

高等院校规划教材

大学美育

主编 李翠梅

煤炭工业出版社

G40-014

教育部高等学校

大学美育

第二版

高等院校规划教材

大学美育

主 编 李翠梅

副主编 王 平 赵 蕾

煤炭工业出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育/李翠梅主编. —北京: 煤炭工业出版社,
2005

高等院校规划教材

ISBN 7-5020-2736-X

I. 大… II. 李… III. 美育-高等学校-教材
IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 081995 号

煤炭工业出版社 出版
(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)

网址: www.cciph.com.cn

煤炭工业出版社印刷厂 印刷

新华书店北京发行所 发行

开本 $787\text{mm} \times 1092\text{mm}^{1/16}$ 印张 9 插页 2

字数 207 千字 印数 1—1,700

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

社内编号 5517 定价 15.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 本社负责调换

内 容 提 要

本书分两大部分：美学原理和美学原理的应用。共九章，内容包括：美学与美育，美的本质、特征及形式，美的形态，美感，艺术美，生活美，社会美、环境美和科技美。每章后均附有复习思考题。

本书作为高等院校美育教材，适用于大、中专院校学生学习、阅读，也可作为提高审美能力和艺术修养的自学读物。

前 言

“没有美育的教育是不完整的教育”。

素质教育是当代中国教育改革和发展的一项系统工程和战略决策，是培养适应 21 世纪需要的高级人才的基本途径。要想全面提高大学生的素质，就必须开设美学、美育课；同时，还必须有适合大学生使用的教材。鉴于此，在“实用美学”讲稿的基础上，结合教学实际，几经修改、完善，完成了这本《大学美育》。

本书共分两大部分：美学原理和美学原理的应用。在介绍原理时，对美、美感等内容进行了浓缩，力求生动形象、通俗易懂；而原理应用部分，用了较大的篇幅，分门别类地介绍了艺术美、生活美、社会美、环境美和科技美，力求脉络清晰、简洁实用。这样的布局容易引起学生的兴趣，也便于教学。

本书的编写，得到学院各级领导的大力支持；在编写过程中，借鉴、参阅了相关书籍，谨此说明，并致谢意！

由于水平有限，编写时间短，若有缺点和错误，诚望广大师生批评指正。

编 者

2005 年 7 月

目 录

第一章 美学与美育	1
第一节 美学.....	1
第二节 美育.....	2
第三节 美育的特点、功能及实施.....	4
第二章 美的本质、特征及形式	9
第一节 美的本质.....	9
第二节 美的特征	14
第三节 美的形式	17
第三章 美的形态	21
第一节 崇高与优美	21
第二节 悲剧与喜剧	22
第四章 美感	26
第一节 美感的根源	26
第二节 美感的共性与个性	28
第三节 美感的心理因素	32
第四节 美感的层次与意义	38
第五章 艺术美	41
第一节 艺术及美育功能	41
第二节 绘画美	45
第三节 雕塑美	48
第四节 书法美	51
第五节 工艺美	55
第六节 摄影美	60
第七节 音乐美	63
第八节 舞蹈美	66
第九节 戏剧美	69
第十节 戏曲美	73
第十一节 影视美	78

第六章 生活美	83
第一节 服饰美	84
第二节 饮食美	88
第三节 居室美	90
第四节 生活情趣的美	94
第七章 社会美	98
第一节 社会美的形成和特征	98
第二节 社会美的内容	102
第八章 环境美	111
第一节 自然美	111
第二节 建筑美	116
第三节 园林美	118
第四节 城市美	122
第九章 科技美	127
第一节 科学美	127
第二节 技术美	131
参考文献	136

第一章 美学与美育

第一节 美 学

什么是美学？这问题就像什么是美一样，众说纷纭。一般作为一门独立学科，美学的名称（Aesthetica）是由德国哲学家鲍姆嘉通（1714—1762）在1750年首次提出来的，人们由此把他称为美学之父。但鲍姆嘉通的“Aesthetica”跟我们今天意义上的“美学”，尚有一定的差距。鲍姆嘉通把人的认识分为低级阶段和高级阶段，即感性认识阶段和理性认识阶段。逻辑学研究的对象是理性认识，美学的研究对象则是感性认识。为此，鲍姆嘉通给美学下了一个定义：美学（美的艺术的理论，低级知识的理论，用美的方式去思维的艺术，类比推理的艺术）是研究感性知识的科学。

美学，如果从鲍姆嘉通提出这一学科的名称算起，是非常短暂的，不过只有200多年的历史，但东西方对美学的研究，却是源远流长的。关于什么是美学，也有过多种解说。

一、美学是“研究美的科学”

这种观点首先起源于柏拉图。他认为，美的事物不是美，真正的美是使事物成为美的那个东西——理念，它是一切事物美的根源，美学就是研究它的学问。把美学当作研究美的科学，归根结底是属于美学的本体论研究，应该说，并不代表美学研究的全部。

二、美学是“艺术哲学”

黑格尔把美学就叫做“艺术哲学”，这种观点很有影响。前苏联20世纪50年代，不少美学家也曾把美学界定为艺术哲学，认为美学是“一门关于艺术的最普遍的规律和美的实质的科学”。这里强调了美学对艺术美的研究，但却忽视了在自然与人类社会中所存在的现实美，不能不说带有一些偏颇之处。

三、美学是“审美关系学”

法国启蒙主义思想家曾提出：美在关系。俄国的车尔尼雪夫斯基在其论文《艺术与现实的美学关系》中也认为艺术与现实的美学关系是美学研究的重要内容。中国当代美学家王朝闻则明确地把美学称为“关系学”，即研究审美对象和审美者之间的关系的科学。

对什么是美的探讨，归根结底，均涉及到美学研究与对象问题。人类的审美实践包含着三个基本要素：审美主体、审美对象与审美关系。

审美主体乃是审美实践活动的核心。审美主体的活动是一种精神的、情感的活动，揭示审美主体在审美实践活动中的共同规律和个性差异，乃是美学研究的一个重要内容。

审美对象是指人类在审美实践活动中所涉及的客体。离开了审美对象，审美主体的审

美实践活动就无法展开。现实、艺术和自然，都可以成为人的审美对象。

审美关系是指审美主体与审美对象之间相互作用而产生的一种精神联系。美学一般研究主体与客体的审美关系，更着重研究艺术与现实的审美关系。

审美主体、审美客体和审美关系构成了人类的审美活动，由此，我们可以把美学称作一门研究人的审美活动的科学。从美学研究的具体范围来说，既包括美学的自身原理与规律的研究，如美的本质、特征、分类，审美心理、范畴，审美标准，各类艺术的美学特征，以及审美教育等；也可以包括美学的历史发展，不同民族美学思想的比较研究；同时，美学与其他学科，如哲学、心理学、文艺学、伦理学、自然科学的关系，也是美学研究的重要内容。运用现代科学的多种方法，通过对美学的纵向与横向、内与外的多角度的研究，以求真正地对待既是难的又充满魅力的“美”有一种领悟。

第二节 美 育

什么是美育？美育就是美感教育、审美教育，就是应用美学基本理论、基础知识、基本观点，对学生进行形象的、生动的美感教育。这种教育不只是灌输，而且是陶冶情感、丰富感情、开阔视野。蔡元培先生说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶情感为目的者也。”周扬在《美学》文章中直接说明了“美育又称审美教育、美感教育。它的任务是培养提高人们对现实世界（包括自然和社会）以及文学艺术作品的美的鉴别、欣赏和创造力，陶冶人的情操，提高人的生活情趣，使人变得高尚、积极，在思想感情上全面加健康成长。”美育集美感教育和心理感受于一体，是欣赏、体验、鉴别，这个过程使人理性地受到感性启迪，以此丰富心灵情感，从而激发每个人的创造力而进入社会实践中。这个意义的教育是潜移默化、润物无声的，而对于人的思维方式的转型却是从感受到能力的飞跃，从单一封闭走向多维开发。

一、中国传统美育思想

中国的古代文明历史文化是灿烂的，迄今仍然是世界性的重要遗产。其中中国古代的审美教育的思想，至今仍闪烁着理性智慧的光辉。早在夏商周时代人们就意识到了“乐教、诗教”的意义。尤其是孔子时代，学校教育提倡“六艺”——“礼、乐、射、御、书、数”。“礼”是道德教育；“乐”是诗歌舞蹈；“书”是学习文化；“数”是传授数学知识；“射”和“御”是军事教育，涉猎驾驭技能之训练。孔子作为一代宗师，注重“礼乐相济”的教育思想，认为人应该为君子，君子修身养性，“兴于诗、立于礼、成于乐”，即高尚的思想道德培养，从诗教开始，建立在礼教的基础上，在乐教中实施，才能实现美政、美人、美俗的理想。孔子奠定了中国以儒家思想为根本的审美教育基础，功不可没。后来，孟子、荀子又从不同方面完善了孔子的美育思想，归结起来，其儒家的美育思想表现为美在人文、中和。道家的美育思想表现为美在自然，主张师从自然、道法自然。佛家的美育思想表现为美在空灵。孔子等注重的礼乐相济美育思想，今天仍是我国传统美育的主流。而道家和佛家的美育思想也构成了中国传统美育思想的组成部分，具有深刻的哲理与现代意义，都是我们民族教育思想的精华，值得继承研究。近代的王国维（1877—1927）把教育分为德育、心育（即真善美），也是很有意义的。值得一提的是近代教育家

蔡元培先生，他第一个提出“五育并存”的教育方针，即军民主义教育（体）、实利主义教育（智）、德育主义教育（意志）、世界观教育（哲学观）、情感教育（美育）。在当时迷信、宗教盛行的中国，蔡元培大胆提出以美育代替宗教的主张，并亲自在北京大学讲授美学课，创办美专，成为近代史上美育的先行者。

在我国社会主义建设初期，20世纪50年代把德智体美并列为教育方针。后来十年动乱，美育课被列为封、资、修的黑货而被否定了。随着改革开放的发展，物质文明和精神文明建设不断深入，党中央及教育部门恢复了美育的应有地位。这说明了美育教育在育人中的特殊作用，对于培养新时期新人素质的重要性。

二、西方重要的美育思想

在西方，也有一些很重要的美育思想。古希腊罗马时期的城邦国家，推行“缪斯教育”。缪斯是古希腊神话中的艺术女神，有9位，掌管着文艺、美术、音乐、诗歌等。“缪斯教育”就是进行美育教育，城邦规定7~14岁的儿童少年，可以进入文法学校或琴弦学校学习；缪斯教育同时也重视德育教育，目的是培养城邦的保卫学者。

当时非常有名气的哲学家、思想家、教育家如柏拉图、亚里士多德在美育方面都提出了很深刻的思想。如柏拉图（公元前427—前347）提出，为了防止罪恶、放荡、卑鄙和淫秽，对青少年实施美育是最有效的办法。特别是音乐节奏与乐调有着最强烈的力量进入人心灵的最深处，如果教育的方式适合，他们就会合乎美来浸润心灵，使它也就因而美化；受过这种良好的音乐教育的人，可以很敏感地看出一切艺术作品和自然界的丑陋，很正确地加以厌恶。因此，看到美的东西，他就会赞赏它们，很快乐地把它们吸收到心灵里，作为滋养，因此自己性格也变得高尚优美。亚里士多德（公元前384—前322）非常明确地提出音乐的教育功能——教育、净化、精神享受。特别是亚里士多德的净化说，实际上概括了美育的独特功能和作用，对后世的审美教育实践影响非常很深远。

14~16世纪欧洲的文艺复兴运动，宣传以人为本、崇尚理性，重视古希腊、古罗马创造的人类文化遗产，弘扬人文精神，强调发展个性，完善人格，对于后人的审美教育影响也是巨大的。特别是当时一批有名的作家、画家留下的名著、名画，都是对后人实施美育教育的活教材。

18世纪德国剧作家、美学家席勒（1759—1825）是第一个系统地提出“审美教育”理念的人，并对美育的意义、社会作用作了详细的研究。他认为审美不仅是促使人性教育完善的手段，也是实现政治自由的途径。他的27封谈美育的信——《审美教育书简》代表了他的美育思想。该书把美育的作用提升到完善人格、拯救社会的高度，有重要的教育价值，有人称其为“第一部审美教育的宣传书”。席勒曾说，资本主义在物质文明取得进步的同时，却日益丧失了人性的和谐与尊严，致使物欲横流，世风低下，“现在，国家与社会、法律与道德习俗，都分裂开来了；享受和劳动、手段与目的、努力与报酬都彼此脱节，人永远是被束缚在整体上的一个孤零零的小碎片，人自己也只好把自己造就成一个碎片。”这深刻提出了人性的和谐、完善的重要，而实施审美教育是最好的途径。席勒的美育思想是教育史上的丰碑，对人的全面、自由的发展有着十分重要的意义。

纵观历史可以看出，美育对于任何时代的教育都是必备的，重视美育，重视人的全面、和谐发展也正是马克思主义美学倡导的一个观点。

第三节 美育的特点、功能及实施

一、美育的特点

大学美育的特点表现为寓教于美的形象性、寓教于乐的感染性、寓教于情的情感性、寓多为一的丰富性。

(一) 寓教于美的形象性

大学美育课不同于其他课程的地方，在于寓教于美，以独特的形象性，以生动的视觉、视听效果付诸教育过程中。大学的理论授课方式主要是讲授灌输，让学生接受辩证思维，理性智慧，明了是非善恶，懂法守律。大学的专业课从专业的概念入手，以实验的原理通过判断推理的形式对学生进行抽象思维的训练，以了解掌握专业知识。而美育包括美育原理及各种欣赏课，则是通过具体生动的形象来感染人、打动人，课堂气氛是轻松、活泼的，学生在不知不觉间受到教育。如语言的艺术、文学欣赏等，是以绘声绘色的形象化的语言、描述性的词语来讲授的。造型艺术中的美术欣赏、摄影欣赏等课，以生动的造型展现在学生面前，虽然都是小小的画面，却浓缩了大千世界的历史、众多名人杰作以及美妙的背景故事。学生是眼看图像，脑中思索，如高山大瀑，激昂汹涌，满目皆美，心灵震颤。生动的造型也能永远定格于他们的心中，成为他们做人的楷模。

(二) 寓教于乐的感染性

寓教于乐的感染性其实与寓教于美的形象性是不可分割的。生动形象的身教具有感染性。在美育课的教学典型形象中，如正面的、积极的、善良的形象，使学生在轻松快乐的气氛中，受到理性、正义、公正的感染；那些反面的、卑微的、低俗的典型形象，在同学们的笑声中得到否定，从另一侧面受到做人的启迪。寓教于乐是最自由、最开放，事实也是最高级的教育方式，对于大学生来说，也是高品位的审美愉悦和精神享受。美育轻松快乐的功能正是大学生所追求的、所喜欢的。多年的应试教育已使他们身心疲惫，所以，当大学美育课不论在什么样性质的学校开课，都无一例外地受到大学生的欢迎。

(三) 寓理于情的情感性

席勒早就意识到美育可以完善人性、完美情感。美育自身就是情感的教育，这一点与伦理当有异曲同工之功效，只不过是美育的情感教育不是说教，是潜移默化的一种情感积淀。心理学研究表明，人的一生中如不能正常满足情感的需要，那么它的人格发展就会遇到障碍。情感在人的心理活动中有着不可缺少的动力作用。美育的作用就在于完美正常人的情感，培养对假丑恶的恐惧感、憎恶感，对真善美的同情感、亲近感、共鸣感。整个美育过程，以生动的形象、道德情感的参与，使精神境界得到净化，不具明显的功利性和实用性。美感使人超越了世俗情感，而提升整个心灵达到道德境界，达到天人合一的境界。美育教学恰恰可以达到以情动人，寓理于情的教育效果。

(四) 寓多为一的丰富性

审美的教育风格是灵活多样的，这是因为审美教育内容也是丰富多彩的。自然美、社会美、科技美、艺术美等构成了审美的多样性，即使同为艺术审美，又可分为中外名画欣赏、雕塑欣赏、摄影欣赏、小说欣赏、诗歌欣赏等。既有单一型的，又有综合型的；既有

融入自然的旅游型的，又有人座高雅艺术殿堂欣赏型的。大学的美育教学考虑这个特点，培养学生参与不同的审美活动，在参与中去创造思考，去体验崇高优美，去感受生命的真谛，自然而然得到一种陶冶。

二、美育的社会功能

审美的教育有巨大的社会功能，表现为可以激发爱国激情，可以使人追求真理，开启智慧，还可能使人心理健康、道德高尚、身心健美。

（一）美育激发爱国激情

古人讲以铜为镜，可以正衣冠，以古为镜，可以知兴衰。美育的教学，从不同角度体现了文化之灿烂、山河之壮丽、人格之善恶。由此激发的爱国激情是自然而然的，这是美育重要的社会功能。以美爱国，以文育心，以象观理，可以增强民族的自豪感，激发大学生的爱国心，培养对祖国对人民的深厚的情感。

（二）美育使人追求真理，开启智慧

美育不仅可以使人爱国，还可以使人追求真理、开启智慧。因为美的事物、美的形象，反映的是客观世界的真情、真实，客观世界是怎样的，我们就应该按照它的本来面目去反映它，这就是马克思主义辩证唯物论，这也是自然科学、社会科学所要发挥的真谛。大学生培养马克思主义世界观，审美教育也是一种最好的形式。追求正义真理，甚至为真理而献身，这是任何时代都倡导的时代精神。美育教学训练中，形象思维不是从以抽象思维为出发点这个特征出发的，对于人的智力潜能的开发也是显而易见的。脑科学的研究成果表明，人的大脑左半球具有抽象思维的功能，右半球具有形象思维的功能。有研究表明，人的智能潜力在于开发大脑的右半球——形象思维。在科技史上，有人问爱因斯坦的伟大发现时，他说过对于问题的思维，往往是形象、跳跃式的思维，然后再用逻辑的语言把其表达出来。牛津大学数学家罗杰教授是量子学的创始人，他的代表作《新思维之王》提出人的大脑最微观的是量子，以人做比喻的话，把人缩小到量子，如同一个人在同一房间里，可以分化为数个同一人，同时做数项工作，如看书、画画、组装、扫地等，说明大脑潜能是巨大的。许多的科学家正在寻找开发大脑潜能的钥匙，许多观点认为人的潜能在于右半球，审美教育就是形象化的教育，就是直接开发大脑的右半球的，审美教育就是直觉思维、顿悟思维、灵感思维及多向思维等。我国数学家苏步青教授也认为，搞点形象思维，对打开思路、活跃思想是很有好处的。求真与求美也是分不开的，是同一创造过程的两个方面。在美育中得到一种新的思维方式或新的思路，用于去开拓、创新，是我们社会主义建设的必然要求。

（三）美育使人心灵净化，道德高尚

美育有着使真与美结盟的功能。美也同样与善结缘。俄国别林斯基（1811—1848）曾说过，美和道德是亲姐妹。匈牙利音乐家李斯特（1811—1886）说，诗歌和艺术天才的使命在于美的光芒笼罩真理，诱导思想高扬，用美激发被感动的心灵向善，使他上升到道德生活的高峰，把自我牺牲变成了享受，英雄行为变成了需要，自己什么也不要求，却在自身中能找到给予别人的东西。这说明美育对于社会具有心灵净化的功能，从美出发，可以引导向善。在我国艺术界的一些老前辈如郭兰英、新风霞，她们都是在学艺中先学会了做人，然后是德艺双馨。美育可以引导人走向道德的高峰，对个人这个功能是明显的，对整

个社会，这个功能也是非常强大的。孔子说“安上治民，莫善于礼。”在经历了与法轮功邪教的斗争后，我们的教育部门加大了宣传力度，用美育占领社会阵地，以大学校园艺术节活动等形式多方面开展美育教育，使大学生远离迷信和盲从，提高道德社会化的程度。这就是净化的作用。

（四）美育使人调控情感，心理健康

中央音乐学院开设了国内第一家音乐治疗室，许多患者在轻松的音乐声中恢复了健康。有家杂志社以《音乐是旗，爱是风》为题报道了这一事件。人们说“笑一笑十年少，愁一愁白了头。”大学生在紧张的专业学习中，有很多烦恼、不如意，如学习压力、就业压力等。美育可以调整心理、振奋精神、缓解压力、增强心理防御机制。不仅是音乐，其他的美育活动也都有此功能。如古人看山水画，称为“卧游”；书法的练习也可以静心屏息；纵情在大自然山水中，则心旷神怡。徐志摩的《再别康桥》中“那榆荫下的一潭，不是清泉，是天上虹；揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦，寻梦？撑一支长篙向青草更青处漫溯，满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。”这么美的诗境，听了会令人振奋、畅往。美可移情，调整心理，是人们社会生活中不可缺少的内容，也是大学生保证心理健康的重要条件。

（五）美育使人修身养性，身体健美

我国医学心理学家认为，人的许多疾病，如高血压、胃溃疡、神经系统的疾病都与人际关系失调有关。在社会生活中，紧张、悲愁、抑郁，不仅导致心理失常，也同样影响生理上的健康，造成不同的病态。中医认为，怒伤肝、喜伤心、虑伤脾、忧伤肺、恐伤身。社会美育活动开展得好，人间温暖如春，多组织一些健康的艺术活动，社会风气就会好起来。大学生社团活动、艺术节等活动多开展一些，大学生生活也就浪漫了几多，对身心健康也多有益处。

三、美育的任务和实施

根据美育的特点和功能，大学美育的任务可归纳为树立正确的审美观念，形成健康的审美情趣，培养想像力和创造力，开阔知识视野，全面发展自己，完善人格。

（一）大学美育的主要任务

1. 树立正确的审美观念，形成健康的审美情趣

在我们这个社会里，有占主导地位的马克思主义的世界观、审美观，也残存有封建主义的世界观、审美观，还有资本主义的世界观和审美观。我们在大学的美育课堂上，提倡的是树立马克思主义的科学的的世界观和审美观，以唯物辩证法作指导，代表大多数人的利益，代表先进的生产力，代表先进的文化发展方向。培养正确的审美观包括培养审美情趣、审美标准、审美理想，提倡一种高雅的生活方式。依据马斯洛的需要理论，人的生活质量可分为七大层次：物质、社会、文化、生态、心理、审美、精神，或者说人的生活可依次有以上七种需求，而审美是较高层次的需要。一个社会群体审美层次的高低，是这个社会文明程度的高低的表現，也是社会成员生活质量高低的标志。只有树立正确的审美观念，才能培养健康的生活情趣，提高生活质量。

2. 培养审美的感受力、鉴赏力，训练生活想像力、创造力

培养审美能力是我们大学美育的一个重要、具体的任务。审美能力指的是审美主体对

客体美的感受和鉴赏。在学习生活中，表现为不同凡响的想像力、多向思维的创造力。马克思曾说过，如果你想得到艺术的享受，你就必须是一个有艺术修养的人。鉴赏美、领悟美，把对美的感觉上升为理性认识，作出正确的判断，分清高雅与庸俗，把握审美的意蕴，才能充分地欣赏美，悦耳悦目进而悦志悦神。目前我们的大学美育还属于补课阶段，补好人生的这一课对于发挥大学生的想像力、创造力，进行创造性的工作非常关键。

3. 开阔知识视野，让大学生多才多艺

大学美育，还有一个相应的任务，就是知识面的开拓。现代教育是多角度、多维面，专深中有广博，具有广博才能精深。文理兼容，文要通理，理要通文、通艺。大学开设美育课，开拓知识视角，让大学生们学习美学的基本理论，学习赏诗品文的规则，学习美术作品鉴赏知识。这样才能使学生多才懂艺，或多才多艺。

4. 全面发展自己，完善人格

概括起来，就是当代大学生要全面发展。全面发展，是指发展和提高人的基本素质，这是《1844年马克思经济学—哲学手稿》中早就提到的思想。马克思说共产主义是一个更高级、以每个人的全面发展为基本原则的社会形式，人们不再为了谋生需要而从事生产劳动，全面而自由地发展人的创造力将成为目的本身。这就为我们培养社会主义新人提供了理论指导。大学生素质的培养包括培养思想道德素质、科学文化素质、心理素质、身体素质、艺术素质，即德智体美协调发展。中国教育改革和发展纲要提出：“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有很重要的作用。”李岚清副总理强调：“美育应贯穿各级各类教育之中，从幼儿园、小学、初中、高中到大学，美育是不可缺少的课程。”在全面发展社会系统过程中德育是灵魂，智育是核心，体育是基础，美育是情感工程，是德育的摇篮。

（二）大学美育的实施途径、方法

实现审美教育是一个社会化的行为和工程。在这个过程中，家庭美育是人生的审美启蒙点，对孩子以后的发展影响很大。学校美育是形成一个人审美观念和审美能力的最重要的基地，课堂美育是审美教育的关键点，课余活动是审美教育的补充和延伸。社会美育也是实行美育教育的大空间，包括环境美育。

学习大学美育的方法有以下三点：

1. 理论联系实际的方法

这是最一般的方法，不论学习什么课程，都要理论联系实际。学习大学美育，要用马克思主义的美学理论，来指导自己的审美行为。如马克思的唯物论、实践论、认识论是大学生进行审美的理论基础。审美理论与审美实践结合才能提高审美的品位。

2. 鉴赏、分析的方法

对于美的事物和现象进行鉴别、评价、品位、领悟、赏析，达到一个新的审美高度，这个方法贯穿于一切美育课和美育的实践中。

3. 实习体验的方法

大学美育的施行，重视学生多参与。走进来——多让学生品评各派优秀经典名作；走出去——看祖国名山大川，就地取材，因材施教，在社会的实践中提高审美情趣，树立审美的理想。

复习思考题

1. 大学美育的特点是什么？
2. 大学美育的任务是什么？
3. 结合自己的体会，谈一谈如何发挥美育的功能。

第二章 美的本质、特征及形式

美是普遍存在的。在现实生活中，有各种各样的美。那么，美的本质是什么呢？这是一个非常复杂的问题。几千年来，人们一直在探讨着。

第一节 美的本质

一、美的本质——美学之谜

在《柏拉图文艺对话集》一书中，古希腊的哲学家柏拉图述说了这样一个故事：公元前4世纪，古希腊的哲学家苏格拉底向诡辩家希庇阿斯提出这样的问题：“什么是美？”希庇阿斯很自负，认为这个问题微不足道，随口就给美下了一个定义：“美就是一位漂亮的小姐。”苏格拉底马上发现对方犯了用个别代替一般的错误，就问他：“那么，一匹漂亮的母马不也可以是美的吗？”希庇阿斯也承认，美是一匹漂亮的母马。接着，苏格拉底又问：“一个漂亮的竖琴呢？美不美？一个汤罐呢？打磨得很光滑，做得很圆，烧得很透，有两个耳柄，能装20公升的水，这样的汤罐美不美呢？”希庇阿斯又不得不承认它们也都是美的。不过，他认为，这种美比不上一匹母马，一位年轻的小姐，或者其他真正美的东西。于是，苏格拉底说：“对了，赫拉克里特说过，最美的猴子比起人来也还是丑的。那么，年轻的小姐比起神来呢，不也像汤罐比起年轻的小姐一样也是丑的吗？”希庇阿斯无可奈何了。但他又给美下了第二个定义：“使每件东西恰当就是美。”苏格拉底又予以反驳，他认为，被装饰起来的外表美掩盖了实际的美，就掩盖了美的本质，就不能使人们理解到真正的美是什么。希庇阿斯又试图把美当作是“有用的”、“有益的”、“有趣的”，想以此来说明美的本质，但终究无法自圆其说。最后，他不得不承认，经过这一番努力，得到了一个益处，那就是更清楚地了解一句谚语：“美是难的。”

柏拉图是想通过这个故事，说明这样一个观点：现实中的美，都是既美又丑，无论漂亮的小姐，漂亮的母马，还是美的竖琴，美的汤罐，好像美也可以，丑也可以。所以，柏拉图认为，它们不是真正的美，不是“美本身”。柏拉图从客观精神中去寻找美的本质，认为“这美本身，加在任何一事物上面，就使那件事物成其为美，不管它是一块石头，一块木头，一个人，一个神，一个动作，还是一门学问”。而现实中的美，他认为只是这“美本身”的一个虚幻的影子。在这里，柏拉图割裂和颠倒了个别和一般的关系，把具体事物的美硬说成是由“美本身”这个美的概念所创造的。其实，“美本身”这个概念，是从各种各样的具体的美的事物中概括出来的。

还有一个故事，说的是明朝学者王阳明。有一天，他与朋友外出游玩，郊野之外，繁花似锦。观赏之余，他的朋友指着山岩中的花树问，你说过，天下无心外之物，可是像这花树，在深山中自开自落，与我的心有什么关系呢？王阳明回答说，你未看到这花时，这花与你都同样是算作无形无声的；你来看这些花时，那么，这些颜色一时明白起来了，这