

大学美育

类目：公共基础课
书名：大学美育
主编：唐晓青 黄莉莉 鲁健
出版社：湖南大学出版社
开本：正 16 开
书号：978-7-5667-4389-3
使用层次：通用
出版时间：2025 年 7 月
定价：49.80 元
印刷方式：四色
是否有资源：有

公共基础课类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革新理念教材

公共基础课类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革新理念教材

大学美育

唐晓青 黄莉莉 鲁健◎主编

湖南大学出版社

唐晓青 黄莉莉 鲁健◎主编

大学美育

大学美育

责任编辑：胡建华
封面设计：旗语书装

湖南大学出版社

公共基础课类创新融合精品教材
“互联网+”教育改革新理念教材

大学美育

主 编 ◎ 唐晓青 黄莉莉 鲁 健
副主编 ◎ 韩丽娜 李玲云 刘 燕
 丁君玉 李彦鑫

湖南大学出版社

· 长 沙 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育 / 唐晓青, 黄莉莉, 鲁健主编. -- 长沙:
湖南大学出版社, 2025.7. -- ISBN 978-7-5667-4389-3

I .G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025M14H54 号

大学美育

DAXUE MEIYU

主 编: 唐晓青 黄莉莉 鲁 健

责任编辑: 胡建华

印 装: 唐山唐文印刷有限公司

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16 印 张: 14.5 字 数: 325 千字

版 次: 2025 年 7 月第 1 版 印 次: 2025 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5667-4389-3

定 价: 49.80 元

出 版 人: 李文邦

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559 (营销部) 88821174 (编辑室) 88821006 (出版部)

传 真: 0731-88822264 (总编室)

网 址: <http://press.hnu.edu.cn>

电子邮箱: xiaoshulianwenhua@163.com

版权所有, 盗版必究

图书凡有印装差错, 请与营销部联系

前言

PREFACE

在当今全球化的时代背景下，美育作为人文教育的重要组成部分，日益成为培养全面发展的高素质人才的核心路径。美育不仅是艺术技能的传授，更是审美感知、文化理解与创新思维的融合教育。它引导学生从生活的点滴中发现美、感悟美、创造美，最终实现人格的完善与精神境界的提升。

党的二十大报告指出：“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。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。”

本书将美学基础理论、美的欣赏和创造实践有机结合，内容涵盖新时代的大学美育、美感与美育、探索自然美、走近社会美、欣赏艺术美、研讨科技美、领略人生美。以深入浅出的方式，将美学理论与具体实例相结合，让读者在欣赏美的同时，也能理解美的本质与内涵。

本书特色如下。

1. 跨学科融合，拓宽视野

本书将美学理论与文学、艺术、设计、科技、哲学等多学科知识相融合，旨在培养学生的跨学科思维能力和综合文化素养，使学生能在更广阔的视角下理解和欣赏美。

2. 实践与理论并重，强化体验学习

本书特别设计了丰富的实践环节和案例分析版块，如美学品鉴、美学漫步等，鼓励学生参与美学实践，将理论知识转化为直观感受，加深对美的理解与感知能力。

3. 关注生活美学，培养生活情趣

本书并不局限于高雅艺术，也深入挖掘日常生活中的美学元素，如饮食文化、家居设计、自然景观等，引导学生学会在日常生活中发现美、创造美，提升生活品质，增强幸福感。

在本书的编写过程中，编者参考了国内外经典美学论著、跨学科研究成果及一线教学案例，力求语言深入浅出，兼顾学术性与可读性。此外，还引用了部分网络资源，在此一并表示衷心的感谢。美育之路漫漫，愿此书能成为读者探索美学世界的启明灯，在感知美的过程中唤醒生命的热情，在创造美的实践中书写属于自己的诗意人生。

编者

2025年4月

目 录

CONTENTS

第一章 新时代的大学美育..... 1

- 第一节 美育认知 3
- 第二节 大学美育的基本任务与功能 9
- 第三节 大学美育的原则和途径 14
- 第四节 美育与人生 17

第二章 美感与美育..... 25

- 第一节 美感概述 27
- 第二节 美感的心理要素 31
- 第三节 审美文化与美育 36
- 第四节 走进审美活动 38

第三章 探索自然美..... 49

- 第一节 自然美概述 51
- 第二节 自然事物美 55
- 第三节 自然景象美 60
- 第四节 自然情境美 62
- 第五节 自然意象美 66

第四章 走近社会美..... 77

- 第一节 社会美概述 79
- 第二节 人体形式美 82
- 第三节 行为礼仪美 91
- 第四节 人格精神美 102
- 第五节 社会风尚美 105

第五章 欣赏艺术美..... 111

- 第一节 艺术美概述 113
- 第二节 文字与语言之美 128
- 第三节 音乐之美 152
- 第四节 舞蹈之美 162
- 第五节 雕塑与绘画之美 168
- 第六节 戏曲之美 178
- 第七节 影视之美 182

第六章 研讨科技美..... 191

- 第一节 科学美概述 193
- 第二节 设计美 195
- 第三节 功能美 200
- 第四节 产品美 203
- 第五节 未知世界之美 206

第七章 领略人生美..... 213

- 第一节 日常生活的美学 214
- 第二节 理想的崇高之美 218
- 第三节 领悟人生的真谛 219

参考文献..... 226

第一章 新时代的大学美育

知津引美

随着社会的发展和进步，人们对美的追求已不再局限于艺术领域，而是扩展到了生活的各个方面。美育作为教育的重要组成部分，不仅能够提升个人的审美能力和人文素养，还对促进人的全面发展具有不可替代的作用。教育部于 2023 年 12 月发布了《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》，旨在通过全面提升美育课程质量，实现全员艺术展演常态化，并初步建成跨学科美育资源体系，最终形成一个全覆盖、高质量的现代化学校美育体系。

本章围绕“新时代的大学美育”展开深入探索，旨在提升大学生的审美素养与人文情怀。

学习目标

▲ 知识目标

1. 掌握美与美育的概念、美的表现形式。
2. 理解美育与素质教育、德育、智育、体育、劳动教育的关系。
3. 熟悉大学美育的任务、功能、原则和途径。
4. 知晓美育在人格塑造、文化传承、个人发展和中国梦实现中的意义。

▲ 能力目标

1. 能够敏锐地感知和欣赏不同形式的美。
2. 学会分析和评价各种艺术作品及日常生活中的美丑现象。
3. 能在服饰设计、环境设计、产品设计等方面展现美感。

▲ 素质目标

1. 树立正确的审美观，形成健康的审美取向。
2. 培养高尚的道德情操，增强社会责任感。

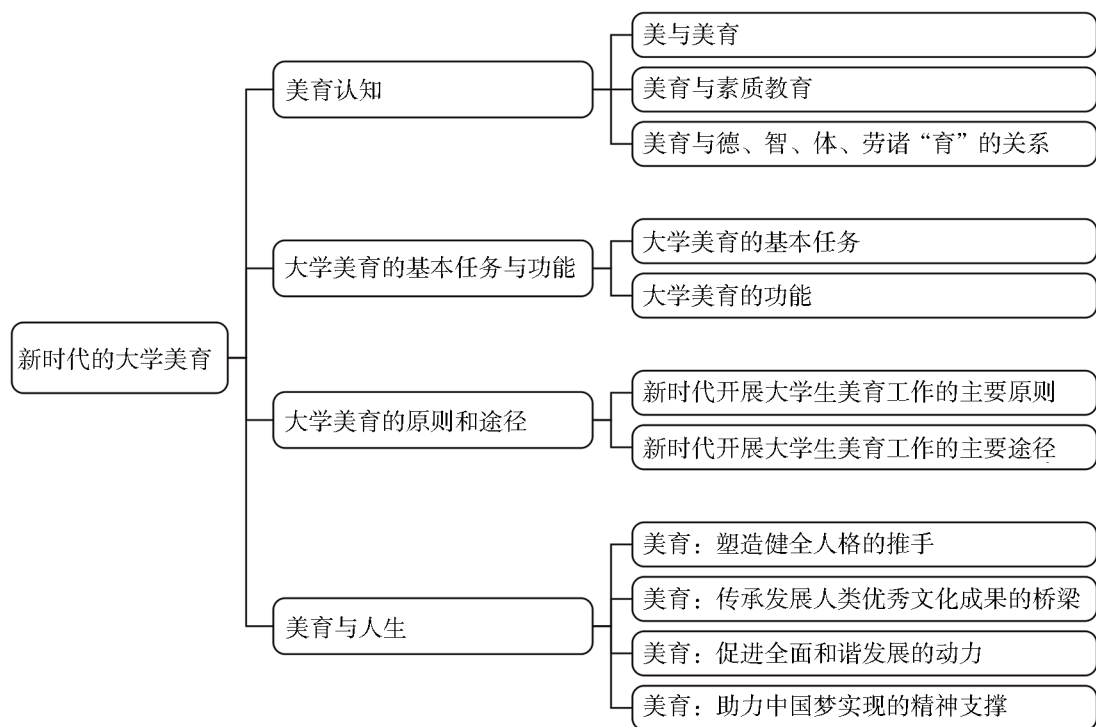
3. 提升文化素养，传承和弘扬优秀文化。
4. 促进全面和谐发展，培养积极生活态度。

思政之窗

梧州学院始终将美育作为人才培养的重要途径，牢记习近平总书记关于做好美育工作的重要嘱托，始终把培育和践行社会主义核心价值观融入美育全过程，坚持传承和发扬中华优秀传统文化，充分利用地方历史文化资源，形成了“梧院美育”育人品牌。

美育是实现大学生自由全面发展的重要手段。系统、科学、全面的美育实践，能够启发大学生欣赏美、发现美并创造美，提升大学生对美的认知与理解，进而实现启迪智慧、温润心灵、陶冶情操的目的。随着我国社会发展进入新时代，美育被赋予了全新的时代内涵与特征，对培养高素质人才有着重要的价值与作用。一流大学应积极构建美育机制，通过美育提高大学生个人修养与审美素养，形成正确的价值取向，全面落实立德树人根本任务，为国家与社会的发展提供高质量人才支撑，推动中国式现代化高速发展。

思维导图

第一节 美育认知

一、美与美育

(一) 走进美的世界

扫一扫

走进美的世界

美是指能够使人产生积极的情感体验，继而促使人的精神发生积极变化的事物属性。积极的情感体验具体表现为情感愉悦、身心轻松和感觉舒适等；积极的精神变化是指人在获得审美体验之后，产生了对审美对象的喜爱之情，或产生了对美好生活的憧憬，或精神得到了振奋，或心中有了一种信念等。

为何美被视为事物的固有属性？盖因美依附于事物而存在，一旦事物消逝，其所展现的独特美感亦随之湮灭。然而，若事物在人的记忆中留下了深刻烙印，其独特之美亦会在人的记忆中留下痕迹，使人能在追忆中感受到某种程度的审美愉悦。

例如，当人们看到竹子奋发向上、荷花出淤泥而不染（图 1-1、图 1-2）的情景时，首先会产生一种直觉上的美感，继而由物及人，联想到人自强不息和顽强拼搏的精神等。当眼前的情景消失后，不仅人们的直觉美感随之消失，联想活动也很快中止，经验性知觉美感也随之消失。

图 1-1 竹子奋发向上

图 1-2 荷花出淤泥而不染

积极性是区分美与丑的根本标准。如果一事物或一种行为在被人们认知之后，能使人的情感和精神发生积极变化，那么，它就是美的；反之，如果使人的情感或精神发生消

极变化,那么,它就是丑的。例如,在公开场合暴露身体被世界各国一致认为是丑恶行为,原因就在于它会刺激人的本能欲望,使一些人产生邪念。

在认识了美的本质之后,首先要弄清楚一个问题:美与艺术的关系。艺术是对美进行反映的一类文化样式,也是一种美的载体,但艺术美仅仅只是美的一小部分。美只是艺术反映的对象,不仅不等于艺术,也不一定都适合于艺术。例如,自然美是艺术反映的美的基础,但只有经过主观的再创造才能构成艺术,没有经过加工和改造的简单复制不能算作艺术。图 1-3 这幅图虽然很逼真地反映了果之美、叶之美和枝叶与果的相衬之美,但其中缺乏主观创造,所以它只是一张照片,不是艺术。

图 1-3 成熟的苹果

(二) 美的表现形式

总体来看,美的表现形式主要有以下几种:视觉形象、真实情境、文化意象、感官知觉、心理感受。

1. 视觉形象

视觉形象是事物存在的一种基本形态,也是美的主要表现形式之一。无论是自然美、生活美,还是艺术美、科技美,都以其直观的视觉形象来表现美。例如《击鼓说唱俑》(图 1-4),通过极为生动的面部表情和憨态可掬的动作造型,为人们展现了东汉时期的民间气息和地方风情。

图 1-4 《击鼓说唱俑》

2. 真实情境

真实情境是自然美和生活美的一种表现形式,是现实生活中真实存在的场景。例如,自然界中,如黛的远山、和煦的晨光、清澈的溪水,都给人带来心旷神怡、轻松愉快的感觉;生活中的热闹场景、欢乐氛围都让人感到幸福、快乐。

3. 文化意象

文化意象是人的一种情感符号,是人们思想美和精神美的主要表现形式。人们以客观事物为依托,通过想象和联想,赋予客观事物一定的思想和精神内涵,从而使其成为一个个抒发情感的文化意象。例如,“圆”是中华文化中的一个重要精神符号(图 1-5),它寄托着中国人对圆满、团圆的美好期望。在设计中,经常会看到一些中式圆的运用,

图 1-5 中国木制品中的“圆”

使作品展现出含蓄、古典的中式风情。

4. 感官知觉

感官知觉是人们通过品尝、触摸、聆听等亲身体验获得的，它是香甜之美、舒适之美、快意之美的主要表现形式。例如，品尝水果感受到甜美，清风拂面感受到凉爽，触摸棉被感受到柔软和温暖等。

5. 心理感受

心理感受是情感美的表现形式。心理感受既可以在日常生活中体会到，也可以在文学和艺术作品中感受到。

他用两手攀着上面，两脚再向上缩；他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影，我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪。怕他看见，也怕别人看见。

——朱自清《背影》

阅读朱自清的散文名篇《背影》时，我们总会被字里行间浓浓的父爱所感动，这就是以心理感受的形式存在的情感美。

（三）美育的认知

美育，又称美感教育，它以生动、直观的形象为手段，以动之以情、理在情中为特征，通过寓教于乐、潜移默化的形式，旨在培养和提高人们感受美、鉴赏美和创造美的能力，树立和发展人们正确的审美观念、健康的审美情趣和高尚的审美情操，最终促进学生的全面发展。2023年12月，《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》发布，确立了以下目标：到2027年，实现美育课程教育教学质量全面提升、常态化学生全员艺术展演机制基本建立、跨学科优质美育资源体系初步建成；通过持续努力，推动形成全覆盖、多样化，高质量的具有中国特色的现代化学校美育体系。

美育，又是一种从审美的角度掌握世界的教育，即以审美的眼光去发现、认识、理解、评价世界，同时按照美的规律去美化自身、完善人格，甚至改造世界。

对美育的认识，一般有狭义和广义两种。狭义的美育通常是指艺术教育，即通过鉴赏文学艺术作品对人产生潜移默化的感染、熏陶作用，提高人的审美能力。艺术教育虽然是实施美育的重要内容和途径，但并不是美育的全部内容。广义的美育不仅包括艺术美，也包括自然美、社会美、科技美等，是一个几乎包容了各种教育因素的独具魅力的“教育世界”，是一个兼容着美的教育、情感教育、人格教育、艺术教育、自由思维教育、形象思维教育、感化教育、快乐教育的巨型综合教育整体。它总是诉诸整体功能，直接育化人的整体素质，是对人心灵的塑造、精神的升华。因此，美育是一种更高层次上的人文素质教育。

育，即精神层次上的素质教育。总而言之，美育是促进人的全面发展的教育。

二、美育与素质教育

素质教育是最大限度地发挥人的潜在能力的教育，是落实全面发展教育方针的教育模式。实施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳等诸多方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。在物质文明高速发展和高度发达的现代社会，美育对于培养全面和谐发展的现代人至关重要。在我国的教育工作中，美育有着任何其他教育所不可取代的地位和作用。

新时期的人才观告诉我们，真正的人才不仅专业技术过硬，基础理论扎实，而且必须有丰富的人文社会科学知识、宽阔的胸襟和高尚的情操，必须具备人文精神。人文精神是一种普遍的人类自我关怀，表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关怀，对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视，对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造。

现代社会，社会分工越来越细，科学技术教育与人文教育分离得越来越远，并对人的全面发展构成了越来越大的威胁，那些令人神往的“产生巨人的时代”早已成为历史，像达·芬奇、帕斯卡尔、黑格尔、马克思、徐霞客、钱学森等那样既精通自然科学又具有深厚人文素养的学者已经越来越少。从某种意义上说，如果只懂得专业知识而没有健全的精神构建，最多也只能成为冷冰冰的专家。美育是解决这一问题的有效手段，许多科学家以他们亲身的经历印证了这一点。爱因斯坦就说过：“仅仅用专业知识教育人是不够的。通过专业教育，他可以成为一种有用的机器，但是不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值有所理解并且产生强烈的感情，这是最基本的。他必须对美和道德上的善有鲜明的辨别力。否则，他连同他的专业知识，就更像一只受过良好训练的狗，而不是一个和谐发展的人。”

美育是全面发展的教育的重要组成部分，只有全面发展的教育才是真正的素质教育。

三、美育与德、智、体、劳诸“育”的关系

教育的重要意义就在于培养造就“自由和谐全面发展的人”。一个完全的人，从结构上说可以分为外在与内在两大部分。外在方面是指身体的形态结构；内在方面是指心理的文化结构，包括智力结构、伦理道德结构和审美心理结构。智力结构、伦理道德结构、审美心理结构在心理学上对应的是知（认识）、意（意志）、情（情绪），在教育上相对应的是智育、德育和美育。德、智、体、美、劳是一个统一的整体，通过开展美育可以以美传德，以美启智，以美健体，以美促劳。

（一）美育与德育

美育与德育的关系是美与善的结合，俄国文学评论家别林斯基也曾说，“美和道德是

亲姐妹”，二者是相互影响、相互贯通的。著名美育心理学家刘兆吉先生指出：“中国汉字‘美’与‘善’都带有相同的‘羊’头桂冠，相同的文字信息，深深地打着中国人美善相同的审美观念的烙印。”美中有善，美育是通过美之中所蕴含的善的因素来达到提高学生道德素质，所以高尔基在更深刻的意义上揭示道：“美是未来的伦理学。”但是从某种角度上来说，美又是善的升华，一个人越懂得美就越有道德，正如席勒所讲：“道德的人只能从审美的人发展而来，不能由自然状态中产生。”

德育的主要目的是加深人们对善恶原则的理解，要求人们用一定的道德规范约束自己。美育是通过审美形态来教育、启发受教育者，使受教育者自觉地追求美好的事物。古人云，知之者不如好之者，好之者不如乐之者。一个人只了解某种道德规范，并不一定就能做到身体力行，只有当人们对事物的善恶评价和美丑评价一致时，道德情感才能转化或升华为审美情感，进而内化为人的内心需求，行为才有内在动力，人们才会心甘情愿地去坚守道德规范。诚如列宁所说：“没有情感的人，就从来没有也不可能有对真理的追求。”德育以理服人，常借助榜样的力量，是理性的传播；而美育则靠诱发感悟，着力开发学生个性的潜能，是情感的呼唤。美育往往促使人以超然的态度对待社会现实，突出个性；德育更强调人的奉献精神，突出共性。

目前，传统的德育难以适应迅速发展的社会形势需要，在某种程度上陷入了困境和僵局。如果说法治教育使人知道“不准如何”，道德教育使人知道“应该如何”，那么审美教育则使人“可能如何”和“乐意如何”。因此，美育使人们的生活空间弹性加大，使人的意志多了韧性，德育若能与美育充分融合，可明显地增强教育的效果。对此，鲁迅说得很好，美育的目的“虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅道德以为治”。

（二）美育与智育

美育与智育的关系是美与真的结合。真就是客观世界发展的必然规律，美中蕴含着真。

大学生智能的形成及智力的开发主要依赖于智力教育，但大学美育在某些方面也可以促进大学生的智力发展及智能形成，这是不应抹杀和忽视的基本现实。人们在进行审美体验、获得精神享受的同时，可以获得各种自然科学与社会科学知识。而且，通过审美情感的激发和弥散，还可以促进左右脑的协调发展，发挥左右脑的互补作用。爱因斯坦在科学研究中遇到困难时，常常会拉一段小提琴或弹奏一段钢琴，他经常在演奏的过程中找到灵感，音乐与幻想促进了相对论的诞生。爱因斯坦曾说：“真正的科学和真正的音乐要求同样的思维过程——形象、直觉、和谐、整体。”“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切……想象力是科学研究的实在因素。”很多著名科学家，尤其是科学巨匠们的生活都离不开音乐、诗歌、绘画等艺术。歌德既是一位大诗人、大文学家，又是一位杰出的数学家、物理学家和工程师。达·芬奇集物理学家、数学家、工程师、

画家于一身。从毕达哥拉斯到开普勒，再到发现天王星的威廉·赫歇尔等，都精通音乐，并且能把人世音乐与天体音乐有机地联系起来。我国荣获“国家杰出贡献科学家”称号的钱学森曾说，他的创造发明一半要归功于他的妻子，因为他的许多创造性灵感是在欣赏妻子弹奏曲子的时候产生的。他说：“艺术所包含的诗情画意和对于人生的深刻理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的发散思维方法。或者说，因为我受到这些艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题能够更宽一点，活一点。”事实上，很多重要的科学理论首先不是通过逻辑推理，而是通过大胆的形象创造出来的。

此外，审美教育符合人的心理需要，可激发大学生的学习兴趣和内驱力，增强其学习主动性和积极性。在学习过程中，“勤奋”“刻苦”当然还是基础，但仅靠“勤奋”“刻苦”已远远不够了。中国人那句“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，应当改为“书山有路巧为径（科学地学习，最优化地学习，高速度、高质量、高效率地学习），学海无涯乐作舟（愉快地学习，自由地学习，创造性地学习，在主体得以和谐发展的前提下充满幸福和喜悦地学习）”。正如名家们所言：“读书是‘灵魂的壮游’，读书是至乐的事。”（林语堂语）“奇妙的学习不仅能使不愉快的事变得较少不愉快，而且也能使愉快的事变得更愉快。”（罗素语）“读书给人以乐趣，给人以光彩，给人以才干。”（培根语）

（三）美育与体育

美育与体育之间的关系体现了美的追求与健康理念的融合。美育致力于培养心灵的健康，而体育则专注于身体的健康。体育活动不仅能够塑造强健的骨骼、发达的肌肉、红润的肤色和健美的体态，还有助于塑造端正的姿态、敏捷的反应、饱满的精神状态和优雅的举止，从而创造出运动中的美学形象。人体之美在于健康与力量的展现，以及力量与美的和谐统一，这充分彰显了充满活力和生命力的身体之美。

由于体育运动具有竞争性、对抗性，因此它有利于培养人们精神上追求优胜、追求祖国荣誉的理想美，礼貌、团结、协作、诚实、公正、正义、自我牺牲的道德美，英勇顽强、不畏艰难、胜不骄败不馁的意志美和体验爱国主义、国际主义的情感美。

美育活动形成的愉悦的精神状态可直接影响学生的身体健康状态。据有关的医学及医学心理学研究，人的心理情绪不稳定，如急躁、紧张、烦恼、忧郁等，都可能引发疾病。特别是在高度紧张、激怒等情况下，均可能导致机体失调，引起临床休克，甚至死亡。有关临床资料证明，相当一部分癌症的发生与发展都与患者长期心情沉闷、忧郁有关。日本学者春山茂雄指出：“人在生气发怒的时候，会感觉到精神的紧张兴奋，于是大脑分泌出一种叫作去甲肾上腺素的物质……这种物质具有剧毒。”反之，人在心情愉快的时候会分泌出一种对人体健康有益的被称为“ β -内啡肽”的物质。春山茂雄特别建议道：“不论遇到多么不愉快的事情，只要采取积极的、向前看的态度，脑内就分泌出对身体有益的物质。不论自己所处的环境多么优越，只要心怀怨怒憎恨、忧愁苦闷，脑内就分泌出对身体

有害的物质。凡事都能运用利导思维，采取乐观开朗的态度，就能保持健康的体魄和年轻的精神。”美育活动在这方面应该说是独具优势的。如果大学生能经常参加美育活动，就可以长时间领略到审美愉悦，形成良好的心理状态，从而促进自身体魄的健康。

（四）美育与劳动

劳动创造了人，也创造了人类赖以生存的物质世界。劳动可以锻炼人的体魄，美化人的外表形象，同时也能影响人的主观世界，树立科学的世界观，美化人的心灵世界。劳动是人的第一美德，是一个全面发展的人的基本要素，是人的其他美德的基础。不愿劳动、争抢别人劳动果实的“人”是丑恶的。

关于美育对劳动（综合技术）教育的促进作用，苏联的教育家们有着较深入的研究。他们认为：“整个共产主义教育最重要的任务之一是变劳动为第一生活需要，使人养成把劳动作为体力与智力游戏来享受的情趣。这一点的重要前提是，养成对劳动的审美态度。”1918年苏维埃国民教育委员会制定的《统一劳动学校规程》的引言中曾提出这样一种思想：“不能只培养劳动的意志，而不培养创造的意志、创造的愉快。”这种提法绝不是偶然的。审美教育的目的是培养人们对劳动的审美愉悦感，从而对劳动教育作出自己的贡献。

审美教育本身就包括内涵十分丰富的各种劳动——技能美学，例如，广泛应用于工业领域的技术美学，在教育领域新兴的教育（艺术）美学，萌生于医学土壤中的医学美学等，它们可以直接交给学生开启劳动中创造与审美的金钥匙。谁能够把美和他所从事的专业工作紧密联系在一起，并且有所创造，谁就一定会成为出色的专业工作者。

总之，德、智、体、美、劳之间既彼此联系，又相互独立，不能相互取代。充分发挥美育在整个教育过程中对诸“育”“统整”与“渗融”的独特功能，并由此提升教育的品位与质量，将在更高境界与层次上促进学生的全面发展。

第二节 大学美育的基本任务与功能

美育的根本任务在于培养完美的人性，使感性的人成为理性的人，以正确处理人与自然、人与人、人与社会之间的关系，在追求真善美的和谐统一中更加深刻地理解人生的真谛。相对于幼儿、中小学美育而言，大学阶段的美育，不应仅仅是某种领域的美的欣赏教育，而应当是关于人以及人生一切领域的活动过程、活动结果的审美欣赏与审美价值观教育。

一、大学美育的基本任务

（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。人人都有爱美的天性，没有学过美学理论的人，通过他人的影响和自己的实践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，甚至有可能受到错误美学思潮的影响，不辨美丑，以丑为美，误入歧途。例如对“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，而是建立在一定的社会实践的基础之上，并随实践的发展而发展。以自然美为例，同样是秋天，唐代诗人刘禹锡写道：“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。而现代作家峻青在《秋色赋》中则把秋天表现为繁荣昌盛、硕果累累的季节。由此可见，个人的人生经历不同，所处的社会环境不同，其审美观也会有所不同。正因如此，墨子才会说：“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。

1. 敏锐的感知力

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形、声、色等方面敏锐而准确的感知能力，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。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、蕴含着深广社会历史内容的东西，一是他们因缺少审美实践而使得对美的感知能力不太敏锐，二是他们因缺少必要的文化素养而不太熟悉审美的基本要领，失去了欣赏、品味精英文化的机会。

2. 丰富的想象力

想象在审美活动中发挥着十分重要的作用，其最大特点在于新形象的创造。如欣赏绘

画作品《踏花归来马蹄香》时，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，马刚刚从一片美丽而芬芳的花丛中走过来。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，审美者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；另一方面要有丰富的知识积累，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鉴赏活动，通过鉴赏艺术美，打开想象之门。

3. 透彻的鉴赏力

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。只有了解这两种不同流派绘画的不同风格和不同特点，才能正确地分析、判断其美丑，对中西绘画才不会妄加褒贬。审美鉴赏力表现在两个方面：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，黑暗与光明同在”。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，更不可能作出正确的评价。审美鉴赏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“少年不识愁滋味……为赋新词强说愁”，只有具备了一定的人生阅历，才能“识尽愁滋味”。而丰富的审美实践则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，又能为审美鉴赏活动打下深厚的文化基础。

（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。有的人认为，美的创造很神秘或高不可攀，其实不然。美育的任务并非使人人都成为艺术家，也不可能把每个人都培养成艺术家。美的领域是多方面的，除了艺术以外，还表现在穿衣打扮、环境美化、产品造型、社会交往、文化活动等多个方面。只要一个人有美的自觉意识，能主动把美带到自己的工作中、生活中去，带到自己的言行举止中去，想方设法来美化自己的产品，美化自己的生活环境，美化自己的仪表仪态，就都是一种美的表现、美的创造。对美的表现和创造要遵循美的规律，要充满激情、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成的《红楼梦》，“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了表演而表演的做法算不上真正的美的表现和创造。

树立正确的审美观是美育的前提，培养敏锐的审美感知力是美育的基础，提高想象力和鉴赏力是美育的发展，培养表现美、创造美的能力是美育的拓展，而陶冶高尚情操，提

升精神境界，塑造健全人格，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。

二、大学美育的功能

（一）以美导真

以美导真就是以美的媒介系统和符号形式激发大学生的情感体验和想象力，引导他们在不知不觉中体味人生真理。以美导真体现出美育与智育的交融。关于艺术以美导真的功能，黑格尔有如下论述：

艺术并不是一种单纯的娱乐、效用或游戏的勾当，而是要把精神从有限世界的内容和形式的束缚中解放出来，要使绝对真理显现和寄托于感性现象，总之，要展现真理。这种真理不是自然史（自然科学）所能穷其意蕴的，是只有在世界史里才能展现出来的。这种真理的展现可以形成世界史最美好的方面，也可以提供最珍贵的报酬，来酬劳追求真理的辛勤劳动。

黑格尔所说的艺术与真理的联系体现在许多艺术作品中。苏轼《题西林壁》：

横看成岭侧成峰，远近高低各不同。

不识庐山真面目，只缘身在此山中。

诗人通过对庐山之崇山峻岭景观的切身体验，得出了富有哲理的结论：要获取事物的全貌，就必须跳出局部的限制。这种在审美体验中获取的生动形象的真理，正如马克思所主张的那样，往往比严谨的学术论述更具感染力和说服力。

现代英国有一批杰出的小说家，他们在自己卓越的、描写生动的书籍中向世界揭示政治和社会真理，比一切职业政客、政论家和道德家加在一起所揭示的还要多。他们对资产阶级的各个阶层，从“最高尚的”食利者到认为从事任何工作都庸俗不堪的资本家，再到小商贩和律师事务所的小职员，都进行了剖析。

恩格斯则这样论述巴尔扎克：

他是比过去、现在和未来的一切左拉都要伟大得多的现实主义大师，他在《人间喜剧》里给我们提供了一部法国“社会”，特别是巴黎上流社会，无比精彩的现实主义历史，他用编年史的方式几乎逐年地把上升的资产阶级在1816年至1848年这一时期对贵族社会日甚一日的冲击描写出来……围绕着这幅中心图画，他汇编了一部完整的法国社会历史，我从这里，甚至在经济细节方面（诸如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业的史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。

马克思和恩格斯的论述表明，审美与艺术确实能够通过其特有的审美媒介和形式打动观众，从而产生通向真理的向心力。

（二）以美润善

以美润善就是以美的形象去滋润大学生的道德感，让他们不再把道德规范看作外在强制力，而是将其内化为自觉自愿的心灵愉悦和精神享受。以美润善体现出美育与德育的交融。孔子强调音乐对移风易俗具有突出的作用：“教民亲爱，莫善于孝。教民礼顺，莫善于悌。移风易俗，莫善于乐。安上治民，莫善于礼。”这里的“移风易俗，莫善于乐”，意思就是要想扭转社会风气、改变民间习俗，没有比音乐更好的方式了。翻译家和批评家傅雷深谙美育传统的精髓，秉承着以美润善的精神来内化外来艺术：

疗治我青年时世纪病的是贝多芬，扶植我在人生中的战斗意志的是贝多芬，在我灵智的成长中给我大影响的是贝多芬，多少次的颠扑曾由他挽扶，多少次的创伤曾由他抚慰——且不说引我进音乐王国的这件次要的恩泽。除了把我所受的恩泽转赠给我年轻的一代之外，我不知道还有什么方法可以偿还我对贝多芬，和对他伟大的传记家罗曼·罗兰所负的债务。表示感激的最好的方式，是施予。

傅雷不仅从贝多芬的音乐中获得善的感召，而且更进一步，把贝多芬以及罗曼·罗兰所“施予”自己的又“施予”读者，试图带给读者相同的感动。

（三）以美树信

以美树信就是以美的形象、品质及其深长余味去帮助大学生培植信仰或信念，并使其成为大学生明晰而坚定的人生导向。以美树信体现出美育与信仰的交融。《平凡的世界》中孙少平酷爱 19 世纪欧洲文艺，从中吸取了丰厚的养分，并且总结出自己的信仰体系——“苦难哲学”，一种无论遭遇何种艰难险阻都绝不放弃、乐观进取的坚韧信念。孙少平在给妹妹兰香的信中说道：

我们出身于贫苦的农民家庭——永远不要鄙薄我们的出身，它给我们带来的好处将一生受用不尽；但我们一定又要从我们出身的局限中解脱出来，从意识上彻底背叛农民的狭隘性，追求更高的生活意义……首先要自强自立，勇敢地面对我们不熟悉的世界。不要怕苦难！如果能深刻理解苦难，苦难就会给人带来崇高感……有位了不起的人说过：痛苦难道是白忍受的吗？它应该使我们伟大！

孙少平的信仰体系并没有多少高深莫测的抽象理念，但蕴含着深刻的人生哲理，带给千千万万读者勇敢坚韧的生存信念，激励他们在苦难中奋发向上。

总的来看，大学美育的功能在于以美导真、以美润善、以美树信，体现出大学美育与智育、德育和信仰的相互涵濡。

第三节 大学美育的原则和途径

一、新时代开展大学生美育工作的主要原则

习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话指出：“追求真善美是文艺的永恒价值。艺术的最高境界就是让人动心，让人们的灵魂经受洗礼，让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。”新时代开展大学生美育工作，方向明确，主题突出，要在工作中把握思想性，遵循规律性，注重实践性。

（一）把握思想性

时代是思想之母，新时代要在大学生中加强思想道德建设，让先进的思想文化成为激励大学生奋勇前进的精神力量。美既是客观存在的，更是客观存在的主观感受，美的背后是具体的思想，有着鲜明的价值，正因为如此，美可以滋养信仰，催生力量，孕育创造。要通过美的教育，形成健康向上的审美价值取向。要注重美育的顶层设计和内容提供，把美育和德育、智育、体育统筹考虑，并与大学校园文化建设统筹考虑，做好富有大学底蕴的具有学校特色的美育规划，形成统一的向心力。要选取与主流价值相契合的美育内容，陶冶学生高尚的道德情操，营造大学校园积极乐观的美育氛围，形成全方位、全过程的美育格局。

（二）遵循规律性

新时代开展大学生美育工作既要把握美育工作本身的特点，也要遵循大学生成长的客观规律。当代大学生特别注重情感体验，习惯从感性认识上升为理性认识，而美育恰恰是情感的教育，通过对美的形象的了解，加深体认，形成鉴别美、赏析美的意识和能力，学会美的表达，最终塑造和形成人们优雅、高尚、丰富的感情、志趣和精神。在开展大学美育的过程中，要遵循文化艺术育人的规律性，春风化雨，润物无声。美无处不在，美育工作也应无处不在。要把美育工作深植于大学生的物质世界和精神世界中，挖掘大学生学习环节、生活空间、成长过程中美的元素，并将其形象化地展示出来，让大学生时刻感受到美，以美化人，以文化人。

（三）注重实践性

实践是认识的源泉，是检验真理的唯一标准。实践性是指在开展美育工作的过程中，

必须让教育对象参与实践，在实践中树立正确的审美观，促进对美的理解、把握和运用。我国高校一贯坚持实践育人的理念，坚持教育与生产劳动和社会实践相结合，是党的教育方针的重要内容。坚持理论学习、创新思维与社会实践相统一，坚持向实践学习、向人民群众学习，是大学生成长成才的必由之路。大学生是实践教育的客体，更是参与实践的主体，实践出真知、长才干，美育也是如此。美育实践能够激发大学生的主体性、参与感和获得感，只有在实践中才能更好地树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，培育深厚的民族情感，激发想象力和创新意识，把个人对美的追求和社会对美的要求结合起来，最终实现人的全面自由发展。

二、新时代开展大学生美育工作的主要途径

新时代开展大学生美育工作，要做好高校大学生美育的顶层设计，充分挖掘各学科的美育属性和价值，加强美育与德育、智育、体育的通盘考虑，突出实践育人和文化育人在美育中的重要作用。

（一）科学设计大学生美育的课程体系

在设计和构建大学生美育课程体系时，既要注重通识性的艺术类课程，也要不断挖掘其他课程中的美育属性和价值，注重课程整体设计，体现同心同向效果。大学生美育课程要以艺术类课程为重点，以艺术鉴赏为主，包括艺术实践类、艺术史论类、艺术批评类等方面的内容。

艺术教育是最直观的表现形式，能够集中呈现美的形象、观点、思维和流变。艺术类课程应当以培养学生的审美意识和人文素养为核心，为学生开启美育的大门，鼓励学生在课堂中积累发现美、尊重美、珍惜美的知识和能力，注重培养学生健康积极的审美趣味、审美格调和审美理想，重视学习美学基础知识，鼓励学生养成和保持一两项艺术特长和爱好，通过美育完善人格。

大学美育要充分挖掘文学、历史、哲学等人文社会学科课程中的美育属性，并充分发挥这些学科的美育功能。在文史哲学科的教育中，既包括丰富的人文经典，也囊括了漫长历史中人类的思辨和创造，要注重在课程中鼓励学生学习 and 研读经典，让学生亲近中华优秀传统文化和人类优秀文明成果，不断提升人文素养，强化文化主体意识和文化创新意识。要充分利用社会科学相关课程对社会美的分析和阐释，让大学生认识、感受和亲近当下社会中的真善美，主动发现美、宣传美，自觉向真善美学习。要了解不平衡不充分的发展现状与人民日益增长的美好生活需要之间的差距，以及弥合这一差距的可能性，要鼓励学生培养对学问的兴趣和发问的热情，培养学生解决问题的积极性和创造性。

大学美育还要注重挖掘与自然学科相关课程的美育价值。大学生正处于不断完善价值体系和知识体系的过程中，要通过对自然美的挖掘和教育，引发大学生对自然美的共鸣和共情，教育大学生养成珍惜美好环境、人与自然和谐相处、遵循规律办事的自觉意识。

（二）逐步构建大学生美育的实践平台

构建大学生美育的实践平台，要做好“引进来”和“走出去”，主动对接社会上丰富的美育资源。高校内部的资源是相对有限的，而校外则蕴藏着丰富的美育资源，因此各高校要充分挖掘、主动对接，做好“引进来”的相关工作，为大学生提供多样化的美育“菜单”。具体来说，各高校可充分利用所在地的地缘优势和资源优势，拓展教育教学内容形式。

构建大学生美育实践平台，要科学设计大学生美育实践体系，分层分类制定美育实践方案，注重美育实践平台的拓展和建设，让大学生在赏析、体验、操作、反思的过程中，加强对美的认识和把握，提升对美的理解和运用。高校要依托大学生艺术团、人文艺术类专业等学科等专业资源，不断吸引大学生参与美育活动。例如，有的高校成立了学生学习戏曲、书法、篆刻、剪纸、民乐、绘画等优秀民族民间艺术的兴趣小组和社团；有的依托话剧、歌曲、舞蹈、电影等载体举办艺术活动；有的借助理化试验、工业设计、动植物观测等形式，开展互动交流，展现学科之美；等等。大学生在这些活动中，学会欣赏，学会包容，学会表达，学会反思，培养志趣，提升自信（图 1-6）。

图 1-6 绘画社团

（三）积极建设以美育人的校园文化

大学校园有着浓厚的精神积淀，有着丰富的校园文化类型，有着美丽的校园环境，还有不断产生的校园故事，因此各高校要注重校园文化环境的育人作用。

一方面，要让社会主义核心价值观、中华优秀传统文化基因通过校园文化环境浸润学生的心田，引导学生发现自然之美、生活之美、心灵之美，不断探索建设一批能够体现正确育人导向、具有丰富文化内涵的校园文化美育环境示范学校。在这个过程中，要依据学生的认知水平和心理特征，积极探索创造具有时代特色、校园个性并且符合学生特质的美育活动形式。例如，深入挖掘校史、校训、校歌中所蕴含的感人至深的文化元素，然后以文艺的形式予以展现，传递真善美的价值理念。此外，还要充分利用信息化手段，加强网络校园文化建设，不断丰富和拓展网络育人阵地，扩大优质美育资源的覆盖范围，将互联网打造成美的载体、美的内容、美的形式，推动美的传播。

另一方面，校园的物质文化建设也是实施以美育人的重要途径，包括校园的整体布局、绿化美化、配套设施建设等。物质层面的环境是学生一走进校园就能直接感受到的，并且会一直伴随着他们的大学生活。抓好校园物质环境建设，不仅能给广大师生创造一个优美、舒适的工作和学习环境，也能有助于学生树立正确的审美观，提升他们的精神境界，培养他们感知美、欣赏美、创造美的能力，因此具有其他载体无法替代的育人功能。

【美的延伸】

美育在其他学科中的渗透

1. 美育在数学中的渗透

数学之美充满了整个世界，它结构的完整、图形的对称、布局的合理、形式的简洁等，无不体现出数学中的美。而作为人类文明和智慧的结晶，数学本身又蕴含着探求未知世界、追求科学真理的功能。将美育渗透到数学教学过程中去，可以在师生和数学之间架起一座桥梁，使数学中美的因素得以淋漓尽致地体现。

2. 美育在文学中的渗透

美育是文学中的一个重要内容，在文学教学过程中对学生进行审美教育，不仅可以让学生更敏锐地感知到事物和形象的美，还能够让学生更准确地品味到文学作品中的语言美。将美育渗透到文学教学过程中去，有利于培养学生自觉主动挖掘一切美的因素的能力，让他们深深体会到文学美、社会美、自然美、艺术美的交融，提高学习效率，促进他们在文学方面的学习。

3. 美育在艺术中的渗透

美育即审美教育，它不仅能陶冶情操，以及培养大学生创造美、感受美、鉴赏美的能力，而且还能影响大学生的智力、思想感情和精神面貌，因此美育在艺术的教学过程中也发挥着举足轻重的作用。将美育渗透到艺术教学过程中去，可以使美育与艺术教育相互促进，有利于大学生健康成长，全面发展。

第四节 美育与人生

大学美育是幼儿启蒙美育、小学美育、中学美育的延伸，并有效衔接职后继续美育，是个体大学阶段美育过程的统称。

一、美育：塑造健全人格的推力

对于大学生来说，大学美育直接与其人格养成有关。这是中国大学美育的倡导者和奠基人蔡元培从一开始就予以明确把握的关键点。蔡元培从1912年担任中华民国临时政府教育总长时起就大力倡导包括大学美育在内的学校美育，并将其纳入现代教育体制。蔡元培认为：“美感者，合美丽与尊严而言之，介乎现象世界与实体世界之间，而为津梁。”

他把美育视为沟通“现象世界”与“实体世界”的桥梁，“对于现象世界，无厌弃而亦无执著也。人既脱离一切现象世界相对之感情，而为浑然之美感，则即所谓与造物为友，而已接触于实体世界之观念矣。故教育家欲由现象世界而引以到达于实体世界之观念，不可不用美感之教育”。蔡元培还把美育放到与世界观培养同等的程度去认识和倡导，要求“当代教育家”认真推行。之所以这样做，原因在于，他认为美育的目标即“人格”养成，“在普通教育，务顺应时势，养成共和国民健全之人格”。如果教育的目标在于养成国民“健全之人格”，那么教育中不可或缺的美育就必然要为养成国民“健全之人格”服务。

大学美育是大学生人格养成的重要途径。人格，是人类个体在社会中的稳定品格，包括其行为方式和内部心理过程，涉及理智、情感、意志等方面。“人性何由而完成？曰：在发展人格。发展人格者，举智、情、意而统一之光明之谓也。盖吾人既非木石，又非禽兽，则自有所以为人之品格，是谓人格。发展人格，不外乎改良其品格而已。”说到底，人格就是指人之所以为人的基本价值。“人格之价值，即所以为人之价值也。”人格并不仅仅指个体的个性和品格，而是包含了个体在社会环境中形成的多种特征。“人格者，谓吾人在社会中之品格。”

人格养成方式有多种，蔡元培优先倡导大学美育。“今日科学发达，宗教亦无所施其技，而美术实可代宗教。”这里已经出现了后来的《以美育代宗教说》的萌芽。蔡元培并不认为美育仅是现代西方所实行的，而是认为它在中国古已有之，如“周之礼乐”“理学家之辞章”“科举时代之辞章书画”等。现代教育的任务之一就是“在普通教育”中“参用美感”，以及让“实业教育”与“美感教育”调和，从而培养“人格完备”之现代人才。

认识到大学美育对大学生人格养成的重要性后，蔡元培亲自开创和推动了中国现代大学美育。1917年年初，蔡元培刚刚担任北京大学校长不久，便开始大力推行大学美育。

他在《以美育代宗教说》中写道：“鉴激刺感情之弊，而专尚陶养感情之术，则莫如舍宗教而易以纯粹之美育。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，以渐消泯者也。盖以美为普遍性，绝无人我差别之见能参入其中。”

他相信美育是“专尚陶养感情之术”，可以起到“陶养吾人之感情，使有高尚纯洁之习惯”等作用。因此，他亲自在北京大学开美学课，编写《美学通论》讲义，推动设立画法研究会、书法研究会、戏剧研究会、音乐传习所等美育机构和艺术研究机构，并聘请陈师曾、吴梅、萧友梅、刘天华、胡佩衡、陈半丁等艺术家到北京大学授课和指导学生的艺术活动。蔡元培所开创和推行的大学美育制度，根源于他“以美育代宗教”的主张。

“我以为吾国之患，固在政府之腐败与政客军人之捣乱，而其根本，则在于大多数之人皆汲汲于近功近利，而毫无高尚之思想，惟提倡美育足以药之。我自民国元年以来，常举以告人。惟提倡美育，必须先输入欧洲之美学及美术史，而至今尚未有注意及此者，我

不能不承其乏。”

在蔡元培看来，美育可以帮助大学生消除“汲汲于近功近利”的倾向，涵养“高尚之思想”。“若为涵养德性，则莫如提倡美育。盖人类之恶，率起于自私自利。美术有超越性，置一身之利害于度外。又有普遍性，独乐乐不如与人乐乐，与寡乐乐不如与众乐乐，是也。故提出以美育代宗教说。”他还在五四运动一年后反思说：“现在学生方面最要紧的是专心研究学问。试问现在一切政治社会的大问题，没有学问，怎样解决？有了学问，还恐怕解决不了吗？”他认为，大学生应当“专心增进学识，修养道德，锻炼身体。如有余暇，可以服务社会，担负指导平民的责任，预备将来解决中国的——现在不能解决的——大问题”。可见，大学美育的真正目标，在于培育出有能力引领现代中国变革乃至预备将来解决中国现在不能解决的大问题的领袖型人才。

1927年，蔡元培在总结当年推行大学美育的初衷时写道：“美育之实施，直以艺术为教育，培养美的创造及鉴赏知识，而普及于社会。”大学美育的目标不局限于培养艺术专业人才，而是要“普及于社会”，即着眼于所有大学生的素养养成——他们往往只是以艺术为业余爱好而非专业特长。蔡元培的大学美育理想集中表现如下：

“美育之目的，在陶冶活泼敏锐之性灵，养成高尚纯洁之人格，故为达到美育实施之艺术教育，除适当之课程外，尤应注意学校的环境，以引起学者清醇之兴趣、高尚之精神。故校舍应选择风景美丽之区，建筑应取东西各种作风之长，而以单纯雄壮为条件，期与天然美相调和，而切于实用。”

蔡元培把大学美育的目标或任务规定为“高尚纯洁之人格”的养成，主张发展专门从事美育的“艺术大学”，并且在学校环境营造上有意突出中西合璧的建筑美和自然环境美的相互浸润。

可以说，现代大学生的人格养成需要美育，而正是这样的教育诉求促使蔡元培在担任北京大学校长期间大力发展现代大学美育工作。不过，由于其时整个中国都处在剧烈动荡的变革期，大学美育不可避免地受到许多因素的干扰，难以正常开展。

随着改革开放事业的迅速发展，中国经济、社会、文化建设取得长足进步。一方面国家和社会对高素养人才的需求越来越旺盛，另一方面全体国民的教育或素养提升需求也愈益强烈。于是，在各层次学校教育及相关社会教育中，素质教育得以全面实施，大学美育作为大学素质教育之不可分割的组成部分获得新的地位。1999年颁布的《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出：“实施素质教育，必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。学校教育不仅要抓好智育，更要重视德育，还要加强体育、美育、劳动技术教育和社会实践，使诸方面教育相互渗透、协调发展，促进学生的全面发展和健康成长。”这就在当代国家教育制度中首次确立了美育与德育、智育、体育等同样重要的教育地位。该文件还就美育的内涵、特性和实施要求等作了具体表述：“美育不仅能陶冶情操、提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生

全面发展具有不可替代的作用。”这就规定了美育的属性和功能，即“陶冶情操”“提高素养”“有助于开发智力”“促进学生全面发展”。该文件还专门就大学美育工作作出部署：“高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程。开展丰富多彩的课外文化艺术活动，增强学生的美感体验，培养学生欣赏美和创造美的能力。”这就等于开启了当代中国大学美育的新阶段。

2013年，党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，针对美育面临的新问题明确提出“改进美育教学，提高学生审美和人文素养”的新要求。这是党中央文件首次对美育的“改进”工作作出重要部署。2015年9月15日，国务院办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》，该意见指出：“美育是审美教育，也是情操教育和心灵教育，不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进。”2020年10月15日，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》，在重申“美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力”的基础上，对大学美育的发展作出新的系统性制度设计：“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。”这里明确提出了“三美”方针：“以美育人、以美化人、以美培元”。其进一步要求在于：加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合，充分挖掘和运用各学科蕴含的体现中华美育精神与民族审美特质的心灵美、礼乐美、语言美、行为美、科学美、秩序美、健康美、勤劳美、艺术美等丰富美育资源。有机整合相关学科的美育内容，推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合，大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动。该意见还就大学美育的课程和教材体系建设作了具体部署：“高等教育阶段开设以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点、以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的公共艺术课程”“高等教育阶段强化学生文化主体意识，培养具有崇高审美追求、高尚人格修养的高素质人才”“高校落实美育教材建设主体责任，做好教材研究、编写、使用等工作，探索形成以美学和艺术史论类、艺术鉴赏类、艺术实践类为主体的高校公共艺术课程教材体系”。这里先后阐述了大学美育的主要任务、基本目标和教材体系建设要求，形成了系统而完整的新时代大学美育制度设计。

从上述新时代大学美育制度设计和具体部署可见，大学美育既不能被视为一种纯粹专业型审美教育行业，也不能被视为一种纯粹业余型审美教育行业，而应被视为一种跨越专业型和业余型审美教育行业的集审美教育、情操教育、心灵教育于一身的大学生完整人格养成行业。也就是说，大学美育是一种审美教育、情操教育和心灵教育相互交融的大学生完整人格的养成方式。

二、美育：传承发展人类优秀文化成果的桥梁

人类文明是由世界各民族共同创造的，人类社会每一次跃进与升华，无不伴随着文化的历史性进步。古中国、古希腊、古印度等文明，都创造了不同的文化传统，并一直影响着人类生活，而文化的传承创新与美育密切相关。

归根结底，人类文化是人们生存方式与审美的反映，文化的最基本内涵就是人的素质，美育的育人作用使其成为文化建设的重要途径之一。比如在文学艺术方面，我国古代的《诗经》《楚辞》、汉赋汉乐府、唐诗宋词、元代杂剧、明清小说、敦煌艺术与民间艺术等，丰富悠久，光彩夺目。在审美教育中，这些都是我们审美的对象，值得我们自豪，更值得我们继承和发扬。美育关注的是人类的精神家园，引导人们在自己创造的幸福家园中诗意栖居，而这种诗意栖居的过程，就是发现美、欣赏美和创造美的过程，是吸取人类优秀文化成果、推动人类文化向前发展，使人类物质文明和精神文明和谐发展的过程。

文化是民族生存发展的重要力量，每到重大历史关头，文化都能感国运之变化，立时代之潮头，发时代之先声，为亿万人民、为伟大祖国鼓与呼。作为大学生，更应该自觉自律地继承和发扬我国优秀传统文化，“美化”自己，也奉献社会。

三、美育：促进全面和谐发展的动力

人的全面发展要求人的本质全面发展。人的本质需求大致包括肉体的和精神的，肉体的即为体力的，而精神的则包括了感性和理性两个方面。人类向来崇尚理性，人类的精神活动也以理性为主宰，但不能由此否定人是感性的存在物，有着对感性生命的要求。在人类漫长的进化过程中，人的感性生命在社会实践中不断受到理性的规范，不断积淀着社会文化的内容，如“食”上升为“美食”，“性”上升为“爱”。尽管如此，人的感性生命的性质是不可能从根本上改变的，人永远摆脱不了感性生命的要求。而美育则担负起了提高人的感性的使命，不断地使人的感性具有人的本质。一个完善的人，应该是感性和理性相统一的和谐的人。智力水平和道德修养的提高使人趋向于理性的高度发展，感性的丰富和生活热情的提高则使人趋向于感性的高度发展，只有将二者结合才能达到人的完善。

智力与道德的提升依赖于智育与德育，而情感的丰富及生活热情的提高则需依赖美育。美育在本质上属于情感教育的范畴。在审美活动中，美并非直接作用于人的理性，而是触动人的感情。美的对象与形象引领人们进入一种忘我之境，激发诸多深刻的情感体验，促成情感的交流与共鸣，从而使人获得精神上的愉悦与满足。同时，在美的陶冶与影响下，人的情感得以净化，精神世界变得更加纯洁与高尚。

现在许多大学生心理迷茫、消极，甚至产生心理问题，诱发精神疾病等，究其根源就在于思想上的负担太重，学习压力、就业压力、情感压力……这一切都使大学生的生命力不能健康、蓬勃地发展。而生命力对于人的重要性是不言而喻的。身体生命力不强，身体素质差，其生活、学习、工作都会深受影响；精神生命力不强，就会无精打采，老气横秋，

死气沉沉，浑浑噩噩，缺乏朝气和活力，生活中缺少快乐和幸福。所以，生命是否自由，生命力的大小、强弱，是一个人活得快乐与否、幸福与否、有没有意义的根本。而美育的目标与任务，正在于促进人的全面和谐发展，给生命以自由，给生命以力量，让生命的本质得以充分显现，让人生活得充实、快乐、幸福、有意义。

四、美育：助力中国梦实现的精神支撑

中国梦，实际上就是中华民族的伟大复兴梦，是中华民族近代以来最伟大的梦想。中国梦的本质内涵就是国家富强、民族振兴、人民幸福。2013年3月17日，在十二届全国人大一次会议闭幕会上，习近平总书记坚定地表示：“实现中国梦必须走中国道路，弘扬中国精神，凝聚中国力量。”中国梦是追求和平的梦，实现小康的梦，也是追求幸福的梦、奉献世界的梦。中国梦就是让每个人都获得发展自我和奉献社会的机会，共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会。

为实现中国梦的宏伟蓝图，提升公民的道德水准、净化情感、协调人际关系、提升精神境界是当务之急，而美育在这些领域恰好可以发挥不可替代的积极作用。通过开展美育活动，能够促进人与人、人与自然、人与社会的和谐共处。此外，美育有助于培养和提升个人的审美直觉与想象力，激发并增强创新的冲动，实现科学精神与人文精神的深度融合，从而推动社会物质文明与精神文明的共同进步。

「美学视野」

杨浦区“美育计划”绽放女性“TA”力量

2025年以来，杨浦区妇儿工委办以“美育计划”为纽带，持续拓展公益艺术平台辐射力。2025年初，杨浦区妇儿工委办联合上海戏剧学院电影电视学院成立“聚光种子”儿童剧团，30名普通孩子通过冬令营接受专业戏剧训练，登上跨年童话剧舞台。从台词练习到肢体表达，孩子们在沉浸式体验中完成艺术启蒙。一名家长表示：“没想到孩子能在专业剧场演出，这样的机会点燃了他的表演梦想。”

非遗文化传承亦成为美育重要载体。元宵节期间，杨浦区妇儿工委办联手“童伴land”儿童友好共建单位上海木偶剧团、杨浦投控集团四平电影院带来原创精品海派皮影戏《花木兰》，将传统皮影技艺与多媒体投影相融合，使木兰从军的故事通过光影跃动焕发新意。在演出现场，孩子们惊叹于“战马奔腾”的立体特效，更在互动环节亲手体验了皮影操作。活动负责人介绍：“非遗需要年轻血液，我们通过儿童友好的形式，让传统文化‘活’在当下。”

从童话剧到皮影戏，杨浦区正在构建多层次的美育网络。区妇儿工委办相关负责人表示，未来他们还将持续联动高校、院团等优质资源，推动艺术教育进社区、进园区、进校园，让更多市民在家门口遇见艺术，为城市文化高质量发展注入人文温度。

「美学析辨」

结合本章所学内容，对以下问题展开分析：

1. 在短视频、AI 绘画等技术的冲击下，传统艺术教育是否面临危机？如何重新定义“创造美”的能力？

2. 结合自身经历，谈谈美育如何影响你的审美观念和生活态度。

「美学品韵」

图 1-7 中的建筑外观宏伟，红墙搭配钟楼等设计元素，充满历史厚重感与文化底蕴，彰显出建筑艺术之美。周围绿树环绕，与建筑和谐相融，体现了自然与人文景观的统一之美，就如同美学里自然与人文的和谐共生，给人带来庄重且舒适的审美体验。

图 1-7 校园楼

图 1-8 萌宠

图 1-8 中的一大一小两只狗狗神态可爱，在绿意盎然的草地上显得生机勃勃。动物的灵动活泼之美跃然眼前，生命的活力与自然环境和谐交融，传递出一种温馨愉悦的情感，印证了美能引发积极情感体验的观点。

图 1-9 中的图书馆内部布局规整，书架林立，有序摆放着书籍和电脑桌椅等设施，营造出一个静谧且知识氛围浓厚的空间，展现了秩序与实用相结合的美学原理。室内光线柔和，与窗外自然景色和谐相融，又体现了空间美学中内外协调的精髓。

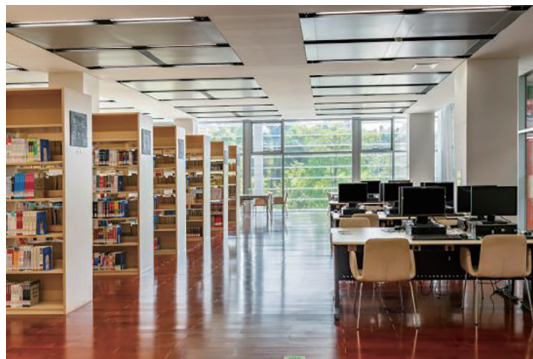

图 1-9 图书馆

「美学漫步」

审美实践 —— 创造我的美

实践目的

- (1) 理解美的不同表现形式。
- (2) 提升学生的审美感知力和创造力。
- (3) 促进学生将美学理论知识应用于实际创作中。

实践步骤

步骤一：导入

- (1) 教师简要介绍本次实践的目的和主要内容。
- (2) 教师分享几个关于美的不同表现形式的例子，如自然景观的照片、艺术品图片等，引导学生思考美的多样性。

步骤二：分组讨论

- (1) 将全班学生分成若干小组，每组4~5人。
- (2) 各小组选择一种美的表现形式作为讨论对象（例如视觉形象、文化意象等），并围绕以下问题展开讨论：

- ① 这种美的表现形式有哪些特点？
- ② 在日常生活中如何发现和欣赏这种美？
- ③ 如何利用身边的资源来创造这种美？

步骤三：创意实践

- (1) 根据之前的讨论结果，每个小组需要完成一项与选定的美的表现形式相关的创作任务。比如：

- ① 可以绘制一幅画作或者拍摄一组照片。
- ② 尝试设计一件具有象征意义的作品，如徽章、标志等。
- (2) 在创作过程中，鼓励学生运用所学的美学原理，发挥个人创意。

步骤四：展示交流

- (1) 各小组依次展示自己的作品，并说明创作思路及背后蕴含的意义。
- (2) 其他同学可以提问或给出反馈意见，共同探讨美的多样性和创造性表达方式。

步骤五：总结反思

- (1) 教师对本次活动进行总结，强调美育的重要性以及在日常生活中发现美、创造美的价值。
- (2) 鼓励学生继续在生活中寻找美，提升自身的审美素养。

第二章 美感与美育

知津引美

在生活中，美如影随形，它可能是大自然的鬼斧神工，可能是艺术作品的精妙绝伦，也可能是日常生活中的温馨瞬间。但你是否真正理解美？又该如何提升自身的审美能力，并在美育中实现全面发展？本章围绕“美感与美育”展开深入探索，旨在挖掘美感的本质与内涵，明晰美育的价值与意义。

学习目标

▲ 知识目标

1. 掌握美感的概念、特征，了解其与快感的区别。
2. 理解审美文化的定义、形态及其在美育中的意义。
3. 熟悉美感的心理要素，包括感知、想象、理解、情感等。
4. 明确审美活动的类型及大学生审美活动的特征。

▲ 能力目标

1. 具备审美感知、鉴赏能力，能欣赏不同美的形式。
2. 学会运用审美想象与创造，提升艺术理解与创作能力。
3. 增强审美理解与分析能力，能辨别美丑善恶。
4. 提升审美情感表达能力，能分享审美体验。

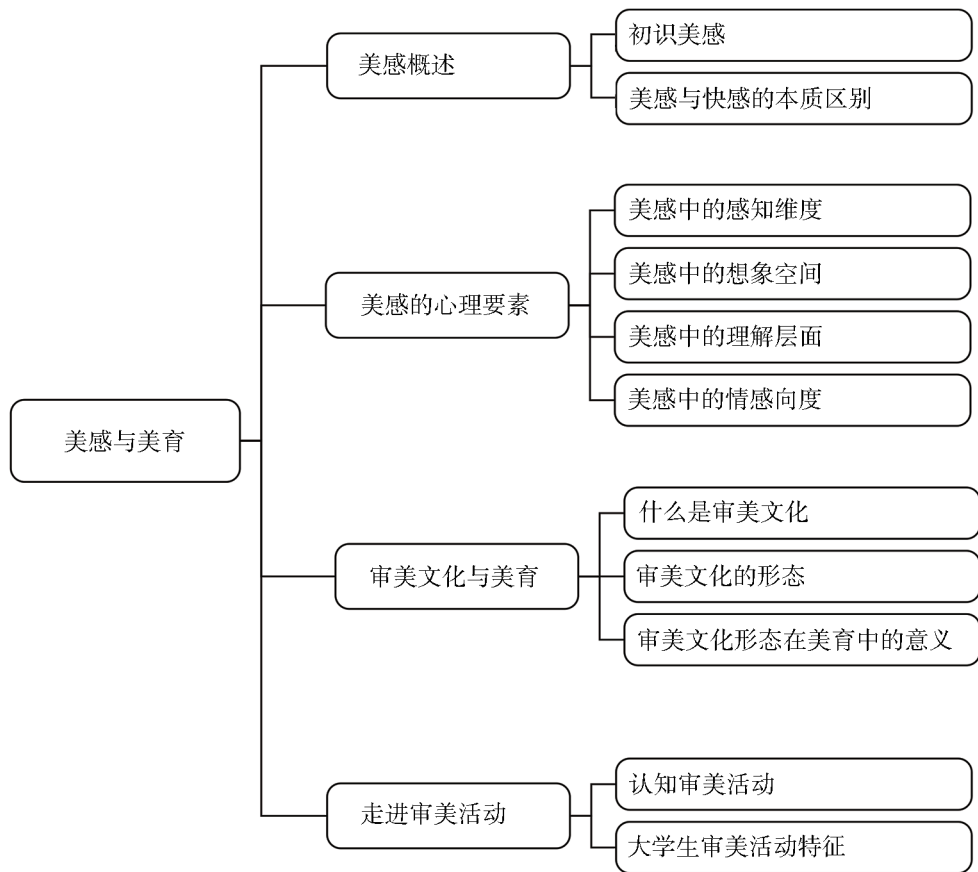
▲ 素质目标

1. 提高文化素养，培养高雅审美情趣。
2. 塑造良好道德品质，增强人文关怀。
3. 激发创新精神，促进个性发展。

思政之窗

中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》中强调，推进教育现代化应更加注重以德为先。这一指示精神要求高校美育教学工作应当更加注重对学生高尚情操的陶冶、优秀品德的塑造和向上向善精神的培养，将美育与德育相融合，以美辅德，以德促美。我国众多非物质文化遗产都具有鲜明的道德价值判断和精神面貌指向，高校美育教学应牢牢把握立德树人根本任务，坚持“新文科”育人导向，贯彻落实“推进教育现代化”的指导思想，充分发挥“非遗”中可利用资源的价值功能，在教学理念与方法上进行创新，促进高校美育教学育人成效高质量提升。

思维导图

第一节 美感概述

一、初识美感

（一）美感的认识

人类的审美体验深植于动物本能之中，然而其深层含义远不止于此。美感的历史渊源与人类社会活动紧密相关，它是在人类与美的事物接触时被激发出的一种情感反应，体现为一种愉悦心灵、陶冶情操的心理状态。美感是人类对美的认知、评价与欣赏的体现，是人类在审美需求得到满足时所产生的主观体验，是人类对事物美的感知。

（二）美感的特征

1. 美感是直觉与理性的统一

直觉指的是审美主体对审美客体的一种不假思索就能立即把握与领悟的能力。每当人们看到一处秀丽奇妙的自然景色，听到一首悦耳动听的乐曲，欣赏一幅诗意盎然的绘画作品，或赏玩一件巧夺天工的工艺珍品时，就会自然而然地发出由衷的赞叹，这就是直觉性的审美愉悦。审美感受之所以具有这种直觉性的特征，是因为人们面对美的事物时，总要感触到它的色彩、线条、形状和声音，受到它的刺激并经过生理器官传到大脑后唤起美的心理感受。鲜花以姿容娇艳而美，高山以气势雄伟而美，蝴蝶以翩翩起舞而美，杜鹃以啼声婉转而美……人们从自然景物中可直接获得形状美、色彩美、动态美、音响美的感受（图 2-1）。

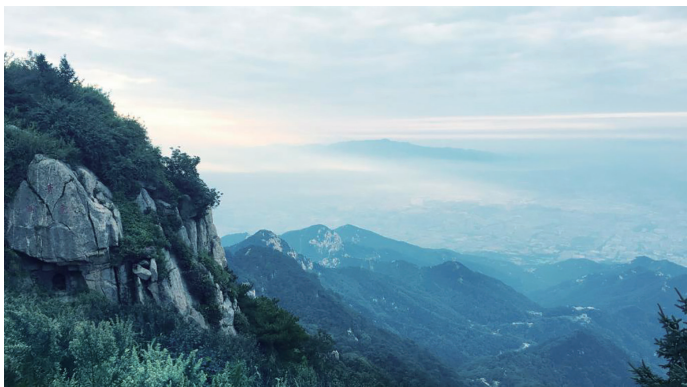

图 2-1 巍峨高山

美感的直觉性并不是纯感性的，而是含有理性因素，是感性与理性的统一。美感认识与一般的感性认识有根本的区别，因此不能把美感的直觉与感性认识完全等同起来。美感的直觉是一种高级的、复杂的审美感受，是一种包含着感性与理性、思想与情感的和谐统一的精神活动。美感中的直觉不仅仅是对审美对象的表面的直觉，还包含深刻的感受和理智的认识。如唐代朱庆馀的《闺意献张水部》：“洞房昨夜停红烛，待晓堂前拜舅姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无？”诗中刻意描写了一位新婚少妇拜见公婆前的疑忌心态，但如果只欣赏到这些，则是肤浅的；如果了解到诗的内容是写试期临近之际，诗人担心自己的作品不太符合主考大人的口味，故以出嫁女子作比，征求张籍的意见，委婉含蓄，则这种美感中的直觉感受就更为深刻和理智。

在人的心理结构中，感性和理性相互区别，同时又相互联系，相互促进。毛泽东在《实践论》中指出：“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”乐曲《蓝色多瑙河》之所以能让人直觉其美，既与它优美流畅的旋律有关，同时也与人们联想起自己经历过的江河碧波以及两岸风光有关。

2. 美感是差异性与一致性的统一

美感差异性缘自社会地位、生活经验、民族传统、文化教养、时代特征、理想趣味、性格气质的不同，因此即使是不同的审美主体在面对同一个审美对象时，其审美感受和审美领悟也必然存在一定的差别。不同民族由于不同的地域环境、生活条件和文化传统，形成了不同的心理、习惯、趣味，往往有不同的审美观。以花为例，中国人喜欢牡丹花，英国人喜欢玫瑰花，法国人喜欢百合花，日本人喜欢樱花；以建筑为例，中国古建筑是大屋顶、高台基的建筑形式，古希腊建筑则是围柱式（图2-2、图2-3）；以绘画为例，中国绘画重写意，讲笔情墨趣，西洋绘画重写实，讲究光影色彩。

图2-2 中国古建筑

图2-3 古希腊建筑

不同时代、不同民族、不同阶级由于历史条件、社会生活、心理习俗的相似性，他们在审美欣赏中会形成共同或相似的审美倾向、审美趣味和价值观念，由此也导致他们在审美的对象、内容和形式等方面大体相似。美感一致性存在的根源首先就在于人类存在的某

些共同本性，在于人类对美的共同向往，就像孟子所说：“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉。”美味的东西人人都爱吃，悦耳的声音人人都爱听，美丽的色彩人人都爱看。人类对美的共同追求是人类自觉、自由本质的特殊延伸，是人类实现对自身情感世界终极关怀的最佳途径。这种人类的共性虽不能说永恒不变，但它确实具有极其顽强的生命力，它随着人类世世代代的繁衍而长久延续下去，往往能超越时代、民族、阶级的局限。

美感一致性的形成，除了同一时代、同一民族在人性上的某些相同外，从根本上来说，是由审美对象本身质的规定性所决定的。例如，同在杭州西湖游览的游客，不论他们来自哪个国家、哪个民族，也不论他们的个性、爱好有多大差别，西湖秀丽的美景引发出来的那种使人陶醉、宁静的美感却是大致相同的，不可能有人产生像登临华山险境时那样的惊奇感。而在艺术欣赏中，这种质的规定性更为明确具体。尽管我们说，一千个读者心中会有一千个哈姆雷特，但哈姆雷特毕竟还是哈姆雷特，而不可能变成罗密欧或李尔王。不同的审美者欣赏拉斐尔的名画《西斯廷圣母》时，所产生的具体的审美体验可能千差万别，但在对其优美、圣洁审美基调的把握上则显示出了大体接近的趋向。审美差异性的存在，表明审美欣赏是排斥单一化的，是充满个性魅力的；审美一致性的存在，则表明审美欣赏并非可以随意而为。美感的差异性与一致性共存互补，正体现了审美的辩证法。

3. 美感是非功利性与功利性的统一

人们对美的事物通常持有三种不同的态度，分别是追求真理的科学态度、追求利益的实用态度以及追求美的审美态度。以荷花为例，植物学家会研究其生态结构、药用价值以及生长规律等科学问题；种植者则关注其实际应用价值；而观赏者则专注于其美学特质，如优美的形态和“出淤泥而不染”的高洁品质。由此可见，审美态度与科学态度、实用态度截然不同，它要求审美者具备一种纯净和自由的心态，即一种超越眼前功利的审美心态。若仅以纯粹功利的实用态度来审视美的对象，无疑会限制审美视野，对审美活动造成严重的干扰和破坏。

但是，审美欣赏的非功利性并非绝对的，美感愉悦中仍然潜藏着一定的社会功利性。正如人们喜好聆听音乐、观赏舞蹈、欣赏绘画、练习书法、阅读小说、观赏电影，同样也能欣赏自然风光之美、社会生活之美、城市环境之美。高尚有益的审美活动有助于净化和滋润人的心灵，确保人的本质力量，引领人们走向更加理想的人生境界，促进社会整体的和谐与稳定，推动物质文明与精神文明建设，有利于人类的健康和长远发展。

美感所具有的非功利性与功利性的双重特征，揭示了社会功利内容的历史演变过程，这一过程是从实用性逐渐过渡到审美性的。美感深植于一种看似超脱实用与功利的个人直观感受和情感愉悦之中，形成了非功利性的形象。正是通过这种个人的非功利性心理形式，美感展现了更广泛、更深刻的社会功利性目的。因此，人类所有的审美活动都是个人审美

非功利性与社会审美功利性的和谐统一。

二、美感与快感的本质区别

美感和快感一般是相连的，但两者之间存在本质区别，这种区别主要表现在以下几点：

其一，快感仅仅作用于人的感官，是一种初级的官能舒适；而美感却深入到人的心灵，是一种高层次的精神享受。看到鲜艳悦目的色彩，眼睛受用；听到悦耳动听的声音，耳朵中听；嗅到香气，鼻子舒适；尝到美食，味觉愉快。这些五官上的感受，都属于生理上的快感，是人的本能欲望的自然反应。美感虽然大多建立在生理快感的基础之上，但它并不停留于此，而是进一步升华为一种心理活动，自觉不自觉地掺入了人的理性意识和情感因素。所以，美感的形成比快感要复杂得多，它同人的精神、道德、理想、情操、修养、趣味等密切相关。对于生理正常的人来说，快感一般是人皆可得的；而美感的获得则因人而异。

其二，快感的产生大多源于生理欲望和生理需求的满足，往往同占有欲相关，带有一定的个人性、自私性、享乐性。美感则不然，它能满足人精神上的追求，主要建立在高尚的思想道德基础之上，有一定的利他性、社会性，可以同别人共享。如“虽九死其犹未悔”的屈原，“待从头，收拾旧山河，朝天阙”的岳飞，“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的文天祥，他们的豪言壮语一直被后代视为美的格言，为不同时代的人所反复吟咏。

其三，快感是人的五官感觉都可获得的，而美感则主要依靠视觉和听觉来实现。因此，不少以快感为主的对象，为了使人获得更高一层的美感，往往要向视觉、听觉方面发展。拿吃饭来说，除了酒香菜鲜，满足人们味觉、嗅觉上的快感外，作为“美食”，还需满足人们视觉、听觉上的享受。例如，菜要注意色、形的调配（如拼成孔雀、花卉等图案），要讲究餐厅环境的优美整洁（白色的餐布、漂亮的鲜花、华贵的餐具），还需配以优雅的音乐，给人一种安详、轻松之感。当然，这并不是说只有视觉和听觉能获得美感，事实上，人的五官在审美时各有所用。例如，久别祖国、家乡的人，摸一把“祖国土”，喝一口“故乡水”，闻一闻“家乡酒”，都能激发起他们对祖国、家乡的怀念，使美感更加切实、具体。再如，触觉对欣赏雕塑艺术具有重要意义。此外，诗歌中常采用“通感”的技巧，使人的五种感觉沟通，互相作用，从而获得一种立体的、综合性的美感。

「美的延伸」

审美知觉和一般知觉的差异

审美知觉和一般知觉的不同之处在于它把对形式的感知引向情感体验。孔子站在河边见到奔流不息的河水，感叹“逝者如斯夫”。我们看到飞速的列车而感到时代的脉搏，听到大海的咆哮而感到磅礴、雄伟，见到柳枝荡漾而感到温情、飘逸……这一切都说明审美

知觉是人类心灵世界和客观物质世界同构对应的结果，它把形式引向了情感体验。

审美知觉是审美者迅速地、不假思索地、直觉地完成的，但是在其中已掺加了审美者的情感、想象和理解，包括审美者的信仰、偏见、记忆、爱好、个性及其全部的社会实践和经验。

第二节 美感的心理要素

美感是一种极其复杂的心理活动过程，主要包括感知、想象、理解、情感等基本要素。

一、美感中的感知维度

感知是感觉和知觉的总称，是美感的门户和先导。美的事物都是具体的、形象的，人只有通过感觉才能把握事物的色彩、形状和声音等。例如，我们欣赏自然美时就要用眼睛看到壮丽的山河，用耳朵听到悦耳的鸟鸣，用鼻子闻到扑鼻的花香，用舌头尝到味美的果实，用身体触摸到草地的松软。只有充分发挥人的感觉器官的作用，才能使人获得丰富而真切的审美感受。审美过程中其他一切更高级、更复杂的心理活动都是在感觉所获得的感性材料的基础上进行的，如要欣赏法国作曲家比才的歌剧《卡门》、捷克作曲家斯美塔那的交响诗套曲《我的祖国》，挪威作曲家格里格的《a小调钢琴协奏曲》，就得去聆听它们那美妙的音调、节奏、旋律、和声、配器。相对而言，视觉与听觉比其他感觉有更高的地位，是审美的主要感觉，但是其他感觉也是必不可少的，有时需要多种感觉互相配合，从而形成立体的美的感受。

审美感觉只是对外界事物的个别属性的反映，而审美知觉则是对美的事物的各种属性、各个部分及其相互关系的综合的、整体的反映。审美知觉是在审美感觉的基础上形成的，是多种感觉的综合活动。例如，当我们欣赏东汉的青铜雕塑《马踏飞燕》（图2-4）时，可以感觉到奔马有矫健的形体（视觉的实体感）、青褐的色调（视觉的色彩感）、凝重的质地（触觉的重量感）、冰冷的质感（触觉的温度感）、

图2-4 《马踏飞燕》

腾飞的动感（视觉的空间感），只有通过多种器官感觉的综合活动才能得到一个完整的印象。感觉到的事物属性越丰富，知觉就越完整。审美知觉并不是感觉的简单相加，而是对多种感觉的整体把握。美的事物都是完整的统一体，人们只有把对它的各种感觉整合为一，才能把握它的美。

审美知觉在把各个部分整合成一个统一的整体时具有选择性，可以使被选择出来的部分显得更充分、更清晰。唐代诗人刘禹锡有一首《秋词》：“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。”秋天的景物不计其数，但是作者仅对一只凌云御风的白鹤给予了最大的关注，这就是知觉的选择性起了作用。

在审美活动中，人的五官感觉可以互相挪移，彼此打通，由一种感觉可以引起另一种或几种感觉，即通感现象。例如，“声音甜美”是听觉引起了味觉，“促织声尖尖似针”是听觉引起了触觉，“日色冷青松”是视觉引起了触觉，“哀响馥若兰”是听觉引起了嗅觉，“红杏枝头春意闹”是在视觉里获得了听觉的感受。艺术家在创作中往往五官感觉相互交融，彼此相生，以种种通感的方式去感应色彩斑斓的物质世界，创造丰富奇异的意象。作曲家运用音符和旋律传达视觉画面，画家用线条和色彩演奏出音乐，舞蹈家通过优美的形体传递心灵歌声，诗人则通过通感创造优美的意境。通感可以使人突破单一感觉的局限，得到更丰富的美感享受，在审美活动中具有不可忽视的作用。

二、美感中的想象空间

美感中的想象是一种自由地把握知觉表象和创造感性形式的能力，它能突破人有限感知的时空局限，自由地驰骋在无限的精神空间。正如陆机在《文赋》中所说：“观古今于须臾，抚四海于一瞬。”审美想象虽然是在一个具体的审美情境中发生的，但是在审美想象中，一切界限都消失了，一切都具有可能性。现实生活中的经验、逻辑思维规律、时空的限制、生物与非生物的区别、物质世界与精神世界的对立等，都不存在了，幻觉、梦境、神话、传奇、现实、理想在这里融为一体，使想象获得了无限的自由性、创造性和超越性，有着广阔的驰骋天地。白发三千丈，雪花大如席，黄河之水天上来，孙悟空一个跟头十万八千里，千年古树化作老人把媒做，这种“思接千载”“视通万里”的“神思”甚至达到了虚构的非现实领域，“在虚拟现实你可以张开双臂拥抱银河，在人类的血液中游泳，或走访仙境中的爱丽丝”。审美想象创造出的在现实中不可能存在的怪异、虚幻的意象，开辟了审美的无限可能性。

想象包括初级形式的联想和高级形式的再造想象、创造想象。

从此物想到彼物，由实景推及虚景，就是联想。联想又分为接近联想、相似联想、对比联想和关系联想。接近联想是感知表象的接近所引起的联想，如“闻香识女人”“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”；相似联想是感知表象之间的类似引起的联想，如看到初

升的太阳就想到青少年，“离恨恰如春草，更行更远还生”；对比联想是性质或者特点相反的感知表象之间的对比引起的联想，如“朱门酒肉臭，路有冻死骨”“艳若桃李，冷若冰霜”；关系联想是因两种事物之间存在着某种内在的关系而产生的联想，如“一叶落知天下秋”，齐白石的画《蛙声十里出山泉》。

再造想象是把头脑中已感知的形象经过重新组织再造出新的形象。从唢呐独奏曲《百鸟朝凤》中，我们可以听到布谷鸟、山喳喳、小燕子、百灵的鸣叫声，我们可以想象在春光明媚的茂密树林里，这些鸟聚集在一起，布谷鸟在报春，山喳喳在对话，小燕子在争吵，百灵出来劝架……这些乐音形象地展示出大自然的美好与勃勃生机，欣赏者只有通过再造性想象，把听到的乐音转化为生活中的形象，才会产生不同的情感体验。古希腊雕塑《米洛斯的阿芙罗蒂德》（俗称《断臂的维纳斯》），其残缺的双臂给欣赏者提供了再造性想象的广阔空间，从而使欣赏者获得更多的美的享受。

创造想象是在情感的驱动下，对感知表象进行创造性的改造和变形，从而产生出新的形象。创造想象可以借助不同的手段或方法构建新的表象。

1. 黏合

黏合是表象最简单的组合形式，它把现实生活中缺少因果关系的部分、属性、品质拼合在一起，从而创造出一个从未有过的新意象。如埃及金字塔前的狮身人面像，外国童话中的美人鱼形象等。

2. 夸张

如“沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌”。夸张又可称为强调，是指通过突出事物的某些特点而在头脑中形成新形象的过程。可以对事物的特征、形象、作用进行夸大或缩小，从而创造出新的形象。

3. 变形

变形是将原表象的某些部分的数量加以改变，位置加以移动，创造出现实中不可能有的怪异表象，如九头鸟、千手千眼佛、夜叉等。或者利用梦中的光怪陆离、荒诞不经的幻影，经过想象创造出某种怪诞的表象。

4. 浓缩

浓缩是将许多具有共同本质特性的表象加以综合、集中、提炼，予以典型化，创造出具有深刻含义的意象。如鲁迅笔下的阿Q和狂人，卡夫卡《变形记》中的主人公格里高尔，海明威《老人与海》中的主人公桑提亚哥。

5. 抽象

抽象是将表象的某些部分、特性抽取出来，加以简化、形式化，从而创造出新的表象，如图案、纹样、装饰等。

实现创造想象的手段还有许多，如小说中的荒诞与意识流、戏剧中的奇特与梦幻、诗

歌中的陌生与朦胧、绘画中的扭曲与律动、音乐中的快速与不和谐音、电影中的夸张与反常等，大多数都采用无意识非理性的想象，其表象之间的联系是非逻辑性的，使人在审美过程中感到扑朔迷离，荒诞暧昧。

想象是美感的“翅膀”和载体，没有想象就没有创作，没有想象也就没有艺术欣赏。想象越丰富，越能使人感受到丰富而深刻的思想意义和社会内容。

三、美感中的理解层面

理解是美感的导向和规范。美的事物不仅具有生动、具体的感性形式，而且还隐藏着深刻的含义，体现着人的本质，如果不能积极地发挥理解的作用，就不能把握美的对象的内在本质，领会它的意义。

一要理解审美与实用之分，艺术和生活之别。审美的目的是获得精神上的满足与愉悦，它不能取代现实生活中实际的功利作用。例如，当一个士兵在欣赏莎士比亚的戏剧《奥赛罗》时，看到奥赛罗扼住苔丝蒂梦娜的脖子，士兵居然开枪打伤了饰演奥赛罗的演员的胳膊。在这个瞬间，士兵把艺术世界之“虚”与现实世界之“实”等同起来，把审美状态还原到实用状态，这是不可取的。只有清楚地意识到审美与实用、艺术与生活的区别，才能在热情中保持冷静，从容而自由地进行审美欣赏和情感体验。

二要理解审美对象的内容。俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》是一首举世闻名的纤夫之歌，歌曲的旋律庄重浑厚、激越悲壮，表现出被压迫自劳动者痛苦而沉重的叹息。这首歌曲最早的歌词中含有非常明显的反对专制统治的内容，被俄罗斯当局多次审查，所以歌词中带政治性的内容就被隐蔽起来，但仍有“齐心合力把纤绳拉”“踏开世界不平路”“对着太阳唱起歌”等词句，表现了底层劳动人民坚韧不拔的性格和向往光明的思想感情。毛泽东诗词中“斑竹一枝千滴泪”，如果读者不知娥皇女英哭舜帝的故事，就会感到莫名其妙，甚至会认为“竹”与“泪”风马牛不相及。因而，欣赏艺术作品必须要知道故事的梗概、人物之间的关系，只有理解审美对象的题材、情节、典故、时代背景、象征意义等内容，才能得到充分的审美享受。

三要理解审美对象的形式。美存在的各个领域和每一个艺术种类都有其不同的美学特征，都有其独特的表现手段、技法、技巧、程式等形式。例如摄影艺术，如果懂得摄影中的构图、光线和影调等艺术手法，懂得画面布局的章法，懂得色彩摄影中色彩的对比、调和、基调和重音等，那么不但能鉴赏摄影作品，而且还可以进行摄影艺术美的创造。再如欣赏京剧艺术，就要认识戏曲行当的程式性、脸谱的程式性以及动作、唱腔的程式性，还要认识道具和动作的虚拟性（如一桌二椅可以当桌椅，也可以当山、楼、门、床；舞台上转几个圆场就是走了千里之路；四个龙套代表了千军万马等）。如果不了解这些特有的形