

策划编辑：白 玥
责任编辑：刘丽丽
封面设计：黄燕美

“十四五”职业教育国家规划教材

福建省“十四五”职业教育规划教材

大学美育

(第2版)

大学美育
(第2版)

主编 陈 锋 赖兴才

北京邮电大学出版社

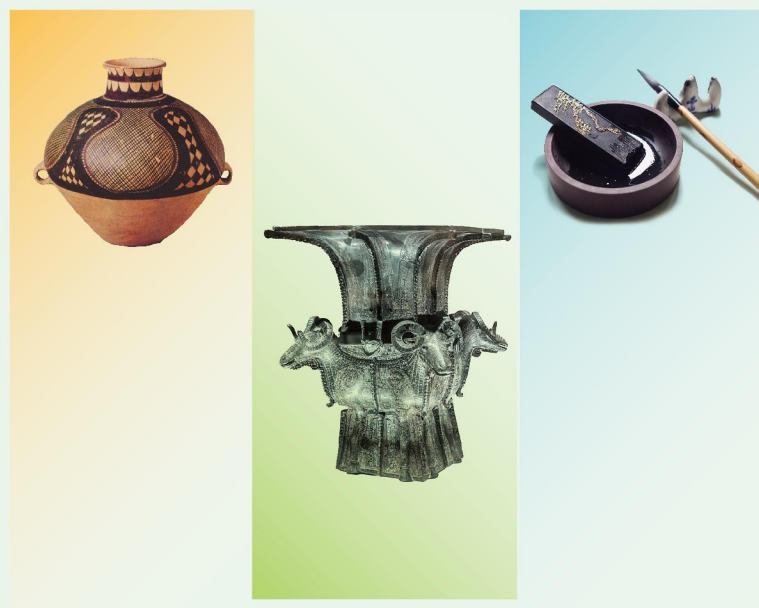

定价：49.90元

大学美育

(第2版)

主编 陈 锋 赖兴才

★ 服务热线：400-615-1233
★ 配套精品教学资料包
★ www.huatengedu.com.cn

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

“十四五”职业教育国家规划教材

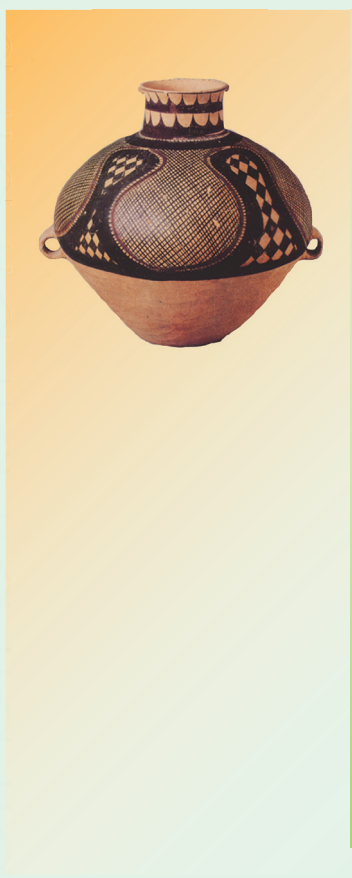
福建省“十四五”职业教育规划教材

大学美育

(第2版)

主 编 陈 锋 赖兴才

副主编 廖贵强 罗远斌 翁 歆

北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

内 容 简 介

本书共包含六章,分别是美育理论、自然美、生活美、艺术美、书法美、文学美。这些内容能够适应教育改革的要求,有利于构建德智体美劳全面培养的育人体系,可以满足大学生对优质丰富美育资源的需求,从而帮助大学生提升审美能力,树立正确的审美观。

本书既可作为大学生美育课程的教材,也可作为相关工作者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 陈锋, 赖兴才主编. -- 2 版. -- 北京 :
北京邮电大学出版社, 2025. -- ISBN 978-7-5635-7675-3
-3

I. G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20250M1W90 号

策划编辑: 白 玥 责任编辑: 刘丽丽 封面设计: 黄燕美

出版发行: 北京邮电大学出版社

社 址: 北京市海淀区西土城路 10 号

邮政编码: 100876

发 行 部: 电话: 010-62282185 传真: 010-62283578

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 三河市骏杰印刷有限公司

开 本: 850 mm×1 168 mm 1/16

印 张: 12.5

字 数: 310 千字

版 次: 2021 年 8 月第 1 版 2025 年 9 月第 2 版

印 次: 2025 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5635-7675-3

定 价: 49.90 元

• 如有印装质量问题,请与北京邮电大学出版社发行部联系 •

服务电话: 400-615-1233

第 2 版前言

PREFACE

“美无处不在”。它广泛地存在于艺术、自然、社会、科学中，在一定程度上，可以说美蕴含于人类知识的一切领域。《大学美育》一书自 2021 年 8 月出版以来，多次重印，深受广大教师和学生的好评。党的二十大报告提出，“育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。为了更好地落实立德树人根本任务和满足高职院校美育课程的教学需求，我们在广泛调研和听取一线教师的意见和建议的基础上，依据《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》等政策文件，对本书进行修订。

此次修订主要凸显以下几个方面的特点。

1. 梳理理论知识，提升内容的系统性

此次修订中，编者依据目前各学校开展美育课程与实践的实际情况，对原教材内容进行梳理，例如，调整教材中关于艺术门类的划分，将影视、书法等作为艺术的一种，并调整为艺术美的一节；增加艺术美育中关于绘画、音乐等内容的篇幅，满足学校开课需求。

2. 丰富实训内容，进一步满足学生的实践需求

本书以“帮助学生掌握 1 至 2 项艺术特长”为目标，选取与教育相关的内容，为学生开展美育活动提供范例，让学生在欣赏美、创造美的实践活动中丰富对美的认知与体验，从而提升学生的艺术创作水平和审美素养，充分发挥美育的引导和育人功能。

3. 完善教材栏目设计，凸显教材育人

此次修订中，编者将每一章的教学目标进行提炼，细分为知识目标、能力目标、素养目标，帮助学生明确学习目标和方向；本书增加了“课堂活动”“知识拓展”等栏目，旨在帮助学生丰富知识储备，提升审美认知，锻炼审美能力。

此次修订，由陈锋（厦门华天涉外职业技术学院）、赖兴才（泉州幼儿师范高等专科学校）担任主编，由廖贵强（厦门东海职业技术学院）、罗远斌（厦门华天涉外职业技术学院）、翁歆（湄洲湾职业技术学院）担任副主编，由袁早华（厦门华天涉外职业技术学院）、周晓琼（厦门华天涉外职业技术学院）担任参编。在修订本书的过程中，编者借鉴了一些与美育相关的书籍和网络资料，在此向相关作者表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

第 1 版前言

PREFACE

“兴于诗，立于礼，成于乐。”中华民族自古以来重视美育对人和
社会发展的重要意义。进入新时代，习近平总书记从培养德智体美劳
全面发展的社会主义建设者和接班人的高度，明确提出要全面加强和
改进学校美育，让祖国青年一代身心都健康成长。2019 年 3 月，教育
部印发《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（以下简称
《意见》）。《意见》指出，高校美育工作应以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地
位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，
坚持明德引领风尚，落实立德树人根本任务，引领学生树立正确的审
美观念、陶冶高尚的道德情操、塑造美好心灵，切实改变高校美育的
薄弱现状，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、
以美培元，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

大学生接受审美教育，不仅有助于培养正确的审美观念和基本的
审美能力，而且对于个性完善和全面发展也具有不容忽视的重要意
义。在这一背景下，我们编写了这本《大学美育》。

本书有以下特点。

1. 内容全面，导向正确

本书包含七章内容，分别是美育理论、自然美、生活美、艺术
美、书法美、文学美、影视美。这些内容有利于适应教育改革发展
的要求，构建德智体美劳全面培养的育人体系，满足广大青年学生对
优质丰富美育资源的期盼，从而提升自身的审美能力，树立正确的审
美观。

2. 栏目丰富，拓宽学生视野

本书设置课程导入、本章知识结构、知识拓展、课后实训栏目。课程导入简要概览章节主旨，提纲挈领。本章知识结构将章节知识架构进行总括，帮助学生利用思维导图明确章节主要学习内容。知识拓展将教材理论中的知识进行延伸，帮助学生拓宽视野，掌握更多知识。课后实训选取与本章知识相关的内容，为学生开展课下活动提供范例，让学生在完成欣赏、创造美的实践活动中加深对美的认知与体验。

3. 语言简洁，图文并茂

本书讲解深入浅出，语言简洁，通俗易懂，图文并茂，生动活泼，有利于培养学生的审美意识，使学生产生积极的生活情趣和审美追求，从而促使其审美意识不断提高。

本书由陈锋、赖兴才担任主编，罗远斌担任副主编，袁早华、周晓琼参与编写。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

目录

CONTENTS

第一章 美育理论

第一节 认识美	2
一、美的本质	2
二、美的特征	4
三、美的类型	5
第二节 了解美育	7
一、美育的含义	7
二、美育的任务	8
三、美育的作用	9
课后实训	11

第二章 自然美

第一节 自然美的形态	14
一、未经加工改造的自然美	14
二、经过加工改造的自然美	20
第二节 自然美的要素	23
一、形象美	24
二、色彩美	27
三、动态美	27
四、声音美	28

第三节 自然美的特点	29
一、自然性	29
二、多面性	30
三、象征性	31
四、虚实相生，动静相谐	33
课后实训	34

第三章

生活美

第一节 多姿多彩的服饰	36
一、服饰美的特点	36
二、中国古代服饰概览	37
三、饰品之美	45
第二节 异彩纷呈的饮食	52
一、中国传统饮食文化概览	52
二、饮食之美	54
三、茶之美	55
第三节 返璞归真的器物	58
一、陶器	59
二、青铜器	60
三、玉器	62
四、瓷器	67
第四节 各式各样的建筑	70
一、建筑的含义与分类	70
二、建筑艺术的本质与特征	71
三、建筑艺术的语言	72
四、建筑艺术的欣赏要点	74
五、中国传统建筑概览	79
课后实训	85

第四章

艺 术 美

第一节 古老的绘画艺术	88
一、绘画的含义与种类	88
二、绘画的艺术语言	89
三、中国画	95
四、油画	102
第二节 优雅的音乐艺术	107
一、音乐艺术的特征	107
二、音乐的基本要素	108
三、音乐的欣赏阶段	110
四、音乐的欣赏要点	110
五、中国传统音乐概览	111
六、经典音乐作品欣赏	115
第三节 多彩的舞蹈艺术	119
一、舞蹈的种类	120
二、舞蹈的基本要素	125
三、舞蹈的欣赏要点	127
四、经典舞蹈作品欣赏	127
第四节 独特的戏曲艺术	130
一、戏曲概览	131
二、戏曲剧种	133
三、戏曲的艺术特征	134
四、戏曲的欣赏要点	135
五、经典戏曲作品欣赏	136
第五节 多彩的电影艺术	138
一、电影概览	138
二、电影的类型	139
三、电影的艺术语言	139
四、电影的欣赏要点	141
五、经典电影作品欣赏	142
课后实训	146

第五章

书 法 美

第一节 书法概览

150

一、汉字的萌芽

150

二、先秦书法

150

三、秦代书法

153

四、汉代书法

153

五、魏晋南北朝书法

155

六、隋唐书法

156

七、五代书法

157

八、宋代书法

158

九、元代书法

159

十、明清书法

159

第二节 书法的审美标准与欣赏要点

162

一、书法的审美标准

162

二、书法的欣赏要点

163

课后实训

165

第六章

文 学 美

第一节 中国古典文学概览

168

一、诗歌

168

二、散文

173

三、小说

176

第二节 文学的欣赏要点

178

一、文学作品美的表现

178

二、诗歌的欣赏要点

182

三、散文的欣赏要点

184

四、小说的欣赏要点

185

课后实训

188

参考文献

189

第一章 美育理论

课程导入

什么是美？千百年来，人们对美的探索从未停止。乍看起来，美好像是一个简单的概念，但美又包含很多方面。美不只是抽象的理论，还是感性的欣赏以及对人生的体验和感悟。

美育能够提升人的精神境界，使人进入一种超越自我之见、超越功名利禄之境，获得幸福。美育能够陶冶人的情操，使人的情感“从弱转强、从薄转厚”，给人以情感抚慰。

学习目标

📖 知识目标

- ☆ 初步认识什么是美，了解美的本质，分析美的特征，学会对美进行分类，熟悉美的各种形态。
- ☆ 了解美育的含义，熟悉美育的任务，分析美育的作用，了解大学美育的价值。
- ☆ 了解审美活动的含义，熟悉审美活动中的两个必要因素、审美活动的特性与本质。

🎯 能力目标

- ☆ 运用所学知识，提升自身对人生的观察能力、感知能力和创造能力。
- ☆ 学会用诗意的方式体验生活、表达自我以及进行创新。

🍏 素养目标

培养良好的审美认知，追求高远的人生境界，培养追求审美人生的情感和能力，学会用审美的眼光看待生活，树立正确的人生观、价值观。

第一节

认识美

天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理。是故至人无为，大圣不作，观于天地之谓也。

——《庄子·外篇·知北游》

“什么是美？”这个问题是美学基本理论问题之一，它通常被表述为“美的本质”问题。千百年来，无数美学家、哲学家从不同的角度，采用不同的方法，对这个问题进行过不懈的探索。例如，毕达哥拉斯派提出了“美是和谐与比例”的观点，古希腊哲学家柏拉图首次提出“美是什么”的问题，亚里士多德在《诗学》中提出了以艺术模仿说为核心的唯物主义美学观，等等。围绕美产生的现象较为复杂，审美评价也因人而异，这使美的本质具有差异性、可变性、主观性。具体来说，美的本质包含多方面的内容。

一、美的本质

美的本质即美是什么，它是审美中基本的理论问题，也是审美的前提和基础，它制约着人们的审美实践活动。

（一）被感知的存在是美的前提

在美学研究中，“美”有三层含义：第一层，美指具体的审美对象，即美的东西；第二层，美指众多审美对象所具有的特征，主要是在形式和形象上表现出来的审美属性；第三层，美指美的本质和美的规律。

从基本的词义学上分析，无论是汉语还是拉丁语、英语、法语、意大利语中的美，都是指对人们生活有意义、有价值的事物属性。从审美对象来看，美是事物通过其外在形象表现出来的某些客观属性，是能够使人产生积极情感体验并促使精神发生积极变化的事物属性。这种积极情感体验可以是情感上的愉悦，可以是身心上的舒适，也可以是感觉上的满足。某些客观事物能够满足人们某种主观需求，这个客观事物的外部形态会使人在主观上感受到某种美。这些客观事物是人们产生美的基础，当客观事物不存在的时候，其能表现出的个性美也会随之消失。例如，当雨后的泰山出现云海玉盘奇观时（图 1-1），其周围的群山或被云雾吞没，或被云雾环绕，会让人产

生一种视觉上的美感；当冬季的秃枝上绽放傲立的寒梅时（图 1-2），风雪送来的那一缕缕若有似无的幽香会让人不禁联想到坚韧不拔、自强不息的精神。

图 1-1 泰山云海玉盘奇观

图 1-2 雪中寒梅

（二）感官体验是感知美的手段

在一定意义上讲，美是人们对某种事物产生的一种感觉，这种感觉是人们的视觉、听觉、味觉、触觉及身心对某一事物的一种愉悦的感受。具体来说，结构的和谐新奇、色彩的绚丽多姿、音乐旋律的美妙动听、大自然的鬼斧神工等都能使人们产生这种感觉。

鲜花娇艳欲滴，香气怡人，人们通过视觉和嗅觉来感知它；音乐抑扬顿挫，旋律动人，抒情清晰，人们通过听觉来感知它；绿野之巅的雪峰，银装素裹，洁白无瑕，人们通过视觉、身心来感知它……

（三）美是人类社会的产物

美是相对于人类而言的一种价值属性，美离不开人，离不开人类社会。美以事物的自然属性作为物质基础；但美之所以为美，关键在于这些自然属性同人类的社会生活具有密切的联系。有人认为，不能够满足自己主观需求的客观事物，其外部形态就不能够使人感觉到美。人的主观行为的产生是以人的文化观念形态为根据的。不同人的文化观念形态是不同的，并且每个人的文化观念形态也会不断发生变化。这就是一些人认为美的事物，另一些人却认为不美，以及人们过去认为美的事物，现在却认为不美的原因。美是一种社会现象，是社会历史发展的产物，必然受到人们社会生活的制约，只有随着人类社会不断发展，美才能不断得到丰富和发展。

课堂活动

参观当地历史博物馆，或上网查找资料，了解本地原始文化的起源，体会“美产生于人类生产劳动和社会实践”这一道理。

二、美的特征

美的特征主要表现为形象性、感染性、创造性等。

(一) 形象性

一切审美对象必须是个别的、具体的、形象的。德国哲学家黑格尔在《美学》一书中说：“美只能在形象中见出，因为只有形象才是外在的显现。”《说文解字》中对“美”字的解释是：“美，甘也。从羊，从大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”许慎认为“美”的本义是味美，即味道可口，他认为“美”字从“羊”的原因是羊在六畜之中主要负责给人提供食物。这在一定程度上说明，美与具体事物的属性相关联，美以具体的形象呈现在人们面前。

美是通过一定的声、光、色、线等物质材料所构成的外在形式的表现。一般而言，审美对象都有一种具体可感的形态，具有形象性。作为审美对象的事物或现象，是审美主体凭借感觉、直觉、知觉等一系列审美心理活动直接感知的感性形态。客观世界中的自然界、社会生活、艺术形象等都是具体的审美对象，是人们审美产生的源泉。例如，峨眉山山脉绵亘曲折，千岩万壑，瀑布溪流，奇秀清雅，其远景（图 1-3）与近景（图 1-4）会让人产生不同的美感。峨眉山的“秀”离不开那四季苍翠的茂盛植被，离不开那飘忽于山峦间的云雾，离不开那深厚的人文底蕴。峨眉山雨量充沛，海拔高，整座山终年笼罩在云雾之中，如梦如幻，“秀”味十足。

图 1-3 峨眉山远景

图 1-4 峨眉山近景

(二) 感染性

美具有形象性，但并不是一切形象都是美的，只有那些具有感染性的形象才能成为审美对象。美的事物作为实践的产物，积淀着人的个性、智慧、才能、理想和情感等。所谓美的感染性，是指审美主体的情感与理想社会、审美对象相调和而引起感情波动或浓烈的感情向纵横方向扩充。美的感染性与形象性密切相关，人们往往被美的形象所感染。审美不仅是一种简单的生理反应，更是一种高级的精神享受。在审美过程中，美的事物能激发人们的审美情感、愉悦人们的精神感受、满足人们的身心需求。例如，当人们站在海滩上，遥望辽阔的海洋，聆听海浪的声音，看水天交接处的云卷云舒（图 1-5）时，会感到心旷神怡；当人们诵读唐代诗人张继的《枫桥夜

泊》时，那江南水乡（图 1-6）幽静的环境好像就在眼前，夜色衬托下的江南幽寂清冷，诗句中未直接提及乡愁，却字字都是乡愁，让人领略到一种情味隽永的诗意美。

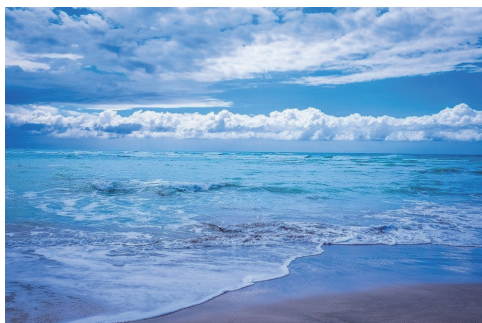

图 1-5 云卷云舒

图 1-6 江南水乡

（三）创造性

随着人们实践活动的深入，美不仅仅是客观存在的，还会不断地展现新的面貌。美是人们本质力量的显现。人类的本质力量是积极向上的，人们不仅能够欣赏美，而且可以创造美，从而使整个世界更有色彩，更有魅力，更有生机。

人类创造出的优秀艺术作品或新的形象能起到吸引人、感染人、启迪人的作用。例如，饮食文化中食具的美能从不同时代的陶器、瓷器、铜器、金银器、玉器、漆器和玻璃器上得到充分展现；园林美将自然的或经人工改造的山水、植物与建筑物按照一定的审美要求进行组合，通过排列组合、空间变化等手段来表达一定的审美情趣和人生理想；等等。

三、美的类型

（一）过程之美

有人说，人生最大的快乐不在于占有什么，而在于追求什么的过程。例如，在运动赛场上，对运动员来说，最大的收获不仅仅在于获得了多少荣誉、多少奖杯，更重要的是参与了比赛的过程，并因此发现了更好的自己。生命是一个过程，每个人的起点和终点是相同的，但每个人经历的过程是不一样的。人们所追求的人生之美就体现在每个人的生命过程之中。

中国古代不乏深谙过程之美的人。例如《世说新语》中就记载了这样一个故事：

王子猷居山阴，夜大雪，眠觉，开室，命酌酒，四望皎然，因起彷徨，咏左思招隐诗，中兴书曰：徽之任性放达，弃官东归，居山阴也。左诗曰：杖策招隐士，荒涂横古今。岩穴无结构，丘中有鸣琴。白云停阴冈，丹葩曜阳林。忽忆戴安道。时戴在剡，即便夜乘小船就之，经宿方至，造门不前而返。人问其故，王曰：“吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见戴？”

这个故事主要讲述王子猷想拜访戴安道却选择“乘兴而行，兴尽而返”，表现了当时名士任

情率性的风度和乐观豁达的人生态度。王子猷重视的是“乘兴而行”的过程，这表明其深谙过程之美。对人的一生而言，追求美好理想与事物的过程本身就是一种美的境界。

（二）缺憾之美

俄国学者车尔尼雪夫斯基说：“既然太阳上也有黑点，人世间的事情就更不可能没有缺憾。”月有阴晴圆缺，日有东升西落，星有永恒与陨落……很多无法弥补的缺憾伴随着每个人的人生历程。世上没有十全十美的事，正因为有不完美，人们才会不断地进行弥补、完善；正是因为有缺憾，才更能显示出生命的真谛。

欣赏《米洛斯的维纳斯》（图 1-7）时，人们完全不会为其失去双臂而深感遗憾，因为这种“缺陷”能让维纳斯显现出一种独特、清冷的韵味，展现出知性、优雅和美丽，散发出一种平和、安静的美。

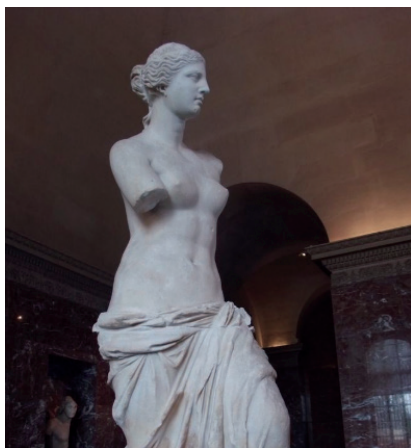

图 1-7 《米洛斯的维纳斯》

文学作品中的人物形象，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，例如，“黑旋风”李逵憨直忠勇，却又鲁莽可爱；林黛玉聪明美丽、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。

课堂活动

现实生活中有哪些事物可以体现“缺憾也是一种美”？

第二节

了解美育

要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。

——习近平总书记

“兴于诗，立于礼，成于乐。”我国自古就十分重视诗教、乐教，注重以美育人。王国维、蔡元培等人明确了美育在教育中的重要地位，逐步积淀了丰富的美育思想。

知识拓展

中国近代美育奠基人、提倡者的重要思想

我国近代美育的奠基人——蔡元培（图1-8），几乎终身都在倡导美育，并且身体力行，贡献良多。他一生进行了数次与美育相关的讲演，发表了诸多有关美育、美学的论著，一直向世人发出呼吁：“文化运动不要忘了美育。”

他提出，对于个人而言，美育是终身教育；对于社会而言，美育是全民教育。

在《美育与人生》一书中，他进一步指出：美的对象能够陶养感情，陶养的作用就是美育。任何美的对象，都有“普遍”和“超脱”这两种特性。前者意味着人人皆可欣赏美、感受美，后者则指明美的作用能够超越“利用”这一范围。因而越是在重要的关头，我们越应当重视美育，从而实现知识与感情的调和。美育的宗旨，正是为了塑造全面完整的人生。

图1-8 蔡元培

资料来源：https://mp.weixin.qq.com/s/1_Q4-NQ5MXIV8--1GOFsYg（有改动）。

一、美育的含义

美育是指通过寓教于乐、潜移默化的形式，培养学生认识美、爱好美和创造美的能力的教育，是全面发展教育不可缺少的组成部分。从狭义上讲，美育是指艺术教育，是通过鉴赏文学艺

术作品来感染、熏陶学生,从而提高学生的审美能力的教育。从广义上讲,美育除了艺术美外,还包括书法美、文学美、自然美、生活美、影视美、科技美等,兼具美的教育、情感教育、人格教育、感化教育、艺术教育等综合教育功能。

美育具有计划性、渐进性、科学性和集中性等特点。学校应根据人才培养的要求,按照教育规律,有目的、有计划地组织美育活动,引导学生进行学习,接受训练,从而保证培养人才的规格。美育的要求和内容应有层次,每一门课、每一个专题、每一项审美实践活动都应遵循循序渐进的原则组织教学,做到连贯、完整、系统。学校美育应讲究科学性,帮助学生树立健康的审美理想,掌握正确的审美标准。

知识拓展

《论语》中的美育思想

作为我国古代伟大的思想家,孔子提出了许多与美育相关的名句,如“兴于诗”“立于礼”“成于乐”。

“兴于诗”。《八佾》中说:“起予者商也!始可与言《诗》已矣。”可见,在当时,一个人要想在社会生活中表达自己的思想,正确地待人接物,应当从学习《诗经》开始,只有这样,才能产生“美”的感受,才能“绘事后素”,立德修身。今天我们用“中国梦”来激励人心,从一定意义上说,“中国梦”就是全民族的“兴于诗”。

“立于礼”。“礼”即社会的规则、仪式、制度。只有学礼守礼,从具体的感性认识提升到理性认识,严格地遵守“礼”的规定,才能“克己复礼,以正其身”。今天,我们加强制度建设、强调制度自信,一定意义上体现了新时代的“立于礼”。

“成于乐”。孔子认为,如果一个人“为人不仁”,那么其所演奏的音乐也将不会是令人愉悦的。更重要的是,“乐”是建立在“诗的感性和礼的理性”基础之上的,是二者相互融合于“人”和“仁”的产物。在今天看来,“乐”不仅是音乐之“乐”,快乐之“乐”,更是一种“安得天下尽欢颜”之“乐”。

资料来源:作者整理。

二、美育的任务

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）树立正确的审美观

审美观是指审美主体从审美的角度出发，对世界和人生的看法。而树立正确的审美观有助于大学生更好地发现美、欣赏美、创造美。

爱美是人的天性。通过实践活动，学生能逐渐形成自己的审美标准和审美方式。但由于学习压力等因素，部分学生对美的感知能力明显存在不足。例如，在追求美的过程中，学生对美的感受往往是肤浅的、迟钝的，对美的追求带有盲目性，对于美与丑的标准也是模糊的，对“什么是美”容易产生错觉；在强烈好奇心的驱使下，学生可能将“新”“奇”“异”视为美，表现出与年龄不相符的审美偏好；学生大多追求外在美，忽视内在心灵美和气质美。这类不正确的审美观会对学生产生不可估量的不良影响。

在实施大学美育、培养学生敏锐感觉能力的同时，还应着重发展他们高尚的审美情感，培养他们审美的比较和分析能力、审美的想象和联想能力，帮助他们更好地塑造艺术形象。

（二）提高审美能力

审美能力是指人感受、鉴赏、评价和创造美的能力。审美能力要求审美主体能够凭借自己的生活体验、艺术修养和审美趣味有意识地对审美对象进行鉴赏，从中获得美感；在审美鉴赏的基础上，能对审美对象的性质、价值、形式和内容等进行分析并做出评价；在具备一定的审美感受、鉴赏和评价能力的基础上，能运用某种艺术形式和表现技巧，创造美的艺术形象。

大学美育应培养大学生正确理解和善于欣赏美的知识与能力，使他们形成对美和艺术的爱好。大学美育应使学生掌握各门艺术的基础知识，逐步形成马克思主义的文艺观点和审美标准，以培养他们的审美能力。大学美育应起到激发学生的艺术兴趣、培养学生的爱美情感、抵制各种精神污染的作用。

（三）培养创造美的能力

创造美的能力是指人们按照美的规律创造美的事物和美化自身的能力。要想培养创造美的能力，就要认识和掌握物质对象的特性，重视技巧的学习与运用，掌握对称、均衡、对比、调和、韵律、节奏、多样、统一等基本法则；要有勇于创新、精益求精的精神。

在培养学生创造美的能力的同时，还要注意组织学生参加各种艺术实践活动，培养学生创造美的兴趣，使学生学会按照美的法则构建生活，提高学生美化环境和美化生活的能力。

三、美育的作用

美学家朱光潜说：“我坚信情感比理智重要，要洗刷人心，并非几句道德家言所可了事，一定要从‘怡情养性’做起，一定要于饱食暖衣、高官厚禄等等之外，别有较高尚、较纯洁的企求。要求人心净化，先要求人生美化。”中国古人讲究“腹有诗书气自华”（苏轼《和董传留别》），

强调审美修养在个人成长过程中起着非常重要的作用。

中国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。”由此可见，美育旨在培养学生的心灵美、行为美，能够影响学生的情感、想象、思想、意志和性格。美育有助于丰富学生的情绪体验，培养学生的高尚情操，提高学生的审美素养。

此外，美育对学生的全面发展教育具有重要的融汇与促进作用，美育对学生的德育、智育、体育都有积极的影响。优美感人的艺术形象可以帮助学生更好地认识客观世界，让学生自觉接受思想品德教育；提升他们的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力，从而培养审美能力。

知识拓展

美育事关人民对美好生活的向往和精神追求

人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。“只有审美的趣味能够给社会带来和谐，因为它把和谐建立在个人心中……只有美才能使全世界幸福，谁要是受到美的魔力的诱惑，他就会忘掉自己的局限。”人民对美好生活的向往和追求是多方面的，尤其是在全面建成小康社会之后，人们对共同富裕的追求、对精神生活的追求、对审美体验的追求等，体现在生活的方方面面。美育无疑是满足人民美好生活需要的重要手段，能够极大地提升人们在现实生产生活中的获得感和幸福感。

在2014年北京文艺座谈会上，习近平总书记指出，“人民的需求是多方面的。满足人民日益增长的物质需求，必须抓好经济社会建设，增加社会的物质财富。满足人民日益增长的精神文化需求，必须抓好文化建设，增加社会的精神文化财富”；“随着人民生活水平不断提高，人民对包括文艺作品在内的文化产品的质量、品位、风格等的要求也更高了”。我们必须加强优质美育资源的供给，丰富人民群众的精神文化生活，更好地践行为人民谋幸福的宗旨。2021年4月19日，习近平总书记在清华大学考察时指出，“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。要发挥美术在服务经济社会发展中的重要作用，把更多美术元素、艺术元素应用到城乡规划建设，增强城乡审韵味、文化品位，把美术成果更好服务于人民群众的高品质生活需求”。这为以艺术和审美赋能人民美好生活、以学校美育带动社会美育指明了方向。我国改革开放和经济社会发展的伟大成就为人们追求美创造了丰富的物质基础，科技革命和人工智能的迅猛发展为人们追求美创造了先进手段。

人们对美的追求无处不在、无时不有。实现好、发展好人们对美的追求，助力提升人们发现美、感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，是坚持以人民为中心的发展理念的具体体现。

资料来源：http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/202401/t20240108_1099020.html（有改动）。

课后实训

姓名：

院系：

学号：

完成日期：

活动方案

（一）感悟仿写

阅读《〈兰亭集〉序》（图 1-9），仿照给出的示例写一篇阅读感悟，以锻炼自己的想象能力和创造美的能力。

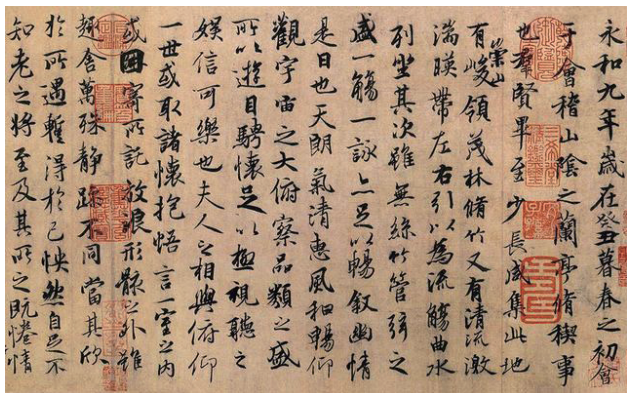

图 1-9 《〈兰亭集〉序》临摹本（局部）

（二）舞蹈欣赏

观看古典舞《飞天》（图 1-10），欣赏舞蹈演员在颇具特色的敦煌背景下演绎的曼妙舞姿，深刻体会舞蹈中所表现出的历史厚重感，领略艺术的自由洒脱和美轮美奂之美。

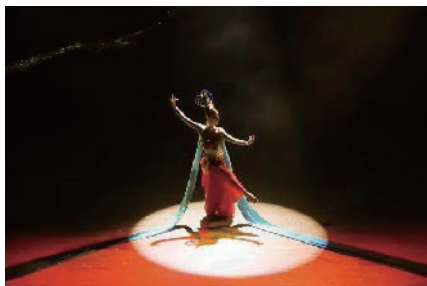

图 1-10 古典舞《飞天》剧照

活动记录

活动心得