

雕琢心灵

——教师美育理论与实践

DIAOZHUO XINLING

JIAOSHI MEIYU LILUN YU SHIJIAN

张立勇 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

广西专业硕士建设单位专项经费资助

雕琢心灵

——教师美育理论与实践

DIAOZHUO XINLING

JIASHI MEIYU LILUN YU SHIJIAN

张立勇 著

教师教育与教师成长研究丛书
丛书主编 贺祖斌

·桂林·

图书在版编目（CIP）数据

雕琢心灵：教师美育理论与实践 / 张立勇著. —桂林：
广西师范大学出版社，2016. 2
(教师教育与教师成长研究丛书)
ISBN 978-7-5495-7675-3

I. ①雕… II. ①张… III. ①美育—师资培养
IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 307836 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码：541001)
网址：<http://www.bbtpress.com>

出版人：何林夏

全国新华书店经销

桂林广大印务有限责任公司印刷

(桂林市临桂县秧塘工业园西城大道北侧广西师范大学出版社集团
有限公司创意产业园 邮政编码：541100)

开本：720 mm × 990 mm 1/16

印张：17.5 字数：300 千字

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

定价：45.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

总序

教师成长关系到教师的职业发展，而教师教育在教师成长过程中起到关键作用。

进入20世纪80年代，随着经济及社会的快速变革，教育领域掀起了巨大的改革运动，其中教师教育改革成为其较为显著的标志之一。在教师教育改革的运动中，世界各国都着眼于教师专业发展，旨在从教师情感态度与价值观、专业知识、专业能力、专业实践、专业领导能力等方面全面促进教师专业发展。

我国教师教育的改革正是在这一国际大背景下逐步展开的。1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》提出优化师资，1993年《中国教育改革和发展纲要》要求实行教师职务制度与资格制度。可以说，这正是对国际、国内教师教育改革及社会经济变革作出的积极回应。随着教师教育改革的进一步深化，2010年《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年）》和2015年国家教育部等提出教师专业发展的路向在于培养专业学位的高层次人才，突出实践取向。我国对教师教育改革的关注点已经从外部现象走进内部本质，从静态事实转向动态价值，对情感态度与价值观、专业知识、专业能力、专业实践和专业领导能力等教师专业发展的核心问题研究都有了新的突破。基于此，本套丛书名称为“教师教育与教师成长研究丛书”，立足于当前我国教师教育改革，试图从情感态度与价值观、专业知识、专业能力、专业实践和专业领导能力等影响教师专业发展的因素出发，运用学理、叙事等方式进行探讨。

“教师教育与教师成长研究丛书”从教师教育的理论和实践层面阐释了教师专业发展的真实蕴意。整体而言，本套丛书聚焦于职前教育和职后教育教学场域的教师专业发展理论与实践，侧重于从实践能力角度对教师专业发展进行分析，突出了教师专业发展在情感态度与价值观、专业知识、专业能力、专业实践和专业领导能力等方面的实际取向。在情感态度与价值观领域，本套丛书分析了转型视角

下职场教师教育的紧迫性和重要性,同时辅以大量实际案例分析,提出如何立体培养教师的情感态度与价值观。在专业知识领域,本套丛书系统地分析了教师能够实践专业发展的各类专业知识,适当运用社会学的视角,以田野考察的形式获得广大中小学教师急需的专业知识,提出促进教师个人专业知识体系化的策略。在专业能力领域,本套丛书试图弥合职场教师教育的应然和实然取向,从职场教师教育的角度并以教学实践场域作为平台,提出整合理论和实践层面职场教师专业能力的重要措施。在专业实践领域,本套丛书基于中小学教育教学实际,提出了教师专业实践不能仅局限于教育教学,同时论述了作为辅助教学的其他实践知识,从而丰富了教师专业实践的外延。在专业领导能力领域,本套丛书从学校管理、班级管理等方面梳理了教师专业领导能力的相关理论基础,并以案例分析的形式加深理论基础。总而言之,本套丛书从理论和实践两大核心内容对教师教育与教师成长进行了论述,整合了教师教育理论和现实的关系。

本套丛书有三大特色。第一,坚持实践导向。丛书虽然在分析、视角方面有一定的区别,但大体上遵循教师教育改革的发展思路,以教师教育存在的问题作为出发点,兼具理论深度和实践创新。第二,突出本土意识。丛书以教师专业发展为目标,综合考虑了我国社会政治、经济、文化等因素对教师专业发展的影响,同时将民族特色引入实践教学,在一定程度上体现了广西的民族特色,具有较强的本土意义。第三,兼顾国际视野。丛书的部分研究采用了国别比较的方式,使研究具有较强的国际视野,在立足本土的基础上借鉴国外先进经验,并最终回归到本土反思,体现出研究的深度。

本套丛书汇集了当前教师教育改革特别是教师专业发展的热点和问题。丛书蕴含较丰富的思想和深刻的分析,生动反映了作者们的教育思想和追求。然而,教师专业发展是一项系统的工程,对教师专业发展的研究也是一项复杂的工作,限于水平,“高山仰止,景行行止”,恳请学界同人批评指正!

值此丛书陆续付梓出版之际,我们向所有关心、支持和参与编写的各位领导、专家、学者以及广西师范大学出版社致以最诚挚的感谢。

贺祖斌
2015年深秋于挂榜山下

写在前面的话

百年大计，教育为本。这里的教育主要指的是学校教育，是教师根据社会的要求，有目的、有计划、有组织地对学生的身心施加影响，把他们培养成为社会所需要的人的活动。在学校教育过程中，教师起主导作用。教师水平一方面体现在教学理念和教学技巧，还有更重要的一面体现在师德水平的高低，教师师德直接影响学生世界观、人生观、价值观的形成，因此，教师教育必须重视师德教育。2014年10月，教育部发布的《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》中明确：建立健全高校教师违反师德行为的惩处机制，划出对高校教师具有警示教育意义的师德禁行行为“红七条”，并建立问责机制，对教师严重违反师德行为造成不良影响或严重后果的，追究高校主要负责人的责任。2015年年初，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》，再次指出：要扎实推进师德建设，落实高校教师职业道德规范，完善师德建设长效机制，实行师德一票否决制，完善加强高校学风建设办法，健全学术不端行为监督查处机制。要严把教师聘用考核政治关，探索教师定期注册制度。从这些措施来看，国家对教师师德的要求非常高，

对违反师德的行为处罚非常严格。然而教师作为一个拥有独立思想的主体,纯粹的制度约束恐怕不能彻底奏效,制度之外还需要有更人性的东西来使教师主动去接受并执行这些规定。教师美育可以帮助实现这个目标。

教师美育主要是鼓励教师通过学习美的理论,认识美的现象,享受美的生活,实现创造美的理想,最终达到师德的内化,给学生树立“审美的人”的榜样。教师与学生的身份决定了教师的学和学生的学有着重要的区别。学生的学习是为了个人的成长,教师的学习还要考虑到学生的成长需要。因此,教师学习首先要有理论性,以便将这种学习成果普遍传达给所有学生。其次,教师学习要有实用性。《说文解字》解释:“教,上所施,下所效也。”教师所能用于实践才能让学生心悦诚服。再次,教师作为一个人,生活是否幸福会影响到教学质量的高低,所以好老师应该是一个幸福的老师。最后,教师要培养出能够创造财富的为社会所需要的人,也要求教师本身能够进行创造性的活动。下面从四个方面结合教师美育与本书的内容作一较详细的介绍。

全书共分为四章。

第一章 美学原理——学习美。

教师美育的对象是将要走上教师岗位的学生和刚刚走上讲台的年轻教师,掌握一定的美学原理是他们在未来工作中学会总结提升的重要步骤。然而,教师美育既不能像美学专业学生那样系统地进行原理讲授,也不能完全脱离美学原理的基本内容独辟蹊径。因此,本书采用传统美学原理的基本框架,从美的本质、审美能力、审美形态、审美教育四个方面展开,作为线,在内容上则通过对美学理论基本问题观点进行讨论的形式来进行论述,作为点。这样,点线结合构成教师美育原理部分的基本内容,尽量避免枯燥,努力实现全面。

如在美的本质部分,分别列出了美是理念、美是生活、美是和谐、美是突创等观点

进行分析,向读者展开一个对美的本质探索的历史画面。该部分从美的发生到当前理论界对美的本质看法,都结合着教师工作和生活的实际进行分析,读者可以在美的巡礼过程中初步掌握美本质。

第二章 审美解读——欣赏美。

优秀的理论来自实践还要指导实践。教师是一个始终与文字打交道的职业,教师审美素养的高低表现为对文字的认知与解读能力,更具体来说就是对中国诗文的品评能力。本书该部分以司空图《二十四诗品》和刘勰《文心雕龙》这两部中国诗文的代表作为线,运用前一部分所掌握的美学原理进行分析,读者可以在古诗文阅读与鉴赏的同时掌握古诗文阅读与鉴赏的理论和方法。

如:沉著不是沉住,沉住是被动的,不得已而为之;沉著是坦然的,持续不停地进步且心意自足。无目的的合目的,无规律的合规律。

如:宗经是把成为经典当作追求目标,而不是作为衡量文章的标准。因为在不同的时代有不同生活状况,也会有不同的标准,从而产生不同时代的经典。白话文的经典不能用文言文去衡量,西方文学的经典不能用汉语的标准去衡量,但是文章抒情表意的基本要求是相同的。

第三章 审美生活——享受美。

教师首先是一个人,教师美育的首要目的是引导教师成为一个审美的人。开门七件事,柴米油盐酱醋茶,这些生活琐事是任何教师都无法逃避的。然而同样的生活境遇,却可以有完全不同的生存状态,对于衣食无虞的教师来讲,幸福不幸福更多地取决于个人的生活态度。车尔尼雪夫斯基这样解释美与生活的关系:任何事物,凡是在那里面看得见依照我们的理解应当如此的生活,那就是美的;任何东西,凡是显示出生活或使我们想起生活的,那就是美的。本书摘取了生活中的一些片段,读者从中可

以看到“考试也美”，“蟑螂也有骄傲”，“你是猴子请来的救兵么？”等等别出心裁的解读。

第四章 诗意图达——创造美。

教给学生一杯水，教师首先得有一桶水。尽管这个观念在网络社会的今天已经受到部分人的质疑，教师要给学生做出榜样却是一条颠扑不破的真理。“弟子不必不如师”说的是学习结果，学习的开始阶段弟子一定是不如师的。这就意味着，教师要有能力创造美，才能成为学生成为“审美的人”的领路人。在本书的最后一部分列出了作者创作的诗歌、小说以及一些应用文的例子，为读者提供参考，希望给强者增加动力，让不足者增强信心。

写作是一个享受过程，将美好的东西与大家分享更使得这种享受充满意义，然而自己眼中的梦中情人或许是别人眼中的东施效颦，敝帚自珍的同时也愿意接受来自各方面的反馈，我非常希望新教师们，未来的教师们，美学爱好者们，热爱生活的人们，热爱写作的人们，在读过本书之后留下宝贵的意见，让我们在交流中共同进步。

张立勇

2015年7月写于西廊

第一章 美学原理——学习美	1
第一节 美的本质	2
第二节 审美能力	31
第三节 审美形态	42
第四节 审美教育	53
第二章 审美解读——欣赏美	96
第一节 品诗	96
第二节 品文	121
第三章 审美生活——享受美	141
第一节 家庭生活	141
第二节 校园生活	156
第三节 社会生活	195

第四章 诗意图达——创造美	230
第一节 诗歌	230
第二节 小说	249
第三节 其他	257
参考文献	265
后记	266

第一章 美学原理——学习美

审美就像散步，眼观六路耳听八方，将这些直观得来的影像放到自己内心中去体味，其中与我心有戚戚焉的就会产生愉悦，其中与我道不同的便会产生挫折，至于用内心的力量与之抗衡并取得了精神胜利的境况，美学称之为崇高。宗白华先生的“美学散步”光耀千古，自己不敢冒天下之大不韪将自己的胡思乱想也叫“美学散步”，对“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”的意境也算是感同身受了。

产生记录自己审美思考的想法起源于 2014 年国庆节与刘纲纪先生的会面。在攻读硕士研究生的时候，恩师梅宝树先生给我们讲美学课程，反复强调中国美学史的重要性，那时候看的书主要就是刘纲纪先生和李泽厚先生合著的《中国美学史》，对刘、李两位先生的敬仰从此产生。这次由张玉能老师引荐去拜访刘先生，激动之情难以自己。刘先生 81 岁了，精神矍铄而且非常健谈，特别是对马克思主义美学的坚定信仰让我们这些后辈自叹弗如。讲到梅宝树先生的早逝，刘先生深表遗憾，说了几次“太可惜！”叮嘱我们如果有可能要把梅先生的作品整理出来出版，把梅先生的美学思想传承下去。对新实践美学，刘先生持肯定态度，并期望张玉能老师把新实践美学研究丛书一直做下去，在原有的基础上继续发展壮大，支持并鼓励新人从事实践美学研究。刘先生认为，美学就是要教人自己去寻找幸福，劳动是通向自由的必经之路。从刘先生家出来之后，我反复思考刘先生的话，自感美学研究的路很宽、很长，但是要从脚下做起，努力学习，认真思考并勤于记录。缘于此，我愿以杂谈形式抛砖引玉，携手同道中人一起用美学之剑刺破异化对自由的裹挟，从而建设人类生存的自由王国。

第一节 美的本质

对美本质的探索,证明了世界必然是多样性的。

美是什么?不是有用,有用的不一定美,如粪筐;不是好看,好看的不一定美,比如毒蘑菇;美不是“美的事物”。美本身具有这样的特征:只要沾上一点儿,那么这个事物就是美的。但是人没有办法去证实何时何地才能沾上一点儿美本身,美本身存在于理念世界,即之愈希、握手已违。类似美本身的还有道,“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信”。看来人类对事物的本质研究不分东方与西方,能说清楚的不是本质。西方质料说和中国的五行说,都是从客观的角度去探究,结果我们已经知道。西方的移情格式塔和中国的感悟精气神,都是从主观的方面去追寻,到如今也没得出确切的结论。到了18世纪,美学成为专门学科,打着感性学的旗号,探索的还是理性的问题。以致20世纪的维特根斯坦实在无法忍受,说美的本质是“伪命题”,大有放弃的架势。但怎么可能呢?2500多年的探索都没结果的问题,只能说明这美本身是与时俱进的。人若在,美就在,美在于人本身。

人的意识来自于客观世界,也就是说人作为主体,它本身就是一个多样性的统一。单个人如此,构成社会的人更是如此。单一无法成人,均衡营养不是各种维生素的集合,而是所有的营养元素按一定比例的搭配,这个比例由人体自身的系统来定。同样的道理,儒、道、法、佛哪一家都构不成一个人的精神世界,中国人的文化心理结构是百家争鸣的结果,和实生物,同则不继。既然如此,美作为人特有的领域,也不可能从固定单一的质料、比例、情感中找出完整的描述。世界的多样性是美的多样性的源泉,美的多样性又证明了世界必然会走向多样性。美的本质会随着人的认识发生改变,对美本质的探索将无限地接近真理,然而真理不可能最终出现。令人欣慰的是,人生价值在于探索,而不是坐享其成。

一、形而上学

一棵橡树,长得是橡树的样子,为了长成橡树而长成了橡树。这就是亚里士多德的形而上学。

亚里士多德在写完了《物理学》之后,探索了物质之所以是物质的终极原因,即所有物质都具有的一般和共性。他认为形式因(是什么)、质料因(什么构成)、动力因(什么使之构成)、目的因(为什么构成)等四因是事物所具有的共性。他无法描述这种共性的概念,于是就称之为“物理学之后”,即现在的形而上学。这门学问研究什么是存在以及存在之所以存在的问题,它不同于研究物理现象的物理学,研究人际关系的伦理学,研究人群管理的政治学,研究人类感官的美学,研究人类情感的心理学,形而上学是科学中的科学,是万法归一后的归宿,也有人称之为哲学。

哲学不是生产性的学问,哲学研究不会增加社会物质财富,相反它是在社会物质财富消耗的基础上才得以进行的,是人们闲暇时候所从事的活动。最早的哲学产生于僧侣,后来的哲学家不是本身有资产就是被人包养,他们用天才的头脑为人类思考生与死、价值和意义、时间与空间等一些问题。就当今世界来讲,哲学被忙碌冲击得太厉害了,越来越多的人将目光集中于眼前的利益,活在当下成为最理想的人生取向。例如,用四因来解释上学就变得非常简单,学生(是什么),天天上课(什么构成),学校安排了课程(为什么构成),上完课(为什么构成)。这不是哲学,这是无所事事的庸俗和花爷钱不心疼的市侩。哲学应该如此,同样是学生(形式因),格物致知诚意正心(质料因),培养社会需要的人才(动力因),齐家治国平天下(目的因)。学哲学可以告诉你的存在,学美学能够懂得幸福的存在。知识爆炸的时代,如何在知识丛林中找出一条自己的路,去学哲学吧。怎样找出一条幸福的路,去学美学吧。每个人都可以,只要你努力!

二、美的产生

爱美之心，人皆有之，但爱美的心，却不是与生俱来的。讨论美的产生，是美学的基本问题之一。人类祖先看到了旭日东升，夕阳西下，便在地上画了一道杠。有晚上，有白天，于是这道杠一分为二。日复一日，年复一年，万物就这样产生了。伏羲把一道杠称为乾，分为二的杠叫作坤，又根据白天晚上赋予其阳和阴的含义，象征男女，阴阳合而生人，当人开始把自己当作审美对象进行观照的时候，审美就发生了。一个孩子朝水中扔了一个石子，扔石子可能是由于剩余精力的发泄，但是荡起的涟漪引起其关注时，其主体性就发挥了作用，是探索知识的奥秘，还是在欣赏美的圆圈？美与真无法分割。任何美的产生都以真为基础，不是我思故我在，而是我在故我思，我思故我真，我真才有美。人的想法和感情究竟是来自心还是来自脑，已经被科学解决了，但是想法的多样性和感情的多变性却还无法解决，例如，我们无法预知一个人看到一幅画的反应，是乐其所乐还是哀其所哀，或者只是因为异质同构的格式塔。可能最终答案还得需要科学进步给出来。所以，真不仅产生了美，它还解释了美，美学是科学，需要严谨的态度和不懈的探索。

道家哲学曾讲过“信腹不信目”，即认为对外界事物的理解要立足于切身体悟而不是“眼见为实”。拿当前的网络新闻来说，具有蛊惑性、色情、血腥的内容铺天盖地，部分广告商利用丑恶事物更能吸引眼球、打动人心的特点，无所不用其极的创造自身“受关注资本”。一些负面的内容经过网络编辑的“添油加醋”，几倍、几十倍的扩大影响。生活在网络社会中的人，如果忽略对自身生活的切身体会，感觉不到社会稳定、衣食无忧、个人努力在很大程度上能够得到回报的现实，就极容易产生“道德沦丧、信仰缺失、自掘坟墓”等悲观情绪，进而消解个人生存意志和涣灭幸福感。美感的产生和这种哲学思辨有着密切的关系，只有深沉的哲学睿智才会产生悦志悦神的美感。但是美学不排斥耳目之娱，相反认为耳目之娱是美学研究的主要入口。作为接受信息最快最多最无功利的耳濡目染，以感性代表的身份成为美、审美、艺术研究的主要对象。一般来讲，与耳目失聪的人不谈审美，或者说不会成为主要的谈论内容，听音乐要有耳朵才

行。美学研究的范围从最表层的感官观照,一直到最深层的哲学分析,人类的整个活动内容都渗透着美的因素。美学研究人的美,哪里美、为什么美和怎么才能美。

三、美是什么

美的本质,永远探索永无止境,因为美感是与时俱进的,审美现象是层出不穷的,作为对美感、审美现象背后的根本性总结,也不可能静止的、固定的。但是美的本质又是不可以抛弃和忽略的,没有美的本质指导,美学研究将会走向歧途,或者偏离美感进入机械分析(如认为美是荷尔蒙分泌的结果),或者偏离现实走向虚幻(如认为美是意象),是美的本质研究在决定着美学学科本身的方向和存在。有人质疑美是什么的合理性。这种质疑没有错,因为美确实不是什么。但语言还没有发展出能够准确表达美本质的词句,只有借助已有能够表达本质的陈述句式。可以想象,将来应该能够出现更接近本质的表述方式。产生这种质疑本身就反映出“美是什么”肯定造成了对美的本质的误解,并且这种误解已经到了让人产生抛弃美的本质想法的地步。人总是这样的,实在解决不了就放弃,放弃了就不成问题了。然而当人类继续进化的时候,这个问题会再次以另外的面貌出现,欠账早晚要还的。

人的思维发展是由近及远,由具象到抽象的。最初人们只关心满足本能需要的外界自然,饿了就找东西吃,吃饱了就找地方睡,季节到了还要发发情,没有想法。后来渐渐地产生了对超过自己能力之外事物的恐惧和喜爱,也开始思考这些事物背后的力量,于是产生了神。抽象思维的产生,是人类思维的一大进步。自然崇拜——宗教崇拜——帝王权威——道德规范,这是一个思维递进的过程。突然有一天,一个思想在考虑人自身的存在,并且这种思想逐渐地成为人们的普遍共识,美学产生的条件就成熟了。这个时间就在1875年,鲍姆嘉通用自己还不太成熟的理论宣告着美学的诞生。像所有学科都要向过去寻找支撑材料一样,美学也开始回头看人类对美的探索。美是什么?美曾经是水、火这些有形有相的东西。美曾经是以太、数,这些无形无相的东西。美曾经是神、道这些认为应该有形有相的东西。美曾经是理念、和谐这些概念性

的东西。总的的趋势是，美本质原来越抽象，也越来越接近本质。最有说服力的观点——美是人在实践过程中产生出来的自由的感性显现。美是一种创造性的、过程性的、体验性的存在，可以无时无处不在。美的出现有几个条件：第一，人。第二，人在实践。第三，实践中的自由。第四，自由的感性显现。因此，为了使自己生活中时时处处有美，人一定要参加实践，自由会在实践的过程和结果中展现出来。

四、美是理解的多样化

美是难的，难在说不清楚。对于知识性的、实践性的事物，我们可以用明确的语言表达，言能尽意的拥护者坚持这一点；对于体验性的、情感性的事物，我们很难用明确的语言表达，言不尽意的拥趸者也没错。很多时候我们会发现辩论的双方“各执一隅之解，欲拟万端之变”，最终决定胜负的因素不是真理，而是技巧。在古希腊，辩论是一门很高级的技术。在中国，也有三寸不烂之舌能敌百万雄兵的典故。但是关于美，不是公说公有理婆说婆有理就能解释的。

审美需要审美能力，感知是最基本的能力。美感来源于快感，即感官的愉悦。吃得爽口、喝的甘甜、摸的光滑、闻的香兰，都是感官愉悦。但是，快感的个人性造成了对快感定义的难度。什么是爽口？你吃辣爽口我吃辣胃疼。什么是甘甜？你的甘甜我不敢吃，因为血糖高。光滑就有快感么？草丛里的蛇没有不光滑的。香气更是因人而异，这个很享受那个会过敏。所以，快感不是个别人的快感，而是概念上的快感。当你听到别人说某种事物好吃的时候，他在表达他自己的快感，而不是普遍意义上的快感，这里面不包括你。所以，你没必要立即反驳他的结论。同样的道理，我们学到的各种知识，都是在概念层面上的具有普遍性的经验积累，现实生活中遇到的都是具有特殊性的现象，我们也不能把所学到的理论直接用于评论看到的现象，这样极容易成为削足适履。理论与生活之间是活生生的人，是人的理解转化能力促成了知识的价值。美学知识也是如此，快感是在普遍意义上的快感，即所有人在吃的时候产生的爽口，可能是辣、可能是苦、可能是任何一种口味；所有人喝出来的甘甜，可能只是凉；所有人摸的