

中学生审美修养

文 心 编 著

甘肃科学技术出版社

293142

中学生审美修养

文 心 编著

淮阴师院图书馆 729779

甘肃科学技术出版社

541805

中学生审美修养

文 心 著

责任编辑：阮 书

封面设计：徐晋林

中学生审美修养

文 心 编著

甘肃科学技术出版社出版

(兰州第一新村81号)

甘肃省新华书店发行

兰州八一印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 印张3 字数62,000

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数：1—5,770

ISBN 7-5424-0198-X/G·32 定价：1.10元

目 录

上篇：步入美的殿堂

一、爱美之心人皆有之

——谈中学生审美情趣…………… (1)

二、看似容易却艰辛

——美的本质浅谈…………… (5)

三、源远流长、丰富多样

——美的产生与形态…………… (9)

四、美丑莫辨缘何在

——美感的多变性和普遍性…………… (14)

五、爱美何须仿古洋

——美感的时代性和民族性…………… (20)

中篇：采撷美的珍品

一、地阔天广任翱翔

——自然美及欣赏…………… (24)

二、力量的腾升、智慧的结晶

——社会生活美及欣赏…………… (30)

三、千差万别章可循

——形式美的因素及规律…………… (32)

四、情操的陶冶，灵魂的雕刻

——艺术美及其价值…………… (39)

五、“流动的建筑”

——音乐欣赏…………… (44)

六、旋律的造型，生命的礼赞

——舞蹈欣赏…………… (47)

七、文章不是无情物

——文学语言欣赏…………… (51)

八、陶情养性的芦笛

(1) ——诗歌欣赏…………… (54)

九、丹青笔夺造化工

(8) ——绘画欣赏…………… (61)

下篇：雕琢美的形象

一、美德才能共生辉

(11) ——谈心灵美…………… (66)

二、春兰秋菊，各呈其秀

(05) ——谈气质性格美…………… (73)

三、万紫千红总是春

——谈风度美…………… (78)

四、塑造美的自我、构建美的人生

(15) ——谈理想的健全人格的造就…………… (85)

(08) …… 贵客不美而求合标——

(32) …… 贵客不美而求合标——

(08) …… 贵客不美而求合标——

上篇 步入美的殿堂

一、爱美之心人皆有之

——谈中学生审美情趣

爱美是人的天性，尤其我们中学生，对美的热爱和追求是无止境的。哪位同学不愿使自己的服装新颖美观，式样、色彩、线条给人以既庄重大方、又明丽活泼的美感。又有谁不希望自己品学兼优，既得到家长、老师的夸奖喜爱，又获得同学们的尊敬和羡慕。还有，谁不神往健美的体形，俊美的容貌，翩翩的风度和秀外慧中的气质？高尔基曾经说过：

“照天性来说，人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”我们生活在纷繁复杂的大千世界中，何不使自己的生活在充满美的情趣呢？但是，中学生朋友们，你们可曾懂得什么是美？如何使生活充满美的情趣呢？

美是一个十分宽泛的概念，它的外延十分广泛。美还是一个无比深刻的概念，它的含意深邃莫测。你看，浩渺的苍穹，闪烁的星光，皎洁的月光，辉煌的太阳，无一不受着人类的美的礼赞。广袤的大地，起伏的丘峦，葱笼的万木，奔腾的江河，无一不是人们交口赞美的奇观。那五光十色的社会，形形色色的人物；那远古时代的“韶乐”、“编钟”，那神奇电子乐器、激光音乐……天地之大，哪个角落不留

下美的足迹！世界之广，何处没有美的思索！中学生朋友们，面对这难以穷形尽相的美的世界，你该怎样在美的天地中，美的海洋里采撷美的珍品，去装扮你的生活，满足你爱美的天性和情趣呢？你知道在追求美的实践中，如何摆脱庸俗气习和低级趣味而树立高尚的审美观念，具备健康的审美情趣呢？

首先，我们应该学点美学基本知识。大家一定有过这样的体会：有许多同学爱美，追求美，可往往给人的感觉并不美好。其原因之一就是他们还不真正懂得什么是美。在我们的身边，处处洋溢着美。但是你不加甄别和选择，凡是美的都去模仿，只能是欲美反丑。比如，舞台上的演员浓装艳抹，在强烈的灯光映照下确实很美。可如果你也照此打扮，坐在课堂上学习、讨论，那还美吗？都是女同学，她穿一件红衬衫显得活泼俏丽，你穿上不一定有同样效果。看来，美的东西并不是对所有人或在所有场合、时间都是美的。那么这里有无规律可循呢？当然是有的。我们只要学习掌握一些必要的美学基本知识，就能逐步掌握审美的正确方法，使自己成为情趣高尚、爱美懂美的人。

其次，我们应努力做到内在美和外在美的和谐一致。古代的孟子说过：“西子蒙不洁，则人皆掩鼻而过。”意思是说西施那样的美女，如果干了可耻的事情，别人也会感到丑恶，掩鼻而过。看过《钢铁是怎样炼成的》这本书的同学，一定会记得保尔·柯察金的这样一句名言：“人的美并不在于外貌、衣服和发式，而在于他本身，要是人没有内心的美，我们常常会厌恶他漂亮的外表。”可见人们对于美的追求，不仅是外貌，更为重要的是人的精神境界的美好动人。

人的美有外在美和内在美之分。外在的美包括人的容貌、形体、服饰打扮、行为举止、语言风度的美。内在美包括人的思想、心灵、性格、气质以及才能的美。我们强调人的内在美，并不是说外在美是无足轻重的。我们讲究外在美，体现了健康的身体素质，良好的精神面貌以及社会和民族的文明程度。如果我们每个同学、社会上绝大多数的成员，都具有健美魁梧体魄，端庄大方的举止，彬彬有礼的语言，正反映了我们社会的物质文明和精神文明的高度发达。我们不能够忽视外在美的意义，因为它是透露人的内在美的窗口。人内在的心灵、气质性格和才能的美，必然要通过人的语言、行为等外在美这个窗口表现出来。某个同学心灵美好，品德高尚，他就能象《中学生守则》要求的那样，作到“勤劳、友爱、守纪”，他的语言也会：“和气、文雅、谦逊”，他的仪表也是“整洁、大方、明朗、和谐、得体”的。相反，某个同学心灵不美，品质较差，情趣低下，格调不高，他的行为也只能是懒惰、散漫、骄傲、粗野、轻浮、庸俗的。当然，有些人外在行为也是美的，但内心并不很美，这种假象早晚会被人识破，他丑恶的内心世界早晚也是要暴露出来的。

契诃夫说：“人的一切，面貌、衣裳、心灵和思想都应当是美好的。”我们应力求使自己的外在美和内在美和谐一致，使自己成为一个朝气蓬勃、谦虚好学、情趣高雅、积极进取的才华横溢的当代新人。

再次，通过参加各种鉴赏美和创造美的活动，提高我们的审美能力，培养健康、文明的审美情趣。人的兴趣爱好各有不同，不可强求，但人的情趣却有优劣、雅俗之分。我们

从一个人的审美情趣中常常可以测出这个人心灵深处的秘密，量出他精神文明的程度和思想境界的高下。汉朝的蔡文姬喜欢弹琴，有名的古琴曲《胡笳十八拍》，就是她一手写成，令后世赞不绝口。晋代的王羲之“临池学书，池水尽墨”，练就一手好字，成为人皆瞩目的书法家。明朝的徐霞客喜欢旅行，足迹遍华夏，留下一部《徐霞客游记》，被人称作“奇人奇书”。周总理与邓颖超住在南京时，百忙中常抽出时间到雨花台去，凭吊烈士，捡回一些雨花石，放在案头的大碗里。郭沫若对此曾作过这样深情的描述：“雨花纹石的宁静、明朗、坚实、无我，似乎象征着主人的精神。”与此相反，历史上也曾出现一些玩物丧志的贵胄子弟，斗鸡、斗狗、斗蟋蟀；玩鸟、玩兽、贪女色。商纣王为博妲己一笑而忘国；春秋卫国吕懿公玩鹤而丧命；《红楼梦》中贾琏、贾蓉醉生梦死，迷恋女色，成为大观园衰败没落的不祥之兆。我们当代中学生里也有一些人沉醉于靡靡之音、黄色图片而陷入泥潭。历史上催人奋进的精神应当发扬光大，沉痛教训应当借鉴吸取，那些不健康的、格调低下的爱好和情趣都应当彻底摒弃。

爱美之心人皆有。中学生朋友们，让明媚秀丽、万紫千红春光好的自然美景，让真情洋溢的诗歌、生动传神的小说，让余音绕梁的音乐，错落有致的画面，让崇高优秀的人物和你身边一切令人积极向上、精神振奋的事物去陶冶你的性情，提高和培养你高尚健康的审美情趣吧。

二、看似容易却艰辛

——美的本质浅谈

提起“美”这个词，无论老幼智愚，大概没有谁不会理解它。在我们的生活中，哪里没有美的足迹呢？清晨，冉冉升起的红日映照着满天朝霞，溢光流彩；夜晚，闪烁的群星眨着迷离的醉眼，窥探人间；课堂上，引人入胜的知识王国令人流连忘返；街道旁，凝固的音乐——高耸别致的现代建筑，平添着城市的风韵；千百个勇于进取、锐意改革的开拓者敢作时代的“弄潮儿”；无数脚踏实地，吃苦耐劳的平凡人们愿默默地奉献；蒙娜丽莎神秘隽永的微笑，断臂维娜斯典雅庄重的巨大魅力……，这种种美的现象构成自然美、社会美、艺术美的丰富内容，洋溢在我们的生活中，使人陶醉，令人神往。那么，朋友，你能从以上这些美的现象中概括出“美是什么”吗？

美的现象是丰富复杂千差万别的。在外形上，美的少女与美的月亮相去甚远，美的小说与美的鲜花又截然不同。但是，这些美的现象都有一个共同的特征，就是它们可以使我们的情感得到满足，使我们的精神得到愉悦。这其中包含着共同特征似乎是看不到、捉不住的，它是无形，但又能感受到。这个无形的东西就是美的本质；简单说，就是前边问到的“美是什么”的问题。它好比一只撬不开的黑箱，数千年来，许许多多的美学家、哲学家都在寻找打开这个黑箱的钥匙。古希腊的柏拉图在他的《大希彼阿斯篇——论美》中

曾生动地、论述了苏格拉底和希彼阿斯就“美是什么”这一问题的辩论。他们设想种种答案，说美是一位漂亮的小姐，是闪光的黄金，是雕刻的艺术品，是雅典娜女神等。还说美是恰当的，有用的，有益的，是善的，是视觉和听觉所产生的快感等等。说来辩去，每一种设想都不能自圆其说，只好又一一加以否定，最后得出的结论只能是：美是难的。迄今为止，这个问题仍然没有答案。有人把他比作美学王国里的“哥德巴赫猜想”，还有人把它叫做“司芬克斯之谜”。奇怪吗？美的现象是那样丰富多彩，生动感人，而探讨“美是什么”却又这样费尽心机，不得结果，真是“看似容易却艰辛”。其实这并不奇怪，这是因为美的现象的无限丰富多样性和差异性掩盖了美的共同性，美感的个别性和丰富性掩盖了美的本质和普遍性，而使我们无法准确地把握美的本质问题。那么，我们是否对这个问题就无能为力呢？

我们又该如何正确的理解、把握美的本质呢？

首先，应该从美的复杂性、多变性去认识。美的复杂性不仅在于它的绚丽多彩，千姿百态。还在于它又是亘古常新、变幻无穷的。所以美具有复杂、多变的特性。美的现象不是永恒的，绝对的，它总是处在一个运动变化之中，今日产生了，明日又消亡了，或者周而复始、死而复生。春来了，花繁草盛，是美的。秋去了，花凋零，草枯残，则不美了。一曲动听的广东音乐，几声婉转的江南小调，余音缭绕，令人如醉如痴，可刹那间，它又消失寂然了。天空七色的彩虹，地上洁白的昙花。它们的美是那样短暂，使人来不及赞美感叹便转瞬即逝了。自然界、艺术中的美是这样，社会生活中的美亦是如此。一个在中学阶段学习优秀的同学，

升入大学不能排除变成差等生的可能。青少年时代品学兼优，并不意味着一生中都品德高尚，成绩突出。还有，随着人类历史和社会的发展，有一部分美的东西变得陈旧不美了。随着近代科学文化的发展，越来越多的事物出现了，美的内容丰富了，美的领域拓宽了。因此，“美”的概念也有个陈旧更新的问题，我们对美的认识把握也应当是开放性的，不断更新的。

其次，美是由人去感受欣赏的，没有人的感受，也就没有美可言。所以对于美的把握必须从人入手，即从人的美感去认识。比如大自然中雄伟的泰山，浩荡的长江，瑰丽的西双版纳，奇异的鼓浪屿，各有其独到之美；金山寺的钟声，漓江的倒影，潇湘的翠竹，洛阳的牡丹，各有其异样的魅力。社会生活中，天安门广场的五星红旗迎风招展，是美的；金水桥旁挺立的洁白华表，是美的。平凡而伟大的蒋玳英、罗建夫、赵春娥具有高风亮节的心灵美；正气浩然的张志新、遇罗克具有冰清玉洁的性格美。艺术世界中，想象奇丽的敦煌飞天壁画，荡气回肠的古典名曲《阳关三叠》、激情澎湃的长诗《离骚》，都给人难以言状的美感。这些种类繁多的美，如果离开人，离开人的感受和认识，就失去了意义和价值。所以，把握美的本质，离不开人的社会实践，离不开人的美感。

美的根源在于社会实践，美的本质则在于人的本质力量的感性显现，是客观现象和社会实践的统一。因为人类在社会实践中，为了更美好地生活，总要进行有目的的劳动创造。比如黄河，千百年来哺育了中华民族炎黄子孙，为了使它更好地造福人类，人们将它拦腰截流，建成了刘家峡水

电站。这个电站发出的电力除供给西北五省人民的生活用电外，还供给五省区的工业用电。这所电站实现了人民美好愿望，是人民有目的的劳动创造物，从中我们可以看到人的价值的具体体现，所以，刘家峡水电站是美的。还有，城市清洁工的劳动也是美的。虽然与刘家峡创造性的劳动不同，不能创造出可供消费的物质财富，但是清洁工人通过劳动创造了优美整洁的社会生活环境，给千百万人民的身体健康和劳动创造提供了必要条件。他们的劳动造福于人民，是美的。

社会生活美是这样，艺术作品的美亦是如此。艺术美是作家，艺术家劳动创造的产物。那么，自然界的美呢？它是自然界的某些形象（色彩、声音、形状等）特征与人们向往的社会生活相联系的特征一致的时候，就是美的。比如屈原歌颂桔树，认为桔树挺拔直立，欣欣向荣，永不改变的精神与伯夷一类人物的品质相类似，所以桔树很美。自然美是人类社会的一种暗示或象征，如出污泥而不染的莲与人的洁身自好的品质相似，松柏、竹子与人的刚直、正派相似，因而这些自然物都是美的。

当然，对于这种观点目前尚有争议。总之，美的现象是神奇迷离、绚丽无比的，但美的本质却是深奥隐晦难以捉摸的。“看似容易却艰辛”，有志于探讨美学理论的同学，愿你早日找寻正确的途径，步入美的殿堂。

三、源远流长，丰富多样

——美的产生与形态

我们生活在美的世界里，时时处处感受着美的温馨，美的慰藉。但是美是从哪里来的呢？你也许会说，美本身就是客观存在的。可是在人类产生以前有没有美的存在呢？在茫茫宇宙间，朝霞的绚丽，月光的皎洁，想必是客观存在的，但它不和人的生活发生联系，没有人类去欣赏它们，谁能说它是美的？看来美与人的出现有关系。那么美是人创造出来吗？也不全是，社会事物的美，艺术作品的美，是人类创造的，可是天空中闪闪发光的星星，色彩斑斓的蝴蝶，华山险峻，黄山的奇异，泰山的雄伟，峨眉的秀丽，都不是人所创造的。要不，美就是人的主观精神附加的，就是说你认为美它就美，否则就不美。显然这种说法更不对，谁能说水光潋滟的西湖风光之美不在西湖的本身而是人心灵的产物呢？

正确的答案是什么？

马克思说：“劳动产生美”。美是劳动的产物。打开人类社会发展史，我们知道，原始人类最初美感便来自于他的劳动成果。当他们通过艰苦的劳动猎获了比自己灵巧强大的飞禽走兽时，会产生一种愉快感，于是他们用羽毛、兽骨、兽爪作装饰品，佩带在身上，以显示自己的勇气、聪明和才智。因而这些装饰品成为美的象征。考古学家在北京周口店龙骨山顶洞穴里发现的红、黄、绿各种石珠、兽牙、海蚶壳等，就反映了数千年之前原始人类的审美需要。到四五千年

以前，山东大汶口又出现了造型规整、匀称、色彩莹润可爱的玉斧，这是美的创造和杰作，也是人类美化劳动产品的自觉意识的证明。

另外，从公元前16世纪的甲骨文“美”字的构成和含义中，也可以探索到美产生的一些规迹。一种说法认为，“大羊的美”，羊不仅可以充作食物，而且羊的性格温驯，是惹人喜爱的动物，特别是羊身上的形式特征，如角的对称，毛的曲卷，都富有装饰特征的趣味，羊角就准确地表现了一种对称美。甲骨文中的“羊”字，就是图案化的美丽的羊头。如“𦍋”“𦍋”“𦍋”“𦍋”等。另一种说法认为，美表现了人的形象。上半部表现的是人头上的装饰物，可能戴的是羊角，或插的是羽毛，下半部是人手舞足蹈，整个字体现了美和人体、美的装饰，美和艺术的关系，如“𦍋”“𦍋”等。

我们今天在博物馆见到的彩陶，其造型和纹饰体现了人类进一步自觉地美化产品的意识。从那些优美的形象中流露了人们在美的创造中喜悦心情。如陶器形状浑圆，图案用柔和的圆形和曲线组成，线条明快、流畅，仿佛创作者是带着微笑在描绘优美的图案。尖底瓶有一种流动的韵律感，瓶上画一些四方连续的旋纹，使人产生一些有趣的联想，好象雨洒水面涡点四溅，又好象枝叶交错，果实累累。这些美的创造，成为人们的智慧、灵巧和力量的标志，因此能唤起人们的喜悦而成为美的事物。人类进入了封建社会，人们对美的需要，创造和表现有了更高、更新的层次，从《诗经》、《楚辞》到唐诗、宋词；从编钟、唐乐到散曲，戏剧，从王羲之的书法和顾恺之的绘画，到敦煌石窟的飞天壁画，可以说，中

国古代史就是一部美的创造和美的發展史。

对于美的研究和探讨，西方古代就开始拥有一大批哲学家、艺术家甚至数学家们。今天，我们可以隔着遥远的年代，遥远的地域，赞叹古希腊、罗马辉煌的文化成果。那些住在奥林匹斯山上的众神如众神之首宙斯和太阳神阿波罗，以及文艺女神缪斯等的扑朔迷离的神话故事，希腊英雄俄底修斯战胜种种困难的那些令人荡气回肠的英雄传说，永远震撼着人们。我们怀着崇敬的心情，敬慕历史上伟大的雕塑和建筑，那些坚贞不屈、体格健美的英雄形象，那些造型奇异的建筑群体，如一首“凝固的音乐”，令人陶醉，使人痴迷。我们欣赏古希腊的戏剧和史诗。《被缚着的普罗米修斯》崇高的主题、庄严的风格、完美的史诗形式和惊心动魄的场面，至今被世界各国人民所称道。我们也怀着同样的心情，聆听古希腊人关于美的种种见解，毕达哥拉斯（古希腊第一个美学家，数学家）、亚里斯多德（希腊古典文学最后一个代表）等，他们对美的研究、探讨，为我们今天的美学研究奠定了基础。在人类的幼儿时期，古代西方人就创造了如此珍贵的文化遗产，这是人类童年的光荣和骄傲。

随着人的思维不断从低级向高级发展，人类创造的美日益丰厚，这是人本质力量的反映。因而从根本上说，美是人的本质力量的对象化，是人无形的聪明才智和力量成为有形的事物的外局化。但是，自然界中许多美的事物并非人为创造，如无际的大海，茂密的森林，热情的阳光，美丽的蝴蝶等等。它们之能成为人的审美对象，是因为这些事物与人的劳动和生活密切相关。通过人的劳动，海洋森林可以为人类生活提供宝贵的自然资源。阳光是生物生存的必要条件，而

美丽的蝴蝶，其翩翩起舞的姿态与恋花的特性和人的优美动作及喜爱美的天性相一致。所以，这些事物都进入了人们的审美视野之中。

早在2000多年前人们就开始对美的现象和规律进行研究和探讨，并把它作为一门科学——美学。美学把所有美的现象和事物划分为“自然美”、“社会美”、“艺术美”和“形式美”四大类。“自然美”指存在于自然界的事物和现象的美。比如宇宙星空、山川日月、花鸟虫鱼以及电闪云霞、飞泉瀑布等。“社会美”指社会生活中的美，它包含的内容广泛而深刻。首先社会美表现为人的美，人的心灵美、气质性格美、语言行为美、仪态风度美、服饰打扮美等等，人的美是社会美的核心。其次社会美表现为劳动产品的美。如古代的世界七大奇迹，现代的摩天大楼、高速公路、各种电子工业产品等等。再次，社会美还表现为人们的生活环境美。幽雅的居室、整洁的街道、城市的布局、园林的规划等等。

“艺术美”指艺术作品的美，它是艺术家创造性劳动的产物。艺术美主要包括艺术美、造型艺术美、表演艺术美、综合艺术美四大类。诗歌、小说、报告文学等文学作品的美都属语言艺术美的范畴。造型艺术主要指绘画、雕塑。如达·芬奇的名画“蒙娜丽莎”、古希腊雕塑“断臂维娜斯”，就是艺术造型中的世界珍品。表演艺术包括音乐、舞蹈等。与人民的精神文化生活密切相关的电影、电视，把语言、音乐、绘画等各种艺术融为一体，我们把它叫作“综合艺术”。

“形式美”指自然界和社会事件中各种形式因素有规律的组合，也就是说美的色彩、声音、线条、形状等按照一定的规律组合在一起，构成美的形式。如威武整齐的仪仗队队列，