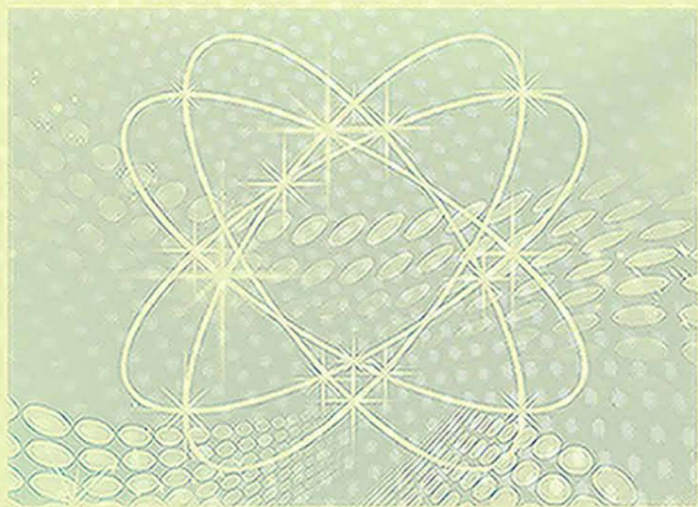

大学美育

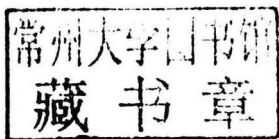
王滢 著

电子科技大学出版社

大学美育

王滢 著

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学美育/王滢著. —成都:电子科技大学出版社,2017.5

ISBN 978 - 7 - 5647 - 4515 - 8

I. ①大… II. ①王… 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(2017)第 109363 号

大学美育

DAXUE MEIYU

王 滢 著

策划编辑 兰 凯

责任编辑 兰 凯

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028 - 83203399

邮购电话 028 - 83201495

印 刷 四川煤田地质制图印刷厂

成品尺寸 185mm × 260mm

印 张 12.25

字 数 230 千字

版 次 2017 年 5 月第一版

印 次 2017 年 5 月第一次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5647 - 4515 - 8

定 价 32.00 元

版权所有,侵权必究

前 言

在我国,美育历史悠久,自先秦时期美育已在教育体系中出现,然而,当代美育却遭遇了“尴尬”困境,在教育体系中往往被忽视、轻视,尤其是在当前高校教育中,与知识教育相比,大学生美育已然存在“缺失之殇”,成为高校教育中的薄弱环节。其深陷发展困境,极其不利于大学生的全面发展和成长成才。

教育的重要意义就在于培养造就“自由和谐全面发展的人”。一个完整的人,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。在心理学上相对应的是知、意、情,在教育上相对应的是智育、德育和美育。德、智、体、美是一个统一的整体,通过开展美育可以以美促善,以美传真,以美启智,以美健体,以美愉心。

各国的教育家、思想家、美学家已经达成了一个共识:没有美育的教育不是一种现代的、完整的教育,没有接受过审美熏陶的人不可能成为现代的、高素质的、全面发展的人。这既是专家、学者的共识,又是时代与现实的呼唤,人类的呼唤!

大学时期是人成长的重要阶段,美育不仅有利于提高大学生的道德修养和职业技能,还能激发大学生的创新意识,培养大学生面对人生的乐观态度,是实现大学生全面发展的有效途径。美育在促进大学生全面发展中有着不可替代的作用。

本书共十章,主要内容包括:大学生与美育、对美本质的认识、美学概述、形式美、体育与美育、书法与美育、绘画与美育、摄影与美育、雕塑与美育、音乐与美育。

本书由郑州师范学院的王滢著。

由于水平有限,加之时间仓促,书中难免存在一些错误和疏漏,敬请广大专家和学者批评指正。

著 者
2017年4月

CONTENTS

第一章 大学生与美育·····	1
第一节 美育的性质和意义·····	1
第二节 大学美育的基本任务·····	7
第三节 大学美育的原则和途径·····	11
第二章 对美本质的认识·····	18
第一节 西方学者对美的本质的认识·····	18
第二节 马克思主义对美的本质的认识·····	21
第三节 对美的本质问题的争论简介·····	27
第三章 美学概述·····	30
第一节 美学思想的形成过程·····	30
第二节 美的特征·····	34
第三节 美的内容、形式和形式美·····	38
第四章 形式美·····	44
第一节 形式美的内涵、特性及组合规律·····	44
第二节 自然美·····	50
第三节 社会美·····	59
第四节 人的自身美·····	65
第五节 风度美·····	81
第六节 科学美·····	87

第五章 体育与美育	89
第一节 体育与美育的关系与区别	89
第二节 体育美的本质及表现形态	100
第三节 体育的审美创造	106
第六章 书法与美育	114
第一节 书法的美育功能	114
第二节 汉字书写与书法	115
第三节 书写工具与书法艺术	116
第四节 书法艺术的审美	117
第七章 绘画与美育	125
第八章 摄影与美育	138
第九章 雕塑与美育	152
第一节 雕塑的分类	152
第二节 雕塑的美学特征	152
第十章 音乐与美育	159
参考文献	186

第一章 大学生与美育

第一节 美育的性质和意义

一、美育的性质

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。《中国教育改革和发展纲要》指出:“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,具有重要作用。”

美育又是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。

对美育的理解,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”,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,是对人的心灵的塑造,精神的升华。因此,美育是一种更高层次上的人文素质教育,即精神层次上的素质教育。总而言之,美育是人的全面发展的教育。

二、美育与素质教育

素质教育就是全面培育和最大限度地发挥人的潜在能力的教育,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、美等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。在我国的学校教育工作中,美育有着为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科知识、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、帕思卡尔、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渊博的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。美育是解决这一矛盾的有效手段。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:“光用专业知识教育人是不够的。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。他必须获得对美和道德上的鲜明的辨别力。否则,他连同他的专业知识就像一只受过良好训练的狗,而不是一个和谐发展的人。”

美育就是全面发展的教育,只有全面发展的教育才是真正的素质教育。

三、美育与德、智、体等诸“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。在心理学上相对应的是知(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、美是一个统一的整体,通过开展美育可以以美促善,以美传真,以美启智,以美健体,以美愉心。

(一) 美育与德育

美育与德育的关系是美与善的结合,“美和道德是亲姐妹”(别林斯基语),

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，美育是通过其美之中所蕴涵的善的因素来达到提高学生道德素质的，所以高尔基在更深刻的意义上揭示道：“美学是未来的伦理学。”但是在一定意义上说，美又是善的升华。一个人越懂得美就越有道德，正如席勒所讲的“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。”一个人只了解了某种道德规范，并不一定能做到身体力行。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，行为才有内在的动力，人们才会心甘情愿地去坚守道德规范。诚如列宁所说：“没有‘人的情感’，就从来没有也不可能对真理的追求。”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。如果说法制教育使人知道“不准如何”，道德教育使人知道“应该如何”，那么审美教育则使教育对象知道“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开发主要依赖于智力教育，但大学美育在某些方面可以促进大学生的智力发展及影响其智能形成也是不应抹杀和忽视的基本事实。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；通过审美情感的激发和弥散，促进左右脑的协调发展，调动左右脑的

互补作用。爱因斯坦在科学研究中遇到困难时,常常是拉一段小提琴或弹奏一段钢琴,往往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。他说:“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、画家等身份于一身。从毕达哥拉斯到开普勒,再到发现天王星的威廉·赫歇尔等人都精通音乐,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。中国古人的那句“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并充满幸福和喜悦感中学习)。正如名家们所言:“读书是‘灵魂的壮游’。”(杜威语)“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

美育与体育的关系是美与健的结合。美育以心灵的健康为目标,体育以身体的健康为目标。体育运动能锻炼人强壮的骨骼、发达的肌肉、红润的皮肤、健美的体形,有助于形成正确的姿态、敏捷的动作、饱满的精神和优美的风度,是对美的运动形象的创造。人体的美表现为身体健康和有力量,表现为力量之美。力与美的完美结合,就可以充分展示富有朝气和生命活力的身体美。

由于体育运动具有竞争性、对抗性,因此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、友谊、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。

审美教育活动所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,人的心理情绪的不稳定,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,均可能导致肌体失调,引起临床休克,甚至死亡。有关临床资料证明,相当一部分癌症患者均与长期心情沉闷、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。”“当然,大脑分泌的这种荷尔蒙极其微量,但如果经常生气动怒,这种剧毒的荷尔蒙会导致疾病的产生,加速衰老甚至早逝。可以说,不论什么病都和去甲肾上腺素有关。”反之,人在心情愉快的时候则分泌出一种对人体健康有益的被称为“ β -内啡肽”的荷尔蒙。他特别建议道:“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荷尔蒙。不论自己所处的环境多么优越,只要心情怨怒憎恨、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。”审美教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与审美活动,就可以长时期领略到审美愉悦,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。它可以锻炼人的体魄,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。1921年,《统一劳动学校纲领》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。依据社会生产及参加社会生产者自身的发展(即向提高自由劳动的文化和广博化的方向、向使自由劳动具有创造性质的方向发展),审美教育的目的在于培养了人们对劳动的审美愉悦感,从而对劳动教育做出了自己的贡献。”

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,在教育领域内新兴的教育(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各育的“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。

四、美育的意义

自古以来,审美素质都被看作是能够改变生活品位的一种极为高尚的精神品质。早在 100 多年前,马克思就明确指出:“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。”美国政府于 1994 年以法律形式首次把艺术列为基础教育中的核心学科,美国麻省理工学院规定在 360 个学分中,人文艺术类课程要修满 72 个学分。北京大学、清华大学已经规定,本科生必须获得一门以上艺术类课程的学分才能毕业。良好的审美修养是人生的重要一课,一个人一旦被剥夺了审美的权利,就会精神萎靡,生活乏味,举止粗野,甚至道德堕落。

我国著名美学家朱光潜先生说:“我坚信情感比理智重要,要洗刷人心,并非几句道德家所言可了事,一定要从‘怡情养性’做起,一定要于饱食暖衣、高官厚禄等之外,别有较高尚、较纯洁的企求。要求人心净化,先要人生美化。”苏联著名教育家苏霍姆林斯基说:“我一千次地确信:没有一条富有诗意的、感情的和审美的清泉,就不可能有学生全面的智力发展。”“一个喜爱普希金和海涅、谢甫琴柯和廖夏·乌克兰英卡的人,一个愿意优美地讲述周围美好事物的人,一个把推敲字眼的要求视同观察美好事物的要求的人……这样的人不可能成为粗暴无礼和恬不知耻的人。”“美是一种心灵的体操——它使我们精神正直,良心纯洁,情感和信念端正。”中国古人讲的“腹有诗书气自华”和“知书达理”,也是强

调审美修养对个人成长的重要作用。古人十分讲究琴、棋、书、画,讲究接受审美教育这种“心灵的体操”的训练。反之,如果缺乏这种熏陶和训练,就会如英国人洛克所说的:“在缺乏教养的人身上,勇敢就会成为粗暴,学识就会成为迂腐,机智就会成为逗趣,质朴就会成为粗鲁,温厚就会成为谄媚。”这就说明,一个人光有某种先天性的自然形态的或通过某种特殊训练所获得的某些心理素质、能力,而缺乏“心灵的体操”的整体训练,缺乏“审美的清泉”“浸润心灵”“滋养”心灵,“美化”心灵,仍然不可能成为现代的高素质的全面发展的人。

1972年,联合国教科文组织国际教育发展委员会“国际教育年”的“学会生存——教育世界的今天和明天”的专题报告指出,应该改革教育,让人们学会生存,学会学习,学会终身吸收新知,学会自由地、批判地思考,学会热爱世界,让这个世界更有人情味和诗意审美化。

随着市场经济的迅猛发展,物质生活水平大大提高,物质文明与精神文明之间出现了巨大的反差,人们对于过去长期被压抑、禁锢的“利”与“感性欲望”的物极必反的过度释放与强烈追求使某些人的欲望恶性膨胀,步入了沉沦的误区。从表面看,人们从时装到居室,从歌厅、舞厅到茶楼、酒馆,从城市选美到眼花缭乱的电视广告,仿佛都置身在“美的世界”和“美的享受”之中。究其实,这种经过大众文化“包装”的“美”“美的享受”与真正高尚、纯真的美是背道而驰的,而且其中相当一部分属于一种缺乏文化品位的粗俗的感官刺激。不少人沉湎其中,久而久之就会越来越堕落。

各国的教育家、思想家、美学家已经达成了一个共识:没有美育的教育不是一种现代的、完整的教育,没有接受过审美熏陶的人不可能成为现代的、高素质的、全面发展的人。这既是专家、学者的共识,又是时代与现实的呼唤,人类的呼唤!

第二节 大学美育的基本任务

美育的根本任务就在于培养完美的人性,使感性的人成为理性的人,以能正确处理人与自然、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,大学美育有其特殊性:“在高等教育中,在人生追求知识、自我完善的这一高层次上,美,不应当只

是一些具体的可感形象,多彩的、令人愉悦的事物,而应当是人和人生追求的一种最高境界的代名词。因此,这个阶段的美育,也不应仅仅是某种领域的美的欣赏教育,而应当是关于人及人生一切领域的活动过程及活动结果的审美欣赏及审美价值观。人生理想的教育,即人和人生最高境界的教育,是把美的目光朝向自我,再朝向社会,引导大学生用美的规律来塑造自我和追求人格完美的教育。”具体而言,大学美育的基本任务包括以下几个方面。

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。

诚然,人人都有爱美的天性,没有学过美学理论的人,从他人的影响和自己的实践中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,甚至接受错误的美学思潮的影响,不辨美丑,甚至以丑为美,误入歧途。例如,在对人生的意义上,一种看法是视能为人民大众辛勤劳动创造财富做出贡献为最大的快乐和美的人生;另一种看法则是只讲索取和享受,不择手段追求金钱和地位,视满足个人吃喝玩乐为最大的快乐和美的人生。在处理人与人之间关系的问题上,一种看法是人的生存离不开集体,只有彼此尊重、互相帮助、团结友爱才能促进社会的进步,所以要以建立亲密无间的友谊为美;另一种看法则是“人都是自私的,没有真情”,只有你争我夺,伤害别人,才能使自己获得利益,所以就以虚情假意、用恶语伤人、以权势压人为美。在商品的审美价值上,一种看法是商品的优劣不在于是哪个国家生产的,应以货真价实、实用、质量高为美;另一种看法则是只要不是本国生产的就好。再如对“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,而是建立在一定社会实践基础之上,并随实践的发展而发展。以自然美为例,同样是秋天,唐代诗人刘禹锡是

“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《秋色赋》中表现的秋天则是繁荣昌盛、硕果累累的季节。墨子说：“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。

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的形、声、色等的敏锐而准确地感知能力，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。罗丹说：“所谓大师，就是这样的人，他们用自己的眼睛看别人看过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”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、蕴涵着深广社会历史内容的东西。出现这种情况的原因：一是因缺少审美实践而使得审美感受能力显得不太敏锐，二是因缺少必要的文化素养而不太熟悉审美欣赏的基本要领，影响了欣赏、品味精英文化的机会。

想象在审美活动中有着十分重要的作用，其最大特点在于新形象的创造。如欣赏绘画《踏花归来马蹄香》，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。再如欣赏中国戏曲，许多场景常常用艺术夸张的形式表现出来：舞台上表现骑马、坐轿时以无作有，以假作真，“三五人千军万马，六七步五湖四海”。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，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；另一方面也要有多方面的知识积累，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的

鉴赏,通过鉴赏艺术美,广开想象之门。

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。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。审美鉴赏力的表现: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,黑暗与光明相共”。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,更不可能做出正确的评价。对美的事物不仅要感受其外在形式,更要领略其内蕴,林黛玉听《牡丹亭》不是停留在悦耳的音乐声里,也不是满足于优美的唱词,而是从中感悟人生,历经世态,所以才有如痴如醉的审美享受。审美鉴赏能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,有的事物的美,没有一定的生活经验是不能体验到的,正如“少年不知愁滋味,为赋新诗强说愁”,只有拥有了一定的人生阅历,才能“识尽愁滋味”,此时“欲说还休”的人生况味又岂是一个愁字了得!同样,丰富的审美实践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,又为鉴赏打下深厚的文化基础。

三、培养创造美的能力

一个美的欣赏者不一定能成为美的创造者,但是一个美的创造者一定能成为美的欣赏者。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,也不可能把大家都培养成艺术家。美的领域是多方面的,除了艺术以外,还可以表现在服饰打扮、环境美化、产品造型、社会交往、文化活动等方面。凡是在日常生活中,在人与人之间的各种交往中,都存在着一个如何按照美的规律来表现美、创造美的问题。只要一个人有美的自觉意识,能主动地把美带到自己的工作中、生活中去,带到自己的服饰打扮和言行举止中去,想方设法来美化自己的产品,美化自己的生活环境和自己的仪表、仪态,就是一种美的表现、美的创造,也是一个人的审美创造能力的具体展示。

对美的表现和创造要遵循美的规律,要充满激情和善于想象。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就的一部《红楼梦》,真是“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表演而表演的做法算不上美的表现和创造。

综上所述,树立正确的审美观念是美育的前提;培养敏锐的美的感受能力是美育的基础;提高美的鉴别和欣赏能力是美育的发展;培养和提高表现美、创造美的能力是美育的拓展;而陶冶高尚的人格情操,提升精神境界,完善人格塑造,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。

第三节 大学美育的原则和途径

一、美育的特点

(一) 动之以情,理在情中

情感是美育的核心,整个审美过程都不用概念、推理,而是以情感体验来贯穿始终,使人在情感上产生共鸣。例如,欣赏《黄河大合唱》,可以激发起人们对中国五千年古老文明的自豪之情和对敌人的愤恨之情,从而认识到只有同仇敌忾、团结一致才能战胜敌人的真理。

(二) 形象鲜明,生动感人

一切审美过程都是从形象直觉开始,美育中所说的形象是具有感染力的形象,是饱含着情感的形象。如凡·高创作于1888年的布面油画《向日葵》(见图1-1),整个画面以淡黄色为背景,以深黄色为向日葵的主色调,再以青色和绿色加以点缀,15朵形态各异的向日葵,每一朵绚烂的葵花都像一团火,而细碎的花瓣和葵叶则像火苗,整幅画就像一团烧遍画布的熊熊火焰,宛如一支旋律鲜明的生命交响曲。画家用激情奔放的笔触,以饱满而纯净的黄色调,使其中的每一朵向日葵都获得了强烈的生命活力,展示了画家内心似乎永远沸腾着的热情与活力。那一团团如火焰般的向日葵,不仅散发着秋天的成熟,而且更狂放地表现