

大学生审美修养

李 益◎著

DAXUESHENG
SHENMEIXIUYANG

中国传媒大学出版社

本书由重庆邮电大学专项基金资助出版

大学生审美修养

李 益 著

中国传媒大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生审美修养/李益著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2006. 7
(大学生知行丛书)

ISBN 7-81085-776-2

I. 大… II. 李… III. 美学—高等学校—教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 069889 号

大学生审美修养

作 者: 李 益

责任编辑: 冬 妮 欧丽娜

责任印制: 曹 辉

封面设计: 武晓强

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京市梦宇印务有限公司

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 7.75

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-776-2/K·776

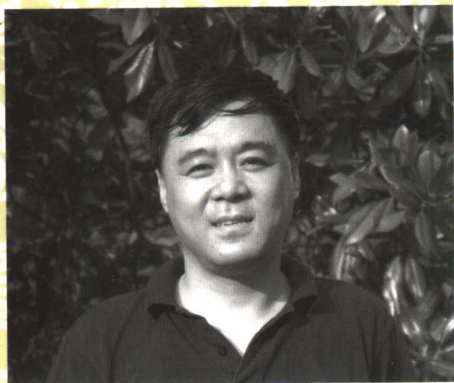
定价: 23.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

卫军英主要著作

- 《整合营销传播理论与实务》(2006)
- 《关系创造价值》(2006)
- 《企业广告运作实务》(2006)
- 《整合营销传播：观念与方法》(2005)
- 《现代广告策划》(2004)
- 《广告的倾斜度》(2004)
- 《戛纳广告幽灵》(2004)
- 《广告先导》(2004)
- 《欧美广告经典赏析》(2004)
- 《广告策划创意》(2001)
- 《广告经营与管理》(2001)

通讯地址：浙江大学传媒与国际文化学院

电子邮箱：wjy60@zj.com

个人博客：<http://blog.sina.com.cn/m/weijunying>

大学生知行丛书

大学生就业指导

大学生审美修养

.....

责任编辑：冬 妮

欧丽娜

封面设计：武晓强

目录

CONTENTS

第一篇 审美理论基础

第一章 绪论

第一节 大学生审美的意义	/3
第二节 大学生审美的特殊性	/4
第三节 大学生审美的任务	/7

第二章 美的起源与本质

第一节 美的起源	/9
第二节 美的本质	/11
第三节 审美关系	/16

第三章 美的特征与形态

第一节 美的特征	/19

第二节 美的形态	/22
-------------	-----

第四章 美感

第一节 美感的本质	/28
第二节 美感的心理因素	/30
第三节 美感的特征	/35

第五章 形式审美

第一节 美的内容和形式	/39
第二节 形式美及其特征	/40
第三节 从美的构成因素看形式美	/41
第四节 从美的组合规律看形式美	/44
第五节 形式美应用举例	/47

第二篇 生活审美

第六章 社会审美

第一节 社会美及其特征	/53
第二节 人物美及其构成因素	/56
第三节 人物美的特征	/61
第四节 社会美创造举例	/65

第七章 塑造自身美

第一节 塑造自身美的一般要求	/67
第二节 自身美训练	/70
第三节 人际美训练	/79

第八章 自然审美

第一节	自然美及其特征	/88
第二节	自然美的形态	/92
第三节	自然美欣赏方法	/96
第四节	自然美赏析举例	/100

第九章 科技审美

第一节	科技美及其发展	/105
第二节	科技美的特征和形态	/107
第三节	技术工作中的审美问题	/109

第十章 设计审美

第一节	设计美及其特征	/113
第二节	设计美的形态	/114
第三节	设计美的风格表现	/123

第三篇 艺术审美**第十一章 艺术审美的一般问题**

第一节	艺术及其分类	/127
第二节	艺术美及其特征	/129
第三节	艺术审美欣赏及其特点	/134
第四节	艺术审美欣赏方法	/138

第十二章 造型艺术美欣赏

第一节	绘画欣赏	/143
第二节	雕塑欣赏	/152

第三节	摄影欣赏	/161
第四节	其他造型艺术欣赏	/167
第十三章	表演艺术美欣赏	
第一节	音乐欣赏	/174
第二节	舞蹈欣赏	/192
第十四章	语言艺术美欣赏	
第一节	诗歌欣赏	/197
第二节	小说欣赏	/204
第三节	散文欣赏	/210
第十五章	综合艺术美欣赏	
第一节	戏剧欣赏	/218
第二节	影视欣赏	/226

第一篇

审美理论基础

第一章 绪论

第一节 大学生审美的意义

审美教育是整个教育活动的重要组成部分,它与德育、智育、体育既是并列的,又是相互融会的。王朝闻说:“德育、智育、体育与美育的关系不是一种加法,而是一种化合,前三育离不开美育,美育的任务渗透在前三育之中”。美育通过启真扬善,培养情趣,陶冶心灵,振奋精神,来强化德育效果;通过情感教育,激发学生的求知欲望和热情,培养学生的想象力和创造精神,来促进智育的发展;通过按美的规律进行运动和锻炼,以美促健,健美统一,来促进体育的开展。美育在培养人们高尚道德情操,促进智力发展,提高身体健美素质,增进情感升华身心健康等诸多方面都有非常重要的作用。在人才培养的整个过程中,美育既是不可缺少的,也是不可替代的。没有美育的教育是不完全的教育,没有美育,也就说不上是全面贯彻了党的教育方针。当代大学生应当主动接受美育,经常自觉地参加审美活动,不断提高自身的审美修养。

当代大学生处在社会主义市场经济和改革开放条件下,处在社会不断变革发展不断审美化的环境中。现在,大学教育由精英教育变为了大众教育,大学毕业生既应该是某一领域的高级专门人才,也应该是我们社会的普通劳动者和工作者。社会对人才特别是高级专门人才的要求越来越高,越来越综合化、审美化,大学毕业生面对即将走上社会参与就业与创业竞争的压力,既应该有知识、懂技术,也应该会审美,具有完善人格,需要具备扎实的知识技能功底和高度的

审美素养。

时代在不断进步,社会发展日新月异,人类社会发展的历史既是不断创新的历史,更是不断追求审美化的历史。在当今知识经济、市场经济社会,要求人才具有美的形象、美的口才、美的礼节、美的姿态风度、美的学识修养……而对于社会组织来说,则需要美的工作气氛、美的活动环境、美的人际关系、美的产品形态、美的组织形象……加强审美教育,是全面贯彻党的教育方针,促进素质教育的需要;是优化学生素质结构,促进其健康成长的需要;是优化学生的专业素养,使其能用审美的眼光看待和从事专业工作的需要;是提升学生的气质和形象,提高面向人才市场及社会的就业、创业竞争力的需要;是为学生课外及校外的审美实践提供理论支持和示范指导的需要。当代大学生要主动地、自觉地在审美活动中提升自己的审美素质和综合素质,使自己得到全面和谐发展,成为“生活的艺术家”、“工作的艺术家”,成为高素质的知识型、技术型、审美型的新型劳动者。

第二节 大学生审美的特殊性

一、审美活动的一般特征

审美教育是特殊的教育活动,具有自己的特征,大学生审美也应遵循这些特性。

首先,审美以感性形象为载体。在审美活动中,要培养对自然美的感受能力,就要借助富有特色的自然风光图片、照片,或直接投入大自然的怀抱,通过对山形山色、水光倒影等感性形象的直接欣赏,加强审美实践锻炼。同理,也只有通过对雄伟壮观的社会生活场面或外在形象美与内在精神美和谐统一的人物进行欣赏,才能感受社会美;只有通过对各种艺术作品的外在形式和内容加以具体赏析,才能充分感受艺术美。总之,必须通过对美的感性形象的直接感知、欣赏,才能逐步提高审美能力,达到审美的目的。

其次,审美以情感活动为媒介。审美是借助美的事物来激发人

们的感情,使受教育者通过自身的情感体验,产生对于审美对象的审美评价和审美态度,进而引起心理的激动,产生感情的共鸣,使性情得到陶冶。郭沫若说:“人类社会根本改造的步骤之一,应是人的改造,人的根本改造应从儿童的情感教育、美育教育着手。”审美正是通过美的人和事物、美的形象去作用于受教育者的情感,达到育人的目的。我们欣赏文学作品,欣赏电影和戏剧,往往被其中的情节所吸引,被人物的前途、命运所牵动,为主人公的处境忧虑、担心,为英雄人物的精神和壮举击节叹赏,这说明我们的内心产生了共鸣,我们的情感受到了激动,我们已经开始接受作品的思想内涵,接受美育。而这正是情感活动起了重要的媒介作用。

再次,审美采用娱乐愉悦的教育方式。审美是一种“寓教于乐”的教育,它使主体通过对美的感受、理解和鉴赏而获得快乐,在获得快乐的同时受到启迪、熏陶,它使人在一种无拘无束、自由自在、快乐愉悦的状态中受到教育。古希腊诗人贺拉斯认为,艺术创作必须“寓教于乐,既劝谕读者,又使他喜爱,才能符合众望”。一语道出了审美教育活动快乐愉悦的特点。当然,不同形式的美对人的愉悦作用也是有差异的,有的让人崇敬惊赞,有的让人舒畅平和,有的使人忍俊不禁,有的叫人激昂悲壮……但是,它们都给人以精神的快慰和美的享受,都是“寓教于乐”的具体体现。

最后,审美是一个潜移默化的过程。审美活动靠形象和情感来开展教育,从效果上看,它不像掌握知识那样立竿见影,一个公式,一个定理,经过老师讲解和自学钻研,可能在很短的时间内就能理解;而进行审美欣赏,如观赏大自然美景,阅读文学名作,聆听音乐,赏析绘画、雕塑,人们虽能感到舒适愉快,但究竟获得了多少收益,审美能力提高了多少,就不容易说明,甚至一时看不出明显效果。人们在审美活动中受到的教育,一般是循序渐进,在不知不觉中实现的,也就是潜移默化的。由于审美效果是通过日积月累、长期熏陶来达到的,所以审美主体的审美素养一旦形成,就具有更大的稳定性和持久性。

二、大学生审美的特殊性

大学生审美与中小学生的审美和社会一般人士的审美都有许多不同的地方,有其自身的特殊性。这些特殊性主要表现在以下几个方面。

第一,大学生的审美是较高层次的审美。

一般来说,大学生已经接受了 10 多年学校教育,并且可能还接受过更长时间的审美教育,大学生经过小学、中学阶段的学习,具有了较多的知识及经验的积累、能力和素质的提升,已在学校、家庭、社会长期熏陶、教育、影响下,积累、形成了较高的审美素养;大学生处在充盈着社会先进文化氛围的大学校园中,容易受到经典的、高尚的审美文化熏陶和感染,所以大学生的审美是较高层次的审美。

第二,大学生审美是主动积极追求美、创造美的过程。

当代大学生是具有较强的包括自我审美塑造能力在内的自我发展能力的自我发展主体,也是正处在发展过程中的既有共同性又各有独特个性的自我发展主体。他们来到大学,是要在高中毕业素质基础之上,按照国家的人才标准,在学校及老师的教育下,将自己培养成为更高层次上的德、智、体、美全面发展的人。大学生的审美不是被动地接受审美教育,而是要主动积极地吸收审美知识、参与审美活动、培养审美能力、实现审美塑造、追求审美境界。也就是说,大学生的审美比之中小学生的审美更具有主动性与积极性。

第三,大学生审美是更加理性的审美活动。

当代大学生成长在改革开放、社会主义市场经济环境和信息社会中,获取信息的途径广阔,获得的信息量多,视野开阔,遇事不轻信,比较讲求实际,容易接受新生事物,善于思考,具有较强的自主精神、创新思想和竞争意识。大学生在审美活动中会逐渐地减少感性的成分,更多地融入理性的因素,通过审美,使自己的审美素质实现进一步丰富和提升,使之进一步系统化、理性化。

第三节 大学生审美的任务

大学生审美的任务,即通过学习基本的美学知识,加强课内和课外的审美实践活动,树立马克思主义的审美观点,陶冶心灵和情操,提高审美能力。

下面着重介绍提高审美能力的具体内容和要求。

其一,是培养审美感受的能力。审美感受能力是指审美感觉器官对审美对象感知、领会的能力,如听觉感受乐曲的能力、视觉感受绘画的能力,等等。审美感受能力是人们进行审美活动的出发点,是其他审美能力产生和发展的基础,是通向更高审美境界的桥梁。如果对美的事物缺乏起码的感受能力,就不可能将丰富多彩的美的形象迅速地“摄取”到大脑中,也就不可能获得审美享受。所以,大学生审美的首要任务就是通过审美实践训练他们的审美感官,提高其审美感受能力,以便能更有效地感受美和发现美。

其二,是培养审美鉴别的能力。在现实世界中,既有美的事物也有丑的事物,美与丑是互相依存的。毛泽东说:“真的、善的、美的东西是同假的、恶的、丑的东西相比较而存在的。”在审美实践中,审美鉴别能力也是十分重要的,是有效地开展审美活动的关键。人鉴别美的能力,一是指分辨美丑的能力,二是指识别美的性质、类型和程度的能力。只有提高审美鉴别能力,才能够分清美丑,对美的事物不光知其美,而且知其之所以美。

其三,是培养审美欣赏的能力。审美欣赏能力一般指对美的事物的领悟能力和评价能力。有了这种能力,就不但可以敏锐地捕捉到美的外在形式,而且善于透过其外在形式感悟其深邃的内涵和意蕴。欣赏能力是审美能力的核心,因为审美过程的中心环节就是欣赏。欣赏活动对提高审美欣赏能力也有重要作用。任何审美对象,只有通过欣赏,才能实现其审美价值,也只有通过欣赏,才能完成对象与主体之间的相互交流和转化,使审美主体的欣赏能力得到锻炼和提高。所以,大学生审美主要应该通过审美活动来培养其欣赏能

力。

其四,是培养审美创造的能力。审美创造能力是指在感受、鉴别、欣赏美的基础上,进一步通过自己的实践活动,按照“美的规律”创造美的事物,也包括塑造自身美的能力。培养审美创造能力是审美教育的归宿。审美创造并不神秘,是人人都要经常为之的。如我们清晨起床梳洗穿戴、洒扫庭除,就是在创造美。创造美是一种普遍的实践活动和生活现象,其创造能力的大小直接影响到人类的美化和社会的美化,所以,大学生审美应将提高审美创造能力作为自身的重要任务。

【思考题】

1. 举例说明审美“以感性形象为载体”的特点。
2. 为什么说审美是一个潜移默化的过程?
3. 为什么说审美感受能力是进行审美活动的出发点?
4. 你准备参加哪些课外或校外的审美实践活动?
5. 为什么说大学生审美是更加理性的审美活动?
6. 举例说明“审美感受能力是审美活动的出发点”。
7. 为什么说“审美鉴别能力是有效开展审美活动的关键”?