

美乐教育：

MEILE JIAOYU

CUJIN XUESHENG HEXIE FAZHAN DE XINSHIJIE

促进学生和谐发展的新视界

主 编 李绍民

副主编 张治平 欧阳明 李 睿

刘光泽 杨 平

四川大学出版社

美乐教育:

MEILE JIAOYU

CUJIN XUESHENG HEXIE FAZHAN DE XINSHIJI

促进学生和谐发展的新视界

编委会

顾问 王晓钧 宋俊 赵晖
林鸿斌 汤勇

主编 李绍民

副主编 张治平 欧阳明 李睿
刘光泽 杨平

编委 何卿全 敬瑞凡 陈正琼 缪小因 杨浩
王晓莉 陈晓亮 刘小红 李明俊 刘小刚
赵武成 蒲晓莉 田小娜 伏小燕 唐玲艳
严霞 李霞 李玉兰 白通 王海容
黎建华 邓玲 张永红 陈炼 师红杨
何伯琼 刘天珍 汪红 张京川 孙发伟
文冬梅 杨国香 宋星辉 史雄伟 谭柯坪
赖中波 王秀丽 张曼妮 王爱慧 冯青华
李雪梅 任勇 何发春 刘华琴 廖小华

四川大学出版社

责任编辑:蒋姗姗
责任校对:杨华军
装帧设计:翼虎书装
责任印制:李 平

图书在版编目(CIP)数据

美乐教育:促进学生和谐发展的新视界 / 李绍民主编.
成都:四川大学出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5614-4112-1

I. 美… II. 李… III. 中小学-教学研究 IV. G632.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 130885 号

书名 美乐教育:促进学生和谐发展的新视界

主 编	李绍民
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-4112-1/G·979
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	12.625
字 数	316 千字
版 次	2008 年 8 月第 1 版
印 次	2008 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0 001~2 000 册
定 价	26.00 元

◆ 读者邮购本书,请与本社发行科
联系。电 话:85408408/85401670/
85408023 邮政编码:610065
◆ 本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

版权所有◆侵权必究

◆ 网址:www.scupress.com.cn

美以育人，乐以求知

纪大海^①

实施素质教育，促进学生和谐发展，是基础教育的主旋律。但是，长期以来，基础教育受到应试教育的影响，致使素质教育的推进步履维艰，实施素质教育总是雷声大雨点小。尽管如此，许多教育界的有识之士、广大的中小学还是以多种形式的教育改革，建构多种形式的教育模式来推进素质教育深入发展。其中，四川省阆中师范附属实验小学校（简称阆师附小）从20世纪90年代以来建构的美乐教育模式就是一种新型的促进学生和谐发展的素质教育模式。

阆师附小建构美乐教育模式，就是针对当前教育“缺乏美的教育，缺少学习的乐趣，学生学习负担重，教育效果差”等弊端，站在培养未来高素质人才的战略高度而进行素质教育的一项有益探索。它的理论成果是建立了以主体教育为指导思想，以立美乐学为动力，美乐整合，为学生幸福人生奠基，为学生自由发展铺路，形成美乐教育场域为基本途径的美乐教育模式。它的实践成果是形成了美乐教育理念指导下的课程设置、教育形式、教育评估和学科教育模式，促进了学生和谐发展，提高了学生综合素质，使学校实施素质教育的整体面貌得到了根本改观。

以“立美育人，乐学求知”为基本原则和突出特点的美乐教育，其最高、最终价值就表现在它对造就学生全面和谐发展的积极作用上。怎样通过教育促进学生全面和谐发展呢？我认为，就

^① 纪大海，四川省教育学会秘书长，研究员。

是要发挥美乐教育的育人功能，促进学生对真、善、美的需要、追求和创造。在美乐教育中；培养学生对“真”的需要，主要就是培养学生认识世界和认识自己的需要，包括对知识、理念、人生价值的需要等等；培养学生对“善”的需要，就是培养学生同他人、同社会交往联系的需要，包括同情心、羞耻心以及被理解、被器重、被认可、爱与被爱、关心别人甚于关心自己的需要等等；培养学生对“美”的需要，就是培养学生对高尚的审美感性、审美理想、审美情操、审美能力的需要等等；培养学生对真、善、美的需要、追求和创造，就是促进学生和谐而全面发展的教育的结晶。

孔子说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”“乐”是“好”的必要前提和条件。美乐教育就是要把学生从苦学、厌学之中解放出来，减轻对过重课业学习的精神负担，从而快乐学习、愉快学习，体验学习的快乐。实施美乐教育，就要让学生在乐学求知中发展，在快乐发展中成功，将“苦学、厌学”变为“乐学”，最终达到和超越“以苦为乐”的学习境界，从而使学生在快乐的学习和学习的快乐之中和谐健康地全面发展。

当然，对美乐教育的探索还有待进一步深化。广大的中小学还应把美乐教育与新课程改革有机结合起来，在新课程改革过程中对美乐教育注入新措施、新内容。同时，广大的中小学教师也要深入领会美乐教育理念，并把这种理念变成美乐教育的自觉行动，使美乐教育更加生机勃勃、扎扎实实地向前推进。好在闽师附小在美乐教育方面所做的开创性的有益探索，定会一石激起千层浪，给更多的中小学探寻素质教育新路子提供借鉴。呈现在我们面前的《美乐教育：促进学生和谐发展的新视界》一书，就是他们记录探索历程和总结成功经验的成果。这对中小学来说，很有参考价值。

是为序。

内 容 提 要

美乐教育是素质教育中一个令人神往而富有魅力的话题。四川省阆中师范附属实验小学校（简称“阆师附小”）经过十多年的实验探索，形成了实施美乐教育的经验、策略和模式。本书系统地阐述了美乐教育的基本内涵、美乐教育教与学的系统建构、美乐教育在行动研究中的有效探索。书中着重介绍了阆师附小“立美育人、乐学求知”的办学特色，以及创建小学美乐教育特色的精彩历程，很好地将理性思考和诗意体验结合在一起，不懈地追求着为学生幸福人生奠基，为学生自由发展铺路，走向和谐的理想教育。本书立论高远、论证翔实，具有科学性、可读性和可操作性。

目 录

上篇 美乐教育:走向和谐的理想教育

第一章 美乐教育的基本内涵·····	(3)
第一节 “美”“乐”的语义场域·····	(3)
第二节 美乐教育的内涵与意义·····	(6)
第二章 美乐教育学校探索历程·····	(17)

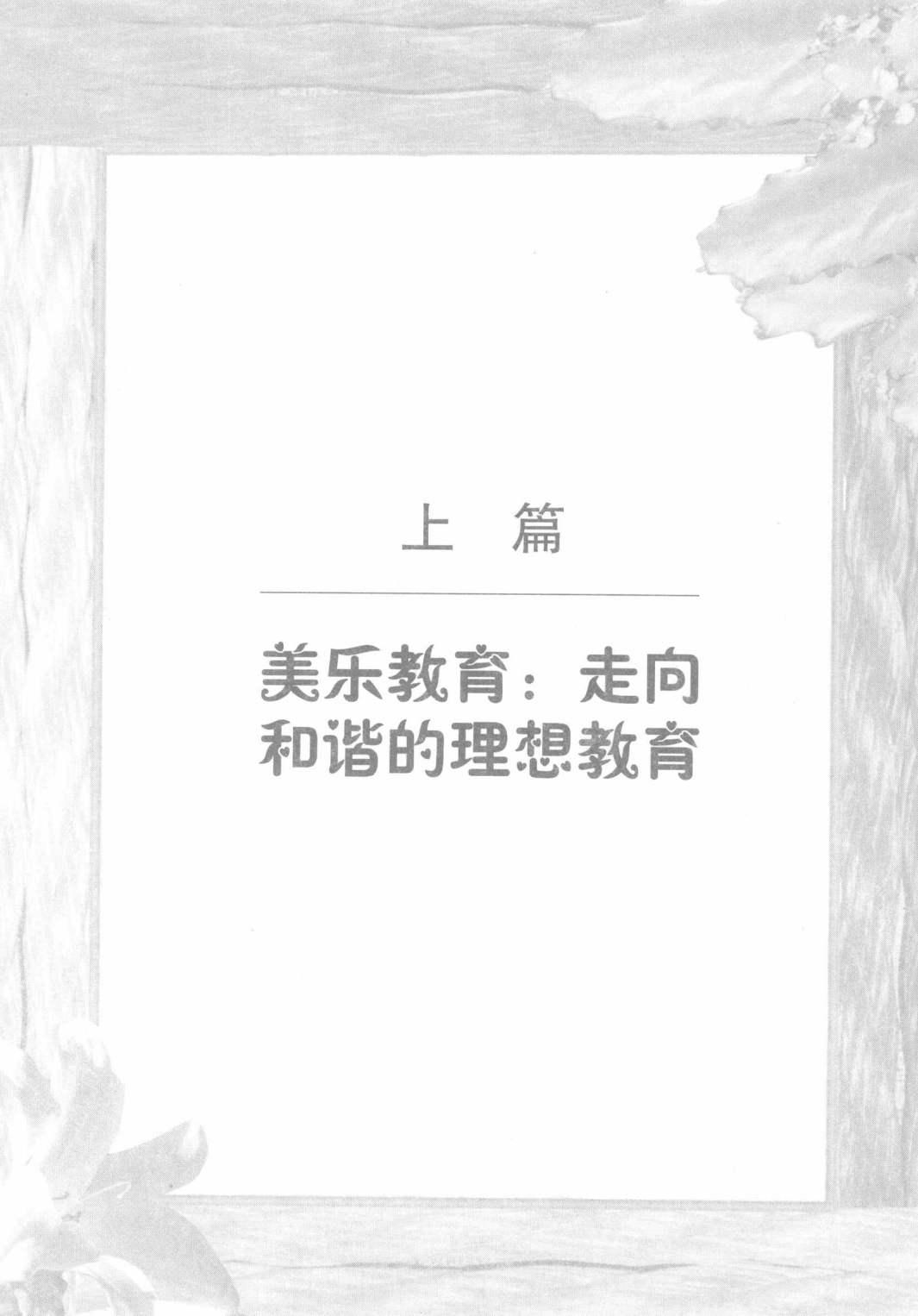
中篇 美乐教育:教与学的系统建构

第三章 美乐教育的校本课程重建·····	(47)
第一节 国家课程校本化实践·····	(47)
第二节 校本课程开发探索·····	(68)
第四章 美乐教育的理想课堂追求·····	(89)
第一节 美乐课堂与课堂生成形态·····	(89)
第二节 美乐教学与课堂教学改革·····	(105)
第五章 美乐教育的德育体系构架·····	(121)
第一节 强化养成教育,培养美好品格 ·····	(122)
第二节 在艺术美中分辨真假善恶美丑·····	(135)
第三节 在自然美中感悟人生真谛·····	(141)

第四节	在社会美中铸造完美人格·····	(144)
第六章	美乐教育的校园文化建设·····	(155)
第一节	走出校园文化的误区·····	(155)
第二节	物质准备和技术支撑·····	(164)
第三节	绿色校园:美乐教育的生态品格 ·····	(172)
第四节	文化校园:美乐教育的精神品质 ·····	(175)
第五节	人文校园:美乐教育的诗性气质 ·····	(179)
第六节	和乐校园:美乐教育的审美场境 ·····	(182)
第七章	美乐教育的教师文化建设·····	(188)
第一节	团队管理以审美的情怀赏识教师·····	(188)
第二节	团队成员以立美的心智完善自我·····	(194)
第三节	团队效能以尚美法则构建新型师生关系 ·····	(201)

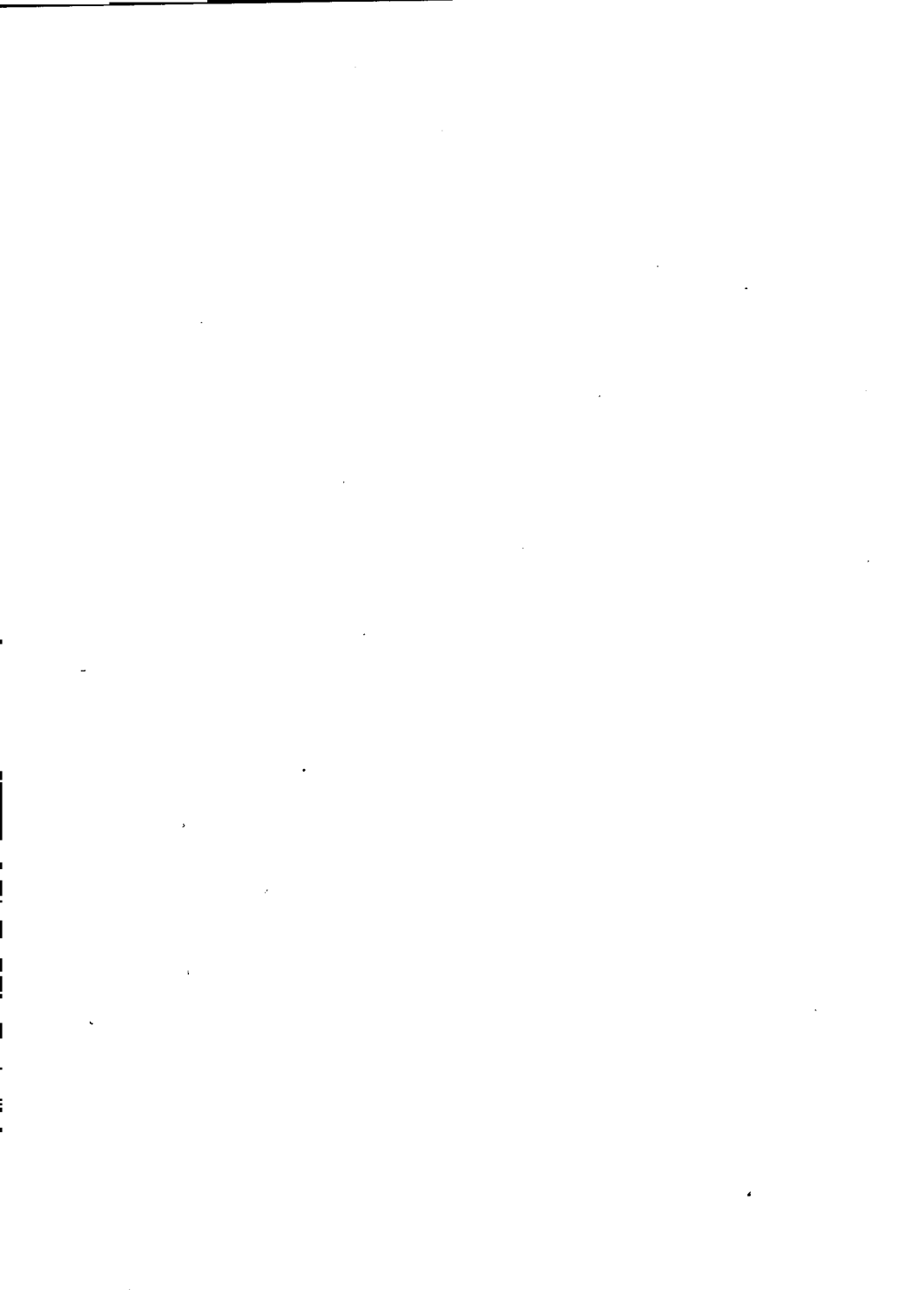
下篇 美乐教育:行动研究中的有效探索

第八章	美乐韵律·····	(211)
第九章	灵动课堂·····	(250)
第十章	教育感悟·····	(334)

上 篇

美乐教育：走向 和谐的理想教育

第一章 美乐教育的基本内涵

第一节 “美”“乐”的语义场域

一、美

从词源学来讲,“美”与生产生活和人本身形象有关。《说文解字》认为,“美”从羊、从大,羊大为美。这说明美的观念诞生于远古的游牧狩猎文明,源于实用功能的美食、美味享受,与人的感性需要和生活相关。“美”“善”相通,“美”“善”同源,美以善为质。以善为美,这便是美的基本内涵。以善为美的观念是中国文化最基本的审美观念,不管是儒学文化,还是道家文化都继承了这一观念,“尽善尽美”则成为中国审美的最高标准。除“羊大为美”外还有“羊人为美”的审美观念。美源于羊人图腾的巫舞(以羊皮为饰进行舞蹈),考古发现在距今一万五千年前的法国岩洞上就有画有身着鹿皮的巫师形象,古代“巫”“舞”两字最早是一个字。“羊人为美”观念则是人们审美观念从纯食用功能的美食、美味享受,向艺术乐舞和个体心理情感及视觉的“美人”审美阶段的升华。“羊人为美”所衍生的“以人为美,以舞为美,以巫为美”的审美观念极大丰富了美的原初内涵,美被正式地赋予了美的感性形式、美的情感、美的愿望和美人形象等主体特质。《楚辞》中“美人”一词就是一个出现频率很高的词,

反映了当时人们对美的普遍认识和看法，美有了漂亮、愉悦之义，同时出现了“美丽”“美好”“美妙”等词汇，美全面地进入人的社会生活。在西方语言中，美的语义概念主要源于拉丁语“bellus”，主要是漂亮、愉悦之义，也与我国汉语中美的意思相近。“羊大为美”和“羊人为美”的原始审美观念，朴素地揭示了美的起源与发生历程，它告诉人们美的观念起源很早，与原始民众生产劳动和社会生活相关联。正如马克思所说“劳动创造了美，美源于劳动、源于生活”。

由此可见，美与劳动相关，与人相关，没有人就没有美，没有人类劳动也就没有美的发生。马克思认为劳动实践是人的本质力量对象化过程，因此，美应是人的本质的显现，是“人的本质力量的对象化”。而人的本质特性就是自由的有意识的活动，因而我们可以认为美是人的本质对象化主客体统一所产生的自由形式。美是自由的形式，是主体自由的感性显现，它存在、发生于主体对象化的劳动实践和社会生活中，既具有客观的、外在的、自由的感性形式，诸如对称、和谐、节奏、韵律、色彩、线条、均衡和秩序等，又具有主体自身心灵情感自由的、愉悦的体验，美既不是单纯的客观物属性，也不是单纯的主观享受，而是主体对象化的自由形式，主客体统一的自由状态、自由境界，是天、地、人统一所表现出来的客体向主体生成的自由和谐状态，人的实践生成的自由境界。也正是这样，主客体和谐统一的“天人合一”观念，才成为中国传统美学思想的基本特征，成为中国古典美学精神的灵魂。

二、乐

在汉字中“乐”字字根原型是鼓，乐字的篆文繁体字形很像出土的战国随国风鼓造型。在古代“鼓乐”主要用于春分之季以迎神（日神）赛社（春社）和庆祝丰收，以鼓的嘭嘭之声像天地

之音和雷声，以示春到万物生发，丰收有望，喜气洋洋，故兴鼓乐以示喜庆。汉语中“喜”字与“鼓”字皆同源，从“吉”，乃吉祥、吉庆之义。喜庆必用鼓乐的礼乐文化现象，揭示了乐的情感审美功能和乐舞艺术娱神愉人功能。用乐的目的在于愉神悦志，娱神愉人，给人的内心以喜悦快乐，产生对美好生活的向往与追求。原始乐舞礼乐的这种情感追求与“羊人为美”的“舞美”的情感追求及乐舞功能在本质上是一致的，而“乐”与“舞”历来很难分割，“舞”是羊人（美人）的肢体动作，“乐”则是器乐及乐舞引发的心理情感体验。“乐”字在汉语中本就包括外在的音乐乐舞之器乐和由乐舞活动而产生的快乐情感体验两方面内容，从审美心理和情感发生角度讲美感和乐感本质上都是一致的，都是愉悦情感，是自由生命的体现。从情感发生讲“美感与快乐”同在，“美”与“乐”互义，只不过是美与乐在外在表现形式上有所不同而已。美主要以“美人”的形体、舞姿、颜色诉诸视觉（美感），而乐则主要以鼓乐的声音诉诸听觉（乐感），但在具体的原始礼乐情景中二者不可分割，共同触发人的情感心理，而产生愉悦之情。

美感和快乐感由于很难分辨，故在后世文化审美领域，美被划分美的事物、美的形式、快乐形式、快乐的东西的总和，美感包括快乐感，是愉悦情感的总名。但在生活中只要仔细分辨，我们还是不难分辨它们在审美发生角度的细微差别。例如，“这个人很美”，“花很美”，“景色很美”这些审美判断，不管从外在形式还是从内心映象角度，多是从视角形象去描述的；“他对人很好”，“心里感到很舒服”则主要是从“乐和同”的乐的角度判断的。乐的本质是“和”，和的本义就是“和声”，是外在形式氛围的和谐、自由和谐形式所引起的快乐情感体验。

从上面对美与乐的基本语义的探寻，可以看出美和乐皆与人的生产实践相关，是人的本质力量的对象化，是人在对象化的实

境中所生成的自由形式、和谐形式。自由的生命境界，是按照美的规律来建造的自然人化的产物，美与自然人化相关。美感与乐感（快乐感）则是主体自由形式的感性显现和情感情绪体验。美从一发生就与主体情感紧密相关，它无法离开主体人的情感体验，美感的发生也就是美的发生（人的生命、人的实践的自由的生成），二者是同一过程的两个方面。美是主体实践所产生的客观形式，表现为对象化实践的自由形式；美感则是主体对象化活动的主观性反应和情绪情感体验。美与美感、自由与快乐是主体人在对象化实践中的共生现象，它们都是结果，它们都是人在其对象化活动中某种价值属性的体现。

由于美与自由相关，是自由的形式，而自由是人的本质的最高存在，因此，追求自由、追求美成为人类追求的永恒目标，审美成为人类生产与社会生活的重要内容。一般认为审美是“领会事物或艺术作品的美”，即对美的探究与欣赏。其实，审美是人对自由的向往与追求，对人的自由本质的观照和自由的创造。它不仅包括对美的观照，而且包括美的创造和自由创造和对自由的观照及主体自身的快乐体验。因此，审美活动实际上就是一个人通过自身生命活动而获得自由快乐的过程，一个按照自由生命需要而展开的美的欣赏、美的创造和快乐体验的过程。这种欣赏、创造、体验，便是按照“美的规律”来建造。因此，审美不仅仅是对美的感知欣赏，而且还包括美的创造，对自由生命的本质把握。

第二节 美乐教育的内涵与意义

美乐教育就是以高扬人的自由创造本质为宗旨，按照人生立美、自由创造的美的规律，创建教育审美场进行审美育人，促进人的全面自由发展，使之成为具有健全的人格，快乐学习、自由

生存、幸福成长之人的教育。

美乐教育，顾名思义就是关于“美”和“乐”的教育，美和乐是美乐教育的两大元素。

美是指立美育人。教育必须使教育中的人具有自由创造精神和丰富的审美素养及审美精神，具有对世界进行艺术审美把握的浪漫情怀和诗意气质。

乐是指乐学求知。教育要使学生快乐学习。教师要促进学生快乐学习、自由创造、缔造快乐生命，让快乐成为学生学习生活的本质，为人的自由发展、幸福生活奠基。

一、美乐教育的基本内涵

（一）美乐教育是关于自由的教育

“什么是自由”历来有许许多多的观点，古今中外由于人的思想观念和生活遭遇有别，对自由有不同的理解。马克思主义认为自由是人的实践对象化的结果，是主体人的自觉、自为的实践状态和生存状态，自由的核心是人作为主体的自由创造精神和能力，是指“实践的自由”和“劳动的自由”，马克思正是在这个意义上指出“自由”是人的本质特性。人是宇宙之精华，万物之灵长，自由是人存在的最高本质，从某种意义上讲“人就是自由”。但自由不是主体的随心所欲、为所欲为，而是主客体的统一，是权利和义务的统一，是自由和责任的统一，是实践的自由生成，它受实践的生产力和生产关系等社会关系的制约。

自由的教育是关于“劳动自由”、“实践自由”、“自由创造”的教育，是对人的创造精神、创新能力和自由个性培养的教育，是人的自由发展的教育。自由发展的本质就是全面发展和个性发展。

全面发展包括完整发展、和谐发展和多方面发展三个方面。完整发展既指身心统一协调健康发展，又指德、智、体、美、劳

诸方面的全面发展；和谐发展则指完整发展和全人发展的状态，一种理想状态的追求，主要是身体和各心理要素、智能要素的系统整合，有序协同；多方面发展主要指根据个体素质结构的特质而呈现出的各种特长发展。全面发展是自由发展的前提，只有主体发展达到全面、和谐与统一，人才可能达到较高的自由存在状态。美是和谐的形式，只有当人得到了全面发展，才能真正成为自由、和谐、健康发展的人。

个性发展的核心在于个体存在与发展的自由环境及素质构造的独特性。一是指教育发展各要素及外部环境要为自由个性生成创造良好条件；二是指个人基本素质中各要素及要素因子在发展上应努力形成的范围和程度上的个人独特性，用心理学术语来讲就是要形成独特的创造性人格倾向，具有创新的潜质。自由发展环境在自由个性生成中具有重要作用，没有民主、平等、尊重、宽容和爱心的教育文化氛围及人际关系就很难形成独特的具有创造性的人格倾向。试想，一个长期滞留于教室、家庭而很少与大自然、社会生活接触的儿童，又怎能具体感受缤纷的生活世界，又怎能去发现自然之美和生活之美。正是这样，18世纪法国启蒙思想家卢梭以及瑞士教育家裴斯泰洛齐等提出了“回到自然”的教育思想，对旧教育进行了猛烈抨击，认为人天生是善良的，具有善良的情感、善良的本质。他们把发展人的善良的本性，培养身心和谐发展的自然人（自由人）作为教育的根本目标，“大自然希望儿童在成人之前就要像儿童的样子”，“教育是随生命的开始而开始”，“多给孩子们以真正的自由”。他们还强调利用音乐与游戏促进儿童自由个性的发展。卢梭的教育名著《爱弥儿》就是一部以音乐教育为题材，重视游戏和社会生活对自由健全人格培养的教育小说。西方现代美育理论奠基者席勒则把审美教育作为教育的根本，把美与人的自由本性和社会生活相联系，把艺术教育作为审美教育的重要内容，以便通过审美教育集中恢复人

的自由审美本性。他说：“通过美把感性的人引向形式和思维，通过美使精神的人回到素材和感性世界”，形成自由完美的人格。几百年过去了，我们的教育得到了充分自由的发展，但功利主义教育将儿童成人化的做法至今仍束缚着教育自由发展，儿童自由仍然被剥夺。“保卫童年，解放儿童，还儿童以自由”还应是当今教育应有之义。

自由的教育是符合儿童天性的教育，只有回归自然、回归生活，让儿童回归原生的本真状态，他们才能真正地感悟生活，快乐体验。

（二）美乐教育是关于人的审美化发展的教育

美无处不在，无时不有。现代社会是一个尚美、求美、爱美的时代，伴随着社会物质生产力的发展和财富的增长，人们已不再满足于单调的物质生活和物质享受，更加重视精神的追求和美的愉悦，尚美已成为一种时代思潮。人们正在步入一个审美化的时代，人的审美化发展需要审美化的教育，需要欣赏美、鉴赏美和塑造美、创造美的教育。

由于美与人的本质相关，与人的生活密不可分，自古以来审美教育就广泛受到重视。春秋之时，孔子在其教育实践中提出了“兴于《诗》，立于礼，成于乐”的著名教育观，从此，礼乐教育及艺术审美教育成为人们文化生活的根本内容。孔子在注重礼乐对人的社会化本质生成的同时，还从对自然欣赏的角度提出了“智者乐水，仁者乐山”，“知者乐，仁者寿”的著名美学思想，将自然美与人格美紧密相连，通过自然之鉴透悟人生、人性。这在艺术审美教育之外，拓展了对自然的审美观照和人性品察，丰富了人的审美化发展和审美教育内涵。人的审美化发展不仅包括对艺术和自然的审美观照，而且包括对人的社会生活和人自身的审美观照。从此，对人自身的人性、人格、道德品质的品察、反思，追求道德人格完善成为传统文化教育、道德教育和审美教育