

美，在你身边

王旭晓 著



山西教育出版社

王旭晓 著

美， 在你身边

美育丛书

主 编 李 凌 (中国音乐家协会副主席)

王 琦 (中国美术家协会副主席)

常务编委 华 夏 (研究员 《美术》主编)

屠治儿 (中国音乐学院教授)

装帧设计 李晓兰

责任编辑 李之杰

版式设计 祝 哲

方 里



山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
 花 王小云

美，在你身边

（“美育丛书”之一）

王旭晓 著

*

山西教育出版社出版发行

（太原市并州北路 69 号 邮编：030001）

新华书店经销 平遥县印刷厂印刷

*

开本：787×960 1/32 印张：8 字数：137 千字

1997 年 5 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数：3001—8000 册

*

ISBN 7-5440-0595-X

G·596 定价：8.30 元



国家“八五”规划重点图书



是她装点了夏，还是夏染绿了她
(原载《美与时代》·参见44页)



怒放图

李苦禅 作
(参见17页)



西陲绿洲 (参见8页)

遍地金黄
(参见9页)



家
(参见167页)
黄成江 摄



汗与水 (参见67页)

黄成江 摄



日出印象 [法]莫 奈 (参见 79 页)



黛玉葬花 (《红楼梦》第 27 回插图)

刘旦宅 作(参见 107 页)



苹果茶壶 (参见 70 页)



千手观音 (参见 189 页)



跏趺坐人漆绘灯(青铜器)

(参见 76 页)



格尔尼卡 [西]毕加索 (参见 199 页)

内 容 提 要

以广大中学生和青年读者为对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书),由美术、音乐、舞蹈、其他艺术三个系列共35本小册子组成。《美,在你身边》是“美育丛书”开宗明义之篇。

《美,在你身边》以促膝谈心的方式、深入浅出的笔法、文采洋溢的论述、翔实丰富的实例,引导读者进入五彩缤纷的艺术殿堂,在美的世界中浏览、徜徉,在美的境界里遨游驰骋。全书从美的对象、美的类型、美的奥秘、美的发生四个方面生动有力地揭示了美是什么,美在哪里,怎样才算美,怎样才更美,怎样区分雅俗、美丑、美恶、高低。美与人生之间的内在的深刻的联系。明确地告诉人们:美,并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物。美,近在眼前,看得见,摸得及,听得到,觉得着;美,就在我们身边。

全书所列的30个篇章标题,具有十分醒目的特色。立意高,主题明,中心突出。每个篇章既是全书的有机组成部分,又像是一篇篇独立成章的丰富多采的议论文、娓娓动听的说明文、优美雅致的散文,它们亲切地告诉读者:每个人都应拥有更多的美,拥有美的生活,拥有美的人生。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是无庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

序 言	(带你走进众美之门) … 毛佩琦	1
-----	------------------	---

美的对象	6
------	---

一 “春山淡冶而如笑”	
——自然风光之美	7

二 “知者乐水，仁者乐山”	
——自然物内蕴之美	15

三 诗仙与“采石矶”	
——自然的历史文化意义与美	21

四 “人体是地球上最美的美”	
——人的体貌美	27

五 “云想衣裳花想容”	
——人的服饰美	38

六 “常青”的克林顿夫人	
——人的风度美	45

七 “我喜欢丑陋的自己”	
——人的美	53

八 非洲的战争舞	
——人类活动场景的美	64
九 苹果茶壶	
——人类活动成果的美	70
十 景德镇的瓷盘与挂盘	
——关于艺术作品	75
十一 永恒的微笑	
——艺术作品的 美	85
美的类型	95
十二 “梨花院落溶溶月”	
——关于优美	96
十三 “黄河西来决昆仑”	
——关于壮美	100
十四 “怎一个愁字了得”	
——关于悲情	104
十五 普罗米修斯的毁灭	
——关于悲剧	110
十六 艰苦岁月	
——关于崇高	117
十七 撑杆断在起跳时	
——关于滑稽	123
十八 可笑的测谎器	
——关于喜剧	132

美的奥秘	140
十九 “美是难的”	
——关于美的本质	141
二十 “爱美之心，人皆有之”	
——关于人的审美需要	146
二十一 “按照美的规律来建造”	
——关于形式美法则	157
二十二 “谈到趣味无是非”	
——关于审美标准	164
二十三 残缺的大理石雕像与“美神”	
——关于审美感知	175
二十四 牛郎织女七夕会	
——关于审美想象	185
二十五 年轻、美丽的圣母	
——关于审美理解	195
美与人生	203
二十六 “试试画具”	
——审美活动与主体性培养	
.....	204
二十七 “含情只待使君来”	
——审美活动与人格塑造	
.....	214
二十八 “我们的父亲莱茵河”	
——审美活动与人的全面发展	

.....	221
二十九 在维纳斯雕像前	
——美与人生启迪	232
三十 全沙漠最美丽的家	
——美与美的创造	239
后 记	王旭晓 244