

青少年百科

QINGSHAONIAN BAIKE

学会审美

国家新课程教学策略研究组 编写

这个世界不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

青少年百科

qing shao nian bai ke

学会审美

国家新课程教学策略研究组/编写

新疆青少年出版社

喀什维吾尔文出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年百科/顾永高主编…喀什:喀什维吾尔文出版社;乌鲁木齐:新疆青少年出版社,2004.7

(中小学图书馆必备文库)

ISBN 7-5373-1083-1

I. 青… II. 顾… III. 科学知识—青少年读物

IV. Z228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 040604 号

青 少 年 百 科

学会审美

国家新课程教学策略研究组/编写

新疆青少年出版社 出版
喀什维吾尔文出版社

北京市朝教印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 1200 印张 28000 千字

2004 年 7 月第 1 版 2005 年 12 月第 2 次印刷

印数:1001—3000 册

ISBN 7-5373-1083-1

总 定 价:2960.00 元(共 200 册)

前 言

每一个人的生命都是一张白纸，慌乱之中划上去的笔画，未必显得那么协调精美。因而生命的画板如何着色也就在于设计，在于如何有的放矢。

作为现代社会的青少年朋友们，你在面对日新月异的社会变化，还有激烈的市场竞争、人才竞争时，你是否躊躇满志、壮志凌云呢？你是怎样设计自己的人生蓝图呢？你又怎样来应对社会对“T”型人才的要求呢？青少年们要在社会这个大环境中拼搏、奋斗、追求、创造、发展。而能不能在未来的社会中求取生存、求取进步、求取成功，则是一个需要冷静思考的课题。当代青少年以独生子女居多，他们中有相当一部分由于受家庭、社会环境的影响，依赖性强，心理素质、劳动观念差，往往以自我为中心，缺乏社会责任感。因此，让他们学会学习、学会做人、学会交际、学会表达、学会展现自我，提高他们多方面的能力和素质，已经成为当今社会与学校育人的首要目标。

本系列书正是综合分析时代要求和学生“适应能力”的基础上编写出版的，是素质教育的春风下的应时应况之作。在编写的过程中采用了大量的实材案例，以抛弃理论说教为基准，实用性强，

既为青少年自身的人生规划提供了可行之道,也为现代化的学校管理提供了很好的备择方案。

“人是被证明的存在”。亲爱的青少年朋友们,在构思设计美好人生蓝图时,你是否在步步为营的实施证明你的存在计划呢?本编委会所有工作人员谨以此书献给你们,愿21世纪的中国因为你们的存在而更加的绚烂辉煌!

编 者

目 录

第一讲 美的叙说

撩开美的面纱

——什么是美 /3

投入大自然的怀抱

——关于自然美 /17

美是生活

——关于社会美 /28

第二讲 艺术美

诗成泣鬼神

——关于艺术美 /45

爱美之心人皆有之

——培养审美情趣 /59

不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛

——提高审美能力 /71

排除干扰和诱惑

——走出审美误区 /89

音乐造就了爱因斯坦

——音乐魅力谈 /98

第三讲 美的误区

伴你走上智慧之路	
——音乐发展智力	/103
学生各不同,音乐育自我	
——音乐培养个性	/105
沉浸在音乐世界之中	
——音乐集中注意力	/106
铃儿响叮当	
——音乐促进语言发展	/108
常听音乐身体好	
——音乐的保健作用	/110
《青春之舞》引发的骚动	
——音乐的物理属性	/111
与音乐共鸣	
——儿童与音乐的天生缘份	/115
自编自唱,“乐感”真强	
——儿童早期音乐才能表现	/118
“跌进了音乐的海洋”	
——如何判断音乐天才	/120
尽兴而已,只取自足	
——儿童音乐心理特征	/122
学习音乐从何时开始	
——年龄与音乐教育	/127

第四讲 美的心理

“最大的快乐”是什么	
——音乐兴趣的培养	/133
“一起受教育”	
——“教学相长”的妙用	/134
班级音乐会,其乐也融融	
——创造条件学音乐	/135
弹起我自制的六弦琴	
——兴趣诱导好办法	/137
是模仿,也是创造	
——结合律动学习法	/139
围个圆圈来拍手	
——拍拍踏踏学音乐	/141
盆、碗、碟、杯在歌唱	
——敲敲打打学音乐	/144
船儿摇到外婆桥	
——模模仿仿学音乐	/147
布娃娃参加演出啦	
——让学生感受音乐	/150
唱个不停,变了声音	
——注意保护好嗓子	/152
突击能练出真功夫吗	
——器乐学习的时间要求	/155
纠正姿势和手形	
——弹琴须知	/158

摇头晃脑时,可学雅马哈	
——教师须知	/160
节奏本天生,要为音乐用	
——达尔克罗斯的创举	/164
载歌载舞,重在参与	
——奥尔夫音乐教育法	/168
音乐教育何日始	
——柯达伊音乐教育法	/171
择师而严教之	
——铃木音乐教育法	/174
哪一段音乐是描写狼的	
——听力系列训练	/177

第一讲

美的叙说

mei de xu shuo

可爱才美丽

可爱而是同为

不是同为美的才

撩开美的面纱

——什么是美

一个难解的谜

如果有人问你：什么是美？

你可能会觉得，这个问题太容易回答了。

是的，如果单从字面上理解，这个问题基本上不是什么问题。

但是，它看起来非常简单，实际上都令许多专家学者困惑。古往今来，学术界、美学界的名人大师都曾对这一问题进行过深入的探讨和研究，但是迄今为止，仍没有得出一致的、科学的、令人满意的答案。他们各执己见，莫衷一是。18世纪德国的文克尔曼说：“美是自然的一种最大秘密，我们可以看到和感觉到它所有的效果”。在这一点上，似乎不会有分歧。谁能否认美是无所不在无处不有呢？

而事实却不是这样，早在两千多年前，柏拉图就在《文艺对话集》里记载了苏格拉底和希庇阿斯对这一问题的往复争辩。他们二人辩论的结果是谁也说服不了对方，而达成的唯一共识却是“美是最不容易赏识的”。

连歌德这样伟大的诗人对这个问题也无法给出明确的答案。他说过，“美是费解的，它是一种犹豫的、游离的、闪烁的影子，它总

是躲避着被定义所掌握。”

休谟在这一问题上的消极态度，甚至极大地影响到后世对美的研究。他的看法是：“要想寻找实在的美或实在的丑，就像想要确定实在的甜与实在的苦一样，是一种徒劳无益的探讨。”

如果真的悲观绝望，那么人们对美的研究与探讨只有到此为止，划个句号了事。然而，美毕竟是人类社会不可或缺的东西，我们怎么能够轻言放弃呢？

下面，我们试图从以下几方面来了解究竟什么是美。

首先，对“美”这个词从词(字)源学的角度加以分析。

《说文解字》上的说法是，“羊大则美”，原始人认为羊长得很肥大就“美”，肥大的羊更好吃，这说明，美与感性存在、与满足人的感性需要和享受有直接关系。“羊人为美”是对“美”的另一种解答，他们不同意《说文》的提法，而认为从原始艺术、图腾舞蹈等材料看，原始人是把“人戴着羊头跳舞”看作美，这说明当时所指的“美”与原始的巫术礼仪活动有关，具有某种社会性含义在内。

我们把这二者统一起来，可以得出这么一个结论：一方面“美”有它的物质的感性形式，它与人的感性需要、享受、感官直接相关；另一方面，“美”有它的社会内容和意义，它与人的群体和理性紧密相连。

这两种对“美”字来源的解释有个共同趋向，即都说明美的存在离不开人的存在，从古到今，这一条是大家所公认的。

第二，在美学的范围内“美”的含义。

在美学范围内，“美”字以往专指审美对象。什么是美。凡是能够使人得到审美愉快的欣赏对象都叫“美”。

不过，在围绕审美对象展开的讨论中，又出现了两种对立的观点，即主观论和客观论。主观论把美和审美对象看成一回事，审美对象是由人的主观的审美感受、审美态度创造出来的；客观论则认

为一个事物能否成为审美对象，最终还是决定于客体的审美性质。

总之，在美学范围内，“美”字的用法很复杂。它包含有至少两个含义：其一是审美对象，其二是审美性质。

第三，我们再来看看在日常生活中，“美”指的是什么？

第一种，“美”是人们用来表示感官愉快的强形式。比如，当人们在享受了一顿色香味俱佳的饭菜之后，口腹之欲得到了充分的满足，这时候，为表示高度赞许，人们常常说：真美呀！

第二种，“美”是用来作伦理判断的弱形式。它的意思是本来伦理判断是相当庄重、严肃的，却采取欣赏品味的形式表达出来。把本来属于伦理学范围的对高尚行为的仰慕、敬重、追求、学习作为一种观赏、赞叹的对象时，就用“美”来传达情感态度和赞同立场。

第三种“美”专指审美对象，在日常生活中，“美”字更多是用来指使人们产生审美愉快的事物、对象。当人们看到喷薄欲出的红日、听到小鸟婉转的歌唱时，情不自禁地发出感叹，啊，太美了！桂林山水美不美？美。莫扎特的小夜曲美不美？美。晚霞美，劲松美，《掷铁饼者》美，断臂的维纳斯美，芬芳的鲜花多么美，歌唱的百灵多么美，多姿的歌舞多么美，琳琅的诗篇多么美，纯洁的感情多么美，崇高的精神多么美。美，同我们的关系那么密不可分，我们为它创造出那么多的词语：丰美、甘美、秀美、精美、鲜美、柔美、健美、甜美、俊美、和美、优美。成全别人的好事，帮助他人实现愿望，叫成人之美；房屋造得高大美观，称之为美轮美奂；美丽的景色太多太多了，我们就说美不胜收；事情最令人满意时，我们怎么表达？只有“尽善尽美”最确切。

美从哪里来

我们可以从石器造型的演变过程中发现,人类所创造的灿烂辉煌的文化,便是一部关于美、关于审美的不断变化与发展的忠实记录。

早在150万年前,地球上出现了早期直立人。东非坦桑尼亚的能人和中国的元谋人都属于早期直立人,他们已经能制造和使用石器了。中国元谋人遗址出土的石器中比较有代表性的是三件刮削器。这些石制工具虽然粗笨简陋,但是很符合原始人生存的需要,它不仅是对原始人类实践活动的肯定,同时也成为产生美的因素最早的土壤。美以静态的形式凝结在这些因具有实用价值而显得美丽的石器工具中。

到了六七十万年前的北京人时代,石器仍很粗糙,但类型已经开始增多。不同的石料可以用不同的方法加工,不同形状的石器自然也就有了不同的功能效用。这说明北京人更深入地掌握了自然规律,并运用它们为自己的实践活动服务。这一切标志着美的因素的增加和扩展。

后来,大约10万年前的丁村人使用的石器有了更大的变化。此时的原始人类已经把握了线条的曲率、面的平滑。比例的和谐对称等变化规律,并应用到生活和生产中,使得美有了自己的内容——既符合人们改造自然的需要,又具备了自己最初的形式。美就形成了。

因此,在一万多年前山顶洞人的文化遗物中发现不仅有生产工具而且还有装饰品,就不足为奇了。这个时期,在人类生产实践中产生的美,随着人类实践的发展得到了发展,美实现了一次大的飞跃,美的因素进一步扩展,与实用内容相分离,形成一种新的

美——形式美，它意味着美开始成为独立的存在，同时表现出创造美的人类的审美观念也开始有了发展。

大量史料证明，人类在长期的劳动实践中，不仅创造了工具及日常用品等各种物质产品，而且还创造了这一切物质产品的美。这说明，劳动创造了美，美产生于劳动。

这里出现了一个问题，如果说是“劳动创造美，美产生于劳动”，那么，在人类诞生前，世界上有没有美？早在人类出现之前，那些太阳、月亮、高山、大河，难道不美吗？这些自然界的美同人类劳动有什么关系呢？

经过研究，人们发现，劳动不仅创造了物质产品的美，也创造了自然的美。这决不是哗众取宠之辞，因为自然界的形式外观和结构属性并非天然地就具有审美意义，并非从来都是美丽的。在人产生以前，因为没有作为审美主体的人，所以根本说不上自然的美。即使到了人类产生的初期，自然也尚未成为美的对象，甚至是以令人恐怖畏惧的面目出现的，狂风、暴雨、地震、干旱等种种自然灾害频频袭击着刚刚从混沌世界分离进化而来的猿人，自然对他们而言，是神秘而又威严的，强暴而又可怕的，根本谈不上熟悉、亲切、美丽的。在古希腊神话中，雷神、火神都是凶神，就反映了最初的人们对雷火的恐惧之情。日月亦如此，在原始社会的最初阶段，太阳也被视为人类的祸害，因为由它引起的干旱对农耕部落的生存威胁极大，这一点在古代神话“后羿射日”故事中即可得到证明。既然自然对原始人来说毫无美的意义，那么，人类是怎样在生产实践中创造了自然美呢？

首先，人类的劳动创造了自然美的社会历史内容。人们通过劳动实践，慢慢增进了对自然事物的认识，逐渐学会掌握和利用自然界的客观规律，能够把所遭遇的自然灾害慢慢降低到一定的限度，这样就逐渐改变了人在自然界的地位，人成为“万物之主”，于

是自然界的许多事物逐步进入到人们的审美视野,成为人们的审美对象。当人们能擒获、杀死或驯养动物时,大部分动物就从令人恐怖的对象而逐渐转化为具有审美潜能的对象了;当人们能够开发利用山川、草原、林木时,日月雷电、风雨等灾害就从令人畏惧的对象而渐渐具备了为人观赏的潜在可能性了。总而言之,劳动历史地改变了人同自然的关系,使人对自然有了越来越深的了解,在自然中获得了越来越多的自由,同时赋予自然越来越丰富的美的因素。这就是人类的劳动创造了自然美的社会历史。

其次,人类的劳动创造了自然美的形式。如前面所述,人们在早期的长期劳动实践中逐步发现了形式美的规律,形成了对劳动产品外在形式的审美尺度。同时,人们不仅用这个尺度来衡量人工产品,而且用来衡量周围的一切自然环境。比如人们发现了对称、曲线和谐、光亮、有规则的变化组合等形式美的规律,且广泛运用到物质生产中去,与此同时,人们也试图用它来衡量自然界的有关事物。

总之,经过一个漫长的历史过程之后,劳动从根本上改变了人被自然奴役的关系,使人成为自然的主宰,这就在总体上创造了自然美的内容与形式。自然美对人来说的生成,是由个别到普遍、由单纯到复杂的渐进过程中逐步扩大的。劳动,始终是自然美生成的最根本的动力。

社会美、自然美都是从劳动中产生的,这些我们上面已经了解了。那么艺术美又是从哪里产生的呢?

从现有的考古学材料看,人类艺术的最初起源,无论如何解释,都离不开人类的劳动。

有不少艺术一开始就是和劳动休戚相关、息息相通的,它们并未直接从劳动中脱离出来,可以说,艺术本身就是劳动过程的一部分。不同性质的劳动过程有着不同的节奏要求,人们为了相互协