

大藝術

教育

DA YI SHU JIAO YU

—— 启蒙读本 ——

qi meng du ben

上册

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

上册

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）

大藝術

教育

DA YI SHU JIAO YU

—— 启蒙读本 ——

qi meng du ben

上册

主 编：叶燕芬

本册编写：宋燕卿

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、文学中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 温馨家庭一少年 /P010
- 02 母爱如春 /P012
- 03 炉灶借光 /P014
- 04 脚伸酒坛 /P016
- 05 第一个老师周先生 /P018
- 06 严厉的李先生 /P020
- 07 严格和善的王先生 /P022
- 08 六叔铭恩 /P024

生命的美，生活的美

贰

- 09 眼泪 /P028
- 10 亲切的紫罗兰 /P030
- 11 加法 /P032
- 12 线条的梦 /P034
- 13 迟到的理由 /P036
- 14 乌鸦爱妈妈 /P038
- 15 白丁香，紫丁香 /P040
- 16 乔治·华盛顿和他的斧子 /P042

中国的书法艺术

叁

- 17 柳公权练字 /P046
- 18 六分半书 /P048
- 19 不练字不吃饭 /P050
- 20 书圣之子 /P052
- 21 大书法家和小牧童 /P054
- 22 旅途练字 /P056
- 23 打狗棍写字 /P058
- 24 成名依然拜师 /P060

在绘画艺术的世界里

肆

- 25 阎立本与《步辇图》 /P064
- 26 画牛与画雀 /P066
- 27 左手画画 /P068
- 28 放牛娃学画 /P070
- 29 画师湖 /P072
- 30 自强不息的米勒 /P074
- 31 印象派的由来 /P076
- 32 塞尚与《红沙发上的塞尚夫人》 /P078

目录

MU LU

伍

音乐——人类共同的语言

- 33 高山流水识知音 /P082
- 34 《卖报歌》的由来 /P084
- 35 小猫“踏出”的名曲 /P086
- 36 意味深长的《告别交响曲》 /P088
- 37 这曲子不是我写的呀 /P090
- 38 一场惊险的音乐会 /P092
- 39 《祝你生日快乐》 /P094
- 40 奇特的钢琴 /P096

陆

在舞蹈艺术中飞翔

- 41 神奇的《剑器舞》 /P100
- 42 模拟动物的《鹁鸽舞》 /P102
- 43 动人的童话《天鹅湖》 /P104
- 44 凄美的《梁山伯与祝英台》 /P106
- 45 百年《睡美人》 /P108
- 46 拥军爱民的《洗衣歌》 /P110
- 47 激动人心的《红色娘子军》 /P112
- 48 凌空舒展的《雁舞》 /P114

柒

丰富多彩的戏曲艺术

- 49 梅兰芳艺名的由来 /P118
- 50 “梨园”、“梨园行”、“梨园弟子”的由来 /P120
- 51 盖叫天接腿 /P122
- 52 “戏比天大”见精神 /P124
- 53 越剧十姐妹 /P126
- 54 越剧表演艺术家的苦难童年 /P128
- 55 关云长巧得重枣脸 /P130
- 56 中国戏曲经典——黄梅戏《天仙配》 /P132

捌

我们身边的美丽工艺

- 57 震惊世界的秦始皇兵马俑 /P136
- 58 乾隆微服私访杨柳青年画店 /P138
- 59 天津“泥人张” /P140
- 60 有趣的民间工艺——吹糖人 /P142
- 61 伞 /P144
- 62 蜡染 /P146
- 63 “张小泉”剪刀 /P148
- 64 玉器中的瑰宝——和氏璧 /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
zou jin cai yuan pei

壹

温馨家庭一少年

nián yuè rì de yí gè yè wǎn zài shào xīng fǔ shān yīn chéng nèi bǐ fēi nòng de
1868年1月11日的一个夜晚,在绍兴府山阴城内笔飞弄的

cài jiā dēng huǒ shǎn shuò dà jiā shí fēn de máng lù shēn yè shí yí gè nán yīng gū gū zhūi
蔡家,灯火闪烁,大家十分地忙碌。深夜11时,一个男婴呱呱坠

dì lái dào zhè gè shì jiè mǔ qīn kàn zhe huái lǐ de yīng ér gǎn dào wú bǐ xìng fú zhè gè yīng ér
地来到这个世界,母亲看着怀里的婴儿感到无比幸福,这个婴儿

jiù shì zhōng guó jìn dài shǐ shàng de wēi dà rén wù cài yuán péi
就是中国近代史上的伟大人物——蔡元培。

cài yuán péi cóng xiǎo xìng gé shí fēn wén jìng yǒu yí cì jiā lǐ de nǚ yōng dài zhe xiōng dì
蔡元培从小性格十分文静。有一次,家里的女佣带着兄弟

jǐ gè xià lóu yóu yú lóu tī yòu gāo yòu dǒu tā xiān jiāng táng xiōng hōu xià lóu yào cài yuán péi
几个下楼,由于楼梯又高又陡,她先将堂兄抱下楼,要蔡元培

zài lóu tī shàng děng bù liào tā fàng xià táng xiōng hòu jiù qù máng bié de shì le bǎ cài yuán
在楼梯上等。不料她放下堂兄后,就去忙别的事了,把蔡元

péi gěi wàng le cài yuán péi yí zuò jiù shì jǐ gè xiǎo shí zhí dào jiā rén fā xiàn
培给忘了。蔡元培一坐就是几个小时,直到家人发现。

tóng nián de jiā tíng shēng huó shì wēn xīn hé mù de dàn shì zài cài yuán péi shí yí suì shí fù
童年的家庭生活是温馨和睦的。但是在蔡元培十一岁时,父

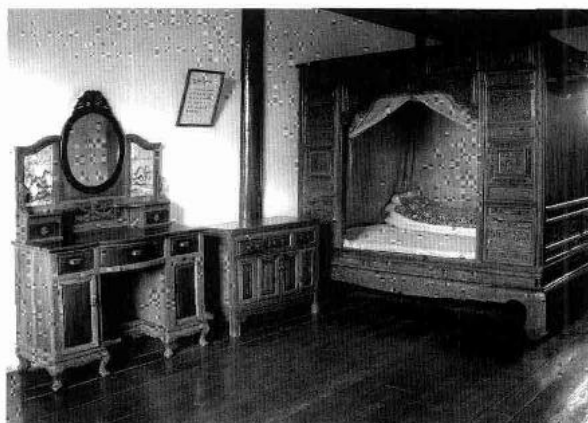
qīn yīn gù qù shì jiā lǐ de qíng kuàng yí xià zi bù hǎo le xìng kuī mǔ qīn shí fēn néng gàn qín
亲因故去世,家里的情况一下子不好了。幸亏母亲十分能干,勤

jiǎn de guò rì zì cái jiāng jǐ gè hái zǐ fǔ yǎng chéng rén
俭地过日子,才将几个孩子抚养成人。

tóngniánqīnqièwēnxīn de jiā tíng qì fēn fù mǔ liáng hǎo de jiā tíng jiào yù zhěng zhěng
童年亲切温馨的家庭气氛,父母良好的家庭教育,整整
yǐngxiǎng le cài yuán péi de yì shēng bāngzhù tā yǎngchéng le liáng hǎo de pǐn dé shǐ tā hòu
影响了蔡元培的一生,帮助他养成了良好的品德,使他后
lái chéng wéi le yí gè wēi dà de rén wù
来成为了一个伟大的人物!

现今的笔飞弄

蔡元培少年时期的卧室

读读解解

1. 温馨: 温暖芳香。
2. 和睦: 相处融洽友爱; 不争吵。

想想做做

1. 做一做:
和小伙伴一起读读这个故事。
2. 议一议:
蔡元培出生在一个怎样的家庭里?

mǔ ài rú chūn

母爱如春

yóu yú cài yuán péi de fù qīn qù shì hěn zǎo mǔ qīn zhōu shì jiù chéng dān le jiào yù fū
由于蔡元培的父亲去世很早，母亲周氏就承担了教育、抚
yǎng hái zǐ de zhòng dān
养孩子的重担。

cài yuán péi de mǔ qīn yǒu yì xiē wén huà bàn shì néng gàn shí fēn hé'ǎi shàn liáng tā duì
蔡元培的母亲有一些文化，办事能干，十分和蔼善良。她对
cài yuán péi de xué xí shí fēn zhòng shì yóu yú cài yuán péi cóng xiǎo cōng míng hào xué suǒ yǐ lǎo
蔡元培的学习十分重视，由于蔡元培从小聪明好学，所以老
shī rèn wéi tā shì gè hěn yǒu qián tú de hái zǐ yāo qiú shí fēn yán gé bù zhì de zuò yè jiù zǒng shì
师认为他是个很有前途的孩子，要求十分严格，布置的作业就总是
bǐ bié rén duō yì xiē měi dāng zhè shí mǔ qīn jiù bù cí xīn kǔ de péi zài tā de shēn biān yì biān
比别人多一些。每当这时，母亲就不辞辛苦地陪在他的身边，一边
zuò zhēn xiàn huó yì biān qīng shēng dū cù gǔ lì tā shǐ tā yì diǎn yě bù pí juàn rèn rèn zhēn
做针线活，一边轻声督促鼓励他，使他一点也不疲倦，认认真
zhēn de wán chéng lǎo shī bù zhì de zuò yè
真地完成老师布置的作业。

mǔ qīn hái tè bié zhòng shì duì cài yuán péi pǐn xíng de jiào yù zài shēng huó zhōng tā zǒng shì
母亲还特别重视对蔡元培品行的教育。在生活中她总是
jí shí zhǐ chū hái zǐ men de quē diǎn jiào yù hái zǐ dú shū yào qín fèn tā jiào yù hái zǐ men shuō
及时指出孩子们的缺点，教育孩子读书要勤奋。她教育孩子们说

huà yào xiān sī kǎo xiǎng yì xiǎng zài shuō bù néng luàn shuō dāng hái zǐ men fàn le cuò wù yě
话要先思考，想一想再说，不能乱说。当孩子们犯了错误也
cóng bù dǎ mà ér shì jiǎng dào lǐ shuō míng lǐ yóu shuō le duō cì shí zài bù gǎi cái qīng qīng
从不打骂，而是讲道理，说明理由，说了多次实在不改，才轻轻
dǎ jǐ xià pì gǔ biǎo shì chéng fá zhèng shì mǔ qīn de nài xīn jiào yù cái shǐ cài yuán péi cóng
打几下屁股，表示惩罚。正是母亲的耐心教育，才使蔡元培从
xiǎo yǎng chéng le liáng hǎo de pǐn xíng mǔ qīn duì cài yuán péi de yǐng xiǎng zuì dà cài yuán péi
小养成了良好的品行。母亲对蔡元培的影响最大，蔡元培
yě zuì ài mǔ qīn
也最爱母亲。

蔡元培母亲卧室

蔡元培少年书房

读读解解

- 1.和蔼：态度温和，容易接近。
- 2.督促：监督催促。

想想做做

- 1.说一说：
说说你的妈妈平时是怎样教育你的？
- 2.想一想：
“母爱如春”是什么意思？

lú zào jiè guāng 炉灶借光

càiyuánpéi yì shēng zuì yōu xiù de pǐn zhì jiù shì qín fèn hào xué shí nián de sī shù shēng huó
蔡元培一生最优秀的品质就是勤奋好学。十年的私塾生活
suī rán shí fēn kū zào fá wèi dàn tā què yì zhí bù tíng de jí qǔ zhī shí liú xià bù shǎo dòng rén de
虽然十分枯燥乏味，但他却一直不停地汲取知识，留下不少动人的
gù shì
故事。

shào xīng shèng chǎn dà dòu mǐn jiān yǒu duān wǔ chī chǎo dòu de xí sú cài yuán péi dú shū
绍兴盛产大豆，民间有端午吃炒豆的习俗。蔡元培读书
yǒu gè xí guàn xǐ huān zài shū zhuō shàng fàng yí guǎn chǎo dòu yì biān kàn shū yì biān jiǎo
有个习惯，喜欢在书桌上放一罐炒豆，一边看书，一边嚼
dòu hái cháng shuō chǎo dòu wèi xiāng shū shì yuè dú wèi dào yuè hǎo dòu shì yuè jiǎo yuè xiāng
豆，还常说，炒豆味香，书是越读味道越好，豆是越嚼越香。

cài yuán péi cóng xiǎo yǎng chéng le dú lì zuān yán de xí guàn dú shū xǐ huān zì jǐ sī
蔡元培从小养成了独立钻研的习惯，读书喜欢自己思
kǎo lǐng huì yì sī cóng shū zhōng xún zhǎo dá àn suǒ yǐ tā de shū zhuō shàng cháng cháng fàng
考，领会意思，从书中寻找答案。所以他的书桌上常常放
zhe hǎo duō cān kǎo shū yí yù dào bù dǒng de dì fāng huò nán tí jiù fān yuè yǒu guān cān kǎo
着好多参考书，一遇到不懂的地方或难题，就翻阅有关参考
shū dàn shì yóu yú zuò yè duō tā méi yǒu kòng zhěng lǐ shōu shí shū zhuō shàng duī mǎn le shū
书。但是，由于作业多，他没有空整理收拾，书桌上堆满了书

jí jīngcháng yóu liù shūjiāng shūzhěng lǐ hòufàng huíyuánchù
籍,经常由六叔将书整理后放回原处。

duì yú cài yuán péi lái shuō tiǎo dēng yè dú yě shì cháng shì fù qīn qù shì hòu jiā lǐ hěn
对于蔡元培来说挑灯夜读也是常事。父亲去世后家里很
qióng wèi le shěng xià yì xiē dēng yóu fèi tā jiù cháng cháng jiè zhe mǔ qīn zhǔ fàn shí de lú zào
穷,为了省下一些灯油费,他就常常借着母亲煮饭时的炉灶
huǒ guāng dú shū lú zǐ lǐ yì shǎn yì shǎn de huǒ guāng zhào zhe qín fèn hào xué de shào nián
火光读书。炉子里一闪一闪的火光,照着勤奋好学的少年
cài yuán péi yí bù yí bù zǒu jìn zhī shì de diàn táng
蔡元培,一步一步走进知识的殿堂。

灶头

读读解解

1. 枯燥: 单调, 没有趣味。
2. 挑灯: 拨动灯火, 点灯。

想想做做

1. 议一议:
为什么说少年蔡元培是个勤奋好学的孩子?
2. 想一想:
从这个故事中你学到了什么?

jiǎo shēn jiǔ tán 脚伸酒坛

càiyuánpéi dú shū hái yǒu gè tè bié hǎo de xí guàn jiù shì shí fēn zhuān xīn yí cì jiā lǐ
蔡元培读书还有个特别好的习惯，就是十分专心。一次家里
zhāo huǒ quán jiā lǎo xiǎo shí fēn jīng huāng quán dōu pǎo dào yuàn zi lǐ qù le děng dà jiā huí
着火，全家老小十分惊慌，全都跑到院子里去了。等大家回
guò shén lái yí kàn fā xiàn shǎo le cài yuánpéi jí máng sì chù xún zhǎo děng zhǎo dào zài lóu
过神来一看，发现少了蔡元培，急忙四处寻找，等找到在楼
shàng dú shū de cài yuánpéi cái fā xiàn tā hái zuò zài zhuō páng zhuān xīn dú shū yí diǎn yě bù
上读书的蔡元培，才发现他还坐在桌旁专心读书，一点也不
zhī dào jiā zhōng fā shēng le shén me
知道家中发生了什么。

jiù shí de shào xīng wèi shēng tiáo jiàn chà měi dào xià tiān wén zi tè bié duō cháng shǐ cài
旧时的绍兴卫生条件差，每到夏天，蚊子特别多，常使蔡
yuánpéi bù néng ān xīn dú shū yí tiān tā zài chú fáng lǐ kàn dào jǐ zhī kōng jiǔ tán líng jī yí
元培不能安心读书。一天他在厨房里看到几只空酒坛，灵机一
dòng jiāng jiǔ tán bān dào shū zhuō xià tuō diào xié zi bǎ liǎng zhī jiǎo shēn jìn jiǔ tán zi lǐ guǒ
动，将酒坛搬到书桌下，脱掉鞋子，把两只脚伸进酒坛子里，果
rán wén zi bù lái dīng yǎo le cóng cǐ tā jiù kě yǐ ān xīn dú shū le lìng yí cì cài yuánpéi
然蚊子不来叮咬了。从此他就可以安心读书了。另有一次，蔡元培
zài lóu xià táng qián dú shū yuàn wài yáng guāng míng mèi jǐ gè lín jū xiǎo huǒ bàn zhèng zài wài
在楼下堂前读书，院外阳光明媚，几个邻居小伙伴正在外