

青 少 年 成 才 自 助 餐

周宏 高长梅 主编

学会审美

周 宏

华中理工大学出版社

青少年成才自助餐

学会审美

周 宏

图书在版编目(CIP)数据

学会审美/周宏

武汉:华中理工大学出版社, 1999年1月

ISBN 7-5609-1890-5

I. 学…

II. 周…

III. 学会审美-中学生-自学参考资料

IV. G621

青少年成才自助餐

学会审美

周 宏

责任编辑 黄牧涛

*

华中理工大学出版社出版发行

(武昌喻家山 邮编:430074)

新华书店湖北发行所经销

华中理工大学出版社照排室排版

武汉市科普教育印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:6.25 插页:2 字数:118 000

1999年1月第1版 1999年1月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5609-1890-5/G·215

定价:7.00元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行科调换)

内 容 提 要

加强青少年美育教育,不仅可以陶冶情操,净化心灵,使青少年成为有着高尚品格和情操的人,而且可以极大地激发青少年的创造热情和提高青少年的创造能力。

鉴于此,我们为广大青少年朋友编写了这本书。书中分别就社会美、自然美、艺术美的有关知识进行了介绍,并选取了有代表性的作品供同学们欣赏。希望对这些知识的介绍和代表作品的欣赏,能够帮助广大青少年朋友有一些初步了解,从而能够对各种美进行正确的欣赏,以不断提高自己的艺术修养,陶冶情操,净化心灵。

总 序

高长梅

我们渴望自立,渴望自律,渴望自强……

我们渴望成功,渴望成才,渴望成人……

青春不是粉面桃腮,不是朱唇红颜,也不是幼稚式的单纯,无知式的好奇;

青春不是自得的轻狂,不是浅薄的潇洒,也不是好逸恶劳式的享受,卿卿我我式的浪漫……

青春是坚定的意志,是健康的体魄,是丰富的想象,是饱满的热情;

青春是战胜懦弱的勇气,是敢于冒险的精神,是孜孜不倦的追求,是无私坦荡的胸怀……

这就是青春的本质,青春的内涵,成才者应具备的素质。

素质是一个人的根本品质,它包括政治素质、思想素质、道德素质、智能素质、情感素质、意志素质、审美素质、交际素质、身体素质、心理素质等。只有具备了这些生活素质、生存素质,才获得了 21 世纪的入场券和通行证。

青少年阶段是人生的黄金时期,如旭日东升,如八九点钟的太阳,生命力旺盛,前程远大。但与此同时,又是青少年的心理断乳期,这主要体现在心理上还不够成熟,思想的可

塑性较大,知识结构尚不完整,阅历还有待丰富等,其综合素质还不完备。

事实上,青少年的心理成熟需要一个过程,需要一个在生活中不断磨炼(逐步坚强)、不断修养(修身养性)、不断优化(去粗取精)、不断完善(走向完美)的过程;其良好的素质也需要在失调中不断调整、偏误中不断矫正、惶惑中使之适应、冲突中使之和谐这一过程中,通过教育与自我教育不断培养。它们不可能唾手可得,更不可能天生(有一定的先天基础,但主要靠后天的自求、自得、自我发展)。

我们这一代将是 21 世纪的主人,我们肩负着祖国的嘱托和历史的重担,任重而道远。时代赋予我们使命,但要很好地完成这一使命,我们必须具备高素质才行。正因为如此,华中理工大学出版社以高度的责任感策划了这套《青少年成才自助餐》丛书,以使青少年面对新世纪的起跑线,做好充分准备。

这套丛书由《学会生活》、《学会做人》、《学会学习》、《学会创造》、《学会审美》、《学会关心》、《学会管理》、《学会交际》、《学会健体》构成,涉及青少年素质的方方面面。全套书紧紧扣住“九个学会”的核心内容,从“学会”的意义,到怎样“学会”及对“学会”过程中的行为纠偏等,既有站在理性高度势如破竹的分析,又有具体细微的可操作性的方法介绍。由于丛书名中“自助餐”几字界定了本丛书的特点,因此作者力求丛书在知识性、通俗性、生动性和操作性上能够较好地统一起来,以使读者读后有所得,最终有所行。

根据素质教育的要求,整体育人的原则,让青少年学会生活是目的,学会做人则是学会生活的关键,也是素质教育

的首要任务。学会了学习,才能使自己永不落伍;学会了创造,才使自己将来可能成才;学会了审美,才能提高生活的品位;学会交际,是协调人与人之间关系的重要条件;学会了关心,才能在关心他人中得到回报;学会了管理,才会使自己更加成熟;而强健的体魄、健全的心理则是未来生活的通行证,掌握了自我健体的技巧,才能自觉不自觉地训练、锤打、调整自己。

作者的意愿是好的,努力是艰苦的,心是诚恳的,但目的是否达到,有待广大读者在读后评判。

作者诚恳地将本丛书献给一切关注 21 世纪中华腾飞的人们,更诚恳地将本丛书献给 21 世纪的主人自己!愿广大青少年都能成为 21 世纪里高素质的人才!

21 世纪属于青少年,21 世纪属于中国!

目 录

学会审美:陶冶情操 净化心灵	(1)
----------------------	-----

美 是 什 么

一、美的产生与发现	(4)
二、美在生活中	(10)
三、美的魅力	(12)
四、真、善、美的统一	(13)
1. 真是美的基础	(13)
2. 善是美的前提	(14)
3. 坚持真、善、美的统一	(15)
五、美的创造	(16)
1. 提高审美感受能力	(16)
2. 丰富审美经验	(17)
3. 培养审美创造能力	(18)

美 的 种 类

一、自然美	(19)
二、社会美	(24)
三、艺术美	(28)

捕捉生活中的美

一、美在心灵中	(34)
1. 心灵美	(34)
2. 道德美	(37)
3. 修养美	(39)
4. 理想美	(42)
二、美在风度中	(46)
1. 风度美	(46)
2. 气质美	(50)
3. 神态美	(53)
4. 魅力美	(56)
三、美在容颜中	(60)
1. 面容美	(60)
2. 眼睛美	(63)
3. 笑容美	(67)
4. 青春美	(70)
5. 朴素美	(73)
四、美在动态中	(75)
1. 体型美	(75)
2. 健壮美	(78)
3. 苗条美	(80)
4. 姿态美	(83)
五、美在服饰中	(85)
1. 服饰美	(85)
2. 个性美	(88)
3. 表现美	(91)

4. 和谐美	(94)
5. 平衡美	(97)

走进大自然

一、美在自然	(100)
1. 祖国山川颂	(101)
2. 沧海日出	(104)
3. 西湖漫笔	(107)
4. 桂林山水	(110)
5. 庐山面目	(112)
6. 神农架书简	(115)
二、爱护环境	(119)
1. 地球——我们唯一的绿色家园	(120)
2. 人类需要洁净的空气	(125)

在艺术的长廊里漫步

一、文学作品的欣赏	(131)
1. 文学作品的基本特征	(131)
2. 文学作品的欣赏	(137)
二、影视艺术的欣赏	(145)
1. 影视艺术的审美特征	(145)
2. 影视艺术的欣赏	(151)
三、绘画艺术的欣赏	(155)
1. 绘画艺术的审美特征	(155)
2. 绘画艺术的欣赏	(158)
四、书法艺术的欣赏	(161)

1. 书法艺术的审美特征	(162)
2. 书法艺术的欣赏	(165)
五、音乐艺术的欣赏	(169)
1. 音乐艺术的审美特征	(169)
2. 音乐艺术的欣赏	(174)
六、舞蹈艺术的欣赏	(179)
1. 舞蹈艺术的审美特征	(179)
2. 舞蹈艺术的欣赏	(183)
创造美好的人生	(186)

学会审美：陶冶情操 净化心灵

同学，你喜欢唱歌吗？唱得好听不好听？你喜欢画画吗？画得像不像？你喜欢做手工吗？你能做成什么样的小作品？

有些同学听一首好的歌曲就非常动情，听完二胡独奏曲《二泉映月》后，心里感到很凄婉；听完贝多芬第九交响曲，心里油然而生一种悲怆的激情。有的同学把一张印刷的图画珍藏起来，不时地翻出来欣赏，怎么看也看不够。有的同学看到日出、落霞、月圆、树影，都能在内心深处产生一种美好的情感。

有的同学平时穿着打扮总是整整齐齐，大大方方，举止文雅，说话文明，很有礼貌，该玩的时候，也是生龙活虎一般地具有青春的朝气。像这样的同学，人们夸赞他们有教养。

所有这一切，都是美在不同人身上的不同体现。

提高人的素质，最根本的是提升人的精神境界。而人的精神境界中，就包括着对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力。比方说，同样看日出日落，为什么有人激动不已，而有

人却无动于衷呢？因为感受力不同。同样听二胡独奏曲《二泉映月》，为何有人眼泪汪汪，而有人茫然呢？因为鉴赏力不同。同样一支歌，为什么有的同学能唱得浑身是劲儿，而有的同学则唱得平淡无奇呢？因为表现力不同。同样一张纸，为何有的同学能剪裁成可爱的小动物，而有的同学则什么也做不成呢？因为创造力不同。要提高自己的美的修养，就是要在这些方面努力。

有的同学说，没有这些东西，不也照样活着吗？

是的，但是活得并不好。因为，对美的感觉，不单单是一种能力，更是一种精神境界，一个人，如果时时处处懂得美，讲究美，追求美，这个人的身心就一定比较健康，就能够更细致、更敏锐地感受幸福，有比较高的精神境界。若每个人都这样，我们的社会就必定会变得更加美好。

“爱美之心，人皆有之。”

美，能丰富生活，陶冶性情，启发思想。

美，能使人的视野更加开阔，品格更加高尚，灵魂更加纯洁，精神更加振奋。

一个真正爱美的人，也必定是一个热爱生活的人。

什么是美？美在哪里？怎样审美？怎样创造美？让我们走进美的宫殿去寻求答案。

在这座宫殿里，展现了壮丽的名山大川，澎湃着情感的激流，展示着魅力无穷的艺术杰作，回荡着美妙动人的音乐
.....

美

是什么

年轻的朋友,我们一定有过这样的感受:当聆听一支美妙的乐曲,阅读一部动人的小说,欣赏一幅美丽的图画的时候,当漫步在春天的原野,获得一种纯真的友谊的时候,会感到如醉如痴,温馨美好。在祖国的大地上,到处跳跃着美的旋律,人们热爱美,追求美,按照美的理想,遵循美的规律积极创造美。美是那样诱人,令人神往。但是,美是什么呢?我们感受得到,却怎么也说不清,道不明,以致觉得它虚幻而又神奇,是一个美丽而难解的迷。事实上,几千年来,古圣先

哲，上下求索，发微探奇。为了揭开美的奥秘，进行了艰苦的探索。然而，美的女神却仿佛故意捉弄人，她变化万千，把美学家们搞得目眩神迷，这样，人们对美更充满着神秘感。

一、美的产生与发现

美是何时产生的？是在“天地玄黄”、“宇宙洪荒”的太古时代，还是在人猿揖别、茹毛饮血的人类之初？

美的产生于人类社会产生以后。美是被人类在社会实践和现实事物中所发现和认识的，是劳动创造了美。

在人类产生以前，日月星辰、山川湖海虽然早已存在，却无所谓美丑。人类诞生之初，那辽阔荒寂的山野，枝柯交错的林莽，飞沙走石的狂风，挟雷裹闪的大雨，吞噬血肉的野兽，对原始人来说，形成了一种神秘恐怖、异己的力量，使人惶惶不可终日。这时，人类同大自然就不可能构成审美关系，人类对自然也不可能产生美感。我国古代典籍中就有着人类对自然恐怖的形象描绘：“往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载。火焰炎而不灭，水浩洋而不息。猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱……”（《淮南子·览冥》）

人类的社会实践活动，是从劳动开始的。人类从对自然的恐怖，到逐渐开始适应自然，进而通过不断进行的长期的劳动实践，逐渐开阔眼界，一步步地征服自然，使劳动具有了创造性。古文记载的钻木取火，构木为巢，结绳记事，可以看出人类历史发展的足迹。正是在这种长期的社会实践和劳动创造中，人类开始发现和认识了自然界的“美”的事物，

产生了美的观念。这也同时说明,人类在长期的劳动实践中,首先发现和认识了自然事物的实用价值,其次才发现和认识了事物的审美价值。墨子说过:“食必求饱,然后求美;衣必求暖,然后求丽。”(《墨子》)恩格斯也曾说过:“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等”,这充分说明了人类发现和认识自然事物的实用价值先于审美价值的道理。

在劳动创造中,随着自然事物实用价值的不断被发现和认识,其审美价值的领域也不断得到开拓和发展。

这里所说的劳动创造,一方面包括了人对自然事物的征服、改造,另一方面也包括了人对自然事物的认识和使用。从前一个意义上来讲,人既要研究自然外部的客观属性和规律,也要研究自然自身的规律,在改造客观世界的同时,也改造着主观世界。劳动工具的产生、革新,正是这个物质改造过程的体现,而这个改造过程,又反映了人类智力水平和审美认识的不断提高。从北京周口店的旧石器到山东大汶口的新石器,就可以看出这一点。从后一个意义上来讲,自然界有许多未被人类劳动改造过的事物,如太阳、月亮、星辰,它们也和生产劳动有关,并且成为人类社会生活的一部分。这是因为,人在生产劳动中,发现了自然事物的物质属性,发现了它们和人类生活的关系,而且它们已构成人们生产实践和其他社会实践的对象和自然环境。例如太阳,既是人类观测实践的现象,也是人类进行社会实践的自然环境。这样,太阳也就成了人类认识美的对象。自然的人化与人类的社会化相辅相成,辩证统一。于是就有了夸父追日、嫦娥奔月、后羿射九日的神话,就有了希腊神话中的太

阳神阿波罗、月神阿特米斯，就有了古今中外无数诗人对人格化了的日月星辰的优美抒情。

劳动创造了人类历史，也创造了美。美是人类历史发展的产物。我们可以追溯人类历史发展的长河，寻觅“美”的踪迹。

首先，可以从石器造型的演变来看“美”的产生。

人类为了维持生存，不得不与自然作斗争，于是他们就开始狩猎，以后又由狩猎阶段进入农耕阶段。原始人最早的狩猎工具是石器。北京周口店中国猿人属于旧石器时代早期，距今四五十万年，石器很粗糙，没有定型，往往一器多用，外形和天然石块差不多，但毕竟留下了人类有意识、有目的的创造活动的烙印，标志着人类脱离了动物阶段。没有一只猿手曾经制造一把哪怕是最笨的石刀。原始人制作这种石器的目的并不是追求美，而是为了实用。被称为“北京人的后裔”的山西许家窑人，也是属于旧石器时代。从许家窑人的遗址中发掘出许多石球，据考古学家贾兰坡研究推断这些石球属于狩猎武器。石球最初是从实用出发而制作的，因为圆形物体在投掷时较之不规则的物体更易于击中目标。当原始人类从这些实用形式中看到自身创造智慧和力量而引起喜悦时，这种圆的造型才能成为美的对象。

山顶洞人属于旧石器时代晚期。这个时期的器物有两个特点：一是钻孔和磨制技术的发现，骨针最具有代表性，针尖和针孔的加工都是一种细致的劳动；一是装饰品的出现，如石珠、兽牙、蚶壳等，颜色绚丽，相映成趣。这些装饰品体现了人们的审美意识。据贾兰坡分析，山顶洞人佩戴的兽牙，很可能是被公认为英雄的那些人的猎获物。他们每得到