

教师美育学

杨为珍 主编

济南出版社

JIAOSHIMEIYUXUE

教师美育学

杨为珍 主编

济南出版社

教师美育学

杨为珍 主编

责任编辑:王菁
济南出版社出版发行
(济南市经七路 251 号)

封面设计:李兆虬
济南印刷四厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32
印张:10
字数:250 千字

1996 年 9 月第 1 版
1996 年 9 月第 1 次印刷
印数 1—10000 册

ISBN7—80629—079—6/B·6

定价:8.95 元

(如有倒页、缺页、白页直接与印刷厂调换)

主 编 杨为珍

副主编 彭永泉 杨树茂

杨海容 赵建军

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

井维玺 白 阳 刘家亮

杨为珍 杨树茂 杨海容

杨丽娟 张福建 苗军芙

赵建军 彭永泉 薛永武

薛立先

目 录

第一章 美育概说

第一节 美育的本质和功能	(1)
--------------------	-------

第二节 美育与德育、智育、体育的关系	(14)
--------------------------	------

第二章 美育的任务

第一节 培养健康的审美意识	(30)
---------------------	------

第二节 培养审美的感受能力	(40)
---------------------	------

第三节 培养审美的鉴赏能力	(47)
---------------------	------

第四节 培养审美的创造能力	(55)
---------------------	------

第三章 美育的特点

第一节 美育的形象性	(62)
------------------	------

第二节 美育的情感性	(68)
------------------	------

第三节 美育的愉悦性	(77)
------------------	------

第四节 美育的自由性	(86)
------------------	------

第四章 美育的心理学依据

第一节 早期儿童的心理特征	(89)
---------------------	------

第二节 童年期儿童的心理特征	(100)
----------------------	-------

第三节 青少年的心理特征	(106)
--------------------	-------

第五章 教师的审美素养

第一节 教师的形象美	(121)
------------------	-------

第二节 教师的情感美	(129)
------------------	-------

第三节 教师的仪表美	(137)
------------------	-------

第四节 教师的教态美	(145)
------------------	-------

第五节 教师的语言美	(151)
------------------	-------

第六章 学生的审美追求

第一节 学生的审美追求与指导	(161)
----------------------	-------

第二节	学生审美心理结构的特点·····	(170)
第三节	学生审美心理结构的优化·····	(175)
第七章	教学活动与审美教育	
第一节	美育与语文教学·····	(183)
第二节	美育与音美体教学·····	(191)
第三节	美育与数理化教学·····	(198)
第四节	美育与史地生教学·····	(206)
第五节	美育与课外活动·····	(215)
第六节	美育与社会实践·····	(223)
第八章	校园文化的审美建构	
第一节	校园文化的含义·····	(228)
第二节	校园文化的审美原则·····	(242)
第三节	校园文化的审美建构·····	(251)
第九章	中国美育思想概述	
第一节	中国古代美育思想·····	(256)
第二节	中国近代美育思想·····	(266)
第三节	中国现代美育思想·····	(274)
第十章	西方美育思想概述	
第一节	西方古代美育思想·····	(282)
第二节	西方中古时代的美育思想·····	(288)
第三节	西方近代美育思想·····	(294)
第四节	西方现代美育思想·····	(300)
第五节	马克思、恩格斯的美育思想·····	(305)
编后记	·····	(309)

第一章 美育概说

〔内容提要〕 本章概述了美育的由来和本质、美育的学科特点及功能,并论述了美育与德育、智育、体育的关系,从而确立了美育学的学科地位和意义。

第一节 美育的本质和功能

一、美育的由来和本质

爱美是人的天性,也是人的本质力量的外在显现。在文明发展史上,人类不仅要按照美的规律创造世界,而且还要美化、完善自身。美育,又称审美教育或美感教育,也是关于审美和创造美的教育。它通过丰富多彩的美,以美育人,旨在培养完美和全面发展的一代新人。

美育有着悠久的历史。古希腊的毕达哥拉斯学派就主张用音乐净化灵魂;柏拉图非常重视美育,他主张使青年们天天耳濡目染于优美的作品,使他们不知不觉从小就培养起对于美的爱好,并且培养起融美于心灵的习惯;亚里斯多德则强调悲剧对观众的情感净化作用;古罗马的贺拉斯非常重视文学的“寓教于乐”。德国文学家和美学家席勒针对资本主义社会对人性的压抑,明确提出了“美育”。在《审美教育书简》中,他从改造人性和改造社会的高度出发,大力倡导美育,认为美育有利于恢复人性的和谐,使人从自

然的物质世界上升到理性的道德世界,即成为“审美的人”,并且通过美育和美的交流,促使社会团结和谐,以实现政治自由。席勒的美育思想在美育思想史上具有重要地位和意义。

在中国先秦时期,孔子自觉用艺术美对学生实施审美教育,把美育与德育、智育和体育融合起来,追求以美养德、以美启智、以美促健的极高境界,主张“文之以礼乐,亦可以为成人矣”^①,注重把礼、乐、射、御、书、数六艺列为教学内容,蕴含了德、智、体、美四育相结合的思想。近代王国维把教育分为心育和体育,心育包括德育、智育和美育。他认为,一个完美的人应该具备真善美这三德。教育家蔡元培非常重视美育,认为人的一生从家庭、学校到社会都离不开美育,主张美育与德育、智育、体育并重,并提出了以美育代宗教的观点。

纵观古代西方和中国古代,由于受到历史的局限性,无论是美育理论还是美育实践,从整体上看,还基本上处于自发与探讨的层面,尚有待于走向自觉,有待于把美育升华为一种科学的理论和科学的实践。随着近代工业革命的产生和近代科学的突飞猛进,近、现代美学也从哲学中分化出来,获得了独立的学术地位。同时,美学随着心理学和哲学的发展,也日益趋向深化和丰富。这不仅从理论上促使了美育的分化独立,而且也直接为美育实践的发展提供了多种理论参考,也为美育理论的发展注入了生机和活力,奠定了扎实的基础。今天,人们可以高兴地看到,我们的居室、工矿企业、办公大楼乃至每一座城市和大部分农村,其建筑造型大多体现了不同风格的美,蕴含了建筑美学的神韵。而生活美学又引导我们爱美、欣赏美和创造美,我们的生活充满五彩缤纷的美。一方面,人们在欣赏美和创造美的实践中发展了审美意识和审美能力;另一方面,人们又利用已有的艺术美和现实美(包括自然美和社会

① 《论语·宪问》。

美),对受教者进行审美教育,促进人生的美化,以利于人生知、情、意的协调发展。因此,美育愈来愈得到家庭、学校和社会的高度重视。从当代审美的整体走向来看,爱美与追求美已经成为当今社会的发展趋势,成为一种巨大的历史潮流,这既是全社会重视美和美育的结果,又反过来促进了全社会创造美和美育的自觉意识,加速了美学理论和美育理论向广度和深度的发展。

那么,人类究竟为什么要重视美育呢?

首先,从社会发展史的角度来看,人类为了更好地生存和发展,不仅要认识世界,而且还要改造世界。认识世界就是认识自然界和社会的现象、本质及其发展规律,即求真——体现了合规律性;改造世界就是在认识世界的基础上,按照广大人民群众日益增长的物质、文化需要,实现自然的人化,创造出丰富多彩的物质财富和精神财富,即求善——体现了合目的性。同时,人类随着审美意识的发展和丰富,还逐步按照美的规律来改造世界,即求美——体现了情感愉悦性,试图用美把真和善统一起来。也就是说,人类把自己的审美意识自觉贯穿、渗透到认识世界和改造世界的社会实践之中,使社会实践体现了真,也蕴含了善,还显现了美,做到了真善美的有机统一。如果把真善美的统一纳入社会发展史中加以考察,我们就不难发现:社会的文明发展史也就是真善美三者相统一的历史。在原始社会,人类受到自身及生产力水平的局限,不可能正确认识世界和改造世界,其审美意识也极其贫乏。因而,原始社会的真善美是无法统一的。只有随着社会的文明进步,人类认识世界和改造世界的能力逐步得到提高以后,审美意识才有可能发展和丰富起来,社会实践才逐步实现真善美的统一。人类求真的结果是在较大程度上认识了世界,发展和深化了自然科学和社会科学;人类求善的结果是创造了物质文明;人类求美的结果不仅发展了人类自身的审美意识和审美与创造美的能力,而且还直接创造了艺术美和现实美,在自然的人化和社会的美化中,还潜移默化

化地美化了人生。很显然,美育旨在提高人们的审美意识、审美能力及创造美的能力,这必然成为精神文明建设、人生优化、世界美化乃至社会发展进步不可或缺的重要内容。可以设想,世界上如果毁灭了美,人类生活会出现什么后果?

其次,从人的本质上来看,人的本质是自然属性与社会属性的统一。从人的本性上来看,可以说,爱美是人的天性。托马斯·阿奎那曾经说过,爱美之心人皆有之。美学发展史证明,爱美是人类普遍具有的本性,也是人类区别于动物的重要标志。动物无所谓爱美,即使像孔雀开屏也只是本能的表现,而不是为了展示美。而人类却可以从审美的角度出发,去观赏孔雀开屏的美姿。也就是说,审美是人类所独有的高级属性。对此,马克思曾有过一段名言:

动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造,而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产,并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象;所以,人也是按照美的规律来塑造物体。^①

马克思这段话的意思是说,动物不能按照美的规律去塑造物体,只有人才能按照美的规律塑造物体。人类能够按照任何物种的尺度和自己内在的尺度,去改造自然和改造社会,创造出自然美和社会美。自然美虽然以形式取胜,但它却是自然人化的结晶,离不开人的审美意识和本质力量;在社会美中,无论是物质产品的美,还是精神产品的美,都是人的审美意识和本质力量的外在显现。离开了人的美,离开了人的本质,就不可能有社会美;在艺术美中,艺术家通过对自然美和社会美的发现、观察和体验,创造出了更集中、更生动、更典型的艺术美;即使对假恶丑的揭露和批判,也是间接地肯定了真善美。人类爱美的天性不仅推动了人类欣赏

^① 马克思《1844年经济学——哲学手稿》,人民出版社1979年版,第50—51页。

美和创造美的审美实践,而且又通过审美实践的发展和丰富,反过来加速了人类的美化和文明化,使人类爱美的天性超越了自然本性的低层次,而具有了社会化的内容。为此,人类特别需要美育。从人的社会属性来看,人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和。一方面,丰富的社会关系是人类本质的拓展与实现;另一方面,社会关系又制约和影响人类本质的发展。也就是说,要真正实现人的社会本质,关键在于保障和促进各种社会关系的和谐。和谐就是一种美。为了实现社会关系的和谐美,必然要求把美育广泛渗透到家庭、学校和社会实践各个领域,创造一种新型、和谐的人际关系的美。因而,美育也特别需要家庭、学校和社会三者的大力合作,形成有机统一的美育网络,既培养人的角色美,又塑造人的人格美。

再次,美育是促进人的全面发展的重要途径,也是人类生命活动的重要目的,体现了手段和目的的统一。从社会角度来看,由于社会分工的局限性,多数人终生从事某一固定的职业,这种局限性客观上必然束缚人的能力的全面发展,甚至因工作缺乏兴趣而不利于人的身心健康;从学校教育来看,由于比较普遍存在着重理轻文和片面追求升学率等现象,学校教育客观上也影响了学生的身心健康。一些学生情感脆弱,个性不和谐,知识结构与能力结构失调,因而影响了全面发展。为了克服社会分工的局限,克服学校教育的片面性,必须大力倡导美育,以促进个体的身心和谐、个性和谐、知识与能力的和谐。从这个意义上说,美育是促进人的全面发展的重要手段或途径。从人的生命活动来看,追求真善美是人类生命活动的重要内容。美育作为人类自我教育,不仅体现了人生优化的目的,而且也是生命韵律自由、和谐的合规律的跳动,也是人类对自己本质的真正占有。只有通过美育,人类才能真正超越人类作为动物的一面,而真正把自己提高到人的高度,由动物的快感真正升华为人类的美感。所以,通过美育使人提高欣赏美和创

造美的能力,实现人生的审美化,也体现了美育的目的性,即美育是人类生命活动的重要目的。

总之,美育作为人类审美实践的产物,是适应人类的审美需要而产生的,并受到特定时期经济基础与社会制度、文化结构的发展状况的制约。美育作为一种历史的范畴和特殊的社会实践,也经历了由自发到自觉、由片面到全面、由简单到复杂的漫长演化过程。在这一演化过程中,人类逐渐确立了正确的审美标准,发展了审美意识和审美能力,并且同时也提高了创造美的能力。美育不仅使受教育者感受和体验到了美,而且还以其多种文化功能,诸如以美启真、以美求善、情感净化等推动了社会的文明进步,确证了人类的本质力量,促进了人的全面发展。这是美育的重要本质。

二、美育学的综合性与独特性

美育学是在美育实践的基础上,人们自觉运用美学和教育学的基本理论,研究美育的特点、本质及其规律的一门学科。它既不同于一般的美学理论,又不同于一般的教育理论,而是两者相互交叉、渗透、整合而成的一门新的交叉性学科,具有某种意义上的综合性。

美育学作为一门交叉性学科,一方面注重将美学理论实施于日常审美教育和美的创造之中,蕴含了美学的目的、任务和功能,属于美学的范畴,并受制于美学理论特别是美的本质;另一方面,美育又作为特殊的教育内容,同德育、智育和体育等教育内容具有密切的联系,在相互作用和相互渗透中共同构成教育的统一整体,并且受到教育本质的制约。但是,美育学作为一门独立的学科,也应该有自己独特的品格。它不仅可以从已有的美学和教育学中吸取营养,而且还要吸取社会学、心理学、伦理学、哲学、文化人类学和审美社会学等学科的有益成分,建构美育学独特的理论框架,确立独特的研究视野,注重研究社会美育、学校美育、家庭美育、自然美育、艺术美育和美育的心理机制等问题,通过研究各种美育的特

点,进一步探讨美育的本质及其规律。可以说,这是宏观美育学的主要内容。

教师美育学属于微观美育学的范畴,其研究内容注重学校的审美教育,实际上也可称之为学校美育学。教师美育学作为美育学的有机组成部分,应该充分利用美育学的基本原理,指导教师的美育实践,注重研究学校美育的本质与功能、学校美育的任务、学校美育的特点、教师的美育素养及美育的实施等,把学校美育与校园文化建设沟通起来。

教师美育学具有如下几个特点:第一,具有研究视野的开阔性。学校美育是以塑造完美的人和全面发展的人为最终目的,这就决定了它不仅要以美学和教育学作为理论基础,而且还要综合运用多种学科的理论,从多角度、多层次来探讨美育问题。第二,具有很强的实践性。教师美育学紧紧依赖于学校的美育实践,以丰富的感性经验和美育实例作铺垫,又不局限于感性认识的层面上,而是站在理论的高度,由美育实践上升为美育理论。这需要对美育实践加以总结和概括,归纳出学校美育的一般原理。第三,面向 21 世纪培养人才。美的观念与教育内容具有鲜明的时代性,因此,教师美育学在扎根于现实的美育实践的基础上,又把美育目的直接指向 21 世纪,为 21 世纪培养个性、知识、能力、思维达到优化互补的完美的人才。

美育作为一种审美教育,它是一种特殊的教育活动,教师必须按照教育规律实施审美教育,同时又必须尊重审美教育特殊的规定性,确立教师与学生在美育中的双主体地位。

传统的教学模式由于片面强调教师的主体作用,而相对忽视学生的主体性,必然影响学生的学习积极性,也不利于发展学生的创造性思维。实际上,教学过程包含着教与学两个方面。从教的过程来看,教师是教学活动的主体;从学的角度来看,学生又是学习的主体。所谓双主体,就是既肯定教师在教学过程中的主体性,

又肯定学生在学习过程中的主体性。美育作为一种特殊的教育,特别要求教师把美育自觉渗透、蕴含于各科教学活动之中。因此,在美育实施的过程中,教师作为施教者,是审美教育中的主体;而学生作为受教者,又是审美教育中的客体,是教师美育的对象。但是,在一般的教学活动中,学生尚且有主体性的一面,那么,在审美教育中,学生愈发有了主体性的要素。也就是说,从学生的角度来看,美育实践应该是一种特殊的审美活动,即在美育实践过程中,教师与学生之间建立一种特殊的审美关系:教师作为施教者,自始至终应该以美的形象和健康的授课内容,通过美的教学方式吸引和感染学生,构成学生的审美对象(即审美客体);而学生则以审美主体的心理机制,通过知、情、意的协调发展,在感受美的过程中,潜移默化地陶冶了情感,塑造了品格,学到了知识,也丰富了审美经验和审美意识。

确立美育实践中教师与学生的双主体地位有着重要的意义。教师作为施教者,是美育实践的主体,体现了教师在美育中的自觉性和能动性;教师作为审美对象,又是学生审美观照的客体,这一规定性又要求教师应尽可能以丰富多彩的美,吸引学生爱美的心灵,注重塑造教师为人师表的角色美。学生在美育中作为受教者尽管有一定的被动性,但由于美育是一项特殊的审美活动,学生完全可以进入审美主体的角色,去观照和感受教师的形象美、思想美、情感美、语言美以及授课内容的美,从而在情感愉悦中感悟到人生的真谛。比如,在商品大潮和社会分配不公的冲击下,多数教师仍能以教书育人为天职,把他们的青春和生命奉献给祖国的教育事业,当他们桃李满天下之日,也就是他们退休之时。教师正是以无私的贡献,传播了知识和真理,培养了社会需要的人才,谱写了一曲曲奉献之歌,体现了一种崇高的美、一种伟大的美。学生在学习过程中,如果能领悟教师的敬业精神,感受教师的崇高美,就会激发学习动机,增强学习兴趣。

审美教育是一种特殊的教育,也是一种特殊的审美活动。为了正确地进行审美教育,教师既要了解和尊重教育的一般规律,又要了解和尊重美育的特殊规律,了解和尊重审美活动的特点及其本质;同时,还要尽可能了解并尊重学生的审美需要,因材施教,把美与学生的审美需要融合统一于美育实践之中。只有这样,美育才能发挥最佳功能和最大效益。

三、美育的教育功能和审美功能

(一)注重以美求真

美育作为审美的教育,不仅能使学生获得审美愉悦,而且也能促使学生增长学习兴趣,激发求知的欲望,加深对所学内容的理解,这就是美育注重以美求真的教育功能。

要正确认识美育以美求真的教育功能,必须正确认识美与真的关系。真,就是客观世界在运动、发展和变化中表现出来的客观事物自身的规律性。美作为真与善的统一,它必须以真为基础。诚如列宁所说:“人在自己的实践活动中面向着客观世界,以它为转移,以它来规定自己的活动”^①,列宁在《哲学笔记》中还明确指出,外部世界和自然界的规律是人的有目的的活动的基礎。从美育的角度来看,美育的形式是美,内容则是真和善,即通过美的形式表现真和善的内容。从美育过程来看美与真的关系,美育特别要求教师遵循美育规律,要求教师的情感、态度要真诚,要求教师的授课内容要准确无误。在这个前提下,美育的形式愈美,则愈能激发学生的学习兴趣,愈能加深学生对内容的理解,以满足学生求知的需要。相反,教师若不懂美育规律,缺乏真情实感,知识贫乏,则无法进行美育。

在以美求真的过程中,教师既可以从美学的角度出发,启发学生认识美的事物、美的多样性、美的规律(这些问题本身属于求真

^① 《列宁全集》第38卷,人民出版社1958年版,第200页。

的范畴),也可以结合不同的美育内容,增加学生认识的深度和广度。比如说,在社会美育中,教师除让学生了解社会生活中的各种美外,还可以指导学生进一步认识到生活的美好,认识到美好的事物一定能战胜丑恶的事物,从而使学生从审美的角度加深对社会发展规律及人的本质的认识。在自然美育中,教师可以指导学生在感受和欣赏自然美的基础上,让自然美特有的魅力吸引学生认识自然界的现象、本质及其规律。学生也可以从自然美中观照到人的本质力量,从自然美中发现生活的意蕴。许多艺术家在歌颂自然美的作品中,都是通过描绘自然美,直接或间接地抒发了作者的思想情感,表达了生命的意义。如曹操的《观沧海》、周敦颐的《爱莲说》、朱自清的《春》、高尔基的《海燕》、泰戈尔的诗歌和杨朔的散文等,都在不同层面上表达了他们对生活的感受、认识和评价。在自然美育中,孔子曾经面对滚滚流动的河水,发出了“逝者如斯夫,不舍昼夜”的深沉感叹。这实际上是流动的河水以其自然景观,不自觉地引发了孔子对生命意义的思索。由此触类旁通,当我们观照奥妙无穷的茫茫宇宙时,我们就要学会思维的广阔性,学会谦虚;当我们欣赏雄鹰搏击长空的英姿时,就要学会做生活的强者,理解生命的意义。

在各科教学中,以美求真也是美育的重要目的。如在化学课中,教师为了帮助学生记住元素的化合价,就可以把相同化合价的元素排列在一起,编成“诗歌”或“顺口溜”的形式,让学生在感受音韵美中,加深对知识的记忆。在数学课上,教师利用各种图形的美,如长方形中“黄金分割率”的美、勾股定理中直角三角形的美,以及等腰三角形、等边三角形、菱形、平行四边形、抛物线、坐标系的美等,都可以启发学生加深对内容的理解和掌握。在艺术课、文学欣赏课及课外阅读中,教师还可以积极引导学生在欣赏艺术中认识生活的本质和规律。艺术是一种审美化了的意识形态,是对社会生活的形象反映。因此,艺术不仅具有审美价值,而且还有认

识价值;不仅反映生活的广度,而且还反映生活的深度。学生在欣赏艺术中,要在了解作品反映生活外在风貌的基础上,既要丰富知识,又要掌握深刻的思想内容,认识作品所反映的生活本质和规律。如《祥林嫂》使我们认识到封建社会农村妇女的悲惨命运;《白毛女》揭示了旧社会将人变成鬼,新社会将鬼变成人,新旧社会两重天这一深刻主题;《三国演义》是一部形象化的人才学,揭示了三国时期得人才者存、失人才者亡这一兴衰规律。可以说,充分利用艺术的认识作用,注重以美启真,既符合审美规律,也符合教育规律。

(二)促进以美求善

美育在以美启真的基础上,还应该以美求善,促使学生在认识世界的前提下,培养改造世界的信心和能力。

在美育过程中,美育的形式本身已经蕴含了善的内容,因为善的虽然并不一定都是美的,但美的必须是善的,即美也是以善为基础的。由于学校美育主要表现在各科教学活动之中,因此教师在各科教学过程中,应尽可能在传播知识的同时,以美的形式教会学生如何做人,真正发挥人类灵魂工程师的重要作用。在这方面,美育应该而且也能够做到以美求善。从教师的主体修养来看,在维护社会公德、遵纪守法方面,教师队伍在总体上堪当社会的楷模。知识分子在社会各阶层中的犯罪率是最低的,而教师作为知识分子中的一个特殊的组成部分,在知识分子阶层中的犯罪率又是最低的。这说明我们的教师队伍的整体素质是比较高的,教师有能力在教育中以美求善,培养学生树立正确的世界观。从各科教学内容的内在构成来看,内容基本上做到了真与善的统一,做到了知识准确与内容健康的统一。这样,在各科教学中,教师就可以把主体修养与授课内容结合起来,再适当融合社会美、自然美和艺术美,运用“寓教于乐”的教学原则,尽可能使学生在快乐中学习,并且在求知、求善的同时获得更高的快乐。