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

金 暄◎总主编 关金国 宋 端 安丽梅◎主 编 责任编辑: 孟海江 执行编辑: 周 赟 特约编辑: 张荣昌 图书制作: 宏图文化 封面设计: 唐韵设计 责任校对: 杨轩飞 责任权对: 张荣胜

图书在版编目(CIP)数据

大学美育 / 金暄总主编 ; 关金国, 宋端, 安丽梅主编. -- 杭州 : 中国美术学院出版社, 2025. 9. -- (新时代美育通识课系列教材). -- ISBN 978-7-5503-3396-3

I. G40-014

中国国家版本馆CIP数据核字第202410FL43号

新时代美育通识课系列教材

大学美育

金 暄 总主编

关金国 宋 端 安丽梅 主编

出品人: 祝平凡

出版发行:中国美术学院出版社

地 址:中国・杭州南山路 218 号/邮政编码: 310002

网 址: http://www.caapress.com

经 销:全国新华书店

印 刷:北京荣玉印刷有限公司

版 次: 2025年9月第1版

印 次: 2025年9月第1次印刷

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 14

字 数: 315 千

书 号: ISBN 978-7-5503-3396-3

定 价: 49.80元

著作权所有・违者必究

前言

党的二十大报告指出,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"。这将美育工作提升到了一个尤为重要的位置上。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。对大学生来说,接受美育有助于提高自身的审美能力,形成纯真向善的正确审美观。美育让"美"超越技艺与知识真正融入大学生的心灵,促使大学生在生活中践行"美"。

本教材分为八个专题,包括"陶冶情操,以美化人——进入美的世界""不改本色,美在天然——领略生态之美""美美与共,天下大同——体悟社会之美""字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美""随物赋形,精美绝伦——鉴赏造型之美""珠歌翠舞,精彩纷呈——欣赏音乐舞蹈之美""流光溢彩,蔚为大观——品味综合艺术之美""求真务实,承先启后——瞩望科技之美"。本教材既可作为各院校各专业美育类教材,也可作为想要提高审美能力、获得美的熏陶的社会人士的参考读物。

具体来说,本教材主要具有以下特色。

1. 立德树人, 启智润心

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉,美育对于立德树人来说具有不可替代的作用。 本教材怀着为党育人、为国育才的高度责任感和使命感,在培养学生良好审美和人文素 养的同时,扎根时代生活,遵循美育特点,以社会主义核心价值观为思想基础,将中华 优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化等融入主体内容之中,帮助大学生塑造健 全人格和美好心灵,使之成为能够担当民族复兴大任的时代新人。

2. 知识全面,与时偕行

本教材主要围绕生态、社会、艺术、科技这四个重要的审美对象进行知识体系编排, 对美的理论和具体内容进行了全面、系统的介绍。并且,由于美育的内容随时代有所创 新,本教材也增添了许多前沿理论和与当下社会生活紧密联系的内容,增强了知识的实

① 中国政府网:《习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋 斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,2022年10月25日,https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content 5721685.htm.

用性, 也更能够激起新时代大学生的学习兴趣。

3. 精细人微, 深沉浸润

本教材贯彻《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中强调的"以浸润作为美育工作的目标和路径"这一指导思想,无论是内容编排、语言组织,还是图片选用、版式设计,本教材都进行了精细的打磨和修改,力图使大学生在学习过程中能受到美的浸润与熏陶。

4. 趣味生动,体例多样

《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》强调要"夯实课程基础,创新教学方法,丰富课程资源,提高教学质量"。本教材模拟真实的学习场景和教学环境,精心设计了三个贯穿全文的人物,即"梅老师"和学生"秦思""郝文",这三人生动活泼的对话不仅能拓展教材的知识内容,引发大学生的思考与讨论,还能丰富版面,让大学生在学习的过程中感受到非凡的趣味性。

本教材在编写过程中参考、借鉴了一些公开出版的文献和网络资料,融汇了一些专家、学者的研究成果,在此一并向这些专家、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,本书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 获取。

编 者 2025年2月

目 录

专题一	
陶冶情操,以美化人——进入美的世界	001
第一讲 美的本质	003
一、美的内容与形式	003
二、美的特征	006
第二讲 审美过程	010
一、感受美	010
二、欣赏美	013
三、创造美	015
_, 3,5,	
专题二	
不改本色,美在天然——领略生态之美	019
第一讲 大自然之美	021
一、日月星辰之美	021
二、名山大川之美	024
三、自然生命之美	027
第二讲 人工改造的景观之美	031
一、梯田之美	032
二、人造绿洲之美	033
三、中国园林之美	034

专题三

美美与共,天下大同——体悟社会之美	039
第一讲 人之美	041
一、外在美	041
二、内在美	043
第二讲 社会生活美	045
一、服饰美	045
二、饮食美	049
三、居所美	053
第三讲 社会风尚美	054
一、和谐的人际关系	054
二、良好的社会道德	056
三、文明的社会风俗	057
四、优秀的时代精神	058
专题四	
专题四 字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美	065
字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美	
字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美	067
字字珠玉, 佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型	067 067
字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型 二、诗词美的表现形式	067
字字珠玉, 佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型	067 067 070
字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型 二、诗词美的表现形式 三、诗词美的赏析	067 067 070 074
字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型 二、诗词美的表现形式 三、诗词美的赏析 第二讲 散文之美	067 067 070 074 077
字字珠玉, 佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型 二、诗词美的表现形式 三、诗词美的赏析 第二讲 散文之美 一、散文的类型	067 067 070 074 077
字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型 二、诗词美的表现形式 三、诗词美的赏析 第二讲 散文之美 一、散文的类型 二、散文美的表现形式	067 067 070 074 077 077
字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型 二、诗词美的表现形式 三、诗词美的赏析 第二讲 散文之美 一、散文的类型 二、散文美的表现形式 三、散文美的表现形式	067 067 070 074 077 077 079
字字珠玉,佳作名篇——感悟文学之美 第一讲 诗词之美 一、诗词的类型 二、诗词美的表现形式 三、诗词美的赏析 第二讲 散文之美 一、散文的类型 二、散文美的表现形式 三、散文美的表现形式 三、散文美的赏析	067 067 070 074 077 077 079 080 081

专题五

随物赋形,精美绝伦——鉴赏造型之美	091
第一讲 书法之美	093
一、书法的类型	093
二、书法美的表现形式	096
三、书法名作赏析	099
第二讲 绘画之美	103
一、绘画的类型	103
二、绘画美的表现形式	108
三、中国画名作赏析	111
第三讲 雕塑之美	117
一、雕塑的类型	117
二、雕塑美的表现形式	120
三、中西方雕塑名作赏析	122
专题六 珠歌翠舞,精彩纷呈——欣赏音乐舞蹈之美	129
第一讲 音乐之美	131
第一讲 音乐之美 一、音乐的类型	131 131
一、音乐的类型	131
一、音乐的类型 二、音乐的欣赏方法	131 136
一、音乐的类型 二、音乐的欣赏方法 三、知名音乐作品欣赏	131 136 138
一、音乐的类型 二、音乐的欣赏方法 三、知名音乐作品欣赏 第二讲 舞蹈之美	131 136 138 139
 一、音乐的类型 二、音乐的欣赏方法 三、知名音乐作品欣赏 第二讲 舞蹈之美 一、舞蹈的类型 	131 136 138 139
一、音乐的类型 二、音乐的欣赏方法 三、知名音乐作品欣赏 第二讲 舞蹈之美 一、舞蹈的类型 二、舞蹈的欣赏方法与要点 三、主要舞种的代表作品欣赏	131 136 138 139 139
一、音乐的类型 二、音乐的欣赏方法 三、知名音乐作品欣赏 第二讲 舞蹈之美 一、舞蹈的类型 二、舞蹈的欣赏方法与要点	131 136 138 139 139 145 147
一、音乐的类型 二、音乐的欣赏方法 三、知名音乐作品欣赏 第二讲 舞蹈之美 一、舞蹈的类型 二、舞蹈的欣赏方法与要点 三、主要舞种的代表作品欣赏	131 136 138 139 139 145 147

二、中国戏曲艺术的特点	157
三、中国戏曲作品欣赏	160
第二讲 戏剧艺术之美	165
一、戏剧的类型	165
二、戏剧艺术的特点	166
三、戏剧作品欣赏	168
第三讲 影视艺术之美	172
一、影视作品的类型	172
二、影视艺术的美	176
三、影视作品欣赏	179
专题八 求真务实,承先启后——瞩望科技之美	185
第一讲 古代科技成就	187
一、古代科学成就	187
二、古代技术成就	194
第二讲 现代科技成果	200
一、信息通信领域科技成果	200
二、新能源领域科技成果	203
三、农业领域科技成果	206
四 44124124日	
四、航天领域科技成果	208
四、机大领域科技成果 五、医疗领域科技成果	208 210

专题二 不改本色,美在天然 ——领略生态之美

💃 知识目标

- (1)了解生态美的两种表现形式。
- (2)认识大自然之美和人工改造的景观之美。

👾 技能目标

- (1) 能够感悟到不同自然事物的美。
- (2)能够从合适的角度鉴赏自然事物的美。

👾 素养目标

- (1)从生态美的角度认识美丽中国,产生自豪之情。
- (2) 树立生态文明意识、自然保护意识,共同努力创造人与自然和谐共生的美好世界。

生态美具有广泛的认同性,它既是人们审美思想形成的基础,也是各种审美标准产生的基础,更是社会美、艺术美、科技美创造的参照和范本。因此,若想全面地欣赏美、广泛地创造美,首先必须对生态美进行了解。生态美一般有两种表现形式:一种是天然形成的自然美,如奇峰异石、花鸟鱼虫、雨雪风霜等的美;另一种是人工改造的景观美,如万里长城、千里运河、金色麦浪等的美。我们应学会分辨和欣赏生态美的不同表现形式。

天地有大美

《庄子·知北游》有云:"天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。"真正的美就蕴藏在无言的自然界之中。

中国幅员辽阔,气候、地貌复杂多样,孕育了丰富且独特的物种,拥有着多姿多彩的自然风貌。并且,我国自古重视发展农业,致力于在不违背自然规律的基础上对自然环境加以改造,使之更加适合人类的生存,数千年的耕耘也使得部分人造的自然环境具有了别样的美感。例如,图 2-1 中的四幅图,就展示了中华大地上不同的自然之美。

黄山奇松

泸沽湖海鸥

九寨沟冰瀑

八达岭长城

图 2-1 自然之美

(资料来源:本书编者汇编)

从这四幅图片中我感受到,不同季节、不同地域具有不同的自然景观, 其美也各不相同。但它们都具有一种朴素、纯真的天然之美,这是任何人 为的艺术都无法代替的。

很多自然景物无疑是美的,但如果让我具体说出它们美在何处,我便 会感到有些词穷。那么,我们到底应从哪些方面欣赏生态美呢?

第一讲

大自然之美

红日初升,光芒万丈;月涌大江,悠远静谧;夏之原野,苍翠欲滴;雪后山川,纯洁无瑕。自然如同多彩的万花筒,时刻展示着美丽。本讲在多姿多彩的自然事物中选取了三大类,主要介绍日月星辰之美、山川河流之美和自然生命之美。

一、日月星辰之美

自古以来,以日月星辰为主题衍生出了许多神话传说,如夸父逐日、羲和驭日、望 舒御月、嫦娥奔月、牛郎织女等。这些神话传说为日月星辰之美蒙上了一层神秘色彩, 但实际上它们只是远古人类对宇宙天体和自然规律的朴素认识。随着人类科技进步、科 学发展,如今我们对于日月星辰有了更为全面的认知,对于它们的美自然也有了更加深 刻的见解。

(一) 太阳之美

地球上一切的生命活动都与太阳息息相关,它送来光和热,为地球上的一切生物平等地提供能量。太阳除了美在它所具有的实用功能上,还美在它本身的内容与形式上。

太阳本身就是一种壮丽的自然景观,人们可以从不同的太阳之景中获得不同的审美享受。从旭日东升到夕阳西下,太阳总是向人们变换着不同的面孔,它既灿烂辉煌,又奇妙无比。

清晨的红日将水和天相接(图 2-2),唐代诗人韩偓赞之曰:"天际霞光入水中,水中天际一时红。"旭日带来了崭新的日子,使大地充满了生机,因而在大多数人心目中,旭日是希望的象征,充满着积极美好的寓意。夕阳则与之相反,夕阳稍纵即逝

(图 2-3),随后到来的便是漫漫长夜,这使得人们对于夕阳之景更加充满一种依依不舍和惋惜之情,如李商隐在《登乐游原》中写道:"夕阳无限好,只是近黄昏。"

图 2-3 夕阳西下

(二) 月亮之美

月亮同样对古人的生活产生了巨大的影响,我国古代安排农事和日常生活,依据的都是以月亮盈亏变化而定的"阴历",如春节、元宵节、七夕节、中秋节、重阳节等重要传统节日都是按照阴历来计算的。

因此,在国人心中月亮具有极为特殊且重要的地位,人们欣赏、崇拜、吟咏高远皎洁的明月,众多文人墨客将月亮作为一个独立的审美对象,以月为题创作出许多著名的诗歌,月亮之美全面地展现在这些脍炙人口的清词丽句之中。例如,周祗在《月赋》中这样描述月的美感:"气融洁而昭远,质明润而贞虚,弱不废照,清不激污。"李白在《古朗月行》中简洁地描写出圆月之美:"小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。"王沂孙在《眉妩·新月》中歌咏新月之美:"最堪爱、一曲银钩小,宝帘挂秋冷。"

此外,人们也将无数情感倾注在月亮之上,月下思乡、怀人、团聚……人间的喜怒 哀乐、悲欢离合都蕴含在一轮明月中。这使得月亮在中华传统文化中,不仅美在外形, 更美在其深刻的内涵。

(三)星辰之美

在晴朗的夜晚仰望天空,总是能够见到夜空中繁星闪烁(图 2-4)。点点星辰不仅照亮了夜空,也给人类带来了无尽的希望与梦想。

因为遥不可及,星辰总是成为人们对"高远"最直接的意象,如"沧海先迎日,银河倒列星""危楼高百尺,手可摘星辰";因为亘远相伴,星辰总是被人们寄托着相思之情,如"牛女隔河以延伫,列宿双景以相望""愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁";因为恒久闪耀,星辰总是代表了人们对于美好的向往,如"月暂晦,星常明""日月盈昃,辰宿列张"。

图 2-4 繁星闪烁

向美而行

陈英华: 绣出浩瀚星空

国家高级工艺美术师陈英华出生在有着"刺绣艺术之乡"美誉的苏州镇湖, "闺阁家家架绣绷,妇姑人人习针巧"是这里的真实写照。一直以来,陈英华坚持学习和创作苏绣工艺品,她致力于突破传统的限制,让这门古老的技艺焕发出新的生机。

2003年,陈英华在天文观测站第一次看到天文望远镜记录下的星空照片。 黑暗中发光的天体、雾状缥缈的星云,星空之美让陈英华感到无比震撼。星辰的 闪耀之光让她一下子联想到苏绣丝线在不同光源照耀下呈现出的千变万化的光 彩。一个想法闪现在陈英华脑中:用苏绣把星空表现出来会是什么样子?压抑不 住内心那份期待和冲动,陈英华拾起了绣针。她感慨:"在刺绣的过程中,丝线 的穿梭就像星空一样无边无际,变化多端。"

6个月后,陈英华绣成了星空系列的第一幅作品——《蟹状星云》。陈英华介绍,"星空绣"强调立体感、层次感和多样的光影变化,这些对传统苏绣提出了挑战。她说道:"星空之美在于神秘莫测,而传统苏绣是平针绣,追求端庄规矩、顺滑实在的效果,与浩瀚星河虚无缥缈的感觉存在差距。"为此,陈英华自创了适合于"星空绣"的"无规则"针法,这种针法虽说"无规则",但也不可胡乱下针,而是要刺绣者根据不同的主题、每团星云不同的走向、每束光线不同的流转,来判断和调整每一步最合适的针法,改良已有针法,追求"针乱神不散"的效果。

如今,陈英华的星空系列苏绣作品已增加到 26 幅,包括《星空》《猎户座大星云》等,引起了社会的广泛关注。陈英华表示,今后她将继续做好传统刺绣与现代天文的结合,让更多人看到绚丽多彩的星空之美。

(资料来源:《人民日报》, 2022年7月11日, 有删改)

二、名山大川之美

我国有着数不胜数的名山大川,如泰山、衡山、华山、恒山、嵩山等名山,如长江、黄河、黑龙江、松花江、珠江、雅鲁藏布江、澜沧江、怒江、汉江、辽河等十大河流。中华大地真可谓"无山不美,无水不秀"。总的来说,我国名山大川之美主要表现在以下五大方面。

(一) 奇

奇指奇异、奇巧。堪称"奇"的山水的外在形象与世俗通行的均衡、对称、和谐等形象标准截然相反,具有形态新奇、世所罕见、稀少难觅等特点。例如,张家界的三千奇峰与我国大多数名山都迥然不同,从空中俯瞰这些奇异的山峰,它们就好像拔地而起的擎天巨柱,一个个巍峨挺拔、直耸入云(图 2-5)。

图 2-5 张家界三千奇峰

(二)险

险指险峻、险要。一般来说,险是由于山水的自身环境因素,如山的坡度陡、高低悬殊、山路狭窄,水的流速急、曲折多等因素都造成了不同程度的险。我国庐山的仙人洞、黄山的天都峰、三峡中的西陵峡、华山的百尺崖等都以风景险峻而闻名天下。王安石在《游褒禅山记》中写道:"夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远。"险峻的景观能够触动人们心灵,使人们获得非同寻常的审美感受。

(三) 幽

幽指幽深、幽静。有这种特点的山水风景通常具有景深林密的环境基础,给人以幽深莫测的神秘之感,"山重水复疑无路,柳暗花明又一村"就是这种幽深美的写照。我国的青城山自古就有"青城天下幽"的美誉,整个青城山处处都透露着雅致、古朴、幽深

(图 2-6)。沿山间小路上山,两侧满是苍松翠竹,碧绿成荫,溪泉清澈见底,水声潺潺 入耳。山间偶尔传来三两声鸟鸣,正如诗中所写的那样"蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽"。

图 2-6 青城山之景

(四)雄

雄指雄伟、雄壮,它表现为宏大的形状、巨大的体积、宽阔的面积、滚滚的气势。 雄伟壮丽的山水富有阳刚之美,能够引发人们的赞叹、震撼、崇敬等审美情感。例如, "奔流到海不复回"的黄河、"飞流直下三千尺"的庐山瀑布、"会当凌绝顶,一览众山小" 的泰山,都是典型的具有雄伟形象的自然景物。

华夏 之美

五岳独尊——泰山

泰山位于辽阔坦荡的华北平原之上,以磅礴之势凌驾于齐鲁大地。古人形容泰山"吞西华,压南衡,驾中嵩,轶北恒,为五岳之长",有"镇坤维而不摇"之威仪、"泰山安,四海皆安"之赞叹。

泰山的景色以雄伟著称,层峦叠嶂的山势,点缀的奇松怪石更添山体的厚重,如烟的云雾在山峰间如清泉流淌,使泰山在现实与虚幻、雄伟与清丽间随意切换(图 2-7)。

若想要登上泰山主峰的顶端,不得不经过著名的"泰山十八盘"(图 2-8)。从高空俯瞰,"泰山十八盘"好似登天的云梯。故而曾有人言:"泰山之雄伟,尽在十八盘,泰山之壮美,尽在攀登中。"

作为五岳之首,泰山不仅以深厚的文化底蕴吸引着游人,也因其雄奇壮美的景色陶醉着游人。那山壁上铭刻的题记诗篇历经风雨之后更显历史的厚重和沉郁,那巍峨苍翠的山体在冉冉升起的旭日衬托下更显雄壮和伟岸,那涌动的云海在缕缕霞光的照射下仿佛镀上无边的光芒,美得让人心醉。

图 2-8 泰山十八盘

(五)秀

秀指秀丽、秀美。要想达到"秀"的标准,山则应符合植被深厚,山势平缓,土壤、岩石很少裸露等要求,如素有"峨眉天下秀"之称的峨眉山(图 2-9)、被赞为"三清天下秀"的三清山(图 2-10);水则应具备线条柔和、流速适中、水质清澈等特点,如"江作青罗带,山如碧玉篸"的漓江(图 2-11)、"淡妆浓抹总相宜"的西湖(图 2-12)等。

图 2-9 峨眉山

图 2-10 三清山

图 2-11 漓江

图 2-12 西湖

总之, 名山大川之美是自然美的主旋律, 但这种美不仅是单纯的山清水秀之美, 同

时还是云雨风雪、鸟鸣莺啼等自然事物和逸闻典故、题记诗作等人文历史的相互衬托与 和谐统一之美。因此,名山大川之美是一种大气磅礴、包罗万象的美,这也正是几千年 来人们热衷游山玩水,欣赏山水之美的原因。

我国名山大川的人文历史之美

在漫长的历史发展过程中,古人在自然山水之间留下了与之相协调的人文遗迹。这些人文遗迹渗透着我国的文化和历史,随时间流转逐渐与自然景观融为一体,成为美景的重要组成部分,使我国的名山大川具有了人文历史之美。这些美具体表现在以下内容中。

- (1)山水景观中的建筑。山水景观中的建筑包括亭台楼阁、桥栏栈道、寺庙道观等,这些建筑与周围景观的风格相一致,并强调融于自然,不喧宾夺主。例如,在以险峻闻名的华山南峰半山腰处建有一依崖壁而建的长空栈道,栈道宽仅30厘米多,一边空悬并无栏杆,另一边崖上钉有铁索可供攀扶。固定在干仞绝壁上的栈道光是看着便让人心生畏惧,行走在上面更需要莫大的勇气。又如,在以幽深为特色的山水景观中,建筑常修建在山麓、山谷、山间小盆地的古树茂林之中,如青城山的"建福宫",这样可以形成"深山藏古寺,密林隐殿宇"的优美意境。
- (2)山水景观中的碑刻、书画题记等。这些为当地景观起到了润色、美化意境的作用,为自然美创造了浓郁的文化氛围。例如,自秦代李斯在泰山留下石刻以来,一直到清末,数千年来不断有文人来到此处效仿前人,也留下许多石刻印记,所刻字体,楷、草、隶、篆无所不有,可谓洋洋大观,游泰山像是在游览一个历代精品荟萃的书展,更像打开了一部厚厚的史册,给人以多种收获。
- (3)与山水景观有关的神话传说。一些奇特的自然景观孕育了一些神话传说,如云南石林的"阿诗玛"的故事,巫山神女峰的传说等。这些神话传说为当地的自然景观增添了些许神秘的色彩,也为人们在观赏自然景观的过程中增加了许多趣味。

■ 三、自然生命之美 』

自然之所以美丽,不仅仅因为它拥有广袤的土地、辽阔的山河及其他景观与环境。 更重要的是,自然界中存在十分丰富的物种生命,如挺拔俊俏的树木、柔美艳丽的花朵、 小巧灵活的昆虫、健步奔驰的走兽,它们以自己独特的方式展示着自然界中的生命之美。

(一) 植物之美

植物以其枝叶、果实、根茎等装点着大自然,构成了一幅幅美丽的画卷(图 2-13)。 植物之美不仅在于其优美的姿态,更以其蓬勃的生命力给大自然增添了无限的生机。而 人类在与它们共生的历程中,不仅发现它们的优点和用途,更是总结出它们的习性与气 节,使它们成为中华传统文化意象的一部分。

图 2-13 植物之美

华夏 之美

中华传统文化中植物的象征之美

在中华传统文化中,植物不仅仅是自然事物,也是崇高人格或精神的象征。在中国植物界,最著名的莫过于松、竹、梅、兰、菊这五种。其中,松、竹、梅被称为"岁寒三友",梅、兰、竹、菊被称为"四君子"。国人对这五种植物的喜爱,固然离不开观赏其外在形象,但更多的却是欣赏其内在品格。松、竹、梅、兰、菊的象征意义如表 2-1 所示。

除此之外,松、竹、梅、兰、菊还常相互结合或与其他事物结合起来表达"吉祥"的意象。例如,松树与竹子结合在一起,被称为"竹苞松茂",寓意家族昌盛、子孙兴旺;梅花与喜鹊相结合,寓意"喜上眉梢"等。

耒 9_1	松	什	梅	<u>~</u>	菊的象征意义说明
귟	4777	T1.	1世、	=	米川永沚总人坑坍

植物	象征意义说明
松	具有卓越的环境适应力,其代表的"不畏逆境、顽强不屈、坚贞正直、自强不息"的青松品格已经成为"中国风骨"的象征。另外,松树四季常青,有"百木之长"的美誉,因此其亦有健康、长寿的象征
竹	高大挺直、宁直不弯的外形,代表了耿直、高雅等优秀的人格品质;其外实内空的生长特点,代表了虚怀若谷、虚心谦逊的优秀品质;其枝干有节,代表了君子的气节、骨气。总之,竹代表着一切正直、积极的形象,苏轼曾赞之"宁可食无肉,不可居无竹。无肉使人瘦,无竹使人俗"
梅	盛放在冬季,具有不畏严寒、不与群芳争艳的高贵品质,正与君子与世无争、坚贞自守、淡泊隐逸的人格风范相契合。自古以来,梅花便成了坚忍顽强、贞洁高雅的象征
兰	最初生长于空谷幽林之中,远离尘世喧嚣。故而古人称其为"花中隐士",并认为兰花具有淡泊隐逸的人格风范。此外,其外形纤细,与君子优雅从容的气质相契合。因此,古人多赋予兰花圣洁、高尚、贤德的美好寓意
菊	因其顽强的生命力,被视作刚正不阿、独立坚强的象征,"待到秋来九月八,我花开后百花杀"赞咏的就是菊花。此外,因陶渊明诗句"采菊东篱下,悠然见南山"的美好意境,菊花又具有了淡泊名利、超然世外的文化寓意

(二) 动物之美

各种动物让大自然充满了生机与希望,使生态系统变得和谐与稳定。它们具有姿态各异、色彩斑斓的外表(图 2-14)。

图 2-14 动物之美

除了外观,动物之美还常常表现在它们的生活习性和生存之道中。例如,蝴蝶若想拥有美丽的翅膀,必须经历艰难破茧的过程(图 2-15),这是一种蜕变之美;羚羊必须在出生之后的几个小时内快速地学会奔跑(图 2-16),以躲避天敌的猎杀,这是一种为生存而付出所有的野性之美;狼群是等级鲜明、异常团结的群体(图 2-17),它们遵从头狼的领导,能够一同捕猎、共享食物、共同抚育后代,还会照料群体中的伤者和老者,

狼群的智慧超乎人的想象。

图 2-16 奔跑的羚羊

图 2-17 相互取暖的狼群

此外,我们还要认识到,人类也是自然生物中的一种,在漫长的历史发展过程中,人类既为自然创造了无数美丽,也有意无意间伤害了自然及其他自然生命,导致了全球性的生态危机。如今,我们正面临着诸如生态失衡、气候变暖、水土流失、草原退化、

森林锐减等问题,保卫自然之美是一项任重而道远的任务。党的二十 大报告提出了"人与自然和谐共生""推进生态文明建设""全方位、全 地域、全过程加强生态环境保护"^①等重大论断,为建设美丽中国提供 了根本遵循,为建设美好世界指明了前进方向。我们应该认真学习并 坚决秉持这些理念,为自然守住安全边界和环境底线,努力构建人与 自然和谐共生的美丽家园。

向美而行

生物多样性保护,我们一直在路上

2021年,一群来自西双版纳的野生亚洲象一路向北迁移,进入昆明。在当地政府的柔性引导和细心呵护下,它们终于在外"游荡"数月后向南跨过元江,重返家园。这起"野象北移"事件是我国促进人与自然和谐共生的生动范例。它是一个缩影,见证了中国为生物多样性保护付出的努力,也向全球展示了中国生态文明建设取得的显著成效。

生物多样性关系人类福祉,是人类赖以生存和发展的重要基础。2020年9月30日,中国国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲

① 中国政府网:《习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋 斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,2022年10月25日,https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

话指出:"我们要站在对人类文明负责的高度,尊重自然、顺应自然、保护自然,探索人与自然和谐共生之路,促进经济发展与生态保护协调统一,共建繁荣、清洁、美丽的世界。"

知行合一,止于至善。近些年来,我国不断推进自然保护地建设,启动国家公园体制试点,构建以国家公园为主体的自然保护地体系,明确了生物多样性保护优先区域,保护了重要自然生态系统和生物资源,在维护重要物种栖息地方面发挥了积极作用。

此时此刻,无数中国人正在以实际行动,守护着美丽的家园:云南白马雪山中,滇金丝猴正在林间自由腾跃,护猴员余建华穿梭于密林中守护着这些可爱的"雪山精灵";几十年来,王明武一直在长江上"漂"着,只不过从摇船撒网的捕鱼人变成了驾船巡防的护鱼人;曾经是一片荒原的河北省塞罕坝林场,瞭望员紧绷神经、守望着林海的安全……

从南方到北方,从内陆到海滨,越来越多的珍禽猛兽和奇花异草开始回归, 展现出自然之妙与生态之美。

(资料来源:《光明日报》, 2022年4月25日, 有删改)

野象迁徙事件我当时可全程跟进下来了,如今我们国家的生态环境越来 越好,在"尊重自然,保护优先"的原则下,人与动物将能更好地和谐共存。

我们能够为生物多样性保护做些什么呢?

第二讲

人工改造的景观之美

人工改造的景观之美是指人在遵守自然规律的基础上,通过生产实践活动,对自然进行不同程度的改造或重建,使自然景观在不改自然本色的同时呈现出别样的美。它表现在人类活动的方方面面,以下主要介绍比较有代表性的人造景观:梯田、人造绿洲和中国园林。

一、梯田之美

梯田主要分布在我国南方地区,是在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状台阶式或波浪断面式的田地。它在提供了大量耕地面积的同时,还成了一道亮丽的风景线,让人不禁感叹劳动人民的勤劳和智慧。据统计,中国是全世界梯田面积最大、类型最多、分布区域最广的国家,拥有众多独特的梯田文化景观,其中一些成为重要的文化遗产。例如,云南红河哈尼梯田在第37届世界遗产大会上被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,广西龙胜龙脊梯田被列入全球重要农业文化遗产保护名录。

(一) 云南红河哈尼梯田

图 2-18 云南红河哈尼梯田

云南红河哈尼梯田位于 红河南岸哀牢山余脉,遍布 元阳、红河、金平、绿春四 县,总面积约100万亩(约 为6.67亿平方米)。梯田随 山势地形变化,规模宏大、 气势磅礴(图2-18)。从山 脚至山巅,级数最多可达 3700,最大垂直落差2000多

米。梯田隐于山林,镶嵌于大自然之中。勤劳智慧的哈尼族人,历时 1300 多年,一锄一 篓、一犁一耙,以双手为刻刀,把巍巍大山雕刻成世界上最美丽的画卷。

云南红河哈尼梯田是山与水、天与地、人与自然的交响乐,谱写自然四季乐章。在春风的吹拂下,秧苗新插,水天一色间夹杂着点点新绿,一派生机。夏日里的红河哈尼梯田,被翠绿掩盖起来,一眼望去翠色欲滴。深秋时节,稻谷成熟,夕阳余晖下漫山遍野金黄灿烂。冬日里的梯田蓄满了水,犹如一块块明镜镶嵌于沟谷之中。

向美而行

哈尼梯田:彩稻绘出乡村振兴新画卷

2022年,云南元阳县首次在哈尼梯田中绘制了60亩(约为40000平方米)彩稻画。从空中俯瞰可以看到由黄、紫、绿三种色彩的水稻组成的"喜迎二十大""元阳""中国红米之乡"等字样,还有栩栩如生的白鹇鸟图案。哈尼梯田的彩稻画充分展现了大地艺术之美,极具观赏性,成为一道独特风景。

(资料来源:元阳融媒,2022年7月6日,有删改)

(二) 广西龙胜龙脊梯田

地处越城岭山脉西南麓的龙胜各族自治县有着"万山环峙、五水分流"的地理特征。 这里山高水急,沟幽谷深。全县有 21 座海拔在 1500 米以上的山峰,龙脊梯田便隐藏在 这些深山之中。

恶劣的自然地理环境、少有适合农业耕作的土地,使得这里在元代以前偏僻荒凉、 人烟稀少。元代时,壮族和瑶族先民陆续迁居到此,他们把稻作文明也带到了这里。居

住在这里的少数民族先民用 "刀耕火种"开山造地,把坡 地整为梯地,待田块逐渐定型 后,再灌水犁田种植水稻,形 成从山脚盘绕到山顶"小山如 螺,大山成塔"的壮丽梯田景 观(图 2-19)。

在梯田开创的初期,人们 把梯田建在山腰以下,把村庄 建在山腰上,山顶的森林则被 保留了下来。这个原则一直被 遵循着。人们深知森林对于梯

图 2-19 广西龙胜龙脊梯田

田来说有多么重要。湿润的亚热带季风气候保证了龙胜山区充沛的雨量供给,这些被保留下来的植被便是天然降水的储水装置和调节装置。茂密的植被将天然降水保留下来,并缓冲了山顶水流的速度,增强了雨水向地下渗透的能力。汩汩清泉从林中潺潺而下,在龙脊梯田区形成"山有多高,水有多高"的景观。

先民们在尊重自然、敬畏自然、遵循自然规律的基础上开垦梯田,创造了人类在农业文明进程中的奇迹。在古代,开垦、种植梯田满足了先民对生活的需要;在现代,古老的梯田焕发了新的活力,带动了旅游业、电商业等行业的发展。可以说,梯田是人与自然"共生共享"的典范,它向我们展示了一个朴素的道理:"人不负责山、青山定不负人。"

二、人造绿洲之美

绿洲是存在于荒漠的干旱气候条件下的绿色地理景观,与周围土黄色的荒漠形成了 鲜明的反差。它分为天然与人工两种,如果说天然绿洲的形成是大自然的恩赐,那么人 工绿洲则可全部归功于人类顺应自然规律之下艰苦的劳动创造。 党的二十大报告提出:"必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。"^①近几十年来,由于气候变化和不恰当的人类活动,一些草原、耕地等土地出现退化变为荒漠,这对干地球的生态系统来说是一个极大的安全隐患。

为了防治土地荒漠化,我国做出了巨大努力,不惜耗费人力、物力进行生态修复治理,在荒漠中建起了一片片人造绿洲。例如,山西省右玉县地处毛乌素沙漠边缘,此地气候干燥,生态环境恶劣。在中华人民共和国成立之初,右玉县全县土地沙化面积占到76%,林木绿化率不足0.3%。为了扭转危机局面,当地第一任县委书记张荣华号召全体右玉人种植草木,固土挡沙,从此顽强的右玉人踏上了一条犹如愚公移山一般的治沙之路。皇天不负有心人,经过七十余年的不懈努力,右玉县沙化土地得到有效治理,生态环境得到显著改善,曾经的大漠荒原铺上绿装,成为令人流连忘返的大美绿洲(图2-20)。

图 2-20 右玉县的绿色风光

目前,我国已经成功遏制荒漠化扩展态势,沙区生态状况整体好转,实现了从"沙进人退"到"绿进沙退"的历史性转变,人造绿洲之美已经越来越常见。

三、中国园林之美

园林是人们依据自然规律,利用自然物质而创造出来的一种人工自然环境。大多数 园林都存在于城市之中,一定程度上能够代替大自然环境来满足人们的生理方面和心理 方面的各种需求。

(一) 中国园林的基本类型

根据古代园林拥有者的身份,中国园林可划分为以下三种类型。

① 中国政府网:《习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋 斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,2022年10月25日,https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content 5721685.htm.

1. 皇家园林

皇家园林是专为皇室贵族营造的离宫别苑,与规模巨大,象征皇权的宫殿建筑有着相似的规制,除游玩、赏景之外,还具有居住、听政等功能。现存的皇家园林主要营造于明清两代,如北京的颐和园、圆明园,承德的避暑山庄等。其中,最负盛名的莫过于具有"万园之园"美誉的圆明园,它是始建于清代康熙年间的皇家园林,不幸的是它于1860年毁于英法联军之手,如今只剩下了一片废墟。

2. 私家园林

私家园林多是官吏、地主、富商等阶层人物的私人宅院,规模比皇家园林要小得多,但胜在造园手法丰富多样,能够以小见大,将我国的自然山水、名胜古迹巧妙地纳入其中。一般公认,私家园林中"江南园林甲天下,苏州园林甲江南",留存至今的著名私家园林大部分存于苏州,如沧浪亭、拙政园、留园、狮子林、畅园、怡园等,此外,扬州的何园、无锡的寄畅园、佛山的清晖园、黄山的归园、上海的豫园也较为知名。

3. 公共园林

公共园林是在自然山水中发展起来的,它不像皇家园林和私家园林那样锁闭,与市 民生活的关系更加密切,如杭州的西湖园林、济南的大明湖园林。公共园林与乡土文化、 民间传说、地方人物等都有十分紧密的联系,是众多历史文化名城中必不可少的组成 部分。

(二)中国园林的审美特点

1. 师法自然

中国园林的审美取向与中华优秀传统文化一脉相承,蕴含了"天人合一""师法自然"的思想观念。不论哪类中式园林,都具有自然天成的特点,着重模拟自然中的水景、山石、草木、花鸟等来创造素雅而又富有野趣的优美意境。例如,拙政园的中园是全园的精华所在,其特点为池广树茂(图 2-21),景色既平淡天真,又疏朗自然;狮子林以山石著称,园内遍布假山怪石(图 2-22),层岩叠翠,洞壑盘洄,叫人眼花缭乱。

图 2-21 拙政园中园俯瞰图

图 2-22 狮子林假山

颐和园之美

颐和园是中国现存最完整的皇家园林,它以卓越的规划和精美的建筑完美诠释了古代中国关于人与自然和谐统一的哲学思想、美学观念,展示了古代高超的建筑工艺水平,显示了中国古代皇家宫廷对居住、游览、治国、修心等方面的物质和精神需求。颐和园是中国几千年来南北各地园林景观艺术融会贯通的集大成之作,对东方园林艺术文化产生了重要影响。

颐和园是在自然山水中加工建成的大型山水园,其中的万寿山、昆明湖是在 天然地貌的基础上经过人工精心雕琢、改造而成的自然景观。优越的地貌环境, 彰显出颐和园宏伟壮阔的气势,是颐和园景观最基本的构成。

虽然万寿山的高度只有58米,山势平缓,但它在远处西山群峰的屏障下,在近处玉泉山的陪衬下,小中见大,气势非凡。万寿山上苍松翠柏,秀色葱茏。佛香阁耸立在苍松翠柏之中,起到了画龙点睛的作用。阁仗山雄,山因阁秀,西山群峰和玉泉山塔影也都凝聚在以佛香阁为主体的画面之中,西堤一线的柳色,巧妙地遮挡了园林西部的园墙,扩展了园林西部的界线,山前的昆明湖又恰到好处地把这个画面全部倒映出来,展现出一幅江山如画的壮观图卷(图2-23)。

图 2-23 万寿山与昆明湖

2. 淡雅朴素

中国园林兼有居住、宴饮、游憩、读书、抚琴、作画等功能,因此园中除了要有人工建造的仿自然景观,还要有亭、台、楼、阁、廊、榭、舫等诸多园林建筑。这些建筑与园林之景相得益彰,不饰重彩,不拘泥于一般宫殿和住宅对称、方正的建筑形式,最大限度地返璞归真,充满了淡雅朴素之感。例如,苏州历史最悠久的园林沧浪亭,园中大部分建筑都采用白墙青瓦,风格朴实简约(图 2-24); 拙政园中园的东岛设立了一座

"待霜亭"(图 2-25), 此亭结构小巧、造型古朴,两侧植有枫树、柑橘、丛竹等,置身其间可感受到清新怡人的田园气息。

图 2-24 沧浪亭园中建筑

图 2-25 待霜亭

3. 迂回婉转

建筑面积是有限的,中国园林总是表现出迂回婉转、连续变化的特点,如园林中曲折的游廊(图 2-26)、形态各异的洞门(图 2-27)。巧妙的空间布局,使中国园林随之具有了"步移景异、一步一景"的效果,达到取自然之意象、展多重之景观的目的,正如沈复在《浮生六记》中所说的那样,中国园林艺术旨在"大中见小,小中见大,虚中有实,实中有虚,或藏或露,或浅或深"。

图 2-26 曲折的游廊

图 2-27 洞门

创美达美 🛆

户外采风活动

活动目标

通过外出采风,结合所学知识,用眼睛发现生态之美,用心灵感悟生态之美。

活动内容

- (1)请同学们自由组成3~5人的小组,每组在休息日中任选一天进行户外采风。 地点不限,但应贴近自然,保障安全,且不要距离学校所在地过远。
- (2) 在户外采风过程中,每位同学应至少选择两处自己心仪的自然美景,然后将其拍摄下来。
- (3) 回到学校后,请将照片打印出来,并在照片背后写上一段简短的话(大约为 200 字),来阐述自己在其中发现的美。
 - (4)请在小组内部交换拍摄的照片,并邀请同学在照片后给自己留下评语。

♣ 活动总结

活动结束后,每个人要认真查看和总结其他同学给予自己的评语,并根据自己在活动中的收获与感悟进行自我总结(表 2-2)。

表 2-2 实践活动总结表

我在此次活动中的收获与 感悟	
在其他同学拍摄的照片中 我学习到的内容	
学完本专题后对生态美的 认识	