

新时代美育通识课系列教材
『互联网+』新形态一体化教材

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

主编 卢致苑 周子炜

大学美育教程

新时代美育通识课系列教材
『互联网+』新形态一体化教材

大学美育教程

主编 卢致苑 周子炜

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

《美术鉴赏（第2版）》

《书法鉴赏》

《音乐鉴赏》

《戏曲鉴赏》

《影视鉴赏》

《舞蹈鉴赏》

《戏剧鉴赏》

《大学美育教程》

《艺术概论》

《文学欣赏》

《中华优秀传统文化概论》

新时代美育通识课系列教材

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

丛书策划 张荣昌
责任编辑 王清 孟海江
封面设计 唐韵设计

本书提供教学资源包

网址: <https://www.sjhtbook.com>

扫描二维码
关注上海交通大学出版社
官方微信

ISBN 978-7-313-32782-6

9 787313 327826 >

定价: 49.80元

新时代美育通识课系列教材
『互联网+』新形态一体化教材
赣南医科大学本科教材资助项目

大学美育教程

■ 主编 卢致苑 周子炜

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

内容提要

为我国培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是高等院校的责任。美育帮助大学生树立正确的人生观、价值观，真正实现以美育人。本教材从美与美育、丹青翰墨美、乐舞交融美、造型艺术美、戏曲影视美、生命律动美六个方面展开详解。本教材不仅适合高等院校各专业师生使用，也适合美育爱好者参考阅读。

图书在版编目（CIP）数据

大学美育教程 / 卢致苑，周子炜主编. -- 上海：
上海交通大学出版社，2025. 6. -- ISBN 978-7-313-
-32782-6
I. G40-014
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025N7L032 号

大学美育教程

DAXUE MEIYU JIAOCHENG

主 编：卢致苑 周子炜	地 址：上海市番禺路 951 号
出版发行：上海交通大学出版社	电 话：021-6407 1208
邮政编码：200030	
印 制：北京荣玉印刷有限公司	经 销：全国新华书店
开 本：787mm × 1092mm 1/16	印 张：14.5
字 数：284 千字	
版 次：2025 年 6 月第 1 版	印 次：2025 年 6 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-313-32782-6	电子书号：ISBN 978-7-89564-294-2
定 价：49.80 元	

版权所有 侵权必究

告读者：如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：010-6020 6144

编写委员会

主 编 卢致苑 周子炜

副主编 曹 思 刘 联 朱 辰

前言

如今，我国德智体美劳“五育”并举，教育进入了培养学生综合素质的新时代。美育是审美教育、情操教育、心灵教育，它与德育、智育、体育、劳育共同构成了新时代人才培养的完整体系。

2020年，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》强调，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以社会主义核心价值观为引领，以提高学生审美和人文素养为目标，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11月22日，为深化高等学校美育教育教学改革，加强高等学校公共艺术课程建设，教育部办公厅印发《高等学校公共艺术课程指导纲要》。2023年12月20日，教育部印发的《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》强调，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强学校美育工作，强化学校美育的育人功能。在国家大力提倡美育的背景下，美育成为培养全面发展人才的重要一环，受到日益广泛的重视。

美不仅是纯洁道德、丰富精神的重要源泉，更是激发创新创造活力、提升审美素养的关键所在。尤其是在大学阶段，随着大学生自我意识的确立、情感世界的完善和知识面的扩大，他们对审美的需求也日益增长。因此，加强和改进高校美育工作，不仅有助于提升大学生的审美和人文素养，更能促进他们形象思维与逻辑思维的协调发展，使其形成和谐、健全的人格。因此，我们集合了多位从事美育教学的老师，精心编写了这本《大学美育教程》，旨在为大学生提供一本系统、全面、实用的美育教材。

本教材将美学基础理论、审美欣赏、实践体验有机融合，既不脱离美学的哲学

品位，又强调在美学观点下紧密联系并指导实践，探讨、揭示审美的特征和规律，引导大学生欣赏美和创造美。本教材主要内容包括美与美育、丹青翰墨美、乐舞交融美、造型艺术美、戏曲影视美、生命律动美六个方面。

本教材结合学校人才培养目标和大学生审美特点进行编写，主要有以下几个特点。

1. 知识理论与实践体验齐头并进。从医学专业学生学习实际出发，将教材与课程教学紧密结合，传授理论知识；在每个章节设置形式多样的美的体验内容，将理论知识融入教学实践，增强学生对艺术美感的体验与认知。通过介绍各种艺术的发展历程、审美特征、欣赏方法及代表作品等内容，引导学生深入感受各种艺术美，鼓励学生通过“知识链接”“美学新风”“美的体验”等板块思考美并发现身边的美。

2. 艺术美育与地域文化紧密关联。赣南有着丰富的文化资源、深厚的文化底蕴，将赣南的戏曲、陶瓷、奇石等融入教材，通过课堂教学的艺术展示，引导学生更好地了解赣南的历史文化底蕴，鼓励学生传承、弘扬中华优秀地域文化，使学生在赣南特色文化美的熏陶下增强民族自豪感和文化自信。

3. 艺术美与医学美高位相融。医学治愈疾病，艺术治愈人心，医学与艺术的融合是社会发展的必然结果。通过深挖艺术美与医学美的内在关联，突出医学美的艺术性，促进医学美与艺术美的跨学科融合，丰富教材内容，凸显校本教材特色，引导学生对真、善、美有深入理解，从而激发学生的内生动力。

4. 时代性与创新性同频共振。引入新兴艺术形式、审美观念和文化现象，使教材内容更加鲜活和具有吸引力。本教材具有跨文化视野和跨学科特点，通过引入不同文化背景下的艺术作品和审美观念，以及与其他学科交叉融合，使时代性和创新性同频共振，拓宽学生的审美视野和知识面。

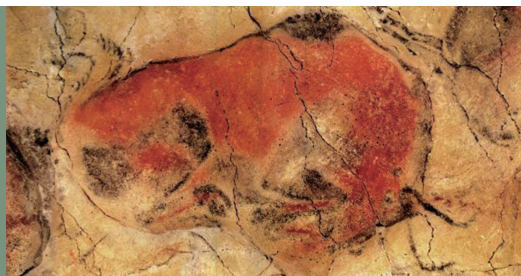
本教材的编写得到众多专家、学者的支持和帮助，在此表示衷心感谢。引自网络的图片因资料不全，无法一一联系作者，在此向有关作者表示感谢。如涉及版权问题，请及时与我们联系，届时会妥善处理并支付相应报酬。由于编写时间紧迫，编者水平有限，书中存在的不足和疏漏之处，望读者批评指正。

此外，本教材编者还为广大一线教师提供了服务于本教材的教学资源库，有需要者可发邮件至 2393867076@qq.com。

编 者

2024 年 12 月

目录

第一章 美与美育

第一节 美与美学	2
一、美是什么	2
二、美学是什么	6
美的体验	9
第二节 美育探索	11
一、美育思想研究	11
二、新时代美育的任务	17
三、新时代美育的意义	19
美的体验	21

第二章 丹青翰墨美

第一节 绘画之美	24
一、绘画的发展	24
二、绘画美的特征	31
三、绘画美的欣赏方法	33
四、绘画美的欣赏	36
美的体验	41

第二节 书法之美	43
一、书法的发展	43
二、书法美的特征	47
三、书法美的欣赏方法	48
四、书法美的欣赏	50
美的体验	52
第三节 文学之美	54
一、文学的发展	54
二、文学美的特征	60
三、文学美的欣赏方法	61
四、文学美的欣赏	65
美的体验	68

第三章 乐舞交融美

第一节 音乐之美	72
一、音乐的发展	72
二、音乐的类型	75
三、音乐美的特征	76
四、音乐美的欣赏方法	79
五、音乐美的欣赏	79
美的体验	81
第二节 舞蹈之美	82
一、舞蹈的发展	82
二、舞蹈的类型	87
三、舞蹈美的特征	92
四、舞蹈美的欣赏方法	95
五、舞蹈美的欣赏	97
美的体验	98

第四章 造型艺术美

第一节 设计之美	100
一、设计的发展	100
二、设计的类型	108
三、设计美的特征	108
四、设计美的欣赏方法	110
五、设计美的欣赏	113
美的体验	115
第二节 雕塑之美	116
一、雕塑的发展	116
二、雕塑的类型	121
三、雕塑美的特征	123
四、雕塑美的欣赏方法	125
五、雕塑美的欣赏	126
美的体验	128
第三节 赏石之美	131
一、赏石的发展	131
二、赏石的类型	135
三、赏石美的特征	138
四、赏石美的欣赏方法	139
五、赏石美的欣赏	141
美的体验	143

第五章 戏曲影视美

第一节 戏曲之美	146
一、戏曲的发展	146
二、戏曲的“四功”	150
三、传统戏曲的舞台艺术	152
四、戏曲美的特征	154

五、戏曲美的欣赏方法	159
六、戏曲美的欣赏	160
美的体验	164
第二节 影视之美	165
一、电影的发展	165
二、电视剧的发展	170
三、影视艺术的表现手法	172
四、影视美的特征	175
五、影视美的欣赏方法	179
六、影视美的欣赏	180
美的体验	185

第六章 生命律动美

第一节 生命之美	188
一、生命的发展	188
二、生命美的表现形式	190
三、生命美的特征	193
四、生命美的欣赏方法	193
五、生命美的欣赏	194
美的体验	199
第二节 医学之美	201
一、医学美的发展	201
二、医学美的表现形式	205
三、医学美的特征	208
四、医学美的欣赏方法	210
五、医学美的欣赏	211
美的体验	219

参考文献	220
------------	-----

第一章

美与美育

◎ 学习目标

知识目标

1. 识别美的本质与特征。
2. 了解美学与美育的内涵。
3. 分析美育的任务和意义。

能力目标

1. 辨别美与丑。
2. 能够从形式上感受美。

素养目标

1. 领悟马克思主义美学的思想伟力。
2. 弘扬中华美育精神。

在浩瀚的人类文明长河中，美，如同一股清泉，流淌在历史的每一个角落，滋养着人们的心灵，引领着社会文化的进步。美育，则是对这种美的感知、理解和创造的教育过程，它不仅是提升个人修养的重要环节，更是推动社会文明发展不可或缺的力量。

第一节 美与美学

客观世界中的万物，以其独特的形态、色彩、声音等属性，构成了美的物质基础。然而，美并非仅仅存在于这些客观事物之中，还存在于人的主观感受中，需要人的主观感受去发现和体会。当我们用心灵去感知这些客观事物时，那些能够触动我们情感、激发我们想象、引发我们共鸣的特质，便成了我们眼中的美。人类对美的追求是一个永恒的主题。从古至今，无论是哲学家、艺术家，还是普通人，都在不断地探索和追求美的真谛。

一、美是什么

美是主观体验、内在精神与客观形式交织的永恒命题，其标准并不单一。美既存在于艺术与哲学思辨中，也渗透在日常生活与教育实践中。下面我们主要通过探讨美的本质和美的特征来了解“美是什么”。

（一）美的本质

历史唯物主义告诉我们，只有从人类社会历史的发展过程中，从人类的全部社会实践活动中去探求美的本质，才能找到“美是什么”的答案。

1. 美是一种社会现象

美有一个极其漫长的历史发展过程。这个过程就是一个“自然的人化”和“人的对象化”的过程。正如马克思所说：“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程，是自然界对人来说的生成过程。”

在人类社会出现以前，自然界就已经客观地存在了，但不存在美与不美的问题。只有当自然界的自然属性进入了社会范畴，与社会的人构成审美关系时，才能形成美。以太阳为例，在没有人类社会之前，纯粹自然的太阳就已经客观地存在了，但它无所谓美与不美。随着人类的出现及人类对自然的逐步认识和改造，太阳与人的劳动实践活动和生活有了某种积极的联系。当人们的需要、愿望同太阳的光和热实现交融时，太阳的自然属性和功用价值才显示出来，出现了“夸父追日”的神话。这时，人们也逐渐熟悉和喜爱太阳火红的颜色和圆圆的形状。后来，红色成了生命和光明的代表，圆形成了和谐与美满的象征。

2. 美是一种客观存在

美是离不开人的，但美不是纯主观的，美是客观事物本身所具有的一种具体可感的审美属性。这种属性表现为以自然材料为基础的具体物质形式，符合美的规

律，能够引起人们心灵的愉悦。例如，我们登泰山观日出之美，这种美并不是审美主体臆造出来的美，而是自然景观本身存在着的自然属性引起人们心灵愉悦时产生的美。美既不因某些人对它的赞赏而有所增色，也不因某些人置若罔闻而有所减色。它具有特定的客观内容，是一种不依赖于人的主观意志的客观存在。即使是某些存在于精神现象之中的美，也同样属于客观存在范畴。

3. 美是人的本质力量的对象化

美是不能离开人的，也离不开对象的属性，“美是人的本质力量的对象化”。劳动创造了人，把人变成了社会的主体。人类在劳动实践中，获得了因对客观对象的自由支配而产生的愉悦心理，这就使客观对象具有了审美属性。正是在这个意义上，我们说美是人的本质力量的对象化。对象化不仅使自然物具有实用价值，而且还使自然物具备了审美属性，构成了人对自然的审美关系。马克思说：“劳动创造了美。”生产劳动一方面满足了人类生存活动的物质需要，另一方面开拓了人类自身有目的、有意识的生活活动——精神生活。人类在改造自然的同时，也改造着人自己，“人化”着自身的感觉和感官，取得了控制自然力的自由。人类通过有目的、有意识的生产劳动实践，开创了人类所特有的物质生活和精神生活领域，发现了自己的本质力量和无限创造的能动性；同时，也从自己的劳动产品中逐步发展出欣赏自己本质力量的主观能力，产生了发现和肯定自己本质力量的情感能力——美感能力。所以我们说“美是人的本质力量的对象化”。

4. 真善美的关系是美的一个重要方面

谈美的本质，必须涉及真、善、美的关系。真、善、美三者之间既有联系，又有区别。弄清它们之间的联系和区别，有助于我们加深对美的本质的理解。

美的创造和欣赏同真、善有着不可分割的联系。真是指客观事物运动、变化、发展之中表现出来的内在规律性，是不以人的意志为转移的。凡符合客观规律的事物就是真，反之为假。真要求以逻辑思维的判断形式加以表述，美则表现为具体感性的观赏形象。凡美的事物都必须符合客观事物的本质规律，即美必须体现为真。但真并不都是美，抽象形式的真就不是美。真先于美，美必须以真为基础。

善是指客体对象必须符合主体实践的目的性。人类一切实践活动的目的在于满足人类生存和社会发展的功利需要。主体在实践中实现合目的性，就是善，反之就是恶。美必须以善为目的，并且应该符合善。因为，审美活动作为人类社会实践的基本方式之一，最终都以符合一定的社会需要、目的、利益为归宿。美以善为前提、目的，但美本身并不是善。所以，美一般并不直接和功利目的相联系。善是美的最终目的。

美是真、善相统一的感性形象。格奥尔基·普列汉诺夫说：“当狩猎的胜利品

开始以它的样子引起愉快的感觉，而不管是否有意识地想到它所装饰的那个猎人的力量或灵巧的时候，它就成为审美快感的对象，于是它的颜色和形式也就具有巨大而独立的意义了。”这说明美的事物具有两个相互联系的方面：第一，事物的美是和该事物的形象分不开的；第二，事物的美在于它所包含的社会生活的内容。所以，美作为一个具体可感的客观存在，是一个具有特殊规定性的内容和具体可感的形式之统一体。因此，美一方面具有合规律性（真）、合目的性（善）的内容，另一方面又具有这种感性存在的丰富多样的形式。美的本质是真与善、合规律性与合目的性的统一，是现实对实践的肯定。可见，美以真为基础，以善为前提，是真、善的统一。这是它们相互联系的一面。但是，真、善、美三者含义不同，表现形式不同，对人类社会的作用不同，属于不同的研究领域。这是真、善、美相互区别的一面。

（二）美的特征

美的本质是内在的、抽象的，美的特征则是美显露在外的特有标志。美的特征由美的本质所决定，是美的本质的外在形式。

1. 美的形象性

美的形象性是指美的事物以其生动具体的感性形象为主体感官所感知的特性，是以形象因素为主的、形式与内容相统一的特性。美，无论是现实美还是艺术美，都要借助具体可感的形象来展示其美的风采，即通过由特定的声、光、色、线、形、质等物理因素所构成的感性形式来展示自身。我们可以欣赏绚丽的玫瑰花，感受它的美，却无法欣赏书上关于玫瑰的抽象的描述。例如，《现代汉语词典》（第7版）关于玫瑰的解释：“落叶灌木，茎干直立，刺很密，羽状复叶，小叶椭圆形，花多为紫红色，也有白色的，有香气，果实扁圆形……”书中的描述无论怎样准确、明白，仍构不成主体的审美对象，引发不出人们的美感。只有当我们身临其境，置身于峰峦幽谷之间，流连于山泉溪水之旁时，才能如醉如痴地沉浸在美的享受之中。所以美总是存在于感性形式之中，离开了特定的感性形式，美将无所依傍。

2. 美的感染性

美的感染性是指美的事物所具有的吸引人、激励人、取悦人的特性，是指美的事物能够引起审美主体的情感波动或思绪变迁的特性。美能够以情感人，人们常说的“形美以感目，音美以感耳，意美以感心”就是以主体情感体验为中介，从悦目、悦耳逐渐升华到悦心、悦意的审美境界。美既然是具体的、形象的，就不直接作用于人的理智，而是首先作用于人的情感。或者说，我们欣赏任何一种美的事物，首先不是明白某种道理，而是在情感上产生某种冲动，获得某种精神上的愉悦

和满足。《论语》中记载孔子在齐国欣赏《韶》乐，“三月不知肉味”，赞叹“不图为乐之至于斯也”，意思是没有想到演奏音乐能使人感动到这种程度。这说的就是音乐形象的美的巨大感染力，它使人陶醉，使人心旷神怡，使人能够得到感情上极大的愉悦和满足。

3. 美的社会性

美的社会性是指美同人类的生产、生活发生直接或间接的联系的特性。美之所以有社会性是因为美总是对人而言并为人而存在的。从哲学的角度讲，美是事物的一种价值，而任何价值只有对人而言才有意义，在没有人的地方，客观事物无所谓美丑。美，只是对人而言的，审美判断也是由人做出的。从美的起源上看，美是人类社会实践的产物，是人类出现以后，由人类的劳动实践创造的。即便是未经人类劳动加工改造过的客观事物，如太阳、原始森林、冰山等，其客观规律性一旦被认识，并用来为人类服务，也就是间接地刻上了“人化自然”的印记，具有了某种程度的社会性。

4. 美的功利性

美的功利性是指美的事物具有某种对人有利、有益、有用的效能的特性，是与美的社会内容相联系的内在属性。从表面上看，美是超功利的，与人的实用需要无关；实际上，美的功利性是隐藏于美的形象之后的，人难以直接感受到美的内在属性。

美的功利性始终蕴含在美的事物和审美活动之中。美最初产生于实用功利，并被人们等同于实用功利。随着社会的发展，美逐步与实用功利分离开来，但同实用功利仍然保持着一定联系，即美要受到实用功利的制约。总之，美的功利性是人在经济实用需求得到满足的基础上产生的精神愉悦的特性。美的功利性在自然美、社会美中表现得较为突出，而在艺术美中则相对隐蔽一些，这是因为人与自然、人与社会的关系多以功利形式存在，而艺术美则营造了必要的审美心理距离。

5. 美的创造性

社会在进步，美总是反映着社会生活中有价值的思想内容，反映着人的纯真心灵和高尚情操。随着历史的发展，人自身的力量、才能和智慧也在发展，人类对美的追求也会不断提高，所以美本身也在历史发展之中千变万化、日新月异。因此，美具有创造性。同时，社会美的创造性十分明显，例如，历史上的工具、服饰等在当时的人们看来是最美的，但是可能无法满足当下的实际需求和审美需求。艺术美的创造性更为突出，因为一切成功的、美的艺术作品，都在内容与形式上较前人有所突破。创造求新，才能满足人们对美的要求。绘画、小说、戏剧等，都要不断创新，才能给人们以美的享受。

二、美学是什么

美学是研究美的本质、美的标准及美的体验的学科。美学的起源可以追溯到古希腊时期的哲学家柏拉图和亚里士多德。1750年，亚历山大·鲍姆加登出版《美学》一书，正式将美学从哲学及文艺理论中独立出来，并定义为一门学科。

美学探讨美的本质特性、价值和标准。这些标准可以是客观的，如比例、对称、和谐等；也可以是主观的，如个人情感、文化背景等。美学研究人与世界之间的审美关系，即审美活动。审美活动是人的一种以意象世界为对象的人生体验活动，是人类的一种精神文化活动。美学还关注美的创造过程，以及美在不同历史、文化背景下的发展演变。

（一）美学的范畴

美学的范畴主要指美学中最基本的、带有普遍意义的概念。美学的范畴有广义和狭义之分。广义的美学范畴包括美、美感、艺术美，狭义的美学范畴专指美。现主要探讨狭义的美学范畴，即美，包括崇高、优美、喜剧性、悲剧性。

1. 崇高

崇高是指在矛盾双方的冲突对立中显现出来的令人惊心动魄的美。历代的农民起义、伟大的二万五千里长征等，这些社会生活中的对象之所以成为崇高的对象，就是因为代表社会进步的实践主体在尖锐的矛盾冲突中，迎难而上，冲破重重阻碍，显现出了巨大的力量，给人以惊心动魄的审美感受。在感性形态上，崇高的事物大多具有巨大的体积、粗犷不羁的形式和强大的威力。例如，贝多芬的《命运交响曲》第一乐章，以不和谐的音显示暴风雨般猖獗的命运，在命运主题与英雄主题的交替变奏中显示出英雄对命运的反抗，在斗争中显现出英雄的崇高形象。在审美心理上，崇高首先让人产生痛感、紧张感、压抑感和不自由感，然后转化为令人愉悦的自豪感、敬佩感，所以感受崇高时的心境是复杂的、充满变化的。

2. 优美

优美是指在矛盾双方的和谐统一中显现出来的令人心旷神怡的美。它与崇高的根本区别在于矛盾双方没有爆发冲突，而是处于相对统一的平静、柔和状态。在社会生活领域，优美表现为人与人之间的和睦相处、互敬互爱，表现为天伦之乐和长幼情深，也表现为社会清平、国泰民安，等等。这些优美状态的出现是审美主体与社会道德伦理内容在最大程度上达到和谐统一的结果。在感性形态上，优美的事物体积相对较小，外在形式往往具有对称、均衡、圆润、柔和、比例协调的特点。婀娜的柳树、春天里的毛毛细雨等，均属于优美状态中的审美对象。在审美心理上，优美直接给人精神上的愉悦和心旷神怡的审美感受，所以感受优美时的心境是单纯

的、始终一致的。

3. 喜剧性

美学范畴的喜剧与艺术种类中的喜剧是两个既有联系又有区别的概念。为了区分二者，我们把美学范畴的喜剧称为喜剧性。喜剧性是以笑为标志的，笑是它最基本的特征。这体现在两个方面。一是喜剧性的笑是人类特有的具有社会性内容的生理和心理现象。喜剧性的笑是针对人类的悦笑而言的，只有人类发出的悦笑才有可能具有喜剧性。人类的悦笑，有的单纯来自生理上的愉悦，这类性质的悦笑也不具有喜剧性。作为审美范畴的笑，应当具有一定社会性意义的心理内容，能够对对象做出否定或肯定的评价，这就与美及人类的美感经验联系在一起了。鲁迅说：“喜剧将那无价值的撕破给人看。”这就是说喜剧性的笑是一种具有社会性意义的嘲笑和讽刺。二是笑要有共鸣。笑是在一定的社会圈子里面产生的。例如，一群人在讲话，谈他们熟悉的事，他们自己觉得好笑，周围的人却看不出什么好笑。有些喜剧、笑话，对于特定社会的人好笑，翻译给另一个社会的人看，却不一定好笑，所以喜剧是最难翻译的。

4. 悲剧性

悲剧性是表现历史的必然要求和这个要求实际上不可能实现之间的矛盾冲突，并通过人生有价值的东西在矛盾冲突中遭受毁灭使人产生审美愉悦的美学范畴。这个定义包括以下四层内容。一是悲剧性是通过激烈的矛盾冲突表现出来的，没有矛盾冲突就没有悲剧性。二是矛盾冲突产生于历史的必然要求和这个要求实际上不可能实现的情况下。“历史的必然要求”是指，一定历史条件下具体的人的要求、理想及行动符合历史发展的必然规律，符合人类社会运动变化的新的趋势，在本质上是正义的。“这个要求实际上不可能实现”是指，在特定的历史环境中，人的要求、理想及与之相适应的行动因缺乏现实的根基而不可能实现。这样，超前的、历史的必然要求与滞后的现实之间不可避免地发生碰撞，形成矛盾冲突。三是矛盾冲突的结果是人生有价值的东西遭受毁灭。“人生有价值的东西”是指那些符合历史必然性的进步的要求、理想及与其相联系的行为。“毁灭”是指这些有价值的东西在特定的历史条件下必然遭受挫折、失败和牺牲。四是悲剧性的效果使人产生审美快感。欣赏悲剧的终极目的不是伤心流泪，而是在悲痛中振作，化悲痛为力量，进而产生快感。当我们感受到悲剧主人公的悲惨境遇时，心情很沉重，一旦把这种沉痛的感情升华为更深层的领悟，就会感受到它的无穷威力，感受到永恒不朽，感受到正义的力量，于是愉悦的情感油然而生。

（二）美学的意义

美学是一门以美为基础、以美感为主体、以美的欣赏和创造为具体实践、以美

育为归宿的理论性和实践性密切结合的学科。它探讨的是美、美感、审美活动和美的创造等问题，旨在揭示美的本质和规律。美学作为一门学科，不仅丰富了人类的知识体系，还为人类提供了认识世界、改造世界的新视角和新方法。它通过对美的研究和探讨，促进了人类审美意识的觉醒和审美能力的提升。

1. 培养审美观念

美学是研究美的本质、特征、规律及审美活动的学科。通过学习美学，人们可以更加深入地理解美的内涵和外延，掌握审美的标准和原则，从而培养出正确的审美观念。正确的审美观念能够帮助人分辨美与丑、善与恶，提升个人的审美水平和文化素养。同时，正确的审美观念还有助于引导人追求高尚的审美理想，塑造积极健康的人格品质。

2. 促进思维发展

美学可以激发人们的想象力。通过欣赏艺术作品，人们能够在脑海中构建出丰富的画面和情境，这种想象力的锻炼对于思维的发展至关重要。美学鼓励人对事物进行独特的审美解读和创造，这有助于培养人的创新思维，并使人能够从不同的角度思考问题，提出新颖的解决方案。美学教育能够提升人对美的感知力，这种感知力不仅限于艺术领域，还可以扩展到生活的各个方面，使人对世界有更加敏锐和深刻的认知。审美活动往往涉及视觉、听觉、触觉等多种感官的体验，这有助于促进人左右脑的协调发展，从而提升整体思维能力。

3. 树立高尚情操

美学通过研究和欣赏美的事物，引导人们追求真善美，提升精神境界。在审美过程中，人们会受到美的熏陶和感染，从而培养起高尚的情感和情操。这种高尚情操表现为对美好事物的热爱和向往，对丑恶现象的鄙视和摒弃，以及对社会、对人类的关怀和责任感。因此，美学在树立高尚情操方面发挥着重要作用。

4. 促进社会和谐

美学通过艺术作品和审美活动，传递真、善、美的价值理念。这些理念有助于塑造人的道德观念和行为准则，从而引导人们以和谐的方式相处。美学教育能够培养人的审美素养和审美情趣，使其在日常生活中更加注重美的体验和感受。对美的追求和欣赏有助于增进人与人之间的情感共鸣和相互理解，减少矛盾和冲突。美学强调美的普遍性和共通性，有助于不同民族、不同文化之间的交流和融合。通过欣赏和借鉴其他文化的艺术作品和审美观念，人们可以增进对彼此的了解和尊重，推动社会向着多元、包容和和谐发展。美学还能激发人的创造力和创新精神，为社会的创新和发展提供源源不断的动力。一个充满活力和创新精神的社会，往往能够更加有效地应对各种挑战和问题，保持稳定和谐。

5. 推动文化发展

美学能够提升文化产品的审美价值，使其更具吸引力和竞争力。在文化产业中，融入美学元素的作品往往更能满足消费者的需求，从而在市场上获得更大的成功。美学观念的变化往往能够引领文化潮流的发展。随着社会的进步和人们审美观念的变化，美学也在不断发展和创新，这种创新能够推动文化的更新和变革。通过美学教育，人们可以更好地了解 and 欣赏传统文化中的美学元素，从而增强对传统文化的认同感和归属感。这有助于传统文化的传承和发展，使其在现代社会中焕发出新的生机和活力。美学不仅关注艺术领域，还涉及日常生活的各个方面。因此，美学的发展能够推动文化领域的拓展和延伸，使文化更加多元化和更具包容性。

美的体验

一、本节思考

1. 简述美的特征是什么。
2. 探讨美学的范畴是什么。
3. 结合实际，谈谈美的本质。

二、课程实践

班级组织一次周末郊游，可以去附近的公园，也可以在校内。要求每个人拍摄一组以“自然美”或“生活美”为主题的摄影作品，用手机、相机拍摄均可，然后以班级、课程班或学院为单位组织一场“发现身边美”的摄影比赛，评比出优秀作品。

三、案例分析

细读宗白华的短文《美从何处寻》(节选)，参照本节内容要点回答问题。

美从何处寻(节选)

宗白华

诗和春都是美的化身，一是艺术的美，一是自然的美。我们都是从目观耳听的世界里寻得她的踪迹。某尼悟道诗大有禅意，好像是说“道不远人”，不应该“道在迩而求诸远”。好像是说：“如果你在自己的心中找不到美，那么，你就没有地方可以发现美的踪迹。”

然而梅花仍是一个外界事物呀，大自然的一部分呀！你的心不是“在自己的心的过程里，在感情、情绪、思维里找到美；而只是“通过”感觉、情绪、思维找到美，发现梅花里的美。美对于你的心，你的“美感”是客观的对象和存在。你如果要进一步认识她，你可以分析她的结构、形象、组成

的各部分，得出“谐和”的规律、“节奏”的规律、表现的内容、丰富的启示，而不必顾到你自己的心的活动，你越能忘掉自我，忘掉你自己的情绪波动，思维起伏，你就越能够“漱涤万物，牢笼百态”（柳宗元语），你就会像一面镜子，像托尔斯泰那样，照见了一个世界，丰富了自己，也丰富了文化。人们会感谢你的。

那么，你在自己的心里就找不到美了吗？我说，如果我们的心灵起伏万变，经常碰到情感的波涛，思想的矛盾，当我们身在其中时，恐怕尝到的是苦闷，而未必是美。只有莎士比亚或巴尔扎克把它形象化了，表现在文艺里，或是你自己手之舞之，足之蹈之，把你的欢乐表现在舞蹈的形象里，或把你的忧郁歌咏在有节奏的诗歌里，甚至于在你的平日的行动里、语言里。一句话，就是你的心要具体地表现在形象里，那时旁人会看见你的心灵的美，你自己也才真正地切实地具体地发现你的心里的美。除此以外，恐怕不容易吧！你的心可以发现美的对象（人生的，社会的，自然的），这“美”对于你是客观的存在，不以你的意志为转移。（你的意志只能指使你的眼睛去看她，或不去看她，而不能改变她。你能训练你的眼睛深一层地去认识她，却不能动摇她。希腊伟大的艺术不因中古时代而减少它的光辉。）

宋朝某尼虽然似乎悟道，然而她的觉悟不够深，不够高，她不能发现整个宇宙已经盎然有春意，假使梅花枝上已经春满十分了。她在踏遍陇头云时是苦闷的、失望的。她把自己关在狭窄的心的圈子里了。只在自己的心里去找寻美的踪迹是不够的，是大有问题的。王羲之在《兰亭序》里说：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”这是东晋大书法家在寻找美的踪迹。他的书法传达了自然的美和精神的美。不仅是大宇宙，小小的事物也不可忽视。诗人华兹沃斯曾经说过：“一朵微小的花对于我可以唤起不能用眼泪表达出的那样深的思想。”

达到这样的、深入的美感，发见这样深度的美，是要在主观心理方面具有条件和准备的。我们的感情是要经过一番洗涤，克服了小己的私欲和利害计较。矿石商人仅只看到矿石的货币价值，而看不见矿石的美的特性。我们要把整个情绪和思想改造一下，移动了方向，才能面对美的形象，把美如实地和深入地反映到心里来，再把它放射出去，凭借物质创造形象给表达出来，才成为艺术。中国古代曾有人把这个过程唤作“移人之情”或“移我情”。

（选自宗白华：《美学散步》，上海人民出版社1981年版）

1. 寻找美需要什么样的主客观条件？
2. 结合自己的经历谈谈发现生活之美的路径。

第二节 美育探索

美育，又称审美教育或美感教育，是通过艺术美、自然美和社会美而进行的教育活动，旨在培养和提高人们感受美、鉴赏美和创造美的能力，使人们发展出正确的审美观念、健康的审美情趣和高尚的审美理想。美育不仅诉诸理智，使人从理智上认识美，而且诉诸情感，使人从情感上体验美。

一、美育思想研究

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。”恩格斯则把美育单独列为一项，并认为美育是“美学方面的教育”。美育和学校中其他学科的教育一样，要求科学性、准确性、系统性，又要求形象性、生动性、感染性，让美作为一种巨大的精神力量，在人们的心灵中产生积极作用，使人在愉悦的审美活动中陶冶品德性情、丰富精神世界。

（一）中国美育思想

1. 古代中国美育思想

在中国古代传统文化中，儒家的美育思想一直占据主导地位。《孟子·滕文公上》记载：“夏曰校，殷曰序，周曰庠，学则三代共之，皆所以明人伦也。”在学校教育中，礼与乐是必备的科目。礼、乐、射、御、书、数，即“六艺”，是主要教育内容。“兴于诗，立于礼，成于乐”（《论语·泰伯》），“志于道，据于德，依于仁，游于艺”（《论语·述而》），孔子把美育看成贯穿教育全过程的重要手段。人格教育发端于诗教，完成于乐教。诗教是人格教育的基础，乐教则使人格臻于最高境界。诗教与乐教在人格培养中发挥重要作用，即通过艺术的审美功能，使人受到感染，在潜移默化中把外在的社会伦理规范（礼）变成个体自觉的内在要求。

如果说，儒家的美育思想以造就“文质彬彬”的“君子”为最高目标，具有很强的道德色彩，那么以庄子为代表的道家的美育思想则突出了审美本身的功能，即着眼于一种理想化的审美人生态度的培养。庄子的学说不仅在整体精神上具有一种审美哲学的品格，而且他对人的最高精神境界及如何才能达到这种境界等问题的论述，构成了一种比较系统的审美教育理论。庄子的《逍遥游》，以其雄伟的气魄、非凡的想象、恣肆的文风，为我们展示了一幅恢宏的画卷，也呈现了人生不同的精神境界。在庄子看来，只有“无己、无功、无名”的人即真正自由的“至人”才能达到最高的精神境界，培养出具有无限广阔的自由精神的审美人格。他所描述的那种“乘夫莽眇之鸟，以出六极之外，而游无何有之乡，以处圹垠之野”（《庄子·应

帝王》)的精神境界,也正是一种只有在高度凝神的审美体验中才能呈现的心灵状态。因此,要培养所谓的“至人”,必须通过审美教育这一途径。

2. 近代中国美育思想

继传统的诗教、乐教后,近代美育的开创者王国维发表《论教育之宗旨》一文,把教育分为心育和体育,心育又可区分为知育、德育和美育。王国维通过与知育和德育的比较来确定美育的性质。他把人的精神分为知、情、意三个方面,“对此三者而有真善美之理想:‘真’者知力之理想;‘美’者感情之理想;‘善’者意志之理想也”。美育,就是用美来陶冶人的情感。“美育者,一面使人之感情发达,以达完美之域;一面又为德育与智育之手段,此又教育者所不可不留意也。”就是说,美育一方面具有自己独特的性质和目的,另一方面和德育、智育又不是截然相分或相互外在的。正确的美育应该能够促进德育和智育的发展,成为德育与智育的有效手段。因此,尽管智育、德育、美育三者各有专司、各有侧重,“然人心之知情意三者,非各自独立,而互相交错者。如人为一事时,知其当为者‘知’也,欲为之者‘意’也,而当其为之之前(后)又有苦乐之‘情’伴之:此三者不可分离而论之也。故教育之时,亦不能加以区别”。

王国维之后,蔡元培提出了“以美育代宗教”的著名主张,而且对美育在全民中的普及以及如何实施等问题也做了十分具体而详备的设想。在美育观上,蔡元培把美育称为“美感教育”。他认为,审美可以打破人我之间的界限,实现人与人的相互沟通。

“名山大川,人人得而游览;夕阳明月,人人得而赏玩;公园的造像,美术馆的图画,人人得而畅观。”美的对象可以使人从一己小我的束缚中解放出来而进入无私的境界,使人“超于利害生死之上,而自成兴趣,故欲养成高尚、勇敢与舍己为群之思想者”。蔡元培的美育思想是以美育实践为轴心展开的。他认为美育的意义在于用美的事物来陶冶人的情感和行为,提出“以美育代替宗教说”,成为中国近代美育思想的最早开拓者。

3. 现代中国美育思想

现代美育思想是在蔡元培的竭力倡导下发展起来的。1919年11月,中国第一个美育学术团体“中华美育会”成立。1920年4月,该团体出版了中国第一本美育学术刊物《美育》杂志(月刊),专业性较强。1928年1月,李金发主编、创办了《美育杂志》,主要从欣赏的角度来推广美育。这一时期比较有影响的美育思想家有两位,一位是丰子恺,另一位是朱光潜。

丰子恺认为,“美术是感情的产物,是人生的慰安”,“世界倘没有了美术,人生将何等寂寥而枯燥”。因此,他极力提倡美育,撰写了《艺术鉴赏的态度》《谈中

国画》等许多美学、美育论文。

朱光潜不仅译介了大量西方美学著作，而且通过《谈美》《悲剧心理学》《文艺心理学》《诗论》等文艺、美学著作，表现了他比较系统而深刻的美学、美育思想。他认为：“美感教育是一种情感教育。”“美感教育的功用就在怡情养性。”“现在我们要想复兴民族，必须恢复周以前歌乐舞的盛况，这就是说，必须提倡普及的美感教育。”朱光潜特别重视艺术的美育功能，认为“艺术是启发人生自然秘奥的灵钥”。这些见解，十分准确地道出了美育的本质。

知识链接

美感教育是一种情感教育^①

美感教育是一种情感教育。它的重要我们的古代儒家是知道的。儒家教育特重诗，以为它可以兴观群怨；又特重礼乐，以为“礼以制其宜，乐以导其和”。《论语》有一段话总述儒家教育宗旨说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”诗、礼、乐三项可以说都属于美感教育。诗与乐相关，目的在怡情养性，养成内心的和谐；礼重仪节，目的在使行为仪表就规范，养成生活上的秩序。蕴于中的是性情，受诗与乐的陶冶而达到和谐；发于外的是行为仪表，受礼的调节而进到秩序。内具和谐而外具秩序的生活，从伦理观点看，是最善的；从美感观点看，也是最美的。儒家教育出来的人要在伦理和美感观点都可以看得过去。

……道德并非陈腐条文的遵守，而是至性真情的流露。所以德育从根本做起，必须怡情养性。美感教育的功用就在怡情养性。所以是德育的基础功夫。严格地说，善与美不但不相冲突，而且到最高境界，根本是一回事。它们的必有条件同是和谐与秩序，从伦理观点看，美是一种善；从美感观点看，善也是一种美。

4. 新时代中国美育思想

新时代中国美育，从传统意义上的艺术技能培养上升为国家战略层面的育人工程，不仅继承和发展了中华优秀传统文化美育精神，还融合了马克思主义美育观的中国化、时代化成果，形成了具有鲜明时代特征的美育体系。

新时代中国美育思想主要体现在构建“大美育观”上，这种“大美育观”突破了传统美育的局限，将美育融入教育教学的全过程、全方位，强调以美育人、以美化

^① 朱光潜：《给青年的十二封信》，江苏凤凰文艺出版社 2019 年版。

人、以美润心。其核心在于以美育重构教育生态，为教育强国建设注入持久的美学动力。在“大美育观”下，美育不再孤立存在，而是与德育、智育、体育、劳动教育等四育相互融合、相互促进，培养具有文化自信、审美素养和创造力的时代新人。

(1) 坚定文化自信，弘扬美育精神。新时代的美育正是通过对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展实现的，也是通过扎根时代生活、遵循美育特点来弘扬中华美育精神的。文化自信为美育提供精神根基与价值导向，而美育则是培育、传递和强化文化自信的重要路径。二者共同构成个体与民族在全球化时代的身份认同与精神自觉。

(2) 以批判性审美思维提升审美素养。新时代美育强调在审美活动中，通过理性分析、质疑和反思，超越表象直觉，深入理解美的本质、文化语境及社会影响。“知其然，更知其所以然”，拒绝被动接受既定的审美标准，而是通过独立思考形成对美的深度认知与价值判断。

(3) 以创新促美育。创新是一种对美的追求，而美育在激发创造欲望的同时也有助于培养创造意识，不断开发主体的创新潜能。培养对美的欣赏、感知和创造能力，助力创新驱动发展，是新时代美育工作应有的价值遵循。以创新促美育，本质是让美从“被观赏的对象”转化为“主动创造的实践”。它不仅是教育方法的升级，而且能够通过审美重塑人与技术、文化、自然的关系。在创新驱动下，美育将超越课堂边界，提升每个人构建美好生活的底层能力。

新时代中国美育思想以文化自信为精神根基，以批判性审美思维为方法论，以创新实践为发展动能，构建起传统与现代交融、本土与世界对话的美育体系。文化自信锚定中华美学基因，将“天人合一”“虚实相生”等传统智慧转化为当代审美资源，如舞蹈诗剧《只此青绿》激活《千里江山图》的东方意境，故宫文创以现代设计诠释文物精髓，推动传统符号在全球语境中焕发新生。批判性思维打破审美盲从，既解构消费主义制造的“伪美学”，警惕文化挪用，又建构多维评价标准——从形式技法到伦理内涵，从技术理性到人文温度，引导公众在多元文化中保持独立思考，如《哪吒之魔童闹海》以尖端技术承载神话故事的精神内核，拒绝空洞的视觉奇观。创新实践则通过科技赋能、跨界融合重塑美育形态，如敦煌“数字藏经洞”用虚拟现实复原千年壁画，用人工智能辅助艺术创作释放想象力。三者交织，形成“根于传统、立于批判、成于创新”的完整逻辑，既守护中华美学的独特性，又以开放姿态参与全球文明对话，为民族精神培育与人类美育发展提供中国方案。

(二) 西方美育思想

1. 古代西方美育思想

西方美育思想源远流长，最早产生于古希腊。古希腊具有美育实践的优秀传统，

当时的许多哲学家、思想家、教育家都重视美育。柏拉图是古代西方美学的主要奠基人之一，又是一位在美育方面有很多论述的教育家。柏拉图认为：美是具体的、特殊的，又是普遍的、一般的；美既是外在的、物质的，又是内在的、精神的。由此他提出了“美在理式”的看法：感觉只能认识事物美，理性才能达到“理式”美。

柏拉图的学生亚里士多德不仅是一位具有深刻美育思想的教育家，而且也是古希腊美学的集大成者。他在教育史上，最先根据儿童身心的自然发展顺序确定了教育年龄分期：①从出生到7岁；②从7岁到14岁，即青春发育期；③从14到21岁。这对美育有重要意义。亚里士多德在阐述音乐的社会功能时指出它的目的有：①教育；②净化；③精神享受，也就是紧张劳动后的安静和休息。他主张选择富有伦理性质的旋律和曲调，摒弃颓唐无力、令人悲伤忧郁的曲调。对于儿童，尤其要注意选择兼具优雅和教育因素的音乐。他的这些思想，对文艺复兴时期的美育产生了极大的影响。

为西方古代美育做出贡献还有古罗马的哲学家、文艺批评家、美学家昆图斯·贺拉斯。他曾经力图把理念教育和情感教育统一起来，从艺术学角度提出“寓教于乐”的著名命题。他说：“诗人的愿望应该是给人益处和乐趣，他写的东西应该给人以快感，同时对生活有帮助。……寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望。”

2. 近代西方美育思想

近代西方进入资本主义发展时期，这一时期是美育史上的一个重要阶段。德国著名剧作家、诗人、美学家约翰·席勒《美育书简》（又译《审美教育书简》）的发表，标志着美育对人的全面发展的关注以及系统理论形态的形成。席勒看到现代社会人性分裂，人的本性的内在纽带断裂，致命的冲突使人性的和谐力量分裂开来。

席勒提出用美或艺术来弥合人性分裂的美育思想。他认为人的本性是以自由为条件的，因此人应该成为“完整的人”。这种完整的人，既不是感性的，也不是理性的。他提出人有两种“本能”或“冲动”：一种是“出自人的物质生存或出自他的感性的天性”的“感性冲动”，一种是“出自人的绝对生存或出自他的理性的天性”的“理性冲动”。感性的人和理性的人便分别具有这两种冲动。要使人成为完整的人、自由的人，就应当寻求第三种冲动，即“游戏冲动”。这种冲动，既不同于感性冲动，也不同于理性冲动，却介于两者之间，可以使“两种冲动在人身上同时起作用”。只有在这时，人才是完整的、自由的。那么，“游戏冲动”又是什么呢？在席勒看来就是美或艺术。他说：“正是通过美，人们才可以走向自由。”

这一时期对美育做出重要贡献的还有德国的约翰·赫尔巴特等人。赫尔巴特把培养学生多方面的兴趣作为教学的重要目标。他将兴趣分为六大类，即经验的兴趣、思辨的兴趣、审美的兴趣、同情的兴趣、社会的兴趣和宗教的兴趣。他首次将文学、音乐和绘画列为课程。

3. 现代西方美育思想

19世纪中叶以后,西方资本主义国家先后完成了产业革命,社会分工进一步细密,劳动和教育也愈来愈专门化。因此,人的生存方式也受到更多理性规范的支配。但是,单方面的理性教育和理性发展容易导致人性的扭曲和人格的分裂,现代美育理论正是在这种现实背景下提出的。德国哲学家、美学家雨果·闵斯特伯格于1905年出版《艺术教育原理》一书。他认为既然知识的能力必须及早通过训练与教育而求得发展,那么审美能力也同样需要及早发展,比起人生的其他能力来,审美能力的价值是绝对不可抹杀的。因为有了这种能力,人们才可能在他们所处的世界里求得“安息”。闵斯特伯格目睹了有些国家的少年,生当此世,耳濡目染,完全使用孜孜于功利的生活方式,由于受到环境的感染,在不自觉中,便养成了一种根深蒂固的偏见,把一切事物视同达到现实目的的手段,这样的少年一般都缺少富于创造性的想象力。鉴于这种事实,闵斯特伯格认为美感教育对于有些国家的少年显得尤为迫切。他说:“从一开始少年便必须接受极有系统的训练,促使他们能够把握住事物自身的真相,了解事物最高的含义,让世界向他们显现真实的方面,而不是以处于因果系统中的面貌向他们展示。”他认为人只有在审美观中才能认识世界的真相,而不致被世间的利害关系所左右。

4. 马克思主义美育思想

马克思主义美育思想是马克思主义科学体系的一个重要组成部分。19世纪中叶,马克思和恩格斯批判地继承了德国古典哲学、英国古典政治经济学和英法空想社会主义。在创立新的唯物史观的过程中涉及一系列重大美学问题,他们深刻批判了旧美学中唯心主义和形而上学的观点,继承和发展了其中的合理成分,使美学建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的科学基础上。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中,提出了“按照美的规律来构造”的命题。马克思从文化人类学的角度揭示了人类之所以区别于其他动物的本质特征,即人是能动地、有意识地进行生产创造的,也就是能动地改造着客观世界。正是人的这种能动的、有意识的实践活动,才产生了美。在按照其他物种的标准或人本身固有的(内在的)标准,能动地改造客观世界的过程中,人的主观需要得到满足,客观世界得到改造,人的本质力量得到证实,人就会产生一种愉悦,这就是美感。离开人的社会实践,把美看作客观物质或者人的一种心理活动,都不能正确揭示美的本质。

“按照美的规律来构造”也揭示了审美教育的根本途径,就是不断在实践中培养自身的审美能力。离开人的社会实践,抽象地谈论审美教育——无论是柏拉图所主张的凝神静观,还是席勒主张的文化教养,都不能解决人与自然的分裂、人自身感性与理性分裂的矛盾,也无法达到美。因此,我们要想提高审美能力,必须投身

社会实践，在实践中陶冶自己的审美情操，培养美的心灵。

二、新时代美育的任务

（一）树立正确的审美观

审美观是指在审美活动中，审美主体对美、美感、美的创造等问题所持的态度、看法等的总称。审美观是世界观的一个组成部分，是世界观在审美实践过程中的具体体现。它是审美主体从审美的角度对客体事物进行评价、判断的原则体系。审美观来源于审美判断、审美欣赏、审美创造等实践活动，又反过来作用于审美判断、审美欣赏、审美创造。

人的审美观是建立在一定社会实践的基础上的，随着时代发展和社会实践而变化。不同的阶段、阶层往往有不同的甚至相互对立的审美观。就拿人体美来说，过去时代以青年女子纤手玉指、白皙细长、弱不禁风为美，现在则提倡以体魄强健为美。

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，能帮助人们更好地发现美、欣赏美、创造美。

（二）培养审美感受能力

审美感受又叫美感，是客观事物具有美学性质的某种属性在人们头脑中的反映，是客观事物的美与人的主观感受的和谐统一。

审美感受能力是指审美感觉器官对审美对象的感知能力。这里的审美感觉器官，主要是指人的视觉器官和听觉器官。感知能力包括两个方面：一是对审美对象的外在形式因素，如颜色、形态、声音等的感知能力；二是对蕴藏在审美对象内部的情感表现和象征意义的感知能力。

人的感受能力有很大的差异，排除先天因素，人的感受能力都是可以培养并发展的。席勒说：“感受能力的培养是时代最急迫的需要，这不仅因为它是一种改善对人生洞察力的手段，而且因为它本身就会唤起洞察力的改善。”培养审美感受能力，首先要培养人们从形式上感受美的能力，发展视觉、听觉、触觉及综合感受能力，使人能够敏锐地感觉到周围事物的颜色、形态、声音等，形成能感受到形式美的眼睛和有音乐感的耳朵，将身边各种各样美的信息输入大脑中，获得丰富多彩的美的享受。其次要注重对对象内部的情感表现和象征意义的感知能力的培养。这就要求主体对对象的属性进行比较，通过联想和想象，从不同的角度去捕获美、展现美，从而唤起欣赏、钦慕、赞叹、愉悦、崇敬等各种各样的感情。在这些感情体验中，人的性情不知不觉地受到陶冶，心灵自然而然地得到净化。壮丽的祖国河山，会激起人们的爱国主义情感；感人的英雄事迹，会激起人们对献身精神的敬重；优

秀的艺术作品，会唤起人们对美好境界的追求……对审美情绪的体验，是审美感受能力的重要方面，审美感受能力的培养离不开审美认识的引导和对审美情绪的体验。

（三）培养审美鉴别能力

审美鉴别能力是指在审美感受的基础上，审美主体凭借客观的审美标准和自身的审美趣味对审美对象进行观察和体验，从中获得美感的一种能力。审美鉴别能力包括两个方面的内容：一是对事物的美与丑的分辨能力；二是对美的性质、特征、类型的辨别能力和体会程度。

雨果说：“丑就在美的旁边，畸形靠近着优美，丑怪藏在崇高的背后，恶与善并存，黑暗与光明相共。”大千世界纷繁复杂，有美也有丑，美与丑往往混杂在一起，二者相比较而存在，相斗争而发展。我们要提高分辨美与丑的能力，真正认识到何者为美、何者为丑，弄清楚美与丑的属性，用客观的审美标准进行分析评价，避免陷入美丑不分的境地。鉴别美是欣赏美、理解美，进而创造美的基础。一个人如果连美丑都分辨不清，就不可能深刻地领悟美，不可能对美做出客观中肯的评价，也不可能获得更多的审美享受。

（四）培养审美欣赏能力

审美欣赏能力是指人们对美的事物的领悟能力和评价能力，侧重于审美主体对审美对象的精神领悟。欣赏一件美的事物是包含情感与意志、直觉与意象的复杂审美心理活动过程，是人们对美的事物的形式、内容的整体把握和审美评价。通过审美欣赏，人们不但可以形象地感受到事物直观的外在美，更重要的是可以透过有限的外在形式领悟到事物深层次的内涵。美的无限意蕴就在事物的内涵中得到挖掘、提炼、升华，从而达到韵味无穷的高层次的审美境界。

审美欣赏活动是审美主体与审美客体的有机统一，既离不开审美主体的情感作用，也少不了审美对象的客观存在。当我们站在“五岳独尊”的泰山极顶时，“会当凌绝顶，一览众山小”的诗句就会跃入脑海。我们之所以感受到泰山的雄伟、壮丽，离不开自身的感情作用；有了对泰山的感性认识，然后才能把这种认识升华为独特的审美享受。

审美欣赏注重精神方面的领悟。要提高审美欣赏能力，需要对一切美的事物进行大量的感情接触，这包括自然美、社会美、艺术美等等。同时，也要注意提高自己的艺术修养，学习广博的知识，使自己的审美欣赏能力建立在可靠的艺术修养基础之上。艺术修养提高了，审美欣赏能力就会随之提高，获得的美的享受也会更加丰富。

（五）培养审美创造能力

审美创造能力是审美主体在感受美、鉴别美的基础上按照美的规律进行创造性

实践活动的一种能力。美育的任务不仅仅是培养人们发现美、欣赏美、热爱美的能力，更重要的是培养人们创造美的能力，因为美育的根本目的就是创造出人类更加美好的未来。培养审美创造能力正是美育的归宿点。

创造美的能力是人类区别于动物的重要标志之一，是人类在长期社会实践中逐渐丰富和发展起来的。在日常生活中，任何一个人，无论其有无所谓的“艺术细胞”，都具有创造美的能力，只不过创造能力的强弱不同而已。审美创造能力的强弱与人自身素质的高低成正比，我们平时见到的所谓“没有创造能力”的人，其实是他的创造潜能没有得到开发。通过美育，我们的审美创造能力就能得到一定的开发和提高。

审美创造不是知识的堆积，而是智慧火花的闪现。只有提高自身修养，经常参加审美实践活动，才能在理论与实践的交融中闪现智慧的火花。同时，审美创造能力的培养也离不开丰富的审美想象力。美育的自由主动性为人的个性发展和想象力的培养提供了最佳环境。一个人如果没有想象力，凡事只知道循规蹈矩、墨守成规，那么，他的创造力源泉就会逐渐枯竭。所以，培养审美想象力也是美育不可忽视的一项内容。

美育的最终目标就是培养人的审美综合能力，使人按照美的规律自觉地美化客观世界和主观世界，以创造更加灿烂美好的明天。为达到这一目标，审美观、审美感受能力、审美鉴别能力、审美欣赏能力、审美创造能力，应被看成审美综合能力的有机组成部分，缺一不可。

三、新时代美育的意义

（一）美育是情感教育的重要途径

情感在人的心理结构中占有重要位置。情感与认识不同，认识是人对事物的客观反映，而情感是人对客观事物的主观态度。比如，面对泰山，我们认为它高大雄奇，这只是一种认识，而“会当凌绝顶，一览众山小”就是个体被客观事物激发出的一种情感了。人在面对危机时产生的恐惧感，看到丑恶事物时产生的憎恶感，欣赏完美的艺术时产生的愉悦感，对美好事物产生的爱慕感，等等，都是人对客观事物的主观态度。这些丰富的情感正是人类走向文明的重要标志。

情感，不仅反映着人类文明的进步，而且有力地推动着人们的行为。比如，我们从理论上都知道落后就要挨打，应努力为了祖国的强大而发奋读书。这种激愤的情感激发了广大青年为国家的强大而刻苦学习的决心。因此，没有情感力量的推动，就不可能很好地实现从内部意志到外部事实的转化。情感在人的认识和行为之间起着重要的桥梁作用。缺少了情感教育，就难以培养全面发展的时代新人。美

育,就承担着培养情感的重任。比如,一片草坪,孩子们毫无顾忌地在上奔跑嬉闹,他们不知道自己的行为有什么不好。如果用行为规范约束他们,他们只是被动地知道这里不许践踏。若在草坪中立一标牌,写上“不要踩我,我会痛!”,孩子们就会自觉地离开草坪。这就是一种美育,它引发了孩子们对小草的同情。有了情感,孩子们才有了支配自己行为的原则。因为美的东西总是带有情感的,而且这种情感是寓于具体的形象之中的。一块木板,将它雕成一个可爱的动物,就让人爱不释手。站在泰山的山顶看日出,对于那种壮美,任何人都会激动不已。所以,美总是有一种魅力,吸引人们为之动情。而这种情感教育,是其他教育所不能替代的。美育通过美的事物的熏陶,使高尚健康的情感得以发扬、低级庸俗的情感得到压抑,使人的心灵变得高尚。

（二）美育是激发创造热情的强大动力

几千年的文明史证明,美所激发的情感,是人们创造新世界、探索科学奥秘的巨大动力。人在生产实践中,利用客观自然规律,把人的意志和目的变为现实,使自然“人”化。既符合生活的需要,又实现了自己的愿望和理想,这样得到的劳动成果,就是人的才能和智慧的结晶,也是人本质力量的体现,具有审美性质,于是就产生了美。在这种创造性的活动中,目的的完美实现所产生的美,会使人沉浸在无比的喜悦之中。当居里夫妇终于在那些沥青铀矿的残渣里提炼出“镭”的时候,种种艰难困苦在他们心中都淡化了、消失了,剩下的只是胜利的欢乐。列宁曾说:“没有‘人的情感’,就从来没有也不可能有人对于真理的追求。”凡是富于探索精神、具有坚强意志的人,一般都具有高尚的情趣和对美好事业的献身精神。方志敏之所以能在敌人面前坚贞不屈,是因为他对信仰的坚定、对革命美好前景的追求。贝多芬失聪,还创作出了那么多美好的乐曲,是源于他对音乐视如生命般的热爱。正是这种炽热的情感,激发了人的巨大的创造力,推动了人们的创造活动。

（三）美育是陶冶人的情操、使人格趋于完美的素质教育

美育,就是要培养完美人格,是一种使青年一代能够正确认识世界,并按照美的规律去改造客观世界和主观世界的手段。美育不仅培养人的审美能力,而且塑造完美人格、美化人自身,后者是美育的终极目的。

美化人自身,主要指美化人的精神世界,使人的精神世界飞跃到一个更高更美的境界。美育通过生动、具体、可感的美的形象,激发和净化人的感情,以美导真,以美导善,潜移默化地起到提高人的素质的作用。

人的审美能力不是与生俱来的,对于每一个人来说,审美能力是在审美实践的基础上培养起来的。个人审美能力的强弱主要取决于其接受审美教育的程度。正

如“对于没有音乐感的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义”。一曲《英雄交响曲》，有人听得心情激奋，有人却无动于衷。美学家王朝闻曾写文章呼吁要提高青年的审美水平。他举例说：在一次登山活动中，看见几位青年有景不赏，却比赛谁先登顶峰，然后坐下来打扑克。可见，缺乏欣赏美的兴趣的人，在壮丽的大自然面前，失去了生命的活力。因此，进行审美教育，提高每一个人的审美能力，是现代素质教育的重要方面。我们的青年一代，不仅要将中华民族的文化遗产继承下来，作为现代社会发展开拓的基础，同时，也要把世界上所有民族的优秀文化作为养分，为我所用。我们必须有一双能够发现美、鉴别丑的眼睛，避免由于知识匮乏、经验不足，出现一些美丑不分、是非不明、善恶难辨的情况。实施正确的美感教育，培养新一代人格健全的高素质人才，对于提高全民族的人文素养，参与世界竞争，有着重要的战略意义。

美的体验

一、本节思考

1. 简述中国美育思想。
2. 简述新时代中国美育思想。
3. 结合当下现实，如何理解新时代大学生美育的要务？

二、课程实践

查阅文献资料，对比中外美育思想，提出你的思考，并进行交流分享。

五人一组，讨论一下对美育课最期待什么。小组讨论得出共识，合作完成一篇短文，下次课当堂交流。

三、案例分析

阅读蔡元培的短文《以美育代宗教》，参照本节内容要点回答问题。

以美育代宗教

蔡元培

我向来主张以美育代宗教，而引者或改美育为美术，误也。我所以不用美术而用美育者：一因范围不同，欧洲人所设之美术学校，往往止有建筑、雕刻、图画等科，并音乐、文学，亦未列入。而所谓美育，则自上列五种外，美术馆的设置，剧场与影戏院的管理，园林的点缀，公墓的经营，市乡的布置，个人的谈话与容止，社会的组织与演进，凡有美化的程度者，均在所包，而自然之美，尤供利用，都不是美术二字所能包举的。二因作用不同，凡年龄的长幼，习惯的差别，受教育程度的深浅，都令人审美观念互不相同。

我所以不主张保存宗教，而欲以美育来代他，理由如下：

宗教本旧时代教育，各种民族，都有一个时代，完全把教育权委托于宗教家，所以宗教中兼含着智育、德育、体育、美育的原素。说明自然现象，记上帝创世次序，讲人类死后世界等等是智育。犹太教的十戒，佛教的五戒，与各教中劝人去恶行善的教训，是德育。各教中礼拜、静坐、巡游的仪式，是体育。宗教家择名胜的地方，建筑教堂，饰以雕刻、图画，并参用音乐、舞蹈，佐以雄辩与文学，使参与的人有超出尘世的感想，是美育。

从科学发达以后，不但自然历史、社会状况，都可用归纳法求出真相，就是潜识、幽灵一类，也要用科学的方法来研究他。而宗教上所有的解说，在现代多不能成立，所以智育与宗教无关。历史学、社会学、民族学等发达以后，知道人类行为是非善恶的标准，随地不同，随时不同，所以现代人的道德，须合于现代的社会，决非数百年或数千年以前之圣贤所能预为规定，而宗教上所悬的戒律，往往出自数千年以前，不特挂漏太多，而且与事实相冲突的，一定很多，所以德育方面，也与宗教无关。自卫生成为专学，运动场、疗养院的设备，因地因人，各有适当的布置，运动的方式，极为复杂。旅行的便利，也日进不已，决非宗教上所有的仪式所能比拟。所以体育方面，也不必倚赖宗教。于是，宗教上所被认为尚有价值的，止有美育的原素了。庄严伟大的建筑，优美的雕刻与绘画，奥秘的音乐，雄深或婉挚的文学，无论其属于何教，而异教的或反对一切宗教的人，决不能抹杀其美的价值，是宗教上不朽的一点，止有美。

然则保留宗教，以当美育，可行么？我说不可。

- 一、美育是自由的，而宗教是强制的；
- 二、美育是进步的，而宗教是保守的；
- 三、美育是普及的，而宗教是有界的。

因为宗教中美育的原素虽不朽，而既认为宗教的一部分，则往往引起审美者的联想，使彼受智育、德育诸部分的影响，而不能为纯粹的美感，故不能以宗教充美育，而止能以美育代宗教。

（选自聂振斌选编：《中国现代美学名家文丛·蔡元培卷》，浙江大学出版社 2009 年版）

1. 为什么说美育可以代替宗教？
2. 美育代替宗教有何益处？