

教育部全国「十一五」教育科学规划课题
「当代学校美育发展研究」科研成果

学校美育

王英奎 主编

辽宁人民出版社

教育部全国“十一五”教育科学规划课题
“当代学校美育发展研究”科研成果

学校美育

王英奎 主编

辽宁人民出版社

©王英奎 2009

图书在版编目 (C I P) 数据

学校美育 / 王英奎主编. —沈阳: 辽宁人民出版社,
2009. 11

ISBN 978-7-205-06671-0

I. 学… II. 王… III. 学校教育—美育—研究 IV.
G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第203531 号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

印 刷: 沈阳师大彩色印刷有限公司

幅面尺寸: 146mm × 208mm

印 张: 18

字 数: 500 千字

印 数: 1—2000

出版时间: 2009 年 11 月第 1 版

印刷时间: 2009 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 祁雪芬 朱静霞

封面设计: 吴光前

版式设计: 王珏菲

责任校对: 何 莉

书 号: ISBN 978-7-205-06671-0

定 价: 68.00 元

编委会人员名单

顾 问 杨瑞敏 张建华 关松林
查有良
主 任 李 田 宋升勇
主 编 王英奎
编写人员 (以章节为序)
李 田 王英奎 文 奇
邢 进 董 巍 轩小扬
张广文 高宝梅

课题主要研究成员

顾问组	杨瑞敏	张建华	潘兆和
	关松林	查有梁	
指导组	宋升勇	张 君	韩国海
	王秋鹏	张国祥	肖连富
	苏焕平		
主持人	王英奎		
核心组	邢 进	董 巍	任 军
	田子阳	赵 玲	杨新宇
	张立平	林百玲	张晓华
	杨文立	田 军	鲁 晓
	于学友	黄志江	卢晓华
	潘晓红	陈玉丹	邹敏华
	陈南红	程海霞	李树平
	王霄月	吕慧馨	刘 丽
	魏 均	于晓丹	张 群
	孙丽丽	宋 明	石 英
	张明祥	高 燕	王海燕
	金铁钢	郑正熙	

前 言

正值金秋收获季节，由沈阳师范大学王英奎同志主持的教育部全国“十一五”教育科学规划课题“当代学校美育发展研究”，在各级领导、专家的热情关心、各级教育科研部门的悉心指导以及各子课题实验学校的共同努力下，圆满完成各项实验任务。在此，谨代表沈阳师范大学向参与该课题研究的全体研究人员表示祝贺，向给予课题大力支持的各级领导、专家表示感谢！

自 1999 年第三次全国教育工作会议将美育确立为教育方针的重要组成部分，在“将美育贯穿于学校教育的全过程”这一思想指导下，教育，特别是各级各类学校美育工作得到了前所未有的长足发展。学校的宏观校园环境在变，学校的管理和教师的教育教学方式也在朝着“美”的生态化方向迈进，正因为此，“当代学校美育发展研究”课题更受到了各级各类学校的欢迎。由课题组提供的结题报告可以看出，参与实验工作的 150 余所中小学、幼儿园及部分高校结合各自的实际，从不同的角度，探讨了“学校整体美育发展”、“校园环境艺术化实践研究”、“各学科教学审美化”、“教师审美化研究”、“地方优秀文化资源继承与发展”、“学校活动中

的美育研究”、“学校管理中的美育”以及“教师与学生审美心理研究”等共计8个方面、13个不同的子课题项目，而且，从各实验学校的课题结题报告中的数据反馈出来，由于注重了过程中的边学习边实践，注重了课题管理，学校不仅借助课题过程探索出了美育工作的有力途径和方法，更重要的是，借助课题的不断推进，更新了观念，提升了管理者和教师的自身修养，师生们普遍反映，由于实施大美育，学校的整体环境更美了，管理更人性化了，工作学习在校园里感觉到了一种由衷的幸福！

很欣慰课题组没有满足于既有的收获，清醒地看到当前学校美育理论与实践发展中存在的不足，组织省内外的资深美育专家和美育科研人员，立足于服务学校美育实践，编写并出版了这本《学校美育》，在宏观美育理论、课堂教学、学校美育活动、校园文化、艺术教育、教师审美、学生审美心理等七个领域作了深入的探讨，提出了务实性、前瞻性的美育现实工作指导意见，为各级各类学校的美育工作提供参考和帮助，同时，又将部分子课题实验单位的优秀成果编入其中，实际上对各实验单位也是一个鼓励和促动。我们相信，有各级领导的支持与关心、众多科研人员的不懈探索和各级各类学校的积极实践，学校美育工作一定会有更加美好的明天！

我们愿与更多的美育工作者一道探索、前行！

以之为序！

沈阳师范大学副校长

2009年10月

目 录

前 言	关松林 (1)
第一章 导论	(1)
第一节 学校美育的性质和功能	(2)
第二节 学校美育的构成和实施	(11)
第三节 学校美育的完善和发展	(21)
第二章 课堂教学中的美育	(37)
第一节 课堂教学艺术概述	(37)
第二节 课堂教学艺术的理论与实践	(40)
第三节 说课艺术与评课艺术	(62)
第三章 活动中的美育	(68)
第一节 课外活动的审美价值	(68)
第二节 课外活动的审美内涵	(71)
第三节 课外审美活动的组织与实施	(74)

第四节 课外审美活动范例	(85)
第五节 课外活动的延伸	(113)
第四章 学校校园文化环境建设中的美育	(129)
第一节 学校空间环境审美化	(131)
第二节 学校精神文化的美育	(151)
第三节 校园人际关系的审美化	(167)
第五章 艺术课程中的美育	(183)
第一节 艺术的审美本质与美育功能	(183)
第二节 艺术课程的审美特性与美育宗旨	(190)
第三节 艺术课程的类型、审美特性与美育方法	(195)
第六章 教师审美素质	(223)
第一节 当代社会呼唤教育美	(223)
第二节 现代学校呼唤教师美	(230)
第三节 现代教师的审美素质	(237)
第四节 教师审美素质的培养	(245)
第七章 学生审美心理	(263)
第一节 审美心理过程	(263)
第二节 审美心理结构	(270)
第三节 学生审美心理发展	(290)
第四节 学生审美心理素质的培养	(301)
第五节 艺术治疗	(306)

附录：全国教育科学“十一五”规划课题“当代学校美育发展研究”子课题结题报告选编

《普通高校美育教学审美化研究》结题报告

福建闽江学院音乐系课题组 (318)

《学校音乐学科教学审美化的实验研究》课题实验总报告

江西师范大学音乐学院课题组 (325)

《高师音乐审美教育的研究》结题报告

沈阳师范大学音乐学院课题组 (331)

《体育教学与美育研究》实验报告

辽东学院课题组 (337)

《优秀传统美与资源的有效利用和传承发展的研究》

课题研究报告

河南工业大学课题组 (343)

《美育在素质教育中的地位与作用》结题报告

沈阳音乐学院音乐教育系课题组 (349)

《高师声乐教学中美育特色的认知》结题报告

沈阳师范大学音乐学院课题组 (355)

《学校美育实施状况和学生艺术素养状况调查》研究报告

沈阳大学音乐学院课题组 (359)

《普通高校通识音乐艺术教育模式研究与实践》结题报告

沈阳师范大学音乐学院课题组 (364)

《高校各学科教学中实施美育的实践与研究》实验总报告

辽东学院课题组 (370)

《高师音乐学科教学中实施美育的实践研究》结题报告

沈阳师范大学音乐学院课题组 (375)

《理工科院校加强美育的理论与实践研究》结题报告

东北大学艺术学院课题组 (381)

《传统美育资源的利用和传承发展的研究》结题报告

河北省石家庄学院课题组 (387)

《音乐学科教学中实施美育的实践研究》结题报告

沈阳师范大学职业技术学院课题组 (392)

《拓宽美育途径 构建大美育格局实践研究》结题报告

沈阳市浑南新区第一小学课题组 (396)

《构建以人为本的融合式学校文化》结题报告

大连市第六十二中学课题组 (402)

现代社会呼唤教育美 现代教育呼唤教师美

——《提高教师审美素质》研究报告

大连市第六十二中学课题组 (414)

《体育教学中实施美育的实践研究》结题报告

本溪市第二十四中学课题组 (420)

《教师教学过程审美化的研究》结题报告

沈阳市皇姑区岐山路第一小学课题组 (426)

《教师教学审美化研究》结题报告

鞍山市第一中学课题组 (431)

《各学科教学中实施美育的实践研究》实验总报告

吉林省吉林市昌邑区林荫路实验小学课题组 (438)

《普通中学艺术类课程教学模式构建的实验研究》结题报告

江西省南昌市实验中学课题组 (445)

《以音乐活动为手段对幼儿实施美育的实践研究》

课题实验总报告

辽宁省抚顺市顺城区幼儿园课题组 (450)

《创建书香校园 形成优美的学校文化》研究总报告

辽阳市弓长岭区教师学校课题组 (455)

《校园环境艺术化促进学校美育发展的实践研究》研究报告

辽阳市辽阳县东堡小学课题组 (461)

《学校音乐、美术教学模式构建研究》课题结题报告

黑龙江省大庆市直属机关第二小学课题组 (466)

《提高认识,全面发展,探究艺术教育在学校美育中的地位、

价值与作用》	锦州市凌河区教师进修学校课题组 (471)
《学校美育融入教育全过程的研究》	辽阳市第二高级中学课题组 (477)
《教师教学过程审美化的研究》	辽宁省抚顺市第十九中学课题组 (483)
《美育校本课程开发与实施研究》	大连开发区滨海学校课题组 (489)
《美育与幼儿创新和实践能力研究》	辽宁省盘锦市实验幼儿园课题组 (491)
《幼儿园各科教学领域中实施美育的实践研究》	本溪市艺术实验幼儿园课题组 (499)
《校园环境艺术化促进学校美育发展的实践研究》	葫芦岛市第三小学课题组 (505)
《小学美育校本课程开发与研究》	江西省南昌市十字街小学课题组 (510)
《开发音乐校本课程 彰显学校艺术特色 提高学生艺术修养》	辽宁省实验学校课题组 (516)
《音乐中舞动的童谣》	大连市沙河口区台山小学课题组 (526)
《学校音乐校本课程的教学形式或学习形式研究》	抚顺市第二中学课题组 (541)
《音乐校本课程资源开发的实验与研究》	葫芦岛市龙港区西苑小学课题组 (553)
后 记	(563)

第一章 导 论

——学校美育概说

学校美育是学校教育中的美育，蔡元培说“美育的基础，立在学校”这是在整个美育系统中居基础地位与核心地位的美育。就其本质乃是在学校这一特定的教育园地里直接面对学生全面、集中、系统、持续地实施以美育人的一种教育活动，是以发挥美对人的作用为宗旨、以完美人为目的和终极关怀的美之育，显然这是具有学校教育特征的美育。如果说美学理论体系结构中的“审美教育”部分的理论描述的美育，是理论性美育或美学的美育，那么这种学校教育中实施的美育，就是实践性美育或教育的美育。而学校美育的理论形态则属于教育理论的教育学，其中的美学因素则是出于指导美育的教育实践而引进的，是对美学的一种应用即蔡元培所说的“应用美学之理论于教育”。所以美育的规律属于教育规律，其中也包含有马克思说的“人也按照美的规律来建造”的那种“美的规律”。这就是如何以美育人、使人完美的实践规律，也体现为美育的实施规律。由于学校教育对美育的规定，致使学校美育状况如何取决于学校对美育的实施，有实施才会有美育自身的运作实践，而实践是学校美育独有的生存方式，有实践美育才会活起来，实践是学校美育的生命与活力之所在。有了实施与实践，才会彰显出美育

的教育魅力及其育人价值。这就是说，学校美育是指学校教育中实施的美育，实践着的美育。实际上，国家教育方针所规定的与德育、智育、体育相并列的“美育”，就是指这种教育中的美育，要求学校教育必须实施的美育，本课题所要研究探索的也就是这种美育。

第一节 学校美育的性质和功能

(一)

学校美育说到底就是以美育人的美之育即美的教育，这是回归到美育原初因美立教的生成论和本体论意义上界定的，因为美育乃是美与教育结缘交合的产物。而这种结合是由三方面的因素促成的。一是在人类文明特别是精神文明发展到很高的历史阶段时，出现了美。这种美以及其所寄身的人类世界的各种事物（人的、自然的、社会的、艺术的、科学的、教育的等等）的光彩形象彰显出其动人的魅力，给人以愉悦，并且在人感受到美、产生美感时开始发挥出美天然固有的对人的作用诸如陶养情感、净化心灵、开启智慧、提升精神境界的作用。二是教育，教育是人类文明发展的产物，是人类文明的“绿洲”，学校是文明圣地。而教育对人类文明的传承、延续和推进是集中体现对人的教育，目的是人，一切都是为了教育人的需要，学校教育所选择确定拿来育人的各种内容和形式都在于能够培育出个性自由、全面发展、高素质、有创造力的完美人的需要。因此，高度发达的教育越来越需要拿美来育人，在教育中发挥出美对人的作用，越来越意识到发挥美的作用是培育完美人所绝对不可缺少的。三是人，人是人类文明的活的标志，而人的文明发展是将人作为人的天然人性固有的爱美心理意识激发出来，而不是泯灭，就是激活了普遍存在的“爱美之心”，更表现出对美的喜爱，对美的需要和对美的追求乃至创造美的欲望。正因为有在作

为儿童、少年、青年的学生心中荡漾着童贞的美意和青春的诗情，最普遍地保持着人性的“爱美之心”和强烈的美的冲动，这样对于教育的接受主体学生来说，再也没有比对美的教育更有可接受性乃至乐于接受性的教育了。因为美会给他们快乐，给他们自由，给他们解放，给他们幸福。

正是美、教育和人三个因素相互作用，使得美与教育在同一个人的目的下走到一起了，构成了以美育人的独一无二的教育形态，即以发挥美对人的作用为宗旨、以完美人为目的的美的教育。所谓美育，就是美的教育的简称。显然，从以美育人，发挥美对人的作用和以完美人为目的对这种美育的规定性来看，这美育具有极强、极高的人文性，是在美对人的最高意义上的一种立美教育。

然而，迄今为止在我国美育界并未普遍认同美的教育而更权威更有影响的是将美育视为审美教育，有人认为这是受了后现代审美论否认美学的美的本体论的影响，强调接受立体审美作用。但是，审美虽然是美育的重要因素，但不能用审美取代美，特别是对作为一种教育的美育来说，审美属于学生立体心理意识范畴，而美育只能是拿美来教育，用美来作用于审美，审美是美对人的作用的中介，所以不说拿审美来育人，那会导致以审美育审美的无美的美育，而且审美是由美派生出来的。所以，将美育界定为审美教育会导致美育失美的后果。而美是美育的根本，美育是因美而生的，没有美就没有美育。同样将美育界定为美感教育、情感教育、艺术教育、美学教育等等，都反映了美育的部分事实，是美的教育所包含在内的，但都不能代替美的教育这一根本。它们审美的美感情感、艺术、美学等都是因为美而进入美育的。所以真正的美育只能是以美育人的美的教育。

事实上古今中外凡是真正说到美育的并揭示出美育真谛的无论从哪个角度，用何说法都不能不说到美和美对人、对社会的作用。诸如古希腊柏拉图说到美育所指出的是“拿美来浸润心灵，使它也就因而美化”是“从小培养起对美的爱好，并且培养起融美于心灵

的习惯”。这恰恰点出了以美育人的核心旨趣。而法国的卢梭在他的教育名著《爱弥儿》中涉及美育时则说：“我的主要目的是：在教他认识和喜爱各种各样的美的同时，要使他的爱好和兴趣贯注于这种美。”这是美的教育所应该达到的。而德国大教育家赫尔巴特在他的《论世界的美的启示为教育的主要工作》中将美的教育视为教育的主要工作，认为对学生应该让他“对他周围的世界有美的领悟”，“通过世界的美的启示他容易决定，有力量地决定这种领悟，使得心灵的自由态度不从世俗的智慧方面而从纯粹实践的（道德的）考虑接受它的法则”。而这种美的启示即“整个所知道的世界与所知道的时代……会消灭不良环境中的坏印象，这可以正确地说，这是教育的主要工作”。德国席勒的被誉为“美育宣言书”的《审美教育书简》虽然名为“审美教育”，但其实质讲的仍是美的教育，美仍是它的关键词，其核心和灵魂仍在于美，甚至将美及其价值提升到前所未有的高度，整个书简的所谓审美教育是以美和美对人、对社会的作用为立论依据的，整个是被美的神奇功能力量与美的崇高理想和自由主宰着的。他说这是“关于美与艺术的研究成果”，并认为美与艺术“同我们幸福生活上最好的部分有直接联系，同人的天性中道德的高尚也不相违阔。”他主张“让美在自由之前先行”，“因为正是通过美人们才可以走向自由”。认为“我们的时代应通过美从这双重混乱中恢复原状”，坚信美能够“起到像培育人类这样伟大的作用”。通过美的教育能够使人类进入“美的王国”即理想的人类社会，因为“只有美才能赋予人合群的性格”，“唯独美的意象使人成为整体”，“唯独美的沟通能够使社会统一，因为它是同所有成员的共同点发生联系的”，“唯有美，我们是同时作为个体与族类来享受的”，“唯有美才会使全世界幸福”，可见名为审美教育而实质上却是一种发挥美对人、对社会的作用的美的教育，并且是一种具有人类意义的伟大教育。前苏联的著名教育家也是美育专家的苏霍姆林斯基的美育也鲜明地体现为美的教育，力主用美来教育学生，突出美对学生的教育作用。他认为“在这个世界上

里，美才是巨大的教育者。我们生活在这个世界上它每时每刻都在激荡着我们的心，只是因此关于美的那些教诲才具有实际的力量，没有美的教育，就不可能有完整的教育”。“美似乎在打开观察世界的眼界。长期在美的世界里熏陶，再碰上坏的、丑恶的东西突然会觉得不能容忍，教育规律之一，就是用美把邪恶与丑恶现象挤跑”。而且他还认为“小孩在发现自己周围的美，并对这些美而感到非常兴奋，赞叹的时候，这宛如在照镜子，会观察到人的美”而且“在为人们创造财富与欢乐的结合中，通过认识美，比如说，认识一朵小花的美，岸边上色彩斑斓的小石子的美，鲜红色霞光万道的美，朗朗语调的美以及人们的行为美来认识自己。在这种结合中则蕴藏着相当强大的教育力量，使你这个教育者能获得真正神奇的才能”。他说“我的理想就在于使每一个孩子能实实在在看到美，让他们对着美惊叹不已，把美的东西化作自己精神生活中的一部分，经常感受到语言和形象的美”。而且“使你的每一个学生的精神生活里都会有使美大放光彩，对美惊奇以及在美面前有股喜悦的成分”。显然，这些都是来自美的教育实践体验和感悟的珍贵的美育名言。而对于普遍认同的作为美的教育的美育，中国现代美育奠基人蔡元培则给予了最恰当而又最简明的界说，他认为美育“是以目的”的，而“陶美的工具为美的对象；陶养的作用，叫作美育”。这里最突出的合理性在于肯定了以美育人这一根本和强调了美对人的作用。所说的“美的对象”即用来育人的美，而“陶养的作用”就是美对人特有的作用，发挥出这种作用达到育人的目的，这是美育的根本工作。而美育也就因这种以美育人、发挥美对人的作用的美之育而得名的。

(二)

正是由于因美立教、以美育人、发挥美对人的作用的本体性质，决定了美育的教育功能及其特征，这就是它的感性教育和情感教育及其诉诸审美方式、在审美活动中实现的独特性。