

绪论篇

审美鉴赏的基本认识

一、大学生与审美鉴赏

随着中国社会经济的快速发展，社会文明程度越来越高，对人的素质要求也越来越高，高校要培养德、智、体、美全面发展的高素质人才。其中，“美”就是要让大学生树立正确的审美观念，具备较高的审美素质，发展鉴赏美、创造美的能力，培养高尚情操和文明素质。

（一）大学生审美素质的现状

虽然审美素质对一个人的发展十分重要，审美教育也越来越受到社会重视，然而，包括大学生在内的各级各类学生，由于种种原因，他们在德智体方面得到了良好发展，却在美育方面存在种种缺失。

大学生在当今这样一个充满“美”的优越环境中成长，没有足够多的“丑”的事物来对比映衬，导致很多人不知道什么是审美，为什么要审美，更不用说提高自己的审美能力了。如果一个人审美能力低下，就会丧失基本的辨别

美丑的能力，就容易受到丑恶现象的侵蚀，对高尚的、健康的心灵的形成带来消极的影响。

当今的一些大学生由于审美能力的缺失，在日常生活中的审美存在着庸俗化的倾向，有的人以纯粹的感官快感取代美感，导致了大量“屌丝文化”“三俗文化”的泛滥。比如过分膜拜衣着暴露的模特、长相“娘”化的韩国男星等给他们带来视觉快感的人，而对政治文化界思想上的巨人、科学领域的巨匠，不做了解便嗤之以鼻；不少人喜爱节奏感强、只能带来短暂听觉快感的音乐，却对博大精深的民乐、交响乐不闻不问；有的人盲目推崇自私暴力的网络小说和男女主角一天到晚只会哭哭啼啼谈恋爱的言情小说，在这些作品带来的心理快感中流连忘返，却不曾读过一本饱含深意、启迪思想的中外名著。在看待事物时，评价和认识仅仅停留在表面的层次上，而不能从审美的角度去对这个事物进行一个评判，往往以一种简单纯粹的快感取代美感，从而忽略了事物美的本质。

不少大学生在审美的过程中，对审美标准的把握不准，只注重表层，忽略本质的东西。常常用自己的主观感觉去评价事物的美丑。很多大学生都表示只能接受具体化的事物，对抽象化的画作、象征派的诗歌、意识流的小说等表示“看不懂”。这一方面是因为他们只注重作品表层的東西，而不注重作

品的思想内涵；另一方面是因为他们审美知识的匮乏，缺乏审美标准，只能看作品表面的“像不像”“情节刺激不刺激”，用主观的感觉去评价作品，而忽略了作品的本质。

（二）大学生审美能力缺失的原因

大学生存在上述审美问题的原因是多方面的。

首先是教育考试体制的问题。因为在过去几十年，作者认为，中国的教育较为偏向应试教育，中考、高考不考美育方面的内容，学校和老师自然就把主要的精力都放在智育、德育培养方面，重视教给学生系统的科学文化知识、技能，发展他们的智力，也重视培养学生正确的人生观、价值观，培养学生具有良好的道德品质。唯独在美育方面重视不够，中小学没有开设专门的美育课，学生当然也就很难具备较强的审美能力了。

其次是课程设置的问题。如今的大学除了语言文学类专业以外，很少开设美学课程，导致大部分学生的审美知识不系统、不扎实，导致他们感受美、欣赏美和创造美的能力受到局限，无法从审美实践中体验审美所带来的愉悦与美感。他们为了自己以后有很好的前程，把主要精力放在了对专业课的学习上，把大部分精力放在各类考证考级上。也许他们会感到大学生活非常充实，但他们没有想到自己丢失了最重要的能力之一——审美能力。

再次是高校审美教育实效性问题。很多高校在思想观念上就对审美教育不够重视，影响了审美教育效果，这是导致大学生美学知识欠缺、审美兴趣不浓、审美水平不高的重要原因之一。从教育模式上看，我国现行的高等教育模式专注于对大学生专业知识和技能的培养，却忽视了精神世界的建构；注重大学生职业能力的提升，却忽视审美素质及审美创新能力的培养，不利于当代大学生的全面协调发展。

最后是市场经济的影响。改革开放以后，市场经济一方面促进了我国经济的快速发展，另一方面，市场经济内含的竞争、趋利和交易原则，严重地冲击了当代大学生的思想价值观念和行为方式，以至于在审美情趣和审美实践中呈现出功利化和媚俗化的现象。

另外，高校扩招导致大学毕业生数量剧增，形成的巨大的就业压力，也使得很多大学生将主要精力用在了为将来的就业而奔波忙碌，而忽视了自身的审美素养及审美能力的提高。

此外，大众文化的崛起所伴随的功利主义取向和商业化的运作，也使得一些落后甚至腐朽的文化因素也渗透进来，给大学生的审美带来了一些负面影响。

（三）大学生应该学会审美鉴赏

为了实现高校培养高素质人才的目标，不要让大学生成为有知识而没文化、精通业务而不懂审美的“跛脚鸭”，作者主张所有大学生都要懂点美学，都要学会审美。

大学生学习美学能够提高综合素质。提高学生审美修养，是国家教育方针中的基本要求。国家教育方针规定，教育的根本目的是要“培养德、智、体、美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”，提高学生的审美修养，既是每所学校的责任，也是每个学生的义务。大学开设美学课程，可以通过学习美学知识、组织学生参加审美实践活动，用唤起美感的方式来对人进行教育，可以培养和提高学生的审美能力，帮助他们形成正确的审美观念和健康的审美趣味，以达到陶情怡性，美化人生的目的。由于审美活动具有生动形象、动人以情、寓教于乐、潜移默化等特点，在人的情操培养与情感教育上起到了特殊的作用。

大学生学习美学有利于扩展知识面，提高审美修养。通过对美学知识的学习，可以帮助大学生掌握审美活动规律，提高审美鉴赏和审美创造的能力，可以促进各科学术的专业学习和专业工作。法国作家福楼拜曾经说过：“越往前走，艺术越要科学化，同时科学也要艺术化，二者从基底分手，回头又在塔尖结合。”著名宇航家 T.C.季托夫认为，不懂艺术的工程师是蹩脚的工程师，

一个缺乏音乐感和不懂诗意的学者，不过是欺世盗名之徒。虽然这种说法有些极端，但却体现了科学家对于艺术的重视。由此可见，学习美学，认识美学规律，对任何人的学习和工作都是有益的。

大学生学习美学有助于净化心灵，明辨美丑。每个人内心都有一种完美趋向，实现完美人格的塑造是人类欲望的源泉，美学是维持这种欲望的动力。美学的首要任务是培养人们正确的审美观，把人们的精神美和情操美放在重要的位置，使人们通过美学修养能够泾渭分明地鉴别什么是真、善、美，什么是假、恶、丑，从而使人们热爱和支持一切美好、善良的东西，仇恨和反对一切丑恶、虚假的东西。正如世界著名音乐家亨德尔所说：“假如我的音乐只能使人愉快，那我很遗憾，我的目的是使人高尚起来。”

如果科学知识主要影响人的理性智慧和才能，道德主要作用于人的意志和行为的话，那么，美学则同时影响和渗透于人的思想、感情、意志、理想、兴趣、爱好、能力等诸方面，它将塑造人的整个精神世界，净化心灵，陶冶人的情操和人格。

大学生学习美学可以优化人格素质。美学的中心任务是优化个体的人格心理素质，完善其审美心理结构。这是因为人的情感、兴趣、态度、意志、理想和性格心理品质与人才成功最为密切。对人进行丰富多彩、生动活泼的

美的熏陶，如从声音、色彩、形态的美到内在、崇高、心灵的精神美；从花鸟山水、深谷幽泉、急流飞瀑、惊涛拍岸的自然美到生活中各种典型人物的深刻思想、巨大热情、完美道德、健康情趣和远大理想的社会美；从现实中各种美好的、令人心旷神怡的事物到各种勾魂摄魄的优秀事物的艺术美，在审美过程中，可以培养高尚的情感，塑造良好的性格，培养健康的情趣，历练坚强的意志，调节不良的情绪，培养出良好的个性心理品质，提升人格素质。

大学生加强审美修养能够培养综合能力。一个人能否成才、成功，取决于它是否具有观察、思维、想象、记忆、操作、创造等综合能力，而美感的培养，能加速这些能力的形成和发展，促进人们走向成功。

敏锐的观察能力被称为“智力结构”的“眼睛”，这种能力可以通过对鬼斧神工的大自然的欣赏来培养。苏东坡的著名诗句“横看成岭侧成峰，远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中”，说明通过对异彩纷呈的庐山美的欣赏，可以锻炼人的观察能力，并通过对形形色色的事物现象的观察，抓住事物的本质。

思维能力包括形象思维、抽象思维、灵感思维能力。这些能力的提高与美学息息相关。但凡艺术修养丰富的人，其形象思维能力都比较发达，尤其

是想象能力特别强。当一个人的全部心理功能都活跃起来去拥抱自然或艺术品的时候，人们的心境与大自然或艺术品完全合拍就会产生共鸣，想象活动就会被激发起来，产生“思接千载，视通万里”的效果。丰厚的美学修养还能诱发、激荡人们的灵感思维，以致成为人们创造性思维产生的契机。现代美学心理研究表明，当人们在欣赏壮阔崇高或优美动听的自然景色或艺术作品时，能沉浸在一种无比愉快的精神境界中，产生出一种既轻松自由、又深沉博大的审美快乐体验，这种审美心态正是灵感思维得以闪现的最有利的心理条件之一。比如大发明家爱迪生酷爱阅读雨果的作品，生物学家达尔文特别喜爱莎士比亚的作品，以致几乎读完了莎士比亚的全部戏剧和诗歌，这对他们的创造性思维不无裨益。

对美的感受还能增强记忆能力。如果把语文、数学等知识通过音像形式呈现，变成生动形象的东西，便可真正做到深入浅出，使人一目了然，产生浓厚的兴趣，容易在潜移默化中理解并记住相关知识，从而使记忆能力得到提高。现代“暗示学”表明，一边听优美动听的音乐，一边进行思考，利用音乐配合可加强记忆力，记忆效果可提高 2.5 倍。

大学生加强审美修养有助于塑造完美形象。从古到今，从东方到西方，人们都在追求完美的形象，企望身心健康，内外和谐。学习美学不但能使我

们净化心灵，美化行为，塑造性格，而且有助于我们造就健全的体魄，塑造完美的形象。

人在“按照美的规律来塑造物体”的同时，也在“按照美的规律”塑造自身，使之符合美的形式。学会了审美的人，懂得人体的美是心灵的优美与身体的优美的和谐一致，是健美的身体与健全的头脑、健全的人格与健全的灵魂的浑然一体。人体的健美不但表现在身体各部分的合比例的美，而且还表现在人体活动时，符合美的节奏和韵律。因此，英国著名哲学家培根说：“仔细考究起来，形体之美要胜于颜色之美，而优雅行为之美又胜于形体之美。”“形体”是一个人的整体形象，体形；“颜色”指五官相貌，主要是脸部，是局部的；而“行为之美”，指举手投足的动作神态，是后天的，是内在美的折射表现，在三者中，能够折射内在美的“行为之美”是最高美，是美的精华。

随着社会的进步，当代青年人的审美要求越来越高，不但希望有健康的身体，而且希望按照美的规律来塑造自己的形象，比如流行的健美舞蹈，就是伴随现代音乐节奏，使优美的动作造型与悠扬悦耳的音乐旋律相得益彰：音乐节奏给人美的享受，令人陶醉，把人带入美的意境；动作造型轻快活泼，柔美潇洒，阳刚和阴柔兼而有之，激发起人们创造美的冲动。

综上所述，美学是人们心灵纯洁、人格完美、精神丰富和完美形象的强大动力源泉，它在潜移默化中把人们引入一种新的人生境界，是实现青年学生的全面而自由发展的必由之路。

二、美的生成与美的特征

在我们的生活中，美无处不在，无时不有。美充满神奇的魅力，给人带来愉悦和希望，令人心驰神往。美，既可以是具体的美的事物，也可以是抽象的美的理念。

那么，美到底是如何生成的？美有什么样的特征呢？这是我们需要首先弄清楚的问题。

（一）美的生成

美是从何而来的呢？美是如何生成的？这是很多人心中的疑问。关于美的起源、美的本质的问题，美学史上曾经为其长期争论不休，历代美学家都提出过自己的观点。这些观点综括起来，主要有以下几大派别。

1. “客观派”

客观论者认为，事物属性本来就是美的，不依赖于人的发现或感觉。他们认为，“美是客观的，不是主观的；美的事物之所以美，是在这事物本