

高等职业教育新形态系列教材

大学生审美

王树青 主编

本书编委会

主 编：王树青

副主编：张惠香

编 委：段 劼

汪兆静

包玉鹰

秦秀清

秦秀清

王木兰

王 嵘

高 月

李新玉

李新玉

李 丹

李晓云

王树青

杨志敏

杨志敏

江群英

孙 晖

张惠香

前 言

世界是美丽的，生活是美好的，诚如古诗所写“到处皆诗境，随时有物华”。但是，美不自美，因人而彰。所谓审美，必是先“审”而后“美”。如果一个人对外界无动于衷，美也就无从谈起。罗丹说过：“生活中不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”生活在尚美时代的你，有一双发现美的眼睛吗？

审美是人的素质中极其重要的一个组成部分，美育是素质教育中的重要一环。审美教育可以在不断提升人的审美素养的同时，潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，滋润人的心灵，因此，审美教育也是情操教育和心灵教育。蔡元培先生曾提出“以美育代宗教”，木心先生也说过：“没有审美力是绝症，知识也救不了。”可见，美育对个人、对社会都是极其重要的。审美力决定一个人的生活品质，甚至人生格局。一个懂得审美的人，才会去欣赏自然、感悟生活，进而获得精神富足、有幸福感的人生。灿烂的文化、经典的艺术，需要全社会共同培植与呵护，只有懂得审美的社会，才是孕育文化、艺术果实的沃土。

人的审美观不是与生俱来的，而是长期生产和社会实践的产物。人的审美素质主要是后天习得的，审美观也并非一成不变，通过学习，审美能力的欠缺是可以弥补的，审美水平也是可以提高的。

大学生是未来的国家栋梁，培养健康高尚的审美情趣，提高审美能力，才能在美的净化中得到和谐、全面的发展，才能陶冶情操、愉悦精神、调控情感、健康心理、开启智慧、修身养性，进而促进社会的和谐、进步与发展。因此，学习美学知识，培养健康的审美情趣，提高审美能力，既是大学生的主观愿望，也是时代对人才的客观要求。

大学阶段是人生的黄金时代，学生发展和分化都很显著。大学生是一个朝气蓬勃、活力四射的群体，自我意识强烈，渴望新知，追求超越，最容易接受新奇事物、新鲜文化，其审美观正在不知不觉中发生着巨大的变化。大学生在各方面走向成熟的同时，审美观念呈现敏感性、憧憬性、丰富性和独创性的特点，这就意味着他们更需要美育的引导。而当今时代，大学生生活的大环境，一方面为大学生的审美解放提供了广阔的空间；另一方面，也产生了不小的负面影响，在市场和商业包裹下的文化产业，所呈现出的快餐形式、流行时尚和网红文化，迎合了人性中的一些粗鄙、肤浅、媚俗的欲望需求，降低了人格品位和精神境界。不

可否认，大学生中有一部分人的心理状态、审美境界、审美情趣、人生态度与他们所具备的专业知识水平不相匹配；美丑不辨，荣辱不分，束缚和制约着他们向高层次发展。在这个各种文化观念交织的时代，大学生如何建立正确、健康、优良的审美观，如何区分文化中的精华与糟粕，如何向美而生，是很值得我们思考的问题。

综上所述，加强大学生审美教育，既重要，也必要，我们编写这本教材，旨在深入研究大学生审美教育的原理、途径，以深入浅出的语言、精当充分的例子、图文并茂的形式，开阔大学生的美学理论与艺术知识的视野，提高鉴赏能力，培养大学生健康、高雅的审美素质，帮助大学生构建真善美合一的精神家园，树立正确的审美观、价值观、人生观，成长为符合社会需求的全面发展的高素质人才。

本书共五篇：

第一篇：绪论，即审美理论，从审美意义、审美素质、审美溯源以及审美特征四个方面阐述本书的理论依据和编写目的。

第二篇：人性之美，通过古今中外仁人志士、伟人名人的事例，分析人生中的气节、奉献、拼搏等内在美，引导学生形成正确的人生观、价值观和世界观。

第三篇：艺术之美，展现书法、绘画、音乐、舞蹈等艺术形式的美，开阔学生的审美视野。

第四篇：形态之美，赏析自然之美，讲解个人修养、礼仪之美，塑造大学生美的形象。

第五篇：文学之美，从情感、匠心等方面赏析一些经典诗歌、散文、小说、戏剧之美，丰富学生的审美知识。

希望本书能够为广大学子内外兼修、加强审美素养提供一些知识、思路和借鉴，更希望广大学子修德修身，成为情操高尚、品位高雅的人。

编者

目 录

第一篇 绪 论	(1)
第一节 审美意义	(1)
一、审美有利于增强创新、创造能力	(1)
二、审美能够丰富生活、提升幸福感	(2)
三、审美有利于增强核心竞争力	(2)
第二节 审美素质	(3)
一、健全的审美感知	(3)
二、正确的审美观	(4)
三、活跃的审美想象	(4)
四、丰富的审美情感	(5)
五、准确的审美理解	(5)
六、必要的审美修养	(6)
第三节 审美溯源	(6)
一、审美释义	(6)
二、审美溯源	(7)
三、美育发展	(8)
第四节 审美特征	(11)
一、审美活动的一般特征	(11)
二、大学生审美的特征	(13)
第二篇 人性之美	(15)
第一单元 感性沉香	(15)
概述	(15)
宏才远志	(16)
浩然正气	(22)
敬业奉献	(26)
积极奋进	(29)
单元综合实训	(34)

第二单元 立德修身	(37)
概述	(37)
胸怀天下	(38)
修身齐家	(43)
清风峻节	(49)
仁者爱人	(54)
单元综合实训	(56)
第三单元 自强不息	(58)
概述	(58)
逆流而上	(59)
勇者无惧	(61)
坚韧不拔	(65)
笑对人生	(69)
单元综合实训	(73)
第三篇 艺术之美	(77)
第一单元 二维艺术	(77)
概述	(77)
笔精墨妙千古传	(79)
妙手写丹青	(83)
指尖上的视界	(88)
单元综合实训	(93)
第二单元 三维艺术	(95)
概述	(95)
历史悠久的中国雕塑	(96)
源远流长的西方雕塑	(102)
花样繁多的中国古代建筑	(107)
风格多变的中国园林	(115)
单元综合实训	(117)
第三单元 表情艺术	(119)
概述	(119)
来自红土地的舞魂	(120)
大唐乐舞的弦外之音	(125)
唐曲珍宝里的《秦王破阵乐》(选文)	(127)
华夏民族文化的瑰宝——秦腔	(132)
来自缪斯的天籁《欢乐颂》	(136)
单元综合实训	(143)

第四篇 形态之美	(145)
第一单元 天地大美	(145)
概述	(145)
梅兰竹菊	(147)
动物掠影	(150)
山中五岳	(158)
天赐神画	(166)
地质公园	(172)
单元综合实训	(178)
第二单元 风华正茂	(180)
概述	(180)
头发修饰	(180)
面容修饰	(182)
着装规范	(186)
饰物佩戴	(189)
大学生的仪容美	(190)
单元综合实训	(192)
第三单元 举止得体	(193)
概述	(193)
静态美姿	(193)
动态美姿	(199)
有礼有节	(202)
行为之美	(206)
整体气质	(209)
单元综合实训	(210)
第五篇 文学之美	(212)
第一单元 文学亦真	(213)
概述	(213)
翡冷翠山居闲话	(214)
巴黎圣母院(节选)	(217)
兵车行	(222)
故都的秋	(225)
黄昏里的男孩	(228)
单元综合实训	(234)
第二单元 缘情迤迳	(235)

概述	(235)
牡丹亭·惊梦（第十出）	(236)
诗经	(241)
边城（节选）	(244)
沙与沫（节选）	(250)
单元综合实训	(254)
第三单元 匠心形美	(257)
概述	(257)
洛神赋	(258)
大淖记事（节选）	(263)
墙上的斑点（节选）	(268)
羊脂球（节选）	(271)
对读《六月二十七日望湖楼醉书》和《定风波·莫听穿林打叶声》	(276)
单元综合实训	(280)

第一篇 绪论

第一节 审美意义

人是高智慧的生物，这就从客观上决定了我们不像动物那样只是本能地适应这个世界，而是通过自己的智慧发现世界上存在的许多美好的东西，并且摒弃或改造一些不美好的东西，从而丰富自己的物质生活和精神家园，以达到愉悦自己和完善自己的目的。因而审美是人的普遍的精神活动。

世界上存在的纷繁复杂的事物，并不全是美好的、有益的，这就需要我们去认识、判断、取舍，找到适合我们需要的那部分，即美好事物。这个过程就是审美。吉林大学经济学教授李晓说：“审美力，是一种历史积淀，前提是一个国家历史、文化的延续性。”一个懂得审美的社会，才能够营造出和谐的环境，才能够孕育出经典的文化、艺术的果实。一个高素质的人，也应该有着良好的审美素质。

大学审美教育旨在培养大学生审美感受、审美鉴别、审美欣赏和审美创造的能力。大学生是一个朝气蓬勃、焕发着青春活力的群体，求知欲强，最容易接受各种新鲜文化。大学生也正处于人生观、价值观、世界观确立的重要时期。在这个各种文化观念交织的时代，树立正确的审美观，拥有健康的审美修养，才能区分各种文化中的精华与糟粕，正确取舍，才能在美的净化中得到和谐、全面的发展，才能开启智慧、陶冶情操、愉悦精神、调控情感、涵养心灵，在提升自己的同时，还能促进社会的进步与人类的发展。审美能力是一个优秀人才所应具备的要素，它不但包括健康的道德品质、先进知识的学习与积累、强健协调的身体，同时还包括敏锐的感觉力、奇特的想象力、丰富的情感、博大的精神世界和创新求异的能力。

一、审美有利于增强创新、创造能力

审美与创新、创造有着密切的联系，审美是创新和创造的源泉，创新和创造是审美的深化与延伸，二者相互促进，共同创造着美好的世界。就拿中国的园林来说，人爱自然，爱山水草木，想把无限美丽的自然移植到有限的空间里，于是诞生了园林艺术——遵循“虽由人作，宛自天开”^①的理念，叠石造山，凿池引泉，植物高低明暗配置，有开有合，互相穿插，方寸天地间造出一个自然。

那些传世的建筑杰作，悉尼歌剧院、迪拜帆船酒店、北京的鸟巢和水立方等，哪一个不

^①出自明末造园家计成《园冶》。

是审美理念创新的产物？从实用的角度讲，方形的、火柴壳式的建筑造价最低、工程最简单、利用率最高，但是人有审美需求，对建筑物的要求不仅是能住，还要住得舒心，于是创造出各式各样令人赏心悦目、叹为观止的建筑物。当今社会，处处可见创新的事物，这些创新，与审美有着密切联系，例如服装设计、汽车的外形设计、房屋的外观设计、雕塑作品、创意产品等，不断推陈出新。只有拥有较高的审美能力，才能够更好地根据审美主体的审美需求设计和创造出更多符合需求的产品，对自己的创新、创造能力也可以起到促进作用。大凡出类拔萃的作家和艺术家都具有令人钦慕的高度发达的审美观察力和感受力，他们不但善于敏锐地捕捉美，而且善于准确地把握对象美的感性特征和细节，进而创作出优秀的作品。

二、审美能够丰富生活，提升幸福感

作家周国平在《灵魂只能独行》中写道：“审美的人生态度，是和功利的人生态度相对立的，功利注重对物质的占有和官能享乐，审美注重对生命的体验和灵魂的愉悦。现代人在审美和功利两者之间进行选择，其实也就是有趣和有用之间进行选择，审美的生活态度，才能为没有信仰的现代人提供一种真正的精神补偿。”

审美能力的提高有利于审美体验能力的增强。审美体验是指充分调动审美主体的情感、想象、联想等心理因素，对特定的审美对象进行审视、体味、理解与领悟，是审美主体在对审美对象的感受中所达到的精神超越和生命感悟，是一种极为强烈的人格、心灵的高峰体验。比如观天看海，发出“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的感慨，激起“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”的豪情壮志。一个审美力强的人，也会是一个感性素质高的人，他的观察力、理解力、感悟力、鉴赏力、表达力都不会差。美与爱常常相伴而行，审美能力强的人，生活中一定是一个极有情趣的人，他热爱生活，享受生活，生活也对他格外厚爱；他能敏锐而准确地摄取到生活中的美，“登山则情满于山，观海则意溢于海”，于自然中欣赏美景，从人事里感受美好，在艺术中寻求感动；他自律性强，对自身形象和生活环境的要求高，注意言谈举止，所处的环境会是洁净优美的；他愿意为高品质的生活付出成本。相反，一个缺乏审美能力的人，没有生活感知力，没有积极主动的生活态度，缺乏对美的追求和对生活的激情，对美丽的景物视而不见，对悦耳的音乐充耳不闻，对美好的人性无动于衷，对脏乱差的环境满无所谓；他的生活，乏善可陈。卢梭说过：“从我们心中夺走对美的爱，也就夺走了生活的全部魅力。”用美来审视生活，它一方面发掘社会生活中固有的美来启迪人心，培养高品位的生活情趣；另一方面又以自身特有的方式来提高人的艺术生活能力，从而提高生活质量，提升幸福感。

三、审美有利于增强核心竞争力

美学家蒋勋有一段话说得好：“一个人审美水平的高低，决定了他的竞争力水平，因为审美不仅代表着整体思维，也代表着细节思维。”物质幸福时代已经结束，注重品质的新时代已经来临。审美力，已经成为核心竞争力。

企业家分为三代，每一代都有自己的核心竞争力。第一代，是抓住社会变革的机遇率先创业的人，他们的核心竞争力是勇气。第二代，是受过良好教育的人，他们的核心竞争力是理性知识。第三代，是以乔布斯为代表的，具有很高艺术修养、审美品质的人，是他们引领了这个时代的未来。设计、创新、创意、感受体验、审美趣味等因素将是产品胜出的关键因

素，苹果打败摩托罗拉、诺基亚等手机巨头，靠的不仅是技术，更重要的是审美和体验。国内某品牌手机，曾经是国产手机中的佼佼者，如今却严重萎缩，究其原因，竟然不是质量问题，而是审美问题。该企业投入了上千万的研发费，几个亿的生产销售、广告资金，但该企业从企业家到营销人员、广告公司从业人员，感性素质低，艺术修养差，艺术品位也低，导致产品外观丑，使用不人性化，最终陷入困境。与之相反，华为只是后起之秀，却已经在如今的手机市场中，力压苹果、三星等国外品牌。华为员工中有 97% 出身于理工科，严重缺少审美教育，为了解决这个短板，华为把产品设计中心放到以艺术著称的法国，在注重性能的同时，把感性美放在了重要地位，使得华为手机推陈出新，与时俱进，符合消费者的审美期待。

在当代社会条件下，对人才全面发展的基本目标与要求，大体上可以设定为三个主要方面，即人的身体素质、心理素质和社会素质的健康发展，人的知识、情感和意志的协调发展，人的科技人文水平、道德品质和创造能力的和谐发展。

因此，自觉地学习美学知识，提高审美能力，培养健康的审美情趣，内修品格，外塑形象，既是建设和谐社会的需要，也是促进大学生身心和谐健康发展、培养高素质人才的需要，还是大学生自身发展的需要。

第二节 审美素质

审美对象是客观存在的，并不以人的意志为转移；但是，没有审美主体的参与，美也无从说起。法国哲学家萨特说过：“一片风景，如果没有人去观照，它就失去了见证，因而将不可避免地停滞在永恒的默默无闻状态之中。”所以，美因人的介入才能彰显。而审美对审美者是有一定要求的，需要具备相应的审美素质。审美素质指人所具备的审美经验、审美情趣、审美能力、审美理想等各种因素的总和。审美素质既体现为对美的接收和欣赏的能力，又转化为对美的鉴别和创造的能力。一个具有良好审美素质的人才能够发现生活之美、生命之美、永恒之美，而非短暂的娱乐快感，才能提高个体审美能力和达到审美境界。

一、健全的审美感知

在审美心理学中把审美感觉和审美知觉合在一起，统称为审美感知，它是审美感受的基本心理形式，也是审美的基础。感觉，按心理学的分析，是对事物个别特性的反应，如对事物的色彩、线条、声音、质地的感官印象。它是通过感官与对象的直接接触而获得的。人的耳、眼、鼻、舌、身和大脑神经系统专门组成了听、视、嗅、味、触的感官分析器官，接受和传达外界各种信息。其中眼睛和耳朵是最重要的审美器官，人类 85% 以上的审美感觉是靠视听器官获得的。当我们因某种色彩、声音、线条、质地而感到愉快时，这种愉快就起于感觉。这些愉快的感觉虽然是生理上的，但却是美感经验的基础和出发点。一切较高级复杂的心理现象，如知觉、想象、情感、理解等，都是在感觉的基础上产生的。审美必须有一个对象作为外来刺激，主体通过感觉，才能产生美感。外界的客观对象，只有经过感觉，才有可能引起美感。马克思说过：“对于不辨音律的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义，音乐对

他来说不是对象。”^① 没有生动的直观，就不可能有审美的想象、情感和理解和谐活动，也就无法完成具体的审美活动。

二、正确的审美观

审美观是一个人用什么样的审美观点、抱什么样的审美态度和运用什么样的审美方法对自然景观、社会生活、文学艺术和人生进行审美活动的总称，是一个人审美情趣和审美理想的集中表现，也是人们形成的对美的理解和评价。审美观常指某种美学观点，对某个美学问题或审美现象的基本看法，它是人们在实践中形成的一种关于美的理性认识，一经形成就具有相对的独立性。人们以一定的审美观指导着创作和欣赏，审美观也就制约着人们对现实和艺术的审美方向。

作为审美意识的组成要素，审美观具有时代、民族、阶级的差异性，它不可避免地具有鲜明的时代、阶级、民族的烙印；并且，审美观还具有个体的差异性，它受着审美主体的思想、修养、性格、气质、心境乃至境遇的制约。审美观对人们的审美活动具有巨大的能动作用，因此，树立正确的审美观，对审美实践具有重要意义，尤其对于大学生的文化水平、道德观念、心理素质、行为方式均会产生积极的促进作用。审美观是世界观的一个组成部分，有什么样的世界观就会有怎样的审美观。美体现着符合社会发展趋势、不断向上提升的人的本质力量，它本身就具有推动人类进步的积极的倾向性，一个缺乏正确审美观的人，对某些东西便难以欣赏，甚至美丑颠倒、以丑为美。树立正确的审美观，才能杜绝审美取向混乱、审美品位庸俗、审美能力低下等问题。

三、活跃的审美想象

审美想象是审美主体所具有的能使审美活动顺利展开的一项重要的能力，又叫审美想象力。在审美所需的素质中，想象是一种重要的能力。在具体的审美活动中，想象是一种很常见的心理活动，主体的审美需求是审美活动能否产生的关键，而主体的审美能力，尤其是审美想象力，是使审美活动顺利展开并实现主体审美理想的必要条件。审美想象不脱离具体感性的表象活动，而且始终和理解性、抒情性因素结合在一起，成为沟通感性因素和理解因素的桥梁。

首先，想象可以产生美。审美活动常常要通过想象来完成，例如，看见圆月，想到家人团圆；看到鲜花，想到美人；看山，如果只看地理意义上的山，它有海拔、纬度、类型等指标，是一个客观存在，加以想象，就有了“山是凝聚的波涛”“山峰是大自然的惊叹号”的奇妙感受，就有了“春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡”^② 的精妙比喻，就有了“水是眼波横，山是眉峰聚”^③ 的经典诗句……山才能被赋予各种美的意义，才能成为一个美学符号。

其次，想象可以扩展美。一事物有它本来的外在面貌，我们对事物的认识不能仅仅停留在事物的表面，而是要通过想象，把它和别的事物联系起来，把没有的东西生发出来，才能拓展事物的美感范围。“一叶知秋”，看到一片树叶凋落，就知道秋天到了；“瑞雪兆丰

^①出自《马克思恩格斯全集》第42卷《1844年经济学哲学手稿》。

^②出自宋代郭熙《林泉高致·山水训》。

^③出自宋代王观《卜算子·送鲍浩然之浙东》。

年”，看到冬雪，想到来年的春耕秋收；戏曲表演中“三五步行遍天下，六七人百万雄兵”也要借助想象完成。

最后，想象可以创造美。中国画讲究虚实相生，齐白石画虾，并不画水，观者却觉得满纸是水；古希腊雕塑维纳斯，双臂已经残缺，但通过想象，生发出若干的手臂。日本作家清冈卓行在《米洛斯的维纳斯》中说：“……那失去了的双臂正浓浓地散发着一种难以准确描绘的神秘气氛，或者可以说，正深深地孕育着具有多种多样可能性的生命之梦。换言之，米洛斯的维纳斯虽然失去了两条由大理石雕刻成的美丽臂膊，却出乎意料地获得了一种不可思议的抽象的艺术效果，向人们暗示着可能存在的无数双秀美的玉臂。”

四、丰富的审美情感

情感是审美心理中最活跃的因素，它广泛渗入其他心理因素中。从审美感知开始，情感因素便介入其中，张扬审美个性，提高审美敏感度，使整个审美过程呈现出感情色彩。它又是触发其他心理因素的诱因，充当感知和想象的动力，推动审美活动的发展。审美情感是审美活动的基础，如果没有审美情感，就不可能进行真正的审美欣赏和审美创造活动。

刘勰《文心雕龙》认为“人禀七情，应物斯感”，审美情感既受对象的制约，又受知和意的制约。古希腊哲学家亚里士多德认为审美情感由习惯和艺术熏陶养成，并可影响他人，悲剧、喜剧可唤起人的怜悯、恐惧、欢欣、狂喜的情感、情绪，使人获得精神享受，得到陶冶和净化。当人们欣赏自然景观时，“以我观物，故物皆著我之色彩”^①，产生“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”^②的奇思妙想，被雄伟的泰山激起“会当凌绝顶，一览众山小”^③的豪情壮志，被壮阔的祖国山河引发“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰”^④的价值思考。欣赏艺术作品时，古希腊雕塑令人产生静穆、崇高之感；贝多芬的《英雄交响曲》激昂雄壮，令人振奋；瞎子阿炳的《二泉映月》则如泣如诉，令人悲伤。

五、准确的审美理解

审美理解是指在审美这一心理过程中主体对感受到的事物的审美特性进行理性分析，从而掌握其深刻内涵、体验其美的过程，是感性的直觉领悟和理性的深刻认识的统一，是审美认知活动的高级阶段。理解力是指不但要认识审美对象的表层，还要能透过表象把握更深的内涵的能力，是一种分析性的、渗透着情感意志的高级心理活动。通过对事物审美特征的深刻认识，体验其内在的、丰富的情感；通过主体的独特感受及体验领悟到事物的某些意义，乃至人生、宇宙的普遍意义。

在审美活动中，审美理解力是不可或缺的能力，理解是审美的核心，要想真正获得美感，就要加以理解，只有理解了，才能真正领会到事物的美丽所在。钟子期之所以被俞伯牙视为知音，正是因为他透过琴音准确地理解了俞伯牙琴音中蕴含的思想感情。有了准确的审美理解，审美主体才能和审美对象产生共鸣，进而从表层进入深层内涵，得到净化和领悟，达到审美高峰体验。读一本小说，看一部影视剧，透过故事情节，为人物的命运与情节的发

^①出自清代王国维《人间词话七则》。

^②出自宋代辛弃疾《贺新郎·甚矣吾衰矣》。

^③出自唐代杜甫《望岳三首》。

^④出自毛泽东《沁园春·雪》。

展而揪心，为正面人物的不幸而感到痛苦，为反面人物的得逞而感到愤恨。欣赏艺术作品，被引入一个审美的艺术境界，鉴赏者可以暂时忘却尘世的困扰与人世的苦恼，可以松弛自己紧张的神经，疏导郁闷的情绪，使自己的心理恢复平衡，可以使异化的心灵得到纠正，扭曲的人格得到升华，进而追索作品深层意蕴的结果，它是一种生命智慧的飞跃，伴随着这种审美领悟，鉴赏者往往会获得一种大彻大悟的喜悦。

六、必要的审美修养

审美修养包括知识储备、文化教养、生活阅历、艺术常识等。审美主体对于审美对象的有关知识要有一定的储备。欣赏艺术作品，要懂得一般的艺术技巧方面的知识，如文学的表现手法、音乐的乐理、戏曲的程式、电影的蒙太奇、中国画的留白等，甚至还要了解作者的生平及作品的时代背景等，这样才能深入欣赏艺术作品，达到共鸣的高度。有一个故事是这样的：有一个人家里有幅古画，画的是一个人牵牛过独木桥，桥下溪流湍急，牛因为害怕不肯上桥，人使劲拉它。有买家高价定下这幅画，准备第二天来取画。画主人总觉得画上有瑕疵：人使劲拉牛，但绳子没画出来。于是就自作聪明地添上一根绳子。结果，买家一见，跌足叹息，不愿买画了，因为这幅画最传神的地方就是那根虽未画出却让人感觉存在的绳子。因为无知，画主人丢了一笔生意，毁了一幅名作。如果缺少必要的知识，不仅难以进行审美欣赏，还难免做出焚琴煮鹤的事。

审美主体还要具备与审美对象相适应的审美能力，包括来自教育和环境影响的审美意识和文化传统，以及对民族欣赏习惯的认识和把握。如在中国文化传统中梅兰竹菊的意蕴，不了解这一层，终难领略文学、美术作品中梅兰竹菊的内在美，欣赏只能流于形式化、表面化。我们欣赏樱花，主要是从外形的角度，欣赏它的绚烂之美，而在日本文化中，赏樱花蕴含着对易逝的生命的眷恋与怜惜。

没有必要的生活经验、文化知识和艺术素养，就算有再高的感觉功能，也不能构成优异的审美能力。

综上所述，如果想得到美的享受，就必须成为一个有审美素质的人，而审美素质大多是后天培养的。作为一名大学生，正处于接受力强和自我塑造的重要阶段，应该自觉加强审美修养，主动参与审美活动，从而建立审美意识，树立正确的审美观，养成健康的审美情趣，积累一定的文化修养，形成高尚的人生态度；还需要自觉地培养审美能力，即培养感受美、鉴赏美、想象美、创造美的能力，成为有丰富个性、完美人格、全面发展的高素质人才。

第三节 审美溯源

一、审美释义

美学，作为哲学的一个分支，是一门高深的学问，苏格拉底都曾感叹过“美是难的”。但是审美活动却是普遍存在于生活的方方面面的，审美活动的历史远远超越美学的历史。

大千世界，美是广泛存在的。意大利哲学家托马斯·阿奎那说过：“各种事物能使人一见而心生快感即称为美。”斗转星移、四季更替、大河奔流、花红柳绿等自然现象会使我们

赏心悦目，耕耘收获、打歌对唱、含饴弄孙等生活场景能使我们心生感动，气势恢宏的万里长城、别致精巧的苏州园林、断臂的维纳斯、深沉的思想者、微笑的蒙娜丽莎等杰作能使我们心生感慨。无论是自然、生活还是艺术，总有一些东西是令人一见而心生快感的，所以，“爱美之心，人皆有之”，发现美、享受美、创造美是人的一种普遍的需求，是高于生存需求的精神需求。这种需求就是审美需求。

审美活动简称审美，是指在面对自然或社会的过程中，人感受、体验、欣赏、评价、创造美的活动。审美活动是人的社会实践活动，尤其是情感活动的一个重要方面，是美学研究的基础问题之一。审美活动与其他活动不同，它是不带直接实用功利目的的、始终伴随着感性形象和情感体验的活动。

看到一棵树，说“这是一棵柳树”，是客观判断；而说“这是一棵婀娜多姿的树”，是主观感受，其中“婀娜多姿”是一个褒义词，给人以舒适美好的心理感受。第二种说法就是审美判断。由此可见，审美有两个要素：第一，有客观对象存在，可供人审的“美”，即审美客体或对象；第二，它是主观的，是有人在“审”，有主体介入，是人的活动，草木所呈现的意义是审美主体——人赋予的。正如朱光潜所言：“美既离不开物（对象或客体），也离不开人（创造和欣赏的主体）。”

审美活动是智慧的体现，是人区别于动物的标志之一。一片青青的草地上，开着五颜六色的野花，人见了，会喜爱，会陶醉，甚至想要吟咏它、描摹它，换言之，人有审美活动；而对于牛羊来说，青草、野花只是食物而已，只有能否食用的区别，没有美丑差别，动物只有生存需求。

二、审美溯源

审美活动是一种社会现象，源于人类的社会实践。

在有人类出现之前，宇宙万物就已经客观存在，浩瀚的星空、广袤的大地、巍峨的山岳、馥郁的花香……但是，它们的存在，无所谓美丑、善恶、真伪，它们只是按自身的规律发展、变化着，《荀子·天论》中说：“天行有常，不为尧存，不为桀亡。”真、善、美都是相对于人类而言的一种社会价值，离开人类社会就失去了赖以生存的基础，因此，美是社会的，审美是社会现象，审美活动源于社会实践。

自有人类以来，对美的认识、需求和创造就产生并发展着。原始社会，虽然人类的温饱尚无保障，但并不妨碍他们欣赏美、创造美，围在身上的兽皮，是实用的，而挂在脖子上的用骨头、贝壳、石头等串成的项链，则超越了直接的实用价值，上升到审美的层面。

从大量出土的原始工具中，我们就可以清晰地看到人类的审美创造从无到有、从不自觉到自觉的演变过程。原始人按预定目的制造的工具，凝结了自身的意志和力量，客观上就具有了审美价值。旧石器时代早期的石器还相当粗糙，器型很不规整，多为一器多用；旧石器时代中期的石器在形体上明显趋向光洁、规则，并富有秩序和韵律感，功能上开始分化；旧石器时代晚期和新石器时代，人类所制作的石器不仅在功能上高度分化，在选材和制作工艺上也表现出相当高的技巧和水平，而且根据用途定型化。这些石器虽不是自觉的美创作的产物，而是出自实用的目的，却仍有其审美价值。这个从粗到细，从拙到精的不断追求的过程，不仅是技术进步的结果，而且隐藏了人们追求非功利的视觉形式快感的审美意识和动

机，已包含着原始的审美内涵。

在漫长的劳动实践过程中，人类创造了最初的精神产品——装饰品，利用兽类的牙、骨，以及贝壳等进行雕磨、钻孔，以期美化生活。距今约三万年的北京周口店山顶洞人遗址，除了发掘出实用的石器、骨器，还发掘出了大量的装饰品，经过磨制并钻孔染色的小石珠、钻孔的兽牙、刻纹的鸟骨等，这就意味着在那个时代，人类就已经有了精神生活的需求，即审美的意识。据人类学家研究，山顶洞人之所以佩戴穿孔的兽牙，是因为这些野兽“很可能是当时被公认为英雄的那些人的猎获物。每得到这样的猎获物，即拔下一颗牙齿穿上孔，佩戴在身上作为标记。”^①换言之，戴上这样的装饰品，获得了心理上的快感，客观上完成了一个审美活动。距今约六千年的西安半坡遗址出土了许多彩陶器，陶器是实用的，而上面的颜色和图案则是装饰的，体现了原始先民对美的追求与表达。如“人面含鱼彩陶盆”，没有颜色和图案，陶盆本身盛物的功能已经具备，颜色和图案则具有了实用之外的内涵，它既有愿望的表达，又使人赏心悦目，也就是有了审美的表达。因而这个时期的审美，已经是有意识的活动。距今四五千年的山东大汶口氏族公墓出土的玉器、象牙制品等，有的已经完全失去了实用价值，具有独立的审美意义。

随着社会生产力的发展，物质生活的日益丰富，社会分工日益精细，出现了原始艺术。在原始社会，巫术是社会文化的核心，早期的艺术与巫术、图腾崇拜关系密切，考古发现的原始社会墓葬、岩画、饰物等，蕴蓄着巫术和图腾崇拜的种种内涵，反映出原始社会就已经产生了诸如绘画、雕刻、歌谣、音乐、舞蹈等艺术活动，也透露出原始人所理解的具有神秘色彩的审美情趣。这种美学趣味主要包括巫术的程序美学、动作美学、用具与装饰的美学。此外，巫术专用的咒语以及神秘的氛围也是一种可以审美的对象。除仪式以及相应的活动之外，各种器物、玉坠、绘画、舞蹈、口头文学等也是巫术的重要载体，原始社会遗留下来的岩画里就有原始人手拉手进行集体巫术的绘画。除了关于巫术活动的写实绘画，彩陶上还有关于巫术性质的抽象几何图案，含有多重意蕴。

在私有制条件下，审美创作有了飞速发展。阶级分化，脑力劳动和体力劳动对立、分工，出现了专门从事精神生产的艺术，如诗歌、戏剧、绘画、音乐、舞蹈等，也出现了从事精神生产的专门机构和人群。如《诗经》中的“国风”部分，就是由采诗官到民间采集而来的，汉代的“乐府”，以及后世的“教坊”“画院”“梨园”等，都是专职生产精神产品的，经过了精细的艺术探求和长期的经验积累，丰富了创造美的手段和技巧，极大地扩大了人们的审美视野，提高了人们的审美感受能力。

三、美育发展

自从人类开始断发文身，披树叶遮盖，筑巢掘洞，敬神祭祖，乃至进行乐歌舞蹈之类文艺活动之日起，人类就开始有了审美的观念。美育的历史几乎同人类文明的历史同样悠久，原始社会的巫术同时也是美育手段。而当人类思维能力发展到理论思维，从而产生它的理论形态——哲学的时候，人们便开始对审美经验进行思考，产生了最初的美学思想。

西方美学思想源于古希腊。公元前五六世纪，古希腊就有了许多论及美育的著作，重视

^①出自贾兰坡著《中国大陆上的远古居民》，天津人民出版社1978年版。

美育的道德教化和情感陶冶作用，认识到了美育“寓教于乐”的特征，认为艺术是美育的基本途径。雅典教育制度中包括缪斯教育和体育，缪斯是古希腊神话中司文艺的女神的名字，缪斯教育是综合性的文学艺术教育；在体育中，古希腊人重视身体的健美和动作的优美。古希腊还有雄辩术，它的主要目的虽是发展智力，但也包含语言美的训练。古希腊的教育和美学理论都强调“美德”，即美与善的统一。中世纪的欧洲虽然贬低艺术，却仍然利用教堂建筑、音乐、圣像画、宗教雕塑等对人们进行审美教育。文艺复兴以后，人文主义的教育主张是培养“完人”，课程中包括智育、美育、德育、体育等组成部分。

西方近代社会在各个方面都有迅速的发展，美育也不例外，这突出表现在出现了重视美育的大教育家，如夸美纽斯、洛克、席勒、赫尔巴特、第斯多惠等，并且对美育的本质特征有了科学的认识，美育的范围较之古代也大大地扩大了。“美学”这个名称以及“美学”的第一个较为完整的理论，是18世纪德国哲学家鲍姆嘉通提出的，他于1750年出版的讲义《美学》，标志着美学的正式确立，鲍姆嘉通因此被称为“美学之父”。德国哲学家席勒1795年整理出版的《美育书简》则是人类历史上第一部美育专著。席勒认为：“我们为了在经验中解决政治问题，就必须通过审美教育的途径，因为正是通过美，人们才可以达到自由。”他明确提出了德、智、体、美四育的概念，并强调了美育在系统教育中的独特作用，美育的作用在于“培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐”。与席勒同一时期的德国教育家赫尔巴特，第一个正式在教育体系中确立了美育的地位，他认为教育的本质就是用各种观念来丰富儿童的心灵，把他们培养成具有完美的道德品格的人，他特别强调兴趣在教学中的作用。

西方近代美育强调美育的愉悦性、主动性、自由性，教育家、美育思想家夸美纽斯强调教学的艺术性，“学校的本身应当是一个快意的场所，校内校外看去都应当富有吸引的力量。”这就揭示了美育的情感愉悦性和积极主动性。西方近代的美育已突破了艺术作品的范围，扩大到自然和广大的生活领域。卢梭的“自然教育”理论将美育的范围扩大到充满生机的自然之中；19世纪俄国革命民主主义者车尔尼雪夫斯基提出“美即生活”的著名论断，从理论上肯定了美的普遍性，将美育的范围大大拓展了。

20世纪以来，西方社会科技发展迅速，这一方面给人类带来了巨大的物质财富，另一方面也给人类带来了深刻的危机和隐患。越来越多的思想家、教育家、美学家注意到审美教育与人的全面发展的内在联系，开始将美育作为一个十分迫切且具有重大意义的课题加以研究。人们开始从多种学科、多种角度来考察审美教育问题，强调美育与德育、智育等的协调发展，美育成了哲学、心理学、教育学、社会学、文化学等多种学科瞩目的中心之一。

在中国，美学学科的建立和真正确立，经过了一个漫长的历史过程。中国美学思想同西方美学思想一样，源远流长，也是产生和形成于古代奴隶社会。先秦美学思想作为最早的美学思想，以儒、道两家影响为最大，主要以美与善的关系展开论争。儒家强调美与善的统一，重视审美与艺术的道德伦理作用，道家则强调美是一种自然无为、摆脱外物奴役，而在精神上获得绝对自由的状态，并不与功利欲念结合在一起。在先秦两汉时期，美学思想一开始便与哲学伦理结合在一起，或是与艺术理论批评结合在一起。中国美学思想的这个特点，一直延续、强化着。