

应用美学丛书

小学美育

曹利华 主编
王鸿莲等 编著

科学普及出版社

应用美学丛书

小学美育

王鸿莲等 编著

科学普及出版社

内 容 提 要

《小学美育》一书首次分学科论述小学美育的有关问题。

本书由从事小学教学工作多年、经验丰富的教育工作者多人分工撰写，按小学开设的思想品德、数学、语文、历史、自然、地理、美术、音乐、体育九门学科，从学科教学的美育任务出发，阐述了教学中的美育因素，提出了实施美育的手段，探讨了培养审美、创美能力的途径，对小学各学科实施美育很有参考价值 and 指导意义。

本书哲理深刻，实例丰富，论述翔实，语言简明，适合广大小学教师、学生家长和关心美育工作的各界朋友阅读。

应 用 美 学 丛 书

小 学 美 育

王鸿莲等 编著

责任编辑：屈惠英

封面设计：胡焕然

技术设计：传 奇

*

科学普及出版社出版(北京海淀区白石桥路32号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京市燕山联营印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米1/32 印张：8.375 字数：186千字

1991年7月第1版 1991年7月第1次印刷

印数：1—1300册 定价：5.70元

ISBN 7-110-01570-X/G·385

总 序

曹 利 华

(一)

理论美学向应用美学的转移，已成为我国当今美学研究的一种趋势。这种趋势出自理论美学深化和现实生活发展的需要。

西方自黑格尔建立了庞大的美学体系之后，美学很快就从“自上而下”转入到“自下而上”的研究。费希纳最先把实验的方法运用于美学，开创了西方美学界普遍采用自然科学和心理科学于美学研究的先河，被誉为近代科学美学的创立者。这一转折的背景是18世纪下半叶以来自然科学的重大进展，各主要资本主义国家相继进入产业革命时期。自然科学的发展揭示了自然界的辩证性质，辩证思维的科学化促使形而上学自然观的破产。如恩格斯所说：“新的自然观的基本点是完备了：一切僵硬的东西熔化了，一切固定的东西消散了，一切被当作永久存在的特殊东西变成了转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”^①资本主义的高速发展必然带来科学的进步，矛盾的激化使各种新思潮频繁更替和交锋。美学的科学化和思潮也进入到一个多元化的时代。在这一个时期，特别应该提及的是马克思主义美学思想的出现。马克思虽然没有形成专门性的美学著作，但

是在如下几个观点方面却为美学的发展注入了新鲜血液：

一、物质生产与美的创造的统一；二、美的创造与人的完善的统一；三、人的完善与艺术生产的统一；四、艺术生产与审美对象的统一。这些观点至今也是我们美学发展的理论指南。

解放40年来，我国美学的发展，明显地分成两大阶段：前30年总体上是“自上而下”的研究，中心离不开“美是什么？”这样一个基本问题。后十年，美学发展经久不衰，它标志着人的价值的实现（虽然经济秩序尚未趋于合理）和社会的初步繁荣（虽然腐败和不公尚未消除）。80年代，美学以面对人生和现实从天上降到了地下，出现了两股不可抑制的潮流，即美育和技术美学的产生。前者我们称之为人的美学，后者我们称之为物的美学，二者合而称之为应用美学。二者互为制约、互为推移，互为转化，形成一股推动社会发展的巨大的合力。美学由此而获得了新的生机。

(二)

杨振宁先生在称赞日本经济腾飞的经验时，对新华社记者说：日本国民有一种在“质量”上发现很高价值的精神结构，这也可以说是一种美学或鉴赏力。这样一种价值观，可以说是日本产品质量高、日本经济获得成功的秘诀。●客观世界产品的美，不外乎是主体世界美的物化形态，是作为主体的人的自由本质的表现，日本产品的高质量是日本国民高质量的精神结构的物化形式，是作为主体的当代日本国民自由本质的表现。

人的自由本质并非是一成不变的凝固物，它随着时代的

发展而发展，随着时代的丰富而丰富。人类社会的发展史，本身就是人类自身逐渐完善的历史，也就是人类自由本质不断扩展的历史。人类社会的每一个阶段必然形成人类自由本质的特殊的“质”。产业革命时期，它要求的是“经济型”的人，会赚钱，有商业头脑和经济观念，最大限度地追求剩余价值和利润，甚至不惜把人变成“经济动物”，马克思说：“贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美和特征”^①指的就是此种类型的人。进入垄断资本主义时期，它要求的是“智力型”的人，生产的社会化促进了科学技术的飞速发展，国与国之间的竞争日益成为智力的较量。当代，特别是从本世纪20年代开始，诞生了由德国“包豪斯”的先驱们开拓的“工业设计”，采用最新的科学技术和材料革命的成果创造人类所需的用品，强调对传统的扬弃，追求产品的功能与美的统一，因此对人才素质的要求，也明显从“智力型”向“审美型”过渡。今天，人类所创造的产品对人类审美情感的观照，使今天的世界比历史上任何一个时代都更加美好。在强调表现技术与材料本身美感的过程中，我们找到了前人未能认识的文化价值，即杨振宁所说的“美学或鉴赏力”这种很高价值的精神结构。

今天我们的美育已远不是象孔子那样把它作为道德教育的一种手段，也大不同于席勒使之成为达到理性、获得精神自由的中介环节，而是要把对美的鉴赏和创造，作为人类的一种文化素质，一种能力，一种创造客观世界和完善自身的价值定向来培养，使人能真正“按照美的规律来建造”世界。

基于以上的认识，我们认为美育的结构应该由创美教育、审美教育和艺术美教育三个有机部分组成。

1. 创美教育，主要是把学校的德、智、体、劳等教育教学实践活动中的创美要素，抽象和综合起来，形成相对独立的有规律性的创美教育内容，以此来对学生进行创美意识、创美规律方面的教育。例如“以美引真”、“以美启善”、“以美导情”、“以美明理”等，都是德、智、体、劳教育学实践活动中有效的手段和方法，一次生动的化学实验，可以明白某种物质的变化规律和现象；一首感人的诗歌，可以使人懂得人生的目的；一个优美的扣篮动作，可以焕发肯定自我的热情；一盆亲自栽培的花木，可以认识劳动的价值。美与德、智、体、劳本身是相互渗透的，它既可以从德、智、体、劳中表现出来，又可以诱发德、智、体、劳的深入进行。创美教育是一种渗透着美的因素的道德教育、智力开发、强健体魄和掌握劳动技能的主体实践活动。这样的教育活动必然是生动、活泼、积极的，它改变了旧教育的被动局面，使受教育者成为教育过程中的主体。

2. 审美教育。这里包含着三层内容：首先引导学生体察德、智、体、劳等教育活动中的美的要素，感受美与德、智、体、劳之间的关系，认识德、智、体、劳等如何向美转化。总之，要从本体论和认识论的角度来理解创美与审美之间的辩证关系。其次是从课堂引向课外，从校内引向校外，使学生从更广阔的领域去感受自然美、社会美和人的美。自然界的千姿百态，社会生活的丰富多采以及人的智慧和仪态无不是美与德、智、体、劳相结合的社会产物。这样一种引申可以使学生从热爱今天的学习转向热爱明天的建设，把所学的书本知识与今后的社会需要联系起来，激发他们对未来新生活的向往和追求。再次，就是对艺术的审美。通过艺术熏陶，在学生身上唤起创造性天赋。罗曼·罗兰在长篇小说

《约翰·克利斯朵夫》中描写了音乐对毫无生活经验的人的作用。克利斯朵夫在幼年时期正是音乐训练了他，使他去迎接未来生活的战斗，鼓动了他的全部精力。艺术美的审美作用和认识作用是有机的统一体，她促使每一个人将自己的生活作为一个巨大的社会整体的局部来认识，从而艺术地去认识生活，创造生活。

3. 艺术美教育。艺术美教育无疑应该成为美育中的主要部分，因为艺术美是美的集中反映和体现。因此它应列为专门的课程来开设。从目前的艺术美课程来看，在中、小学主要是开设了音乐和美术，这基本还是延用了旧的课程设置，从今天的艺术发展来看，对学生的影响比较大的还有影视、舞蹈、戏剧、建筑等等艺术门类，因此学校艺术美教育在进一步开好音乐、美术课程的基础上，应逐渐向其他艺术门类扩展，以满足学生多方面的需要。艺术教育作为一门完整的课程，还应不仅仅在以上所说的审美欣赏方面，还应该包括艺术知识的传授和艺术技能的训练。

综上所述，鉴于美育必须由创造美教育、审美教育和艺术美教育三部分组成，因此我们说，把美育仅仅理解为审美教育或艺术教育是不完整的，它缺少首要的创美教育这个基础部分。因此，概括地说，所谓美育，用恩格斯的说法，就是“美学方面的教育”^①。

(三)

从“包豪斯”开始的这场设计革命，可以说改变着整个世界的面貌，那高速、舒适的现代交通工具；方便，轻捷的办公信息用品；干净、整洁的电气化厨房器具；精密、安全的

高级医疗设备；奇妙、刺激的娱乐玩具；携带方便的旅行用具；科学合理的教学仪器，声色优美的音响组合；图像清晰的影视器材，等等，使人类在工作、学习、饮食、旅行、保健诸方面都进入了一个高水准的现代化生活时期。今天对纯粹产品形态的美感审视，使美的观念从画布、画笔之间的狭窄缝隙中扩展出来，融入到一架飞机、一辆汽车、一支钢笔、一台风扇，一盘菜肴中去。在现代生活中，优良的产品所传达的美感信息，远比纯艺术绘画和雕塑要丰富得多。人们从使用和鉴赏一只玻璃杯中得到的审美愉悦，并不亚于一幅绘画和一尊雕塑。

美产生于功利又回归于功利。现代工业产品，要求产品的审美特征以技术的目的为基础使产品的形式服从功能并体现功能。也就是说，要围绕产品的目的和功能进行审美创造，包豪斯的“功能主义”较好地揭示了产品审美价值的特征，良好的使用功能，简洁的产品外形，精湛的加工质量，特殊的表面处理；摒弃了那些与功能价值毫无关系的附加部分，以至商标、装潢都成为产品功能的信息传递符号。这种“功能主义”对现代建筑也产生了深刻的影响，法国现代建筑大师勒·柯比西耶，主张创造崭新的建筑风格，即具有“功能主义”的“纯净形式”，以建筑群的简洁明朗的配置，形成生动的韵律变化的“乐章”。

“功能主义”美学思潮是当今高科技发展的必然产物，新技术、新材料和新工艺的不断涌现，使功能与美的结合成为可能。功能美，即将人的精神生活体现在功利价值中的一种美，或者说产品的功能中体现出一种人道主义精神。美国当代著名设计家德累斯为自己的设计订了一条十分简明的标准：“要是产品阻滞了人的活动，设计便告失败；要是产品

使人感到更安全、更舒适、更有效、更快乐，设计便成功了。”许多优秀的设计并不一定有诱人的外貌，但它体现出一种人道主义精神，使人感到亲切，一个会鸣叫的水壶，把哨子改成吹出一种和声的汽笛，使人在水壶开时不致因尖锐的哨声而惊惶；超级市场的平推车上加上一个翻板，老年人购物时累了可以权作靠椅坐下休息片刻；有两个伞顶的伞，使夫妻或情侣可以在雨中闲散漫步；与常规的方向相反装配的剪刀，给“左撇子”带来便利……这些设计的着眼点在于，让社会上尽量多的人感到世界的温暖，人与人之间的亲密^①。包豪斯功能主义美学思潮，可以归纳为如下三个要点：①美与技术的统一；②设计的目的是人而不是产品；③设计必须遵循自然和客观的法则来进行。当然包豪斯也并非完善无缺，在一段时间内由于过分追求产品功能的简化，一度使产品变成简单的几何图形，走上了形式主义道路，背离了自己的设计宗旨，产品失去了人情味，美也就从功能中消失了。这种状况迫于市场的压力后来有所改变，但其影响至今在某些国家（如德国）也没有完全消失。正是在这样一种背景下“后现代主义”产生了，它表现出对完全“功能主义”的反感，把人的因素更多地注入到设计中去，它注重在恢复传统设计（哥特、巴洛克、新古典主义、新艺术等）的基础上，融入现代人对形态、色彩的新认识，使产品有更丰富、更个性化、更有人情味的特色。

以研究产品创美、审美价值为核心的技术美学，为物与人之间架起了一座桥梁。当今我们面对着不发达的商品经济，物对人的冷漠和轻视，已成为难以医治的社会疾病，大量的次品、废品充斥市场，形成了物对人的无情的掠夺；人们不由自主地陷入无休止的物欲追求之中，造成人的疏远化

和个性的泯灭。技术美学正是创造出符合人的全面发展的生活方式，促使人的自我价值的充分实现。

我们之所以要组织和出版这套《应用美学》丛书，旨在为改变我们目前美学的现状作出一点尝试。美学应与现实生活联系起来，应为四化建设培养完美的人才和创造优良的产品服务。这样既可以深化理论美学的研究，又可以将美学研究转化为生产力。对于高等院校来说，美学课程应根据学校的性质和培养目标的需要来设置。例如，师范院校应主要开设美育课程，理工院校应主要开设不同的技术美学，文科院校应主要开设不同的基础美学和实用美学。

美学应走向生活，走向实际。

注文

- ① 恩格斯：《自然辩证法》人民出版社，1971年版，第15～16页。
- ② 《人民日报》1989年11月29日，第7版。
- ③ 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第92卷第126页，人民出版社1979年。
- ④ 《反杜林论》第350页，人民出版社，1974年第1版。
- ⑤ 参见《设计》1988. 1
- ⑥ 参见《设计》1988. 1

目 录

总 序	曹利华	
第一章 思想品德课中的美育	刘大军	1
第一节 美育和德育的关系		1
第二节 在思想品德教育中加强美育		9
第三节 思想品德课外活动中的美育		24
第二章 数学教学中的美育	海 中	29
第一节 数学本质的探索		30
第二节 教学过程的演示		33
第三节 美的沉思		49
第三章 语文课中的美育	李爱莲	55
第一节 语文教材中的美育因素		55
第二节 语文教学中的美育手段		65
第三节 在审美过程中培养学生的思维能力		77
第四章 历史课中的美育	王玉成	86
第一节 历史教学中的美育		86
第二节 历史教学中美育的实施		91
第三节 审美、创美能力的培养		106
第五章 自然课中的美育	李其震	110
第一节 大自然的美		110
第二节 物质产品的美		123

第三节	劳动创造美·····	126
第四节	自然中的科学美·····	129
第六章	地理课中的美育·····贾世明	137
第一节	什么是自然美·····	137
第二节	地理教学内容中的美育·····	141
第三节	地理课中美育的特殊性·····	153
第七章	美术课中的美育·····杨广馨 王宜	155
第一节	美术教学中的审美内容·····	155
第二节	美术教学中美感教育的方式·····	165
第三节	审美能力的培养·····	169
第四节	美术教育与智力开发·····	180
第八章	音乐课中的美育·····李广汉	188
第一节	音乐教育在美育中的作用·····	188
第二节	音乐教学中的美育内容与实施·····	194
第九章	学校体育中的美育·····孔繁玲	220
第一节	学校体育中的美育·····	220
第二节	学校体育中的美感对象·····	225
第三节	学校体育中的创美教育·····	229
第十章	小学教师的美学修养·····王鸿莲	239
第一节	小学教师应掌握一定的美学知识·····	239
第二节	小学教师应是美的形象·····	246

第一章 思想品德课中的美育

1988年1月25日，中共中央颁发了关于改革和加强中小学德育工作的通知。通知中指出：“百年大计、教育为本。在各项工作中要十分重视教育工作，教育工作要十分重视中小学教育工作，中小学教育工作要十分重视德育工作。”“中小学校必须把德育工作放在重要位置，始终如一地抓紧抓好。”

小学的德育工作有诸多的渠道，其中思想品德课是一条主渠道。加强和改进学校的德育工作，首先应该提高和改进思想品德课的教育质量，为实现小学德育任务发挥更大的效益。思想品德教育是一门科学，要提高其教育质量，必须按其内在的规律，加强教学的科学性方可奏效。由于美育和思想品德教育有着天然的密切联系，利用美育在思想品德教育上的特殊功能，在思想品德课的教育中寓教于美，以美养德，使二者有机地结合，必然会产生相得益彰的效果。

第一节 美育和德育的关系

美育和德育是一对亲姐妹。这句话形象地说明了美育和德育的密切关系。它们在完善人的人格品质过程中，作用在心理结构上，反映在教育内容上，以及在最终目的上，都有着血肉的关系；又由于美育以特殊的教育形式，对德育产生着独特的作用，因此，美育在和小学各科教学的关系中，和

思想品德课的关系就更直接、更紧密。

一、美育和德育有着共同的目标

国家教委在1986年5月颁发的《小学思想品德教学大纲》中规定的教学目的是：“通过‘五爱’和‘五讲四美’为中心的社会公德教育和社会常识教育（包括必要的生活常识、浅显的政治常识以及同小学生生活有关的法律常识），从小培育学生社会主义国家公民应有的良好的思想品德和行为习惯，为使他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设的各类人才打下初步的思想基础。”

美育的意义是培养和提高学生对现实世界（包括自然和社会）以及艺术的美的鉴赏和创造能力，陶冶他们的情操，提高他们的生活趣味，使他们变得高尚、积极，在思想情感上全面地健康成长。教育实践证明，美育可以唤起学生对人生的无限热爱，激励他们追求崇高的理想；美育可以培养学生积极、健康的情感，这种美好的情感可以促进他们对真、善、美的追求，对假、恶、丑的厌恶，从而以美德去调节自己的言行，抑制不良品德的滋生；美育还可以培养学生的良好意志、品格，建立高尚的情趣，形成美好的情趣和爱好。

小学思想品德课的教学目的和美育的目的有相一致的地方，它们是对学生实施全面教育的有机组成部分，它们在形成人的完善人格上都是不可缺少的精神维生素，他们在实现小学生的教育目标的过程中，可谓是异曲同工，殊途同归。古人荀子就曾指出：“诗”、“乐”，具有“美政”、“美人”、“美俗”等重大的社会意义，古希腊的哲学家亚里士多德也说过美育是：“善德的操修。”

我们今天所建设的具有中国特色的社会主义事业是人类

崭新的事业，没有任何前人的经验可以遵循。因此，在当今改革开放的新时代，我们的学校必须培养具有开拓精神的创造型人才。邓颖超同志曾提出要开展创造性教育活动，培养创造型人才。一个创造型人才创造力包括有观察、记忆、想象、思维、审美、操作、表达等智力因素和非智力因素。我们从创造力的要素中不难看出美育在培养创造型人才中的价值。抛开美育对其它要素的培养作用不说，只就其中审美能力一种来说，可以使创造者从美学的角度来构思、设计，评价自己的作品，这对于现代创造人才来说是至关重要的。一个有作为的创造型人才，必须具备良好的非智力因素。非智力因素通常指的是坚定的事业心、浓厚的兴趣、坚韧的意志、专心致志的精神等。我们上面已经说过美育在培育非智力因素中具有独到的效应。由此，我们可以认识到“现代的教育，缺少美育是不完全的教育”这种说法有着深刻的内涵。

二、情感教育在美育中的特殊作用

“情感是道德的卫士。”这句话说明了情感教育对于人的思想品德发展的重要作用。学生思想品德的形成，从心理结构上分析，包含有知、情、意、行的培养过程。培养学生的优良的思想品德就要使他们形成思想品德的心理成分都要得到相应的发展。更具体些说学生“品德的形成是不能离开人的道德认识（包括对规范及其执行意义的理解、道德判断、自我评价等）。道德感、道德动机（包括冲突与协调等），道德行为的意动（包括决策、执行与自我调控）等心理机制。尽管品德水平的提高或增强并非是上述心理成分变化的机械总和，然而每一心理成分都将对品德动力系统的形成与

发展产生影响则是无疑的”（引自章志光：《学生品德形成的动态研究与方法的探索》）。心理学家经过大量的实验研究，还认识到人的思想品德教育具有多开端性，也就是说思想品德教育可以从知、情、意、行的任何一种心理要素上发端，展开全面的教育。

以上四种心理成分中的道德情感是指一个人对自己或他人的思想动机、言论行为是否符合社会道德行为准则而产生的内心体验，是人所特有的一种高级情感，是道德品质的重要组成部分。例如，当看到他人不道德的行为表现出的义愤、厌恶、羞愧等；当看到某些良好的道德行为表现出的赞赏、满意、心安理得等。道德情感是在人的道德认识基础上产生、发展的，它对履行道德义务和调节道德行为起着巨大作用；它是一种强大的精神力量。事实证明，一个人当他只认识了某种道德规范以后，并不能做到身体力行，必须要有相应的道德情感做为行动的动力。很显然，一个人只会口头上说不要随地吐痰，但是他并没有赋予这条行为规范一定的价值，在心理上并没有对不随地吐痰的好行为有满意、赞赏、崇尚的道德情感；对到处随地吐痰的不良行为内心产生厌恶、义愤等情感，那么他肯定不能采取“不要随地吐痰的道德要求来调节控制自己的行为。再例如，一个小偷可以把偷东西是损人利己的不道德行为的道理说得头头是道，但行动上却是一有机会就偷，重要的原因之一就在于对不拿别人的东西这条道德要求没有建立相应的道德情感。由此，我们可以理解到：情感对思想品德教育来说十分重要。从德育的根本意义上来说，它一刻也不能离开情感，教育的成功与否，在一定意义上来说要看在情感上有多大程度打动学生的心。

美育中的情感教育，是智育和德育所替代不了的。由于