

以美育人：“生活美学”思想映照下的青少年美育实践

吴晓雯

(海南经贸职业技术学院,海南海口 571129)

[摘要]在素质教育全面推进的时代背景下,美育作为培养青少年全面发展的重要组成部分,其重要性日益凸显。“生活美学”思想强调美与生活的紧密联系,为青少年美育实践提供了全新视角与路径。本文深入探讨“生活美学”思想在青少年美育实践中的应用,分析其对青少年审美素养、创新能力与人格塑造的积极影响,并提出基于这一思想的具体美育实践策略,旨在通过将美育融入生活,实现以美育人的教育目标,助力青少年健康成长与全面发展。

[关键词]生活美学;青少年;美育实践

[中图分类号] G40-014; B834

[文献标识码] A

[文章编号] 2096-711X(2025)18-0118-04

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.18.040

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

美育是审美教育、情操教育与心灵教育,对于塑造青少年的美好心灵、培养健全人格、提升综合素质具有不可替代的作用。传统美育往往侧重于艺术技能的传授,一定程度上忽视了美与生活的天然联系。“生活美学”思想的兴起,弥补了这一缺陷,它倡导从日常生活中发现美、创造美,让青少年在真实的生活情境中感受美的多样性,从而提升审美能力,丰富精神世界。将“生活美学”思想融入青少年美育实践,不仅符合当代教育发展趋势,更为美育教学创新提供了新的方向。

一、“生活美学”理念的内涵

朱立元在《美学大辞典》中谈到,生活美学是从美学理论分支出来的学科之一,是研究人们生活审美现象及其规律的学科。从其内涵来看,就是将生活中的一切可感作为审美对象,通过对生活美的发现、发自内心的欣赏与创造,从而达到身心愉悦、生活质量提升的目的。这种新的美学形态其实是将看似高大上的理论还给“生活本身”,使生活与美学理论之间的边界淡化,而从生活本身寻找美的源泉。其认为生活中的衣食住行、自然环境、人际交往、艺术领域等各个方面都蕴含着美的元素。生活美学强调审美主体对生活各个方面积极体验,通过亲身感受、品味生活中的点滴美好,提升个体的审美感知力与审美判断力。同时,生活美学鼓励人们在生活中主动创造美,将审美理念融入日常行为,使生活成为一件具有审美价值的艺术作品。其最终目的并不是要培养以理论为生的“生活美学家”,而是倡导人们通过发现美来理解美和创造美,从而培养懂得生活的“生活艺术家”。这一目标将带给青少年美育教育领域新的视角,并且给新时代青少年美学教育实现以生活美育人、以生活美化人的远大目标提供新思路。

二、“生活美学”理念在生活中的具体表达

“生活美学”作为一种打破传统美学边界的新兴理念,其核心在于将审美从艺术的“神圣殿堂”拉回到世俗的日常生活之中,使美不再是遥不可及的抽象概念,而是渗透到人们生活的每一个角落。在当今社会,生活美学理念的影响力与日俱增,它在人们的日常生活中有着丰富多样的表现形式,

深刻地影响着人们的生活方式、价值观念和精神世界。

(一)“生活美学”理念在传统节日习俗中的体现

如春节期间,人们贴春联、挂灯笼是必不可少的环节。春联对仗工整、文字优美,红底黑字或金字,为家门增添了浓厚的节日氛围。书法艺术与传统文化完美融合,每一笔都饱含着书写者对美好生活的期许。高高挂起的大红灯笼,圆润的造型、鲜艳的色彩更象征着团圆和吉祥,营造出温馨而热烈的视觉美感。年夜饭堪称春节的重头戏。一家人围坐在一起,共享丰盛的美食。餐桌上摆满了寓意吉祥的菜肴,色彩搭配协调,不仅满足了味蕾,更给人以视觉上的享受。人们在精心准备年夜饭的过程中,将对家人的关爱、对美好生活的向往都融入到每一道菜中,让美食成为了“生活美学”的生动体现。

再如端午节,包粽子是最为常见的习俗。人们在包粽子的过程中,传承着传统技艺,也享受着亲手制作美食的乐趣,将生活的艺术融入到这小小的粽子之中。赛龙舟是端午节的另一项重要活动。赛龙舟不仅展现了团队协作的精神,更将力量之美、速度之美与竞技之美完美融合,成为端午节一道亮丽的风景线。

总之,传统节日习俗中所蕴含的生活美学理念,不仅丰富了人们的精神世界,还让传统文化得以代代相传。

(二)“生活美学”理念在手工创作活动中的体现

比如在陶艺制作中,从揉泥、拉坯到塑形、装饰,每一个环节都充满了乐趣和挑战,创作者在这个过程中能够放松身心,沉浸于创作的愉悦中,让手工创作成为一种独特的生活体验。“生活美学”不仅仅是追求最终的作品成果的快乐感受,更强调手工创作过程中的体验和享受。在创作过程中,人们专注于每一个步骤,感受材料在手中的变化,享受动手的乐趣和创造力的发挥。除此之外,在手工创作中,每个人都可以根据自己的兴趣、喜好和创意进行自由发挥,体现出强烈的个性化特点。即使是同样的手工项目,不同的人也会创作出风格迥异的作品。这种个性化的自由创作,让手工制品具有独特的魅力,也反映了创作者独特的审美视角和生活态度,使手工创作成为表达自我、展现个性的重要方式。

收稿日期:2025-2-21

基金项目:本文系2023年海南省教育科学规划课题一般项目“生活美学视阈下海南青少年‘生命教育’五位一体建设研究”阶段性成果(项目编号:QJY20231026)。

作者简介:吴晓雯(1974—),女,广东惠来人,海南经贸职业技术学院教授,硕士,研究方向:对外汉语、美育、中国传统文化教学。

(三)“生活美学”理念在家庭互动中的体现

生活美学理念在家庭互动中可以通过营造环境氛围、开展家庭活动以及传承家庭文化等方式得以体现。如在墙上挂一些家庭成员的照片或艺术画作,记录家庭生活的美好瞬间,展示家庭的文化品味,使每一个进入家庭空间的人都能感受到浓浓的亲情和温馨。通过一些细节装饰来增添家庭的温馨氛围,也是生活美学的体现。在客厅的茶几上摆放一束鲜花,让家人随时都能感受到自然的美好和季节的气息。美食制作是家庭互动中体现生活美学的重要方式。家庭成员一起参与烹饪过程,从食材的挑选、清洗,到菜品的搭配、烹饪,每一个环节都充满了乐趣和创意。大家可以根据各自的口味和喜好,共同设计食谱,尝试制作各种美食。在这个过程中,不仅能够满足味蕾的享受,还能让彼此感受着食物的美味和家庭的温暖,更能让家庭成员之间的关系更加亲。

(四)“生活美学”理念在衣食住行中的体现

“生活美学”理念旨在将美学融入生活的每一个细节。如在穿着上,人们会特别注重服装的款式、材质、色彩搭配所展现出的独特风格,同时也讲究着装与场合的适配。在饮食方面,不仅追求美味,更重视用餐环境的营造、餐具的选择以及菜品的摆盘艺术。在居住空间上,从空间布局、装饰风格到家具陈设,都精心设计,以打造舒适且富有美感的居住环境。出行时,无论是选择环保的自行车感受微风,还是乘坐设计精美的汽车,都能体会到出行方式中的美学。

(五)“生活美学”理念在语言交流中的体现

人际交往中的语言交流同样蕴含着丰富的生活美学。在与他人交流时,人们不仅要表达清晰、准确,还要注重语言的艺术和美感。幽默风趣的语言能够缓解紧张的气氛,增进彼此之间的感情;委婉含蓄的表达方式能够避免冲突和矛盾,使交流更加顺畅;富有诗意和哲理的语言则能够给人带来美的享受和思考的空间。人们在交流过程中还会注重语气、语调、语速的变化,以及肢体语言的运用,使语言交流更加生动、形象、富有感染力,从而提升人际交往的质量和效果。

此外,“生活美学”理念还表现在自然环境的审美体验中。比如,用心感受自然之美不仅能愉悦身心,还能让人们对环境产生敬畏与保护之情。还表现在人际交往的审美追求中,注重人际交往中的情感交流与互动的美感。真诚的微笑、温暖的问候、耐心的倾听,都能让人与人之间的关系更加美好。优雅的谈吐、得体的举止,在社交场合中营造出和谐融洽的氛围。更表现在艺术与生活的深度融合中,在“生活美学”理念中,艺术不再是高高在上的存在,而是通过各种形式融入日常生活,如在家中悬挂一幅喜爱的画作,在闲暇时光阅读一本富有诗意的书籍,或是去剧院观看一场精彩的演出,都能让艺术为生活增添色彩。

三、培养青少年“生活美学”审美能力的途径

在当下社会文化生态中,青少年作为社会发展的未来力量,其审美能力的培养不仅是个体全面发展的内在要求,更是推动社会文化繁荣与进步的关键因素。传统美学范式下,审美往往被局限在艺术作品的狭隘范畴内。然而,“生活美学”这一新兴理念的兴起,打破了艺术与生活之间的森严壁垒,将美的触角延伸至日常生活的每一个细微之处。这一理念的引入,为青少年审美能力的提升开辟了全新的路径,对青少年的成长与发展有着不可估量的重要价值。

(一)优化学校教育体系,奠定审美能力培养基础

1. 融入生活美学课程内容

学校应将生活美学纳入课程体系,开发专门的生活美学

课程或在相关课程中融入生活美学的元素。除了传统的绘画技巧教学,还可以增加对生活中各种艺术形式的赏析,如家居设计、服装设计、环境艺术等,引导学生发现生活中的美;在语文课程中,通过对文学作品的解读,让学生感受作者对生活场景的细腻描绘,体会其中蕴含的审美情感;在劳动课程中,鼓励学生亲手制作手工艺品、参与校园环境美化等活动,将审美理念融入实践操作中,使学生在实践中提升审美能力。

2. 开展多样化的审美实践活动

学校可以组织丰富多彩的审美实践活动,如举办校园文化艺术节,展示学生的绘画、书法、摄影、手工制作等作品,鼓励学生积极参与创作和展示,激发他们的审美创造力;开展校园环境设计大赛,让学生参与到校园空间的规划和布置中,培养他们对空间美学的感知和运用能力;组织参观博物馆、美术馆、艺术展览等活动,拓宽学生的审美视野,让他们接触到不同风格和类型的艺术作品,丰富审美体验。

3. 引领学生挖掘生活美学的文化底蕴

生活美学与文化之间存在着千丝万缕的联系,每一种生活方式和审美现象都蕴含着特定的文化密码。青少年在接触生活美学的过程中,通过对日常生活中的事物进行观察和分析,能够深入了解不同文化的特点和价值。不同地区的传统服饰、饮食文化、建筑风格等,都是当地历史、地理、宗教等多种因素相互作用的结果。例如,中国的旗袍不仅展现了女性的优雅身姿,还蕴含着丰富的中国传统文化元素。通过对这些生活美学元素的探究,青少年能够更加深入地理解文化的多样性和丰富性,增强对文化的尊重和包容。同时,他们也能够从生活美学中汲取本土文化的精髓,增强对本土文化的认同感和自豪感。

4. 推动跨学科知识的融合

生活美学是一个跨学科的研究领域,它涉及哲学、社会学、心理学、艺术学等多个学科的知识。青少年在学习和实践生活美学的过程中,需要运用不同学科的知识和方法来理解和分析美的现象。从哲学的角度,思考美的本质和价值,探讨审美判断的标准;从社会学的角度,研究审美观念的形成和演变,分析社会文化对审美行为的影响;从心理学的角度,分析审美体验的心理机制,探究审美情感的产生和发展。这种跨学科的学习方式,不仅拓宽了青少年的知识面,还培养了他们的综合思维能力和创新能力,使他们能够从多个角度去理解和欣赏生活中的美。

5. 提升教师的生活美学素养

学校应加强对教师的培训,提高教师对生活美学的认识和理解,使其能够在教学过程中有效地引导学生发现美、欣赏美和创造美,为学生提供更加优质的审美教育。

(二)营造良好家庭氛围,开启审美能力培养源头

1. 注重家庭环境的审美营造

家庭是青少年成长的第一环境,家庭环境的审美氛围对青少年的审美能力培养起着潜移默化的作用。家长应注重家居环境的布置和装饰,营造一个整洁、舒适、美观的居住空间。可以通过选择具有艺术感的家具、装饰画、绿植等,提升家居环境的审美品质;在日常生活中,注重家庭用品的选择和使用,如餐具、茶具、文具等,选择设计精美、品质优良的产品,让青少年在日常生活中接触到美的事物,培养他们对美的感知能力。

2. 开展家庭审美活动

家长可以与青少年一起开展各种家庭审美活动,如一起

烹饪美食、制作手工艺品、欣赏电影音乐等。在烹饪美食的过程中,引导青少年关注食材的色彩搭配、菜品的造型设计,培养他们对饮食美学的认识;在制作手工艺品时,鼓励青少年发挥想象力和创造力,将自己的审美观念融入到作品中;在欣赏电影音乐时,与青少年一起探讨作品的主题、表现手法、艺术特色等,提升他们的审美鉴赏能力。

3. 树立正确的审美观念

家长是青少年的第一任老师,其自身的审美观念对青少年的影响深远。家长应树立正确的审美观念,注重培养青少年对真、善、美的追求,引导他们远离低俗、媚俗的审美倾向。在日常生活中,家长要以身作则,通过自己的言行举止向青少年传递积极向上的审美态度,让青少年在潜移默化中形成正确的审美观念。

4. 强化具身感官体验

审美感知是审美能力大厦的基石,而这一基石的构建离不开身体的感官体验。生活美学强调通过身体的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等多种感官来全方位地感受生活中的美。视觉上,青少年可以欣赏到大自然中色彩斑斓的美景,或是城市建筑中独特的形状与构图;听觉上,潺潺的流水声、清脆的鸟鸣声,甚至是城市中熙熙攘攘的嘈杂声,都可以成为审美的对象;嗅觉上,花园里的花香、厨房里的食物香气,都能唤起美好的审美感受;味觉上,品尝不同地域的特色美食,感受酸甜苦辣的奇妙组合;触觉上,抚摸柔软的织物、粗糙的木材,都能让青少年对材质的质感有更深刻的体会。这种多感官的协同体验,能够让青少年更加敏锐地捕捉到生活中的细微之美,使他们对美的认知更加全面和深入。

5. 引领审美格调的升华

在消费文化盛行的今天,大量低俗、媚俗的文化产品充斥着市场,对青少年的审美观念产生了不良影响。在家庭生活中,生活美学理念倡导追求高品质、有内涵的生活之美,父母可以引导青少年关注生活中的细节和品质,欣赏那些蕴含着深厚文化价值和艺术魅力的事物。比如,传统的手工艺品,每一件都凝聚着工匠们的智慧和心血,它们不仅是实用的物品,更是文化的载体。通过了解手工艺品背后的历史文化和制作工艺,青少年能够感受到工匠精神的魅力,从而将对美的追求从表面的形式深入到内在的文化内涵和精神价值层面。这种审美格调的提升,有助于青少年树立正确的审美观念,自觉抵制不良文化的侵蚀。

6. 科学缓解压力与焦虑情绪

在现代社会,青少年面临着来自学习、社交等多方面的压力,容易产生焦虑、抑郁等不良情绪。生活美学倡导的慢生活、注重内心感受等理念,能够科学有效地帮助家庭引导青少年在日常生活中发现美、欣赏美,从而放松身心,缓解压力和焦虑情绪。在繁忙的学习之余,父母可带领青少年走近大自然,欣赏山川河流的壮丽景色,感受大自然的宁静与美好;可以聆听悠扬的音乐,让自己沉浸在音乐的世界里,忘却烦恼;还可以品尝美味的食物,享受美食带来的愉悦感。这种审美体验能够调节青少年的心理状态,促进他们的身心健康发展。

(三) 激发青少年自我提升意识,促进审美能力持续发展

1. 培育个性化审美趣味

青少年时期是自我意识迅速发展的阶段,他们渴望展现自己的独特个性和价值观念。生活美学尊重每个青少年的个体差异,鼓励他们根据自己的兴趣爱好、生活经历和文化背景去发现和创造属于自己的美。在这一过程中,青少年能够摆脱从众心理的束缚,勇敢地表达自己对美的独特理解和

追求。例如,有的青少年深受现代简约主义的影响,追求家居空间的简洁与功能性,注重线条的流畅和色彩的纯粹;而有的青少年则对复古风格情有独钟,喜欢收集具有历史韵味老物件,将它们融入到自己的生活空间中,营造出一种怀旧的氛围。这种个性化的审美趣味不仅满足了青少年的自我表达需求,还培养了他们的审美独立性和批判性思维能力。

2. 鼓励审美创造实践活动

生活美学理念强调美不仅是被动的欣赏和接受,更是主动的创造和表达。它鼓励青少年在日常生活中发挥自己的想象力和创造力,将自己的审美观念和创意思法转化为实际的作品。青少年可以通过布置自己的房间,运用色彩搭配、空间布局等知识,打造出一个独具个性的生活空间;可以设计自己的服装,将自己的审美喜好融入到服装设计中;还可以制作手工艺品,如陶艺、编织等,将自己的创意通过手工制作展现出来。这种审美创造实践活动,不仅让青少年体验到创造的乐趣,还培养了他们的动手能力和实践能力,进一步提升了他们的审美能力。

3. 增强自我认同与自信心

当青少年能够在生活中发现美、创造美,并得到他人的认可和赞赏时,他们会获得一种成就感和满足感,从而增强对自己的认同和自信心。生活美学理念为青少年提供了一个展示自己才华和个性的平台,让他们能够在审美实践中不断地认识自己、肯定自己。通过参与各种审美活动,青少年能够发现自己的优点和潜力,从而更加自信地面对生活中的各种挑战。这种积极的自我认同和自信心,有助于青少年形成健康的人格和良好的心理素质。

四、结语

“生活美学”理念为青少年审美能力的培养提供了丰富的资源和广阔的空间。在青少年审美教育中,我们应充分认识到生活美学的重要价值,将其融入到教育教学和日常生活中,引导青少年以审美的眼光看待生活,用美的方式去创造生活,从而全面提升青少年的审美能力和综合素质,为他们的未来发展奠定坚实的基础。

参考文献:

- [1] 朱立元. 美学大辞典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2010.
- [2] 刘悦笛. 当代中国“生活美学”的发展历程——论当代中国美学的“生活论转向”[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版), 2018, 46(5): 144-151.
- [3] 刘悦笛. 回归生活与走向对话的“生活美育”[J]. 福建教育, 2017(43): 12-14.
- [4] 王慧. 当代美学的“生活论”转向研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2011.
- [5] 朱莉萍. 中国美学中“生活性”审美特征向当代“生活美学”的演绎[D]. 济南: 山东大学, 2012.
- [6] 黄梦甜. “生活美学”在当代中国的三种理论探索[D]. 南昌: 江西师范大学, 2018.
- [7] 郭徐铭. 生活美学对当代美育的启示[D]. 漳州: 闽南师范大学, 2022.
- [8] 常熳. 生活美学的当代价值研究[D]. 贵阳: 贵州大学, 2020.
- [9] 蔡馨恬. 中国当代生活美学思潮研究[D]. 昆明: 云南师范大学, 2020.

(下转第130页)

[4]唐娟、李雪.红色文化与新闻传播人才德育新模式构建——基于新闻编辑课程思政的探讨[J].教育文化论坛,2023(4).

[5]孙文超.习近平总书记强调的“红色基因”[N].学习时报,2023-6-5(2).

[6]王静,张丹,刘爽.井冈山红色文化资源融入大学生思想政治教育的路径探索[J].文教资料,2020(25).

[7]郭建宁.社会主义现代化新征程文化强国的历史使命[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2021(2).

[8]吴丹.论红色资源融入大学生社会主义核心价值观培育——以新乡红色资源为例[J].河南科技学院学报,2021(10).

[9]肖燕飞.红色经典美术作品运用于党史教育的实践探索[J].学校党建与思想教育,2022(14).

[10]马莉莉.红色文化融入高校思想政治教育研究[J].中共郑州市委党校学报,2024(5).

[11]李磊.用好红色文化资源 扎实推进思政教育[N].黑龙江日报,2024-4-10(8).

[12]邓浩亭,曹章保.让红色基因代代相传[N].江西日报,2024-3-15(6).

[13]勇担使命 努力把宏伟蓝图变为美好现实[N].兰州日报,2022-5-31(5).

[14]冀燕娜.红色文化融入高校思政课教学的成效、困境与实践路径研究——以贵州高校为例[J].贵州开放大学学报,2024,32(1).

[15]南楠.大学生对红色文化的认同危机及对策研究[J].决策与信息,2017(2).

The Source of Motivation, Core Essence, and Path Selection for Nurturing New Generations with Red Cultural Resources

ZHANG Ming-chun

(Hexi University, Zhangye Gansu 734000, China)

Abstract: Red cultural resources have profound historical heritage and unique cultural value. The spiritual core contained in red resources is in line with the socialist core values, and is a vivid carrier for universities to expand the path of socialist core values education in the new era. Cultivating new generations with red cultural resources and flexibly integrating them into the cultivation of socialist core values among college students has become a key issue that needs to be addressed in the exploration of cultural education models in current universities. The revolutionary spirit and value pursuit contained in red cultural resources provide a source of motivation for nurturing new generations in the era. In order to better leverage the contemporary value of local red cultural resources in providing political and educational support, it is necessary to further clarify the core essence of using red cultural resources to cultivate new generations of the times and explore multiple paths for using red cultural resources to cultivate new generations of the times.

Key words: red cultural resources; new generation of the times; socialist core values; patriotism

(责任编辑:桂杉杉)

(上接第120页)

Aesthetic Education for Youth Development: Adolescent Aesthetic Education Practice from the Perspective of “Life Aesthetics”

WU Xiao-wen

(Hainan College of Economics and Business, Haikou Hainan 571129, China)

Abstract: In the context of comprehensively advancing quality-oriented education, aesthetic education, as a crucial component in fostering the well-rounded development of adolescents, has gained increasing prominence. The concept of “life aesthetics” emphasizes the intrinsic connection between beauty and daily life, providing a novel perspective and pathway for aesthetic education practice among adolescents. This paper conducts an in-depth exploration on the application of “life aesthetics” theory in adolescent aesthetic education practice, analyzing its positive impact on adolescents’ aesthetic literacy, innovative capabilities, and character formation. Furthermore, it proposes specific aesthetic education strategies based on this theoretical framework, aiming to achieve educational objectives through integrating aesthetic education into daily life, thereby promoting the healthy growth and comprehensive development of adolescents.

Key words: life aesthetics; adolescents; aesthetic education practice

(责任编辑:章樊)