

第一章 美与人生

一、美的产生

(一) 美产生于劳动实践

(二) 在美的产生过程中，事物的实用价值先于审美价值。

二、美的现象

时代性、民族性等。

三、美的本质

(一) 对美的本质的探索：

1. 从事物的客观属性来思考美，2. 从事物的主观感受来思考美，3. 从主客关系来思考美，4. 从客观性与社会性的关系思考美等。

(二) 对美的本质的观点：

1. 毕达哥拉斯学派——美是数的和谐。
2. 柏拉图——美在理式/理念，艺术是对理念的摹仿的摹仿。
3. 亚里士多德——摹仿社会、自然。
4. 鲍姆嘉通——美是感性认识的完善。
5. 康德——审美四契机。
6. 黑格尔——美是理念的感性显现。
7. 车尔尼雪夫斯基——美是生活。
8. 马克思——美是人的本质力量的对象化。
9. 朱光潜——美是主客观的统一。
10. 美是客观性与社会性的统一。

四、审美与人生

(一) 美善同义

1. 里仁为美，2. 充实之谓美。

(二) 审美思维

1. 审美产生于物质需求满足之后。
2. 观察、想象、体悟。观察生活，丰富生活经验，在逆境中坚守，在艺术中陶冶。

第二章 审美范畴

一、审美范畴

概念：审美范畴理论是对审美现象的一种类型化概括。一般分为优美、崇高，悲剧、戏剧，荒诞，恐怖，丑等。优美与崇高具有对举特征，是最具代表性的审美范畴，也是美学系统中具有奠基性的审美范畴。

二、优美

(一) 概念：优美，也称阴柔之美、秀美。优美以感性形式的和谐为主，其审美意蕴、情感力度柔和平稳，呈现为秀丽、妍雅、清新、明媚、轻盈、宁静等风格，具有小巧、平静、舒缓、圆畅、单纯等表现形式。

(二) 本质特征：和谐、完满。略同于“beauty”。

(三) 形式特征：柔媚、安静、秀雅、轻盈等形态与境界，形式因素偏于小巧、纤细、平缓、光滑、圆润等。

(四) 心理体验: 轻松愉快、心旷神怡。

(五) 经典论述: 优美的特征是小的、光滑的、不能构成棱角, 要有娇柔纤细的结构, 不带任何显著地强壮有力的外貌, 颜色要情节明快但不刺目, 姿势和工作悠闲自若、圆满和娇柔。——博克

三、崇高

(一) 概念: 崇高是一种突出了主体与客体、人与自然、感性与理性的矛盾、对立, 情感力度异常强烈, 具有以痛感、压抑感为基础, 由不和谐到和谐、由痛感到快感的复杂心理体验, 并以狂放、暴烈、无限、模糊、神秘等为基本特征的审美范畴。

(二) 本质特征: 崇高指向族类总体, 在崇高性审美中个体向族类总体的升华, 即主体精神(人格意志、伦理力量等)的张扬及其无限延伸, 成为崇高审美形态最显著的特征。

(三) 形式特征: 大, 即具有对各种特定有限形式的包容、涵括的性质, 带有趋向无限性的特点。无限大(精神层面的无限大)

(四) 心理体验: 由大而形成主体心理上的压抑感、痛感。主体肯定自身, 战胜这种压抑, 痛感转化为积极的、自豪的、慷慨的快感。

第三章 音乐之美

一、音乐的定义

音乐是以声音为物质媒介、诉诸人们听觉的艺术, 是有组织的通过时间来运动的声音。它包括时间(表现为节奏)和音高(表现为旋律与和声)的相互作用, 表达一定情绪和感情。

二、音乐的要素

节奏的本质指人对事物在时间中有序变化特征的心理体验, 在音乐中表现为时间移动的时值。

旋律是一系列音高的排列所组成的有凝聚力的音乐线条。

三、联觉的心理机制

联觉: 对一种感觉器官的刺激可以引起其他感官的感觉的心理现象。

音乐审美所产生的联觉心理活动机制指音乐音响与表现对象间发生对应关系的中介环节。

四、音乐的审美本质

音乐美的本质是丰富而有序的感性样式, 是人的听觉审美理想的感性显现。

感性体验是音乐欣赏的根本目的, 理性认识对音乐欣赏活动具有强化作用。

五、中西方音乐教育思想

1. 中西方对音乐的重视

(1) 中国六艺: 中国周朝的贵族教育体系, 包含礼、乐、射、御、书、数。

(2) 西方七艺: 音乐、几何、天文学、算术、文法学、逻辑学、修辞学

2. 中西方音乐教育思想

(1) 以孔子为代表的儒家音乐美学思想，主要包含四个方面：

- 1、“尽善尽美”的审美理想；
- 2、“乐而不淫，哀而不伤”的中和音乐观；
- 3、重视“礼乐兼备”的音乐伦理制度；
- 4、“移风易俗，莫善于乐”，礼乐的社会教化功能。

(2) 西方音乐教育思想，主要观点包含三个方面：

- 1、将音乐审美教育视为道德人格教育的一种特殊方式或补充手段。
- 2、音乐和谐是对和谐理念的模仿。
- 3、“善”是最高的理念，而“善”则通过教育来获得。

六. 音乐审美的三个阶段

- (1) 第一层面：纯听觉体验
- (2) 第二层面：情绪体验
- (3) 第三层面：感悟

七. 音乐审美教育与人生修为的最高理念与标准

尽善尽美、美善兼备是音乐审美的标准，也是衡量人格修养的标准。

第四章 绘画之美

一、绘画的概念

在二维平面上创造艺术形象，反映生活、表达情感的视觉艺术。

二、绘画的空间（3种）

- 1、焦点透视：建立在科学基础之上、真实
- 2、散点透视：建立在中国人独特的宇宙时空观基础之上、自由
- 3、超时空观念：建立在知觉基础上、与眼睛（固定视点）所见不同。

三、绘画的色彩（3种）

- 1、象征性：色彩与某种文化观念的关联；
- 2、抽象美：以抽象主义为例，通过色彩表达音乐的效果，其美感建立在试听通感基础上
- 3、写意性：主观性、中国画的色彩；

四、绘画的构图（3种）

三角形构图：稳定、庄重、崇高、不稳定

S形/蛇形线构图：优美、最富有表现力

黄金分割比：理想化的比例、永恒的美

五、绘画艺术形象的创作与表现手法

- 1、再现：真实再现客观事物
- 2、表现：抽象，着重表现作者对生活的思考、评价、愿望和情感。

六、绘画艺术境界的类型：

- 1、写实的境界：形神关系、注重形似、写实；
- 2、传神的境界：形神关系，注重传神；

- 3、有我之境：移情于物
- 4、无我之境：以物观物

第五章 电影之美

一、电影的诞生

- (一) 电影诞生的视觉原理——视觉暂留原理
- (二) 影史第一部：世界第一部电影 1895 年《火车进站》
中国第一部电影 1905 年《定军山》
世界第一部有声片 1927 年《爵士歌王》
世界第一部彩色电影 1935 年《浮华世界》

二、电影的构成：镜头语言与声音语言

(一) 镜头语言

电影的镜头语言				
景别	角度	构图	色彩	运动
远	仰	位置原则	心理属性	推
全	俯	面积原则	文化属性	拉
中	平	美学原则	美学规律	摇
近				移
特				跟/升降

重点概念

- 1、**景别**：被摄体在电影画面中所呈现出来的范围大小的区别。景别分为五种：特写、近景、中景、全景、远景。
- 2、**构图**：画面的结构、布局，即画面中各被摄元素的联结关系和组合结构。具有位置原则、面积原则和美学原则。

(二) 声音语言

1、电影声音的构成

电影的声音语言分为：人声（对白、独白、旁白）、音乐、音响

2、声音与画面的关系

音画同步 与 音画对位（音画对位包括音画平行与音画对立）

三、视听语言的运用法则

- 1、蒙太奇：镜头的剪接
- 2、长镜头：通过一个镜头中的场面调度来叙事、刻画人物和表达思想。

四、电影艺术的特征

- 1、视觉语言的逼真性
- 2、叙事及观影机制的梦幻性

五、类型电影——电影艺术特征的具体表现

1、类型电影的公式：

类型电影=1 公式化的情节 2 定型化的人物 3 图解式的视觉形象

2、类型电影的心理起源——神话

神话的作用：第一、关于人类经验不可解决的根本性矛盾；第二、表达一种共同的价值观；

3、原型与类型电影

原型——是在历史进程中反复出现的一个现象。原型是没有具体形象的，它只有通过艺术形象显现。（荣格）

电影中的原型——英雄

例：【英雄原型】英雄出身于高贵的家族，他的母亲受孕于困顿中，而且其诞生往往有祥兆，如奇特的梦或是神谕。婴儿迅即与父母失散，或者被置于极端危险的境地。他被低贱的贫民或者动物搭救并抚养成人。长大后经历险阻，发现自己出身高贵这一真相，并冲破重重困难得到承认，成为英雄，赢得名望，受到敬仰。

4、类型电影鉴赏

课堂案例：武侠片——最具中华民族风范的电影类型

视听语言方面：武舞表演的写意风格——用暴力来消解暴力

第一、动作之美——武术的舞蹈化

第二、场景之美——“天人合一”的意境营造

叙事策略方面：家国同构的价值取向

第一、人物之美——侠之大者，为国为民

第二、英雄之美——集体主义英雄

六、电影的文化价值——形成想象的共同体

课堂案例【电影中的美国梦】

思考题：如何在电影中寄托中国梦？

第六章 舞蹈之美

一、舞蹈的内涵

1、以经过“提炼、组织、美化”了的人体动作为主要艺术表现手段

2、以着重表现语言、文字或其他艺术表现手段所难以表现的，人的内在深层精神世界

二、舞蹈的构成元素

（一）舞蹈动作

1、舞蹈艺术的基本元素

2、通过不断变化、叠加、重复、流动的舞蹈动作连接在一起，塑造出一个活生生的人物形象

3、舞蹈动作不同于生活动作

（二）舞蹈造型

1、舞蹈动作的基本单位

2、一系列舞蹈造型连接在一起构成舞蹈动作

（三）舞蹈表情

- 1、舞蹈形象构成的重要因素
- 2、舞蹈表情来自于内心深处的情感，与肢体动作达到完美的结合
- 3、进一步丰满人物形象，升华舞蹈意蕴、烘托情感，引起观众的强烈共鸣

（四）舞蹈节奏

- 1、舞蹈风格构成的重要因素
- 2、动作、姿态、造型上力度强弱、速度快慢、时间长短，幅度大小、能量增减等方面变化

（五）舞蹈构图

- 1、舞蹈形式美构成的重要因素
- 2、一定空间与时间内，对色、线、形等各个方面关系的合理布局

三、舞蹈的艺术语言

- 1、以肢体动作为语言
- 2、展现人物心灵与情感世界

四、舞蹈的艺术特征

（一）形态美

- 1、以人体作为艺术表现的工具
- 2、舞蹈家凭借其做出各种有节奏的动作、姿态、表情来表达作品的内容和人物的思想感情

（二）神韵美

- 1、通过表情、情绪塑造直观形象
- 2、通过舞者的神韵传递，凝聚舞蹈美的焦点
- 3、舞蹈艺术的灵魂所在

（三）韵律美

- 1、以动作规律中的节奏特点为依托
- 2、舞蹈节奏的处理就是韵律化的过程并使之情感化

（四）形式美

- 1、采用有生命、运动中的人体动作，作为构成形式美的物质手段
- 2、舞蹈动作、姿态造型、画面队形构成舞蹈形式美的要素

五、中西方舞蹈审美（以中国古典舞、西方芭蕾为例）

	中国古典舞	西方芭蕾舞
表现形式差异	追求意蕴美	追求形式美
舞蹈创作差异	取材多为中国古代文学名著或典型人物	取材多为神话传说或对内心的安慰
舞蹈形态差异	“圆、曲、拧、倾”的人体动态美观念	“开、绷、直、立”的人体动态美观念

第七章 书法之美

一、书法的定义

书法是用毛笔书写汉字的艺术，具有传承性、文化性、抒情性。传承性是指书法学习要传承古代，书写工具为毛笔，书写要有一定的规定性；文化性是指书法的载体是文字，承载的是文化，书法是由“技进乎道”的艺术；抒情性是指书法是表情达性的艺术，是有温度、有力度、有意蕴的艺术。

二、书法的艺术特性

1、审美标准

对立统一、中和为美。

2、形式美

（1）用笔——阴阳调和、刚柔相济

用笔是书写笔画的方法，是书法的精髓。有中锋、侧锋、藏锋、漏锋等。书体不同，笔法有别。

（2）结字——穿插避就、疏密有致

结字是指文字的间架结构，也可以说是点画安排，结构之美主要体现在空间的大小、笔画的收放两个方面，概括起来主要有四句话：

①左收右放、内收外放②上收下放、内收外放③核心靠拢④左小高右小低。

（3）墨法——枯湿浓淡、变化丰富

墨法是指墨色要有枯湿浓淡变化，同时要有“墨气”，即线条中要有明显的笔触，有笔触则墨活，墨活则韵胜，韵胜则有神。

（4）章法——计白当黑，气脉贯通

章法是作品的整体效果，是整幅作品中，字与字、行与行及墨色之间的呼应关系。

四要素之间的关系：在经典法帖中用笔、结字、章法和墨色是四位一体的，用笔方式不同、结字形式有别、墨色、章法随之改变，四要素之间相互依附、相互作用、和谐统一，共同构成书法艺术的形式美。

3、意境美（以《黄州寒食诗帖》为例具体分析）

书法的意境，古人称之为“神采”、“精神”等，主要包括两个方面：自然美和诗意美。

（1）自然美是指书写时不造作、不刻意、符合书法的审美规律。

（2）诗意美是指书写形式与书写内容相得益彰。

三、书品与人品（案例：颜真卿的《祭侄文稿》）

1、书品：书法的格调、气息、味道。

2、人品：人的品性道德。

3、书品与人品的关系

书品与人品在客观上并不对等，但是我们中华民族一直以来有个传统美德：人书俱评，即“作字先做人，人奇字自古”，书品与人品密不可分。

第八章 戏剧之美

一、戏剧的起源

（一）戏剧的心理起源

- 1、摹仿：亚里士多德“摹仿说”：艺术是对现实的摹仿
- 2、表演：表演分为舞台表演与社会表演
- 3、观看：戏剧是一门注意力的艺术

（二）戏剧的历史起源：原始祭祀仪式

二、戏剧的艺术特性

1、综合性

戏剧是艺术门类的综合，同时是文学叙事性与抒情性的综合

2、现场性

- （1）距离感所带来的公开性与凸显性
- （2）赋予表情、动作以恰如其分的夸张性
- （3）合乎规律的变形性

3、文学性

剧本是文学三种体裁之一，戏剧是叙事性文学的叙事性与抒情性文学的抒情性的统一

三、戏剧的涵义

1、戏剧的定义：由演员直接面对观众表演某种能引起戏剧美感的内容的艺术。

2、戏剧的范畴：狭义的戏剧指话剧；广义的戏剧则涵盖世界各国、各民族的传统舞台演出形式，诸如意大利的歌剧、中国戏曲、印度梵剧、日本的能乐和歌舞伎等。

四、中国戏曲与西方话剧的审美差异

1、世界三大古老的戏剧样式：古希腊戏剧、印度梵剧、中国戏曲

2、中西戏剧审美差异：美与真的差异

		中国戏曲——美	西方悲剧——真
审美特征	总体特征	传神写意	写实求真
	舞台演出	程式化的表现之美	生活化的再现之美
	叙事时空	虚拟之美《牡丹亭》	集中之美《俄狄浦斯王》
	价值尺度	美中求真《西厢记》	真中求美《玩偶之家》
审美范畴		优美	崇高

第九章 文学之美

一、文学的本质与概念

（一）起源

- 1.模仿说（1）柏拉图（2）亚里士多德，2.表现说，3.游戏说，4.劳动说（哼唷哼

喻派)。

(二) 概念

文学是语言的艺术，文字是语言的符号，因此也可以说文学是语言文字的艺术。语言是可读的，文字是落在纸面的，语言文字是文学这一艺术的媒介材料。文学作为一种人类的文化形态，是具有社会审美意识形态性质的凝聚着个体体验的语言艺术。

1. 广义：文学指向文章、博学、文化等。历史时期为先秦、两汉、唐宋至清末。

2. 狭义：文学是审美的、言志的、缘情的。历史时期为魏晋南北朝。

(1) 审美的：沈约等永明体诗人发现四声(平上去入)，从而发衍出平仄、押韵、对仗的韵律美。

(2) 言志的：在心为志，发言为诗。《毛诗大序》

(3) 缘情的：诗缘情而绮靡。陆机《文赋》

文学语言在言志、抒情时体现出它的意蕴美特点：含蓄、含混。文学因含蓄和含混而可以衍发多重审美体验。

二、文学语言的特性

(一) 相对容易地呈现广阔的社会生活和细腻的内心情感。

(二) 语言创造的艺术形象具有非直观性，因而需要想象力，具有创造潜质。

(三) 语言所构建的作品包罗各种知识。

(四) 语言有其形式美。

(五) 语言占据时间。

三、文学四要素

(一) M.H.艾布拉姆斯所著《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》，用镜子比喻模仿的、再现的、写实的文学，用灯比喻表现的、浪漫的文学。

(二) 艾布拉姆斯提出“世界、作者、读者、作品”四要素。

(三) 基于四要素中读者与作品关系，形成审美再创造理论。

(四) 基于四要素中的作者，文学是作家的个体体验。

(五) 基于四要素中的读者，文学是作者与读者沟通的一种渠道。

四、文学即人学

语言是作者传达意图的手段，也是我们理解作者的手段。阅读文学作品，要把人当成人，从而得以将自己的人生经历、思想情感融入作品中，这样才能更好地体会作者创造的审美世界。尝试用自己的人生经历和知识结构，来理解作者用语言创造的审美世界。

(一) 文学的对象和内容不止于泛泛的生活，而是生活中活生生的人。

(二) 文学作品中渗透着作家的人生体验感受、理解评价。

(三) 文学是为满足人的精神需求而产生存在，可以启发人、感染人、陶冶人。

第十章 设计之美

一、审美创造

(一) 人造物的设计

两大因素：

- 1、人们的需求，即生活中的情感、趣味与意义；
- 2、科学技术持续发展。

设计是物的创造，人们直接消费的是物质化了的设计。

（二）设计审美创造的目的

1、人的需要是设计的灵感源泉

人的需要反映着人的本质，这种需要的多样性和丰富性正是人的发展程度的一种表征。

设计正是以满足人们的生存、享受和发展的需要为目的的，因此对于人的需要的意识和把握成为设计师从事审美创造的前提。审美活动的灵魂在于审美创造，没有审美创造就不会有真正意义上的审美活动。

2、生活世界的创造

一种莫基于现实的感性生活体验、生命体验的艺术创作，完全在于这种创造活动处处体现着人们的价值观念和审美情趣。

满足我们的生存和发展需要的创造，是最终能够让我们得以真正自由而全面发展的创造，是表达着我们当下的生活需要、价值诉求和审美情趣的审美创造。

（1）设计可以扩大人类的欲望。

（2）消费的多层次性要求同一类商品有不同的附加价值。

（3）设计发掘了消费需要，并制造出消费需要。

（4）设计能唤起隐性的消费欲。

（三）设计美的构成要素

1、材料美

材料本身的色彩、结构、纹样、肌理、质地等物质属性本身所具有的美感。

2、功能美

实用产品所具有的合目的性特征的形式表现。

3、形式美

构成设计产品形式的最基本的要素（点、线、面、造型、色彩、空间等）所给人带来的愉悦的情感体验的美感。

（四）审美创造与一般创造活动的区别

创造活动并非都是审美的，它的结构也不一定都具有审美性质。

审美创造具有综合性，它不仅要在技术性能上保持良好的效果，而且给人以审美的感受。设计的审美创造正是实现设计活动中科学技术与艺术的结合，使设计产品实现科技内涵与文化内涵的统一，既有技术效能又有对人的感性适应性。

审美创造过程区别于一般创造过程的特点在于：

（1）审美创造具有思维的形象性，而且具有情感性。

（2）审美创造是审美意象的展现过程，它总是伴随着一定的情绪体验和意蕴内涵。

（3）审美意象的生成是审美创造的核心，这一生成过程不仅与人的意识活动有关，而且与人的深层心理即无意识或潜意识活动相关。

从审美创造的结果看，产生的不是满足人们物质生活需要的物质产品，而是满足人们精神生活需要的精神产品或物质产品的审美形式。

（五）审美创造的过程

审美创造过程的初始阶段是审美动意的出现，接下来是审美观察的进行，再就是审美构思的展开，最后是审美表达的实现。

1、审美动意

2、审美观察

3、审美构思

审美构思即在头脑中构建审美意象的思维活动。

案例：比较两幅海报：“洗脑”、“袭击事件”。

4、审美表达

设计表现能力是设计师以图形、文字、色彩、声音等多种元素为载体，运用设计语言和表现方法恰到好处地物化成艺术形象的技巧和表达设计思想的能力。

（六）审美创造的思维形式

- 1、形象思维
- 2、发散思维
- 3、创新思维
- 4、灵感

二、符号表现

（一）符号的意义表达

- 1、联想与记忆
- 2、思维与理解

（二）在各类设计领域应用的符号表现

- 1、建筑设计——传递精神文化意义

案例：朗香教堂（1955）

案例：悉尼歌剧院。（1973）

- 2、产品设计

案例：郁金香椅

- 3、商标和广告的形象设计

案例：2022年卡塔尔足球世界杯会徽。

人类的情感经验存在于符号世界之中，设计符号是人类情感和价值的外在存在形式。

苏珊朗格在《情感与形式》：“艺术，是人类情感的符号形式的创造。”

（三）符号的审美文化性

符号的产生源于不同民族的造物活动，代表了不同时代、不同民族人们的审美情趣和价值取向。传统文化符号与民族的认知习惯、审美心理、思维方式等联系密切，有着较高的社会认同，被广泛应用于现代设计之中。

案例：榫卯文化。祥云符号运用、水墨元素视觉符号运用。

三、创新设计

（一）提高创新能力

- （1）创新需要提升内在文化素养，需要有丰富的想象力和创造力。
- （2）创新需要有设计思维，结合创意灵感，才能符合大众的审美需求，达到预期设计效果。
- （3）创新需要“以人为本”的设计理念，关注人的生理和心理需求，符合消费者的消费态度，满足消费心理，实现人与物在心理上、情感上交流。

（二）设计思维与创意的突破

设计需要思维的创新与突破，设计思维是设计科学的核心问题。设计需要有创意灵感的迸发，而创意的灵感，需要自身长期生活经验的积累，是量变到质变的漫长过程。

设计的过程中，要领会美学与艺术思考的深度，设计关系到人类生活的各个方面，影响着人们的生活方式，引导着人们的审美取向。

- （1）逆向思维——逆向设计作品在生活中的应用

（2）模仿与创新——仿生设计

仿生形态：植物、动物

设计需要有丰富的想象力，思维与创意融合在一起，思考出新颖创意的设计方案，融合设计师的创意方法，达到设计的艺术效果。设计思维的创新与想象力是分不开的，可以达到设计的审美要求，引发社会大众的共鸣。

（三）艺术设计中的创新设计理念

（1）多元化、大众化的设计理念

（2）个性化、环保性的设计理念

（3）基于社会创新的可持续设计

案例：无印良品品牌具体介绍及视觉设计分析。

四、人本精神

科学精神与人文精神的核心是人本精神，即“以人为本”。它的主要内容，就是以人为中心，一切为了人，一切依靠人。科学技术必须为了人，因为它的目的是为了人的生存和发展；科学技术必须依靠人，因为它是由人所创造和发明的。我们强调科学精神和人文精神，目的是为了能够更好地发挥科学技术在经济社会发展中的积极作用，更有利于社会的全面进步和人的自由而全面的发展，为人类谋幸福。

（一）创新需要“以人为本”的理念，关注人的心理需求

社会经济与科技的发展，人们的物质需求得到满足时，精神上和心理上的需求便成为新的动机，设计开始注重人的因素，开始关心人的生理、心理和情感的需求。

举例：巴塞罗那椅。西汉长信宫灯的设计。PH灯（丹麦文：PH-lampe）

“以人为本”的理念，也就是“为人的设计”，在设计的作品中注入更多的精神和文化内涵，把优质的、高情感的设计作品展现在顾客的面前，符合消费者的生活态度，满足消费者的心理，就达到设计的水平，实现人与物在心理上、情感上交流。

（二）中国园林艺术中的人本精神体现

举例：苏州园林。

（三）人本精神在产品设计中的体现

（1）意大利著名设计品牌

意大利设计的折衷性及游走在传统与革新闻的创新尺度：既有现代主义特征，又具备民族特色和文化内涵；既有高技术性，又保存手工艺的优良传统；既有理性色彩，又有个人风格和人情味。这也是意大利时尚品牌铸就深刻形象的优势所在。

举例：意大利著名设计品牌阿莱西（Alessi）：菲利普·斯塔克——榨汁机，自鸣水壶

（2）以人为本：设计模式的创造者——宜家设计作品赏析

（四）人本精神在平面设计中的体现

（1）物质层面上的刻画

平面设计内容以客观现实为题材，以物质基础为对象，好的设计以使客观物质基础为对象的平面题材达到打动人心、凸显人的价值为标准。

（2）精神层面上的融合

a) “以人为本”设计理念是文化的体现

b) “以人为本”设计理念是审美的需求

(3) 在海报中的应用

举例：绝对伏特加酒海报

案例：西摩·切瓦斯特招贴作品《消除口臭》。

信息时代的到来使得现代设计越来越注重人性化设计，强调以人为本。

思考：如何是适宜的“以人为本”设计思想。

第十一章 审美领域

一、审美领域：自然美、社会美、人的美、艺术美

二、自然美

自然美是自然事物的美。

(一) 自然美的两种内涵

- 1.自然界或世界上一切非人造的事物，
- 2.一切事物自然而然、自然天成的内在本性。

(二) 自然美的本质即美的本质

1.美是客观性和社会性的统一

(1) 具体到自然美，体现为自然的人化和人化的自然。

(2) 自然的人化

①实践美学的观点，或“美是客观性与社会性的统一”一派的观点(李泽厚)；

②狭义：人通过劳动、技术去改造自然事物(人化的自然)；

广义：在狭义基础上，在漫长历史中，整个社会发展到一定阶段，人和自然的关系发生了根本改变。

2.美是主观性和客观性的统一

三、社会美

(一) 定义

社会美是在人的社会实践活动和社会存在中体现出的审美形态。

(二) 社会美的范围

实践活动的范围就是社会美的范围。包括社会实践活动的美、社会实践成果的美，以及社会实践主体即人的美。

(三) 社会美的特征

- 1.社会美是人类社会实践产物的最直接的现实存在形式。
- 2.社会美直接提现人的自由自觉的特性。
- 3.社会美具有较为直接的功利性内容，体现明显的价值取向。

四、人的美

(一) 概念：人的美是指人自身显现出的美。包括人体美和人格美，人体美主要侧重于外在方面，人格美主要侧重于内在的精神方面。

(二) 人体美与人格美

1.人体美：人体美通常是指人的相貌、身材、姿态、动作、肤色、仪表等方面的美。

2.人格美：是指在人的形体、行为之中所体现出的独特的人格魅力以及崇高的精神境界。

四、艺术美

(一) 概念：艺术形态的审美对象称为艺术美。

(二) 美的艺术作为美学和艺术学共同的研究对象。

(三) 艺术的起源：客观精神说、主观精神说、模仿说、艺术生产说等。

艺术生产说

1. (1) 精神生产的一种, (2) 作为商品经济的一部分;

2. 物质生产发展与艺术发展的不平衡关系;

3. 艺术生产与艺术消费。

(四) 艺术的功能：审美、认知、教育、娱乐。

(五) 艺术的种类：实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术、语言艺术。

门类艺术的程式化。

第十二章向美而行

人皆有爱美之心,人通过各种感觉器官感知到的美首先是事物的形式美。美的事物体现为形式和内容两部分。内容决定事物的形式;形式是内容的存在方式,并反作用于内容。事物的形式不一定是美的形式,美的形式是对人具有审美价值的事物特有的形式,具有审美价值的事物一定是具有感性形式的

一、美的形式和形式美

(一) 形式与内容

1. 内容是指构成事物的内在要素的总和,包括事物的内在矛盾运动以及由这些矛盾运动所决定的事物的属性、运动过程、发展趋势等,是事物的本质方面;

2. 形式是指内容诸要素的结构方式和表现形态,是事物的外在表现与外观。

3. 内容决定着事物的性质,也决定着事物的形式,形式是内容的存在方式,为内容服务。但形式又有独立性,能反作用于内容。

(二) 美的形式与形式美

1. 美的形式

凡是能满足人的需要的人类创造物,都会给人带来愉快,让人觉得美,而这类物品的形式也就是美的形式。某种形式被人们认定为美的形式,是人们在实践中逐步认识、体会与把握的,也就是伴随目的与规律统一过程方式(形式)的自由感。

2. 形式美

美的形式开始时是与内容密切相关的,是不能离开内容——欲望的满足、工具的顺手实用以及精神上的满足等等——而单独存在的。但是在发展的过程中,形式感进一步被抽象出来,并且脱离内容而具有独立的审美意义,这就形成了形式美。

(1) 直接作用于人的各种感觉器官的各种形式因素。

视觉——色、形,听觉——声音,触觉——材质,味觉——味道和气味

(2) 形式美法则

对称与均衡、比例与尺度、节奏与韵律、多样与统一等

3. 形式美的构成要素

形、色、声、质、味

(三) 形式美的产生

1. 形式美与社会实践活动

形式美标准建立于长期的实践活动中积累的对形式的感受的基础之上,不与

内容直接相关，具有相对的独立性，人们对这些形式的喜爱是在人类的实践活动中逐步提炼、抽象而成，带有泛化了的、朦胧的社会内容

2.形式美与人的精神活动

人与动物的区别不仅在于人会使用工具劳动上，更在于人类通过劳动发展起来的特有的精神属性。这也就是作为审美的自由感。人在精神活动（如舞蹈）后，在物质上达到了相应的目的，这种精神活动的形式就被认为是美的。

3.人性的完满性

- （1）人不仅有物质的追求，而且有精神的追求，这是人性的完满性。
- （2）人在劳动实践中获得体力、智力等各方面能力（德美劳）的全面发展。
- （3）劳动实践是诗意栖居的基石。

二、美育

（一）应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的

美育的根本目的是发展完满的人性，使人超越自我的有限存在和有限意义，获得一种精神的解放和自由，回到人的精神家园。

（二）美育的功能

- 1.培育审美心胸和审美眼光、审美能力，以及健康的、高雅的、纯正的审美趣味；
- 2.陶冶性情，3.完善人格。在这个过程中，我们的心理得到净化、情感得到升华，价值得到提升。

（三）审美心胸

西方美学称为审美态度。审美态度不同于日常的认知的态度和实用的态度。审美态度造成主体与生活对象的“审美距离”。

（四）审美能力

对无限丰富的感性世界和它的丰富意蕴的感受能力。

（五）审美趣味

是一个人的审美偏爱、审美标准、审美理想的总和。

（六）审美创造

真理、自然规律具有简洁、对称、和谐等形式美特征。美育可以引人发现形式美，激发和强化人的创造冲动。审美活动的核心在于创造意象世界。成就伟大事业除了要有创造性外，还要有宽阔平和的胸襟。

三、审美的人生

（一）人生境界

概念：一个人的人生境界就是他的人生意义和价值。表现为他的内在心理状态，中国古人称之为胸襟、胸次、怀抱、胸怀、襟抱等等。一个人的境界外现为其言谈举止和人生态度、生活方式，中国古人称之为气象、格局等等。

冯友兰把人生境界分为四个层面：自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。

（二）人生的三个层面

1.日常生活的层面。就是平常说的柴米油盐、衣食住行、送往迎来、婚丧嫁娶等。

2.工作、事业的层面。人要对社会有所贡献，事业层面是人生的核心层面。

3.审美的、诗意的层面。是超功利的层面，没有审美活动，人就不是一个真正意义上的人。

4. 三个层面互相渗透、转化，应有一个合理的安排。

（三）审美的人生

1.审美的人生就是诗意的人生、创造的人生、爱的人生。

诗意的人生就是回到人的生活世界。生活世界是人的最基本的经验世界，在这个世界中，人与万物并无间隔，而融为一体。这样的世界是人的精神家园，在这个世界中，人生是充满诗意的。

2.诗意的人生要求用审美的眼光和审美的心胸看待世界，照亮生活世界，回归精神家园。

四、美育与人生

美育这种以审美活动(包括艺术活动)为主要方式与手段的教育活动，使得美育能够直接作用于发展人的感性，成为人的全面发展不可缺少的关键环节。

审美理论学习、艺术美赏析、自然美赏析、社会美赏析。