

项目一

追溯美育源流

项目总览

当前社会，美育已成为落实立德树人根本任务、推进“五育并举”的关键环节，面对多元文化碰撞与审美需求升级，人们对美育的理论认知与实践需求日益迫切。为帮助读者夯实美育理论基础，本项目将围绕“美育的起源与发展、概念与特征、作用目标”展开系统介绍，梳理中西方美育思想的演进脉络，解析美的多元表现形式。本项目旨在引导读者建立对美育的科学认知，理解美育在个人全面发展中的核心价值，为后续探索自然美、生活美、艺术美等内容筑牢理论根基。

美育航标

知识目标

1. 掌握美育的概念、特征、作用目标，理解狭义美育与广义美育的内涵。
2. 梳理中外美育思想的发展脉络，熟悉美的主要表现形式。
3. 明确美育在人才培养中的核心价值。

能力目标

1. 能够准确区分美育与其他教育类型的差异，具备初步的美育理论分析能力。
2. 学会运用美育基本原理解读生活中的审美现象。
3. 培养对美育历史与理论的探究能力。

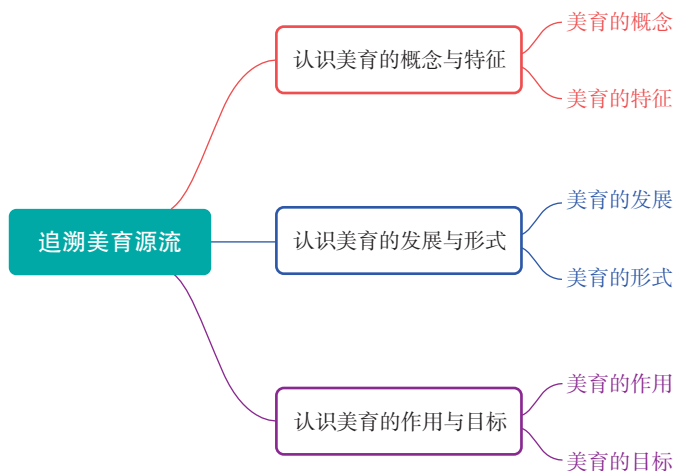
素养目标

1. 树立正确的审美观，增强文化自信与审美包容度。
2. 培育对美的感知力与敬畏心，提升人文素养。
3. 形成“以美修身”的自觉意识，追求全面发展。

润心铸魂

1. 增强文化自信，深入领悟中华传统美育思想的精神内核，自觉传承与弘扬中华优秀传统文化，筑牢文化根基。
2. 树立正确的审美价值观，抵制畸形审美与片面审美导向，培育包容开放的跨文化审美视野，尊重世界美育文化的多样性。

任务一 认识美育的概念与特征

情境入景

大学生小美负责校园文化节美育主题分享会讲解，她在校园走访取材时，看到非遗手作社团同学专注打磨竹制书签，刻刀起落间纹路渐显。国风社团的姑娘身着传统服饰，伴着古筝声舒展起舞。这些鲜活场景让她意识到美育并非抽象理论，而是藏在日常细节里。

请思考：如何将“美育”这一抽象概念转化为贴近大学生生活的生动表达，让同龄人清晰理解其内涵与价值？

一、美育的概念

美育又称审美教育或美感教育，它以生动直观的形象为手段，以情载理为特征，通过寓教于乐、潜移默化的方式，提升受教育者感受美、鉴赏美、创造美的能力，培育其正确审美观念、健康审美情趣与高尚审美情操，最终推动受教育者全面发展。结合当前教育发展趋势，美育的内涵不断丰富，对其理解可分为狭义与广义两个维度，二者相辅相成、各有侧重。

（一）狭义的美育

狭义的美育通常特指艺术教育，即通过鉴赏各类艺术作品对人产生潜移默化的感染与熏陶，进而提升人的审美感知能力。艺术教育是实施美育的重要内容和核心途径，但并非美育的全部范畴，其侧重点在于通过具体艺术形式传递审美体验。例如，通过鉴赏非遗手作、当代视觉艺术作品、原创声乐作品等，引导人们感受艺术表达中的审美价值，提升审美判断力。

（二）广义的美育

广义的美育突破了艺术教育的单一边界，涵盖自然美、生活美、社会美、艺术美、科技美等多个维度，是一个包容多种教育因素、兼具多元教育功能的综合教育体系。它融合美的教育、情感教育、人格教育、艺术教育、自由思维教育、形象思维教育、感化教育、快乐教育等多重内涵，并非各类教育的简单叠加。

广义的美育注重发挥整体教育功能，直接作用于人的整体素质提升，核心是对人的心灵塑造与精神升华。随着新时代教育改革推进，广义的美育还融入了传统文化美育、生态美育等新内容，成为更高层次的人文素质教育，即精神层面的素质教育，最终目的是促使人的全面发展。

品美鉴典

《诗经》中的自然美

《诗经》作为我国最早的诗歌总集，蕴含着丰富的自然美意象，也是广义美育中自然美的经典范本，在潜移默化中传递着古人的审美追求。“桃之夭夭，灼灼其华”以盛放的桃花比喻少女的灵动鲜活，将自然景物与人文情感相融，让读者在具象的美景中感受生命之美。“蒹葭苍苍，白露为霜”以蒹葭、白露勾勒出清冷悠远的意境，用朴素的自然景致传递含蓄的情愫。这些诗句不刻意雕琢，却将自然之美与情感之美完美结合，让我们在品读中体会自然万物的灵动，感受古人对美的敏锐感知，也体现了广义美育中自然美对人的审美滋养。

二、美育的特征

美育作为一种独特的教育形式，区别于德育、智育、体育等其他教育类型，具有鲜明的自身特征。这些特征相互关联、有机统一，共同构成美育的本质属性，决定了美育“润物细无声”的教育效果与独特价值。

（一）形象性

形象性是美育最基础、最突出的特征，美育全过程均通过感性直观的形象展开，不依赖抽象概念的灌输。真与善属于理性范畴，主要通过抽象道理与系统讲解被人们掌握。而美始终存在于感性形式之中，作用于人的感官层面，通过具体可感的形象调动人的感官体验，进而感染、打动人的情感，最终实现教育目的。

美育的开展具体、直观、生动，多采用寓教于乐、潜移默化、鼓励启发的方式，以追求真、善、美为核心，传递审美素养、优雅气质与真挚情感。这种教育方式能让教育真正走进人的内心，实现心灵与心灵的契合、情感与情感的共鸣，充分调动受教育者的审美兴趣与审美意愿，引导其主动感受美、欣赏美、理解美，实现从被动接受向主动参与的转变，将教育内化为自身内心需求，达到事半功倍的教育效果。

国画中的意境美

国画作为中国传统艺术的核心载体，完美诠释了美育的形象性特征，以直观的笔墨意境传递审美价值，滋养人的心灵。国画不追求写实的复刻，而是以“写意”为核心，通过简练的笔墨、淡雅的色彩，勾勒出兼具自然之美与人文之美的形象。如齐白石的《墨虾》，寥寥数笔便将虾的灵动姿态展现得淋漓尽致，笔墨疏密有致，既有自然生物的鲜活感，又有艺术创作的审美张力。王维的山水画，“诗中有画，画中有诗”，以远山、流水、竹石的具象形象，营造出悠远淡泊的意境，让观者在直观感受中体会宁静之美。这种以具象形象传递审美体验的方式，正是美育形象性的生动体现。

（二）实践性

随着美育改革的不断深化，实践性已成为美育的重要特征，打破了“重欣赏、轻实践”的传统认知。美育并非单纯的审美认知活动，更强调通过具体的审美实践提升受教育者的创造能力与实践能力，让审美体验转化为实际行动。例如，在校园美育实践中，组织学生参与书法创作、环境美化设计、非遗技艺体验、校园戏剧编排等活动。社会美育中，开展全民美术创作、社区文化展演等活动，让受教育者在动手实践中感受美、创造美，实现审美素养与实践能力的同步提升。

（三）终身性

审美能力的提升与审美理想的培育并非一蹴而就的，而是一个循序渐进、持续终身的过程，这决定了美育具有鲜明的终身性特征。从生命诞生到生命终结，人始终在接受不同程度、不同形式的美育，美育贯穿人生的全过程，对人的成长发展产生长期影响。

图 1-1 养花

婴儿出生前的胎教是生命之初接受的美育启蒙，之后从幼儿园、小学、中学到大学，美育始终是教育体系的重要组成部分。进入社会参加工作后，人们通过欣赏各类艺术作品、参与文化活动等接受美育。老年退休后，人们通过学画作诗、养花（图 1-1）种草、唱歌跳舞、参与老年大学美育课程等方式，在美的世界里颐养天年、丰富精神生活。这些具体场景，都是美育终身性的生动体现。

（四）非功利性

美育的价值体现在精神层面的滋养，更多表现为“润物细无声”的潜移默化影响，具有鲜明的非功利性。美育的核心关注点是“什么是美”“如何审美”“怎样用美育人”，虽然它

承担着丰富现代育人内涵、革新教育教学模式、拓展受教育者发展空间等具体任务，但这些任务的开展均服务于精神层面的目标。

美育的主要目的是拓宽人的审美视野、提升人的审美境界、健全完善人的人格、滋养人的精神世界，这些目标均不带有功利色彩。在美育的价值追求中，更重要的是将无功利的审美心态灌注于受教育者的灵魂，使其扎根于心、内蕴于中，引导受教育者以审美视角观察世界、体验人生，实现精神世界的丰盈与升华。

艺能锤炼

“从晋商家训看美育内涵”主题研讨

任务二 认识美育的发展与形式

情境入景

在“美育”课堂上，老师顺着古今脉络，系统讲解中西方美育的发展历程与多元美育形式，从中国古代礼乐教化到近现代美育的独立发展，从西方古典审美熏陶到现代个性化美育实践。小美认真记录课堂知识点，在图文案例与知识讲解中，逐步感知美育跨越时空的独特魅力。

请思考：中西方美育在不同历史阶段呈现出怎样的发展特点？生活、自然、艺术与社会场景中，各类美育形式如何滋养个人审美成长？

一、美育的发展

中西方美育都随着社会文明的进步持续发展、不断完善，在不同的历史阶段形成各具特色的发展样貌与教育形态。

（一）中国美育发展历程

中国美育思想源远流长，美育理念的萌芽可追溯至远古时期，其发展历程始终与教育、文化、社会治理深度绑定，不同历史阶段呈现出鲜明的时代特征，逐步形成了独具特色的美育体系。

1. 古代美育思想的萌芽与成熟

殷商时期，贵族青少年教育已具雏形，除文化知识外，还涵盖礼仪、音乐、射箭、骑马等内容，涉及德、智、体、美四个维度，其中音乐、礼仪教育已蕴含早期审美培育理念。周朝时，周公旦“制礼作乐”，将礼乐作为治国重要手段，确立“礼、乐、射、御、书、数”

的“六艺”体系，其中“乐”包含音乐、诗歌、舞蹈，属专门审美教育内容，标志着中国古代美育初步规范化。

图 1-2 孔子

春秋时期，孔子（图 1-2）作为平民教育开创者，构建了较完整的教育体系，美育是其教育理论的重要组成部分，特点是将道德教育与审美教育紧密结合。人才培养上，他提出“兴于诗，立于礼，成于乐”，将《诗》作为君子修身的核心内容，强调“不学诗，无以言”。孔子将学《诗》视为提升政治才干、处理外交事务、积累文化知识、培育品格的重要途径，“诗教”与“乐教”是其“仁”学思想在教育领域的具体体现，通过“诗教”

引导受教育者在“兴、观、群、怨”中涵养品格，奠定我国古代“礼乐相济”的美育思想基础。

孔子之后，孟子、荀子进一步丰富和发展了中国古代美育思想，重点深化了美与善的辩证关系，强调美育对人格培育的重要作用。荀子认为，文艺具有强大的感染力，能够实现“大齐天下”“美政”“美俗”“美人”的社会功效，这些观点对塑造中华民族的审美心理结构产生了深远影响。汉魏以后，中国美育理论持续发展，尽管未设立专门的美育课程，但国家官学、民间私塾与书院的教学中均蕴含丰富的美育元素，仅因教育制度尚未完善，未形成系统的美育教材。

品美鉴典

《论语》中的美育智慧

《论语》作为儒家经典，不仅是伦理道德的教科书，更是中国古代美育思想的重要载体，蕴含着丰富的审美教育智慧。书中记载的孔子美育言论，虽简洁凝练，却构建了“诗乐教化”的完整体系。“兴于诗，立于礼，成于乐”明确了美育的递进路径：以《诗》激发情感、涵养心性，以礼仪规范行为、树立准则，以音乐陶冶情操、完善人格。“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”则精准概括了《诗》的美育功能，既能够启发心智、洞察社会，又能凝聚群体、抒发情怀。这种将审美与道德、学识、人格培育相结合的理念，贯穿中国古代美育始终，成为中国传统美育的核心精髓，至今仍对当代美育实践具有重要的指导意义。

2. 近现代美育的转型与革新

19 世纪末 20 世纪初，西方近代哲学、美育及教育理论传入中国，彻底影响了中国传统美育的发展格局。梁启超、王国维、蔡元培等学者率先引入西方美育理念，结合中国传统文化特色，构建了具有近代意义的美育理论体系。1917 年，蔡元培在《以美育代宗教说》中提出的“以美育代宗教”理念，主张通过美育涵养健全人格，替代宗教的精神教化功能，对中国美育事业的发展产生了里程碑式的影响。

五四运动后，中国美育进入快速发展阶段，丰子恺、朱光潜等学者在美育理论研究与实践推广方面成效显著，将美育知识通俗化、普及化，让美育走进大众视野。中华人民共和国成立后，美育被正式纳入国家教育方针，在全国各级各类教育中广泛推行，逐步形成了系统化的美育教学体系。改革开放以来，随着人们思想观念的不断更新，家庭教育、社会教育中的美育需求日益凸显，形成了全社会共同关注、支持美育的良好局面，美育事业迎来了空前的发展机遇。

3. 当代中国美育的传承与突破

进入新时代，中国美育在传承传统精华、借鉴西方经验的基础上实现了新的突破。当前，美育被纳入“五育并举”的教育体系，成为落实立德树人根本任务的重要举措。美育发展呈现出“传统活化”“跨界融合”的新特征，一方面，学者们深入挖掘中华优秀传统文化中的美育资源，将非遗技艺、古典美学理念融入现代美育实践。另一方面，美育与科技、文旅、设计等领域深度融合，催生了数字美育、乡村美育等新形态，拓展了美学的应用场景与发展空间。

（二）西方美育发展历程

西方美育的发展同样历经漫长岁月，从古希腊时期的理论奠基，到近代的体系成熟，再到当代的多元发展，形成了极具逻辑性与系统性的美育思想体系，对世界美育事业的发展产生了重要影响。

1. 古希腊罗马美育的奠基

古希腊是西方美育发源地，柏拉图（图 1-3）是最早提出系统美育理论的思想家，他主张艺术服务于灵魂完善，将音乐、诗歌纳入教育科目，强调儿童应自幼接受音乐熏陶，潜移默化培养对美的热爱，形成“美融于心”的习惯。其美育思想侧重实现美育与德育统一，注重审美对人格塑造的正向作用，这种“和谐育人”的理念与中国传统美育“礼乐相济”有着异曲同工之妙。

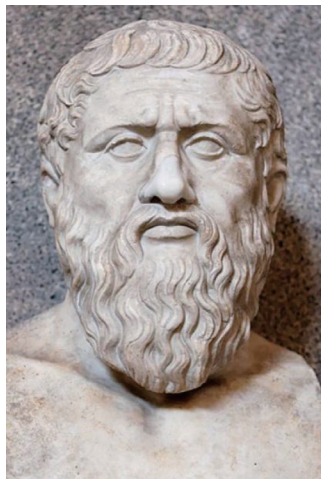

图 1-3 柏拉图

亚里士多德在柏拉图的基础上，进一步丰富和发展了西方美育理论，强调美育与智育的结合，提出了著名的“模仿说”。他认为，感性世界是客观存在的真正实体，艺术是对感性世界的模仿，这种模仿不仅是外形的复刻，更重要的是揭示事物的普遍本质与必然规律，因此艺术美比现实美更具真实性与理想性。亚里士多德特别重视悲剧的美育价值，认为人们通过观赏悲剧，可在怜悯与恐惧的情感体验中实现心灵的净化与陶冶，做到“寓教于乐”，这种将教育与娱乐结合的理念，至今仍是高校美育实践的重要参考。尽管古希腊罗马的思想家们高度重视美育，但此时的美育尚未作为一门独立学科存在，仍依附于德育、智育等教育形式。

2. 近代西方美育的成熟

18 世纪，西方美育步入成熟，德国哲学家席勒在《美育书简》中，首次提出完整系统

的审美教育理论，标志着美育成为独立学科。席勒突破传统教育视角，从复归人性、改造社会的宏观层面阐释美育价值，认为阶级剥削压迫下人性扭曲，人们被机械劳动束缚、丧失生存和谐，而审美教育是平衡人性分裂、实现人的全面发展的最佳路径。他提出，审美是摆脱感性与理性片面强制的自由状态，在审美境界中，人的个性可充分发展，最终成为自由完整的人。

席勒的美育理论直接影响了近代美育实践的走向，德国教育家福禄培尔将游戏、玩具纳入幼儿美育实践，创办了世界上第一所幼儿园，强调通过游戏培养幼儿的审美感知能力。美国的杜威、苏联的苏霍姆林斯基等学者，进一步丰富了近代西方美育理论，强调美育的实践性与生活化，其重视实践、经验的美育理念，与中国传统美育的“知行合一”特质形成呼应，为当代高校美育课程设计提供了重要借鉴。

3. 当代西方美育的拓展

当代西方美育在传承经典理论的基础上，更注重与社会生活、教育实践的结合，其核心观点与我国美育“以美育人”的目标高度契合。当代西方美育强调美育在缓解社会异化、促进社会公平、提升全民人文素养中的重要作用，尤其重视艺术欣赏与实践在审美教育中的核心价值，主张通过多元化的审美活动提升人的人文素养与精神境界，这些思想理念对我国高校美育课程体系构建、实践活动设计具有直接的指导意义。

拓美探知

中西方美育理念的当代校园融合实践

中西方美育理念的互补融合，为高校美育实践提供了丰富思路。国内部分高校开设“非遗技艺与西方艺术鉴赏”跨学科课程，学生在学习山西剪纸、面塑等非遗技艺的同时，借鉴西方构图美学与色彩理论进行创新创作。有的高校将席勒“自由审美”理念融入校园文化活动，举办“传统服饰与现代设计”时装秀，学生在中西服饰元素的碰撞中培养审美创造力。这种融合实践既保留了中国传统美育“文化浸润”的特质，又吸纳了西方美育“理性思辨”的优势，让美育真正走进校园生活，成为提升学生综合素养的重要路径。

（三）当代美育的融合发展

随着全球化进程的加快与科技的飞速发展，当代美育打破了中西方的地域界限，呈现出“多元融合、跨界发展”的新趋势。中西方美育思想相互借鉴、彼此互补，中国传统美学中的“天人合一”“礼乐相济”理念，与西方美育中的“自由审美”“实践美育”思想深度融合，形成了具有全球视野的美育理论体系。

同时，科技的发展推动美育形态不断创新，数字美育、生态美育、环境美育等新兴美学分支相继诞生，拓展了美育的研究领域与实践场景。当代美育不再局限于理论研究，更注重与社会生活、教育实践、文化创新的深度结合，成为推动人的全面发展、促进社会文明进步的重要力量。在高校美育中，这种融合体现为课程体系的多元化（如传统文艺、西方经典、

数字艺术并行)、实践形式的跨界化(如非遗实践与现代设计结合),真正实现了“以美育人、以文化人”的核心目标。

二、美育的形式

在日常学习与生活中,人们能够感知到的美好事物来源十分广泛,既包含大自然孕育的天然景致,又包含人工创作的各类艺术作品,也包含日常起居的生活细节与城市公共的文化场景。按照美好事物的来源与美育实施场景的差异,美育可以分为四大常见类型,分别是自然美育、艺术美育、生活美育、社会美育。

(一) 自然美育

自然美育以天然的自然景物作为开展素材,是基础性较强的美育类型。自然界存在的各类事物,都可以当作自然美育的学习资源。壮阔的山川、奔涌的江河、繁茂的花草林木、四季轮换的自然风光、变幻多姿的云霞雨雪,都是人们可以观赏、学习的自然审美素材。

人们可以主动走进户外、游历自然风光、观察四季景物变化(图1-4),近距离接触各类自然景物。直观的视觉感受与身心体验,能够让人们真切体会到自然形态的多样变化、色彩的丰富层次以及独特的意境美感。长期接触自然美景,不仅可以拓宽个人视野、舒缓身心疲惫,还能促使人们养成主动观察自然、欣赏自然的良好习惯,逐步提升个人对自然美的感知能力,树立敬畏自然、热爱自然的正向意识。

图 1-4 自然风光

(二) 艺术美育

艺术美育是大众接触最多的美育类型,这类美育以各类艺术作品与艺术活动作为传播载体。绘画、书法、音乐、舞蹈、戏剧、影视、雕塑等众多艺术门类,都是艺术美育的重要内容。人们观赏艺术作品、学习艺术相关技能、参与各类艺术展演活动,都可以提升个人的审美鉴赏水平,积累丰富的艺术审美经验,充实个人的精神世界。

乔家大院的布局美

图 1-5 乔家大院

乔家大院（图 1-5）作为北方民居建筑的集大成者，其空间布局完美诠释了中国传统建筑的审美精髓，是视觉形象美与文化内涵美的统一体。大院整体呈“囍”字形排布，遵循“中轴对称、内外有别、长幼有序”的传统礼制，以一条主干道贯穿南北，6 个大院、20 个小院错落有致、相互连通，形成“院中有院、层次递进”的空间格局。布局上兼顾实用与审美，北方四合院的封闭性适配气候特点，而对称排布、砖雕与木雕点缀的细节，则彰显儒家伦理秩序与中式审美韵味。这种将礼制文

化、实用功能与建筑美学深度融合的布局，既是“礼乐相济”美学思想的具象化，也成为传统民居空间布局美的经典范本，让人们直观感受传统建筑的审美魅力。

（三）生活美育

生活美育遍布人们的日常起居与各类生活场景。干净整洁的居家环境、大方得体的服饰搭配、精致别致的日用器物、文明规范的言行举止，都蕴含着丰富的生活美育内容。人们用心打理日常生活、优化生活细节、主动发掘平凡生活中的美好瞬间，能够在日常点滴中积累审美认知，培养稳定的审美习惯，逐步提升自身的生活审美素养。

（四）社会美育

社会美育结合城市公共场景与大众文化活动推进建设。城市公园、公共展馆、文化艺术馆、公益文艺演出、传统民俗活动等，都是社会美育的传播载体。社会美育面向全体社会民众开展，能够让人们在公共环境中接触多样的审美内容，感受社会文化独有的美育魅力，助力社会整体审美水平的提升。

艺能锤炼

随手记录生活中的美育

任务三 认识美育的作用与目标

情境入景

美学课堂上，屏幕交替呈现古典山水画与现代装置艺术，画卷笔墨含烟、留白藏韵，装置线条凝力、意趣悠长，同学们踊跃分享各自的审美见解。此前校园文创设计活动中，小美满怀热忱地打磨草图，希望将心底的美感转化为兼具创意与内涵的佳作。

请思考：如何摆脱浅层感官喜好，培养有深度、有温度的审美判断能力？怎样将内心的美感体验，转化为可传递、可创造的审美作品？

一、美育的作用

美育作为素质教育的重要组成部分，其作用贯穿教育全过程，既深刻影响学生个体成长轨迹，也推动学校教育高质量发展，是连接个体素养提升与校园文化建设的重要纽带。

（一）美育对学生发展的作用

学生作为美育的核心受众，美育通过多维度塑造其审美认知、能力与素养，覆盖从审美观念树立到综合素养提升的全流程，为学生全面发展奠定坚实基础。

1. 树立正确的审美观

与幼儿、中小学美育侧重具体可感的审美形象不同，大学美育中的“美”，更侧重于引导学生形成与社会主流价值观相契合的审美观，助力学生在追求真善美的和谐统一中，领悟人生价值与生命意义。

2. 培养感知能力

美育以感觉和知觉体验为核心基础，而感知觉是个体认知发展的首要前提。因此，美育对培养学生的审美感知能力、激发感官敏感性，进而促进其智力全面发展，具有不可替代的重要作用。

拓美探知

《美育书简》

席勒的《美育书简》是美育领域的经典著作，虽创作于18世纪，但其核心思想对当代大学美育仍具有重要的指导意义，适合作为美育感知能力培养的拓展阅读素材。书中提出“美育即情感教育”，认为美育能通过美的体验调和人的感性与理性，实现人格的完善。通过阅读《美育书简》，大学生可以跳出具体的审美实践，从理论层面理解美育为何能激发感官敏感性、培养感知能力，明白感知美的能力不仅是审美素养，更是人格健全的重要支撑，同时也能拓宽美育认知视野，为后续审美能力的提升奠定理论基础。

3. 提升创造力

创新意识和创造力是新时代人才的核心素养之一，美育活动以美好事物形象或情境为载体，能够有效激发学生的联想思维与创新灵感，打破思维定式，助力学生创造能力的提升。结合当代美育实践，校园文创设计、数字艺术创作等活动，均能有效释放学生的创造潜能。

4. 陶冶情操

美育能够为学生提供健康的情感宣泄渠道，唤起学生对生活的热爱，促进其身心健康协调发展。同时，通过引导学生感受各类美感体验，调节心境、净化心灵，进而陶冶高尚情操，实现情感境界的升华。

5. 提升文化修养

美育中的欣赏类课程，能够有效拓宽学生的文化视野，引导学生了解人类丰富的文化遗产与当代文化发展脉络，明晰艺术与生产、生活的内在关联。结合当前数字美育、非遗美育等新型形式，更能帮助学生吸收多元文化养分，切实提升自身文化修养。

（二）美育对学校发展的作用

美育不仅是学生个体成长的“养分”，更是学校高质量发展的“助推器”，能够从管理、文化、人才培养三个核心维度，提升学校办学水平与核心竞争力。

品美鉴典

清华大学的荷塘月色

清华大学的荷塘月色景观，生动展现了美育对校园文化建设的推动作用。荷塘周边的亭台、垂柳、荷花相映成趣，既有自然之美，又蕴含着深厚的人文底蕴，朱自清先生的《荷塘月色》更为这一景观赋予了文学美感。作为校园美育的重要载体，荷塘月色不仅为师生提供了审美体验的场所，更营造了宁静致远、崇文重教的校园氛围，潜移默化地影响师生的言行举止，助力学校规范化管理，同时也成为学校文化品牌的重要标志，提升了学校的办学品位与核心竞争力。

1. 有利于学校管理

美育对学生具有隐性的自我约束功能，能够引导学生按照美的规律与要求规范自身言行，养成良好的学习与生活习惯。美育课程高质量开展，能显著增强学生的自我完善意识与进取精神，减少校园违纪现象，为学校规范化管理提供有力支撑。

2. 营造积极健康的校园文化

美育不仅能为校园文化赋予形式上的美感，更能为学生注入积极向上的精神内涵。美育倡导尊重、关怀、和谐、创新与超越的价值理念，能够引导学生关心集体、关爱他人，引导教师爱岗敬业、潜心育人，进而形成文明和谐、生动活泼、富有底蕴的校园文化氛围。

3. 提高人才的培养质量

高等学校的根本任务是培养具有创新精神与实践能力的高素质人才，而美育在激发学生创造力、塑造健全人格方面具有天然优势。将美育融入人才培养全过程，能够弥补单一知识传授的不足，全面提升高校人才培养的综合质量，契合新时代教育评价改革要求。

二、美育的目标

作为素质教育的核心组成部分，大学美育以科学理论为指导、以审美实践为载体，聚焦学生全面发展与社会进步的统一，具有不可替代性。

艺能锤炼

寻访本地红色美育基地

（一）树立正确的审美观

审美与创造美具有社会性和个别性，其差异性由主客观因素共同决定。审美观是人们对客观事物的审美判断与评价，核心包含审美情趣、标准与理想，与世界观、人生观、价值观相辅相成，引导大学生树立正确审美观是大学美育的首要目标。

树立正确审美观，本质是树立马克思主义审美观，旨在培养大学生崇高审美理想与素养，引导其按美的规律追求美、创造美。加强美学基础理论教育，解析审美现象与美的核心内容，是树立正确审美观、发挥美育功能的关键。

审美理想源于审美经验，是审美情趣的高度概括，与社会政治理想相关且具有独特性，能指导审美欣赏与创造，提升个体审美能力、明确创造目标、激发创造动力。

（二）提高审美能力

审美能力是美育培养的核心素养，主要包括对美的敏锐感知力、丰富想象力与鉴赏力，三者相辅相成、有机统一。

1. 培养敏锐的感知力

敏锐的感知力是审美与创造美的基础，欣赏各类艺术需对应感知能力，缺乏这种能力便无法获得真正的审美愉悦。部分人难以欣赏深层艺术之美，核心是审美实践不足、感知敏锐度不够及文化素养欠缺。

2. 培育丰富的想象力

想象能创造新的审美形象，是艺术欣赏与创作的核心，如欣赏数字绘画、校园短剧均需借助想象感受魅力。提升想象力需深入观察、体验生活，积累素材，加强知识储备，为想象力提供支撑，参与各类审美活动，拓宽想象空间。

3. 提升鉴赏力

审美鉴赏力是鉴别、分析与欣赏美的能力，如准确区分中国画与数字绘画的差异，才能精准把握作品之美、作出客观评价。鉴赏力首先体现为美丑辨析能力，需规避低俗审美、坚守审美底线。其次体现为对美形态、范畴与程度的识别能力，如自然美、悲剧美及流行音乐

的分层审美。鉴赏力的提升，离不开长期生活实践、丰富审美实践与深厚知识积累。

（三）培养创造美的能力

马克思指出，哲学家们解释世界，而问题在于改变世界。这一观点适用于美育：树立审美观、认识美、提高审美能力，最终目的是培养创造美的能力，引导人们按审美理想改造现实、创造美好世界。

创造美须具备崇高审美理想（指明方向）、良好心理素质（提供支撑）、特定表现手段与形式驾驭能力（实现路径），这些均需审美积累与实践锤炼。美的创造主要包括艺术创造（满足精神审美需求）与现实美创造（兼顾物质与精神需求，如校园美化、文明践行等）。

美的创造遵循由易到难的规律，大学生可从自身品德、行为、服饰，身边环境美化，以及文艺实践、文创设计等活动入手提升能力。激情是创造美的灵魂，想象力是核心动力，二者缺一不可。

思美启慧

本项目以美育理论溯源为核心，既梳理了中西方美育思想的演进脉络，也解析了美育的本质与价值。一方面，通过挖掘中华传统美育“礼乐相济”的精神内核，强化文化自信。以跨文化美育理念对比，培育包容开放的审美视野，抵制畸形审美导向。另一方面，引导学生从理论逻辑中把握美育与德育、智育的协同关系，学会用辩证思维看待美的多元形态。通过本项目学习，学生既能夯实美育理论根基，又能在思想层面树立正确审美价值观，实现以美启智、以美润心，为后续审美实践筑牢认知与精神双重基础。

课后践美

双语介绍山西古建短视频创作