

中职生美育教程

特约编辑：白 玥
责任编辑：张 岚
责任校对：廖 韧
封面设计：刘文东

定价：39.80元

中等职业学校公共素质课教材

中职生美育教程

主编 简晓艳 李明明 何钰洁

 西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

 U03

中等职业学校公共素质课教材

中职生美育教程

主 编 简晓艳
副主编 李明明
主 审 寇慧慧
卫寇寇 简晓艳
华明慧 李明明
常李李 李明明
华华玉 何钰洁
赵 哲 何钰洁

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

中等职业学校公共素质课教材

中职生美育教程

主编 寇晓艳
副主编 寇慧慧
主审 卫明华

简晓艳
寇慧慧
寇明华

李明明
李华玉
常华

何钰洁
赵哲

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

中职生美育教程/简晓艳,李明明,何钰洁主编;
寇慧慧等副主编. --成都:西南财经大学出版社,
2025.8. --ISBN 978-7-5504-6964-8

I. G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025J2D607 号

中职生美育教程

ZHONGZHISHENG MEIYU JIAOCHENG

主 编 简晓艳 李明明 何钰洁

副主编 寇慧慧 李华玉 赵 哲 寇 明 常 华

特约编辑:白 玥

责任编辑:张 岚

责任校对:廖 韧

封面设计:刘文东

责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://cbs.swufe.edu.cn
电子邮件	bookcj@swufe.edu.cn
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
印 刷	三河市骏杰印刷有限公司
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	12.5
字 数	233 千字
版 次	2025 年 8 月第 1 版
印 次	2025 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-6964-8
定 价	39.80 元

版权所有,翻印必究。

前言

PREFACE

习近平总书记强调：“要全面加强和改进学校美育，配齐配好美育教师，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。”同时，他还强调：“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。”党的二十大报告也提出：“育人的根本在于立德。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。”职业教育作为促进社会进步和经济发展的关键力量，目前正面临前所未有的发展契机。随着产业结构的持续优化和技术的飞速发展，中等职业教育不仅担负着传授专业技能的职责，更承担着全面提升学生素质、培育具备创新精神和审美能力的现代人才的重任。基于以上背景，编者编写了本书。

本书内容翔实，逻辑清晰，共分为九章，分别是美育认知启蒙、技能精研之美、社团缤纷之美、文明礼仪之美、校园环境怡人之美、艺术鉴赏品味之美、心灵至善之美、美育实践创造之美、美育升华未来之美。本书通过案例分析与理论阐述，引导学生学会发现美、欣赏美、创造美，旨在培养学生健康的生活情趣和积极进取的精神面貌。总之，本书不仅能够提高学生的审美素养，激发其创造潜能，还能够促进学生的身心健康，为其未来的职业发展奠定坚实的基础。

本书由钟祥市职业教育中心简晓艳、李明明，武汉设计工程学院何钰洁担任主编；由钟祥市职业教育中心寇慧慧、李华玉、赵哲、寇明，钟祥市文化馆馆长常华担任副主编；由湖北省科

技工程技工学校卫华担任主审。在编写本书的过程中，编者参考了一些专家、学者的研究成果，并引用了一些文献和网络上的资料，在此向相关作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，真诚欢迎广大读者提出宝贵意见和建议，以便我们对本书进行修订完善。

编 者

2025 年 5 月

目录

CONTENTS

第一章 美育认知启蒙	1
第一节 美育溯源	1
第二节 中职美育的精神要义	5
第三节 中职美育的教育蓝图与价值	12
第二章 技能精研之美	17
第一节 技能舞台风采	17
第二节 实训雕琢之美	23
第三节 专业融合之美	32
第三章 社团缤纷之美	40
第一节 社团多元概览	40
第二节 社团协作成长	51
第三节 社团成果绽放	61
第四章 文明礼仪之美	69
第一节 言行规范之美	69
第二节 专业礼仪风采	77
第三节 礼仪传承践行	85
第五章 校园环境怡人之美	91
第一节 校园景致诗意	91
第二节 校园环境美育	100
第三节 校园守护责任	106

第六章	艺术鉴赏品味之美	114
第一节	视觉艺术盛宴	114
第二节	听觉艺术律动	125
第三节	建筑艺术鉴赏	134
第七章	心灵至善之美	148
第一节	品德闪耀之光	148
第二节	乐观奋进之力	156
第八章	美育实践创造之美	165
第一节	校园创意启航	165
第二节	校外拓展延伸	171
第九章	美育升华未来之美	179
第一节	校园美育回顾	179
第二节	职场人生新程	186
	参考文献	193

第一章 美育认知启蒙

学习目标

1. 了解美育在人类文明中的演变，熟悉各个时期美育的发展情况。
2. 认识美育在提升职场素养中的重要作用。
3. 在艺术创作中追求至美境界，提升对美的鉴赏能力和审美情趣。

课程导入

美，并非遥不可及的幻影，而是深深植根于人类文明长河与日常生活的点滴之中。从远古洞穴壁画到现代数字艺术，从质朴民歌到恢宏交响乐章，“美”始终如影随形，见证并推动着人类文明的发展。对于中职生而言，美育是其成长路上的宝贵财富，它不仅关乎艺术创作中追求至美的激情，更体现为对美好事物的敏锐洞察与深刻体悟。

第一节 美育溯源

一、原始文明时期美育的萌芽

（一）制作实用与审美融合的器物

在人类文明的初始阶段，原始社会的人们（以下简称“原始人”）为了生存与生活需要，开始制作各类器物，而这些器物在发挥实用功能的同时，也蕴含着最初的审美意识。以原始陶器为例，早期的陶器制作主要是为了储存和烹饪食物。在制作陶器时，原始人会下意识地挑选质地细腻、易于塑形的材料，这为陶器的美观奠定了基础。在陶器的塑形过程中，原始人逐渐展现出对形状美的追求。他们制作的陶罐，器身线条流畅，从底部向上逐渐收窄，口沿部分或圆润、

或带有简单的几何形状修饰，体现出一种简洁而和谐的美感。在装饰方面，原始

图 1-1 人面鱼纹彩陶盆

人用简陋的工具在陶器表面刻画出各种图案，如简单的几何图案、动植物纹饰等（见图 1-1），这些图案有的可能源于对自然事物的观察，如锯齿状的线条可能模仿了山峰的轮廓，圆形图案或许是对太阳、月亮的抽象描绘。这些装饰图案不仅起到了美化陶器的作用，还可能具有某种象征意义，成为原始人类表达情感和思想的方式。这标志着美育在实用器物制作中开始萌芽。

（二）原始艺术活动中的审美表达

原始社会的艺术活动，如舞蹈、音乐和绘画等，也是美育萌芽的重要体现。一般来说，原始人通常围绕某个重要的生活事件或宗教仪式进行舞蹈表演。例如，在庆祝狩猎胜利的活动中，原始人通过舞蹈来模仿动物的行为和重现狩猎场景。舞者的动作粗犷有力，节奏简单而强烈，通过身体的律动表达喜悦之情和对自然力量的敬畏之情。这种舞蹈不仅具有娱乐功能，而且还培养了人们的节奏感和身体协调性，同时传递着共同的情感和文化信息。原始人利用简单的乐器，如骨笛（见图 1-2）、陶埙等，演奏简单的旋律。这些音乐可能用于配合舞蹈、增强表演的感染力，也可能在劳动过程中起到协调动作、减轻疲劳的作用。此外，原始人也多在洞穴墙壁上绘画，描绘的内容包括动物、人类活动以及神秘的符号等。这些绘画技法虽然简单，但生动地反映了当时人们的生活场景和精神世界，展现了他们对周围世界的观察和审美感知，是人类早期美育活动的珍贵记录。

图 1-2 骨笛

二、古代文明时期美育的发展

（一）古希腊、古罗马文明中的美育理念与实践

古希腊、古罗马文明对美育的发展产生了深远影响，其美育理念与实践体现了对人体美、自然美和艺术美的崇尚之情。古希腊高度重视美育，并将其视为培

养全面发展公民的重要组成部分。古希腊的体育教育不仅注重锻炼身体,而且追求身体的匀称与和谐之美。古希腊的雕塑艺术就是这种审美追求的杰出代表,如著名的《掷铁饼者》(见图1-3),雕塑家通过对运动员瞬间动作的精准捕捉,展现了人体肌肉的力量感和线条的流畅美,体现了古希腊人对人体比例和动态美的深刻理解。在文学艺术方面,古希腊的史诗、戏剧作品蕴含着丰富的美育内容。荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》通过生动的叙事和对英雄人物的赞美,培养了人们的道德情感和审美想象力。古希腊戏剧则以悲剧和喜剧的形式,引导人们思考人生意义、道德准则,提升人们的审美鉴赏能力。古罗马文明在继承古希腊美育传统的基础上,进一步发展了建筑、绘画等艺术形式。古罗马的建筑风格宏伟壮观,如古罗马万神殿,其巨大的穹顶和精美的柱式结构展示了建筑艺术的高超技艺和审美价值,体现了古罗马人对秩序美和对称美的追求。

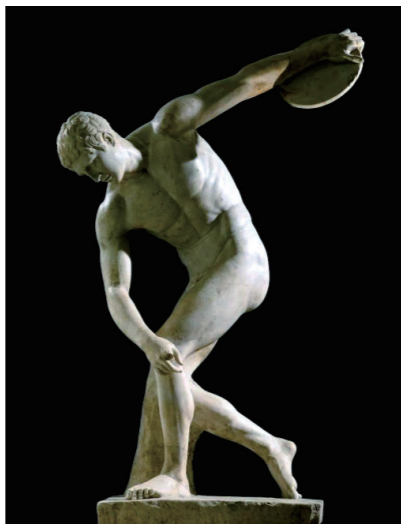

图1-3 《掷铁饼者》

（二）古代东方文明中的美育特色

古代东方文明,如古代中国文明、古代印度文明等,有着独特的美育发展路径。在古代中国文明中,美育思想源远流长。早在先秦时期,儒家就提出了“兴于诗,立于礼,成于乐”的美育观念,强调通过诗歌、礼仪和音乐来培养人的品德和审美修养。

《诗经》作为中国最早的诗歌总集,其内容丰富多彩,既有对生活场景的描绘,也有对社会现象的反映,其韵律优美、语言凝练,具有极高的审美价值,因而成为古代重要的美育教材。在绘画艺术方面,中国古代绘画注重“意境”的营造,追求“天人合一”的境界。从东晋顾恺之的《洛神赋图》到北宋张择端的《清明上河图》,画家们通过笔墨线条展现自然景观和社会生活,传达出对自然美、人文美的独特理解。在建筑方面,对称的布局、精美的雕梁画栋、巧妙运用的色彩,体现了古人对和谐、秩序和等级观念的审美表达。在古代印度文明中,宗教艺术在美育中占据重要地位。印度的佛教雕塑和寺庙建筑,以其独特的造型和丰富的象征意义,在传播宗教教义的同时,也培养了人们的审美感知。印度舞蹈同样具有深厚的文化内涵,舞者通过身体的姿态、手势和表情表达丰

视频
《清明上河图》

富的情感和宗教故事，展现出独特的艺术魅力，这成为古代印度美育的重要载体。

三、近现代文明时期美育的变革与拓展

（一）工业革命推动下美育的新发展

工业革命的兴起极大地改变了人类社会的生产生活方式，也促使美育发生了深刻变革。随着工业化进程的加速，机器生产逐渐取代手工劳动，产品的大规模生产对设计提出了新的要求，工艺美术运动应运而生。工艺美术运动旨在反对工业化带来的粗制滥造，重新强调手工艺的艺术价值和审美品质。艺术家和设计师们主张回归自然，从自然形态中汲取灵感，运用传统手工艺技法，生产出兼具实用与美观的产品。例如，英国的工艺美术运动代表人物威廉·莫里斯（William Morris），他设计的纺织品、家具等色彩柔和、工艺精湛，既满足了人们对生活用品的美观需求，又传承了手工艺的艺术精髓。同时，工业革命也为艺术创作带来了新的材料和技术，如摄影技术的发明，为艺术家提供了新的创作手段，拓展了艺术表现的边界，推动了艺术形式的创新与发展，从而进一步丰富了美育的内容和形式。

（二）现代主义思潮影响下美育的多元化发展

20 世纪以来，现代主义思潮在艺术、文学、哲学等领域兴起，深刻影响了美育的发展方向。现代主义强调个人主义、表现主义和反传统，艺术家们不断探索新的艺术形式和表现手法，追求艺

术的自主性和独立性。在绘画方面，立体主义、抽象表现主义等流派相继出现。

例如，巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）的立体主义作品打破了传统绘画的透视法则，通过对物体的分解与重组，展现出全新的视觉效果。杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）的抽象表现主义绘画以自由奔放的滴洒颜料技法，表达内心的情感和潜意识，使绘画从具象走向抽象，拓展了人们对美的认知范畴（见图 1-4）。在文学方面，意识流小说、荒诞派戏剧等文学流派的出现，挑战了传统的叙事结构和审美观念。例如，詹姆斯·乔伊斯（James Joyce）在《尤利西斯》中运用意识流手法，深入挖掘人物的内心世界，打破了时间和空间的限制。塞缪

图文
人物介绍：杰克
逊·波洛克

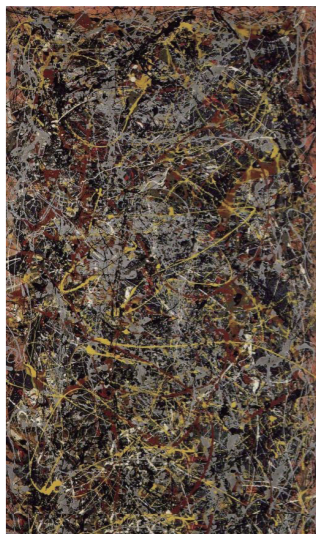

图 1-4 波洛克《1948
年第 5 号》

尔·贝克特（Samuel Beckett）在《等待戈多》中以荒诞的剧情和对白，揭示了人类生存的荒诞性，引发了人们对人生意义的思考。这些现代主义艺术和文学作品，促使美育从传统的审美模式向多元化、个性化方向发展，鼓励人们突破常规思维，培养创新精神和独立思考能力。

第二节 中职美育的精神要义

一、追求至美的创作境界

（一）艺术创作中的极致追求

1. 绘画艺术中的精益求精

在中职的绘画教学与创作实践中，学生应不断追求至美的创作境界。以写实绘画为例，为了精准描绘物体的形态、质感和光影变化，学生应付出大量的时间和精力。绘制一幅静物油画时，首先应对静物进行细致入微的观察，从物体的轮廓线条到表面的纹理细节，都力求把握准确。在起稿阶段，应运用不同硬度的铅笔，通过轻描淡写的线条勾勒出物体的大致形状，不断调整线条的位置和比例，以确保构图的合理性。在上色环节，可以依据对光影的观察和理解，调配出丰富而细腻的色彩。为了表现金属物体的光泽，可以尝试不同颜料的混合比例，通过层层叠加颜料，赋予绘画作品逼真的质感。描绘水果的鲜嫩多汁时，可巧妙运用色彩的渐变和过渡，使水果看起来仿佛触手可及。值得注意的是，在整个创作过程中，应反复审视画面，对每一处细节进行修改和完善，力求达到至美的视觉效果。

2. 音乐创作中的创新突破

在音乐创作中，中职学生同样应不断追求至美境界。在歌曲创作方面，不仅应注重旋律的优美动听，还深入挖掘歌词的内涵和情感表达。学生可以从自己的点滴经历、情感体验中获取灵感，精心构思歌曲的主题和情节。例如，创作一首关于青春梦想的歌曲时，应首先确定积极向上的旋律基调，通过不同音符的组合和节奏的变化，营造出充满活力与希望的氛围。在歌词创作上，应字斟句酌，运用生动形象的语言描绘青春的奋斗与迷茫、梦想的追逐与坚持。同时，学生还应不断尝试新的音乐风格和表现手法，将传统音乐元素与现代音乐技术相结合。例如，在歌曲中融入民族乐器的演奏，如二胡、古筝等，这能为作品增添独特的文

化韵味；运用电子音乐制作软件，创造新颖的音效和节奏，突破传统音乐创作的局限，努力打造具有独特魅力的至美音乐作品；等等。

（二）专业创作中的美学融合

1. 设计专业的功能与美学统一

中职学生应致力于实现功能与美学的完美统一，追求至美的创作境界。以室内设计专业为例，在进行空间设计时，应充分考虑空间的使用功能和用户的需求。在设计一个小型商业空间时，首先应根据商业类型和经营模式，合理划分功能区域，如展示区、销售区、休息区等。在满足功能需求的基础上，应运用美学原理对空间进行精心设计。在色彩搭配上，应选择与商业主题相契合的色调。例如，对一家儿童玩具店，宜采用明亮鲜艳的色彩，如粉色、黄色等，营造出活泼欢快的氛围，吸引儿童的注意力；对一家高端商务会所，应选用沉稳大气的色彩，如深灰色、棕色等，体现出专业与品质。在家具和装饰品的选择上，应注重其造型、材质和工艺的美感，使每一件物品都成为空间美学的一部分。通过巧妙的灯光设计，突出空间的层次感和重点区域，从而进一步提升空间的美学价值，实现功能与美学的至美融合。

2. 手工制作专业艺术到技艺的升华

在传承传统技艺的基础上，中职学生应追求艺术的升华，达到至美的创作境界。以木雕专业为例，在创作木雕时，应从选择合适的木材开始，深入了解木材的质地、纹理及特性。在雕刻过程中，应熟练运用各种雕刻工具，如刻刀、凿子等，根据木材的自然纹理和形状，构思雕刻图案和造型。在雕刻一件花鸟题材的木雕作品时，应通过细腻的刀法，将花瓣的纹理、鸟儿的羽毛等细节栩栩如生地展现出来。为了使作品更具艺术感染力，应在雕刻过程中融入自己的情感和创意，对传统图案进行创新设计。例如，将现代抽象元素与传统花鸟图案相结合，使作品既保留木雕艺术的传统韵味，又具有现代审美价值。同时，还应注重对作品表面的打磨和上漆工艺，通过精心打磨，使木材表面光滑细腻；再选择合适的漆料进行上色，增强作品的色彩表现力和提升作品的使用耐久性，从而实现从艺术到技艺的升华。

二、学会体悟审美素养

（一）艺术鉴赏中的感悟

艺术鉴赏中的感悟如表 1-1 所示。

表 1-1 艺术鉴赏中的感悟

鉴赏类型	鉴赏方式	具体案例	审美素养
文学作品 鉴赏	深入阅读和思考，分析作品人物形象，沉浸于作品情境与作者对话	阅读鲁迅的《故乡》，分析闰土、杨二嫂等人物形象，感受旧时代中国农村社会的黑暗与人民的苦难，体会社会环境对人的影响，感受作者对社会现实的批判和对民族命运的担忧	获得情感共鸣，提升语言文字理解能力，学会关注社会、思考人生，体悟文学作品中的美好情感与深刻思想
艺术作品 鉴赏	培养审美感知能力，从色彩、构图、笔触等方面欣赏作品，了解作品创作的时代背景、艺术家的生平及艺术的发展历程	欣赏列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）的《蒙娜丽莎》，感知画面色彩过渡、人物姿态、背景处理展现的和谐美，了解文艺复兴时期的人文主义精神，体会作品对人物的形象描绘以及作品的文化内涵	提升审美感知能力，拓宽文化视野，体悟艺术作品蕴含的多种美好

（二）生活审美中的敏锐洞察

1. 自然景观鉴赏的和谐之美体悟

在日常生活中，中职学生应通过对自然景观的鉴赏，敏锐洞察自然具备的和谐之美，不断提升自身的审美素养。在校园内或周边的自然环境中，学生可以用心观察四季更替带来的景观变化。春天，校园里的花朵竞相绽放，可以欣赏花朵的色彩斑斓、形态各异，感受春天的生机与活力；夏天，树木郁郁葱葱，可以在树荫下乘凉时，观察树叶的光影变化，体会大自然的宁静与美好；秋天，金黄的树叶飘落，可以漫步在校园小道上，欣赏落叶纷飞的美景，感受秋天的诗意与浪漫；冬天，银装素裹的校园别有一番韵味，可以观赏雪景的纯净与洁白，体悟自然的宁静与庄严。在外出旅行或社会实践中，学生能够接触到更广阔的自然景观，如高山、大海、河流等。面对高山的雄伟险峻（见图 1-5），可以感受到大自然的力量与威严；面对大海的波澜壮阔，可以体悟自然的浩瀚与包容；面对河流的蜿蜒曲折，可以欣赏自然的灵动与柔美。通过对自然景观的鉴赏，学生能够培养对自然的敬畏

图 1-5 高山的雄伟险峻

之心，提升对和谐之美的敏锐洞察能力。

2. 社会生活鉴赏的人文关怀感受

在社会生活中，中职学生可以通过对社会现象、人际交往等方面进行观察，感受人文关怀，体悟生活的美好。在参与社区志愿服务活动时，学生能够看到社区工作人员为居民提供帮助和服务的场景，感受到他们的敬业精神和对社区居民的关爱之情。在社区组织的关爱孤寡老人的活动中，学生可以与老人交流互动，倾听老人的故事，为老人提供生活帮助，从老人的笑容中体会到关爱他人带来的温暖和快乐，感受到社会生活中的人文关怀。在校园生活中学生能够看到师生之间、同学之间友好交往的场景，如教师耐心辅导学生学习、同学之间互相帮助解决困难等。从这些平凡而温暖的瞬间，学生能够感受校园生活的美好，培养对社会生活的积极态度和敏锐的审美感知能力，学会从生活的点滴中发现美好、体悟美好。

（三）跨学科创作融合中的至美探索

1. 科技与艺术融合创作的创新实践

在数字化时代，中职学生应积极参与科技与艺术融合的创作实践，探索至美的新境界。在新媒体艺术创作领域，计算机专业与艺术设计专业的学生应携手合作。计算机专业的学生可以运用编程技术，开发互动艺术装置的软件系统，实现作品的动态效果和交互功能。艺术设计专业学生可以负责装置的外观设计、视觉元素创作，赋予作品艺术美感。例如，创作一个以环保为主题的互动艺术作品时，学生可以利用传感器技术，使装置能够感应观众的动作。当观众靠近装置时，屏幕上会呈现出被污染的自然景观画面；随着观众的挥手等动作，画面中的污染元素逐渐消失，展现出美丽的自然景色。而艺术设计专业的学生可以精心设计画面的色彩、构图以及动画效果，使作品在视觉上极具冲击力。这种跨学科的合作，不仅让学生掌握新的创作技能，而且能促使其突破传统艺术创作的边界，在科技与艺术的融合中追求至美的创作效果，从而为解决实际问题提供创新性的艺术方案。

2. 艺术与人文社科融合创作的深度表达

艺术与人文社科的融合能够为中职学生的创作带来新的深度与广度。例如，在戏剧创作中，学生能够结合历史学、社会学等知识，创作出具有深刻社会意义的作品。当编排一部关于社会阶层差异的戏剧时，学生通过深入研究不同社会阶

层的生活状态、价值观和行为方式，从历史变迁的角度分析阶层差异的形成原因；通过对人物形象的精心塑造和剧情的巧妙编排，生动地展现社会阶层差异对人物命运的影响。在舞台设计上，学生可以运用象征手法，通过场景布置和道具选择，强化作品的主题表达。例如，用灰暗色调的场景和破旧的道具表现底层人民的艰难生活，用华丽的场景和精致的道具展现上层社会的奢华。这种跨学科的创作方式，使学生能够从更宏观的视角理解社会现象，将艺术创作与人文社科知识紧密结合，追求作品在思想深度和艺术表现力上的至美境界，引发观众对社会问题的深入思考。

（四）虚拟艺术创作新趋势下的至美追求

1. 虚拟现实与增强现实艺术创作的沉浸式体验营造

随着虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术的发展，中职学生应在虚拟艺术创作领域积极探索，致力于营造至美的沉浸式体验。在VR艺术创作中，学生可运用3D建模软件，构建虚拟场景和角色。例如，当创作一个以古代神话为背景的VR艺术作品时，学生应精心设计神话世界中的场景，如神秘的宫殿、奇幻的森林、奔腾的河流等，通过细腻的材质和光影效果，使虚拟场景栩栩如生。在角色设计上，可以参考古代神话形象，赋予角色独特的外貌和动作特征。在创作过程中，学生应不断优化作品的交互性，使观众能够通过佩戴VR设备，身临其境地感受神话世界，与虚拟环境中的元素进行互动。在AR艺术创作方面，学生可以利用手机等移动设备，为现实场景增添虚拟艺术元素。在校园文化活动中，学生可创作AR导览作品，当观众使用手机扫描校园建筑时，屏幕上会出现关于建筑的历史、文化内涵的介绍，以及与之相关的虚拟艺术作品，如动画、3D模型等，为观众带来新颖而丰富的体验，从而使观众在虚拟艺术作品中体验至美的沉浸式感受。

2. 人工智能辅助艺术创作的个性化与精准化呈现

随着时代的发展，人工智能技术逐渐应用于中职学生的艺术创作，助力他们实现个性化与精准化的至美追求。在音乐创作中，学生可以在人工智能音乐创作软件中输入自己的创作想法和情感基调，创作软件会通过对大量音乐数据的分析，为学生提供旋律、和声、节奏等方面的创作建议。学生可以在此基础上增加个性化创意，调整音乐元素，创作出符合自己风格的音乐作品。例如，学生想要创作一首具有忧伤情感的民谣，创作软件会根据其算法，提供适合的和弦走向和

旋律框架，学生再结合自己的歌词和演唱风格，对音乐元素进行完善。在绘画创作中，人工智能图像生成技术能够为学生提供灵感和辅助。学生输入关键词，如“未来城市”“梦幻花园”等，软件会生成相应的图像，学生可以借鉴这些图像的构图、色彩等元素，融入自己的创意，进行二次创作。这种人工智能辅助艺术创作的方式，能够提高创作效率，满足学生个性化的创作需求，使学生在追求至美的创作境界的道路上获得更多的技术支持。

（五）科技美学鉴赏中的前沿探索

1. 数字艺术作品鉴赏的技术与艺术融合理解

在数字时代，中职学生在科技美学鉴赏中，对数字艺术作品的技术与艺术融合能够有更深入的理解。当鉴赏数字绘画作品时，学生不仅会欣赏作品的视觉效果，还会关注作品背后的数字绘画技术。例如，对于一幅使用数位板和绘画软件创作的超写实数字绘画作品，学生可以分析画家如何运用软件中的“笔刷工具”“图层管理”“色彩调整”等功能，实现细腻的质感表现和逼真的光影效果。借助数字艺术，学生能够认识到数字绘画技术为艺术家提供了更便捷、高效的创作手段，同时也拓宽了他们的艺术眼界。在鉴赏动态数字艺术作品，如动画、视频时，学生可关注动画的制作技术，如二维动画的逐帧绘制技术，三维动画的建模技术、渲染技术等，以及这些技术如何与艺术创意相结合，营造出独特的视觉体验。通过对数字艺术作品的鉴赏，学生能够认识到科技与艺术相互促进的关系，提升对科技美学的鉴赏水平，自觉探索科技时代艺术之美的新内涵。

2. 智能产品设计鉴赏的功能与美学平衡把握

在智能产品设计鉴赏中，中职学生应注重把握功能与美学的平衡，深入理解科技美学。当鉴赏智能手机设计时，学生可以从外观设计、人机交互界面设计以及功能创新等方面进行综合分析。在外观设计上，应关注手机的材质选择、造型设计和色彩搭配。例如，一些手机采用金属材质和流畅的曲线设计，既体现了科技产品的质感，又具有时尚美观的外观。在人机交互界面设计方面，学生可以分析界面的布局合理性、图标设计的简洁性和易用性，以及界面动画效果的流畅性。这些设计元素不仅要满足用户的操作需求，还要给用户带来愉悦的视觉体验。在功能创新方面，学生可以关注手机的拍照功能、人工智能辅助功能等如何与设计美学相结合。例如，手机摄像头的排列设计不仅要考虑功能实现，还要兼顾手机背面的整体美观。通过对智能产品设计的鉴赏，学生能够学会从美学的角

度评价科技产品，体悟科技产品中蕴含的设计之美。

（六）多元文化交融下的审美拓展

1. 跨文化艺术作品鉴赏中的文化碰撞与融合体验

在全球化背景下，中职学生应通过鉴赏跨文化艺术作品，体验文化碰撞与融合之美，拓展自身的审美视野。当欣赏西方现代主义绘画与东方传统水墨画相结合的作品时，中职学生可以观察到西方绘画中对形式、色彩的创新表达与东方水墨画中对意境、笔墨的追求相互交融。例如，一些艺术家在作品中运用西方绘画的抽象表现手法，同时融入中国水墨画的笔墨韵味，创造出独特的艺术风格。中职学生通过对这类作品的鉴赏，能够了解不同文化背景下艺术创作的特点和魅力，感受文化碰撞带来的创新活力。当欣赏融合了多种文化元素的音乐作品时，如将非洲音乐的节奏、亚洲音乐的旋律和欧洲音乐的和声相结合的“世界音乐”，中职学生应能够从“世界音乐”中感受多元文化的融合之美，拓宽自身对音乐审美范畴的认知，提升自身的跨文化审美能力。

2. 地域文化特色艺术作品鉴赏中的文化传承与创新感悟

当鉴赏具有地域文化特色的艺术作品时，中职学生应深刻感悟文化传承与创新之美。当欣赏民间剪纸艺术时，学生应了解剪纸艺术在不同地域的风格差异，如北方剪纸的粗犷豪放、南方剪纸的细腻婉约（见图1-6）等。学生应通过对剪纸作品中图案、寓意的分析，感受地域文化的深厚底蕴，挖掘其中蕴含的生活智慧和审美观念。同时，一些当代剪纸艺术家在传统剪纸基础上进行创新，融入现代元素，创作出了具有时代特色的剪纸作品。学生在鉴赏这些作品时，能够体会文化传承与创新的重要性，认识艺术作品在传承地域文化的同时焕发出了新的活力，从而提升对地域文化特色艺术作品的鉴赏水平，增强对本土文化的认同感和自豪感，进而在多元文化交融的背景下，丰富自己的审美体验和提升自身的文化素养。

（a）北方剪纸

（b）南方剪纸

图1-6 北方剪纸与南方剪纸

第三节 中职美育的教育蓝图与价值

一、职场素养

（一）职业形象塑造中的美育影响

1. 外在形象与职业适配

在职场中，美育在外在形象塑造方面发挥着关键作用。在服务行业，如酒店、旅游等领域，中职毕业生通过美育学习，能够注重自身仪表仪态。在着装方面，酒店前台接待人员应遵循行业规范与美学原则，身着整洁得体、颜色协调的制服，既展现出专业形象，又给顾客带来舒适感；在妆容方面，酒店前台接待人员应保持发型整齐、干净，妆容淡雅自然，符合服务行业亲和、专业的特点。导游人员在讲解过程中，不仅提供丰富的知识，其站姿、手势、行走姿态也必须经过美育训练。站立时应挺胸抬头，保持良好的身体姿态，给游客以自信、专业的印象；讲解时，应运用优雅、自然的手势辅助表达，增强讲解的生动性和吸引力。在商务领域，从事销售、行政工作的中职毕业生，应选择符合身份和场合的商务装。男性应身着剪裁合身的西装，搭配颜色适宜的领带，皮鞋擦拭光亮；女性应选择款式简洁大方的职业套装，注重服装的质感与细节，如领口、袖口的设计，通过得体的外在形象展现职业素养。

2. 内在气质与职业气质契合

幼儿保育专业的中职毕业生在教学中应通过美育熏陶，展现出温和、耐心、富有爱心的内在气质。当与幼儿互动时，应做到语言轻柔、表情和蔼，能够敏锐感知幼儿的需求和情绪变化，给予幼儿恰当的回应和引导。这种内在气质能使中职毕业生更好地胜任幼儿保育工作，营造温馨、和谐的教学氛围，促进幼儿的身心健康发展。设计专业的中职毕业生应通过创新思维和审美感知能力，展现出独特的内在气质、对美敏锐的洞察力和独特的见解；当与客户沟通时，应能够准确把握客户需求，运用专业知识和审美眼光，为客户提供具有创意和美感的设计方案。在团队协作中，中职毕业生应凭借对美的执着追求和创新精神，积极提出新的设计理念和思路，推动项目的创新发展，展现出与设计行业相契合的创新精神、专业气质。

（二）工作中的审美运用

1. 产品设计与服务优化中的审美考量

在产品设计领域，中职毕业生应将美育知识充分运用其中，提升产品的审美价值和市场竞争力。在家具设计行业，不仅应关注家具的实用性，而且还要注重其美学价值。从家具的造型设计来看，中职毕业生可以运用美学中的比例、对称、均衡等原理，设计和谐美观的家具外形。例如，设计一款沙发时，应考虑沙发的长度、宽度与高度的比例关系，使其符合人体工程学原理，同时保持整体造型的美观大方。在材质选择上，应注重材质的质感和纹理，如选用天然木材，其独特的纹理能够为家具增添自然美感；在面料选择上，应根据家具的风格和使用场景，挑选色彩、图案合适的面料，提升家具的整体视觉效果。在服务优化方面，餐饮专业的中职毕业生在餐厅服务中应注重服务细节的审美优化，从餐具的摆放、餐桌的布置到菜品的摆盘，都应注重体现审美追求。例如，在餐具摆放上，应按照西餐或中餐的礼仪规范，将餐盘、餐具的位置摆放精准，体现出服务的专业性和规范性；在餐桌布置上，应根据餐厅的主题和氛围，选择合适的桌布、鲜花等装饰品营造舒适、美观的用餐环境；在菜品摆盘时，应运用色彩搭配、造型设计等知识，将菜品摆放得精致美观，提升顾客用餐的美好体验。

2. 办公环境与工作流程的美学优化

在职场中，中职毕业生应注重对办公环境和 workflows 进行美学优化。在办公环境布置方面，中职毕业生应运用美学知识，打造舒适、高效的办公空间。当装修办公室时，中职毕业生应选择合适的色彩搭配，如以白色、淡蓝色等冷色调为主，营造出宁静和谐的办公氛围，这在一定程度上有助于提高员工的工作效率。此外，中职毕业生还应合理布置办公家具，保持办公空间的整洁、有序，避免空间拥挤，如可以在办公桌上摆放一些绿色植物，既能美化环境，又能缓解员工的视觉疲劳。在工作流程优化中，中职毕业生同样可以运用美学思维。例如，在项目管理中，中职毕业生可以运用美学中的条理、秩序原则，对项目流程进行梳理和优化，将项目任务按照重要性和时间顺序进行合理安排，制订清晰的项目计划和时间表，使项目执行过程更加有序、高效；在文件管理方面，中职毕业生可以建立规范的文件分类和归档系统，运用色彩编码、标签设计等方式，使文件查找更加便捷、直观，从而提升工作效率和管理水平。

二、未来发展

（一）升学深造中的美育助力

1. 专业选择与美育关联

中职学生在选择升学深造的专业时，美育在其中发挥着重要的导向作用。那些对艺术设计表现出浓厚兴趣和天赋的学生，在升学时往往会选择与艺术设计相关的专业，如环境艺术设计、视觉传达设计、服装设计等。他们在中职美育学习中积累的绘画基础、色彩知识、设计理念等，能够为进入高等院校继续深造奠定坚实的基础。环境艺术设计专业的学生需要运用空间规划、色彩搭配、材料选择等知识，进行室内外空间的设计。他们能够凭借在美育实践中培养的审美感知能力，敏锐把握不同空间的特点和需求，设计出既实用又美观的环境空间。那些擅长音乐、舞蹈等艺术形式的中职学生，在升学时往往会选择音乐表演、舞蹈编导等专业。他们在美育实践中积累的表演经验和对艺术作品的理解能力，使他们在高等院校中能够更快地掌握相关技能。

2. 升学考试中的美育优势

在升学考试中，中职学生在美育实践中获得的综合素养能够为他们带来明显优势。如在美术专业的艺考中，中职学生在素描、色彩、速写等科目考试中，凭借此前的相关美育训练，能够熟练掌握绘画技巧，准确表现物体的形态、结构和色彩关系。在音乐专业的艺考中，通过在声乐、器乐演奏以及音乐理论等方面的学习和实践，他们能够展现出扎实的专业功底和艺术表现力。例如，在声乐考试中，他们通过对歌曲情感的深入理解和准确把握，运用恰当的演唱技巧，将歌曲演绎得富有感染力。在文化课程学习中，学生在美育实践中培养的创新思维、审美感知能力也有助于其提升学习效率和质量。例如，在语文、历史等文科课程的学习中，学生能够凭借审美鉴赏能力，更好地理解文学作品中蕴含的人文精神，提高阅读理解和写作能力，从而在升学考试中取得优异成绩，为进入理想的高等院校深造奠定基础。

（二）就业创业中的美育价值

1. 提升就业竞争力

在设计类岗位招聘中，企业越来越注重应聘者的审美能力和创新思维。设计专业毕业的中职学生在求职时，能够凭借其在美育实践中培养的独特审美眼光和创新设计能力，在众多求职者中脱颖而出。在平面设计岗位面试中，中职学生可

以展示自己的一系列平面设计作品，包括海报设计、标志设计等，阐述作品中体现的创新设计理念、独特的色彩搭配和精美的排版，这在一定程度上能够吸引招聘人员的关注。在室内设计岗位面试中，中职学生可运用空间规划知识和软装搭配技巧，对给定的空间进行现场设计讲解，展示自己的专业能力和审美水平，这在一定程度上能够增加就业机会。在服务行业，如酒店、旅游业，中职毕业生通过美育培养的良好礼仪素养、服务意识和审美眼光，在接待客户、为顾客提供服务的过程中，能够为客户营造出舒适、愉悦的体验，提升企业的服务品质，从而提升自己的就业竞争力。

2. 为自主创业提供美学引领

对于有创业意愿的中职学生，美育能够为他们的创业之路提供美学引领。在文化创意产业领域，学生可以凭借自身的艺术素养和创新能力，开展具有特色的创业项目。例如，学生可以利用自己在手工制作方面获得的技能和审美能力，开设手工工作室，制作并销售具有创意的手制品，如手工皮具、陶瓷饰品、编织工艺品等。与此同时，学生应注重产品的设计感和品质，将传统手工技艺与现代审美需求相结合，打造出独特的产品风格，吸引众多消费者。在餐饮创业方面，餐饮专业的中职毕业生可以运用美育知识，丰富菜品的口味，在餐厅的装修设计、菜品摆盘、服务流程等方面融入美学元素，从餐厅的空间布局、色彩搭配到餐具的选择、员工的着装，注重体现独特的审美风格，打造具有特色的主题餐厅，为顾客提供全方位的审美体验，使餐厅在激烈的市场竞争中脱颖而出，从而实现自主创业的成功。

（三）社会贡献与个人成长中的美育影响

1. 社会文化传播与传承

在社区文化建设中，中职学生可以积极参与各类文化活动的组织和策划，将美育知识和技能分享给社区居民。例如，组织社区绘画比赛、书法展览等活动，激发社区居民对艺术的兴趣，提升社区居民的审美素养。在传统文化传承方面，学生可以学习和传承传统手工艺，如剪纸、刺绣、木雕等，通过与民间艺人学习交流，掌握传统手工艺的技法和文化内涵，然后将这些传统手工艺传播给更多人。另外，学生还可以在学校、社区开设传统手工艺兴趣班，培养青少年对传统手工艺的兴趣，使传统手工艺得以传承和发展。在文化交流活动中，学生可以凭借自己的美育素养，向外界展示本土文化的魅力。例如，在国际文化交流活动

中，通过表演传统舞蹈、展示传统手工艺品等方式，传播中国传统文化，从而促进不同文化之间的交流与融合。

2. 个人终身发展与幸福追求

美育对中职学生的个人终身发展和幸福追求具有深远影响。在美育实践中获得的创新思维、审美能力和团队协作能力，使中职毕业生能够不断适应职场的变化，实现职业晋升和发展。随着时代的发展，社会对人才的综合素质要求越来越高，美育素养也成为一种重要的竞争力。在个人生活中，美育使学生能够发现生活中的美好，丰富生活情趣，提升生活品质。中职毕业生能够运用美育知识营造美好的家居环境，享受艺术带来的精神愉悦，在休闲活动中追求审美体验，丰富自己的精神世界。美育还培养了中职学生的情感表达和心理调适能力，使他们能够更好地应对生活中的挫折和压力，保持积极乐观的心态，追求幸福美好的人生。总之，美育能够使中职学生在未来的社会实现全面发展和人生价值。

本章小结

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》强调，要“以美育人、以美化人、以美培元”。技术与艺术水乳交融，对职业教育而言，美育教育更是不可或缺。通过本章的学习，我们了解了美育的起源，认识到了美育对提升职业素养的重要性。

课后实践

1. 阅读与美有关的书籍，如朱光潜的《谈美》、宗白华的《美学散步》、李泽厚的《美学四讲》等，谈谈你的感受。
2. 你曾经攀登过哪些山峰？探访过哪些山谷？也许它们不是著名的旅游胜地，但它们一定有独特的美和趣味。请你回顾那些美好的画面，与大家一起分享。