

大学生素质教育精品教材

大学美育

主编 李龙 陆琦

西北工业大学出版社

大学生素质教育精品教材

大学美育

主 编	李 龙	陆 琦			
副主编	廖 果	黎 舜	洪夏子	朱 娜	
编 者	李 龙	陆 琦	廖 果	黎 舜	
	洪夏子	朱 娜	刘 芳	周 姝	
	刘建军	李晨旭	罗人蜜	陈天宇	
	粟炜皓	刘冕轩	沈佳立	欧阳南希	

西北工业大学出版社

西 安

【内容提要】 本书共分8章,主要包括美育概述、审美活动、美的创造、人生美、生活美、环境美、艺术美和科技美。本书着重引导学生在生活中发现美、在艺术中体验美、在思辨中领会美,树立正确的审美观念,培养健康的审美情趣,从而美化心灵,完善人格,提升审美素养与综合素质,提升精神境界,成为一个德智体美劳全面发展的人。

本书适合高等院校学生和各层次有审美关怀的读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 李龙, 陆琦主编. —西安: 西北工业大学出版社, 2021. 8
ISBN 978-7-5612-7886-4

I. ①大… II. ①李… ②陆… 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(2021)第 171810 号

DAXUE MEIYU

大学美育

责任编辑: 李品阳 胡莉巾

责任校对: 王梦妮

出版发行: 西北工业大学出版社

通信地址: 西安市友谊西路 127 号 邮编: 710072

电话: (029)88491757, 88493844

网址: www.nwpup.com

印刷者: 三河市双升印务有限公司

开本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印张: 10.25

字数: 249 千字

版次: 2021 年 8 月第 1 版 2021 年 8 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

如有印装问题请与出版社联系调换

前

言

人类按照美的规律建造世界,也按照美的规律建造自己。人之所以异于禽兽,在于人意识到有自我,在于在劳动中发展了思维,在劳动中认识到美并创造了美。人们为美而生活,为美而创造。没有美就没有世界,就没有发展的动力,也就没有人类的今天。

用美来教育人即为美育。美育无处不在,人们时刻都在接受美的教育,无论是有意识的还是无意识的,无论是在发现美的过程中,还是在创造美的过程中,抑或是在欣赏美的过程中,都得接受美的规律的制约,都得受审美思想的熏陶,都得接受美的教育。

当我们在欣赏不同风格的音乐时,我们会感到兴奋,感到激动,感到哀伤,感到悲痛,还会感到宁静,感到平和,这种兴奋、激动、哀伤、悲痛、宁静和和平,就是美感,在这种接受美感的过程中,我们的心灵会发生变化,这种变化就是受教育,这种教育是通过美感的获得实现的,所以又叫美育。

当我们欣赏美景的时候,当我们遇到赏心乐事的时候,当我们遭遇挫折的时候,当我们碰上失败或获得成功的时候,我们也会产生某种感受,通过这种感受,我们也会得到某种启示,这种启示的获得,也是美育,所以说美育无处不在。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对当前我国美育教育的发展高度重视。2013年11月,党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“改进美育教学,提高学生审美和人文素养”。在党的十九大报告中,习近平同志指出,“为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗”。“美丽”的范畴,不单是绿水青山,更是好的精神气象、社会风貌、城市形象和生态环境;“美丽”表明了党对我国未来发展方向的清晰规划,提升全民审美素养已经上升到国家战略的层面。

美育以情感为教育手段,使人在愉悦中受教育,在潜移默化中得到提高,通过情感的高尚化,使感性的人变成理性的人,这是美育的特点,是美育有别于其他教育的地方。面向大学生开展美育工作,是大学素质教育的重要内容。

在这样的背景下,我们着手编写了这本《大学美育》,以期对大学素质教育略尽绵薄之力。本书的编写遵循人本性、体验性、职业性、整合性和经典性原则,按照“人的全面发展”和“衔接专业学习和未来职业准备”的基本设计理念,引导学生在生活中发现美、在艺术中体验美、在思辨中领会美,树立正确的审美观念,培养健康的审美情趣,从而美化心灵,完善人格,提升审美素养与综合素质,提升精神境界,成为一个德智体美劳全面发展的人。以真耀美,以美启真。希望读者能通过本书的学习,有所启发。

在编写本书的过程中,参考了一些相关文献,在此向其作者表示诚挚的谢意。

本书由湖南高速铁路职业技术学院李龙和湖南财经工业职业技术学院陆琦组织的编者团队进行编写。

由于水平有限,书中难免存在疏漏和不当之处,敬请广大读者批评指正,以便修订完善。

编者
2021年7月

目 录

第一章 美育概述

- 第一节 美与美育 2
- 第二节 大学美育的任务和途径 7

第二章 审美活动

- 第一节 审美活动概述 14
- 第二节 审美是当下的感性直觉活动 21
- 第三节 审美活动的当代价值——重拾自我,回归人性 30

第三章 美的创造

- 第一节 审美创造的实质 33
- 第二节 审美创造与审美理想 38
- 第三节 审美创造的过程和原则 41

第四章 人生美

- 第一节 美育与人生 54
- 第二节 美在过程 58
- 第三节 诗意栖居 61

第五章 生活美

- 第一节 饮食之美 65
- 第二节 服饰之美 75

第六章 环境美

- 第一节 环境美学与环境美 86
- 第二节 自然环境之美 89
- 第三节 生活环境之美 96

第七章 艺术美

- 第一节 音乐之美 103
- 第二节 舞蹈之美 108
- 第三节 绘画之美 113
- 第四节 影视之美 123
- 第五节 文学之美 134

第八章 科技美

- 第一节 设计之美 142
- 第二节 技术之美 147
- 第三节 体验之美 151

参考文献

【美育概述】

第

一

章

本 章 导 读

美育既是审美的人格教育，又是情感教育和形式美感教育。大学美育的基本任务是以马克思主义美学思想为指导，通过审美、创美实践活动，帮助大学生树立正确的审美观，培养对自然美、社会美和艺术美的感受力和创造力，完善审美心理结构，促进身心健康发展，从而成长为全面发展的优秀人才。

生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。

——奥古斯特·罗丹

第一节 美与美育

学 习 目 标

1. 了解美的含义与特点。
2. 了解美育的含义及大学美育的意义。

一、美的含义与特点

(一) 美的含义

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。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。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，当人们看到水泥缝中顽强生长的小草时，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。

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。

积极性是区分美与丑的根本标准。如果一事物或一种行为在被人们认知后，能使人的情感和精神发生积极变化，那么，它就是美的；如果使人的情感或精神发生消极变化，它就是丑的。

（二）美的特点

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，即通过声、光、色、线、形等物质形式表现出来，因此，美具有形象性。

2. 感染性

美的感染性是指美能够以情感人，并使人得到精神上的愉悦和升华。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，还是聆听贝多芬的《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，从而唤起人的热情，激发其理想和坚定其信念。

3. 认同性

虽然不同社会、不同文化背景的人们对美的具体评价标准有所不同，但美还是具有普遍的社会文化认同性。例如，崇尚自然是中国人自古以来普遍的审美趣味，因此在园林艺术上，自然美与人工美的高度统一，建筑与山水融为一体的造园风格（见图 1-1）是人们不断追求的。又如，在日常生活中，大方得体、不刻意修饰的外表是人们认可的天然之美，而浓妆艳抹、穿着怪异是人们普遍不能认同的。

图 1-1 园林景观

4. 时空性

任何美的事物都存在于一定的时空中，所以美具有时空性。美的时空性体现在时间和空间上。例如，百花争艳的景象（见图 1-2）出现在春天，硕果累累的景象出现在秋天。又如，歌声是优美的，但在图书馆等需要安静的地方唱歌，歌声就不再是美的，而是变成了噪声。

图 1-2 百花争艳的景象

5. 创造性

随着社会的进步，人们对美的追求不断提高，美在人们生活中不断被创新、优化和完善。美的创造性是人们不断实践的结果，人们会按照自己的意愿和美的规律重新创造自然美、生活美和艺术美。例如，自然美是被人们发现的，这种发现本身就包含着创造，而普通的山水风景经过人们的艺术加工成为风景名胜，这更是对自然美的再创造；生活中的物品、服饰是人们在劳动中创造的美，这些美同时也在历史发展中千变万化、推陈出新；而艺术美的创造性更加明显，艺术作品都要在内容和形式上不断突破，进而带给人们美的享受。

二、美育的含义及大学美育的意义

(一) 美育的含义

美育，也称审美教育、美感教育，是指在美学基础理论的指导下，通过自然审美、艺术审美等审美实践活动，树立人们正确的审美观念，培养健康的审美情趣，提高人感受美、鉴赏美、创造美的能力，陶冶情操，提升精神境界，完善人格塑造，从而培育和促进全面发展的教育。美育既是审美的人格教育，又是情感教育和形式美感教育。美育包含娱乐教育、爱美教育、人品教育、艺术教育等内容。美育的形式生动活泼，过程轻松愉快，因此，美育一般都能使人乐于接受，教育效果十分显著。

知识链接

王国维对审美教育的独立价值及特殊性做过深入的探索。他认为教育的宗旨在于培养“完全之人物”，即“身体能力”和“精神能力”两个方面都得到和谐与全面发展的人。因此，教育也应分为体育和心育两大部分。他认为：“最高之理想存于美丽之心，其为性质也，高尚纯洁，不知有内界之争斗，而唯乐于守道德之法则，此性质唯可由美育得之。”认为美育对促进、培养人的高尚品德具有重要作用。他还对美和美的情感教育的特殊性做了深入的阐述，认为美是无功利性的，即“美之性质，一言以蔽之曰：可爱玩而不可利用者是已”，由美的对象而引起的情感也是一种与功利和欲求无关的“纯粹之乐”，是一种高尚的情感。因此，审美教育在于以美的事物诉诸情感领域，引起无利害的高尚纯洁的快乐，从而达到陶冶情感、完善人格的目的。

(二) 大学美育的意义

1. 对大学生发展的意义

(1) 激发热情。美育一般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。通过积极的审美活动，大学生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。因为热爱生活，便会懂得生活，就会拥有较高的生活品质。例如，观看舞蹈表演，看舞者无忧无虑、欢快、忘我地舞蹈时，大学生不仅会倍觉轻松，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，净化人的心灵，陶冶人的性情，使人以更加积极的心态面对生活。与此同时，美育可以提高大学生对美和丑的判断能力（即审美能力），提升大学生的生活品位等。以音乐欣赏为例，音乐对人的性情有极大的陶冶作用，会促使人成为一个感情丰富的人，一个有格调和有品位的人，一个富有同情心的人。大学生在学习之余，静下心来听一首曲子，不仅能陶冶性情，而且能

释放学习和生活压力，进而感受生活的美好。

(3) 激励精神。大学生在审美实践中获得强烈的情感体验，生活热情被唤起后，会自然而然地产生对美好生活的向往之情。有了对美好生活的向往之情，大学生的进取意识会随之产生或增强，精神会得到激励和焕发。

(4) 提升思想境界。美育所利用的各种审美元素中，具有文化内涵的占绝大多数。例如，各种花卉，大多都有花语，借以观照人格的各种事物形象，都有寓意或象征意义；等等。因此，美育不仅可以丰富大学生的文化知识，而且可以提升其思想境界。

(5) 提升创造力。美育活动是以美好的事物形象或情境为基础展开的，美育所利用的事物形象或情境一般都能触发人的联想，引发其想象，使人的思维能力得到发展，创造能力得以提升。在美育活动中，人的心情是轻松愉快的，在这种状态下，思维是十分活跃的，因此，美育有利于大学生思维的发展，进而提升其创造力。

知识链接

大学生要树立一种正确的形象观。美的形象既要有外在健康匀称的形体、自然得体的仪表、从容灵活的姿态，还要有内在的智慧、道德和情操。美是形式与内容相互依存、相互作用、辩证统一的有机体。

(1) 努力保持匀称的身材、健康的体魄。合理饮食，玩乐有度，积极参加体育锻炼，保持朝气和活力。

(2) 学习礼仪，注重修养风度。修养风度是在社会实践中培养形成的。礼仪是人们在社会活动中的行为规范，一个人的言谈举止是否合乎礼仪是其文明程度的体现。没有行为美、风度美等形象直观的外在美，那么内在美也就失去了展现的载体。

(3) 丰富思想内涵，提升精神境界。才智、理想、人格、情操是构成大学生形象美的重要因素。当身体等外在美存在不足或缺陷时，智慧和人格的光芒可以弥补和掩盖这些不足或缺陷。谦虚善良、无私有爱、勤学多思等好的品格最能增进大学生的内在美。

既要充实美的内在精神，又要重视美的外在表现，努力达到内在美与外在美的统一，使人的一切都更加完美，这才是形象美的真正内涵，也应该是每一个大学生积极追求的目标。

2. 对学校发展的意义

(1) 降低管理成本。在文化大开放的背景下，大学生的思想十分活跃。与此同时，许多大学生在中学阶段都不同程度地承受过各种压力，或多或少存在逆反心理。在这种情况下，越是说教，越容易加重其逆反心理，从而导致管理成本增加，且未必能取得良好的管理成效。美育通过唤起大学生的生活热情，修复大学生的心灵创伤，增强大学生的生活信念，使大学生对未来充满希望，从而激励大学生的精神。与此同时，美育可以增强大学生分辨美丑、善恶的能力，美化大学生的行为，使大学生自觉地约束自己。因此，如果能很好地开展美育工作，大学生自我完善意识和进取意识将会大大增强，违纪现象将会大大

减少。

(2) 优化学校人文环境。学校的人文环境不仅影响师生的精神状态，而且直接影响教育教学质量，特别是德育质量。美育开展得好，大学生的审美意识增强，志趣变得高雅，就会自觉地远离低级趣味的东西，积极参与各种文化活动。这样一来，学校内部各种文化活动不仅容易开展，而且更容易起到良好的效果，进而促使校园内的人际关系更加和谐，校园人文环境更加美好。

(3) 提高人才培养质量。高等教育的重要任务是将大学生培养成具有创造力的人。为了实现这个目标，基本的知识传授是必要的，但创造性思维能力的培养更重要。一个人创造性思维能力的形成主要依赖于两个基础：一是丰富的感性积累，二是大量的想象与联想活动。美育不仅以各种事物形象和情境为基础，在丰富大学生的感性积累方面效果十分显著，而且时刻伴随着想象与联想活动，能够有效培养和提高大学生的创造性思维能力。也就是说，美育能够有效地增进智育效果，提高人才培养质量。这一点，已经被世界许多国家的教育实践证明。

(4) 增强发展后劲。一个学校的发展后劲取决于人文积淀和口碑。美育开展得好，师生乐在其中，校园秩序井然，不仅可以形成良好的校风，而且可以优化学校人文氛围，增加人文积淀。更为重要的是，美育抓得好，大学生的热情被唤起，精神被激励，信念被强化，这样更容易使其成才，进而有助于学校赢得良好的口碑，这样一来，学校的发展后劲会更足。

3. 对社会发展的意义

(1) 美育使人类社会的优秀文化成果得以传承和发展。人类文明是由世界各民族共同创造的，人类社会每一次跃进与升华，无不伴随着文化的历史性进步。人类文化是人们生存方式与审美的反映，文化的最基本内涵就是人的素质，美育的育人作用使其成为文化建设的重要途径之一。比如在文学艺术方面，我国古代的《诗经》、《楚辞》、汉赋乐府、唐诗、宋词、元代杂剧、明清小说、敦煌艺术与民间艺术等，丰富悠久，光彩夺目。在美育中，这些都是我们审美的对象，值得我们自豪，更值得我们继承和发扬。美育关注的是人类的精神家园，引导人们在自己创造的幸福家园中诗意栖居，而这种诗意栖居的过程，就是发现美、欣赏美和创造美的过程，是吸取人类优秀文化成果、推动人类文化向前发展，使人类物质文明和精神文明和谐发展的过程。文化是民族生存发展的重要力量，每到重大历史关头，文化都能感国运之变化，立时代之潮头，发时代之先声，为亿万人民、为伟大祖国鼓与呼。作为大学生，更应该自觉地继承和发扬我国优秀的传统文化，“美化”自己，也奉献社会。

(2) 美育有助于中国梦的实现。中国梦，实际就是中华民族的复兴梦，是中华民族近代以来最伟大的梦想。其具体表现是国家富强、民族振兴、人民幸福。要实现中国梦的伟大构想，提高人的道德水平、净化人的情感、协调人与人的关系、升华人的精神境界势在必行，而美育在这些方面都会产生积极的作用。美育可以促进人与人、人与自然、人与物的和谐，人们懂得以审美的心态来对待所处环境，从而实现人与环境的和谐发展。此外，美育可以培养和发展人的审美直觉和想象力，激发和强化人的创造动机，实现科学精神与人文精神的高度统一，从而促进社会物质文明和精神文明的共同发展。

第二节 大学美育的任务和途径

学 习 目 标

1. 了解大学美育的任务。
2. 掌握大学美育的途径。

一、大学美育的任务

大学美育的基本任务是以马克思主义美学思想为指导，通过审美、创美实践活动，帮助大学生树立正确的审美观，培养对自然美、社会美和艺术美的感受力和创造力，完善审美心理结构，促进身心健康发展，从而成长为全面发展的优秀人才。

（一）树立正确的审美观

审美观是世界观、人生观的重要组成部分，同伦理观、真理观、道德观一起，构成了人们对世界、人生的总的看法。具体地说，审美观是人们在社会实践活动中，特别是在审美实践活动中所形成的对美、美感、美的创造等问题的基本观点，是对客观事物进行审美判断和评价的原则体系。它直接指导和制约人们审美和创造美的实践，规定人们审美和创造美的方向。因此，树立正确的审美观，是大学美育的首要任务。

树立正确的审美观，对当今的大学生来说，就是要树立马克思主义的审美观，坚持真、善、美统一的原则，把符合客观事物的本来面目和本质的东西、符合广大人民群众利益的活动和行为、以鲜明生动的感性形式体现人的本质力量的东西作为审美的标准，反对和摒弃一切假的、丑的、恶的事物，以审美的眼光和态度来审视客观对象，按照美的规律美化自身、美化世界。

（二）培养审美感受力

审美感受力是人的审美知觉、审美领悟等多种能力因素的综合，是人类独有的一种在特殊情感体验状态下体现出来的审美认知与创造能力。人们只有通过美育，积极参加审美实践，融入美的境界，直接感受、体验美的事物，才能逐渐提高自身的审美感受力。

审美感受力中，最基本的能力是审美知觉能力。审美知觉能力是人们进行一切审美、创造美的活动的出发点，是审美能力中最基本、最初始的能力。通过审美感知，人们才能把握审美对象的感性状态，如颜色、声音、线条、形状等，进而获得美感。现实生活中的美是丰富多彩、无穷无尽的，关键在于我们是否能及时、敏锐地感受它、发现它。由于种种原因，个人的审美知觉能力并不一样，虽然美无处不在，但是有的人缺少发现，缺少审美知觉能力，这就要通过审美实践，培养和提高人们对各种美的事物的知觉能力，使之具有一双能聆听美的耳朵和一双能发现美的眼睛。

审美知觉具有直觉性，审美知觉能力包含直觉能力，因此，审美知觉能力的培养包含直觉能力的培养。直觉能力是一种特殊的知觉能力，它的特点是不通过概念和推理，而是直接从事物的形式把握事物的内在本质。例如，农民直接通过天上云彩的形象对天气的变化作出准确的判断；医生从刚走进诊室的病人的脸色，对其病情作出准确的判断；裁缝师傅一眼就看出做衣人形体的数据；小孩听脚步声就知道是母亲；等等。这种凭着对事物外在形式的审察直接把握事物本质的思维方式，就是直觉。在审美活动中，美感的生成具有直觉性特征。例如，当人们欣赏大自然的美或欣赏艺术的美时，当人们对事物发出“真美啊”的赞叹时，人们并没有经过逻辑的推理，而是凭着直觉，不假思索地发出美的赞叹，而且往往是在发出赞叹后还讲不出为什么要赞叹。

总之，审美就是直觉。直觉能力是长期审美实践的结果，美育的过程也是培养人的审美直觉能力的过程。

（三）培养审美创造力

培养与提高人的创造力，是美育的直接落脚点，美育的目的是帮助人类创造更加美好的世界。创造是一种超越的实践活动，也是人的本质特性，一个人只有进行创造性的活动，才能够真正认识自我的力量，也才能够更好地生存和发展。

创造力一方面是指专门的创造能力，如发现和解决新问题的思维能力、发明与制作新事物的实践能力等；另一方面是指不断实现和更新的生命活力，是健康的个体生命的基本特质与能力。后者是创造力的基本内涵，又是前者的基础与源泉。创造性思维，不同于常规思维，而是有其新意的思维活动，是人才素质中最重要的组成部分之一。美育则是情感自由解放的过程，具有使情感得到释放和提升的功能，使情感不断受到激发，保持旺盛的活力，成为创造精神的契机。

审美创造力是人类按照美的规律进行物质创造和精神创造的能力，这种能力是在长期的社会实践中不断丰富和发展起来的。审美创造力的心理机制主要由审美联想力和审美想象力构成。

1. 培养审美联想力

联想是指人在感知外部世界时，由一事物的刺激而想到另一事物，或由一物引起对他物的回忆的心理现象。联想是一种内部信息的交换过程，是外来的信息同大脑中原有储存的信息相沟通而实现“表象回忆”或“表象转移”的过程。联想作为一种心理能力，称为联想力。审美活动中的联想称为审美联想，而其作为一种审美心理能力就称为审美联想力。

审美联想可以使审美活动获得更丰富的审美信息，建构更丰富的审美意象，引起更强烈的审美反响。例如，五代牛希济的词《生查子》里有“记得绿罗裙，处处怜芳草”的句子，由芳草想到绿罗裙，芳草的意象就不再只是自然之象了，而是自然之象与恋人之象的交融，并饱含着抒情主人公对恋人深厚感情的意象，这种意象引起的美感就更加强烈了。审美中的共鸣正是审美联想的结果。

联想力包括相似联想、接近联想、对比联想、因果联想等。

相似联想是指由一事物想到与之具有相似性质或形态的另一事物的联想，也称类比联想。例如，屈原《离骚》云：“惟草木之零落兮，恐美人之迟暮。”由芬芳美好的植物的零落，抒发对才人志士（美人有自比的意思）人生无常、事业无成的感慨。又如，林黛玉听《牡丹亭》，由“则为你如花美眷，似水流年”“是答儿闲寻遍，在幽闺自怜”“昔日千金小姐，今日水流花谢”的唱词，想到自己飘零寂寞的身世。

接近联想是指由一种事物的经验联想到另一种在空间或时间上与其相接近的事物。例如，苏东坡的《赤壁怀古》，由“故垒西边，人道是，三国周郎赤壁”想到“公瑾当年……”，是由空间的接近而产生的审美联想。又如，唐代崔护的《题都城南庄》：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”则是由时空的接近而引发的审美联想。

对比联想是指由某一事物的感受引起和它相反性质或特点的事物的联想。如由热想到冷，由暖春想到严冬，由苦想到乐，由“朱门酒肉臭”想到“路有冻死骨”等，都是对比联想。

因果联想是指由一事物想到与它有因果关系的事物，如“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”，由梅花想到寒。

以上几种联想力在审美活动中具有重要的意义，培养审美联想力，就是要加强这几种联想力的培养。

联想力来自生活经验的积累。在生活中获得和储存的信息越多越丰富，联想力就越强。

2. 培养审美想象力

想象是指人在感知外部世界时，对已感知的事物形象（表象）进行加工改造而形成新的形象的心理活动。想象是重新组合表象的心理活动，是一种心理能力，称之为想象力。在审美活动中，想象就是人们对已感知的美的事物形象进行加工改造，形成新的审美意象的心理活动，这种能力就是审美想象力。换句话说，审美想象力是人们在直接观照审美对

象的基础上，调动过去的积累，对审美对象进行补充、完善或对各种表象进行重新组合，从而创造新的对象的一种能力。例如，钟子期听俞伯牙弹琴，想象出一种“高山流水”之势；白居易听琵琶，想象出“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘”。这就是想象力和它的创造所产生的美感效果。只有这种想象，才能使审美活动具有艺术创造的意味；也只有这种想象，审美才能进入最高境界，审美主体才能从中获得最大的愉悦。

想象最突出的特点就是创造性。审美想象是一种创造性的思维活动，通过想象，人们可以创造和认识没有感知过的事物和形象，还可以超越时空的限制，打破生死、人神的界限，创造新鲜、丰满、奇特的审美意象，使之比原来已知的形象更引人入胜，激起人们更加强烈的美感，从而极大地丰富人们的精神，以至有人说，美感就是“想象的乐趣”。就艺术创作而言，可以说想象是最根本的独创能力，如中国龙的形象、孙悟空的形象、宝黛的形象、阿Q的形象……无不是想象这种独创能力的神奇创造。所以马克思将想象力称为“十分强烈地促进人类发展的伟大天赋”，黑格尔说想象是“真正的创造”，雨果说它是“伟大的潜水者”，布莱克说它是“神的视力”，波德莱尔说它是“各种官能的皇后”。

想象与联想关系十分密切，可以说“你中有我，我中有你”，有时界线难分，以至有人把两者当作一回事。其实它们是有区别的。第一，联想侧重追忆，由一物想到另一物，比较保守，侧重过去，不一定创造新形象；想象侧重未来，以创新为主，常常创造并形成新形象。第二，联想较被动，由一物想到另一物时受到原先事物较大的限制；想象较主动，可以超越原来的事物主动构成新的形象，而且纵横驰骋，海阔天空。因此，想象不等于联想，但想象必须以联想、追忆为基础，可以说没有联想就没有想象，而没有想象就没有创造。

想象力分为以下两种。

(1) 被动性想象力。被动性想象力是指受知觉对象牵制、不脱离知觉对象的想象力，即表象的重新组合是以眼前的知觉对象为基础或原型的，所以也称为知觉想象力。例如，在文学欣赏中，我们只见文字，不见形象，但通过想象，可以如见如闻，这种想象就离不开该文字所描绘的事物形象。具体地说，读《红楼梦》产生的“我的黛玉”或“你的黛玉”，虽然都不等于“曹雪芹的黛玉”，却又不脱离“曹雪芹的黛玉”；诗句“黄河之水天上来”“疑是银河落九天”对黄河和庐山瀑布的想象再夸张，也没有离开黄河、庐山瀑布这两个特定对象；欣赏自然景物时，我们把某些山峰、石头想象为神女峰、望夫石、猴子观海等。这些想象力都属于被动性想象力，即知觉想象力。

(2) 主动性想象力。主动性想象力是指由一物的触发而引起对记忆中各种表象的新的综合的想象，有人称其为综合想象力。在这种想象中，想象主体不被触发物牵制，而是充分发挥主观能动性进行自由创造，所以相对于被动性想象，可称为主动性想象。主动性想象创造的新形象，有两种情况。一种是新形象包含原触发物形象，但已衍生出许多原触发物没有的新的形象因素，与原触发物形象相去甚远。例如“龙”的形象创造，其特点为“角似鹿，头似牛，眼似虾，嘴似驴，腹似蛇，鳞似鱼，足似凤，须似人，耳似象”，但已不是其中任何一种的形象。文学创作如《三国演义》中的“三顾茅庐”，在史书《三国志》

中，只有“凡三往乃见”五个字，而在小说中却写成四五千字的洋洋大文，人物活动、情景皆为创造性想象，但没完全抛开“凡三往乃见”的记述。另一种是新形象完全摆脱了原触发物形象，最后想象创造出来的形象是全新的形象。例如，冼星海的音乐作品《风》，在巴黎的一个寒夜，风从窗缝中钻入，像泪箫呜咽，像谁长哭后的悲歌，冼星海于是想到风雨飘摇的祖国、人生的苦辣辛酸，最后创造出苦难的祖国和人民的形象以及音乐家所憧憬、幻想的美好生活形象。

审美想象力是一种重要的思维能力，需要经过一定的学习和训练，才能逐渐形成并发展起来。大学美育最重要的任务就是帮助大学生培养这种想象力。

二、大学美育的途径

（一）自觉加强对审美理论的学习

2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，其中明确要求“职业教育将艺术课程与专业课程有机结合，强化实践，开设体现职业教育特点的拓展性艺术课程。高等教育阶段开设以审美和人文素养培养为核心、以创新能力培育为重点、以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的公共艺术课程”。这是从学校的角度保证了对大学生的审美教育的重视。

孔子说：“兴于诗，立于礼，成于乐。”在他看来，一个人要通过学习诗歌等文学作品获得启发，并通过礼仪制度的学习塑造人格品性，掌握道德行为规范，最终才能成为君子。古代哲人对育人规律的总结非常值得深思和借鉴，大学生要自觉加强对审美理论的学习。审美理论主要包括美学理论基础、艺术理论与艺术史、其他审美常识三个方面内容。美学理论基础使人们懂得美的原则、各类审美的范畴、美的存在形式、人类审美活动的过程以及人类为什么需要美和审美。艺术理论与艺术史是对艺术的介绍和解读。艺术活动是人类审美活动中最重要的组成部分，艺术欣赏需要一定的理论指导和知识积累。其他审美常识是指人们的衣食住行等社会实践活动中所涉及的审美常识，它们常常是文化史记载的内容。比如，俄罗斯人不喜欢黄色，他们认为黄色代表忧伤、哀愁，是病态的不健康的颜色；而在中国，黄色则是黄皮肤、黄土地的颜色，“黄”和“皇”同音，是与皇权富贵紧密相连的，是深受人们喜爱的颜色。掌握这些民族文化历史方面的审美常识，对于审美活动是非常有帮助的。

（二）注重自身审美情趣的养成

大学生首先要端正自身对美的认识，重视自身审美情趣的养成。正如法国著名艺术家罗丹所说：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”的确如此，美无处不在，美并不仅仅指一些名家的作品，而是存在于生活的方方面面。家庭、学校、商场、大街、公园、公司……花草树木、风雪雨雾、水土砂石、日月星辰……我们所处的生活环境、自然环境，所用的物品、精神食粮、艺术品等都是审美的客体。著名艺术家吴冠中曾谈到对高

科技的审美感受，他说：“在清华大学生物研究所看微观世界，那些细菌、病菌、蛋白等各类原始生命状貌被放大后映在屏幕上，千姿百态、繁杂而具结构规律，仿佛是出人意料的抽象艺术大展，大都很美。”

审美活动是一个充满了情感、想象及个人感悟和理解的过程。面对相同的对象，不同的人有不同的审美感受。在日常生活中，大学生要加强自己的文化素养，自觉抵制一些不良观点和文化的侵袭，净化心灵，陶冶情操，做一个具有完美人格、富有审美情趣的人。

（三）积极参加审美创造实践

审美创造是更深入的审美活动，是对美的事物诞生过程的深入体会。审美创造主要有两种形式：艺术创作和一般生活审美创造。

艺术创作相对专业，作为文化修养较高的大学生，应该积极参加自己喜爱的文艺活动，如写诗作文、绘画书法、唱歌跳舞、奏乐谱曲等。大学校园给大学生提供了丰富多彩的创作空间，无论是正规的美育课堂还是课外社团，都是大学生参与审美创造的良好平台，有助于大学生在良好的审美氛围中进行审美体验和审美创造。

一般生活审美创造，几乎是人人都可以做到的。比如很多农村长大的孩子会用青草编成小狗小猫的模样，会用树叶吹曲子，相应地，他们心里就会产生满足感、愉悦感，获得审美享受。美无处不在，创造美也是随处都可实现的。大学生活中的各种活动，包括军训、劳动、游戏、体育等，本身就具备了审美创造的意味，只要用心，既可以从中获得审美的愉悦体验，也可以随时激发灵感，创造出美来。

从某种意义上讲，美育最终只能是一种自我教育，也就是说，无论群体、家庭、社会、环境提供了怎样的美育条件，最终都要经过个人的自觉的审美活动来获得对美的理解。向往美，是人的天性，大学生应当不断加强审美意识，不断提升审美修养，成为爱美、懂美、能美的当代青年。

思考题

1. 对照所学内容，列举自己平时进行的审美活动。
2. 大学美育的意义有哪些？
3. 大学美育的任务是什么？
4. 大学美育的途径有哪些？