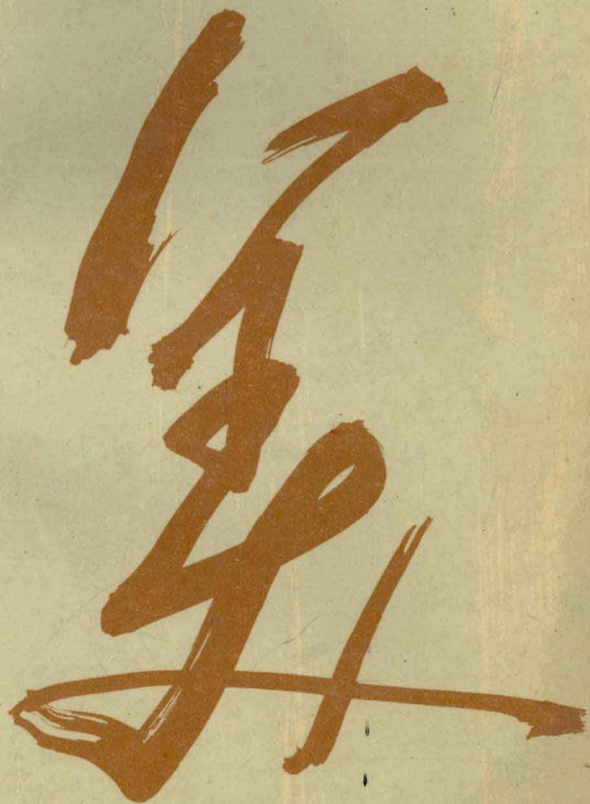

中学生美育

高中分册

苏少年儿童出版社

中学生美育

高中分册

江苏少年儿童出版社

中学生美育

(高中分册)

江苏少年儿童出版社出版

江苏省新华书店发行 淮阴新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 5.875 插页 2 字数 127,030

1987 年 8 月第 1 版 1987 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-60,000 册

ISBN 7-5346-0077-4/G·27

书号: 7352·132 定价: 1.20 元

责任编辑 冯家俊

出版说明

《中学生美育》，是我社根据国家“贯彻德育、智育、体育、美育全面发展的教育方针”的精神组织编写的。在编辑出版过程中，国家教委和江苏省教委有关负责同志给予了关怀和指导。

《中学生美育》包括初、高中两个分册。高中分册的编写者是沫志成(第一章)、陈天庆(第二章)、陈刚(第三章)、孙军、缪洪涛(第四章)，统稿者是刘宇庆。责任编辑是冯家俊。封面设计是潘小庆。

《中学生美育》高中分册经江苏省教委普教局审阅定稿。

目 录

第一章 美的形态	(1)
一 自然美	(2)
二 社会美	(16)
三 艺术美	(29)
四 科学美	(45)
第二章 美感功能	(58)
一 美感概说	(58)
二 美, 愉悦身心	(72)
三 美, 陶冶心灵	(85)
四 美, 启迪创造	(100)
第三章 美的材料和美的形式	(115)
一 美的材料无所不在	(115)
二 有意味的形式	(130)
三 生活——美的形式的源泉	(153)
第四章 美与社会主义精神文明建设	(163)
一 美是社会主义精神文明建设的客观要求	(163)
二 美是社会主义精神文明建设的基本要素	(169)
三 简短的结束语	(180)

第一章 美的形态

美，这千古生辉的字眼，包蕴着多少神秘的内涵。不是吗？“天姿玉质”的祖国山河之美曾唤起方志敏烈士的爱国热情，使他为之英勇献身；牧歌般的乡村风光曾激起贝多芬的创作灵感，歌德使他写下《田园交响曲》这样绝唱千古的动人乐章；歌德的名篇佳句，曾使身陷囹圄的季米特洛夫鼓起斗争的勇气而在法庭上慷慨陈词；科学庙宇里深邃的美，曾使爱因斯坦扬起奋进的风帆去攻克相对论的堡垒……

法国著名雕塑家罗丹曾经说过：“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。”的确，在我们的生活中，到处蕴藏着美。具有审美能力的人时时都能发现它，采掘它，并创造它。不是吗？农妇在夕阳微霭中弯腰捡拾麦穗，似乎并无多少美的情愫可言，但是，到了法国画家米勒的笔下，“拾穗者”却成了洋溢着“真、善、美”的名画，被誉为“表现出了那真实而伟大的自然篇章，犹如荷马的诗篇”。平凡的人物，平凡的场面，展示了不平凡的美。因此，我们可以说，哪里有人类，哪里就有美的踪迹。

高尔基说：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”爱美是人的天性。所谓天性，既不是上帝的恩赐，也不是生就的秉赋，而是指

人类追求美的本质特征。也正是这种对美的执着的追求，才使人类不安现状，而用美的规律去改造自然，同时也完善自我。马克思曾经深刻地指出：“社会的进步就是人类对美的追求的结晶。”我们追求美，正是追求更高的人生价值和人生理想。

生活中的美，千种风情，万般姿态。如果我们根据它的形态，作一归纳，则可把它分为自然美、社会美、艺术美和科学美四种类型。

一 自然美

我们伟大的祖国，幅员辽阔，地大物博，山河锦绣，美不胜收。那奔流东去的长江，“浪淘尽千古风流人物”；那“清荣峻茂，良多趣味”的三峡，峭壁嵯峨，幽深险峻；那“奔流到海不复回”的黄河，是中华民族的摇篮；那“飞流直下三千尺”的庐山瀑布，拍水击石，震撼山谷；那寒秋橘子洲头，“万山红遍，层林尽染”，祖国“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰”。是啊，五彩缤纷的大自然，带给我们多少奇妙的乐趣，又引起我们何等热切的神往。让我们纵身大自然的怀抱，去领略自然美，观赏自然美，创造自然美吧！

（一）自然美是人类社会实践的产物

神奇的大自然张开双臂，不仅以它甘甜的乳汁养育我们，而且还以它旖旎的风光愉悦我们。绰约多姿的大自然令人梦绕，叫人魂系。那么，大自然何以为美呢？

大自然本是一片荒凉，无所谓美，也无所谓丑的。后来因为有了人，有了人的劳动，大自然开始被人改造，主宰，

才有了所谓自然美。

当我们的祖先刚刚与猿相揖别，而进入人类社会的时候，他们辗转于荒漠沼泽之间，栖息在洞穴丛林之中，过着极其蒙昧艰苦的生活。茫茫的自然界，洪水猛兽，严寒酷暑，时时处处威胁着他们的生活，吞噬着他们的生命。这种具有无限威力的神秘的自然力量，对于原始人类来说，当然是无美可言的。正如高尔基所说的那样：“在环绕着我们并仇视着我们的自然界中是没有美的。”

但是，人毕竟已挺起腰杆，告别了浑浑噩噩的动物界，走上了从事劳动创造的伟大征程。正是通过这种劳动创造，人不断认识自然，改造自然。夏禹劈山治水，愚公移山造田，人们用自己勤劳的双手，把荒滩改成良田，使沙漠变成绿洲。这时的大自然，不但造福人类，而且已经留下了人类的印记，凝聚着人类的智慧，并直接显示了人类战天斗地的伟大力量。在这样的自然面前，不仅感到劳动创造的欢乐，而且还感到自然变美了。

据人类学家和考古学家研究，原始狩猎民族所崇尚的自然美，是各种飞禽走兽的“美”，他们把禽兽的羽毛、牙齿、骨头当作装饰品。在西班牙、法国的一些洞窟里，至今还保留着原始人的壁画，表现的都是受伤的野牛、奔跑的野猪等动物。原始狩猎民族之所以不把植物而仅把动物视为审美对象，是因为这些动物与他们的生产劳动有着直接的联系。也就是说，只有当自然物对物质生活有重要的实用价值时，他们才对这些自然物感到兴趣，并使之成为自然美的对象。以后，随着生产的发展，人类从狩猎时代进入农耕时代，开始种植庄稼，栽培作物。于是，草木花卉也和动物一样，迈进了人类的审美殿堂。从新石器遗址——浙江河姆渡发掘的文物证

明，这个时期人们已在陶器等用具上以花草图案作装饰了。

装饰题材随着人类劳动方式的改变而从动物纹饰发展为植物纹饰。这一事实十分生动地说明，自然美是一定社会历史阶段的产物，是人类从事劳动生产的产物。正如马克思说的，是“劳动创造了美”。

（二）自然美的不同形式

德国诗人歌德曾经说过：“自然造人，人造自然。人从广阔的世界里给自己划出一个小天地，这个小天地就贴满了他自己的形象。”人类通过世世代代的劳动，改造自然，使自然不断变“美”，成为“人化的自然”。按照自然与人类实践活动的关系，自然美可分成以下几种形式。

1 经过劳动加工的自然美

几百万年来，人类辛勤耕耘，艰苦劳动，不断改变自然物的面貌，又给自然界带来美的姿色。“噫吁哦，危乎高哉！蜀道之难于上青天”。大诗人李白在《蜀道难》中，用他那支生花的妙笔，向我们展示了千里蜀道险峻奇丽的动人景色。你看，蜀道上危岩逼天，绝壁摩云，枯松倒挂，瀑布高悬，谷底激流飞越，浪生白烟，湍急的水流卷起巨石，撞击谷壁，发出万谷雷鸣的轰响。当时的蜀道尽管还是“黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援”；但是，它毕竟已经过人们长期开发，改变了原先的面貌。“地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连”，不正是对开发蜀道并为之献身的壮士的歌颂吗？人们欣赏蜀道之美，首先是因为人们战天斗地，征服了蜀道，而能够由秦入蜀了。试想，如果蜀道仍然“不与秦塞通人烟”，那么，人们就决不会把它作为壮美来欣赏，而只能视为是鬼门关而憎恨。李白以后的一千多年间，人们又继续改造蜀道，

整治蜀道，为它披锦戴彩。特别是解放以后，千里蜀道铺上铁轨，火车奔驰于高山崇岭之间，直上九重，为蜀道增添了新美。

“红雨随心翻作浪，青山着意化为桥”。在自然界中，类似的美举目皆是。沙漠林带、高峡平湖、纵横的田野、茁壮的作物、被驯化的动物、经人工栽培的花卉……它们都凝聚着人类扭转乾坤的意志和才能，也象一面镜子，显现着人们创造新生活的伟大力量。这种直接通过人们劳动而创造的美，是自然美的基本形式。

2 未经加工改造过的自然美

自然的“人化”不仅表现在人改变了自然的面貌，在自然物上直接留下劳动的印记，而且也体现在自然界与人类的关系渐趋融洽的变化上。因此，被人类直接改造过的自然物是美的，未经人类直接改造的自然物也可以成为人的审美对象。比方白雪，有史以来，人们始终没有改变过它的自然属性，但是，它与人的关系却发生了天翻地覆的变化。“飞起玉龙三百万，搅得周天寒彻，夏日消融，江河横溢，人或为鱼鳖”。当人类还处于栖洞穴、遮树叶的草昧状态时，雪给人类带来多少不幸和灾难。这时的雪当然是不美的。但是，随着人走出洞穴，住进房屋，扯下树叶，换上布装，逐渐取得驾驭自然的能力，雪和人的关系也就变得亲近起来。纷飞的瑞雪，不但征兆丰年，而且与丰富多彩的人生发生了联系。用俄国美学家车尔尼雪夫斯基的话来说，白雪“使人想起生活，成为人的品质和生活的暗示和象征”。白雪终于成为人类的审美对象。于是便有了“战退玉龙三百万，败鳞残甲满天飞”和“六出飞花入户时，坐看青竹变琼枝。如今好上高楼望，盖尽人间恶路歧”这样的清词丽句。或许你还记得老舍先生勾勒的

《济南的冬天》：山、水、天相互交映，“最妙的是下点小雪呀。看吧，山上的矮松越发的青黑，树尖上顶着一髻白花，好象日本看护妇”。一片诗情画意！

此外，象太阳、火山、大海、雷电等，都曾威胁过人类的生存，但是随着文明的进步，它们也相继进入了人类的审美领域。人们已能欣赏太阳的光辉，火山的壮观，大海的浩瀚和雷电的轰鸣。

除上述两类外，自然界还有一类事物也未经加工改造，如皎洁的明月，雨后的彩虹，缭绕山间的云雾，抹上余辉的山峰等。它们既不象白雪、烈日曾加害于人，却也没有给人类带来多少好处。在漫漫岁月中，这些一直处于人的生活圈之外。但随着历史的发展，人类的精神需求不断增加，人类也就开始欣赏它、赞美它。

当明月透过树丛在床前洒下稀疏的情影，当明月升起在远方，给海面披上朦胧的轻纱，它给独在异乡的游子和远隔天涯的情人，带来多少悠悠的思恋。你还记得峻青描写的《海滨仲夏夜》吗？“月亮上来了。是一轮灿烂的满月。它象一面光辉四射的银盘似的，从那平静的大海里涌了出来”。你还记得朱自清描写的《荷塘月色》吗？“月光如流水一般，静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样，又象笼着轻纱的梦”。明月终于成了历代骚人墨客笔下的宠儿。

（三）自然美的特点

恩格斯在欣赏自然美时，曾怀着“幸福的战栗”，写下充满激情的感受：“……你抓住船头桅杆的缆索，望一望那被龙骨冲开的波浪，它们溅起白色的泡沫，远远地飞过你的头上。

你再望一望远方的碧绿的海面，波涛汹涌翻腾，永不停息。阳光从无数闪烁的镜子中反射到你的眼里，碧绿的海水同蔚蓝的镜子般的天空和金色的太阳熔化成美妙的色彩——于是你的一切忧思，一切关于人世间的敌人及其阴谋诡计的回忆，就会烟消云散，你就会溶化在自由的无限的精神的骄傲意识中。”这就是恩格斯笔下自然美的神奇魅力。那么，自然美到底具有哪些特点呢？

1 自然美丰富多彩，气象万千

大自然随着时间的流逝，按照不同的顺序有节奏地运动着，如四季变更、潮汐涨落、昼夜交替等。正是由于自然界处于不停的运动状态，因此产生出五光十色的美来。

刘白羽的《日出》一文，最生动不过地描绘出大自然变幻无穷的景色：当黑沉的夜幕还笼罩着大地，上空却已游动着一线微明，它渐渐泛出柔和的光芒，如同一条狭窄的暗红色长带。这时间，那条红带，却慢慢在扩大，象一片红云了，象一片红海了。暗红色的光发亮了，它向天穹上展开，把夜空愈抬愈远，而且把它们映红了。下面呢？却还象苍莽的大陆一样，黑色无边。这是晨光与黑夜交替的时刻，这是即将过去的世界与即将到来的世界交替的时刻。你乍看上去，黑夜还似乎强大无边，可是一转眼，清冷的晨曦变成磁蓝色的光芒。原来的红海上簇拥出一堆堆墨蓝色云霞。一个奇迹就在这时诞生了。突然间从墨蓝色云霞里矗起一道细细的抛物线，这线红得透亮，闪着金光，如同沸腾的溶液一下抛溅上去，然后象一支火箭一直向上冲。随后闪出几个更红更亮的小片，它们渐渐密接起来，融合起来，终于成为一个红彤彤的圆球——太阳飞跃而出了！不容你久看，它就变得晶光刺眼，火一般鲜红，火一般强烈，天空所有的暗影立刻消逝在

光明之中。

你读过范仲淹的《岳阳楼记》吧，同样是洞庭湖，霪雨霏霏之日，“阴风怒号，浊浪排空；日星隐耀，山岳潜形；商旅不行，樯倾楫摧；薄暮冥冥，虎啸猿啼”，景色何等壮观。而到春光明媚之时，则“波澜不惊，上下天光，一碧万顷；沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青”，风光又是多么旖旎。

你还读过欧阳修的《醉翁亭记》吧，滁中山水是四时不同的：“若夫日出而林霏开，云归而岩穴暝，晦明变化者，山间之朝暮也。野芳发而幽香，佳木秀而繁阴，风霜高洁，水落而石出者，山间之四时也。朝而往，暮而归，四时之景不同，而乐亦无穷也。”景因时变，情由景生，不同之景带来无穷之乐！

2 自然美可以成为人类生活的一种寓意和象征

人们喜爱梅、兰、竹、菊，并称之为“四君子”。这是因为梅的冰肌玉骨、兰的秀质清芬、竹的虚心有节、菊的傲霜斗雪，象征着美的人格和美的情操。正因为如此，我国古代文人中流传着不少赏花吟木的佳话。魏晋有嵇康、阮籍等“竹林七贤”，唐代有李白、孔巢文等“竹溪六逸”。宋代苏轼写诗赞美说：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉使人瘦，无竹使人俗。”清代郑板桥爱竹、画竹、咏竹，更为世人所熟知。

同样也正因为荷花不污不妖，不蔓不枝，亭亭玉立，其清香四溢的自然特征唤起了人们对高尚品德的敬慕。所以，诗人才纵情讴歌它是，“清水出芙蓉，天然去雕饰”，“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”。又如秋天的枫叶，陈毅同志有诗云：“西山红叶好，霜重色愈浓，革命亦如此，斗争见英雄。”诗人从枫叶经霜益红，联想到艰苦奋斗方显出革命战士英雄本质。

所以，自然美的本质并不在于纯粹的自然物本身，而在于通过其特定的自然形象，暗示、象征人的丰富多彩的生活和人的本质。大自然的审美价值正是从自然与人的关系中表现出来的。然而，也正因为此，面对同一自然景观，由于人们欣赏角度和欣赏心理的不同，可以得到不同的心理感受，发掘出不同的美感内涵。正所谓，“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。《红楼梦》中，薛宝钗看到柳絮轻扬高飞，随风直上，感受到春天的喜悦和生活境遇的惬意；林黛玉看到柳絮无根柢、无凭借、无依附的特点，悲哀起寄人篱下、漂泊不定的人生；而史湘云看到柳絮飘忽不停，则升起家业凋零、豪富生活终结的惆怅。冰心在《樱花赞》中告诉我们，她曾问过日本朋友：“樱花不消说是美丽的，但是从日本人看来，到底樱花美在哪里？”日本朋友笑着说：“世界上没有不美的花朵……至于对某一种花的喜爱，却是由于各人心中的感触。日本文人从美而易落的樱花里，感到人生的短暂，武士们就联想到捐躯的壮烈。至于一般人民，他们喜欢樱花，就是因为它在凄厉的冬天之后，首先给人民带来了兴奋喜乐的春天的消息。”

3 自然美以形式见长

一般来说，自然美的内容较为隐晦、模糊，但它的形式却是十分清晰而具体的。于是，人们在欣赏自然美时，往往都把注意力集中在它的具体形式上。而自然景物也常常以其绚丽的色彩、悦耳的音响、婀娜的姿态等鲜明的感性形象直接唤起人们的美感。

青山绿水、蓝天碧海、红日彩霞、紫岩白石……它们的美都离不开光芒、色彩。“远上寒山石径斜，白云生处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”。杜牧的《山行》描绘的是

山林秋色。你看，在夕晖晚照下，枫叶流丹，层林如染，真是满山云锦，如烁彩霞，它比江南二月的春花还要火红，还要艳丽呢！朱自清游梅雨潭，最为赞叹的是它的“绿”。那醉人的绿呀，看去象“一张极大极大的荷叶铺着”，纯净得如同“温润的一块碧玉”，清澈得能让“善歌的盲妹”“明眸善睐”。如此世间少有的绿，致使诗人不能不感到惊诧。

高耸入云的奇峰、蜿蜒起伏的峻岭、浩渺无垠的大海、飞泻而下的瀑布、斗折蛇行的江河、陡如斧削的绝壁……它们的美离不开线条、形状。李白以“石头巉岩如虎踞……钟山龙盘走势来”形容钟山象一条龙往西盘走而去。李健吾《雨中登泰山》，被“吸翠霞而夭矫”的松树，带到一种崇高的境界。你看那些松树千姿百态，“它们不怕山高，把根扎在悬崖绝壁的隙缝，身子扭的象盘龙柱子，在半空展开枝叶，象是和狂风乌云争夺天日，又象是和清风白云游戏。有的松树望穿秋水，不见你来，独自上到高处，斜着身子张望。有的松树象一顶墨绿大伞，支开了等你。有的松树自得其乐，显出一副潇洒的模样”。

叮咚的泉水、汨汨的大江、淙淙流淌的溪水、雷鸣轰响的瀑布……它们的美离不开声音、节奏。苏轼以“下临深潭，微风鼓浪，水石相搏，声如洪钟”，记叙石钟山水石相击的音响美。杜甫的绝句“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，写的是新绿的柳枝上有成对黄鹂在欢唱，一派愉悦景象，有声有色，构成新鲜而优美的意境。

（四）我国风景名胜及其风格

我们可爱的祖国，山水风光秀丽，名山大川众多。这些山水风景还往往同历代文物、古迹结合在一起，形成我国风

景名胜特有的风格。

山岳风景有以泰山为首的五岳、四大佛教名山，以及黄山、庐山、雁荡山、武夷山、青城山、武当山、缙云山等。它们雄奇险秀，各具风骚。

江河风景有壮丽的长江三峡、风光如画的漓江、富春江和新安江等。

湖泊风景有迷人的西湖、浩森的太湖、辽阔的东湖、形如北斗的星湖等，它们波光潋滟，各有千秋。

海滨风景有美丽的厦门、青岛和北戴河等。

飞泉流瀑有我国最大的黄果树瀑布、最高的雁荡大龙湫瀑布、庐山的三叠泉瀑布以及数不胜数的泉水等。

山石溶洞有千姿百态的路南石林、桂林的七星岩、浙江的瑶琳洞、宜兴的善卷洞和普陀的潮音洞等。

林木花卉簇聚成景的有大理苍山和西双版纳等。

恩格斯说：“自然界中普遍性形式便是规律。”自然山水风景纵然千端万般，山山有别，水水不同，但大致可归纳成以下几种风格。

雄伟——雄伟给人一种无限大的感觉，是自然界最能激动人心的美。毛泽东同志“万里长江横渡，极目楚天舒”，开阔的天幕广漠深邃。“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”，草原塞外广阔无垠。这些都是空间上的无限大。青岛崂山三皇殿前的汉柏，凌霄花盘绕其上，直至梢顶，形似龙蛇，人称“古柏盘龙”。这株汉柏距今已有两千多年，依然生机勃勃，生命力可谓长矣，这是时间上的无限大。黄果树瀑布，宽81米，从70多米高的悬崖之巅陡然跌落深潭，水石相击，发出隆隆巨响，其声如万马奔腾，似巨雷轰鸣，数里外可闻。宽大的水帘形若云烟垂接，万练倒悬，细似碎珠，粗如巨柱，联贯

络绎，倾入犀牛潭中。这是力量上的无限大。

山的雄伟与其高度有一定的关系，但作为一种崇高博大的美，它主要取决于景观的气势。“五岳独尊”的泰山雄踞齐鲁平原，它体积厚重，山势垒积，气势磅礴，素有“重如泰山，稳如泰山”之说，更是雄伟风格之典型。汉武帝曾赞叹泰山：“高矣，极矣，大矣，特矣，壮矣，赫矣，骇矣，惑矣。”人们循十八盘陡级，攀上南天门，登上瞻鲁台，在泰山之巅极目远眺，上观苍天，东望大海，就会有一种“会当凌绝顶，一览众山小”的壮观感。三峡的雄伟则在于两岸的千仞绝壁，在于“奔流到海不复回”的汹涌江涛。

秀丽——秀丽是指自然景物姿态婀娜苗条，色彩郁郁葱葱，呈现一种富有生机的美。黄山的奇秀、庐山的清秀、雁荡山的灵秀、武夷山的神秀、富春山水的锦秀、峨嵋山的艳秀，都具有“秀丽”的特点。杭州的西湖，更是秀山丽水，淡妆浓抹总相宜。西湖十景之一的“柳浪闻莺”，素以葱茏的柳色和婉转的莺鸣闻名于世。这里荟集了春柳500多株，一眼望去，轻柔袅娜的垂柳，仿佛为公园张挂起绿色的帐幔，真有柳引游人入画屏的意境。在那望不尽的浓荫深处，时而传来啁啾莺啼，声音脆美，委婉悦耳，使人陶醉在大自然的幽静和谐之中。

奇特——奇特是相对于常见的地理地貌而言的，一般指曲折、离奇、怪异。说到奇特，黄山堪称一绝。它以巍峨奇特的山峰、苍劲多姿的青松、清澈不竭的山泉和波涛起伏的云海，吸引中外游客。明代旅行家徐霞客就有“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”的评论。现代诗人也有“始信黄山天下奇”的赞句。诸如泰岱之雄伟、峨嵋之清凉、雁荡之怪石，黄山莫不兼而有之。