

园丁书系

教师的形象与审美

赵春风 编著

吉林人民出版社

园丁书系

教师的形象与审美

赵春风 编著

吉林人民出版社

第一章 现代教育呼唤美的教育	1
一、审美化教学是现代教育的需要	1
二、审美化教学对教师提出新的要求	3
第二章 审美人格	10
第一节 审美人格	10
一、什么是人格	10
二、什么是审美人格	11
三、审美人格塑造的可能性	12
第二节 审美人格模式和构成	14
一、主体性	14
二、和谐性	16
三、独特性	17
第三节 小学教师的审美人格特质	19
一、童心	19

二、爱心	26
第三章 身心素质	32
第一节 小学教师的身体素质	32
一、身体健康、耐受力强	32
二、反应敏捷、精力充沛	36
三、耳聪目明、声音洪亮	39
第二节 小学教师的心理素质	43
一、心境要轻松愉快	44
二、精神要昂扬振奋	46
三、情绪要平静幽默	47
四、心胸要豁达开朗	51
五、毅力要坚韧不拔	52
第三节 小学教师的风度仪表	53
一、稳重端庄而不矫饰	55
二、衣着朴实而不呆板	57
三、善良和蔼而不怯懦	60
四、谦逊文雅而不庸俗	62
五、活泼开朗而不轻浮	64
六、热情大方而不做作	66
第四章 知识结构	68
第一节 精深扎实的专业知识	69

第二节 必备的教育学科知识	71
第三节 广博的相关学科知识	74
第四节 掌握知识的方法和途径	76
一、从阅读中吸取知识	76
二、在交友中获取知识	77
三、在实践中增长知识	77
第五章 审美能力	78
第一节 审美感受的能力	79
第二节 审美想象的能力	83
第三节 审美理解的能力	89
第四节 审美统摄的能力	95
第五节 审美创造的能力	99
第六节 小学教师审美能力的培养	104
一、小学教师审美能力的基本要求	104
二、小学教师审美能力的培养	107
第六章 审美化教学能力	111
第一节 理解教材的能力	111
一、明确大纲要求	112
二、钻研教材内容	112
三、选择教学方法	114
四、合理设计教案	117

第二节 高超的课堂教学能力	119
一、具有高超的课堂教学能力的标准	119
二、高超的课堂教学能力的培养	123
第三节 艺术的教学表现能力	126
一、教学语言表达能力	126
二、现代教育技术的应用能力	139
第四节 灵活的应变能力	145
一、灵活应变能力的特征	146
二、应变能力的分类	147
第七章 审美化学习环境的创设能力	154
第一节 创设审美化学习环境的意义	155
一、创设审美化学习环境有利于学生身心的 健康成长	155
二、创设审美化的学习环境有利于增强教师的 教育教学效果	159
第二节 审美化学习环境的创设内容	161
一、校园文化环境	161
二、家庭环境	164
三、社会环境	165
第八章 审美化校园活动的组织能力	168
第一节 校园活动审美化的意义	168

第二节 校园活动的内容与形式	170
一、校园活动的内容	170
二、校园活动的形式	177
三、校园活动的时间	178
第三节 校园活动审美化的基本要求	179

第一章 现代教育呼唤美的教育

一、审美化教学是现代教育的需要

审美素质是人的素质的重要组成部分。美育有净化人的心灵，陶冶人的情操，发展人的智能等方面的特殊功能。“没有美育的教育是不完全的教育。”李岚清副总理在全国中小学优秀艺术老师表彰大会上的讲话中指出“美育作为全面发展教育的一个组成部分，在我国教育中占有重要的地位，尤其是目前由‘应试教育’向素质教育并轨中，更有其特殊意义。”全面发展教育的目的，是提高学生的整体素质，即思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质、审美素质和劳动技能素质。实施美育，培养他们的审美意识，提高他们的审美能力，陶冶他们的情操，培养爱国主义情感，从而促进他们在德、智、体、美、劳等方面全面和谐发展。以美辅德，以美益智，以美健体，以美促劳，美育在素质教育中发挥着独特作用。爱因斯坦说过，仅靠专业知识培养人，它可以成为合格的生产机器，但不能成为和谐发展的人。联合国教科文组织也指出，二十一世纪最成

功的劳动者是全面和谐发展的人。

美育的功能可以体现为以下四点：一则美育着眼于整个人的塑造，以美寓真、以美促善、以美健体、以美育劳，使人得到和谐与完善的发展。二则美的教育即为情感的教育。它如春风细雨，在“润物细无声”中给人以启迪，以熏陶，侧重于晓之以理、动之以情。加强美育，使学生懂得什么是美的，学会分辨美与丑、真与假、善与恶、健康与腐朽，向着更高更美的境界去追求，这正是人的自身素质的飞跃。三则通过审美体验，使学生学会欣赏美、感受美、理解美、创造美，可以缓解忧虑、压抑、痛苦、失望等消极情绪，激发热爱生活、愉悦和谐、乐观向上等积极情绪。人们对美的追求往往成为进步的动力，可以说美育是造就完善人格的必经之路。四则美育的情感性，使它不同于枯燥无味的说教，它可以借助于诗歌、音乐等艺术语言，表达特定的情感，激发人们的情思，引起强烈的感情共振。因此它给人以更自由的空间，可以释放人的潜能和创造力，促进人的个性发展。

美育应该是现代教育的高级形态，现代教育不仅仅是知识的传授和道德的说教，应该是人本教育，是个性教育，既应注意知识结构的合理构成和技术能力的培养训练，更应注意受教育者心理健康和个性完善。简单的说，心理承受能力、科技创造能力、艺术审视能力、法律制约意识是现代人的主要素质结构。如果把这些上升到艺术的层次，将使人生具有一种壮美的境界。建设一支高素质的教

师队伍是全面实施素质教育的前提和保证，不具备审美素质的教师，不能说是一位高素质的教师。

时代需要素质教育，时代需要具有审美化教学素质的小学教师。

二、审美化教学对教师提出新的要求

教师作为施教者，处于主导地位，其素质（尤其审美素质）更是决定教育成败的关键。罗曼·罗兰说过“要洒满阳光到别人的心中，首先自己心里有。”没有教师对美的热爱和执著追求，没有教师的心灵美、语言美、行为美作示范，就不可能有学生审美素质的提高。作为人类灵魂工程师，教师应该是真、善、美的化身，他的“一切都应该是美的，面目、衣裳、心灵、思想”（契克夫语）。这就要求教师在原有应具备的基本素质的基础上，还应该具有审美化教学素质。

教师的审美化教学素质是指教师从事审美化实践必须具备的身心各方面的基本品质。具体而言主要有以下几方面的内容：

（一）小学教师应具有良好的审美素质

教师是美的发现者（发现、掌握学科知识），更是美的传播者（知识、道德、美好事物的传送）和创造者。教师如果缺乏审美鉴赏能力，对日常生活当中学生所表现出的美的闪光点视而不见，对本学科美的事物无动于衷，怎么能指导学生去欣赏美、表现美和创造美？那么，你教授的知识在学生看来也变成了缺乏生气和美感的枯

燥的公式和法则。“美到处都有，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”马克思也说过，对于不懂音乐的耳朵，再美的音乐也是毫无意义。因此，要让学生“成为审美的人”，必先让他们有发现美、辨别美、认识美的耳朵和眼睛，也就是审美能力。因此，“美育的实现，必须有美的对象和与之相适的审美能力”。这种对象与主体的紧密结合，构成一个和谐的审美境界，对人的培养、熏陶也就自然而然地进行着。审美能力的形成有两个要素，一是美学理论的学习和修养，一是审美实践的参与。正如聂振斌同志在《关于美育》一文中指出“从美育完成的全过程来看，对于审美主题来说，美学理论的学习、修养和积极参加审美实践活动是同等重要的，这是提高受教育者的审美能力所必须的、不可分割的两方面。审美个体只有审美实践活动的经验、体会，而缺少对美学理论的学习、修养，审美能力的提高总是缓慢的、不自觉的，对于真假善恶美丑的分辨能力也是迟钝的。”刘兆吉教授在《美育心理学》中指出“感受力、想象力、理解力和情感力相互交叉渗透有机结合为人的审美力。就其功能来看，感觉力是前提，是基础。想象力是关键，是审美活动发生质变的临界；理解力是核心；而情感力是催化剂，并成为主线贯穿于整个审美活动之中。”“感觉力”需要“观千剑而后识器”的积累，“想象力”需要大量信息的触发和激活，“情感力”需要较多实践过程的陶冶，“理解力”需要相当的修养作保障。因此，教师要积累感性认识，锻炼审美敏感和知觉能力；学习美学理论，提高

审美修养；参与实践活动，强化审美体会和经验。

（二）小学教师要具有良好的职业素养

1. 教师要具有较高的道德修养和职业道德水平。

古人云：学高为师，德高为范。要求教师不仅要有丰富的学识和渊博的知识，而且要以自己的高尚品行力学生垂范，使学生学到知识的同时，学会做人。“德为师之本”为人师表，注重和加强自身的道德修养。陶行知先生的“捧着一颗心来，不带半根草去”。唐代大诗人李商隐的“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”。都是对师德最好的诠释。

教师对事业充满热情，就会用赤诚之心去架起师生双向关系的纽带。我国教育家陶行知说“在基础教育阶段，不要求教师去做伯乐，教师应是园丁。”园丁应让每一朵花都吐蕊开放，“万紫千红，百花竞放春满园”应是教师奋斗的理想境界。对每一位学生都充满爱心，面向全体，了解孩子，窥测他们的内心世界，才会落实素质教育。

2. 教师要具有渊博、广博的知识，敬业、勤业的精神。

随着社会的进步，科技的发展，对承担传播人类文明使命的教师知识更新的要求愈来愈强烈。为让学生吸收到更多的知识养分，向学生展开一个多姿多彩的世界，教师不仅要博学多才，勤学不辍，不断丰富更新自己的知识，还要会教、善教；不仅要重视课堂教学这个育人沃土，还要把育人延伸到学生成长的各环节。通过自身的

辛勤耕耘，赢得学生的尊重。

3. 教师要具有研究掌握现代教育理论的能力和科研能力。

教师在课堂教学中集编、导、演于一身，既是现代教育理论的受益者，又是把这些理论运用到实际工作中的实践者。每个教师，不应只做能胜任教课的教书匠，而应成为有独特教育方法、教育思想的教育家。教师理论水平的提高，是改善其教学技艺，增强其研究能力的重要条件。只有理论修养提高了，才能自觉的运用理论指导实践，并应用理论去提炼已有的实践经验，将经验上升为理论，使理论丰富和发展，为教育科学的发展做出一些贡献。

（三）小学教师要具备以美育人的技能

1. 开展丰富多彩的课外兴趣活动。以学生为主体，以追求美、感知美、欣赏美、表现美、创造美为主要目标，开展教育活动。着眼于每个学生的最优发展，注意个性化教育，激励学生主动学习和主动发展，鼓励和帮助学生开发自己的潜能，充分发展他们的个性特长，积极有效地开发学生的智力，促进他们有特色地提高自己，完善自己。学生通过参加各类兴趣活动和各类特长技能比赛，陶冶美的心灵，培养美的行为，发展创造美的思维和能力，并逐步树立起竞争意识，同时享受到成功的喜悦。

2. 实现教育组织、管理工作审美化。学校作为教育人、培养人的场所，校内的一切组织和管理工作也应具有一种美的形态，充分发挥校园文化的教育功能，用积极、健康向上、科学的思想占领校

园文化的主阵地。努力争取校园文化各有特色，不但做到校园环境净化、美化、绿化，而且，体现了校园文化的三性：教育性、知识性、艺术性。校园设计有新颖的宣传橱窗、精致的喷水池、小巧玲珑的读书廊等。鼓励、支持、指导学生创办小报，搞画展、书法展、编排文艺节目等。有效地提高学生的审美欣赏、审美表现及审美创造力。

3. 提升和完善教师自身的示范作用。教师自身理应成为美的典范，美的使者。审美化教学的要素中，除教师要具有引导学生去感受美，创造美，还离不开自身美，如言行举止美、服饰美、气质美等。教师爱美的情感，示范美、欣赏美、表现美的能力，高雅的艺术爱好，这些潜在的因素无时无刻不在影响学生、感染学生。

“以美育美”、“以美育人”，让所有的教育者都散发着个性魅力，让校内的每个局部都充满着美的芳香，让人事自然，让空间和谐，让感情充满愉悦，让世界充满真诚。

（四）小学教师要具有教学审美化技能

审美化的教学，应体现质美与形美的和谐统一。借用一首古诗作比喻，内容应是美育因素与教材内容的有机结合的“好雨”，投放在“当春”的恰当时机，即美的教学形式之中，方式应是“随风潜入”，效果应是“润物细无声”。也就是使学生在内容美与形式美的结合中，逐步受到潜移默化的影响，受到美的教育。

教师在正确使用各种电教设备与手段、制作多媒体课件、收集

各种录音录像资料时，都要求教师能领会作品的意境美，用相应的艺术手段和体态语言表达出来，反映出教师审美欣赏力、表现力、创造力和对现代教育手段的驾驭能力。只有具备了上述熟练技能和能力，才能满怀激情投入教学，才能带领学生一道走入美的境界。

以审美为核心，引导学生进行欣赏活动，在欣赏中学习思考，这是教学审美化的关键。一是要把握教学的内在逻辑结构，从教材的呈现、视点的解释、材料的使用、学生认知活动的组织和情感活动的调动都有明显的逻辑结构。让学生进入审美对象，仅靠单纯强调对象的审美特征是不够的，必须在美感与逻辑上下功夫，把握教材教法的内在逻辑，遵循学生认知活动的心理逻辑，是美感与逻辑并举，审美性与科学性并重。二是有美的存在，要引导学生积极主动地去审美，即对美的对象进行感知、理解和欣赏等一系列认知活动，也就是，既要把外界审美特征揭示出来，直观地展现给学生，又要通过教师的引导（语言描述、手势、表情等），使学生和教师共同卷入到对象之中，产生共鸣，引起强烈的丰富的情绪、情感体验，通过感知、联想与想象等认知活动，对对象进行认知。这样，学生在审美欣赏活动中的强烈情感体验，才真正进入了作品的审美境界之中，“审”到了作品的美之所在。学生课堂上的反应正是在“审”的基础上产生的对“美”的体验。这实际上是一种审美情感反应。也是一种审美化的认知活动。

一切教育、教学领域，任何教学环节都包含着丰富的美育因素。

因此，教师要挖掘教材中丰富的美育因素，让美的因素渗透到教学中去，使学生在接受知识的同时，思维能力得到提高，审美能力得到发展。审美化教学能产生强烈的美育心理效应，提高学生的审美能力，促进学生各方面素质的和谐发展，使学生达到“好知”、“乐知”的境界，实现“以教为乐”，“以学为乐”。

总之，实施审美化教学对教师发现美、感受美、表现美、创造美的能力及综合素质提出了更高的要求。

第二章 审美人格

教师的审美人格是其审美化教学素质的核心和灵魂，是审美化教学素质高低程度的一个重要标志。

第一节 审美人格

一、什么是人格

人格是经由社会化过程而形成的给人以特色的心身组织，是具有动力一致性和相对稳定性的自我，是人的思想情感和行为的综合。这个定义包含以下几个方面含义：

（一）人格的整体性

人格是一个人的整个精神面貌的表现，是一个人的各种人格倾向性和人格特征的有机结合。

（二）人格的相对稳定性

一个人在出生后，通过教育和参加社会实践，逐步形成一定的行动动机、理想、信念、人生观，在一定倾向性的指导下，使自己