

策划编辑：张芝雄
编辑统筹：蒲浩
责任编辑：何方
封面设计：唐韵设计



中职生人文素养培养系列教材

中职生应用文写作
中华优秀传统文化
中职生美育教程
中职生礼仪规范
中职生普通话
国学经典诵读



微信公众号



定价：45.00元

中职生人文素养培养系列教材
『互联网+』新形态一体化教材

中职生美育教程

主编 王珏 廖志锴 汪意

江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House

中职生人文素养培养系列教材
“互联网+”新形态一体化教材



中职生美育教程

主编 王珏 廖志锴 汪意

江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

中职生人文素养培养系列教材
“互联网+”新形态一体化教材

中职生美育教程

主编 王 珏 廖志锴 汪 意



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

图书在版编目(CIP)数据

中职生美育教程 / 王珏, 廖志锴, 汪意主编.

南昌 : 江西人民出版社, 2024. 12. — ISBN 978-7-210-16160-8

I. G40-014

中国国家版本馆CIP数据核字第20255VC520号

中职生美育教程

ZHONGZHISHENG MEIYU JIAOCHENG

王珏 廖志锴 汪意 主编

责任编辑 : 何方

封面设计 : 唐韵设计



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社

出版发行

地址 : 江西省南昌市三经路 47 号附 1 号 (邮编 : 330006)

网址 : www.jxp-ph.com

电子信箱 : jxp-ph@tom.com

编辑部电话 : 0791-86898965

发行部电话 : 0791-86898815

承印厂 : 北京荣玉印刷有限公司

经销 : 各地新华书店

开本 : 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张 : 13

字数 : 220 千字

版次 : 2024 年 12 月第 1 版

印次 : 2024 年 12 月第 1 次印刷

书号 : ISBN 978-7-210-16160-8

定价 : 45.00 元

赣版权登字 -01-2024-963

版权所有 侵权必究

赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时与江西人民出版社联系调换。

服务电话 : 0791-86898820

前言

中华民族自古就有以美立人、以美齐家、以美治国的传统。美育不仅是审美教育，更是情操教育和心灵教育。党的二十大报告提到要“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”，这充分说明了美育是与德育、智育、体育、劳动教育同等重要的教育内容。中职阶段的学生正处于世界观、人生观、价值观塑造的关键时期，因此，在中职阶段也要重视美育的独特功能，帮助学生丰富审美体验，引导他们主动去发现美、欣赏美、追求美、创造美，不断开阔人文视野，树立正确的审美观和文化观，在美育中提升职业素养，提高生活情趣，树立崇高的人生理想，实现全面发展。

本书精心编排了六个专题，分别是“美润心田，智启航程——走进美的世界”“千岩竞秀，风月无边——自然景观之美”“生生不息，雅俗共赏——社会人文之美”“金声玉润，字字珠玑——文学之美”“鬼斧神工，美轮美奂——造型艺术之美”“轻歌曼舞，美不胜收——表演艺术之美”。本书可作为中等职业院校公共艺术相关课程的教材，也可作为想要培养审美能力和艺术创造力的人群的参考读物。

具体来说，本书主要具有以下特色。

1. 以美育德，以文化人

本书将美育融入教育教学活动的各个环节，将中华优秀传统文化的、革命文化、社会主义先进文化等与主体内容有机结构，充分体现中国古典美学倡导的“以美育德，以德成美”的循环过程，旨在达到“外显于行，内化于心”的育人实效，充分发挥美育在立德树人这一根本任务上的重要作用。本书还特别重视中华优秀传统文化的美育功能，力争通过中华优秀传统文化的熏陶，加强对学生的情操教育和心灵教化，使学生感受传统文



化的魅力，将美的种子深深地埋进他们心中。

2. 内容全面，图文并茂

本书严格按照《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》提出的教学要求，遵循美育规律、强化协同育人，发掘各学科其蕴含的美育价值与功能，既准确揭示美的本质内涵，又尽可能全面地展示美在多个领域的具体表现，使学生能够准确把握美的内容与形式，切实提高自身的审美素养。同时，本书精心挑选了大量高清、精美，且与正文内容相得益彰的图片，希望将学生学习的过程变成陶冶情操、温润心灵的审美过程。

3. 与时俱进，切合实际

现代科技的发展不仅使美育突破了传统的空间隔阂、技术限制，还改写了很多艺术专业的分类和定义，不断拓展美育的边界。本书秉持创新意识、开放意识，坚持与时俱进，剔除了大量陈旧、过时的知识，增添了前沿知识和与当下紧密联系的案例，立志推动新时代学校美育高质量发展，促进新时代学生积极接受美育的浸润滋养，塑造健全人格。同时，本书尤为重视内容的实用性与针对性，舍去了大量过于艰深、晦涩的美学理论，不仅介绍了艺术美的具体表现，还展示了自然、社会等领域的美，从而让学生认识到美不只存在于艺术中，还存在于生活的各个领域当中，帮助学生树立正确的审美观，鼓励学生在日常生活中感受美、欣赏美、创造美。

4. 生动活泼，体例丰富

本书按照《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中“夯实课程基础，创新教学方法，丰富课程资源，提高教学质量”的要求，精心设计了师生对话的形式，或是引发学生思考、讨论，或是总结、拓展知识，富有趣味，增强课堂活力。同时，本书还设计了多样化的学习板块和体例，在此主要介绍以下几点内容。

（1）目标导航。将每个专题的学习目标分为知识、技能和素养三个层面，便于学生把握重点。



(2) 寻美观光车。置于每一讲开头,通过展示被公认为美的风景、文艺作品、器物服饰、先进事迹等来引出本讲的主题,并以教师总结和学生提问的形式,引发学生主动思考。

(3) 以美启智。对较为前沿的知识进行深入拓展,开阔学生的眼界,提高他们的学习兴趣,吸引他们进行阅读与探究,进一步培养审美情趣。

(4) 以美冶情。介绍古今中外的人、事、物之美,旨在增强学生的审美素养,丰富其审美经验,其中重点介绍我国的美的典型,增强学生文化自信,培养中华民族先进文化的忠实传承者。

(5) 以美促创。介绍现实生活中创造美的事例,向学生展示创造美的方法和途径,激发学生创造美的动力。

(6) 创美体验馆。置于专题末尾,通过实践活动,让学生将课堂知识应用于生活之中,在实践中巩固学习内容、发现并解决问题。同时,让学生发挥自我潜能,掌握照片拍摄、海报设计、艺术鉴赏等技能。

本书在编写过程中参考了一些公开出版的文献和网络资料,借鉴了相关专家、学者的研究成果,在此一并向这些专家、学者们表示衷心的感谢!由于编者水平有限,本书难免存在疏漏和不足之处,敬请广大读者批评指正。

编 者



扫描二维码
获取学习资源

目录

专题一

美润心田，智启航程——走进美的世界

第一讲 探寻美的本质	2
寻美观光车	2
识美博览苑	3
一、生活处处是美	3
二、理解美是什么	5
创美体验馆	10
制作《人间草木》读书卡	10
第二讲 了解审美过程	12
寻美观光车	12
识美博览苑	14
一、感受美	14
二、欣赏美	20
三、创造美	21
创美体验馆	26
进行一次审美活动	26

专题二

千岩竞秀，风月无边——自然景观之美

第一讲 天然景观之美	30
寻美观光车	30
识美博览苑	31
一、遥远神秘的日月星辰	31
二、变化万千的气象之美	34
三、宏伟瑰丽的水光山色	35
四、荣枯有时花草树木	40

五、形态各异的飞禽走兽	41
创美体验馆	43
探寻最美校园一角	43
第二讲 人为景观之美	45
寻美观光车	45
识美博览苑	46
一、独树一帜的古典园林	46
二、错落有致的梯田之美	49
三、气贯长虹的水利工程	50
四、星罗棋布的人造绿洲	52
创美体验馆	54
观看纪录片《行进中的美丽中国》	54

• 专题三 •

生生不息，雅俗共赏——社会人文之美

第一讲 人之美	56
寻美观光车	56
识美博览苑	57
一、人的外在美	57
二、人的内在美	59
创美体验馆	62
观看电视节目《中国好人》	62
第二讲 社会风尚美	63
寻美观光车	63
识美博览苑	65
一、和乐融融的人际关系	65
二、良好和谐的社会公德	66
三、优秀奋进的时代精神	67
创美体验馆	70
观看纪录片《我在故宫修文物》	70

第三讲 社会生活美	71
寻美观光车	71
识美博览苑	73
一、服饰美	73
二、器具美	74
三、饮食美	76
创美体验馆	81
观看纪录片《舌尖上的中国（第三季）》	81

· 专题四 ·

金声玉润，字字珠玑——文学之美

第一讲 诗词之美	84
寻美观光车	84
识美博览苑	85
一、诗词的类型	85
二、诗词之美的具体表现	86
三、赏析诗词之美	90
创美体验馆	96
赏析一首诗词	96
第二讲 散文之美	98
寻美观光车	98
识美博览苑	99
一、散文的类型	99
二、散文之美的具体表现	101
三、赏析散文之美	103
创美体验馆	107
鉴赏对比散文作品	107
第三讲 小说之美	109
寻美观光车	109
识美博览苑	110
一、小说的类型	110
二、小说之美的具体表现	113

三、赏析小说之美	114
创美体验馆	121
鉴赏一篇小说	121

专题五

鬼斧神工，美轮美奂——造型艺术之美

第一讲 书法之美	124
寻美观光车	124
识美博览苑	125
一、书法美的具体表现	125
二、不同书体的书法之美	128
创美体验馆	136
寻找身边的书法艺术	136
第二讲 绘画之美	137
寻美观光车	138
识美博览苑	139
一、绘画美的具体表现	139
二、不同类型的绘画之美	142
创美体验馆	148
观看纪录片《美术里的中国》	148
第三讲 建筑之美	149
寻美观光车	150
识美博览苑	151
一、建筑美的具体表现	151
二、不同类型的建筑之美	155
创美体验馆	161
赏析一处建筑	161

第一讲 音乐之美	164
寻美观光车	164
识美博览苑	165
一、音乐美的具体表现	165
二、不同类型的音乐之美	167
创美体验馆	174
用脚步“丈量”音乐节奏	174
第二讲 舞蹈之美	175
寻美观光车	176
识美博览苑	176
一、舞蹈美的具体表现	176
二、不同类型的舞蹈之美	181
创美体验馆	191
观看《舞蹈世界》栏目	191
参考文献	193

专题一

美润心田，智启航程 ——走进美的世界

目标导航

| 知识目标 |

- (1) 认识生活各个领域中的美。
- (2) 了解美的本质。

| 技能目标 |

- (1) 能够抓住美的本质，发现、识别身边真正的美。
- (2) 学会感受美、欣赏美，并在日常生活中尝试创造美。

| 素养目标 |

- (1) 向美而行，用美滋润心田、助力成长。
- (2) 能够从我国优秀传统文化、革命文化中汲取美的养分，提高自身审美素养。

第一讲 | 探寻美的本质

马克思说过，美是一切事物生存与发展的本质特征，社会的进步就是人类对美的追求的结晶。从古至今，人类对美的探求从未停止。“美是什么”这一问题也成为美学中最古老、最基本、最经典却也最难回答的问题。简单来说，美是能够引起人们美感的客观事物所共有的一种本质属性，人们总是不自觉地被客观事物唤起美感，从而获得美的享受和精神上的感染。美育的第一步就是帮助大家认识美的本质，从而自发地去感受美、欣赏美、创造美。

寻美观光车

生活中的“意外之美”

生活中，我们或许都经历过类似的瞬间：在繁忙的学习工作间隙，偶然在路上抬起头或将目光投向窗外，一朵云不期而至（图 1-1），令我们联想到古诗里“孤云独去闲”的闲适自然；在洗刷餐具时，看见翻涌的洗涤剂泡沫（图 1-2），联想到“浮世绘”风格的海浪（图 1-3），使得眼前习以为常的事物也变得瑰丽奇特……这些生活中的“意外之美”将平凡的瞬间升华成一个个“点睛之笔”，为日常生活增添了浪漫与诗意。



图 1-1 云



图 1-2 洗涤剂泡沫



图 1-3 “浮世绘”风格的海浪

生活中并不缺少美，缺少的是发现美的眼睛。当我们停下脚步，欣赏这些源自生活方方面面的、自然呈现的景象时，其实就是在用自己的方式邂逅生活里的美学与浪漫。



生活中处处都可能发现美，你邂逅过哪些生活中的“意外之美”？这些美是大自然中存在的，还是人工创造或修饰而成的？它们具有哪些特征？



识美博览苑

一、生活处处是美

我们能在生活的各个领域之中发现美：山水悠游的“景之美”、鉴人貌态的“人之美”、长物闲赏的“物之美”、修身养性的“德之美”……这些形形色色的美既构成了中华民族的传统美学，也构成了我们的日常生活。概括来说，美可以分为自然美、社会美、文学美、艺术美。

（一）自然美

自然美就是产生和存在于自然界中的美，是现实中数量最多、分布最广、品种最繁的一种。它是一切美的基础，其他各种美都是在自然美的基础上创造的。大千世界中，自然美的形式多样。例如，日月星辰、江河湖泊、云雨雷电、山川草木、花鸟鱼虫等事物的美，都属于自然美的范畴。



你还知道哪些社会美？

（二）社会美

社会美来源于人类的社会实践。一切以人为核心的社会事物、社会生活中客观存在的社会现象的美都属于社会美。例如，一个人言行举止规范文明，个人品行温良敦厚，这属于社会美。又如，人们制作出的锦衣华冠、奇珍异宝，烹调出的美味佳肴，这也属于社会美。值得注意的是，社会美与社会历史条件紧密相关，具有鲜明的时代性，不同时期的社会美各有所长。



（三）文学美

文学美主要指诗词、散文、小说等文学作品呈现出的美。这不仅包括文学作品本身的语言之美，还包括文学作品中蕴含的思想、形象和意境之美等。例如，品读“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，我们能感受到锲而不舍、奋发向上之美。又如，品读“暧暧远人村，依依墟里烟”，我们能感受到恬静悠然、田园牧歌之美。

（四）艺术美



美的特征

艺术美是艺术家在其艺术作品中创造出来的美。艺术美充分体现了人的创造性和理想性，其种类繁多，存在于一切种类、样式的艺术作品中，如书法、绘画、雕塑等造型艺术作品，音乐、舞蹈等表演艺术作品，戏剧、影视等综合艺术作品，等等。

以美冶情

亚运会开幕式的科技与艺术之美

杭州第19届亚洲运动会（以下简称杭州亚运会）的开幕式充分融合了科技美与艺术美，带给观众一场无与伦比的视听盛宴。

杭州亚运会开幕式以“潮起亚细亚”为主题，分为《国风雅韵》《钱塘潮涌》《携手同行》三个篇章。在《国风雅韵》中，高科技赋能的地屏全景呈现钱塘江两岸水墨画卷：游船往来、灯影点点，全景立体影像构筑的拱宸桥跃然于大运河之上，展现了钱塘繁华和江南风韵的隽永景象。在《钱塘潮涌》中，飞旋于空中的演员与潮共舞，裸眼3D视效“搭”起拱宸桥，让历史与现代隔桥对望，展现半部杭州史，涌起“杭州之潮”。在《携手同行》中，舞蹈演员化身“白鹭精灵”遨游于现代技术构建的星海之中，随着悠扬的歌声和清丽的越剧唱腔，数百名大学生手持发光金桂点亮绵延悠长的“金桂之江”，亚洲各个国家和地区的地标性建筑共同呈现，构成一幅各美其美、美美与共的亚洲画卷。开幕式上，每一次大潮涌动，每一篇唯美诗画，都是满满的高科技，都是惊艳世界的“中国式浪漫”。

（资料来源：光明网，2023-09-27，有删改）

二、理解美是什么

早在古希腊时期就有人慨叹“美是难的”。从此“美的本质是什么”这一美学领域的“哥德巴赫猜想”就成为历代哲学家、美学家孜孜不倦探讨的主题。他们从不同维度提出富有见地的观点，并由此形成了诸多美学流派。其中的马克思主义美学更是成为探究美的本质，推进新时代美学创新的重要美学流派。

（一）不同美学流派对美的探讨

从精神世界出发，人们开创了唯心主义美学体系。其代表人物柏拉图认为，一切美的来源都是置身于事物之外、不依赖于人的主观意识而产生的一种理念，真正本源的美可以派生出现实生活中的一切美好事物。该理论否定了现实世界的真实性。

从客观物质出发，人们还创立了唯物主义美学。其代表人物毕达哥拉斯认为，美是“和谐”，表现在数量比例的对称、差异的对立上；亚里士多德认为，美的对象是“完整而统一的”，美存在一定的秩序。他们将唯物主义视作美学研究的基础，对当时和当下都有着重大的意义和价值。

此外，有的人从社会生活出发探求美的本质，提出美来自生活，来自社会；有的人从情感出发探求美的本质，认为美就是“快乐的对象化”，“快乐”是审美的愉悦感；等等。

（二）马克思主义美学中美的本质

伟大的思想家马克思、恩格斯在建构马克思主义思想体系的过程中，建构了马克思主义美学理论。马克思主义美学批判继承了人类历史哲学思想的丰厚成果，从人的实践活动角度出发，提出“真”是事物的合规律性，“善”是事物的合目的性，“美”则是事物合规律性与合目的性的辩证统一——“真”和“善”是美的基础，美是“真”和“善”的形象显现。

1 真

“真”是指审美对象符合实际、符合事物的内在规律。以文艺作品为例，当今时代，文艺的发展获得了更广阔的空间，同时，人民对文艺的发展也



提出了更高的要求。我国文艺学泰斗童庆炳认为,“真”就是历史理性,指对推动社会政治、经济、文化各个方面进步力量的肯定性评价。回顾历史,无论是抗战时期中华儿女“恨不抗日死,留作今日羞”“卫我河山,浴血红颜,百炼成钢”的振臂高呼,还是中华人民共和国成立初期“风樯动,龟



你还知道哪些符合“真”这一标准的人物、事件或精神?

蛇静,起宏图”“天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇”的大好局面,抑或改革开放后“万里山河春作画,神州锦绣盛华年”“五洲祥和人心凝,

四海熙宁道义联”的盛世图景,无不取材于中华民族的真实情感和真实生活,也因此更能打动人心,并历久弥新。

以美治情

抗日英雄——赵一曼

“卫我河山,浴血红颜,百炼成钢”源自抗日英雄赵一曼的《沁园春·卫我河山》。赵一曼原名李坤泰,又名李一超,年少时在进步青年、大姐夫郑佑之的引导下阅读了《向导》《新青年》《妇女周报》等革命新书刊,很快接受了革命思想。1926年,赵一曼由团员转为中共党员,并担任共青团地委妇女委员、宜宾妇联和学联党团书记。

1931年,日本悍然发动侵略我国东北的“九一八事变”,东北大部分地区被日寇占领。为了挽救民族危机,赵一曼在党组织的安排下奔赴抗战前线,开展抗日救亡运动,此时的她才化名为赵一曼。1933年,赵一曼在海伦地区(位于黑龙江省)率领游击队作战,以两百人的兵力击溃伪自卫团五百余人,并将敌方伪团长击毙。后来,赵一曼被任命为东北人民革命军第三军一师二团政委。她领导游击队让日伪军接连败退,敌人惊恐地称她为“手持双枪、红装白马的密林女王”。

战友朱新阳曾问赵一曼:“你为什么叫赵一曼呢?”赵一曼答道:“我喜欢‘一’字,所以给自己起的名字都带个‘一’字,一超、一曼,意思指一生革命,一心一意,一贯到底,绝不改变……”她曾在诗中写下自己为抗日不惜牺牲一切的坚定决心:“誓志为人不为家,涉江渡海

走天涯。男儿岂是全都好，女子缘何分外差。未惜头颅新故国，甘将热血沃中华。白山黑水除敌寇，笑看旌旗红似花。”

不幸的是，1935年，赵一曼在春秋岭战役中身负重伤，养伤期间被日军发现，再度负伤，昏迷被俘。为了击垮赵一曼的意志，从她嘴里套出有用信息，敌人轮番使用鞭打、吊拷、竹篾夹手指脚趾等酷刑。面对敌人的轮番审问，赵一曼怒斥道：“你们这些强盗，可以让整座村庄变成瓦砾，可以把人剃成烂泥。可是，你们消灭不了共产党人的信仰！”第二年，赵一曼被押往黑龙江珠河县行刑。行刑前，赵一曼唱起《红旗歌》：“民众的旗，血红的旗，收殓着战士的尸体。尸体还没有僵硬，鲜血已染红了旗帜……高高举起呀！血红旗帜，誓不战胜，终不放手……牢狱和断头台，来就来你的，这就是我们的告别的歌……”高呼“打倒日本帝国主义”“中国共产党万岁”……枪声响起，南国女儿的一腔热血喷洒在了白山黑水的东北大地上。

（资料来源：央广网，2020-08-21，有删改）

2 善

马克思主义美学中的“善”把美与事物或观念的合目的性联系在一起，体现在中华传统美学中就是一种“向内求善”的伦理型美学思想。例如：老子倡导“道法自然”，因此认为“信言不美，美言不信”；孔子主张“里仁为美”，即接近仁就是美；荀子认为“不全不粹之不足以为美”；孟子说“充实之谓美”；等等。其中，孟子的思想为中国传统美学中的“比德说”奠定了基础。“比德说”是将自然事物的美比附人类道德的学说，如玉之美在于其温润圆通的品质，菊花之美在于其淡泊宁静和悠闲自得的品格，等等。不过，这里的善并非单指道德伦理上的善，一切有益、美好的事物都符合善的标准。例如：提高生活便利度的智能家居、智能电话等实用产品，调节情绪、陶冶情操的电影、音乐剧、书籍等非实用产品，等等。



以美启智

君子如玉

《礼记·玉藻》云：“君子于玉比德焉”。“君子”一词在周代的意识形态中占有十分重要的地位。例如：《卫风·淇奥》中的“有匪君子，如切如磋，如琢如磨”“有匪君子，如金如锡，如圭如璧”，赞美卫武公的学问道德之精益求精；《魏风·汾沮洳》中的“彼其之子，美如英”“彼其之子，美如玉”，赞美人有才德；《小雅·白驹》是一首别友思贤的诗，其中“生刍一束，其人如玉。毋金玉尔音，而有遐心”，形容友人的品德像玉一样纯洁；《大雅·卷阿》歌颂周王礼贤求士，写群臣出游、群臣献诗的盛况——“颙颙卬卬，如圭如璋，令闻令望”，以圭、璋等玉器比德，描摹其风仪及其感召力量……诸如此类，均以君子如“玉”来美化人物形象。

《诗经》中的玉文化是当时社会人们用玉方式、用玉观念和用玉心理的一种真实表现，也是周代礼乐文明的一种体现，对后世产生了深远影响，具有典范的文化意义与诗史意义。《诗经》中“礼玉”的普遍运用是孔子等儒家学者提出“玉德”说的一个契机。后来，《礼记·聘义》中提出玉的十一德行，即仁、义、礼、智、信等，几乎涵盖了儒家所有的伦理核心概念。孔子这样做一方面是将儒家君子人格塑造的审美理想外化，符合当时封建礼教社会中人们的玉崇拜心理；另一方面，玉本身具有温润和泽的审美特征，孔子善用“类比”的方式进行推论，满足了当时人们对于玉器的喜爱、德行的追求。可以说，孔子的“玉德”说不仅是对《诗经》玉文化的引申和发挥，还体现了儒家之审美理想。

（资料来源：《光明日报》，2020-08-08，有删改）

3 美

近代以来，马克思主义美学在我国进一步发展，成为中国特色社会主义美学的理论基础。中国特色社会主义美学认为，文艺家应根据社会主义核心价值观去发现和创造生活中的美，并以鲜明、生动、感人的审美

对象来传递美。结合马克思提出的“美的规律”，“真”和“善”可以看作是审美对象的“内容”，美可以看作是审美对象的“形式”。因此，这里的美强调的是人的本质力量与感性形式的融合程度，即美的内容与美的形式的融合程度，融合程度越高则越美。

真正的艺术精品都是真善美的高度融合，内容与形式的和谐统一。



例如，文艺家在创作一篇长篇小说时，其草稿与最后呈现的作品相比，自然是最后的作品更美，这就是因为草稿只有大致的内容而没有完美的形式，最后的作品则在内容和形式上达成了统一。

总的来说，马克思主义美学将美的产生和创造看作是在实践的过程中凝聚和呈现的。正是在广义的劳动创造实践过程中，人们感受到熠熠生辉的流动之美。这一论证极大推进了美学问题的深入研究。



以美启智：
文艺批评的
真善美

以美促创

外卖员王计兵的诗意人生

王计兵至今写诗超过 4000 首，过去几十年，他曾是疲于奔命的捞沙人、建筑工人、摆摊小贩，甚至是拾荒者……在从事了诸多职业后，他又成为一名外卖员。丰富的人生经历让他能够更加细致入微地观察身边的事物，体悟人情冷暖。

正如王计兵所说的那样：“如果说送外卖的生活是苦的，是日子里喝下的药，我的诗，就是药后吃下的那颗糖。”他将岁月、生命，以及对世界的观察和思考凝成诗行，他敏感、浪漫的文字也打动了千千万万个像他一样平凡而努力的劳动者。



一次送餐时，因顾客留错地址，王计兵辗转多趟才把外卖送到，结果不仅收到差评、遭到罚款，还耽误了其他订单。下班路上，他写下一首震撼人心的劳动者之歌：“从空气里赶出风，从风里赶出刀子，从骨头里赶出火，从火里赶出水，赶时间的人没有四季，只有一站和下一站。”有网友读过此诗后留言：“当我们奔波在通勤的地铁上，当我们为了生活忍受委屈的时候，当我们跟远在家乡的父母打电话，说一切都挺好的时候，很难不被这句话戳中。”

在王计兵的诗意人生中，飞奔的外卖员“只有一站和下一站”；父亲是“五彩画布上一滴墨”；爱情是“母亲偏瘫如北坡，唯有父亲日夜照料母亲如夕阳不遗余力洒下金粉”；而生活“像一面斜坡，诗歌是陡峭的另一面”……他的诗句是来自劳动现场的民歌，真实反映了生活的酸甜苦辣，给人以思想上的启迪。

（资料来源：新华网，2023-04-23，有删改）

创美体验馆



制作《人间草木》读书卡



活动目的

《人间草木》是我国著名作家汪曾祺的散文集。在汪曾祺笔下，各地风情、名人轶事、花鸟鱼虫、人间草木……万事万物都充满了美。希望同学们通过阅读书籍，在汪曾祺细腻的笔触中重新认识我们所处的世界，更深刻地感受自然的韵律和人情的温暖，从而更加珍惜周围的一切，感受世间的美好。



活动任务

请同学们选择《人间草木》的其中一篇进行阅读，并制作一张读书卡。在卡片上写下篇章的名称和概述，摘录自己喜欢的语句，记录自己的读后感受。

《人间草木》读书卡

篇目：_____

一句话概述：_____

好词佳句：_____

读后感悟：_____



活动建议

- (1) 复习巩固本讲内容，为做好实践活动打好知识基础。
- (2) 做好活动准备，提前借或买到《人间草木》这本书。
- (3) 阅读汪曾祺的其他作品，更加全面地了解他的“生活美学”。
- (4) 活动结束后，阅读《人间草木》的其余篇章。日后，多去欣赏自然、社会、文学等多个领域体现美的人、事、物。



活动评价

通过本讲的学习，你是否掌握了美的具体内容？是否了解、明确了美的基本特征？请你根据自己的学习情况在下面为自己评级，等级越高，获得的“太阳”越多。之后，分享你的活动感想。

实践活动评价卡

活动评级：☆☆☆☆☆☆☆☆

活动感想：_____

第二讲 | 了解审美过程

美育通过审美活动陶冶人的性情，是促进人的全面发展的重要组成部分。从审美意义上说，审美即美育。人们通过审美活动，得以从现实中解放出来，发掘生活的乐趣、培养自身创造力，从而不断提高自身审美能力，获得美的熏陶，实现全面发展。因此，我们应自发开展审美活动，在感受美、欣赏美、创造美的过程中充分享受审美带来的乐趣。

寻美观光车

美学大师朱光潜谈审美

我刚才说，一切事物都有几种看法。你说一事物是美的或是丑的，这也只是一种看法……同是一事物，看法有多种，所看出来的现象也就有多种。

比如园里那一棵古松，无论是你是我，或是任何人一看到它，都说它是古松。但是你从正面看，我从侧面看，你以幼年人的心境去看，我以中年人的心境去看，这些情境和性格的差异都能影响到所看到的古松的面目……

假如你是一位木商，我是一位植物学家，另外一位朋友是画家，三人同时来看这棵古松。我们三人可以说同时都“知觉”到这一棵树，可是三人所“知觉”到的却是三种不同的东西。你脱离不了你的木商的心习，你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱的木料。我也脱离不了我的植物学家的心习，我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物。我们的朋友——画家——什么事都不管，只管审美，他所知觉到的只是一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算它是宜于架屋或是制器，思量怎样去买它，砍它，运它。我把它归到某类某科里去，注意它和其他松树的异点，思量它何以活得这样老。我们的朋友却不这样东想西想，他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色，它的盘曲如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。

从此可知这棵古松并不是一件固定的东西，它的形象随观者的性格和情趣而变化。各人所见到的古松的形象都是各人自己性格和情趣的反照。古松的形象一半是天生的，一半也是人为的。极平常的知觉都带有几分创造性，极客观的东西之中都有几分主观的成分。

美也是如此。有审美的眼睛才能见到美。这棵古松对于我们的画画的朋友是美的，因为他去看它时就抱了美感的态度。你和我如果也想见到它的美，你须得把你那种木商的实用的态度丢开，我须得把植物学家的科学的态度丢开，专持美感的态度去看它。

（资料来源：朱光潜，《人间至美》，花山文艺出版社，2020年，有删改）

美学大师朱光潜以古松为例，点出了如何在生活中发现美，即拥有一双“审美的眼睛”。现实生活中，我们应脱离对美的事物的实用价值的思考，在拥有一定审美素养的基础上，以“无所为而为”的精神欣赏它们，领略事物本身的美。





根据材料，你觉得我们该如何在日常生活中进行审美活动？
在审美过程中，我们应该怎样做才能获得更好的审美体验？

识美博览苑

一、感受美

归根结底，审美是一种社会现象，源自人类在远古时期的社会实践。早在人类出现以前，宇宙万物就已客观存在。不过，那些璀璨的繁星、巍峨的高山、广袤的大地都无所谓美丑，只是按照自然规律而发展、变化。在人类出现后，美的意识产生，人类为万事万物赋予了“美”“丑”等属性，也开始了对美孜孜不倦的追求。对于审美活动而言，人们在生活中发现美的事物，获得一定的美感就是审美的第一阶段，即感受美。一般来说，感受美的心理要素和美感的常见类型如下。

（一）感受美的心理要素

人类从宇宙万物中获取美感往往需要一个较为复杂的心理过程，包含了感知、想象、情感和理解四种心理要素。这四种要素都具有不可取代的功能，彼此依赖又相互渗透，让人收获美的感受。

1 审美感知



你在欣赏一场歌舞表演时最先关注的是什么：是舞台的灯光，演员的妆造，场景的布置，舞蹈的动作，伴奏的乐器，服装的设计？思考为什么会产生这种差异。

的心理过程，包括感觉和知觉。人们在日常生活中用眼睛看到事物、用耳朵听到声音、用鼻子闻到气味等都是感知的过程。不

过，与一般感知活动不同的是，审美感知主要靠视觉和听觉来进行，并具有显著的完整性和选择性：一方面，审美感知是一种完整的、统合的心理

过程，在感知到对象的节奏、色彩、线条、形体等要素时，并非将要素单纯叠加来构成知觉，而是将其以一定的形式组织起来进行感知，从而感受和理解对象的美；另一方面，相较于一般感知，审美感知更加积极主动，会有所选择地去感受对象，如音乐家看到一场歌舞表演会首先关注伴奏，舞蹈家则会首先关注表演者的舞蹈动作等。

审美感知可以被视为审美活动的起点和门户，是欣赏美、创造美的前提。因此，我们应做好充分的准备，主动出击，敏锐地捕捉日常生活中的美，不断丰富自身审美经验，提升审美素养。

2 审美想象

审美想象是审美主体在直接感知审美对象的基础上，调动过去的表象积累、丰富完善审美对象和创造新的审美对象的心理过程。审美想象或是从一个事物联想到另一个事物，或是创造出具有新颖性和独创性的形象。例如，古人从松柏傲骨迎风、挺霜而立的形象联想到君子坚忍不拔的气节、清高孤傲的品格、奋勇抗争的精神。又如，在阅读名著《西游记》时，读者往往能够通过书中夸张的人物形象和荒诞的情节在脑海中构建出一个奇幻瑰丽的神话世界，被这个世界牵动心神，在情节的推进中感受这个世界的美。因此，审美想象是形成美感的重要因素，审美想象能力对于感受美、欣赏美和创造美都具有重要作用。

值得一提的是，审美想象虽然天马行空、漫无边际且具有鲜明的个体差异，但并非凭空出现，往往需要依靠丰富的审美体验和良好的审美素养。因此，我们应在生活中主动汲取营养，有意识地培养自身的观察能力，善于找到美的事物、产生美的联想，从而不断提高审美想象能力。

以美启智

古人的“松柏情结”

松柏不仅因其翠绿常青、寿命绵延为人们所喜爱敬仰，还因可以忍受严寒酷日、千百年的孤单寂寞而独立于山谷之上昂扬直上等种种属性被赋予人的特征。早在先秦时代，文人墨客就喜爱用松柏



比喻自己，他们将自己的情感遭遇代入松柏，使自己的人生经历和松柏的生长境遇产生共鸣，借歌颂松柏来抒发自己的理想抱负。因而，松柏作为一种理想人格的象征也被世代沿用下来，其所象征着一种理想化的人生状态也历代被人讴歌，这就是中国流传至今的“松柏情结”。例如，《诗经》中的《郑风·山有扶苏》：“山有乔松，隰有游龙。不见子充，乃见狡童。”意思是高山上有挺拔的松木，池塘里有游动的水草。从来没有见到过子充这样的好男儿，但见到了你这个狡狴少年。诗句将山上挺拔生长的松木比作世间的好男儿子充。松柏在这里就意为坚韧刚强，品性高尚的男子形象。又如，建安七子之一的刘桢在《赠从弟》中写道：“风声一何盛，松枝一何劲。冰霜正惨凄，终岁常端正。”以松柏为喻鼓励兄弟要有昂首独立的品格和坚贞不屈、刚正不阿的操守。

（资料来源：中国高校人文社会科学信息网，2024-06-03，有删改）

3 审美情感

审美情感是人类在审美活动中出现的一种特殊情感，有别于日常生活的情感，是审美得以实现的最重要的因素之一，也贯穿于整个审美过程。审美情感并非由个人利害关系引发的情感，因而具有虚幻性，这也是审美情感的独特之处。当人成为审美主体时，可以将全人类各种各样的复杂情感融入内心，并被这些情感所打动。

以《儒林外史》为例，其中一则故事《范进中举》讲述了一位老童生中举前后的鲜明变化，带给读者跌宕起伏的情感体验：读者看到胡屠夫耻笑范进时，我们哀其不幸、怒其不争；看到邻居拉住范进，告诉范进中举时，我们欣喜万分；看到范进喜极而疯、癫狂失态时，我们不敢相信；看到胡屠夫前倨后恭，极力巴结范进时，我们五味杂陈，充分感受到当时的世态炎凉……这一系列审美情感的变化强化了我们的知觉，刺激了我们的想象，有利于推动审美活动的进行。可以说，人获得的一切美感都离不开情感的推动。不过，若人们在审美活动中产生了冷漠、失望、烦躁等消极

情绪，则极大可能会影响审美体验，甚至中止审美活动。因此，我们应在生活中“多愁善感”起来，对每一次审美活动都以饱满的情绪投入其中，以情带动审美活动。

4 审美理解

审美理解是人在审美活动中对审美对象的相互联系、事物内容与形式上的审美特性及其规律的认识、领略或彻悟、把握。值得一提的是，审美理解不是通过概念的判断和推理去进行的抽象的理解，而是与感知、想象、情感交织在一起的感性的理解。也就是说，审美虽包含了一定的认识或理解，但并不等于认识。哪怕是从未接触过某一艺术领域的人，也能对该领域的艺术作品产生自己的审美理解。例如，我们在第一次听到《南泥湾》时，就能感受到其旋律的优美、婉转，在深入了解歌曲背后的南泥湾精神后，更能体会到抗战时期劳动人民奋发图强的伟大精神。

为了获得更好的审美体验，我们应当努力提高自身的文化素养和艺术修养，有意识、有目的地培养自身的思维能力，并广泛地与大自然、社会、艺术等接触，丰富内在的情感生活，积累审美经验，将感受导入理解，学会在形神的统一、情理的统一中认识美。

以美冶情

《南泥湾》欣赏

《南泥湾》是一首旋律优美、充满欢快气氛的红歌。2015年8月，这首歌入选了中华人民共和国国家新闻出版广播电影电视总局（现为国家广播电视总局）评选的“我最喜爱的十大抗战歌曲”。

《南泥湾》的歌词简洁质朴，热情歌颂了开荒生产、建立功勋的八路军战士，反映了抗战时期大后方居民自力更生、艰苦奋斗的延安精神。歌中“再不是旧模样，是陕北的好江南”一句，源于1941年起，八路军三五九旅在旅长王震的率领下在南泥湾开展的大生产运动。短短3年时间里，南泥湾在中国共产党的带领下发生了翻天覆地的巨大变化。曾经荒无人烟的南泥湾不仅变得能满足陕甘宁边区140万群众的温饱，还达到了“耕一余一”的效果，让抗战乃至中国革命度过了非常时期。



全曲分为两个部分：前半部分曲调柔美委婉，共有十二个小节，歌词婉转、秀丽、舒展，将作者所看到的南泥湾过去和现在的景色娓娓道来；后半部分欢快跳跃，虽然是前半部分音乐素材的重复，但在节奏上明显紧缩，使歌曲的情感发生了鲜明的变化，表达了作者看到南泥湾当前壮丽景色的激动与感慨之情，极具感染力。此外，歌曲吸收了民间歌舞的音调和节奏，加上载歌载舞的表演形式，融抒情性和舞蹈性于一体，更加生动感人。

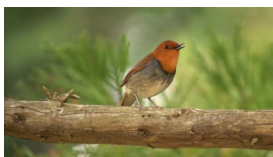
（资料来源：澎湃新闻网，2021-04-06，有删改）

（二）美感的常见类型

人们通过审美活动获得的美感有着丰富的类型。其中，优美与壮美是最纯粹的美，侧重于对审美对象外在形式的评价，引发的美感相对直接；崇高更侧重于对审美对象内容的评价；滑稽则体现了审美对象内容与形式之间的错位。这四种是最常见的美感类型。

1 优美

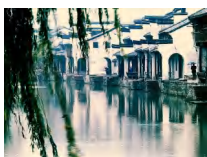
优美是一种以协调、和谐为基本特征，轻盈、柔性的美感。优美体现在柔和、秀雅的外形上，如憨态可掬的小动物（图 1-4a）、精心烧制的瓷器（图 1-4b）、精致典雅的建筑（图 1-4c）等；优美也体现在和谐、从容的动态上，如连绵不绝的细雨、淙淙作响的溪流、轻歌曼舞的表演（图 1-4d）等；优美还体现在舒缓、亲切的情调中，如令人放松身心的小夜曲、令人心生喜爱的小摆件等。因其以和谐为基本特征，对人们自身趋向和谐、人际关系趋向和谐，以及所处环境趋向和谐等都具有积极影响，有利于构建和谐社会。



a



b



c



d

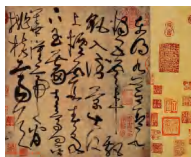
图 1-4 优美的表现

2 壮美

壮美与优美相对，是一种激动人心的美感，往往以巨大粗糙的外表或激烈奔放的动态为特征，中国传统美学中的“阳刚之美”大都属于这一类型。例如，山川巍峨、海浪汹涌（图 1-5a）、大漠苍茫、雷霆万钧、狂风大作等是自然中的壮美；色彩艳丽、气势恢宏的敦煌壁画，激昂振奋、劲健宏大的豪放诗词，大开大合、穷极变化的草书作品（图 1-5b）等是人工雕饰的壮美。又如，“雄、险、奇、长”的万里长城（图 1-5c）、“水尽南天”的洞庭湖是雄阔壮丽的形式美；搏击长空的雄鹰、疾驰而过的骏马（图 1-5d）是劲健有力的动态美。每当我们体会到这一类型的美感时都会得到精神激励和心灵震荡，促使自己的心胸趋于博大、志向趋于高远，激励我们不懈努力、奋发进取，追求人生理想。



a



b



c



d

图 1-5 壮美的表现

3 崇高

崇高是一种偏重内容与精神的美感，往往表现为主体征服客体、美善战胜丑恶等，使人豪情满怀。崇高往往强调的是人格的“巨大”，包括在逆境中不断抗争、面对邪恶不断抵抗、面对庸俗不断超越等。例如，国难之际挺身而出的颜杲卿父子，不惧安危、孤军奋战、英勇抗敌，最后不幸被俘也要舌诛叛贼，誓死不降。又如，将“有限的生命”投入“无限的为人民服务之中”的雷锋，立足本职、埋头苦干，在平凡的岗位上不懈奋斗，成为一颗永不生锈的“螺丝钉”。

值得一提的是，崇高的“大”和壮美的“大”不能混为一谈，即使是外形较小的事物，也能在与外界的冲突中彰显出内在精神的崇高。例如，石缝中顽强成长的小草、寒风中傲然盛开的梅花等。此外，大禹治水、神农尝百草、精卫填海、愚公移山等故事也都体现了崇高的美感。



4 滑稽

滑稽往往出现在喜剧中，体现为审美对象内容与形式之间的错位。这种错位往往会形成巨大的反差，令人感到荒诞可笑。一般来说，滑稽的类型主要有两种。一种是内在丑对外在美的否定。例如，《红楼梦》详细描写了贾府富丽堂皇、穷奢极侈的贵族生活，并用夸张、巧妙的方法揭示了贾府外表煊赫、内里腐朽的现实，这种强烈的反差隐含在字里行间，将封建贵族阶级的丑恶嘴脸暴露无遗。另一种是内在美对外在丑的否定。例如，戏曲《七品知县卖红薯》的主人公唐知县，虽然扮相丑陋、手段夸张，但内在疾恶如仇、同情弱小，是一个为民抗争的“清官”，其表里的反差充满幽默感，让人们在笑声中领略这一角色的独特魅力。

不过，滑稽并非猎奇，往往具有深刻的主题，“出洋相、出怪声、超刺激”所引发的笑不是滑稽之笑，自然也不具备滑稽之美。当我们感受到滑稽之美时，往往会进行自省，敦促自身远离丑行和愚行，趋向完善与智慧。



二、欣赏美



美学大师朱光潜曾说：“人可以分为两种，一种是情趣丰富的，对于许多事物都觉得有趣味，而且到处寻求享受这种趣味；一种是情趣干枯的，对于许多事物都觉得没趣味，也不去寻求趣味……”朱光潜称前者为艺术家，后者为俗人。在他看来，艺术家与俗人的主要区别就在于是否“觉得有趣味”、是否主动“寻求趣味”。当我们感受到美之后，如何用审美的眼光去看待、如何去体验它的无限趣味，其实就是在“欣赏美”。

以艺术作品为例，艺术是主观的，是作者情感的流露，而欣赏艺术就是体验作者真实留存在艺术作品中的情感。情感的共鸣是我们欣赏美、欣赏艺术的过程中最自然的一种状态。不过，并非所有的作品都能引起我们在情感上的共鸣，这除了个人审美取向的影响，还有审美素养的影响。因此，要想学会用欣赏的眼光打量世界，我们应主动提升自身审美素养。例如，艺术所体现出的就是一个个符号，如绘画的色彩、光影，音乐的音阶、变奏，建筑的形体、结构，等等。欣赏时就要从符号切入，感受其外在给人带来的视觉冲击，以及衍生出的情感变化。之后，欣赏者可以从符号出

发进行联想，结合生活经历和所学知识，领悟其理念、思想、情怀等内在部分。通过内外两方面的体验，欣赏者往往能获得足够丰富且深入的感受，从而与艺术作品、艺术家乃至自我进行心灵对话，产生情感碰撞或共鸣。

总的来说，我们要用欣赏的眼光来品味生活，无论是艺术作品还是自然造物，无论是经史子集还是人间百态，我们都要努力寻求其中的趣味，通过欣赏使自己的生活更加富有情趣。

三、创造美

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。没有美的滋养的人生是单调的、干涸的人生。除提升感受美、欣赏美的能力之外，让人学会如何创造美也是美育的重要职责。我们应不断提升自身审美水平，主动在自然、社会中创造美。

（一）创造美的基本条件

一般来说，创造美往往对审美主体的能力具有一定要求，要求我们符合以下基本条件。

1 掌握美的创造规律和技巧

创造美是需要掌握一定规律和技巧的，正如作曲家需要认清乐谱符号，理解不同音符代表的音高、节奏，以及不同乐器、人声可能体现的感情色彩等。创造美也是一样，我们在活动开始前应了解相关的理论知识和技能，这是创造美的基础条件。

2 树立崇高的审美理想

一般来说，我们在创造一个事物之前，总是会在脑海中先构建出该事物的具体形象，这个形象即审美理想。可以说，创造美的过程实际上就是实现审美理想的过程。高尚的审美理想能引导人们创造合乎健康审美标准和时代风尚的美，而低劣的审美理想则难以创造出真正的美。

换句话说，尽管人类的审美理想受到社会、阶级、民族等因素的影响而多种多样，但是纵观人类历史上一切知名的美的事物，如我国的“花中四君子”、西方的“自由女神像”等，均具有充满个性且高尚的审美理想。



也正因如此,这些美才能够跨越民族、时代,具有永恒的审美价值。由此可知,审美理想的性质和水平是创造美的关键,在创造美之前我们应该先具备良好的审美理想。

3 具有不断创造美的勇气

我们要知道,并非所有创造美的实践都能获得理想的效果。美的形成不是一蹴而就的,关于美的创作也不是一帆风顺的,这就要求我们在创造美的过程中敢于不断地进行美的实践。

以美冶情

画中的君子之美

一直以来,儒家所倡导的君子之学深入人心。以花喻君子,是古人的一种风尚,梅兰竹菊四位“君子”也成为历代画家反复描绘的对象。例如,《墨梅图》(图1-6)中梅花清冷高雅、傲霜斗雪,体现了君子坚韧不拔的品格;《兰石图》(图1-7)中兰花色淡香清、典雅高洁,被看作是谦谦君子的象征;《墨竹图》(图1-8)中的竹子经冬不凋且自成美景,不卑不亢、潇洒处世,象征了遗世独立的高雅之士;《花卉图》(图1-9)中的菊花艳于百花凋后,不与群芳争列,象征君子恬然自处、傲然不屈的高尚品格。

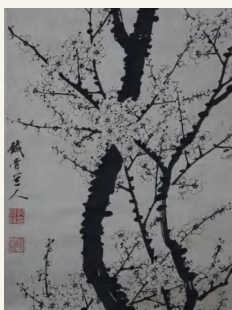


图 1-6 《墨梅图》
(局部)

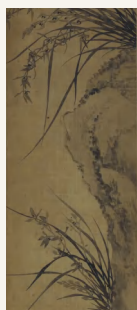


图 1-7 《兰石图》
(局部)



图 1-8 《墨竹图》
(局部)



图 1-9 《花卉图》
(局部)

(二) 创造美的主要途径

一般来说,美的现实创造途径主要有两种:一是在自然中创造美,二

是在社会中创造美。

1 在自然中创造美

随着人类认识自然、驾驭自然的能力不断增强，无论是直接经过人类加工改造的自然，还是尚未加工甚至根本不可能直接改造的自然，都在直接或间接地因人类活动而发生变化。在这一过程中，人们不仅创造了政治、经济等方面的实用价值，也创造了美学价值。例如，我们将胡杨等耐旱植物栽在沙漠中，不仅有利于防风固沙，改善土壤质量，还有利于增添美好景色。同时，每当人们路过这一景色并驻足观赏时，会自然而然地感叹这一景象为“美”，有的还会拍摄下来上传到社交平台上，那么这种美的体验就会不断传播下去。

需要注意的是，在自然中创造美，必须符合自然规律。如果无视自然规律，强行制造所谓“美”的景观，则会损害自然环境，破坏人与自然的和谐。当前，我们在自然中创造美的方式主要有两种。第一种是把自然山水加工为风景名胜区，使其变为自然景观与人文景观融为一体的更美的景观，如集少林文化与大好山川为一体的嵩山少林风景区，集奇山怪石与少数民族文化为一体的云南石林景区等。第二种是以保护自然为目的，帮助大自然恢复它本来的美，具体措施包括减少污染排放、扩大植被覆盖率、科学保护野生动物等。



以美冶情：
云南石林

2 在社会中创造美

在社会中创造美分为两个层次：第一个层次是在社会物质层面不断创造美，如不断设计、研发和生产新的实用产品，创造美的居住环境，等等；第二个层次是在社会精神层面不断创造美，具体是指社会中的每一个人都要践行美，努力促进精神文明的建设和发展。这不仅要求每个人都要注重外在美，更要注重内在美，成为一个内外兼修的人。

（三）创造美的实践

结合实际而言，我们创造美的具体实践活动主要分为以下三类。

1 美化校园活动

我们应明确，校园是我们学习、生活的主要场所，也是距离我们最近



的美的创造场所。优美的校园环境有利于我们提升修养、陶冶情操、获得美感。因此，我们应积极践行维护校园环境的行为，如将桌椅摆放整齐、桌面书本堆放有序，保证地面干净无异味，以及随手捡起地上的垃圾，等等。此外，我们也可根据自身所长适当美化校园环境，如绘制班级黑板报、布置班级图书角等。

2 课外活动

我们可以参加各类课外活动以进行美的创造，从而积累审美经验，提升审美素养。一般来说，我们的课外活动主要分为两类。一类是学校组织的各式各样的社团活动，我们可以在这类活动中充分发挥自身才能，创造文学美、艺术美、科技美等。例如，我们可以参加某一诗人的作品研读社团，模仿诗人的风格创作诗歌，实现美的创造。另一类是课外的各类文娱、体育活动，如参加体育俱乐部举办的赛事、与家人一起去知名景区旅游、参观当地的博物馆等。这类活动也都包含着丰富的美育内容，我们可通过撰写读后感、拍摄照片、制作纪念品等方式来创造美。

3 社会实践

社会实践是我们了解国情、认识社会、研究问题的宝贵渠道，也是我们创造美的重要途径。一般来说，我们的社会实践内容主要包括服务社区、岗位体验、帮贫助残、创业实践、竞赛实践等。通过社会实践，我们可以同时在社会物质和社会精神两个层面创造美，提升个人对于美的理解和创造美的技能。例如，我们可以参加社区的志愿服务项目，主动帮助残疾人、老年人等弱势群体，为他们排忧解难，弘扬乐于助人、济弱扶危的精神。

以美促创

中国传统绘画的“活”力工程

近年来，我国为丰富全社会历史文化滋养，着力让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字等都“活”起来。如今，中华文明遗产“活化”利用的景象已遍布祖国大地，而

浙江大学与浙江省文物局牵头推进的“中国历代绘画大系”（以下简称“大系”）就是其中一道亮丽的风景线。

中国绘画源远流长，名家佳作灿若星河，是举世公认的人类艺术瑰宝。由于兵燹水火，历代画作藏存不易、命运多艰。特别是近代以来，大量珍品流散海外，成为中华儿女心中挥之不去的痛苦记忆。2021年以来，“盛世修典——‘中国历代绘画大系’阶段性成果展”在浙江、重庆等地巡展，引起社会各界广泛关注。2022年，整个工程进入收官阶段，在下半年正式结项。

自项目启动之日起，项目组成员知难而进，开展了三次全球范围内的藏品搜集工作。“大系”团队与海内外260余家文博机构和收藏单位进行反复沟通，往来通信信函数以万计，实地拍摄奔波数十万千米，从而使流失海外的、包括敦煌藏经洞和黑水城绘画在内3250余件（套）中国绘画精品，通过数字化方式重回祖国怀抱，并与国内9000余件（套）藏品一起，共同构成了纵贯两千余年的中国古代绘画史的恢宏图景。同时，项目组坚持采用全球最先进的摄影技术和数字化扫描标准，对入编作品图像信息进行最高标准的数字化复制与存储，为读者与观众提供精确、清晰的观赏体验，并对绝大部分图像进行局部放大，呈现许多面对原作都难以察觉的细节。通过数字化技术的应用，“大系”团队还在很多传世古画图像中成功辨析、提取出原本剥蚀暗沉、肉眼难辨的画面、题跋及印章，实现了文物藏品的“无损修复”，逐一建立详备的数字化档案，从而使散布全球的中国绘画精品第一次获得无限接近原作、安全储存的“数字化替身”，向世界展现中国绘画跨越千年历久弥新的魅力。

目前，“大系”出版物已为国家图书馆、中国版本图书馆、台北故宫博物院，以及美、英、法、德、日等国内外许多图书馆及文博机构收藏，成为新时代中国文化“以美为媒”的“世界名片”。

（资料来源：光明网，2022-01-24，有删改）

创美体验馆

进行一次审美活动

活动目的

生活中处处是美。从我国传统文化的角度来看，中国古典美学不仅包括长物闲赏的“物之美”、幽居雅集的“居之美”、山水悠游的“游之美”、文人雅趣的“文之美”，还包括天气时移的“天之美”、鉴人貌态的“人之美”、修身养性的“德之美”等。希望同学们通过对传统美学元素开展审美活动，来丰富美学知识，提高自身的审美感受能力、审美欣赏能力和审美创造能力。

活动任务

请同学们从“物之美”“居之美”“游之美”“文之美”“天之美”“人之美”和“德之美”中任选一个领域，并挑选该领域中自己感兴趣的某一美的事物、事件、精神等。之后，请同学们感受、欣赏它的美，并进行美的创造，填写表 1-1。

表1-1 实践活动表

所选领域	
审美对象	

续表

感受美	(1) 如何感受到美?
	(2) 获得了什么样的美感?
欣赏美	(1) 简述审美对象包含的真、善、美。
	(2) 总结对该对象赏析。
创造美	(1) 创造美采用了哪种形式?
	(2) 创造物（或事）与审美对象的内在关联是什么?

活动建议

(1) 复习本讲关于审美活动技巧和规律的知识,做好实践活动的知识准备。

(2) 事先了解所选领域的美学知识。例如,选择“文之美”的同学建议提前学习关于文学鉴赏的知识和技巧,了解所选文学作品的创作风格、所属流派、写作背景和主要意象等。

(3) 活动结束后,将创造美的成果记录下来,在班内相互展示、交流。

活动评价

通过本讲的学习,你是否掌握了审美活动的主要流程?是否明晰如何感受美、欣赏美、创造美?请你根据自己的学习情况在下面为自己评级,等级越高获得的“太阳”越多。之后,分享你的活动感想。

实践活动评价卡

活动评级: ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

活动感想: _____
