

周涤非 黄若儒 编著

青少年美育

卷 汉 出 版 社

青 少 年 美 育

周滌非 编著
黄若儒

武汉出版社

善 非 周
泰 若 漆

青 少 年 美 育
QING SHAO NIAN MEIYU

周漆非 黄若儒 编著

武汉出版社出版发行
(武汉市江岸区黄埔路248号)
长江航运报印刷厂印刷

787×1092毫米32开本7.125印张 字数150千字

1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

印数1—15000册 定价:2.50元

ISBN 7—5430—0306—6/G·83

引言

《七·五》计划中已经明确指出：“各级各类学校都要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针。”国家教委负责人也写文章强调：“没有美育的教育是不完全的教育”。教育要按规律办事，必须实施美育。

那么，什么是美育呢？美育也叫审美教育、情感教育。它以马克思主义的美学理论为指导，借助自然美、社会美、艺术美等美的事物，陶冶青少年的感情，形成他们正确的审美观点、高尚的审美理想、健康的审美趣味，培养他们按照美的规律创造美的才能。它是建设社会主义精神文明和培养全面发展的共产主义新人不可缺少的组成部分。

爱美是人的天性。比如，到商店买东西，除了想到实用、经济、还会自然地想到“美观”；穿着，除了想到蔽体、保暖外，也会想到“好看”；吃饭，除了饱肚外，有时还会考虑食物的色香味；居住，除了宽敞、舒适外，也常考虑室内的装饰；等等，这些都是人们爱美的表现。但是，如果我们把“美”仅仅理解为美丽、漂亮，那就浅薄了，就与小鸟也会梳理自己的羽毛相差无几。美育，既要发展人们爱美的天性，也要使人们通过学习、审美实践，把这种天性升华到一种典雅的境界和高尚的水平。

举个很简单的例子：目前有的青少年提到自己的父母

时，常称呼“老头、老娘”，似乎只有这样称呼，才显得“够味”。谁如果称父母为“爸妈”，倒显得迂腐了。这是一种雅俗颠倒的现象，把谈吐粗俗当作美，把气质典雅当作丑。这个很小的事例说明，审美教育是非常必要的。

审美教育是通过有关“美”的知识的传授和审美实践，提高学生审美能力的教育。比如，一个地方的风景美在哪里？为什么美？这幅画，这首歌，这首诗美在哪里？为什么美？这个人的行为为什么美？要说清楚这些问题，没有美学的基础知识，不具备健全的审美能力，显然是不可能的。

审美教育又是一种用马克思主义的美学观去分辨美丑的教育，是一种存美弃丑的教育。社会生活中有个是非问题，同时还有个美丑问题。社会的个人的种种弊端，既来自于是非不分，也来自于美丑莫辨。因此，用马克思主义的美学观去教育青少年，使之能正确地分辨美丑，并且在生活实践中存美弃丑，使社会和个人得到完善与和谐的发展，实在是个十分重要的问题。这实际上是社会主义精神文明建设的一个重要组成部分。

审美教育还是一种“按照美的规律来建造”（马克思语）的教育，即是一种美化世界和完善自我的教育。前者表现为弘扬理想，顽强实践，奋力创造；后者表现为严格要求，刻苦磨砺，强化修养。人们总是希望世界是美的，社会是美的，现实是美的，未来是美的，自身也是美的。那么，怎样才能美起来呢？那就要首先从自我开始，塑造美的灵魂，进而建设美的世界。

总之，审美教育是一种着眼于人的素质教育，是爱美、识美、追求美、创造美的教育。它不仅从理性上而且从情感

上引导人们正确处理自身与客观世界的关系，唤起人们创造性的天赋，使人们既懂得如何美化世界，又懂得如何完善自身，最终使自己成为一个理想远大，胸怀壮阔，意志顽强，气质典雅、情操高尚，心灵美好，风度潇洒，仪表优雅的人。

美育与德育、智育、体育并重，可见它的地位是重要的。美育与其他“三育”相比，有其显著的特点：（1）形象性。美育是通过审美，即通过对美的可感的形象来感染人、影响人，达到教育的目的。没有形象，没有感染、熏陶，就没有美育。（2）情感性。美育主要是借助于情感的激发和浸染，使人产生感情上的震撼和共鸣，从而陶冶性情。例如，人们看一出好戏，会被其紧张的情节所吸引，并为之感动，产生喜怒哀乐的感情。在这种情感的浸染中受到教育。（3）、愉悦性。美育凭借美的事物本身的魅力来吸引人，它和强制性的灌输是不相容的。人们听音乐，看电影，读小说，游山水，都感到赏心悦目，心情舒畅，而绝没有强迫和压抑的感觉。正是在这样自由的愉快的审美活动中，人们潜移默化地受到了教育。所以，美育是寓教育于娱乐之中，寓教育于美的欣赏之中的。

美育与德育、智育、体育的关系是相辅相成的，如果让它与德、智、体互相渗透、融合，就能起到促进德、智、体的作用。

实施美育要从感知出发，把握形象，激发想象，诱发情感，把美学常识渗透在具体可感的形象和事例中，寓教于乐，寓教于情。本书正是基于这样的理解来安排体例和展开叙述的。

目 录

引 言

第一章 探求美的奥秘..... (1)

第一节 你想过其中的奥秘吗?..... (1)

第二节 你思索过这些问题吗?..... (6)

第三节 你有过这样的体验吗?..... (9)

第四节 你懂得这个原理吗?..... (15)

第二章 领略美的世界

第一节 领略自然美..... (21)

一、无比神奇的大自然..... (21)

二、充满魅力的大自然..... (25)

三、富于启迪的大自然..... (29)

四、并不公平的大自然..... (36)

第二节 感受社会美..... (41)

一、爱群体——友爱、奉献的美..... (44)

二、爱劳动——产品、技术的美..... (47)

三、爱公物——大公、真率的美..... (49)

四、务变革——求索、开拓的美..... (51)

五、尚竞争——拼搏、进取的美..... (54)

六、明义务——大义、责任的美..... (56)

第三节 欣赏艺术美..... (58)

一、	水中月、镜中花	
	——艺术美的本质和特征	(58)
二、	管中窥豹	
	——艺术美的欣赏	(63)
三、	万紫千红总是春	
	——几种常见艺术的审美特征	(92)
第三章	塑造美的自我	(108)
第一节	人怎样才美	(108)
第二节	心灵美——让心灵充满爱	(114)
一、	美德如瑰丽的宝石——爱自我	(114)
二、	回报哺育之情——爱亲人	(123)
三、	伸出友爱的手——爱他人	(130)
四、	献上赤子心之——爱祖国	(138)
第三节	谈吐美——让谈吐高雅脱俗	(144)
一、	慧于心 秀于言	
	——语言的净化美	(144)
二、	恰如其分 留有余地	
	——语言的分寸美	(152)
三、	言外有意 弦外有音	
	——语言的含蓄美	(159)
四、	生动风趣 善为笑言	
	——语言的幽默美	(167)
	善言使你风度翩翩	
	——语言的交际美	(176)
第四节	仪态美——让仪态潇洒出尘	(187)
一、	健、力、美的结合	
	——形体美	(187)

二、	清水出芙蓉 天然去雕饰	
	——服装美.....	(194)
三、	微笑的魅力	
	——表情美.....	(201)
四、	气度高雅 潇洒出尘	
	——风度美.....	(208)
后 记		(217)

第一章 探求美的奥秘

第一节 你想过其中的奥秘吗？

在所有的字眼中，没有哪一个字能象“美”这样充满神奇和魅力了。

她神奇得有如一个没有谜底的谜。智能超绝的人类揭开了许许多多的奥秘，并且有朝一日可能使所有的奥秘都会水落石出。但有人作过预言：也许美的奥秘却不能完全揭开。因为美的奥秘是无限的。

什么是美？从人类开始产生审美意识，或者说开始具有美的观念，到现在已越数千年；从最早的美学专著问世到现在也已有数百年；论美的文章、专著可说是浩如烟海，但对于究竟什么是美一直是见仁见智，众说纷纭。时至今日，还没有一个为大家所公认的定义。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，人们时时处处在审美，在追求美、创造美，但如果真正要回答“什么是美”恐怕会相当困难。世界上的事情有时就是这么怪，愈是司空见惯、习以为常的事物或现象，愈是难于说清楚。感觉到了的东西并不等于理解了它，只有理解了以后，才能更好地感觉它。这也许是构成美的奥秘的原因之一吧。

当然，上面所述是从严格的科学界定上说的，而不是说

关于什么是美这样的问题，完全没有答案。事情恰恰相反，这种答案不仅有，而且还比较多。只是或各执一端，大同小异，或相互矛盾，大相径庭，人们难以接受罢了。这也许又是构成美的奥秘的原因之一吧。不过，关于美的本质的一些基本观点，多数人正在趋于一致。人的认识是不断发展变化，不断深化的，求同存异是人们认识客观世界的必经之途，也是人们在弃取之间常常采取的比较客观的态度。从这个意义上说，美又不是奥秘的。总之，我们要善于从美的平易中窥测到其奥秘的一面，从奥秘中理解到其平易的一面，这样去理解美，也许更切近于事情的实际。

在汉字中，美是个会意字：上为“羊”，下为“大”，牧人视自己畜养的羊肥壮为美；祭祀时，呈上一只肥壮的羊，致祭的人感到满足、惬意，这种心态、情态，我们的祖先称之为美。不管这种训诂有多少可信性，但有一点可以肯定，即在什么是美这个问题上，它给我们的启示是很宝贵的。

第一，它告诉我们，美是人类社会的产物。牧羊人以羊肥大为美，或者祭祀时呈上一只肥壮的羊感到高兴为美，这些都明明白白地属于人类社会的活动。很显然，美的观念的产生，或者说，美这个字的造出，只能是在这些活动之后，而决不可能是在这之前。这就启示我们，正是人类社会及其社会活动出现以后，才导致了美的观念的产生。这一点从原始社会人类最初始的“创美”活动和美的意识的产生也可以得到证明。原始社会人们所使用的石器、骨器上所雕刻的最简单的图案花纹，大概是迄今为止人类最早的“美的纪录”。这个“纪录”恰恰说明，美只能产生于人类社会出现和形成之后，而在这之前，是无美可言的。因为那时的世

界，只是混沌的自然，无所谓美，也无所谓丑。只有当自然界打上人的烙印，即被注入人的劳动和智慧时，自然才有可能在人的眼中变得美（或丑）起来。美的花朵只能萌芽、生长在人类社会的沃土之中。

第二，它告诉我们，美是人类创造性实践活动的产物。用肥壮的羊去祭祀，毫无疑问是一种社会性的实践活动，至于把野羊驯为家羊，并且成群成群地放牧，则更是一种创造性的实践活动了。由此可知，所谓美，实质上是人类对其自身的创造性实践活动的一种评价和鉴赏，是对人自身的本质力量的肯定和赞美，是一种充满自信和惬意的情感活动。看到自己放养的羊是那么肥壮，心中感到满足、惬意，充满了欣喜愉悦之情，毫无疑问，这就是一种审美心理，就是一种美感，而这正是人类的创造性的实践活动在人自身的主观心态上的一种反映，是人类对其自身的劳动的一种肯定和赞美。不过，这种肯定和赞美具有情感活动的特征，是以情感的形式存在的，而不是一种对事物的抽象，不是以抽象的逻辑推理的形式表现出来的。这正是审美心理和其他别的对事物的反映形式不同的地方。但就主体对客体的反映这一点说，二者在本质上又是一致的。正因为这样，所以马克思说，美“是人的本质力量的对象化”，又说，人是“按照美的规律来建造”一切的。人类在长期的劳动实践中，不断改造着自然和社会，即创造着美；同时也改造着人类自身，美化着自己。在这个过程中，人类的本质力量不断得到丰富和发展。很显然，从本质上说，美是人类社会实践的产物，是人的本质力量在客观世界具体对象上的肯定。人类所创造的一切产品，无论是具有功利价值的物质产品，还是具有欣赏价值的

艺术产品，都具有美的价值，科学技术和艺术创造在这里是相通的。懂得了这个道理，人化了的自然、艺术产品具有审美价值，就不言而喻了。

第三，它还告诉我们，美只能是直觉的感性形式。肥壮的羊，挥鞭尾随羊群之后的牧羊人，都是具体可感的。我们说花很美，是因为花的颜色悦目；我们说鸟的啼叫很美，是因为鸟的叫声悦耳；我们说某个艺术品很美，是因为它的形象栩栩如生。总之，美的形态是人的感觉器官可以直接感知的。这一点我们只要作一点比较思考就会更明白。例如，我们说埃及的金字塔很美，是因为金字塔雄伟；我们说梅兰芳的戏演得很美，是因为他的演技精湛；我们说桂林的山水很美，是因为它的形态使我们心旷神怡；我们说钱塘江大桥很美，是因为它巍峨矗立，我们说人民大会堂很美，是因为它巧夺天工……总之，美的生命和活力就在于具体、生动，形象可感，离开了可感性也就无所谓美。

人类在社会生活中，在创造性的实践活动中，在对客观事物的感受和认识中产生了美的观念，形成了审美意识；反过来，它又成为人们判断、赏鉴事物的尺度。试想，在人们用来描绘事物特征、揭示事物本质的形容词中，有哪一个词能象“美”那样具有无与伦比的使用频率？宇宙天体、人世社会可以说美，山岳河流、草木禽兽也可以说美；形容相貌、衣着服饰可以说美，仪表风度、气质心灵也可以说美；珍奇鲜肥、莪麦稻粱可以说美，气象环境、房屋建筑也可以说美；至于音乐舞蹈、绘画雕塑可以称之以美，则更不待言了。几乎可以说，世间许许多多的事物都可以用“美”去陈述，去描绘。这种情形告诉我们：美非常普遍地存在于我们

的生活中，它是一个很广泛的概念，是人们对一切使之感到惬意、愉悦的事物的评价。

但是，也有许多事物、现象是不能称美的。比如，我们说体格健壮、肌肤有光泽的人美，但不能说面色死灰、瘦骨嶙峋的人美；我们说某种布匹、某件衣服美，但不能说一堆破布、乱麻美；我们说石块灰沙堆砌而成的假山美，但不能说一个瓦砾堆美；我们说竹篱茅舍的田园美，但总不能说人豕同室、杂物狼藉的破棚美；我们说清溪漫流、山泉汨汨的景象美，但总不能说污水横流、粪尿遍地的茅坑美；我们说篝火熊熊的景象美，但不能说山火肆虐的场面美……这种情形说明：世界上有些东西，不管你怎么对它持有偏见，贬抑它，它也仍然是美的；而另有一些东西，不管你怎么偏爱它，褒扬它，它也仍然美不起来。这就告诉我们：美和事物的某些属性，和它所呈现的状态是密切相关的，或者说，凡是美的东西，必有其客观属性、特征作基础。

总之，美是人类社会的产物，是人类创造性实践活动的产物。美“是人的本质力量的对象化”，人们爱美、审美，实际上是对人类自身本质力量的一种肯定和褒扬。美必须具有具体可感的形式，必有其客观属性、特征作基础。

〔美的思考〕：

①回忆一下，在游览公园或风景区时，你在什么地方驻足不前，或久坐不去？为什么？

②到小溪或河滩上去走一走，那里必有许多石子，请你捡几颗回来，然后想想，在纷繁杂陈的石子中，你为什么选中了它？

③美是人类创造性实践活动的产物，美“是人的本质力

量的对象化”这些话应怎样理解？你能举一两个实例加以说明吗？

第二节 你思索过这些问题吗？

先讲个故事：东晋时，谢安一次有意要考考他的侄子和侄女。一天面对纷纷扬扬的漫天大雪，谢安问他们：“这纷纷大雪象什么？”侄子谢朗自鸣得意地答道：“撒盐空中差可拟。”谢安听后有些不满，略一沉吟，转头示意侄女谢道韞作答。谢道韞略思片刻，从容答道：“未若柳絮因风起。”谢安听后，拍掌赞叹不已。

这里我们暂不去讨论两人摹景状物的优劣，因为那牵涉到文学创作和修辞学两个范畴的问题。我们只想问问：面对同一的纷纷扬扬的雪景，谢朗和谢道韞两人的感受为什么有那么大的差异？即此时此刻，雪景的客观美对他们两人来说是一样的，为什么他们的感受却是一野一文，一浊一清，一俗一雅，判然不同呢？这是不同的人对同一事物的不同感受，说明不同的人有不同的美感。

我国民间还有这么一则笑话。新春佳节期间，少年们喜欢提着灯笼走村穿巷，灯笼四壁往往题写着这样一首诗：“春游芳草地，夏赏绿荷池，秋饮黄花酒，冬吟白雪诗。”据说有一位少年懒于读书，以读书为苦，他在灯笼上题了一首诗：“春光难再结伴玩，夏日炎炎正好眠，秋季蚊叮攻读苦，冬寒彻骨苦读难。”同样是春夏秋冬四景，为什么前一首诗中的四景是那么赏心惬意，其乐无穷，而那位少年面对四景是那样难熬，苦不堪言呢？

还有，泰山雄，黄山奇，桂林秀，西湖丽，这在今天已经是众所周知了。但是，如果有人向你提出这样的问题：“它们从什么时候开始美起来的呢？”或者说“它们混沌初开就这样美吗？”你一定会觉得这问题非常滑稽可笑，甚至有些莫名其妙，近乎庸人自扰。真是这样吗？近几年来，我国发现了两处新的旅游点：四川的九寨沟和湖南的张家界。这两处风景很美，必是确定无疑了。然而，我们要问：九寨沟和张家界未被发现以前，这两处的面貌未被揭开以前，国家未正式将这两处开辟为旅游区以前，报刊影视上未介绍这两处旅游胜地以前，它们称得上美吗？它们在人们心中具有今天这样的审美价值吗？回答是否定的。实事求是地说，在这一切以前，它们只是一种客观存在。既无所谓美，也无所谓丑。只有当人们发现它们美的时候，才感到美，这就说明美具有社会性。

历史上还有这样的故事。春夏时的赵武灵王，曾因发布“胡服骑射”的命令而在赵国引起轩然大波。赵武灵王下令全国把峨冠博带，臃肿肥大的儒服换成短小紧凑的胡服，结果遭到公卿贵族的反对。显然，在赵武灵王看来，胡服美而且适用，儒服臃肿又碍事。这类似的事，外国的历史上也曾有过。俄国的彼得大帝，有次出访归来，以为大胡子和长袍子是丑陋落后的象征，于是大力推行剃须、易服运动，也遭到贵族的反对和抵制。彼得大帝因此大怒，乃至亲自剪去那王公大臣们的美髯。

这些故事告诉我们：甲以为美的东西，乙不仅不认为美甚至还要加以贬抑。这是为什么呢？

我们在前一节谈到美有其客观属性，那只是美的特征的

一个方面；美的特性还有另一面，那就是美的主客观统一性，历史性、时代性、民族性、社会性等。一个事物美不美，诚然有其客观性，但美感究竟又是个意象化了的观念，而审美就其终极说来，则更是一种意识活动。这就是说，一个事物到底美不美，怎么个美法，还不能不受观念、意识的制约。马克思说：“忧心忡忡的穷人甚至对最美丽的景色都没有什么感觉。”（马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思、恩格斯全集》第42集，第126页），鲁迅也说过：一个没有乐感的人，再美的乐曲对他来说也谈不上美。如果我们对现代派抽象派的艺术理论毫无所知，对于他们的绘画，我们无论如何也不会认为是美的。“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，这诗句是大家熟悉的。一般说来，鸟鸣悦耳动听，能给人以美感的。但是，当杜甫处于“感时”，“恨别”的心境时，那鸟鸣不仅没给他以愉悦之感，反而使他心惊肉跳了。心情不同，同一事物在不同人的心目中所显现的形象（美与丑）、情感（喜与悲）状态也不相同。

凡此种告诉我们的，美不能不受着人的思想观念、理想追求、修养学识、情操气质、心境情绪等因素的制约。目前在某些男青年中流行的发型，衣着款式，为什么一些人趋之若鹜，炫耀不已，而另一些人则侧目相觑，嗤之以鼻呢？明白了上述道理，我们也就可以找到答案了。茅盾将这个道理称为“精神辐射”。他在《风景谈》中说：“这里的‘风景’也就值得留恋，人类的高贵精神的辐射，填补了自然界的贫乏，增添了景色，形式的和内容的。人创造了第二自然！”

不仅如此，人们的审美观念、审美情趣还受阶级、时