

普通高等教育“十三五”规划教材
全国高等院校规划教材·公共课系列

大学美育

黄高才 / 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十三五”规划教材
全国高等院校规划教材·公共课系列

大学美育

黄高才 / 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大学美育/黄高才著. —北京:北京大学出版社, 2018.5

(全国高等院校规划教材·公共课系列)

ISBN 978-7-301-29451-2

I. ①大… II. ①黄… 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(2018)第068131号

- 书 名 大学美育
DAXUE MEIYU
- 著作责任者 黄高才 著
- 策划编辑 李 玥
- 责任编辑 李 玥
- 标准书号 ISBN 978-7-301-29451-2
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱 zyjy@pup.cn
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62704142
- 印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 787毫米×1092毫米 16开本 13.25印张 240千字
2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷
- 定 价 59.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

前言

美育不仅是优化学生性情、完善学生人格和培养学生审美能力的教育，也是活跃学生思维、增强学生创造力和激励学生精神的教育。美育，内容丰富多彩，形式生动活泼，能够使学生在轻松愉快的氛围中焕发出学习热情，从而使其性情得以优化，个性得到发展，思维能力得到提升。与此同时，美育课开得好，不仅能够丰富学生生活，活跃校园气氛，优化教育环境，而且可以培养和增进学生对母校的感情。因此，美育工作历来备受重视。

为了满足各类高等院校开设美育课的需要，笔者以自己30多年来美育研究的感悟和实践经验为基础著成此书。在内容方面，本书有以下几个特点。

一、概念清楚，内容全面。本书首先对美的概念作了清楚的阐释，准确地揭示了美的本质内涵，明确了美的外延，从而清晰地描述了美的全部内容，使读者对美的各种表现了然于心。这样，不仅有利于读者审美能力的培养，而且能够使读者形成正确的审美观。

二、人文内涵丰富。从本质上讲，美育是一种综合性的人文教育。美育效果的好坏，既取决于学生已有的人文素养，也取决于教材的人文内涵。本书不仅引入了大量与审美认知有关的思想文化知识，采用了很多艺术史料，而且融入了一些历史故事、神话传说和古典诗文等，人文内涵十分丰富。

三、贴近学生实际。孔子说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”当学生对教学内容倍加喜欢的时候，教学效果自然会事半功倍。笔者在写作本书时充分考虑了这一点，力求使内容切近学生实际，既使学生感兴趣，也使学生获得良好的教益。例如，针对大学生的思想实际，本书在“人情美”和“辞章美”等章节中都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。

四、特别关注学生创造能力的培养。审美教育是一种特殊的认知教育，其中时刻伴随着情感体验、想象及联想活动。在这种状态下，人的思维更加活跃，大脑中灵感的闪现频

率会大大增加。如果能加以正确的引导，使想象及联想活动走向深入，可以有效培养人的创造性思维能力。本书在编写时充分考虑了这一点，特别注意利用形象（图片）触发和文字提示等引导读者展开想象及联想。

五、图文并茂，浅显易懂。作为一本美育教材，本书力求给读者以充分的美感享受。为此，本书在写作时着力于两点：一是力求语言质朴、浅显易懂，确保读者一看就懂，使学习过程变得轻松愉快；二是全书采用了300多幅精美的图片，读者从这些图片中不仅能获得充分的审美享受，而且可以获得丰富的人文知识。

美无处不在。美育的内容俯拾皆是，一本书确实难以尽写其精彩。加之著述时间仓促和笔者学识所限，书中难免有疏漏之处，敬请各位读者在使用本书的过程中多提宝贵意见，以便笔者将其修订得更加完善。有关本书的意见和建议请直接发送至笔者的电子邮箱：gchuang1962@163.com。

黄高才

2017年夏于杭州

第一章 美与美育 / 1

- 第一节 什么是美 / 2
- 第二节 美的特点 / 3
- 第三节 美的表现及其分类 / 6
- 第四节 美育及其作用 / 10

第二章 审美活动 / 13

- 第一节 直觉反应 / 14
- 第二节 情感体验 / 15
- 第三节 精神感受 / 17
- 第四节 思想分析 / 21

第三章 自然美 / 25

- 第一节 事物美 / 26
- 第二节 景象美 / 30
- 第三节 情境美 / 32
- 第四节 意象美 / 35

第四章 生活美 / 43

- 第一节 服饰美 / 44
- 第二节 器皿美 / 49
- 第三节 饮食美 / 57
- 第四节 人情美 / 62

第五章 艺术美 / 65

- 第一节 音乐美 / 66
- 第二节 雕塑美 / 73
- 第三节 绘画美 / 80
- 第四节 舞蹈美 / 92
- 第五节 戏剧美 / 99
- 第六节 影视美 / 105

第六章 文字美 / 121

- 第一节 形体美 / 122
- 第二节 内涵美 / 129
- 第三节 识用美 / 133
- 第四节 汉字书法美 / 136

第七章 辞章美 / 143

- 第一节 汉语之美 / 144
- 第二节 文学形象美 / 152
- 第三节 文学意境美 / 153
- 第四节 文章的内涵美 / 154
- 第五节 汉语文学的独特样式 / 159

第八章 科技美 / 185

- 第一节 设计美 / 186
- 第二节 技术美 / 190
- 第三节 适用美 / 197
- 第四节 效能美 / 201

参考文献 / 206

美与美育

景美悦目，声美悦耳，味美悦口，情美悦心……世间万物，只要具备了美的属性，就能使人触之而产生积极的情感反应，从而为人所喜爱。例如，人们普遍喜爱鲜花，是因为鲜花悦人眼目，能够直接引起人的情感反应，使人身心愉快。

第一节 什么是美

看微课

什么是美

美是指能够使人产生积极的情感体验，继而促使人的精神发生积极变化的事物属性。积极的情感体验具体表现为情感愉悦、身心轻松和感觉舒适等；积极的精神变化具体是指人在获得审美体验之后，或是产生了对审美对象的喜爱之情，或是产生了对美好生活的憧憬，或是精神得到了振奋，或是心中有了一种信念等。

为什么说美是事物的属性呢？因为美是依赖于事物而存在的，当事物不存在时，其能够表现出来的个性美也就随之消失。当然，如果事物在人的记忆中留下了深刻的印象，其个性美也相应会留下一些记忆，能够使人在回忆中体验到一定的美感。

例如，当人们看到竹奋发向上、梅傲寒斗雪（见图1-1-1、图1-1-2）的情景时，首先产生一种直觉上的美感，继而会由物及人，联想到人自强不息和顽强拼搏的精神等。当眼前的情景消失后，不仅人们的直觉美感随之消失，而且联想活动也很快终止，经验性知觉美感也随之消失。

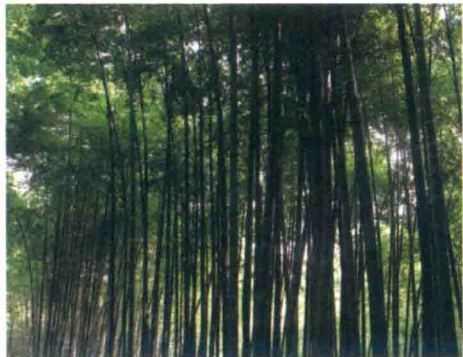

图1-1-1 竹奋发向上

图1-1-2 梅傲寒斗雪

积极性是区分美与丑的根本标准。如果一件事物或一种行为在被人们认知之后，能使人的情感和精神发生积极变化，那么，它就是美的；反之，如果使人的情感或精神发生消极变化，它就是丑的。例如，在公开场合暴露身体被世界各国一致认为是丑恶行为，原因就在于它会刺激人的本能欲望，使一些人产生邪念。

在认识了美的本质之后，首先要弄清楚一个问题：美与艺术的关系。艺术是对美进行反映的一类文化样式，也是一种美的载体，但艺术美仅仅只是美的一小

部分。美只是艺术反映的对象，不仅不等于艺术，也不一定都适合于艺术。例如，自然美是艺术反映的美的基础，但只有经过主观的再创造才能构成艺术，没有经过加工和改造的简单复制不能算作艺术。图1-1-3这幅图虽然很逼真地反映了果之美、叶之美和枝叶与果的相衬之美，但其中缺乏主观创造，所以它只是一张照片，不是艺术。

图1-1-3 成熟的苹果

第二节 美的特点

由于美是事物的属性，事物无处不在，美也随处可见。美不仅易于为人们所感知和理解，能够直接唤起人的情感体验，而且可以引导人的感情倾向，使人对于美的事物产生喜爱之情。在同一文化背景下，人们的审美观具有高度的趋同性，这为生活美、艺术美和技术美等美的创造确立了约定俗成的标准。概括起来讲，美的特点主要表现在以下几个方面。

看微课

美的特点

一、从属性

美是事物的属性，依赖于事物的存在而存在，随着事物的变化而变化，因此，美只有从属性，没有主体性。当美所依附的事物消失，美也随之消失。例如，花园里一束花开得很鲜艳（见图1-2-1），长在那里是一种风景，看到者都觉得很美。如果有一个爱得“情不自禁”者将其摘下，花园中的那一份美将不复存在。摘取者将其带回去插在那里，花逐渐枯萎，美也逐渐减退。

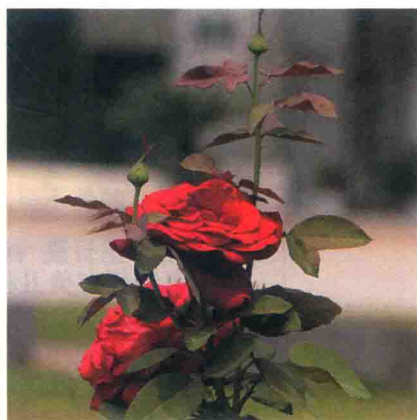

图1-2-1 一束鲜花

从欣赏的角度来看，美的从属性实际上既是一种限定性，也是一种约束性。一方面，要欣赏美，必须靠近它所依附的事物；另一方面，要想使那份美留存

得长久一些，必须懂得呵护。

二、直觉性

美不论依附于何种事物，不论是以何种形态表现出来，都易于为人们所认识和感受，并且能够直接唤起人的美感体验，因此，美具有直觉性的特点。例如，一处自然风景（见图1-2-2），人们一眼看过去就能感受到它的美，继而会产生眼目舒适、心里轻松等情感反应。

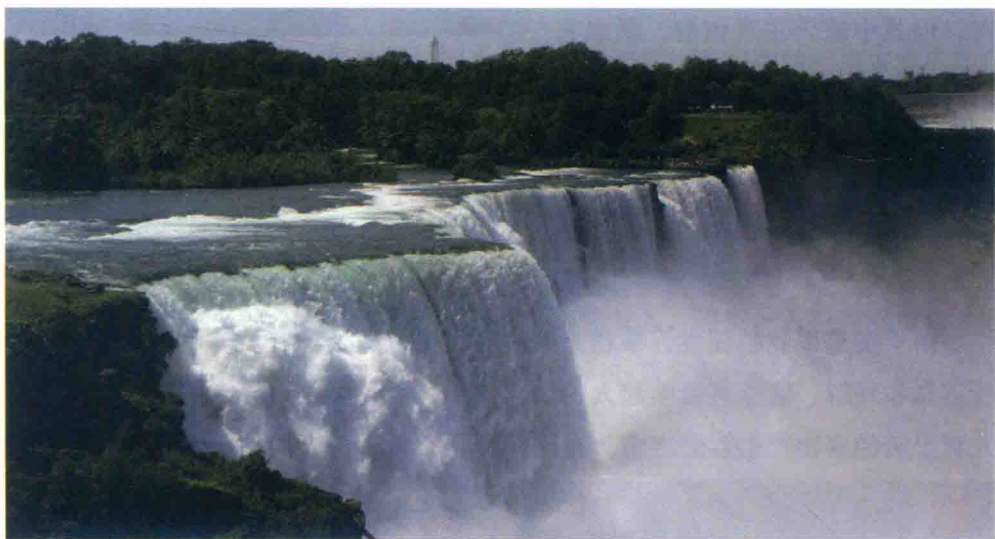

图1-2-2 尼亚加拉大瀑布

美的直觉性不仅使人们对美的欣赏与体验显得极为平常，而且使美对人的积极影响能够更好地发挥出来。正是因为美具有直觉性的特点，美的事物又无处不在，一个人只要具备一定的美丑判断能力，就能随时随地获得美的体验，从而，热情时刻被唤起，精神常常被激励，理想和信念不断被激活。这样一来，人就会感到生活的美好，就会生活得更好。

三、认同性

世间事物都有美丑和优劣之分。作为一种事物的属性，美也有其判断和评价标准。与事物的优劣评价标准不同的是，美的评价标准没有定量性，只有文化的认同性。同一个文化背景之下，人们的价值观和审美观等决定其对美丑的判定与评价标准。例如，在崇尚自然这一中国文化思想的影响下，中国人向来以自然、

本真和朴素为美。反映在人的外表方面，不加任何粉饰的浓眉毛、双眼皮、黑头发和红润的嘴唇等被人们一致认为“天然去雕饰”之大美；浓妆艳抹、衣着怪异等却是人们各持所见、缺乏审美认同性的一些待审美现象。又如，在中国传统文化的大背景下，直呼老师或家长的姓名被认为是不礼貌的，自然，给老师起外号更是不美的行为。

四、积极性

美是指事物良善的一面，以对人产生积极的情感影响、改善人的精神状态为突出特点，积极性既是其核心与基础，也是区分美与丑的首要标准。一事物、一种行为或者一类现象美不美，关键在于其对产生的情感影响是不是积极的，以及能不能改善人的精神状态。如果能，它就是美的；不能，它就不是美的。例如，在学校的图书馆，明媚的阳光从玻璃窗透射进来，地面干干净净，书桌一尘不染，每一个角落都十分整洁；房间里除了同学们翻书学习的声音清晰可闻外，再无一点声响。这时候，突然有人的手机响了起来，开始煲起了“电话粥”。于是，阅读者的心情一下子糟了起来……在这样一个事件中，打电话的同学对其他阅读者造成了消极的情感影响，在特定的环境下，对特定的感受者来讲，其行为就是不美的。

五、时空性

因为任何事物都是在一定的时空中存在的，所以作为事物属性的美具有时空性的特点。例如，百花争艳的春天景象只有在春季才能真实地看到，硕果累累的金秋实景只能在秋天里观赏，这是美的时间性；金色的胡杨美景（见图1-2-3）只有到北方去看，美丽的西湖风景只有到江南去找，这是美的空间性。

换一个角度看，很多美是在特定的时空中存在的，当时空发生变化，美也会随之消失或者变化。例如，一对恋人在只有他们两人的小屋中拥抱和接吻，其行为是美好的；但在大庭广众之下拥抱和接吻，其行为就是不美的。又如，冬天里，舍友躺在床上看书睡着了，你给它盖上棉被就是关爱；夏日里，舍友躺在床上看书睡着了，你给他盖上棉被可能就是一种伤害。

总之，作为事物的属性，美具有以上五个基本特点。其中，积极性和认同性是其根本，没有积极性和认同性，或者缺少了其中任何一个，都算不上美。

图1-2-3 胡杨林

第三节 美的表现及其分类

在现实生活中，我们时时处处都能感受到美的存在，只是感受的途径和方式有所不同——有的是看到的，有的是听到的，有的是品尝到的，有的是触摸到的，还有的是通过想象和联想体会到的等。美的表现形式不同，人们欣赏美的方式和方法不同，获得的审美体验也各有不同。

一、美的表现

美是事物的属性，对于事物的存在形式具有依赖性和从属性。因此，美的表现形式一般是与它所依附的事物相一致的。概括起来讲，美的表现形式主要有以下几种。

1. 视觉形象

视觉形象是事物存在的一种基本形态，也是美的主要表现形式。不论是自然美、生活美，还是艺术美、技术美，大多表现为视觉形象。例如，艺术美中的绘画美、雕塑美和舞蹈美都是以视觉形象表现出来的。图1-3-1是元末明

图1-3-1 元末明初《骑吼观音》铜像

初的《骑吼观音》铜像。这件作品的造型美和工艺美是通过视觉形象表现出来的，其要表现的道德和精神美一部分通过视觉形象直接表现出来，另一部分是在视觉形象的触发下通过人们的想象和联想感悟出来的。

2. 真实情境

真实情境是自然美和生活美的一种主要表现形式。自然美的真实情境常常表现为迷人的景色（见图1-3-2）、清新的境界、高远的空间等，一般都能使人的心境豁然、身心轻松；生活美的真实情境很多表现为欢乐的场面（见图1-3-3）、热烈的气氛等，能够使人感受到生活的快乐，激励和鼓舞人的精神。

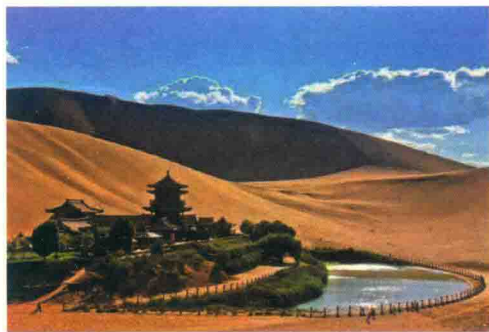

图1-3-2 月牙泉

图1-3-3 安塞腰鼓

3. 文化意象

在中国古典诗词中，有很多关于“明月”的诗，有的读来令人顿生思念之情，如“今夜鄜州月，闺中只独看”（杜甫《月夜》），有的读来使人有悲伤之感，如“明月夜，短松冈”（苏轼《江城子》）。为什么在诗文中读到“明月”二字，人们会产生强烈的情感反应呢？因为诗文中的“明月”已经不再是一种简单的自然事物，而是一种具有思想美的文化意象——“明月”是相思的象征。

文化意象是人类思想美和精神美的主要表现形式。这种表现形式以各种自然事物为基础，通过赋予一定的思想和精神内涵而使其成为一个个文化意象，借以

表现思想美和精神美。例如，电视连续剧《红楼梦》中有一首插曲《红豆曲》，其中唱到“抛红豆”，抛的实际是相思，是愁绪。因为“红豆”在这里已经不是一种简单的事物，而是一种具有思想美和情感美的文化意象。

4. 感官知觉

美味佳肴是生活美的重要组成部分。香甜之美、舒适之美和快意之美主要

图1-3-4 西瓜

是以感官知觉的形式表现出来的。例如，不论是甘蔗的甜美、佳肴的香美，还是好酒的醇美、果蔬的爽美，都必须通过品尝才能感受到。图1-3-4是西瓜的照片。西瓜的味美是通过感官知觉表现出来的。为什么人们看到这幅照片就能感受到其爽口之美呢？这是因为以往的感官知觉在大脑中留下了印象，当西瓜形象再次出现时，以往的记忆性

美感被唤起。

5. 心理感受

亲情美、友情美和爱情美，这些美都是以心理感受的形式存在的，人们既可以在各种人际活动中真切地体验到，也可以通过文学和艺术作品以及现实情景感受到。例如，人们不论是聆听刘和刚演唱的《父亲》，还是聆听阎维文演唱的《母亲》，都能获得强烈的情感体验，感受到亲情之美。

二、美的分类

因为美没有主体性，只有从属性，美的分类一般是按照其所依附的事物的属性来分类的。按其所依附的事物性质来分，美主要分为自然类、生活美、艺术美、文字美、辞章美和科技美等六大类，下面，我们分别来看一下。

1. 自然美

自然美有两个含义：一是指自然界中各种事物美的属性，二是指事物与生俱来的美。自然美的最大特点是单纯、本真，不加人工，一般能够给人以清雅、和美和素朴的印象，使人从中感受到自然的意趣。

自然美既是一切美的基础，也是各种美创造的基本参照。自然美的内容十

分丰富，表现形式多样，其中，既有各种事物形象，也有各类情境，同时还有丰富的文化意象。例如，春天的牡丹、夏天的荷花、秋天的海棠、冬天的梅花，既是自然美的事物形象，同时又是具有思想美的文化意象；辽阔的大海、壮美的草原、高远的天空、美丽的春色、迷人的秋景等，这些都是自然美的情境。图1-3-5是一枝雪梅，梅花在雪的映衬下显得傲骨铮铮，颇有神采，

图1-3-5 雪中梅

这是作为一种自然形象给人的美的印象。作为一种文化意象，它是坚贞、纯洁和高尚的象征——这是自然事物被赋予的思想美。

2.生活美

生活美是指人们为了满足生活的需要，通过劳动创造的一切物质中所表现出来的美。生活美以服饰美和饮食美为基本内容，以器物美、建筑美和人际美为重要组成部分。

生活美与人的距离最近，对人产生的情绪和精神影响一般要比自然美直接和强烈，尤其是饮食美和人际美。因此，拥有一个良好的人际关系圈子，可以使人积极乐观，富于朝气和奋斗精神，事业更容易取得成功。

3.艺术美

艺术美是以自然和生活为基础，通过对自然美和生活美的提炼和加工创造出来的一种美。相对于自然美而言，艺术美中不仅加入了思想美的元素，而且精神美更为突出，因而，艺术美不仅给人的审美影响积极强烈，而且更能鼓舞人的精神、增强人的信念等；相对于生活美而言，艺术美更加集中和典型，给人的情感与精神影响更为直接和强烈。

4.文字美

文字是记录语言的符号系统。任何一种文字的创造都融入了人类的智慧。文字之美主要表现在两个方面：一是形体的图画美，二是表意的内涵美。

5.辞章美

辞章美有两大内容：一是指语言本身所具有的各种美的元素，其中包括音

韵美、词义美、修辞美和语法美；二是指各类以辞章形式存在的事物中所包含的美，其中包括应用文和文学作品的思想美、形象美、意境美等美的元素。

6.科技美

科技美是指科技应用在产品上所表现出来的各种美，其中包括设计美、技术美、适用美和效能美。

第四节 美育及其作用

美育是以人对事物的审美判断与情感体验为基础，借助于各种事物之美对人进行积极的影响，从而实现人格塑造的一种教育。因为美育的形式生动活泼，过程轻松愉快，因而，美育教育一般都能使人乐于接受，教育效果十分显著。

对于个人而言，美育不仅能够焕发生活热情、激励精神、培养志趣和优化心性等，而且能够丰富思想和提升创造力。对于一个学校来讲，美育搞得好，学生的志趣高雅，行为偏差会大大降低。与此同时，美育搞得好，各种文艺活动易于开展，校园气氛活跃，教学秩序会更好。

一、美育对学生发展的作用

因为美育是一种乐在其中的教育，不仅能够使人心情愉快，唤起人的生活热情，而且能够激励人的精神，培养人的情志。与此同时，各种审美对象都具有唤起人的想象与联想的作用，因此，美育可以活跃人的思想，培养和提高人的创造力。总的来讲，美育对于学生的发展具有以下几个作用。

1.激发热情

美育一般都是把事物美好的一面展示给人看，使人在获得审美享受的同时，感到生活是美好的，因而极易唤起人的生活热情，使人热爱生活，更有激情地生活。通过积极的审美活动，人们不仅能够看到生活的美好，而且可以感受到人生的精彩，从而更加热爱生活、热爱生命，更好地生存和生活。因为热爱生活，便会懂得生活，就会生活得更好。例如，观看舞蹈表演，看舞者无忧无虑、欢快、忘我地舞蹈时，我们不仅会倍觉轻松，而且精神会受到鼓舞。

2.陶冶情操

美育活动通过唤起人们的美感体验而改变人的心境，纯洁人的灵魂，陶冶人