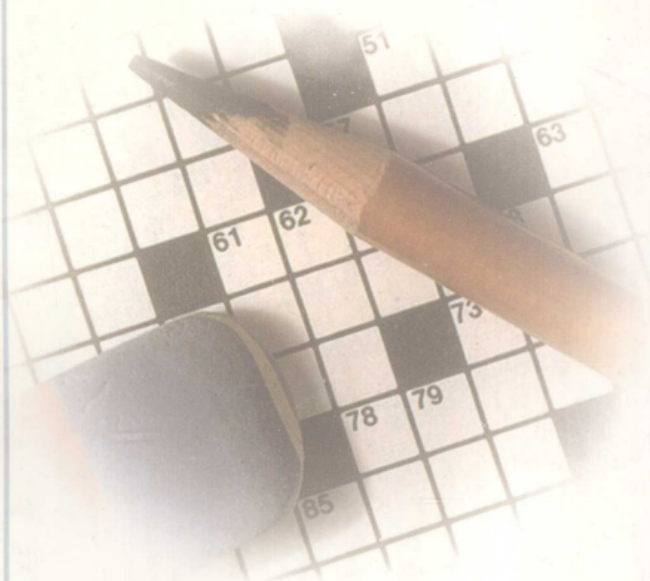

「中国教师文丛」

ZHONGXUESHENGXUEMEIYU

中学生学美育

胡承楷 熊幼芳 编著

中国工人出版社

责任编辑 / 崔燕荣 刘彩霞

封面设计 / 赵久均

ISBN 7-5008-2746-6

9 787500 827467 >

ISBN 7-5008-2746-6/G·517

全套定价(共十册): 186.00元(本册: 12.80元)

中学生学美育

胡承楷 熊幼芳 编著

母校留念。

校友 承楷敬赠

二〇〇七·五一·

中国工人出版社

图书在版编目(CIP)数据

中学生学美育/胡承楷、熊幼芳编著. - 北京:中国工人出版社,2002.2

(中国教师文丛/白月桥主编)

ISBN 7-5008-2746-6

I. 中… II. 胡、熊… III. 教育学-中国-文集 IV. G40-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 005341 号

出版发行: 中国工人出版社
(北京鼓楼外大街)

印 刷: 北京忠信诚胶印厂
经 销: 新华书店北京发行所
版 次: 2002 年 3 月第 1 版
2002 年 3 月第 1 次印刷

开 本: 850×1168 毫米 1/32

字 数: 120 千字

印 张: 5

印 数: 01-2000 册

全套定价(共十册): 186.00 元(本册:12.80 元)

序 言

白月桥

我们编辑出版的这套丛书，内容较为广泛，理论观点较为新颖，既有幼儿教育内容的，又有中小学学科教学方法的；既有学术性专著，又有个人长期教学经验总结；既有创新教育理论的，又有脑功能开发的；既有国家统一规定的教学科目，又有地方性的课程教材。这套丛书，在一定程度上可看出我国基础教育教师的教学水平和科研能力，闪耀着我国现阶段中小学课程教材改革的光点，与当代课程教材改革的时代特点和发展趋势相符合。要很好的理解这一点，需要把这套丛书置于整个世界和我国基础教育课程及教学改革的大背景下来认识。

今天人类社会已迈进 21 世纪知识经济时代的历史门槛。知识经济时代是一个国际化、信息化、民主化和多元化的社会阶段，科技发展日新月异，国际竞争愈加激烈。随着社会政治转型，经济一体化，整个人类生活的地球已形成一个“地球村”。为适应知识经济发展的历史趋势，不论发达国家或发展中国家，都进行着如火如荼的基础教育改革。各国的基础教育改革，既有着共同的时代特征，又保持着相对的独立性。强调课程教学的人文化、多元化、个别化、统整化和弹性化，充分运用现代信息技术手段，努力吸纳最新科研成果，是各国改革的共同趋势。同时为了继承本国的历史文化传统，加强国际竞

争实力，各国的基础教育改革又各具有相对的独立性，保持着自己的历史特点。

例如，自 20 世纪 80 年代以来，世界各殖民地国家为了摒除西方的价值观念和知识偏见。大都强调本土知识的教育，把本土知识纳入学校课程体系，以打破西方近代文明建立的知识霸权作为改革的重要任务。实行国家课程、地方课程、校本课程三级课程管理制度，是世界性的课程改革潮流。但在推行这种课程体制时，各国所走的改革道路不尽相同。我国原是中央集中管理课程和教学的国家，为了实行三级课程管理体制走的是由集中统一到下放权力的变革道路；而美国原是分权管理课程和教学的国家，为了加强国家对课程管理职权走的是高度分散到集中统一的变革道路。其实这是两种殊途同归的改革道路。当今世界，由于各国的国情不同，各自所采取的改革道路或措施，相同当中有不同，不同当中有相同，既不能照搬外国的作法，又不能拒绝他国的经验，这是我们观察问题的基本方法。

自新中国成立 50 多年来，我国基础教育发展取得令世人刮目相看的辉煌成就。但是，随着改革开放的深入和素质教育的推进，面对知识经济的崛起和信息技术的发展，基础教育和课程教学的弊端明显地突出出来。主要问题是：教育思想观念滞后；知识内容陈旧；学科体系封闭；学生死记硬背；评价注重甄别选拔；课程管理统得过死。这些弊端严重阻碍着培养学生的创新精神和实践能力，必须进行改革，实行课程教材多样化，重新建构新的课程教材体制，树立新的知识观、课程观、教学观和学生观。

江泽民同志说：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。”“一个没有创新能力的民族，难以屹立于世界先进民族之林。”教育事业在培养民族创新精神和创

造型人才方面肩负着特殊的使命，基础教育是培育创新力量的重要摇篮，课程教材是打造创新人才的主要工具。2001年6月教育部颁布的《基础教育课程改革纲要（试行）》明确规定：“新课程的培养目标应体现时代要求”，要培养学生“具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识”。本丛书中的《创造学》、《为创新而教》和《大语文激发式教学》等卷本，都体现了江泽民同志有关创新的思想，贯彻了我国新一轮课程改革的基本理念，对基础教育和课程教学如何培养具有创新精神和实践能力的人才，从理论和实践上作了积极的探索和研究。

前面提到，我国基础教育课程教学有着严重弊端，必须进行大力度改革这是一方面，但另一方面，还应当承认，我国中小学教育还有自己的优点和传统，值得肯定和继承，这就是学生的基础知识和基本技能掌握的牢固扎实。这是世界所公认的。因此，《国务院关于基础教育改革和发展的决定》指出：要“继续重视基础知识和基本技能的教学并关注情感、态度的培养”。和其他国家比，我国中小学生之所以具有“双基”优势，除了他们个人具有刻苦学习的精神外，更主要的还是因为我国广大中小学教师一贯重视“双基”教学。我国教育战线，有一批爱岗敬业的佼佼者，他们既有改革的决心，又有重视基础教学的思想；既有独特的教学风格，又善于运用新的教学方法。他们丰富的教学经验值得我们进行认真研究。本丛书中的《中学生学美育》和《教林广记》等诸位作者们，就是我国千百万爱岗敬业、教学经验丰富、具有独特风格广大教师队伍中的普通成员，他们的宝贵经验非常值得我们介绍和学习。

2002年1月15日

目 录

绪 论	(1)
第一章 审美教育的美学基础知识	(11)
第一节 美学与美育	(11)
第二节 审美教育的特征	(22)
第三节 审美教育的内容与形式	(30)
第四节 审美教育的美感享受	(34)
第五节 美感的差异性与共同性	(41)
第六节 丑角形象的审美价值	(46)
第二章 自然美及其美育功能	(51)
第一节 自然美的本质和特征	(51)
第二节 自然美的美育功能	(57)
第三章 社会美及其美育功能	(66)
第一节 社会美的本质和特征	(66)
第二节 社会美的美育功能	(72)
第三节 人物美	(76)
第四章 艺术美及其美育功能	(88)
第一节 艺术美在审美教育中的地位和作用	(88)
第二节 各门类艺术的审美特征和美育功能	(98)
第五章 科技美及其美育功能	(118)
第一节 科技美的概念、对象、特征及其因素	(118)

第二节 科技美的多种功能·····	(122)
第六章 服饰美、个人生活环境美及其美育功能·····	(133)
第一节 服饰美不单指衣着穿戴的美，而是人在着装 后的状态·····	(133)
第二节 个人生活环境美（主要指居室环境的美）及 其美育功能·····	(145)
主要参考书目·····	(150)
后 记·····	(151)

绪 论

美育的地位

“美育”概念尽管早在 18 世纪末期就已提出，但它作为一个引起广泛而高度重视的重大社会问题还是近几年的事情。最近，我国将美育作为素质教育的有机组成部分，同德、智、体其他各育一起提到关系民族和国家前途命运的高度，这不仅在实践上，而且在理论上都是重大突破，使美育具有了从未有过的重要意义，走到社会与学科的前沿去了。

新的知识经济与市场经济时代对“以人为本”的突现，使美育显示出从未有过的重要性。人的素质的提高与作用的发挥已在经济发展中处于关键的地位。美育是素质教育必不可少的有机组成部分，它对现代经济与社会发展起着非常重要的作用。我国政府明确宣布实行社会主义市场经济，并将加入世界贸易组织（WTO），这更加进一步加速了市场经济的进程。无疑，市场经济从依靠市场调节优化资源配置的角度，将竞争、效益、国际化等等有效的具有当代性的手段与观念引入经济活动，必将极大地促进经济与社会发展，而有其正效应的一面。但也不可否认，市场经济的等价交换原则，经济活动的价值规律，市场作为一只看不见的手所具有的不可控性以及金钱货币的不可代替的流通作用等等，必然也有其明显的不可忽视的负

效应，从而出现市场本位、金钱本位以及拜金主义倾向等。如果任它蔓延，充斥于社会文化生活的各个方面，定会引起社会政治的腐败，以及道德的滑坡。在这种形势下，除了要大力强调法律建设之外，还要进一步高扬社会主义人道主义原则，倡导以人为本，抑制市场本位、金钱本位以及拜金主义等等。对以人为本的倡导，就是人文精神的倡导，将人的全面发展与对人的全面关怀提到突出位置。而美育就是人文精神的组成部分，就是人的全面发展与对人的全面关怀所不可能缺少的一个方面。

美育的概念

美育是介于教育学、美学、心理学、社会学、思维科学以及脑科学之间的一门综合学科。但从学科定性上来说，它因侧重的不同，既可成为教育学的分支学科，也可成为美学的分支学科。从教育学的角度看，美育的发展是人类在 20 世纪后期普遍重视素质教育的必然结果。农耕时代的贵族教育与工业时代的劳动后备军教育都必然要求应试教育。而当代，在科技迅猛发展，知识经济扑面而来，国力竞争日趋激烈的时候，国民素质已成为科技发展与国力强弱的基础。因而素质教育成为全人类的共同课题。素质包括智力因素与非智力因素，智力因素应该讲已引起较多的重视，而意志、情感等非智力因素却在应试教育体制下常常被忽视。而今在素质教育的“三全”（面对全体学生，贯穿全部教育过程，体现教育的所有方面）中，非智力因素，尤其是美育就特别引起人们重视，提到十分突出的位置。联合国科教文组织 1989 年 12 月在我国召开的面向 21 世纪国际教育研讨会上提出《学会关心：二十一世纪的教育》，这就将作为非智力因素的“关心”提到未来世纪教育的中心课

题。各国教育家共同认识到：（一）我们过去教育的最大欠缺是没有将教育我们的学生“学会关心”放在重要位置，我们学生的最大缺点也是缺少关心；（二）在未来的新世纪，人类在教育领域的首要任务就是教育我们的学生“学会关心”。而所谓学会“关心”是一种同只“关心自我”的人生态度相对立的人生态度，即关心他人，关心社会，关心人类。其中包含浓烈而高尚的情感因素，同美育息息相关。从美学学科的角度看，美育的发展正是美学学科当代发展的必然结果。美学是一门古老而年轻的学科，无论是西方，还是我国，对美的纯理论层面的古典探索，都不免有纯思辨哲学的性质，不同程度地脱离了人的现实生活。德国当代著名哲人、解释学美学家海德格尔提出了人类应该“诗意的栖居于这片大地”的重要命题。所谓“诗意的栖居”可以理解为“审美的生活”，从而将美学与改善人类的生存状态紧密相联，也将美学从纯理论的思辨思考拉向现实人生。这就使美育从美学的一个并不重要的分支走到美学学科的前沿，超越纯理论的“美”、“审美”、“艺术”等，成为最重要的课题。从改善人的生存状态的角度看，在某种意义上，美育也就是美学，这确实是新时代美学学科的一个巨大变化。从脑科学的角度看，开发右脑成为 20 世纪后半期取得不断进展的重要课题，从而使美育的“开发右脑”的特殊功能，愈来愈被人所认识，并越加显现其重要性。美国国会曾批准 20 世纪 90 年代是“脑的十年”，日本政府认为 21 世纪是“脑的世纪”。20 世纪后半叶是脑科学取得巨大进展的时期，特别是对左右脑功能研究的深化，使得具有“开发右脑”功能的美育在开发人的潜能、特别是智力方面作用愈来愈重大，从而从自然科学的角度为美育在新的时期的重要地位提供了有力的佐证。20 世纪 60 年代，美国加州工科大学的罗格·史贝利为治

疗癫痫病人，由切断连接左右大脑胼胝体的裂脑病人发现，人的左右脑功能不同。左脑主管语言、读写、计算等机械性功能，右脑则主管情感等功能。由此，史贝利获诺贝尔医学奖。1995年，日本的春山茂雄出版的《脑内革命》一书，提出右脑能量是左脑的10万倍。以上观点尽管还有不同看法，但美育具有特殊的发掘人的潜力、特别是开发大脑的作用却是不争的事实。这就使开发大脑功能，加强美育的学习具有从未有过的革命性意义。

蔡元培先生说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶感情为目的者也。”简言之，美育，就是对人们进行审美教育，它是人类文明发展的产物。美育的根本意义在于培养人、美化人。高尔基说：“美化人、赞美人是非常有益的。它可以提高人们的自尊心，有助于发展人们对自己的创造力的信心。此外，赞美人是因为一切美好的有社会价值的东西，都是由人的力量、人的意志创造出来的。”现代美学家认为，所谓美育，即以一定的美学理论指导人们的审美实践活动，通过审美感受力与欣赏美、创造美能力的培养，进而培养一种健康高尚的审美情感，由此塑造和谐协调的人格，确立和谐协调的审美的世界观、人生观的教育。

美育的任务

它是通过自然美、社会生活美、文学艺术美和科技美的教育，培养少年、青年学生的无产阶级审美情操，并具有感受美、欣赏美、鉴别美、创造美和体现美的能力。在以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，坚持“三个代表”的条件下，和德育、智育、体育、劳动教育一起，把造就全面发展的一代新人作为美育的根本任务。

美育发展简介

古希腊传说中的神怪斯芬克司，曾要过路的行人猜测这样一个谜：

“什么生物早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，晚间用三只脚走路，而脚最多的时候，又是速度最慢、力量最小的时候？”

由于人们未能揭示出这个谜的谜底，都被斯芬克司一一杀掉了。后来奥秋普斯揭开了这个谜，斯芬克司因而自杀。奥秋普斯的答案是什么呢？那就是：人。是的，如果把人的一生看作一天，那么早年的婴儿期，靠四只脚爬行；从儿童至壮年，则为两足行走；到了老年行动时，就得靠拐杖的帮助了，这可以理解为“三只脚”。

斯芬克司之谜及其解答，表明了在社会历史的进程中，人们开始考察自己、认识自己。可是，那时人们所觉察的不过是人类的生理行为上的某些特点，还未明确人与其他生物，尤其是动物的真正区别。马克思、恩格斯说过：“一当人们自己开始生产他们必需的生活资料的时候，他们就开始把自己和动物区别开来。”的确，仅仅着眼于单纯的生理条件，人还没有牛马那样强壮有力，没有犬的嗅觉灵敏，没有鹰的视觉敏锐……然而人类却有驾驭、豢养牛、马、犬、鹰等自然事物的能力。这是因为人类能够从事一切动物都难以从事的社会实践活动。他能劳动，会生产，可以对客观的自然界进行改造，使自然事物更好地满足人类生存发展的需要。为了形成社会所需要的人际关系，提高人的觉悟，加强思想品德修养，需要进行德育教育；为了把前人改造客观世界的经验科学地加以总结，更准确地认识世界并把握客观规律，这就有了智育；为了加强人的体

魄锻炼，改善人的身体素质，体育就应运而生；为了传授劳动的技能、技巧，劳动技术教育便也为人们所重视。早在古希腊时代，一些伟大的学者、思想家如柏拉图、亚里斯多德等，就注意到还有一种教育对于人类的发展不容忽视，那就是美育。他们认为，美术、音乐教育甚至比其他教育还显得重要，因为这种教育可以陶冶人的心灵，净化人的情感，使人们对美丑具有敏锐的鉴别力，从而完善自己的性格。尽管那时他们未能提出“美育”的概念，他们所强调的审美活动还限于美术、音乐欣赏，但他们对后世教育的发展，无疑有着重大的意义。

西方的美育，一般认为开始于公元前五世纪的古希腊，例如柏拉图在《理想国》中提出，艺术教育（美育）是培养优美的“城邦保卫者”（即奴隶主贵族的接班人）不可缺少的手段。他认为：理想的接班人应该是“心灵的优美和身体的优美和谐一致”。亚里斯多德进一步总结了审美教育的三种功能：（1）教育；（2）净化；（3）精神享受。

中国早在春秋战国时期，就以“六艺”（礼、乐、射、御、书、数）作为教育的内容，其中“礼”与“乐”二艺，在一定意义上讲就是美育。伟大的教育家孔子十分重视美育，他提出君子修身，“兴于诗，立于礼，成于乐”。（《论语·泰伯》）孔子十分重视“诗教”，他提出，“诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨；迩之事父，远之事君；多识于鸟兽草木之名”。（《论语·阳货》）

到了近代，王国维在1906年发表了《论教育的宗旨》，提出教育的宗旨在于培养“完善之人物”，即“身体能力”与“精神能力”两方面都得到和谐发展的人。他进一步把教育分为“体育”和“心育”两部分，而心育又包括智育、德育和美育。

蔡元培先生提出了“五育”并行的教育方针，“五育”即

军民教育（体育）、实利主义教育（智育）、公民道德教育（德育）、世界观教育（哲学观念教育）、美感教育（美育）。

鲁迅先生特别重视美育工作，他积极支持蔡元培倡导美育，并亲自主持“星期美术讲座”，讲授《美术概论》，为美育的普及和发展作出了重要贡献。

今天，我们在建设社会主义物质文明和精神文明的昌盛时期，应该继承我国美育的优良传统，并根据“四化”建设的需要加强审美教育，培养人们的高尚的道德情操，塑造美的灵魂，充分发挥美育的社会功能。

美育的特点

1、美育以感情教育为本质特征，即以美感人，以情动人。

美育的进行主要依赖于具体接触生活和艺术中种种美的事物，直观丰富多彩的美的形象，以形象直观为前提条件，以美感人，以情动人。如果领略桂林山水的旖旎，黄山云松的迷蒙，黄果树瀑布的恢宏气氛，九寨沟飞泉的缤纷色彩，万里长城的雄伟壮观，只有亲临其境体验一番，才会获得真正的审美享受。同样，通过艺术进行美育，更能得到审美的启迪，受到美的教育。如毛主席的词《蝶恋花·答李淑一》就是一首以美感人，以情动人的佳作。上阕写杨开慧、柳直荀烈士为革命叱咤疆场，视死如归、英勇献身。他们虽死犹生，英魂飘飘升仙，仙人捧酒相迎，无限崇敬先烈。下阕写嫦娥于万里长空婆娑起舞的场景，本已热烈感人，正当此时，传来“伏虎”的消息，就更使人感动万分，以至泪飞如雨。这人间天上，烈士仙人，桂酒歌舞，是多么热烈而神圣、多彩而优美、宏大而鼓舞人心的境界！

2、美育是以生动的感性形象为手段的教育。

正如车尔尼雪夫斯基所说：形象在美的领域里占着统治地位。例如看一场戏，人们常常被戏中的人物形象以及其他审美因素所吸引，并为之感动，或伤心流泪，或喜笑颜开。这种喜悦和痛苦，都是一种由生动具体的形象而引起的感情体验。

3、美育是在自由的个人兴趣形式中进行的教育，寓教于乐。

美育是一种在个人兴趣基础上的教育，它不靠强迫命令，一般也不必进行理性的动员，而是靠美本身的魅力来吸引人，在轻松愉快的娱乐中接受教育，更自觉地抵制有害于身心健康和有害于社会的娱乐。

4、美育是一种潜移默化的教育。

美育的效果是深刻而久远的，不是立竿见影的，它讲究“陶冶”、“熏陶”，靠日积月累的影响。梁启超讲了读小说的影响过程：“人之读一小说也，不知不觉之间，而眼识为之迷漾，而脑筋为之摇荡，而神经为之营注；今日变一二焉，明日变一二焉，刹那刹那，相断相续；久之而此小说之境界，遂入其灵台而据之。”

梁启超所说的“陶冶”、“熏陶”，恰恰就是美育潜移默化的效果——不知不觉之间每天变一点，日积月累，似断实续，久而久之终于熔铸了人的心灵，改变了受教育者的心理结构。因此，潜移默化的效果一经达到，往往具有更大的稳定性、持久性。

美育的作用

可将美育的作用概括为三：

1、以美启真。

(1) 通过美育，可以启迪人的智慧，激发人追求真理的热情。如爱因斯坦说：“我的科学成就，有很多是从音乐中得到启发而来的。”