

大藝術

教育

DA YI SHU JIAO YU

启蒙读本

qi meng du ben

中册

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

中册

主编：叶燕芬

宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

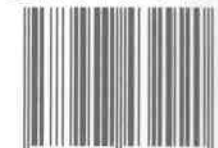
大藝術

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

中册

主 编：叶燕芬

本册编写：应佳萍

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：“艺术是有意味的形式，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

DA YI SHU JIAO YU

启蒙读本

qi meng du ben

中册

走近蔡元培

壹

- 01 割臂救母 /P010
- 02 在“铸学斋”的日子 /P012
- 03 金榜题名 /P014
- 04 女子也应该读书 /P016
- 05 弃官归乡 /P018
- 06 服务于教育 /P020
- 07 中国教育会会长 /P022
- 08 留德四年 /P024

生命的美，生活的美

贰

- 09 小鸟音符 /P028
- 10 小雨敲窗 /P030
- 11 香香的家 /P032
- 12 小松鼠，告诉我 /P034
- 13 我在长 /P036
- 14 我的出逃记 /P038
- 15 雨荷 /P040
- 16 提灯女神 /P042

中国的书法艺术

叁

- 17 入木三分 /P046
- 18 “草圣”张旭 /P048
- 19 褚遂良辨真伪 /P050
- 20 欧阳询与“三十六法” /P052
- 21 “米颠”是谁 /P054
- 22 当代书法泰斗沙孟海 /P056
- 23 走进佛门的书法家 /P058
- 24 中国书法字体分类 /P060

在绘画艺术的世界里

肆

- 25 达·芬奇和《最后的晚餐》 /P064
- 26 元代绍兴大画家王冕 /P066
- 27 无傲气而有傲骨的徐悲鸿 /P068
- 28 毕加索与和平鸽 /P070
- 29 齐白石和他的虾 /P072
- 30 你知道中国十大传世名画吗 /P074
- 31 丰富多彩的绘画艺术 /P076
- 32 漫画的由来 /P078

目录

MU LU

伍

音乐——人类共同的语言

- 33 天才加勤奋的音乐家莫扎特 /P082
- 34 从童年的艰难中崛起的音乐巨人贝多芬 /P084
- 35 革命音乐家聂耳 /P086
- 36 从小山村走到维也纳的歌唱家 /P088
- 37 中国民族乐器的组成 /P090
- 38 “江南丝竹”是什么 /P092
- 39 从“批把”到“琵琶” /P094
- 40 什么叫“交响乐” /P096

陆

在舞蹈艺术中飞翔

- 41 丰富多彩的生活舞蹈 /P100
- 42 艺术舞蹈：从生活走上舞台 /P102
- 43 杨丽萍，舞台上的“金孔雀” /P104
- 44 热情奔放的蒙古舞 /P106
- 45 为什么新疆舞具有异域风情 /P108
- 46 芭蕾：用汗水换出来的高雅 /P110
- 47 你想边跳舞边锻炼身体吗 /P112
- 48 神秘的印度舞 /P114

柒

丰富多彩的戏曲艺术

- 49 中国戏曲的种类 /P118
- 50 中国的“国粹”——京剧 /P120
- 51 家喻户晓的黄梅戏 /122
- 52 “宁舍一顿饭，不舍二人转” /P124
- 53 你知道元曲四大家吗 /126
- 54 中国的“莎士比亚” /P128
- 55 闻名全国的绍兴莲花落 /P130
- 56 绍剧，我们的家乡戏 /P132

捌

我们身边的美丽工艺

- 57 正月十五看花灯 /136
- 58 “三月三，放风筝” /138
- 59 诗情画意，尽在折扇中 /140
- 60 中国结：小小丝绳中的艺术 /142
- 61 蓝印花布的有趣来历 /144
- 62 每逢喜事要剪纸 /146
- 63 漆器，古老的工艺 /148
- 64 家具中的工艺品——屏风 /150

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

割臂救母

尊老爱幼是中华民族的优良传统。少年蔡元培十分尊敬长辈，尤其是对母亲周太夫人，更是十分孝顺。周太夫人的胃病经常复发，只要母亲一犯病，他就常常侍奉在旁煎药熬汤，端给母亲喝。

在蔡元培19岁那年，母亲胃病又发作了，医生看了后总是说肝胃气，服药后也不见好转。看到自己敬重的母亲痛苦的样子和日益加重的病情，蔡元培心急如焚。他记得小时候听长辈说过，自己的祖母曾经患过一次大病，喝了七叔臂膀上割下的肉与中药一起熬成的汤药后，又多活了几年。为了能挽救母亲，他就效仿前辈，偷偷地将自己左臂上的肉割下一小片，放在药罐里，与药一起煎熬后，亲自端给母亲喝。此事蔡元培从不对任何人说，直到后来由于左臂伤痛，两手用力不均，被大哥看出，全家人才知晓。

但是蔡元培的一片孝心并不能挽救母亲的生命，经历了一年多的病痛折磨，母亲还是与世长辞了。失去了相依为命的母亲，蔡元培悲痛欲绝。为表达对母亲的孝心，他决定行“寝苫枕块”之礼。这是一种旧礼制，就是父母过世，做子女的就必须睡草席、枕砖块，陪伴守在灵堂，以尽孝道。由于家里人极力劝阻，蔡元培没能这样做。但他在夜深人静后，偷偷拿了草席，守在母亲的灵堂，兄弟们知道后，没有办法，只好在灵堂里安放了一张床，与他一起为母亲守灵。

蔡元培对其他长辈也非常尊敬。有一回，蔡元培向叔父请安后，侍立在叔父旁听候回话，不料叔父因困倦睡着了，他就一直陪伴在旁，没有离开。叔父一觉醒来，看见他还站着，非常惊讶地问：“怎么还站在这里？”蔡元培恭敬地回答说：“没有叔父的允许，不敢走。”

蔡元培母亲的卧室

蔡元培故居

读读解解

- 1.心急如焚：心里急得像着了火一样。形容非常着急。
- 2.旧礼制：旧社会的礼仪制度。

想想做做

- 1.你读懂了吗？
同学们，读了这篇文章，你知道“寝苦枕块”的意思了吗？
- 2.请你想一想：
你还读过哪些孝敬长辈的故事？和同学互相交流。

在“铸学斋”的日子

1883年，17岁的蔡元培考取了秀才，并获得了进官立学校进一步学习的机会。但是由于家道中落，他没有去学校学习，而是在家做了两年塾师，一面用微薄的收入补贴家用，一面利用六叔家的藏书自学。他求知若渴，六叔家的藏书很快就满足不了他的需求了。恰恰在这时，蔡元培认识了举人田春农先生。田先生对蔡元培作的文章十分赞赏。正好，绍兴藏书家徐友兰要为他儿子以悉找个伴读，蔡元培就经田先生介绍到了徐家，为以悉伴读。

徐友兰，是浙江东部有名的藏书家。家中图书多达4万余卷，集中收藏在一幢三层楼房里，取名“徐氏铸学斋”（后来改名“古越藏书楼”）。由于铸学斋藏书丰富，加上不受束缚，蔡元培就可以在书海里自由遨游，广泛阅读各类古今书籍。他对一些重要著作反复阅读，有的还作了摘录、眉批与笔记。也就是从那时起，蔡元培的写作打破了传统旧规，开始学写一些令人耳目一新的文章。

除读书、校书外，蔡元培还与徐以悉结下深厚友谊，而且因为有机会和县里一批学子朝夕相处，一起研究学问，蔡元培收获很大。

四年的铸学斋生涯是蔡元培求学道路上的一个重要阶段。这一时期养成的治学风格和独立钻研的方法，对他一生都有影响，使他成为学界通人。难怪他在晚年还称田春农先生“真是我平生第一个知己”。

蔡元培铜像

古越藏书楼

读读解解

- 1.家道中落：家业衰败，境况没有从前富裕。
- 2.塾师：旧时私塾的教师。
- 3.慇(xūn)：谦恭，顺从。这里是人名用字。
- 4.眉批：在图书的书眉或文稿上方空白处所写的批注。一般为读书心得、评语、订正错误、校讎(chóu)文字和音注等。

想想做做

1.动手写一写：

我能写关于勤学的格言_____。

2.学有所获：

我读书时也要像蔡元培那样做笔记！

金榜题名

“学而优则仕”历来是旧时代读书人的奋斗目标，蔡家也为蔡元培设计了这样的人生之路。蔡元培经过三年努力，在17岁那年考中了秀才。当然，考中秀才只是入仕的第一步，两年后他又赴杭州参加举人考试。由于名额有限，所以没能中试。但蔡元培并不气馁，他更加发奋读书，并积累了经验，终于厚积薄发，在科考中得了第一名，也就是在23岁那年中了举人。

第二年，蔡元培兴致勃勃地上京参加会试。会试分为初试和复试。初试合格，就能参加复试。初试时，他挥洒自如，引经据典，不落俗套，一点没有传统八股文的气息，使主考官大为吃惊。蔡元培自认为写了“怪八股”，而且字写得不好，便没等复试名单下达，就返回绍兴。哪知他前脚进门，录取的捷报后脚就到了，要返京参加复试已经来不及了。

直到三年后，蔡元培才进京补殿试。他十分自信地走进雄伟庄严的大殿。考题中有道关于西藏问题的论述，这可以说是一道偏题，许多考生对此都瞠目结舌，无言以对，大寒天额头上都沁出了汗珠。而蔡元培由于平常留意边疆的历史兴衰、地域变迁和风土人情，对此题应答如流，游刃有余。经过激烈竞争，他被录取为进士。第二年，通过考试，他又升格为翰林院编修。最后，蔡元培终于不负众望，金榜题名，登上了科举仕途的高峰。

蔡元培 在翰林院

读读解解

1.“学而优则仕”：好学上进，学习出色可以做官。仕，做官。

2.引经据典：引用经典书籍作为论证的依据。

3.八股文：明清科举考试制度所规定的文体。每篇由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八部分组成。后四部分是正式议论，中股是全篇重心，在这四段中，都有两股排比对偶的文字，合共八股，故名。文章题目摘自《四书》，所论内容必须根据朱熹《四书集注》，不许自由发挥。

4.瞠目结舌：瞪着眼睛说不出话来。形容窘困或惊呆的样子。瞠，瞪着眼。结舌，说不出话来。

5.翰林院：官署名。唐代初设，集各种才艺之人于院中供皇帝使令。开元末另开学士院，供职者称翰林学士。宋代设翰林学士院，为皇帝起草诏旨。明代成为外朝官署，清代沿设，为“储才”之所，掌编修国史、进讲经史、草拟文书等事务，长官是掌院学士。

想想做做

1.请教书本或父母：

秀才、举人都是经过古代科举考试，获得的一种不同级别资格和出身，你知道科举考试有哪些级别？

2.与同学讨论：

“金榜题名”体现了蔡元培的哪些精神值得我们学习？