

MEIYU YU ZHONGXUE
YUWEN JIAOXUE

中小学教师
继续教育用书

美育与中学语文教学

蒋念祖 编著

东北师范大学出版社

中小学教师继续教育用书

MEIYU YU ZHONGXUE YUWEN
JIAOXUE

■ 东北师范大学出版社
长 春

美育与中学语文教学

■ 蒋念祖 编著

(吉) 新登字 12 号

☐ 出版人: 贾国祥

☐ 策划编辑: 顾 琪

☐ 责任编辑: 顾 琪

☐ 封面设计: 朱 名

☐ 责任校对: 王颖秋

☐ 责任印制: 栾喜湖

中小学教师继续教育用书
美育与中学语文教学
蒋念祖 编著

东北师范大学出版社出版发行
长春市人民大街 138 号 (130024)

电话: 0431—5695744 5688470

传真: 0431—5695744 5695734

网址: <http://www.nenu.edu.cn>

电子函件: SDCBC@Mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

吉林省吉育印刷厂印刷

2000 年 12 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.75 字数: 201 千

印数: 0 001 — 3 000 册

ISBN 7 - 5602 - 2705 - 8/G · 1596 定价: 9.00 元

出版说明

历史将翻开新的一页，人类即将跨入 21 世纪。21 世纪是充满机遇和挑战的世纪，是一个科学技术更加发达，竞争更加激烈，社会对人的素质要求更高的世纪。提高人的素质的关键在教育，振兴教育的关键在教师，只有造就一支高素质的教师队伍，才能满足 21 世纪教育发展的要求。而建立和完善适应 21 世纪需要的中小学教师继续教育制度，则是造就高素质中小学教师队伍的根本措施。

1998 年 6 月，国家教育部师范教育司制定并印发了《中小学教师继续教育课程开发指南》（以下简称《指南》）。《指南》对中小学教师继续教育的教学内容和课程体系作了原则规定，对现阶段中小学教师继续教育提出了基本要求，这标志着我国中小学教师继续教育教学内容和课程体系的确立。

我们组织编写的这套教材是以《指南》为指导，按《指南》所规定的课程和内容要求而编写的。我们目前出版的这些教材，大部分都是《指南》中规定的必修课。根据中小学教师继续教育开展的情况，我们还将陆续组织编写出版《指南》中规定的其他教材。

在教材编写过程中，我们认真汲取了“八五”期间全国各地

开展中小学教师继续教育的宝贵经验，坚持从中小学教师队伍建设需要和中小学的实际出发，力求反映先进的教育思想、教育理论，反映最新的学科知识发展动态、教育教学改革实践和研究成果，反映现代教育技术和先进教学方法，在确保科学性的前提下，进一步突出了教材内容的针对性、实效性、先进性和时代性，体现了中小学教师继续教育的特点和要求。

由于时间仓促，加之中小学教师继续教育教材建设尚处在起步阶段，缺乏足够的经验，缺憾之处在所难免，恳请广大读者不吝赐教，并在研究和探讨方面与我们进行更多的合作。

希望本教材能对广大中小学教师完善自我，提高自身素质，顺利地跨入 21 世纪，助一臂之力。

东北师范大学出版社

1999 年 7 月

序 言

《美育与中学语文教学》的出版，表明我国美育正从初步阶段走向纵深阶段，从贫乏的单科美育走向与学校主要学科互补互动的生态式美育，从仅仅介绍美学知识的教育走向对具体生动的审美体验的培养，从教师为主的美育走向师生互动的美育。

本书作者长期致力于中学语文教学，却越来越不满足于传统的教学方式，认为它不仅没有提高学生对活生生语言的感受，反而使学生语感尽失；不仅没有提高学生的想像力和创造力，反而压制了这些能力；不仅没有提高学生的参与感，反而使学生越来越被动。他们深深地感到，学生的沉重负担主要不是来自背诵语法和写作，而是来自对语文学习的厌烦和憎恨。学生本来是一群有感受、有活力的人，学了语文反而失去了其原来的感受和活力。在这种情况下，作文不再是自己感受和见解的自然流淌，而是无话找话；不再是自己原汁原味的创见，而成为对他人见解的被动抄袭或鹦鹉学舌。对于正在成长的青少年来说，不管是“无话找话”还是“鹦鹉学舌”，都是对其美好自然天性的背叛，这种背叛是一件最痛苦的事情。再说，在没有真实体验的情况下作文，只能导致东拼西凑，硬挤牙膏。这样的文章教师不愿看，学生自己也不愿看。语文课照此发展下去，只能走入死胡同。

正是在这种痛苦的反思中，本书作者获得了冲破语文教学误区动力，认为语文教学的希望，就在于与美育的巧妙结合。为探索这种结合之路，他们付出了许多心血，做了许多有益的探索和试验。他们写出洋洋洒洒几十万言，构造了一个巨大的体系，其主旨就是探索语文与美育达到最佳结合的方式。当然，在他们的探索中，还有许多初步成型的东西，这种东西还不能作为结论，真正的结论必须出现在反复验证之后。

从本书的总体内容和构架中看出，它已经涉及了语文课与美育结合的大部分内容，而且提出许多高明的见解。但实事求是地说，还有相当多丰富内容它还没有来得及涉及。举例说，语文课如何与美术课和音乐课结合，从中获取营养和感受的问题，就是一个有待解决的问题。必须看到，文化和教育本身也有一种生态环境，也需要诸多物种之间互生和互补的生态关系。在构成文化和教育的诸多物种中，艺术是一个关键的物种，堪与自然生态中的水和空气相比。如果一片土地上没有水，就变成沙漠和戈壁；一种文化或一种教育中如果没有艺术，也就成为文化的沙漠或教育的荒原。

当然，所谓语文与美术和音乐之间形成一种生态关系，并不是说要在语文课上硬塞进美术和绘画教学。生态融合是一种自然融合。

关于这一点，我们可以从某些少数民族的生活获得启发。如许多少数民族地区人与自然之间的有机关系一样，其日常语言与艺术（尤其是歌舞）也是一种有机融合。在许多这样的地区，到处流淌的是纯净的矿泉水，生活在那里的人和动物累了渴了，随时都喝这种自然的矿泉水，用不着特意制造和花钱购买。更值得注意的是，这里不仅有自然之泉，还有自然的艺术之泉，人们精神上渴了、累了，随时可用这种艺术之泉冲洗和解渴，用不着特意制造。歌舞已经成为这些人生活与表达的自然组成部分，不是

到专门的舞蹈和剧院才能找到。他们的生活本身就是艺术的，正如健康的水与人的生命形影不离一样。

我想，语文课与美育的生态关系，就应该是这样一种自然的生态关系。如果说一个人的可持续性发展主要表现为不断向异质事物的开放，不断通过与异质事物的对话而达到自我更新和自我超越。一个学科的可持续性发展也应该如此，语文向美术和音乐开放，是保证它自身可持续性发展的重要途径。

当然，这并不是说语文课一引入美术和音乐就有了可持续性发展能力。语文课引入的美术和音乐，不是单纯的美术和音乐技法，而是它们与诗意的语言契合的部分，或者说，是它们能给人的强烈审美感受和能够强化语感的部分。

就艺术教育自身来说，它已经走了不少弯路。单纯教授艺术技法的灌输式艺术教育曾经培养了一大批无任何创造力的艺匠。单纯追求自我表现的园丁式艺术教育培养出的是只有自我表现冲动，而无文化历史根基的单纯表现者。只有生态式艺术教育，才开始真正注重人的可持续性发展素质。生态式艺术教育的一个最突出特点，就是要使学生感受到伟大艺术品体现的自然生态规律——通过异质性质的对话和碰撞不断生出新的性质的规律——并以这一开放的性质影响学生的心理结构。其次是它要在艺术各科（美学、艺术史、艺术批评、艺术创造）之间以及艺术与其他学校课程之间结成一种符合自然生态的组合，使它们相互扶持和互生。而要做到这一点，就必须对艺术课程的目标、结构、内容大力改革，必须在培养学生的情感、审美能力和审美心理上下工夫。

我想，今后不管是语文中的美育，还是艺术教育自身，都起码应该做到：

一、由注重知识的传递过程转向注重人的感性生成过程，由对知识理解的有限性转向对人生理解的无限敞开性。必须改变传统课程中各科隔离的状况，艺术教育必须从学生感知艺术的规律

和艺术表现具有多种形式渗透融合的美学特征出发,在落实音乐、视觉艺术、舞蹈、戏剧等各艺术门类培养目标的同时,从有机的整体视野发掘各艺术门类共同的美学本质,加强艺术门类之间的内在联系,发展艺术教育的多样性、综合性,以多种审美通道开发学生的艺术潜能,逐步建立艺术的通感、通识,全面提高学生的艺术修养和能力。

二、以人为本。由仅仅重视技能的倾向转向关注人的整体生命存在,彻底克服单纯教授技能、知识的倾向。艺术教育要在加强学生对艺术的感受观察、欣赏评价、表现创造的前提下,融进美学、艺术史、艺术批评等内容,并与其他人文课程加强联系,把艺术教育变成一种真正的人文教育。反过来,人文课程也必须努力从艺术中汲取人文和艺术素养。

三、在引导学生注重本民族的文化与智慧的同时,建立他们的多元文化意识。必须充分利用社会文化资源,如美术馆、音乐厅、民俗艺术活动等作为各种人文课课堂教学的延伸。

四、在集体性教学的同时重视学生的个体发展,要重视每个人的选择、参与和创造,要尊重学生身心发展的特点,为学生创设参与体验、主动探索、积极实践的条件,在师生之间形成相互激发和提高、双向交流的积极态度和关系。

五、把教授欣赏、创作与评价活动结合为一体,既要关注学生的学习水平、学习结果,又要关注学生在学习过程中的发展和进步;既评学,也评教;真正实现评价目标、评价手段、评价主体的多样化。

总之,生态式教育是一种注重保护人类精神家园、使人本身得到可持续发展的教育。这是语文课与美育课结合的最终目标,也是整个教育的最终目标。

滕守尧

2000年5月21日

目 录

第一章 美和美感 / 1

- 一、什么是美? / 2
- 二、什么是美感? / 5

第二章 美育的由来 / 11

- 一、美育的由来 / 12
- 二、审美教育的性质与特点 / 12
- 三、审美教育的综合效应 / 16

第三章 实施美育的意义 / 18

- 一、从社会文化角度看 / 22
- 二、从经济发展的角度看 / 23
- 三、从哲学的角度看 / 23
- 四、从素质教育角度看 / 24

第四章 实施美育的条件、/26

- 一、实施美育的条件/26
- 二、学校美育工作四原则/33
- 三、学校美育工作的管理/34

第五章 学校美育的具体实施/34

- 一、自然美/35
- 二、社会美/39
- 三、科学美/43
- 四、艺术美/44

第六章 语文教学中的美育与素质教育/44

- 一、语文教学的目标/49
- 二、语文学习与心理发展/52
- 三、语文教学中实施审美教育的重要意义/57

第七章 语文审美教育的特性和目的/67

- 一、语文美育的特性/68
- 二、语文审美教育的目的/68

第八章 语文教材中的美育因素/71

- 一、中学语文教材的审美特点/73

二、课文教材中自然美描写的欣赏/79

三、课文教材中社会美描写的欣赏/80

四、课文教材中艺术美的欣赏/80

第九章 语文美育与情感教学/86

一、情感教育与美育的关系/96

二、情感教学对智育的作用/97

三、在教学中求乐/97

四、在教学中求趣/100

五、调节学生的需要、预期和认知评价/105

六、以情施教/112

七、如何使师生情感交融/121

第十章 语文美育与形象思维/122

一、语文审美教育主要特性——形象化/122

二、形象思维概述/123

三、语文形象思维的审美性质/128

四、形象思维的认识加工过程/133

五、形象思维各种认知因素的培育/136

七、体现形象思维规律的语文教学过程的模式/139

第十一章 语文美育与抽象思维/144

一、发展抽象思维能力的意义/156

二、训练提高思维能力的策略/157

三、语文阅读教学中的思维训练/157

四、写作教学中的思维训练/158

第十二章 语文美育与语感培养/160

- 一、语感的定义、特征/162
- 二、语感与语文学习/168
- 三、语感的分类/176
- 四、影响语感形成的一般因素/184
- 五、艺术化言语语感的内容与性质/185
- 六、培养艺术化言语语感的途径/185

第十三章 语文美育与创新教育/187

- 一、创新教育的内涵/189
- 二、创新教育的原则/198
- 三、美育与创新教育/201
- 四、如何在语文教学中培养学生的创新意识、创新精神、创
新思维 and 创新能力? /202
- 五、体现“创造学习”精神的几种教学模式 /202

第十四章 课堂教学过程的审美化/205

- 一、导课艺术/207
- 二、高潮艺术/208
- 三、结课艺术/210
- 四、语文课堂教学的节奏美、和谐美/213
- 五、语文教学过程和方法的整体和谐/220221

第一章

美和美感

1999年发布的《中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》中指出：“实施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”这标志着美育作为独立的一育被确认。这是我国当代教育史上具有重大历史意义的事件，它预示着美育的春天已经来临。教育部在2000年4月颁布的《九年义务教育全日制初级中学语文教学大纲（试用修订版）》、《全日制普通高级中学语文教学大纲（试验修订版）》中，都明确把培养学生文学鉴赏能力、培养高尚的审美情趣和一定审美能力，发展健康个性，形成健全人格等作为教学目的。在语文教学中实施美育，已经成为中学语文教师义不容辞的职责。那么什么是美、美感、美育？在语文教学中如何实施美育？（本书认为审美教育与审美活动一样，充满情感性、形象性、愉悦性和创造性，它着眼于人的全面、和谐发展，是素质教育不可或缺的组成部分。）语文美育的要旨是：充分发掘、利用教材中的审美因素，将情感教育、创造教育，形象思维、抽象思维训练与语言教学、语感培养有机结合起来，统一在合乎审美规律的教学活动之中，在优化学生整体心理结构的同时，优化学生的审美心理结构。本书共

十五章，可分为两个部分。第一部分（第一章至第五章）简要介绍美学和美育的基本知识；第二部分（第六章至第十五章）具体介绍在语文教学中实施美育的方法。

一、什么是美？

1750年，被称为美学之父的德国哲学家鲍姆嘉通，第一次使用“美学”这个术语，这标志着美学作为一门独立学科的诞生。当然，人们对美的探讨则要早得多。柏拉图、孔子都曾谈论过美。“美学”一词，希腊文的原意是“感觉学”，但是由于美学内容的丰富多彩和不断发展，对于它的定义，至今仍众说纷纭。撇开它的定义，具体看看它所研究的对象、范围和问题，不外包括三个方面：美的哲学、审美心理学和艺术哲学。美的哲学主要是研究美的本质、来源、形态和真、善、美之间的关系等问题。美的哲学是整个美学的基础，好比整座美学大厦的地基。

日常生活中，“美”字的含义有三种：第一种，表示感官的快适。比如，“这道菜味道美极了”、“美美地睡上一觉”等等。第二种，表示伦理的评价。比如在对某人的高尚行为、品质表示仰慕或赞赏时，人们往往也用“美”这个词表示自己的情感态度和赞同立场。第三种，表示审美的评价。读抒情诗、听小夜曲，面对挺拔雄伟的崇山峻岭、旖旎秀丽的湖光山色，人们又用“美”这个词来表示自己精神上的愉悦之感。这第三种含义，才是美学意义上的“美”。

在美学上，“美”这个词除了指人的感受外，还有三层含义。第一层含义是指具体的美的事物，即所谓审美对象。比如桂林山水、黄山风光、维纳斯像、《蒙娜丽莎》、贝多芬的《月光曲》、丰收的原野、壮阔的劳动场景等等。对于这些美好的事物，人们可能有不同的感觉。比如：不懂音乐的人，可能就不会欣赏贝多芬的交响曲，贾府的焦大也并不认为林黛玉是美的。有些美学家因

此认为美纯粹是由主观意识决定的。英国唯心主义哲学家休谟就说过：“美并不是事物本身的一种性质，它只存在于观赏者心里”。事实上，对于上面所说的那些事物，你不感到它们美，只能说你对它们没有产生美感，但它们的美则是客观存在着的。它们之所以美，是因为它们身上存在着某些共同的东西，这就是所有审美对象所具有的共同的美的素质。这是美学意义上的“美”的第二层含义。有许多美学家致力于在具体的美的事物上寻求共同的审美素质。比如从古代的数学家毕达哥拉斯到当代的实验美学家柏克霍夫等人，他们认为事物之所以美，就是因为它们合乎形式美的规律，具有某种色彩，或符合某种比例。看来他们把这些审美素质就看成美的本质。的确，形式美是一个重要的审美素质，但还不是美的本质。因为对于那些符合形式美的规律的事物，我们不一定会感到美。比如按照形式美的一般规律，圆形、曲线是美的，但是橄榄球如果是圆形的美不美？交通公路是七弯八扭的美不美？少女红润的面颊是美的，通红的酒糟鼻子也美吗？这到底是什么原因呢？辩证唯物主义认为，世界上任何事物都既有特定的内容，又有特定的形式，内容决定形式，事物的美也是如此。离开具体的内容，有时往往难以确定哪种形式是美的，因此形式美只是一种重要的审美素质，而不是美的本质，美的本质和根源问题，是美的哲学的第三层含义，也是美的哲学的根本问题。

让我们再从美的起源谈起。马克思主义认为，人和动物的根本区别是人能从事社会实践。所谓社会实践，是指人类有目的地按照客观规律改造客观世界的活动。人类的实践是有明确目的的，也就是说自觉的。人类认识了客观规律，就能从实践中取得越来越多的自由。因此，人类的社会实践便是所谓“自由自觉的活动”，或者说是“合乎真而又合乎善的活动”。实践的结果，使得客观世界发生了变化，使得它们不仅满足了人们的物质需要，而且显示了人类自由自觉活动的力量，这也就是所谓“客观自然界

的人化”。人们在实践活动的对象中看到了自己的力量，就会产生一种愉悦的感情，感到这些对象是美的，创造出这些对象的实践活动本身也是美的。人类在实践中改造客观世界的同时，也改造着自己的主观世界，人类自身的素质也不断提高，其中包括产生了能够“感受音乐的耳朵”和“感受形式美的眼睛”，这就是美感的产生和发展，也就是所谓“主体方面的人化”。美感的产生和发展反过来又促使人类在实践中能按照美的规律创造出更多更美的事物来。由此可见，美（和美感）产生的根源是人类的社会实践。

与此相关，事物之所以美，就是因为它体现了人类的本质力量——人类自由自觉的活动。上文说过，自由自觉的活动就是既合乎真又合乎善的活动，所以我们说，美的本质就是真和善的统一。圆形的橄榄球、七弯八扭的公路之所以不美，就是因为它不适用，——不合乎“善”，同时还可能因为没有按照应当遵照的规律去设计、制造它们而不合乎“真”。我们说美是真和善的统一，是从本质、内容方面说的。任何事物都是内容和形式的辩证统一体。人们在创造美的事物时，不仅使它在内容上达到真和善的统一，同时也赋予它与内容相适应的形式，这个形式就是美的形式。从各种美的形式中，人们懂得并归纳出了形式美的规律。随着人们审美能力的发展，人们只要一看到那些符合形式美规律的事物，往往用不着通过思考，想到它的内容是真和善的统一等等，就能直接感觉到它是美的，这就是有些美学家认为“美在形式”、“美在直觉”的理由。其实，追根究源，形式美仍然是从社会实践中产生的；合乎形式美规律的事物的形象之所以让人感到美，一般来说，还是因为它表现了真和善统一的内容。

辩证唯物主义认为，内容决定形式，但形式又具有相对的独立性，内容和形式也有不相统一的时候。《巴黎圣母院》中的敲钟人卡西莫多相貌奇丑却心地善良，侍卫队长杰比英俊潇洒却灵魂肮脏；仙鹤生性残忍却生得温文尔雅，癞蛤蟆专吃害虫却显得面