

教育科学新探索书系

郭 戈 刘立德 / 主编

教育美学新论

何齐宗 / 著

人民教育出版社

教育科学新探索书系

教育美学新论

何齐宗◎著

人民教育出版社

·北京·

本书封四贴有含人民教育出版社注册商标的标识，无此标识者视为盗版图书。

图书在版编目（CIP）数据

教育美学新论 / 何齐宗著. —北京：人民教育出版社，2017.7

ISBN 978-7-107-23796-6

I. ①教… II. ①何… III. ①教育美学—研究 IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 184359 号

教育科学新探索书系 教育美学新论

出版发行 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京天宇星印刷厂

版 次 2017 年 7 月第 1 版

印 次 2017 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 20.25

字 数 220 千字

定 价 56.10 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题、印装质量问题，请与本社联系。电话：400-810-5788

目 录

第一章 绪 论 / 1

第一节 教育美学成立的依据 / 2

第二节 教育美学的性质与对象 / 7

第三节 教育美学与相关学科的关系 / 10

第四节 教育美学的任务与作用 / 16

第五节 教育美学的历史与现状 / 21

第二章 教育美的本质和特性 / 53

第一节 教育美的本质 / 54

第二节 教育美的特性 / 61

第三章 教师美 / 79

第一节 教师语言美 / 80

第二节 教师仪表美 / 98

第三节 教师人格美 / 112

第四章 教育环境美 / 119

第一节 教育环境美概述 / 120

第二节 教育物质环境美 / 122

第三节 教育精神环境美 / 135

第五章 教育内容美 / 145

第一节 教育内容美概述 / 146

第二节 自然学科内容美 / 148

第三节 社会学科内容美 / 167

第六章 教育活动美 / 177

第一节 教育气氛美 / 178

第二节 教育节奏美 / 187

第三节 教育机智美 / 195

第四节 教育合作美 / 203

第七章 教育美的功能 / 213

第一节 教育美与个体发展 / 214

第二节 教育美与教育改革 / 227

第三节 教育美与社会进步 / 231

第八章 教育美感 / 235

第一节 教育美感的本质与特性 / 236

第二节 教育审美心理要素 / 244

第三节 教育审美心理过程 / 253

第四节 教育审美评价 / 256

第九章 教育艺术的创造 / 263

第一节 教育艺术创造的条件 / 264

第二节 教育艺术创造的过程 / 282

第三节 教育艺术创造的原则 / 294

参考文献 / 305

后记 / 314

第一章 绪论

对于任何一门学科，尤其是一门新的学科来说，首先无疑要就该学科的基本问题进行分析和讨论。本章试图探讨教育美学产生的科学背景与现实基础、教育美学的学科性质与研究对象、教育美学的任务与作用、教育美学思想的演变历史及教育美学作为一门独立学科的建立与发展过程。

第一节 教育美学成立的依据

一、教育美学产生的科学背景

现代科学发展的一个重要趋势是学科之间相互渗透,其结果是交叉性边缘学科大量涌现。这种趋势在美学和教育学中同样具有明显的体现,当代美学和教育学也在发生深刻的变革。

首先,从美学的发展来看,它作为一门独立的学科,自1750年由德国哲学家、美学家鲍姆嘉通首次提出以来,已发生了深刻的变化。由于其他学科的不断渗透,引起美学不断分化和综合。分化和综合的结果,一方面使基础美学逐步走向成熟,另一方面导致各美学分支学科纷纷出现。尤其是现代西方美学研究,更是使人目不暇接,眼花缭乱。现象美学、解释美学、分析美学、比较美学、结构主义美学、信息论美学、接受美学等众多新美学学科,有如雨后春笋,竞相涌现。至于像绘画美学、音乐美学、书法美学、舞蹈美学、戏剧美学、电影美学、摄影美学、建筑美学、科学美学、技术美学、劳动美学等交叉性的应用美学学科更是层出不穷,生机勃勃。教育学向美学渗透的时间虽然不很长,但是,毫无疑问,这是大势所趋。很明显,教育学向美学渗透的结果,就是导致教育美学这门新的交叉性学科的产生。其次,从教育学的发展来看,独立形态的教育学从1806年德国教育家赫尔巴特的《普通教育学》出版算起,到现在已有两百多年的历史。在

这期间,教育学也处在不断变化之中。尤其是发展到现代,其他学科如政治学、经济学、哲学、伦理学、社会学、文化学、心理学、管理学、科学学、技术科学、统计学、测量学、生态学、人类学、医学等都已渗透到教育学之中。教育政治学、教育经济学、教育哲学、教育伦理学、教育社会学、教育文化学、教育心理学、教育管理学、教育科学学、教育技术学、教育统计学、教育测量学、教育生态学、教育人类学、学校卫生学等众多交叉性教育学科的出现,就是其他学科向教育学渗透的产物。与此同时,美学作为一门与教育学具有密切联系的科学,也必然会渗透到教育学中来。渗透的结果同样会导致教育美学这门新的教育学科的出现。显而易见,无论是从美学的发展还是从教育学的发展来看,教育美学都必将应运而生。一句话,教育美学的形成是当代科学发展的必然结果。

二、教育美学产生的现实基础

教育美学的产生不仅符合科学发展的时代潮流,而且具有坚实的现实基础。

首先,审美已成为当代人类各种活动的共同追求。现代文明的进步使审美日益成为人们的普遍需要,同时也使这种需要的满足成为可能。对于当代人来说,一个不可否认的事实是,审美活动已经超出了传统的文学艺术的范畴,广泛存在于物质生产、科学研究和大众的日常生活中。在这种情况下,美学也不断渗透到人们生产和生活的各个领域之中。苏联美学家叶果洛夫认为:“在现代条件下,美学可以而且也应

① [苏] 叶果洛夫著, 刘宁、董友等译:《美学问题》, 上海译文出版社 1985 年版, 第 29 页。

② 蒋孔阳:《门类美学无限广阔》,《人民日报》1986 年 12 月 6 日。

该勇敢地深入到包括物质生产、科学创造和日常生活在内的社会生活一切领域中去。”^①我国现代美学家蒋孔阳在谈及门类美学不断涌现的情况时也曾指出:“人类的一切活动也都在按照‘美的规律’在创造,人要把世界改造成‘属人’的世界,他不仅要使这个世界满足自己的物质需要,而且也要满足他的精神需要,使之成为自己的‘创造物’。这样,他所到之处,他都感到这个世界是他的‘自我创造’,是他的本质力量的‘对象化’,因而他处处感到亲切,感到美。那么,研究人与现实之间的不同方面的审美关系、不同方面的审美,也就不仅无可非议,而且是非常必要的了。”^②教育作为人类的重要活动领域,自然也成为美学观照的对象。

其次,当前的教育实践客观上对教育美学有强烈的要求。凡是成功的、优秀的教育,实质上都可以说是教育领域的审美创造,都是运用有关美学原则的结果。这里的区别只在于对美学原则的运用是自觉或是不自觉的。但是,在实践中,教育的成功率,尤其是优秀率还远远不能令人满意。非优秀的甚至不成功的教育还占有相当大的比例。这是不可否认的事实。有的人虽然做了一辈子教师,但充其量不过是个“教书匠”——知识的搬运工、教科书的传声筒。他们在教育过程中总是穷于应付,没有认识到教育活动实际上也是一种美的创造活动,不考虑发挥自己的创造精神。就是那些成功的或优秀的教育,其背后也或多或少隐藏着各种各样的问题。有些教师在工作上之所以能取得成功或达到优秀的高度,并不是他们自觉地、有意识地运用美学原则的结果,而是经过了漫长的摸索过程,走过了许多弯路之后才实现的。如果有一门学科能够提供教育审美创造的原则和方法,那么教师

就可以更自觉、更有效地使教育朝着更高的境界迈进。显然,这门学科只能是教育美学,只有它才能担当起这一重任。这说明,教育美学的建立已势在必行。

最后,当前的教育改革已普遍重视教育中审美因素的价值。现在,广大教育工作者在教育审美化问题上已经取得了前所未有的共识。我国各地进行的教育改革实践出现了一个共同的趋势,这就是开始认识到教育的审美属性,并尝试运用美学原理和方法来指导教育实践。具有广泛影响的“愉快教育”实验,就是一个典型的例子。愉快教育是指那种气氛生动活泼、形式丰富多样、内容引人入胜,从而使学生乐学不倦、流连忘返,使教师信心充足、情绪饱满,教师和学生共同沐浴于愉快的感受之中的教育。^①愉快教育的倡导者和实验者都关注教育的审美因素,讲究教育的艺术性,使学生在掌握知识、发展能力、陶冶情操的同时获得美的享受。如辽宁省本溪市彩一小学提出的实施愉快教育的实验报告就明确地指出:“要提高教育质量,最关键的问题是如何使学生感到学校是他们的乐园,学习是他们的乐事,即如何把学生的苦学变成乐学。”为此,该小学还进一步提出了愉快教育的模式,即以“寓教于美、寓教于乐的辩证结合为主要特征,以全面提高学生素质为培养目标,主要由创美导趣的课堂教学模式、智趣互渗的课外活动模式、美观典雅的环境陶冶模式三个子模式有机构成”^②。陕西省蒲城县苏坊乡中心小学教师赵米香提出的“快乐教学法”也体现了这个特点。这种教学方法的主要精神是“教师运用各种教学手段创造出快乐教学的情境,让学生在这种情境中最大限度地表现出各自的认识需要,并主动积极开展生动活泼的学习活动”。

① 钟以俊:《对现代教学艺术的一些思考》,《教育研究》1990年第12期。

② 本溪市溪湖区彩一小学:《实施愉快教育实验报告》,《普教研究》1992年第1期。

①田养梧:《赵米香和她的“快乐教学法”》,《陕西教育》1989年第2期。

②晓旭等:《变“苦学”为“乐学”,让学生愉快地成长》,《上海教育(小学版)》1990年第10期。

③李善初:《“愉快教育”的教育策略》,《中国教育报》1991年11月28日。

在“快乐教学”的课堂上,学生的整个脑力劳动都被探求智慧的热情所照亮,他们不再是为任务的重压而是为充分体味思考的乐趣主动地、生气勃勃地学习,去创造性地探求知识的奥秘并带来精神上的无比满足。^①上海第一师范学校附属小学指出,愉快教育具有四个基本要素,即“爱”“美”“兴趣”“创造”。他们认为,“如不能激起学生的学习兴趣 and 积极性,即使没有作业,学生坐在教室里,也会感到负担很重。所以教师必须从情感入手,改革教材和教法,调动学生内在的学习积极性,这样,学生就会主动地去学习,去钻研。”^②有人还将教育的审美度和艺术性列入愉快教育的教育策略之中,认为实施愉快教育要尽可能地拓展课程体系中的美育领地,努力丰富和发掘教材中的审美因素,使科学教育中科学美的涵蕴得到充分显现;在教学过程中,要努力使社会美的因素能够深刻展示,从而使教育内容成为真善美的统一体,使学生通过学习获得真的、善的观念和获得美感享受熔为一炉。^③愉快教育的实验以及成千上万优秀教师的先进教育经验,为教育美学提供了丰富的源泉和充足的养料,它们使教育美学的建立不仅具有迫切的必要性,而且具有现实可能性。毋庸置疑,人们对教育审美价值的重视和对教育审美属性的发掘与利用,这是教育美学建立的最深刻的现实基础。

教育美学研究的历史还不长,但时代的潮流必将促进它不断走向成熟和壮大。

第二节 教育美学的性质与对象

一、教育美学的学科性质

教育美学是教育学与美学相互渗透的产物，是一门边缘性学科。对这门学科性质的理解要防止两种偏向，即片面化和简单化。一方面，我们不能把教育美学仅仅看成是教育学的一个分支，也不能将它单纯地看成是美学的一个分支。如果把教育美学只看成是教育学的分支学科，不注意引进美学的原理和方法，不从美学的角度对教育进行全面的审视，就不可能揭示出教育领域的审美规律；反之，如果只把教育美学看成是美学的分支学科，不顾教育的客观情况，盲目地套用美学的一般理论来分析教育现象和教育问题，就会使教育丧失其本身所固有的特殊性。换句话说，教育美学不是其中任何一门学科的附属品或派生物，它始终保持着自己的独立性，是教育学和美学这两门学科有机结合而形成的独具特色的学科。另一方面，我们也不能把教育美学看成是教育学与美学的混合物。如果把它看成是教育学与美学的简单相加，教育美学就会陷入肤浅和空虚的泥潭。正确的看法应当是，教育美学是教育学与美学高度融合的结晶。因此，我们在研究教育美学时，既要充分尊重和运用教育学和美学的知识，又要保持对它们的超越。尊重和运用的目的是为了借鉴和吸收，超越的目的则是为了开拓和创造。

一般来说，各种科学可以划分为基础理论和应用科学两

① 钟以俊:《教育美学简论》,《教育研究》1991年第6期。

大部类。基础理论科学主要研究事物的一般规律,它的成果常常在广泛的领域中具有指导意义,但它不直接解决在一个具体领域中的应用问题。应用科学则主要探讨某个具体领域中的特殊规律,它固然要阐述一般的原理,但更重要的是指导具体的实践活动。教育美学就是这样的一门应用学科,它的主要任务“不是去探讨深奥的美学或美的哲学问题,而是对具体的教育工作做可行的审美考虑,即探讨美的法则对具体教育活动的指导意义”^①。

当然,我们也应该认识到,应用科学并不等同于工作指南或工作手册,它的根本任务是探讨事物的发展规律,对实践做出理论的概括。教育美学虽然提供教育实践所应遵循的美学原理,但要把这些原理具体运用到教育实践中去,则还有一个从理论到实践的转化过程。我们不能指望教育美学的基本理论可以直接搬到某一具体学校或某个教师的具体情况中去,也不应要求从教育美学中获得适用于每一所学校或每一个教师创造教育美的具体的方法。各个学校、每个教师都应当在实践中根据各自的实际情况,创造性地运用教育美学原理。

二、教育美学的研究对象

教育美学的对象问题,是教育美学必须研究的一个重要理论问题。这个问题解决得如何,直接关系到教育美学作为一门学科能否成立,关系到它将来的发展以及其他一系列有关问题能否得到正确的解决。

众所周知,作为重要社会现象之一的教育现象及其发展

规律,是普通教育学和教育科学各分支学科共同的研究对象,自然也是教育美学的研究对象,因为教育美学也是教育科学的一个分支。但是,教育美学的研究对象除有各门教育学科研究对象的共同性以外,还有自己的特殊性。也就是说,教育美学有自己特定的研究对象。那么,教育美学作为一门独立的学科,它的研究对象是什么呢?简单地讲,教育领域的美学问题就是教育美学的研究对象。教育美学是运用美学理论研究存在于教育领域的审美现象及其发展规律的科学。它主要探讨如何使教育按照美的规律来进行,使之达到审美化的境界,从而提高现代教育的质量。正如有人所说的:“它是以教育为立足点,带着美学的眼光思考一系列教育问题,把人类的审美理想引入教育领域,赋予教育过程美的属性,把美的问题自然地扩展到教育领域,从而使教育活动在一种较全面的意义上(而不仅仅是艺术教育)展示出美的风采。”^①

三、教育美学的知识体系

教育美学的知识体系一般由理论和应用两大部分构成。理论部分主要包括教育美学学科的基本问题、教育美的本质和特性、教育美的形态与功能等,应用部分主要研究教育美的鉴赏和评价、教育美和教育艺术的创造等。当然这两个部分的划分只具有相对的意义。实际上它们是互相联系在一起的。理论部分和应用部分虽然各有侧重,但是从根本上来说,它们都是应用性的。可以说,前者是应用理论,后者是应用技术,二者是密不可分的。

^① 钟以俊:《教育美学简论》,《教育研究》1991年第6期。

第三节 教育美学与相关学科的关系

教育美学具有独立的研究对象和范围，这是客观事实。但是，它的发展道路并不是封闭的，而是表现出显著的开放性。教育美学涉及众多相关学科，它综合运用多门学科的研究成果，在某些方面存在着一定的交叉渗透现象，发生着各种各样的联系。但作为不同的学科来说，它们又存在着诸多区别。弄清楚教育美学与相关学科的联系与区别，对于教育美学的健康发展具有重要意义。这里仅就与教育美学关系最为密切的几门学科进行比较分析。

一、教育美学与教育学

教育美学是现代教育科学的重要分支学科，所以它与教育学紧密相连。教育学主要研究教育的本质、功能、目的、内容、形式与方法等，教育美学同样要涉及这些问题。教育美学的建立和发展，在很大程度上要依赖教育学的研究成果，借鉴教育学的研究方法。教育美学是一门新的教育学科，是教育理论发展到一定历史阶段上的产物。离开了教育学基础，教育美学就失去了赖以生存的土壤。但是，教育美学毕竟不能等同于教育学。教育学与教育美学的关系可以说是一般与特殊、整体与部分的关系。教育学以整个教育领域作为其研究对象，它的任务是揭示教育发展的一般规律。而教育美学则主要是从美学的角度对教育进行考察，它的研究对象是教

育领域的特殊问题——审美问题，它的任务是探索教育审美化的规律。

二、教育美学与美学

教育美学与美学既相联系，又有区别。它们的联系体现在，教育美学需要运用美学的原理和方法，美学对教育美学的研究具有重要的指导意义。如果我们不掌握美学的基本原理，不理解美的本质和特点，就难以解释教育美的本质和特点，更不可能阐明教育美的创造规律。一句话，离开了美学的指导，我们就不可能建立起真正意义上的教育美学。与此同时，美学也可以从教育美学的研究成果中汲取有益的养分。教育美学作为美学的分支学科，它的不断发展与成熟也将使美学得以充实与提高。它们的区别体现在：美学作为人们世界观组成部分的审美观、艺术观的系统化和理论化的学说，它是从总体上研究客观世界中的美以及人们对美的主观反映的普遍规律；教育美学的研究对象则是客观世界中的教育这种特殊现象的美以及人们对这种美的主观反映的规律。美学研究的范围很广，它包括自然美、社会美及艺术美的本质和特点，人的审美心理及美的创造等，而教育美学研究的范围却小得多，它仅仅研究整体美中的教育美的本质和特性、教育美的鉴赏与创造等问题。从这个意义上说，美学与教育美学的关系，也可以看成是一般与特殊、整体与部分的关系。

三、教育美学与美育学

美育学又称审美教育学，它是一门研究教育中的美育问题的学科，它介于教育学与美学之间，既是美学的应用理论，又是教育学中相对独立的重要部分。它探讨如何运用自然、社会及艺术的美对学生进行教育。教育美学和美育学都是教育学与美学相互渗透的结晶。因此，它们之间具有诸多相同或相似的地方。教育美学与美育学在研究目标上是一致的，它们都是试图通过揭示培养人的规律以指导教育实践，为培养全面发展的人服务。同时，它们各自的发展对对方都具有制约作用：一方面，美育学的研究成果及其对某些教育问题的探讨，将为教育美学的研究提供有益的启示和借鉴；另一方面，美育是教育的一个组成部分，而教育美学又是以整个教育领域的审美问题作为自己的研究对象。这样一来，教育美学就不可避免地要把美育问题纳入自己的视野，要研究美育本身的审美化问题。这种研究当然会深化人们对美育的认识，从而促进现代美育理论的发展与完善。但是，教育美学与美育学的区别也是客观存在的。首先，从研究对象来看，美育学是研究如何运用自然美、社会美，尤其是艺术美对学生进行美育，归根到底它是研究如何“借美育人”的。而教育美学则是研究教育自身的美的特点及其创造的规律，它研究的中心问题是如何立足于教育本身的美来培养人，即研究如何“立美育人”。其次，从研究范围来看，教育美学是从美学的角度，将教育总体作为审美对象来审视，它研究全部教育（含德育、智育、体育、美育和劳动技术教育等）的审美化问题。教育的各个方面和各个环节都应当按照美的规律