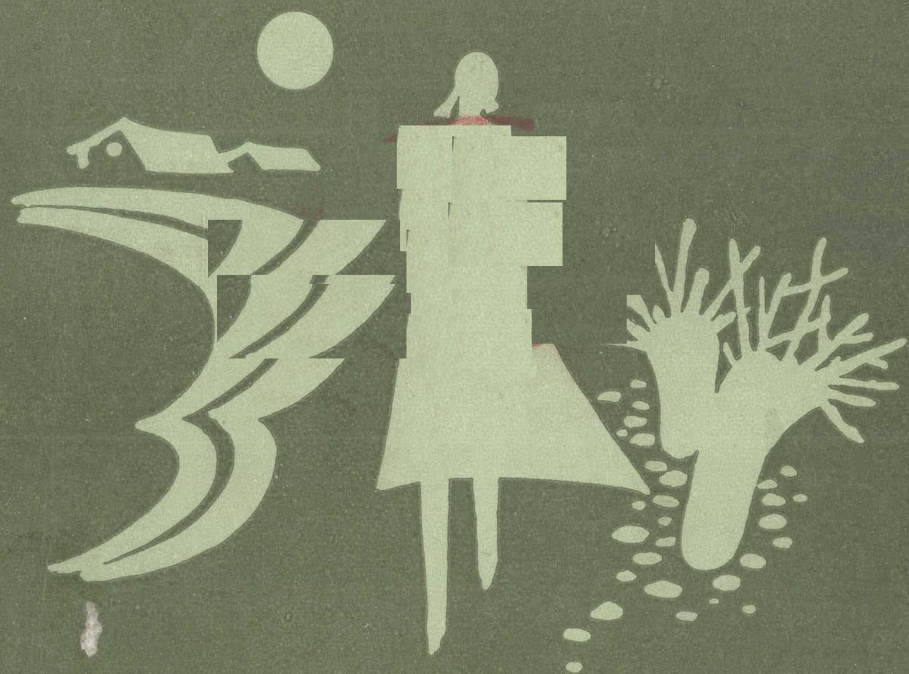

语文美育研究

王钦韶 主编

河南大学出版社

G60-014
3

语文美育研究

王钦韶 主编

河南大学出版社

语 文 美 育 研 究

王 钦 韶 主 编

责任编辑 张如法

河南大学出版社出版发行

(开封市明伦街85号)

开封中山印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：11.5 字数：288 千字

1991年5月第1版

1991年5月第1次印刷

印数：1—12000 定价：4.50元

ISBN 7 -81018-640-X/I · 51

序 言

张 凯 亭

1989年10月我参加了国家教委在南京召开的全国学校艺术教育工作会议。会上颁布了1989年至2000年《全国学校艺术教育总体规划》。《总体规划》对我国学校艺术教育的指导思想、目标任务、管理体制、教学科研、师资培训等都作出了明确的规定。

艺术教育的意义决不仅仅是为了使学生获得某种从事娱乐活动的技能，而是为了全面贯彻党的教育方针，搞好我们民族的整体美育，提高全体国民的素质。这是一个关乎我们民族未来命运和前途的大问题。

艺术与整体美育关系十分密切。艺术教育是整体美育的一部分，并且是主体部分，艺术教育的发展必将带动整体美育的发展；整体美育是艺术教育的基础，整体美育发展了，艺术教育才能有广泛而又牢固的根基。二者的共同需要是全民族都要有较高的文化素养和正确的理论指导。在此情形下，普及美学理论就成了搞好美育必须完成的一项重要任务。因此人们期待着一本有助于完成这一任务的美学理论书籍。

恰在此时，我看到了王钦韶同志主编的《琳琅满目的美的世界》。我觉得它在一定程度上满足了人们的期待。这本书是讲语文美育的，但它对大家都较熟悉的语文课美学现象的分析中，论述的却是整个美学理论体系。它对美育的目的、任务以及美学实践方方面面的论述，也具有普遍意义。全书论述通俗而不浮浅，体系完整而不庞杂，读之既感到亲切，又富有启迪。诚如马奇教

授在《琳琅满目的〈美的世界〉序言》中所说：“这种从理论与实际的结合上来说明语文课的美学问题的著作，在国内尚属首创”，因而是“把美学美育深入到、落实到语文教学中去的一本较好的书。”于是我当即在会议上作了推荐，并预言它将受到欢迎。

果然，书迅速销完。为满足广大读者的需要，作者在内容上作了修改与增补，定名为《语文美育研究》重新出版，这是一件好事，我为之高兴。

马奇教授说过：“该书主要是写给现在和将来的各级各类学校的语文教师的。但我以为它不仅对语文教师深刻领会语文课中的美学问题、理解语文课中的美学现象、提高自身的美学修养、搞好语文教学中的美育具有重要的价值，而且对于现在和将来的音乐、美术教师来说，如何通过自己专业的教学进行美育，也具有参考价值。再扩大些说，既然学校的所有课程都与美育有关，应该说，所有热心于通过自己的专业教学对学生进行美育的教师，都可从本书里得到有益的启发”。对此，我也有同感。我相信，这次重新出版的《语文美育研究》将成为热心美育的教育工作者的亲密朋友，希望大中专师范院校能把它作为有关课程的辅助教材，中小学语文教师和艺术课教师能把它作为必备的教学参考书，以期使美学理论得到更广泛的普及。

今年（1991年）夏天，河南省教委将要召开全省学校艺术教育工作会议，美育工作也将全面深入地展开。本书的出版发行将对河南的美育事业给以推动。

目 录

序 言	张凯亭 (1)
导 论——一个尚未被认真开发的美育领域	(1)
一、教育方针的有机组成部分	
——美育界说	(2)
二、人性完善的必经途径——美育的意义	(6)
三、“寓教于乐”——美育的特点	(11)
四、为了人的完善发展	
——美育的具体任务	(14)
五、综合的美育课堂——语文教学中的美育	(18)
第一章 琳琅满目的美的世界	(23)
第一节 自然美	(23)
一、天山景物的启示——自然美的本质	(23)
二、黄山奇观——自然美的特征	(26)
三、日月星辰之美与草木鸟兽之美	
——自然美的类型	(29)
四、老虎的美与丑——自然美的两重性	(32)
五、“望峰息心”与“窥谷忘反”	
——自然美对美育的意义	(35)
第二节 社会美	(38)
一、赵州桥的雄姿——社会美的特点	(38)
二、愚公移山的精神——人物美	(41)

三、“英雄含笑上刑场”——社会斗争美·····	(44)
四、“遍身罗绮者，不是养蚕人”——阶级社 会里劳动美的二重性·····	(48)
五、普通劳动者的丰采 ——社会主义时期的劳动美·····	(50)
第三节 科学美·····	(52)
一、“五颜六色”的海洋世界——科学研究对 象的美·····	(52)
二、“观察物候”的节奏旋律——科学研究过 程的美·····	(55)
三、“七巧板”似的地球外壳——科学研究结 果的美·····	(56)
四、出自石油的精美产品——科学理论应用 的美·····	(58)

第二章 艺术美长廊的缩影····· (60)

第一节 艺术美的特征·····	(60)
一、美猴王的诞生——艺术美是人的主观创造·····	(60)
二、“不敢稍加穿凿”——艺术美源于生活·····	(64)
三、祥林嫂的悲剧与《祝福》的倒叙手法—— 艺术美是内容与形式的有机统一·····	(68)
四、“惟妙惟肖”与“诗情画意”——艺术 美中的“形神兼备”与“情境交融”·····	(73)

第二节 艺术美的类型····· (76)

一、不着耳目的声色之美——文学美·····	(76)
二、“舍体取面，面中有体”——绘画美·····	(80)
三、“体面互见之美术”——雕塑美·····	(83)
四、“重重叠叠，层层楼阁”——建筑美·····	(86)

五、“自出心裁”的山水——园林美·····	(90)
六、高超细密的景泰蓝掐丝——工艺美·····	(93)
七、“主人忘归客不发”——音乐美·····	(96)
八、“综合的舞台艺术”——戏剧美·····	(100)
九、银幕上的邝东山、梁大娘——影视美·····	(104)
第三章 阴柔之美与阳刚之美——优美与崇高·····	(109)
第一节 优美·····	(109)
一、旋律和谐的荷塘月色——优美的特点·····	(109)
二、“万条垂下绿丝绦”——自然界的优美·····	(112)
三、孩子们的“乐园”——社会事物中的优美·····	(115)
四、永远微笑着的莫娜·丽莎——艺术中的 的优美·····	(117)
第二节 崇高·····	(120)
一、“响雷般怒吼”的海潮——崇高的特点·····	(120)
二、“震撼山谷”的泥石流——自然界的崇高·····	(123)
三、“浩气四塞”的黄花冈起义——社会斗 争的崇高·····	(126)
四、“最伟大的思想家”马克思——英雄人 物的崇高·····	(128)
五、“招引着人们前进”的雷锋——普通人 的崇高·····	(131)
六、巍巍“巴黎公社社员墙”——艺术中的 崇高·····	(133)
第四章 悲痛之美与欢笑之美——悲剧与喜剧·····	(137)
第一节 悲剧·····	(138)
一、三闾大夫的愤怒——悲剧的特点·····	(138)

二、布鲁诺的殉道——英雄人物的悲剧·····	(142)
三、窦娥的“埋怨”——普通人的悲剧·····	(145)
四、孔乙己的命运——旧事物的悲剧·····	(147)
五、共产党人的困惑——社会主义时期的悲剧··	(150)
六、烈士遗志的感召——悲剧的作用·····	(153)
第二节 喜剧·····	(155)
一、滑稽可笑的“两个神仙”——喜剧的特点··	(155)
二、可恶的警官——讽刺性喜剧·····	(159)
三、聪明的渔夫——歌颂性喜剧·····	(162)
四、有趣而又意味深长——幽默·····	(165)
五、“寓庄于谐”——喜剧艺术·····	(168)

第五章 无所不在的形式美····· (172)

第一节 形式美的构成因素·····	(172)
一、花儿红为什么就美——美离不开感性形式··	(172)
二、迷人的绿——色彩美·····	(174)
三、“亭亭净植”——线条美·····	(176)
四、“泰山岩岩”——形体美·····	(179)
五、“大珠小珠落玉盘”——声音美·····	(181)
第二节 形式美的构成法则·····	(183)
一、人民英雄纪念碑的色调——整齐一律·····	(183)
二、中山陵的布局——对称、均衡·····	(185)
三、“万绿丛中一点红”的手法——对比、 调和·····	(187)
四、“布局”“配合”“映衬”“层次”的 有机结合——多样统一·····	(188)
第三节 文章的形式美·····	(191)
一、“委婉而讽的进谏方法”——文章需有	

形式美·····	(191)
二、响彻宇宙的《雷电颂》——文章的语言美···	(194)
三、起伏波折的《智取生辰纲》——文章的 节奏美·····	(200)
四、“紧凑而富于变化，错综而有条理”的《猎 户》——文章的结构美·····	(203)
五、清晰、正确、匀称、美观的视觉外貌——文章 的文面美·····	(208)
第六章 简洁而深刻的美的见解·····	(211)
第一节 美的本质·····	(211)
一、从看云识天气说起——人对现实的多重 关系·····	(211)
二、土地美不单在土地本身——美离不开主体···	(214)
三、樱花的美不单在每个人的心里——美离不开 客体·····	(217)
四、“人创造了第二自然”——人的本质·····	(220)
五、“美的事物都是劳动创造的”——美的 本质·····	(223)
六、“想和做”的结合——美的规律·····	(227)
七、幼林的美——美与真善·····	(230)
第二节 美的特征·····	(233)
一、“两棵奇树”的美——美的形象性·····	(233)
二、雷锋的美与阿Q 形象的美——美的真实性···	(236)
三、荆轲刺秦王的行为之美——美的功利性·····	(239)
第三节 美与丑·····	(241)
一、夏洛克与安东尼奥——美与丑相比较而 存在·····	(241)

二、可伤的仲永——美与丑的相互转化·····	(244)
三、泼留希金的美与丑——生活丑不等于艺术丑·····	(246)
四、以丑为美的丑石——美的特殊形态·····	(248)
第七章 可以体会到的美感理论·····	(252)
第一节 美感的本质·····	(252)
一、美味不等于美感——快感与美感·····	(252)
二、人“生而有耳目之欲”——审美感官·····	(255)
三、从猿到人的变化——美感的社会根源·····	(256)
四、“悲秋情绪”与“繁荣气象”——美感的本质·····	(259)
第二节 美感的心理因素·····	(262)
一、“我陪你进天山去看一看”——感觉与知觉·····	(262)
二、“疑是银河落九天”——想象·····	(264)
三、“我的心禁不住悲凉起来了”——情感·····	(267)
四、“天子一跬步，皆关民命”——理解·····	(269)
第三节 美感的特征·····	(272)
一、“美极了”的三峡日出——美感的直觉性·····	(272)
二、“奇伟”在于“险远”——美感的新奇性·····	(274)
三、“越到老秋，越红得可爱”——美感的哲理性·····	(276)
四、“切迫而不能已于言”——美感的情感性·····	(278)
第四节 美感的共同性和差异性·····	(281)
一、“于我心有戚戚焉”——美感的共同性·····	(281)
二、喷呐的欢快与凄厉——美感的差异性·····	(283)
第八章 美学实践的实验场地·····	(288)
第一节 美学实践的 necessary 准备·····	(288)

一、先进思想的灌输——理论的指导·····	(288)
二、典型范例的剖析——榜样的力量·····	(290)
三、必要规律的掌握——知识的武装·····	(295)
四、各种思路的开拓——思维的训练·····	(297)
五、方法过程的叙述——技能的传授·····	(301)
第二节 不同层次美学实践的内容·····	(304)
一、阅读与讲解——感受美·····	(304)
二、观察与调查——发现美·····	(307)
三、说话与作文——表现美·····	(310)
四、文艺创作与文艺演出——艺术美创造 的初步尝试·····	(313)
五、班风校风的形成——社会美创造的初 步尝试·····	(315)
六、在校门之外——美育效果的实际检验·····	(318)
七、为了走向社会——开展多种美学实践 活动·····	(320)

不算结语的结语

——为了开发这一美的世界····· (324)

一、令人尊敬的美的开发者——语文教师·····	(324)
1. 人的发现者与美的心灵的塑造者·····	(325)
2. 美的传播者·····	(327)
3. 创造美的启迪者·····	(330)
4. 无私的奉献者·····	(333)
二、一个合格的美的开拓者 ——语文美育者应有的素质结构·····	(336)
1. 知识结构·····	(336)
2. 能力结构·····	(340)

导 论

——一个尚未被认真开发的美育领域

如果说世界到处都充满着美，那么，语文课本（从小学、中学直至大学）就是一个相对独立的完整的美的世界。遗憾的是，这个世界至今尚未得到认真的开发。

如果说，一切美的对象都是美育的材料，那么，语文课本就是最好的美育教材之一。遗憾的是，这个教材至今还未充分发挥它的美育作用。

当历史的车轮滚到二十世纪八十年代末的时候，当我们的社会主义祖国在中国共产党的十一届三中全会方针的指引下从事着美的人的塑造和美的世界的建设的时候，当全国人民正在被一浪高过一浪的美学热潮涌向一个新的境界的时候，上述遗憾也到了应该消逝的时候了。

其实，1983年国庆节前夕，邓小平给北京景山学校的题辞：“教育要面向现代化，面向世界，面向未来！”就已经敲响了向美进军的战鼓。因为我们面向的现代化，是更加合乎美的规律的现代化；我们面向的世界，是有着更开阔更丰富的美的世界；我们面向的未来，是更加符合人们的美的理想、美的未来。离开了美的追求和美的创造，什么“面向”也是一句空话。

更有意义的是，这一鼓锤首先敲在了“教育”上。教育者，教人育人之谓也。美的建设与人的培育，是一个问题的两面。美的事物是由具有美的理想、美的品性、美的技巧等美的素质的人来创

造的，而美的素质的人又需在美的事物中去陶冶。在“美的荒原”里滋生不出有美的创造力的人，在“美育”面前也产生不出美的事物。现在的问题是，我们的前人已经为我们创造了大量的、充斥世界的美，其中有一部分（然而却涉及美的各个方面），就储藏在语文课本里。我们的任务首先是用这已有的美去培育人，然后才能由美的人去进行更高境界的美的创造。教人育人的意义也就在这里。特别是在鲜花怒放的校园里，在充满生机的蕴蓄着国家的未来和人类的希望的青少年中，意义更为重大。可以说，任何一项教育内容都是促使他们成长的阳光、雨露的一部分。从这一意义上说，开发和分析语文课中的美，就是为了更好地去培育人。而为了开发和分析语文课中的美，又要首先有一批能够理解美、欣赏美、创造美、懂得美的各种内涵的开发者。因此，我们在正式挖掘语文课中的美之前，必须对美育有一个正确的认识。

一、教育方针的有机组成部分

——美育界说

我国政府在《关于第七个五年计划的报告》中说：“各级各类学校都要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针。”把美育重新列入教育方针，标志着我们民族审美意识的新的觉醒，标志着我们走过几十年曲折之路以后认识上有了新的飞跃，也表明这是我国社会主义建设的必然要求。

那么，被列入教育方针的美育究竟是什么呢？有人以为美育是情感教育。我国五四时期的教育家、美学家蔡元培就说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶感情为目的者也。”（《蔡元培美学文选》第174页）但一来因为美学理论并非陶冶感情的唯一手段，美的事物更可陶冶感情；二来陶冶感情也不是

美育的唯一目的，通过美育树立观点提高技能也不可忽略。因此，此说虽有参考价值，但是并不十分科学。也有人说美育是艺术教育，有的《教育学》教科书就认为“美育一般当作‘艺术教育’的同义语，因为美育主要是通过艺术的手段来完成的。”其实，美育的手段不只是艺术，自然美、社会美、科学美也是美育的重要手段，美育的目的也不只是让人懂得艺术，更重要的是让人去创造美好的生活。因此，把美育与艺术教育等量齐观，也并不确当。还有人说，美育是普及美学知识和树立审美观的教育。甚至国家教委制订的《全日制中学语文教学大纲》也把语文教学的美育目的定为培养“健康高尚的审美观”。这种对语文美育目的的片面规定，正说明了对整个美育内涵的偏狭理解。美育不只让人树立观点，掌握知识，更重要的还要运用美学理论于社会实践。上述观点都分别揭示了美育的部分本质，却没有达到对美育本质的全面把握。

按照我们的理解，美育就是按美的标准培养人的教育。通过美育使人具有美的理想、美的情操、美的品格、美的素养，具有欣赏美、创造美的能力等等。它有着复杂的本质内涵。我们习惯上把美育也叫做“审美（认识美）教育”或“美感（感受美）教育”，只不过是按以偏概全的定义法予以简化罢了。这种教育与德育、智育、体育既有内在的联系，又有本质的不同。周扬说：

“良好的审美活动，可以使人的情绪饱满，积极向上，对促进人们身心健康和智力发展都有很大的益处。科学地深入地研究、说明和宣传德、智、体、美的关系，是一项很重要很有意义的课题。它们是相辅相成的，又是不可相互代替的”（《美学》第3期第6页）。只有在把握美育与德、智、体的联系与区别的基础上，才能把握美育的独立价值，从而更好地全面理解与贯彻教育方针。

何其芳写过一首诗：《我为少男少女们歌唱》。歌唱什么

呢？

我歌唱早晨，
我歌唱希望，
我歌唱那些属于未来的事物，
我歌唱正在生长的力量，

诗本身就是艺术中的美。为什么要歌唱“早晨”、“希望”、“未来的事物”、“生长的力量”呢？因为这些都是美的东西。它之所以美即因它既合乎事物的发展规律（即智育追求的真），又合乎人们的需要（即德育追求的善）。“早晨”是度过了漫长的黑夜之后，最光明灿烂的时刻；“希望”和“未来”都为人们所向往；“力量”又是走向未来的物质保证。“正在生长的力量”可以战胜一切，通向未来。正因此，这歌声才能如“一阵微风”、“一片阳光”抚慰着青年的心，“成年人也会丢掉成年的忧伤”，“重新变得年轻”，对生活“又充满了梦想，充满了渴望”。读着这样的诗，就在强烈的道德教育中，领会了生活的真理。然后它又不是干枯的道德说教，而是令人感到舒适的美。它能激发人的感情，振奋人的力量，使人热爱生活，使人对新生事物充满信心。这里有德育有智育，但它通过美的诗歌的感受来实现；这里有美育，但它却以德育、智育为基础。如果它歌颂黑夜，歌颂没落，决没有这种力量。同样，郭小川为什么要歌唱《青纱帐——甘蔗林》呢？因为他的青春，在“青纱帐里染上战斗的火光！”他的战友在“青纱帐里浴过壮丽的朝阳！”他的歌声在“青纱帐里生出翅膀”！他的祖国在“青纱帐里炼成纯钢”！而甘蔗林呢，又是“我时代的青纱帐”！

看吧，当敌人挑衅时，甘蔗林将叫他们灭亡：

那甜甜的秸秆呵，立刻变成锐利的刀枪！

那密密的长叶呵，立即织成强大的罗网！

诗里有抗日烽火的历史记载（这是真），有热爱祖国的至诚表白

（这是善），然而最主要的还是有美：美的风光，美的品格，美的情感，美的理想！

上述事例充分说明，美育必须以德育为基础。因此，通过美育可以培养人们高度的思想觉悟和高尚的道德情操。但德育又不等于美育。德育劝善惩恶在于通过对善恶原则的道理阐述，以理服人；美育悦情怡性在于通过具体的感性形象以情感人。二者决不能互相替代。六七十年前，蔡元培就批评了“将美育包括在德育里”的作法，以为是“太把美育忽视了”（《普通教育与职业教育》）。可是我国建国以后的几十年间，竟重犯了这一错误，把美育摒弃在教育方针之外，企图以德育代美育，这是应深以为戒的。

美育必须以智育为基础。因此，通过美育可以帮助人们了解历史，了解自然，了解自然和社会的发展规律。但智育也不等于美育。智育对客观规律的理性地表述，决不同于美育的依赖于对复杂的事物的感性形式的如实描绘。因此，哲学原理、数学公式决没有文艺作品有吸引力。历史科学与历史小说也有明确分界。

美育与体育关系也十分密切。要用自然景物之美去进行美育，必须有健康的体魄；同时游览名山大川也有利身心健康。体育的优美姿态既是进行美育的必要内容，又是吸引人从事体育活动的一项动力。然而体育也不等于美育。体育以体格的健全为主要目的，美育以心灵的完善为主要目的。

蔡元培认为，人生必有意志，人与人的关系见诸行为。为使人人都有适当之行为，就须以德育为教育之中心。欲求适当之行为，必须掌握因果规律，以作出准确的判断，这要依靠智育的帮助。而不避祸福，不计生死的行为则要靠热烈的感情去推动，这又需美育的帮助。“所以美育者，与智育相辅而行，以图德育之完成者也。”（《蔡元培美学文选》第174页）他之所以奔走呼号，竭力主张“以美育代宗教”，也是因为，人之精神作用分为知识、意志、感情三种。“最早之宗教，常兼此三作用有之。”