

附件 1-18

人文素养教师（美育方向）岗位试讲内容

教学内容:

四、美的形态（教材：大学美育（全彩版），主编：陈锋、赖兴才）

重点：美的形态的含义、特点，可自备案例

教材封面

教学内容:

四、美的形态

文学作品中的角色形象，也常常因作家恰到好处地刻画出其外形和内心的某种“缺陷”而别具魅力。“黑旋风”李逵憨直忠勇，却又鲁莽得可爱；林黛玉聪明美丽、绝尘雅致、口才伶俐，却又心思敏感、多愁善感；孙悟空机智勇敢、能力超群、爱憎分明，却又稍显急躁……一个个鲜明的人物形象跃然纸上，呼之欲出。古往今来，大凡成功的艺术形象都不完美，恰恰就是这些若隐若现的微瑕让其显现出璞玉浑金般的光彩。

四、美的形态

由于美的形态具有多样性和复杂性，以及人们对美的本质和特征有着不同的理解，所以不同的学者对美的划分各有不同。古希腊哲学家柏拉图把美分为形体美、心灵美、知识美和理念美。英国的哈奇生（Hutcheson）是较早尝试对美进行分类的美学家，他将美分为“绝对美”和“相对美”。还有很多其他分类标准，不再一一列举。

根据审美现象的存在状态、存在方式及美的本质的表现所具有的共同特点，人们把形形色色的审美对象分为自然美、生活美、艺术美、书法美、文学美、影视美六种形态。

（一）自然美

自然美是指客观世界中自然事物（图 1-8）和自然现象（图 1-9）的美，是人们改造自然、认识自然的本质力量在自然事物、自然现象中的感性显现，是社会性与自然性的统一。自然事物的某些属性和特征是形成自然美的必要条件，离开了事物的自然属性，自然美也就不存在了。例如，“泰山天下雄”，雄在它的陡峭、高耸；“青城天下幽”，幽在它的深谷丛山、恬静深邃；“黄山天下奇”，奇在它的云海古松、奇峰怪石。正是这些与众不同的自然属性造就了它们独特的美。

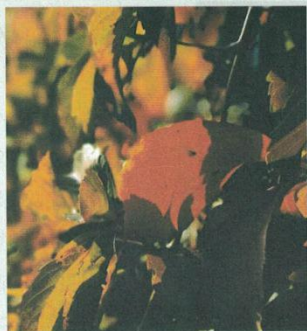

图 1-8 秋天的枫叶

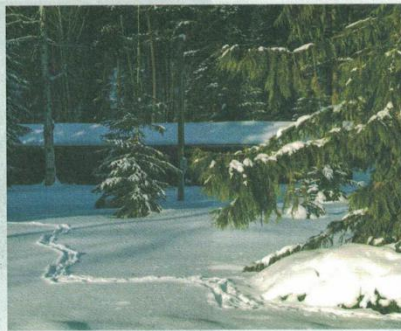

图 1-9 冬季的雪

（二）生活美

生活美是指存在于社会生活领域中的社会事物、社会现象、社会生活的美，是那些具

备积极、健康、有益的性质和创造意义，并符合人们进步愿望和先进理想的行为美。生活美的核心是人的美，人的美又以人格美、服饰美、饮食美等为基本内容。生活美直接或间接地反映人们的创造智慧，融入了人们的审美思想，带给人们更加强烈的审美体验，能够激发人们的生活热情、坚定人们的生活信念。

（三）艺术美

艺术美是艺术家对生活的审美感情和审美理想与生活美丑特性在优美艺术形象中的一种结合，是艺术家创造性劳动的产物。艺术美是一种反映形态的美，来源于现实生活，但不等于生活。艺术美不是对生活中的美进行机械、刻板的复制，而是对生活中的美经过典型概括的艺术反映，是比生活中的美更集中、更强烈的美。

艺术美是人们的创造物，是人们劳动和思想的结果，是自然界原本不存在的。艺术美是美的集中表现，是美的高级形态。艺术美存在于一切种类、样式的艺术作品中，种类繁多，主要包括建筑（图 1-10）、雕塑、绘画（图 1-11）、音乐、舞蹈、戏剧、影视等。艺术美具有陶冶性情、娱乐身心、认识生活、宣传教育、净化灵魂等作用。

微课
富春山居图

图 1-10 古罗马建筑

图 1-11 《富春山居图》（局部）

（四）书法美

书法是汉字的书写艺术，是中国最具传统文化色彩的艺术形式之一，它根植于中国传统文化的土壤，是中国传统文化的精粹，那浸染着墨色芬芳的一撇一捺早已深深地融入中华民族久远的血液之中。汉字在漫长的历史发展过程中，一方面起着思想交流、文化继承等重要的社会作用；另一方面形成了自身独特的造型艺术。书法美主要表现为形体美和神韵美。书法的形体美是可视的线条美、结构美、章法美，具有强烈的观瞻性。书法的神韵美是指书写文字的时候自然融入的作者的精气神。书法家王羲之认为，字是书者人品的写真，从字中可以看出作者的性格、审美和品德，好的书法作品是可以感染人的。例如，唐代书法家欧阳询的《张翰帖》（图 1-12）书写不张扬、不夸张，表现出足够的严谨和内敛，

这与其本人敦厚老实的性格有关。唐代的书法家张旭嗜酒，作书每每大醉，高呼狂叫，甚或以发濡墨，人称“张颠”。他以王书为基底，又得法于张芝，发展了传统的草书，开创了草书的全新境界（图 1-13），使抽象的线条结构成为表达其思想感情的一种手段。

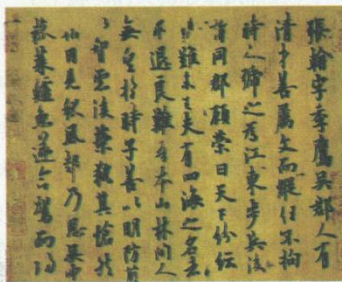

图 1-12 欧阳询的《张翰帖》

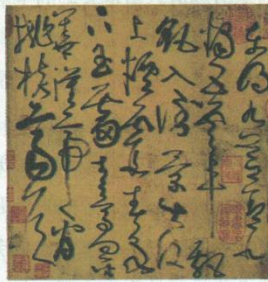

图 1-13 张旭草书

（五）文学美

文学是一种艺术，演绎着人们的各种思维、情感等心理活动，可以用诗歌、散文、小说、戏剧进行粗略的概括，是以语言符号为媒介创造富有审美意蕴的活的形象艺术。文学美是指从美学角度对文学进行欣赏，将文学艺术作为对象，从审美关系出发，研究美、丑、崇高等审美范畴和人的审美意识、美感经验，以及美的创造、发展规律。文学美主要在于思想与感情的真实流露，加以文字完美地表达，它既包括语言本身具有的音韵、词义、修辞、语法等美的元素，又包括文学作品中蕴含的思想、形象、意境等美的元素。

在生活中很平常的景象进入文学作品中就会变成美景。例如，南宋诗人叶绍翁的名篇《游园不值》就描写了诗人春日游园所见所感，乡间农舍、静寂家园、矮墙环围、柴扉紧闭、红杏盛开……这些都是普通平常的景象，诗人却用一句“春色满园关不住，一枝红杏出墙来”，让这些景物呈现一幅意象鲜明、春意盎然的画面。

（六）影视美

影视艺术是极具活力的一门艺术，融合了文学、音乐、美术、表演等多种艺术元素，以现代科技手段作为技术支撑，具有极强的艺术感染力。影视艺术利用光线、色彩、影像等，对自然美加以提炼、升华，给观众以视觉美的体验。影视艺术能够使观众获得充分的审美感受，使观众受到道德教育、精神鼓舞、思想启迪，以开阔视野，发展想象力，提高审美能力。

