

青少年美育读物

美 境

耕耘 著

贵州教育出版社

青少年美育读物

美 境

耕 耘

贵州教育出版社

责任编辑 李恕岷
封面设计 石俊生
技术设计 田亚民

青少年美育读物
美 境

贵州教育出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵州省社科院印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 4.125 印张 88 千字

印数 1—20120 册

1995 年 4 月第 1 版 1995 年 4 月 第 1 次印刷

ISBN 7-80583-636-1/G·630 定价:3.50 元

前 言

美育是现代教育不可缺少的组成部分,没有美育的教育是不完全的教育。青少年在德智体全面发展的同时,接受丰富多采、形式活泼的审美教育,具有感悟、欣赏和认识美的能力,这既是无产阶级教育方针的要求,又是建设社会主义精神文明的需要。

美育包括学校美育、家庭美育和社会美育。学校美育是其中的重点,它又可以分为三个阶段,即初级美育、中级美育和高级美育。初级美育以幼儿为对象,主要是通过游戏和娱乐,诱导和启发他们对美的兴趣;中级美育则要在感性活动的基础上,让青少年比较系统地掌握关于美的各方面的基础知识,具备比较全面的审美能力;高级美育在大学阶段实施,要探索美、美感的本质,把握美的发展历史。中级美育是整个审美教育的中间环节,是青少年必须接受的基础教育之一。

随着教育的深入发展,美育受到了普遍的重视。但无庸讳言,无论在认识上还是在实践中,都还存在着较大的片面性,并从以下几个方面表现出来:一是用德育、智育代替美育。这显然不妥。因为德育、智育同美育虽有联系和交叉,可以相互促进,但绝不能等同,它们的内涵、外延都不一样,实施的目的也有异。二是用音乐、美术课代替美育,或以老师的言行举止取代美育,这依然是以偏概全。因为音乐、美术虽然是艺术教育的重要内容,但艺术教育的内容还要宽泛得多,远远不止

音乐和美术；老师的言传身教，固然能使青少年在耳濡目染中受到潜移默化的影响，但又仅限于部分社会美而已。由于认识和实践上的这些不足，不少青少年在德、智、体、美等方面，出现了明显的不平衡现象：有些同学的智力发展了，主要学科的成绩不错，但对绚丽多采的各种美却很迟钝；有些同学能对部分的社会美进行评断，但对其他审美领域却很陌生，知之甚少，甚至是美盲。

这种状况极不利于培养青少年成为具有和谐心智结构的人。为全面贯彻无产阶级的教育方针，深化精神文明建设，贵阳市教委在所主办的刊物上，开设了“青少年美育讲座”专栏。笔者作为撰稿人，为此专栏撰写了数十篇一景一议通俗易懂的文章。现将它们归为三类，即美的种类漫谈、美的形态漫议和美景漫赏，结集出版。衷心希望：

它能成为青少年遍游广阔的审美领域的响导；
它能完善青少年美感与智力失衡的心智结构；
它能滋润青少年对美迫切向往的干涸的心田。

作者于 1995 年 3 月

目 录

第一篇 美的种类漫谈.....	(1)
语言构筑的艺术长廊.....	(2)
——文学美	
东西方不同的审美追求.....	(6)
——绘画美	
长于抒情的玄妙艺术	(10)
——音乐美	
人体的抑、扬、顿、挫.....	(14)
——舞蹈美	
汉民族的独特创造	(18)
——书法美	
可视的交响乐	(22)
——建筑美	
银屏上的艺术幻象	(26)
——影视美	
悦情怡性的世界	(30)
——自然美	
物质与精神的合奏	(34)
——社会美	
古老而又年轻的美域	(38)
——科学美	

第二篇 美的形态漫议	(43)
轻歌漫舞的诗篇	(44)
——优美审美	
金戈铁马的乐章	(49)
——崇高审美	
令人奋起的挽歌	(53)
——悲剧审美	
嘲讽与歌赞的二重奏	(58)
——喜剧审美	
色、声、线、体的魅力	(63)
——形式审美	
一以贯之的独特风韵	(68)
——风格审美	
心与物的契合	(72)
——意境审美	
人物艺术的最高境界	(76)
——传神审美	
美与丑的交融	(80)
——审怪	
人格与技能的低下	(84)
——审丑	
第三篇 美境漫赏	(88)
仪容与精神的交响	(89)
——人的审美	
人体按美的规律绘画	(93)
——行为审美	

为了梦中的草原	(96)
——情趣审美	
我的未来不是梦	(99)
——毕业情怀审美	
先用而后求丽	(102)
——居室审美	
立体的绘画	(106)
——雕塑审美	
户外的世界真精采	(110)
——城市景观审美	
在那遥远的地方	(114)
——风土建筑审美	
一半是火焰,一半是海水	(117)
——朝霞月夜审美	
像雨像雾又像风	(120)
——年历审美	

第一篇 美的种类漫谈

如同万事万物一样，美也有种和类。

一般都把美分为两种，即现实美和艺术美。

现实美是现实生活中实际存在的美。它包括三类。第一类是自然美，指大自然中山川、花木、鸟兽、云雾雨雪和日月星辰之美；第二类是社会美，指人的美和生活环境美、社会环境美；第三类是科学美，主要指科学发现、发明的创造美。

艺术美是现实生活的反映，是艺术中生动感人的形象。艺术是个庞大家族，有许许多多的成员。如文学、绘画、音乐、舞蹈、书法等等。其中每个成员都有它鲜明独特的个性。掌握其中主要成员的审美特征，是一种令人心旷神怡的享受。

语言构筑的艺术长廊

——文学美

50年代初，曾有人建议在北京修建规模宏大的“文学群星馆”，并在馆内的两壁雕塑世界文学大师的群像：一列是屈原、李白、杜甫、苏东坡、关汉卿、鲁迅……；一列是荷马、莎士比亚、塞万提斯、巴尔扎克、托尔斯泰、海明威……

相信这幢纪念性建筑一定会矗立起来，因为正是文学大师们用精美的语言构筑了世界文学的艺术长廊：先秦散文、唐诗、宋词、元杂剧、明清小说、现代杂文小品；古希腊神话传说、中世纪的圣经故事、文艺复兴的戏剧诗歌、批判现实主义小说、西方现代派。这些伟大作品有的像微风、像清泉；有的如雷电、如激流。它们或者陶冶人们的情感，或者激励人的斗志，闪耀着美的光辉，给人以美的享受。

文学艺术作品之所以这样令人们倾倒，之所以具有这样巨大的精神力量，乃是因为它具有其他艺术难以企及的艺术优势。

首先，文学艺术的生动形象是用精美的语言塑造出来的。由于语言是一种符号，因而用它塑造出来的形象，既不能像绘画、雕塑那样看得见摸得着，又不能像音乐艺术那样有声音。正是因为这一点，使它具有了独特的艺术魅力：读者可以凭着文字的提示，联系自己的经历，进行海阔天空的想象。朱自清

的《春》里有这样一段：“一切都象刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼，山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。”山如何“朗润”，水怎样“涨”，“睡醒”的山川是什么模样，全都依照读者曾经看到过的样子，去进行广泛的联想。高尔基面对俄罗斯的原野，写下了“我的被皮鞭抽肿的大地”；普希金倾心赞美他笔下的女主人：“啊，达吉亚娜，幽谷中的一朵百合花，蜜蜂蝴蝶不知道她！”鲁迅先生说，《祝福》中的鲁镇，“空气中充满幽微的火药香。”他们笔下的大地、人物和空气，如何“肿”，如何像花，如何“幽微”，读者完全可以自由想象。同是一部《红楼梦》，但不同的画家绘出的插图绝不相同。刘旦宅和戴邦敦笔下的林黛玉就不一样，真是一千个画家就有一千个林黛玉。其他艺术就没有这种优越性。如舞蹈，由于舞蹈形象可以直观，欣赏者就很难有想象的自由。音乐虽然可以让欣赏者进行丰富的想象活动，但它又显得过于抽象，过于空灵，不如文学形象那样，既有文字明确规定了想象的方向、性质，又留下了广阔的想象余地。

其次，文学形象能全面地、丰富地再现现实生活中的人、事、情、景。文学作品中，作家可以根据需要信笔抒写，既可以上下几千年，又可以周围几万里。被誉为中国的《战争与和平》的长篇小说《李自成》，叙述了李自成起义的全过程，涉及了大半个中国的情景；一部《西游记》，孙悟空时而上天，时而入地，历尽艰辛，护卫唐僧取经。即使是抒情小品，也可以尽情叙写和抒发。如秦牧的散文《土地》，从春秋战国的重耳写到现在的战士，从中国的民情、民俗写到殖民主义强盗在太平洋海岛上的残酷行为。这是其他艺术完全不可能达到的。一幅再美的画，也只能表现一个瞬间的动人情景；音乐长于抒情难于

叙事,更没有文学形象的这种审美效果。文学形象的丰富性,还表现在一篇作品尤其是长篇作品中,可以同时写人物形象、社会现象、自然景象,简直可以达到包罗万象。也正因为如此,文学作品就成了生活的百科全书,既能使读者认识社会、了解自然,受到启迪,又能获得审美享受。

再次,文学形象还具有深刻的思想内容。每一篇文学作品都包含着作家强烈的爱憎,并通过典型人物或典型意境表现出来。如《岳阳楼记》,那“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的抒发,托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》中的“幸福的家庭都是一样的,而不幸的家庭却各有各的不幸”的议论。文学作品之所以具有深刻的思想内容,其中的一个原因是文学作品既可叙述、描写,还可抒情、议论。尤其是通过议论,画龙点睛,深化内涵。这是其他艺术难于做到的。19世纪的俄国,有一个巡回画派。这个画派的画家列维坦画过一幅《弗拉基米尔路》。画面上就是一条泥泞的大道通向远处。看了这幅画,感受不深。与此同时又有一篇同名散文,叙述了这条路的历史,描写了受到沙皇迫害的民主战士都从这条路上走过并被流放到远方去的情景,指出这是一条坎坷之路、泥泞之路、奋斗之路。读了这篇散文,对弗拉基米尔路的理解就比绘画深刻多了。文学形象的这一审美特征,使它具有了比其他艺术都远为强大的精神力量。

了解了文学艺术的审美特点之后,我们再来简单谈谈对文学作品的审美接受。

对文学作品的接受,存在着四种深浅不同的方式。一是一般阅读。比如为了了解故事或完成作业而看小说或读课文;二是欣赏。比如有志于文学的青年对文学作品的品味。欣赏时

既要了解内容又要思索形式；三是共鸣。比如林黛玉听到《牡丹亭》的唱词时，联想到自己的寄人篱下的身世，心动神摇，落下泪来。这种同作品中的人物同悲共喜的接受，比欣赏进了一层；四是观赏。观赏不像共鸣那样不能自己，而是比较清醒地同作品的情境保持一定的距离，能入乎其内又能出乎其外。这是最高层次的审美接受。对于青少年来说，欣赏性地接受文学作品最为得当。在欣赏中，既受到作品的内容的感染，又品味了艺术家的传达技巧，并在语言艺术长廊的漫游中，逐步形成或完善自己的情智结构。

东西方不同的审美追求

——绘画美

1879年，西班牙贵族德萨乌托拉，带着五岁的女儿玛丽，来到偏僻的阿尔塔米拉探险。当他正在专心观察和思考时，淘气的玛丽却钻进了半山的一个山洞。她刚进洞口，就惊吓得大叫起来。原来在她面前出现了很多野牛，有的在奔跑，有的在大叫。其实，她看见的并不是真的野牛，而是一万多年以前，原始人在岩壁上绘制的画。类似的画，中华大地上也极为丰富。中央电视台向海外推出的《岩壁上的夜郎魂魄》（刘可撰稿）就是一部介绍贵州岩画的专题片。虽然，贵州岩画没有阿尔塔米拉洞中的岩画古老，但也依然属于人类早期的绘画之一。

现在，绘画已经发展成为一个精深博大的艺术世界了。从内容上看，有人物画、风景画、风俗画、静物画；从形式看，有壁画（岩画也可视为壁画）、年画、漫画、连环画。从审美的角度看，则有中国画和油画。

中国画是中国传统绘画，油画是西方传统绘画，这是两大画种，又是两大体系。它们泾渭分明，截然不同。中国画是线的艺术，油画则是块面的艺术。中国画用线条造型来表情达意；油画则用斑斓的色块来描人绘景。虽然由于相互借鉴，这两大画种已有一些交融，但从根本上来说，还是中国画重线条，油画重块面。

当我们把中国画和油画,作一个简要的对比分析,便会看出它们各自不同的审美特征,看出东西方不同的审美追求:

首先,中国画重在神似,重在意境,油画则重在形似,重在模仿。在中国画中,凡画人物、动物,都不要画得像生活中的人物、动物一模一样,只要把它们的精神表现出来即可;凡画山水花木,则重在寓情于景,或象征某种品格,或浸染某种情绪。前者如宋朝大画家刘松年的“醉僧图”,不描写老僧的细部,只通过他的举手投足活现他的醉态;后者如清八大山人的“河上花图”,荷花茂密饱满,墨气如倾如泼,并集蕙兰修竹于一幅,表现了画家高尚脱俗的意境。油画则不同了。如意大利画家达·芬奇著名的“蒙娜丽莎”画得细致逼真,并表现了深刻的内涵。“蒙娜丽莎”的原型是大商人佐贡达的妻子,由于她性格内向,加上心境不好,因而沉默忧伤,难得一笑。画家费了很多力气,包括说笑话给她听,她才嫣然一笑。画家捕捉住这千金一刻的微笑,迅速把它画下来,表达了画家对人性从中世纪的禁锢之下得到解放的欣喜,成了人文主义的不朽颂歌。

其次,中国画用散点透视,油画用焦点透视。散点透视就是不受“远近法”的约束,画家的视点也不固定,可以上下左右自由移动。如北宋画家张择端的《清明上河图》,描绘了都城汴梁城里外及汴河两岸数十里风光;横街直巷、城楼衙署、酒肆茶楼,还有仕农工商。画家用散点透视法,在视点的不断移动中描绘了这一幅社会历史画卷。油画则用焦点透视,即画家从固定的视点出发描绘人和物。它就像摄影一样,视点中心以外的物象逐渐缩小,并越远越模糊。俄国画家列宾著名的《伏尔加河上的纤夫》,视点的中心是指拉纤的老头,后面的纤夫就依次渐小,周围的景物也依次模糊。中国画同油画在透视上的

显著不同，是中国画家同西方画家们，在审美意识，尤其是空间意识有不同理解的表现。

第三，中国画是诗书画印合一，油画则是单纯的画。在一幅国画中，无论是册页、轴卷、条幅、屏风或扇面，画家总是要通过记录作画的时间或缘由，把源远流长的书法融进画幅，总是要在画幅的适当地点，盖上很讲究的画家很钟爱的印章。尤其是在画幅的某一部分题上几句诗以寄托自己的情怀。清朝大画家郑板桥就在他的《墨竹图》上题了一首诗：“不过数片叶，满纸总是节，万物要见根，非徒观半截。风雨不能摇，雪霜颇能涉，纸外更相寻，干云上天阙。”画家借诗抒情，表达了他坚贞、高洁、傲岸的性格。诗书画印合一，使中国画具有了更丰富的审美内涵。油画就没有这个特征，画就是画，最多有一个画题而已。

最后，中国画的构图上很特殊，绝不在纸上画满人或物，而要留下似烟似云似雾的大量空白，任欣赏者去驰骋自己的想象。油画则在整个画幅上铺满色彩，淋漓尽致画满人或物，绝不留下一块不着色。

欣赏绘画，就要根据上述两大画种的不同特征去品味。除此之外，还应注意以下几个方面：

一是要了解绘画的时代和流派。时代在变，绘画也在变。虽然万变不离其宗，但总是要有所发展，有所不同。比如，油画就从古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义，发展到抽象主义；中国画也从隋唐时期的勾画填色，发展到各种皴法的出现，发展到明清时的水墨写意。欣赏绘画时，要了解各个时代不同流派特征，从而获得相应的审美愉悦。

二是品味画面所表现的“包孕丰富的一瞬间”。绘画是空

间艺术，只能表现一瞬之间的情境。画家只能选择那些最有情味的瞬间来描绘，才能以一当十。欣赏绘画时，就要去体味画面之外的内容。如李琦的“主席走遍全国”，画面上毛泽东同志一手拿着草帽、头发有些松散，也没有任何后景。毛泽东同志是要出去视察？还是视察刚回来，抑或是正在田间面对群众讲话？都可以想象。此画的“这一瞬间”，的确表现了很丰富的内容。

欣赏绘画，还需要了解画家为什么要画这幅画，他的旨趣是什么？画家又是怎样通过构图和色彩表现他的思想感情？总之，欣赏画同绘画一样需要很多知识积累。