

陈吉庆 著

教育美学

湖南师范大学出版社

陈吉庆 著

教育美学

常州大学图书馆
藏书章

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育美学 / 陈吉庆著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5648 - 1365 - 9

I. ①教… II. ①陈… III. ①教育美学 IV. ①G40 - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 191467 号

教育美学

陈吉庆 著

◇责任编辑: 胡亚兰 欧继花

◇责任校对: 艾霏霏

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙超峰印刷有限公司

◇开本: 710mm × 1000mm 1/16

◇印张: 12. 75

◇字数: 188 千字

◇版次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 1365 - 9

◇定价: 26. 00 元

教育自身亦求美

胡经之

从事语文教育已有数十年的陈吉庆，三年前和我说起，他想结合自己的教育经验，从美学上探讨一下，教育如何按照美的规律进行。我觉得他这想法颇有新意，值得下工夫做些研究。

如今，吉庆的这部书稿《教育美学》已经写就，我得以先睹为快。吉庆在改革开放之初攻读研究生时，研究的就是美学。马克思说，动物和人类都进行生产，但人类和动物不同，人类能够按照美的规律来创造。吉庆对此说，极为欣赏。他在撰写《胡经之美学生涯》一书的过程中，和我有过多地交谈。我曾经说起过，不仅物质生产，而且人类的其他活动，都应该而且能够按照美的规律来进行，精神生产和人自身的生产就更是如此，他深表赞同，觉得对人的培育也要按美的规律进行。在这部书稿中，吉庆从教学目的、教学设计、教学过程、教学方法到教学效果的各个方面，全方位地展开了论述，中心都在阐明教学如何按照美的规律进行。

教书育人，教书是手段，育人是目的。按照马克思的理想，人应该成为全面而自由发展的自由个体。当代教育学说的共识，是要把德育、智育、体育和美育结合在一起，培育出德、智、体、劳、美全面发展的人，崇高的、美好的、健康的人。这样的人，当然不能只靠教书这一途经就能培育出来。但是，教书在育人中的重大作用绝不能轻视。人类的在世经验凝集在书本中，为后人提供了宝贵的间接经验，后人吸取了这些宝贵经验，和自己

的直接经验相结合，才能有新的创造。教学是有规律的，教学相长就是最基本的规律。但教学如何相长？我们的老祖宗孔老夫子早就说过：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”，授教者必须“寓教于乐”，受教者必须“乐得其受”。只有教学双方都能体验到乐趣，才能激发出各自的潜能，全身的投入。从今天的眼光来看，其实就是在按照美的规律进行教学。

尽管我国古代的贵族教育已实施“礼、乐、射、御、书、数”的六艺教育，并且把“礼”、“乐”置于首位；但倡导美育并把美育列入国家教育方针，这要等到蔡元培在1912年当了教育总长后才开始。蔡元培的美育精神先是在北京大学得到了发扬，后来又扩展到江南，并逐步影响到中小学。在蔡元培的推动下，那个时代的教材编写就渗透着审美精神。我小时读的开明书店的语文课本，不仅富有诗意，还配上了丰子恺的画，充盈着诗情画意。有些我至今还记得：“菜花黄，菜花香，蝴蝶飞进墙。”音乐家黎锦熙赞之为：叶公之文格，丰子恺之画品，珠联璧合。李叔同写“长亭外”，被谱入曲。收进小学课本的还有：“星期天，天气明，大家去游春，过了一村又一村，到处是美景。”我这人，一辈子和书打交道，读书、教书、编书、写书、藏书，只和书打交道的人成不了教育家。但我从师辈那里却能感受到了，美育精神渗透到教学之中，会产生什么样的效应。

就我个人所经历，我最先感受到的乃是：通过教育美学，教育美学可以更好地彰显民族精神、家国情怀。我从小读过私塾，也进过教会学校。但我真正接触到教育美学，那要追溯到我十岁在梅村高小读书之时。这梅村高小兴起于蔡元培倡导新学之后，校址却还在泰伯庙之中。当时的语文教学主要是讲古文，请的教师是附近鸿声里人钱穆。钱穆那时还不到二十岁，乘着航船来回于梅村、荡口之间，教了三年古文。三年后，钱穆觉得乘船奔波太费时光，就只在荡口教书，不来梅村了。接替他的是刚从无锡

师范毕业的陈友梅。陈友梅比钱穆小几岁，属同辈好友，常相互来往。后来钱穆到燕京、北大任教讲国学，1947年又回到无锡，在荣德生所办的江南大学当文学学院院长，陈友梅就常到荣巷和钱穆喝茶、聊天。我生得晚，要在1943年才进入梅村高小，没有赶上听钱穆讲课的机缘。但是，陈友梅的语文教学给我留下了深刻印象。他教语文，已不仅讲文言文，也开始讲白话文，为我们选读了鲁迅、郭沫若、茅盾的作品。但他讲得最好的还是古典诗词，在这里真体现了寓教于乐的教育精神。他讲诗词，真可称得上声情并茂，先是吟咏，抑扬顿挫，铿锵有力，吟咏到最动人处，禁不住会无声呜咽，潸然泪下。随之而来的精彩分析，使我们在感染诗境之中，提升了精神境界。那时梅村还在日军统治之下，镇上就驻扎着日本宪兵。但陈友梅却在课堂上为我们讲陆游的《示儿》、岳飞的《满江红》、文天祥的《正气歌》。他在讲解到陆游的“死去原知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”时，我忍不住流下了眼泪。这样的讲课场景，自小就刻印在我的心灵中，终生难忘。

更进一层，教育美学对培养新一代人的审美趣味，具有不可替代的独特作用。我一直庆幸，在高小时遇到了陈友梅这样的老师，而入初中时，又逢到了另一位老师叫何阡陌，使我慢慢懂得了一个人要培育高尚的审美趣味。我在梅村高小毕业后，就近在梅村本地进了中华中学读初中。那年正逢抗战胜利，新四军的影响在梅村迅速扩大。这中华中学的校长潘超是共产党，他那校长办公室堂而皇之地挂着穿着军装的蒋介石肖像，使人敬而远之。实际上，他在课余组织我们成立学生会、读书会，争和平、反内战。他请来的老师，都有进步倾向，有的就是共产党，1949年春无锡解放时，有的去了杭州当军区政委，有的到上海当工会领袖，还有的到南京做接收大员。这何阡陌不是共产党，无党无派，抗日时毕业于武汉大学中文系，去了重庆教中学，抗日胜利

后就到江南来想做学问。我这初中三年，都是何阡陌在教语文。他接受的是“五四”以来的新文学传统，为我们讲胡适、巴金、冰心，细细道来，娓娓动听。最使我倾倒的是他讲解朱自清的《背影》，饱含深情，以生动形象的语言，把其中蕴含的父子亲情为我们揭示出来，刻骨铭心。我从来没有如此体验过文学的艺术魅力可以达到如此神奇的境地，从此深深爱上文学，甚至也学写起散文来，开始给《开明少年》投稿。也正是在何阡陌的直接熏陶下，我开始接触美学。我父亲胡定一在苏州教书，为我买来了朱光潜的《给青年的十二封信》，何阡陌进而为我推荐了第十三封信《谈美》，从此知道了世界上还有这么一门学问叫美学。何阡陌的审美趣味并不仅限于文学，而是广及美术、音乐各个领域。他去无锡城里买回来一尊石膏像，放在书桌上，这是我有生以来第一次看到了并知道这叫维纳斯雕像，令人百看不厌。我也去无锡买了这尊石膏像，放在我苏州家里的书桌上。1952年我考入北京大学，竟把这雕像带到了北京，一直保留着。1984年我从那最古老的最高学府来到最年轻的新型大学，这雕像也随我而来，如今仍放在书橱上，想不到，岁月已过去了六十多年。

在我所有认识的老师中，何阡陌是一个最崇信并实践了梁启超倡导的“趣味教育”的人。他是武汉人，但到了江南后，就深深爱上了江南丝竹乐、江南吴歌、苏州评弹、苏州园林和太湖山水。他年已四十，却不结婚，而是痴迷江南文化。我在1948年读完中华中学，准备进入无锡师范读书当教师。我毕业那年，何阡陌居然作出了一个令我吃惊的决定。他知道我苏州家里有十间房，他要我和父亲商量，能否借给他一间房，他要向中华中学辞职，专门住到苏州城里，集中精力研究苏州园林、苏州评弹、江南丝竹，写一本书。我为他这设想所震惊，也为之感动，我父亲也慨然相助，腾出了一间房供他研究、写作。不到一年，他完成了写作，正好无锡解放，他就进了无锡当时最好的中学无锡一中当教师。他告诉我，下一步，他想去见见在无锡城里沿街乞讨的

瞎子阿炳（华彦钧），很想探索一下，这位民间艺术家怎么能奏出《二泉映月》这样的神妙乐章。我去北大后，和何阡陌的联系少了，但每次回梅村老家，我都会去无锡城里看望他。他仍然从他的审美趣味出发，兴致勃勃地谈论他所看到的种种人生。他在近五十岁时才结婚成家，过了九十岁，无疾而终，以无锡特级教师的荣耀，受到了市民的爱戴。

再进一层，我要说，教育美学不仅能培植人的审美趣味，而且还能提高人的审美水平，向审美人格的培育这方面发展。

初中三年，尚能安心读书，逐步培植了自己的审美趣味。1948年我考进了无锡师范，曾一度痴迷于弹风琴、学钢琴，但国民党日益腐败，发动内战，使我们这些学生已无法安下心来关门读书。我也投身于反内战、反征兵、反饥饿的学生运动之中，参加了新民主主义青年团，三年之后，我心中燃起了想做学者专家的梦，就在1952年去苏州投考，选择了进北京大学中文系，好去追寻那我已产生了兴趣的文艺学、美学。可是，我进了北大，方知道，尽管朱光潜、宗白华、蔡仪这几位著名美学家都在这里，却都不开美学课，只有杨晦在开文学概论，我只能向几位登门求教，从1953年起自己去读蔡元培、梁启超、王国维的书。幸而，全国高校院系调整之后，人文学科的名师云集北大，仅为我们讲授文学的著名教授，就使我们叹为观止。曹靖华讲苏俄文学，冯至讲德国文学，季羨林讲印度文学，闻家骅讲法国文学，李赋宁讲英国文学，而讲中国文学史的就更多：游国恩、林庚、吴组缃、浦江清、王瑶几位，从古到今，一路讲下来，整整四年。那时北大教授讲课，没有统一的教材，真可称得上各显神通，自成风格。给我印象最深的是林庚和吴组缃两位的教学方法，别具一格，自成特色，突出了美学分析，把讲授文学变成了一种审美鉴赏，使我在听课时就得到了审美享受，尔后又提高了审美水平。

林庚是诗人，而且是具有浓烈的浪漫主义气息的诗人。他给

我们谈赋论诗，从容潇洒，神采飞扬，当场就能把我们引进美妙诗境。他对“大漠孤烟直，长河落日圆”这样的诗句，津津乐道，花了整整一堂课来作美学分析，使我们听得如痴似醉，跟着他一起走向了边关塞外，身历其境。他讲到杜甫诗的名句“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，把我们一下引进了诗境，然后又跳出眼前之景，从分析“落木”着手，把我们引向更为广阔的世界。他说这“落木”，不是有什么“树木”掉了下来，而是一片片的“树叶”萧萧落下。但这又不是抽象化了的“树叶”，而是秋天已老了，木质化了的“树叶”，这就是在《楚辞》中已出现了的“木叶”。《楚辞》里的“洞庭波兮木叶下”，就是写的秋风中的枯黄的树叶。他从这“木叶”的美学分析出发，广泛联系了诗歌史上描写“落木”的意象，为我们呈现出了木叶意象的历史发展，使我们拓展了视野。后来，他写出了《说木叶》一文发表，被收进高中语文课本，和中学生共享。我衷心敬佩他，后来我们成了忘年交。我这一生中，交谈最多的老师是导师杨晦，我在燕东园他住的独栋小楼下的会客厅里住过两年，交谈甚多。第二位就是林庚了，在改革开放之前的艰难岁月里，难得有如此机缘，约有两年时光我和他、魏建功三人，差不多每天都要集中到未名湖畔的红三楼（均斋），共处一室，读书谈天。三人中，林庚谈兴最浓，常常是他抽起一支烟，开启了话匣子，魏建功沉默寡言，偶尔在接触到诗歌之美这个话题时，从他的老本行出发，也会说一说音韵之美，但说话不多，只听我们两个人的对谈。林庚的话题甚广，从清华读书，到厦门教书，又回燕京教书，燕南园的三次迁居，都有所涉及。说得最多的还是文学艺术，从诗歌创作一直说到新疆的民族音乐。他的第一爱好是写诗、赏诗，第二爱好就是欣赏音乐，他夫人擅弹钢琴，女儿就专攻音乐。在他所有的谈话中，我印象最深的是他对文学艺术的独到见解。依他之见，文学艺术就是人类的生命之美的显示，它本身就应自成为一种美趣，用这美的情趣去感染人。诗歌和音乐最能体现文学艺

术的本质，就是要教你用一种美的眼光去看周围的世界，不断地去发现世界的新的美。那时，我正好读过台湾学者王梦鸥所写的一本小册子，书名叫《文艺美学》，开始了我新的学术探索。林庚的独到见解，启发我对文学艺术作更进一步的思考。他在对美的生命的不懈追寻中，活到了97岁，是我所识的师辈中年纪最大的。魏公却不到两年，1980年就在79岁时与我们永别了。

吴组缃的教学美育却把我们带进了另一种境界。他和林庚、季羨林、李长之被称为“清华四剑客”，但他和林庚的风格各异。吴组缃是一位小说家，而且是严肃的现实主义小说家。他分析文学作品就像他创作小说一样，对社会生活在作形象的分析。他开始时并不是教我们文学史，后来才给我们讲明清小说，开《红楼梦》专题研究等课程。我们刚入学时，中文系开设了两门引导我们跨入文学之门的课。一是“文学写作”课，由章廷谦（川岛）来教，我们必须实际操作，写小说、散文。还有一门是“作品选读”课，由吴组缃来教。这门课也像“文学写作”一样，必须交作业。他的教法很独特，先是指定我们必须先读作品，如魏巍的《谁是最可爱的人》或孙犁的《荷花淀》，或茅盾的《春蚕》；然后，要由每个人写一篇读后感，说出自己的真实感受。他把这些读书报告仔细阅读后，归纳几个大家最感兴趣的问题，有针对性地作出形象的分析。他讲课和林庚的谈笑风生不一样，严肃认真，每次都有讲稿，除了有时偶尔停顿一下加以发挥外，一般都是照章念稿。但是，他对作品的形象分析，由表及里，由浅入深，由象及义，犹如层层剥笋，丝丝入扣，一步步地深挖出作品的审美意义和历史意义，说的是真知灼见、深切体会，使我敬佩得五体投地。吴组缃分析文学作品，能从自己的生活经验和审美体验出发，把历史的分析和美学的分析紧密结合起来，引导我们既能入乎其内，进入作品的境界，又能出乎其外，审辨出作品的优劣。他分析《春蚕》，尽管茅盾是公认的小说大家，文化部长，但他能客观地指出其中的老通宝这一形象不大真实，根源在茅盾

对农村生活缺乏深切的体验。这样的精辟分析，使我们懂得，欣赏文学，不能只看作家的身份，而要从作品的形象本身来作分析，这就使我们的审美水平得以真正提高。吴组缃在 86 岁去世前不久，还在对《金瓶梅》作精辟分析，令人赞叹。

这里我所说的都是我亲身经历的教学中美育中实际发生的“事件”。当然，实现美育的途径并不只限于课堂教学，走向大自然，亲近自然之美，也是重要途径。后来我接触较多的王朝闻、宗白华、蔡仪是我认识的美学家中最看重自然审美的三位，我从他们对自然美的探索中，受到很多启发。我之所以要在这里介绍这些我所亲历过的美育“事件”，乃是我觉得我们现在的审美教育，抽象说理的多，感性教育的少，这就很难提高人的审美水平，培育人的审美情趣，更难培养出蔡元培所说的“美的人格”了。我希冀我们的教育美学更重视剖析一些典型的“事件”，以提升美育水平。

美学，向来被认为是研究“感性”之学。但依我看来，美学不是要泛泛地研究人类的感性现象，而是通过感性现象的研究如何提升到“美”的水平，所以，美学应是研究感性现象的价值的科学。审美活动，创美活动，育美活动。从精神生产、物质生产、人文生产中生成。审美、创美、育美三大价值活动相互促进、相互推动，才能生成更美好的世界。教育美学将在培育“美的人格”中发挥巨大作用。

二〇一三年四月十日 望海书斋

（注：胡经之先生为原北京大学中文系教授，深圳大学创始人之一，文艺美学博士生导师，退休前为深圳大学文学院教授，兼任中国文艺理论学会副会长、中外文艺理论学会副会长、广东省美学学会会长、深圳市作协主席和文艺评论家协会主席）

教育之美的另一面

——陈吉庆《教育美学》序

李 健

美育在中国之盛行，著名教育家、美学家蔡元培立了首功。20 世纪初期，曾经留学欧洲、潜心于欧洲艺术的蔡元培在任职教育部和北京大学期间，极力倡导美育，开启了一个崭新的教学内容，推动了中国教育的发展。正是因为蔡元培等老一代教育家、美学家的努力，使得美育的观念深入人心。美育的实质是以美的内容实施教育，即用文学艺术等一些美的对象来开启心智，将青少年培养成为懂得美、鉴赏美、创造美、具有美的情操和美的品格的人。

用美的内容实施教育，这是美育的一面。这一面无论是在理论上还是实践上都取得了突破性的进展，当下，不会有人怀疑文学艺术的教育意义。很多家长在孩子幼年时期就督促他们学习音乐、书法、美术、舞蹈等一些艺术的科目，目的就是开发他们的智力，培养他们美的情操。然而，美育还有另一面，那就是在实施教育的过程中运用美的形式——这是施教者自身所传递出来的美。这种美的形式对被教育的对象同样具有示范作用、陶冶作用。在青少年成长的过程中，往往会有一些对他们产生深刻影响的老师。这些影响可能是品德的、学识的，也可能是外形的、气质的。老师的学识渊博、品德高尚，固然对学生有正面的影响，而老师气质优雅，衣着美观、大方，语言传神、幽默，往往对学

生也有正面的影响。不同的学生可能会从不同的老师身上学到他想要的东西。这都是美育的内容，是教育学的研究对象。然而，由于长期受“左”的思想的干扰，教育学在研究老师教学行为的过程中，更多地重视老师的人格力量和教学的技巧对教育的作用，忽视老师自身的形象对学生的影响。这是美育应该补充的内容。

幸好，陈吉庆关注到这一问题。陈吉庆长期从事中等职业学校的教学工作，或许是学校的特殊性，没有高考的压力，学生关注日常生活的质量，有闲暇的时间注意教师外在美的问题。这引起了陈吉庆的注意。记得他很早就和我谈起想写一本《教育美学》，谈谈教育中所存在的美学问题。我觉得这确实是一个好的研究课题。教育美学应该不同于美育，但又是美育的必要补充。经过一番艰苦的努力，陈吉庆终于完成了这一心愿。果然如我所料，《教育美学》花大量篇幅讨论了教师在开展过程中应该彰显的美学气质。这是教育之美的另一面。陈吉庆探讨了在教学开展的过程中对教师的美学要求，除了知识的要求之外，还着重探讨了教师的外在形象和语言表达所具有的美的示范作用。在他看来，教师在教学之前首先应进行美的设计，这种美的设计包括课堂设计，即用什么样的方法能马上吸引学生的注意力。老师的衣着打扮、语言表达、肢体语言以及所运用的教学方式等，都应是课堂设计的内容，都存在美的问题。陈吉庆特别提出了言、象、意相统一的问题，这是《周易》提出的问题。他认为，教师的语言在展示着他的教学理念，而教师的体态动作同样也在展示他的教学理念。教师的体态动作就是象，这就是言、象、意的统一，阐释非常简洁，思理非常到位，准确把握了在教学开展过程中对教师的美学要求。在我看来，这些确实都是应该深入研究的。这是《教育美学》最为出彩之处。

当然，教师不是演员，完全从形式之美要求教师显然有矫枉

过正之嫌。陈吉庆注重这一问题，但不唯这一问题，他仍然考察了教育之美的规律。教育之美的规律像一般美的规律一样有一个大致的标准。可能不同个性的教师、不同个性的学生对这一规律的把握与认识不一样，需要进一步区别对待。

总之，《教育美学》选取了美育的另一个视角，适应了当今教育发展的需求。在这一方面，陈吉庆做了大胆的尝试。这种尝试的成败得失可能需要时间的检验。随着时代的发展，教育美学的研究内容会逐渐清晰，这需要有志于教育学、美学的学者进行深入艰苦的探求。

是为序。

（注：李健先生为北京师范大学文艺美学博士后，现为深圳大学文学院教授）

目 录

第一章 教育美学之绪论	(001)
第一节 教育美学及其他	(001)
一、美与美学：教育美学之前提	(001)
二、文艺美学及文化美学与教育美学之关系	(021)
第二节 美的规律及教育美学之研究对象、内容、目的 和方法	(046)
一、美的规律	(046)
二、教育教学与美的规律	(048)
三、美的规律与教育教学规律的关系	(048)
四、教育美学研究的对象及其内容	(050)
五、研究教育美学之目的和方法	(051)
思考题	(052)
第二章 教育美学对教师的美学要求	(054)
第一节 中国教师的传统形象：实用而非审美	(054)
第二节 塑造当代教师新形象：神形兼备，内外兼修	(057)
第三节 内强素质：内蕴美是教师的为师之本	(060)
一、教师的事业心	(060)
二、高尚的师德	(062)
三、合理的知识结构	(066)
四、全面的专业能力	(072)
第四节 外树形象：外显美是教师的为师之表	(077)

一、良好的身体素质	(079)
二、儒雅的气质与风度	(080)
三、精湛的教学艺术	(085)
思考题	(101)
第三章 按美的规律进行教育教学活动	(102)
第一节 教学之定义及其他	(102)
一、教学之定义：教育主体与学习主体的互动双赢	(102)
二、教学之功能：传授知识和技能，发展智力和创造力	(104)
第二节 按美的规律进行教学设计	(108)
一、按美的规律进行教学设计（备课）：运筹于帷幄之中，决胜于千里之外	(108)
二、备课的美学要求	(110)
三、按美的规律写教案	(110)
第三节 按美的规律进行教学活动	(111)
一、教学活动：人类特殊的认识活动	(111)
二、按美的规律上课：把教案语言转化为教学语言	(113)
三、教学过程之规律性	(115)
四、教学方法：教师个性及学生差异与教材内容的完美融合	(119)
五、教学活动中的几种复杂关系	(122)
六、如何按照美的规律来进行教学活动	(131)
第四节 按美的规律进行教学评价	(147)
一、教学评价常见的分类	(149)
二、教学评价的原则和方法	(150)
三、试卷分析的美学要求	(153)

思考题	(154)
第四章 教育美学的其他美学要求	(156)
第一节 教育美学对学生学习的美学要求	(156)
一、学习的定义	(156)
二、学习方法：学生个性与学习内容的契合	(157)
三、教育美学对学生学习的美学要求之一：激发 学习动机	(158)
四、教育美学对学生学习的美学要求之二：按照 学习规律学习	(162)
五、教育美学对学生学习的美学要求之三：理论 联系实际，灵活运用知识	(164)
六、不同流派的学习理论	(165)
第二节 教育美学对教育环境的美学要求	(167)
一、环境的概念	(167)
二、环境的分类	(169)
三、教育环境：成也萧何，败也萧何	(169)
第三节 当今教育环境的现实严重违背教育美学之要求	(172)
一、家庭环境的缺失	(172)
二、社会环境的恶化	(174)
三、校园环境的困惑	(177)
思考题	(182)
参考文献	(183)
后记	(185)