

创新型普通高等院校『十三五』规划教材
『互联网+教育』新形态教材

大学

DAKUE MEIYU

美育

主编 姚继琴 王霞 曾胜强

(含微课)

航空工业出版社

大学

美育

DAKUI MEIYU

创新型普通高等院校「十三五」规划教材
「互联网+教育」新形态教材

主编 姚继琴 王霞 曾胜强

(含微课)

航空工业出版社

北京

内 容 提 要

本书首先对美育和审美的概念做了清楚的阐释，准确地揭示了美的本质内涵，然后具体地描述了各领域美的创造，使读者对美的各种表现了然于心，从而提升读者的文化素养和审美。本书共8个单元，分别是“诗意的栖居：大学美育”“心灵的重陶：审美活动”“曼妙的世界：自然美”“极致的追求：生活美”“心灵的旋律：艺术美”“线条的气韵：文字美”“人生的境界：辞章美”“智慧的火花：科技美”。

本书内容丰富，讲述生动，既可作为各类院校学生进行美育学习的通用教材，又可作为广大美学爱好者的参考书。

图书在版编目（C I P）数据

大学美育 / 姚继琴，王霞，曾胜强主编. — 北京：
航空工业出版社，2019.7

ISBN 978-7-5165-1948-6

I. ①大… II. ①姚… ②王… ③曾… 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(2019)第144490号

大学美育

Daxue Meiyu

航空工业出版社出版发行

(北京市朝阳区北苑2号院 100012)

发行部电话：010-59773006 010-85672462

三河市祥达印刷包装有限公司印刷

全国各地新华书店经售

2019年7月第1版

2019年7月第1次印刷

开本：787×1092

1/16

印张：16.25

字数：328千字

印数：1—5000

定价：45.00元

PREFACE

前言

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。学校美育是培根铸魂的重要工作，提高学生的审美和人文素养，全面加强和改进美育是高等教育当前和今后一个时期的重要任务。2019年3月，教育部印发《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（以下称《高校美育意见》），旨在全面加强和改进新时代高校美育工作，切实提高学生的审美和人文素养。《高校美育意见》指出：“高校美育要紧紧围绕高校普及艺术教育、专业艺术教育和艺术师范教育三个重点领域，大力全面加强和改进美育教育教学”“每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业”“要遵循美育特点，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。

为了配合各高等学校的美育教学活动，我们编写了这本《大学美育》。本书在准确揭示美的本质内涵的基础上，以众多实物、实景图片为例，运用浅显易懂的语言，全面、系统地讲述了各种美的具体内容及其对人的不同价值。通过《大学美育》的学习，学生不仅能够养成基本的审美能力，产生积极的生活情趣和审美追求，提升综合素养，还可以通过贴近生活实际的内容获得教益。

具体来说，本书具有以下特色。

1. 内容翔实，展现美的真谛

本书包括8个单元，第一、二单元对美育和审美的概念做了清楚的阐释，准确地揭示了美的本质内涵，包括“诗意的栖居：大学美育”“心灵的熏陶：审美活动”；第三至八单元清晰地描述了各个领域美的创造，包括“曼妙的世界：自然美”“极致的追求：生活美”“心灵的旋律：艺术美”“线条的气韵：文字美”“人生的境界：辞章美”“智慧的火花：科技美”，使读者对美的各种表现了然于心，切实提升读者的文化素养和审美。

2. 模块多元，创新美育学习

本书每节均设有“美的印象”“美的视窗”“美的欣赏”“美的体验”4个模块，既增强了可读性、趣味性、欣赏性和实践性，又使内容更贴近学生的实际生活，使他们产生共鸣感。例如，针对大学生的思想实际，本书在“辞章美”的“美的欣赏”模块有意识地引入了爱情诗词，目的在于引导学生正确地认识爱情，使其树立正确的爱情观。从“美的印象”“美的视窗”到“美的欣赏”“美的体验”，可以让学生自然地认识美、爱上美、创作美，带来全新的学习体验。

3. 活动有趣，激发美的创作

本书设计的实践活动非常有趣，能激发学生进行美的创作。例如，“辞章美”中设计的活动包括让学生咏唱诗经歌曲、跟着唐诗去旅行、从歌词中找宋词等，趣味性和操作性很强，能充分调动学生的积极性。

4. 图片精美，令人赏心悦目

本书含有大量高清、精美的图片，与正文内容相互衬托，相得益彰；本书的版式设计也极富艺术气息，令人赏心悦目，使学习的过程也成为审美熏陶的过程。

5. 资源豪华，呈现视听盛宴

本书配有精美的课件等教学资源，书中还加入了大量的二维码，内容涉及广泛，如美景欣赏、茶艺欣赏、名曲欣赏、名画欣赏、诗歌朗诵、书法欣赏、影视欣赏等，读者只需拿起手机“扫一扫”，就能看到相关视频或教学资源，使学生在视听盛宴中充分领略美的文化，陶冶情操，充实心灵。

本书由姚继琴、王霞、曾胜强担任主编，由赵润孝、周文锋、李敏担任副主编，由王贤昌、何兴安参与编写。在编写过程中我们参考了大量的文献资料，在此向这些文献作者表示诚挚的谢意。

由于编写时间仓促，编者水平有限，书中疏漏与不当之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

本书配有精美的教学课件，读者可到网站（www.bjjqe.com）下载。

本书编委会

主 编 姚继琴 王 霞 曾胜强

副主编 赵润孝 周文锋 李 敏

参 编 王贤昌 何兴安

第二单元

心灵的熏陶：审美活动

第一节 直觉反应 24

【美的印象】 24

【美的视窗】 24

一、自然审美 25

二、艺术审美 25

三、生活审美 26

【美的欣赏】 26

【美的体验】 28

第二节 情感体验 29

【美的印象】 29

【美的视窗】 30

一、自然观照 30

二、艺术欣赏 31

【美的欣赏】 32

【美的体验】 34

第三节 精神感受 35

【美的印象】 35

【美的视窗】 36

一、大自然的精神启示 36

二、艺术作品中的精神传达 38

【美的欣赏】 38

【美的体验】 40

第四节 思想分析 41

【美的印象】 41

【美的视窗】 42

一、人的行为 42

二、社会现象 42

三、类文化事物 43

【美的欣赏】 44

【美的体验】 46

第一单元

诗意的栖居：大学美育

第一节 什么是美 2

【美的印象】 2

【美的视窗】 3

一、美的本质 3

二、美的特征 4

【美的欣赏】 7

【美的体验】 8

第二节 美的表现及其分类 9

【美的印象】 9

【美的视窗】 10

一、美的表现形式 10

二、美的分类 12

【美的欣赏】 14

【美的体验】 17

第三节 美育及其作用 17

【美的印象】 17

【美的视窗】 18

一、美育对学生发展的作用 18

二、美育对学校发展的作用 19

【美的欣赏】 20

【美的体验】 22

第三单元

妙曼的世界：自然美

第一节 事物之美 48

【美的印象】 48

【美的视窗】 48

一、基础与参照 49

二、存在类型 50

【美的欣赏】 55

【美的体验】 55

第二节 景象之美 56

【美的印象】 56

【美的视窗】 57

一、美感景象 57

二、精神景象 57

三、情感景象 58

【美的欣赏】 59

【美的体验】 59

第三节 情境之美 60

【美的印象】 60

【美的视窗】 60

一、视觉情境 61

二、听觉情境 61

三、触觉情境 62

四、心理情境 63

【美的欣赏】 63

【美的体验】 64

第四节 意象之美 65

【美的印象】 65

【美的视窗】 65

一、日月山水 66

二、珍禽灵兽 68

三、花草树木 70

【美的欣赏】 73

【美的体验】 74

第四单元

极致的追求：生活美

第一节 服饰之美 76

【美的印象】 76

【美的视窗】 77

一、中国古代服装 77

二、美丽的民族服饰 81

【美的欣赏】 83

【美的体验】 85

第二节 器皿之美 85

【美的印象】 85

【美的视窗】 86

一、陶器 86

二、青铜器 90

三、玉石器 92

四、瓷器 94

【美的欣赏】	96
【美的体验】	97
第三节 饮食之美	97
【美的印象】	97
【美的视窗】	98
一、茶道	98
二、酒德	100
三、美食	102
【美的欣赏】	103
【美的体验】	103
第四节 人情之美	104
【美的印象】	104
【美的视窗】	105
一、亲情美	105
二、友情美	105
三、爱情美	106
【美的欣赏】	106
【美的体验】	107
第五节 劳动之美	108
【美的印象】	108
【美的视窗】	108
一、劳动光荣	109
二、劳模精神	109
三、工匠精神	110

【美的欣赏】	110
【美的体验】	111
第六节 形体之美	112
【美的印象】	112
【美的视窗】	112
一、体形美	112
二、姿态美	113
三、动作美	113
四、气质美	113
【美的欣赏】	112
【美的体验】	115

第五单元

心灵的旋律：艺术美

第一节 音乐之美	118
【美的印象】	118
【美的视窗】	118
一、音乐艺术的美	118
二、音乐的分类	119
三、音乐欣赏的方法	119
【美的欣赏】	120
【美的体验】	121
第二节 舞蹈之美	121
【美的印象】	121
【美的视窗】	122
一、舞蹈艺术的美	122
二、舞蹈的分类	123
【美的欣赏】	126
【美的体验】	127
第三节 绘画之美	128
【美的印象】	128

【美的视窗】	128
一、绘画艺术的美	128
二、绘画的分类及特点	129
【美的欣赏】	132
【美的体验】	133
第四节 雕塑之美	133
【美的印象】	133
【美的视窗】	134
一、雕塑艺术的美	134
二、雕塑艺术的历史	134
三、雕塑的分类	136
四、雕塑的欣赏方法	137
【美的欣赏】	138
【美的体验】	139
第五节 建筑之美	139
【美的印象】	139
【美的视窗】	140
一、建筑艺术的美	140
二、建筑美的表现	141
三、建筑的分类	143
【美的欣赏】	144
【美的体验】	145
第六节 戏剧之美	146
【美的印象】	146
【美的视窗】	146
一、戏剧艺术的美	146
二、戏剧作品的分类	147
三、中国戏曲艺术的特点	148
【美的欣赏】	150
【美的体验】	151
第七节 影视之美	152
【美的印象】	152
【美的视窗】	152

一、影视艺术的美	152
二、影视作品的分类	153
【美的欣赏】	156
【美的体验】	157

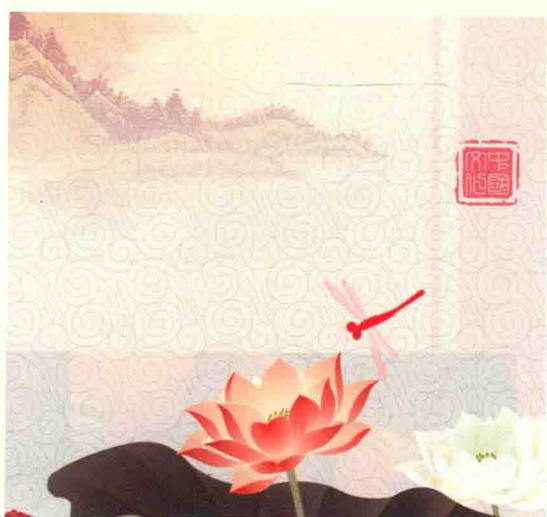
第六单元

线条的气韵：文字美

第一节 篆书之美	160
【美的印象】	160
【美的视窗】	160
一、篆书的基本笔画	161
二、篆书的结构特点	163
【美的欣赏】	166
【美的体验】	167
第二节 隶书之美	168
【美的印象】	168
【美的视窗】	168
一、隶书的基本笔画	168
二、隶书的结构特点	169
三、隶书的审美特色	170
【美的欣赏】	170
【美的体验】	172

第七单元

人生的境界：辞章美

第三节 草书之美 172

【美的印象】 172

【美的视窗】 173

一、草书的基本笔画 173

二、草书的结构特点 175

【美的欣赏】 176

【美的体验】 177

第四节 楷书之美 178

【美的印象】 178

【美的视窗】 179

一、楷书的基本笔画 179

二、楷书的结构特点 180

【美的欣赏】 181

【美的体验】 183

第五节 行书之美 183

【美的印象】 183

【美的视窗】 184

一、行书的基本笔画 184

二、行书的结构特点 185

【美的欣赏】 186

【美的体验】 187

第一节 诗经之美 190

【美的印象】 190

【美的视窗】 191

【美的欣赏】 192

【美的体验】 195

第二节 唐诗之美 196

【美的印象】 196

【美的视窗】 197

一、唐诗的形式 197

二、唐诗的分期 198

三、唐诗的派别 198

四、诗人的称号 199

【美的欣赏】 200

【美的体验】 205

第三节 宋词之美 205

【美的印象】 205

【美的视窗】 206

一、宋词的特点 206

二、词牌的来源 206

三、宋词的派别 207

【美的欣赏】 208

【美的体验】 212

第四节 元曲之美 212

【美的印象】 205

【美的视窗】 206

【美的欣赏】 214

【美的体验】 216

第八单元

智慧的火花：科技美

第一节 科学之美 218

【美的印象】 218

【美的视窗】 218

一、天文历法 219

二、数学成就 224

三、中医养生 226

【美的欣赏】 231

【美的体验】 232

第二节 技术之美 233

【美的印象】 233

【美的视窗】 234

一、牛耕技术 234

二、陶器轮制技术 236

三、活字印刷技术 237

【美的欣赏】 238

【美的体验】 239

第三节 效能之美 240

【美的印象】 240

【美的视窗】 241

一、风车 241

二、提花机 241

三、大运河 242

四、都江堰 244

【美的欣赏】 246

【美的体验】 247

第一单元

诗意的栖居：大学美育

本章导读

美育是素质教育中不可或缺的重要内容。美育不仅能够启迪心灵，提升审美素养，而且能让我们栖居在美的海洋中触摸人生的真谛，点亮人生的光芒。法国艺术家罗丹曾有一句名言：“美在于发现。生活中不是缺少美，而是缺少一双发现美的眼睛。”生活中的美无处不在，只有走进生活，拥有一颗诗意的心灵，才能找寻到美的事物，才能在内心的纯真中追寻生命的意义。

第一节 什么是美

【美的印象】

结庐在人境，而无车马喧。
问君何能尔？心远地自偏。
采菊东篱下，悠然见南山。
山气日夕佳，飞鸟相与还。
此中有真意，欲辨已忘言。

——（晋）陶渊明《饮酒》

这首诗叙述了陶渊明隐居生活的情趣。诗人在劳动之余，饮酒之后，在晚霞的辉映之下，采菊东篱，遥望南山，人景融为一体，构成了一道美好的风景。全诗清新自然，表现出诗人与世无争、怡然自得的精神境界。

正是因为诗人身上超凡脱俗的品性和对人生有透彻明了的感悟，所以在他看来，大自然中寻常的景色也散发出自由、平淡、恬静的韵味，这种韵味也让读者在诗中找到了心灵的栖居地，得到精神上的极大满足。

反观现代社会，又有多少人能有如此心境？现在的生活比以往任何时候都舒适，但似乎现在的人们却比以往任何时候更难维持平和的心境。假如心已被物欲的喧嚣所填充，又何谈拥有平和的心境呢？

著名美学家朱光潜在《谈美》中告诉我们，凡是美都要经过心灵的创造。生活原本是充满诗意的，诗意的生活可以带给我们纯真的品质、坚定的信念和精神的享受，诗意的生活更会让我们拥有一双发现美的眼睛、一个感受美的心灵和一种创造美的智慧。生活中到处都有美的存在，让“诗意”的心灵带领我们走进“美”的殿堂，在美的熏陶中创造更加绚烂的生命和精彩的人生吧！

【美的视窗】

一、美的本质

美是指人们在密切接触事物并受其影响产生愉悦和满足的美好体验后，精神也随之发生积极变化的事物属性。简单来说，美就是由客观事物产生的、能够使人们心灵得到净化的心理感受。

客观事物是人们产生美感的基础。人们不自觉地被客观事物唤起了美感，获得了美的享受和精神感染。例如，当人们看到傲立于寒冬枝头的梅花时，便会想到坚韧不屈、铁骨冰心的高尚品格，如图1-1所示；看到苍翠挺拔的竹子时，便会产生奋发向上的气节之心，如图1-2所示。

▲ 图1-1 傲立寒冬的梅花

▲ 图1-2 苍翠挺拔的竹子

为什么说不自觉呢？因为人们的审美意识并不是消极的，而是积极的、主动的，人们总是积极主动地去改造自然，使之适应生活的需要。当人们在现实中获得了积极的肯定，感受到各种积极的、美的事物，人们就会获得喜悦和满足。美是人们在生活实践中积极创造的结果，也是人类在精神生活中获得的最高享受。

积极性是我们区分事物美与丑的根本标准。如果某件事物能够使人们的情感和精神发生积极向上的变化，如和谐流淌的琴声、悦耳的鸟鸣、欢快爽朗的笑声，那么，它是美的。反之，如果某件事物使人的情感和精神发生消极甚至痛苦、悲观的变化，如骗人的谎言、荒唐的迷信、刺耳的刹车声，那么，它是丑的。

现实生活中，美时时都有，处处都有。我们可以徜徉其中，不断认识审美规律，去观察、去聆听、去发现……当然，美在艺术的领域更为精彩。在艺术上，美被赋予了更多形式。艺术家把人们的情感和精神境界通过音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧、影视、工艺、书法等艺术形式进行多姿多彩的展示，构成了五光十色、万紫千红的“美的长廊”，如图1-3至1-5所示。

图1-3 吴冠中国画作品

▲ 图1-4 舞蹈《雀之灵》

▲ 图1-5 草间弥生装置作品

但要注意的是，艺术是对美进行反映的一种文化样式，美只是艺术反映的对象，并不等于或者全部适用于艺术。艺术来源于生活，但又高于生活，只有将自然美和生活美进行再创造才能构成艺术，没有经过加工和再创造的自然美和生活美都不能称为艺术。

二、美的特征

美的特征包括形象性、感染性、认同性、时空性和创造性。

1. 形象性

美的事物和现象是可感知的，无论自然美、生活美还是艺术美，都有一种感性的具体形态，即是通过声、光、色、线、形等物质形式表现出来的。因此，美具有形象性。例如，桂林山水的美是通过青山、秀水相掩映的优美形态呈现出来的，如图1-6所示，这些自然元素构成的感性形象也是人们认为桂林山水美的原因。

▶ 图1-6 桂林山水

2. 感染性

美的感染性是指美能够以情感人，并使人们得到精神上的愉悦和升华。俗话说：色美以感目，音美以感耳，意美以感心。无论是登上泰山观赏壮丽奇观，还是倾听贝多芬的《第九交响曲》，都会使人陶醉，使人心旷神怡。这是因为无论是自然形象还是音乐形象，它们的美都具有巨大的感染力。美的事物无处不在，人们随时随地可以受到美的影响，从而唤起热情，激励起理想和信念。

知识拓展

贝多芬（见图1-7）的《第九交响曲》倾尽了他数十年的心血，是其音乐生涯的登峰造极之作。作品于1824年5月7日在维也纳首演，即获得巨大的成功。贝多芬通过该作品表达了人类寻求自由的斗争意志，并坚信这个斗争最后一定以人类的胜利而告终，人类必将获得欢乐和团结友爱。作品中的合唱部分堪称整部作品的精髓，以德国著名诗人席勒的《欢乐颂》为歌词谱曲而成，伴随着激情澎湃的唱词和急速雄壮的旋律，《欢乐颂》唱出了人们对自由、平等、博爱精神的热切盼望。

▲ 图1-7 贝多芬

《第九交响曲》第四乐章欢乐颂欣赏