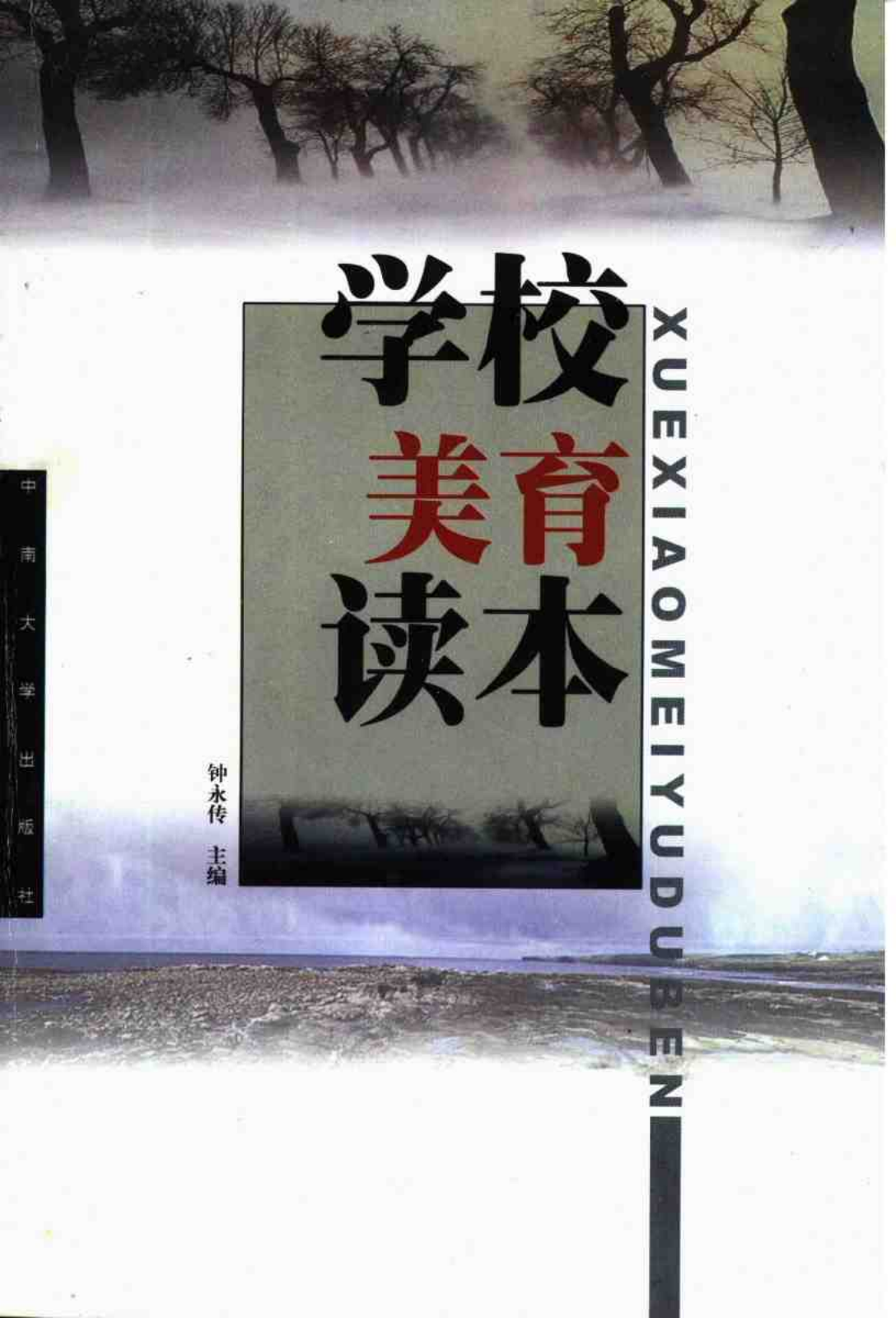

学校 美育 读本

XUEXIAOMEIYUDUBEN

钟永传 主编

中南大学出版社

郴州师范高等专科学校科研资助项目

学校美育读本

钟永传 主编

中南大学出版社

学校美育读本

钟永传 主编

☐责任编辑 秦瑞卿

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8829482

电子邮件:csucbs@public.cs.hn.cn

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 郴州师专书刊印刷厂

☐开本 850×1168 1/32 ☐印张 7.5 ☐字数 184 千字

☐版次 2001 年 2 月第 1 版 ☐2001 年 2 月第 1 次印刷

☐印数 0001-3100

☐书号 ISBN 7-81061-373-1/G·084

☐定价 14.80 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

序

王贤国

《学校美育读本》是郴州师专几位长期从事文艺理论、外国文学、美术、音乐和思想政治教育等课程教学研究的老师写的。主编要我为书作序。我把它看作也是我的工作，便答应了。

深化教育改革的一项重要内容是改应试教育为素质教育。而全面推进素质教育的一个重要课题就是加强学校美育。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出：“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况，将美育融入学校教育的全过程。”《学校美育读本》正是为了适应这个需要而编写的，因此它是一本非常合时宜的书。美育的主要目的是通过对各种美，主要是艺术美的赏析，增强学生的美感体验，培养学生正确的审美观，提高学生分辨美和丑、欣赏美和创造美的能力。本书着重对自然美、社会美、科学美、文学美、美术美、音乐美、影视美和校园环境美的特点、表现和美育功能以及如何欣赏这些美，进行了较为详细的介绍和论述，无疑对实现美育的目的有很大的帮助，值得一读。

毋庸讳言，这不是一本以理论性、学术性见长的书。正如编者所说，他们编写本书的宗旨是为青年学生提高审美能力提供一个可供“操作”的读本，做到知识性、通俗性、针对性相结合。编者不去争论“什么是美”这个千百年未解决的理论问题，而是以务实的方法告诉学生如何欣赏美，怎样做一个美的学生。我认为他们达到了编写目的，同时这也是在为美的大厦添砖加瓦，而

且更有现实意义。

本书的另一个显著特点是不管章节内容的设置还是书中的行文都注意联系当前的社会和学生实际，一方面介绍相关知识，一方面在论及校园的一些现象时，不搞绝对化，不板起脸孔训人，而是用辩证的方法分析，循循善诱，就像老师在课堂上耐心地教育学生一样。这，也是我喜欢这本书的原因之一。

今天的学生是 21 世纪祖国的栋梁，让他们懂得真、善、美，才会更热爱美，更努力地创造美，从而把我们的祖国建设得更加美好。为此，我向青年学生和中小学教师推荐这本书。

2000 年 8 月 17 日

目 录

第一章 美育在学校教育中的位置	(1)
第一节 美育以美学为基础	(1)
劳动创造了美和美感.....	(1)
审美的差异性和共同性.....	(2)
美的本质特征.....	(4)
第二节 美的表现形态	(5)
自然美和社会美.....	(5)
艺术美和科学美.....	(6)
形式美.....	(8)
其他.....	(9)
关于丑.....	(10)
第三节 美育属于教育学范畴	(13)
中国学校美育回眸.....	(13)
美育与德育、智育、体育等的关系.....	(14)
第四节 学校美育的功能、任务和途径	(17)
美育的功能.....	(17)
美育的任务.....	(18)
美育的途径.....	(21)
第二章 自然美、社会美和科学美美育	(24)
第一节 自然美的表现和特点	(24)
自然美的表现.....	(24)
自然美的特点.....	(26)
第二节 自然美的美育功能	(29)

促进身心健康	(29)
陶冶性格情操	(31)
激发爱国热情	(32)
增长知识才干	(33)
第三节 社会美的表现和特点	(35)
社会美的表现	(35)
社会美的特点	(38)
第四节 社会美的美育功能	(40)
美化人的心灵	(40)
美化人的生活	(43)
美化人的环境	(45)
第五节 科学美美育	(46)
科学中存在美	(46)
科学美的表现	(48)
科学美的美育功能	(51)
第三章 文学美育	(53)
第一节 文学美的基本特征	(53)
审美性	(53)
间接性	(57)
文学的类别	(58)
欣赏文学美的主观条件	(59)
第二节 诗歌欣赏	(61)
诗歌的特点与类别	(61)
诗歌的形式美	(63)
诗歌的意境美	(65)
诗歌的想象美	(66)
诗歌的形象美	(68)
第三节 小说欣赏	(70)

小说的特点与类别	(70)
小说的人物性格美	(72)
小说的情节美	(74)
小说的环境美	(76)
第四节 散文欣赏	(78)
散文的特点和类别	(78)
散文的意蕴美	(81)
散文的结构美	(82)
散文的语言美	(84)
第四章 美术美育	(87)
第一节 美术美的基本特征	(87)
美术的特点	(87)
美术的类别	(91)
培养艺术的眼睛	(91)
提高美术欣赏水平	(93)
第二节 纯美术欣赏	(95)
国画欣赏	(95)
西洋画欣赏	(99)
现代美术欣赏	(103)
雕塑欣赏	(105)
第三节 实用美术欣赏	(107)
建筑艺术欣赏	(108)
书法欣赏	(110)
摄影艺术欣赏	(112)
工艺美术欣赏	(114)
第五章 音乐美育和舞蹈美育	(118)
第一节 音乐美的基本特征	(118)
音乐的特点	(118)

音乐的类别·····	(119)
音乐欣赏知识·····	(120)
第二节 声乐欣赏·····	(127)
声乐的特点和类别·····	(127)
如何欣赏声乐·····	(129)
关于流行歌曲·····	(133)
第三节 器乐欣赏·····	(135)
器乐的特点和类别·····	(135)
如何欣赏器乐·····	(137)
关于无标题音乐·····	(143)
第四节 舞蹈欣赏·····	(144)
舞蹈的特点和类别·····	(144)
如何欣赏舞蹈·····	(146)
第五节 培养艺术的耳朵与四肢·····	(148)
听觉与表演艺术·····	(148)
四肢与表演艺术·····	(149)
如何捕捉社会 and 自然中美的声响、节奏、旋律·····	(150)
让我们的生活充满歌声·····	(151)
第六章 影视美育·····	(153)
第一节 影视美的基本特征·····	(153)
影视艺术的产生·····	(153)
影视美的特点·····	(157)
蒙太奇·····	(160)
第二节 影视美的欣赏·····	(166)
从细节入手挖掘人物性格·····	(166)
从生活体验去欣赏演员的表演·····	(167)
从蒙太奇的运用去认识作品的结构·····	(170)
从整体去把握作品的主旨·····	(172)

第三节 学生与影视艺术·····	(175)
避免两个极端·····	(175)
关于戏说历史和搞笑片、武侠片·····	(177)
发挥影视的美育作用·····	(179)
第七章 校园环境美育·····	(183)
第一节 营造一个美的校园环境·····	(183)
校园环境与自然和社会环境·····	(183)
校园环境的涵义·····	(185)
校园环境的审美特征·····	(188)
第二节 校园硬件环境的美育功能·····	(189)
校园绿化的美育功能·····	(189)
校园空间结构和校园建筑的美育功能·····	(190)
校园室内布置的美育功能·····	(193)
第三节 校园软件环境的美育功能·····	(194)
校风的美育功能·····	(194)
校园文化的美育功能·····	(196)
校园人际关系的美育功能·····	(199)
第八章 做一个美的学生·····	(202)
第一节 美的学生的标准·····	(202)
内在美标准·····	(202)
外在美标准·····	(207)
真正的俊男、靓女·····	(210)
第二节 走出美的误区·····	(212)
朴素与美·····	(212)
时髦与美·····	(214)
“傻”与美·····	(215)
残缺与美·····	(217)
美没有模式·····	(218)

第三节 美的学生的魅力·····	(220)
个性美的魅力·····	(220)
青春美的魅力·····	(222)
榜样的力量·····	(223)
后 记·····	(225)

第一章 美育在学校教育中的位置

美育，又叫审美教育或美感教育，是美学和教育学的交叉。它包括“美”和“育”两个部分，即美学和教育学。在学校教育中，美育对于提高学生素质，开发学生智力，促进学生全面发展，具有不可替代的作用。

第一节 美育以美学为基础

劳动创造了
美和美感

作为审美教育的美育，美学的一般知识和理论是其基础，进行美育要遵循美的规律。

人类的审美活动在劳动中产生，随着人的进化和社会的发展，不断由简单到复杂，由低级向高级发展。所谓审美活动就是欣赏美和创造美的活动，特别是通过艺术形象来把握现实的活动。人类最早的诗歌、音乐、舞蹈起源于原始人劳动的号子、节奏和劳动场面，这是不争的事实。人类最早的绘画是动物而不是植物，也是由原始人的劳动决定的。处于狩猎阶段的原始人，经常在一些地方画上野兽，是为了向其他人传达某种信息，或是如何识别这种野兽，或是告诉别人哪些野兽常在这一带出没等，以便更有效地猎获它。原始人在劳动中不断拓宽审美领域。他们把劳动工具或武器磨制光滑是为了好用，同时也更好看，手握着也更舒服。划独木舟时，必须左右交替划，船才能平稳前行。这些就产生了原始人对称、平衡、和谐的美感。原始人在劳动中也发现了自身的美。在他们眼中，肌肉发达，体格健壮，灵巧的人是美的，因为这样的人与野兽搏斗时，更能取胜。

与此相联系，腰围野兽皮的人比腰围树皮的人更美。野兽皮不但比树皮更耐用，更能护体，同时也是勇敢、力量、灵巧的标志，因为只有猎获了野兽的人才拥有野兽皮。这样的原始人当然就更能得到异性的好感。

进行审美活动，要有审美者（审美主体）和审美对象（审美客体），二者缺一不可。一方面美存在于客观对象之中，没有审美对象，审美就成了无源之水；另一方面审美对象只有进入了审美者的视野，才能发现、感受它的美，也就是获得美感。没有审美者，客观对象就无所谓美不美了。人在审美活动中获得美感，是审美活动的核心。所谓美感就是审美者对客观存在的美的能动反映，是在对美的事物反映中所得到的精神上的愉悦和享受。美感是人通过五官、大脑对审美对象进行感知后经过想象而获得的。也许有人会说，我们一眼看到一幅画、一束鲜花，不假思索就感受到了美，根本用不着理性思考。因此，美感具有直觉性。但美感的直觉性是人类智力因素的历史积淀和人的审美经验积淀的结果，并非没有理性，只不过思考过程被压缩甚至省略了。

审美的差异 性和共同性

审美活动是人的一种精神活动，由于人与人之间不同，在什么是美，对审美对象产生什么样的美感，喜欢什么样的美等问题上，表现出明显的差异性。这种差异性首先表现为时代差异。人总是生活在一定时代一定社会里，每个时代的特点必然会影响这个时代的人的审美观点。战国时的楚王“好细腰”，汉代欣赏能“掌上舞”的赵飞燕，唐人认为丰腴富态的杨贵妃最美。“文革”期间，人们一律腰扎皮带，身着解放装，不如此不足以显示其革命性；而今天的人们则为追求外貌美想方设法美容。所有这些不同时代在审美上的差异。第二是阶级差异。劳动人民以健壮为美，因为健壮才劳动力强；而剥削阶级认为娇弱是美，因为这是“高贵”的表现。俄国民主主义者车尔尼雪夫斯基说当时俄国“上流社会贵妇人喜

欢偏头痛，而农村劳动人民喜欢健康美”，鲁迅也说“贾府的焦大不会爱林妹妹”。这些都是由不同阶级的政治、经济地位决定的。第三是民族差异。各民族在长期的生活中形成了具有自己民族特色的审美观。当中国人千方百计涂脂搽粉使自己的脸皮更白时，西方人却花钱到海滩日光浴把自己晒黑；中国媒体充斥着减肥的饮料、药品和锻炼方法的广告，以满足人们追求体形苗条的需要，而太平洋岛国的汤加人则以肥胖为美；中国人欣赏文学作品喜欢故事情节起伏跌宕，好人先苦后甜，最后大团圆结局，而欧洲人却津津乐道于人物的心理剖析，那大段的内心独白令没有耐性的中国读者不能卒读。第四是个性差异。在审美活动中，个人虽然要受时代、阶级、民族的制约，但每个人仍然有自己的好恶。俗话说“萝卜白菜各有所爱”、“情人眼里出西施”、“有眼不识泰山”，孔子说的“智者乐水、仁者乐山”都可视为审美上的个人差异。审美的个人差异是由每个人独自的生活经历、文化程度、社会地位、审美趣味等因素决定的。美的差异性审美活动中不可否认的客观事实。

我们在承认审美的差异性时也要看到审美的共同性，也就是说不同时代、不同阶段、不同民族、不同个性的人，在审美上也有共同之处。正如孟子所说：“口之于味，有同嗜焉；耳之于声，有同听焉；目之于色，有同美焉。”美的共同性就是共同美，它首先表现在对大自然美的共同赞赏。西湖的湖光山色，埃及的金字塔，维也纳的风光，令不同民族、不同时代、不同阶级、不同个性的人流连忘返就是这个道理。第二表现为对人性美的共同赞誉，如“谁言寸草心，报得三春晖”，“生命诚可贵，爱情价更高”，“海内存知己，天涯若比邻”。第三表现为对人生真谛的认可。像“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”连贾宝玉也承认。“欲穷千里目，更上一层楼”、“不识庐山真面目，只缘身在此山中”确实道出了某些人所共知的哲理。此外，还有如表现某种情绪的无标

题音乐、对社会公德的肯定，都属于共同美。在我国随着改革开放的深入发展，共同美的领域会越来越广阔。

美的本质 特 征

什么是美？古往今来人们给它下过上百个定义，但都不能为大家公认。但有一点是明确的，即美是客观事物在人头脑中的一种反映。美主要有以下本质特征。

首先是美的形象性。美的东西是具体可感的，它让人或听之有声，或闻之有味，或视之有色，人能用感官感觉到。这一点在文学艺术中表现更为突出。文学形象不但让我们知道这是“什么”，还让我们感受到它“怎么样”。例如，别人问你“他在干什么？”，你回答说“他在吃饭。”，这还不够形象，你必须回答他是“怎么样”地吃饭才算形象。“她像数着碗里的饭粒，把饭一粒粒挑进嘴里”，显然这是林黛玉在吃饭。“他一边吃饭一边看书，吃着吃着把饭扒进了鼻孔里”，无疑这是一个书呆子在吃饭。“他三口两口就把一碗饭倒进了肚子里”，这不是一个粗鲁的人就是一个饿疯了的人。文学作品中的形象让人欣赏后，有如闻其声，见其人，临其境的感受。现实中具体形象的事物也能给人美感，艺术形象是现实中形象的东西加工而成的。不过，我们也要看到，有些美的东西的形象性不是以具体的形象方式存在，而是以抽象的形象方式存在，如音乐的旋律、节奏、科学公式，它们也能给人以美感。

其次是感染性。美的事物打动人，是以其形象在精神上情感上感染人。美的形象通过人的感官感受和大脑思考，引起人心灵的颤动，以情动人。当我们看到生活中好人受难，坏人得势时，会悲伤、愤怒；当我们看到好人得好报，坏人灭亡时，会感到高兴，有一种扬眉吐气的感觉。我们欣赏文学作品，时而开怀大笑，时而掩面而泣。这些都是生活美、文学美从情感上打动了我们，感染了我们。美要感染人，必须具备一个条件，就是审美者

和审美对象之间有相通之处，或是思想立场上的相通，或是生活经历上的相通，或是文化品味上的相通，或是知识理念上的相通等。总之，有了相通之处相互之间才能产生共鸣，有了共鸣才能感染人。二者隔膜、生疏，不能沟通就不能产生这种情感活动。

再次是真、善、美的统一。“真”是人类通过实践认识和掌握了自然和社会的客观规律，在人际关系中则要真诚不虚伪。“善”是在“真”的基础上达到改造客观世界，造福人类的目的，它常常表现为对人有益，是好的。美的东西应该是真的、善的。建筑的美，首先要“真”，即符合力学原则，不能垮下来，然后才能谈美不美。一个建筑物如果只是外表好看，建好不久就倒塌，我们无论如何也感受不到它的美了。中国传统美学特别强调“善”，我们从“美”的造字方法也可看出。《说文解字》说：美，从羊、从大。羊在六畜中是人的主要食品，羊大当然对人有益，因而是美的。孔子的“尽善尽美”，孟子的“充实之谓美”，也都是强调美的东西必须善。罂粟花色彩艳丽，但当你知道它是制鸦片的原料，危害极大后，就不会觉得它美了。美一定要真、善，这是必须强调的，但真和善的事物要美，还要符合形象性、感染性的要求，才能给人以美感。

第二节 美的表现形态

自然美和 社会美

美存在于大千世界许许多多的审美对象之中，其表现是千姿百态的。按美的内容、性质不同，美可以分为现实美（包括自然美和社会美）、艺术美、科学美和形式美。

自然美是自然界的美，它是自然界一切能给人以美感的景和物。当人还是大自然的奴隶时，大自然只有潜在的审美价值，只有人驾驭自然的能力不断增强后，大自然潜在的审美价值才转化

为现实的审美价值。自然界的景和物，有的是自然形态的，基本上没有人加工改造的痕迹，如辽阔的大海、浩瀚的沙漠、珠穆朗玛峰、太空星球；有的是打上了人的烙印的自然，即所谓“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵”，原始的自然景观加上了人文景观，许多名山大川都是如此。有的自然界景物，审美者把它人格化，用其自然特征象征人的品格。如松树，被人用来象征不畏恶劣条件，永远保持高洁品格的人。自然美能为各种不同的人所接受，因而常常表现为共同美。自然美的丰富复杂不但通过视觉听觉的感受给人以精神上的愉快，获的美的享受，而且能陶冶人的思想情感，增长人的知识才干。

社会美是社会事物的美，是社会生活中积极肯定的事物和现象。社会美以符合人民大众利益的“善”为基础。人是社会的主体，社会美主要表现在人类的社会实践活动中：人改造自然的生产劳动实践、改造社会的革命实践和人在日常生活中的实践。这些集中体现在人的行为、心灵、道德情操和社会环境上。由于人存在思想、文化、经济、政治等方面的区别，所以社会美具有明显的功利性，更多地呈现为美的差异性。社会的稳定、发展，人与人之间关系的和谐，都离不开社会美。我国正在进行的有中国特色的社会主义建设，必须坚持两手抓，两手都要硬。加强社会主义精神文明建设，更离不开社会美。中华民族的传统美德，在我国提倡的雷锋精神，“五讲四美三热爱”都主要是社会美。值得指出的是，改革开放，打开国门，吹进新鲜空气的同时，也飞进了蚊子苍蝇，一些旧社会的丑恶现象又死灰复燃，甚至愈演愈烈，这是与社会美背道而驰的，必须坚决铲除。

艺术美和 科学美

艺术美是自然美和社会美经过艺术加工创造出来的艺术作品的美。艺术美是源于现实美又高于现实美的典型形态，是现实美能动的创造性的反映，它比现实美更集中、更典型、更强烈。艺术美按照塑造艺术形象