

大学生公共素质课创新型精品教材

新时代大学美育

主 审 龚姚腾

主 编 黄丽娜 欧阳鹏飞 钟义红

北京出版集团
北京出版社

新时代大学美育

主 审 龚姚腾
主 编 黄丽娜
欧阳鹏飞
钟义红

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

新时代大学美育 / 黄丽娜, 欧阳鹏飞, 钟义红主编

. 一 北京: 北京出版社, 2023.8 (2024 重印)

ISBN 978-7-200-18223-1

I. ①新… II. ①黄… ②欧… ③钟… 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 156855 号

新时代大学美育

XINSHIDAI DAXUE MEIYU

主 编: 黄丽娜 欧阳鹏飞 钟义红

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 印 次: 2023 年 8 月第 1 版 2024 年 6 月修订 2024 年 7 月第 2 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 12.5

字 数: 281 千字

书 号: ISBN 978-7-200-18223-1

定 价: 49.80 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

目录

第一章 美与美育 | 1

- 第一节 什么是美 | 1
- 第二节 美与美育的特征 | 3
- 第三节 美育及其作用 | 10
- 第四节 审美艺术的欣赏 | 12

第二章 生活美学 | 16

- 第一节 生活美学的特征 | 16
- 第二节 服饰美 | 20
- 第三节 饮食美 | 33

第三章 劳动之美 | 37

- 第一节 劳动美的特征 | 37
- 第二节 劳动过程美 | 38
- 第三节 劳动环境美 | 38
- 第四节 劳动产品美 | 39

第四章 社会之美 | 41

- 第一节 社会美的特征 | 41
- 第二节 心灵美 | 43
- 第三节 行为美 | 46
- 第四节 风尚美 | 47
- 第五节 交际美 | 49
- 第六节 环境美 | 50

第五章 自然之美 | 53

- 第一节 自然美的特征 | 53
- 第二节 风景之美 | 58
- 第三节 园林之美 | 64
- 第四节 生态之美 | 68

第六章 艺术之美 | 73

- 第一节 艺术美的特征 | 73
- 第二节 音乐美 | 81
- 第三节 器物美 | 86
- 第四节 舞蹈美 | 89
- 第五节 戏曲美 | 93
- 第六节 绘画美 | 103
- 第七节 雕塑美 | 113
- 第八节 建筑美 | 119
- 第九节 茶艺美 | 132

第七章 汉语之美 | 140

- 第一节 文字之美的特征 | 140
- 第二节 篆书 | 147
- 第三节 隶书 | 151
- 第四节 草书 | 157
- 第五节 楷书 | 161
- 第六节 行书 | 165

第八章 科技之美 | 169

- 第一节 科技美的特征 | 169
- 第二节 技术美 | 171
- 第三节 设计美 | 174
- 第四节 影视艺术之美 | 178
- 第五节 数字媒体之美 | 188

参考文献 | 192

第一章 美与美育

第一节 什么是美

“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。

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（图 1-2）。

图 1-1 泰山云海

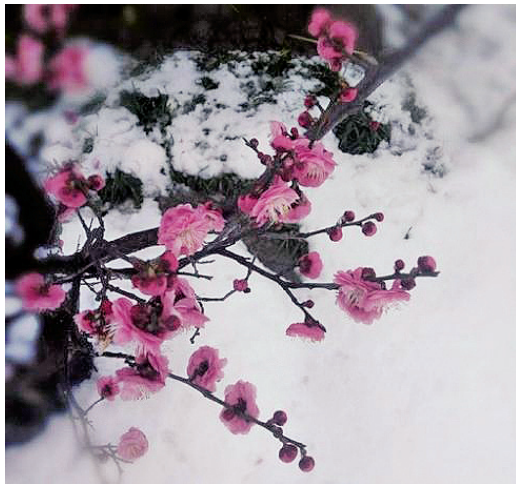

图 1-2 雪中寒梅

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，节奏轻快，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。

第二节 美与美育的特征

一、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。

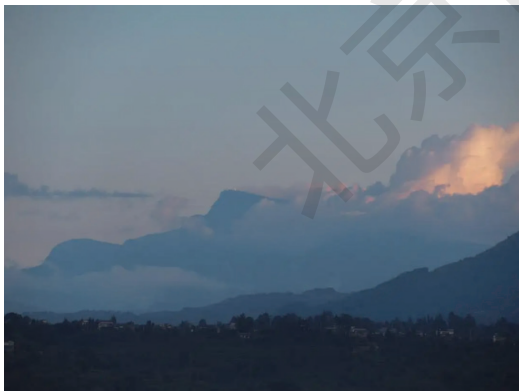

图 1-3 峨眉山远景

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。

二、美的表现

（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(yóu)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》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。

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。

三、美的分类

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，种类繁多，主要包括建筑（图 1-7）、雕塑、绘画（图 1-8）、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。

图 1-7 江西理工大学优秀建筑

图 1-8 《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 1-9）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 1-10），使抽象的线条结构成为表达其思想感情的一种手段。

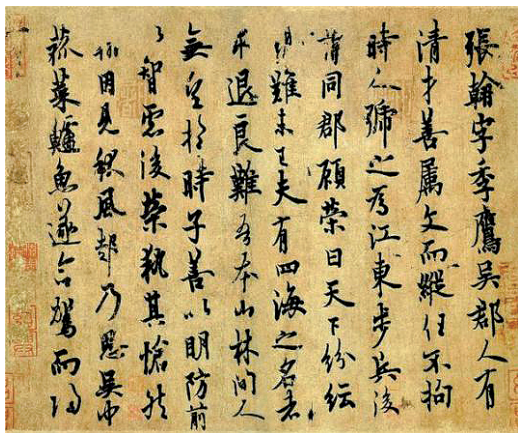

图 1-9 《张翰帖》

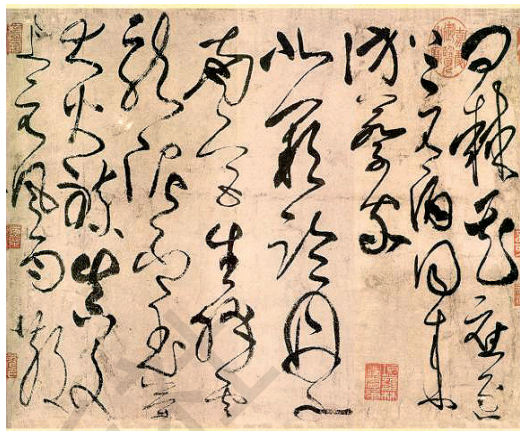

图 1-10 《古诗四帖》局部

（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 1-11）和自然现象（图 1-12）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 1-11 秋天的枫叶

图 1-12 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。

四、美育的特征

美育作为一种独特的教育方式，不仅具有特殊的内涵与目的，而且具有与其他教育形式不同的、显著的教育特点。

（一）情感性

情感性是美育的首要特性。所谓情感性不仅是指美育主要是以情感为中介，通过诉诸人的情感领域来进行的，而且也是指美育具有激发情感、以情动人、陶情养性的重要作用。

在审美教育中，情感并非仅仅表现为一种单纯的手段，它还是美育直接的目的之一。如果审美教育不能开启人情感世界的大门，不能引起人情感的激动，就不可能真正实现美育的目的。而在美育中，人的情感一旦被激发起来、活跃起来，就不仅会在受教者的心灵中唤起一种新的力量，使他“如入云烟中而为其所烘，如近朱墨处而为其所染”，而且会使受教者留下持久而深刻的印象。由于在美育中所生成的审美感受往往与情感伴

随交融在一起，它涉及十分复杂的生理和心理过程，因而这种情感记忆比普通的记忆要深远得多。美学家蒋孔阳在一篇文章中所谈的一段亲身经历就是一个生动的例证：“抗日战争刚刚爆发的时候，我在初中读书。一天，来了两位抗敌宣传队的队员。他们把全校同学召集在一起，不讲任何一句话，只是唱《流亡三部曲》。先唱《松花江上》，全场唏嘘，无不痛哭。又唱《复仇曲》，全场的情绪立刻为之一振，所有的同学都沸腾了起来，恨不得立刻杀上战场。”

（二）审美性

审美就其深层的本质而言，乃是人类生命意识的自觉和完满人性的展现。因此，美育的效用与意义，突出地表现在它能培养人们对生命的热爱、崇高感和同情心，这是培养高尚品德的最深厚土壤。而美育区别于其他教育形式的一个重要特点，即施教者必须积极引导受教者参与并投入审美活动中。如音乐欣赏，我们如果仅仅在课堂上向学生讲授音乐的旋律、节奏、调式等音乐理论，显然是无法达成教育目标的。因此，施教者总是通过自己的教学设计、策划与组织，引导受教者在具体的作品演绎中去体验、去发现、去领悟。正是在作品的欣赏中，我们全身心地沉浸到审美世界中，在直觉、情感、理性等元素的充分作用下，融入作者的心灵、触摸作品的灵魂、领悟作品的境界，并升华自己的情感与内心世界，最终达成美育的目标。

（三）全面性

培养德、智、体、美和谐与全面发展的新型人才，既是社会发展对教育提出的根本要求，也是在全球化语境下我国教育提出的新理念。人们日益深刻地认识到教育不是单纯的“复制”工作，即把前人的文明成果单纯地迁移到受教育者身上，使之成为适应特殊职业要求的工具，更多的是把培养具有人文情怀、创新意识、批判精神和独立个性的人作为自身崇高的使命，这是一种以人为本的、面向未来的教育观。

美育的全面性主要表现在两个方面。一方面，德、智、体等教育方式可借助美育的手段方法来增进教学效果；另一方面，美育又是其他各种教育方式发展的基础。例如，德育，除了向学生讲解政治方向、人生理想、道德标准等之外，还可借助美育的手段来引导学生阅读经典名著，组织学生参观和游览祖国的名胜古迹、山水风光，使学生在欣赏美的过程中潜移默化地受到民族优秀传统文化和爱国主义的理想教育。又如上历史课，教师可组织学生参观博物馆，通过对艺术品（如秦始皇兵马俑、宋画《清明上河图》等）的观赏，帮助学生更具体地进入历史情境，更深切地感受历史氛围，从而更准确地了解历史事件。再如体育，许多体育运动本身就有很高的艺术性和审美观赏价值，如体操、跳水、武术等，教师可组织学生观看体育表演，帮助学生发现体育运动中的审美因素，从而帮助学生更自觉地参与体育锻炼。

第三节 美育及其作用

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、美育的作用

(一) 树立正确的审美观

审美观即从审美的角度对世界和人生的看法,其核心是审美理想和审美标准。爱因斯坦说过:“照亮我的道路,并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想,是善、美和真。”树立正确的、崇高的审美观能帮助我们更好地发现美、欣赏美、创造美。

诚然,人人都有爱美的天性,没有学过美学理论的人,从他人的影响和自己的实践中也能在一定程度上感受美、追求美。但是由于缺乏美学理论的指导,他们对美的感受往往是肤浅的、迟钝的,对美的追求也往往是不自觉的,带有某种盲目性,而且在审美时很容易产生错觉,甚至接受错误的美学思潮的影响,不辨美丑,甚至以丑为美,误入歧途。例如,在对人生的意义上,一种看法是视能为人民大众辛勤劳动创造财富做出贡献为最大的快乐和美的人生;另一种看法则是只讲索取和享受,不择手段追求金钱和地位,视满足个人吃喝玩乐为最大的快乐和美的人生。在处理人与人之间关系的问题上,一种看法是人的生存离不开集体,只有彼此尊重、互相帮助、团结友爱才能促进社会的进步,所以要以建立亲密无间的友谊为美;另一种看法则是“人都是自私的,没有真情”,只有你争我夺,伤害别人,才能使自己获得利益,所以就以虚情假意、用恶语伤人、以权势压人为美。在商品的审美价值上,一种看法是商品的优劣不在于是哪个国家生产的,应以货真价实、实用、质量高为美;另一种看法则是只要不是本国生产的就好。再如对“人之美”,有的人就只重外表,甚至以打扮的洋、奇、特、怪为美。荀子在《非相》篇中写道:“形相虽恶而心术善,无害为君子也。形相虽善而心术恶,无害为小人也。”

人的审美观不是天生的，也不是一成不变的，而是建立在一定社会实践基础之上，并随实践的发展而发展。以自然美为例，同样是秋天，唐代诗人刘禹锡是“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”在他的眼里，秋天是充满诗情画意的季节。而在宋代文学家欧阳修的眼中，秋天是“其色惨淡，烟霏云敛”“其意萧条，山川寂寥”“渥然丹者为槁木，黝然黑者为星星”，一派萧条、凄凉之景。而现代作家峻青《秋色赋》中表现的秋天则是繁荣昌盛、硕果累累的季节。墨子说：“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐。”

（二）提高审美能力

审美能力包括对美敏锐的感知力、丰富的想象力和透彻的鉴赏力。

罗丹说：“美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”审美感知力是人们审美、创美活动的前提和基础。欣赏音乐要有善于感受旋律的耳朵，欣赏绘画要有善于感受线条、色彩的眼睛，欣赏小说要有善于借助语言进行艺术想象的头脑。如果审美者缺少对各种美好事物的形、声、色等的敏锐而准确地感知能力，他就不可能将丰富多彩的美的因素极其迅速地输入到大脑中去，也就不可能获得丰富多彩的审美感受。罗丹说：“所谓大师，就是这样的人，他们用自己的眼睛看别人看过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”有的人只能从好听好看上去感受对象，只能欣赏一些大众化、普及化的东西，不能够欣赏比较大型的、复杂的、蕴涵着深广社会历史内容的东西。出现这种情况的原因，一是因缺少审美实践而使得审美感受能力不太敏锐，二是因缺少必要的文化素养而不太熟悉审美欣赏的基本要领，影响了欣赏、品味精英文化的机会。

想象在审美活动中有着十分重要的作用，其最大特点在于新形象的创造，如欣赏绘画《踏花归来马蹄香》，欣赏者就要思考：为什么行进中的马蹄周围飞舞着许多蝴蝶？进而想到马蹄上一定有花的香气，可能是因为马刚刚从一片美丽而芬芳的花丛中跑过来。再如欣赏中国戏曲，许多场景常常用艺术夸张的形式表现出来，舞台上表现骑马、坐轿时以无作有，以假作真，“三五人千军万马，六七步五湖四海”。任何艺术的欣赏和创作都离不开想象，但是，想象的基础是生活，只有对生活充满了热爱的人才能更多地发现生活中美好的事物。因此，一方面要观察和体验社会生活和大自然的美，存储足够多的记忆表象；另一方面也要有多方面的知识积累，为想象力的升华铺开理性之路；同时还应开展多姿多彩的艺术美的鉴赏，通过鉴赏艺术美，广开想象之门。

审美鉴赏力是指审美主体对审美对象的鉴别和欣赏能力。如中国画和西洋画在审美情趣造型手段、构图方法和画面内容上就有着截然不同的审美特征。了解这两种不同流派绘画的不同风格 and 不同特点，才能正确地分析、判断其美丑，对中、西绘画才不会妄加褒贬。审美鉴赏力的表现：一是对事物和艺术美丑的辨析能力，二是对审美对象的领悟和评价能力。在复杂的现实生活中，美丑相杂，良莠并存，“丑就在美的旁边，畸形靠近着优美，粗俗藏在崇高的背后，善恶并存，黑暗与光明相共”。因此，如果缺乏对美丑的鉴别分析能力，就无法理解和欣赏美，当然也得不到更多的审美享受，更不可能

做出正确的评价。对美的事物不仅要感受其外在形式，更要领略其内蕴，林黛玉听《牡丹亭》不是停留在悦耳的音乐声里，也不是满足于优美的唱词，而是从中感悟人生，历经世态，所以才有如痴如醉的审美享受。审美鉴赏能力来自长期的生活实践、丰富的审美实践和深厚的知识积累。生活实践为审美鉴赏提供基本的社会知识，有些事物的美，没有一定的生活经验是不能体验到的，正如“少年不知愁滋味，为赋新诗强说愁”，只有拥有了一定的人生阅历，才能“识尽愁滋味”，此时“欲说还休”的人生况味又岂是一个愁字了得！同样，丰富的审美实践是提高审美鉴赏力的必要条件，“操千曲而后晓声，观千剑而后识器，故圆照之象，务先博观”。知识的积累既可开阔视野，又可为鉴赏打下深厚的文化基础。

（三）培养创造美的能力

一个美的欣赏者不一定能成为美的创造者，但是一个美的创造者一定能成为美的欣赏者。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。有人认为，美的创造很神秘，高不可攀，其实不然。美育的任务并非使人人都成为艺术家，也不可能把大家都培养成艺术家。美的领域是多方面的，除了艺术以外，还可以表现在服饰打扮、环境美化、产品造型、社会交往、文化活动等方面。凡是在日常生活中，在人与人之间的各种交往中都存在着一个如何按照美的规律来表现美、创造美的问题。只要一个人有美的自觉意识，能主动地把美带到自己的工作中、生活中去，带到自己的服饰打扮和言行举止中去，想方设法来美化自己的产品，美化自己的生活环境和自己的仪表、仪态。就是一种美的表现、美的创造，也是一个人的审美创造能力的体现。

对美的表现和创造要遵循美的规律，要充满激情并善于想象。别林斯基说，“没有感情，就没有诗人，也就没有诗歌”。曹雪芹耗尽十年心血写就的一部《红楼梦》，真是“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味”。美的表现和创造需要全身心地投入，那些仅仅靠模仿或为表演而表演的做法算不上美的表现和创造。

综上所述，树立正确的审美观念是美育的前提；培养敏锐的美的感受能力是美育的基础；提高美的鉴别和欣赏能力是美育的发展；培养和提高表现美、创造美的能力是美育的拓展；而陶冶高尚的人格情操，提升精神境界，完善人格塑造，艺术地对待生活，实现个体与社会，人类与自然的和谐发展，才是美育的最终目的和最高境界。

第四节 审美艺术的欣赏

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，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、碧水之幽的绝美。在这里，人们看到的是适宜视觉感受的自然色彩（图 1-13），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（图 1-14）悦耳的歌声。一旦身处这样的情境，人们会不自觉地陶醉其中，心情愉快地获得初级的审美享受。

图 1-13 美丽的鲜花

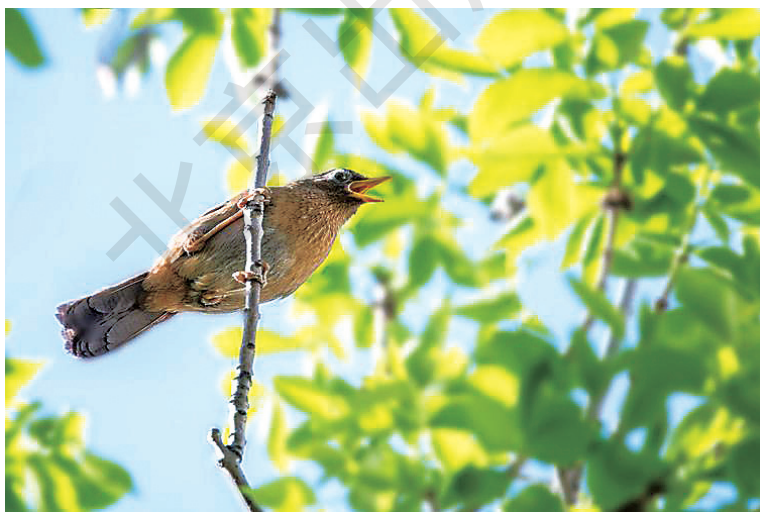

图 1-14 枝头歌唱的小鸟

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上的展开，是审美主体对事物生命的深刻把握，是精神愉悦的一种体验。人们能够从自然、艺术欣赏活动中获得情感体验。

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。

抬头奇峰遮天，脚下清流潺潺；雨中山色迷蒙，云雾开合（图 1-15），这样的诗情画意往往令人豁然开朗，喜不自胜。观赏的人会惊讶于自然的神奇，会忘却俗世的烦扰，会生出一种超然脱俗的情怀，这对长期处于生活重压下的人们而言，是一种精神上的慰藉和人之本性的自然回归。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”。诗人们把细腻的笔触投向静谧的山林、悠闲的田野，缘景抒情，因寄所托，表达自己的理想和志趣。

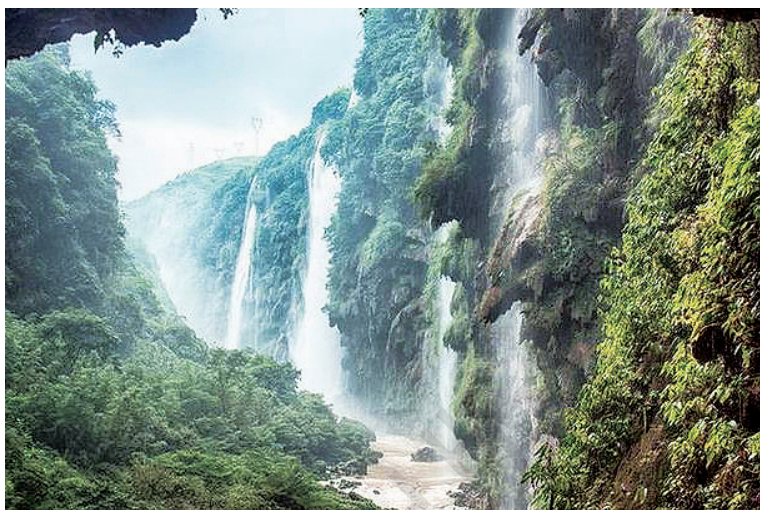

图 1-15 美丽的峡谷

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，在徐悲鸿先生的画笔下，一匹匹奔马扬蹄长啸，飞奔于广袤的土地上。这些骏马神态各异，有破纸而出之势（图 1-16）。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。

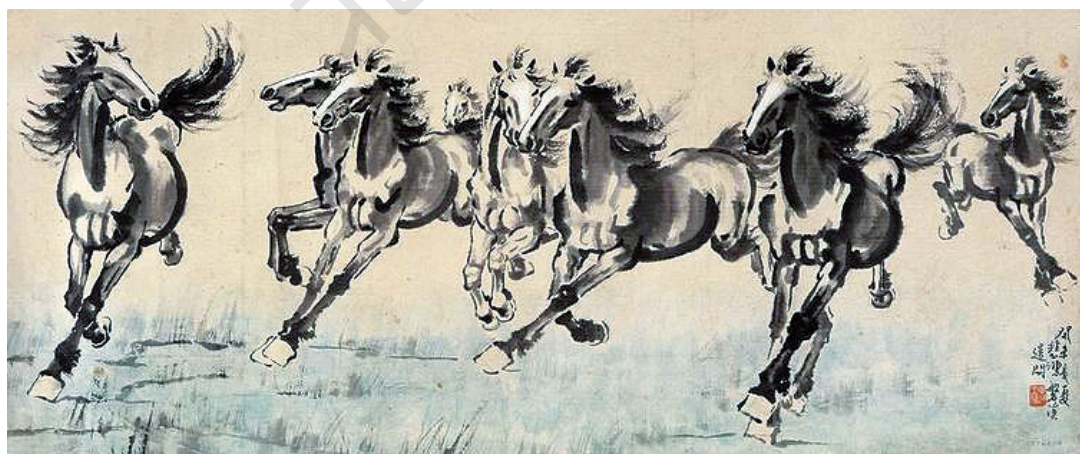

图 1-16 徐悲鸿《八骏图》

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。这一阶段，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易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

审美活动既不是客观事物的死板教条，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，精神感受是通过审美主体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。

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。一片风景就是一个心灵的世界，当身心与自然融为一体时，便能从中收获美感，人的精神意志也就有了质的提升。

自我检测

一、选择题

1. 下列关于“美”的定义，哪一项最符合美学的基本观点？（ ）
 - A. 美是客观存在的，与人的主观感受无关
 - B. 美是纯粹主观的，完全取决于个人的审美偏好
 - C. 美是主客观相互作用的结果，既包含客观事物的特性，也涉及人的主观感受
 - D. 美只存在于艺术作品中，与日常生活无关
2. 美育的主要特征不包括以下哪一项？（ ）
 - A. 普及性，面向所有社会成员
 - B. 强制性，必须按照统一标准进行
 - C. 实践性，强调通过实践活动培养审美能力
 - D. 终身性，伴随人的一生不断发展
3. 美育在人的全面发展中的作用主要体现在哪一方面？（ ）
 - A. 提升科学素养，增强创新能力
 - B. 加强道德修养，培养良好品质
 - C. 陶冶性情，提升审美能力和精神境界
 - D. 提高劳动技能，增加经济收益

二、简答题

1. 简述“美”的多元性和相对性。
2. 阐述美育在培养人的全面素质中的重要作用。
3. 简述审美艺术欣赏的基本过程。