

《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系

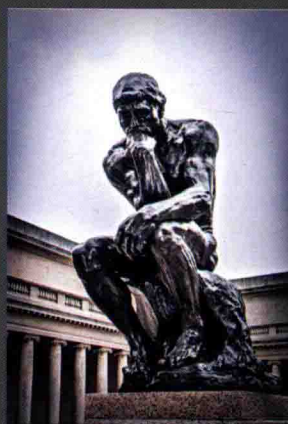
教学用书系列 总主编 赵伶俐 温 泉 陈卫和

审美·跨界

——从规律到写意

(大学美育)

主 编 赵伶俐 许世虎 李雪垠

非外借

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系

教学用书系列 总主编 赵伶俐 温 泉 陈卫和

审美·跨界

——从规律到写意

(大学美育)

主 编：赵伶俐 许世虎 李雪垠

副主编：丁月华 王海涛

编 者：(按姓氏笔画排序)

丁月华 王明国 王海涛 文 琪 李林蔓

李雪垠 张小平 陈 冬 罗 艳 金 鑫

赵伶俐 傅兰媚 温忠义

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美·跨界——从规律到写意 / 赵伶俐, 许世虎, 李雪垠主
编. —北京: 北京师范大学出版社, 2017.3

《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系

ISBN 978-7-303-21209-5

I. ①审… II. ①赵… ②许… ③李… III. ①美育—高等学
校—教材 IV. ①G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第193281号

营销中心电话 010-58802755 58801876
北师大出版社职业教育教材网 <http://zjfs.bnup.com>
电子信箱 zhijiao@bnupg.com

SHENMEI KUAJIE CONG GUILÜ DAO XIEYI

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnupg.com
北京市海淀区新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印 刷: 天津市宝文印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16
印 张: 16.25
字 数: 226千字
版 次: 2017年3月第1版
印 次: 2017年3月第1次印刷
定 价: 35.80元

策划编辑: 林 子	责任编辑: 庞海龙 林 子
美术编辑: 高 霞	装帧设计: 锋尚设计
责任校对: 陈 民	责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系

总 序

1. 历史的背影

时间如车轮，飞快旋转。

离开20世纪的1986年，已掠过30载。那年，我的硕士导师刘兆吉先生（1913—2001）在首创“美育心理”（1983）^①概念与学科基础上，主持了国家社科基金重大项目“美育心理研究”，所主创的《美育心理研究》（1993）获四川省政府社会科学优秀成果一等奖（1994）^②等，都堪称中国心理学史、美育史、教育史上第一。刘兆吉先生在他伏案整理资料的桌前发病，送到医院再也没能回来。桌上翻开的那张报纸，醒目的文章标题《美与物理学》（杨振宁），永远定格在我的脑海里。

离开20世纪的1996年，已掠过20载。那年，继承先生开创的事业，我主持的全国教育科学规划“八五”项目“审美教育对学生素质全面发展影响的实验研究”，获教育部全国高等师范院校面向基础教育改革一等奖；总编的《跨世纪美育科研成果书系》（1996—2000），从美育实验、理论体系到覆盖幼小中大的学校“美育综合课”教材，首次建构了学校美育系统。与中央教科所白天佑教授主持的以立体折纸为主要载体的大美育遥相呼应，我们被学界合称为“大美育”。此后，我又连续主持全国教育科学规划“九五”“十五”“十一五”美育项目，主编出版了《新世纪美育科研成果书系》（2000—2005）、《文理艺大综合课程与教学设计书系》（2006）等。

离开21世纪开端的2000年，已掠过16载。那年，在新一轮美育项目开题会上，我挥泪告别大家，师从导师黄希庭先生攻读博士学位，

① 刘兆吉，“美育心理”条。中国大百科全书·心理学。北京：中国大百科全书出版社，1991：282。

② 刘兆吉。美育心理研究。成都：四川教育出版社，1993。

潜心探究审美认知和美育的心理规律。为支持审美与艺术心理的学术发展，黄先生在他领衔的基础心理学博士点中，增设了“审美认知”方向（2005），在应用心理学博士点中增设了“应用审美心理”方向（2008）。以此为重要基础之一，我校成功申报了“美学”博士点，其中设“美育与审美心理”方向。黄先生作为心理学专家，力挺学生跨界创新，为美育事业发展提供了更大的发展空间。

此间，国家的“全面发展”教育方针的表述，从“德智体美劳”“德智体”“德智体等”到“德智体美”，几经变换，我们一直凭借对美育在人的全面发展中有不可或缺的作用的信念，坚定、艰难并快乐前行。作为刘兆吉先生首届招收的“美育心理”研究生（首届仅招收了3位研究生），我和李红教授也已培养美育和美育心理学硕士14届、博士10届。学生们也有了自己的研究生。一代又一代美育工作者努力不懈，生生不息。

2. 大美育与互联网相遇

信息化的步伐更快，如光电闪射。

30年前、20年前、16年前，那些写满黑字、改满红字的美育文稿，还清晰浮现在眼前。而现在我的手指，正熟练敲打着电脑，随时登录互联网检索资料。人类已骄傲地进入了“互联网+”时代！

国家发出了铿锵有力的声音：“改进学校美育教学，提高学生审美与人文素质”（2014，十八届三中全会），国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）提出，到2018年实施学校美育质量检测；到2020年要建成“互联网+”的，幼小中大和职业教育一体的，“具有中国特色的现代化学校美育体系”。

互联网与大美育，在这美好而伟大的时代节点上相遇，彰显出两者不可忽视的内在联系！借助互联网，大美育会更加形象、生动、自由、简洁和快捷；借助大美育，互联网会得到净化、优化、美化，实现更积极的大教育功能。

而尽快建立起互联网+大美育的理论体系、课程体系与教学体系，

是实现上述宏伟目标的前提和基础。

3. 书系构成

本书系《互联网+大美育理论·课程·学程·教程》简称《互联网+大美育》，是以刘兆吉先生开创的“美育心理”学科与研究成果，赵伶俐总主编的3套大美育书系（1996，2000，2006）^①和创建的国家精品课程“课堂教学技术与艺术”（2005）、国家精品视频课程“跨界思维”（2013）^②以及10年来美育和美育心理学硕博学位论文等为基础；结合幼儿教育、基础教育、高等教育、职业教育、教师教育等改革发展的新取向；结合信息化与“互联网+”时代教育面临的大趋势大变革等，整合、提炼、精简、增删、修订、重构而成。具有坚实的前期理论、实验和实践基础，鲜明的时代特色，和面向未来的理想诉求。

全书系包括理论实证和教学用书两大系列，共计7本理论实证著述，包含幼小中大和职业教育等7套12本（册）教学用书（图0-1）。

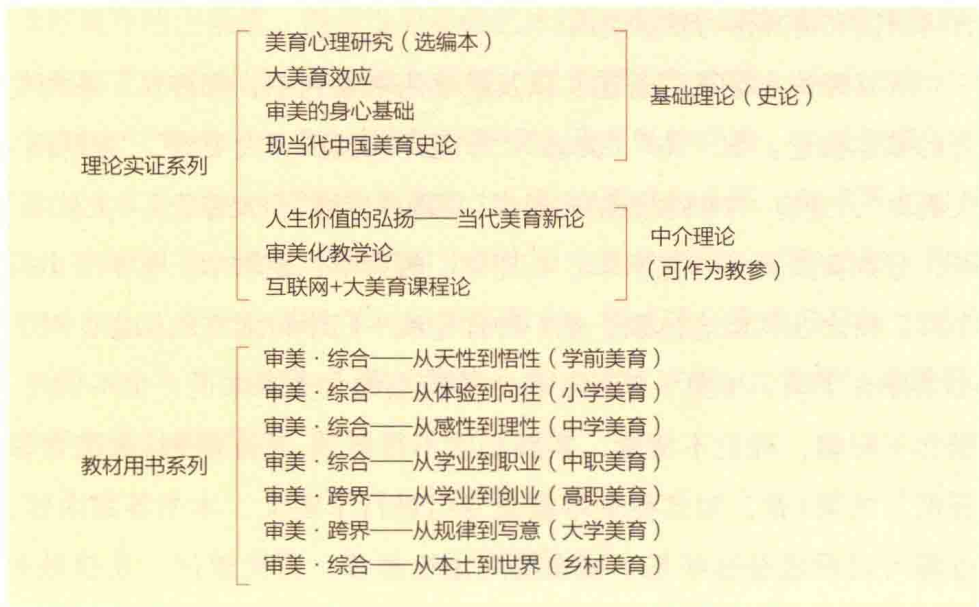

图0-1 《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系一览

① 1. 跨世纪美育科研成果书系。西南师范大学出版社，1996-2000（全国教育规划“八五”课题成果，以“审美教育对学生素质全面发展影响的实验研究”为题，获教育部全国高等师范院校面向基础教育改革一等奖，1998）；2. 新世纪美育科研成果书系。吉林人民出版社等，2000-2005（全国教育规划“九五”课题成果）；3. 文理艺大综合课程与教学设计书系。中华书局，2006（全国教育规划“十五”课题成果）。

② 赵伶俐。国家精品课程“课堂教学技术与艺术”（2005），后拓展形成了本科、免费师范硕士生、六所师范大学现场直播、MOOC等系列课程；国家精品视频课程“跨界思维”（2013）。

4. 理论实证系列

理论实证系列包括基础理论和中介理论两部分。

基础理论，由研究美育心理特点和规律的《美育心理研究》、审美生理和心理基础的《审美的身心基础》、进行美育效果实证研究的《大美育效应》以及展示从20世纪开端到21世纪初期这100年来我国美育历史进程的《现当代中国美育史论》4本著述构成，为“互联网+大美育”和现代学校美育体系建设提供科学依据。

中介理论，由3本书构成：以人生美化为视点的美育系统理论《人生价值的弘扬——当代美育新论》（1991，再版），所有美育课程、艺术课程和致力于提升教学美感的学科教学都可以通用的《审美化教学论》（重构），为“互联网+”条件下的学校大美育的实施而专著的《互联网+大美育课程论》。一线美育教师、艺术教师，尤其是《审美·综合》（或《审美·跨界》）课程教师和教研人员，以及尝试各科审美化教学的教师等，还有美育学者、教育教学研究者、硕士生和博士生等，皆可研读和将其作为教参使用。

所有理论实证系列著述，以及教学用书系列中，都涉及一系列美育的基本概念。如“美”“美感”“审美”“美育”“大美育”“互联网+大美育”，还有“TVS视点结构教学”“跨界思维”“大综合”“大教学”等，分别涉及美学、艺术学、心理学、教育学、逻辑学、哲学等多门学科。概念及其概念体系，是一种理论或一门学科成立的标志，对于必须保有生动、形象、新颖、自由等特点的大美育来说，也不例外。概念不明确，理论不清晰，实践必然不得要领。《互联网+大美育课程论》的第1章，对这些基本概念专门进行了定义，本书各章内容，也都可以看成是这些基本概念的应用性解读。因此建议，凡接触本书系任何一本理论或教材的读者，都不妨参看《互联网+大美育课程论》一书。

5. 教学用书系列

在贯穿学校教育全过程的“大美育五圈课程体系”中，“综合美育”是核心课程。《审美·综合》是为这一核心课程编制的覆盖幼、小、中、大学（《审美·跨界》）以及中、高职（《审美·跨界》）等的教学用书。从美的外部特征、美的种类到美的本质和基本规律等，从点到线、面、体等系统传授审美知识，延展审美空间；从审美直觉体验，到审美理性提升，由浅入深“提高学生审美素质和人文素质”，同时促进学生科学素质、道德素质、身心素质、动手技能等全面发展。

教学用书系列通称《审美·综合》（或《审美·跨界》），取“美无处不在”，审美活动可以贯穿自然、社会、艺术、科学等所有领域，审美知识视点可与学校各学科知识形成内在联系，实现跨学科综合教学等意。各阶段的《审美·综合》教学用书都有一个副标题，以凸显统一中的阶段性和多样性。

艺术美是美的典型种类，而美是艺术的灵魂，艺术教育理当成为学校美育的主渠道。但是以简单的艺术技法或技术训练取代艺术教育，则偏离艺术美本质，不仅难以实现“以美育人”功能，还可能增加学生负担。《审美·综合》，紧扣审美视点及其延伸逻辑，系统培养学生包括艺术美在内的跨学科审美能力；学校原有的音乐、美术等艺术课程，可以补充一些艺术知识和让学生自主选择训练1~2种技能。两者互补相生，并综合其他学科和教育因素，构成臻于完美的学校大美育体系。再与“互联网+”深度融合，构成“互联网+大美育”的课程、教学与质量检测体系。

6. 鸣谢

本套书系，是大美育项目组新老成员，在互联网时代共同谱写的新篇章。

大美育集结号再次吹响，当年的朋友们立即聚到一起。他们有的

已退休多年，有的已是园长、校长、博士、教授、博导。84岁高龄的曾欣然教授，欣然担任了《美育心理研究》选编工作；70岁的玉兰园长积极承担了学前低段教学用书主编；潘丽女士依然是最称职的秘书，连夜整理、复印、分发资料；余立新态度很干脆：“快说，怎么干”；郭成说：“想起那些日子，都觉得美”；范蔚说：“好，再陪你冲一次”；徐宇说：“早就盼着这一天了”；戚凤琴和唐炳琼两位校长，是当年“美育综合”课程的骨干实验教师，今天她们都带上了自己的教师团队，说：“给他们一个锻炼和发展机会”；谢葵园长后来将大美育带到上海，扎根上海，并积极响应这次召唤。

新的参与者，有学前教育的博士生导师、主研游戏与绘本的李珊泽教授，重庆市教科院的教研员李传英博士，她们为《审美·综合》学前教材编写注入了强有力的学术品质和前沿气息。王海洋、白志宏、程辉、廖伟、廖丽莉……还有我的硕士汪宏（博士），博士李雪垠、丁月华、陈丽君、温忠义、文琪、邓佳等，以及幼小中大及职业教育等各阶段的作者们，他们年轻富有朝气，聪明且反应快捷，很快就上路了，让我欣喜不已。

温泉，这位有着奇美姓名的“中国青少年美育协会”主席，竟然还是现任国家海洋环境监测中心研究员、国家海洋局近岸海域生态环境重点实验室首席科学家，且正在主持编制国家海洋事业“十三五”发展规划。在中国关心下一代工作委员会教育中心美育部仪霞主任的积极引荐下，他当机立断率领大连美育队伍参加教学用书编写，还亲自执笔撰写课文。作家孙军珍、杂志主编张嘉树等都加入了作者队伍。广州美术学院的陈卫和教授，是国家《高中美术课程标准》组组长尹少淳教授力荐的艺术教育专家，是广州美术学院美术教育研究所所长，网络上可检索到他“美术教学的逻辑”的点评。他积极组织和指导张小平教授、陈惠园长等十多人投入教学用书撰写，并以其敦厚的人品和敏锐的思维，给人以强烈的对比美感。由科学家和艺术家共同参与教学用书系列的总主编们，更凸显了《互联网+大美育》与美学、与科学、与艺术、与更多学科更多领域有机联系的跨界张力。

感谢所有曾为大美育事业无私无畏奉献的朋友们。翻看那些年出版的几大套理论和教材书系，一副副鲜活的面容跃然纸上。陈红、刘云艳、李安宁、张景兰、陈碧玉、王光伟、申毅、李永霞等为骨干的重庆团队；成都教科所顾劼先生率领的成都队；李田教授和吉林一中杨旬校长、齐颖华主任等率领的“吉林美育联合体”；大连甘井子区教师进修校杨正经先生率领的大连队；锦州教科所张锦成率领的东三省队；王雷平参谋长率领的军校美育团队……那是成百上千，难以计数的名字，历史已然铭记你们！在理论实证系列的每本书后，都有附录“《跨世纪美育科研成果书系》（1996）概要”，以见证和纪念那些年我们一起“难并快乐着”的追梦岁月！

还有我们的家人，一直以来默默陪伴、支持和欣赏。

谨此鸣谢！

赵伶俐

2016年1月30日，加拿大拉瓦尔大学

2016年8月15日，重庆北碚北温泉九号

2016年8月27日，西南大学教育学部美育实验室

本书前言

——从美的规律到写意人生

规律，听上去有点生硬，有被束缚的感觉。但这恰恰是通往自由的必经之路。美是和谐，是集形象、生动、自由、新颖等一切美好感觉为一体的事物；而美的规律，则是通往这些美好体验，追求美好事物，达到和谐境界的必由之路。

在这条必由之路上，走得最为精彩的是科学和艺术。艺术是美的典型表达式，当然，这是指那些合乎美的本质和美规律的艺术。其比科学更直观，也更能为大学生和大众理解，并因此而获得身心愉悦与发展效应。

聆听帕瓦罗蒂的歌唱，观赏杨丽萍的舞蹈，在大众心目中留下的最美好印象，是他昂扬澎湃的、“太阳”般宏大的生命张力，是她惊世骇俗的、“孔雀”般美丽的华彩人生。当代中国舞台上的玉女金童王小玮和王小海，用真情激情翻唱红色歌曲，还伴有双排键电子琴键上的足尖舞蹈，释放着他们年轻的生命能量与智慧，消融了传统、经典与时尚的距离，足以让“90后”乃至“40后”，整整6代人，同场一起激荡。

如果说艺术分成写实和写意两大风格，这些艺术，都远远超越了写实艺“术”的围栏，进入了用生命写意的至高审美境界！正是这份非凡的美，才使得非艺术专业的观众，在台下一一次次被感染，一次次陶醉，一次次心向往之。“如果我是……”

其实不必假设自己是谁。专业艺术家们通过千锤百炼的技艺，来抒写自己为人生之目标、意志和胸怀。非专业的人们，则不受“术”之限。从专业角度看，你或许很不适合绘画、唱歌、跳舞、书法；从

天性看，我们的体内生就埋下了爱美的种子；在精神层面上，我们都期待自己站在舞台上展现自我；在实践层面上，人人都能够用自己可以驾驭的“艺术”方式，来唱“我的太阳”、来跳自己的“孔雀舞”。

不论专业和非专业，“艺术”的共性是，必须合乎美的本质，遵循美的规律。

“审美”课程从幼儿园、小学、中学走到了大学阶段。“审美·大学”课程之要旨，就是要从艺术作品的鉴赏中，领悟和掌握美的本质与规律，并用以指导大学生和大众日常生活审美化的“写意”实践。本书引用大量图文资料，虽尽力标明出处，但难免疏漏，在此一并表示诚挚的感谢。

愿所有平凡人，都能够完成自己的审美、艺术与人生“大统一”的写意作品！愿你“好好学习，天天向上”！

赵伶俐

2016年1月22日，加拿大魁北克大学8楼7640室

目 录

第1章 审美意象与美的规律	/1
第2章 艺术写意与写意人生	/17
第3章 语言写意	/29
第4章 视觉写意	/45
第5章 听觉写意	/65
第6章 镜头写意	/81
第7章 舞蹈写意	/95
第8章 服饰写意	/109
第9章 民间写意	/129
第10章 旅行写意	/151
第11章 国学写意	/167
第12章 军事写意	/183
第13章 生命写意	/197
第14章 科学写意	/215
本书后记——艺术美的真谛	/238
本书主编简介	/240
《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系 教学用书总后记——美：科学与艺术的共同追求	/241
《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系 教学用书系列总主编简介	/244

第1章

审美意象与美的规律

动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造……人也按照美的规律来建造。

——马克思

审美描述

用红、黄、蓝、绿四色，龙凤与国花牡丹形象等的和谐建构，创造了中国文化的典型审美意象，也是遵循均衡、变异和多样统一等美的规律创造的民间艺术意象、民间生活意象与智慧意象。审美意象是主客观各种元素按照美的规律创造的美的事物。

本章学习目标

1. 能从美的现象分析，理解美感、美和审美意象的本质，好的艺术意象是审美意象的典型样式。
2. 能理解美的形式、形式美法则、美的规律等的关系，记住十大形式美法则即美的基本规律，理解艺术规律是美的规律构成。
3. 有观察生活中“艺术意象”的兴趣，有遵循美的规律探索创造审美意象的愿望。

思考与练习

1. 简述“美”“审美意象”与“艺术意象”的异同。
2. 什么是“美的规律”和“美的基本规律”？
3. 美的基本规律有哪些？你能用艺术作品解释其中的2~3个规律吗？
4. 为什么说科学创造成果，也是审美意象、艺术意象的创造？
5. 如何像创造艺术意象那样，设计和塑造自己的人生意象？
6. 按照本章“美”“审美意象”和“美的规律”的定义及其关键词，根据自己的兴趣和所能，在本章的各个审美活动中，选择一个动手活动来制作或创作成作品，并提交给教师点评、修改和再提交，直到自己满意为止，最后确认提交。

本章是整个课程内容的第一章，也是难度最大的一章。大家需要用感性，也要用深刻的理性来学习和理解美感、美、美的规律、美的基本规律等这些重要概念，希望你能够明白苏格拉底“美是难的”这一命题的真正含义，而不是随便迎合“美是不能定义的”说法。然后明白，马克思关于“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造……人也按照美的规律来建造”^①的著名论断，是多么伟大而深刻的哲学理论、美学理论、艺术理论、人生理论！

1.1 美感

乍一看这个画面（图1-1），你会眼前一亮，或者怦然心动，这是画面的视觉因素（色彩、形态、构图、材质）及其相互作用，引起的生理和心理体验上的变化。这种变化，如果带来的是视觉和生理的舒适快乐体验，就是快感；如果带来的是心理与精神上的积极愉悦体验，那就是美感（狭义）。身体和生理层面的快感与精神和心理层面的美感（狭义），合称为“美感”（广义）。

美感，是令人身体和心灵感到最惬意，最妙不可言的情感。因此，与其说“人天性追求美”，还不如说“人天性追求美感”。

美感，从产生的刹那来看，是人之于对象的身心直觉体验。但是，是否能够产生这种刹那的直觉美感，背后却有深层原因，它是人之于对象和谐关系的感性直觉、趣味与价值取向、理性认知水平等的综合体现。这些综合因素分别称为：审美感性认知、审美情感体验、审美价值观和审美理性认知。在层面上说，美感就等同一个人的综合审美能力，或审美素质。

经验告诉我们，人们最容易直观感受到的是事物表面的感性特点，如事物表面的形象性、生动性、新颖性、自由性等。这些感性特点最容易引起人的感官快乐体验，是人天性爱美的生理基础，也是人与动物的共性。所谓“人人都爱美”“人天性追求美”等，很大意义上指

^① 马克思，1844年经济学哲学手稿，马克思恩格斯全集，第42卷，北京：人民出版社，1979：97。

的就是这个层面的美。

但是，人不能仅停留在感官快感层面。否则，人就等同动物。很不幸的是，仅仅满足生理快感，沉溺于生理快感的人并不少见。马克思说，人与动物的最大不同是“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造……人也按照美的规律来建造”^①。

超越本能快感，追求心理和精神的满足和享受，才是人之为人的独有的美感体验。

1.2 美

人类将所有能够引起自己美感体验（狭义和广义）的事物，统称为“美的事物”。也就是说，客观存在的对象，需要由人的主观来判定其是否为“美”。

那么，什么样的事物才具有引起人类身心美感体验的特征？这就是“美”的定义问题。是人类从古至今，无数哲学家、美学家、艺术家、心理学家、教育学家甚至科学家等，都一直兴趣盎然地探索，日常生活中也让大众津津乐道的话题。但是迄今，美的定义成百上千，代表性说法有客观说、主观说、主客观统一说（主客观间说）、社会生活说等，至今尚未达成共识。只有古希腊苏格拉底的名言“美是难的”，成为学界放弃定义“美”的正当理由。

其实，古希腊毕达哥拉斯学派对美早有定义：“美是和谐”或“和谐就是美”。^②定义简明而精准。和谐，就是那些“整体中各个部分与各个要素的有机匹配关系，并令人感到身心愉悦（快感和美感）的事物”^③。无论存在于宇宙自然中的自然美、人类社会中的社会美、艺术作品中的艺术美，还是存在于科学领域的科学美等，本质皆同。

图1-1的东北大花布之所以能够让人眼前一亮，怦然心动，脱口而出“好美！”那就是因为这个整体中的各个组成部分或要素，如花布

^① 马克思. 1844年经济学哲学手稿. 马克思恩格斯全集. 第42卷. 北京：人民出版社，1979：97.

^② 马克思. 1844年经济学哲学手稿. 马克思恩格斯全集. 第42卷. 北京：人民出版社，1979：97.

^③ 赵伶俐. 美育：使人格完美和谐的教育. 人民教育，2014（21）.