

《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系

理论实证系列 总主编 赵伶俐

审美化教学论

the Pedagogy of Aesthetic Teaching

范蔚 赵伶俐 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

《互联网+大美育 理论·课程·学程·教程》书系

理论实证系列 总主编 赵伶俐

审美化教学论

the Pedagogy of Aesthetic Teaching

范蔚 赵伶俐 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

审美化教学论 / 范蔚, 赵伶俐著. —北京: 北京师范大学出版社, 2016. 10

(互联网+大美育 理论·课程·学程·教程 书系)

ISBN 978-7-303-21266-8

I. ①审… II. ①范… ②赵… III. ①审美教育—研究
IV. ①G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第215587号

营销中心电话 010—58802755 58801876

北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>

电子信箱 zhijiao@bnupg.com

SHENMEIHUA JIAOXUELUN

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 787 mm×1092 mm 1/16

印张: 13.75

插页: 2

字数: 175 千字

版次: 2016 年 10 月第 1 版

印次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

策划编辑: 林子

责任编辑: 齐琳 刘文丽

美术编辑: 高霞

装帧设计: 锋尚设计

责任校对: 陈民

责任印制: 陈涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58808284

总 序

1. 历史的背影

时间如车轮，飞快旋转。

离开 20 世纪的 1986 年，已掠过 30 载。那年，我的硕士导师刘兆吉先生(1913—2001)在首创“美育心理”(1983)^①概念与学科基础上，主持了国家社科基金重大项目“美育心理研究”，所主创的《美育心理研究》(1993)获四川省政府社会科学优秀成果一等奖(1994)^②等，都堪称中国心理学史、美育史、教育史上第一。刘兆吉先生在他伏案整理资料的桌前发病，送到医院再也没能回来。桌上翻开的那张报纸，醒目的文章标题《美与物理学》(杨振宁)，永远定格在我的脑海里。

离开 20 世纪的 1996 年，已掠过 20 载。那年，继承先生开创的事业，我主持的全国教育科学规划“八五”项目“审美教育对学生素质全面发展影响的实验研究”，获教育部全国高等师范院校面向基础教育改革一等奖；总编的《跨世纪美育科研成果书系》(1996—2000)，从美育实验、理论体系到覆盖幼小中大的学校“美育综合课”教材，首次建构了学校美育系统。与中央教科所白天佑教授主持的以立体折纸为主要载体的大美育遥相呼应，我们被学界合称为“大美育”。此后，我又连续主持全国教育科学规划“九五”“十五”

① 刘兆吉，“美育心理”条。中国大百科全书·心理学。北京：中国大百科全书出版社，1991：282

② 刘兆吉，美育心理研究。成都：四川教育出版社，1993

“十一五”美育项目，主编出版了《新世纪美育科研成果书系》(2000—2005)、《文理艺大综合课程与教学设计书系》(2006)等。

离开 21 世纪开端的 2000 年，已掠过 16 载。那年，在新一轮美育项目开题会上，我挥泪告别大家，师从导师黄希庭先生攻读博士学位，潜心探究审美认知和美育的心理规律。为支持审美与艺术心理的学术发展，黄先生在他领衔的基础心理学博士点中，增设了“审美认知”方向(2005)，在应用心理学博士点中增设了“应用审美心理”方向(2008)。以此为重要基础之一，我校成功申报了“美学”博士点，其中设“美育与审美心理”方向。黄先生作为心理学专家，力挺学生跨界创新，为美育事业发展提供了更大的发展空间。

此间，国家的“全面发展”教育方针的表述，从“德智体美劳”“德智体”“德智体等”到“德智体美”，几经变换，我们一直凭借对美育在人的全面发展中有不可或缺的作用的信念，坚定、艰难并快乐前行。作为刘兆吉先生首届招收的 3 位“美育心理”研究生，我和李红教授也已培养美育和美育心理学硕士 14 届、博士 10 届。学生们也有了自己的研究生。一代又一代美育工作者努力不懈，生生不息。

2. 大美育与互联网相遇

信息化的步伐更快，如光电闪射。

30 年前、20 年前、16 年前，那些写满黑字、改满红字的美育文稿，还清晰浮现眼前。而现在我的手指，正熟练敲打着电脑，随时登录互联网检索资料。人类已骄傲地进入了“互联网+”时代！

国家发出了铿锵有力的声音：“改进学校美育教学，提高学生审美与人文素质”(2014，十八届三中全会)，国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》(国办发〔2015〕71 号)提出，到 2018 年实施学校美育质量检测；到 2020 年要建成“互联网+”的，幼小中大的职业教育一体的具有“中国特色的现代化学校美育体系”。

互联网与大美育，在这美好而伟大的时代节点上相遇，彰显出两者不可忽视的内在联系！借助互联网，大美育会更加形象、生动、自由、简洁和快捷；借助大美育，互联网会得到净化、优化、美化，实现更积极的大教育功能。

而尽快建立起互联网十大美育的理论体系、课程体系与教学体系，是实现上述宏伟目标的前提和基础。

3. 书系构成

本书系《互联网十大美育 理论·课程·学程·教程》简称《互联网十大美育》，是以刘兆吉先生开创的“美育心理”学科与研究成果，赵伶俐总主编的3套大美育书系(1996, 2000, 2006)^①和创建的国家精品课程“课堂教学技术与艺术”(2005)、国家精品视频课程“跨界思维”(2013)^②以及10年来美育和美育心理学硕博学位论文等为基础；结合幼儿教育、基础教育、高等教育、职业教育、教师教育等改革发展的新取向；结合信息化与“互联网+”时代教育面临的大趋势大变革等，整合、提炼、精简、增删、修订、重构而成。具有坚实的前期理论、实验和实践基础，鲜明的时代特色，和面向未来的理想诉求。

全书系包括理论实证和教学用书两大系列，共计7本理论实证著述，包含幼小中大都和职业教育等7套12本(册)教材(图0-1)。

① 1. 跨世纪美育科研成果书系。西南师范大学出版社，1996—2000(全国教育规划“八五”课题成果，以“审美教育对学生素质全面发展影响的实验研究”为题，获教育部全国高等师范院校面向基础教育改革一等奖，1998)；2. 新世纪美育科研成果书系。吉林人民出版社等，2000—2005(全国教育规划“九五”课题成果)；3. 文理艺大综合课程与教学设计书系。中华书局，2006(全国教育规划“十五”课题成果)

② 赵伶俐。国家精品课程“课堂教学技术与艺术”(2005)，后拓展形成了本科、免费师范硕士生、六所师范大学现场直播、MOOC等系列课程；国家精品视频课程“跨界思维”(2013)

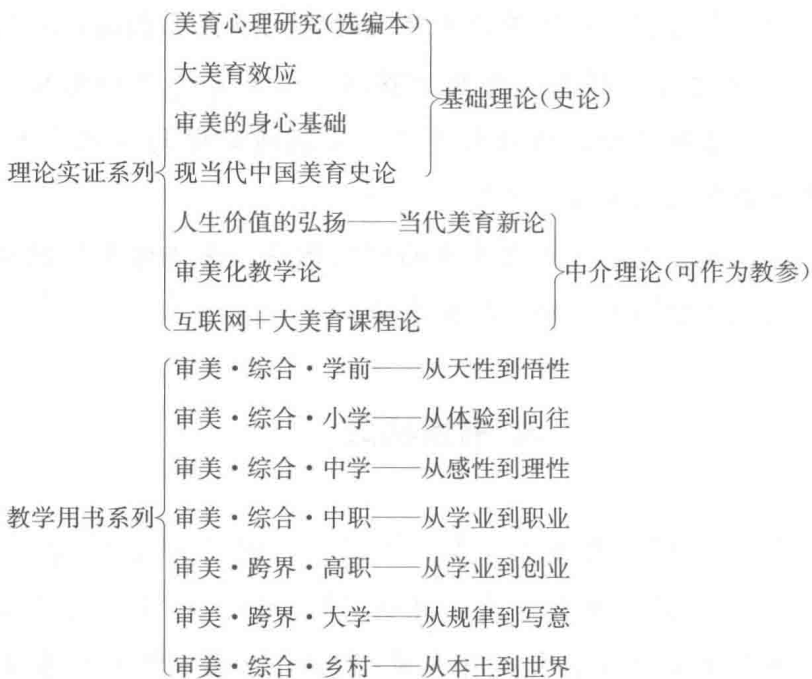

图 0-1 《互联网十大美育 理论·课程·学程·教程》书系一览

4. 理论实证系列

理论实证系列包括基础理论和中介理论两部分。

基础理论，由研究美育心理特点和规律的《美育心理研究》、审美生理和心理基础的《审美的身心基础》、进行美育效果实证研究的《大美育效应》以及展示从 20 世纪开端到 21 世纪初期这 100 年来美育历史进程的《现当代中国美育史论》4 本著述构成，为互联网十大美育和现代学校美育体系建设提供科学依据。

中介理论，由 3 本书构成：以人生美化为视点的美育系统理论《人生价值的弘扬——当代美育新论》(1991，再版)，所有美育课程、艺术课程和致力于提升教学美感的学科教学都可以通用的《审美化教学论》(重构)，为“互联网+”条件下的学校大美育的实施而专著的《互联网十大美育课程论》。一线美育教师、艺术教师，尤其是《审美·综合》课程教师和教研人员，以及尝试各科审美化教学的教师等，还有美育学者、教育教学研究者、研究生和博士生等，皆可研读和将其作为教参使用。

所有理论实证系列著述,以及教学用书系列中,都涉及一系列美育的基本概念。如“美”“美感”“审美”“美育”“大美育”“互联网十大美育”,还有“TVS视点结构教学”“跨界思维”“大综合”“大教学”等,分别涉及美学、艺术学、心理学、教育学、逻辑学、哲学等多门学科。概念及其概念体系,是一种理论或一门学科成立的标志,对于必须保有生动、形象、新颖、自由等特点的大美育来说,也不例外。概念不明确,理论不清晰,实践必然不得要领。《互联网十大美育课程论》的第1章,对这些基本概念专门进行了定义,本书各章内容,也都可以看成是这些基本概念的应用性解读。因此建议,凡接触本书系任何一本理论或教材的读者,都不妨参看《互联网十大美育课程论》一书。

5. 教学用书系列

在贯穿学校教育全过程的“大美育五圈课程体系”中,《综合美育》是核心课程。《审美·综合》是为这一核心课程编制的覆盖幼、小、中、大学(《审美·跨界》)以及中职、高职(也名《审美·跨界》)等的教学用书。从美的外部特征、美的种类到美的本质和基本规律等,从点到线、面、体等系统传授审美知识,延展审美空间;从审美直觉体验,到审美理性提升,由浅入深“提高学生审美素质和人文素质”,同时促进学生科学素质、道德素质、身心素质、动手技能等全面发展。

教学用书系列通称《审美·综合》(或《审美·跨界》),取“美无处不在”,审美活动可以贯穿自然、社会、艺术、科学等所有领域,审美知识视点可与学校各学科知识形成内在联系,实现跨学科综合教学等意。各阶段的《审美·综合》教材都有一个副标题,以凸显统一中的阶段性和多样性。

艺术美是美的典型种类,而美是艺术的灵魂,艺术教育理当成为学校美育的主渠道。但是以简单的艺术技法技术训练取代艺术教育,偏离艺术美本质,不仅难以实现“以美育人”功能,还可能增加

学生负担。《审美·综合》，紧扣审美视点及其延伸逻辑，系统培养学生包括艺术美在内的跨学科审美能力；学校原有的音乐、美术等艺术课程，可以补充一些艺术知识和让学生自主选择训练1~2种技能。两者互补相生，并综合其他学科和教育因素，构成臻于完美的学校大美育体系。再与“互联网+”深度融合，构成“互联网+大美育”的课程、教学与质量检测体系。

6. 鸣 谢

本套书系，是大美育项目组新老成员，在互联网时代共同谱写的新篇章。

大美育集结号再次吹响，当年的朋友们立即聚到一起。他们有的已退休多年，有的已是园长、校长、博士、教授、博导。84岁高龄的曾欣然教授，欣然担任了《美育心理研究》选编工作；70岁的玉兰园长积极承担了幼儿园低段教学用书主编；潘丽女士依然是最称职的秘书，连夜整理、复印、分发资料；余立新态度很干脆“快说，怎么干”；郭成说“想起那些日子，都觉得美”；范蔚说“好，再陪你冲一次”；徐宇说“早就盼着这一天了”；戚凤琴和唐炳琼两位校长，是当年“美育综合”课程的骨干实验教师，今天她们都带上了自己的教师团队，说“给他们一个锻炼和发展机会”；谢葵园长后来将大美育带到上海，扎根上海，并积极响应这次召唤。

新的参与者，有学前教育的博士生导师、主研游戏与绘本的李珊泽教授，重庆市教科院的教研员李传英博士，她们为《审美·综合》学前教材编写注入了强有力的学术品质和前沿气息。王海洋、白智宏、程辉、廖伟、廖丽莉……还有我的硕士汪宏（博士），博士李雪垠、丁月华、陈丽君、温忠义、文琪、邓佳等，以及幼小中大职业教育等各阶段的作者们，他们年轻富有朝气，聪明且反应快捷，很快就上路了，让我欣喜不已。

温泉，这位有着奇美姓名的“中国青少年美育协会”主席，竟然还是现任国家海洋局海洋监测中心首席科学家，且正在主持编制国

家海洋事业“十三五”发展规划。在中国关心下一代工作委员会教育中心美育部仪霞主任的积极引见下，他当机立断率领大连美育队伍参加教学用书编写，还亲自执笔撰写课文。作家孙军珍、杂志主编张嘉树等都加入了作者队伍。广州美术学院的陈卫和教授，是国家《高中美术课程标准》组组长尹少淳教授力荐的艺术教育专家，广州美术学院艺术教育研究所所长，网络上可检索到他“美术教学的逻辑”的点评。他积极组织和指导张小平教授、陈惠园长等十多人投入教学用书撰写，并以其敦厚的人品和敏锐的思维，给人以强烈的对比美感。由科学家和艺术家共同参与教学用书系列的总主编，更突显了《互联网十大美育》与美学、与科学、与艺术、与更多学科更多领域有机联系的跨界张力。

感谢所有曾为大美育事业无私无畏奉献的朋友们。翻看那些年出版的几大套理论和教材书系，一副副鲜活的面容跃然纸上。陈红、刘云艳、李安宁、张景兰、陈碧玉、王光伟、申毅、李永霞等为骨干的重庆团队；成都教科所顾劼先生率领的成都队；李田教授和吉林一中杨旬校长、齐颖华主任等率领的“吉林美育联合体”；甘井子区教师进修校杨正经先生率领的大连队；辽宁锦州教科所张锦成率领的东三省队；王雷平参谋长率领的军校美育团队……那是成百上千，难以点数的名字，历史已然铭记你们！在理论实证系列的每本书后，都有附录《跨世纪美育科研成果书系》（1996）概要，以见证和纪念那些年我们一起“难并快乐着”的追梦岁月！

还有我们的家人，一直以来默默的陪伴、支持和欣赏。

谨此鸣谢！

赵伶俐

2016年1月30日，加拿大拉瓦尔大学

2016年8月15日，重庆北碚北温泉九号

2016年8月27日，西南大学教育学部美育实验室

本书导读

以审美化教学创造和享受教学美

《互联网十大美育理论·课程·学程·教程》书系，是由西南大学赵伶俐教授带领的美育教学与研究团队总结提炼数十年美育实践与研究成果的“智慧结晶”。其中有对既往学校美育研究与实践的回顾总结，更有应对“互联网+”背景下机遇与挑战的学校美育的新思考、新探索。本书系涉及宏观、中观和微观3个层面的探索：一是统摄不同学段、不同学科的美育基础理论和基本原理；二是指导各学段美育课程设计与审美化教学实施的操作原理；三是具体到不同学段美育实践的相关教材及其操作要领。《审美化教学论》在本书系中属于中观层面，是从美育基础理论、基本原理走向教学活动，并将美育落到实处的“中介”和“桥梁”。

教学是由教师的教和学生的学所组成的双边活动，是学校教育的“主渠道”，是实现教育目的和培养目标的 basic 途径。数百年来，人们一直致力于教学活动的实效和教学质量的提升，探索出丰富多样的实践途径和方法策略，如强调教学目标的导向和检测功能的“目标教学”，强调教学情境创设、力求情感认知相互促进的“情境教学”，强调激发学生学习兴趣、帮助学生获得成功体验的“愉快教学”等。尽管途径不同，方法各异，但已有的教学理论和实践探索，都注意到了教学活动的特殊性，都在关注有限时间与空间条件下教学活动预期目标的达成和质量的提升。人们对教学活动及教学质量的关注逐渐聚焦到教师和学生主体性的发挥，聚焦到教学系统各要素本身的优化和要素之间关系的优化，聚焦到以学生的发展为衡量教学质量的重要标准。本书所探讨的“审美化教学”，也是对教学活

动及其结果和质量的关注，着重探究教学活动如何进行审美转化，如何实现以美化促优化，如何让教学美成为师生共同的审美对象，从而构建师生审美关系等核心问题，旨在为大美育的有力推进和有效实施，提供必要的理论支撑和普遍意义的实践策略。本书可以为一线美育教师，尤其是《审美综合》课程执教教师和教研人员，以及各学段各科目尝试审美化教学的教师提供参考；也可以作为相关美育工作者、广大教师以及相关专业的本科生、硕士和博士研究生学习研读的资料。

本书一共分为6章，围绕着审美化教学“是什么”“为什么”“怎么做”“做得怎样”几个方面来阐述。第1章通过概念界定和相关概念辨析，对审美化教学的内涵、外延及基本特征予以陈述；第2章是联系实际和相关研究成果，说明审美化教学的必要性、合理性和可行性；第3章是对审美化教学设计的思考，具体涉及对教学系统构成要素的审美转化和教案编制；第4章探讨的是审美化教学模式，这是以审美化教学设计为基础，逐渐提炼总结出来的审美化教学的操作范型；第5章是关于审美化教学效果测评的探讨，从如何理解审美化教学的实效，到依据什么标准和采用什么方法来测评审美化教学的成效等，提出了审美化教学效果测评的原则、策略和方法；第6章是审美化教学案例评析，运用审美化教学的基本原理来分析评论具体的教学案例，并使审美化教学原理得到强调和巩固。

“美即和谐”，“教学美”是教学活动的理想境界，而这种和谐的教学美，是在动态教学活动过程之中，由教学系统各因素的和谐共振实现的。首先要保证教学活动预期目标的达成，取得实际的成效，同时也要力求师生双方共同进步，共同获得美的体验、美的享受。由此，审美化教学就成为教师和学生共同参与、共同创造、共同分享的审美活动，教学便成为师生共同开启的“美丽旅程”。

由于时间、精力等主客观条件限制，本书内容的主干部分是我们大美育课题组在审美化教学方面已经取得的成果。在新的时代背景下，特别是随着本套美育教材的使用及教学实践的积累，还有很

多审美化教学方面的新问题需要我们深入探索，也有越来越多的新鲜经验需要我们总结提炼。同时，文中难免有疏漏之处，敬请专家、同行及广大读者批评指正。

目 录

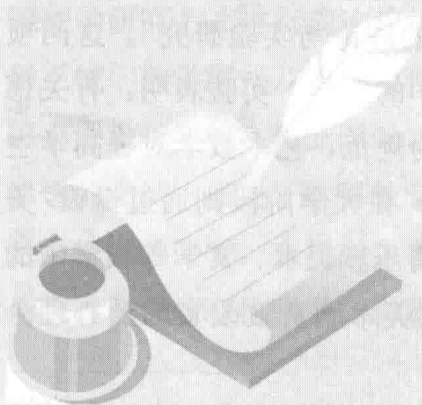
CONTENTS

第 1 章 审美化教学概念	(1)
1.1 “审美化教学”的理论研究与实践探索回顾	(2)
1.2 审美化教学的内涵	(7)
1.3 相关概念辨析	(16)
第 2 章 审美化教学价值	(27)
2.1 审美化教学的必要性	(28)
2.2 审美化教学的理论基础	(33)
2.3 审美化教学的实践基础	(38)
2.4 互联网与教学深度融合乃课程教学改革发展的必由之路	(42)
第 3 章 审美化教学设计	(47)
3.1 审美化教学设计的基本原理	(48)
3.2 审美化教学设计的操作要领	(51)
3.3 审美化教学教案编制	(82)
第 4 章 审美化教学模式	(89)
4.1 教学模式的基本原理	(90)
4.2 审美化教学基本模式	(95)
4.3 审美化教学变式与创新	(103)

第5章 审美化教学效果测评	(117)
5.1 审美化教学效果测评的意义	(118)
5.2 审美化教学的质量标准	(123)
5.3 审美化教学的测评方法	(140)
第6章 审美化教学案例评析	(145)
6.1 综合美育课案例评析	(146)
6.2 学科课程审美化教学案例评析	(153)
6.3 实践活动课程审美化教学案例评析	(167)
主要参考文献	(175)
后记	(179)
书系总附录 《跨世纪美育科研成果书系》(1996) 概要	(181)
附1 书系书目	(183)
附2 书系序言:按照美的规律全面育人(刘兆吉)	(184)
附3 书系前言:为了跨世纪的教育理想(赵伶俐)	(188)
附4 专家鉴定(滕纯、刘兆吉、曾欣然、查有梁、刘仲林)	(197)
附5 “七五”“八五”“九五”“十五”“十一五”规划项目及近年 “大美育”课题研究照片	(205)

第 1 章

审美化教学概念

1.1 “审美化教学”的理论研究与实践探索回顾

1.1.1 相关美育课题的立项及实践探索

在我国“七五”“八五”“九五”“十五”规划期间，我国的几项大型美育心理和美育研究课题，都不同程度地切入教学这个环节，开展了一系列美育渗透学科教学的实验；不同程度地证明了美育或美育渗透教学不仅能提高教学质量，还能催生“审美化教学”理念的确立，呈现出明晰化、系统化和操作化模式形成的实践轨迹。

例如，刘兆吉主持的教育部“七五”规划课题“美育心理研究”，在幼儿园阶段开展了子课题“幼儿园各科教学渗透美育的整体改革及其效果研究”。该项研究初步涉及幼儿园各科教学应加强知识的整体性与内在联系，要突出审美愉快因素，并注重幼儿认知、语言、个性、主动性发展等内容。同时，在小学阶段开展了子课题“小学美育与学科成绩相关的调查分析研究”。该项调查面向参加“七五”审美教育实验的部分小学生（四川 256 人，河南 1354 人），对小学生的美育、智育和德育成绩做了一个相关研究。结果表明：小学生的美育成绩与智育成绩、德育成绩存在着显著相关；小学生对美育及学科教育中美育渗透教学的积极作用的认知尚且不足。在中学阶段也进行了“试唱‘中学生日常行为规范歌’的实验研究”和“关于中学生绘画艺术欣赏及其教学策略的理论与实验研究”。这两项研究属于美育渗透品德教学和艺术教学的实验。实验表明：有关德育的审美化教学有助于加强学生的行为规范；艺术教学对提高学生记忆水平和艺术欣赏水平有显著效果。在大学阶段则通过专设“美的欣赏”课及开展有关实验研究^①探讨音乐、美术、文学等教学中的一些审美化教学规律。具体有“大学生美术欣赏教改实验及心理分

^① 刘兆吉. 美育心理研究. 成都：四川教育出版社，1993