

中学生综合素质拓展课程系列

「审美鉴赏篇」

SHENG HUO YU YU SHU

中学生

ZHONGXUESHENG
SHENG HUO YU YU SHU
MEI DE JIANSHANG

生活与艺术

美的鉴赏

北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 编写

中国书店

中学生综合素质拓展课程系列

审美鉴赏篇

中学生
生活与艺术
美的鉴赏

北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 编写

中国书店

北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 编写

主 编 尚红军 陈红梅

顾 问 刘永曾

总 策 划 彭 玮 宫喜华

策 划 赵付祥 董红军 张连生

责任编辑 周 晖

中学生综合素质拓展课程系列·审美鉴赏篇

中学生生活与艺术美的鉴赏

出 版 中国书店
地 址 北京市宣武区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
印 刷 北京国防大学印刷厂
开 本 850×1168 1/32
版 次 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷
印 张 3.625
字 数 86 千字
印 数 3000
书 号 ISBN 7-80663-338-3/G·330

全套定价：80.00 元(五册)

★如发现图书残缺请直接与我社联系调换★

目 录

第一章 从美感谈起	1
第二章 艺海拾贝	19
第一节 书 法	22
第二节 绘 画	33
第三节 雕 塑	52
第四节 工 艺	60
第五节 建 筑	66
第六节 摄 影	74
第七节 音 乐	83
第八节 舞 蹈	90
第三章 美在我心中	99

第一章 从美感谈起

林风眠 菊花

美感是直觉到的，欣赏就美。

——朱光潜

真正的审美感官是视觉和听觉。

——[德]费歇尔

美感是人们在生活中,由美的对象所引起的一种对美的感受,是精神的某种满足和情感表露。人的情感一旦乘想像的双翼,驾联想的翅膀,翱翔于大千世界,凝神观照,探求自然之美、生活之美、创造之美时,那种触美生情、情美交融,那种愉悦情感得到升华,会激励我们热爱生命、热爱生活。正如列宁所说,没有人的热情,就从来没有也不可能有人对真理的追求。

人对美的感受,反映着人的情感、爱好、态度与追求,那么就让我们用心来感受这美丽的大千世界吧!

一、用心灵去感受美

生活中并不
缺少美,缺少的是
发现美的眼睛。

——[法]罗丹

玉树琼枝

法国雕塑家罗丹有(1840—1917)这样一句名言:“生活中并不缺少美,缺少的是发现美的眼睛。”美存在于大自然当中吗?美存在于艺术作品当中吗?美存在于社会当中吗?美存在于物质当中吗?美存在于精神当中吗?美存在于人格当中吗?……是啊,只要我们留心观察,用心品味,平凡的生活

处处都有美。对于我们的眼睛来说，不是缺少美，而是缺少发现。

我们是自然之子，大自然赋予了我们生命，她无私地给予人类一切。感谢生命，让我们有机会用全身心去欣赏大自然的美，拥抱大自然。

岁月沧桑

大自然是无比美丽的，如果你投入她的怀抱，用心去感受她的芬芳，你将会获得无穷的快乐。唐代著名诗人王维曾经到过人烟稀少、荒凉苍茫的西北边塞，边塞风光给了他悲壮奇特的强烈感受，他挥笔写下“大漠孤烟直，长河落日圆”的千古名句。

夕阳无限

少年时代的贝多芬常常伫立在莱茵河畔，眺望峰峦起伏的七峰山，凝视冲击峡谷的莱茵河，当他入神地欣赏大自然的美丽景色时，音乐的灵感就在他的心中萌动了。在创作了著名的《第六交响乐》若干年之后的一天，他

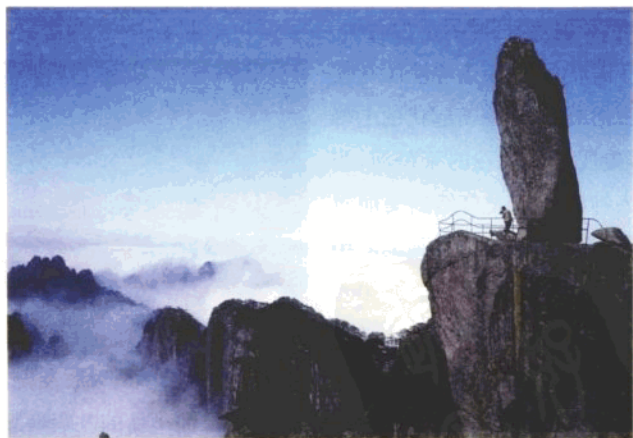

惊涛骇浪

和一位朋友在林间散步时，非常激动地指着一条小溪对朋友说，正是这条小溪的潺潺流水声和那在茂密的树叶间小鸟的歌唱唤起了他的这部交响乐的一个部分的创作构思。感谢大自然给予了我们灵感、快乐和思考的空间。

壶口瀑布如万马奔腾,气势雄伟

黄山集各大名山之所长,具有泰山之雄、华山之险、庐山之飞瀑、衡山之烟云、峨眉之清凉

温情脉脉

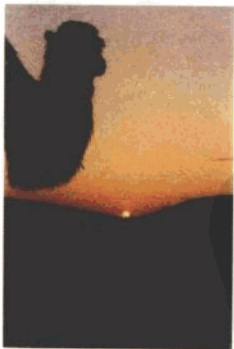

落日熔金

天地造化,创造了美景无限,创造出生机勃勃。畅游山水,品味天然之趣,真是其乐无穷啊!

天然成趣

大漠孤烟

美感不仅仅产生于大自然,人类创造的物质和精神文化,也引起了我们对美的感受。凝望我们古都的风貌,缅怀逝去的繁荣与衰败,留给我们不尽的思考,正如《三国演义》中所述:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中。”

感谢我们的先民为我们留下了丰富、宝贵的文化财富。虽然历史被时间荡涤着,但我们仍然能够透过

古迹去体验那久已逝去的繁华与苍凉。

多少古代文人墨客发出“帝王将相今何在”的感慨，对人生短暂而发出无限叹息。作为新时代的青年，我们不能只看到人生短暂，更要看到人生的壮美和价值！毛泽东曾经用著名的诗句来反映他乐观的人生情怀和责任感。

采桑子·重阳

(1929年10月)

人生易老天难老，岁岁重阳。
今又重阳，战地黄花分外香。一年一度秋风劲，不似春光。胜似春光，寥廓江天万里霜。

谈了这么多的感受，我们也有必要反思一下，美感是什么呢？

北京 天坛

开封 铁塔

北京 颐和园

西安 秦兵马俑

华表

北京 故宫

美感具有独特性 人的很多感觉是个复杂的问题。人不仅有美感,还有道德感、生理上的快感。美感和这些其他感觉有密切的联系,但是美感有其独特性。

有一则故事,说在大雪纷飞的一天,一位父亲决定带着他的正在读初中的三个孩子冒寒赏花。他们在公园整整看了一个上午的梅花,在回家的路上,爸爸想考考他们的见识,问他的孩子们获得了什么知识。第一个孩子说:

“我知道梅花是一种蔷薇科的植物。”第二个孩子说:“在寒冬里,只有梅花独自开放,它很贵重,我们可以用它做买卖或者送给朋友。”第三个孩子说:“我觉得梅花好像不畏苦难的英雄,看到它,心情格外激动。”从这则故事当中我们可以看出,只有第三个孩子对梅花采取的是审美的态度,他的感受就算我们所说的美感。总体而言,美感具有两个特点:一是它的直觉性,当我们欣赏美的对象时,我们往往不需要仔细地思考,刹那间便立刻直接感知对象的美;二是它的社会功利性,即目的性。

美感具有差异性 我们在欣赏一切美的事物时,往往各有所见,各有爱憎,因人而异。正如我们平时所说的“仁者见仁,智者见智”,“情人眼里出西施”。

美感具有共同性 前面提到美感的差异性也许有人会想到,不同的人具有不同的美感,那么世界上的东西你感到美就美,你感到丑就丑,到底是美还是丑,不就没有定论了吗?其实不然,当我们看到那碧波荡漾的西湖,那秀美的桂林山水,那风吹草低见牛羊的大草原,那精美的雕刻作品等等,使得不管是哪个阶层、哪个民族、哪个时代的人们都喜爱和欣赏,这就体现了美的共同性。俗话说:“爱美之心,人皆有之”。

西安 大雁塔

二、学会欣赏美

天下皆知美之为
美，斯恶已；皆知善之
为善，斯不善已。

——老子

老子曾在《道德经》中讲：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”用我们今天的话说，就是天下人都知道什么是美，这就有丑恶了；天下人都知道什么是善的，这就有不善了。老子的意思是美与丑、善与恶都是比较而存在的。可见，对于同一事物，不同的人也可能存在不同的感受，这是非常正常的现象，也充分说明美与丑具有相对性。

美存在于万事万物当中，更植根于我们的心里。为什么有些人能够在美的心境下，乐观幸福地生活，而还有些人整天郁郁寡欢，甚至厌倦生活呢？这应该与人们不同的审美角度、审美水平问题有关。

看来我们能否获得美的感受，能否自觉的追求真与善，就要取决于我们的审美角度和审美水平了。在这里，我们不妨了解一下美的基本原理。

王国维说：“一切之美皆为形式之美。”

（一）形式美特征

形式美是指自然、生活、艺术中各种形式因素（色彩、线条、形体、声音等等）及其有规律的组合所具有的美。形式美概括了美的形式的某些共同特征，具有一定的抽象性，形式美所体现的内容是间接的、朦胧的。

人们对美的感受都是直接由形式引起的，在长期的审美活动中，人们反复地直接接触这些美形式，从而使得这些形式具有相对独立的审美意义，即人们接触这些形式便能够引起美感，而无须考虑这些形式所表现的内容，仿佛美就在形式美本身，而忘掉它的来源。其实，所谓形式美的法则不过是人们在审美活动中对许多现实美的形式的概括反应。例如对称的法则是大量的具有对称特征的事物的概括反映。恩格斯在分析数和形的概念的来源时曾经指出：数和形的概念不是从任何其他地方，而是从现实世界中得来的。形式美法则来源于客观事物，而研究这些法则是为了创造更美好的事物。

在人类创造美的长期活动中，逐渐发展了人对各种形式因素的敏感，例如对线条、色彩、形体、声音等等形式因素的敏感，并且逐渐掌握了这些形式因素的特点，意义也相应地发生了变化。例如色彩是形式美的重要因素，意识美感的最普及形式。一般认为红色是一种热烈兴奋的色彩，黄色是一种明朗的色彩，绿色是一种安静的色彩，白色是一种纯洁的色彩。人们对不同色彩产生不同的感受是有一定生活根据的。因为在生活中，红色常常使人联想到炽热的火焰、节日的彩旗、红润的笑脸……而绿色常常使人联想到幽静的森林，平静的湖水……黄色则使人联想到明亮的灯光、耀眼的阳光等等。但是这些特征并不是凝固不变的。红色除了象征热烈，还包括警惕等等，在一定条件下红色还可以反衬环境的寂寞、

寥落，如古诗“寥落古行宫，宫花寂寞红。白头宫女在，闲坐说玄宗。”白色除了象征纯洁，还象征悲哀。确定某种颜色的特征不能脱离一定的具体条件。

在形体方面也存在一些不同的特征。例如圆形柔和、饱满，用同一根线可以围成许多图形，其中面积最大的是圆形。西方有的古代美学家认为一切立体图形中最美的是球形，一切平面图形中最美的是圆形。方形使人感到刚劲，立三角形有安定感，倒三角形有倾危感，三角顶端转向侧面则有前进感，高而窄的形体有险峻感，宽而平的形体有安稳感等等。

在线条表现力方面，直线表现刚劲，例如商代的司母戊鼎。曲线表现柔和，如元代永乐宫壁画中仙女的衣纹。此外，波状线表示轻快流畅，放射线表示奔放，交错线表示激荡，平行线表示安稳等等。例如在一幅图画中所表现的挺拔的竹子，用直线才能表现它的力量和气势，因此直线在这里就显得美。如果用柔和的曲线来表现劲竹就不美了。

（二）形式美的主要法则

1. 单纯与齐一

或者叫整齐一律，这是最简单的形式美。它表现在物质材料量的方面重复一致、整齐统一，即同一形状、同一色彩、同一种音响，重复出现而无所变化。在单纯中见不到明显的差异和对立的因素。如蔚蓝的天空、碧绿的湖面、清澈的泉水、明亮的阳光等等。单纯能使人产生明净、纯洁的感受；齐一是一种整齐的美，例如整齐的秧苗、游行的部队，这些特征表现出一种整齐的美。

2. 对称与均衡

对称指以一条线为中轴，左右或者上下两侧均等，如人体中眼、

耳、手、足都是对称的。对称具有安静、稳定的特性，对称可以衬托出中心，例如天安门两侧对称的建筑，可以衬托出天安门的中心地位。许多器皿的造型也采取对称形式。均衡的特点是两侧的形体不必等同，均衡较对称有变化，比较自由，也可以说是对称的变体。有人把对称比做天平，两边相等；把均衡比做常用的杆秤，一头挂秤砣，一头挂重物，形体位置可以不等。均衡在静中趋向于动。在云南省晋宁县出土表现双人舞的西汉盘舞铜器，昂首屈身，足踏巨蟒，体态生动，节奏强烈在变化中又能保持均衡，呼应更加自由。再如盆景一侧的山石较大，另外一侧山石较小，虽然形体大小悬殊，却可以相互照应。

3. 调和与对比

调和与对比反映了矛盾的两种状态。调和是在差异中趋于“同”（一致），对比是在统一中趋于“异常”（对立）。调和是把两个接近的东西相并列，例如色彩中的红与橙、橙与黄、黄与绿、绿与蓝、蓝与青、青与紫、紫与红都是邻近的色彩。在同一色彩中的层次变化（如深浅、浓淡）也属于调和。调和使人感到融和、协调，在变化中保持一致。天坛深蓝色的琉璃瓦与浅蓝色的天空和四周的绿树配合在一起就显得很协调。唐代杜甫诗中有“桃花一簇开无主，可爱深红爱浅红”，深红和浅红连在一起也属于调和。对比是把两种极不相同的东西排列在一起，使人感到鲜明、醒目、振奋、活跃，如色彩中的红与绿、黄与紫、蓝与橙都是对比色。“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”（杨万里·宋）、“万绿丛中一点红”，这是红与绿的对比。黑与白也是一种强烈的对比，“白催朽骨龙虎死，黑入太阴雷雨垂”（杜甫·唐），“黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船”（苏轼·北宋），在这些诗句当中，运用黑白对比加强了诗境当中的色彩效果。京剧中包公的脸谱在色彩上采用黑白对比，烘托了包公刚正不阿的性格。声音的对比如“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽”