

责任编辑：凌 江
封面设计：唐海设计

大学美育

大学美育

主编◎刘 洋 黄庆会 徐 青

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

定价：49.80元

新时代美育通识课系列教材
“互联网+”新形态一体化教材

大学美育

主编◎刘 洋 黄庆会 徐 青

教材
附赠

课程标准
教学课件
电子教案

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

新时代美育通识课系列教材
“互联网+”新形态一体化教材

大学美育

主编◎刘 洋 黄庆会 徐 青

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目（CIP）数据

大学美育 / 刘洋, 黄庆会, 徐青主编. -- 北京 : 首都师范大学出版社, 2025. 6. -- ISBN 978-7-5656-9161-4

I. G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 20254G81C9 号

DAXUE MEIYU

大学美育

刘 洋 黄庆会 徐 青 主编

责任编辑 凌 江

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 <http://cnupn.cnu.edu.cn>

印 刷 北京荣玉印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2025 年 6 月第 1 版

印 次 2025 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 17

字 数 392 千

定 价 49.80 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

本书编委会

主 编 刘 洋 黄庆会 徐 青
副主编 张 越 袁燕红 刘柏棠
姜 妮 黄 嵘 刘 洁
刘小燕 李 宁 田 琳
冯婷婷 龙漪洋

《大学美育》在线课程学习指南

本书是“艺术鉴赏”在线课程配套教材。

 学银在线
xueyinonline.com

课程 教学资源库 示范教学包 数字教材 项目 合作单位 关于我们

搜索课程名、老师名或学校全称

登录 | 注册

当前位置: 首页 > 课程 > 艺术鉴赏

艺术鉴赏
声乐 器乐 舞蹈 戏曲 话剧 摄影 茶艺 花艺 影视 书法 国画

艺术鉴赏 分享:

主讲教师: 刘洋 副教授 / 惠州城市职业学院

期次: 第5期

起止日期: 2025-02-24至2025-07-11

教学进度: 预报名 **进行中** 已结束

学时: 16学时

课程简介: 《艺术鉴赏》这门课程是由我校通识教育学院建设的面向全校各专业的一门公共艺术类必修课程,旨在全面提高同学们的审美素养和综合艺术修养。按照各专业人才培养方案的要求,本课程以培养学生艺术技能为起点,以学生审美素养能力为落脚点,设计了11个艺术模块供同学们进行学习和实践。

6342324 累计页面浏览量

6425 累计选课人数

23 累计互动次数

加入课程

学习者可登录“学银在线”进行选课并学习,具体学习指南如下。

1. 登录“学银在线”(<https://www.xueyinonline.com/>), 根据页面提示注册账号。
2. 登录账号,在页面搜索处搜索并点击“艺术鉴赏”,找到主讲教师为刘洋的课程,点击“进入课程”,进行学习。

艺术鉴赏

课程层次 **高职**

简介: [查看简介](#)

学校 **惠州城市职业学院**

教师团队 **刘洋, 张越, 黄嵘, 黄庆会, ...**

美育是审美教育，在教育过程中引导学生感知美、体验美、理解美、实践美、创造美，激发学生的创新思维 and 创新能力。美育对提高学生审美水平、培养审美能力，陶冶高尚情操、塑造美好心灵有着不可替代的重要作用，坚持立德树人，是中华美育精神的优良传统，也是当代中国美育的宗旨。

我国高度重视艺术的重要价值，高度重视美育的立德树人功能。2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，旨在全面加强和改进新时代学校美育工作，切实提高学生的审美素养和人文素养。习近平总书记给中央美术学院8位老教授的回信中强调，做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。

党的二十大报告指出，要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。美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉，作为“五育并举”育人体系的重要一环，美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育，承担着以美育人、以美化人、以美培元的使命，在促进教育高质量发展中具有不可替代的作用。

为了贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》文件要求，配合高校进行美育课程建设，发挥美育的育人功能，我们编写了本书。本书注重审美能力的培养。专题一强调传统美学与当代价值的衔接；专题二至专题九强化文化遗产保护、爱国主义教育、文化自信、社会主义核心价值观等思政引领。本书在案例的选取上特别注重融入物质文化遗产和非物质文化遗产的相关内容，增强学生的文化自信和民族认同感；在人物案例的选取上也注重选取先进人物，通过文化传承、价值共鸣、实践养成，实现“润物细无声”的育人效果。

本书在编写上体现了以下特色。

一、坚持立德树人，强调以人为本

本书通过 9 个专题系统探讨了美育艺术、景观艺术、造型艺术、空间艺术、生活艺术、形神艺术、传情艺术、律动艺术和光影艺术。每个专题不仅深入剖析了相关艺术形式的美学特点和文化内涵，还通过设置丰富的栏目如“专题概述”“学习目标”“品美一刻”“美美与共”“美域拓展”“谈美一瞬”“创美悟美”等，将课程思政元素有机融入其中，旨在培养学生的审美能力和人文素养。

二、理论联系实际，强化能力培养

在每个专题设置思考题和实践活动，不仅可以引导学生对所学内容进行深度思考和反思，还可以强化学生的动手能力，鼓励学生通过动手操作、实地考察、艺术创作等方式，将理论知识转化为实际能力。实践活动的设置还注重跨学科融合，鼓励学生将美育知识与其他学科知识相结合，拓展其综合能力。

三、配套数字化资源，助推内容建设

本书配套在线课程资源，构建了“线上 + 线下”深度融合的教学资源体系，并创新性地通过二维码延展课堂，学生可以扫描书中设置的二维码，即时获取多媒体补充资源。本书利用立体化的学习设计丰富教师教学内容的呈现形式、提升教学效果，提升学生的课堂参与度，增强学生学习体验。

本书在编写过程中，借鉴了有关美育培养和中华优秀传统文化展示的书籍和文献资料，在此对这些资料的著作者表示真诚的感谢。由于编者水平有限，书中可能存在疏漏和不足，欢迎广大读者和同行批评指正。本书编者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电教学助手 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

编 者

专题一 美育艺术

第一讲	古今一脉·美的溯源	3
一、美的内涵		3
二、审美活动		5
三、审美文化		8
第二讲	润泽心灵·美育人生	14
一、美育思想		14
二、美育的特点		19
三、美育的现实价值		20

专题二 景观艺术

第一讲	物华天宝·自然景观	27
一、自然景观的特点		27
二、自然景观美的表现		30
三、自然景观的美育价值		38
第二讲	巧夺天工·人文景观	41
一、人文景观的特点		41
二、人文景观的典型代表		43
三、人文景观的美育价值		51

专题三 造型艺术

第一讲 锦绣华服·服饰.....57

- 一、服饰的发展 57
- 二、服饰的美学原则 68
- 三、服饰的美学特点 70
- 四、服饰美的表现形式 72

第二讲 匠心独运·器物.....73

- 一、器物的价值 74
- 二、器物的美学特征 75
- 三、器物的鉴赏 77

专题四 空间艺术

第一讲 雕梁画栋·建筑.....87

- 一、建筑的美学特点 87
- 二、建筑的分类 91
- 三、建筑的审美价值 102

第二讲 凝固史诗·雕塑.....105

- 一、雕塑的美学特点 106
- 二、中国雕塑 107
- 三、西方雕塑 111

专题五 生活艺术

第一讲 美轮美奂·插花.....121

- 一、中式插花的发展轨迹 121
- 二、中式插花的构成 122

三、中式插花的审美特点·····	129
------------------	-----

第二讲 茶香袅袅·品茶·····	130
-------------------------	------------

一、中国茶文化的发展历史·····	130
二、中国茶艺的构成·····	134
三、中国茶的品鉴·····	139

专题六 形神艺术

第一讲 笔走龙蛇·书法·····	145
-------------------------	------------

一、书法的书写主体·····	145
二、书法的书写工具·····	147
三、书法的分类及特点·····	149
四、书法的审美标准·····	155
五、书法的美育价值·····	157

第二讲 挥毫泼墨·绘画·····	159
-------------------------	------------

一、绘画的分类·····	159
二、绘画的中西审美对比·····	175
三、绘画的审美方法·····	176
四、绘画的美育价值·····	177

专题七 传情艺术

第一讲 落笔云烟·文学·····	181
-------------------------	------------

一、诗词·····	181
二、散文·····	187
三、小说·····	188

第二讲 离形取神·戏剧·····	191
-------------------------	------------

一、戏剧的特点·····	191
二、戏剧的类型·····	192

三、戏剧美的审美要点	195
四、中国戏曲的欣赏	197

专题八 律动艺术

第一讲 柳絮扬晴·舞蹈.....209

一、舞蹈的艺术语言	209
二、舞蹈的分类	214
三、舞蹈美的感受方式	220

第二讲 余音绕梁·音乐.....222

一、音乐的审美特征	222
二、音乐的分类	225
三、音乐美的感受方式	230
四、中西方音乐的审美对比	231

专题九 光影艺术

第一讲 捕光逐影·摄影.....235

一、摄影流派发展	235
二、摄影的艺术语言	240
三、摄影的审美特征	246

第二讲 回肠荡气·电影.....248

一、电影的发展溯源	248
二、电影作品的艺术语言	252
三、电影作品的审美特征	255

参考文献.....260

专题概述

美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育。通过接受美育，学生能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新活力和创造活力。美育有利于学生丰富自己的精神世界，养成高尚的人格和品位，激发对自己生活的热情及创造性思维，树立崇高的理想和信念。

自古以来，众多思想家、哲学家试图对“美”进行定义。纵观人类文明的发展史，人类始终在追求与创造“美”。美育不仅能够塑造个人心灵、满足每个人对美好自由生活的向往，更满足了当下信息时代、数智时代、图像时代以及未来时代发展的内在需求，是培养新时代大学生核心素养能力，弘扬中华美育精神，实现以美育人、以美化人、以美培元的必要举措。

学习目标

知识目标

- (1) 了解美的内涵和审美活动的构成。
- (2) 掌握中西美育思想及代表观点。

能力目标

- (1) 能够体会不同文化的审美特征。
- (2) 学会用美育的视角观察生活。

素养目标

- (1) 能够领略中华优秀传统文化中的美。
- (2) 培育正确的人生审美态度、豁达的审美心胸和健全的人格。

专题

美育艺术

以“中华美”浸润中国心民族魂

美育是落实立德树人根本任务的重要途径，在培养社会主义建设者和接班人的过程中发挥着不可替代的作用。中华美育精神集中体现了中华美学精髓及其核心价值追求，是当代美育的宝贵资源。习近平总书记强调，“要全面加强和改进学校美育，配齐配好美育教师，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”，“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长”。这些重要论述为我们在网络语境下弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，培养堪当民族复兴重任的时代新人指明了前进方向，提供了根本遵循。

中华传统美育深植于中华民族历史文化土壤，培育出独特的审美理念和核心价值，历经时间考验、实践检验，至今仍然闪烁着光芒。中华传统美育崇尚内圣外王，助力理想人格形成。在中华传统美育中，美与善是一体的，美与社会风尚是表里的。

中华传统美育崇尚身心和谐，促进人的气质转化升华。北宋张载提出，人性可分为“天地之性”和“气质之性”，“天地之性”至善，“气质之性”有善有恶。人的修养，就是要努力克服、转化“气质之性”，即“变化气质”，使之逐渐回归、恢复到至善的“天地之性”。

中华传统美育崇尚“天人合一”，丰富人的超越性体验。“天人合一”是中华文化的核心概念，也是中华传统美育的最高追求，在美育中的体现至少有3个层次。一是人与天地万物的亲近感。在中国古人看来，“天”不是高高在上、不可企及的存在，人与天地万物互相联结和感通，所以有“相看两不厌，只有敬亭山”，“感时花溅泪，恨别鸟惊心”等诗性表达。二是天地与人生的和合交融。《易经》讲：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”在中国古人看来，天地万物之流转变迁，与人的生命生存息息相关，所以有“子在川上曰：‘逝者如斯夫’”“念天地之悠悠，独怆然而涕下”等浩叹。三是物我合一的天地化境。古人言，“天地有大美而不言”“天地氤氲，万物化醇”。美育就是通过欣赏和体验艺术的节奏，进而感通天地生生不息的节奏，把自我的生命同天地熔铸为一体，让人生超拔到极高明广大的境界。

（资料来源：张发松，《中国教育报》，2024年12月26日。有删改）

第一讲

古今一脉·美的溯源

在文字中，“美”字无疑是极具吸引力的一个字，“美”字在汉字中属于会意字，关于它的意义有两种说法：一是“羊人为美”，美最初象征着头戴羊形装饰的“大人”，即美同巫术图腾有直接关系；二是汉朝《说文解字》中提到的“羊大美”，意为羊只有更加肥美才能满足人们的需求，美同味觉的快感相连。虽然这些活动都与人的生存有关，却使人们意识到了审美活动、审美价值判断同社会生活之间的联系，也为后世“美”的范畴奠定了字源学的基础。

美的内涵

美依赖于客观事物而存在，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。美是具体的、形象的。美的现象包含着各种性质极不相同的事物。美能够使人产生积极的情感体验（如心情愉悦、轻松等），还能够使人的精神发生积极变化（如对未来生活充满希望等）。现实生活中，美无处不在，我们可以徜徉其中，去观察、聆听、发现美。

（一）美是对世界的感性认知

历史上，关于美的认识有3种。

第一种以德尼·狄德罗和尼古拉·车尔尼雪夫斯基为代表，认为和谐、比例、对称、多样统一等是美的形式法则，美不以人的意志为转移。例如，达·芬奇的《维特鲁威人》以人体为中心，用圆形和正方形构图，展现人体比例与几何法则的契合，强调美的客观性。

第二种以大卫·休谟、伊曼努尔·康德、贝奈戴托·克罗齐为代表，认为美是人的意识、情感活动的产物或外射表现，只存在于观赏者的心里。例如，凡·高的《星月夜》中扭曲的星空，并非客观写实，而是画家情感的外射。

第三种以朱光潜等现代美学家为代表，认为美是主客观的统一，美依赖于事物而存在，也与人们的审美意识息息相关。朱光潜以“古松”为例进行叙述：客观层面上，古松需要具备挺拔的形态、苍劲的纹理等物理属性，这是美的“条件”；主观层面上，观者因个人经历而产生不同联想——画家看到线条与色彩的韵律，诗人联想到坚韧品格，樵夫则关注木材的实用价值。朱光潜认为，只有当古松的客观属性与观者的审美意识结合时，“美”才最终形成。

曹雪芹写出了《红楼梦》，我们才能领略到中国古典小说巅峰之作的文字之美、诗词之美、景致之美与人物之美。唐朝思想家柳宗元提出：“夫美不自美，因人而彰。”中国唐朝，丰腴和富态是女子美的标准。部分民族以长颈为美、厚唇为美或脸部纹绣刺青为美。这说明审美意识也因时空的不同而变化，美是对世界的感性认识。

（二）美是本质力量对象化的产物

人的社会实践是一种“求真”“向善”的自由自觉活动。人们在这种活动中所表现的智慧、才能无法被自身直接感知，因此需要把自己的本质力量对象化。孔子的“岁寒，然后知松柏之后凋也”、陈毅的“要知松高洁，待到雪化时”，都是将自然之美视为人类坚强品质的象征。在人与自然的关系中，“人化”的自然实际上是人对自己的丈量。

（三）美是对本质力量的肯定和确证

马克思曾指出：在观照对象之中就会感到个人的喜悦，在对象里认识自己的人格。“观照对象”可以理解为美的欣赏、美感活动。人们对美的欣赏，实质上是对复现于对象之上的人的本质力量的观照。美感也就是人在对象上看到自身的本质力量、人格时产生的喜悦。因此，美的本质是人的本质力量在对象上的复现，是对人的本质力量的肯定。

美的特征

美的特征包括形象性、从属性、积极性、认同性、感染性、创造性。

1. 形象性

美的形象性是指美总是显现为具体、生动的，能为人的感官所感知、反映和接受的形象。没有具体可感的形象，美就无所依附。例如，无论是一朵含苞待放的鲜花，还是屹立千年而不倒的长城，它们的美都是通过鲜明、生动的具体形象呈现出来的。

2. 从属性

美是事物的一种属性，依赖于事物的存在而存在，伴随着事物的变化而变化。因此，美具有从属性。

3. 积极性

积极性是人们区分美与丑的根本标准。如果某种事物能够使人的情感和精神产生积极向上的变化，人们就可以说它是美的，如父母之爱、奉献之情等。

4. 认同性

世间的事物有美丑之分，这从侧面说明美有既定的评价标准。但美的评价标准并不固定，不同文化、不同国家、不同民族等所认同的美是不同的。例如，中国文化认

同“大美”，“大”体现在外在和内在两个方面：外在的“大”是指在空间上、体积上、物象上的大；内在的“大”是由外在的“大”衍生出的胸襟、气魄、眼界、信心之大，这也是“大美”的核心。

5. 感染性

美的感染性是指美能够作用于人的情感，具有陶冶人的性情的作用，能使人产生喜悦、激动、崇敬等情绪。一般而言，美的感染性在艺术审美领域中表现得尤为突出和强烈，例如：在聆听音乐时，人们会被其中的旋律所打动；在欣赏戏剧时，人们会因剧情产生情绪的波动；等等。

6. 创造性

马克思曾指出“劳动创造了美”，他认为美是人的本质力量（即人的体力、生命力等物质力量和思想、意志等精神力量的总和）的显现。随着社会的进步，人们对美的要求不断提高，美在人们的生活中不断被创新、优化和完善。美的创造性是人们不断实践的结果，人们会按照自己的意愿和美的规律重新创造美。

审美活动

审美活动是一个复杂的过程，这个过程通常是由审美感知、审美想象、审美情感、审美分析等多种心理要素融合而成的。

（一）审美感知

感知包括感觉与知觉。感觉是仅依赖个别感觉器官进行的活动，如用眼睛看物体获得对物体形状、大小、颜色的感觉，用手触摸物体获得对物体材质的感觉等；知觉是依赖多种感觉器官而进行的联合活动，是人对事物整体认知的反映。审美感知是对美的事物的感知，与普通感知不同的是，审美感知更加主动且具有选择性，它以情感体验为中心，按照情感发展的逻辑进行。审美感知是人审美活动的开始，是人感受美、欣赏美、创造美的基础。因此，提高审美感知能力是极其重要的。

审美活动的类型

审美活动是指一种精神文化活动，它涉及对美的感受、欣赏、评价和创造。直观

的审美活动有以下3类。

一是自然审美。人们在生活环境中可能会被景色自然吸引，如葱郁的树木（图1-1-1）、缤纷的花朵（图1-1-2）等，这些都能引起人们的直觉反应，使人立刻感受到美的冲击。

图 1-1-1 葱郁的树木

图 1-1-2 缤纷的花朵

二是艺术审美。艺术的表达更为集中，是人们经过主观思考后呈现的美，往往能吸引人们的注意，如一幅精美的画作（图1-1-3）、一段唯美的舞蹈（图1-1-4）等，都能令人赏心悦目、如痴如醉。

图 1-1-3 精美的画作

图 1-1-4 唯美的舞蹈

三是生活审美。人们在日常生活中能感受到平凡的美感，调动全身器官感知事物美，如一杯香醇的茶（图1-1-5）、一份精致的美食（图1-1-6）等，让人在感官知觉的综合发挥下完成审美活动。

图 1-1-5 香醇的茶

图 1-1-6 精致的美食

（二）审美想象

想象是一种思维形式，在审美过程中，人们能在头脑中创造形象、加工改造形象、为形象赋予意义，在思想自由驰骋中抒发自己的情感。人们在读柳宗元的《江雪》时，能通过“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”想象出一幅江雪山水画。在群山之间未见鸟儿踪迹，道路上未见行人踪影，江面上的一叶孤舟显得格外亮眼，孤舟上坐着一位披戴蓑笠的老翁，老翁独自在白雪皑皑的寒江上垂钓（图 1-1-7）。

这一沉寂、孤独、无依的画面使人们能够在脑海中感受作者遗世而独立、孤高而优雅的美感，体会作者在险恶环境的压迫下仍抱有的美好人生理想和高尚审美境界。

图 1-1-7 古诗《江雪》让人联想到的寒江垂钓画面

（三）审美情感

人类是感性的，往往能在情感交流中感受到美，甚至会因此而触动内心的感动、激情、欲望等情感。这是人类自然生命力的表现，也是人们与生俱来的力量。以文学作品《活着》为例，作者余华曾表述过：作为一个词语，“活着”在我们中国的语言里充满了力量，它的力量不是来自喊叫，也不是来自进攻，而是来自“忍受”，去承担生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。人们在欣赏《活着》这一作品时，可以感受到作品传达的思想内涵和深刻情感。也许我们正面临困境、经历挫折，甚至不堪重负、自惭形秽，在读完福贵（《活着》的男主人公）的故事后，我们能感受到生命的力量，唤起内心对生活的热情和向往，表达内心最真挚的情感。

（四）审美分析

在审美过程中，人们除了会产生独特的感受和体验，还能够领悟客观事物的意义，进而分析出自己的思想认知。在经历一件事时，我们能够对事物进行分析，分辨出美丑善恶、是非曲直，这是思想上的分析能力、认知能力，也是审美过程中必不可少的判断标准。在日常生活中：人如果能够自觉合理约束自己的行为，将会赢得他人的尊重；反之，一味违反社会规则，则会受到道德的谴责。总而言之，我们需要建立良好的审美标准，不做违反审美规律的事情，注重保持正确的审美判断。

审美文化

审美文化是整体文化的一部分，是一种比较独特的文化形态。一方面，它相对独立和稳定，侧重于有关审美的内容；另一方面，它又分布在各种文化内部和人们的日常生活中，成为泛化了的审美形态。随着时代的发展，审美趋向于生活化、实用化、社会化和商业化，它不再是超然于人们生活之外的、高高在上的神圣领域，而是已经渗透在我们的日常生活和精神生活之中，变成了人们生活的一个组成部分，塑造着我们的身体与灵魂。美无处不在，审美文化也是处处可见的。

（一）中华优秀传统文化的审美特征

中华优秀传统文化是指建立在中国古代社会的生活方式基础上并保留至今的审美文化遗产，是被历史经典化了的审美产品。中华优秀传统文化是中华民族的根本与灵魂，是治国理政的重要思想文化资源，是最深厚的国家文化软实力，是中国特色社会主义根植的沃土，是我们坚定文化自信的力量源泉。中华优秀传统文化具有以下审美特征。

1. 空灵

空灵指的是对空幻灵动的艺术存在形态的追求，强调以虚为本。中华优秀传统文化中的世界观和宇宙观重“虚”而轻“实”，强调“以无为本，从无到有”，中国的审美文化以空幻

灵动的境界为最高境界，其审美文化产品尤其注重所谓的“无笔墨处”。宗白华先生说：“西洋传统的油画填满画底，不留空白，画面上动荡的光和气氛仍是物理的目睹的实质，而中国画上画家用心所在，正在无笔墨处，无笔墨处却是缥缈天倪，化工的境界。”这也就是中国书画中“持虚为实”“计白当黑”的空灵之美。在这里，“空”“虚”“无”不是具有否定性色彩的词汇，而是指向充满生机、蕴含无限的意义空间。

从审美传达的角度来看，空灵意味着在艺术表现世界的过程中，始终贯彻“以虚写实”“虚中求实”，从而造就一种亦真亦假、如真似幻的效果。齐白石先生画虾时从来没有一笔是画水的，却没有人因此觉得画里面的虾是失去了水的“死虾”，也没有人觉得画家没有画完，应该补画一下（图 1-1-8）。

2. 流转有韵

流转有韵指的是中华优秀传统文化的一种整体性特征，整体中的各个部分之间以气贯之，相互流动和转化，体现出一种回环往复的音韵之美和令人感动的意蕴。这种意蕴就像中国文化所欣赏的温玉之美：它是一个美的整体，但是没有可以看清的结构关系，只有流转不已的线条和色泽；它似乎简单枯燥，没有内容，但是又温润和谐，通体流畅，让人一眼无法看透，好似蕴含了无尽的宇宙天地之气。温玉之美的浑然一体，恰好象征了中华优秀传统文化的理想境界。《周易》中说：“无往不复，天地际也。”中华优秀传统文化塑造的世界就是一个俯仰自得的、可以“游”的世界，这一点在张若虚的《春江花月夜》中得到了充分的体现。“春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明。江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。”在以上诗句中，上下左右的空间意识与前后来去的时间意识似乎都失去了意义，流连俯仰，无往不复，似乎写的是空间，又包含了对时间的感叹。春江春水，天月江月，诗意流转，自然浑成。又如中国古代的书法艺术强调笔气淋漓，点画之间情意流动，若断若连，似有似无，如同一首流畅委婉的歌曲。事实上，书法线条的婉转流连，文人画中一山一水的起伏呼应，诗歌里面词句的错落有致，建筑之中的回廊曲阁……中国传统审美文化的韵调全在这种气息连连、通体流畅的美的形式之中。

图 1-1-8 齐白石画的虾

3. 蕴藉

蕴藉指的是具体的形象蕴含着深层的意义，有限的景象蕴含着无限的意味，从而留给读者一个无穷的想象的审美空间。这不仅意味着作品的意蕴留存在作品的形象、词句之中，而且还延伸到作品之外，达到一种所谓“韵味无穷”的境界。例如，李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》，就诗歌的画面而言，我们能够看到的是一点孤帆渐渐在江面上消失，长江的水不断地流向远方，然而诗歌的意味并不止于此。这首诗明面是写景，实际是在写情，写那个怅然地站在江边不舍得离开的人。我们可以感受到，这个站在江边的人的心情一定是空空落落、凄凄惶惶的，可是诗歌里面却没有一个字写到这个人的情态。这就是“不著一字，尽得风流”，诗歌的字里行间还蕴含着言外之意、韵外之旨。

中华优秀传统文化以空灵为本，在效果上就不讲求明晰、写实，而是追求意义朦胧、情感蕴藉、表现含蓄。简而言之，中华优秀传统文化是在朦胧中达到一种透彻的审美效果，在不确定性中求得确定性。中华优秀传统文化作为一种留传到今天的经典文化，它凝聚着中华民族千百年来精神文化的精髓，是进行审美创造的重要文化资源和文化规范。

（二）现代文化的审美特征

现代文化是与传统文化相对而言的，是指建立在现代社会的生活方式基础上的审美文化，其审美特征表现在如下几个方面。

1. 实存为本，局部空灵

传统文化注重空灵境界的建构，而现代文化则更多地面对一个实体的世界。一方面，现代科技的发展提高了人们认识实体世界的能力，以实体为本的审美文化深刻地影响着人们，人们日益倾向于关注世界中物理的、化学的和心理的呈现特征，反映到审美上就有了以实体为重的文化倾向；另一方面，中国独特的传统文化依旧具有巨大的魅力，空灵的美妙境界在中国的现代文化中还是可以找到的。中国现代文化的独特之处就在于它整体的对实存的追求和局部的对空灵的保留。

从内容角度讲，现代文化的审美形象日益具体、明晰，实实在在的“典型”占据了审美文化的主流。吴冠中中西结合的油画艺术、余华的乡镇叙事等都已经成为现代文化的典范。新感觉派的小说、印象派的绘画等，虽然不是以客体的世界为描绘的对象，但是仍旧把人的心理世界作为实体来进行反映。就主题而言，现代文化更加关注现实的人生、实际的生活、切实存在的问题等，玄妙虚静的诗意不再是关注的焦点。从形式角度讲，审美文化的表达形式和传播媒介发生了巨大变化，增强了这种以实体为本的趋势。如照相技术的出现可以使得一个“形象”不经由过多的人工修饰就非常逼真地呈现在人们的面前，摄影机更是可以对人类活动的真实情景进行记录，而且，现代媒介如银幕、相片等，也不可能再以“计白当黑”来表达那种指向无限的空灵境界了。总之，从形象的塑造到故事的讲述，从表现媒介的变迁到细节处理的技巧，现代文化日益减少了虚空的意味，更注重对实体世界的如实反映和描绘。

徐悲鸿与《奔马图》

《奔马图》(图 1-1-9)是徐悲鸿的代表作之一,这幅画以独特的艺术手法和深邃的主题内涵,展现了中华民族的民族精神和抵抗侵略的强大力量。画中的骏马形象生动,姿态雄健有力,仿佛在画中奔跑,充满了生命力和活力。

首先,从画面的构图来看,《奔马图》在中国笔墨的造型中融入了西画的解剖和透视学,运用透视和明暗关系来营造空间感和立体感。同时,徐悲鸿也结合了传统的没骨法和线描技法,使得画面既有西方的现代感,又不失中国画的传统韵味。

其次,从画面的主题来看,《奔马图》创作于 1941 年秋季的第二次长沙会战期间。当时,抗日战争正处于敌我力量相持阶段,此时正在马来西亚槟榔屿举办艺展募捐的徐悲鸿听闻战况,心急如焚,连夜画出《奔马图》以抒发自己的忧思之情。

此外,从画面的艺术手法来看,徐悲鸿的笔法豪放、线条流畅有力、色彩运用得当,使得画面充满了动感和力量。

徐悲鸿的《奔马图》不仅是中国画坛的杰作,更是中华民族的精神象征。

图 1-1-9 徐悲鸿《奔马图》

2. 注重具体刻画,力求形神毕肖

传神是中华优秀传统文化艺术表现的重要原则。现代文化虽也讲求传神,却更加重视通过形似来传神。这种注重具体刻画,力求从具体的刻画中揭示出本质的特征也就是形神毕肖。

朱自清散文《背影》中,作者写“父亲”在艰辛的生活中流露出的对儿子的关爱之情——全文没有写一个“爱”字,但我们却能感受到那种溢于言表的深情,而这种传神效果的取得,完全是依赖于作者细致、详尽的形象描绘。

3. 明晰为本，现出蕴藉韵味

相对而言，传统文化重在“表现”，现代文化则重在“再现”。特别是科技的进步给中国文化带来了新的表现媒介（如摄影摄像、电影电视等），使得现代文化的再现向“仿真”式的再现发展，审美形象呈现出视觉化倾向。视觉化的形象消除了人和艺术之间的距离，和看绘画展览相比，看电视已经不是在“看”思想或者是“看”教育，而是在“看”形象，在以“看”的方式进行一种日常活动。这种以满足视觉需求为目的的形象造就了一种“视觉的现实”，拉近了审美形象和实际生活的距离。

现代文化的明晰性效果并不排斥含蓄蕴藉的传统韵味，这也是中国审美文化的独特之处，而这在 20 世纪 80 年代的朦胧诗当中体现得比较明显。舒婷在《赠》中写道：“我为你举手加额，为你窗扉上闪耀的午夜灯光，为你在书柜前弯身的形象。当你向我袒露你的觉醒，说春洪又漫过了你的堤岸，你没有问问，走过你的窗下时，每夜我怎么想。如果你是树，我就是土壤，想这样提醒你，然而我不敢。”在诗中，诗人想要诉说自己的情怀，但又欲说未说，欲诉未诉。整首诗歌表面上是在写“我”的倾诉，实质上是在写一个女孩的心思；表面上是在写“我”的迟疑和爱慕，实质上却是在写一种对美好理想的信念和执着。由“实”到“虚”，“实”中含“虚”，给人的感受韵味深长。这种独有的蕴藉在中国现代一些优秀的大众文化产品中也有体现。

现代文化产品的意义是复杂的、多元的，需要用现代眼光并结合具体的历史境遇来阐释和领会。我们可以在多种意义的勾连之中深刻感受世界多样化的存在。

（三）外国文化的审美特征

外国文化是相对于中国文化而言的，是指那些来自其他国家的具有一定影响、相对独立的审美文化。纯粹意义上的许多外国文化产品，如西方古典音乐、外国小说名著、古希腊的雕塑等，都已经在中国成为家喻户晓的经典文化样式，是外国文化的代表，它们往往已经成为本民族经典的审美文本。以下是外国文化的审美特征。

1. 奇异

奇异指的是外国文化进入中国之后所必然呈现的一种迥异于本土文化的色彩。这种奇异的表现，有以下两个方面。一是文化意义上的对比，如古希腊神话中众神具有鲜明的人性弱点与复杂的情感纠葛，像宙斯的风流多情、赫拉的善妒等特质，在中国神话体系里极为少见。二是价值观念上的补充，如敦煌壁画中犍陀罗艺术与中国线描技法相互融合，犍陀罗艺术通过对人物躯体的精准刻画，来传递超越世俗表象的精神性；中国“气韵生动”的美学理念则注重以线描勾勒生命律动，追求“以形写神”的哲学意境。两种价值体系的碰撞催生出更具生命力的文化形态。

2. 征实

外国文化具有一种追求本体、以实体为本的传统。和中国艺术由一个有限的、实体的世

界指向无限的、空灵的世界截然不同，外国艺术是沿着一个实体的世界展开，虚空变成了被排斥在外的、未知的世界。在中国建筑里，无论是四面围抱的园林，还是曲角飞檐的厅堂，都指向一个生机无限的宇宙；而古希腊肃穆庄严的神殿将自身从虚空之中“分离”“区别”出来，中世纪的哥特式教堂以一种渐趋于无的线条指向一个虚无缥缈、神秘莫测的宇宙。这种特征在具体的作品中体现得更为明显，如法国画家保罗·塞尚的《苹果篮子静物画》（图 1-1-10）中，颜色鲜艳的苹果散布在果盘和白布上面，从黑暗的角落里向外散落，整个画面的空间被色彩和物体充满，没有一点虚空。

图 1-1-10 保罗·塞尚《苹果篮子静物画》

中国明朝文人徐渭在《榴实图》（图 1-1-11）里画了石榴。长长的卷轴，两根细细的石榴枝却是从一半处画起，所谓石榴也只有孤零零的一个，几片叶子伸向四周。可以说，整幅画主要表现的是虚空。

3. 逼真

逼真体现为外国文化对形式的确定性追求。形式在外国文化中具有根本性的意义，近代以来出现的各种各样的文学流派，如荒诞派、意象派、新感觉派等，每一种流派都首先在形式上进行别具一格的探索，向世人呈现不同的形式风采。中国的绘画讲究“写意”而不追求形似，因此苏轼说：“论画以形似，见与儿童邻。”（《书鄢陵王主簿所画折枝二首》其一）而西方评价一幅画的好坏必须看它是否“逼真”，是否合乎自然。

在学习和感受美的过程中，我们既要学习中华优秀传统文化，又要学习部分积极的外国文化，从而提升自己的审美能力。

图 1-1-11 徐渭《榴实图》

谈美一瞬

(1) 品读余华的《活着》，谈谈你从中获得的审美感受，谈谈这些感受对自己的人生发展有何意义。

(2) 你如何理解空灵？找出你认为能够体现空灵的作品并加以解读和分析。

第二讲

润泽心灵·美育人生

美育是以人对事物的审美判断与情感体验为基础，借助于各种事物之美对人产生积极影响，从而实现人格塑造、三观培育的一种教育。美育的内容丰富、形式生动、范围广泛，人们乐于接受美感教育带来的愉悦感和轻松感，因此美育教化育人的效果较为显著。

一 美育思想

“美育”一词是18世纪末德国的弗里德里希·席勒在西方第一本美育著作《美育书简》中正式提出来的。不过，美育作为一种活动在很早以前就开展了。从我国先秦时期和西方古希腊时期起，人类就已经开始了对美育思想的探索。

(一) 中国的美育思想

1. 中国传统美育思想

在中国传统美育思想中，儒、道、禅3家最有代表性。它们分别从德行修养、回归自然和识心见性的角度认识和倡导美育，共同突出了个体的“心”的自由活动及其与天地的协调关系的主导作用，表明中国美育传统始终注重个体人格的养成。

(1) 儒家美育精神。儒家美育精神的最高目标，在于个体的“无言”。儒家美育精神主张，个体的高级修养不在于战胜他人或征服天地，而在于追求含蓄之美。无言之美就是一种含蓄之美。以艺术来表现思想和情感，与其尽量流露，不如含蓄内敛；与其把一切都说出

来,不如留有余地,让欣赏者自己去领会。因为在欣赏者的头脑里所产生的印象和美感,含蓄表现比尽量流露表现时还要更加深刻。

(2) 道家美育精神。道家美育精神相信美育的目标在于个体顺其自然而回归素朴。如果说,儒家考虑如何行动起来,保障言行遵循天道而达到无言之美;那么道家则是要求个体不以虚妄言行去干预自然,强调顺其自然、回归自然的素朴之美。因此,老子倡导“绝圣弃智”“绝伪弃诈”“绝巧弃利”。可以说,道家美育精神突出地表现为标举素朴之美或天然之美。与儒家的无言之美有时可能显得高深莫测不同,道家的素朴之美指回归自然或本真的状态,它不是个体的“有为”之美而是“无为而为”的结果。

(3) 禅宗美育精神。与儒家美育精神和道家美育精神分别标举个体的无言之美和素朴之美不同,禅宗美育精神崇尚空灵之美。禅宗作为佛教中国化的产物,凝结了一系列独特的思想。禅宗美育的基本精神在于以个体心性修养的方式摆脱物质欲望的束缚,借助顿悟走向空灵境界,实现心性自由。

2. 中国现代美育思想

(1) 王国维的美育思想。王国维(图1-2-1)是我国最早阐释现代美育概念和美育问题的学者,被誉为中国现代美育学的开创者之一。王国维早在1906年的《论教育之宗旨》一文中写道:“美育者一面使人之感情发达,以达完美之域,一面又为德育与智育之手段。”他既表明了美育的本质在于情感,又表明了美育有提高道德和知识水平的功用。王国维精辟地阐述了以德、智、体、美作为培养全面发展的人的要求就是教育的宗旨所在。他还提出了“审美人生境界论”,对中国美育史从古代走向近现代起到了承上启下、继往开来的重要作用。

图 1-2-1 王国维

(2) 蔡元培的“以美育代宗教”思想。蔡元培(图1-2-2)是中国现代美育的开创者,是杰出的思想者和教育家。蔡元培与许多近代的知识分子一样,受到西方思想的深刻影响。1912年,蔡元培在《对于新教育之意见》中,将美育列为5种教育之一(其他4种为军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观念教育),他在文中指出:“美感者,合美丽与尊严而言之,介乎现象世界与实体世界之间,而为之津梁。”意思是通过美育,人们可以提升审美趣味,陶冶高尚情操,树立美好的人生观和世界观。随之,该思想被列入全国教育方针。

图 1-2-2 蔡元培

蔡元培对于审美教育的理解，与其审美意识密不可分。他相信：“美以普遍性之故，不复有人我之关系，遂亦不能有利害之关系。”他还主张审美的基础形式是“美”与“高尚”，而“美”则具有“精神升华”“心灵净化”的功能；就社会而言，高尚具有改造人生、改造社会的功能。

蔡元培从审美的本性出发，把审美的培养称“美感之教育”。在美育的熏陶下，人们的品德和情感会得到升华。只有经过智育、德育、体育、美育和世界观的综合教育，人们才能形成健康的个性。蔡元培尤其强调审美教育的重要性，他认为审美教育在培养全面发展的人格中居首要地位。蔡元培从对宗教的分析和对审美教育的性质和特点的分析出发，对王国维的美育思想进行了发展，并由此产生了“以美育代宗教”的思想。他从一开始就承认了宗教中“美育”的成分，但他也指出，这种“美”并不“纯粹”。只有通过审美教育才能挽救民族的心灵，“美育是自由的，而宗教是强制的；美育是进步的，而宗教是保守的；美育是普及的，而宗教是有界的”。

蔡元培倡导的“以美育代宗教”的教育理念，在当时的时代背景下，是一种石破天惊的思潮。由于其社会的身份和所做的工作，美育首次出现在官方的档案中，人们逐步在校园和社区中接受审美教育。

（二）西方的美育思想

1. 席勒的美育思想

图 1-2-3 席勒

席勒（图 1-2-3）在《美育书简》中将古代希腊社会与近代欧洲社会进行了比较。他认为，人具有两种相反的冲动，即感性冲动和理性冲动（或称“形式冲动”）。这两种冲动都是人的天性，完美的人性应当是二者的和谐统一，譬如在古希腊社会就是如此，但近代大工业社会造成了矛盾和人性的分裂。这就需要第三种冲动即游戏冲动作为桥梁，弥合理性与感性之间的分裂。所谓游戏，当然不只是我们生活中通常所说的游戏，而是人的一种与强迫相对立的、自由自觉的活动，也就是审美活动。游戏冲动可以克服感性冲动和理性冲动各自的局限，使人具有真正完美的人性。因此，席勒明确提出了德、智、体、美四育的概念。他认为美育的目的在于使人们感性和精神力量的整体尽可能达到和谐，并论证人类社会只有通过审美教育，才能从自然王国走向理想的伦理王国，也就是自由王国。

席勒的美育思想为马克思主义关于人的全面发展的观点提供了可资借鉴的重要思想来源。在《1844 年经济学哲学手稿》中，马克思探讨了异化劳动学说及异化的扬弃问题，揭

示了人的本质之积极的、肯定的形式就是自由自觉的劳动，并提出了“人也按照美的规律来构造”这一重要观点。格奥尔格·黑格尔的美学理论、卡尔·荣格的心理学理论以及赫伯特·马尔库塞对发达工业社会“单面人”的批判等均可见到席勒思想的痕迹。

2. 马克思主义美育思想

马克思（图 1-2-4）是全世界无产阶级的革命导师，马克思主义的创始人之一。他以自己的思想和行动表明了一个马克思主义者应有的人生理想、人生态度，体现了一个马克思主义者应有的人生价值。马克思科学总结并宣传了他的人生哲学思想，无疑对当代大学生树立正确的人生观、价值观和审美观具有巨大的指导意义。

马克思主义关于人的教育思想的精髓在于按照“美的规律”塑造全面发展的人，这就给人的生存价值观制定了一个审美尺度：按照“美的规律”塑造人的自身，包括人的思想和观念。

人类在生存发展过程中总是在不断地追求美、创造美，并用美来进行自我完善。美的东西并不一直都是漂亮的东西，但是，美的东西必然是好的东西。只有用美来建造生活、完善自我，按照“美的规律”来塑造自身，人才可能是全面发展的。人类的生产劳动，是要把自然物改造成为合乎人的目的和需要的对象，这个劳动过程就是马克思所说的“把内在的尺度运用到对象上去”。这时的主体是人，“内在的尺度”就是指人这个主体在改造对象时用以规划劳动对象的尺度，人据此制定生产过程及产品的蓝图。

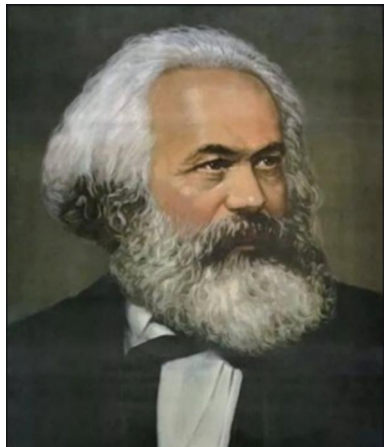

图 1-2-4 马克思

美域拓展

以美育人 以文化人

习近平总书记强调，“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”。以美育人、以文化人，培养和塑造高尚、自由、完整、全面的人，既是美育的出发点，也是美育的归宿点。习近平总书记在给中央美术学院 8 位老教授的回信中指出，美术教育是美育的重要组成部分，对塑造美好心灵具有重要作用。这一重要讲话，为新时代中国美育的理论和实践指明了发展方向，同时也明确了新时代高校美术教育具有承担美育使命、实现美育目标的重要作用。

美育即审美教育，指培养受教育者认识美、爱好美、创造美的能力的教育，

是全面提升受教育者综合素质的重要途径。在精神文明建设中,美育对于构筑大众精神世界、培育社会良好风尚、提升社会整体审美水平有着重要作用。党的十八大以来,我国全面加强和改进美育工作,坚持以美育人、以文化人,努力提升群众的审美水平和人文素养。作为新时代的美术教育工作者,要以习近平文化思想为指导,深刻把握美术教育的新时代特征,充分发挥美术教育的精神培养作用。

增强文化自信。习近平总书记指出:“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题。”文化自信是民族精神的强化和传承,是一个国家的根基和灵魂所在。加强文化自信可以促进人们对中华优秀传统文化价值的认同和传承,对民族精神的认同感和自豪感。文化自信是推动创新和发展的动力。文化自信强调的“自信”是对自身文化创造力和创新能力的肯定和信心。加强文化自信可以激发创造力的释放和创新能力的提升。美育的价值在于提升人的审美素养和能力,在和谐中培养人的感性和理性的统一,进而激发创新创造的活力,塑造健全的人格。因此,在美育建设中更要体现文化自信的要求,深化改革,加强人才培养,造就更多用艺术服务城乡建设和提高人民高品质生活的艺术人才,以及让中国艺术走向世界、影响世界的艺术人才。

担负文化使命。习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话中提出了建设中华民族现代文明的任务,他指出:“对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。”美育作为历久弥新的文明上层建筑的一部分,自然也是人类文明新形态的重要部分,美术教育应当肩负起推动美术发展的重任,以理论为先导,以实践出真知,在教育中能够探索新的美学发展。美术教育肩负着新的文化使命,就应深化改革,优化学科结构,形成以造型、设计、人文、教育等学科群相互支撑、相互影响的现代形态美学教育学科结构,构建具有鲜明中国特色的现代高等美术教育学科体系、教学体系、教材体系等。将“术”的传授,升华为“道”的指引,用前人丰富的创作经验锻造学生扎实的基本功底,用博大精深的中华优秀传统文化和优秀的世界文明成果,厚植学生的家国情怀、文化底蕴,培养学生的创新意识,塑造学生博大的心胸格局。构建“弘扬中华美育精神新艺科”,注重在美术教育中贯穿美育、服务社会中彰显美育、文化传承中弘扬美育。

坚持“两个结合”。在文化传承发展座谈会上,习近平总书记指出:“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理

同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。这是我们在探索中国特色社会主义道路中得出的规律性认识。”“两个结合”不应停留在纸面上，而应当体现于事业中。新时代美育建设要以马克思主义为指导，体现社会主义底色和中华优秀传统文化底色。我们要坚持不懈抓好理论武装，持之以恒推进马克思主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，把提升理论学习能力与坚持社会主义方向、唱响马克思主义主旋律有机统一起来，引导学生在思想上不断树立崇高的政治信仰。

兼具国际视野。“坚持平等、互鉴、对话、包容的文明观，弘扬全人类共同价值，落实全球文明倡议，推动文明交流互鉴，丰富世界文明百花园”，是习近平文化思想的重要内容，这既是对人类文明发展规律的深刻认识，也是与各文明互学互鉴共同愿望的高度契合。习近平总书记指出，每一种文明都“凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存在的价值”。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，不同文明之间平等交流、互学互鉴，将为人类破解时代难题、实现共同发展提供强大的精神指引。以习近平同志为核心的党中央，先后提出构建人类命运共同体理念和“三大全球倡议”，针对当今人类面临的突出问题寻求破解之道，推动世界各国携手同行人间正道。文明对话的实质性开启，意味着现代文明场域中多元文明的共在、共存和共容，并通过对话增进交流、理解和互信。文明对话是人类文明进步的有力推手，国际人文交流合作是全球文明对话的现实路径。所以，在新时代美育事业建设中，美育事业的建设者应当具备国际化视野，取长补短，以世界优秀美学成果为养料，汲取世界文明先进成果，推动中国美育事业的国际化发展，让美育事业反哺精神文明建设，深化中华文明与世界文明的交流互鉴。

（资料来源：刘颖，《新华日报》，2024年5月21日。有删改）

美育的特点

美育能够帮助个体发展全面的人格，促进情感与理智的和谐发展，使人在精神层面得到丰富和提升。具体而言美育有以下特点。

（一）审美性

审美活动是美育的基础和必要途径。美育区别于其他教育形式的一个重要特点，就是受教育者必须参与到审美活动中，才能达到美育的效果。可以说，离开了审美活动，美育就成

了无源之水、无本之木。比如，书法艺术欣赏教学，如果教师仅仅在课堂上讲授书法的理论知识而不引导学生在具体的书法作品中发现、领悟中国传统书法艺术的美，是无法达到书法艺术欣赏的教学效果的。同时，提高学生的审美素养也是美育的主要目的。美育引导学生养成善于发现美的习惯，激发其审美热情，使学生将对美的追求转化为促进自身发展的内在动力。

（二）情感性

美育具备情感性，拥有较强的感染力，能够激发情感、以情动人、陶冶性情，唤起人们对事物的积极反应，带来愉悦的情绪体验。施教者往往选取较有代表性的教学内容，向受教者展示美的事物。受教者对这类事物进行鉴赏、分析并表达自己的感受，从而激发自身的主体情感，获得对美的正确理解，并沉浸在美的世界中。

（三）趣味性

美育的教学过程是以美好的事物吸引人、感化人的过程，往往容易激发个人兴趣、满足个人情感，在生动有趣的体验中陶冶情操、教化育人。高雅的审美能力能将人的趣味从低级引向高级，使人对生活充满兴趣、热情和活力。美育的趣味性还能满足受教者的个体需要，鼓励受教者积极探索新鲜事物，从而更加热爱现实生活。

（四）多样性

美育的内容丰富、形式多样、范围广泛，是一门跨专业、跨媒介、跨行业的学科，涉及哲学、文学、教育、艺术等多个领域。美育教学展示了自然美、生活美、人生美、艺术美、科技美等内容，涵盖了多种艺术表现手段和审美体验活动，教学内容具有多样性。

（五）整体性

要贯彻德智体美劳“五育并举”的教育方针，不能将美育与“德智体劳”四育割裂开来，而要将其作为一个整体，在美育中发现“四育”、渗透“四育”、落实“四育”。在其他“四育”中认识美育、把握美育、融入美育，实现美育立德树人的目标，一方面要充分发挥美育的育人、化人、培元作用，促进学生全面发展；另一方面又要注意把美育有机地融入德育、智育、体育、劳育中，提高美育的实效性。

美育的现实价值

美育的价值在于它不仅能够丰富人们的精神世界，还能够提升个人的审美能力和创造力。中国人讲的“兴于诗，立于礼，成于乐”“游于艺”“腹有诗书气自华”和“知书达理”，都是强调美育对个人成长的重要作用。

（一）平衡身心发展，培养健全人格

要培养德智体美劳全面发展的人，必须致力于各种教育的平衡和谐发展，美育是其中必不可少的内容。以就业为导向而培养的高素质技术人才，首先应该是人格健全的“人”。美育最根本的任务是塑造具有完整人格的人，人格的完整是以各种能力的相互协调为前提的，美育可以使人达到协调平衡的状态，为各种能力的发展提供良好的基础。由此可见，美育在协调人身心的发展、培养完整人格上起着不可替代的作用。

（二）激发自身潜力，增强专业能力

从认知生理学（脑科学）方面来看，美育具有开发右脑功能、调节大脑边缘系统、调节大脑内啡肽的作用。研究表明，艺术能力及情绪反应都对右脑的开发有积极作用。通过美育来开发右脑，是人类提升自身素质、挖掘自身潜能极其重要的途径。美育对于人的创造性思维能力开发同样有着不可忽视的作用。

（三）丰富审美体验，提升幸福感受

审美体验是指充分调动审美主体的情感、想象、联想等心理因素，对特定的审美对象进行审视、体味、理解与领悟的实践活动，是审美主体在感受审美对象的过程中所达到的精神超越和生命感悟，是一种极其强烈的人格、心灵的高峰体验。作家周国平在《灵魂只能独行》中写道：“审美的人生态度，是和功利的人生态度相对立的。功利注重对物质的占有和官能享乐，审美注重对生命的体验和灵魂的愉悦。”审美能力的提高有利于丰富审美体验，感受幸福人生。

（四）提升创造力，促进思维发散

美育活动是以美好的事物形象或情境为基础展开的。美育所利用的事物形象或情境一般都能触发欣赏者的联想，引发其想象，使欣赏者的思维发散，创造能力得以提升。因为在美育活动中，人的心情是轻松愉快的，在这种状态下，思维是十分活跃的。因此，美育有利于促进思维的发散。

（五）陶冶性情，完善人格

人的性情指人的个性和情欲，是人的个体感性生命的一个组成部分，因此也与个体的欲念、功利心相联系，总会带有狭隘的功利主义、利己主义性质。

人的性情是会改变的。美育的陶冶会逐步培养和建立起一种超越实用功利的人生态度，改变人的性情。美育对人的性情的改变是深刻的，具有稳固性和延续性。

情感对人的实践活动有巨大的影响。古往今来，无数伟大的人物，无论是革命家、科学家还是艺术家，都对自己的事业怀有热烈而深沉的爱。一个情感浅薄之人，对自己的事业不会有什么激情，更谈不上有什么献身精神。所以，美育不仅要使人的情感趋于丰富与纯洁，

还要使人具备对事业的巨大激情与动力，这也是美育的特殊目标之一。

性情的陶冶最后直指人格的完善。人格是指人的性格、气质、能力等特征的总和，也指个人的道德品质。人格有一个逐步建构的过程。在审美活动中，审美对象所蕴含的意义总是潜移默化地直达人心，使人进入高尚的审美境界，使人在感动中去掉“小我”，去掉私心，在人们的身上唤起那些真正具有人的价值的性质和属性。也就是说，人类审美所追求的不是有限的功利目的，不是达到这种有限功利目的的工具。相反，它使人从那种有限的、自私的占有欲中解放出来，上升到自由、无限的崇高精神境界，建构起高尚、美好的人格。

谈美一瞬

- (1) 我国传统美育思想对于新时代的美育有什么价值意义？
- (2) 中西方美育思想有哪些差异性？
- (3) 马克思主义美育思想的科学性体现在哪些方面？

用文字记录美好瞬间

世界处处充满了美，捕捉、定格美的时光，拥抱美的芬芳，能带来心灵的享受，也能带来审美能力的提升。用文字记录那些稍纵即逝的美，去享受美，也去创造美。

活动目的

发现美、感受美、理解美，主动记录生活中的美好瞬间，提升个人的审美能力与审美素养。

活动形式

以 3～4 人为一个小组，在教室或校园内寻找“美”（如光影、植物、同学互助等），用文字记录细节和感受，填写表 1-3-1。

表 1-3-1 文字记录美好瞬间活动记录表

姓名	时间
美好瞬间	
打动我的原因	

活动要求

- （1）积极参与活动。
- （2）在记录过程中应注意安全与纪律，不破坏环境、不打扰他人。
- （3）活动结束后，总结自己的心得体会，记录自己的活动收获。

