

构建艺术浸润式具身体验，以论带史，以论证史

——美育浸润行动下大学美学与美育的教学思考

杨向荣

摘要：大学美学与美育教学强调教育过程学生的体验性，要培养学生的高雅趣味，这势必要求教师在教学中避免对空言说，要将理论密切联系实际，使理论接地气。应当构建浸润式具身感性体验，以艺术教育为核心，坚持专题研究，强调以论带史，以论证史，实践“话语—问题”式的教学模式和教材编写理念。

关键词：大学美学与美育；浸润；艺术教育；话语—问题

大学美学与美育教学强调教育过程中学生的体验性，要培养学生的高雅趣味，这势必要求教师在教学中避免对空言说，要将理论密切联系实际，使理论接地气。在10多年的高校教学生涯中，笔者主要讲授“美学”“大学美育”“西方美学与艺术”“西方文论”等课程，并逐渐形成了自己的教学理念。笔者以为，鉴于美学与美育课程的特殊性，为了实施高校美育浸润行动，教学应当敏锐把握审美与艺术发展的前沿意识，应当构建浸润式具身感性体验，以艺术教育为核心，坚持专题研究，强调以论带史，以论证史，实践“话语—问题”式的教学模式和教材编写理念。

一、构建浸润式具身感性体验

美学与美育的教学是不同的，美学侧重知识的系统性和完整性传授，如经典美学家的美学理论，以及自然美、艺术美、崇高、悲剧性、喜剧性等经典美学范畴，要让学生在掌握相关美学理论知识的同时，培养他们的审美素养。美育侧重于美感教育，相对于美学而言，美育

弱化了理论知识的教学。美育的目的在于陶冶学生的性情，提升学生的人文素养、审美趣味和品位，以及发现美和欣赏美的能力。美育是通过使审美主体进入到一种特定的审美状态中来达成教育目标的，进入美的方法就是情感体验，美育实践要以审美活动唤起个体的感性体验。因此，大学美育的教学应当构建浸润式具身审美体验，应当围绕学生“人格养成”这一目标来设定教学任务和计划，如兴趣、爱好、气质等，全力促进青年健康人格的养成。

当下，技术的发展日益渗透到美学和美育领域，虚拟现实、增强现实、交互性设计等数字技术创新了文化的传播形式，丰富了美育赖以产生的视觉、听觉、触觉等感官体验，构建出一种让人身临其境、沉浸其中的具身性审美体验。“数字美育”可以生成逼真的集视觉、听觉、嗅觉、触觉等一体的数字虚拟情境，更有助于构建感性的认识和浸润式的具身体验。在这个意义上，通过浸润式体验，可以提升美育实践交互的感官体验和情感治愈功能。2010年，上海世博会上的数字动态作品《清明上河图》展示了张择端笔下“生动”的汴京生活图景。

杨向荣，杭州师范大学文艺批评研究院教授，人文学院教授，美学与艺术批评研究中心主任。

2018年,大英博物馆发布数字版《秋林读书图》通过动态画面引导观者“走进”画中感受其中意境。2019年,巴黎卢浮宫博物院对《蒙娜丽莎》进行了数字延伸,通过VR设备,为观者提供了一个更全面、丰富和深刻的浸润式体验。下面,笔者拟以大学美育课程中的“身体的审美之道建构”这个专题,进一步分析如何通过建构浸润式具身审美体验来提升学生的感性认知。

美育是完善人格的教育,说到底还是人的主体性建构。美育中审美主体性建构的载体就是我们的身体。美育中我们不但把身体作为审美对象,而且也把它作为审美反思的主体,最终使人走向身心和谐和全面发展。大学阶段正值青年人走向成熟的关键时期,在这个阶段,他们不但对社会和人生形成了自己稳定的看法,而且也形成了关于人的身体的种种观念。在这个过程中,美育适时地引入身体审美观的教育,这对青年人身体观念的建构具有积极作用。加之消费社会和流行文化的影响,青年人对身体的认知存在着种种误区,因此树立健康正确的身体审美观,乃是一个人成长过程中不可或缺的重要环节。

在具体的教学设计中,笔者首先会介绍相关的理论知识,让学生理解身体不仅仅具有自然形态,同时也是象征、符号和修辞等各种话语的表征。人的身体是被自然、社会与文化所构建出来的,身体总是呈现出自然的身体与文

化的身体之间的张力。身体既可以构成“自我”,也可以构成“他者”;可以是主观的审美主体,也可以是客观的审美对象。以理论知识为先导,进而引导学生意识到虽然“爱美之心人皆有之”,但如何保有一颗健康的“爱美之心”,却是一个需要我们反思的问题,要让学生意识到身体是充满生命和情感的感觉灵敏存在,身体的审美最终要落实到具体的审美实践中。尤其在当下的消费时代,我们需要保持对身体的审美认知,形成身体的自我审美反思力,要警惕隐藏在审美操控下身体的异化危险,在尊重自然身体的基础上,敬畏生命和珍爱身体,身心和谐地建构人体美。

在具体的教学中,在讨论自然的身体和文化的身体的复杂关系时,笔者会先对相关概念和理论展开分析,然后结合学生DIY活动对身体的自然性和文化性展开研讨,引导学生对身体的多形态形成感性认知,并学会从不同的视角反思和审视身体审美现象(图1)。学生会发现,在日常的生活实践中,我们还涉及人体美感的交流与表达问题,或者说如何陈述或描述一个美的身体。此外,人体美感的表达能力也是身体美育中一个不容忽视的问题,此外身体审美观对青年人身体观念的建构具有积极作用。因此,通过构建沉浸式具身审美体验,引导学生从美育的角度看身体,不是传授化妆或健美身体的技法,而是从美育角度来探究人体美及

“第一节：自然的身体与文化的身体”教学设计

教师对相关概念和理论知识展开分析,然后结合学生DIY活动对身体的自然性和文化性展开研讨,引导学生对身体的多形态形成认知,并学会从不同的视角反思和审视身体审美现象。

学生DIY活动

图片呈现了的多样化的长相和体型,请根据材料思考中国人的身体有哪些独特之美?课后写一篇小论文谈谈你的看法。

图1 教学设计 PPT

其审美观如何生成，从身体的审美感知中发展出身体的审美智慧，并让这一智慧成为人的生存智能不可或缺的组成部分，始终伴随着人的一生。通过浸润式的感性体验，要让学生理解，如今身体审美已上升为整体性的社会问题，只有通过控制身体来理解社会关系，才能更好地建构身体的审美之道。这正如舒斯特曼所言：“身体美学尽管也关心形体的外在之美以及其他一些外在的身体表现和标准，但是，它所探讨的主要是身体本身的内在感知与意识能力。”^[1]

在讨论日常生活中的身体审美实践以及如何树立良性的身体审美观时，笔者先给学生分析身体日常审美的相关理论知识，然后引入法国女艺术家奥兰的行为艺术《圣奥兰的转世》案例（奥兰按照西方传统的理想美标准，如丹枫白露派笔下戴安娜的鼻子、布歇笔下欧罗马的嘴唇、达·芬奇笔下蒙娜丽莎的额头、波提切利笔下阿芙洛狄特的下巴、热罗姆作品的眼睛等，对身体做了九次整容手术），讨论作为审美对象的身体，形成学生对身体审美误区的批判性意识（图2）。如引导学生讨论奥兰身体审美的矛盾性，并结合奥兰的行为艺术剖析当下身体的技术化审美误区；引导学生反思通过整容和其他技术的方式对身体进行改造，让自己的身体更符合心中的理想形象这种现象；引导学生反思消费主义诱惑下的身体审美现象；

引导学生形成正确的自我身体审美意识，使学生透过身体这道风景，警惕隐藏在身体光鲜外表下的审美误区，最终构建身心和谐的身体审美之道；等等。通过案例形成学生对自我身体的审美感性认知，让学生明白身体美育不是理论的堆砌，而是旨在培养一种积极向上的生存方式，推行不断进行审美实践的身体实践。身体审美的根本目的不是为了“完善”人，而是要追求人性的完满，实现身体的诗意生存。

在讨论身体的审美表现及其表达时，笔者通过介绍不同艺术中的身体呈现，使学生获得日常生活中身体审美实践感性认知的同时，针对身体美的不同艺术呈现展开思考。在教学中，笔者通过让学生欣赏舞剧《只此青绿》和《龙门金刚》，形成对舞蹈中身体的感性体验，引导学生讨论如下问题：舞蹈如何呈现身体意象的诗性表达；结合舞剧分析身体的静态美与动态美及其内在的关系。此外，在教学中还通过赏析中外文学史上身体表达的优秀文字，使学生认识到身体审美表达的重要性，并引导学生学会用自己的语言对身体进行审美表达，如让学生选择一幅中国古典绘画作品，自编一段舞蹈，尝试通过身体意象打开一幅画卷等（图3）。

传统的美学史和艺术史的教学方法虽然注重历史的叙述和理论的阐释，有利于学生认识历史和把握理论，但却忽视了西方美学和艺术

“第三节：身体审美观的建构”教学设计

教师分析身体审美建构的相关理论知识，完成“研讨内容二”“研讨内容三”的讨论，引导学生形成正确的自我身体审美意识，使学生透过身体这道风景，探讨身体审美中的美感传达，警惕隐藏在消费光鲜外表下的审美误区，深入理解身体所隐存的意识形态，最终构建身心和谐的身体审美之道。

研讨内容二：法国女艺术家奥兰的行为艺术《圣奥兰的转世》，按照西方传统的理想美标准，对身体做了九次整容手术。请结合相关理论知识回答下述问题。

- 1、阐释奥兰身体审美的矛盾性，并结合奥兰的行为艺术剖析当下身体的审美误区。
- 2、在整容业空前蓬勃的当下，不少人通过技术的方式对身体进行改造，让自己的身体更符合心中的理想形象。你如何看待这一现象。
- 3、在当下，我们应当如何面对消费主义所带来的诱惑，建立一种积极、健康的身体理念，进而建构良性的身体审美之道？

**丹枫白露派笔下戴安娜的鼻子
布歇笔下欧罗马的嘴唇
达·芬奇笔下蒙娜丽莎的额头
波提切利笔下阿芙洛狄特的下巴
热罗姆作品的眼睛**

图2 教学设计 PPT

“第四节：身体的审美表现与表达”教学设计

结合不同艺术中的身体呈现，完成“研讨内容四”的讨论，针对身体美在不同艺术中的呈现展开思考；赏析中外文学史上身体表达的优秀文字，使学生认识到身体审美表达的重要性；学生展开DIY活动，教师点评，引导学生用自己的语言展开身体的审美表达。

研讨内容四：欣赏舞剧《只此青绿》和《龙门金刚》，回答问题。

- 1、舞蹈如何呈现身体意象的诗性表达？
- 2、结合舞剧，分析身体的静态美与动态美及其内在关系。
- 3、选择一幅中国古典绘画作品，自编一段舞蹈，尝试通过身体意象打开一幅画卷。

学生DIY活动

选择艺术史上的不同的身体形象（《米洛的维纳斯》《掷铁饼者》《大卫》《泉》），尝试至少用两种不同视角进行审美表达。

图3 教学设计 PPT

理论的实践基础——审美与艺术现象的可感性和具身体验性，容易使理论成为空白的说教，缺乏鲜活性。在“美育与艺术欣赏”课堂上，笔者会通过杜尚《喷泉》案例的分析，引导学生思考“什么是艺术”到“何时为什么”的艺术观念转变；通过对身体审美的体验，理解时尚范畴；通过对艾克、马奈和马格利特等艺术家作品的欣赏和分析，理解图像叙事范畴；通过对舞剧《永不消逝的电波》和绘画《百美图》《雪艳图》的欣赏和分析，从舞蹈与小说、绘画与小说的关系角度理解艺术跨媒介性范畴；等等。笔者以为，引导学生关注和重视当下的审美实践与艺术现象，以及美学和艺术发展的最新成就，及时将其纳入教学视野，能使理论接地气，体现时代性和前沿性。这种结合现实经验理解特有概念和范畴的教学方式，应当在教学中加以倡导。

二、以艺术教育为核心

艺术是一个随着时代发展而不断变化的概念，从西方思想史的发展来看，美与艺术有着千丝万缕的关联。在古希腊，柏拉图在《大希庇阿斯篇》中借苏格拉底之口提出“柏拉图之问”，区分了现象层面的美和本质层面的美，

之后大量学者基于“柏拉图之问”对“美是什么”的回答，如美是形式，美是距离，美是移情，美是关系等，建构了西方美学和艺术哲学史的主要论域。

在古希腊和古罗马时期，艺术就有着审美的诉求。温克尔曼宣称，迄今为止最高雅的艺术趣味，最初是在古希腊的天空下形成的（参看温克尔曼在《希腊艺术史》中的相应论述）。需要指出的是，在古代艺术中，艺术家大多隐匿于作品之后，如《荷马史诗》作者虽然是荷马，但实际上整部史诗是结合当时行吟诗人累世流传的故事而形成。在中世纪，艺术是宗教的附庸和“婢女”，强调突出宗教教义，艺术家处于被忽略和被遮蔽的位置，尤其是哥特式建筑更是强调宗教的权威性和神权的神圣性。文艺复兴时期，透视法和解剖学等科学被应用于艺术，涌现出达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔等一大批优秀艺术家，艺术重新回到审美的道路上。人文主题的提倡也使人性和审美在艺术品中重新突显出来，艺术品不再是单纯的政治工具，拥有了更为鲜明的审美特性。随后，巴洛克、古典主义、洛可可、新古典主义和浪漫主义等艺术风格和流派纷纷登台，这些艺术风格和流派分别通过不同的创作理念诉求艺术的审美性。

启蒙主义时期，两个看似偶然的事件进一

步促成了美与艺术的结缘。1746年，法国人巴托在《简化为单一原则的美之艺术》中提出了“美的艺术”（fine art）概念，在美学和艺术史上第一次对美的艺术进行了界定。自此，艺术便被归结为一个与美相关的独特领域，并形成自主性的艺术体系。1750年，德国人鲍姆嘉通出版《美学》，选择用 Aesthetica（感性学）命名美学，并明确指出：“美学作为自由艺术的理论、低级认识论、美的思维的艺术和与理性类似的思维的艺术是感性认识的科学。”^[2] 鲍姆嘉通从德国理性主义哲学体系出发，认为人类嘉理活动可以区分为知、情、意三个方面，但哲学体系中有逻辑学和伦理学，却缺少对感性认识的系统研究，因此他建议设立一门新的独立科学“感性学”。从学科史的角度来看，鲍姆嘉通为美学命名，对美学学科地位的确立起到了关键性作用。

在巴托对“美的艺术”的描述中，他试图对艺术进行界定，认为艺术的主要特点是模仿，艺术体现着审美追求。巴托以来，把艺术看成一个独立王国也成了那个时代普遍的呼声，如康德认为美就是自由的艺术。康德在其著名的三大批判中，直接用“判断力”概念来规定和阐释审美经验和艺术经验，并将《判断力批判》视为连接《纯粹理性批判》和《实践理性批判》的桥梁。黑格尔更是把美学与艺术哲学直接等同起来，宣称“美学就是艺术哲学”。自康德以来，艺术与非艺术的区别在于，艺术是天才的作品，艺术家是不受规则束缚的天才，艺术家所创造的作品是独一无二的，是超越一般日常生活且具有审美趣味的作品。这种审美型的艺术观念一直延续到20世纪初，直到杜尚的“反艺术”观念的出现，以及大量现代艺术的先锋实践的涌现，人们才开始重新反思“何为艺术”。

从学科史的角度来看，西方学术界在19世纪末20世纪初，曾有一批学者希望推动建立一个区别于美学，以宏观艺术问题为主要研究内容的新学科。其中，德索的工作很有代表性。他努力廓清美学与艺术学的学科之别，试图对艺术科学的研究范围进行界定，并将其命名为一般艺术

学。在他看来，“一般艺术学的责任是在一切方面为伟大的艺术活动作出公允的评判……从认识论的角度去考察这些学科的设想、方法和目标，研究艺术的性质与价值，以及作品的客观性，似乎是一般艺术学的任务。而且，艺术创作和艺术起源所形成的一些可供思索的问题，以及艺术的分类与作用等领域，只有在这门学科中才有一席之地。”^[3] 可以说，一方面艺术并非专属于美学的研究对象；另一方面美学对艺术的研究其实是有其侧重点的。有意思的是，由德索等学者倡导的艺术科学，并没有在西方学术体系中最终成为一个得到普遍认可的学科。对于艺术的宏观理论探讨，实际上更多仍是美学需要承担的基本任务，而一般艺术学所关注的艺术问题中的其他部分，则又在学科层面成为艺术史学科、门类艺术研究的组成部分。但无论如何，20世纪初建立艺术科学的努力及其失败的结果，恰恰从一个侧面说明了美学和美育以艺术教育为核心的理念的合理性。

可以说，艺术自古以来始终处于美学与美育的核心位置。席勒在《美育书简》中认为美育是以“活的形象”为对象，就是建立在艺术的基础之上，而这正是当下美学与美育教学的努力方向。因此，在美学与美育的课程教学中，我们应当以艺术教育为核心，培养学生的审美素养和审美感性能力。以“作为审美对象的身体”教学为例，笔者在课堂上首先会让学生自由讨论自己所认知的身体审美现象，再结合具体的艺术作品的分析，如（唐）周昉的《簪花仕女图》、（唐）吴道子的《八十七神仙图》、米隆的《掷铁饼者》、米开朗琪罗的《大卫》和安格尔的《泉》等中西方艺术经典作品，形成学生对不同的身体审美艺术景观的感性认知。此外，引导学生比较唐代画家张萱的《虢国夫人游春图》和唐代诗人杜甫的《丽人行》如何通过绘画和诗句来呈现审美的身体。并让学生结合绘画和诗句，讨论诗和画作为不同的艺术门类，在身体审美表达上有何区别。学生先获得关于身体审美的具体感性经验，就比较容易结合艺术现象进入理论的剖析高度。

需要指出的是，美学与美育教学以艺术教育

育为核心，要警惕将其降格为艺术实践导向的技术层面的欣赏。将美学与美育技术化和实践化，是对美学和美育审美素养、人文教育内涵的简化和弱化。因此，要厘清美学、美育与艺术教育的复杂关系，避免教学中三者关系的简单化和技术化趋势，要反思和强调美学与美育的主体建构性功能和解放潜能。

三、专题研究，以论带史，以论证史

高校美学和美育的教学内容繁杂，一般这类课程的开设课时为32课时。在教学中，笔者一度迷惘：按历史的发展来讲授这些课程，根本不能在规定的教学计划内完成，而且效果也不是很理想。面对这样的困惑，笔者在教学的探索中逐渐改变教学方法，不再从史的角度讲授西方美学与艺术，而是坚持专题的教学方式，试图构建“话语—问题”式的教学模式，并逐渐形成自己的教学理念和教材编写理念。

以专题的视角展开教学，可以实现以论带史和以论证史的效果，突显教学内容的问题意识。在10多年的教学生涯中，有三本书对笔者的影响比较大：布洛克的《现代艺术哲学》、谢泼德的《美学》和塔塔尔凯维奇的《西方六

大美学观念史》。这三本书围绕一些重要的西方美学和艺术概念追根溯源，阐述它们的历史演变过程，很好地实现了以论带史和以论证史的目的。笔者以为，过去的美学史和艺术史教材，大多从历史或人物的角度，按照线性的时间进程，从古到今，依次介绍各个时代的著名学者、代表性著作和重要学术观点。这种以时间为线索的结构方式，虽然有脉络清晰、便于把握等优点，但问题意识不够突出。相反，围绕“话语—问题”展开论述，以问题意识为中心的结构方式，可以突破线性结构的局限，使论述更为集中深入，也更有利于培养学生的思维能力和问题意识。此外，专题式的教学方式将研究对象限定在一个特定的时间和空间内，可以突破时空界限，有利于对一些重要的美学范畴和理论问题进行多维度的立体审视。

在教学之余，笔者针对所讲授的专题展开学术研究，发表了大量学术论文，出版研究性教材《西方美学与艺术》（南京大学出版社，2013年）、《西方美学与艺术十五讲》（高等教育出版社，2019年）（图4）。这些论著围绕“话语—问题”展开论述，努力挖掘西方美学与艺术理论中的核心问题，这些问题既包括美学和艺术史上的重要基本问题，也涵盖前沿的热点话题。

图4 《西方美学与艺术十五讲》封面与目录

《西方美学与艺术十五讲》是一本关于西方美学与艺术史经典话题的专题性教材，是一部面对本科生和研究生而撰写的教材。面向本科生，是由于教材的基础性和涵盖性。面向研究生，是由于教材的学术性和前沿性。准确地说，这是一本研究型的新形态教材。该教材不同于其他美学或艺术哲学研究著作，而是突出专题性，强调以问题意识构建西方美学与艺术的知识谱系和前沿话语，还原和建构西方美学和艺术哲学的走向。专题立场和问题意识是该教材最大的特点。该教材通过 15 个专题的讨论，勾勒西方美学与艺术理论的发展演变和基本格局。在具体章节上，模仿、表现、形式是西方美学和艺术中最古老的话题。对这些话题的讨论，既回到历史，又跳出历史来评述。之所以把这些话题放在一个现代的平台之上进行评述，是因为它们活在当下，影响着我们对一些问题的理解。同时，该教材也讨论一些新的话题，如艺术自主性、艺术的终结、先锋派、时尚、怀旧、图文景观等。这些话题相当前沿，在笔者看来，面对正在发生的美学与艺术现象，我们要介入其中展开客观研究和批判性反思。我们应当关注新的现象，并使这些关注积淀下来，成为学科的新范畴，拓展学科的知识域。

沿着美与艺术这条主线，本教材强调问题导向意识，以重要的概念和命题为线索设置章节，而学术界同类教材大多注意从历史和人物的角度来进行西方美学与艺术哲学史的研究和建构。在方法论上，该教材挖掘最具历史形态表征的核心问题，注重以论证史的研究模式，目的在于突破历时研究的单一视角，力求实现历时维度与共时维度的融通。在篇章结构安排上，该教材舍弃了以人物生平及理论为核心的研讨方式，而是力图建构一种以论带人，以论带史的“话语—问题”研讨系统。每一章讨论一个美学或艺术哲学专题，从而串起西方美学与艺术哲学走向的历史线索。从纵向看，这些概念和命题在西方美学与艺术发展史上具有涵盖性和贯通性，它们作为核心和节点，呈现出西方美学与艺术史的发展路径和主要趋向。从

横向看，这些概念和命题是不同历史时期颇具基础性、时代性和代表性的话题。对它们的研究，可以呈现特定语境下美学与艺术的基本格局、研究范式和言说立场。

由于当下美学与艺术的“殖民化”，其传统的疆界早已被打破，进入了“泛美学”和“泛艺术”时代。尤其是在现代性的哲学话语背景下，一切传统的审美原则都似乎处于失范的话语危机中，美成为非美，艺术成为反艺术，甚至走向终结。在此语境下，如果再恪守一种局促的、狭隘的经院化美学和艺术哲学思路，显然是不合时宜的。因此，该教材引入了跨学科的研究范式，如将文化社会学引入美学与艺术哲学史的研究，侧重于从社会理论、美学、文化、哲学和艺术等若干视角相融合的角度对专题展开思考，意在考察社会文化思想领域是如何转向美学和艺术哲学思考的，同时勾勒出美学和艺术哲学思想是如何向更加宽泛的社会文化领域的渗透。

美学学科在现代社会的发展，经历了从现代到后现代的转型。美学也在一定程度上进入一个在整体上趋于跨学科对话、融合的学术环境。就对象而言，当代美学更加显著地“转向了艺术，转向了人的独创性，转向了人类境况。”^[4]其中，对于艺术的关注差不多贯彻于西方现代美学始终。这个阶段的特殊性在于西方艺术从现代主义继续向后现代主义发展，艺术活动的复杂性越来越突出。如何应对艺术在现象层面的复杂性，也成为美学需要重点解决的问题。而“人的独创性”作为主体问题的一个具体化表现，也在不断变化的人类境况中成为学术反思的一个重要主题。事实上，在一个由生产型社会向消费型社会转变、大众文化甚嚣尘上、艺术与日常生活之间的边界日趋模糊的时代语境下，当代美学的上述转向，均是在一个远为复杂而宏阔的学术话语场域中进行的。从逻辑线索上看，西方美学从本质论转向认识论之后，在 20 世纪至少又经历了批判理论和语言学两个路径的转向。虽然两者在研究路径上有显著差别，但都为传统美学研究拓展了新的理论视野。

在一个跨学科对话、融合的学术语境下，美学和艺术所关注的研究对象日益宽泛，其研究的问题域也越来越宽广，美学和艺术必然要与其他学科产生对话与交流。跨学科研究的要义在于创建一个不属于任何单一学科的新的研究对象，美学和艺术所关注的领域也因为社会文化的持续转型、当代艺术的复杂生态而具有这样的特征。《西方美学与艺术十五讲》并不想回避这个趋势，教材中既有严格意义上的经典美学和艺术探讨，也有泛美学或泛艺术的思考。其中一些专题是美学或艺术史上的经典命题，而一些专题则是传统的美学和艺术所忽略的命题，甚至一些话题从没有作为美学与艺术思想来对待。由于当下美学与艺术边界的宽泛性，对这些专题的探讨以及围绕它们的对话和讨论，建构了当下美学与艺术的复调性，同时超越了专业化、学院化的学理论“樊笼”，彰显出当下美学与艺术论域的宽泛性。

该教材为新形态教材，是《西方美学与艺术》的修订本，该教材对汉语言文学相关课程，如文学原理、艺术概念、文论史、美学史的教学具有一定的借鉴与参考价值，在湘潭大学、湖南科技大学、浙江传媒学院、杭州师范大学等高校的本科课堂和研究生课堂中得到了广泛运用，为这些学校的课程教学研究和改革提供了新的思路和实践经验。《西方美学与艺术》曾获湘潭大学教学成果奖三等奖，与该教材相关的教改论文曾获湖南省高等教育学会教学管理专业委员会优秀学术论文二等奖和三等奖，围绕该教材制作的多媒体课件获湖南省高等学校

第九届“中南杯”多媒体教育软件大赛三等奖。与该教材相关的研究性著作《西方美学与艺术哲学基本问题》获湖南省第17届优秀社会科学学术著作出版立项资助。关于“身体审美”的教学案例也获评“浙江省优秀研究生教学案例”。多年以来，笔者在教学中坚持“话语一问题”的专题教学模式，通过在课堂上分享新的研究课题与研究设想，吸引了很多学生参加相关课题研究，不仅激发了学生的科研兴趣，而且提升了学生独立探索的科研潜力。很多本科生和研究生参与课程相关内容的研究，发表相关性学术论文20多篇。可以说，围绕该教材实施的浸润式课程教学改革效果明显，学生受益颇多。

参考文献：

- [1] 舒斯特曼. 身体意识与身体美学 [M]. 程相占译, 北京: 商务印书馆, 2011: 4.
- [2] 鲍姆嘉通. 美学 [M]. 简明等译. 文化艺术出版社, 1987: 13-15.
- [3] 德索. 美学与艺术理论 [M]. 兰金仁译. 中国社会科学出版社, 1987: 4.
- [4] 李普曼. 当代美学 [M]. 邓鹏译. 北京: 光明日报出版社, 1986: 57.

[基金项目: 湖南省教育厅教学改革项目“新文科背景下汉语言文学专业‘非遗+美育’教学创新路径的探索与实践”(HNJG-20231156)]

[责任编辑: 陈立民]