

大藝術

教育

DA YI SHU JIAO YU

——启蒙读本——

qi meng du ben

下 册

主编：叶燕芬

宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

大艺术教育启蒙读本/叶燕芬主编. — 宁波: 宁波出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-80743-292-0

I. 大… II. 叶… III. 艺术-少年读物 IV. J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第142493号

致谢: 本书采用、引用了大量的有关文字与图片资料, 在此谨致谢忱。

主 编: 叶燕芬

责任编辑: 王松见

责任校对: 施越草

装帧设计: 绍兴陈楷广告

出版发行: 宁波出版社

地 址: 宁波市苍水街79号

网 址: <http://www.nbcbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江开源印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 28.5

字 数: 525千

版次印次: 2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

印 数: 0001-3000

I S B N: 978-7-80743-292-0

定 价: 45.00元(全套三册)

大藝術

教育

DA YI SHU JIAO YU

——启蒙读本——

qi meng du ben

下 册

主编：叶燕芬

宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

大藝術

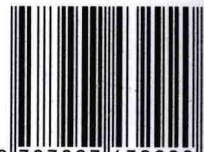
教育

DA YI SHU JIAO YU

启蒙读本

qi meng du ben

ISBN 978-7-80743-292-0

9 787807 432920 >

定价：45.00元（全套三册）

大艺术

教育

DA YI SHU JIAO YU

启蒙读本

qi meng du ben

下册

主 编：叶燕芬

本册编写：徐 敏

 宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

序 ■ XU

在少儿艺术学校建校15周年之际，一套原生于艺术教育实践的校本教材《大艺术教育启蒙读本》，通过全校老师的努力，终于逐步定型而正式出版了。

1993年，在举国瞩目的历史文化名城绍兴有了第一所“少儿艺术学校”，意味着古城人将开发利用这笔得天独厚的文化艺术教育资源。

2006年，在党和政府的关怀下，少儿艺术学校又翻开了新的一页：迁址建舍，阵容更新，战略重新定位，发展另谋宏图，以更前瞻的目光，跨出更坚定的步伐，为历史文化名城重建一所现代的少儿艺术学校抹上了艳丽的亮色。

绍兴乡贤蔡元培先生是我国现代最卓越的教育家之一。他毕生倡导美育，他率先把美育和德育、智育、体育、世界观同样看作是“今日之教育所不可偏废”的重要内容。蔡先生认为，美育不但可以辅助德育的完成，而且可以促进智育的飞跃。当你沉浸于自然美的氛围或艺术美的意境时，就会消解占有的冲动，而增进创造的冲动。所以美育要求知识以外兼养感情、治科学以外兼治美术，不仅体会人生的意义和价值，而且在科学研究中增添生动活泼的精神，激发创造的活力，有利于创新人才的培养。蔡元培美育思想继承了中国优秀的美育传统，他明确指出：“礼者，以人定之法，节制其身心，消极者也。乐者，以自然之美，化感其灵性，积极者也。礼之德方而智，乐之德圆而神。无礼之乐，或流于纵恣而无纪；无乐之礼，又涉于枯寂而无趣。”可以看出，古代教育重视美育的传统，在蔡元培的思想中得到了继承，成了他美育思想的重要源泉。另一方面，蔡元培美育思想又汲取了西方近代丰富的美学理论。今天，作为学界泰斗蔡元培故乡唯一一所艺术教育为特色的全日制小学，正以弘扬蔡元培美育思想为指导，构建着具有个性的学校教育文化。

“艺术是对现实的模仿”，“艺术是自由的游戏”，这是人们最初对艺术的认识。贝尔则认为：“艺术是意味的形式，即一切美的事物。”克罗齐认为：“艺术是情感的表现。”蔡元培指出：“美育者，应用美学之原理于教育，以陶养感情为目的者也。”“我们提倡美育，便是使人类能在音乐、雕刻、图画、文学里又找见他们遗失的情感。”随着时代的推移，蔡元培的美育思想中“爱的教育、美的教育”的价值核心更加显现出来。艺术教育是“美”的教育，它对于培

养儿童健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，造就全面发展的人才，具有重要作用。艺术教育“爱”的教育，“大美育观”的核心是情感教育，其本质在于理解自然和社会的美。因此，学校将“以‘爱的教育、美的教育’构建少儿艺术特色学校的教育文化”作为办学理念，并在此基础上实施“基于蔡元培美育思想的大艺术教育启蒙读本”的编写。

博大精深的艺术奇葩秉承了传统文化的精神，她重视艺术家的人格完善、艺术的教化功能，追求美与善的统一、情与理的会通、人与自然的和谐。在数千年的生生不息中，人类从艺术中领略生活的乐趣，享受创造的欢愉。实践证明，让儿童了解绚丽多彩的人类文明，领略朴实隽美的艺术奇葩，不仅必要，而且必行。我们把15年的实践与探索凝聚成了《大艺术教育启蒙读本》系列校本教材，旨在全面提升儿童对艺术的认识和感受，充实美的心灵和爱的精神。这套教材从低年级到高年级分上、中、下三册，各册有选择地分设“走进蔡元培”（根据不同年级由浅入深地介绍蔡元培）、“生命的美，生活的美”（普及基本的美的思想）、“中国的书法艺术”、“在绘画艺术的世界里”、“音乐——人类共同的语言”、“在舞蹈艺术中飞翔”、“丰富多彩的戏曲艺术”、“我们身边的美丽工艺”等板块。这是我们对如何让儿童接触艺术经典，亲近艺术经典的有益探索。当然，是否得当，热切希望得到专家、学者的指导。

郭沫若先生指出：“人类社会根本改造的步骤之一，应当是人的改造。人的根本改造应当是从儿童的情感教育、美的教育入手。”让孩子们随着我们的脚步，踏上艺术之旅程，在艺术的神殿里慢慢周游，慢慢欣赏吧！

叶燕芬

2008年8月

走近蔡元培

壹

- 01 首任民国教育总长 /P010
- 02 约法三章 /P012
- 03 求贤若渴 三顾茅庐 /P014
- 04 首开女禁 /P016
- 05 “五四”青年的守护神 /P018
- 06 倾全力于美育教学 /P020
- 07 学不厌 教不倦 /P022
- 08 一尘不染 两袖清风 /P024

生命的美，生活的美

贰

- 09 世界上最好的东西 /P028
- 10 长大最好做“书虫” /P030
- 11 父爱深深 /P032
- 12 敬畏生命 /P034
- 13 一朵青莲 /P036
- 14 绿的歌 /P038
- 15 孩子们，暂停唱歌 /P040
- 16 雨儿在歌唱 /P042

中国的书法艺术

叁

- 17 字体的变迁：书法的成长史 /P046
- 18 欧、颜、柳、赵：楷书四大家 /P048
- 19 颠张醉素：迷狂中的挥洒 /P050
- 20 幅式：书法栖居在此 /P052
- 21 书法之欣赏 /P054
- 22 中国篆刻 /P056
- 23 书画泰斗启功 /P058
- 24 人品即书品：人格决定风格 /P060

在绘画艺术的世界里

肆

- 25 “画祖”顾恺之 /P064
- 26 “画圣”吴道子 /P066
- 27 张择端与《清明上河图》 /P068
- 28 一尘不染的郑板桥 /P070
- 29 齐白石学篆刻 /P072
- 30 国画大师张大千 /P074
- 31 “现代绘画之父”塞尚 /P076
- 32 伟大的雕塑大师罗丹 /P078

目 录

MU LU

伍

音乐——人类共同的语言

- 33 凤阳花鼓 /P082
- 34 音乐家阿炳 /P084
- 35 丰子恺与口琴 /P086
- 36 古琴一曲韵悠悠 /P088
- 37 “圆舞曲之王”竟不会跳舞 /P090
- 38 永远的《梁祝》 /P092
- 39 《茉莉花》芬芳遍天涯 /P094
- 40 越歌——古越大地的奇葩 /P096

陆

在舞蹈艺术中飞翔

- 41 中国传统舞蹈：民俗舞蹈 /P100
- 42 踢踏舞：用耳朵“看”的舞蹈 /P102
- 43 芭蕾舞鞋的秘密 /P104
- 44 纯朴的采茶舞 /P106
- 45 美国黑人文化——街舞 /P108
- 46 冰上舞蹈 /P110
- 47 如何欣赏民族舞剧 /P112
- 48 绍兴的民间舞蹈 /P114

柒

丰富多彩的戏曲艺术

- 49 生旦净末丑——舞台即人生 /P118
- 50 唱念做打——天地一台戏 /P120
- 51 爱国的梅兰芳 /P122
- 52 昆曲：戏曲中的兰花 /P124
- 53 曲艺奇葩——苏州评弹 /P126
- 54 “亮相”、“起霸”、“独角戏”和“双簧” /P128
- 55 丰富的脸谱化妆 /P130
- 56 绍兴地方戏曲——平湖调 /P132

捌

我们身边的美丽工艺

- 57 东阳木雕 /P136
- 58 泉州木偶 /P138
- 59 四川糖画 /P140
- 60 四大名绣 /P142
- 61 奇巧的根雕 /P144
- 62 庆阳香包 /P146
- 63 惠山泥人 /P148
- 64 神秘的面具 /P150

在“名士之乡”绍兴，有一位首创美育的大教育家，他就是蔡元培。

他告诉我们：艺术是对美的追寻、感受和创造。“美育”是应用美学之原理于教育，以陶养情感为目的。我们要认识蔡元培，走近蔡元培，就从读他的故事开始……

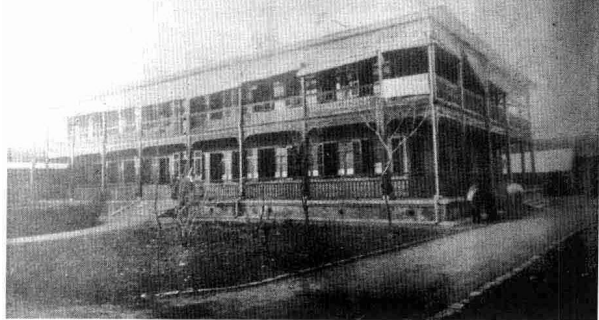
走近蔡元培 | 壹
zou jin cai yuan pei

首任民国教育总长

辛亥革命胜利后，蔡元培作为同盟会的代表和教育界有影响力的人物，被孙中山先生任命为中华民国临时政府教育总长。由于新政府刚刚组建，百废待兴，经费非常紧张。整个教育部只有一块牌子，连办公地点都没有。蔡元培走马上任后，首先请来了他在爱国学社的老同事蒋维乔来协助工作，接着找了名会计打理日常开销，然后三人踽踽里巷，寻找办公用房。终于在几天以后，巧遇曾经教蔡元培拉丁文的马相伯先生。于是蔡元培就在自己昔日的老师那里，借了三间空房当作办公室。这样，教育部就算组建起来了。

1912年1月，蔡元培就任南京临时政府教育总长。他首先废除了清政府以“忠君”“尊孔”为主的教育宗旨，提出了“军国民主义（体育）、实利主义（智育）、公民道德、世界观、美”等“五育”并重的教育方针。其次对清朝末期的旧学进行了改革：改学堂为学校，负责人称为校长；小学废除读经，实行男女同校；中学为普通教育；大学取消经科，并入文科；废止奖励出身的制度；提倡社会教育，普及初等小学义务教育等。接着又颁布了新的学制：小学4年，高小3年，中学4年，大学预科3年，大学本科3或4年，史称“壬子癸丑学制”。现在沿用的普通教育“六三三”制就是当时确定下来的。

（京南）部育教府政時臨國民華中

临时政府教育部大楼

蔡元培任教育总长时照片

读读解解

1. 同盟会：中国同盟会简称同盟会，是由孙中山领导和组织的以海外中国人为主的一个全国性的革命政党，于1905年8月20日在日本东京成立。其前身是华兴会和兴中会，除此之外还有复兴会、科学补习所等多个组织。中国同盟会的根本政治要求是孙中山提出的“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”十六字纲领。

2. “忠君”“尊孔”：这里指忠于皇帝，尊奉儒教，是宣扬封建礼教的思想。

想想做做

1. 解释下面的词语。

百废待兴：_____。

踟蹰：_____。

2. 填上合适的词语。

现在沿用的普通教育“六三三”制是按当时的_____确定下来的。

约法三章

1917年1月4日，北京大学迎来了灿烂的一天。年近半百的蔡元培精神矍铄，穿一件竹布棉袍，坐着马车进入北大校门。像往常一样，等候在那里的校工们恭恭敬敬地向新校长行礼。蔡元培缓缓走下马车，一改以往校长目中无人的形象，脱下头上的礼帽，规规矩矩地向校工们回鞠了一躬。蔡元培如此平易近人、和蔼可亲，使校工和学生们十分惊喜，感到蔡校长确实与以往的校长们不同，他身上自然流露出来的一位民主教育家平易待人的学者风范，有着巨大的亲和力，给北大带来了一股清新的民主气息。

1月9日，北大学生整齐地聚集在礼堂，开学典礼就要开始，这时蔡校长缓缓走上讲台，用低沉但很有力的声音向学生们作就职演说。他首先向学生们约法三章：一是要大家“抱定宗旨，为求学而来”；二是要大家“砥砺德行，修身进德”；三是要求学生“敬爱师友，互相互爱”。

接着，他开诚布公地向大家宣布了办学方针：即要把北大办成研究高深学问的高等学府。他再次强调：要像坚守贞操一样坚守宗旨。针对当时社会风气日渐败坏的现状，蔡元培提醒学生要引起警觉。他要求学生加强自身修养，洁身自爱，同学之间应该互相亲爱，共同切磋，开诚布公；他要求教师之间应该以诚相待，敬礼有加。蔡校长的话，充分体现了对学生们的期望，深深地打动了学生们的心，激发了他们极高的热情。

为了使学生在课余有正当的娱乐，他努力提倡把学生的课余兴趣引导到学术方面来，兴办学报，组织社团，使师生提起研究学问的兴趣；为了培养良好的道德风尚，他又发起成立北京大学进德会，要求师生严以律己、以道德规范约束自己的言行，不与社会上的不良风气同流合污，不被人拉拢、腐蚀，以自身的模范行为，维护学校的集体荣誉。

“约法三章”也由此拉开了北大改革的序幕。

北京大学百年校门

北大校长委任状

读读解解

北京大学进德会：由北京大学校长蔡元培于1918年1月19日发起成立并担任会长，宗旨是“以德救国”。

想想做做

1. 解释下面词语。

砥砺德行：_____。

同流合污：_____。

2. 蔡元培曾以_____形容在德国的留学生活。

求贤若渴 三顾茅庐

蔡元培任北京大学校长时，深知要搞好北京大学，必须有一批“学识渊博并且热心教学的教员”。由于文科教师中顽固守旧的人比较多，是当时北京大学前进的障碍，所以他首先从整顿文科入手。

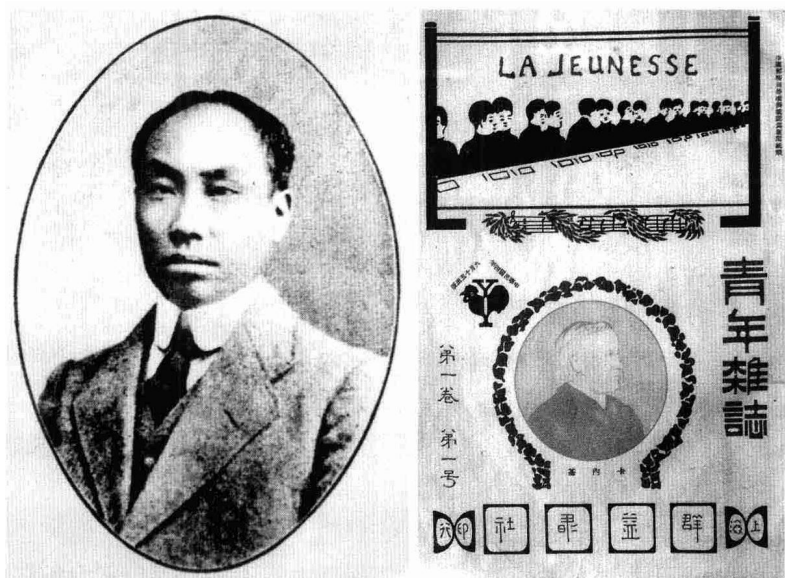
1916年12月下旬，蔡元培一到北京，就去拜访北京医学专科学校校长汤尔和等老友，请他们推荐教员。汤尔和就向蔡元培推荐陈独秀任文科教学长，并拿出陈独秀主编的杂志《新青年》给蔡元培看。听了汤尔和的介绍，又翻看了《新青年》杂志，蔡元培决意聘请陈独秀。

12月26日，这天蔡元培刚好接到教育部任命书。当听说这一天陈独秀有事刚好也在北京，蔡元培就马上问明地址，登门拜访。他来到陈独秀下榻的旅馆拜访，邀请陈独秀到北大任文科教学长。但陈独秀因为要回上海办《新青年》杂志，并不打算留在北京发展，所以只能婉谢蔡元培先生的一番好意。但蔡元培求贤若渴，并不放弃，就像《三国演义》中的刘备请诸葛亮出山一样“三顾茅庐”，天天去做说服工作。有时去得很早，陈独秀还没起床，他就招呼旅馆伙计，不要叫醒他，自己只是拿个板凳坐在门口等候。一连去了好几次，陈独秀都不好意思了。终于，在蔡元培的真情感召下，陈独秀愉快地接受了邀请，他主编的《新青年》杂志也迁到了北京大学。

1918年，蔡元培(前排中)、陈独秀(前排右二)

参加北京大学文科毕业合影

陈独秀与《新青年》杂志

读读解解

《新青年》：原名《青年杂志》，1915年9月15日创刊于上海，由陈独秀主编。《新青年》是“五四”新文化运动中影响最大的刊物，在中国现代文学史上占有重要地位。其内容大力宣传新思想，提倡新道德，猛烈批判封建文化思想和封建伦理道德观念，引导青年冲破封建礼教的束缚。

想想做做

1. 用多音字组词。

说 shuō () 候 hóu ()

shuì () hòu ()

2. 写出近义词。

下榻 () 婉谢 () 感召 () 说服 ()