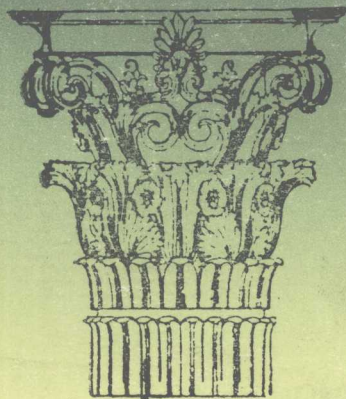

中等专业学校教学用书

中专学生审美修养

主编 周德琮 刘书善 主审 王庆瑄 曾谷松

中国矿业大学出版社

中等专业学校教学用书

中专学生审美修养

主编 周德琮 刘书善

主审 王庆琯 曾谷松

中国矿业大学出版社

(苏)新登字第 010 号

责任编辑:王德福

中专学生审美修养

主编 周德琮 刘书善

主审 王庆瑄 曾谷松

中国矿业大学出版社 出版发行

新华书店经销 中国矿业大学印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 7.625 字数 165 千字

1993 年 7 月第一版 1994 年 3 月第二次印刷

印数 6001~11000 册

ISBN 7-81021-979-0

G · 174

定价:4.00 元

前 言

《中专学生审美修养》由美学理论基础、审美修养、情趣美修养三部分组成。这本书,不但全面论述了什么是美、美的形态、审美感受、审美修养、审美情趣,而且对音乐、舞蹈、绘画、书法、摄影、电影、戏剧等具体艺术形式也做了简洁、系统、生动的介绍。文字富有抒情性,通俗易懂,寓科学性、知识性、趣味性于一体,既可作为美育教材,又可作为家庭审美向导。

《中专学生审美修养》由周德琮、刘书善发起并于1991年10月在云南草拟出编写提纲;1992年10月,周德琮、曾谷松、刘书善、黄兴发、吴天南、张铁甲、杨笑琪等部分作者在陕西召开了通稿会议;1993年元月全部稿件在秦皇岛汇集,由曾谷松、王庆瑄最后修改总纂并组织出版。全书从发起到审定,前后历时一年半,比较大的修改进行了两次,但因参编人员较多,体例较新,风格很难统一;同时,少数艺术名作,书中不只一处引述,虽角度不同,现象上仍难免重复之嫌。

参加本书撰稿的作者有(按姓氏笔画排列)方文、王洪珉、王宝穗、王跃平、叶得霖、刘文卿、刘保春、张铁梅、张铁甲、李庆云、李顺利、吴天南、杨笑琪、季春、简大章、黄兴发、缪煊熔等。其中叶得霖、刘文卿同志还参与了部分稿件的最后修改工作。此外,李浚和老师们在组稿过程中曾给予我们以热情的关心

和支持。

本书撰稿过程中,参阅并吸取了近年来美学方面的新成果和多种美育教材的优点,对此,特表谢忱,恕不一一注明。

曾谷松

1993年6月

目 录

绪 论	(1)
一 美育的性质和特点	(2)
二 美育的内容和作用	(4)
三 美育的途径和方法	(6)

上篇 美学理论基础

第一章 美和美的本质	(11)
一 爱美是人类的天性	(11)
二 美是生活	(13)
三 劳动创造是美的真谛	(16)
四 “飞流直下三千尺”的美学意境 ——美的形象性	(19)
五 孔子与《韶》乐 ——美的感染性	(21)
六 从咏菊诗所想到的	(23)
七 真善美的统一	(27)
第二章 美的形态	(31)
一 桂林山水甲天下	

	——自然美	(31)
二	人民,伟大的艺术家	
	——社会美	(34)
三	美的集中再现	
	——艺术美	(36)
四	西子湖畔话优美	(38)
五	英雄碑前话崇高	(40)
六	被撕碎的美	
	——悲剧	(43)
七	笑声中的思考	
	——喜剧	(48)
第三章	美的形式	(52)
一	什么是美的形式	(52)
二	谁持彩练当空舞	
	——色彩	(53)
三	“曹衣出水”和“吴带当风”	
	——线、形	(56)
四	未成曲调先有情	
	——声音	(59)
五	从阅兵式谈起	
	——整齐一律	(62)
六	从中国对联谈起	
	——均衡、对称	(64)
七	万紫千红总是春	
	——服饰美	(66)
八	毕加索画的艺术特色	

	——变形、怪诞·····	(68)
第四章	审美感受 ·····	(71)
一	青春的觉醒	
	——美感的心理要素·····	(71)
二	一千个观众,一千个贾宝玉	
	——美感的个体性差异·····	(73)
三	燕瘦环肥	
	——美感的时代性·····	(76)
四	贾府的焦大也不爱林妹妹	
	——美感的阶级性·····	(79)
五	中国故宫与古希腊神庙	
	——美感的民族性·····	(81)
六	心动神摇与共鸣	
	——美感的共同性·····	(85)
七	智者乐水 仁者乐山	
	——陶冶和净化·····	(87)
八	物随情移	
	——情感对美感的影响·····	(90)
第五章	学生美 ·····	(93)
一	人的美在哪里·····	(93)
二	人的青春最美·····	(97)
三	理想的审美价值·····	(99)
四	知识美·····	(103)
五	职业的美学形象·····	(105)
六	学生风度·····	(108)

中篇 审美修养

第六章 文学艺术审美	(113)
一 从贾宝玉是谁说起	
——文学艺术的审美特征.....	(113)
二 风格即人	
——文学艺术的风格美.....	(115)
三 走向更丰富的世界	
——小说的美学趋势.....	(116)
四 诗歌的情、境、味	
——诗歌审美.....	(118)
五 散文的形与神	
——散文审美.....	(124)
第七章 电影、戏剧艺术审美	(131)
一 年轻的综合艺术	
——电影艺术审美特征.....	(131)
二 蒙太奇与长镜头	
——电影艺术表现手法.....	(136)
三 文学、音乐、舞蹈有机结合的表演艺术	
——戏剧艺术的审美特征.....	(140)
四 以写意和程式化为特征的舞台艺术	
——中国戏曲艺术的美学特征.....	(144)
第八章 音乐、舞蹈艺术审美	(147)
一 《梁祝》小提琴协奏曲为什么美	
——音乐艺术的审美特征.....	(147)
二 高山流水遇知音	

	——感知、联想、体验·····	(152)
三	贝多芬与交响乐	
	——交响音乐审美·····	(156)
四	世界主要音乐流派·····	(158)
五	手之舞之 足之蹈之	
	——舞蹈艺术审美·····	(160)
第九章	绘画、雕塑、书法、摄影艺术审美 ·····	(166)
一	造型性、瞬间性、表情性的有机结合	
	——绘画艺术审美特征·····	(166)
二	中国绘画美学三境	
	——迷我之境、无我之境、有我之境·····	(168)
三	画中有诗和画中有戏	
	——中西方绘画美学特征比较·····	(172)
四	静止中的动态美	
	——雕塑艺术审美特征·····	(176)
五	龙蛇竞笔端	
	——书法艺术审美·····	(179)
六	高度逼真的纪实性艺术	
	——摄影艺术审美·····	(183)
第十章	语言美学修养 ·····	(186)
一	语言艺术的欣赏·····	(186)
二	语言的准确性·····	(189)
三	语言艺术的表现形式·····	(191)
四	语言三性·····	(194)
五	色彩斑斓的幽默语言·····	(197)
六	语言艺术创作·····	(200)

下篇 情趣美修养

第十一章 用情趣美化自己的青春	(202)
一 人生与青春断想.....	(202)
二 青春的激荡在于情趣.....	(203)
三 人生情趣丰富性的展示.....	(205)
四 愿青春奏出奋斗乐章.....	(207)
五 求知,情趣的不竭源泉	(209)
六 让情趣与事业紧紧相抱.....	(211)
第十二章 热爱生活 培养情趣	(213)
一 从延安窑洞谈起	
——居住空间情趣.....	(213)
二 蓄香于室 聚景于盆	
——养花养草情趣.....	(216)
三 投向自然 反朴归真	
——热爱自然情趣.....	(218)
四 方寸之间 可览世界	
——集邮情趣.....	(221)
五 知音畅叙 相互砥励	
——友谊.....	(224)
六 培养气质 仪态万方	
——仪态.....	(227)
七 生命在于运动	
——健美.....	(231)

绪 论

美育,就其广义来说,是指为人民大众创造美的各种环境,使人们从中受到熏陶和教育。从狭义上讲,主要是指学校的审美教育或美感教育,就是培养学生的审美观点、欣赏美的能力和创造美的能力的教育。具体地说,就是以美的观念、美的规律、美的内容、美的形式、美的力量去感染、熏陶人们,纯洁人的心灵,影响人的行为,培养和提高人们对美的感受、鉴赏和评价的能力,树立高尚的审美理想,形成健康的审美情趣,并通过实践去欣赏美、表现美、发展美、创造美。

美育作为明确的概念和系统的理论,是由 18 世纪德国哲学家、艺术家席勒提出的。他在《美育书简》一书中,第一次提出了“美育”一词,并对美育的含义、任务及社会意义作了系统的阐述和分析。席勒对于美育问题的论述,无论在美学史上还是在教育史上,都有着重要的地位,他提出的美育可以促使人性获得完善的思想,对马克思后来提出关于全面发展的个性的思想,无疑具有极大的影响。

美育思想在古代早已有之,许多思想家和教育家都曾有过论述。在西方,古希腊的哲学家、思想家柏拉图、亚里士多德都非常重视艺术教育,认为这种教育具有强烈的力量,能够渗透到人的心灵深处,使人们的心灵净化,使性格变得高尚优美。在中国,著名的教育家、思想家孔子把“乐”列为四教之一的“文教”的一个重要项目,认为“乐”既可以陶冶人的心性,又是表达思想、交流感情的工具。《论语·泰伯》中说“兴于诗,立

于礼，成于乐”，把“乐”看作兴邦治国的重要措施。荀子认为文艺具有“美政”、“美人”、“美德”的重大意义。综上所述，可以看出人类社会自有文明史以来就有着重视美育的优良传统。

一 美育的性质和特点

在美学史和教育史上，许多美学家和教育家都把美育看作是陶冶性情、净化心灵的情感教育。我国近代历史上美育的首倡者蔡元培明确指出：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也”，“人人都有感情，而并非都有伟大而高尚的行为，这是由于感情推动力的薄弱。而转弱为强，转薄而为厚，有待于陶养。陶养的工具，为美的对象；陶养的作用叫作美育”。我国当代著名美学家朱光潜认为：“美感教育是一种情感教育”，“美感教育的功用在于怡情养性”。

可见，美育就其性质来说，是一种情感教育，其过程是人们的情感理性化的过程，它可以使人变得高尚纯洁，是在思想感情上全面成长的教育，主要是培养人的美感情操。正是美育具有这种独特的性能，所以它在人的全面发展中占有重要的地位，是其它教育代替不了的。因此，要成为心理结构完善、个性和谐、情操高尚、多才多艺的全面发展的人才，就必须进行审美修养。

美育作为教育的一个重要方面和一种特殊手段，有着自己独特的规律：它是以形象思维为主，以情感交流为纽带，用美的事物或形象来激发人们的情感，引起共鸣，达到潜移默化的教育效果。在美育的全过程中，始终突出一个“美”字：以美诱人，以美感人，以美动人，以美育人。这种特殊的教育手段，

是感情与认识、感性与理性的高度统一，完全出自人们内心的意愿，不需要外力的强制和规范。具体地说，美育有以下三个显著特点：

1. 感性形象的教育

美育是通过具体的、可感的、鲜明的美的形象来感染人、教育人的。只有通过生动具体的形象，才能深入领会它的内在本质，从而得到情感的愉悦。比如，我们看一场动人的戏剧，常常被剧情和其它美的因素所吸引，并为之感动，无论是喜悦还是伤心，都是一种肯定的情感，人们正是在这种沁人肺腑的情感陶冶中，受到感染和教育。所以，以形感人，以情动人，是美育最显著的特点。

2. 寓教于美，寓教于乐，从美的享受中受到教育

美育采取的是一种自由自在的教育方式，它主要依靠美的事物的感染和熏陶，来激起人们感情上的共鸣，并从中获得美的享受，对受教育者不需要做理性的说服动员，更不用强迫命令，而完全是出于个人内心的愿望和要求，在轻松愉快的欢乐之中接受教育，在美的享受中接受教育、陶冶性情。

3. 潜移默化

美育不是通过强制性的灌输，而是通过美的事物的感染和熏陶，使人受教育于不知不觉之中。她是“随风潜入夜，润物细无声”的。当然，这个过程是漫长的，却又是深透的、永远的。

4. 美育贯穿于人的终身，又渗透到人生活的各个领域

人自呱呱坠地，到离开人世之前，都要自觉或不自觉地接受美育。如孩提时听母亲哼儿歌，听长辈讲故事；到幼儿园时拍着小手唱歌，参加跳舞、图画、剪纸等活动；进入青年时代以后，看电影、听音乐、阅读文艺作品，并从随处可见的社会美中

受到教育,或到大自然的怀抱中去寻求乐趣。可以这么说,美育是名符其实的“终身教育”。同时,美育又渗透到人们生活的各个领域,无处不在。总之,我们整个的社会和生活的环境都是进行美育的场所。

二 美育的内容和作用

美育的基本任务是培养和提高人们对美的感受力、鉴赏力和创造力,帮助人们树立正确的审美观念、健康的审美情趣和崇高的审美理想,促进身心健康,从而造就一代全面发展的新人,为加速社会主义的物质文明和精神文明建设,为实现共产主义理想发挥积极的作用。由基本任务所决定,美育的主要内容有:

1. 正确的审美观教育

审美观是世界观的重要组成部分,是一个人的世界观在审美实践中的具体体现,它指导人们的审美实践,对人们的审美方向起制约作用。所谓正确的审美观教育,就是用马克思主义的美学理论武装人们的头脑,帮助人们树立科学的、健康的审美观,使之在审美活动中作出正确的、客观的审美判断,从而提高欣赏美和创造美的能力。

2. 培养人们对美的感受能力和鉴赏能力

人们对美的感受能力指的是审美感觉器官对美的事物的感知能力;人们对美的鉴赏能力主要指审美主体凭自己的审美感受、审美情趣、审美经验和文化素养,有意识、有目的地对审美对象进行观察、体验、品味、判断和评价的能力。从人的生理、心理机能看,这些能力具有某些先天的因素,但决定性的

因素则是后天的培养、教育、训练和锻炼。法国著名雕塑家罗丹曾指出：“美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”提倡和加强美育，就是要通过各种途径，不断培养和锻炼人们具有发现美和鉴赏美的眼睛，不断提高整个社会的审美水平。

3. 培养人们按照美的规律从事创造的能力

人们对美的创造能力指的是审美主体在感受美、鉴赏美的基础上，进一步通过自己的实践活动“按照美的规律”直接创造出美的事物的能力。按照美的规律来改造客观世界和主观世界，这是人类社会实践活动的本质。社会越发展，要求按照美的规律美化人类自身和建造世界的活动越具有高度的自觉性和明确的目的性。

美育的作用是多方面的，它既对个体心理发生建构作用，又对社会文明建设有着促进作用。具体地说，美育有以下几方面的作用：

1. 以美启真

所谓以美启真，就是说美育能促进人的智力发展，可以开阔视野、增长智慧、训练思维、发挥人的想象力和创造力。“美”包含着“真”，“真”具有感性形式就成为“美”。因此，美育兼有智育的作用，可以使人提高观察力、丰富想象力、发挥创造力。历史上许多著名的科学家之所以能在科学事业上做出更大的贡献，有着杰出的发明和创造，在很大程度上归功于美育的培养和熏陶。发明家爱迪生就是一个很好的例子。爱迪生小时候因调皮被老师赶出了校门，他的母亲担负起了教儿子读书的任务。春天带他在门前边欣赏美好的景色，边上课学习；夏天领他爬上了望塔，给他讲述罗马帝国的历史知识；秋

天又和他在一起到小河旁朗读小说和古典文学作品；冬天，又坐在火炉旁讲物理和化学课。这些生动、具体、形象的包含着美育内容的教育，训练了爱迪生的思维能力，启发了他的想象力和创造力，这些审美教育对于他后来成为一个伟大的发明家无疑起了很大的作用。

2. 以美储善

所谓以美储善，就是说美育能培养人们高尚的道德情操，促使人们心灵趋向善，走向个性人格的完美。美育是德育的情感基础和有力手段。她可以使外在的“他律”转化为内在的“自律”，使主体的目的性符合于善。

3. 以美怡情

所谓以美怡情，就是说美育可以净化人们的情感、愉悦人们的精神，美在人们的心灵。美育对情感的净化作用在日常生活中常常可以看到，当我们愁闷无聊时，欣赏艺术品或自然风景，烦恼和苦闷就会烟消云散。通过审美活动，当审美感受到悦志怡神的最高境界时，人们便获得了最大的自由，人的生活才充满了乐趣和意义，人才成为真正的人。

美育还能够提供娱乐和消遣，使人们在紧张的学习工作之后，转换一下兴奋中心，解除由于紧张而引起的疲劳，有助于促进人的身体机能的协调。悦耳的音乐，动人的绘画，优美的舞蹈，奇妙的书法，都能激发人们愉快的情感，协调人体机能，增进身心健康。

三 美育的途径和方法

美育的途径是十分宽广的，方法也是多种多样的，它涉及