

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 胡思佳
封面设计 刘文东

大学美育

大学美育

主编 潘贤君 高元华 付启银

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

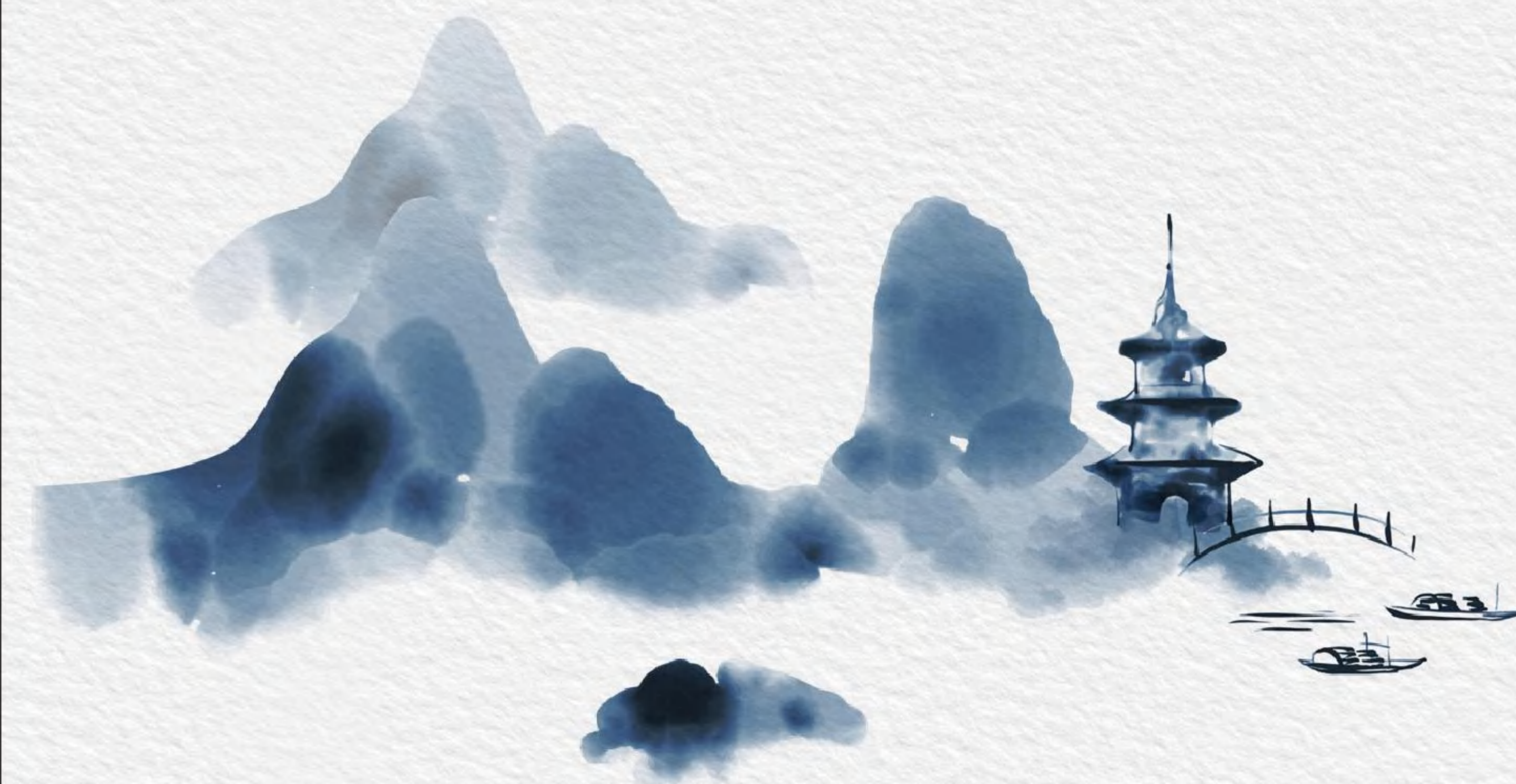
ISBN 978-7-313-31343-0

9 787313 313430 >

定价:49.90元

高等职业教育新形态一体化教材

主编 潘贤君 高元华 付启银

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

高等职业教育新形态一体化教材

大学美育

主编 潘贤君 高元华 付启银

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

内容提要

本书共分五章,分别为美育理论、自然美、社会美、艺术美、科技美。编者编写本书以适应职业教育改革发展的要求,旨在构建德智体美劳全面培养的教育体系,提高学生的审美品位。

本书既可作为高等职业院校美育课程的教材,也可供相关人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 潘贤君, 高元华, 付启银主编. -- 上海 :
上海交通大学出版社, 2024. 8. -- ISBN 978 - 7 - 313 - 31343
- 0

I. G40 - 014

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024CP1424 号

大学美育

DAXUE MEIYU

主 编: 潘贤君 高元华 付启银

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×1092 mm 1/16

字 数: 322 千字

版 次: 2024 年 8 月第 1 版

书 号: ISBN 978 - 7 - 313 - 31343 - 0

定 价: 49.90 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 8 月第 1 次印刷

电子书号: ISBN 978 - 7 - 89424 - 889 - 3

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

编者委员会

主 编：

潘贤君

荆州理工职业学院

高元华

荆州理工职业学院

付启银

武汉工程科技学院

副主编：

李冰如

荆州理工职业学院

鲁梦竹

荆州理工职业学院

谢 东

荆州理工职业学院

参 编：

童昱琪

荆州理工职业学院

王 冰

荆州理工职业学院

郭张翔

荆州理工职业学院

姚妙妙

荆州理工职业学院

郑宇鸣

荆州理工职业学院

前言

美育是审美教育、心灵教育，是普及美育知识和提高人文素养、培养艺术人才的基础工程，是引领社会风尚、弘扬中华民族精神的重要载体，在启迪思想、温润心灵、陶冶情操等方面具有独特优势，对促进社会主义核心价值观入脑入心具有不可替代的作用。

习近平总书记强调：“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。”中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《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》）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”。从这一背景出发，结合各院校开展美育课程的实际情况，我们编写了本书。

本书系编写团队承担的重要课题的研究成果：教育部职业院校文化素质教育指导委员会立项重点课题“基于产教融合的美育实践活动创新探究——以‘楚文化’融入荆州高职院校艺术教育为例”（课题编号：2023MB026）、中华职业教育社黄炎培职业教育思想研究规划课题“黄炎培职业教育人才观研究与实践”（课题编号：JS2022YB356）、湖北省中华职业教育社立项课题“建设智慧云实验室助推职教转型发展研究”（课题编号：HBZJ2023850）。本书以做好新时代学校美育

工作为起点，以适应教育改革的发展要求为基础，旨在构建德智体美劳全面培养的教育体系，满足学生对优质、丰富的美育资源的需求。本书还着重体现了时代精神，引导学生为“美好的未来”而奋斗，以自己的聪明才智和无私奉献的优秀品质为祖国为人民贡献一份力量。同时，本书对促进当代学生树立正确的审美价值观，弘扬中华优秀传统文化和民族精神，践行社会主义核心价值观有着重要作用。

本书共包含五章内容。第一章美育理论主要介绍美育基础知识，让学生初步认识什么是美，了解美的本质和美的特征，学会对美进行分类，熟悉美的各种形态。第二章至第五章按照自然美、社会美、艺术美、科技美进行编排。在我们当下的生活中，审美功能已深入物质生产、城乡建设、民俗风情、社交礼仪、国际交流等各个领域。审美是一种能力，需要不断培养和实践。本书引导学生亲近自然山水、艺术杰作、人文经典，帮助学生提高审美品位，树立美的理念，提升艺术情趣与精神境界。

本书坚持理论与实践相统一。在理论方面，考虑到大学美育的特殊性，本书从美育基本理论出发，进而从自然、生活、艺术、书法、文学、影视等方面深入挖掘不同的美，让学生接受审美教育与美的熏陶，增加美育知识储备，充分发掘发现美。在实践方面，本书严格按照《意见》要求，融入实训内容，其中包含书法、摄影、写作训练、影视鉴赏等内容，各实训目标与相应章节内容对应，有利于学生将学与练相结合，为活跃课堂气氛提供范例。

本书由荆州理工职业学院潘贤君、高元华和武汉工程科技学院付启银任主编，由荆州理工职业学院李冰如、鲁梦竹、谢东任副主编，荆州理工职业学院童昱琪、王冰、郭张翔、姚妙妙、郑宇鸣参与编写。其中，潘贤君、谢东、童昱琪负责编写第一章，付启银、李冰如、王冰负责编写第二章，潘贤君、高元华、付启银负责编写第三章，高元华、姚妙妙、郑宇鸣负责编写第四章，高元华、鲁梦竹、郭张翔负责编写第五章。

编者在编写本书的过程中参考了部分关于大学美育的资料，在此向相关作者表示感谢。由于编者水平有限，书中难免存在疏漏之处，希望广大读者批评指正。

编 者

目录

第一章 美育理论

第一节 认识美	3
一、美的词源内涵	3
二、美的本质	3
三、美的特征	5
四、美的类型	8
第二节 了解美育	9
一、美育的含义	9
二、美育的任务	11
三、美育的作用	12
第三节 审美活动	13
一、审美活动的含义	13
二、审美活动的必要因素	13
三、审美活动的特性	15
四、审美活动的本质	16
五、审美活动的过程	16
美育实践记录表	18

第二章 自然美

第一节	自然美的形态	21
	一、未经加工改造的自然美	21
	二、经过加工改造的自然美	33
第二节	自然美的要素	36
	一、形象美	36
	二、色彩美	40
	三、动态美	41
	四、声音美	42
第三节	自然美的特点	42
	一、自然性	42
	二、多面性	44
	三、象征性	45
	四、虚实相生，动静相谐	47
	美育实践记录表	48

第三章 社会美

第一节	服饰之美	51
	一、中国古代服饰概览	51
	二、多种多样的饰品	53
	三、精湛的刺绣工艺	56
第二节	饮食之美	60
	一、中国传统饮食文化概览	60
	二、茶之美	62
	三、酒之美	68
第三节	器物之美	71
	一、陶器	71
	二、青铜器	78
	三、玉器	83
	四、瓷器	85
第四节	雕塑之美	86
	一、中国雕塑发展史	86
	二、雕塑作品的分类	90
	三、雕塑艺术的特征	93

四、雕塑作品欣赏·····	95
第五节 建筑之美·····	97
一、中国传统建筑发展概况·····	97
二、中国传统建筑的特点·····	100
三、建筑艺术的欣赏·····	103
第六节 人之美·····	111
一、人的外在美·····	111
二、人的内在美·····	112
美育实践记录表·····	118

第四章 艺 术 美

第一节 绘画艺术·····	121
一、绘画的种类·····	121
二、绘画的艺术语言·····	121
三、中国画·····	128
四、油画·····	134
第二节 音乐艺术·····	138
一、音乐的基本要素·····	138
二、音乐欣赏的要点·····	139
三、中国传统音乐概况·····	141
第三节 书法艺术·····	144
一、中国书法发展概况·····	145
二、中国书法的审美标准及鉴赏要点·····	152
第四节 舞蹈艺术·····	156
一、舞蹈的种类·····	156
二、舞蹈艺术的基本要素·····	159
三、舞蹈欣赏的要点·····	160
第五节 戏剧艺术·····	162
一、戏剧的含义·····	162
二、戏剧的分类·····	163
三、中国戏曲·····	165
第六节 影视艺术·····	172
一、电影之美·····	172
二、电视之美·····	176

第七节 文学艺术	178
一、文学作品美的表现	179
二、文学作品美的欣赏	182
美育实践记录表	188

▶

第五章 科技美

第一节 认识科技美	191
一、科技美的特点	191
二、科技美的作用	191
三、科技美的基本特征	191
四、科技美的主要功能	193
第二节 科技与美的创造	195
一、科学与美	195
二、技术与美	204
美育实践记录表	213
参考文献	214

第一章 美育理论

学习目标

知识目标

1. 初步了解美的本质，分析美的特征，学会对美进行分类。
2. 了解美育的含义，熟悉美育的任务，分析美育的作用。
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。

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。

第一节 认识美

一、美的词源内涵

“美”在现代汉语中是常用汉字，同时也是人们日常使用的高频汉字。

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。甲骨文的“美”字上部可能是装饰性的元素，下部像一个人的头部或者身体。图 1-1 所示为甲骨文“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。到了西周早期的金文和战国中山王方壶上的铭文，“美”字头部的羽饰已经变成类似羊角的形象。到了战国时期，“美”字进一步简化，上部仍然是羊角的形象，下部则是大的形象，这种形态最终固定了下来。

《说文解字》对“美”的释义是：“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是人的食材。徐铉补充说：“羊大则美。”蒯光典在《文字蒙求广义》中说：“甘者，五味之一，而五味之美皆曰甘。”

二、美的本质

美的本质即“美是什么”，它是审美的前提和基础，制约着人们的审美实践活动。

（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。

从基本的词义学上分析，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、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，这些客观事物的外部形态会使人在主观上感觉到某种美。这些客观事物是产生美的基础，当客观事物不存在的时候，其表现出的美也会随之消失。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，让人产生一种直觉上的美感；当寒梅在寒冬傲立绽放时，风雪送来的那一缕缕若有若无的幽香让人不禁联想到坚忍高洁、铁骨冰心的精神。

（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……

（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根据的，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，必然受到人类社会生活的制约，只有人类社会不断发展，美才能不断丰富和发展。

三、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。”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。

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。例如，峨眉山，雨量充沛，海拔高，整座山终年笼罩在云雾之中，如梦如幻，十分秀美。“峨眉天下秀”是对其最恰当的评价。这里山脉绵亘曲折，千岩万壑，瀑布溪流镶嵌其中，奇秀清雅，远观（见图 1-2）与近看（见图 1-3）会让人产生不同的美感。峨眉山的“秀”离不开四季苍翠的茂盛植被，离不开飘忽于山峦间的云雾，离不开深厚的人文底蕴。

微课

秀美的峨眉山 -
cgycin

图 1-2 峨眉山远景

图 1-3 峨眉山近景

（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、能愉悦人们身心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，从而引起感情的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。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，凝望辽阔的大海，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，江南水乡好像就在眼前，夜色衬托下的江南幽寂清冷，诗句中未直接提及思乡，却字字都是思乡，让人领略到一种情味隽永的诗意美。江南水乡如图 1-5 所示。

图 1-4 大海与云

图 1-5 江南水乡

（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、铜器、金银器、玉器、漆器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。

四、美的类型

美可分为自然美、社会美、艺术美、科学美。

（一）自然美

自然美指各种自然事物呈现的美，它是社会性与自然性的统一。它的社会性指自然美的根源在于实践，它的自然性指自然事物的某些属性和特征（如色彩、线条、形状、声音等）是形成自然美的必要条件。

（二）社会美

社会美指现实生活中社会事物的美，与自然美并列，同属现实美。社会美不仅源于实践，而且本身就是实践的最直接的存在形式。

（三）艺术美

艺术美是人类审美的主要对象，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。艺术美和艺术不是同一概念。艺术是一种社会意识形态，而艺术美是对艺术品审美属性的概括。

（四）科学美

科学美指存在于人类创造性的科学发明和发现活动中的美。科学美是在人类审美心理、审美意识达到较高发展阶段，理论思维与审美意识相互交融、渗透的情况下产生的。

课堂活动

举行“发现身边的美”主题摄影大赛

以“发现身边的美”为主题，在班级举办一次摄影大赛。要求用作品展示身边不一样的美，或展现有内涵有深意的美。照片素材可以是风景、人文、建筑、艺术，视频素材可以是延时摄影、慢动作摄影等，能展现“美”的均可。要求：时长5分钟以内，需要有背景音乐。将你的作品展示出来吧！

第二节 了解美育

美育是一种重要的教育理念和生活方式。通过美育，我们可以更好地欣赏和理解艺术，更好地表达自己的思想和感情。在现代社会中，美育越来越受到重视，已经成为人们成长和发展的的重要组成部分。

一、美育的含义

美育即审美教育，又称美学教育，是一种情感教育，它以陶冶情操为基础，

以对美好事物的多元化欣赏为手段，以对不同时代和不同阶层审美特征的精细感知为标准，以个人综合发展的全面实现为宗旨，按照美的标准发展大众的思维想象能力。通过美学教育，大众可以陶冶高尚情操，培养文明素养和健全人格，提高欣赏和创造美的能力。

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、每一个专题的教学，每一项审美实践活动的开展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。

))) 知识拓展 (((

《论语》中孔子的“美育”思想

作为我国古代伟大的思想家，孔子提出了许多与美育相关的名句，如“兴于诗”“成于乐”。

“兴于诗”。《八佾》中说：“起予者商也！始可与言《诗》已矣。”这表明一个人在国家社会生活中，表达自己的思想、待人接物、言辞修身等各个方面都应当从学习《诗经》开始，只有拥有这样的感性认识，才会有“美”的感受，才能“绘事后素”，立德修身。今天我们用中国梦来激励人心，这在一定意义上说就是全民族的“兴于诗”。

“成于乐”。子曰：“人而不仁，如乐何。”孔子认为，如果一个人为人不仁，那么他所演奏的音乐也不会令人愉悦。更重要的是，乐本无经，而在于人的创造，是在诗的感性和礼的理性基础之上的升华，是二者融于“人”和“仁”的产物。“兴于诗”当然重要，“成”却在于“乐”。在今天看来，“乐”不仅是音乐之“乐”，快乐之“乐”，更是在道德的普遍高尚、活力的竞相迸发、精神的昂扬向上、人民对美好生活的追求中不断实现的“安得天下尽欢颜”之“乐”。

资料来源：秦嘉旭. 美育化人，美美与共——《论语》中孔子的“美育”思想 [EB/OL]. (2022-06-30) [2024-02-25]. https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/xyh_xyh_lydx/220630/1768342.shtml. (有改动)

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，其易将“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。这类不正确的审美观会对学生产生不可估量的消极影响。

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，培养他们审美的比较和分析能力、想象和联想能力，以帮助他们更好地塑造艺术形象。

（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；审美能力要求审美主体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；审美能力要求审美主体在具备一定的感受、鉴赏和评价美的能力的基础上，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，学校还要组织学生参加各种艺术实践活动，培养、发展学生创造美的兴趣，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。”中国古人讲究“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。

资料

大学美育的重要
价值 -4yce2h

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，人与人互相关系，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。

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，审美意识逐渐从生活、实用中分化出来，具有了相对独立的意义。英国社会人类学家勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基（Bronislaw 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就是审美活动，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、西下的夕阳等被人欣赏时就成了审美客体。

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，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、赏而不倦。

三、审美活动的特性

审美是人对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。

(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,在人们生活与生产劳动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、目的、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 3 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，我们马上见到美，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“歌唱家”们悦耳的歌声……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。优秀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，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，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，人们便能从中收获美感，人的精神意志也就有了质的提升。

美育实践记录表

姓 名		学 号	
院 系		指导教师	
活动方案设计	活动时间		
	活动地点		
	参加人员		
	活动形式		
	活动准备		
活动实施记录			
活动心得			