职教素质教育系列教材

美 育 训 练 教 程

主　编　唐子峰
副主编　李满玉　赵玲玲
参　编　李　跃　林德忠　林冬莹
　　郭钟琪　马永健　李　健

机 械 工 业 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

审美王国的道路能够通向自由和理想，因为美和艺术能够以其自身的独特性，恢复近代社会所丧失了的“人性完整”

——德国诗人　席勒

前　言

随着时代的发展，美育已成为各类职业教育院校各专业的必修课。但目前的部分美育教材，有的偏于教育阐释美学理论，显得抽象；有的内容繁多，且缺少职业教育院校美育偏重于训练的特点。针对这种情况，我们邀请了部分长期从事职业教育，有着丰富美育教学经验的大、中专院校的教师，编写了这本主要适用于各类职业教育院校的美育教材。本书由唐子峰任主编，李满玉、赵玲玲任副主编。参加本书编写的有：唐子峰（第九章），李满玉（绪论及第二、三章），赵玲玲（第一、十、十一章），李跃（第八章）、林德忠（第四章），林冬莹、郭钟琪（第五章），马永健（第六章），李健（第七章）。

本书在编写过程中，还参阅、借鉴了多种教材、专著、资料，未能一一注明，在此谨向有关作者致谢。

由于编者水平所限，本书难免会有疏漏失误之处，敬请专家、同仁和广大读者批评指正。

编　者

2003 年 3 月

目　录

前　言
绪　论 …… 1
第一章　自然美审美训练 …… 7
第一节　自然美的基本特征 …… 8
第二节　自然美的审美功能及欣赏方法 …… 10
第三节　名山胜水伴我行 …… 13
本章训练 …… 19
第二章　社会美审美训练 …… 21
第一节　社会美的基本特征 …… 22
第二节　社会美的核心——人的美 …… 24
第三节　塑造完美的你 …… 30
本章训练 …… 42
第三章　科技美审美训练 …… 44
第一节　科技美的基本特征 …… 45
第二节　如何欣赏科技美 …… 48
第三节　带你领略科技美 …… 51
本章训练 …… 59
第四章　艺术美审美训练——音乐艺术 …… 62
第一节　音乐艺术的基本特征 …… 63
第二节　音乐艺术欣赏入门 …… 64
第三节　音乐艺术作品欣赏 …… 72
本章训练 …… 84
第五章　艺术美审美训练——舞蹈艺术 …… 86
第一节　舞蹈艺术的基本特征 …… 87
第二节　怎样欣赏舞蹈美 …… 91
第三节　舞蹈作品欣赏 …… 94
本章训练 …… 102
第六章　艺术美审美训练——绘画艺术 …… 105
第一节　绘画艺术的特点 …… 106
第二节　绘画艺术的欣赏 …… 116
第三节　绘画作品欣赏 …… 122
本章训练 …… 125
第七章　艺术美审美训练——建筑艺术 …… 127

第一节 建筑艺术的特征 …… 128
第二节 建筑艺术的欣赏方法 …… 131
第三节 建筑艺术作品欣赏 …… 133
本章训练 …… 136
第八章 艺术美审美训练——雕塑艺术 …… 138
第一节 雕塑艺术的特点 …… 139
第二节 雕塑艺术的欣赏 …… 147
第三节 雕塑作品欣赏 …… 157
本章训练 …… 159
第九章 艺术美审美训练——书法艺术 …… 161
第一节 书法的基本知识 …… 162
第二节 书法艺术的基本特征 …… 167
第三节 书法艺术欣赏入门 …… 170
本章训练 …… 174
第十章 艺术美审美训练——影视艺术 …… 177
第一节 影视艺术的基本特征 …… 178
第二节 影视艺术欣赏方法 …… 183
第三节 名片鉴赏 …… 189
本章训练 …… 192
第十一章 艺术美审美训练——戏剧艺术 …… 196
第一节 戏剧艺术的基本特征 …… 197
第二节 怎样欣赏戏剧艺术 …… 200
第三节 名剧名家荟萃 …… 206
本章训练 …… 212
参考文献 …… 215

需要全本请访问 www.ertongbook.com

绪 论

美育是审美教育的简称，也叫美感教育。它是以自然美、社会美、艺术美为载体，以美学知识为依据，在理论教育和直接体验的过程中，培养人的正确的审美观念、高尚情操及感受美、鉴赏美、创造美的能力的一门学科。

一、美育的由来

我国是世界上最古老的文明古国之一，有着悠久的美育传统。我国美育始于原始社会时期的殷商、周代，到了战国时期，已经有了一套较为完整的美育思想。我们以孔子为例。两千多年前的孔子提出了这样的审美思想：在艺术上应该“尽善”、“尽美”，“子谓《韶》，尽美矣，又尽善；谓《武》，尽美矣，未尽善矣”；在人才评价上，要“文”、“质”相配，内外相符，“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子”。从时代的需要和阶级的人才标准出发，着眼于人格修养，发展了传统的“中和”审美观。除此之外，他还提出了“兴于诗，立于礼，成于乐”的具体的美育方法。

到了中国近代，随着新民主主义革命的兴起，一方面强调美的社会意义和民族历史价值，另一方面则注意审美的精神性、艺术化。其中最有代表性的人物是梁启超、王国维和蔡元培。特别是蔡元培，提出了一整套完整的“美育学”思想理论，开始了我国美育历史的新阶段。

梁启超，是我国近代杰出的宣传家、政论家，资产阶级改良运动的主要领导者。他提出了“用感情激发人”的美育思想。他把美看成人类生活要素中的“最要者”，强调要“把感情教育放在第一位”。梁启超通过分析小说的艺术特征，具体指出了艺术审美教育的四种方法：“一曰熏”，“二曰浸”，“三曰刺”，“四曰提”。

王国维，我国近代著名的哲学家、文学家和历史学家。他提出纯美艺术美育理论。在他看来，美在形式。“一切之美，皆形式之美也……就美术三种类言之，则建筑雕刻音乐之美之存在于形式，固不俟论，即图画，诗歌之美兼存于材质之意义者，亦以此等材质适于唤起美情故，故亦得视为一种之形式焉”。他认为美的形态分为优美、壮美和古雅。优美和壮美存在于自然和艺术中，是第一形式之美；古雅，则只存在于艺术中，是第二形式之美。按他的理解，书法，第一形式本身并不具有优美，经过书法家付诸笔墨，才产生第二形式美；国画中的瓜果蔬菜、虾鱼螃蟹也不具第一形式美，经过画家艺术加工，产生了第二形式美——笔墨情趣。这个观点，在《人间词话》一书中他将其概括为“境界说”：

昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。（第一境界）

为伊消得人憔悴，衣带渐宽终不悔。（第二境界）

众里寻她千百度，蓦然回首，她人却在灯火阑珊处。（第三境界）

蔡元培，我国著名思想家、教育家，我国美育的真正倡导者，是把美育确定为新式教育

方针内容的第一人。1921 年 2 月，在《对教育方针之意见》一文中，提出了五项国民教育宗旨：军国民主义，实利主义，德育主义，世界观，美育主义。认为五者“皆今日之教育所不可偏废者也”。提出了“以美育代宗教”的口号，从美育与智育的关系，美育与德育的关系，美育与文化运动的关系，探索美育对教育事业的发展、培养人才的作用，构造他以美育为核心、全面发展的教育理论。对美育的实施办法，1922 年，蔡元培撰写了一篇《美育实施方法》的论文，提出了家庭教育、学校教育、社会教育三方面共同进行的美育方案。其中，学校美育又分为普通美育和专门美育。他侧重从课程内容进行分析与设想，认为在普通教育时期（包括小学、中学、大学），除音乐、图画、体育、文学外，其他学科也含有美育的因素，如比例、节奏、图案、光泽、云霞风雪、山岳河海等都是审美对象，无不具有审美作用。这就要求学校的各种形式的教学和学术活动，都要贯彻美育，以美育促知识，做到知识、美育同步增长。学生经过普通美育后，再进入各种艺术学校或非艺术学校的文学艺术专业进行专业的审美教育，将来承担社会的美育任务。在他看来，无论哪类学校，“建筑物、陈列品，都要适乎美育的条件。可以时时举行辩论会、音乐会、成绩展览会、各种纪念会等，都可以用它来引善及教育”，不断开辟学校美育的领域。

美育在西方也有源远流长的历史。早在希腊文化时代的一些神话传说、英雄史诗之中就出现专司美的美神阿芙洛狄特。被马克思称颂为人类艺术难以企及的范本的希腊艺术，是对人的本质力量的热情肯定，同时也是希腊人进行审美教育的生动教材。1750 年，德国美学家第一次把“美”作为一门科学来研究。文艺复兴时代，人的正常感情欲望、人的科学理性精神复苏并被发扬光大，美又重新成为召唤人类前行的一面旗帜。在西方，真正为美育学奠定科学基础的，是马克思主义。马克思主义关于人的全面发展的一系列论述，批判地继承了前人的思想成果，把美育引向了健康发展的轨道。

二、美育的功能

（一）开发智力

美育以特殊的方式促进学生的智力发展。智力的培养，主要是智力教育的功能。培养智力就是发展个体的创造思维。而审美教育就是开启和扩展这种自由创造思维的领域，通过对审美对象形式的整体把握和领悟，由抽象思维走向知觉思维，触动创造的契机，促进能力开发，“以美启真”。

美育可以激发学生的学习兴趣和热情，科学史上的许多事实证明了这一点。如：麦克斯韦由对象的形式美的研究，纠正了法拉第的电磁理论；开普勒关于外星轨道公式的提出，是因受到他家乡和谐曲的启迪；薛定锷用以揭示生命之迷的关于遗传密码概念的萌芽，在很大程度上得益于欣赏自然美时引起的联想和想像。我国广州市东山区某一小学的实验也证明了这一点。他们在四年级的五个班中，完全按自动报名的方式，重新组合一个实验班——管乐班，这个班平均每周安排至少二小时的管乐课（正常教学时间），并不定期外出参加交流、表演，一年下来，其文化成绩不仅没有降低，数学、语文、英语的成绩均超过该年级平均分 2 分以上。这就说明，审美教育可以激活学生情感，帮助学生在审美愉悦中产生高度的热情，在领悟中萌生出创造思维。这种创造思维的活跃正是智力扩展的显现。

（二）促进德育

美育具有净化心灵、陶冶情操、完善品德的教育功能。美育帮助受教育者培养个体意志服从道理规范的能力，引导受教育者达到最高审美境界。

作为教育者，我们既要用适用道德教育的方法教育人和约束人不去做坏事，又要用审美的方法帮助人们提高情趣，达到塑造品德的目的。审美教育体现了既合规律又合目的、情理交融、物我统一的完整与和谐的特点，把人造就成审美的人。

审美教育有助于培养正确的世界观和人生观。一个具有审美理想的人，就会以完整的人性去对待社会：国难当头，会慷慨捐躯；强敌面前，会尚节立勇；忧在人前，乐在人后；为国分忧，为民排难。

（三）增进体育

美育可以增进人的健康。虽然体质健康，主要来自体质教育，是培养和训练的结果。但是，现代心理学研究表明，心情愉快，消除各种因素的困扰，会促进有益于身体健康的生物化学物质分泌，使人肌肉放松，心律舒缓，机能协调。马克思说过，美好的心情，比一副良药更能解除生理上的疲惫和痛楚。

美育直接关系到体态、动作、行为举止美的培养。美育与体育天然并列，体育中的姿势、动作的调整、矫正，本身就是审美教育。运动中的动作、举止符合审美规律，也有助于身体健康的发展。而对体态、动作、行为、举止美的角度进行培养和训练，能使人的感官、呼吸、消化、心血管系统得到健康正常的发育，还能保持人体脊椎形态的曲线美。

听音乐，赏画，在旅游中欣赏自然的美，这些审美方式的活动，都有增进体育的作用。将音乐、书画用于医疗，出现了音乐疗法、书画疗法。美国有人对 35 名已故著名交响乐队指挥作过统计，他们的平均寿命（73.4 岁）比当时美国男人的平均寿命（68.5 岁）高出近 5 岁。

总之，审美教育应充分发挥其独特的教育功能，通过一定的审美媒介，按照时代的审美理想，把受教育者塑造为一个个性全面发展，具有与社会、自然和谐统一的审美心理结构的人。

三、美育的任务

（一）推行素质教育，促进社会主义教育事业的改革和发展

1999 年 6 月 13 日，中共中央国务院颁发了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》。《决定》分四个部分共 26 条内容。第 1 条内容为：“实施素质教育，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建设者和接班人。”在谈到如何开展美育时，《决定》第 6 条指出：“美育不仅能陶冶情操，提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。要尽快改变学校的美育工作薄弱的状况，将美育融入学校教育全过程。”各类学校强调美育的重要性，把它放在显著的位置，正是为了更好地贯彻党在新时期的教育方针，积极推行素质教育。

（二）培养学生感受美、鉴赏美、表现美和创造美的能力

感受美。感受美是指能通过肌肉感官反映客观存在的美，即对客观存在的美产生美感。它是鉴赏美、表现美、创造美的前提。美到处存在，但并非每一个人都能发现和感受得到。

因此，如何引导学生去发现美、感受美便成为美育的重要内容。美存在于自然界：日月星辰，风霜雨雪，山川湖泊，林海雪原……美存在于社会生活：劳动之美，产品之美，科技之美，环境之美，人之美……美更存在于艺术世界：音乐之美，舞蹈之美，绘画之美，雕塑之美，建筑之美，影视之美，戏剧之美，书法之美……

鉴赏美。鉴赏美就是对美的事物进行鉴别与评价。我们不仅要教会学生怎样识别事物的美丑，还要让他们理解某个事物为什么美，美在哪里。

表现美。表现美就是培养学生在感受和理解美的基础上，能在学习、生活和以后的工作中表现美的才能。例如，作为一名学生，在学习中有明确的学习目的、端正的学习态度，掌握科学的学习方法，取得优良的学习成绩；在生活中有理想，讲道德，热爱集体，关心他人；在以后工作中有热情，有干劲，掌握一定的专业技能和本领，不断地为国家、为集体创造财富。这些都是美的具体表现。

创造美。创造美就是人类通过实践直觉，有意识地创造审美价值的活动。美是社会实践的产物，优美的环境，美好的生活，美好的未来都是人创造的。帮助和引导学生开展创造美的活动，提高创造美的能力，是审美教育又一重要内容。如美化校园，布置教室、会场，开展“雅居”比赛活动，创造出一个标准化的教育环境；严格遵守校规校纪，人人争做好人好事，批评不良现象，营造一个朝气蓬勃的集体；积极参加体育锻炼，逐步使自己成为一个体魄健康、体态优美的人。这些都是美的创造。

（三）培养美的人格

人格是指个人道德品质。对于青年学生美好人格的形成，形象教育比说教更具效果。美育就是以优美的艺术形象和美好的事物来影响人、感染人，使人们在情感上、思想上得到熏陶，产生共鸣，收到潜移默化的效果。这方面，那些被誉为“生活教科书”的艺术美的教育，效果尤为显著。任何艺术作品都与一定的世界观联系在一起，被赋予一定的社会理想，体现一定的思想意识和精神面貌。优秀的艺术作品能揭示社会生活的本质，展现美好生活的图景，塑造有血有肉的艺术形象，给人提供区别善恶、美丑的标准，引起人们内心的共鸣，因而能塑造人的美好心灵，陶冶情操，使人们变得高尚、纯洁。例如：保尔·柯察金曾影响了好几代人，雷锋的形象至今深入人心，蒙娜丽莎的微笑征服了全世界等等。

四、美育的实施

（一）观赏大自然的美是实施美育的重要途径

大自然是美育取之不尽的源泉。人类在征服自然、改造自然的斗争中，不仅开发和创造了丰富的物质财富，而且也从中获得了精神的愉悦。无比壮观的宇宙，祖国的锦绣河山，千姿百态的自然景色，都能给我们以丰富的美的享受。请听听美学家、教育家们是怎样说的吧：“在哪里还能见到比儿童采集新鲜花卉，观看新奇昆虫，或收集石块贝壳的更大的愉快？”大自然是最好的老师，优美的风景，“使人产生无穷的遐想”，“在这种万象纷绯之中，表现出一种愉快的、动人的外在和谐，引人入胜。”

（二）观照社会美是实施美育有效的方法

社会美是美的最直接的存在方式，是现实美的最主要、最核心的部分。社会事物、社会

现象、社会生活的美是影响人、熏陶人的大课堂，是美育内容不竭的源泉，而剖析创造一切的人的美，则更是实施美育的重要手段。“如果儿童让自己任意地不论去做什么而不去劳动，他们就既学不会文学，也学不会音乐，也学不会体育，也学不会那保证道德达到最高峰的礼仪。”㊀强调在实践中感受美、创造美。“不要放松任何一方面的教育。也要对儿童讲整饬，讲外部的清洁，讲举止与待人接物的高尚与尊严……经常提醒儿童，外部的清洁与优美，应当是内心的清洁与美丽的表现”，这是教育家别林斯的观点。

（三）领略科技美是实施美育不可或缺的内容

科技美是指科学技术的美。无论是作为偏重人类理智的科学美，还是偏重功能的技术美，都是实施审美教育不可或缺的内容。

科学家追求真理，不怕艰难险阻的精神是至美的，他们所做的实验，他们研究的理论，他们得出的公式是美的，是人类最大的精神财富。“两弹”功勋钱学森冲破重重的封锁，克服种种困难从美国回到祖国的精神之美，是教育青年学生学会审美的极好教材。

技术的发展令社会变得更加文明，层出不穷的新技术、新发明，令我们的生活更加美好。当我们在享受着新技术带给我们的美好生活的同时，是否联想起那些废寝忘食的专家们？引导青年学生认识科技，感受科技美的同时领略科学家的美，这正是我们编写科学技术审美训练的初衷。

（四）欣赏艺术美是实施美育的有力手段

艺术是社会生活在艺术家头脑中反映的产物，是通过具体的、典型的形象来表现生活的。艺术家通过自己敏锐而又独特的感知向我们展示现实世界，艺术作品“能启发人透过形象性棱镜去观察生活”，它“能激发人们深沉而又无私的情感”，“发展人们的审美能力”，使人们得到美的享受。

艺术教育不仅能增进学生的审美感受，还能培养他们鉴赏美的能力，发展他们表达美的才能。因此，这是进行审美教育最有力的手段，是学生审美教育的核心。我们主要选择了音乐、舞蹈、绘画、建筑、雕塑、书法、影视、戏剧等艺术形式来作为本训练教程的手段，来培养学生的感受美、鉴赏美和创造美的能力。

㊀ 《古希腊罗马哲学》，商务印书馆，1961。

本章导言

自 然 最 美

我们所赖以生存的大自然，是一个异彩纷呈、美不胜收的世界，日月星辰，林海松涛，湖光山色，鸟语花香……无处不闪耀着美的光辉，自然最美！自然美的魅力永远是人工美难以企及的，所以欣赏自然美成了人类近乎本能的审美追求。遗憾的是现代工业化社会的发展让人们远离了大自然，但这并不会削减人们热爱自然、亲近自然的热情；相反，人们更加向往和追求自然，即使无法长期地拥有纯自然的环境，也渴望能暂时投入自然的怀抱，让幽谷清涧静一静被困扰的神经，引清风明日涤一涤被污染的心灵。

下面就让我们一起去遨游祖国各地的千姿百态美景吧。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　自然美审美训练

●本章训练目标

- ◆ 了解自然美的基本特征及自然美的审美功能
- ◆ 初步掌握自然美的审美方法，懂得鉴赏自然美

●本章知识要点

- ◆ 自然美的含义
- ◆ 自然美的形态
- ◆ 自然美的基本特征
- ◆ 自然美的审美方法

第一节 自然美的基本特征

一、自然美的含义

作为相对于社会美和艺术美而言的一种审美对象，自然美是指存在于自然界的各种事物和现象的美。譬如，深广莫测的宇宙星空之美，瑰丽绚烂的朝霞落日之美，五彩缤纷的草木花卉之美，奇妙非凡的珍禽异兽之美，如诗如画的风景名胜之美，凡此种种，不胜枚举。大自然处处以其千姿百态的形式和丰富充实的内涵呈现出纷繁而奇特的美。

自然界之所以有美，归根到底，是社会的产物，是历史的结果。自然与人类社会生活的客观历史的联系，自然对象在人类社会生活中的作用、地位、意义、价值，是产生自然美的必要前提。

二、自然美的形态

自然美一般分两类，一类是未经人类直接加工改造的自然美，它们保留了自然的原生状态，以其天然的本来面目呈现于我们面前。例如，日月星辰、雨雪风霜、原始森林、浩瀚沙漠、绵绵山岭、茫茫大海以及野生的动植物等。这种美在自然美中占有广大的领域和多样的形式。它们主要是以其自身特有的自然风貌、自然形式而取悦于人，使人们得到愉悦并获得美的享受。

另一类则是经过人工改造后的自然美，它已经不同程度地改变了自然物的原有面貌，刻下了人类智慧、才能的印记。这类自然美是人类实践的产物，它又可分为一般加工和艺术加工两种。属于一般加工的如山川绿化、江河治理、奇珍异兽的驯养等。属于艺术加工的有经过精心构思的园林景观、盆景、插花艺术等。这类自然对象的美，主要以其社会内容的直接显露为特点，所以，它们与社会事物的美十分接近，成为人的能动创造的特定标志。

自然美的这两种形态并不可以截然划分，相反，它们经常是相互渗透和转化的。

三、自然美的基本特征

自然美愈来愈受到人们青睐。在世界范围内早已掀起的旅游热至今方兴未艾，而旅游观光者的目光已更多地投向了自然界。热爱自然、崇尚自然、回归自然已经成为现代文明的时尚和潮流。自然美的魅力如此巨大，和它本身所具有的审美特征是分不开的。

（一）寓意和象征性

车尔尼雪夫斯基说过：“自然界美的事物，只有作为人的一种暗示才具有美的意义。”即自然美被赋予了一定的社会性的内容。这种隐含的存在往往是通过暗示、象征体现出来的。比如青松意味着高洁、坚毅；春风暗示着生机和生命等。宋代著名理学家周敦颐赞美荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清”的自然特征，显示出令

人神往的自然美，给人以高洁正直的审美感受。荷花的这种自然素质与人类生活发生联系，便成了人的理想人格的暗示和象征。人们赋予荷花高尚的品格并以其为对象来对照自身，使人在对自然美的欣赏过程中，情感受到触动，心灵得到净化，精神获得提升。正如清代文人张潮说：“梅令人高，兰令人幽，菊令人野，莲令人淡，春海棠令人艳，蕉与竹令人韵，秋海棠令人媚，松令人逸，桐令人清，柳令人感。”

（二）易变性

一幅春意盎然的百花画，即使进入寒冬，画上的花朵也不会飘落下来；一首悠扬悦耳的名曲，流传千古而曲调依旧。但是我们所观赏的自然美，却是何等的短暂而易逝！自然美时时处在变化之中。当柳丝刚现出报春的嫩绿，转眼又淹没在浓荫之中；繁盛的樱花如云似霞，是何等的妩媚动人，然而仿佛一夜之间便成了缤纷的落英，随流水而去；至于绚丽的朝霞夕阳，更是瞬息之美。

自然美的易变性既受自然内部变化规律的支配，又受人类社会实践的影响。由于人们观赏自然物处在不同的时空条件，有远近、方位、四季、朝暮、阴晴的变化，所以对同一个审美对象就会产生不同的审美感。我国古代画家从不同季节观察山、水、云、木的变化，总结出不同的美感。例如，山景是“春山淡怡如笑，夏山苍翠如滴，秋山明镜如妆，冬山惨淡而如睡”。水色是“春绿、夏碧、秋清、冬墨”。

不同的环境下观赏，也能获得不同的美感。如清代文人张潮所说：“松下听琴，月下听箫，涧边听瀑布，山中听梵贝，觉耳中别有不同。”那是因为“松下听琴”，给人深厚古朴的审美感受；“月下听箫”，给人悠远静逸的审美感受；“涧边听瀑布”，给人飞流倾泻的感受；“山中听梵贝”，给人出凡入胜的审美感受。

自然美的丰富多彩，还可以从自然物与人的不同联系去分析。同一自然事物，由于人们的欣赏角度不同，可获得不同的审美感受。欣赏角度又可分为空间角度和情感角度。苏轼的“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”、李白的“露从今夜白，月是故乡明”，正说明随着空间角度和情感角度的转换，主体获得了不同的审美感受。

总之，由于自然事物的运动变化，自然对象与人的不同联系，自然界表现出丰富多彩的自然美，体现出自然美的易变性，给人以不同的审美感受。这种易变特征使原本丰富的自然美更加丰富无比了。这也正是人们沉醉于大自然的怀抱之中而每每留连忘返，很少产生单调感、厌倦感和所谓“欣赏疲劳”感的原因。

（三）多义性

由于自然事物反映社会生活的不确定性，决定了自然美的多义性，同一自然物的同一属性在不同条件下可以成为美的或丑的审美对象，这是自然美的一种特殊的审美特性。例如，老虎身上美丽的花纹和它雄健的身姿使人感到美，但它性情凶残，有时会危害人的生命，又让人畏惧。又如，桃花美丽的色彩使人联想到一些美丽的女子，如成语“人面桃花”，但桃花易开易落的特性，又使人联想到女子的轻佻和不自重，所以又有了“轻薄桃花逐水流”的诗句。再如，《红楼梦》第 70 回“林黛玉重建桃花社，史湘云偶填柳絮词”里，林黛玉笔下的柳絮是“叹今生谁舍谁收。嫁与东风春不管，凭尔去，忍淹留”，薛宝钗却写道“韶华休笑本无根：好风凭借力，送我上青云”。从这里我们可以看出：由于自然美的多义性，黛玉和宝钗眼中的柳絮美截然不同。

自然事物的美丑两重性根源于人类社会生活的多样性。由于自然属性在人类社会中作用不同，从而产生不同的审美评价。如果离开了自然与人类社会的联系去理解，就失去了客观依据。

（四）侧重于形式美

自然美主要侧重于形式美。这是因为自然事物的形式特征（包括形状、色彩、声音、质感等）十分鲜明，而美的内容却往往朦胧和不确定。任何一个人都不可能说出一座山峰、一枝花、一片云的明确内容，只有在审美活动进入更深的阶段，欣赏者才会透过形式去体会自然的内涵美，这种美也常常是宽泛而难于把握的。所以，欣赏自然美主要侧重于欣赏自然的形式美。

自然景物主要以它的感性形象直接唤起人们的审美兴趣，给人以强烈的印象。比如，我们到自然风景区去观光，最先引人注目的是它的外在形式美，至于其中包含了哪些社会内容，人们往往难以回答，也不去深究。人们往往被自然景观中鲜艳的色彩、悦耳的音响、奇妙的姿态、生机盎然的景象、幽静清新的空气、迷人的风光所吸引和陶醉。青山绿水、红日彩霞是以它们的色彩之美吸引人，令人心旷神怡；高耸入云的山峰、弯弯曲曲的河流、苍劲的古松、翠绿的毛竹、迎风婆娑的杨柳，是以它们的姿态状貌之美，使人陶醉；泉水叮咚、溪流淙淙、曲起松涛、雨打芭蕉、百鸟鸣唱、草虫啾啾，是以它们悦耳的音响打动人，让人悠闲自得。自然美正是通过清晰鲜明的形象形式激起人们强烈的审美感受。

再如，俗语用“癞蛤蟆想吃天鹅肉”来比喻那些面目丑陋或行为不端者妄想得到美好的东西，其褒贬的依据显然是取决于二者外形的美丑。人们喜欢天鹅毛色洁白，姿态高雅娴静，从容地翱翔在蓝天上，逍遥地游弋在湖面上；而厌恶被叱作“癞蛤蟆”的蟾蜍面目龌龊狰狞，长年生活在污秽不堪、臭气熏天的泥塘中。但是，如果从内在美的角度来评价它们，那么理应受到赞美的却是后者了。蟾蜍专吃害虫，是农作物的保护神，它的表皮腺体的分泌物还能制成可医治多种疾患的良药蟾酥。相比之下，天鹅不仅不能带给人类多少物质利益，还常常为害农作物，在鸟类的争斗中也表现出凶残狠毒、排斥异己的品行。

由此可知，在欣赏自然美时，自然物的内在美通常并不支配人们的好恶和取舍。这也说明自然美是侧重于形式美的。

第二节　自然美的审美功能及欣赏方法

一、自然美的审美功能

自然审美虽然不具备社会审美那种明确强烈的功利性，也没有艺术审美中的典型集中的示范性，但因自然本身的特色以及同人的密切关系，形成了自然审美独有的特性，若从自然同人的深层关系上去考察，它应包含以下几方面的美育功能：

（一）自然美的生命美育功能

前苏联教育学家苏霍姆林斯基说过：“如果一个孩子会深切地关心在隆冬严寒中无处栖

身的小山雀，并设法去保护它免遭灾难；能想到保护小树过冬，那么这个孩子待人也绝不会冷酷无情。如果他为了使那棵孱弱纤细的、毫无抵抗能力的幼苗长为粗壮挺拔的大树而操过心，那他就会成为善良、真诚、热忱而富于同情心的人。”这句话就形象地揭示了自然美的生命美育功能。

这种观点和我国古代“天人合一”的说法有相通之处。人是自然的一部分，并且同自然息息相关，自然界的万物虽然有的没有生命，但一旦成为自然美的对象，人的情感、想像就会赋予它以生命。月亮本是荒凉坚硬的球体，而在人类眼中，它简直是妩媚的女神；大海原是波涛汹涌的水面，而在人心中，可以成为宽广襟怀的象征。只要人的情感同自然交流融会，万物皆可放射出生命的光彩。“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，既是诗人敏感心灵的写照，又体现了人类与自然美——花鸟同哀乐的痴情，这种感情人间并不少见。这实际上是一种爱心泛化现象，“爱屋及乌”，反之也会爱物及人。正因为如此，热爱自然就必然热爱生命，热爱生命就必然更珍惜生命、更重视生命的价值。自然审美的目的之一正是在于启示人感受自然造化伟大的同时，懂得怎样做一个自立于天地之间的真正的人。从这个意义上讲，美与善是相通的，自然美育同道德美育是一致的。也就是说，爱好自然美并对自然赋予爱心的人，必然也会对人类献出善心，必然会加倍珍惜生命！

（二）自然美的生态美育功能

随着人类文明的发展，人对自然的破坏和损害也日益加剧。城市的浓烟笼罩了蓝天，工厂的废水污染了江河，机器的噪声使人心烦意乱，疯狂的砍伐使森林沦为荒漠，密集的楼群使绿化成为空谈……现代化的进程使人类享受到前所未有的文明，但也造成了人与自然的疏远、隔膜，乃至敌对。长此下去，不但危害人类的健康，而且还将贻害子孙后代。正因为如此，环境保护已成为一个全球关注的重大课题，人类对环境提出了一系列保护方案，而自然美育就是其中重要的一环。当人们不仅把自然当作可利用、改造的对象，而且还当作可亲近、喜爱的对象时，人同自然的关系就可以大为改善，这正是自然美育的重要使命。自然美育的目的在于告诉人们怎样欣赏自然，构建一个良好的生态环境，以利人类更好地生存发展。

（三）自然美的心灵美育功能

自然既是人类物质生活的主要来源，也是人类精神生活的重要寄托。当一个人因尘世喧嚣而心惮力竭时，更需要回归大自然的怀中，享受那份难得的宁静与安逸，借此来陶冶情操，净化灵魂。18 世纪欧洲浪漫主义思潮提出的“回到大自然”口号，其中正包含着对资本主义现实不满的一种超脱。我国古代的先哲圣贤很早就发现了自然美同道德美密不可分。两千多年前孔子曾提出“仁者乐山，智者乐水”的说法，这是以山之厚重博大来比喻仁者宽广慈爱的胸怀；以水之清澄流动比喻智者聪慧机灵的品格，开创了古代所谓的“比德”说。这些例子告诉我们，自然美具有陶冶人高雅情操的心灵美育功能。

二、如何去欣赏自然美

（一）要善于发现美

法国艺术大师罗丹说过：“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。”我们每天都生活在美丽的大自然中，自然美无处不在，无时不有，早晨漫步有清风拂面，朝霞满天；傍晚徜徉于校园，有花香扑面，杨柳轻扬；夜晚静卧，窗下有皎洁的月光洒落在你的枕旁。只要你是一个善于运用审美感官发现自然美的有心人，就会敏锐地发现，生活周围处处都有自然美，如听觉接收啾啾鸟鸣声，嗅觉闻到阵阵花香，触觉感受到溪流的清凉……

这就要求我们在欣赏自然的过程中，能够而且善于调动各种感官敏锐地去捕捉自然界丰富多彩的美，只有这样，我们才会获得更多的审美感受，才能深深体味到自然美的真谛。

（二）要善于运用想像与联想

美的欣赏都是从直觉开始的。若能在此基础上调动自己积累的有关的文化科学知识、道德观念、传统习惯以及审美经验的理性财富，通过联想和想像，就能使审美活动进入更广阔的天地。例如，黄山 72 峰，个个都有一个形象化的名称，如莲花峰、石笋峰、狮子峰、骆驼峰、鲫鱼背、鲜桃石、猴子观海等，这是历代观赏者进行创造性想像和联想的结果。在进行创造性想像时，还要把自己的情感投射到欣赏对象上去，即艺术创作中经常运用的“拟人化”和“移情说”的艺术手法，把本无灵性的自然物象，变成心目中有血有肉的意象。如在夜空中关于牛郎与织女的爱情故事，就是拟人化和移情联想的结果。

（三）要加强文史知识的学习和美学修养

许多著名的自然风景区，都是自然景观与人文景观和谐统一的地方。它本身就是一个集地理、历史、宗教信仰、文学艺术、书法、石刻、民族精神、文化传统于一身的文化知识宝库。观赏者只有具备了一定的文化历史知识、文学艺术修养和美学理论知识，才能真正领略、理解、欣赏、享受自然景观的美。

例如欣赏自然与人工相映成趣的中国古典园林，就不仅需要有一定的文学、历史知识，还需要有一定的建筑知识、绘画理论和造景常识等。因为中国古典园林很多造园手段，都源于风景画论的启发。所以，古代的造园专家也多由风景画家来担任。只有学习了一些园林知识，在园林中浏览时，才能体味其中的奥秘。

（四）多点观察、动静结合

自然景物多处于宏大的开放空间中，欣赏者不仅可以身临其境，而且还可以选择不同的方向、高度以及不同的视角进行观赏，这样便可以对某一景物的局部和全貌以及不同景物的相互关系获得一个全面而深刻的认识，在不同的欣赏位置上品味不同的美。如，欣赏水景，漫步于岸边、泛舟于水上、伫立于岛上，所产生的视觉效果各不相同，感受当然也不只一种。所以欣赏自然美时，我们应当有意识地变换观景位置和角度，饱览山水之美。

此外，我们还应注意用动静结合的方法欣赏自然美。静是点，动是线；静赏是息，动观是游。在欣赏自然美时，动静结合可以产生景物画面丰富多变的感知效果。但凡遇到视野开阔、构图丰富的秀色可餐之处，皆可驻足细赏，细览深思，神游在一幅幅清新、精美的立体画中。而在动游的过程中，眼前呈现的连续变化的系列画面，会使游览者获得“每看每异”、“步移景迁”的效果，可充分感受大自然的多姿多彩、变化无穷的形式美及律动美。

（五）还要掌握一定的操作技巧

欣赏自然美时，如果能做到用心地了解、精心地摄录、细心地品味、尽心地记录，将能获得更多的美感。

需要全本请访问 www.ertongbook.com