

琳琅满目的美的世界

语文课美学现象分析

主编：王钦韶

YUWENKEMEIXUEXIANXIANGFENXI

教育科学出版社

琳琅满目的美的世界

——语文课美学现象分析

主编 王钦韶

编写

王钦韶 甘其勋 顾圣皓

蔡明 孙建开 沈夫星

张涛

教育科学出版社

1989年10月

琳琅满目的美的世界

——语文课美学现象分析

主 编 王钦韶

教育科学出版社出版发行

(北京北三环西路46号)

河南郑州市嵩山印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张11.25 字数 260千字

1989年10月第1版第1次印刷

印数 1—10000

ISBN 7—5041—0358—6/G·325

定价：3.80元

序 言

近几年来，美学界关于美育问题的研究，正在逐步地扩大和深入，并引起了社会各界特别是教育界的兴趣和重视。因为在我们的社会主义国家里，美育不仅是培养全面发展的新人的重要途径之一，也是建设社会主义精神文明的必不可少的组成部分。

尽管人们对于进行美育的方式还有多种不同的看法，但学校教育是一种很重要的方式，则是没有争议的。在学校教育中，虽然艺术教育不能代替整个美育，美育的内容也不只是艺术教育，但学校美育则主要是通过艺术教育来完成的。在学校美育中，音乐、美术之外，语文教学是与美育关系最密切而且涉及内容更广泛的课程。课内课外的美育是语文教学的一项重要内容。

《琳琅满目的美的世界——语文课美学现象分析》正是关于语文教学如何进行美育，把美学美育深入到、落实到语文教学中去的一本较好的书。

该书从中学语文课文的分析入手，简明扼要地讲解了美学理论的各个方面。在理论的阐述中，由于密切结合教学的内容和广泛的社会实际，对各级各类学校的语文教师和大中专师范院校的学生来说，就会感到更加亲切，更便于领会美学的基本理论。这种从理论与实际的结合上来说明语文课的美学问题的

目 录

序 言.....	马 奇(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.....	(7)
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.....	(19)

第一章 琳琅满目的美的世界.....	(24)
--------------------	--------

第一节 自然美.....	(24)
--------------	--------

一、天山景物的启示——自然美的本质.....	(24)
二、黄山奇观——自然美的特征.....	(27)
三、日月星辰之美与草木鸟兽之美	
——自然美的类型.....	(31)
四、老虎的美与丑——自然美的两重性.....	(34)
五、“望峰息心”与“窥谷忘反”	
——自然美对美育的意义.....	(37)

第二节 社会美.....	(41)
--------------	--------

一、赵州桥的雄姿——社会美的特点.....	(41)
二、愚公移山的精神——人物美.....	(43)

三、“英雄含笑上刑场”——社会斗争美…… (47)

四、“遍身罗绮者，不是养蚕人”——阶级社会里劳动美的二重性…… (51)

五、普通劳动者的丰采——社会主义时期的劳动美…… (53)

第三节 科学美…… (56)

一、“五颜六色”的海洋世界——科学研究对象的美…… (56)

二、“观察物候”的节奏旋律——科学研究过程的美…… (58)

三、“七巧板”似的地球外壳——科学研究结果的美…… (60)

四、出自石油的精美产品——科学理论应用的美…… (62)

第二章 艺术美长廊的缩影…… (64)

第一节 艺术美的特征…… (64)

一、美猴王的诞生——艺术美是人的主观创造…… (64)

二、“不敢稍加穿凿”——艺术美源于生活…… (69)

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…… (73)

四、“惟妙惟肖”与“诗情画意”——艺术美中的“形神兼备”与“情境交融”…… (78)

第二节 艺术美的类型…… (82)

一、不着耳目的声色之美——文学美…… (82)

二、“舍体取面，面中有体”——绘画美…… (86)

三、“体面互见之美术”——雕塑美…… (89)

四、“重重叠叠，层层楼阁”——建筑美…… (92)

- 五、“自出心裁”的山水——园林美……………(96)
- 六、高超细密的景泰兰掐丝——工艺美……………(100)
- 七、“主人忘归客不发”——音乐美……………(103)

第三章 阴柔之美与阳刚之美——优美与崇高……………(107)

第一节 优美……………(107)

- 一、旋律和谐的荷塘月色——优美的特点……………(107)
- 二、“万条垂下绿丝绦”——自然界的优美……………(111)
- 三、孩子们的“乐园”——社会事物中的优美……………(113)
- 四、永远微笑着的莫娜·丽萨——艺术中的优美……………(116)

第二节 崇高……………(119)

- 一、“响雷般怒吼”的海潮——崇高的特点……………(119)
- 二、“震撼山谷”的泥石流——自然界的崇高……………(122)
- 三、“浩气四塞”的黄花冈起义——社会斗争的崇高……………(125)
- 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……………(130)
- 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	(146)
四、孔乙己的命运——旧事物的悲剧	(148)
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	(154)
第二节 喜剧	(157)
一、滑稽可笑的“两个神仙”——喜剧的特点	(157)
二、可恶的警官——讽刺性喜剧	(160)
三、聪明的渔夫——歌颂性喜剧	(164)
四、有趣而又意味深长——幽默	(166)
五、“寓庄于谐”——喜剧艺术	(171)
第五章 无所不在的形式美	(175)
第一节 形式美的构成因素	(175)
一、花儿红为什么就美——美离不开感性形式	(175)
二、迷人的绿——色彩美	(178)
三、“亭亭净植”——线条美	(180)
四、“泰山岩岩”——形体美	(183)
五、“大珠小珠落玉盘”——声音美	(185)
第二节 形式美的构成法则	(187)
一、人民英雄纪念碑的色调——整齐一律	(187)
二、中山陵的布局——对称均衡	(189)
三、“万绿丛中一点红”的手法——对比、 调和	(191)
四、“布局”“配合”“映衬”“层次”的 有机结合——多样统一	(193)
第六章 简洁而深刻的美的见解	(197)
第一节 美的本质	(198)

(818)	一、从看云识天气说起——人对现实的多重	
(128)	关系	(198)
(128)	二、土地美不单在土地本身——美离不开主体	(201)
(128)	三、樱花的美不单在每个人的心里——美离不开	
(828)	客体	(204)
(838)	四、“人创造了第二自然”——人的本质	(207)
(838)	五、“美的事物都是劳动创造的”——美的	
(838)	本质	(210)
	六、“空想”和“死做”——美的规律	(214)
(788)	七、幼林的美——美与真善	(218)
(838)	第二节 美的特征	(221)
(878)	一、“两棵奇树”的美——美的形象性	(221)
(878)	二、雷锋的美与阿Q形象的美——美的真实性	(224)
(178)	三、荆轲刺秦王的行为之美——美的功利性	(227)
	第三章 美与丑	(230)
(878)	一、夏洛克与安东尼奥——美与丑相比较而	
(878)	存在	(230)
(878)	二、可伤的仲永——美与丑的相互转化	(232)
(188)	三、泼留希金的美与丑——生活丑不等于艺	
(888)	术丑	(234)
(888)	四、以丑为美的丑石——美的特殊形态	(237)
	第七章 可以体会到的美感理论	(241)
(888)	第一节 美感的本质	(241)
(008)	一、美味不等于美感——快感与美感	(241)
(808)	二、人“生而有耳目之欲”——审美感官	(244)
	三、从猿到人的变化——美感的社会根源	(246)

四、“悲秋情绪”与“繁荣气象”——美感的本质……	(249)
第二节 美感的心理因素 ……	(251)
一、“我陪你进天山去看一看”——感觉与知觉……	(251)
二、“疑是银河落九天”——想象……	(254)
三、“我的心禁不住悲凉起来了”——情感……	(257)
四、“天子一跬步，皆关民命”——理解……	(259)
第三节 美感的特征 ……	(262)
一、“美极了”的三峡日出——美感的直觉性……	(262)
二、“奇伟”在于“险远”——美感的新奇性……	(265)
三、“越到老秋，越红得可爱”——美感的哲理性 ……	(267)
四、“切迫而不能已于言”——美感的情感性……	(269)
第四节 美感的共同性和差异性 ……	(272)
一、“于我心有戚戚焉”——美感的共同性……	(272)
二、喷呐的欢快与凄厉——美感的差异性 ……	(274)
第八章 美学实践的实验场地 ……	(279)
第一节 美学实践的 necessary 准备 ……	(279)
一、先进思想的灌输——理论的指导 ……	(279)
二、典型范例的剖析——榜样的力量 ……	(281)
三、必要规律的掌握——知识的武装 ……	(286)
四、各种思路的开拓——思维的训练 ……	(289)
五、方法过程的叙述——技能的传授 ……	(293)
第二节 不同层次美学实践的内容 ……	(296)
一、阅读与讲解——感受美 ……	(296)
二、观察与调查——发现美 ……	(300)
三、说话与作文——表现美 ……	(303)

四、文艺创作与文艺演出——艺术美创造的初步尝试	(306)
五、班风校风的形成——社会美创造的初步尝试	(309)
六、在校门之外——美育效果的实际检验	(311)
七、为了走向社会——开展多种美学实践活动	(313)

不算结语的结语

——为了开发这一美的世界	(318)
一、令人尊敬的美的开发者——语文教师	(318)
(一) 人的发现者与美的心灵的塑造者	(319)
(二) 美的传播者	(322)
(三) 创造美的启迪者	(325)
(四) 无私的奉献者	(328)
二、一个合格的美的开拓者	
——语文美育者应有的素质结构	(331)
(一) 知识结构	(331)
(二) 能力结构	(335)
(三) 心理结构	(338)
(四) 品德结构	(343)
后 记	(349)

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，上述遗憾也该到了结束的时候了。

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的未来。离开了对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“美盲”面前也产生不出美的物。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，把美育与艺术教育同日而语，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》第三期第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”是渡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。然而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。也正因为，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。也因此，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。智育对客观规律的赤裸裸地表述，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。对历史科学与历史小说也不能同日而语。

美育与体育关系也十分密切。通过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