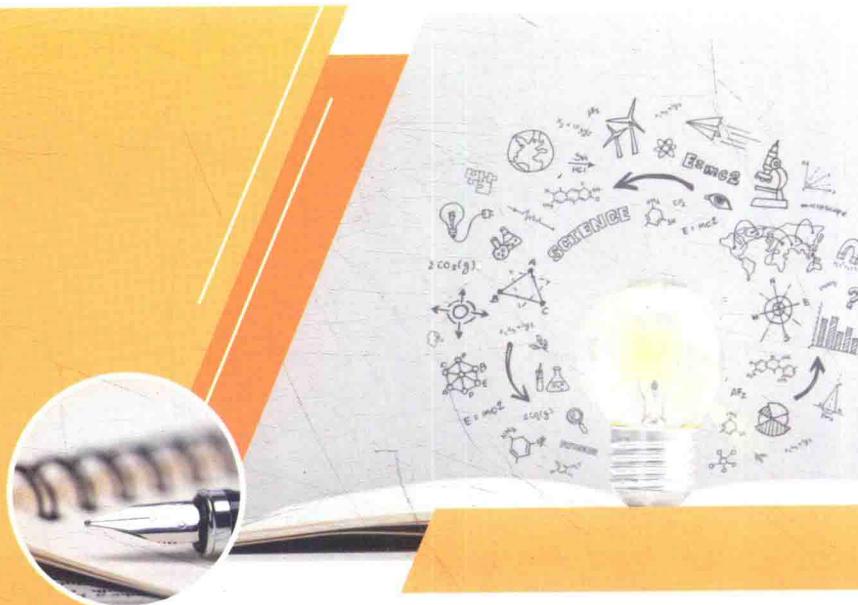

寓教于乐，潜移默化 ——高校美育实施路径研究

王军莉 著

本书由渭南师范学院学术专

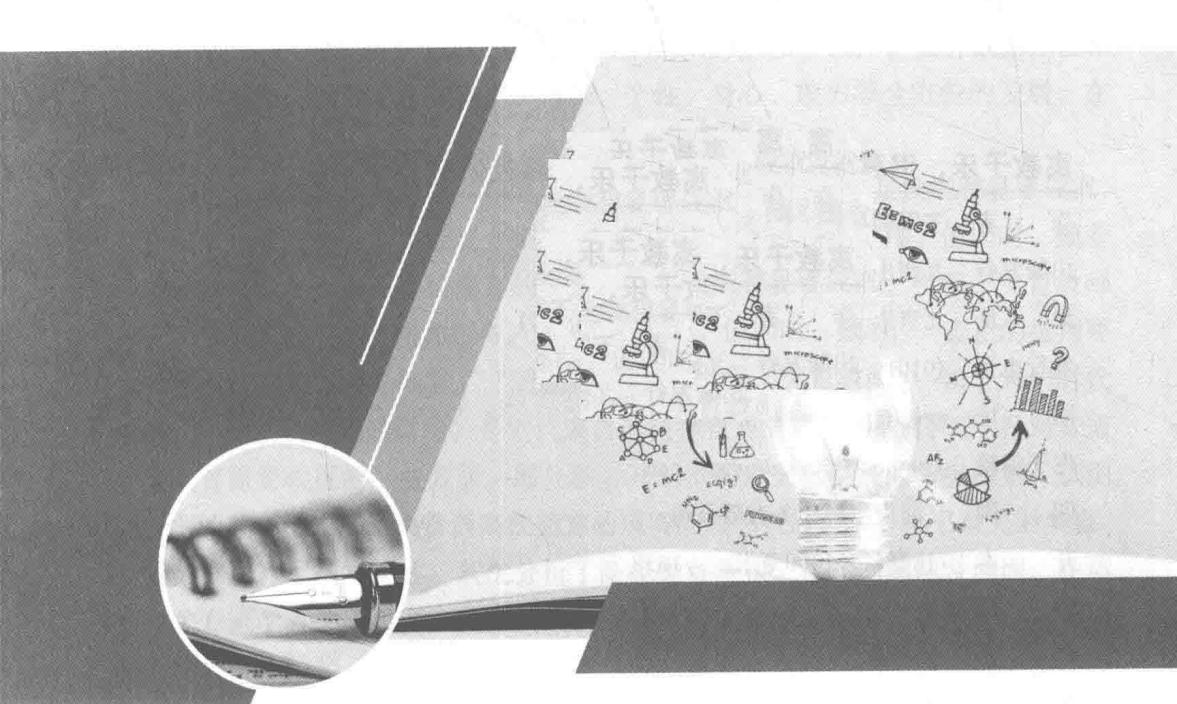
军民融合的艺术实践—高校“红色舞蹈”创作与研究”（17JMR12）陕西省军民融合办公室

普及型舞蹈教育中基本功教学与问题研究(SGH16H203)陕西省教育科学规划领导小组办公室

寓教于乐，潜移默化

——高校美育实施路径研究

王军莉 著

图书在版编目(CIP)数据

寓教于乐，潜移默化：高校美育实施路径研究 / 王军莉著. — 北京：九州出版社，2018.4

ISBN 978-7-5108-7015-6

I. ①寓… II. ①王… III. ①美育—教学研究—高等学校 IV. ①G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第091744号

寓教于乐，潜移默化——高校美育实施路径研究

作 者 王军莉 著

出版发行 九州出版社

地 址 北京市西城区阜外大街甲35号(100037)

发行电话 (010) 68992190/3/5/6

网 址 www.jiuzhoupress.com

电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com

印 刷 三河市华晨印务有限公司

开 本 710毫米×1000毫米 16开

印 张 13.5

字 数 233千字

版 次 2019年3月第1版

印 次 2019年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5108-7015-6

定 价 48.00元

前　言

纵观人类数千年文明史，美是人的永恒追求，它如一缕微光，伴随着人类文明的不断积累与进步，它以永恒的姿态，激发出人类无穷的想象力和创造力。对美的追求，已经成了人的一种存在方式，而进行关于美的教育，则是人类文明传承的重要方式。

美育作为素质教育的有机组成部分，能够全面提高教育质量，塑造学生健全人格。同时，美育作为一种实践教育活动和思想意识，其本质意义在于“它不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、塑造完美人格的重要途径。它的任务是要培养人的审美意识、审美观点，提高人的审美能力和创造美的能力，从而塑造审美的人生境界，培养和谐完美的人格”。美育依据社会和人的发展需要，促进学生在知识、道德、个性、身心、能力等全方位的发展，在素质教育中具有不可或缺的价值。

当前，我国高校美育在党和国家的高度重视下，取得了长足发展和显著成就，对当前素质教育和一专多能复合型人才的培养起到了积极的作用。但同时，随着形势的发展变化，普通高校美育的一些不足和问题也逐步显现，引起了美育教师和专家学者的进一步关注和思考。马克思、恩格斯曾经明确指出：“真正的批判要分析的不是答案，而是问题。”“问题就是公开的、无畏的、左右一切个人的时代声音。问题就是时代的口号，是它代表自己精神状态的最实际的呼声。”针对普通高校美育需要改进的一些方面，部分学者开始了构建美育模式的积极探索，试图以一定的美育模式来解决普通高校美育的现实问题和发展需求。本书首先对美育、高校美育进行了基本论述，其次分析了高校美育现状、存在的问题及原因，在借鉴有关专家学者关于美育和美育模式研究的宝贵成果的前提下，提出了构建普通高校美育实施路径，这也是本书的主体部分，主要包括教师的言传身教、构建校本美育课程、校园文化、学生美育实践、教学媒介、图书馆文化等，旨在为美育在我国普通高校的普及和发展进行积极探索并提供有价值的参考。

由于作者水平有限，文中难免有不足之处，恳请各位专家、教授、老师、读者批评指正。

目 录

第一章 美育相关概述 / 001

第一节 美育的概念及特征 / 001

第二节 美育的功能 / 003

第三节 美育与德育、智育、体育的关系 / 008

第二章 高校美育及相关概述 / 010

第一节 高校美育的概念 / 010

第二节 高校美育内容 / 011

第三节 现代高校美育目标 / 022

第四节 高校美育原则 / 026

第五节 高校美育载体 / 034

第六节 高校美育课程应遵循的原则及框架设计 / 047

第三章 高校美育现状、存在的问题及原因分析 / 056

第一节 高校美育现状 / 056

第二节 当代高校美育存在的问题 / 067

第三节 当代大学生美育的现实困境 / 071

第四节 当代大学生美育困境的原因 / 075

第四章 寓教于乐、潜移默化——教师的言传身教 / 081

第一节 教师的多重身份 / 081

第二节 教师的审美修养 / 083

第三节 教师的美育途径 / 038

第四节 辅导员角色示范 / 089

第五章 寓教于乐、潜移默化——构建校本美育课程 / 095

第一节 文学 / 095
第二节 音乐 / 102
第三节 绘画 / 108
第四节 舞蹈 / 115
第五节 书法 / 120
第六节 摄影 / 126
第七节 综合艺术 / 133

第六章 寓教于乐、潜移默化——校园文化，环境熏陶 / 151

第一节 校园生态环境 / 151
第二节 校园人际关系 / 157
第三节 校园文化活动 / 161
第四节 校园精神文化 / 164

第七章 寓教于乐、潜移默化——高校学生美育实践 / 166

第一节 自然美审美实践 / 166
第二节 艺术美审美实践 / 168
第三节 社会美审美实践 / 170

第八章 寓教于乐、潜移默化——教学媒介、网络的美育 / 173

第一节 网络文化与美育 / 173
第二节 多媒体与美育 / 178
第三节 远程教育与美育 / 181

第九章 寓教于乐、潜移默化——其他美育途径 / 189

第一节 图书馆文化与高校美育 / 189
第二节 后勤管理与高校美育 / 198

参考文献 / 208

第一章 美育相关概述

在漫长的历史长河中，人们对于美育的认识不断深化，美育的实践也在不断深入。某种程度而言，美育已成为关系人类素质和生活质量提高的重大课题。高校美育是美育的重要内容，在培养造就中国特色社会主义建设者和接班人方面具有独特的作用，可以增强学校管理、教学、科研、思政工作的有效性，是高校优化教学环境和提高教学质量的有效途径，是培养全面发展的人所必不可少的一种教育手段和教育方法。

第一节 美育的概念及特征

一、美育的概念

从不同的角度，可以给“美育”一词下不同的定义。席勒最早提出“美育”一词，认为美育是通过人们对美的形象的观照对人的心灵进行净化，从而达到人的全面自由和谐的发展。王国维第一个把美育概念引入中国，他提出“美育（即情育）是也”。蔡元培先生对美育做了如下定义：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。”刘寿棋提出：“美育就是通过文学、艺术和借助大自然、现实环境中的美，对儿童青少年进行的教育，形成他们正确的审美观点，发展艺术才能和进行思想道德教育。”陈建翔认为：“美育就是那些自觉遵循美的规律，自身具有美的规定，并且必然地能够产生美的产品的教育的一种美称。”滕守尧认为：“真正的美育是将美学原则渗透于各科教学后形成的教育。”以他们为代表的学者对美育概念的界定，由狭义走向广义。彭吉象认为：“美育是审美教育的简称，它在本质上是一种情感教育。”

综合以上各种美育概念，笔者认为应当进一步丰富美育概念内涵，提出了自己关于美育概念的认识：美育即审美教育和情感教育，通过加强个体对各种自然美的感受、艺术美的鉴赏和社会生活美的实践，提高人们理解美、欣赏美、创造美的能力，进而促使其形成良好的心态、习惯和高尚的道德、情操，促进

个体的全面发展。美育是素质教育的重要组成部分，是在系统的美育理论指导下的一种教育方式，通过审美活动和载体，增强个体学习的自主性自觉性，在学习实践的过程中树立审美理想，提升审美境界，提高人文素养和综合素质，是其他任何一种教育手段难以替代的。

二、美育的特征

1. 美育具有形象性特征

美育是具体、直观、生动的，更多的是通过寓教于乐、潜移默化，以及鼓励和启发的方式，追求的是真、善、美，传达的是审美、优雅、情感，从而真正使教育走进人的内心，真正用心灵走近心灵，以情感交流情感，以沟通增强沟通，充分调动受教育者的审美兴趣和审美愿望，引导受教育者去感受美、欣赏美、理解美，从而变被动地接受为主动地参与，自觉地把教育内化为一种内心的需求，引起内心的强烈共鸣，达到事半功倍的效果。

2. 美育具有转化性特征

美育通过进行启迪、鼓励、关怀，可以提高个体的综合素养，增强认知世界兴趣与能力，从而改变人们的思维方式，帮助提高工作效率和生活品质。譬如，美育以情感为突破口，在欣赏电影、电视、戏剧等实践过程中将情感不知不觉地转化为内在的坚定信念，然后再借由信念达到一种相对稳定的行为规范，更好地调解情绪、应对复杂环境。

3. 美育具有非功利性特征

美育更多表现为润物细无声，关注的是什么是美、如何审美、怎样用美去教育人。因此，虽然美育具体承担了丰富现代育人内涵、革新教育教学模式、拓展受教育者发展空间等一系列任务，但主要是实现拓展人的审美视野，提高人的审美境界，健全和完善人格等目标要求，目标和手段都不带任何功利色彩。在美育的价值追求中，更重要的是要把一种无功利心灌注于被培育者的灵魂，使其扎根，内蕴于中，并用它来观察宇宙、人生。

4. 美育具有终身性特征

审美能力和审美理想是一个循序渐进的过程。人从出生到死亡都在接受不同程度和不同形式的审美教育，通过长期美育的作用，使人的心灵、心态、性格、脾气、气质等都发生变化，慢慢地形成稳定的心理定式，从而提高人的综合素养。譬如，婴儿出生前的胎教就是生命最初的美育，从幼儿到小学、中学、大学，直到进入社会参加工作，人的审美教育和审美活动都没有停止过，甚至老年人退休后学画作诗、养花喂鸟、唱歌跳舞，在美的世界里颐养天年，都是美育终身性的具体体现。

第二节 美育的功能

一、以美启真，养成健全人格

人格是一个复杂的概念，是人类独有的，是由先天遗传因素及后天习得养成等原因相互影响、相互作用而形成的，代表着一个人的个性、气质、道德品质等。健全的人格是理性与感性的有机结合，是真、善、美的合理统一。然而，健全的人格并不是与生俱来的，是教育活动与社会实践的产物。美育在大学生养成健全人格的过程中占据着不可替代的重要地位，与德育、智育、体育等教育形式相互影响，共同作用于大学生人格的养成，因而受到国内外教育家、思想家、美学家的高度重视。孔子曾明确指出“乐教”“诗教”在人格养成中的重要作用。席勒认为，通过美育塑造“完美的人格”，可以恢复人天性的自由和完整。

按照马克思人学理论，人格养成意味着各类教育方式引导受教育者发挥主观能动性，按照美的规律进行自我建构，塑造真、善、美和谐统一的理想人格，最终达到“美的状态”，即人的全面自由发展。大学生美育应该立足于人格塑造和人性完善，通过“以美启真”，激发大学生的情感，净化大学生的心灵，陶冶大学生的情操，培养德、智、体、美全面发展的大学生。其中，美育的“以美启真”功能通过美育培养大学生的抽象思维，提升大学生的想象力和创造力，促进大学生树立正确的审美理想和审美价值观。引导大学生养成健全人格是大学生美育和思想政治教育的题中之意。美育促进大学生养成健全人格的教育功能主要表现在三个方面。

1. 提高大学生人格的情感性

衡量大学生是否具有健全人格的一个重要指标就是其是否富有鲜活的生命力和饱满的情感。美育在教育活动中注重培养大学生的感性思维和情感体验，使大学生在美育教育活动中体会多种情绪，感悟人间百味。中国的应试教育的功利性使得美育在基础教育中缺失，致使大学生缺乏基本的人文素养。达尔文曾经有过这样一段意味深长的话：“如果一个人丧失了对美的事物的兴趣和喜爱，不仅意味着失去了体会幸福的感觉，而且人性中情感的退化会导致道德沦丧、品质低劣等情况的发生，甚至会影响一个人的理性思考。”达尔文的切身体验是值得我们借鉴和反思的。美育在教育活动开展中有助于激发大学生内心的

情感，在提升大学生情感体验的同时，促进大学生人格中情感性的升华。

2. 提高大学生人格的整体性

美育教育活动的开展一方面能满足大学生的求知欲，另一方面说明美育在大学生全面发展中的不可替代的地位。美育可以提升大学生感性思维和理性思维的高度，美育的育人功能主要表现在促进大学生感性和理性的和谐发展，培养大学生成为一个完整的人、独立的人。席勒说：“美可以成为一种手段，是人由素材达到形式，由感觉达到规律，由有限存在达到绝对存在。”从席勒的观点中可以看出，大学生美育要与其他教育形式有机结合，在遵循自由发展的规律的同时，尊重大学生的共性和个性，将大学生培养成具有独立人格的人，培养成自由而全面发展的人。

3. 提高大学生人格的超越性

自1999年教育部出台《面向21世纪教育振兴行动计划》后，我国的高等学校开始逐步扩招，高等教育也逐渐由“精英教育”转变为“大众教育”。大学生会逐渐面对来自社会方方面面的压力，如学业压力、就业压力、经济压力等使得大学生精神高度紧张。黑格尔曾指出：“审美带有令人解放的性质。”大学生面对各种压力无法排解心中苦闷的困境，亟待美育教育活动来破解。美育为大学生营造了轻松自由的学习环境，美育的课堂不再充斥着填鸭式的教育，也不再有应试的压力。美育的课程为大学生呈现的是在视觉、听觉等方面的熏陶与享受，内心的苦闷在这一刻得到了释放和缓解。美育实践教育活动引导大学生放下手中烦冗的学习内容和琐碎的生活细节，将整个身心全部投入到审美感受中，追求那曾经迷失的精神家园，追寻心中的理想国。美育活动能够培养大学生的审美素养、审美能力，提升大学生人格的超越性，最终实现人格的完满。

二、以美育德，培育高尚情操

我国著名教育家蔡元培曾指出：“美育者，与智育相辅而行，以图德育之完成者也。”从这个视角可以看出，美育在实现德育、智育的教育目标中有着重要的作用。美育通过实践教育活动引导大学生树立正确的审美价值观，促进大学生理性思维与感性思维的有机融合，把培育和践行社会主义核心价值观融入大学生美育全过程。美育在培育大学生形成高尚的道德情操方面的育人功能集中表现在两个方面。

1. 引导大学生树立正确的世界观、人生观和价值观

大学生正值形成正确的世界观、人生观、价值观的关键时期，开展美育的

关键就是要在这一时期为广大学生创造一个美好的世界。在美育中，以美的感悟，热爱自然、热爱人生，帮助大学生树立正确的世界观；以美的魅力，追求卓越、追求创造，帮助大学生树立正确的人生观；以美的和谐，服务社会、享受快乐，帮助大学生树立正确的价值观。美育所追求的理想境界是与社会政治理想密切联系在一起的。习近平同志在《文艺工作座谈会上的讲话》中指出：“追求真善美是文艺的永恒价值。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。我们要通过文艺作品传递真善美，传递向上向善的价值观，引导人们增强道德判断力和道德荣誉感，向往和追求讲道德、尊道德、守道德的生活。只要中华民族一代接着一代追求真善美的道德境界，我们的民族就永远健康向上、永远充满希望。”由此可见，以文艺作品等为教育方式的美育有助于大学生树立正确的价值取向，有助于引导大学生养成在学校、家庭、社会生活中注重追求真善美的思想境界，形成积极向上的生活态度，在努力拼搏、积极奉献中实现自身的价值。

2. 培育大学生高尚的道德情操

美育的形象教育特质决定了其能潜移默化地培养大学生形成高尚的道德情操。人们的任何道德行为均需发源于内心的指令，一切法律规范，只有当其成为人们内心的信仰和要求之后，才能在实践中付诸行动。美育正是依靠日常生活中美的事物来打动大学生，引起大学生的共鸣，激发大学生向往美的动力，从而使大学生在学习榜样的过程中实现全面成长的目的，通过情感的变化来分辨美丑，实现道德的升华。著名教育家苏霍姆林斯基曾指出：“美能磨砺人生，一个人如果从童年时期就受到美的教育，特别是读过一些好书，如果他善于感受并高度赞赏一切美好的事物，那么，很难设想，他会变成一个冷酷无情、卑鄙庸俗、贪淫好色之徒。”

积极发挥美育的育人功能，引导大学生在当今普遍浮躁的社会大背景下，能够怀着感恩、博爱、宽容、诚信的心态，为了社会主义的现代化贡献自己的力量，争做脱离低级趣味、摆脱功利主义的、成为情操高尚、思想境界得以不断提升的人，从而实现全面发展的教育目标。

三、以美养智，培养创新能力

美育教育形式种类繁多，各式的美育实践教育活动有助于开阔大学生的理论视野，丰富大学生的知识背景，提升大学生的思维高度。美育在培养大学生创新思维，提高大学生创新能力方面的育人功能主要体现在以下三个方面。

1. 促进大学生的智力发展

现代生理学和脑科学研究表明，人的左脑和右脑既分工明确又各司其职。人的左脑负责语言和处理讯息，将通过五感获取的信息转化为语言，从而表达出来。右脑主要负责音乐、图片等感性思维。人的左右两脑只有均衡、和谐发展，才能充分发挥大脑的功能，进行思考、辨析、创作等活动。德育、智育等教育形式在促进大学生智力发展方面，多作用于大学生的左脑，有助于培养理性思维，提升大学生处理信息的能力。而美育在开发大学生的右脑，培养大学生的感性思维等方面有着不可估量的重要意义。达尔文晚年回首自己的一生时曾感慨，由于30岁以后忽视了对绘画、音乐、诗歌等内容的关注，使得自己的思想变得禁锢，思维能力也有明显的减弱。达尔文在科学领域的贡献不容否认，但他也用切身经历告诫后人，单一的、僵化的工作与生活会在一定程度上限制人的潜能的挖掘，制约人的大脑的均衡发展。如果大学生只专注于专业知识学习，而忽视了美育等相关内容的习得，可能会导致他们的审美素养、审美能力、审美情趣等方面的水平较低，甚至可能会制约智力的发展，无益于大学生的专业成长，更无益于他们的全面发展。

2. 培养大学生的创新能力

创新是人类社会发展的不竭动力，也是一个人不断进步的根本原因。创新型人才在当今社会成为人才培养的主要目标之一，培养具有创新思维的大学生也是中国高校的重要任务。美育在培养大学生创新能力、提升大学生思维的创新性等方面有着重要的作用。美育教育活动为大学生提供了发挥主观能动性、敞开想象的翅膀、激发潜在的创新能力的机会。无数科学家和发明家用亲身实例向我们证明，丰富的想象力、大胆的联想力是推动科技进步的主要原因。爱因斯坦十分推崇美育，他曾指出相对论的诞生要感谢音乐为他提供了想象的空间和创造的激情。综上所述，一个人的创新能力是在理性思维和感性思维相互作用中产生的，是在逻辑思维和抽象思维的相互影响中提升的。

3. 开阔大学生的知识领域

美育的教育形式、教育内容、教育手段是丰富多样。鬼斧神工的自然景观、历史厚重的人文景观、琳琅满目的手工作品等，都有助于大学生开阔视野，丰富知识储备。美无处不在，美育应充分利用多种多样的教育内容，提升大学生的审美体验，在审美的过程中引导大学生掌握科学文化知识、习得社会生活经验、了解中华传统文化等。美育教育活动能在潜移默化中激发大学生主动学习的积极性，培养大学生的审美素养，提升大学生的审美能力，树立大学生的审美理想，引导大学生“按照美的规律”去建构自身，促进自身的全面发展。

总而言之，美育对大学生智力的开发、创新能力的培养等方面有着不可替代的重要意义。人类社会的每一次进步、科技的每一次创新都离不开人类对美的执着追求。美育教育活动在大学生追求科学真理、探索科学奥秘的过程中起着重要的推动作用。

四、以美怡情，提升审美素养

法国雕塑大师罗丹说过：“美是到处都有的，生活不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”然而真正能发现美的人少之又少，可以说这是审美素养低下的主要表现。美育旨在通过感受美、鉴赏美、传递美、创造美等方面的审美体验，引导大学生提升审美能力，培养审美素养，成长为“审美的人”。美育“以美怡情”的育人功能，就是通过美育熏陶的教育方式，使受教育者养成善良、同情、感恩等积极的情感，逐步成长为一个对社会有正向推动作用的自由而全面发展的人。美育“以美怡情”的育人功能的核心不仅仅是培养大学生的审美素养，更重要的是要使大学生在审美愉悦中，懂得相互协助，懂得彼此欣赏，懂得分享喜悦。美育在提升大学生审美素养方面的育人功能主要表现在三个方面：

1. 提升大学生的审美感受力

只有先懂得感受事物的美，才能逐步懂得鉴赏事物的美，进而创造美的事物，因此，审美感受力在审美能力中处于基础地位。一个人如果缺乏基本的欣赏能力，再动听的音乐、再美妙的舞蹈、再浓郁的芬芳、再宜人的景色，对他来说都没有任何意义。因此，提升大学生审美素养的根本在于提升大学生的审美感受力。大学生审美感受力的提升主要通过两方面的教育方式。一方面，要通过美育实践活动，提高大学生捕捉美的能力，即审美观察力。只有善于捕捉不同事物的独一无二的美，才能逐步懂得欣赏事物的美。另一方面，在美育活动中要注重引导大学生树立正确的审美态度。作为审美的主体，大学生在进行审美活动时，不仅要充分调动自己的主观能动性去感受审美对象的美，还应随时将审美的情感从审美对象中抽离，用客观冷静的态度分析看待审美对象。正如马克思所说：“贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美和特性。”

2. 提升大学生的审美鉴赏力

懂得了感受事物的美是远远不够的，还应懂得欣赏和解读审美对象的美，即审美鉴赏力。审美鉴赏力是审美能力最重要的组成部分，判断一个人审美能力的高低、审美素养的强弱往往从审美鉴赏力入手。审美鉴赏力的水平代表着大学生在审美能力、审美素养、审美情趣等方面的水平，也昭示着一个人在思

维高度、文化底蕴、知识背景等方面的综合能力。审美鉴赏力的提升离不开美育实践活动。指导大学生在美育学习中鉴赏名著、名画、名曲及名山大川，这样大学生的审美鉴赏力和审美境界及思想境界会有很大的提高。在美育活动中，建立全方位、立体化的评价体系，通过严格的标准来判断和衡量大学生审美能力，对于提高大学生的审美感受力、审美鉴赏力有着重要的意义。

3. 提升大学生的审美创造力

审美创造力是人类独具的能力。审美主体在具备了一定的美育知识，掌握了一定的审美经验后，尝试遵循美的规律创造新的审美对象的能力。马克思说：“社会的进步，就是人类对美追求的结晶。”正是对美的憧憬使得人类不断地推动着科技的进步、探索着未知的世界、坚持着对真理的追求，不断地促进人类社会的大发展和大繁荣。实现大学生美育的育人目标，要坚持审美感受力——审美鉴赏力——审美创造力三位一体的培育思路，提升大学生的审美能力，培养大学生的审美素养，在实现培养德、智、体、美全面发展的大学生的同时，为建设社会主义现代化国家贡献力量。

第三节 美育与德育、智育、体育的关系

美育与德育、智育、体育、专业知识和技术教育等虽然分属不同的领域，但彼此之间关系十分密切，他们互相配合、互相补充、互相促进，一起构成了素质教育的有机整体。总体上看，德育、智育、体育、专业知识和技术教育中蕴含着美的因素，德育中有高尚之美，智育中有理性之美，体育中有健康之美，专业知识和技术教育中有科学之美。同时，美育的发展对其他方面的教育也起到积极的推进作用。我们要准确、辩证地看待美育和其他教育之间的关系，不能失之偏颇，以其中一种替代另一种。

一、美育与德育的关系

苏霍姆林斯基曾说：“美是人的道德财富源泉。”这句名言反映了美育与德育具有密不可分的联系。美育和德育都讲求以情动人，都注重潜移默化，两者有共通和交融的地方。感受和欣赏美的过程，实际上也是追求真、善、美，抛弃假、恶、丑的过程，在这一过程中，人的心灵得到净化，道德得到滋养，在不知不觉中就增强了道德修养，在提高道德品质的同时，也逐步提升了审美的境界和层次。传统的德育大多来自于课堂教学，教育手段单一、教学内容枯燥、

教学效果不明显，而美育正好弥补了这一不足，可以在道德教育实施的过程中以生动具体的形象来促进道德升华和灵魂净化。

二、美育与智育的关系

审美活动需要一定的知识文化为基础，知识掌握越多，文化水平越高，对美的理解越深刻，审美的对象和领域越广泛。另外，审美活动可以不断促进人的智力发展，如愉悦的心理状态可以增强人的学习兴趣和提高人的注意力，形象的思维方式可以锻炼人的观察力、想象力、思维力、创造力。因此，智育和美育是互为条件、互相促进的。蔡元培就曾指出：“必须在知识之外兼养感情，在治科学之外兼养美术。有了美术的兴趣，不但觉得人生很有意义，很有价值，就是治科学的时候，也一定添了勇敢活泼的精神。”

三、美育与体育的关系

体育活动中美无处不在，无论是动作的协调、体魄的强壮、节奏的和谐，都在一定程度上符合美的标准，让人得到美的享受。同时，美的原则可以指导体育活动的优化，体育技艺的改善和体育事业的发展。譬如，要造就健康的体魄，不仅要强体育锻炼，更要在锻炼的过程中培养顽强的意志和坚定的信念，这就需要美育与体育相结合。蔡元培就强调“有健全之身体，始有健全之精神。若身体柔弱，则思想精神何由发达？”

四、美育与专业知识和技术教育的关系

专业知识和技术教育也处处体现着美，是美育的重要途径之一。以劳动技术教育为例，劳动创造美，劳动技术实践往往是创造美、表现美的活动。通过劳动技术实践，可以掌握生产劳动知识，清洁和美化周围的环境，提高动手的能力和水平。同时，美也反作用于劳动技术实践，要求人们更多地掌握生产劳动规律，更好地讲文明、守礼貌，更好地保持生产劳动和生活环境。

第二章 高校美育及相关概述

改革开放 30 多年来，我国的高等教育发生了很大的变化，特别是从 20 世纪 90 年代以来，随着社会经济建设的高速发展，高等教育也有了突飞猛进的发展，一个显著的变化就是 1999 年把党的教育方针从实行了几十年的培养德、智、体、全面发展的人才转变为培养德、智、体、美全面发展的人才，把教育功能从单纯的传授知识转变成传授知识、培养能力和提高素质的综合功能。

美育对于人的全面发展和社会的进步的作用，已得到世人的高度重视。所谓美育，即立美教育，也有人称之为美感教育。苏联著名教育家巴班斯基称美育是“以培养学生审美素质为目的的教师与学生的协同合作过程”。我们认为，巴班斯基所说的这种师生协同合作过程，就是通过美育的方式来教育人，提升人的思想境界，培养人们正确的审美观念和高尚的道德情操，进而使人们去发现美、感受美、鉴赏美、创造美的过程。可见，美育既是我国教育体系中的重要组成部分，又是人类实现自我发展需要的重要途径。

第一节 高校美育的概念

高校美育是指利用自然美、社会美、艺术美等美的形态对高校学生进行情感净化、性情陶冶，并提高学生感受美、鉴赏美、创造美的能力，培养其正确的审美观念、审美理想、审美情趣的教育。

一、高校审美教育是高校人文素质教育的基本方面

人文素质教育的基础是哲学素质，包括世界观、人生观、价值观和方法论的取向，而审美素质是情感或感性层面的显现。审美素质是一种全方位的综合素质，它有自己不可替代的特殊内涵和要求。高校美育对人才的全面培养具有独特的作用。美育的功用在于“以美启真”“以美储善”“以美怡情”，也就是说，美育有利于智力结构和意志结构的建立，有利于科学和道德的发展，因而美育是人的全面发展的必由之路。美育能促使学生去发现真理、创造科学美；美育

可以通过形象的感染和情感的激发，引导学生自觉地净化自己的心灵，遵守社会道德原则和行为规范；美育能使学生通过心神的情感体验，在沁人心脾的美的熏染中陶冶性情，发展审美能力。

二、高校美育是教育境界化发展的需要

现代美育，已不单单是以往所说的“艺术教育”和“情感教育”了，而是具有多元综合结构的性质。它涵盖对自然美、人的自身内容的教育，德育、智育、体育中美及美感方面的教育。高校学生美育主要是通过美的形象耳濡目染、潜移默化地感染、陶冶受教育者的情感，这种影响和作用，是说理教育和行为训练所不能达到的，因此，美育可以融化德育成为心灵之花，融化智育成为灵秀之美，融化体育成为健壮之美。

三、高校美育是塑造完美人格的需要

首先，大学时期是学生世界观、人生观形成的关键时期，也是个体审美意识形成和发展的重要时期。其次，适时地对高校学生进行审美教育，对他们的影响是关键的、具有终生意义的。高校美育能使学生从内心中自愿接受美的熏陶，获得科学知识，接受美德教育，抵制不良思想和精神污染，以保持自身的尊严，完善人格的塑造。这种高尚人格在关键时刻能表现为跨越生死，不计个人得失，甚至舍生取义的高尚行为。

第二节 高校美育内容

随着我国高等教育的深化改革，学校为受教育者提供了更自由的学术空间和更开放的学习氛围，学生选择学习内容的时间和空间的自主性和自由度明显加强，加上现代信息化社会的迅速发展，在大众文化的冲击下，学生会自觉地从各种渠道摄取有关美育的信息，而作为以美成人的审美教育的发展，亟须在审美教育目标的指引下，不断丰富发展教育内容，从而满足大学生日益发展的审美需求。

一、美育内容的基本类型

在近年加强高校素质教育的整体形势下，美育对于培养大学生综合素质的重要作用逐渐得到人们的关注，美育的教育内容也得到了丰富和发展，越来越