版他的《美学》第一卷，来表明感性认识的理论，规定了这门科学的研究对象和任务。但鲍姆嘉通在其美学著作中，一开始便不是简单地谈感性认识，而是谈对美的认识，即美感的认识。

其后，康德、黑格尔在他们的哲学著作中沿用了这一术语，从实际运用讲，美学概念有两种基本内涵，一是指学科名，另一是被用作“审美(的)”“有审美价值的”乃至“艺术(的)”的替代词。

从美学理论发展史来看，由于不同的美学家往往赋予美学以不同的内容，美学概念的内涵具有极大的不确定性。在这个意义上，我们可以说，美学是一门发展中的学科，是一门正走向成熟的学科，人们研究或学习(审)美学的根本旨意不是创造或掌握一种关于审美与美的实用基础知识，而是要以人的感性的情感领域为独特视角来理解人的感性生存的可能性及其人文本体意义，并在现实生活活动中获得对审美活动及人生审美意义的深刻认识与自觉回应。因此，(审)美学才作为一门哲学性的学科或哲学分支学科在哲学内部获得了自己的独立地位，并成为一门不同于自然科学与社会科学的人文学科。

（二）美学思想的代表人物

美学思想有很多代表人物，这些人物来自不同的文化背景和历史时期，他们对美学问题的理解和阐释影响了全世界。主要有以下著名的美学思想家。

亚里士多德是古希腊哲学家和科学家，被誉为西方哲学的奠基者之一。他对美学的贡献包括《诗学》和《论美德》。

黑格尔是德国哲学家，也是美学领域的重要思想家之一。他的美学思想主要体现在其著作《美学》中，这本著作也是现代美学理论的重要文献之一。黑格尔认为艺术是一种“真实的存在”，因为艺术家通过创造性的过程，创造了一种独立于现实世界之外的“艺术境界”，并使人们从物质世界中解放出来。黑格尔的美学观点强调艺术品的内在价值，认为艺术品不应该被看作是一种商品，而是一种超越价值的存在。

康德是德国哲学家，他的著作《纯粹理性批判》对美学理论有重要影响。

马克思为美学和艺术所开辟的正确道路，并不是源于美学和艺术的孤立范畴，而是建立在相应的哲学基础上。

爱德华·布洛(Edward Bullough)是英国美学家，他在美学理论和审美研究方面做出了重要贡献，是英国美学家和现代语言学者，曾在剑桥大学工作。他对色彩的感知进行了实验性的研究，并在他的理论著作中引入了心理距离的概念：在审美经验中，这种概念“似乎介于我们自己的自我及其情感之间”。他是近代美学的先驱者之一。

图 1-2-1 鲍姆加登

图 1-2-2 爱德华·布洛

约翰·杜威(John Dewey)是美国哲学家和教育家，他的著作《艺术作为经验》探讨了艺术对人类经验的作用，对美学理论有重要贡献。

中国古代美学主要有儒家美学，其代表人物为孟子，他认为美的本质是“充实”，提倡“充实之谓美”；道家美学，其代表人物为老子，他认为美的本质是“道”，提倡“大道至简”的美学观念；以及禅宗美学，其代表人物为慧能，他认为美的本质是“空”，提倡“空灵”的美学观念。

知识拓展

孔子：他是战国时期的一位哲学家，也是中国儒家学派的创始人。他的著作《论语》中提到了美学问题，他认为美是道德的体现。

胡适：中国现代著名学者、文化家和翻译家，他的著作《谈美》和《文学改良的历史回顾》等对中国美学理论和文学批评产生了重要影响。

丁衍庸：中国著名美学家和文化理论家，他的著作《中西美学史略》和《现代美学》等对中国美学理论产生了深刻影响。

陈述：中国著名美学家和文化理论家，他的著作《中国美学》和《文化与文化研究》等对中国美学和文化理论产生了深远影响。

谢觉哉：中国现代著名哲学家、文化学者和翻译家，他的著作《美的历程》和《谈艺录》等对中国美学和文化理论产生了深刻影响。

朱光潜：中国现代文学家、美学家和教育家，他的著作《朱光潜谈艺录》和《谈艺录续编》等对中国美学和文化理论产生了重要影响。

吕叔湘：中国著名美学家和文化学者，他的著作《美学概论》和《文化心理学》等对中国美学和文化理论产生了深远影响。

陈寅恪：他是 20 世纪初的一位学者，是中国近代文化史和美学思想史的重要人物。他的著作《中国美学史纲》是对中国美学思想的综合性研究。

这些人物的作品和思想对美学理论及实践产生了深远影响，他们是美学思想的代表人物。

二、美的总体感受和特征

伴随着人类社会的发展尤其是科学的进步延伸，人类感知世界的方式越来越多样，也进一步带来了“博物”学的繁荣，人类的视野得以进一步扩大，我们能够观测、体察到的“美”的现象也日益增多，但不论如何，如果需要分析美的特征，我们则需要从自身的感官出发，从我们的感觉器官开始来感知大千万象中的魅力。

（一）美的总体感受

“美”是一个很主观的词语，对不同的人来说，它的定义也可能不同。但是，通常情况下，人们是通过以下几种方式来感受到美的。

- （1）视觉：通过看到美丽的景象，如美丽的山水、鲜艳的花卉以及美妙的艺术品等。
 - （2）听觉：通过听到优美的音乐，如自然的声音，以及其他让人感到愉悦的声音。
 - （3）触觉：通过触摸细腻的质地，如柔软的毛毯、温暖的石头以及其他让人感到舒适的物品。
 - （4）味觉：通过品尝美味的食物、饮料，以及其他使人感到愉悦的味道。
 - （5）嗅觉：通过闻到令人愉悦的香味，如花香、香料以及其他令人愉悦的气味。
- 每个人都有自己对美的定义，并且通过以上五种感官中的不同组合来感受美。因此，最好的方法是通过你自己的感官去寻找和体验美。

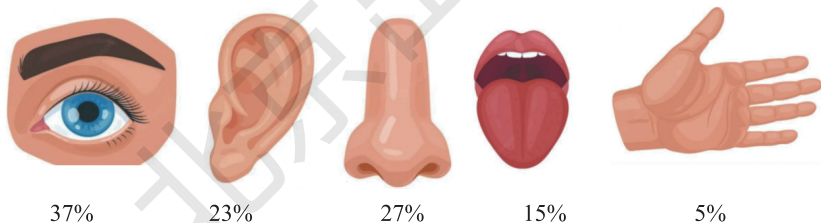

图 1-2-3 感知美的五种感官：五感体验及大致比例

（二）美的总体特征

1. 视觉“美”的特征

视觉是我们的最重要的感官之一，经研究发现，在正常情况下，人类获取的外界信息有 80% 以上都是来自视觉，于是视觉也称为人类发现“美”、感知“美”的重要桥梁。人类视觉系统是一套十分精密和强大的处理系统，当人观测到事物时，这些视觉刺激从视网膜到外侧膝状核到一级视觉皮层内外的一系列中继。然后大脑会对这些视觉信息进行相应的分析，从而感知视觉元素如线条、边缘、角落、轮廓、边界、识别方向、颜色、运动、亮度、对比度、轮廓、运动、闪烁、形状、空间定位和持续时间。带给我们“美”的体验的现象和内容很多都基于人类的视觉系统，人类的视觉系统只能对可见光形成感知，可见光是波长在 400~700 纳米之间的电磁波。

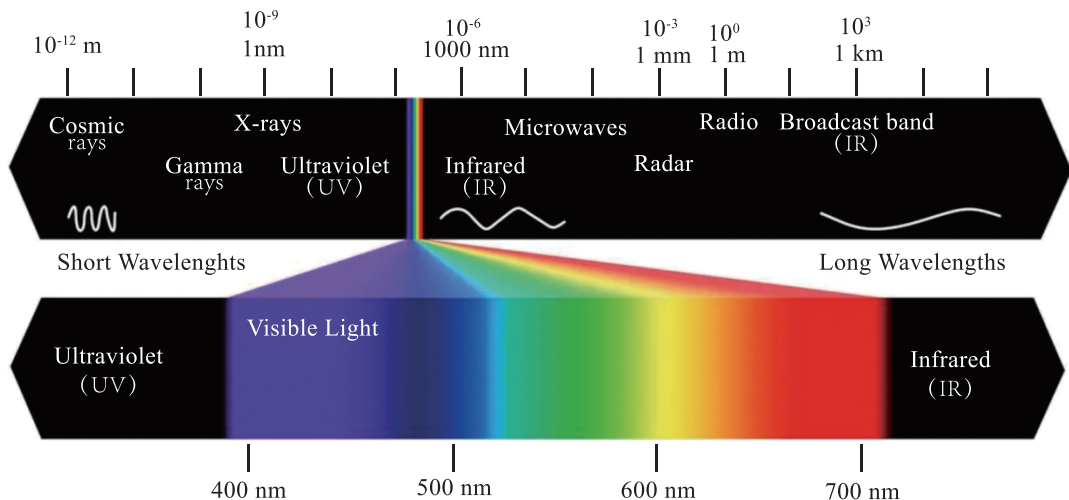

图 1-2-4 人类可见色彩波长

与此同时，我们人类拥有三色的视觉，这就意味着在人类眼中可以呈现出三种光受体，也就是视锥感知到的红绿蓝三种。还有另一种光受体，叫作视杆细胞，能够感知到少量的光线，使得我们在夜晚也能看到微弱的光源。

当我们基于视觉感官去寻找“美”时科学家们发现了一定的规律，如在 20 世纪早期被提出的“格式塔原理”，由德国心理学家研究小组发现的人类视觉工作原理。原理提出人类视觉是整体性的，我们会对看到的事物自建结构，并且在神经系统层面上感知形状，图形和物体。而不是单独的互不相关的边，线，区域。格式塔原理主要包含：接近性、相似性、连续性、封闭性、对称性、主体/背景、共同命运这样几种特征，在生活中的大部分“美”的现象也是我们基于格式塔原理的观察与发现。其次，在颜色层面，科学家们提出一种更加客观的分析方法——HSB 模型，是一种模拟人类识别颜色的色彩表示方式，由 H (hues) 色相、S (saturation) 饱和度和 B (brightness) 明度三个维度组成，通过对数据的分析，可以研究出不同的色彩对于人的心理产生的不同影响。

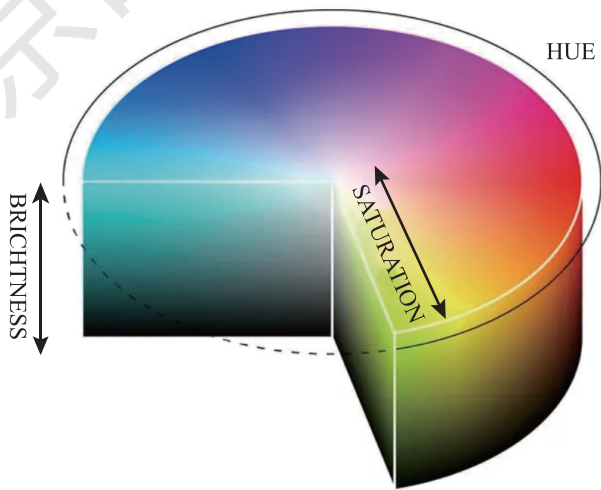

图 1-2-5 HSB 色彩模型

基于我们的视觉特性延伸出了很多关于“美”的创造，我们由于视觉暂留原理而发明了动画、电影；由于视觉的可见度属性我们形成了对于光影的理解，注重对于色彩表现的印象派画家在室外捕捉不同的光色，这些美的创作均基于人类精密又具有局限性的

视觉系统。

2. 听觉“美”的特征

除了视觉之外,听觉也是人类获取外界信息的重要途径,简单来讲,听觉就是人类感知到了物体振动产生的机械波,人类的听觉系统通常都只能感知到 20~20000 Hz 的机械波,一旦超出这个范围,人类就听不到了。这也在另一种程度上说明,人类不管是以哪种知觉作为桥梁来感知“美”,都具有一定的局限性,基于听觉的“美”,从纯粹物理的角度上讲只是不同声音的频率。但加入我们的主观感受后,它不仅仅只是物理上的数据。最具代表性的“音乐”这一艺术形式或许能给我们一些“美”的启示。实验证明,音乐可以引起人脑中关联到情感的区域的多巴胺释放,声音可以激活我们部分脑区,从而给我们提供获取“美”的途径,就像是当我们还处于孩童时期,听到摇篮曲便会感到心安,能够很快入睡一样,这种情感上的体验能够让声音也成为感知“美”的桥梁。声音具有四个基本属性,音高、力度、持续时间和音色。在物理层面对应机械波的属性为频率、振幅、时间和频谱,在原始人类的生产生活中,通过声音的属性来判定生存环境的状况是否有变化,通过动物的叫声来判断是否具有危险,通过自然界中的风雨雷电来判别天气是否适合生存。这些远古留存的记忆都为我们通过声音建立审美构建了基础,给我们带来了对于声音的艺术与审美。当人类借此类属性进行艺术创作,赋予他们音律、调式、旋律、节奏、曲式、体裁、乐器、乐队、唱法、音色、音乐表演方式则形成了声音之“美”,也就是音乐。

图 1-2-6 可听声范围

如著名的小提琴协奏曲《梁祝》,在没有任何歌词的提示和指引下如何完成只靠声音的叙事,由于小提琴的声音频率较高,因此以小提琴代表祝英台,大提琴音色低沉则代表梁山伯,铜管代表以祝父为代表的封建势力,长笛让人产生春光明媚的联想,在整个协奏曲中小提琴大提琴交相呼应,相互对答,表达了对忠贞不渝的爱情的歌颂。

又如贝多芬创作于 1801 年的《第五小提琴奏鸣曲》,别名《春天奏鸣曲》,利用不同乐器的特性将青春的气息,春意盎然的景象描绘得惟妙惟肖,乐曲充满了青春的朝气蓬勃和十分积极向上的情绪,甚至在细节部分能够感受到大自然的气息。

通过以上案例我们发现即使同样以小提琴为主,但音乐给我们带来的感觉却可能大相径庭,纵观人类历史,音乐这种“美”的艺术形式也更多地受到地域文化的影响,可以说,地域音乐是当地人对自身文化的一种提炼。我们能够通过音乐来区分不同的地域及其文化特征。例如,非洲原始部族的音乐质朴热烈突出表现强烈的节奏感,日本传统音乐注重人声与器乐的统一,采用五声音阶,拉丁音乐奔放热情。因此,不同国家与种族间音乐文化也呈现出巨大的差异,呈现出千差万别的艺术特征。从文化和地域的角度来讲,它们都是区域文化“美”的缩影和代表。我们应当以一种欣赏的态度去聆听不同

国家的音乐,置身音乐世界中,去感悟独属于它的个性鲜明的音乐印记。实际上,音乐文化与社会生活有着极为直接、紧密的联系。例如,人们在接受其他音乐文化时往往难以接纳,这与生活背景不同密切相关。当今,人们的接触更加频繁,面对异域音乐文化的一种了解和接纳的态度是作为新时代公民最基本的音乐文化素养。

3. 嗅觉“美”的特征

嗅觉作为人类感知世界的一种辅助性的器官,在我们的日常生活中虽然并没有视觉、听觉那么重要,却也充当着重要的角色。在原始社会,气味能给予人类生存的提示,就像大部分的动物通过气味区分领地。因为嗅觉的气味具有很强的识别度,所以能够带来一定的信息量以及所谓的“美”的感受。由于嗅觉的这种人类的感知器官并没有形成某一特定的艺术门类,但很多现当代的艺术家也开始尝试基于人类的嗅觉思考艺术的表达以及美的呈现,人类对于味道的记忆嗅觉艺术其实在1980年开始就逐渐在艺术领域得到了认可,艺术家们通常会使用咖啡、香水、鲜花等气味浓郁的物体,并结合其他媒介或表现形式呈现,来激发观者的气味体验。

虽然嗅觉不如视觉、听觉那样易于表现,但是嗅觉艺术作品的感染力与之相比并不逊色。例如,比利时艺术家 Peter De Cupere,他时常关注生活中那些“被污染的气味”。在装置作品《Smoke Cloud》中,他将被污染的气味灌满烟雾云中,如过滤后的汽车废气。(图1-2-7)

观众在欣赏作品时,需要爬上梯子把头探入云中,之后便会意想不到地闻到那些被污染的气味。作者便是以此来引起人们对大气污染的关注。

图 1-2-7 Peter de Cupere 装置作品《Smoke Cloud》

4. 味觉“美”的特征

作为人类感觉器官之一的味觉与人类的生存有着巨大的联系,人类通过食物的味道来辨别食物是否能食用,以便能够更好地生存下去,人类的味觉是由味觉器官产生的。味觉器官位于舌头和口腔内部,由味觉神经元组成。当食物与味觉器官接触时,味觉神经元会检测到食物中的化学物质并发送信号到大脑,进而产生味觉体验。味觉有五种基本的味道:甜、酸、苦、咸和鲜味。这些味道是由不同种类的化学物质在味觉器官中引发的反应而产生的。另外,大脑也会根据其他因素,如气味、视觉和质感等,影响味觉体验。因此,一道菜不仅仅是关于味道,也是关于多种感官体验的综合体验。正是由于

味觉的产生，味觉“美”是一个相对主观的概念，其特征可能因人而异。一般来说，如果味道被认为是美味的，它应具有以下几个特征。

(1) 平衡：味道应该平衡，既不过甜、不过咸、不过酸，同时也应该有适当的辛辣感。

(2) 多样性：味道应该有多种不同的口感和味道，如甜、酸、咸和苦。

(3) 新鲜：食物应该新鲜，没有变质或变味。

(4) 合适的口感：食物的口感应该合适，既不过软、不过硬，同时也不应该有异味。

(5) 个人喜好：味道被认为是美味的，也取决于个人的味觉喜好，如对甜味、酸味或辛辣味的偏好。

总的来说，如果味道令人愉悦、满足和享受，它就被认为是美味的，便成为一种美，不少因制造出味觉之“美”的厨师也得到了人们的认可。例如，美国厨师 Julia Child，因其在电视节目上展示法国菜而闻名。她写了一本名为《Mastering the Art of French Cooking》的书，该书成为烹饪的经典之作。纪录片《风味人间》中介绍，中国的厨师是唯一可以只用一把菜刀就能搞定厨房的厨师。中式菜肴的刀工非常讲究，豆腐、土豆可以切得细如发丝，小小的鸭胗可以划上均匀的网格花纹，一道菜经过改刀和摆盘可以变成山水画或花鸟画。普普通通的胡萝卜、黄瓜或其他蔬菜被切成各色形状，再经过加工摆盘后，就成了色彩鲜艳的艺术品。

它们为人类呈现出了味觉之美，部分厨师的作品超出了食物本身的实用性，而成为一种味觉艺术，它通过对味道、质地、颜色、香味等元素的组合创作出独特的食物作品。味觉艺术的目的是让人们感知到食物的美味，并通过吃来体验艺术。味觉艺术作品通常是由专业的厨师或艺术家创作，他们会在保证食品安全的前提下，尽可能创造出美观、美味的食物作品。

图 1-2-8 《风味人间》厨师摆盘作品

5. 触觉“美”的特征

触觉“美”的特征是指人们通过触觉所感到的美感。触觉美感可以通过许多因素来体现，如质地、弹性、温度、光滑度、均匀性、粗糙度等。

(1) 质地：质地指物体表面的触感，如柔软、粗糙、光滑等。

(2) 弹性：弹性是指物体受力后的回弹情况，如柔软的弹性和硬的弹性等。

(3) 温度：物体的温度对人的触觉体验有很大影响，如温暖和凉爽等。

(4) 光滑度：光滑度是指物体表面的光滑程度，如光滑和粗糙等。

(5) 均匀性：均匀性是指物体表面的均匀程度，如均匀和不均匀等。

(6) 粗糙度：粗糙度是指物体表面的粗糙程度，如光滑和粗糙等。

利用触觉也是一种重要的艺术表达方式，在艺术作品中可以通过触觉体验来传达情感和讯息。触觉艺术包括许多形式，如雕塑、装置艺术、手工艺品等。

雕塑是触觉艺术的一种常见形式，允许人们通过触摸和探索来体验艺术作品。例如，有些雕塑可以创造出各种触觉效果，如凹凸、粗糙、光滑等。

图 1-2-9 肌理雕塑石材

图 1-2-10 铁艺肌理绘画艺术品装置

以触觉进行艺术表达，在装置艺术中有很多体现，装置艺术可以通过不同的材料、光线和音效来创造触觉体验。例如，一些装置艺术作品可以通过触摸来触发声音效果，或通过探索不同的质地来引发情感。

图 1-2-11 手工面料再造

手工艺品是一种特殊的触觉艺术形式，它可以通过手工制作来创造触觉体验。例如，一些手工艺品可以通过触摸来体验纺织品的质地，或通过抚摸来感受木制品的光滑度。

总的来说，触觉艺术是一种重要的艺术形式，它可以通过触觉体验来创造独特的情感和讯息，并丰富人们的艺术体验。

委内瑞拉艺术家赫苏斯·拉斐尔·索托 (Jesús Rafael Soto, 1923—2005) 用彩色的线性材料制作的互动装置，让人可以进去这个神奇的空间，仿佛能够触摸阳光。

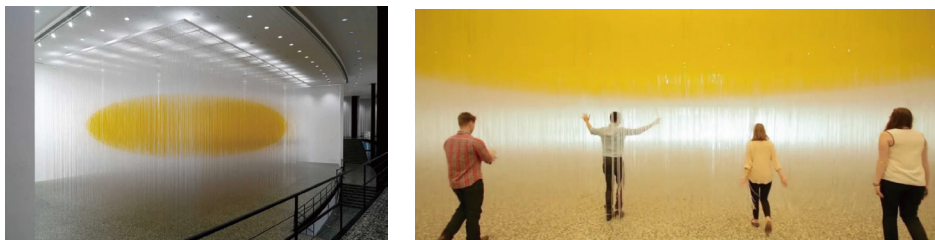

图 1-2-12 赫苏斯·拉斐尔·索托互动装置艺术作品

三、当代审美的特征和趋势

当代审美的特征和趋势受到了许多因素的影响，包括科技、全球化、多元文化等。以下是一些关于当代审美的特征和趋势。

（一）多样性和多元文化

当代审美注重多样性和多元文化，认为不同的审美风格和价值观是可以并存的。例如，当代艺术家蔡国强以火药为媒介融合了东方水墨风格的作品《黑光 No.1》。

（二）融合和折中

当代艺术家和设计师喜欢把不同的元素和风格融合在一起，创造出新颖的视觉效果。例如，日本艺术家村上隆，曾就读于东京艺术大学。他受日本动画和日本漫画影响，专注于御宅族文化和生活方式的后现代艺术风格——超扁平运动创始人。其多件作品灵感源自众多古怪的浮世绘艺术家和金田伊功于 1983 年发布的动画作品《Harmagedon》。

图 1-2-13 蔡国强《黑光 No. 1》绘画作品

图 1-2-14 2002 村上隆 flowerball 艺术作品

（三）技术的应用

科技的发展使得艺术家和设计师可以使用数字工具及方法创作作品，并且探索计算机辅助艺术的可能性。在技术更新的当代，大量艺术家采用数字技术进行创作。

（四）环保意识

当代审美也受到了环保意识的影响，许多艺术家和设计师通过他们的作品呼吁环保和可持续发展。在艺术创作中，大量艺术家开始使用环保材料进行艺术创作，或在创作主题中突出环保主题。

图 1-2-15 3d 艺术家作品 Retro Tram
作者 Reyaz Alankandy

图 1-2-16 环保装置艺术作品
“Mississippi Gyre”

（五）社会关注

当代艺术家和设计师关注社会现实，通过他们的作品表达对社会问题的关注。艺术家克里斯汀·韦特海姆 (Christine Wertheim) 和玛格丽特·韦特海姆 (Margaret Wertheim) 以艺术作品展示来反应备受社会关注的珊瑚礁问题。

图 1-2-17 韦特海姆姐妹发起“针织珊瑚礁项目”吸引二万多人参与

以上几个方面体现出的是当代审美的一些特征和趋势，但当代审美的特征和趋势并非一成不变，随着社会经济的发展也会逐步变化。

第三节 体会：美的普遍意义

一、发现生活中的美

虽然“美”是一个抽象的概念，但在生活中我们却能够实在地感受到它。我们作为审美主体，不同的文化、审美观念和个人喜好都会对美的感知产生影响。一般来说，美被认为是一种优美的、令人愉悦的外貌或特征。它通常与和谐、对称、比例、色彩和光彩有关。在艺术和建筑领域，美也可以指的是作品的艺术性、创造力和富有表现力。美存在于我们生活的方方面面，它存在于我们周围，也有可能远离我们的生活，如何能够

发现它，则受到世界观、历史和个人品位等多方面的影响。

图 1-3-1 城市或自然风光中的美

生活中的美在于我们的心情和态度，只要我们敞开心扉，去接纳生活中的美好，就能够发现生活的美妙。生活中美的体现有很多，可以分为以下类别。

- (1) 自然美：例如，美丽的风景，辉煌的日出和日落，蓝天白云和繁星点点。
- (2) 人际美：例如，友好和谐的关系，爱心和慈悲心，尊重和理解。
- (3) 文化美：例如，美妙的音乐，绘画和雕塑，建筑和景观。
- (4) 品质美：例如，诚实和正直，勤奋和努力，感恩和感激。
- (5) 道德美：例如，公正和公平，正义和道德，善良和善意。

这些只是生活中美的一些体现，实际上还有很多其他的方面。重要的是，每个人都可以通过自己的行为和生活方式来体现生活中的美。

发现生活中的美需要依赖个人的体验。首先，生活中很多美好的事物都容易被我们忽视，如果我们能够珍惜周围的人和事，就能发现生活中的美。其次，在日常生活中，把生活中美好的时刻记录下来，能够时刻回忆起来，感到安慰。或者能够关注周围的环境，如自然风光、城市景象等。如果我们停下来，慢慢享受生活，就能发现生活中的美。

生活中的美，并不能被统一的定义，生活中的美往往隐藏在我们身边的细节之中，只有通过仔细地观察和感悟才能发现。例如，生活中的很多事物和场景给我们带来了美的体验，阳光明媚的一天，感受到温暖的阳光，呼吸着清新的空气；看着孩子们的笑脸，感到无比的幸福；听到喜欢的音乐，感到心情舒畅；在花园里散步，感受大自然的美丽；和爱人一起共进晚餐，感受浓浓的爱意。总的来说，只要用心观察，便能从中寻找到美。

二、审美的功能

审美涉及对美学问题的讨论和评价。它的功能主要是评估和评价包括艺术品、设计品、建筑以及生活中其他事物的美学价值。在我们的日常生活中，审美活动往往能使我们身心愉悦。由此可见，审美具有一定的功能性，主要体现在以下方面。

教育功能：通过审美，人们可以增强自己的审美能力，并了解不同艺术形式的美学价值。席勒作为著名的宣扬审美教育的艺术家，当然他也是重要的美学家，他认为审美能挽救堕落的人性，中国著名的教育家蔡元培也提出过类似的思想。除此

图 1-3-2 美学家席勒

之外，审美还具有以下功能。

(1) 文化功能：审美可以丰富人们的文化生活，拓宽视野，增强对艺术的理解和欣赏能力。

(2) 社会功能：审美可以促进社会的文化交流，增进人们的相互理解和尊重。

(3) 个人功能：通过审美，人们可以表达自己的审美价值观，提高自我修养，增强自我价值。

总的来说，面对一个审美对象，在审美的过程中，我们通常沉浸在对美的感受和思索中，这也就是美学中的“审美观照”，可以是凝视，可以是聆听，也可以是沉浸式的阅读，总之是一种全身心投入到审美对象中的状态。因此，审美活动最大的功能体现在通过审美活动能够陶冶情操。

审美的功能是多方面的，它可以影响人们的生活、思维、价值观，并对人类社会产生重要的影响。

第四节 实践：领悟美的本真

一、大学生应当建立正确的审美态度

首先，我们要认识到审美态度的重要性，人的思想认识具有很强的感染能力，这源于感官与神经活动互相作用的能力。在建立态度的过程中也要适当的摒弃一些美学标尺，如节奏、对比、旋律、黄金分割技巧、风格、流派、传承等，避免将所学知识当作尺子测量审美的对象，这样将会导致失去一部分好的审美体验。

大学生要建立正确的审美态度，因为正确的审美的态度也是一种审美技巧，认知与感受的态度决定了注意力的角度与方向。正确的态度也能够帮助我们更好地进行审美活动。大学生建立正确的审美态度需要做到以下几点。

(1) 保持客观的态度。这种审美态度往往体现在对艺术作品的审美上，在对艺术作品的审美上尽量不受个人偏好影响，在面对审美对象时，能够理性而客观地对艺术作品进行评价。

(2) 多元化。面对复杂多样的审美对象，应当树立多元化的审美观念，尊重不同的文化背景、地域特色，不偏向特定文化、艺术流派或风格。

(3) 应当秉持开放的态度。拥有开放的心态，能够接纳新的审美对象，以及先锋的艺术表现形式。

(4) 深入理解。能够敏锐地观察并发现生活当中的美，并努力理解艺术作品的内涵和意义，从多方面了解作品的背景和历史，能够在审美的同时提升自我的知识储备。

(5) 积极地参与审美。积极参与审美活动，通过每一次不同的审美体验不断提高自

身的审美水平。

其次,在保持正确审美态度的同时,大学生还应该有意识地培养自己的审美兴趣,提高审美能力,不断拓展自己的艺术视野。生活中需要一双发现美的眼睛,敞开心怀、摒弃心中的成见和偏见,如初见一般去感知、认识事物的声色形体,理解事物的结构内涵,让自己的感官、思维顺着其旋律、节奏、对比、线条、色彩自然而然产生感觉和体验,情绪自然而然随之流动,从中感受体验。

二、美育的作用及功能

美育(aesthetics education)是指通过对美术、音乐、戏剧、舞蹈、文学、建筑等艺术形式的学习和实践,培养学生的审美能力、创造力、情感表达能力、观察力、思考力、表现力、文化修养等方面的能力。

(一) 美育的重要性

纵观传统文化,早在周公制礼作乐时代,就意识到了美育的重要性。礼是伦理关系的规范、仪式,乐是包括诗、歌、舞在内的综合体艺术,礼乐结合,既是治理国家的法律、制度,又是进行教育的方式。到春秋末期的孔子,把教育从国家政治生活中独立出来,创立了古代教育体系。他以“六艺”——礼、乐、书、数、射、御教授弟子。乐,实际上就是专门的美育课。孔子结合音乐、诗歌、舞蹈等艺术部类发挥了其美育思想,奠定了中国古代美育的思想基础,并在一两千年的封建社会中形成了中国的美育传统。近代,蔡元培(1868—1940)作为中国近代著名的教育家和政治家,对美育有着独特的思想。他提出“美育代替宗教”,提倡通过审美教育和人文素养教育来培养人的高尚情操与审美能力,使人具有独特的人格魅力和文化气质。

知识拓展

蔡元培的“美育代替宗教”理念

纯粹之美育,所以陶养吾人之感情,使有高尚纯洁之习惯,而使人我之见、利己损人之思念,以渐消沮者也。盖以美为普遍性,决无人我差别之见能参入其中。食物之入我口者,不能兼果他人之腹;衣服之在我身者,不能兼供他人之温,以其非普遍性也。美则不然。即如北京左近之西山,我游之,人亦游之;我无损于人,人亦无损于我也。隔千里兮共明月,我与人均不得而私之。中央公园之花石,农事试验场之水木,人人得而赏之。

蔡元培认为美育的目的在于培养人的审美能力和审美情操,使人具有高尚的审美素养,能够从美的享受中获得内心的安宁和满足。他提出了“美学教育”的概念,认为美育应该通过学习美学知识和实践美学技能来培养人的审美能力。

此外,蔡元培还强调美育应该结合人文素养教育,使学生能够通过审美体验来认识人类文明的历史和价值。他认为美育和人文素养教育是相辅相成的,美育有助于培养人

的情操，提高人的文化修养。

丰子恺则是以其独具特色的美育思想和丰富的美育实践，在众多美育思想家中卓然而立。丰子恺美育思想中流露着童心、佛性，并提倡“曲高和众”的美育观，这是其美育思想的独特之处。此外，丰子恺是一位散文家、漫画家、音乐家、翻译家、教育家，一生涉及艺术领域广泛，并兼有艺术家与教育家的双重身份。他致力于艺术教育事业，并在美育实践方面积累了很多宝贵经验，做出了很大贡献。他将创造美、传播美、培植美，融于一身，真正做到了“美”与“育”的结合，当之无愧是一位很有特色的美育家。

图 1-4-1 中国美学家蔡元培

图 1-4-2 丰子恺的美育理论

（二）美育的作用

审美活动贯穿于我们的生活之中，所以美育的作用和功能是不言而喻的，自觉提升自我对美的认知，有利于自身的全面发展，美育具有以下主要的作用。

（1）培养审美能力。开展美育可以使学生通过对艺术作品的学习和实践，培养自身对美的敏感性和鉴赏能力。

（2）激发创造力。美育可以激发学生的创造力，增强学生的创造性思维，从而在开展其他方面的学习时能够触类旁通。

（3）发展情感表达能力。美育可以帮助学生更好地表达自己的情感，并增强他们的情感表达能力。通过学习美学作品的表达方式，能够拓展自身情感表达的途径。

（4）提高观察力。美育帮助学生提高观察力，增强他们对周围事物的关注度。

（5）培养思考力。美育可以培养学生的思考力，提高他们的批判性思维能力。

（6）提高人文素养。美育课程能够培养学生的人文素养，提高他们对人类文化、历史、社会等方面的认识。

近年来，随着中国经济的快速发展和社会的不断进步，中国对美育的实践不断丰富，中国美育的地位和作用也在不断提高。美育作为一种重视审美价值观和人文关怀的教育方式，它关注的是培养人的审美能力和人文情怀。目前，美育已经成为一种重要的教育课程，它与传统的学科教育相结合，以提高学生的人文素养和创造力。美育课程包括艺术、音乐、舞蹈、文学、哲学等方面的内容，它们都是促进学生审美能力和人文情怀发展的重要手段。美育已经得到了广泛的重视和普及，对于提高学生的人文素养和创

造力具有重要意义。

课程思政

习近平总书记曾指出，要坚持美人之美、美美与共。每一种文明都是美的结晶，都彰显着创造之美。一切美好的事物都是相通的。人们对美好事物的向往，是任何力量都无法阻挡的！各种文明本没有冲突，只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。我们既要让本国文明充满勃勃生机，又要为他国文明发展创造条件，让世界文明百花园群芳竞艳。

美之拓展

■ 推荐观看

- 《自然奇观》(Great Natural Wonders of the World) 探索地球上最令人惊叹的自然奇观，包括大峡谷、长城、尼亚加拉瀑布等。
- 《蓝色星球》(Blue Planet) 探索海洋中的生命和美，从珊瑚礁到海豹，从海洋深处到海岸线，记录了海洋的壮丽景观和生态系统。
- 《艺术与复兴》(Art and Renaissance) 探索欧洲文艺复兴时期的艺术，包括文学、绘画、雕塑和建筑，揭示了文艺复兴时期的艺术创新和美学理念。
- 《城市之美》(Beauty of Cities) 一部探索城市美的纪录片，涵盖了从纽约到东京的各种城市景观和建筑，记录了城市的多样性和创造力。
- 《海洋》(Oceans) 耗时五年，耗资 5000 万欧元，动用 12 个摄制组、70 艘船，在全球 50 个拍摄地，有超过 100 个物种被拍摄，超过 500 小时的海底世界及海洋相关素材，是史上投资最大的纪录片。

■ 推荐阅读

- 《人类简史》(Sapiens: A Brief History of Humankind) 作者尤瓦尔·赫拉利 (Yuval Noah Harari)，一部关于人类历史的书籍，探讨了人类文明的兴起、发展和变革，反映了人类文明的多样性和美丽。
- 《The Anatomy of Influence》作者哈罗德·布鲁姆 (Harold Bloom)，一部探索文学创作和影响的书籍，阐述了文学对人类思想和文化的影响，以及文学作品中的美学和哲学内涵。
- 《美的起源》(The Origins of Beauty) 作者理查德·O. 普鲁姆 (Richard O. Prum)，一部介绍生物学美学的书籍，探索了动物和人类的美的起源。