

责任编辑：曾繁荣
封面设计：唐韵设计

新时代美育通识课系列教材
『互联网+』新形态一体化教材

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

大学美育

主编◎成 燕 管建慧 郑贵民

大学美育

主编◎成 燕 管建慧 郑贵民

航空工业出版社

航空工业出版社

中航出版传媒有限责任公司
CHINA AVIATION PUBLISHING & MEDIA CO.,LTD.
www.aviationnow.com.cn



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◎成 燕 管建慧 郑贵民

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

本教材以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持落实立德树人根本任务，通过“美育健全人格发展”“道德美明确人生尺度”“智慧美拓展人生宽度”“体育美延展人生长度”“艺术美提升人生高度”“劳动美激发人生热度”“人生美阐释人生厚度”这7个项目来介绍美，让学生认识美，坚定文化自信，提升民族自豪感，并以“感受美”“延展美”“创造美”这几个模块，引导学生在系统学习美育知识的基础上，将理论知识转化为实践经验，真正实现“知行合一”。本教材不仅适合各院校各专业师生使用，也适合美育爱好者参考阅读。

图书在版编目（CIP）数据

大学美育 / 成燕，管建慧，郑贵民主编. -- 北京：
航空工业出版社，2024. 10. -- ISBN 978-7-5165-3871-5

I. G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024U336J1 号

大学美育 Daxue Meiyu

航空工业出版社出版发行

（北京市朝阳区北苑路 58 号楼 20 层 100012）

发行部电话：010-85672666 010-85672683 读者服务热线：010-85672635

中煤（北京）印务有限公司印刷

全国各地新华书店经售

2024 年 10 月第 1 版

2024 年 10 月第 1 次印刷

开本：787×1092 1/16

字数：315 千字

印张：14

定价：49.80 元

编写委员会

主 编 成 燕 管建慧 郑贵民

副主编 成 莉 杨海英 王海萍

编 委 董 树 徐自英 刘国强

赵 杰 郝媛媛 李 楠

赵博洋 高欣艳

前言

美育作为“培根铸魂”的重要工作，在中华民族伟大复兴的征程中有着重要的战略地位和价值。2019年4月，教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》，要求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，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，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确方向、坚持面向全体、坚持改革创新，以实现学校美育取得突破性进展的目标。2023年12日，教育部发布《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》，要求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，落实立德树人根本任务，大力发展素质教育，以社会主义核心价值观为引领，弘扬中华美育精神，坚定文化自信，以浸润作为美育工作的目标和路径，将美育融入教育教学活动各环节，潜移默化地彰显育人实效，实现提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的功能，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

本教材贯彻党的二十大精神，以立德树人根本任务为指引，以“五育（德育、智育、体育、美育、劳动教育）”为线索，通过7个项目、19个任务弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，帮助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。概括而言，本教材具有以下特点。

1. 德智体美劳并举，促进全面发展

本教材以“德智体美劳”为编写线索，通过介绍项目“美育健全人格发展”“道德美明确人生尺度”“智慧美拓展人生宽度”“体育美延展人生长度”“艺术美提升人生高度”“劳动美激发人生热度”“人生美阐释人生厚度”来帮助学生认识美，使其感知不同领域的美，有利于学生不断延展美的范围，进而创造美。整个编写理念通过教材中“感受美”“延展美”“创造美”这几个模块更加直观地呈现出来。

2. 溯源与发展融通，树立文化自信

本教材对美育知识进行了抽丝剥茧式的研究，不仅聚焦于当前时代发展新趋势，还深入挖掘美育发展史中的人文内涵、文化底蕴，将美育扎根于中华民族博大精深、

源远流长的文化沃土中。本教材致力于传承与弘扬优秀的中华传统美育精神，在不同领域都进行溯源，展现其悠久丰厚的历史文化底蕴，凸显其“民族性”的魅力，使学生进一步树立文化自信，增强民族自豪感。

3. 理论与实践破壁，强化育人效果

本教材以学生为本，从学生的现实需求入手，将落脚点放置于实现“知行合一”。每个任务后都设置了一个对应的实践活动，这样既能够帮助学生将理论知识转化为实践经验，培养学生的跨领域知识融通能力和实践能力，又能促使学生运用最新的美育理论成果和实践经验去回应时代与社会之问，成为能够发现、研究、解决社会真问题，并且符合新时代需求的应用型、复合型、创新型人才。

本教材由包头轻工职业技术学院的成燕、管建慧、郑贵民担任主编，内蒙古艺术学院成莉、包头职业技术学院杨海英、包头市东河区牛桥街第一小学王海萍担任副主编，按照编写任务的顺序，编委依次为董树、徐自英、刘国强、赵杰、郝媛媛、李楠、赵博洋、高欣艳。

本教材在编写过程中参考、借鉴了一些公开出版的文献、网络资料和专家学者的研究成果，在此一并向这些专家和学者表示衷心的感谢！由于编者水平有限，本教材难免存在疏漏和不足之处，敬请广大读者批评指正。此外，本教材还为广大一线教师提供了服务于此教材的教学资源库，有需要者可致电教学助手 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com 获取。

编 者

目 录

项目一 美育健全人格发展 001

任务一 美与美育 002

一、人对美的探索 003

二、从美学到美育 006

【创造美】 014

任务二 美育与人生发展 015

一、美育的基本特征 016

二、新时代美育任务 017

三、美育助力素质教育 019

【创造美】 023

项目二 道德美明确人生尺度 025

任务一 心灵美 026

一、心灵美的内涵 027

二、心灵美的思想溯源 027

三、心灵美的特征 028

【创造美】 032

任务二 语言美 033

一、语言美的内涵 034

二、语言美的表现 035

【创造美】 039

任务三 行为美 040

一、行为美的产生与发展 041

二、行为美的表现 041

【创造美】 046

项目三 智慧美拓展人生宽度 049

任务一 科学理念美 050

一、人与自然和谐共生 051

二、法治理念 055

【创造美】 059

任务二 科学知识美 061

一、天文 062

二、地理 068

【创造美】 075

任务三 科学技术美 077

一、人工智能 078

二、基因技术 079

三、生物科技 079

四、能源技术 080

五、深海探测技术 082

六、航空航天技术 085

【创造美】 087

项目四 体育美延展人生长度 089

任务一 形体美 090

一、形体美的内涵 090

二、形体的审美要点 091

三、影响形体美的因素 095

四、形体美的意义 096

五、中西方艺术作品中的形体美 097

【创造美】 099

任务二 体育竞技美 100

一、为国争光 101

二、无私奉献 103

三、科学求实	103
四、遵纪守法	104
五、团结协作	106
六、顽强拼搏	107
【创造美】	110

项目五 艺术美提升人生高度 111

任务一 书法美 112

一、书法的发展演变	113
二、书法的审美要点	119
三、书法的意境美与人文精神之美	121
【创造美】	122

任务二 绘画美 124

一、绘画的发展脉络	125
二、绘画的审美要点	131
三、绘画的审美意义	135
【创造美】	136

任务三 音乐美 138

一、音乐的分类	139
二、音乐的审美要点	142
三、音乐美学的重要意义	144
【创造美】	146

任务四 舞蹈美 147

一、舞蹈的分类	148
二、舞蹈的审美要点	151
三、舞蹈的审美意义	153
【创造美】	155

任务五 戏剧美 156

一、戏剧的类型	157
二、戏剧美的审美要点	161
三、中国传统戏剧的欣赏	164

四、戏剧的审美意义	166
【创造美】	167

项目六 劳动美激发人生热度 169

任务一 物质创造美	170
一、服饰	171
二、饮食	177
三、建筑	180
四、器物	182
【创造美】	183
任务二 精神升华美	184
一、劳动精神	185
二、劳模精神	189
三、工匠精神	191
【创造美】	192

项目七 人生美阐释人生厚度 193

任务一 奋斗重当下	194
一、生而有限	195
二、只争朝夕	196
【创造美】	200
任务二 超越在自我	201
一、自我实现	202
二、自我凸显	204
三、自我消融	206
【创造美】	210

参考文献 212

项目一

美育健全人格发展

项目导读

中华民族自古就有以美立人、以美齐家、以美治国的悠久传统。美育是传承中华文明的重要方式，是增强文化自信的重要力量，是提升全民族审美素养、道德情操和激发全社会创造活力的重要手段，更是提升国家文化软实力、增强国家核心竞争力的重要内容。

美育与强国建设、民族复兴有着内在关联性。美育是党的教育方针的重要内容，具有培根铸魂、启智润心的育人功能。面对新时代新征程的历史使命，要成为堪当民族复兴重任的时代新人，必须加强美育知识学习，在学习掌握科学文化知识的同时，具备良好的审美和人文素养。

学习目标

目标		掌握度	提升计划
知识目标	1. 了解中西方的美学与美育思想	☆☆☆☆☆	
	2. 把握美育的新时代意义	☆☆☆☆☆	
	3. 深刻理解“五育”的关系	☆☆☆☆☆	
能力目标	1. 能够自觉发掘生活中的美育元素	☆☆☆☆☆	
	2. 能够正确将“五育”在学习生活中联系起来	☆☆☆☆☆	
素养目标	1. 自觉树立正确的审美观念，发现生活中的美	☆☆☆☆☆	
	2. 培育豁达的审美心胸和健全的人格	☆☆☆☆☆	
实践目标	能够设计与实施“美育人格养成计划”	☆☆☆☆☆	

任务一

美与美育



“杜尚难题”

传统美学把艺术作品作为美的永恒不变的标准，试图对美和艺术的本质及其意义做出学术解释。德国古典美学被认为是标准的美学。在黑格尔的哲学体系中，美就是理念的感性显现。黑格尔在《美学》一书中宣布自己“所讨论的并非一般的美，而只是艺术的美”。黑格尔所说的美学几乎是艺术哲学的同义语，因此，他的美学自然成了其哲学的一个分支。

康德认为审美是一种精神性的（对美的）感知和体验，纯粹的审美体验并不涉及现实的、功利的或道德的外在目的，它不依赖概念，只因其本身而感到愉悦，是一种自由的游戏状态。换言之，康德对美的定义既否定了理性和逻辑，也排斥了感官欲望，而强调其与精神世界的联系，认为其与直觉、情感和想象相关。

然而，传统的美学理论和审美观念却遭到了当代艺术和大众文化的挑战。法国超现实主义鼻祖马塞尔·杜尚在现代艺术史中极具影响力，同时也争议颇多。他创作的油画作品《走下楼梯的裸女》（图 1-1-1）被誉为未来主义绘画典范之作。然而，这幅作品虽



图 1-1-1 《走下楼梯的裸女》

然名为《走下楼梯的裸女》，但看上去却像一个传动的机器装置，色彩单调，线条错乱，完全失去了西方古典油画的光泽和美感。

这是美学史上有名的“杜尚难题”，或者索性称之为“艺术悖论”。按杜尚自己的说法，即所谓“不是艺术的艺术品”。在这里，似乎难以用康德的“审美无功利”去解释，以往由欣赏文学艺术而获得并累积的审美经验，遭到了毁灭性的打击。

“不是艺术的艺术品”是一种反艺术，它把艺术与艺术品剥离开，凸显了艺术品的物性和剧场性，质疑并否定了现代艺术观念，如艺术的真理性、自主性、在场性和纯粹性等，艺术不再是艺术品的内在属性或真理显现的必然方式。“杜尚难题”揭示、否定了 18 世纪以来的现代艺术体系，也在审美现代性的视野中逐渐确立了新的艺术话语模式。

资料来源：苏宏元，《大学美育》，教育科学出版社，2023

小思考

- (1) 你认为美是什么？
- (2) 美有标准吗？如果有，你认为标准是什么？

一、人对美的探索

人类自古以来就对美的事物充满了探索的热情和追求，这种探索不仅体现在艺术和文化领域，还贯穿于科学、哲学和日常生活的方方面面。人们试图通过各种方式来理解和定义美，下面通过介绍中西方学者的美学思想来深入展现人们对美的探索。

（一）西方学者的美学思想

早在公元前5世纪，西方学者就开始探索美的本质。柏拉图的《大希庇阿斯篇》记载，苏格拉底向希庇阿斯提出一个问题：“什么是美？”希庇阿斯认为“美是黄金”“美是有用”……这些观点都被苏格拉底反驳，最终苏格拉底不由感叹：“美是难的！”

1. 美在理念

在记录了老师苏格拉底和希庇阿斯的故事后，柏拉图给出了自己对于美的观点。他认为美的事物不等同于“美本身”，种种事物之所以美，是因为“美本身”把它的特质传递给某一事物，才使得事物美。柏拉图认为，客观事物的美并不是绝对的，而是相对的和易变的，只有美的理念才是真实的、绝对的、永恒的。事物的美，是对美的理念的模仿或外显。

柏拉图的理论对于后世学者的影响很大，美在理念这一理论也被广泛继承和发扬。近代德国哲学家黑格尔把美定义为“理念的感性显现”，他认为美是感性东西的精神化，美同时诉之于感性和理性。

2. 美在关系

17世纪法国启蒙思想家、“百科全书派”的代表人物德尼·狄德罗提出了“美在关系”的观点。他在著作《百科全书》中“美”的词条中写道：“我把凡是本身就含有某种因素，可以在我们的理解中唤醒‘关系’这个观念的性质，都叫作外在于我的美，凡是唤醒这个观念的性质，都叫作关系到我的美。”

狄德罗认为，我们认识的所有美的事物都具备一种共同的品质，这种共同的品质赋予了事物美。同时，这种共同的品质是一种“关系”，事物与我们的关系越紧密，则事物越美，反之事物越不美。例如“故乡”之美，每个人都有故乡，人们往往会与自己的故乡建立起深厚、复杂的“关系”，因而认为自己的故乡最美，别的地方再美也难及自己的故乡。



3. 美是生活

19世纪,俄国哲学家尼古拉·车尔尼雪夫斯基在《艺术与现实的审美关系》的开篇就掷地有声地提出:“美不是虚无缥缈的、神秘莫测的理念,而是可以实实在在领略到的东西,活生生的现实中的美应该是高于艺术美的。”车尔尼雪夫斯基认为美是由客观的、现实的美的事物引起的我们主观感性上对美的欣赏,即美感。人们热爱生活,觉得美的事物与生活有关,所以美在生活。因此,车尔尼雪夫斯基认为“美是生活”。

(二) 孔孟老庄的美学思想

孔孟老庄的美学思想,是中国古代哲学中非常重要的组成部分,它们各自代表了儒家、道家等不同学派的审美观念和艺术追求。

1. 孔子的美学思想

孔子是我国古代著名的思想家、教育家、文学家,儒家学派创始人,他的美学理念主要集中于《论语》,以中和为审美尺度、以仁为思想核心。

孔子评价《关雎》“乐而不淫,哀而不伤”,这实际上体现了一种中和之美,为情感的抒发提供了审美尺度。具体来说,就是要求在诗歌创作中把各种对立的因素和成分和谐地统一起来,不片面地强调某一方面而否定另一方面,追求恰到好处的理想状态。这一美学观念对我国传统美学影响深远,之后的许多艺术问题、艺术范畴的讨论都可以由此溯源,例如,刘勰认为做文章要“酌奇而不失其贞,玩华而不坠其实”,孙过庭认为书法要“违而不犯,和而不同”,等等。

孔子思想的核心是仁,他的美学观念也与仁有深刻联系。《论语》记载:“里仁为美。择不处仁,焉得知?”这句话的意思是跟有仁德的人住在一起是好的,否则就不能称为明智。这体现了孔子对人格美的最高追求——仁。进一步来说,趋向仁、崇尚仁、践行仁的人、事、物就是美的。孔子还在《论语·八佾》中强调善和美的统一:“子谓《韶》:‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》:‘尽美矣,未尽善也。’”孔子将美与善区别开来,认为美必须符合“仁”的要求,才能具有善的内涵,才能“尽善尽美”,达到最高境界,实现善和美的统一。这也奠定了我国长久以来崇尚、追求、实践善的传统价值观。

2. 孟子的美学思想

孟子是继孔子之后儒家学派的又一代代表人物,有“亚圣”之称。他继承了孔子“尽善尽美”的理念,主张“充实之谓美”,认为一个人充满善、诚等良好品德后,就会外显出美,将伦理道德上升到美的境界。在孟子的美学思想中,“美”被列入属于人格评价序列的“善、信、美、大、圣、神”中。“充实”喻示了道德圆满、和谐、完备的境界,当一个人被“善”“信”等品德充实,他必然具有强大的精神力量,从而体现人格修养之美。

孟子对义利观的描述更是闪耀人格美的光辉。《孟子》记载:“生,亦我所欲也;义,

亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。”这种重义轻利、以利为上的选择，集中彰显了高尚的人格美。这种人格美是一种大美和壮美，也是整个中华民族伟大精神和审美意识的最强音。

此外，孟子还提出了“共同美感”的概念，认为人类具有相同的感官，因而对同一种味道、声音、颜色能够产生相似的美感，即共同美感，并由此推断出人皆有共同的道德倾向。在孟子看来，审美和道德既是生而有之的，又是普遍一致的。虽然这一观点在目前看来具有片面之嫌，但其对美感生理基础的思考远超过同时代其他美学家，具有一定的先进性。

3. 老子的美学思想

老子是道家学派创始人，也是春秋时期著名的思想家与哲学家，其对于美的解释与儒家大不相同。老子的美学思想代表了传统的中国美学，既是美学，也是哲学。

老子的哲学思想的核心是“道”，正所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物”。“道”是“天地之母”“万物之宗”，是一切事物产生的动力和最后的归宿。天地间的万物，无论是天然的还是人工的，都源于“道”，因此，万事万物的“美”也都是“道”赋予的。这正和柏拉图“美在理念”的理论殊途同归。“道”作为一个抽象的实体，赋予事物“美”，事物的“美”都是对“道”的反映。

“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”天下人都知道美之所以是美的，是因为丑的存在；都知道善之所以为善，是因为不善的存在。老子指出了凡事都有对立面，二者是相对存在和相互依赖的，缺一不可。同时，美作为一个与恶相对的概念而独立存在，而非对事物状态、形式和特征的简单描述。老子对于美的定义，使得美在我国历史上第一次具有独立的范畴，这在美学史上有重要意义。

“五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽；驰骋畋猎，令人心发狂；难得之货，令人行妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取此。”老子在这里所谈到的五色、五音、五味等都是人们所认为的“美”，但他为什么要“去彼取此”呢？五色、五音、五味等主要是指感官上的享受，是一种直接的、简单的生理刺激，而圣人则摒弃这种生理上的“美”，“为腹不为目”，只保持基本的温饱，其隐含的意思即要人们脱离感官刺激的“低级美”，转而去追求道德、品质、生活方式等领域的“高级美”。

4. 庄子的美学思想

庄子是道家派的代表人物，也是中华美学的重要奠基人之一。在哲学思想上，庄子继承了老子对“道法自然”的观点，认为人只有在超越自身的情况下，才能真正地观照“道”，达到“至美至乐”的境界。庄子确立了一套以人为中心的美学思想。

在审美上，庄子追求朴素的美，提出“朴素而天下莫能与之争美”，认为自然万物蕴含了“道”，本身就是美的事物。庄子追求的美并非单纯的自然之美，也非单纯的艺术之美，而是一种与“道”融为一体的境界之美，即天地之大美。同时，庄子还要求人



们效法自然，以“自然”为最高标准，追求真实和纯粹。与老子相似，庄子也反对物质欲望的膨胀，相信唯有摒弃一切人工修饰，人们才能回归自然。人一旦超越自我，达到“与天地同存，而与万物同存”的境界，便可体会到与自然融为一体的快乐。这就是庄子所认为的“美”的最高境界。

此外，庄子还从事物的本质出发，秉持“以物为本”的思维方式，提出“万物齐一”的观点，认为美和丑并非绝对的，而是同质的，其实质都是“气”，否定了世俗对美丑的划分。例如，《庄子·德充符》中庄子虚构了几个肢体残缺、容貌不堪的人物，但又以他们崇高的道德境界来体现他们与“道”相通的内在德性之美。这些人虽然外形丑陋，但具有健全的德性，其本性为“真”，自然也是美的。这也是庄子物我两忘的人生境界与自然本真的审美思想的体现。

二、从美学到美育

教育家伊凡·凯洛夫说：“审美教育是学生全面发展不可或缺的一部分，它的本质在于理解自然和社会的美，理解人与人之间关系的美，在于从艺术的角度理解周围的现实，也在于培养艺术上的美的创造力。”美育，是审美的教育，是美感的教育，更是对人精神的教育。

（一）西方美育思想

1. 席勒的美育思想



图 1-1-2 席勒

弗里德里希·席勒（图 1-1-2）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。它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

目的在于使人们的感性和理性达到尽可能和谐，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。

席勒的美育理论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和异化的扬弃问

题，揭示人的本质之积极的、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。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美育思想的痕迹。

2. 马克思主义美育思想

马克思（图 1-1-3）是全世界无产阶级的革命导师，也是马克思主义的创始人。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。马克思科学总结并发扬了他的人生哲学思想，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。



图 1-1-3 马克思

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订了一个审美尺度——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。美的东西并不一定都是漂亮的，但它们一定都是有益的。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，并且人据此制订生产过程和产品的蓝图。

（二）中国传统美育思想

1. 礼乐教化

《汉书·艺文志》载：“游文于六经之中，留意于仁义之际。”这句话的意思是说，儒家以六经为教材，但注意力集中在仁义道德方面。儒家认为，礼乐是以人性为前提，并因人情而设的，通过礼乐教化可以有效地节制人情，提升人的德性素养。同时，礼乐教化也是政治治理和社会道德培育的重要手段，具有道德教化、规范秩序、化民成俗的作用，可以有效地推进天下大治。

“礼”与“乐”源于上古先民们的宗教祭祀活动。“礼”最初是人们在祭祖、祭祀天地神祇等活动中采用的一些仪式规范，“乐”则是与这些仪式相配合的乐舞。上古时期，礼与乐不分，从现有文献记载看，最早的礼乐教化行为可追溯到黄帝时期，但礼与乐又是不断损益的，上古时期产生的礼乐经过夏、商、周三代的发展和演化，在每个时代都形成了具有不同特色的礼乐文化。其中，西周的礼乐文化很是丰富，蔚为大观。

殷周之际，礼乐由上古以来的宗教祭祀仪式、乐舞发展成周初的礼乐制度，并不断



演化出更丰富的文化内涵。周初，周公吸取了殷商失德败政的历史教训，创造性地提出了“敬德保民”“明德慎罚”等政治观念，并以此为指导制定了一系列贯彻“德政”的典章制度，史称“周公制礼作乐”。周初礼乐之制的最大特点就是道德渗透到国家的各项政治活动中，让各阶层结成“道德团体”，礼乐从此开始成为治国理政的重要手段，并不断展现出其独特的教化作用。孔子称赞说：“周监于二代，郁郁乎文哉！吾从周。”（《论语·八佾》）可见，周代所建立礼乐制度之完备，已经使礼乐完成了从单纯配合开展原始宗教活动的仪式规范、乐舞，转化为维系国家和社会秩序、规范人们日常生活行为的典章制度和行为准则，其所赋予的道德教化等思想观念，也随之发挥作用。

春秋晚期，孔子在继承西周礼乐制度的同时，纳仁入礼，使礼、乐有了新的内在价值和灵魂；同时，他沿着周代礼乐重德的方向进行了深入探讨，并对其做出了新的理解和诠释。子曰：“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”（《论语·八佾》）孔子将人与“仁”联系起来，突出强调了人的道德本质，即人都应该有仁爱之心；并把“仁”视为“礼乐”的灵魂和内在要求，由此，仁（德性）成了礼乐的内在本质，而礼乐则成了仁（德性）的外在表现。所以孔子认为，只有内外兼修的人，方可成为君子。

儒家常将礼、乐并提，认为礼、乐具有同等重要的地位。儒家认为，礼乐是因人情而设的，礼规范人的行为，克制人过分的情感欲望，唤起人的道德意识，即“发乎情，止乎礼”；乐直接作用于人的内心，调节人的情感，使人心平和，情感适度，即“入人也深，化人也速”。只有让二者相互配合、协调发力，才可取得最佳的教化效果。《礼记·乐记》说：“乐者为同，礼者为异，同则相亲，异则相敬。乐胜则流，礼胜则离。合情饰貌者，礼乐之事也。礼义立，则贵贱等矣。乐文同，则上下和矣。”乐使人消弭隔阂，“同则相亲”，礼强调个体殊别，“异则相敬”。过分强调乐显得随便，过分强调礼又会使人心疏远，因此，应当礼乐并重，综合作用，才能让人们彼此尊重、关系和睦，进而促进个体身心的良性发展，让整个社会都变得更加和谐有序。

2. 中和论

中国传统美育极为崇尚“中和”之美，注重美与善的和谐统一、情与理的和谐统一，相较于个性情感的创造性表现和升华，更注重由外向内的输入规范，注重对人的内在价值的探求。在这一层面上，可以说古人对于诗、乐等艺术创造的重视多半也出于“美善相乐”的道德教化目的，即借助艺术的审美效应，将外在的“理”化为内在的“情”，使其成为人们遵守“仁”这一规范的动力。同时，中国传统美育提倡以理化情，用感化和诱导的方式，将伦理道德融入个体内在情感要求，使其自觉追求“中正和雅”“温和文雅”“文质彬彬”“温柔敦厚”等理想人格状态。总的来说，中国传统美育本质是伦理情感的教育，与礼教相辅相成，共同致力于个体道德人格的培养，服务于社会秩序的建立。古代社会通过兴盛文化艺术来辅行德育，促进人伦关系的稳定和社会整体的和谐，因此，二者既是个人实现伦理理想的有效手段，也是治国安邦的基本路径，被君王长期作为国家政策实施。

纵观中华美育思想，无论是儒家推崇的“依仁游艺”的实践，还是道家秉持的“乘物以游心”的主张，抑或是禅宗提倡的“见性成佛”的意境，都是建立在认同“审美本身天然”的基础上的。不过，中国传统美育虽然注重美对于个体涵养心性、体味人生方面的独立价值，但它更主张“独乐乐不若众乐乐”，以“身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平”为目的，指向通过个体完善实现人与人、人与社会和谐相处这一更高的教育目标。

同时，传统美育还将这种和谐的审美理想延伸到了宇宙天地层面，《尚书·尧典》中记载了关于“典乐教胥子”的故事，其最终目的就是达到“神人以和”；《礼记·乐记》记载：“乐者，天地之和也。礼者，天地之序也。”这表明中国传统美育致力于建构一种“天人合一”的审美境界，这也是中华美育精神的最高价值。蔡元培称中庸之道为“中华民族之特质”，其最终审美理想是让个体从美的感发中达到与天地和谐相处的状态，这就是中国传统美育思想中所推崇的“中和”之美。

（三）中国现代美育思想

1. 王国维的美育思想

王国维（图 1-1-4）对中国现代美育史的发展有着重要影响，为中国现代美学、美育、文学理论的发展开辟了新的道路，是他把“美学”“美育”这两个词引入中国，也是他最先从日文中引进了“艺术”这个词。

王国维崇尚康德、阿图尔·叔本华、席勒、尼采，他把美看作是超功利的、超现实的。“盖人心之动，无不束缚于一己之利害，独美之为物，使人忘一己之利害而入高尚纯洁之域，此最纯粹之快乐也。”他将西方美学理论与中国审美精神相结合，也向世界打开中国美学的神秘窗口。

王国维认为美是纯粹的、自由的、没有欲望的。他相信艺术是最富有感情的事物，它能感动世人，能感染人心，能洗去人们心中的污垢。在《去毒篇》一书中，他说：“美术者，上流社会之宗教也。”这为蔡元培“以美育代宗教”的思想奠定了基础。

王国维认为，要全面发展，就离不开美育。他在《论教育之宗旨》一书中指出：“‘真’者知力之理想，‘美’者感情之理想，‘善’者意志之理想也。完全之人物，不可不备真美善之三德。”王国维强调美育的重要作用，认为美育、德育、智育三者结合起来，方能培育“完美”的“完全之人物”。“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。此又教育者所不可不留意也。”王国维以此精辟地阐述了以德、智、体、美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”，王国维为中国美育史从古代走向近代发挥了承上启下、继往开来的



图 1-1-4 王国维



重要作用。

此外，梁启超的“新民说”、朱光潜的“人生论”、丰子恺的“人生一同情论”等也为中国现代美育思想的形成和发展做出了各自的贡献。正是这些先驱者的倡导和努力，开创了与中国传统“诗教”“礼乐教化”等相异的现代美育之路。

延展美



从本能到自觉的审美觉醒

周韶华（图 1-1-5），1929 年 10 月出生于山东省荣成市石岛，1950 年毕业于中原大学美术系，2008 年获湖北省人民政府授予“终身成就艺术家”称号，现任中国国家画院院务委员、湖北省国画院终身名誉院长。

1941 年，周韶华投身革命，参加八路军山东纵队第五支队，历经岁月磨砺。起初，他凭借本能对绘画艺术产生热爱。在艺术创作初期，受传统绘画影响，周韶华的作品风格较为常规。但随着时代发展，他敏锐捕捉到社会变革下人们对艺术审美的新需求，开始自觉探索创新。他突破传统水墨画柔弱的风格局限，开创豪放派“气势派山水画”（图 1-1-6），以《大河寻源》等系列作品，将宏大时代精神与民族灵魂融入画作，完成从本能热爱到自觉引领时代审美走向的蜕变。



图 1-1-5 周韶华



图 1-1-6 周韶华作品《逍遥游》

资料来源：编者根据网络资料整理



图 1-1-7 蔡元培

2. 蔡元培的美育思想

蔡元培（图 1-1-7）是中国现代美育的开创者，是杰出的思想家和教育家。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”列为五种教育之一（其他四种为军国民主义教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育），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，而为津梁。”这句话的意思是通过美育，人们可以提升趣味和情操，树

立美好的人生观和世界观。随之，该思想被列入当时的全国教育方针。

1917年，蔡元培在《以美育代宗教说》中再次集中论述了美育。他认为纯粹的美育能陶养人的感情，使人有高尚纯洁的习惯，使人超越人我之见，渐灭自私自利之心，表示“鉴激刺感情之弊，而专尚陶养感情之术，则莫如舍宗教而易以纯粹之美育”。在1930年出版的《教育大辞书》中，蔡元培在美育条目中论道：“美育者，应用美学理论于教育，以陶养感情为目的者也。”这一定义虽然指出了美育应以“陶养感情为目的”，也大致概括出了美育与美学教育的关系，但并没有明确美育的特殊性质，使人容易简单地把美育理解为美学教育，同时，它对美学理论如何陶养感情这一问题，缺少严密的逻辑说明。诚然如此，蔡元培仍然在普及与落地美育教育上做出了贡献，并对我国后续的美育发展起到了巨大的推进作用。

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”：“美”具有“精神升华”“心灵净化”的功能；而就社会而言，“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，把审美的培养称为“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。经过体育（军国民主义教育）、智育（实利主义教育）、德育（公民道德教育）、美育和世界观教育的综合教育，人们才能形成一个健康的个性。蔡元培将美育作为五种教育中培养全面人格的第一位。蔡元培从对宗教的分析和对美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”。他认为，只有通过美育才能拯救民族的心灵，“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，是一种振聋发聩的思潮，由于其特殊的社会身份和所做的工作，美育首次出现在了官方的档案中，人们逐渐能够在校园和社区中接受审美教育。

3. 丰子恺的美育思想

丰子恺（图1-1-8）是一位通晓文学、绘画、音律的教育家，他认为艺术教育的主要目的是“感化其美而陶冶高尚”，即陶冶情操，完善人格。他反对一切不自然的、滑稽的图画音乐，反对以让学生“会画”“会唱”为最高目标的艺术教学。他在文章中这样写道：“我教艺术科，主张不求直接效果，而注重间接效果。不求学生能作直接有用之画，但求涵养其爱美之心。能用作画一般的心来处理生活，对付人世，则生活美化，人世平和。此为艺术的最大效用。”在他的教育思想里，艺术教育的美



图 1-1-8 丰子恺



图 1-1-9 丰子恺作品

的教育，是情的教育，其目的不是将学生都培养成画家与音乐家，而是教导学生做一个情感饱满且有趣味的人，让学生感受到生命的价值和意义。

丰子恺在他的美育思想中提倡培植“艺术的心”，并将其作为美育的宗旨和目标。他认为拥有一颗童心非常重要，因为童心可以让人感到社会平和纯净、人与人之间纯真而友善，能使人人都感到自然、温暖、自由和幸福。他说：“我相信一个人的童心切不可失去。大家不失去童心，则家庭、社会、国家、世界，一定温暖、和平而幸福。所以我情愿做‘老儿童’，让人家去奇怪吧。”所以他创作了大量赞美和表现儿童童真的散文和漫画（图 1-1-9），以富有童心的作品传递其美育思想，让人们感受到善良、幸福和温暖。

延展美



中国美学自主知识体系建构

回望中国美学现当代发展历程，不难发现，一代又一代的学者紧跟中国美学先驱王国维、蔡元培的步伐，在介绍、阐发西方理论话语的同时，都曾积极地尝试与中国固有之文艺材料、传统的审美经验等嫁接、融合，并为中国美学理论话语构建与主体性生成做出了不同程度的理论贡献。但受制于时代历史、文化环境及现实境况等多重因素，他们在美学的学科建制、理论建构等方面不得不参照西方先在的模式与方法，其有限的理论创新相较于西方的强势话语而言，也显得有些微不足道。不过，他们有意识地接续传统，自觉利用本土美学资源进行理论话语创新的探索与实践，无疑为中国当下的美学理论创新与自主知识体系建构提供了可资借鉴的经验、方法与路径。

刘纲纪于 20 世纪 80 年代初指出，中国古代美学与哲学不可分割，因为中国哲学思考的核心始终是如何达到高度完善的道德境界，这种道德境界具体化为可直观或通过情感体验的对象之时，便指向高度自由的审美境界。在他看来，无论是儒家的“里仁为美”“充实之谓美”，还是道家追求的自然无为的“逍遥游”状态，皆倾向于将摆脱了外在物质束缚与内在欲望强制之后的自由审美境界视为高度完善的道德境界。某种程度上，审美境界与道德境界的合一，便构成了中国美学与西方美学最大的不同，并由此派生出了美与善、情与理、直觉与理智等相统一的突出特征。

概括地讲，区别于西方美学的真、善、美分离传统以及偏重对美与艺术的本

质等抽象问题的辨析和体系化美学理论的建构，中国美学更注重对美与现实人生、道德完善及生命存在之间内在关系的思索，多散见于古人对自然山水、日常生活和艺术创作等的直觉、感知与体悟之中。换言之，中国美学的边界从一开始便超出了纯粹学科意义上的“美学”，其关涉宇宙、社会、人生、文化艺术等诸多问题。在形上与形下、理论与实践、理性与感性等相统一的辩证思维主导之下，中国美学兼顾知、情、意、行4个方面，追求真善美的整体贯通，趋向于美善相济、天人合一的高度自由人生境界。不止如此，中国古人在以玄鉴、神游、妙悟等独特方式感知、体验美并通过不同的媒介形式予美以艺术化表现的过程中，创造性地提出了形神、虚实、文质、动静、巧拙、奇正、雅俗、隐显等一系列富有辩证意味的美学命题，同时衍生了诸如“中和”“风骨”“气韵”“逸”“远”“境界”“古雅”等众多带有鲜明民族特色的审美范畴。上述种种，共同积淀成中华民族的文化心理结构与审美文化记忆，孕育出包罗万象且内蕴深厚的中华美学精神。

进一步讲，中国古典美学不仅是中国美学自主知识体系建构的重要思想资源，也是世界美学史中必不可少的构成部分，其中所包含的凝结着中华民族独特美感经验与审美意识的概念、范畴与命题等，在材料补充乃至思想体系建构层面具有独具一格的作用。尤为关键的是，中国古典美学背后所蕴含的时空观念（空间的时间化）与生命意识（天人合一），与20世纪以来西方的现象学美学、存在主义美学、气氛美学、显现美学等存在着广泛的精神相通性。某种意义上，这恰恰构成了中国古典美学思想的当代价值，有助于我们突破西方美学传统的主客二元对立的僵化思维模式，代之以整体性思维、间性思维，来重新审视人与世界的关系，进而走出人类中心主义的藩篱。而且，越来越多的西方学者，如环境美学代表人物美国学者阿诺德·伯林特、身体美学提出者美国学者理查德·舒斯特曼及当代法国汉学家弗朗索瓦·朱利安等，对中国传统美学思想表现出了前所未有的兴趣，并主动将之纳入美学理论建构或美学史书写之中。

由上可见，无论是从中国现代美学学科发展的历史经验来看，还是从当前中国美学发展的现实需要来讲，抑或是就世界美学未来的发展趋势而言，中国美学自主知识体系的建构，必须始终坚持以马克思主义为指导，坚持以回归中国美学传统和彰显中华美学精神为底色与内核，坚持从中国本土美学思想资源的现代转换中寻求持久的动力与支持。如此，方能彻底实现美学的“中国化”，真正凸显中国美学的主体性。

资料来源：《光明日报》，2024年4月22日，有删改

◆ 创造美

一、用镜头定格美好瞬间

世界处处充满美，捕捉、定格美的时光，拥抱美的芬芳，能给人带来心灵的享受，也能促进人们审美能力的提升。用镜头记录那些稍纵即逝的美，去享受美，也创造美。

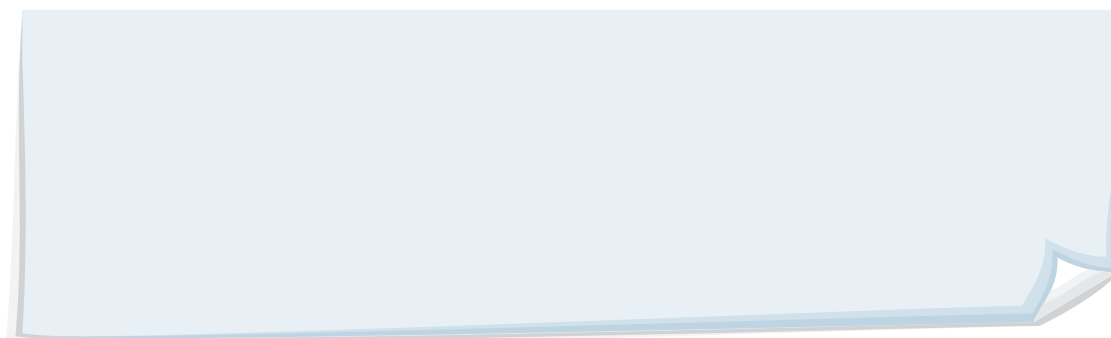
可以拍摄日出、同伴、潺潺流水、茂密山林、蓝天绿地、似锦繁花……拍摄完成后，将照片制作成 PPT、电子相册或短视频，并将拍摄时的心理感受记录下来（表 1-1-1），向同学分享你眼中的美。

表 1-1-1 拍摄成果与心理感受记录表

拍摄成果	心理感受
示例：照片 1 (视频节选 1)	

二、美的探索

请同学们 4～6 人一组，以小组为单位完成“视觉—听觉—嗅觉—触觉”联觉实验，组内成员每人选择一种实验方式，如用音乐描绘色彩、用色彩表达味觉与情绪等，实验结束后组内讨论，分享彼此的感受，撰写一份《感官美学报告》。



三、美育微课创作大赛

小组合作，每组拍摄一个美育微课，用短视频的形式解读“什么是美”，视频内容和主题自定。拍摄完成后，以小组为单位将成品提交给指导教师，优秀作品将纳入学校美育教学资源平台。

任务二

美育与人生发展



美育的育人价值

《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》(以下简称《浸润行动》)引发社会广泛关注。《浸润行动》明确到2027年,美育课程教学质量全面提升,工作举措包括美育教学改革深化、教师美育素养提升、艺术实践活动普及、校园美育文化营造、美育评价机制优化、乡村美育提质发展、美育智慧教育赋能、社会美育资源整合等八大行动。

在我国,美育的历史传统可以上溯到远古时期典乐对人的教化。近代以后,美育也受到极大的重视,王国维、蔡元培、鲁迅等极力推动。中华人民共和国成立之初,美育同德育、智育、体育一并写入教育部颁发的“中小学暂行规程”草案当中。

自1999年第三次全国教育工作会议提出“德育、智育、体育、美育等全面发展”,到2018年9月的全国教育大会明确提出德智体美劳全面发展,坚持“五育”并举成为党和国家教育方针的明确要求。新修订的《中华人民共和国教育法》明确规定:“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务,必须与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”在美育方面,习近平总书记提出要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生的审美和人文素养。2018年8月30日,习近平总书记在给中央美院老教授的回信中指出:“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。”在美育的战略部署和政策体系安排上,国家印发了《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》等,省级层面的实施方案也据此制定和开展。

然而,美是一个高度抽象且内涵和外延又都极为丰富的表述,具有强烈的民族文化色彩赋予性和主观感受性。同时,人们对美的感知和认同具有明显的时代共性特征和多元的个性化倾向。这就使得美育相对德育、智育和体育等而言,更加难以把握和有效开展。学校美育实践基本以音乐、美术等学科教育和其他艺术类活动为主。所谓爱美之心人皆有之,以什么为美在底层意识上深刻影响着个体的思想观念、精神信仰、价值追求、行为选择。此次全面实施学校美育浸润行动方案,着眼于提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力,对于落实立德树人根本任务、大力发展素质教育、弘扬中华美育精神、坚定文化自信等具有重大的意义,也是加快建设教育强国的内在要求。

资料来源:《中国教育报》,2024年1月16日,有删改



小
思
考

- (1) 你如何理解美育与德育、智育、体育、劳动教育的关系?
- (2) 列举一个你认为可以作为美育素材的案例,并思考该案例是否也可以作为德育、智育、体育、劳动教育的素材。

一、美育的基本特征

美育能够帮助个体发展完善人格,促进情感与理智的和谐统一,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) 情感性

美育的情感性是指美育不是以理服人而是以情感人,真正的美育必然是建立在一定情感共鸣的基础上的。孔子曾说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”美感的实现依靠的就是把认识和道德等理性因素融入审美情感之中,这种情感的积累可以内化为审美观念,最终影响到人们的人文素养、道德人格和人生境界。

(二) 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并投入审美活动中,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。比如书法欣赏,如果仅仅在课堂学习书法的理论知识,而不在具体的书法作品中去体验、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效果的。同时,提高审美素养也是美育的主要目的,通过美育,人们能够养成善于发现美的习惯,激发内在审美热情,形成美的意象,将对美的追求转化为自身发展的内在动力。

(三) 形象性

美育总是通过一定的媒介来施行,这一媒介就是审美对象,其具有可感的外在形式,以感性的形象诉之于人,人们通过其感性形象进入审美的世界,使情感活跃起来,领悟美的意蕴。美育运用美的形象感染人、教育人,使受教育者于感性直觉中领会理性内容。人们对美的欣赏总是面对具体生动的形象直接进行的,无论是观赏自然风光,还是欣赏戏剧或音乐,都是从直观的审美对象中获得美的享受,这种方式比单纯的理论更有说服力,更容易为人们接受和理解。

(四) 陶冶性

美育是意识与无意识交互作用的过程。美育的施、受双方都是自觉的、有意识的,但审美活动对人性情的陶养,却又似“随风潜入夜,润物细无声”般无声无息。从美的欣赏来看,美育主要表现为美感心理的内化,即“内在图式”的建立。例如,长期欣赏

山水诗画，能养成从山水美中发现诗情画意的独特眼光，即形成某种“图式”，而它能够反过来指导人的山水欣赏，使人产生无处不是风景的感受。

（五）全面性

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，在美育中发现其他“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，应充分发挥美育的育人、化人、培元作用，促进个体全面发展；另一方面，又要注意把美育有机地融入德育、智育、体育、劳动教育中，提高美育的实效性。

二、新时代美育任务

2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，文件指出：“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，能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。”

延展美



新时代的素质教育引擎

2016—2023年，深圳市南山区开展“新素质教育”实验，以蒲公英中学为试点实施“艺术+”跨学科成长计划（教育部美育改革试验区示范项目），针对城中村学校素质教育资源不足问题，将数学、物理等学科与艺术融合，开展编程生成宋词格律等特色教学，通过陶艺、戏剧等方式改善学生身心状况，引入非遗教学，开辟新职业路径，大幅提升学生创造力与岭南文化认知度，该项目于2022年获联合国教科文组织教育创新奖，为资源有限场景下的美育突围提供实践范本。

2022年深圳南山区5项成果上榜基础教育国家级教学成果奖。例如，获得二等奖的南山实验教育集团邓玉琳老师团队，以语文为基础、科普读写为切入口，探索“做小课题，写小论文，当‘小院士’”的小学跨学科教学范式，形成“求解阅读”理念，有效提升小学生科学素养与综合素质（图1-2-1），回应了义务教育阶段语文新课标及跨学科教学的挑战。邓玉琳老师和团队在长期的语文教学实践中，巧妙地将儿童好奇好问的天性引向阅读、引向书本，从而创生出一种崭新的阅读理念——求解阅读，为后续跨学科学习奠定通用能力基础。



图1-2-1 学生作品《会“呼吸”的停车场》

资料来源：编者根据网络资料整理



（一）提升审美素养

审美素养是审美素质与审美能力的综合，它包含相对静态的、隐蔽的审美素质与相对动态的、在审美活动中体现出来的审美能力，是长期文化陶冶的产物，既有相对稳定性，又会在未来进一步发展和变化。审美素养的提升，是传统的美感教育的内容，也是新时代大学美育最直接的目标。

狭义的美育即美感教育，其目标是培养人的审美能力，即一般所说的感受美、发现美、欣赏美的能力。狭义美育的直接成果是受教育者能在生活中真切地感受到美的存在，能获得令人愉快的美感。审美素养是新时代大学生综合素养的重要组成部分。具有一定的审美观、一定的审美鉴赏能力，是新时代大学生综合素质与能力的重要方面，每个大学生都应当自觉养成。审美素养的提升不仅是审美能力与审美素质的获得，还是个体自我修养提升的重要途径。

（二）陶冶高尚情操

情操是道德评价中个体的心理素质与行为的统称，高尚情操是伦理学中被高度认可的高出一般道德水准的心理素质与相应的行为，其养成既是德育的目标，也是美育的一个外围目标。高尚情操对于新时代大学生的重要意义主要表现为以下几个方面。

（1）对于个体的事业而言，高尚情操可以使个体更坚定地投入自己所选择的事业当中，而不以得失为自己行动的依据。对个体的物质奖励可以在一定程度上激发人的行为动机，但持久而深入的动机则来自行为主体自觉的献身精神。这种献身精神是古往今来曾做出伟大贡献的杰出人物的一个共同品格，表现为对个人名利的淡泊以及更宏大的抱负和使命担当。

（2）对于个体的生活而言，高尚情操能够净化人们的心灵，使人在面对名利的诱惑时保持坚定，做出正确选择，极大提升个体的幸福指数。当个体利益与群体利益发生冲突时，具备高尚情操的人能选择群体利益优先；在个体利益受到损害时，这样的人也能够从大局出发，迅速平复自己的心灵，从而保持自己心态的平静，更好地享受生活。

（3）对于群体的价值而言，如果群体中的每个个体都有高尚情操，那么群体的价值目标就更容易达成。人类是社会性生物，存在于不同层级的组织中，每一个组织都有其群体性目标，但群体性目标并不总能与个体目标达成一致。如果只追求个体目标的实现而忽视群体价值目标，则最后很可能是个体目标与群体目标都未能实现。

（4）对于人际关系而言，如果每个人都具备高尚情操，那么和谐的人际关系就很容易建立，我们所处的社群就不只是功能性的，而是能让我们有归属感的。

（三）塑造健康心灵

新时代大学生的一个重要培养目标是具备健康的心灵，这同时也是美育的重要目标。健康心灵的核心是善于调整自己内心的不平状态，使之重新归于平静。喜、怒、

哀、怨等是人们心理常见的不平状态，人不可能不产生这些心理状态，但健康心灵却能设法将这种不平状态恢复回平静。健康心灵反映出一个人应对挫折的能力，学业、事业、生活、情感等方面的挫折随时有可能发生，是被这些挫折击垮，还是将这些挫折击退，是评价一个人心灵健康水平的基本标尺。

（四）激发创新意识

让学生形成创新意识是整个大学教育的重要目标，具有创新意识是时代、国家、社会对我们的要求，具有创新意识的大学生在走向社会后更具竞争力，更容易获得社会的认可。同时，在这个充满机遇与变化的时代，创新意识的培养对于丰富我们的生活、建立属于自己的美好世界具有重要作用。人们无时无刻不在追求美、发现美，但要真正落实、展现自己对美的认识和想象，使这些认识和想象成为客观存在的审美对象，就需要具备创新意识，发挥聪明才智，进行美的创造。无论是艺术创作，还是生活中的机智巧思，创新意识都能帮助个体更好地延展自己对美的感知，从而进一步美化生活、美化世界，提升自己创造美的能力。从这个角度来看，激发创新意识无疑是新时代大学生美育的重要任务。

三、美育助力素质教育

一个完整的人，从结构上可以分为外在与内在两个方面。外在方面是指身体的形态结构；内在方面是指心理的文化结构，包括智力结构、伦理道德结构和审美心理结构。美育的重要意义就在于培养造就“自由和谐全面发展的人”——德智体美劳全面发展的人。

延展美



坚持以美育人 培养堪当重任的时代新人

美育是提升社会文明程度的重要力量，有助于激发社会创造活力，提升国家文化软实力。在2024年9月9日至10日召开的全国教育大会上，习近平总书记发表重要讲话，强调：“建设教育强国是一项复杂的系统工程，需要我们紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”这为我们加强美育工作、建设教育强国指明了前进方向，提供了根本遵循。

作为德、智、体、美、劳五育的重要组成部分，美育与其他四育相互渗透、协同育人。美育与德育相融合，能够陶冶人的情操，使人向善；美育与智育相融合，可以提升人在智力创新中对美的追求；美育与体育相融合，能够激发人们参与运动的兴趣和热情；美育与劳动教育相融合，可以愉悦生活。加强美育与德育、智育、体育、劳动教育的融合，已成为广泛共识。早在2000多年前，孔子就提出，教育



“兴于《诗》，立于礼，成于乐”，其中就包含着对美育的重视。近代以来，我们对美育意义的探讨从未停止。中华人民共和国成立后，美育被纳入国家教育体系中，随着《中华人民共和国义务教育法》《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》等一系列文件的出台，美育的育人价值日益得到重视和彰显。

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，增强城乡审美韵味、文化品位，把美术成果更好地服务于人民群众的高品质生活需求。”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。新时代的美育是一项长期任务和系统工程，应将浸润作为美育工作的目标和路径，将美育融入社会实践活动中，弘扬中华美育精神，在潜移默化中彰显育人实效。在具体实践中弘扬美育精神，须重视美的人民性与劳动性，以“劳动创造美”促进人人共享美，进而促进人的全面发展。

资料来源：《光明日报》，2024年9月19日，有删改

（一）美育与德育

美育与德育有着密切的联系，这种联系体现在通过美育的感性体验方式来达到德育的目标。例如，采用艺术的形式，通过形象生动、活泼有趣的艺术作品或活动，传授一些德育内容，这样做是为了避免抽象枯燥的说教，易于让学生接受，但目的还是德育。因此，这种美育实质上是德育，只不过是借助了美育的一些方法。以白居易的《卖炭翁》为例，学生通过对诗歌形式的了解，由对诗歌的体验而产生的想象和共鸣，对诗歌产生了兴趣，从而使审美能力和审美意识有所提高，这是美育的任务。同时，学生也能够从这首诗里领悟到底层百姓劳作的艰辛和生活的困苦，产生对他们的同情，这也就实现了德育的某些目标。美育的独特之处恰恰是“以乐施教”，这个“乐”就是对艺术作品的体验过程，而美育的内在德育功能也蕴含其中。

（二）美育与智育

美育与智育的关系是美与真的结合。“真”就是客观世界发展的必然规律，“美”中蕴含着“真”。大学生的智能形成及智力发展主要依赖于智力教育，但大学美育在一定程度上也能促进大学生的智能形成及智力发展。人们可以在进行审美体验、获得精神享受的同时，获得各种自然科学与社会科学知识，还可以通过审美情感的激发，促进左

右脑的协调发展，调动左右脑的互补作用。我国荣获“国家杰出贡献科学家”称号的钱学森曾说他的创造发明一半要归功于他的妻子，因为他的许多创造性灵感是在欣赏妻子弹奏曲子时产生的。他说：“艺术所包含的诗情画意和对于人生的深刻理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的发散思维方法。或者说，因为我受到这些艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题能够更宽一点、活一点。”事实上，很多重要的科学理论最初都不是通过逻辑推理，而是通过大胆的形象创造出来的。

（三）美育与体育

体育本身就包含着许多美育的因素。一方面，体育作为针对身体的教育，具有促进人体健美的功能；另一方面，作为以身体协调自由为要求的教育活动，体育能使运动者和观赏者产生强烈的审美体验。因此，体育也是实施美育的一个必不可少的领域。

有学者指出：“体育运动的发展，同时意味着新的艺术现象的出现，人类的运动美和人体形象特征在这种现象中被发现。”而体育与艺术的结合已然成为全球体育的发展趋势，体育与艺术、美学与日俱增的密切关系是当代体育的重要特征之一。今天的体育运动表现出了强烈的美学特征和艺术性，竞技运动的表演性、大众体育的休闲性；体育教育也展现出对体验、情感的重视等美育特征。这些现象都充分说明了当代体育的艺术化趋势显著。在某种程度上，体育正是一种艺术创造，不过这种艺术创造的对象不是别的事物而是人体。因此，对身体的教育实际上应遵循健美一体的原则。

随着人类文明的发展，体育越来越成为一种给人提供审美享受的运动，体育运动的观赏性越来越强，各种各样的体育运动项目为人们提供丰富多彩的审美对象。在音乐的伴奏下，女子自由体操和艺术体操展示出灵巧、活泼、舒展、婀娜的美，花样滑冰则创造出自由奔放、潇洒自如的艺术境界，高山滑雪令人惊叹，百米赛跑扣人心弦……在体现人类力量与智慧相协调的运动形式中，我们感受到了人类为超越自然界限、争取更高自由度的创造的伟大与壮丽。这种健与美的结合，充满着生命力昂扬的情调，所以更激动人心、令人振奋，这就是“更快、更高、更强——更团结”的神奇魅力。从这个意义上说，体育也包含着促进个性情感表现和升华的美育功能。

延展美



中华体育精神引领青年汇聚中国力量

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 2024 年 8 月 20 日在人民大会堂接见第 33 届夏季奥林匹克运动会中国体育代表团全体成员时指出，中国体育代表团的优异成绩，将中华体育精神和奥林匹克精神发扬光大，让中华民族精神和时代精神交相辉映，生动诠释了新时代中国精神。



一、为国争光、无私奉献的青年信仰诠释了中华体育精神的时代内涵

回望历史，中国的体育事业始终与国家民族的命运同频共振：从旧中国被歧视为“东亚病夫”，有志青年呼吁“文明其精神，先自野蛮其体魄”，到争取民族独立和人民解放的伟大斗争中，中国的体育运动与革命战争密切结合，助力中国革命的胜利，到20世纪50年代为了国家建设强调“发展体育运动，增强人民体质”，到20世纪70年代体育外交成为各国之间增进友谊的生动写照，再到如今全民健身、建设体育强国，体育事业始终承载着国家强盛、民族复兴的梦想。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国体育事业不断实现历史性新跨越，让中华体育精神展现出更加生动的时代气质。一代代奥运健儿怀揣“为国争光、无私奉献”的价值追求，把从事的具体运动项目与报效祖国的宏图大志紧紧地联系在一起，这既是我国体育事业从“大”到“强”的集中体现，也是中国式现代化建设成就的一个缩影，充分彰显了中华体育精神的新时代内涵。

二、科学求实、遵纪守法的青年风格演绎了中华体育精神的独特魅力

《礼记》有言，“德成而上，艺成而下”，强调以德统技，忌讳以武犯禁。中华体育精神是中华优秀传统文化的传承发展，这些优秀传统文化都促使中华体育在比赛中形成实干精神和礼法规范，发展为科学求实、遵纪守法的中华体育精神。习近平总书记提倡：“中国运动员哪怕不拿竞技场上的金牌，也一定要拿一个奥林匹克精神的金牌，拿一个遵纪守法的金牌，拿一个干净的金牌。”从1932年洛杉矶奥运会，刘长春“单刀赴会”，中国人第一次踏上奥运赛场，到2024年巴黎奥运会上，中国体育代表团获得40金，金牌数与美国并列第一，都是中华体育精神的彰显，是中国奥运健儿尊重规则、尊重裁判、尊重对手，拿到的道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌。伟大实践孕育伟大精神，一场巴黎奥运盛会，也是一次中国精神的全面焕发。善用巴黎奥运会的精神财富，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，深入挖掘运用奥运会中的思想政治教育元素和资源，深度讲好奥运健儿台前幕后的中国故事，引导“拔节孕穗期”的广大青年坚定理想信念，全面发展、健康成长，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，在全面建设社会主义现代化国家新征程的伟大奋斗中实现人生价值，是对中华体育精神最好的继承和发扬光大。

三、团结协作、顽强拼搏的青年形象谱写了中华体育精神的奋斗篇章

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，中华体育精神是社会主义先进文化的重要内容，也是中国精神在体育领域的生动体现，更是奋斗时代广大青年砥砺前行最基本、最深沉、最坚实的力量。赛场上的胜利终究属于不怕

挫折、不言放弃、勇于超越的奋力拼搏者。男子4×100米混合泳接力决赛中，中国队队友之间密切配合、拼到最后一刻，为中国队摘得这个项目的队史首金。巴黎奥运会充分展现了新时代中国青年自信阳光、拼搏向上的精神风貌，让世界看到了一个自信自强、可爱可敬的中国，也蕴含了中华体育精神的时代特质，为社会发展提供了强大的青春能量。新时代的青年是我国全面建成小康社会成果的见证者和共享者，更是全面建成体育强国的参与者和贡献者。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展薪火相传的战略高度，特别重视帮助青年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志，激发广大青年以奋发向上的精神斗志投身中国式现代化实践，为将体育建设成为中华民族伟大复兴的标志性事业注入了新的动力。

资料来源：《中国青年报》，2024年8月28日，有删改

(四) 美育与劳动教育

劳动教育是全面发展教育体系的重要组成部分，既有相对独立的教育内容，又与德育、智育、体育和美育有着内在联系。

在观念层面，劳动教育以培养学生正确的劳动观念为目标。在用心动手的教学过程中，劳动教育引导学生正确理解劳动是推动人类发展和社会进步的根本力量，认识劳动创造人、创造价值、创造财富、创造美好生活的道理；引导学生尊重劳动，尊重普通劳动者，牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的思想观念。而在美育过程中，劳动教育可以培养学生热爱劳动、尊重劳动、尊重创造、热爱劳动人民的优良情操。古今中外有许多优秀艺术作品包含讴歌劳动和劳动者、崇尚创造和创造力、同情底层劳动人民的内容，美育可以在情感和认知层面帮助学生树立正确的劳动观和人生观。例如：歌曲《在希望的田野上》是一首讴歌劳动的优秀歌曲，歌词描绘了人们在寄予希望的田野上生活、劳动、奋斗，创造美好的未来的景象，歌曲情绪饱满，充满了对劳动可以创造未来的憧憬，是进行劳育的好“教材”；李绅的《悯农》既描写了农民种粮的艰辛，道出了粮食来之不易的道理，表达了对劳动人民的敬意，同时又对辛勤劳作的劳动者表达了深深的同情。

◆ 创造美

一、寻找美育素材

请同学们自由组队（5～6人一组），进行“寻找美育素材”的活动。每组成员自行搜集美育素材，并将自己搜集该素材的原因和心得记录下来（表1-2-1）。

表 1-2-1 美育素材搜集原因和心得

美育素材	搜集原因和心得

完成素材的搜集后，组内汇总所有美育素材并开展讨论，完善、优化素材并制作展示 PPT，在课堂上进行分享。课后，各小组互相交流心得并记录。

二、跨学科美育项目

不同专业、不同学科领域的同学组队，开展跨学科美育项目，如工科生与艺术生组队设计声控雕塑、光影互动墙等智能美育装置。完成后，以合适的形式展示小组的实践成果，并填写表 1-2-2。

表 1-2-2 跨学科美育项目实践记录表

成员及专业背景	
作品名称	
设计思路	
实施过程	
实践成果	
作品展示反馈	
实践活动收获	