“十四五”职业教育国家规划教材

大学美育

DAXUEMEIYU

主编 商杰 夏翠英 周劲廷

北京出版集团
北京出版社

大学美育
主编 商杰 夏翠英 周劲廷
北京出版集团
北京出版社

北京出版社

图书在版编目（CIP）数据

大学美育 / 商杰，夏翠英，周劲廷主编 . —北京 ：北京出版社，2021.7（2024 重印）

ISBN 978-7-200-16466-4

Ⅰ. ①大… Ⅱ. ①商… ②夏… ③周… Ⅲ. ①美育—高等学校—教材 Ⅳ. ① G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2021）第 122462 号

北京出版社

大学美育

DAXUE MEIYU

主　　编：商　杰　夏翠英　周劲廷
出　　版：北京出版集团
　　北 京 出 版 社
地　　址：北京北三环中路 6 号
邮　　编：100120
网　　址：www.bph.com.cn
总 发 行：北京出版集团
经　　销：新华书店
印　　刷：定州启航印刷有限公司
版 印 次：2021 年 7 月第 1 版　2023 年 5 月修订　2024 年 5 月第 3 次印刷
成品尺寸：210 毫米 ×285 毫米
印　　张：12.5
字　　数：351 千字
书　　号：ISBN 978-7-200-16466-4
定　　价：48.00 元

教材意见建议接收方式：010-58572341　邮箱：jiaocai@bphg.com.cn
如有印装质量问题，由本社负责调换
质量监督电话：010-82685218　010-58572341　010-58572393

目录

课题一／美与美育……1

主题一　美学的范畴……2
主题二　美学的特征……8
主题三　美的表现及分类……14
主题四　美育及其作用……21

课题二／审美活动……27

主题一　审美的直觉反应和情感体验……28
主题二　审美的精神升华和思想分析……34

课题三／自然美……41

主题　亲近大自然的美……42

课题四／社会美……49

主题　融入社会审美……50

课题五／科技美……56

主题　体验科技美……57

课题六／概说艺术美……63

主题一　象征型艺术赏析……64
主题二　古典型艺术赏析……70
主题三　浪漫型艺术赏析……76

北京出版社

课题七／语言艺术的审美 …… 83

主题一　文学作品的语言审美 …… 84
主题二　影视作品的语言审美 …… 91
主题三　说唱艺术的语言审美 …… 97

课题八／表演艺术的审美 …… 103

主题一　音乐审美 …… 104
主题二　舞蹈审美 …… 111
主题三　戏剧审美 …… 118
主题四　戏曲审美 …… 126

课题九／造型艺术的审美 …… 135

主题一　绘画和书法的审美 …… 136
主题二　建筑和雕塑的审美 …… 147
主题三　工艺美术的审美 …… 162
主题四　摄影和艺术设计的审美 …… 175

北京出版社

课题一

美与美育

课题综述

在商代甲骨文中。“美”的古字形像戴着头饰站立的人，本义指漂亮、好看。东汉许慎撰写的《说文解字》认为：“美，甘也。从羊从大。”“美”通常指使人感到心情愉悦的一种主观感觉。

美的基本形态分为现实美和艺术美。现实美包括自然美、社会美、教育美等。艺术美指艺术作品的美，是艺术家对生活的审美情感、审美理想与生活美丑特性在优美艺术形象中的结合，如造型、表演、语言、综合艺术等。它们都是艺术美存在的具体形态，具有陶冶性情、娱乐身心、认识生活、宣传教育、净化心灵的作用。正如习近平总书记所说，“艺术的最高境界就是让人动心，让人们的灵魂经受洗礼，让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。”

美学研究的对象包括客观的美的存在、美的认识与美的创造，是研究人与世界审美关系的一门学科。美学是一个哲学分支学科，1750 年由德国哲学家亚历山大·哥特利布·鲍姆嘉通第一个建立了“美学”这一特殊的哲学学科。他未完成的巨著《美学》对康德、谢林、黑格尔等德国古典唯心主义美学家产生过重大影响。被誉为“美学之父”。在我国，蔡元培在新文化运动中，不止一次地提出“以美育代宗教”的口号，强调美育是一种重要的世界观教育。

审美活动是人的一种以意象世界为对象的人生体验活动，是人类的一种精神文化活动。美学是哲学下级学科之一，既是一门思辨的学科，又是一门感性的学科。美学与文艺学、心理学、语言学、人类学、神话学等有着紧密联系。

本课题的目标是培养人们认识美、爱好美和创造美的能力，也称美感教育或审美教育。本课题研究有四个主题：第一个是美学的范畴；第二个是美学的特征；第三个是美的表现及分类；第四个是美育及其作用。本课题以案例体验为主导，引入理论学习，并以活动方式实践美学，培养人们认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力，使我们具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。

景美悦目，声美悦耳，味美悦口，情美悦心……世间万物，只要具备了美的属性，就能使人触而感之，产生积极的情感反应——鲜花之悦目，佳肴之悦口，美乐之悦耳，爱情之悦心，这些都能引起人们的情感反应，使人身心愉快。

北京出版社

主题一
美学的范畴

学习目标

1. 了解美学的范畴，了解雨果的“美丑对照原则”。
2. 学习运用辩证唯物主义的方法认识美。
3. 端正审美态度，提高审美能力，培养审美情趣。

案例体验

讲述：《巴黎圣母院》（曾被拍摄成电影，又称《钟楼怪人》）是法国文学巨匠维克多·雨果的第一部大型浪漫主义小说，出版于1831年。它以离奇和对比手法描写了一个发生在15世纪法国的故事：巴黎圣母院副主教克洛德道貌岸然、蛇蝎心肠，先爱后恨，迫害吉卜赛女郎埃斯梅拉达；面目丑陋、心地善良的敲钟人卡西莫多为救女郎舍身。小说揭露了宗教的虚伪，宣告禁欲主义的破产，歌颂了下层劳动人民的善良、友爱、舍己为人，反映了雨果的人道主义思想。同时，也塑造了纯洁善良的埃斯梅拉达和敲钟人卡西莫多两个美学形象。

观影：观看电影《巴黎圣母院》“刑场”片段，根据相关内容，就卡西莫多和埃斯梅拉达（图1–1–1）两个形象展开讨论：如果说卡西莫多和埃斯梅拉达都是美的形象，那么，他们的美表现在什么地方？

讨论：为什么审美活动要坚持辩证唯物主义？怎样理解人类的审美活动？怎样提高人的审美素质？《巴黎圣母院》既有美也有丑，对于雨果的“美丑对照原则”，该怎样理解呢？

归纳：理解卡西莫多的美，要从辩证唯物主义的角度去认知。卡西莫多从小被父母遗弃在巴黎圣母院门口，他“几何形的脸，四面体的鼻子，马蹄形的嘴，参差不齐的牙齿，独眼，耳聋，驼背，难听而忠厚的声音”。作者通过这些夸张的外貌描写凸显出他的性格特点，把一个外貌最丑的人物形象生动地展现在了读者的面前。这种夸张并不是“无病呻吟”的做作，而是一种铺垫，是通过夸张为后文的强烈对比做好了准备。因为，雨果塑造的绝不仅是一个简单的“丑八怪”，他这是在赋予卡西莫多一种“美丽”，一

图1–1–1　埃斯梅拉达和卡西莫多

北京出版社

种隐含的内在美。这种美与丑的反差，正是作家塑造形象的美学匠心所在。

另一个形象，埃斯梅拉达有着惊人的美丽（图 1－1－2），而且拥有一颗高尚纯洁的心，美与善在她身上结合得那么完美，使她拥有了一种令人目眩神迷的魅力。她纯洁无邪，热情天真，对爱情充满憧憬和渴望。正因为她以为世人都像她一样真心实意地待人，所以当弗比斯在巡逻中偶然救了她后，她就把爱情献给了他。正因为她纯洁无邪地追求纯真的爱情和幸福的生活，所以至死爱着弗比斯，丝毫没有怀疑他会欺骗和背叛自己。她不畏强暴，品格坚贞，面对克洛德的淫威，她宁死不屈。临刑前，宁愿选择绞架，也不屈服于卑鄙的伪君子克洛德，再次维护了自己的人格和尊严。她又是那么善良，当诗人格兰古瓦即将被乞丐王国绞死的关键时刻，她毫不犹豫地以愿意和他结婚的方式救下了诗人；卡西莫多被皇家卫队逮捕，被绑在烈日下的耻辱柱上受鞭打快要晕死过去的时候，在众目睽睽之下勇敢地给他水喝的人，正是这位天使一样的埃斯梅拉达。

图 1–1–2　善良美丽的埃斯梅拉达

法国大文豪雨果在其《〈克伦威尔〉序言》一文中，提出了著名的“美丑对照原则”。《巴黎圣母院》就是运用这一原则的典范作品，但是，《巴黎圣母院》中的美与丑不是简单的对立对比，而是错综复杂地交织在一起，形成一种尖锐的矛盾和强烈的冲突，人物之间形成强烈反差与鲜明对比：在埃斯梅拉达的至善至美和卡西莫多的外丑内美面前，克洛德显得格外的丑恶不堪，弗比斯也尤为卑劣琐陋。这里，美丑对照的运用，达到了理想化的效果，埃斯梅拉达与卡西莫多这两种类型的美好形象在丑态人物的反衬下，更为鲜美艳丽，光彩照人；而克洛德与弗比斯这两个丑角在美好人物的光照之下，更显形象猥亵，灵魂肮脏，令人作呕。

美学理论和技能

中国美学

审美的范围和范畴

美学是从人对现实的审美关系出发，以艺术作品为主要对象，研究美、丑、崇高等审美范畴和人的审美意识、美感经验以及美的创造、发展及其规律的科学。美学是以对美的本质及其意义的研究为主

题，揭示和阐明审美现象，帮助人们了解美、欣赏美和创造美的一般特征和规律，从而提高人们的审美欣赏能力和精神，促使人生审美化，超脱世俗的平庸和鄙陋，从而“诗意地栖居在大地上”。

一、审美要坚持辩证唯物主义

审美对于人的精神自由和人性的完满来说，都是绝对必需的。人不仅有物质的需求，而且有精神的需求。精神的需求是多方面的，正如蔡元培所说，人在保持生存之外还要“享受人生”，这个享受不是物质享受，而是精神享受，是精神的满足、精神的愉悦。审美活动给予人的正是这种精神享受。审美教育追求人性的完满，学会体验人生，使自己感受到一个有意味的、有情趣的人生，产生无限的爱恋、无限的喜悦，从而使自己的精神境界得到升华。这就是美育最根本的性质。

美是客观实际的存在，从事物的客观属性中探求美是最为实际的审美途径。我们应该坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的立场、方法以及理论与实践相结合的原则，对于审美对象从现象到本质、从具象到抽象进行两面、进行多角度的分析和鉴赏，揭示或阐明艺术与生活的一系列本质与规律。这才是比较真实的审美活动。只有在实践中通过对多方面现象的分析研究，去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，才能实现从现象到本质、从不甚深刻到更深刻的本质深化的无限过程。

二、端正审美态度，提高审美能力，培养审美情趣

美感的四个基本要素分别是直觉、情感、想象和理解，起基础作用的是直觉。理解人类的审美活动，提高人的审美素质可以有很多方面，主要表现在以下三个方面。

（一）端正审美态度

审美态度是人们进入审美活动的前提。审美态度是人对待世界的一种特殊方式，它不同于科学认识的态度和使用伦理的态度。例如，面对黄河，看到河水的汹涌澎湃（图 1－1－3），人们会激荡起无限的民族自豪感，会深刻理解她是中华民族象征和中华文化的符号之一的意义。

壶口瀑布–欣赏

图 1–1–3　黄河壶口瀑布

（二）提高审美能力

审美能力指的是审美直觉能力，包括审美感受能力、审美评价能力、审美创造能力。审美感受能力是人们凭借自身艺术修养、生活体验、审美趣味有意识地对审美对象进行鉴赏，从中获得美感的能力；

审美评价能力是在审美鉴赏基础上，对审美对象的价值、性质、内容和形式等进行分析，并做出评价的能力；审美创造能力是创造美的艺术形象的能力，是审美实践中，在形象，内涵、状态、行为乃至语言、色彩等方面的展现。直接参与审美活动（包括艺术活动）的实践，对一个人的审美判断能力——思想境界、理论深度、审美阅历、鉴赏水平的提高是大有裨益的。

（三）培养审美趣味

审美趣味是个人在审美实践过程中形成的对审美对象、审美风格和审美情调的喜爱和偏好。审美趣味受人的精神境界制约，因而有健康、病态，高尚、低级，高雅、庸俗以及美、丑之分。要从培养健康生活情趣入手，提高审美趣味，多培养高雅的情趣，少养成庸俗的爱好。因为，审美趣味不仅决定一个人的审美指向，而且深刻地影响着人的审美体验中意象世界的生成。

三、审美的范围和范畴

审美的范围极其广泛，其形式类别包括影视、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、工艺、设计、美术等。审美对象存在于我们生活的各个角落。走在路上，街边的风景需要我们去审美；坐在餐馆，各式菜肴需要我们去审美；周边的人事，需要我们去审美——当然这些都是浅层次上的审美现象。

研究审美，更应从高层次上进行探讨，即着重审人性之美。我们应该不断追问自己的心灵，不断提高自己的审美情趣。

审美范畴是指审美对象各种审美属性的基本概念，如美、丑、崇高、卑下、悲剧性、喜剧性（滑稽）等。我们可以从不同的角度揭示美和审美的本质，找出各审美范畴之间的内在联系。例如，道、气、象、意、味、妙、神、气韵、意境、中和、全美等，它们相互间的联系、发展、变化是怎样的？丰富多彩的现代生活常常会导致现代人的审美趣味多样化，如残缺、野趣、新奇等，这些都已进入了审美领域。例如，看到圆明园废墟的照片（图 1－1－4），我们会由衷地产生一种民族情绪，是不忘历史、激情奋发，还是悲怆苍凉、悲叹颓废，这都是由人的审美态度和审美情趣所决定的。历史在前进，社会在发展，新的审美范畴将会不断出现，同时也会进一步导致审美范畴日趋多样化，显示出美的表现形态的多样性。

图 1–1–4　圆明园遗址（局部）

实践工坊

“诗歌的美与丑”辩论会

活动目标

1. 从审美感受力出发，针对诗歌的美丑现象，运用辩证唯物主义的观点和方法进行辩论。
2. 从审美情趣入手，通过辩论提高对诗歌的审美趣味，正确区分高雅和庸俗的趣味。
3. 锤炼美的语言的表达能力。

活动任务

参赛对象：班级或学系的所有同学，针对诗歌的美丑现象，分组进行辩论。

正方：现代社会倡导雅正的诗歌。

反方：现代社会需要世俗的诗歌。

先在班级内分为两个大组进行辩论，选出两个代表队各 4 人组成辩论阵容。

班长担任比赛的辩论主席，并组织评委会，制定《评分标准》。

活动步骤

1. 布置任务，讲解要求。全班同学自由结为两个大组。
2. 大组内 4 人自由结为一个辩论小组，每个人分别查找资料，首先在大组内进行发言，选出 4 名辩手。
3. 将《评分标准》发给各个小组，各小组确定辩手位次。
4. 在辩论主席的组织下，在阶梯教室开展辩论。
5. 评选出优秀团队和优秀辩手。
6. 由老师进行讨论总结，强调按照正确的审美方法进行诗歌审美。

北京出版社

活动指导

1. 整个活动必须遵守学校的有关法律法规，不得违反相关规定。
2. 活动期间不得扰乱正常教学秩序，不得干扰他人正常学习生活。
3. 比赛场地需由相关人员布置打扫。
4. 活动过程中应以群众参与为主，以达到正确的认知为结果。
5. 附《评分标准》。

资源链接

1. 电影《巴黎圣母院》。
2. 剧本《王子复仇记》。
3. 剧本《李尔王》。

自我检测

一、选择题

1. 从事物的客观属性中探求美，其最大的合理性就在于（　　）。

A. 体现了唯物辩证法的精神　　B. 抓住了美具有感性形式这一特点

C. 肯定了美就存在于人类的生活中　　D. 强调了美的客观实在性

2. 在中国现代，提出“以美育代宗教”口号的是（　　）。

A. 胡适　　B. 蔡元培　　C. 梁启超　　D. 鲁迅

二、判断题

1. 美学是从人对现实的审美关系出发，以艺术作品为主要对象，研究美、丑、崇高等审美范畴和人的审美意识、美感经验以及美的创造、发展及其规律的科学。（　　）

2. 审美能力指的是审美直觉能力，包括审美感受能力、审美评价能力、审美创造能力。（　　）

三、学习与实践自我评价表

分项	评价内容	评价等级		
		优	良	可
获得知识	了解了美学的范畴			
提升能力	能够运用辩证唯物主义方法认识美和丑			
情感认同	对于“美的客观实在性”有了比较深刻的认识			
说明	根据评价内容，请在“评价等级”空格内，实事求是为自己打分			

北京出版社

主题二
美学的特征

学习目标

1. 通过对电视剧《亮剑》片段的欣赏，正确认识李云龙的美学形象。
2. 正确理解影视人物形象与观众的审美心理。
3. 把握美学的五个特征，运用美学原理开展社区美学活动。

案例体验

讲述：《亮剑》（图 1－2－1）作为一部优秀的影视作品，其人物形象塑造得生动鲜明，有血有肉；情感渲染，也非常成功；逢敌必亮剑的军人血性，更是令人血脉偾张。例如，伏击日本军官观摩团：一个团的人穿着单衣在野狼峪趴了一夜，终于将日军等来了，有 16 辆卡车，120 名日本军官，加上警备人员将近 200 人；而李云龙的亮剑精神不是扯着脖子喊喊就喊出来的，是这种情况下给生逼出来的，只有亮剑一搏，才有死里求生的希望，所以李云龙面对强悍的对手依然亮剑了；这一战，李云龙独立团伤亡惨重，但却彻底歼灭了日本军官观摩团和警备人员，日本少将也毙命在李云龙的大刀之下。

观影：观看电视剧《亮剑》第 6 集“伏击日本军官观摩团”（按关键词网上搜索），思考问题，李云龙的形象美在哪里？鉴赏这个形象要从哪几个方面入手？

讨论：观影之后，我们开始下面的活动。

（1）分组讨论，各自谈谈自己的看法。

（2）汇总小组意见，每个小组选出一个发言人。

（3）在班级开展演讲。

提炼：人物形象设计是指对人的造型和外观的视觉形象的传达性设计和塑造进行的研究。它用造型、轮廓、色彩、质地、风格等要素类似表达整体的感官效果，反映了其象征性、装饰性和审美性的特征，除了包含服饰、发型、体态、化妆等外观的具体内容之外，还应包含文化、精神等要素，使人物形象达到衣、形、神的和谐统一。它是一个全面的整体的计划与构思，并通过合理的方式完成这种计划和构思的过程。

图 1–2–1　电视剧《亮剑》海报

毫无疑问，李云龙是一个英雄，从美学的角度看，他是一个有血有肉的英雄，一身粗布军装，一口粗言俗语（图 1－2－2）。在上级看来，“这小子是块打仗的料，

北京出版社

使起来也很顺手”，可是他是一匹很难驾驭的烈马，一不留神就会闹出乱子来。上级实在拿他很头疼，对他是又爱又恨。在友军眼中，楚云飞认为他既是一个能战善战、有勇有谋、胆大包天、一身土气、不按规矩出牌的战将，又是一个值得交往、有血性的硬汉子。同时，楚云飞认为李云龙有些无赖、有些难缠，只能占便宜不能吃亏。在敌人眼中，他们认为李云龙是一个诡计多端、不遵循常规、无法猜测的、十分可怕的对手。敌人由瞧不起李云龙，到后来调动所有力量集中对付李云龙。这些特点塑造了李云龙的艺术形象（图 1－2－3），造就了亮剑精神。

图 1–2–2　电视剧《亮剑》中的李云龙（1）

图 1–2–3　电视剧《亮剑》中的李云龙（2）

一部好的影视作品中人物形象的作用非常关键，人物角色的造型关系着整部影视作品的成败。影视人物的成功造型不仅会给观众留下深刻的印象，还能使演员更好地改变形象，符合剧中人物的风格，客观上推动演员更加准确地走进角色。影视人物形象设计是其表达镜头语言不可缺少的组成部分，它能发挥重要的作用。所以设计影视人物形象的时候应该综合考虑人物的性格特征、人物形象、所处环境等因素之间的关系。

宏观上讲，形象设计是一种设计艺术，它把二维平面设计和三维及所谓立体空间设计有效地结合到一起，使审美的效果大大增加。在人物形象设计中，设计的重点是人物的造型和外观所能表现出来的视觉效果，也是设计的中心问题。因此在设计人物形象时，还要对人物的整体形象，如职业、年龄、体型等方面因素进行分析，只有全方位地把握人物的形象特征，才能设计出更加完美、更加贴切的人物形象，从而被社会大众所认可。李云龙的形象设计就是这样，他的快意恩仇符合“大众英雄”的心理标准，他的“亮剑”精神与“威武不能屈”的传统文化一脉相承（图 1－2－4）。因此李云龙形象的塑造使军事典型人物变得有血有肉，其多彩的个性，符合观众的审美心理。

图 1–2–4　电视剧《亮剑》中的李云龙攻打平安县城

影视作品中的人物形象是现实生活中人物个体或人物群体走向艺术化的一种视觉的效果。换言之，影视作品中塑造的人物形象是从现实生活中提炼出来的，通过艺术方法把人物形象充分地展示出来，以满足剧情发展的需要。因此，形象设计师应该具有熟练的理论知识和丰富的实践经验，还要尽量满足导演的要求，结合剧本的实际需要，深入分析各方面的要素，借助对影片宏观的理解，设计出契合影片需要的人物形象。

美学理论和技能

美学的特征

美是人类社会实践的产物，是人的本质对象化，是真与善的内容同和谐的形式相统一的、丰富独特的、能引起人的愉悦心情的生活形象。一般说来，美具有下列几个相互联系、不可分割的特征。

（一）客观性与社会性的统一

美具有客观方面的某些事物、物质和形状适合主观方面意识形态，可以交融在一起而成为一个完整形象的特质。美客观地存在于事物之中，通过事物的自然属性或物质属性，如质地、性能、形状、声音、色彩、语言等表现出来（图 1－2－5）。

图 1–2–5　摄影《美的吸引力》

美包括生活美和艺术美两个最主要的形态。生活美又分为自然美和社会美。艺术美包含优美、崇高、悲剧、喜剧等几个基本范畴。

美是具体事物的组成部分，是具体的环境、现象、事情、行为、物体对人类生存发展具有的功利性能、正面意义和正价值，是个人在接触具体事物的过程中，受其作用、影响和刺激时产生愉悦、满足等美好感觉的原因，是人们通过反思和寻找美感产生的原因，从具体事物中发现、彰显、界定和抽取出来的有别于“丑”的相对抽象事物或元实体。李泽厚认为，美一方面是客观的，另一方面又离不开人类社会，美具有客观社会生活属性。影视中的人物是由生活中提炼塑造出来的。例如李云龙，在他的身上就真实再现了典型环境中的典型人物形象。毋庸置疑，李云龙在现实生活中是有原型的，但是，电视剧中的李云龙是经过艺术加工获得的形象，他离不开大众的审美。

（二）形象性与理智性的统一

美学的形象不是凭空产生的，而是带着作者理性的思考，需要收集和分析素材，构思主题、情节、人物关系等，还要考虑外来评论对作品的影响，才能把作者心中所想所思表达出来。这都是理性的体现。例如，月亮的阴晴圆缺，它被人们赋予了悲欢离合的情怀，也赋予了对亲人、故乡的思念之情。从理性上看，它是一个活的事物，并带有古往今来所蕴含的意味。这便是理性制约艺术形象的表现之一。所以，作品审美感性特征直接地决定了美学的形象。总而言之，艺术形象在深层是具有理性的。

（三）真实性与功利性的统一

美感活动中，审美主体对对象采取一种凝神静观的态度，即无实际功利追求、无欲望、无所为的态度。这就是美感的非功利性特征。但是，这种非功利是个人心理状况，其背后隐藏着社会功利内容，没有一定的社会功利内容为基础的事物是不会引起美感的。例如《亮剑》，看的人越多，收益可能也就越大，因而受到追捧，也就有了后面的《亮剑 2》《亮剑 3》，这就是美感的功利性。

（四）内容美与形式美的统一

千里江山图–欣赏

艺术美注重形式，但并不离开内容，它是内容与形式两者的统一。例如，美术的形式美历来被许多艺术家所重视，南朝齐梁时期画家谢赫在《古画品录》中提到绘画六法：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。谢赫的绘画六法作为一个互相联系的整体，其中气韵生动是对绘画作品总的要求，而其他几条都是设计绘画形式的问题（图 1－2－6）。

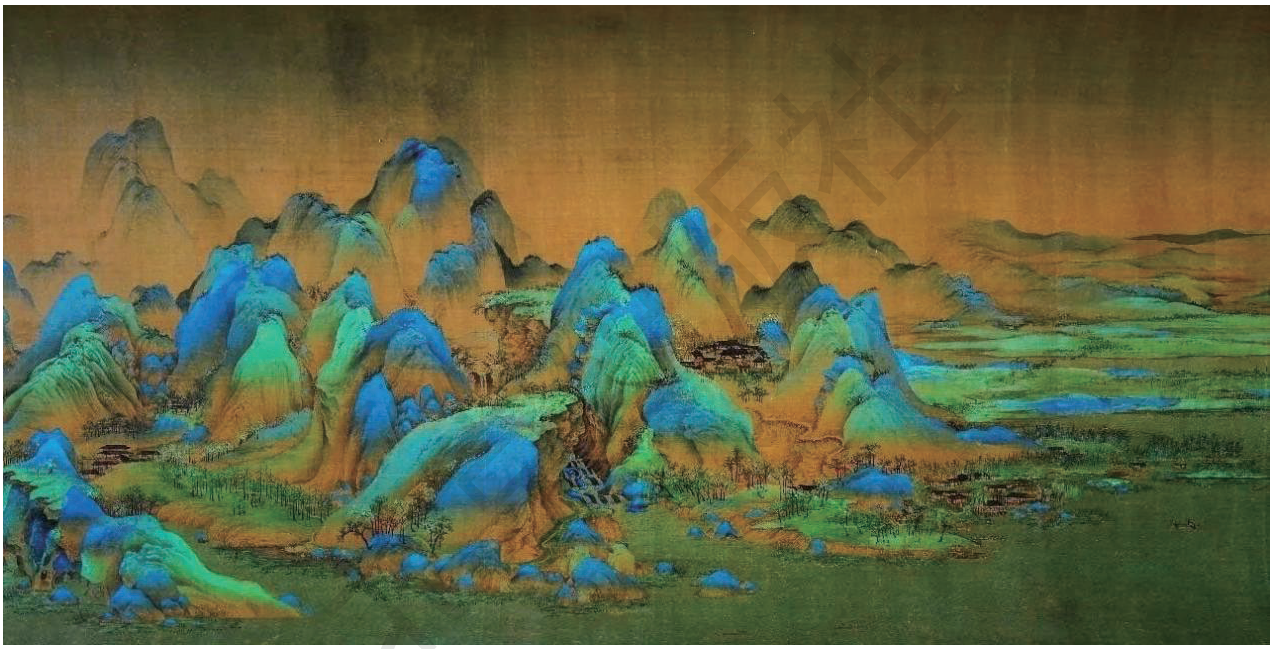

图 1–2–6　王希孟《千里江山图》（局部）

19 世纪俄国文艺理论家别林斯基也同样强调：现实的美只在内容，而艺术的美把它融化在优美的形式里。事实上，每一种艺术都有自己特殊的形式美，这些形式美的法则并不是凝固不变的。艺术贵在创新，随着艺术实践不断发展，形式美的法则也不断变化，艺术家在自己的创新实践中，不断探索和寻找美的形式，从内容出发去选择恰当的形式加强艺术的表现力，从而使艺术的形式美日益丰富和发展。

在影视剧中，通过镜头、场面、段落的分切与组接，对素材进行选择和取舍，省略烦琐的部分，突出重点，强调具有特征的、富有表现力的细节，打造被观众认可的好的形式。例如，《亮剑》中表现骑兵连面对强敌时，战士们手握军刀勇猛前进的场面。就是用“大规模细节化”的形式，彰显了我军战士的“亮剑精神”。

把握美学特征，开展审美活动，对完善自身的人格修养，提升自己的人生境界，主动开展对于人性，对于生命，对于文化，对于存在，对于真、善、美的深入地、理性地思考，培养自己的理性思考的兴趣和能力，提高自己的艺术欣赏能力和艺术创造能力，提高自己审美设计的能力具有深刻的意义。

实践工坊

社区审美展示会

活动目标

1. 以国画、摄影、歌曲三种艺术形式，向社区居民展开审美普及活动，提高群众对美的认识。
2. 从审美情趣入手，通过展示、讲解、问答，提高群众的审美趣味。
3. 锤炼美的语言表述能力。

活动任务

分为三个组，在社区开展美学展示会，介绍以下作品的主要美学特征：国画、摄影、歌曲，各组写出“艺术审美实践活动方案”。

活动步骤

1. 按照情感、侠义、历史、孝贤等主题分组，搜集传统说唱作品和当代说唱作品。认领任务。
2. 任务一：选择国画作品《千里江山图》，介绍其创作过程、绘画特点以及南朝齐梁时期画家谢赫提到的“绘画六法”，鉴赏该作品。安排好活动程序、具体的讲解人，撰写出讲解稿，强调内容美与形式美的统一。
3. 任务二：选择摄影作品——天安门的三幅毛主席像，介绍其创作过程、摄影特点以及客观性与社会性相统一的美学特征。
4. 任务三：选择成龙与刘媛媛演唱的歌曲《国家》，介绍其创作过程、歌曲特点以及演唱技巧，强调形象性与理智性的统一的美学特征。
5. 在组内进行任务细化分工，例如作品搜集和理解、文字撰写、社区表达等。
6. 活动后进行总结，建议分“准备阶段”和“社区活动”两个部分进行总结。

北京出版社

活动指导

1. 整个活动必须遵守学校的有关法律法规，不得违反相关规定。
2. 不得扰乱社区居民的正常生活，特别是音响设备，一定不要扰民。
3. 活动后认真清理活动场地，保持环境卫生。
4. 活动过程中应尽量调动更多的群众参与，可以适时设置互动环节。

资源链接

1. 王希孟《千里江山图》全图。
2. 天安门城楼毛主席的三幅照片。
3. 歌曲《国家》的音频和伴奏音频。
4. 电视剧《亮剑》。

自我检测

一、选择题

1. 下列对美的相互联系、不可分割的特征的表述，有误的一项是（　　）。

A. 客观性与社会性的统一　　B. 形象性与理智性的统一

C. 真实性与艺术性的统一　　D. 内容美与形式美的统一

2. 下列不是把握美学特征、开展审美活动的意义的一项是（　　）。

A. 可以完善自身的人格修养，提升自己的人生境界，培养自己纯理论思考的兴趣和能力

B. 提高自己的艺术创造能力、艺术欣赏能力，提高自己审美设计的能力

C. 能够在获得具体学科的知识外，更能获得一种人生的智慧

D. 现实的美只在内容，而艺术的美把它融化在优美的形式里

二、简答题

请从审美的角度，谈一谈李云龙这一英雄形象体现出的现代审美观。

三、学习与实践自我评价表

分项	评价内容	评价等级		
		优	良	可
获得知识	把握美学的特征			
提升能力	正确把握美学特征开展审美活动			
情感认同	提高了自身的审美情趣			
说明	根据评价内容，请在“评价等级”空格内，实事求是为自己打分			

北京出版社

主题三
美的表现及分类

学习目标

1. 学会欣赏李可染画作《万山红遍》，正确理解美的表现及其分类。
2. 重点把握生活和艺术的关系，掌握自然美、社会美、艺术美的审美要素。
3. 搜集资料，开好美学演讲会。

案例体验

讲述：《万山红遍》为李可染的代表作，作者大胆尝试用朱砂写积墨山水，创造了融墨的深厚韵致与色的纤华浓丽于一体的现代诗意山水图式。画面主峰矗立，顶天立地，满目红山，意境非凡。1962—1964 年间，李可染共创作了 7 张尺幅各异的《万山红遍》，图 1－3－1 所示为第二幅作品。

图 1–3–1　李可染《万山红遍》（藏于中国美术馆）

观李可染的山水作品，多以“黑”“满”“崛”“涩”为特色。同样是讴歌祖国大好河山的红色题材，《万山红遍》更显浓烈激昂、酣畅淋漓。

“红色山水画”是中国绘画史上特定历史时期的特定产物。当时的政治氛围虽限制了很多画家的创作空间，但是也成就了相当一批山水画家对“红色”的别样情怀。李可染的《万山红遍》(共 7 幅)就极具代表性，是其山水画的成名作，也因此奠定了李可染在“红色山水画”的王牌地位。

我们欣赏艺术作品的美，是要探讨自然美和生活美在艺术家观念形态上的反映。“看万山红遍，层林尽染”的湘江两岸秋季风景，反映在绘画中就构成了艺术形象对现实的再现和艺术家对现实的情感、评价和理想的表现。这就是艺术美的构成要素。用具体可感的形象来反映生活、传达情感，这种具有一定内容和审美意义的生活图景，就是艺术美的形象性。

读画作：请在网上搜集李可染的另外 6 幅《万山红遍》画作，并从以下两点分组解读。

(1) 艺术形象的含义：既具有事物的普遍性，又显示事物的特殊性，是一般与个别的统一，反映一定范围的普遍性和鲜明的特殊性的统一。

(2)《万山红遍》艺术美的创造性和情感性的特点。

讨论：就现实生活与艺术创作的关系展开讨论，开一个班级讨论会，可侧重于下面的一个点发言。

(1) 现实生活是艺术“灵感”的土壤。

(2) 现实生活孕育着艺术家的艺术激情。

(3) 现实生活推动艺术家艺术技巧的发展。

每个小组一个主发言人，2 个以上的补充发言人，每个小组发言不超过 5 分钟。

提炼：生活是艺术创造的源泉。要想在艺术上有所创造，就必须深深扎根于生活的土壤之中，去了解和透视生活。所谓“艺术源于生活，又高于生活”，就是说艺术是生活的凝练与浓缩。

李可染的《万山红遍》取材于毛泽东诗词《沁园春·长沙》中“看万山红遍，层林尽染”的意境，画面大面积使用朱砂来表现秋色，使秋色更红火、更热烈、更带有丰收后喜悦的气氛，在那个红色主调的年代，这就是生活。

客观的现实生活是艺术家进行创造的前提、基础。艺术家的创作激情、创作素材都来自现实生活。现实生活是艺术家创造性想象活动的土壤，现实生活孕育了艺术家的激情，也推动了艺术家技巧的发展。离开了现实生活，艺术家就不可能有真正的艺术创造，不可能有艺术美。

郑板桥的“江馆清秋，晨起看竹，烟光日影露气，皆浮动于疏枝密叶之间，胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹也。”说的就是这个道理(图 1-3-2)。

图 1-3-2　郑板桥《竹》

艺术来源于社会生活，是社会生活的反映。但是，艺术中反映出来的生活又不等于实际生活。由于人的主观作用，艺术对社会生活的反映不是消极的机械的反映，而是积极的能动的反映。从生活到艺术，不是原封不动地直接搬移，而

北京出版社

是要经过人的头脑和加工制作。艺术和社会科学不是消极地被动地反映生活，而是积极地能动地反映生活，并且都要求反映生活的本质。

对于艺术形象，有人曾以为形象就是人和物的外貌。其实艺术形象并不就是人和物的具象，甚至有时根本就没有人和物的具象。艺术形象是比较广泛的、多元的。它不仅有人物形象，还有一片动人的自然景色、一段欢乐或哀伤的思绪、一幅熙熙攘攘的生活图画、一种气氛、一种情趣……这些也都是艺术形象。如贝多芬的《第九交响曲》，虽然它诉诸于听觉和想象，不同于绘画、雕塑中的人物形象，但它所表现出的压抑、痛苦、忧郁、希望、挣扎、激愤、斗争、挫折、不屈不挠的意志和最后的欢乐，全部乐曲所反映的作者的遭遇和反复体验过的思想感情所构成的音乐形象，就构成了艺术形象。

徐悲鸿画的马（图 1－3－3），就是他经过选择、概括、创造，把自然形态中的许多马的特点，集中到个别马的形象中，使个别马的形象比较充分地表现出马的本质特征，并借此表达自己对生活的审美评价。经过画家运用艺术概括方法创造出来的形象，仍然保持着具体可感的形式，但这已经不是生活中原来的形象了。可见，具体可感性和概括性是构成艺术形象不可缺少的特性，二者是浑然一体、有机地结合在形象身上的。完美的艺术形象应力求做到可感性与概括性二者的统一。

图 1–3–3　徐悲鸿《八骏图》

美学理论和技能

美的表现及分类

美是具体事物的组成部分，美不能离开具体事物而单独存在。美存在于个别具体的环境、现象、事物、行为之中。美景、美酒、美玉、美事、美的生活都是包含美的具体事物。正如庄子所言：天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。（《庄子·知北游》）大美、明法、成理存在于天地、四时、万物之中，是天地、四时、万物的组成部分。美的表现形式显现人的本质力量、能唤起人美感的事物感性形式，与“美的内容”相对。

美的表现形式包括两个紧密相连的方面：一个是内容诸要素的表现方式、结构方式，一般称为“内形式”，它直接表现内容，体现事物内在要素的构成关系，与内容不可分割。另一个是与内部结构相关联的事物的外部风貌，包括其外部装饰成分，一般称为“外形式”，同内容的关系比较疏远。美的表现

形式一般表现在形式诸要素的对称、对比、比例、变幻、多样统一之中。在美的表现形式与美的内容的对立统一中（图 1－3－4），美的表现形式具有相对独立性和积极作用：影响、制约着内容的表达；在生产与消费、创造与欣赏间起桥梁作用；具有相对独立的审美价值；有自身相对独立的发展历史。美的表现形式是人类对于事物的存在形式及其规律的发现、运用、创造的结果，是人的创造力的体现。

图 1–3–4　摄影　美的形式与内容的统一——冬日的诺日朗瀑布

我们可以从自然美、社会美、艺术美三个方面来理解美的分类。

自然美是指客观自然界中自然景物的美，是现实美的基本构成成分，具有丰富性和生动性。与社会美相比，自然美的特征表现在形式上而非胜于内容。自然美主要是以它的感性特征直接引起人们的美感，这是自然美的形式特征。自然美重于形式美是它主要的审美特征。

自然美具有多面性：一方面，自然界千姿百态，不同的自然物反映不同的社会生活内容，蕴含着不同的意义。另一方面，同一自然物可以表现出不同的社会内容，可以引起人们各不相同的审美感受。自然美的象征性，在于自然美有着与人类性格品质或社会生活相似的特征，因而成为人类性格品质或社会生活的一种暗示或象征，成为自然美的一种特殊形式的表现。

自然美从形式上分，一个是人工塑造的自然美，是经过人们劳动直接改造加工、利用自然对象创造的美，如树林、土地、园林。另一个是自然界的自然美，指的是未经人类劳动直接改造加工的自然事物所表露的美，如山岳、大海、晴空。自然美的风格类型，有雄伟、险峻、奇特、秀丽、幽深、开阔等。对自然美的审美。可以激发热爱自然、热爱祖国之情，可以培养与陶冶人的高尚情操，可以丰富与充实人的精神生活。

社会美是指现实社会生活中社会事物的美。社会美既体现在人类的社会实践过程中，又体现在人类社会实践的成果中。社会美的特征，有它的内在性、伦理性、稳定性、时代性。

社会美（图 1－3－5）的表现类型，如人的美，包括人体美（相貌美、身材美、姿态美、修饰美、风度美等）、心灵美（信仰、理想、品德、情操的美，坚定的信念、正确的世界观、远大的理想、科学的精神、高尚的情操、完美的性格、纯洁的动机、真挚的情感、忠诚的友谊，求实、敬业、献身、创新、情操、性格等）以及表现心灵的语言美、行为美。另外还有家庭美、人际美等。

图 1–3–5　社会美　素描　抗疫战士的请战书

艺术美包含着两个方面的内容，一方面艺术是对客观社会生活反映，另一方面艺术又凝聚着艺术家主观的审美理想和情感愿望。也就是说，艺术美既有客观的因素，又有主观的因素，这两方面通过艺术家的创造性劳动互相渗透、彼此融合，并物化为具有艺术形象的艺术作品。因此，艺术美的主要特征便集中表现为：形象性、主体性、审美性等基本特征。

艺术美的形象性，如绘画、雕塑、摄影、书法等塑造视觉形象，音乐塑造听觉形象，戏剧、影视塑造综合形象，语言艺术塑造不能直接感受到的文学形象等。这是艺术美的基本特征。

艺术美的主体性，是说艺术美反映现实生活，绝不是简单的“模仿”或“再现”，而是融入了创作主体乃至欣赏主体的思想情感，体现出十分鲜明的创造性和创新性。

艺术美的审美性，说的是艺术品作为艺术家创造性劳动的产物，它比现实生活中的美更加集中、更加典型，能够更加充分地满足人的审美需求。

因此，从本质上讲，艺术作品就是以物态化的方式传达艺术家的审美经验和审美意识，据此，我们可以将艺术分为五大类别：造型艺术（绘画、雕塑、摄影、书法等）；实用艺术（建筑、园林、实用工艺等）；表情艺术（也称表演艺术，包括音乐、舞蹈等）；文学艺术（诗歌、散文、小说等）；综合艺术（戏剧、戏曲、电影、电视等）。

实践工坊

美学演讲会

活动目标

1. 针对美的三大分类，阐述你的选题，提高对美的认知。

2. 正确理解自然美、社会美和艺术美的含义，特别是对社会美范畴中心灵美所涉及的行为、语言、

人际交往和家庭的审美认知。

3. 提高对于美的语言的表述能力。

活动任务

按照以下题目，自由结组。题目如下：

（1）美的形式包括两个紧密相连的方面，对此你是怎样理解的？

（2）自然美与培养和陶冶高尚情操的关系。

（3）你对个人的服饰美有何见解？

（4）你认为遵守社会公德，美在什么地方？

（5）对于艺术美，你有什么体会？

要求：

（1）以上几点只是演讲范畴，演讲稿可自拟题目。

（2）每一个演讲必须用实例说话，从实例中总结观点。

（3）每个演讲不超过 3 分钟。

活动步骤

1. 布置任务，讲解要求。全班同学自由结组，要求 5 个演讲范围都要有。

2. 全班每 6 人分为一个小组先由个人撰稿，在小组内演讲。选出 1～2 人参加班级演讲。

3. 小组为参加班级演讲的同学组稿。

   在组内进行任务细化分工，例如搜集资料、文字撰写、演讲训练等。

4. 在班级内进行演讲比赛，评出获奖者。

5. 演讲者发表获奖感言，其他同学可进行提高。

6. 老师总结这次演讲活动，针对审美问题做出相应的指导。

北京出版社

活动指导

1. 准备阶段在小组内进行，老师可以做指导。
2. 每个小组组长参加评委会，比赛时进行打分。
3. 评委会参考网上的演讲评分标准，结合活动情况制定评分标准。
4. 教师要为本次活动做总结。

资源链接

1. 李可染的 7 幅《万山红遍》画作。
2. 自然美、社会美、艺术美图片各 10 幅。
3.《美学》。
4.《美学原理》。

自我检测

一、判断题

1. 美存在于个别具体的环境、现象、事情、行为、物体之中。美景、美酒、美玉、美事、美的生活都是包含美的具体事物。所以，美是可以脱离具体事物存在的。（　　）

2. 自然美有多面性：一种是人工塑造的自然美，是经过人们劳动直接改造加工、利用自然对象创造的美，如树林、土地、园林；另一种是自然界的自然美，指的是未经人类劳动直接改造加工的自然事物所表露的美，如山岳、大海、晴空。（　　）

3. 语言美、行为美、家庭美、人际美等都是心灵美的范畴，它们都属于社会美的大范畴。（　　）

4. 艺术作品的美是自然美和生活美在观念形态上的反映。艺术美的构成主要有两个方面：一是艺术形象对现实的再现；二是艺术家对现实的情感、评价和理想的表现。（　　）

二、简答题

1. 简述“美的表现形式诸要素的关系是怎样的”。
2. 艺术美的现实性特征表现在什么地方？

三、学习与实践自我评价表

分项	评价内容	评价等级		
		优	良	可
获得知识	正确理解美的表现及其分类			
提升能力	掌握自然美、社会美、艺术美的审美要素			
情感认同	提高对美的认知			
说明	根据评价内容，请在“评价等级”空格内，实事求是为自己打分			

北京出版社

主题四
美育及其作用

学习目标

1. 聆听歌曲《我的祖国》，唤起热爱祖国的情怀。
2. 理解美育的概念及其作用。
3. 开展《歌唱祖国》的合唱活动，在审美的过程中，接受爱国主义教育。

案例体验

讲述：“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸，我家就在岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆……”一首家喻户晓的《我的祖国》唱遍了中国的大江南北，唱进了每个中国人的心里……

中华人民共和国建立之初，以美国为首的“联合国军”越过三八线入侵朝鲜，并向朝中边境推进，轰炸中国丹东地区，严重威胁新中国的安全。为了保卫祖国的安全，援助朝鲜，中国人民志愿军不惧种种困难，毅然跨过鸭绿江，入朝作战。

三年的抗美援朝，中朝人民用鲜血和毅力，战胜了凶恶的敌人。为了纪念抗美援朝战争的胜利，长春电影制片厂出品了电影《上甘岭》（图 1-4-1），电影中战士们在战壕里伤痕累累，战场上一片狼藉，处处弥漫着硝烟，到处都是战友们的鲜血，天空染成了灰色，一切的一切都变得没有了生机……就在这时，不远处传来了女卫生员清亮的歌声“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”在战士们精疲力竭时，这歌声就像是阳光，带给了每个人希望，尽管再苦再累，只要一想到家园，想起自己的祖国，为了保卫祖国，就充满了力量。

图 1-4-1　电影《上甘岭》剧照

现在我们一起聆听这首唱了近一个世纪的歌。

聆听：播放歌曲《我的祖国》，在听歌的过程中，考虑以下问题。

（1）为什么说这是我们爱国情感的最直接的表达？

（2）从审美的角度，谈谈这首歌的美。说说你理解的这首歌的教育意义。

（3）在班级讨论中发表自己的看法。

讨论：就歌曲《我的祖国》开展小组讨论，讨论后自由发言。讨论题目如下。

（1）“一条大河”为什么不是“一条大江”，用“万里长江”不好吗？

（2）歌曲分为两部分，第一部分是女高音独唱，第二部分是混声合唱的形式。你认为这样好在哪里？

（3）为什么很多人——无论是国内还是在国外，听到这首歌时，都会落泪？

（4）唱这首歌，唤醒了我们的责任感，你怎么理解？

归纳：词作家乔羽曾说："每个人的家乡都有一条河，只要听到这首歌就能够想到自己家乡的那条河，那条哺育自己的河，就能够想到家乡，想到亲人。为了他们而战斗，就会充满了力量，这样就能以小见大，把家和国紧密地联系在一起，满满的爱国之情不胜言表。"

图 1–4–2　歌唱伟大的祖国

《我的祖国》这首歌是 F 大调，4/4 拍，它由主部和副歌两部分组成。主部和副歌组成三段歌词，主部采用北方民间歌曲风格，突出抒情性的叙述特点，先由女声合唱，反复时由女声领唱，曲调极其优美、婉转、亲切感人，前三个乐句拉得较宽，最后一个乐句把两句歌词连在一起，显得紧凑；副歌旋律激昂，以合唱形式赞美了祖国的辽阔、壮丽（图 1－4－2）。深情温婉的女声和气势磅礴的合唱交替进行，使歌曲具有强大的感染力，再现了抗美援朝战争惊心动魄的场面，热情讴歌了志愿军战士崇高的精神境界和无私无畏的献身精神。

唱好这首歌的每一个音符，才能把真情实感表达出来。原唱郭兰英老师在深圳开演唱会，台下坐了不少东南亚华侨，他们不断要求郭兰英演唱这首歌，在演唱过程中她看到不断有人低下了头，她以为是她唱得不好，但是再仔细看一看，台下的观众都在默默擦眼泪，原来都被这首歌深深地感动，观众在哭，她也边唱边哭（图 1－4－3）。

图 1–4–3　郭兰英深情演唱《我的祖国》

最朴实无华的语言，常常蕴蓄着最真挚深沉的情感，"美丽""英雄""强大"，这一组很有气势的形容词，从人们心底流出，因而最真挚、最深沉，最能够引起人们的共鸣，成为中华儿女歌颂自己祖国的

真实心声。音乐教育能够培养我们健康的人格。《我的祖国》雄壮的歌词和激昂的旋律能让我们了解美好生活来之不易，激发我们对先辈的尊重和对祖国的热爱。无数的鲜血洒在了异国他乡的土地上，英勇的先烈们用生命为我们换取了国家的和平与安全。生活在和平年代的我们也要为祖国的建设贡献出自己的一份力量，因为我们的国家就像是歌词里所写的那样“这是美丽的祖国”“这是英雄的祖国”“这是强大的祖国”，而在这片古老又温暖的土地上，需要我们这些“青春的力量”来建设得更加强大，来完成我们民族复兴的伟大重任。

歌唱具有多方面的美的特征，包括歌唱的感官美、情感美、艺术美、声音美、音乐感觉美、艺术形象美等。歌唱者需积极探索，潜心研究，才能获得更好的歌唱感觉，使声音更美，表现情感更丰富，塑造出更典型、更完美、更动人的音乐形象。

美学理论和技能

美育及其作用

美育，又称美感教育、审美教育。即通过培养人们认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美的能力，从而使人们具有美的理想、美的情操、美的品格和美的素养。

蔡元培（图 1－4－4）在《对于新教育之意见》中说：“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。”这句话可以这样理解，通过美育，可以提升人们的趣味和情操，树立美好的人生观和世界观。美育对人生的意义在于提升人的精神境界，使人进入一种超越功名利禄、超越人我之见、超越利害生死的境界，使人体验生命的真谛，获得人生的终极幸福。

图 1–4–4　蔡元培

对于美育的目的，蔡元培说：“美育之目的，在陶冶活泼敏锐之性灵，养成高尚纯洁之人格。”这句话可以理解为：净化人的心灵，培养人的高尚兴趣、道德情感、积极进取的人生态度，养成高尚纯洁的人格，给人追求高尚行为以动力，是美育的根本目的。

蔡元培认为，美育能够提起一种超越利害的兴趣，融合一种划分人我的偏见，保持一种永久和平的心境。可见，美育的作用在于消沮人的卑劣的欲望，消除人我的自私界限，超越个人利己的狭隘观念，进入善和美的境界。

美育能够培养人的同情心，而人有了同情心，就能互相爱护，互相扶助。这是因为美感具有“感情移入”的作用。例如，听歌于郊野，心动容动；图山水于壁上（图 1－4－5），可以卧游；观悲剧而感动，不觉流涕。这就是感情移入的状况。

社会主义美育是为建设社会主义精神文明和培育人们的心灵美、行为美服务的。它用现实生活中的美好事物和反映在艺术形象中的先进人物的思想感情和活动来感染人们。它广泛而深入地影响着人们的情感、想象、思想、意志和性格。它能丰富学校的文化精神生活，激起人们的情绪体验，有助于培养高尚情操，提高社会主义觉悟，鼓舞人们为建设祖国和创造一切美好事物而奋发向上。

美育对德育、智育、体育甚至劳动教育都有积极的影响。美育用优美感人的艺术形象，帮助人们认识自己的生活、理想和斗争，使人受到生动的思想品德教育，促进人的政治品质、道德面貌和思想感情

北京出版社

健康地成长。例如，《我的祖国》这首歌曲，可以激发人们的爱国情怀和斗志，引领人们朝着既定目标奋进。

图 1–4–5　图山水于壁上

美育能够促进人的智力发展，扩大和加深人们对客观世界的认识；促进体育，具有健身怡情的作用。

美育还可以帮助人们认识现实、认识历史，同时可以发展人们的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力；调剂人们的生活，提高学习效果。在美育中要求整齐清洁、美化环境，也有利于健康，有助于体育的开展。

实践工坊

爱国歌曲大合唱活动方案

活动目标

1. 正确运用审美方法，使歌唱的艺术美得到充分展现。

2. 在活动中理解美育的作用，培养人的高尚情操、道德情感、积极进取的人生态度。

3. 进一步深化爱国主义和改革开放精神教育，开展“歌唱祖国”群众性歌咏活动，增强爱国主义情感。

活动任务

1. 每个队参赛两首歌曲，在以下规定歌曲中任意选取一首，各队可自行选规定之外的一首（自选歌曲必须是同一主题的歌曲），按照要求进行排练。

规定歌曲：《歌唱祖国》《中国，中国，鲜红的太阳永不落》《伟大的国家伟大的党》《祖国颂》《祖国给我理想》《我的祖国》《沁园春·雪》《春天的故事》《今天是你的生日》《唱支山歌给党听》《没有共产党就没有新中国》《国家》。

北京出版社

2. 组建合唱队，不得少于 20 人。合唱队内要确定指挥人选，演唱可分声部。

3. 选定歌曲进行排练，做好充分准备（包括朗诵、伴奏、道具、服装、灯光、布景、舞美、队形排列以及上下场顺序）。

4. 组建评委会，开展合唱比赛。

活动步骤

1. 发布比赛通知，一定要给出准备的时间。
2. 各合唱队进行排练，在本队内确定指挥、领唱、朗读等角色。
3. 公布比赛章程和评分标准。抽签决定各队出场顺序。
4. 开展比赛活动。评委当场打分。
5. 组织者的点评和发奖。
6. 老师进行总结，强调歌唱审美的几个问题。

北京出版社

活动指导

1. 歌曲的选择。一定要选择音域、音高都适合本队队员的歌曲，挑选队员要一个个地试音。

2. 注意声部人数的比例，要突出主旋律。一声部在左，二声部也就是合声在右，这样便于指挥。

3. 把一些唱得比较好的队员放在中间位置上，这样便于带动大家，也是合唱队的支柱，中间也是麦克风的位置。

4. 领唱和朗诵通常在第一排的左侧突出的一个位置，也可在队形中间。

5. 灯光、舞美的设计要变换自然、流畅、突出主题；要克服俗套、有新意。

资源链接

12 首歌唱祖国的音频和视频作品：《歌唱祖国》《中国，中国，鲜红的太阳永不落》《伟大的国家伟大的党》《祖国颂》《祖国给我理想》《我的祖国》《沁园春·雪》《春天的故事》《今天是你的生日》《唱支山歌给党听》《没有共产党就没有新中国》《国家》。

自我检测

一、选择题

1. 下列句子的表述，不正确的一项是（　　）。

A.《我的祖国》这首歌是电影《上甘岭》的主题曲

B.《我的祖国》的原唱是歌唱家郭兰英老师，2022 年她已经 92 岁了

C.《我的祖国》再现了抗日战争惊心动魄的场面，热情讴歌了志愿军战士崇高的精神境界和无私无畏的献身精神

D.《我的祖国》雄壮的歌词和激昂的旋律能让我们了解美好生活的来之不易，激发我们对先辈的尊重和对祖国的热爱

2. 下列选项，全都正确的一组是（　　）。

①净化人的心灵，培养人的高尚兴趣、道德情感、积极进取的人生态度，养成高尚纯洁之人格，给人追求高尚行为以动力，是美育的根本目的。

②人有了同情心，就能互相爱护，互相扶助。这是美感的“感情移入”作用。

③美育对德育、智育、体育甚至劳动教育都有积极影响。这说明了社会主义教育是要人们在德智体美劳五个方面全面发展。

④美育用现实生活中美好事物和反映在艺术形象中的先进人物的思想感情和活动来感染人们，广泛而深入地影响着人们的情感、想象、思想、意志和性格。

A. ①②③　　B. ②③④　　C. ①②④　　D. ①③④

二、简答题

1. 请解释“美育能够提起一种超越利害的兴趣，融合一种划分人我的偏见，保持一种永久和平的心境”的含义。

2. 举例说明你对“美育不仅可以帮助人们认识现实、认识历史，同时可以发展人们的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力”的理解。

三、学习与实践自我评价表

分项	评价内容	评价等级		
		优	良	可
获得知识	运用审美的方法，展现歌唱的艺术美			
提升能力	正确理解美育的概念及其作用			
情感认同	增强了热爱祖国的情怀			
说明	根据评价内容，请在“评价等级”空格内，实事求是为自己打分			

北京出版社