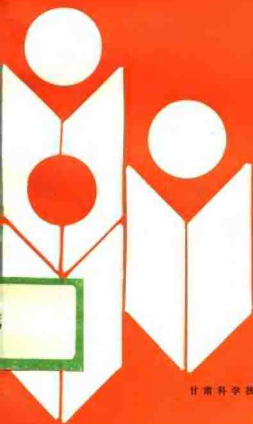

素雅 编著

文学美

美育知识丛书

中国教育学会美育专业委员会

甘肃科学技术出版社

中国教育学会教育研究会美育专业委员会

美育知识丛书

文学美

田素谦 编著

甘肃科学技术出版社

B

562100

IO
345
7

RE48117

美育知识丛书

文学美

84
田素课 编著

责任编辑：毕 伟

封面设计：吴 楨

版式设计：杜绮德

甘肃科学技术出版社出版

兰州第一新村81号

甘肃省新华书店发行

兰州新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/36 印张3

插页2 字数45,000

1988年10月第1版

1988年10月第1次印刷

印数：1—3,275

ISBN 7-5424-0114-9/G·15

定价：1.10元

《美育知识丛书》编辑委员会

主 编：李 権 张世定 章新建

责任编辑：章新建 邢志勤

委 员：（以姓氏笔划为序）

包遵信 邢志勤 张世定

张连捷 张家祥 陈科美

李 権 明 璽 洪毅然

郭 因 黄 济 章新建

曾成平 彭若芝 滕 纯

蒋尚宇

· 编者献辞 ·

迎接美育的春天

美育是全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的一代新人不可缺少的组成部分。近几年来，随着社会主义物质文明和精神文明建设的不断发展，教育改革的逐步深入，美育在学校教育中的地位得到恢复。那种从理论到实践把美育视为禁区，以及否定美育意义的现象已经改变。不少中小学积极开展审美教育，采取多种形式和途径对学生实施美育，受到青少年的欢迎，取得了良好的教学效果，显示出美育特有的深化认识、陶冶情操、平衡情感的教育功能和作用。

学校美育的主要任务是培养学生树立马克思主义的审美观念和高尚的情趣，使学生具备理解美、评价美、体现美和创造美的能力，以期塑造青少年完美的个性。学生审美能力的形成，既需要具备健全的感官功能、审美心境，又需要掌握

一定的文化科学知识，特别是系统的美学知识。实现这些任务，当前急需解决的一个重要的实际问题是提供出系列的美育知识教材和适合青少年阅读的美育读物。为适应教育形势的需要，中国教育学会教育学研究会美育专业委员会编辑了这套《美育知识丛书》。

本丛书不仅勾勒了古今中外美育的历史，而且探讨了学校、家庭、社会多种美育实践，为读者提供了可读、实用的理论与实践相结合的美育读物。

本丛书愿为读者启开一扇扇明净的美育之扉，使您汲取美的知识，领略美的真谛，在生活中，开拓视野，鉴赏大千世界沁人心脾的新颖和美妙，获得人生的启迪。

本丛书在编辑过程中，得到了著名教育家、美学家、作家陈科美、蒋孔阳、洪毅然、秦牧、滕纯、黄济、张家祥、郭因等同志的具体指导，在此竭诚致谢。

美育的春天来到了。让我们用美的阳光雨露，辛勤浇灌、栽培，使美育之花朵朵绽放、盛开。

中国教育学会教育学研究会
美育专业委员会

1987年10月15日于庐阳

重视美育，加强美育（代序）

国家教育委员会副主任 柳 斌

我赞成这样一个观点，“没有美育的教育是不完全的教育。”可能有的同志会讲，解放30多年来，一直是讲德、智、体全面发展，是不是30几年来的教育都是不完全的教育呢？诚然，我们不能武断地说30几年来的教育是不完全的教育。事实上长期以来，我们在德育中进行了美好的理想、高尚的情操的教育；在智育中进行了美学知识的教育；在体育中进行了健康的体魄与形体美的教育；在中小学开设了音乐、美术等课程。所以不能够说，30几年来的教育是不完全的教育。但是，我们必须看到，由于在教育方针的表述中，没有把美育正式提出来，已经在社会上造成了忽视美育的严重后果。首先是对美育的重要性认识不够。其次，审美活动是人类生活中不可缺少的内容，这样，美育也成了人的全面发展教育中不可缺少的组成部分。美育渗透到全面发展教育的各个方面，对人的身心发展产生重大影响。美育的特殊性质，在于通过审美活动来教育学生。这种教育不是靠讲道理、靠逻辑的力量来说

服人，而是靠形象，靠感情的力量来感染人。所以，它能够使学生在鉴赏与品味事物的过程中，既得到理智上的满足，又得到感情上的愉悦。在美的享受中受到教育，收到思想教育难于收到的教育效果。美育不能够代替德育，但是，不讲美育，德育也不会充实和完善。特别是近些年来，在片面追求升学率的影响下，有一些地方，音乐课被取消了，美术课被取消了，一些审美活动也被挤掉了。结果导致一部分青少年精神境界不高，道德水准降低，不文明不礼貌的现象增多了，追求低级趣味的现象增多了。

基础教育的任务是什么？对此，我们长期以来研究得不够，致使多数地方，把基础教育办成了单纯的升学教育。基础教育的任务应该是社会主义的公民教育，是社会主义公民的素质教育。基础教育要为促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设服务，为提高整个中华民族的素质服务。作为一个社会主义社会的合格公民，不仅需要升学，不仅需要就业，还需要以各种方式参与社会生活，要读书、看报、看电影电视，要欣赏音乐，还要正确地处理个人与国家、个人与集体、个人与他人之间的种种社会关系。这样才能使个人与社会和谐地发展。作为一个合格的公民，必须具有判断是非，识别真伪，区分善恶，鉴别美丑的能力和素养。这一切，必须在人们步入社会之初的就学阶段就打下良好的基础。因

此，普通中学除了为升学打基础，为就业打基础之外，还有一项常常被人们忽视的重大任务，就是为青少年个性的全面和谐的发展打基础，即为他们到社会上做人打基础。要完成上述任务，离开了德育、智育、体育是不行的，离开了美育也是不行的。养育在促进人的全面发展方面有特殊作用，它广泛深刻地影响着人的心理活动的各个方面，如感情、思想、意志、性格等等。美育能培养人的高尚情操，鼓舞人去为创造一切美好的事物奋斗。我们要在今后的工作中，为教育方针的全面贯彻面加倍地努力。

目 录

绪 论·····	(1)
一、文学的形象美·····	(3)
二、以情动人，情理结合·····	(13)
三、具有鲜明、独特的典型性·····	(26)
四、题材的丰富性·····	(57)
五、内容与形式的整体美·····	(67)

绪 论

在人类社会生活中有多少美的事物，而在这些美的事物中文学是极富有魅力的一种。古往今来，多少人为它呕心沥血，多少人为它陶醉倾倒，又有多少人为它而献出了毕生的精力，这都是因为文学是美的精萃。

众所周知，巴尔扎克因为立志要描绘出最真实最生动的资本主义社会的人间喜剧和丑剧，不惜受着半辈子的贫困与饥饿的折磨；托尔斯泰由于为文学的真实性和典型性，竟然能受到自己笔下的人物教育，由一个带有宗教色彩的道德自我完善者变成一个热烈赞扬无产阶级革命的民主人士；李白曾因写诗才华过人而得皇帝的恩宠，后也因诗才过人而遭谗言被放逐；关汉卿因为要塑造美的文学形象而遭政治迫害，以致危及生命；鲁迅先生因为以文学为投枪匕首与反动派作斗争而被敌人当作最可恨的赤色分子而痛恨……更令

人难忘的是苏联卫国战争时期，奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》一书，竟然为红军战士出征之前宣读誓词的蓝本；高尔基的《海燕》竟被全世界无产者作为自诩形象。文学是多么丰富而美好的世界啊！不然，《红楼梦》怎么会被当成海内外共同研究的一门学问呢？而为什么自原始社会起文学就一直随着社会发展而发展，从不中断呢？

诚然，文学在人类社会生活中只是一种反映生活、评价生活和改变生活的一种社会意识形态，它和其他意识形态相比有其共同的特征，它虽象其他意识形态的事物一样是来源于客观生活，但它不等于客观生活，它是文学家创造性劳动的产物，它不是为了直接满足于实用生活的需要，而是在满足人们的审美需要中给人以精神的满足与影响，所以它有着相当突出的独立的美的特征。美，是一切文学作品的重要特征。

一、文学的形象美

文学，虽然是客观生活真实的反映和评价，但它给人的不是抽象的概念、原理，而是运用语言等物质手段和一定的艺术表现手法将生活素材进行严格的筛选和加工，从而塑造成一系列有血有肉、栩栩如生的文学形象，用具体的形象将人们对生活的审美感受、审美理想加以物化，并反作用于人的审美感官、审美意识，这样才使人得到美的享受，并能激发人的审美再创造，进入到新的美的创造喜悦的情境中。所以，文学形象是文学反映社会生活的特殊形式，也是文学美的重要特征。

一切文学作品（凡是被承认为文学的作品都是好的或比较好的）都有成功的或比较成功的文学形象，而这些形象都具有美的因素。因为一切美都是人在社会实践中发现、感受、认识和创造的，体现了人的本质丰富性的、客观的社会性的

存在。那么文学形象则是作家们在社会实践中的发现，并通过他们的审美感受、审美认识又进行体现他们的审美理想而创造的审美对象，所以文学形象必然都具有美的因素，而且都能作用于读者的审美感官，都能唤起读者的审美情趣，从而启发读者自然地进行审美再创造，由此而获得最大的审美满足。我们先不看那些举世瞩目的名篇巨著，单举我国30年代诗人臧克家的一首小诗《老马》就足以说明：“总得叫大车装个够，它横竖不说一句话，背上的压力往肉里扣，它把头沉重地垂下！这刻不知道下刻的命，它有泪只往心里咽，眼里飘来一道鞭影，它抬起头来望望前面。”诗中所塑造的表面形象虽然只是一匹年老瘦弱精疲力竭的老马，但老马所承受的沉重的负荷，所遭受的残酷的待遇，以及老马向那无情的鞭影和漫长遥远的黑暗前程默默望去的悲愤表情，都给人以悲剧人物的联想，具有强烈的悲剧美感。它虽然是一首咏物小诗，但却以老马象征了中国农民苦难的命运，写出了农民的勤劳与坚忍，使人感到在那沉默、隐忍下面都结着一股怒火。而这一形象美正是由于作者在30年代旧中国社会中的生活感受和生活理想物化的结果。正因为他对社会生活中一切的爱憎都不是用抽象的说教灌输给读者，而是用鲜明生动，具体丰富的形象去引发读者的深思和联想，所以才能给予人们强烈的悲剧美感。

再如，元人马致远的小令《天净沙·秋思》：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，西风古道瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。”其主题是借景抒情，表现封建社会中文人因政治上的失意、生活上的流离失所漂泊天涯极其痛苦的心情，以及再现元蒙统治时期民族压迫相当沉重的黑暗时代的形象。但作者并没有对社会现实进行议论和抨击，也没有进行人物心情铺叙描写，而是选择了“夕阳西下”时荒凉山野中几种特定的景物，以流落天涯的断肠人的特定心情将其组合在一起，结果原各自独立的“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，西风古道瘦马”几种景物却相当神奇地凝聚成了完美的艺术形象。这种由景物所组成的特殊形象竟然能突破阶级、时代的界限，引起广大读者的共鸣，从而产生强烈的美感。这个文学形象中丰富的美的因素就在它的景物描写中渗透了作者准确、鲜明、深刻而含蓄的审美感受和审美认识，所以这种审美结晶给人的美感就更强烈。

当然，文学形象美最丰富的还是反映社会生活更具体更全面的叙事文学。因为叙事文学更是以人为中心的社会生活的具体再现。而社会生活中的每一个人都是一个复杂而丰富的世界。正如黑格尔所说：“每个人都是一个整体，本身就是一个世界，每个人都是一个完满的有生气的人，而不是某种孤立的性格特征的寓言式的抽象品。”所以，好的文学作品中的人物形象都不仅是属于

那个人的，而且也属于社会的。因此这种具有丰富的社会共性的人物形象当然就更具有高度的审美价值，也就更富有文学的美感。中国古典文学作品中的有名的女性形象就各具美的形态、总的说来，她们当然有共同特征，但由于各人社会环境不同，从而使各人的内在形象也就各具不同的特点。如古代神话中的女娲形象，就是人类社会中最早最美的中国英雄形象。她的形象美不是以姿色容貌取胜，而是以她的勇敢无畏的斗争精神将人类童年时代的斗争理想具体化、形象化了，从而使远古的祖先们看到了自己的胜利与希望，促进他们向更理想的境界进步，这就是女娲给人类留下永不消失的英雄形象的美。到了汉朝，虽然封建制度对女性的压迫空前加剧，但女性形象美的光彩更加熠熠照人。汉乐府中《陌上桑》里的美女秦罗敷，不仅外貌美的绝伦，而且经过作者巧妙的侧面烘托，秦罗敷还给人们留下贫贱不移、机智勇敢、纯洁无瑕的劳动人民理想美德化身的形象。同是汉乐府的名篇《焦仲卿妻》中的刘兰芝不仅外表美“精妙世无双”，而且面对着强大的封建礼教的压力，一方面始终保持着古代妇女传统的善良勤劳的美德，一方面又能为捍卫自己纯洁的爱情而表现出忠贞不渝以死殉情的反抗精神，她为后世的以情反理的姐妹们树立了美的榜样。到了宋元时代以及后来的明清时期，可歌可泣的悲剧女形象更多。关汉卿笔下的窦娥不仅具

有典型的封建社会妇女纯朴、温顺善良的本色，而她那惊天地泣鬼神的冤枉错案所铸成的生命悲歌，更具有在社会斗争中成长起来的誓死不屈的女英雄的风采。窦娥形象的悲剧美给后人的启发是无法估价的。同样是以情反理的巾幗英雄，《西厢记》中崔莺莺竟不顾相国小姐身份多次大胆地越墙与情人幽会来反抗封建礼教，《牡丹亭》中的杜丽娘则游园寻情以至以情魂离体去追随爱情与自由。而可怜又可敬的《杜十娘》中的杜十娘更是刚烈，当追求自由人生的理想破灭时，即抱着象征着生命价值的百宝箱投江自尽，以无价之死向吃人的社会发出最强烈的控诉。《桃花扇》中的李香君，虽然出身低微，但精神伟大。她不仅是以情反理的杰出女子，而且其“生亦当人杰，死亦为鬼雄”的气节为后世传诵。《红楼梦》作者以大量的篇幅塑造各种被压迫的但坚强勇敢斗争的美的女性形象：林黛玉因情而生，因情而死，生生死死以追求自由爱情为目标；贾府丫环晴雯、司棋，虽然都是最低贱的贾府奴隶，没有丝毫的人生自由与权利，但她们却始终不愿屈服于命运的摆布，在森严壁垒的墙缝中也要挣扎着争取做人的尊严。正因为历代的作家们为我们塑造了这么多感人的完美的但情态各异的女性文学形象，我们才能对历代的妇女生活、妇女的命运、妇女的精神面貌有全而又具体的、形象而又真实的了解。很难设想，如果没有这些众多的具有高