和中小幼教师谈美育

冉乃彦 著

美育，绝不能肤浅地理解为仅仅是唱歌、画画，美育的最终目的是提高人生的精神境界。

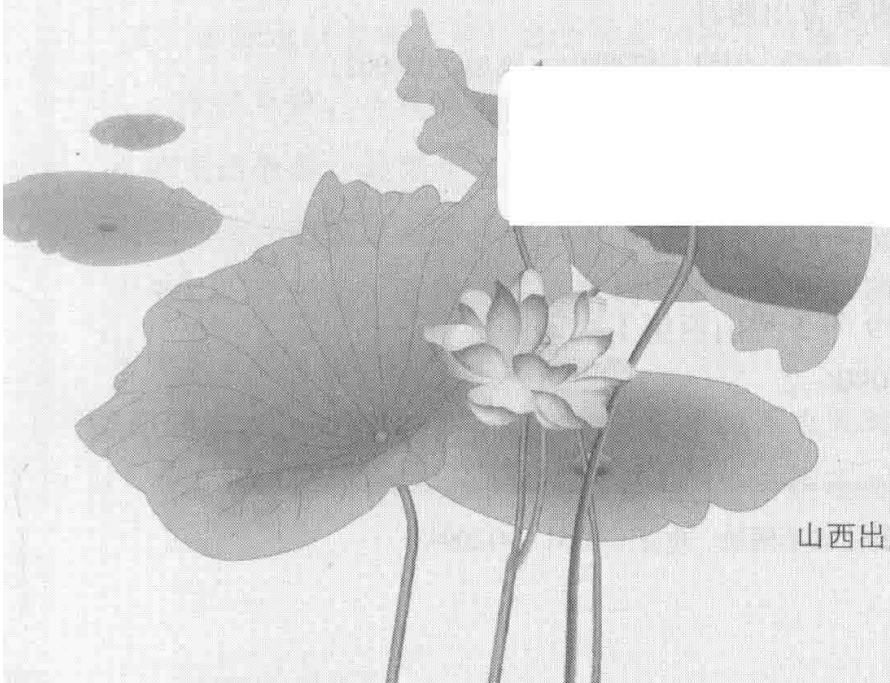
山西出版传媒集团　山西教育出版社

水西书系

需要全本请访问 www.ertongbook.com

和中小幼教师谈美育

冉乃彦——著

山西出版传媒集团　山西教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

和中小幼教师谈美育 / 冉乃彦著. — 太原 ：山西教育出版社，2019.3

ISBN 978-7-5440-9090-2

Ⅰ. ①和… Ⅱ. ①冉… Ⅲ. ①美育—中小学—师资培训—教材 ②美育—幼教人员—师资培训—教材 Ⅳ. ①G633.952.02 ②G613

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 039722 号

和中小幼教师谈美育

HE ZHONG XIAO YOU JIAOSHI TAN MEIYU

责任编辑 李龙飞
复　　审 康　健
终　　审 潘　峰
装帧设计 陈　晓
印装监制 蔡　洁

出　　版 山西出版传媒集团·山西教育出版社
（太原市水西门街馒头巷 7 号　电话：0351-4729801　邮编：030002）
印　　装 山西新华印业有限公司
开　　本 720 mm×1020 mm　1/16
印　　张 12
字　　数 196 千字
版　　次 2019 年 3 月第 1 版　2019 年 3 月山西第 1 次印刷
书　　号 ISBN 978-7-5440-9090-2
定　　价 41.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社联系调换。电话：0351-4120948

序 言

高尔基曾经说过，美学是未来的伦理学。而基于教育的立场，我愿意一再强调：美学是未来的教育学！

作为苏联最伟大的作家之一，高尔基的上述预言显然不是主张美学在未来取代伦理学。他的意思非常明确：伦理要真正变成自由、有效的实践，就必须具有审美的气质。

与高尔基异曲同工的另外一个表达，则来自德国美学家席勒。席勒认为，人的生活有力量的国度、伦理的国度、审美的国度之别。力量的国度靠弱肉强食的自然法则运行，伦理的国度靠社会规范的强制维持，而审美的世界，人们对于一切道德的服从均来源于自由人对于美的向往。

按照这一逻辑，我坚决主张，现代德育应当尽快建立“德育美学观”，以及基于德美、育美欣赏的“欣赏型德育模式”。不仅如此，我还坚定地认为，全部教育实践都应当建立教育活动的“第三标准”——“善”的标准（教育目的）、“真”的标准（教育规律）之外的美的标准（审美原则）。

十多年前，当我提出这一主张时，一位教育学老前辈与我讨论说：现实生活里的中国教育，连教师工资都在拖欠，何谈建立教育活动的审美标准！ 我当时的解释是：教育活动服从美的规律是不问时代的。因为孔夫子就曾有“兴于诗、立于礼、成于乐”之说。且当现实教育生活中那些成功的教育工作者，酣畅淋漓地完成一堂“最好”教学的时候，实际上他们也就完成了一次“最美”的教学（即教学美的塑造），只不过他们可能处在不自觉的教育美的创造状态罢了。

而所谓“美学是未来的教育学”，其实就是主张从现在开始，让审美、立美

的教育在全部教育生活里成为教育工作者的自觉，让审美标准成为所有教育实践的基本标准与常识。

学校美育的价值，只有建立在以上前提性认识的条件下，才能得到真正的确证。日常生活里，人们常常有意无意将美育窄化为艺术教育。美育当然包括艺术教育，但真正的美育，显然包括艺术美、自然美、社会美、生活美，尤其包括教育美等所有美的形态对人的全面陶冶。

同时，真正的美育首先是审美精神、立美精神的学习，而非仅仅某些艺术技艺的训练（尽管艺术技巧是重要的，且学习起来并不容易）。而美育的精神实质，乃在于消解对于人的各种异化，求得人格及其发展的自由与完整。从广义上说，美育与全部教育的审美化实质上是一体两面的关系。倡言美学是未来的伦理学，实际上就是主张美育事业是全部教育的使命！

不可否认，在迄今为止的教育现实中学校美育仍然是寥落的。但今日之中国，也是对学校美育呼唤最为强烈的国度。这一点，我们不难从正反两个方面得出结论。

正面来说，中国教育与社会都在升级、转型之中，如何回应人民群众对于高品质教育的需求是中国教育当前最为迫切的任务。而美育的健康发展是高品质教育的最重要象征——这一结论只要对比中国与发达国家的教育差距就不难发现。

而若从反面看，现阶段国人诸多粗俗不堪的不文明行为不仅是德育之耻，也是美育之失。如何帮助全体国民从刚刚解决温饱问题、“吃相难看”的生存状态提升到优雅、文明的高品质生活境界，是当代中国教育，更是美育最重要的任务之一。因此，加强美育，正当其时；投身美育，时不我待。

檀传宝

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前 言

中国是十分重视教育的国家，又是具有美育深厚传统的国家。“美育”经常出现在党中央、国务院的重要文件中，实施美育成为国家意志。……这在全世界都比较罕见。[①]最近，党的十九大报告中，已经把“美丽中国”作为强国目标之一。因此，创建独具特色的中国美育，是当代每一所学校、每一个家庭、每一位教师应该完成的光荣使命。

2015年国务院办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》，提出到2020年，初步形成大中小幼美育相互衔接、教室教学和课外活动相互结合、普及教育与专业教育相互促进、学校美育和社会家庭美育相互联系的具有中国特色的现代化美育体系。

美育对于每一个人的发展至关重要。人类追求的最高精神境界是真善美；我们的教育方针的目标是培养德智体美全面发展的人。美育与德育、智育、体育相辅相成、相互促进。美育是我们的教育工作十分重要、不可或缺的内容。

美育对一个国家和民族意味着什么？

“20世纪50年代，苏联曾先于美国向太空发射了卫星，这使美国人受到很大震动，他们研究了10年后得出结论：自己的教育，且最重要的是艺术教育落后于苏联。……因此，艺术教育对一个国家基本素质的价值不可估量。”[②]

“今日之中国，也是对学校美育呼吁最强烈的国度。……正面来说，中国教育与社会都在升级、转型之中，如何回应人民群众对于高品质教育的需求是中国教育当前最为迫切的任务。而美育的健康发展是高品质教育的最重要象征——这一结论只要对比中国与发达国家的教育差距就不难发现。而若从反面看，现阶段

① 杜卫：《美育三议》，《文艺研究》2016年第11期。

② 赵琳琳：《审美教育家对一个国家和民族意味着什么?》，《广州日报》2009年6月1日。

国人诸多粗俗不堪的不文明行为不仅是德育之耻，也是美育之失。如何帮助全体国民从刚刚解决温饱问题、‘吃相难看’的生存状态提升到优雅、文明的高品质生活境界，是当代中国教育，更是美育最重要的任务之一。因此，加强美育，正当其时；投身美育，时不我待。”①

美是古老而又常新的，它至少有四个重要特点：

美是普遍的。爱美之心人皆有之；人人都是艺术家。这是美的普遍性。心理学家黄希庭说过：“人类的天性是爱美的。日常生活中，我们经常可以听到：美食、美景、美意、美德、美妙诗句、美观陈设、美轮美奂、美貌女子、美满家庭等对世间美好的人、事、物的赞美言词。欣赏美，向往美，创造美，乃人之常情。②

美是重要的。一是它可以引人达到最高境界，二是它可以助人夯实最深根基。

在席勒看来，美育是实现“人性完善”“社会和谐”“世界幸福”的必要途径。③

美是艰难的，但人人追求，从未放弃。美学家张世英认为：人生有四个由低到高的境界——欲求境界，求知境界，道德境界，审美境界。而审美境界为最高境界。

美是不封顶的。随着人类的解放，美的内容会得到越来越多的发展，美的发展会达到越来越高的境界。美学的提升达到了元理论的高度，为价值论的形成奠定了基础，成为哲学的三大块之一。真正的美，只有人类才有，而且只有人类能够把美不断提升到新的高度。

本书就是根据教师的需要，从学校当前实际情况出发，以通俗易懂的叙述和案例相结合，将美育为什么重要、什么是美育、美育的任务与内容、美育的方法、美育的途径、审美的年龄特点与美育、美的教师才能培养美的学生、美育的展望等八个内容，提供给读者。

本书的特点是尽量绕开难懂的美学原理，帮助教师在掌握最基本的审美知识、规律和方法的基础上，“道术结合”，适当通过典型案例、具体方法，帮助读者理解美育原理，更好地、创造性地开展学校的美育工作。

---

① 檀传宝：《美学是未来的教育学》，《人民教育》2015年第15期。

② 赵伶俐，汪宏等：《中国公民审美心理实证研究》，北京大学出版社，2010，第1页。

③ 李范：《论美育》，教育科学出版社，1989，第38页。

目 录

序言 / 1
前言 / 3

一、美育为什么重要?

（一）美是最高境界 / 2
1. 克服真善的局限性，美育引人达到美的最高境界 / 2
2. 没有美，就不可能走向高尚 / 3
3. 美育的突出特点是能够直达心灵 / 4
（二）美育培养真正的人 / 6
1. 从一个案例说起 / 7
2. 美育应该从小进行 / 10
3. 美的人生应该成为人生追求的最高价值目标 / 11

二、什么是美育?

（一）美的追问 / 15
1. 什么是美? / 16
2. 美的本质 / 17
3. 美的来源 / 17
4. 美的规律 / 19
5. 海德格尔对美的本质的追问 / 21

（二）审美的过程 / 23
1. 审美的准备阶段 / 23
2. 审美的实现阶段 / 24
3. 审美的成果阶段 / 30
（三）德智体美四育的关系 / 31
1. 美育与德育的关系 / 31
2. 美育与智育的关系 / 33
3. 美育与体育的关系 / 36

三、美育的任务与内容

（一）美育的任务 / 38
1. 树立正确的审美、立美观点 / 38
2. 培养发现美的能力 / 40
3. 培养欣赏美的能力 / 44
4. 培养表达美的能力 / 47
5. 培养创造美的能力 / 49
（二）美育的内容 / 52
1. 自然美 / 52
2. 社会生活美 / 54
3. 艺术美 / 58

四、美育的方法

（一）成人的榜样示范 / 63
（二）激发孩子的自我教育能力 / 66
（三）发挥教师、家长的主导作用 / 68
（四）美育的七个具体方法 / 71
1. 环境熏陶 / 71
2. 发现、唤醒 / 72
3. 活动、体验 / 75
4. 激发、推动 / 76

5. 传授基础知识与技能 / 77
6. 循序渐进 / 79
7. 尊重个性 / 81

五、美育的途径

（一）学校美育 / 83
1. 美育是当前学校教育最薄弱的环节 / 83
2. 美育怎样进课堂 / 87
3. 课堂教学是美育的主渠道——历史、物理等学科中的美 / 95
4. 学校美育课程建设要以艺术课程为主体 / 99
5. 语言美是走向美的世界的第一步 / 107
6. 怎样对待身体美？ / 112
7. 校园之美 / 115
8. 社团活动——以戏剧等综合艺术为例 / 120
（二）学校如何在家校合作中推动家庭美育 / 126
1. 家庭美育的现状 / 126
2. 学校应该重视家庭与学校美育 / 128
3. 家庭美育的重要性与特点 / 128
4. 家校合作中的家庭美育途径 / 132
（三）社会美育 / 136
1. 大自然的美使袁隆平一辈子投身农业 / 136
2. 汉字之美 / 140
3. 诗词之美 / 146
4. 服饰之美 / 151

六、审美的年龄特点与美育

（一）必须掌握未成熟主体审美、立美的年龄特点 / 156
1. 年龄不同，审美、立美特点不同 / 157
2. 年龄不同，美育方法应该不同 / 158
（二）中小幼学生审美、立美的年龄特点及美育 / 159

1. 学龄前儿童的美育特点及教育重点 / 159
2. 小学生的美育特点及教育重点 / 161
3. 初中生的美育特点及教育重点 / 163
4. 高中生的美育特点及教育重点 / 165

七、美的教师才能培养美的学生

（一）思想上重视美育 / 167
（二）教师的审美、立美理论修养 / 168
（三）教师的审美、立美实践修养 / 169
1. 教师的身体美 / 169
2. 教师的语言美 / 171
3. 教师的行为美 / 171
4. 教师的心灵美 / 172
（四）教师在教育教学工作中的审美、立美修养 / 173

八、美育的展望

（一）“顶天”意味着要有认识的高度 / 179
（二）“立地”意味着要从现实出发 / 180
（三）“创新”意味着要勇攀高峰 / 181

后记 / 184

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一、美育为什么重要？

“美育”通常被认为是审美教育、美感教育的简称，1795年由席勒在《关于人的审美教育的书信》中所创。席勒认为审美是人类的必须，是人类完善自我的有效手段。席勒把审美和教育结合在一起，这对于审美来说是一次飞跃。1901年，蔡元培在他的《哲学总论》中提到了“美育”，一直沿用至今。王国维的《孔子之美育主义》一文就是以席勒的美育理论阐发中国孔子美育思想的典范之作。在中国，美育研究方兴未艾。

美育其实应该包括审美和立美两个方面。“建立美的形式（立美）是实践过程，认识美之所在（审美）是认识过程，后者不等于前者。”[①]从词意来看，审美主要是发现美、欣赏美、鉴别美等认识美的方面；而人类更重要的是改变世界，因此增加“立美”才可以把表达美、创造美纳入，使美育的内涵更为全面、确切。

美育为什么重要？可以用一句话回答：美育能够使孩子获得一生的幸福。因为真正的幸福是达到自由而全面的发展。美育就具有让孩子获得自由而全面的发展的功能，也就是一种真正获得幸福的功能。教育家苏霍姆林斯基甚至强调：“如果一个人不能对周围世界进行细致的情感、审美观察，他就不能当教师。”[②]

美育为什么具有这样重要的功能？主要的理由是两个：一是它可以引人达到最高境界，二是它可以助人夯实最深根基。

---

① 赵宋光：《论美育的功能》，《美学》（年刊），上海文艺出版社，1981。

② 苏霍姆林斯基：《育人三部曲》，人民教育出版社，1998，第579页。

（一）美是最高境界

1. 克服真善的局限性，美育引人达到美的最高境界

“人类生活实践最终、最高的境界，都与美、审美有内在关联。”[①]人类精神上的最高追求是达到真善美。真善美相互影响，缺一不可，但是唯有美，没有功利性，能够在真善的基础上，克服真与善的局限性，达到最高境界。

马克思无疑是继承了美学思想史上有关“美”的超功利性的观点，但又赋予其以深刻的历史内涵，把它理解为人的历史解放所实现的存在方式本身的固有性质。

下面是发生在教育活动中的两个典型案例，从中我们可以理解“美”如何引人达到最高境界：

老师问“雪化了以后有什么？”一个小学生的回答是：“迎来了春天！”老师愤怒地画了一个大大的“×”。老师是按照书本上所谓科学的“真”，认为只有回答“雪化了以后，只有污泥”，才是正确答案。其实，这位小学生的回答恰恰是超越了“真”的局限性，达到了美的境界。

奶奶不幸得了不治之症，小孙子要去看望奶奶。这时候，小孙子能够按照“诚实”的道德规范，告诉奶奶得了不治之症吗？当然不能。妈妈告诉孩子，“你要对奶奶说：‘您得的病一点儿也不严重，养几天就会好的。’”这是美丽的谎言，它是超越了人际关系中“善”的局限性，从而达到了最高境界——美。

人生价值只有通过人的实践活动才能实现，而人的实践活动过程，就具体表现为不断地求真（认识）、求善（改造、占有）、求美（欣赏、立美）的过程。因此，真善美是人生价值的基本形态，而美是人生价值的最高形态。

从教育实践看，单纯的智育只能使学生获得知识，单纯的德育只能解决伦理规范的问题，唯有美育才能克服它们的局限性，引导人走向内心的自觉。因此，

① 檀传宝：《美学是未来的教育学》，华东师范大学出版社，2015，第65页。

可以说，没有美育的教育是半截子教育，正是当前教育存在的误区。

它（人类历史解放之日）的实现，既意味着真正的艺术的来临，同时也意味着共产主义的来临。毋宁说，这两者原本就是一回事。[①]美使人达到最高境界，然而美育的彻底实现，又是与人类的彻底解放相联系。因此，真正实现美育，任重而道远！

2. 没有美，就不可能走向高尚

世界上只有人类可以走向高尚，而高尚不能离开美。美超越动物的局限性，体现人的最高本质，即主体性。人不再像动物那样靠本能去面对世界，而是用属人的尺度——符合人的需要的各种尺度去改变对象世界。

“由于美是使人成为主体，彻底摆脱动物界的最后环节，是人的主体性得到全面实现的标志，因此，美是人生价值的最高追求或最高境界。实践不仅创造了对象世界的美、物的美，而且创造了人的美。”[②]

马克思早在《1844年经济学哲学手稿》中就已明确区分了这两种视野。他写道：“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来构造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去；因此，人也按照美的规律来构造。”

这段论述包含三层意思：一是动物只能囿于它所属的那个物种赋予它的生物学本能的限度去活动，如蜜蜂、海狸、蚂蚁为自己营造巢穴或住所等，从而不存在任何超越性。二是人比动物高明的地方首先表现在，人在可能性上，可以按照任何一个物种自身固有的逻辑来进行生产，例如根据自然律能够制造汽车、轮船、飞机等人造物。但这还未真正显示出人对动物的超越性，因为这个意义上的人的行为仍可被束缚在功利关系的羁绊中，从而处于自然律的支配之下。三是人真正从本质上超越动物的地方，在于能够按照自身固有的内在尺度去生产，即把这一尺度运用到对象领域，赋予其属人的性质。这才是美感的真正的诞

① 何中华：《“美”的诠释：从知识论到存在论》，《烟台大学学报（哲学社会科学版）》，2008年第21卷第1期。

② 索雪瑞：《美：人生价值的最高形态》，《理论与现代化》2004年第2期。

生地。[①]

美还可以反过来影响真与善。一方面“以美启真”。美使人思想获得自由，打破陈规旧律。美能够使人发现世界，发现真理。科学家海森堡认为“美是真理的光辉”；科学家彭加勒说：“发明就是选择，选择不可避免地由科学上的美感所支配。”爱因斯坦感叹宇宙充满了和谐之美，他总是在和谐之美处寻找规律。自然科学史上，一些发现就是从美丽的分子结构开始的。另一方面“以美储善”。中国传统文化常常是把美与善相提并论，又美又好的事物才是人们最赞颂的。一个人做了好事情，不但自己内心美滋滋，别人也称赞为美——最美教师、最美少年，这时候美与好是融合在一起的。我们为英雄模范戴红花，让美烘托着善，给人以深刻的印象，激发着善，就是这个道理。

3. 美育的突出特点是能够直达心灵

美育的另一个突出特点是能够直达心灵。美之所以能够使人心灵震撼，使人达到精神上的最高境界，一是因为在美的境界中，内心世界能够得到最真实、最彻底的展示。美是人们在真与善的前提下，比较自由地把握客体，从而充分地达到自我实现的境界。在美的境界中，人自由地发展、自主发挥作用，具有主导地位。

当我们看到俄国画家列宾的名画《伏尔加河上的纤夫》时，心灵都会受到震撼—— 在被烈日炙烤的焦黄的河岸上，一队蓬头垢面、衣衫褴褛的纤夫，拖着沉重的船，艰难地向前挪动。被奴役的纤夫，他们被迫弯腰低头，但是从他们的眼神中可以看出不屈与不满。尤其是画中的这位少年，更不甘心忍受这样的苦楚。他与众不同的姿态，紧闭的嘴唇，喷火的眼睛，预示着人民总有一天会起来反抗……

试想，如果没有这幅画，我们仅仅从历史知识中知道农奴制，能够得到这么大的震撼吗？正是列宾发挥了主导作用，通过艺术形象，传递了列宾对农奴制的憎恨，激起了人们对人类命运的思考。这就是美育的力量，一种直达心灵的强大力量。

二是因为在美的境界中，美不但有自由的内容，也有自由的形式。“美是内

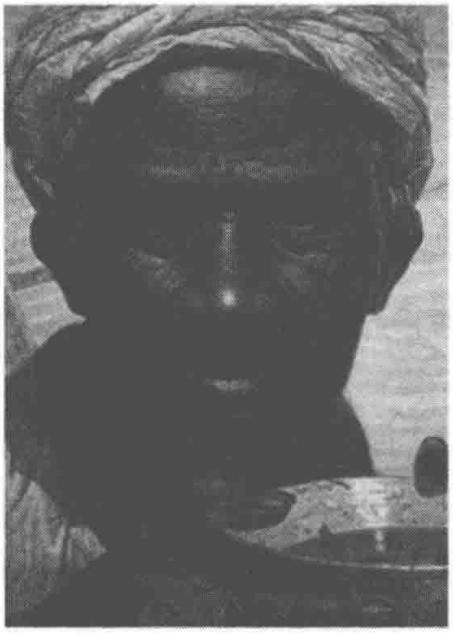
---

① 何中华：《“美”的诠释：从知识论到存在论》，《烟台大学学报（哲学社会科学版）》，2008年第21卷第1期。

容和形式的统一……美在二者统一的基础上更注重形式，强调内容要显现为生动的形象，美是欣赏的对象。美的内容是自由，美的形式是自由的形式。美的不同表现形态——美的自由形式的特殊展开，是由美的内容和形式的种种复杂联系决定的。”①

以画家罗中立的绘画《父亲》为例。

《父亲》画的是中国的一位普通的、贫困的老百姓，人物的形象是人们再熟悉不过的老一辈农民形象。老人枯黑、干瘦的脸上布满了像沟壑、车辙的皱纹，

① 索雪瑞：《美：人生价值的最高形态》，《理论与现代化》2004年第2期。

深陷的眼睛露出了凄楚、迷茫，又带着恳切的目光，像是在缅怀过去，又像是在期待未来，让我们感受到的是善良的目光。干裂的嘴唇似乎已被风干许久，仅剩一颗门牙的嘴里，不知饱尝过多少酸甜苦辣。犹如耙犁一般的带伤的大手，捧着一个破了又被重新锔起的粗瓷碗在喝水。细小汗毛孔里渗出的汗珠不知已滑落多少，稀疏的胡须，还有那象征着悲剧色彩的苦命痣，都无不打上了他艰苦劳动、生活悲惨的烙印……

其实，画家罗中立的父亲是一位工人，油画《父亲》的创作原型，是四川达县的一位老农。罗中立在四川美院附中读书时，曾经住在他家。《父亲》的创作，实际上是融进了画家一生对中国亿万农民的观察和理解。

面对《父亲》，我们感到这是一个饱经沧桑，却又永远对生活充满希望、期待，有着乐观精神的普通老农民。在他身上汇集着中华民族的优秀传统，这种强烈的视觉效果，在观众的心中产生的是一股平凡而又伟大的情感，是撼人心魄的。

正是画家罗中立毫不遮掩自己的思想情感，把农民真实地表现出来，才使得“父亲”的形象更加真实可信、有血有肉，引起全社会的关注，激起广大观众思想上、情感上的共鸣。

美育能够引人达到最高境界，但是，真正使人达到最高境界并不容易，这里最根本的原因是美是一种进入灵魂的教育，困难在于如何进入内心世界。

进入内心世界，至少需要具备两个条件：一是让学生发现自我，能够通过内心的建构，不断进行自我教育，成为有主体性意识的公民，这是基础条件；二是在成长的过程中，尤其是情感敏感期，能够不失时机地开展审美、立美教育，让孩子们发现美，理解美，进而追求美好的人生。

可是问题是，在孩子们成长的过程中，在应试教育的驱使下，孩子们成了考试机器，失去了自我，满脑子充斥着分数和名次，哪里还有空间可以容纳美？这样的孩子，虽然不至于成为离开人类文明的狼孩，但是肯定也没有美好的人生。当前的这个现实问题，值得每个人深思！

（二）美育培养真正的人

美育能够促使人达到人生发展的最高境界；美育能够助人夯实成人、成才的

需要全本请访问 www.ertongbook.com