

高等院校公共基础课系列教材

大学美育

专题教程

主 编◎李 莉

黄丽玲

李新华

副主编◎李旻宓

肖先声

徐安航

赵国辉

许少玲

何梓宁

谢炜熠

中国矿业大学出版社

· 徐州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育专题教程 / 李莉, 黄丽玲, 李新华主编.
徐州: 中国矿业大学出版社, 2025. 6. -- ISBN 978-7
-5646-6869-3

I. G40-014

中国国家版本馆CIP数据核字第2025VK7747号

书 名 大学美育专题教程

主 编 李 莉 黄丽玲 李新华

责任编辑 齐 畅

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司

(江苏省徐州市解放南路 邮编221008)

营销热线 (0516) 83885370 83884103

出版服务 (0516) 83995789 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

印 刷 三河市骏杰印刷有限公司

开 本 850 mm×1168 mm 1/16 印张 13.25 字数 318千字

版次印次 2025年6月第1版 2025年6月第1次印刷

定 价 58.00元

前言

PREFACE

党的二十大报告如晨钟暮鼓，叩响时代强音：“育人的根本在于立德。”此声既出，美育之使命愈显峻切——它不仅是文明基因的传承者，更是数字浪潮中青年心灵的摆渡人。这份使命的底色，恰是华夏大地绵延五千载的美育传统，从先民的诗性觉醒到哲人的审美沉思，为今日之美育筑牢了精神根基。

溯华夏美育之源，自《尚书》“击石拊石，百兽率舞”的原始诗性，至《论语》“乐其可知也：始作，翕如也；从之，纯如也”的哲学思考；从庄子“解衣槃礴”的创作境界，到张彦远“成教化，助人伦”的书画伦理，文脉奔涌中始终流淌着不变的真义——美育非止于技艺传习，而在于以审美为舟楫，载渡个体穿越功利迷雾，抵达“文质彬彬，然后君子”的人格彼岸。王维辋川别业中“诗画互渗”的意境经营，苏轼赤壁舟头“物我两忘”的生命顿悟，皆印证着中华美育“借艺修心，以美铸魂”的精髓——这份精髓，正是今日数字时代美育的精神锚点。

当青铜器纹样的神秘符号遇到 AI 算法的解构重组时，当敦煌壁画的飞天飘带与全息投影交织时，这份传统精髓正与数字文明碰撞出新的火花。大学美育也由此站在文明基因解码与数字文明塑形的临界点：既要承接商周青铜纹样的铸造智慧，又要回应元宇宙艺术展的沉浸式体验；既要延续《文心雕龙》的审美理论，又要拥抱智能画笔的创作界面。本书的编写，恰是为架起这座连接历史与未

来的桥梁；编写团队以四重观照法为依据，系统勾勒传统美学精神与数字文明共参互证的教材框架，让水墨氤氲的传统意境与数字光影的现代表达，共同铺展成层峦叠嶂的美育胜境。

其一，根植传统，博采众美。全书以十一个专题为经纬，涵盖绘画、音乐、舞蹈、戏剧、摄影和影视、文学、服装、饮食、建筑、器物、书法等领域之美，既梳理中华美育之精髓，亦观照全球艺术之气象，旨在拓宽学生的审美视野，筑牢文化自信之根基。

其二，知行并重，栏目多元。本书各专题以“专题导语”开宗明义，辅以“释词明义”“美学拾贝”“美韵实践”等栏目层层递进，引导学生在思辨中深化认知，在实践中体悟美的真谛。

其三，文图相生，雅俗共赏。本书行文力求深入浅出，摒弃晦涩术语；配以丰富的插图与影像资源，使抽象之美具象化，让经典艺术可触可感，以激发学生的审美共鸣与生活情趣。

其四，数字赋能，跨界融合。书中嵌入二维码数字资源，打通课堂内外，融合虚实场景，学生可在多维互动中沉浸于美的世界，实现审美素养的全面提升。

本书汇聚了十余位美育学者及一线教师的智慧，由湖南艺术职业学院李莉、黄丽玲，长沙电力职业技术学院李新华任主编；湖南艺术职业学院李旻宓、肖先声、徐安航、赵国辉、许少玲、何梓宁，迎光中心小学谢炜熠任副主编；湖南艺术职业学院张爽、李欢、唐亚薇、钟雅、张智勇、李庆、张敏敏，湖南外贸职业学院章玲参与了本书的编写。本书历时三载打磨而成，然书中瑕疵难免，诚祈阅者斧正。

美育之道，是敦煌飞天飘袂间的千年私语，更是燧人钻木点燃的文明火种在华夏血脉中的永恒流淌。愿此书化作一柄吴越青铜剑，助青年斩开功利茧房，照见美的本真；愿其每一次对《溪山行旅图》的凝望，皆成叩问生命意义的修行。

李莉谨识

乙巳年孟夏于岳麓山下

目录

CONTENTS

导 论

第一课 认识美	2
第二课 认识美育	11

上 篇

多彩文艺之美

专题一 绘画美 18

第一课 中国画	19
第二课 油画	26

专题二 音乐美 33

第一课 音乐的表现元素	34
第二课 声乐	35
第三课 器乐	42

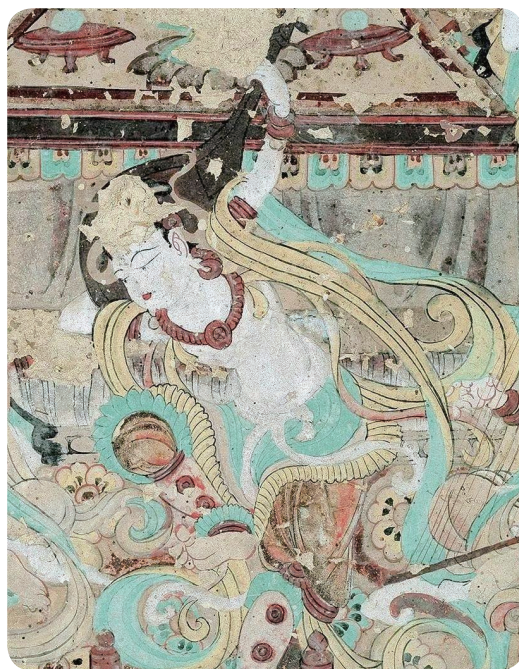

专题三 舞蹈美 49

第一课	舞蹈概述	50
第二课	舞蹈欣赏	57

专题四 戏剧美 62

第一课	戏剧概述	63
第二课	昆曲	67
第三课	京剧	71
第四课	湖南戏曲	75

专题五 摄影和影视美 80

第一课	摄影	81
第二课	影视	84

专题六 文学美 93

第一课	文学概述	94
第二课	中国古代诗词	104
第三课	中国古代散文	115
第四课	中国古典小说	118

下 篇

民族传承之美

专题七 服装美 126

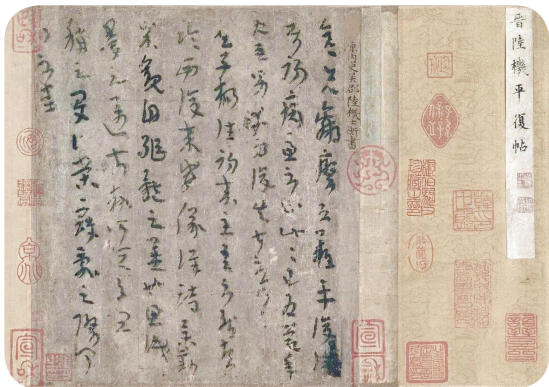
- 第一课 中国服装印染 127
- 第二课 中国服装织造 132
- 第三课 中国刺绣 138

专题八 饮食美 143

- 第一课 中国八大菜系 144
- 第二课 中国茶文化 152

专题九 建筑美 157

- 第一课 建筑概述 158
- 第二课 中国园林 164

专题十 器物美 171

- 第一课 青铜器 172
- 第二课 玉器 176
- 第三课 瓷器 179

专题十一 书法美 183

- 第一课 文房四宝 184
- 第二课 五大书体 190

参考文献 204

导 论

■ 学习目标

知识目标

理解美的本质、特征和表现形式，掌握美育的内涵、价值与意义及任务。

能力目标

初步构建系统性审美认知，主动参与审美实践，以诗意视角感知生活之美。

美育目标

培养发现与欣赏多元美的能力；树立真善美价值取向，涵养健康审美情操；领悟中华优秀传统文化的独特魅力，增强文化自信与民族认同感。

■ 导语

美既是柏拉图“理念”的形而上追问，亦是宗白华“意境”的东方实践，彭吉象谓之“主客体辩证统一”，揭示其感性触发与理性升华的双重维度。美育超越技艺传授，杜卫言其“以感性唤醒实现理性超越”，恰如借《千里江山图》体悟天地大美，从《兰亭序》笔势参透“中和”之境，暗合庄子“原天地之美而达万物之理”的哲思，为工具理性时代重构主体性。罗丹“缺少发现”之警醒于数字时代尤甚。当用 AI 解构创作边界时，须在八大山人“墨点无多泪点多”的留白中读懂生命的孤傲；当在碎片信息中凝视时，仍要从苏州园林“移步换景”

图 0-1 江南烟雨

里解码空间诗学。大学美育之旨归，在于培育青年“审美化生存”的能力——既能以代码构筑理性世界，亦能借水墨晕染江南烟雨（见图0-1）；既精于技术推演，亦能在《富春山居图》的虚实间安顿心灵。唯有令技术的锋芒裹挟人文温润，方能使求真向善之途永驻寻美热望。

视频
美育课程介绍

第一课 认识美

一、美的本质

“美是什么”作为美学的元问题，始终贯穿于人类文明的进程。宗白华先生在《美学散步》中提出“美在意象”的核心命题，强调美是主体心灵与客观物象的交融互渗。从马克思实践美学的视角来看，美既是人类本质力量的对象化，又是个体审美经验的创造性表达（见图0-2、图0-3）。

图0-2 艺术起源——壁画

图0-3 中国山水

（一）美是一种主观感受

审美活动的本质是主体通过对象化感知建构意义的情感实践过程。彭吉象在《艺术学概论》中提出，艺术美的核心功能在于通过“联觉通感”触发主体的复合型审美体验，这一过程包含三种主体性维度。

1. 感官联动的直接性呈现

审美活动始于主体感官系统对客体形式要素的捕捉与整合。以敦煌莫高窟第322窟飞天壁画（见图0-4）为例，其蜿蜒的飘带线条与渐变色彩形成视觉韵律，不但传递出“吴带当风”的动态美感，其线条的流动性还激发观者对超然境界的联想，使观者实现视觉感知向精神体验的升华。由此可见，形式符号的感性显现构成审美经验的基础层面。

2. 情感投射的个体化建构

审美体验的深度取决于主体经验数据库的调动程度。阿炳《二泉映月》的二胡旋律作为声音符号，其审美价值实现依赖于听者的解码过程：经历坎坷者可能从中解读出对命运抗争的悲怆，

而纯粹音乐研究者则更关注其五声音阶的调式结构。这种现象印证了波兰现象学美学家罗曼·英伽登的具体化理论——艺术作品存在“未定点”，须由接受者进行个性化填补。

图 0-4 敦煌莫高窟第 322 窟飞天壁画（局部）

3. 价值判断的文化间性特征

审美差异本质上是主体文化惯习的具身化表达。例如，以蒙德里安的《红黄蓝的构成》（见图 0-5）为代表的几何抽象主义作品，在西方现代语境中被阐释为理性秩序的视觉隐喻，而在东方观众群体中常引发禅意空寂或机械冷漠等多元解读。这种差异突显了法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄所指出的审美区隔现象，即审美判断始终嵌套于特定文化资本体系之中。

（二）美具有客观性基础

从美学研究的角度来看，美既不是纯粹主观的臆想，也不是完全客观的存在，而是像一棵生长在现实土壤中的大树，既有主观的枝叶，也有客观的根系。这种客观性主要体现在以下三个层面。

1. 自然界的“密码本”

早在古希腊时期，毕达哥拉斯学派就发现了黄金分割的奥秘，这个 $1 : 1.618$ 的比例如同自然界的密码，藏在向日葵（见图 0-6）的螺旋排列、鹦鹉螺（见图 0-7）的优美曲线里。现代科学研究发现，人类大脑对对称图形的偏好与视觉的神经机制有关。就像九寨沟的湖水（见图 0-8）会呈现蓝绿色渐变，这不是画家的调色板，而是钙华沉积与阳光折射共同谱写的水之乐章。

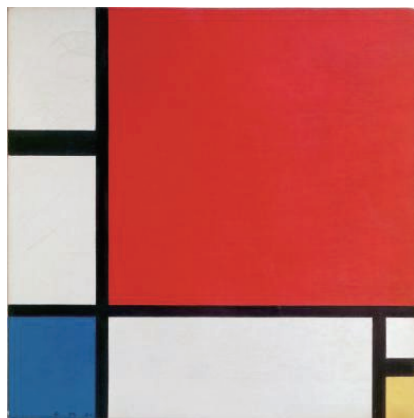

图 0-5 [荷兰] 蒙德里安
《红黄蓝的构成》

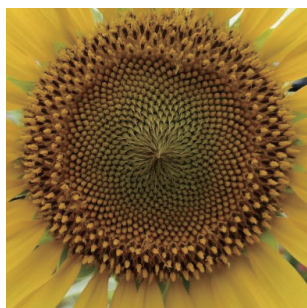

图 0-6 向日葵

图 0-7 鹦鹉螺

图 0-8 九寨沟湖水

2. 人类创造的“游戏规则”

马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中提出，动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来构造；而人懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得处处都把内在尺度运用于对象，因此，人也按照美的规律来创造。例如，中国赵州桥（见图 0-9）的石拱设计就像搭积木的高手，既用 28 道并列拱券解决了力学难题，又让桥身曲线如同长虹卧波。音乐家玩转的十二平均律，其实是把声音的频率转化为数学公式，就像用七巧板拼出无穷变化的旋律。手机设计师所追求的手感背后是对人体工学的深入研究。规则就像游戏里的通关秘籍，遵守才能创造出好作品。

3. 科技时代的“魔法书”

蜜蜂用六边形筑巢，原来暗合数学上的平面密铺原理；动画电影《阿凡达》里的奇幻世界，其实是计算机图形学用算法编织的视觉盛宴；青花瓷（见图 0-10）的钴蓝釉色，需要化学家解释晶体场中的电子跃迁。这些科学原理就像魔法书里的咒语，让人类能解开更多美的奥秘。神经科学家甚至发现，当我们看到符合黄金分割的图案时，大脑的奖赏区域会像收到礼物一样兴奋。

图 0-9 赵州桥

图 0-10 青花瓷

这种客观性与主观性的辩证关系，犹如画家在限定的画布上展开创作，既受物质载体的制约，又在有限的空间中创造出无限意境。这正如宗白华先生在《美学散步》中所说“艺术境界主于美，美以形式为表，以意境为里”，这种“形式与意境的互文性”（周宪，2020）正是马克思实践美学“主客统一论”的生动诠释。在敦煌莫高窟壁画飞天的飘带韵律中，我们既可见线条流动的物理规律（客观性），又能感受到艺术家对自由境界的精神追求（主观性），两者共同构成审美意象的完整生态。

（三）美具有文化和社会历史性

美如同流动的长河，既倒映着不同文化的独特风貌，又承载着历史变迁的文明密码。这种特

性通过文化和历史两个核心维度展开。

1. 文化维度：审美基因的差异性表达

每个文化都像独特的棱镜，将人类共同的审美追求折射出不同的光谱。中国艺术重视“虚实相生”的美学观，如敦煌壁画飞天（见图 0-11）的衣袂飘飘所展现的艺术境界，这也是道家“大象无形”哲学思想的体现；印度阿旃陀石窟的壁画（见图 0-12），则体现着佛教“空观”与“轮回”的思想。这种差异如同语言的语法规则，规定着审美表达的边界。我国哲学家李泽厚在《华夏美学》中提出的文化心理结构理论正是对这种审美基因的深刻阐释。

图 0-11 敦煌壁画飞天（局部）

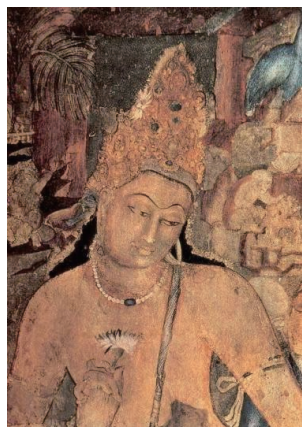

图 0-12 印度阿旃陀石窟壁画（局部）

2. 历史维度：审美范式的历史性演变

审美标准会随社会形态的更迭而进化。例如，唐代张萱《捣练图》（见图 0-13）中的人物形体丰腴，映射着唐代开放包容的盛世气象；宋代郭熙《早春图》的“三远法”构图，则体现了理学“格物致知”的精神追求。这种演变如同生物进化的基因变异，既保持核心审美本能，又适应新的社会环境。英国史学家汤因比在《历史研究》中提出的文明生长论同样适用于审美范式的历史演进。

图 0-13 [唐]张萱《捣练图》(局部)

当不同文化在历史长河中相遇，便会产生审美基因的重组与创新。故宫太和殿的九开间形制，既延续《周礼》中的“五门三朝”制度，又通过琉璃瓦的色彩与装饰纹样实现皇权象征的视觉转译。埃及卢克索神庙的多柱式大厅，其几何比例与雅典帕特农神庙形成跨文明呼应，共同诠释着人类对秩序之美的永恒追求。这种对话如同交响乐的复调结构，在差异中寻求和谐与共鸣。

释词明义

积极性是指个体在面对外界事物时所表现出的一种主动、向上、进取的心理状态。积极性是人们区分事物美与丑的根本标准。在审美活动中，如果某事物能够激发人们积极的情感（如喜悦、愉悦、希望、鼓舞等），那么该事物就被视为美的。例如，一幅描绘壮丽风景的画作能够让观众感到宁静和愉悦，它就是美的。如果某事物引发了人们消极的情感（如悲伤、愤怒、恐惧、厌恶等），那么该事物就被视为丑的。例如，一幅画作令人感到恐怖，极度不适，它就是丑的。

二、美的特征

（一）形象性：感官的诗性言说

美始终以可感知的形态呈现，这种具象化特征构成审美活动的物质载体。宗白华在《美学散步》中指出，艺术形象是“虚实相生的生命形式”，形象性包含以下三种维度。

1. 视觉的交响诗

敦煌壁画《九色鹿》（见图 0-14）通过冷暖色的对比，配合 S 形动态构图，将佛经故事转化为视觉叙事。现代数字艺术《千手观音》则通过全息投影技术，重构了佛教造像的空间层次。

2. 听觉的建筑术

古琴曲《流水》的泛音技法巧妙地模仿了山泉叮咚的声响。俄国作曲家斯特拉文斯基的《春之祭》则通过不协和和弦、复杂的节奏和强烈的节拍变化，打破传统调性的束缚，拓宽了调性的边界而未完全脱离调性框架，开创了现代音乐的新方向。这种音乐上的“建筑性”如叔本华所言“意志的直接写照”，即艺术作品是内在情感和意志的直接表达。

3. 通感的炼金术

苏州园林（见图 0-15）以“移步换景”实现视觉与空间的转换，茶道的“和敬清寂”融合嗅觉、触觉与哲思。张艺谋导演的电影《影》中充分体现水墨美学，将黑白影像与雨声、兵器声编织成多感官的审美场域。

视频
美学流派简介

图 0-14 敦煌壁画《九色鹿》（局部）

图 0-15 苏州园林一角

（二）感染性：情感的量子跃迁

美具有激发主体情感共振的能量，这种感染力遵循刺激—共鸣—升华的作用机制。柏拉图在《伊安篇》中描述的“迷狂说”与现代神经美学的镜像神经元理论形成跨时空呼应。美的感染性体现在以下三个方面。

1. 生物本能层

神经学研究显示，人们欣赏《蒙娜丽莎》时大脑奖赏回路的激活模式与某些药品刺激存在相似性，深海恐惧症患者对《大白鲨》海报的杏仁核过度反应，热恋者观看《泰坦尼克号》沉船场景时的肾上腺素分泌等，这些均印证了审美反应的生物本能基础。

2. 文化编码层

例如，同为观赏中国画《清明上河图》，中国观众可引发对烟火气的亲切感，而西方观众则更关注其焦点透视技法。这种差异源自布尔迪厄“文化资本”理论中的惯习建构。又如，同为欣赏印度阿旃陀石窟第16窟壁画《佛传故事》的犍陀罗风格，佛教人士可能会引发慈悲共鸣，而普通观众可能仅关注其异域风情。

3. 精神超越层

梵高的画作《星空》（见图0-16）的旋涡笔触在精神病人眼中可能触发焦虑，在艺术史家看来却是“灵魂的呐喊”。这种阐释的开放性体现伽达默尔“视域融合”理论的实践。敦煌莫高窟第254窟壁画《摩诃萨埵太子本生图》中描绘的萨埵太子舍身饲虎的场景，既可以解读为表现佛教自我牺牲精神，也可视为对生命轮回的哲学隐喻，形成审美意义的多重宇宙。

图 0-16 [荷兰] 梵高《星空》

（三）创造性：可能性的美学革命

美是人类突破既有边界的实践结晶，其创造性体现为三个维度的可能性革命。

1. 自然美的发现革命

宋代郭熙在《林泉高致》中提出“三远法”，将山水画从地图式描绘升华为“可行可望可游可居”的精神家园。现代生态美学重新发现垃圾焚烧厂的工业美学价值，这种发现打破了“美即和谐”的传统认知。

2. 艺术美的形式革命

毕加索的《格尔尼卡》以立体主义解构战争创伤，蔡国强的《天梯》以火药爆破重构空间叙

事。这些创新印证了克罗齐“直觉即表现”的论断。数字艺术《神经漫游者》通过算法生成动态图案，将德勒兹的“生成美学”理论转化为视觉实践。

3. 生活美的范式革命

北欧设计中的“民主设计”理念让包豪斯美学进入寻常百姓家，新中式风格将榫卯工艺与极简主义结合。这种创造正如马克思所言：“人不仅使自然物发生形式变化，同时还在自然物中实现自己的目的。”日本无印良品的“侘寂”美学通过素色材质与留白设计，完成传统审美的现代转译。

美学拾贝

南宋士人的弦上史诗《潇湘水云》

《潇湘水云》(见图 0-17) 为南宋琴师郭沔于元兵南侵之际所作。作品以潇湘云水为意象，寄寓山河飘零之思。全曲十八段如卷轴渐展，起承转合间暗藏士人精神图谱。开篇以清冷泛音勾勒水墨氤氲之境，七弦轻振若洞庭烟波初泛，徽位间流淌的不仅是音符，更是《溪山琴况》所谓“澄然秋潭”的哲思底色。

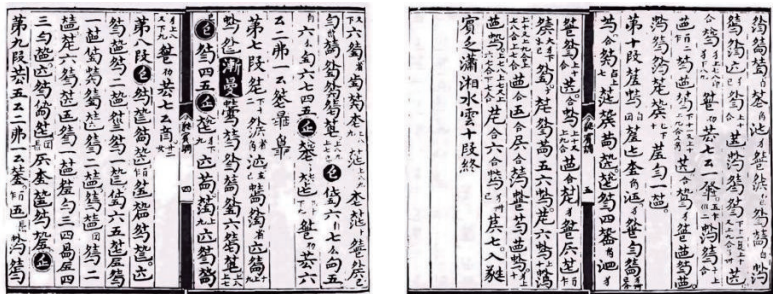

图 0-17 [南宋] 郭沔《潇湘水云》古琴谱(局部)

其中，首段“洞庭烟雨”，以朦胧的泛音开头，描绘了洞庭湖上烟波浩渺、雨雾缭绕的景象，营造出一种梦幻般的氛围。第二段“江汉舒清”中，泛音与按音交织，模拟天空中的云影变幻，展现了大自然的壮丽景色。第七段“水天一碧”，旋律再次回归宁静，水天一色，给人以超然物外的感觉。第十三段至十五段是全曲的高潮部分，旋律高亢激昂，指法繁复多变，将作者的情感推向了极致，具有极强的感染力和震撼力。高潮过后，乐曲逐渐趋于平静，进入尾声部分。终章复归徽外泛音，在空灵余响中结束。

这种散—慢—快—散的结构，不仅开创琴曲叙事新范式，更深嵌宋代理学“格物致知”的思维内核——始于山水观照，终于天地境界。曲终泛音渐渺处既是对《楚辞》“目极千里兮伤春心”的千年回应，也为后世留存一部可听可感的“声音史书”。

三、美的表现形式

美以多维形态渗透于人类物质实践与精神建构之中，其表现形式既遵循形式法则的客观规律，又承载着不同文明的审美基因，形成跨越时空的共鸣机制。

(一) 视觉形象

视觉形象作为人类审美感知的首要媒介，通过形式要素的组合构建出兼具形式美感与精神意

蕴的视觉图景。其中形状作为视觉思维的元语言，既构成物象的物理边界，也暗含文化编码的审美密码。

在形式语言体系中，几何形状具有原型象征价值。例如，圆形以其周而复始的完满形态，在东方农耕文明中衍化为天人之和的审美理想，如中秋月的浑圆轮廓（见图 0-18）不仅对应月相周期，更寄托着华夏民族对生命循环的哲学体悟。三角形金字塔（见图 0-19）的构造将尼罗河文明的生死观凝练为精准的立体几何——底边象征现世根基，塔尖直指太阳神域， 60° 倾角恰是古埃及人测算的永恒角度，展现出数学理性与宗教诗性的完美交融。

图 0-18 圆月

图 0-19 [埃及] 金字塔

色彩作为视觉文化的核心符码，其表意系统深植于文明认知图谱之中。中国古代五行体系将赤色对应南方朱雀，在礼制建筑与节庆仪式中演化出正色的崇高地位——朱门金钉（见图 0-20），将色彩编码为天人秩序的空间隐喻。

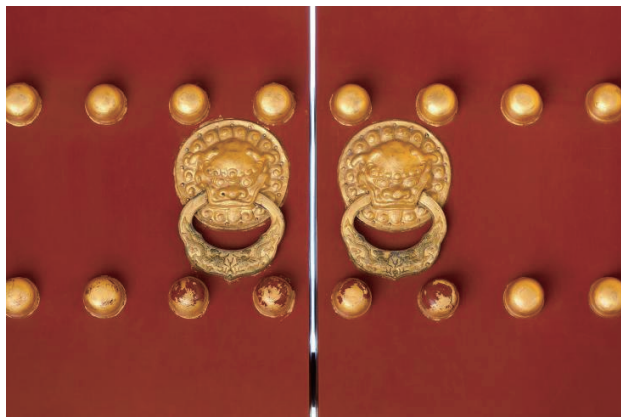

图 0-20 朱门金钉

青碧之色在东西方文明中呈现双重镜像：地中海文明将其锚定在海洋史诗的维度，《荷马史诗》用“酒暗色的大海”建构英雄的冒险疆域；而中国青绿山水则通过矿物颜料层积，在绢素上凝固出“澄怀观道”的境界，使物理性色相升华为精神卧游的载具，如北宋王希孟的《千里江山图》。

线条作为视觉语法的基础单元，在造型艺术中形成独特的空间修辞。新石器时代彩陶的旋涡纹（见图 0-21）已显露先民对线性韵律的把握——通过曲率半径的等差变化，将制陶轮转的机械运动转化为具有生命节律的装饰母题。现代主义建筑将这种原始智慧发展成技术美学，埃菲尔铁

塔的抛物线造型既符合风荷载数学模型，其向上收分的弧线更构成工业文明的视觉图腾。

图 0-21 新石器时代旋涡纹彩陶罐

构图法则本质是文明的空间认知范式。敦煌莫高窟第 254 窟壁画《摩诃萨埵太子本生图》采用佛教“异时同图”的叙事结构，打破希腊焦点透视的物理空间逻辑，通过经变故事的环形布局，将二维平面转化为三世轮回的立体曼荼罗。这种非对称构图传入日本后，被狩野派画师改造为“破墨”技法。我国北宋画家宋迪在《潇湘八景》中通过留白与墨块的力量博弈，实现禅宗“空即有”的哲学转译。

释词明义

黄金分割构图法是视觉艺术中的一种重要构图方法，它基于黄金比例这一数学概念。黄金比例是指两个部分的比例关系，即较大部分与整体的比例等于较小部分与较大部分的比例，其近似值为 $1 : 0.618$ 。在黄金分割构图法中，艺术家们通过将画面按照黄金分割比例进行分割，通常是将画面分为上、中、下三等份和左、中、右三等份，形成九个区域，并巧妙安排各区域的画面元素。画面的重要元素或主题通常被放置在黄金分割点或线上，这些点是由分割画面的线条相交形成的。这种方法能够帮助艺术家更好地组织画面元素，使画面更加生动有趣，富有层次感和空间感。

（二）真实情境

真实情境是美得以展现的具体舞台，包括自然景观、人类活动场景及社会生活环境等各个方面。

大自然鬼斧神工般的创造力孕育出了千姿百态的自然景观，每一处都散发着独特的魅力。看山川壮丽，峰峦叠嶂，有雄壮巍峨的喜马拉雅山脉（见图 0-22），它高耸入云，终年不化的积雪、陡峭险峻的山崖震撼人心，让人感受到大自然的磅礴力量；看河流奔腾，江水滔滔，有九曲十八弯的黄河，它汹涌澎湃的河水让人感到雄浑壮阔；看湖泊宁静，碧波荡漾，有湖光山色的西湖（见图 0-23），它的亭台楼阁、堤岸垂柳、十里荷花，让人感受到一种如诗如画的意境。

人类的各种活动场景同样蕴含着丰富的美。在田间劳动中，农民挥汗收割的身影展现出的是一种质朴、勤劳的美，是劳动创造美好生活的生动写照。在体育比赛中，运动员们矫健的身姿展现出的是一种力量之美。在艺术创作中，画家专注地挥毫泼墨，音乐家激情地演奏乐器，演员全身心地投入表演，展现出的是一种追求艺术真谛、表达人类情感与思想的精神之美。

图 0-22 喜马拉雅山脉

图 0-23 西湖一角

城市的建筑风貌、乡村的田园风光也是美在真实情境中的反映。一座现代化的城市，高楼大厦林立，交通网络纵横交错，公园绿地星罗棋布，夜晚灯火辉煌，展现出科技与文明高度发展所带来的繁华之美。江南水乡（见图 0-24）的白墙黑瓦、青石板路与小桥流水相互映衬，构成了一幅宁静、祥和的田园画卷，展现了乡村生活的质朴与纯真。

图 0-24 江南水乡

（三）文化意象

文化意象是在特定文化背景下形成的具有象征意义的形象或符号，承载着丰富的文化内涵与历史记忆，是文化传承与美的表达的重要载体。文学作品中创造了大量深入人心的意象，这些意象是美的独特表达形式。例如，在中国古典文学中，松、竹、梅被称为“岁寒三友”，常被用来象征高洁和坚韧不屈的品格；在民俗文化中，“龙凤呈祥”的剪纸表达了人们对美好生活的向往与祝福，这一图案在婚庆、春节等重要场合被广泛应用。

视频
艺术鉴赏的
审美过程

第二课 认识美育

一、美育的内涵

美育是以培养人的审美素养为核心，通过感知、体验与创造美的实践活动，引导个体形成健

全审美观、提升精神境界的教育过程。其本质在于唤醒人们对自然、艺术、生活及文化的审美感知力，在情感共鸣中塑造美好心灵，培育创新思维与人文情怀。

美育不仅包含艺术技能的习得，还强调在专业实践与日常情境中发现秩序之美、理解和谐之道、创造人文价值。它贯通理性认知与感性体验，既是个体全面发展的重要途径，也是传承文化基因、提升社会文明品质的基本途径。

释词明义

近代教育家蔡元培说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。人生不外乎意志，人与人相互关系，莫大乎行为。故教育之目的，在使人人有适当之行为，即以德育为中心是也。顾欲求行为之适当，必有两方面之准备：一方面，计较利害，考察因果，以冷静之头脑判定之，凡保身卫国之德，属于此类，赖智育之助者也；又一方面，不顾祸福，不计生死，以热烈之感情奔赴之，凡与人同乐、舍己为群之德，属于此类，赖美育之助者也。所以美育者，与智育相辅而行，以图德育之完成者也。”

二、美育的价值与意义

美育不仅关乎个体的全面发展，还对社会文化的传承与发展、未来人才的培养及社会的和谐与进步具有深远影响。

（一）美育对个体全面发展的作用

1. 提升审美能力

美育的核心在于对个体审美能力的培养。人体的审美能力不仅是对美的感知和欣赏能力，还有一种能够深刻理解和评价美的能力。通过美育，学生能够接触到自然美、社会美和艺术美等多种美的形态，从而拓宽其审美视野。例如，在音乐课堂上，学生可以聆听不同类型的音乐作品，感受音乐的旋律和节奏的美感；在美术课堂上，学生可以欣赏和创作绘画作品，培养对色彩、线条和构图的敏感度。

2. 激发创新精神和创造力

美育在培养创新精神和创造力方面具有独特的作用。美育通过提供自由创作的空间，鼓励人们发挥想象力，尝试不同的艺术表现形式，从而培养具有创新精神和创造力的人才。例如，在文学创作中，学生可以自由发挥想象力，创作出具有独特视角和故事情节的作品；在手工制作中，学生可以运用各种材料和技巧，创造出独一无二的工艺品。

3. 塑造高尚的道德情操

美育在塑造个体高尚的道德情操方面发挥着重要作用。在历史剧欣赏中，学生可以了解到不同历史时期的社会风貌和人们的道德观念，从而增强对道德规范的认同感和遵守意识；在文学作品欣赏中，学生可以感受人物形象的道德光辉和人格魅力，从而受到启发和鼓舞，提升自己的道德素质；在社会实践中，学生可以培养同情心，将更加关注社会弱势群体，形成积极的社会责任

感和道德观念。

4. 培养情感表达与社交能力

美育有助于培养学生的情感表达能力和社交能力。在舞蹈表演中，学生可以通过身体语言来表达自己的情感和思想；在音乐演奏中，学生可以通过音乐旋律来传达自己的情感和心境。

5. 促进身心健康

美育在促进个体的身心健康方面也发挥着积极作用。例如，艺术活动可以作为一种放松和减压的方式帮助学生缓解学习和生活压力，进而提高学生的生活质量，使学生更加积极向上、乐观开朗。

（二）美育对社会文化传承与发展的作用

1. 传承与弘扬传统文化

美育在传承和弘扬传统文化方面具有重要作用。在民间艺术的传承中，学生可以通过学习和创作民间艺术作品（见图 0-25），了解和传承本民族的文化精髓；在书法和国画的学习中，学生可以领略中国传统文化的博大精深和独特魅力。这些活动都有助于培养学生的文化自信和民族自豪感，从而推动优秀传统文化的传承与发展，为构建和谐社会提供有力的文化支撑。

图 0-25 大学生复活传世名画《汉宫春晓图》剧照

2. 创新与繁荣现代文化

美育有助于推动现代文化的创新与繁荣。美育通过培养学生的创新意识和创造力，使他们能够勇于尝试新的艺术形式和表现手法，从而推动现代文化的创新与繁荣。例如，在现代音乐创作中，学生可以运用新的音乐元素和技巧，创作出具有独特风格和内涵的音乐作品；在现代舞蹈表演中，学生可以运用新的舞蹈语言和动作，展现出独特的艺术风格和表现力。

（三）美育对未来社会发展的作用

1. 培养未来社会的创新人才

美育是培养人们创新精神和创造力的重要途径之一，在未来社会中发挥着重要的作用。通过美育的熏陶和培养，学生可以具备更加敏锐的观察力和想象力，更加善于发现和解决问题，从而成为未来社会的创新人才和领导者。

2. 推动社会文化的多元化发展

美育能够培养学生的跨文化交流能力和国际视野，引导他们更好地理解和尊重不同国家和地区的文化传统和艺术风格，从而推动社会文化的多元化发展。

3. 提升社会整体的审美素养

审美素养是指个体对美的感知、欣赏、评价和创造能力。美育通过培养学生的审美能力和创新精神，使他们能够更加敏锐地感知和欣赏美、评价美，更加善于创造和表现美，从而提升社会整体的审美素养。

美学拾贝

景泰蓝制作技艺

景泰蓝制品（见图 0-26）造型典雅，纹样繁缛，色彩富丽，具有宫廷艺术的特点，给人以“圆润结实、金光灿烂”的艺术感受，具有很高的艺术价值，曾多次参加国内外重要展览，为祖国赢得荣誉，还经常被作为国礼馈赠外宾。

图 0-26 景泰蓝手工掐丝珐琅彩双龙耳熏香炉

景泰蓝又称“铜胎掐丝珐琅”，大约于 13 世纪末由阿拉伯国家传入我国。至明代景泰年间工艺成熟，因其多呈蓝色，故称“景泰蓝”。景泰蓝制作技艺于 2006 年 5 月被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。景泰蓝制作既有绘画与雕刻的工艺，又融合青铜和瓷器的技法，包括掐丝、粘丝、点蓝、烧蓝、打磨等工序，每道工序都须用心雕琢，一件作品须集体协作数月才成。

掐丝操作起来很不容易。要先将铜丝抻拔轧成扁丝，再用镊子以指尖发力折出棱角，塑出凹凸感。常见的纹饰中，缠枝莲纹图要先单线勾勒，再蜿蜒铺展，方有枝蔓纷繁饱满之感；鸟类图要先将铜丝弯折成尖角，再将其细密摆布，展现鸟爪小巧、羽翼丰满状……

点蓝工序有多个工艺流程：制釉，把石英、萤石和硼砂等矿物混合经高温烧制，再研磨成细粉，然后将每种颜色调配至 10 个色阶；点蓝，将釉料填入纹饰框架内，以铜丝的三分之一厚度为宜；烧蓝，以高温烧结，直至釉料凝固下凹，再次上色，如此反复三四回。

三、美育的任务

美育作为人类文明进程中的精神坐标，其内涵远非现代学科分类体系下的“艺术教育”所能涵盖。回望轴心时代的东方教育图景，孔子以“兴于诗，立于礼，成于乐”构建起完整的育人体系，其中“乐”之教并非简单的音律训练，而是通过艺术形式达致天人合一的境界提升。这种将审美体验与人格养成相融合的教育智慧，恰是中国美育传统的精髓所在。

在近代中国教育转型的激荡岁月中，蔡元培先生提出“以美育代宗教”的创见，实为对传统礼乐文明的现代性转化。他洞见机械理性主义宰制下的现代教育危机，试图以美育重构国人的精神世界。这种超越技艺传授的美育观，将自然山川、建筑器物、诗词歌赋皆纳入育人场域，使审美教育成为沟通个体生命体验与文化传统的重要桥梁。

新的历史时期，美育承担着更多的历史使命和功能，加强和改进高等院校的美育工作，不仅是全面推进学校美育改革发展的需要，也是全面提高大学生人才培养质量的需要。高等院校应承担的一项重要工作是，以艺术为媒介来传播中国声音，讲好中国故事，做中外友谊的播种机，提高国家文化软实力。

（一）确立科学审美观：从感性直觉到价值判断的升华

审美观作为个体对世界本质与生命意义的审美化认知，其建构须突破感官愉悦的表层维度。当代青年在社交媒体与消费文化的影响下，易陷入“流量审美”“符号崇拜”的认知偏差，将奇观性、娱乐性等同于美学价值。美育应引导学生穿透视觉表象，建立包含真善美统一的三维审美坐标：在自然中体悟天人合一的生态智慧，在艺术经典中感受精神的超越性，在专业实践中认知功能与形式的辩证关系。学生通过对中西美学经典案例的解析，如对宋代瓷器“天工开物”的造物理念与包豪斯“形式追随功能”的设计哲学对比，形成兼融文化主体性与现代性的审美判断体系。

（二）构建审美能力金字塔：从感官接收到创造性转化

审美能力（见图 0-27）的培养须遵循感知—解构—重构的认知进阶规律。基础层着力感官敏锐度的专业化训练，视觉捕捉机械结构的力学韵律，听觉辨识工业设备的声场特征，触觉感知材料肌理的情感温度；中间层侧重审美思维建模，运用格式塔心理学分析产品设计中的完形法则，借符号学解读建筑空间的隐喻系统；最高层培育批判性审美意识，通过数字媒体艺术创作、工业遗产改造等实践项目，掌握将技术理性与人文感性相融合的创造性转化能力，如智能交互设计中情感化体验的营造策略。

图 0-27 大学生复活传世名画《汉宫春晓图》——歌舞、弹唱、弈棋、插花、斗草

（三）创新美育实践范式：从形式法则到生命美学的跃迁

创造力的培育须突破传统形式美学的技术规训，转向技－艺－道融合的生态化培养模式。在技术维度，学生通过参数化设计、数字孪生等智能工具的应用，深化对比例、节奏、对比等形式法则的数字化解构；在艺术维度，学生通过开展跨媒介创作实验，将数控加工与传统漆艺结合，在金属冷感中注入东方温润美学；在哲学（道）维度，引导学生理解《考工记》“天有时、地有气、材有美、工有巧”的造物伦理，在智能产品开发中植入可持续设计理念。学校要建立“工作室＋工坊＋企业项目”三级实践平台，使学生在解决真实美学难题中形成技术伦理与人文精神兼备的创造自觉。

美韵实践

“记录美好生活”摄影大赛

随着数码相机的普及和社交媒体的发展，摄影已成为人们记录生活、分享情感的重要方式。为了鼓励学生通过镜头捕捉和展现生活中的美好瞬间，增强学生的审美意识与生活幸福感，班级特举办“记录美好生活”摄影大赛。活动指南见表 0-1。

表 0-1 “记录美好生活”摄影大赛活动指南

项 目	内 容
活动主题	记录美好生活
活动要求	用镜头讲述自己的故事，分享生活中的温馨、快乐、创意与感动
时间安排	(1) 报名阶段：根据实际情况自由安排。 (2) 作品征集：根据实际情况自由安排。 (3) 评审阶段：根据实际情况自由安排。 (4) 班级展览：根据实际情况自由安排
作品要求	(1) 内容。围绕“记录美好生活”主题，作品内容可以是人物、风景、动物、城市风貌、民俗风情等，鼓励创新视角和故事性表达。 (2) 格式。提交 JPEG 格式电子文件，分辨率不低于 300 dpi，每幅作品不超过 5 MB。 (3) 原创性。所有参赛作品必须为原创，未在其他比赛中获奖或发表过，不得侵犯他人版权。 (4) 数量。每人限投 5 幅作品，需附简短的作品说明（不超过 100 字）
评选标准	(1) 主题契合度（30%）。 (2) 创意与技术（30%）。 (3) 情感表达（20%）。 (4) 构图与色彩（20%）
活动心得	学生根据活动感受，撰写不少于 500 字的活动心得