课程与教学新理论丛书

主编: 李方 刘海涛 程可拉

教学美的价值 及其创造

JIAOXUE MEI DE JIAZHI JIQI CHUANGZAO

广东高等教育出版社

课程与教学新理论丛书

主编: 李方 刘海涛 程可拉

教学美的价值 及其创造

李如密 著

广东高等教育出版社 ·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

教学美的价值及其创造/李如密著. 一广州: 广东高等教育出版社, 2007. 8

ISBN 978 -7 -5361 -3504 -8

I. 教··· Ⅱ. 李··· Ⅲ. 教育美学 - 研究 Ⅳ. G40 - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 083442 号

广东高等教育出版社出版发行

地址:广州市天河区林和西横路

邮编: 510500 电话: (020) 87553335

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 9.25 字数: 210 千字

2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

印数:0001~2000册

定价: 15.00元

版权所有・翻印必究

内容简介

摘 要

教学美作为教学研究中的一个新的领域,已经走进教学研究者的学术视野。这个领域既生气勃勃、富蕴魅力,同时也异常复杂、充满挑战。优秀教师们所取得的大量成功的教学美的创造实践,已经成为课程与教学改革的靓丽风景,并为教学美的深入研究与走向繁荣奠定了坚实的基础。

教学美是指教师和学生在教学过程中所共同创造的审美因素和美感效应综合而成的整体。教学美是一种综合美,它实现了教学与美的统一、教的美与学的美的统一、教学目的美与手段美的统一、教学内在美与外在美的统一、教学科学美与艺术美的统一、教学美的创造与欣赏的统一。教学美具有形象性、多样性、愉悦性、教育性和自由性等特点。教学美可相对区分为作为手段的教学美、作为目的的教学美和作为境界的教学美等三个层次。

教学美的存在形态是丰富多彩的。首先是教学系统要素美,包括教师美、学生美、教学内容美、教学目标美、教学方法手段 美和教学环境美等;其次是教学运行过程美,包括教学结构美、 教学组织美、教学交流美和教学机智美等;再次是教学美的形式 美,包括和谐、奇异、简单、节奏、比例、对称、多样统一等; 最后是教学风格美。教学美的这些存在形态既有静态的,也有动 态的;有的是局部的,有的是整体的。

教学美具有多方面的价值。其一,教学美是学生全面发展不可缺少的"营养元素",它对学生的智能发展、道德情操、审美情趣、个性优化、生命质量观等均能产生深刻影响。其二,教学美对教师而言,可以提升其职业体验、优化教学效果、提高教学效率,使教师在创造中获得幸福感受。其三,对学校而言,教学美的弥漫可以使学校成为学生的精神乐园,能够给学校的学生以

更多的"节日"的感觉。其四,对社会而言,教学美有助于审 美文化的形成,从而促进社会精神文明的建设。

教学美的创造过程虽然复杂,但并非不可认识。要研究的问题很多,但教学美的创造者、教学美的创生机制和教学美的创造品是其中最基本的三个问题。教学美并非教师单方面创造的,而是和学生共同合作创造的。教学美的创生机制体现了教学美的预设性和生成性的结合和统一。教学美的创造品有很多,主要是美的课堂和美的形象,其特点是在动态中形成又在动态中发展、在时空中生成又超越特定时空、自身浑然一体而又让人解读不一。

教学美的创造策略应当形成体系。本书将教学美的创造理论和优秀教师成功经验相结合,提出八种创造教学美的具体策略:一是大力提高教师的审美素质;二是加强教学内容的审美开掘;三是优化教学过程的审美设计;四是美化教学的各种手段;五是培养学生的审美能力;六是全面营造教学审美场;七是促进教学评价审美化;八是师生共同欣赏教学美。这些策略可供学校教学主体在进行教学美的创造时参考。

教学美的未来走向主要表现在以下几个方面:一是教学美及 其创造的价值会越来越受重视;二是教学美存在形态的丰富性将 会受到全面关注;三是教学美创造的主体合作关系会逐渐趋向成 熟;四是教学美的生成机制会得到进一步的解密;五是教学美的 创造策略会得到全面开发;六是教学美创造的方法和教学美的研 究方法将会多元化。可以说,教学美是师生在教学过程中合作创 造、共同培育、相互欣赏的一朵精神奇葩,必将以其丰富的价值 和独具的魅力,绽放于人类追求教学理想的过程中,从而宣告 "享受教学"时代的到来。

关键词: 教学; 美; 教学美; 价值; 创造; 策略

Abstract

The Aesthetics of Teaching and Learning, as a new field of teaching research, has come within teaching researchers' academic range of vision. This field is not only full of vitality and prestige, but also full of complexity and challenge. Excellent teachers' creative practice with a lot of successful Aesthetics of Teaching and Learning, have become the colorful landscape, and have laid the groundwork of deep researching and moving towards prosperity for the Aesthetics of Teaching and Learning.

The Aesthetics of Teaching and Learning in this thesis, means the integration of aesthetic factors and aesthetic feeling effect creating together by teachers and learners in the instructional process. The Aesthetics of Teaching and Learning is a kind of comprehensive aesthetic, it has pushed reunion between instruction and aesthetic, reunion between the beauty of teaching and the beauty of learning, reunion between the beauty of instructional goals and the beauty of instructional means, reunion between the beauty of instructional spirit and the beauty of instructional behavior, reunion between the beauty of instructional art, reunion between creation and enjoyment of the Aesthetics of Teaching and Learning. The Aesthetics of Teaching and Learning has the characteristics of visualization, diversity, joviality, education and freedom. The Aesthetics of Teaching and Learning can be divided into three levels of the aesthetics as a means, as a goal, as a stature.

The existing conformation of the Aesthetics of Teaching and Learning is rich and colorful. Firstly, it includes the beauty of elements in instructional system, such as the beauty of teachers, the beauty of students, the beauty of instructional content, the beauty of instructional goals, and the beauty of instructional methods and means, and the beauty of instructional environment; secondly, it includes the beauty of instructional operating process, such as the beauty of instructional structure, the beauty of instructional organization, the beauty of instructional communication, the beauty of instructional form in Aesthetics of Teaching and Learning, such as harmony, fantasticality, briefness, rhythm, proportion, symmetry, a harmonious blend of multiplicity, etc.; fourthly, it includes the beauty of instructional style. These exist conformation of the Aesthetics of Teaching and Learning is not only static, but also dynamic, as well as part and whole.

The Aesthetics of Teaching and Learning has many kinds of value. The first of all, The Aesthetics of Teaching and Learning is indispensable to all – round development of students, which will deeply influences students' intelligent development, moral sentiment, aesthetic taste, personality optimization, the concept of life quality, etc. . Second, for teachers, the Aesthetics of Teaching and Learning can improve their career experience, the optimization of instructional effectiveness, instructional efficiency, let teachers acquire the sense of happiness in creation. Third, for schools, the promotion of the Aesthetics of Teaching and Learning can make schools become the students' spirit paradise, which can bring the sense of "holiday" to students. Fourth, for the society, the Aesthetics of Teaching and Learning is instrumental to formation of aesthetic culture and promotes the establishment of cultural and ethical progress in the socialism.

The creative process of the Aesthetics of Teaching and Learning is complex, but not unknowable. There are many problems need to

research, but the creators, the organics of creation and production. the products of the Aesthetics of Teaching and Learning are the three basic problems of them. The Aesthetics of Teaching and Learning is not created by teachers, but by teachers and students together. The creative mechanism of the Aesthetics of Teaching and Learning incarnates the combination and reunion of presupposition and productiveness in the Aesthetics of Teaching and Learning. There are many products of the Aesthetics of Teaching and Learning, such as beautiful classroom. beautiful imagination, which characteristics of dynamic formation and dynamic development, it is made and exceeded in time and space, it can melt into one another as well as different persons have their own understand.

The creative strategies of the Aesthetics of Teaching and Learning should form a system. The thesis will combine the creative theory of the Aesthetics of Teaching and Learning and the successful experience of excellent teachers, and put forward eight kinds of concrete strategies in creating the Aesthetics of Teaching and Learning: 1. Teachers' aesthetic literary would be greatly improved; 2. The aesthetic development of instructional content would be promoted; 3. The aesthetic design of instructional process would be optimized; 4. The various means of instruction would be glorified; 5. Students' aesthetic skills would be developed; 6. The aesthetic atmosphere of instruction would be entirely created: 7. The aesthetics of instructional evaluation would be promoted: 8. Teachers and students enjoy the Aesthetics of Teaching and Learning together. These strategies can be as the reference instructional subjects (teachers and students) creating the Aesthetics of Teaching and Learning.

The future trends of the Aesthetics of Teaching and Learning mainly represent the following: 1. The Aesthetics of Teaching and Learning and the creation of its value will be paid more attention: 2.

The abundance of exist formation of the Aesthetics of Teaching and Learning will be focused on entirely; 3. The subjects' cooperative relation of the Aesthetics of Teaching and Learning will be mature gradually; 4. The generative mechanism of the Aesthetics of Teaching and Learning will be further decrypted; 5. The creative strategies of the Aesthetics of Teaching and Learning will be developed entirely; 6. The methods of creation and research of the Aesthetics of Teaching and Learning will be multiplex. That is to say, the Aesthetics of Teaching and Learning is a spirit miracle of cooperative creation, cultivating together, enjoying each other by teachers and students in the instruction. It will bloom in the process of human seeking for instructional ideals, according to its rich value and special charming, and declare the coming of "Enjoying Instruction" age.

Key words: teaching and learning Aesthetics the Aesthetics of Teaching and Learning value creation strategy

目 录

摘要 ······(I).
Abstract (II	[]
引言 教学美走进教学研究的视野()	1)
一、研究的背景与问题的提出(1)
二、研究的现状及文献综述(18	8)
三、研究的思路、内容与方法(28	3)
第一章 教学美的意蕴、特点与层次 ······(3)	1)
一、教学美的意蕴	1)
二、教学美的特点	((
三、教学美的层次 (5	7)
第二章 教学美的存在形态 ······(6:	3)
一、教学系统要素美(6)	3)
二、教学运行过程美 (86	5)
三、教学美的形式美 (94	4)
四、教学风格美	3)
第三章 教学美的价值 ·····(109	9)
一、对学生而言 (10)	9)
二、对教师而言(13	7)
三、对学校而言(150	((
四、对社会而言	5)
第四章 教学美的创造过程 ·····(16:	2)
一、教学美的创造者	3)
二、教学美的创生机制	3)

三、教学美的创造品	(186)
第五章 教学美的创造策略	(191)
一、大力提升教师的审美素养	(191)
二、加强教学内容的审美开掘	(198)
三、优化教学过程的审美设计	(205)
四、美化教学的各种手段	(212)
五、培养学生的审美能力	(227)
六、全面营造教学审美场	(233)
七、促进教学评价审美化	(245)
八、师生共同欣赏教学美	(253)
结语 教学美的未来走向	(265)
结语 教学美的未来走向 ····································	(265) (265)
	` ′
一、教学美及其创造价值会越来越受重视	(265)
一、教学美及其创造价值会越来越受重视 ············· 二、教学美存在形态的丰富性将会受到全面关注 ······	(265) (266)
一、教学美及其创造价值会越来越受重视 ············· 二、教学美存在形态的丰富性将会受到全面关注 ······ 三、教学美创造的主体合作关系会逐渐趋向成熟 ······	(265) (266) (266)
一、教学美及其创造价值会越来越受重视 ·············· 二、教学美存在形态的丰富性将会受到全面关注 ······ 三、教学美创造的主体合作关系会逐渐趋向成熟 ····· 四、教学美的生成机制会得到进一步的解密 ·······	(265) (266) (266) (266)
一、教学美及其创造价值会越来越受重视 ····································	(265) (266) (266) (266) (267)
一、教学美及其创造价值会越来越受重视 ····································	(265) (266) (266) (266) (267)

引言 教学美走进教学研究的视野

现实的教学世界或许总有缺憾,但所幸的是人们的理想永远 美满。我们每个人都是行走在理想和现实之间,创造着诗意栖居 的奇迹。因为有教学美的召唤,所以我们才不惧路途的艰难;正 是多了些教学美的创造,教与学才逐渐品尝出"享受"的味道。

一、研究的背景与问题的提出

美,是人类永恒的主题。追求美,是人的天性。在我们的生活中,美是无处不在的。德国诗人荷尔德林(Holderlin)有一句名诗: "人,诗意地栖居在大地上。"诗意的存在,就是那种在生活里到处都能感觉到趣味和美的存在的生存。德国著名哲学家海德格尔(Martin Heidegger)说: "当我们知道诗意时,我们就能在任何情况中体验到,我们非诗意地居住着,和在何种程度上非诗意地居住着,我们是否和何时将会达到转折点。当我们注意诗意时,我们也许只能期待我们的行为和意愿能够参与这一转折,只有我们自己证实,如果我们认真地对待诗意。"① 当然,我们也可以仿照荷尔德林的诗,说"教师充满劳绩,但还诗意地栖居在校园里"。只不过观之教育现实,许多教师对"充满劳绩"依然感受殊深,而对"诗意栖居"似乎只有引领企羡。那么,教学之美是否存在?它以何种形态存在?教学美的价值如何?又是怎样创造教学美的呢?这些困惑便成为本书的问题之源。

我们知道,人是审美的。人有很多属性已得到深入认识,像

① [德] M. 海德格尔. 诗·语言·思. 彭富春, 译. 北京: 文化艺术出版社, 1991; 199.

"社会人"、"政治人"、"经济人"、"伦理人"、"决策人"、"复 杂人"等。这是否就是关于"人"的全部答案了呢?对此,人们 还在不断地探索中。苏联学者克留科夫斯基 (Н. И. Крюковский) 在其著作《人是美的》中,围绕"审美人"作了深入的探讨和 论述。他指出: "审美人所以能够成为审美的,即只有审美客 体,或者可以说,即审美关系中的客体的意义,这是因为他在审 美关系中是本质与现象、内在与外在、精神与肉体的统一体。"① 在作用上、"审美人是一般人的曲线发展的顶峰、最大极值。"② 审美人的特点恰恰在于,"正是在审美人身上我们看到,矛盾性 和反常性应该由整体性和和谐性来消除,而这类任务又是何等复 杂和严峻。"③ 具体说来,即当人身上社会的、精神的因素胜过 生物的、肉体的因素时,我们的人是崇高的;当社会的、精神的 和生物的、肉体的因素在和谐的整体中融为一体时,我们的人是 美的; 当生物的、肉体的因素胜过社会的、精神的因素时, 我们 的人是喜剧性的:最后,当生物的、肉体的因素和社会的、精神 的因素在对抗性的对立中彻底分离时,我们的人就是丑的。④ 美 国学者埃伦・迪萨纳亚克 (Ellen Dissanayake) 著有《审美的 人》一书,从审美人类学的高度,以大量的有说服力的事实考 察,论证了"审美的人"这一命题的成立。现代心理学的研究 也证明,人的心理即使在其发展的初始阶段,也已经具有某种能 够接受审美信息的结构,而这种心理结构可以被看成是每一个正 常的人所具有的潜在的审美素质。如英国埃克塞特大学心理学家

① [苏] H. M. 克留科夫斯基. 人是美的. 刘献洲, 等译. 北京: 国际文化出版公司, 1989: 26.

② [苏] H. M. 克留科夫斯基. 人是美的. 刘献洲, 等译. 北京: 国际文化出版公司, 1989: 36.

③ [苏] H. M. 克留科夫斯基. 人是美的. 刘献洲, 等译. 北京: 国际文化出版公司, 1989: 48.

④ [苏] H. M. 克留科夫斯基. 人是美的. 刘献洲, 等译. 北京: 国际文化出版公司, 1989: 58.

阿兰·史莱特(Alan Slater)研究发现,人类对美的感受在出生的时候就已经有了。他指出,婴儿在出生 15 个小时以后,就能够辨认出他们的母亲,而且更愿意观看面容姣好者的照片。史莱特与同事一道进行了一系列实验,发现新生婴儿虽然是第一次睁开眼睛看世界,但是他们的感官系统功能已经十分健全。在实验中,婴儿表现出数种天生的视觉偏好。比如,他们更喜欢观看运动的物体,而不是静止的物体;他们更喜欢观看三维物体和人脸。如果给婴儿两张人的脸部的照片,他们会盯住其中一张面容更为俊秀者的照片长时间观看。史莱特说:"婴儿天生喜欢观看漂亮的脸蛋。"史莱特最后强调指出,虽然现在发现人对美的感受是与生俱来的,但是人对美的认识还要受到个人经历的影响。从本质上讲,每一个人都是诗人,诗情、诗意、诗心、诗性潜藏在每一个人的心中。

对美的追求是人的本性所在。人对美的追求是以其内在审美需要为动因和根据的,现实世界中人有各种需要,"他们的需要即他们的本性"①。人的需要可分为三个层次,即生存需要、享受需要、发展需要,其中发展需要即表现生命力、实现自我的需要。马克思(Karl Marx)指出:"动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去。因此,人也按照美的规律来建造。"②按照马克思主义的观点,人的深层心理模式是通过千百万年来人类实践活动在个体心理深层中的积淀而形成的。无论是形式上还是本质上,人的心理深层都具有一种追求和欣赏美好东西的先天倾向。美国当代心理学家马斯洛(Abraham H. Maslow)也把人的需要分为五个层次,即生

① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集;第3卷.北京;人民出版社,1982;514.

② 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第42卷. 北京: 人民出版社,1982:97.

存需要、安全需要、爱与归属需要、尊重需要、自我价值实现的 需要 (发展需要)。在马斯洛那里, 自我价值实现的需要, 也就 是"一种想变得越来越像人的本来样子,实现人的全部潜力的 欲望", 属最高层次的需要。审美的需要虽然在不同层次的基本 需要中都可能萌发、产生,但"对美的需要与人的自我形象有 关",美有助于人变得更健康、和谐,人对美的追求和需要是与 自我价值实现的需要相联系的。"从最根本的意义上说……人类 的审美需要是从属于发展需要的,换句话说,审美的需要是随着 人类发展自身的需要而产生的"①, 归根到底是生命的一种内在 的自然的需要。美国学者埃伦·迪萨纳亚克说: "作为审美的 人,我们的确需要美和意义。"②人的需要是有层次性的,而审 美需要则是一种居于较高层次的心理需要。高尔基(Maxim Gorki) 说:"人,按其本性来说,就是艺术家。他无论如何处处 力求给自己的生活带来美。"③ 审美需要是人类所特有的一种心 理素质或精神品质。高尚的审美需要的培养,可以在人身上唤起 和形成那些具有人的价值的性质和属性,激励人们去按照美的规 律创造物品,引发出人们的审美趣味、审美情感、审美理想和审 美创造,从而促使人们去改造世界、美化生活。所以,我们说审 美需要是一种巨大的原动力, 这是人类求美性的心理学基础。

学校的教学充满着美。千百年来,人类对教学美的理想追求引领着教学实践一步一步走向完善。早在我国春秋时期,著名教育家孔子就认识到学习的审美性质:"学而时习之,不亦说乎?""知之者不如好之者,好之者不如乐之者。"古希腊教育家苏格拉底(Socrates)也倡导"要多考虑旋律和韵律在教育上的使用",通过"美的加进",促使学生"难辞其学",乐在其中。古希腊

① 蒋培坤. 审美活动论纲. 北京: 中国人民大学出版社, 1988: 26~27.

② [美] 埃伦·迪萨纳亚克. 审美的人. 户晓辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2004: 22.

③ [苏]尼·阿·德米特里耶娃. 审美教育问题. 冯湘一,译. 北京:知识出版社,1983:1.

教育思想家柏拉图(Platon)认为"教育的方式适合"时、"节 奏与乐调"就能成为美的力量来浸润心灵。他说:"我想也必有 一种艺术,可用最便利的方法来做到这件事,即心灵的转变,并 非把视力放到心眼里去,因为它本来有这种能力,而是在矫正心 的倾向, 使其朝向应该面临的方位。"① 他甚至建议, 为了防止 "罪恶、放荡、卑鄙和淫秽"对学生的影响,就必须"寻找一些 有本领的艺术家,把自然的优美方面描绘出来,使我们的青年们 像住在风和日丽的地带一样,四周一切都对健康有益。天天耳濡 目染于优美的作品,像从一种清幽境界呼吸一阵清风,来呼吸它 们的好影响。使他们(学生)不知不觉地从小就培养起对于美 的爱好,并且培养融美于心灵的习惯"。② 在近代,捷克教育家 夸美纽斯(Johann Amos Comenius)对理想的教学和学校的设想, 更是唤起人们美的憧憬。他说: "我们敢于应许一种'大教学 论',就是一种把一切事物教给一切人类的全部艺术,这是一种 教起来准有把握,因而准有结果的艺术;并且它又是一种教起来 使人感到愉快的艺术,就是说,它不会使教员感到烦恼,或使学 生感到厌恶,它能使教员和学生全都得到最大的快乐;此外,它 又是一种教得彻底,不肤浅,不铺张,却能使人获得真实的知 识、高尚的行谊和最深刻的虔信的艺术。"③ 在他看来,"教与学 的行动本来是件自然的、令人高兴的和惬意的乐事。" "学校本 身应当是一个快意的场所、校内外看去都应当富有吸引力。在校 内,房屋应当光亮清洁,墙上应当饰以图像。这种图像应当是受 人崇拜的人物的照片、地图、历史图表, 或别种装饰。在校外应 当有一个空旷的地点可以散步和游戏,并且还应当附属一个花

① 华东师范大学教育系,杭州大学教育系合编. 西方古代教育论著选. 北京:人民教育出版社,1985:54.

② [古希腊]柏拉图.文艺对话集.朱光潜,译.北京:人民文学出版社,1980:62.

③ [捷] 夸美纽斯·大教学论·傅任敢,译·北京:人民教育出版社,1984;3.