

生活美学的教学随感

题记：

《生活美学》是一门建设中的精品课程。我开设这门课，是对当下美学潮流的积极回应，也有加强美学对学生生活实践指导的意图，还参杂了对自我生活方式的反思，人到中年，才慢慢领略到生活与诗、美的复杂关联，梦，也不再是纯净的了。

课程的设置，原本是以实践为主的，但真正面对教学现场，才发现了作为大学教师的使命——始终处在指导实践、阐释实践的理论位置，真正的实践环节落实于学生的自觉行动。最终，《生活美学》的教学过程不过是面对生活中的美学现象加以审读之，分析之，期以指导行动；或者反过来，考察学生的审美实践，加以理论提升。

一门课程趋向成熟，教师要花费太多心力，我是努力过的。但记忆中最珍贵的镜头，不是自己默默耕耘的时候，而是学生展现他们的审美实践成果的时候，那是理论与实践融合的开始，令对理论时刻惶惑的我感到了欣慰。

现在还是觉得，要上好《生活美学》课程，任重而道远，零碎地记录下的这些教学感悟，虽有灵感的火花，但也许不过是自励自勉，使人不怯于前行而已。

部分随感摘录如下：

2014年3月12日

生活美学的定位：

生活美学的思考：生活美学的使命是“探究生活中我们的感性如何被抚慰、被激发、被挫伤，新感性主体如何生成”的问题。从社会层面来看，是探究“感性如何被利用，如何引发人对社会的深度卷入”。现代社会，往往不是由直接的政治诉求来塑造共同感，而是以诗学原则来塑造共同关注，这就是胡兰成所言之革命与诗的关系。社会通过各种方式直接切入人的感情，个体的感性系统，通过激发、利用和改造人的感性系统来达成目标，当刺激和满足人的物质需求时必须首先激发人的感性，故关于人的存在问题，就变得更加情感化了。由此，在社会空间的每一个角落，美的运作原则都无所不在，生活美学就变得无比重要。

2014年3月19日

审美方法专题

1、教学方法：

第一，把体系打散，联系生活中的现象，层层深入地分析审美现象，效果不错，体系化的知识如果能化入个案和问题的讨论最好。

第二，幽默轻松的讲述，自信自如的态度，是课堂教学成功的第一步，但最重要的是对问题本身要有足够的把握。

第三，设计问题时，一定要把问题设计得具体一些，不能用过于含糊抽象的提问方式，聚焦点小，方可吸引学生去深入思考。如“谁是宇宙男子？蒙娜丽莎美在哪里？人造美女是美女吗？下楼梯的裸女是怎么运动的？”

2、关于审美的整体性：将主体和客体因素，主观和客观融合起来进行问题式审美是可行的，因为主客本身就是人为的划分。

2014年3月26日

审美范畴专题

关于崇高的一些思考：

1是崇高与距离：崇高需要距离，但不能距离太远。有时候不是无知而是知识让你对对象产生崇高感。从没到过喜马拉雅山的人，对之毫无概念的人，是不会因喜马拉雅山的体积的巨大而产生崇高感的，相反，当你已经屹立在山脚下，或者在跋涉过程中，你对山的一切有了足够的感性时，你才会对它有崇拜感或畏惧感。崇高当然包含了敬畏，但人对自己一无所知的东西是不会敬畏的。所以对于米开朗基罗的大卫一无所知的学生而言，毫无崇高感。

2、崇高与感性、理性的关系：在体验无需测量也不可测量的无限大时，依赖的不是理性，而是感性，没有感性体验就没有这种对大的体验；但精力和道德上的崇高却需要依赖伦理判断，需要理性。

3、崇高与优美都是古典的审美范畴，它曾与美分离但处在美学的观照范围内。我们的时代是丑、怪诞、荒诞、恐怖风格主宰的生活美学时代，崇高和优美的古典气质逐渐远离我们。

2014年4月13日

人之美专题

因为有准备，有激情，有一定深度，效果不错。。

值得肯定的是，课堂的结构趋向完美稳定，小结尤其精彩，赢得学生自发的掌声。关于“人之美”，我记得自己这样说，探讨与人有关的美学问题需要在关系的网络中，在人的自然性与社会性的网络中求解。

2014年4月20日

食之美专题：师生讨论对话，有所感悟。

学生的观察：在过去，美食在艺术中只是背景、细节、载体和工具，但新世纪以来，成为了主角、中心、内容。

老师回应：生活本身变成了审美的中心和目的。

学生的观察：甜食在过去是贵族生活的象征，是被垄断的食物，糖还被当成是治病的基本方式；而当代却成为要少吃食物，小孩不要多吃糖，大人不要多吃糖。

老师回应：一种食物的价值不是稳定不变的，不同的社会、时代和文化会有完全不同的处理方式和认知态度，这使我们探讨饮食美学时变得艰难。

学生的观察：现在中国的青少年为什么喜欢吃薯片而不再啃烧饼？

老师回应：饮食风尚随时代而变，中国饮食的西化、快餐化不可避免地在年轻一代的生活方式里留下更为深刻的印记。

老师小结：当我们探讨饮食美学时，善的标尺必然同存，否则，当吃成为身份、财富、地位的炫耀符号时，美的位置就是尴尬甚至可耻的。

2014年4月20日

教学感悟：我发现照本宣科与我的个性不符。或许，有了爆发、偶然、随机，才会让课堂教学变成创造过程，审美过程，教师，他的本然身份应是哲学家，也该是诗人。

2014年5月3日

就在讲述中，越来越清楚地意识到美的多变性、虚幻性和历史性，最难定义最难固定的就是美，日常生活中的美更是如此。

知识只是审美的背景，不是审美自身，审美应该是情感体验。

生活美学第二轮

2014年9月5日

1、导论课尝试新的讲法：

第一、以故事和经历的讲述开始，先老师示范、学生接着说、老师总结。

第二、以有关美的关键词引入，与学生一起分析美的内涵。学生给出的关键词有“单纯、童

真、丰富、爱、色彩、想象等，涉及美的各个层面以及与其他事物概念的复杂关系，在辨析过程中逐渐形成有关美的理解。

2、教学方法整理：

第一、适度的幽默、宽容和理解让学生轻松进入到课堂情境之中。

第二、从浅入深，逐渐深入，有节奏，给学生思考的余地。

第三、轻松的课堂才有创新的可能。

第四、从学生的日常体验开始，尊重学生的个体感受，课堂教学可取得很好的效果。每个人都有表现的欲望，让学生表现并让他感受到自己的力量——介入与参与的力量，就能进入课堂情境之中，积极思考。

2014年9月12日

美是什么？

本次讲述富有逻辑性和思辨性，也有深度，在主客体对照和中西文化对比的两重视野中梳理、反思有关美的定义。学生介入问题的思考过程，提出了他们的看法，表现了不同的思维方式，令我惊喜：有学生认为美无需定义，并觉得自己没有能力定义美——解构；有学生认为美不是容易清晰认知的对象，是神秘的不可捉摸的东西——否定之肯定；有学生认为美就是自己达成目标后的满足感——立论。

2014年9月17日

审美方法专题

非常享受上课的过程，我喜欢讲台，讲台给我虚幻的满足。

1、关于选美的讨论，学生有独特的看法：

有学生说，选美让我们对美的定义日益同质化、类型化、单一化，选美是对美的标准在形式和内容上进行限定的过程。在整容时更是如此，都是把个别性向某种规则靠拢的过程，无论是芭比娃娃型的脸，还是外星人型的脸，都是取消整容者自己的个别性，向标准靠拢。

有学生说，他研究过近十年来世界小姐评选，发现白人夺得桂冠的几率低于拉美裔，这说明了选美标准中种族因素值得分析和重视。

2、关于梵高《农鞋》的讨论

海德格尔看到了大地与人的关系，我们的同学看到了贫穷、辛苦、无序，我们和海德格尔一样都在艺术中率先寻找意义，忽略了技巧，或者说对技巧不够了解，真正的欣赏应该是技

术与意义的合一，故需艺术修养。

2014年9月24日

生活美学的讨论课，心得如下：

1、关于讨论课的思考：第一，设计问题要具体，第二，以关键词来收拢学生的讲述，第三，以恰当的评价和小组评比来促进学生参与，第四，以有深度和延伸问题的方式来提升讨论的目标。

2、对学生讲述的评点标准：诗——讲述本身的诗意与优美；思——哲理和思想的深度；情——感染力。既要指出他们的优势，多加表扬和肯定，也要指出提升的空间，要充分组织讨论来得出结论。

2014年10月11日

审美方法专题

如何限定一节课的内容：

- 1、上课内容不能太庞杂，一定要把点吃透。
- 2、可展现个案，在个案的分析中把整节课的问题和观点呈现出来，层层深入。
- 3、对个案时要深入分析，得出结论，要能展现问题的复杂性。

2014年10月18日

人之美专题

今天的生活美学课上得特别成功，以问题引入，层层深入。

一些有深度的问题被提出：什么样的人才是审美意义上的人，身体美的标准是什么，残缺的身体为什么在艺术中是美的，而生活中却是丑的？身体为何是心灵的最佳图画？

2014年10月25日

食之美专题

一些思考随课堂生成，记录如下：

- 1、把食物作为审美对象，意味着什么，一鱼三吃是一种怎样的审美态度？

憧憬向往：隐含着吃之前的准备阶段：耕耘、探寻、制作（包括烹调，但不止烹调）

享受过程：并非细嚼慢咽而已，而是涉及怎么吃，和谁吃，在什么地方吃、吃的氛围、

情调等。

回味无穷：将食物与美好的经历、感觉等融合在一起，回味无穷。

2、吃只是瞬间的事情，咀嚼、吞咽、消化、排泄，变成身体的构造，这些都是生理性的，我们所能感觉到的最多是咀嚼吞咽的过程。只有精神性味蕾的绽放才使对食物的审美变成可能。那么，精神性味蕾如何绽放？在什么样的情境下绽放，关于食物，除了所谓色香味俱全的审美特征之外，更深层的审美元素是什么？

3、食物如何与文化关联？是食物本身的特殊性造就了某种文化吗？还是食物的吃法、做法、种法本身就是文化的产物呢？

食物与文化的联系是复杂的，流动的，如湖南流行吃大碗茶、广东流行功夫茶，咖啡本来自南美、却成为欧洲生活方式。但无论如何，当我们品味一种食物时，是在品味不同的文化及文化交流的结果，由此食物美感的层次性和丰富性也就出现了。

4、食物与情感的关系是怎样，食物如何成为感情的媒介？

5、对食物的审美需要引入符号性的思考，但过于追求符号性意义会让食物远离其质朴的本质，美的位置变得可疑。

2014年11月4日

衣之美专题，一些观点与问题：

- 1、教学方法：倾向文学研究多了一点，形式研究少了一点，需要做更多的文本细读功夫。
- 2、服饰的感性（美学）形式如何介入社会变革之中？举例布拉吉、中山装、改良旗袍等服饰文本背后有关服饰美学的问题与观点，最后延伸成对审美实践的启示。
- 3、服饰与自我认同：不是人穿衣服，而是衣服穿人，服饰成为现代人的第一个自我镜像，也是最重要的社会镜像。

2014年11月13日

行走之美专题

更多借鉴了中国古代人与自我的审美理想，提出山水应可游可居，人与天地参等观点，对当代的旅行美学还来不及发现与总结，有待加强。

2014年11月25日

居之美专题

关于居所的问题，引入了海德格尔的美学思想，并将之具体化为一些客观评价标准，如下：
自然条件，物质条件和爱。对于自然环境的想象，涉及到人与自然的关系。对都市环境想象涉及到功能与意识形态，对于爱的想象则与家和安全感联系在一起。

2014年12月1日

民俗风情之美专题

民俗生活的主体是无名的甚至是无特征的沉默的大多数。

民俗生活的魅力在这种沉默不语的人群所信奉和呈现的生活方式的坚韧性、永恒性和内在性。

生活美学第三轮

2015年3月26日

导论课上得很成功。

- 1、从容带点幽默，宽容带着指引，这是态度上的胜利。
- 2、关于概念的讲述更加生动灵活：从美神的故事开始，从对美的一般信仰的怀疑开始，从古典文学的诗意人生态度开始，认为美是立体的，美是肉体的，美就是我们难以捉摸的身体和感性。在以往关美的信仰的被推倒后，我们可以重新建立起对美的信仰。将美与自我的探寻联系起来，认识我自己，才能真正地感受美，对自己诚实，才能体会到什么是真正的美。
- 3、关于考核形式的创新：经过与学生协商，有了新的方式，美学实践加分析报告，实践和理论相结合，注意要定期跟进、指导，落实效果。

2015年4月3日

“美是什么”专题

讨论中生成一些新的观点，学生的与老师的：

- 1、学生：第一，美是遭遇、是邂逅，带点生成论的意味。第二，没有最美，只有更美，有发展论的视野。
- 2、老师：美是瞬间的震撼，强调审美体验，强调偶然性，变幻性，借鉴诗人庞德的观点，加以引申发挥，赋予其现代性的解释。

2015年4月11日

讨论课，学生对于创新和形象化途径的困惑，我的回答如下：

- 1、概念在创新中的位置：创新需要有新的概念或理念引导，从具体的对象更能激发创新的可能性，因为具体的世界是变化莫测的，变化都能引发你的新奇感，有可能隐含创新的潜力。
- 2、形象化的途径：学会用儿童的感知来直面美，用画家的语言去感受和表达美。

2015年4月18日

这节课是现场录像，观看录制视频后，有关课堂结构的思考：

- 1、应有序言和结语，有高潮和格言。
- 2、精确控制时间，该讲的讲，不该讲的省略。
- 3、精心结构，课的每个环节的链接都有逻辑性。
- 4、外观和讲述：外观自如，讲述清晰，保持一定速度。

附注：已正式出版，收录在暨南大学出版社出版的《学海师说：本科教学研究专论》一书中。