

MEIYUMANHUA

MEIYUMANHUA

MEIYUMANHUA

MEIYUMA

MEIYU MANHUA

MEI

美育漫话

MEIYU MANHUA

美

美

育

育

漫

漫

金功发
钟梅森 著
宋晓明

话

话

漫
话

安徽教育出版社

目 录

只要你启唇、举手、投足……	
——美育，影响你终生的第四个“育”	1
美啊，你到底是什么？	
——关于美的本质	10
简单的复杂体	
——美感的特性	19
美的三原色	
——自然美、社会美、艺术美	27
从张牙舞爪到纤纤细步	
——崇高、阴柔、滑稽、幽默、丑角琐谈	41
以否定来肯定	
——谈悲剧美	50
圆也妩媚，缺也动人	
——缺憾，一种特殊的美	58
踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫	
——谈灵感	65
好鸟借空气，振羽上青云	
——审美的基础	75
审美之鸟振飞的翅膀	
——审美过程中的联想	81
“手中之竹”永远高于“眼中之竹”	

——再创造，审美的始与终	91
情·性·佛	
——金庸、梁羽生、古龙武侠小说审美谈	102
浪漫·纯情·还原	
——三毛、琼瑶、亦舒小说审美谈	113
点石成金的奥秘	
——散文美之欣赏	125
情感的凝聚与宣泄	
——诗歌美之欣赏	136
四维空间的艺术世界	
——电影美之欣赏	144
假定性的生活缩影	
——戏剧美之欣赏	153
用人体及动作表述的艺术	
——舞蹈美之欣赏	163
龙蛇走笔话神采	
——书法美之欣赏	173
说园	
——园林美之欣赏	181
凝固的音乐	
——建筑美之欣赏	189
让我们对生活充满信心和希望	
——服饰美之欣赏	200
回到大自然中去	
——大自然美之欣赏	207
美育，使你变得更聪明	

——美育与思维能力、思维品质的培养	216
美, 求真、求知的动力	
——美育与非智力因素作用的激发	234
了解自我, 发挥潜能	
——美育与健康心理品质的形成	246
生活的艺术, 艺术的生活	
——美育与生活质量的提高	263
寻求个性之美, 充实完善自我	
——审美与个性的完善	279
精神生活富有, 生命之树常青	
——美育与人的全面和谐发展	284

只要你启唇、举手、投足……

——美育，影响你终生的第四个“育”

常言道：“考，考，考，老师的法宝；分，分，分，学生的命根。”分数，对于一个学生来说，实在太重要了。在我们的生活中，在教学生涯间，不是经常有这样的事吗：高分学生使同学刮目，让家长宠爱，令老师青睐。现在许多学校思想品德也实行量化，分数不仅代表了“智”、“体”，还成了“德”的替身。最实在的，某个高分值还直接成了升学与落榜的分野。

但是，如果我们离开这个无形的竞技圈，这个“高分就是一切”在现实生活中却又不是永恒的。衡量一个人应有综合条件，如他的待人处世，他的情操，他的工作，他的思辨能力，他的社交能力，他的艺术修养……，在高校或中专，能让同学折服，能在师长和同学心目中占据一席之位的往往是成绩优秀者、文体活跃分子或书画优秀者。当他结束了学生时代，步入社会，走上工作岗位，于是便远离分数的喧嚣了，分数显得无关紧要甚至是可有可无了。但是无论在校还是离校都不能不开口说话吧，不会没有待人接物的行动吧，不能不穿衣戴帽，不能不装点摆设你的居室环境吧，而在这些地方谁都热衷于美的善的而厌弃丑的恶的。当物质生活逐步满足之后，不管哪种人便都会涉及精神生活的天地——音

乐、舞蹈、戏剧、电影、电视、书法、绘画、摄影、旅游……，青年男女已经悄悄地由前几年的家具、家用电器的攀比转入对艺术欣赏水平、闲情逸致、审美与创造美的能力的比赛。层次稍高一点的青年择偶时，亦已把审美能力、艺术修养作为一个较为重要的条件了。

由此，我们是否可以得出这样的结论——掌握文化知识，夺取好成绩固然重要（学生时代尤其不能轻视），审美能力的培养，美感水平的提高，对于我们青年，则更有其直接的现实意义与深远的历史意义。

青年朋友，尽管你在漫长的人生征途上还只是迈出可数的几步，但我敢保证，你已经有了足够的体验来理解我下面的话了。

现实生活中，某些人开口“他妈的”，闭口“哥们”，嗜烟如命，爱酒如狂，满口牙齿黑黄，走近你身边满身的烟酒气混杂在一起熏得你喘不过气来；有的故作高雅，傲气逼人，花钱如流水，挥霍无度；有的衣裤鞋袜只讲名牌，色样唯赶新潮。不知和谐为何物，不懂适度是啥意。道古今，不知秦始皇，不解孙中山；论欧美，却道什么华盛顿、拿破仑，统统见鬼去吧。……这样的人对人有吸引力吗？我们断言没有几个人愿意经常和他呆在一起的，因为在他身上寻不到一丝一毫美的影子。而爱美是人的天性。

另一类人，也许他的生活还挺拮据，住的真正是蜗居，但是他谈吐文雅，礼貌待人，穿着打扮朴素却没有寒酸气，相反的是大方、谐调，如清水出芙蓉显得自然，天然去雕饰见了纯真，蜗居是他赖以生存的天地更是他艺术创造的殿堂，今天这样摆，明天那样设，阴暗闷热甚至只有门没有

窗，但是他自己在墙上画上窗，窗上还画上艺术的、美丽的窗帘，夏天他让“窗含西岭千秋雪”，冬日使窗里阳光普照，万物回春。他的生活永远充实，他的人生多姿多彩，他的心间欢歌多于郁闷，笑语代替无聊。他外出一地便有游记，有摄影，有绘画，睹物思景，每回忆一次都是一次新的美感享受。他听交响乐，看世界名著，欣赏世界名画。与之攀谈，字里句间无不是生活的真理，人世的玄妙，常让你领悟“胜读十年书”的情趣。这样的所在之处你去过一次就想再去，爱美的人定会引为知己。

这两种人都生活在同一个天幕之下，但活的意义多么不一样啊！聪明的朋友一定可以想象出这两类人各自的生活、各自的世界是多么地大相径庭了。你一定希望自己是后者，也一定希望生活中少些再少些前者。人性在呼唤。美在呼唤。

这样的愿望，凭繁多的考试能实现吗？这种现象单靠助学金能消除吗？单靠学生守则、校规校纪能消除吗？不能，决不能。我思虑：只有当他们彻底地弄清什么是真正的美，美与劳动的不可分割的联系，弄清外在的美离不开内在美等等的道理，即受过系统的美育之后。因为审美教育它通过各种美的形象来打动人心，使人在情感上产生共鸣，这种共鸣在受美育者身上体现为一种愉悦性，它使人在情感上感到自由，舒畅，既能给人以快乐，又能给人以教育。一个人只有让他动了真情才会自觉去做。只有简称为“美育”的审美教育或美感教育可以肩负起实现愿望的重任。德国诗人席勒提出：“若是要把感性的人变成理性的，唯一的路径是先使他成为审美的人。”又说：“只有审美的趣味才能导致社会和

谐，因为它在个体身上奠定和谐……。”

笔者作为一名教育工作者，认为美育应当与智育并重，对青少年进行美育，确实刻不容缓、迫在眉睫了。

最新最美的图画是一定要画在纯洁无瑕的白纸上的，如果这张纸已经涂抹甚至不止一次地涂抹过，画出的图画显然就少了美意，何况在这以前涂抹过的东西不见得都能擦掉。青少年时期是一个人一生中求知欲最旺盛，接受能力也最好的时候，人生的许多行为习惯都在这个时期形成，如果在行为习惯乃至世界观、审美观形成的过程中不加以正确的指导，不经过美育的过滤，那么自然地形成美的行为、善的习惯的可能性是极小的，而恶习丑行形成后，再来矫正它就属“江山易改，本性难移”了。美育的工作也变得事倍而功半。此外，中、小学生通过生活实际，借助教科书及各类书、报、电影、电视等等已经接触了大量的自然美、社会美、艺术美的现象，如果却没有如何审视这些美的指导、教育，那么这无疑是一种残缺的不完整的教育。我国的教育方针明确规定德、智、体、美、劳五育并列，均为教育内容。新制订的《德育大纲》及其《语文教学大纲》都把培养学生健康高尚的审美观放在很重要的位置，教育界的权威人士更是呼吁要重视对青少年进行美育，有人还把受过美育作为合格公民的重要条件。

先看美育与德育的关系：

德育包括的内容很广，总的说德育所重在教，说之以理，通过宣传马列主义、毛泽东思想，向学生指明政治方向 and 是非善恶，从而使学生言行达到一定的规范，把自己培养成为无产阶级事业可靠的接班人。美育所重在感，动之以

情，运用各种艺术形式、形象直观，感染学生。美育比起德育来更具有“随风潜入夜，润物细无声”的特点。美育的最终使受教育者品德高尚。就这点上说，美育与德育是殊途同归的。德育与美育是相辅相成的，具体教育过程中只重教，不重感，效果肯定是不好的，对青少年只有在晓之以理的同时动之以情，情理结合，再加上导之以行，才能收到良好的育人效果。德育假借美育加以实施，可收得更好的效果。譬如人生观教育即可组织师生观看有关的戏剧、电影；开展爱家乡、爱祖国壮丽山河教育即可组织学生游览名胜古迹，参观本地的大中型建设工程；组织学生参观各种书画、工艺展览，举办多种主题的文艺作品如音乐、舞蹈比赛，举办名诗、名画、名字欣赏，举行庆祝重大节日的文艺晚会和师生作品展览，皆可融汇、肩负一定的德育任务。我们讲解鲁迅的《祝福》时，往往并不带明显的德育目的，但当同学们认真地读完了作品，知道勤劳、善良的祥林嫂被封建的政权、神权、族权、夫权迫害致死之后，对封建制度的厌恶之情到了非常强烈的地步，再看社会主义的今天永无祥林嫂的悲剧重演，对社会主义制度的热爱之情油然而起。学生对社会主义制度优越性的感知深度持久程度比起老师归纳出社会主义制度的优越性若干条、封建制度的万恶若干条来让学生背，定然更胜一筹吧。美育是从心灵深处对人进行政治思想教育和品德教育，使受教育者在感情上发生变化。

其次，看美育与智育的关系：

智育是科学文化知识的教育，审美的过程具体体现为对审美对象感知、联想、想象再创造的过程，要提高审美能力，就需要学习科学文化知识，一个人知识贫乏，是不会有

很高的审美能力的。事实表明，科学和文化的修养越高，审美能力也越强。反之，一个人的审美情趣愈高，又必然激励他对科学文化的热爱与追求。智育添美育之羽翼，美育增智育之内动力。美育与智育其实还存在着一种天然的难分难舍的关系。你学习汉语言文字，弄懂了这些字的读音写法，同时不也感受到了汉字的音韵美和结构美吗？《徐霞客游记》不但告诉我们大量的地理知识，同时使我们欣赏到了一幅幅优美、瑰丽、壮观的山水画。

当把智育同美育有机地结合之后，智育便会进入一个神奇的境界：学生对待作业就如制作一件件精美的艺术品那样严肃，那样精细，那样独具匠心。一张张绘制准确、精美的山岳河海地图，犹如一幅幅令人赏心悦目的山水画，一页页书写工整、格式规范、图形完美的几何作业，无疑是些令人目不暇接的优美图案。当智育的过程有美育参与，智育中本来就蕴涵着的丰富的美感就会得到充分的发掘。化学元素周期表井然有序的排列，原子结构巧夺天工的组合，植物有规则的花叶，呈对称的纹脉，动物有层次的羽毛，物体的抛物线运动，化学反应的美丽火焰，……无不叫人赞叹，这时候学生接受智育的积极性肯定会大大提高，智育也便随即进入了孔子所说的“知之者，不如好之者，好之者，不如乐之者”的意境。

再次，看美育与体育的关系：

这二者的关系可从两方面来谈：一、美育为体育顺利开展创造良好的外部条件，最典型的是：体操比赛和滑冰表演，加进音乐的伴奏之后，使受体育者在欢快、活泼、热烈、矫健、抒情的旋律中受到昂扬的精神鼓舞和高雅的艺术

术享受，从而忘却疲劳。体育比赛时，双方如有高尚的品德，野蛮粗暴会少些，激烈而不失友好互敬，做到胜不骄、败不馁。二、体育只有同美育自觉地结合，才能称得上是真正的体育——使身心均得到健康发展的教育。美育是体育的最高境界，各种体育项目和一切体育动作都应求美感。单杠双杠，木马跳箱，游泳滑冰，自由体操，跳跑投掷以及各种球类活动等，应力求周身协调一致。敏捷灵活，矫健多姿，富于强烈的节奏感和韵律感，展现出动态美和静态美的高度统一，力与美，灵与肉就融会贯通，浑然一体，从而产生令人心驰神往的效果。

最后，看美育与劳动技术教育的关系：

美育与劳技教育的天然联系最多，这二者的结合也最应提倡。针对青少年讨厌劳动也轻视劳动（包括劳技）的现实，我们就要把劳技教育的目的讲明白：通过自我服务劳动、家务劳动、学校和社会的公益劳动，以及学工学农劳动，让受教育者学会一定的独立生活本领，懂得一定的工农业生产知识，从小养成良好的劳动习惯，树立劳动光荣的思想。作为美育主要内容的音乐、美术、戏剧、舞蹈等都无一例外地源于劳动，都是人类劳动生产的艺术化和具体反映。美是社会实践的产物，首先是劳动创造的，事实表明：一个人对劳动缺乏热情和责任感，自由散漫，成天松松垮垮，就不可能有高尚的审美情趣。苏联霍姆林斯基说：“一个正在思考如何去进行创造的少女的美，比起一个游惰度日的少女来，要瑰丽得多，深刻得多，游手好闲是美的大敌。如果你希望美，你就得忘我的劳动，直至你感觉到自己已经成为一名创造者，一名能手，成为自己理想事业的主人；直至你的

眼睛，由于感受到人的最大幸福——创造的幸福，而放射出激情的光彩”。

当讲清二者的关系，当劳技教育上升到美育的高度，劳技教育便可顺利进行。

美育在“方针”中虽排于第四。其实却关联并溶合其他几育，它是一种全面教育，它能促进德、智、体、劳全面发展。难怪周扬同志1980年5月关于美学研究工作发表谈话时提出：“美育同德育、智育、体育有着密切的关系，是缺一不可的，一个人要全面发展，不能缺少美育，在现代化教育中，没有美育是不成的。”精神文明建设自然更少不了美育。怪不得王国维在本世纪初就积极提倡美育。蔡元培稍后也公开提出美育的任务在于“与智育相辅而行；以图德育之完成者也。”

美育是人类自身建设的一个重要方面。人虽有爱美的天性，但一个人的审美观和审美能力却并非天生的，而是在社会实践与学习中产生的。目前有不少地区已经在中学开设了美育课，更多的学校却并未把它列入议事日程，还只是一味地在抓会考高考。但是，青年朋友们，只要你启唇，只要你举手，只要你投足，都涉及美丑，都有值得美育研究的问题，大量的美育的工作是得你自己亲自来做的，只要你自觉地发现美，注重美，一开始就由你自己来进行，或许又自有其特别的好处。本书极愿成为你自我美育的一根杖藜。

本书内容大致分三部分，在先后的安排上，则特别听取了巴甫洛夫的指示：“循序渐进”。先是力求深入浅出地介绍自我美育的有关基本概念，所用例子大多取自青少年熟悉的中学语文课本，你一定会感到亲切的。其次是美育示例，所

示之例是以你为圆心，以你或你的好友所见所闻为半径画出的“圆”，再次向你展示初步的美育效应，因为美育是有功利的，作者不希望青少年朋友在美育的天地里也效所谓的“但问耕耘，不问收获”。

青少年美育，终生受益的教育，一本书不能使你即刻成为高尚的人，但是把你引上这条路却是完全可能的。当你看到这里，你已经在这条小径上启程了。

美啊，你到底是什么？

——关于美的本质

生活的丰富多彩决定了美的无处不在。法国艺术家罗丹说：“美是随处可见的，对于我们，缺少的不是美而是发现美的眼睛。”面对思维敏捷、头脑清醒、目光锐利、感受灵敏的青少年朋友，应该说：“美是随处可见的，对于我们，既不缺少美也不乏发现美的眼睛。”这样，是不是可以说，什么是美的问题已经解决了呢？美是心情舒畅，感觉良好，美是体态婀娜的少女，美是漂亮的建筑，说法对不对呢？在此只能极抱歉地对你说：对，也不对。上面列举的确都是具体可感的美，但都不是美的本质。几千年来，无数的美学圣哲无不在探索这个问题。如果，你想开拓你的思路，欲使你对美学问题的新思维有所启迪，那么请你跟我一起走进这条独特的长廊，匆匆作一番巡视！

“我所谓美，是指物体中能引起爱或类似爱的情绪的某一性质或某些性质。”——（英）博克

美是“一种适宜于产生快感的性质，或是一种显而易见的完善”，“美在于一件事物的完善，只要那件事易于凭它的完善来引起我们的快感”。——（德）伍尔夫

“感性认识完善（单就它本身来看），这就是美。”——（德）鲍姆嘉通

美是“一经看到、听到或懂得了就使人愉快、高兴或狂喜，就在人心中引起快感和喜爱的东西。”——（意）缪越陀里

“一言一蔽之，美就是反映全民族共同理想，因而为全民族人民所喜闻乐见的东西。”——（意）维柯

“美是不涉及概念而普遍地使人愉快的（从审美判断的量方面看）。凡是不凭概念而被认为必然产生快感的对象就是美的（从审美判断来看）。”——（德）康德

“美是理念的感性显现”。——（德）黑格尔

.....

全人类文明的历史就是美的发展史，几千年来，多少有志之士试图在他的时代解决美的本质问题，但都只能成为美好的回忆流逝在历史的韶光之中，正如写《战争与和平》、《复活》、《安娜·卡列尼娜》的那位托尔斯泰老人描述的那样：“多少博学的思想家写了堆积如山的讨论美的书，‘美是什么’这一问题却至今还没有完全解决，而且每一部新的美学著作中都有一种新的说法。”（《艺术论》）

接下来我们再来看看几个美学大流派是如何认识这个问题的。

西方最古老的美学学派古典主义认为：美是合适的物体形式。美只关形象，而形象是由感官（尤其是耳目）直接感受的，所以只有可凭感官感受的物体及其运动才称得上美。于是他们说美只在整体与各部分的比例配合上，如平衡、对称、变化、整齐等等。换句话说，他们认为和谐就是美。古典主义核心的毕达哥拉斯学派应用该原则去研究雕塑和建筑，寻求最美的形式，他们终于发现了“黄金分割”的比

例。

在西方也有长久历史的新柏拉图主义和理性主义学派认为：美即完善。他们把柏拉图的理式说和基督教神学结合起来，认为每类事物各有一个“原型”，而这个原型是上帝在创造世间事物时所悬的一种“目的”。上帝创造每一类事物，都分配给它在全体宇宙中它所特有的一种功能，为着尽这种功能，它就需要一种相应的形体结构，例如动物在功能上不同于植物，而在动物之中牛不同于马，因而在形体结构上各有不同的模样。一件文物如果符合它那类事物所特有的形体结构或模样而完整无缺，那就算达到了它的“内在目的”，就叫做“完善”。英国经验主义学派从生理与心理学的观点出发指出美感即快感，愉快即是美。“美是（对象）各部分之间的这样一种秩序和结构，由于人性的本来构造，由于习俗，或是由于偶然的心情，这种秩序和结构适宜于使心灵感到快乐和满足。”（休谟）他又接着说“美不是事物本身的属性，它只存在于观赏者的心里。每一个人心里见出一种不同的美”。

以康德、歌德、席勒、黑格尔为代表的德国古典美学派提出：美是理性内容在感性形式的表现。举例说就是：一件艺术作品如果要表现一个英雄人物的勇敢，就必须通过事件和动作，塑造出一个具体的形象来。勇敢就是这件作品的理性内容，人物形象就是这个理性内容的感情显现。美就是这样达到理性内容与感性形式的统一的。

别林斯基和车尔尼雪夫斯基倡导的俄国现实主义派明确提出“美是生活”，车尔尼雪夫斯基更具体地提出：按照我们的理解应该如此的生活便是美，“美是使我们想起人以及

人类的那种生活”。

进入十九世纪之后，美学流派亦如社会风云变化多端，关于美的本质问题的论述更是层出不穷。在中国，美学真正形成大气候那是在新中国诞生之后。五十年代开始，中国的美学界出现了空前的繁荣，其热闹并不逊于西方，对美的本质问题主要有四种见解。第一种认为：美是人的观念，人的主观感受，不是物的属性，指出“同一个东西，有的人会认为美，有的人却认为不美，甚至于同一个人，他对美的看法在生活过程中也会发生变化，原先认为美的，后来会认为不美，原先认为不美的，后来认为美。”“美是事物在人的主观中的反映，是一种观念。”（吕荧《美学问题》）宣称“美，只有人感到它，它就存在，不被人感到，它就不存在。”（高尔太《论美》）第二种认为：美是客观存在。“物的形象是不依赖于鉴赏者的人而存在的，物的形象的美也不是依赖于鉴赏的主观而存在的。”“如英雄人物的美的形象关系他的实际品质，而不决定于观赏者的看法。”概括之后又说：“美的东西就是典型的东西……美的本质就是事物的典型性。”他们肯定地说：凡是典型的东西都是美的，真正美的东西，永远都是美的，美感只能反映美，而不能影响美，美不是社会基础的反映，古人认为美的，现在也认为美，它是不会“随着它所反映的基础的消灭而消灭”的，美永远是客观的。这一派的代表人物是蔡仪。第三种认为美不是客观事物的特性，而是艺术的特性，美不在客观事物的本身，而在“主客观的统一”。在他们看来，“客观”就是指美必须以客观的事物作为条件；“主观”就是说单纯的客观事物还不能成为美，要等客观事物受主观意识的作用，这样使“物”成为“物的形