

于培杰 / 著

MIJISI DIANTANG DE XUNLI—YISHU MEIYU

缪斯殿堂的巡礼—— 艺术美育

山东教育出版社

于培杰 许临星 / 主编

荷花水鸟图（清）朱耷

石工 (法)库尔贝

自由引导人民 (法)德拉克罗瓦

树间小道
(荷)霍贝玛

加莱义民
(法)罗丹

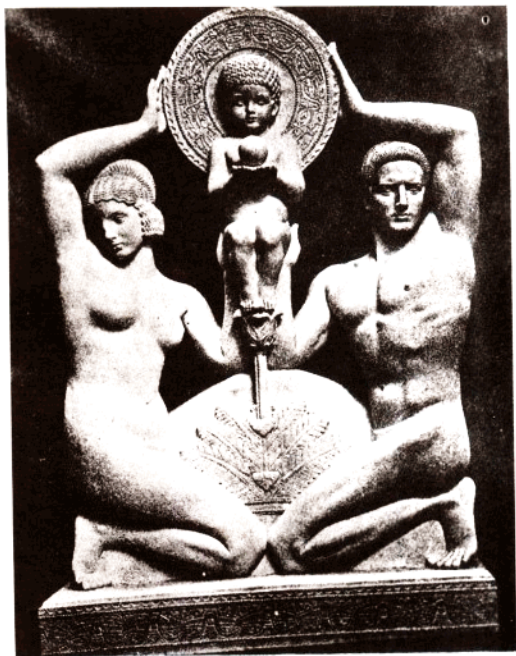
春—春潮 (俄)列维坦

山西应县木塔

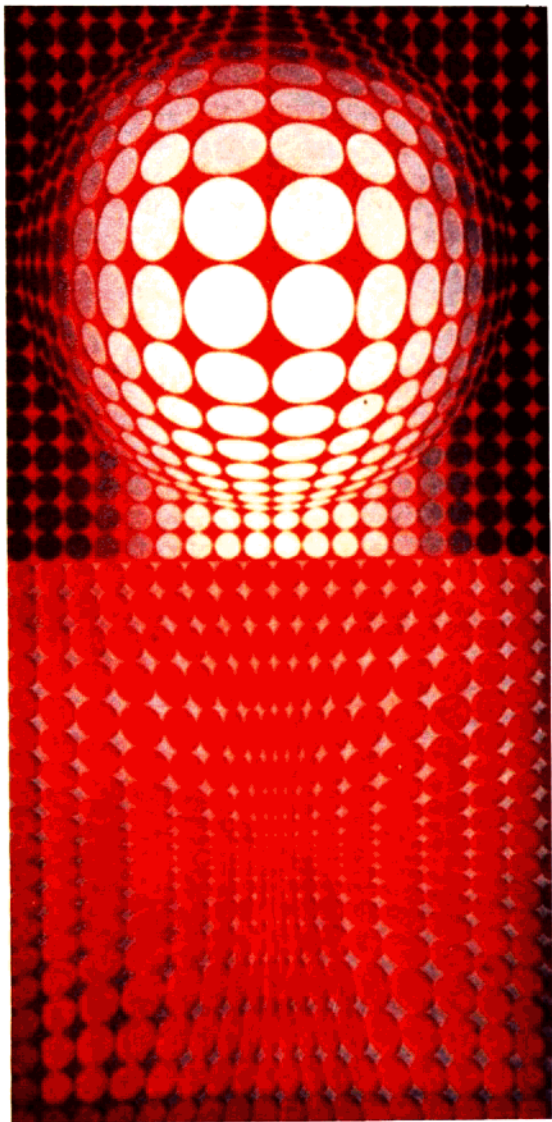
巴黎凯旋门

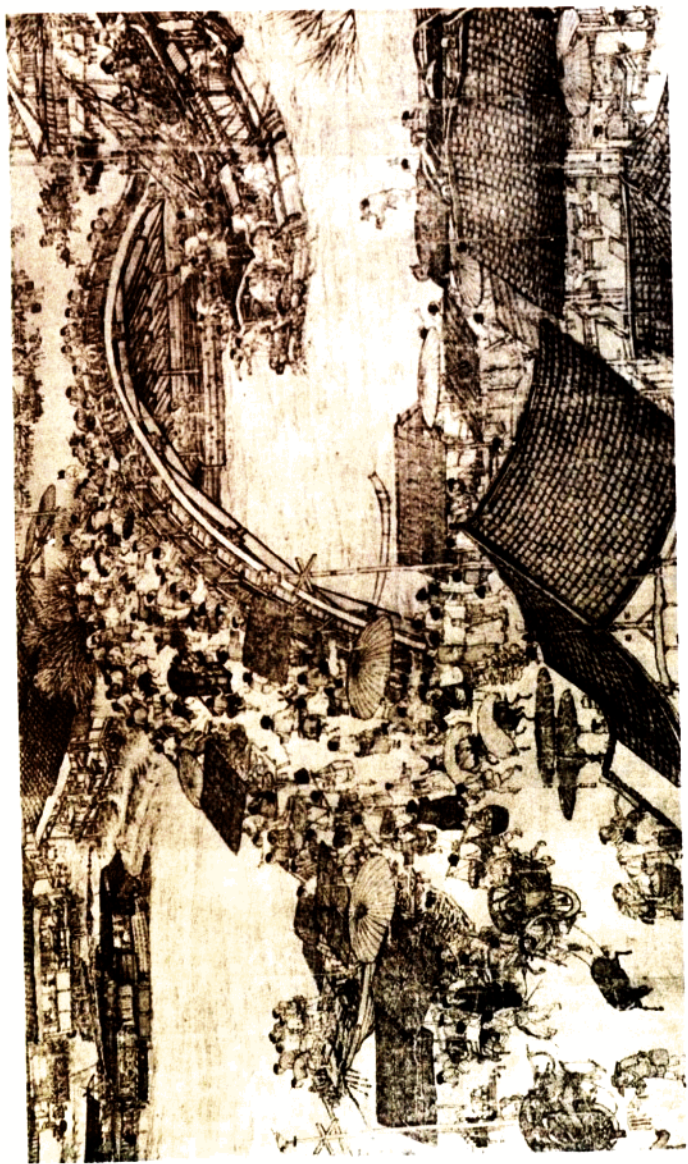
文艺复兴
斯蒂文斯

马踏飞燕
(汉代)

VP—119 (法)维·瓦萨尔利

清明上河图(局部) (宋)张择端

法国埃菲尔铁塔

序 言

青少年朋友，当你仰望蔚蓝的天空，连同那变幻万千的五彩云霞；当你俯视碧蓝的大海，连同那忽隐忽现的桅杆白帆；当你聆听贝多芬的交响曲，为乐曲的磅礴气势所震撼；当你观赏达·芬奇的绘画，被画面的绚丽色彩所陶醉，你一定会心潮翻滚，激动不已。你想表达自己的感受，却又找不到恰当的言词，于是情不自禁地喊道：“美啊，太美啦！”

人类的确生活在美的世界之中。

美，在热情地拥抱着我们，默默地熏陶着我们；而我们，也在尽情地享受着美，执著地追求着美。

美的心灵，美的仪表，美的行为，美的语言，美的环境，美的艺术，美的科学，离开了这些，人类的生活还有什么意义呢？

美与人类同在！

光华灿烂的青少年时代，美更是不可缺少的生活内容，她像乳汁一样，哺育着青少年在愉悦欢欣的心境中健康活泼地成长。

两千多年前，我国第一位大教育家孔子就十分重视审美

教育。他把诗歌和音乐列为教学内容，以提高弟子（学生）在艺术美方面的修养，他本人也是一位了不起的诗歌鉴赏家和音乐家。在西方的古希腊，儿童从7岁就学习音乐、美术、诗歌和戏剧；稍大，就接受体育教育，学习赛跑、跳跃、角力、掷铁饼、掷铅球等项运动，使少年们练出最结实、最健美的身体。古代人们尚且如此重视美在教育中的作用，拥有高度文明的现代人有什么理由忽略她呢？

徜徉在美的大千世界——了解美的原理，培养美的素质，创造美的生活，领略美的艺术，你将获得无穷的乐趣。

美的领域和整个世界一样浩瀚，似在反衬着人类个体眼界的狭小；美的步履与人类的历史同样漫长，似在映照着人类个体生命的短暂。一个人即使将毕生精力全部用于美的观瞻活动，也无法浅尝美的对象之万一。仅这一点，就足以令人叹息了。

然而，当我们将自己的美学修养提到相当的高度时，就会觉得在同样的时间内能够从客观世界中获取更丰富的审美信息和更深厚的审美意蕴。这岂不是等于在美的领域中扩大了自己的身躯，在美的历程中延长了自己的生命吗？“登泰山而小天下”，古人的见解给我们的启迪是深刻的。

要发现美，就得拥有“感受音乐的耳朵，感受形式美的眼睛”（马克思语）。而这，只能得自后天的训练。要达到这个目标，需要攀登无数层阶梯。

青少年朋友们，倘若这套“美育丛书”能成为你登上美的殿堂的阶梯中的一块踏板，那么作者就能品尝到足够的欣慰与荣耀了。

于培杰 许临星

1996年12月

开 篇 语

缪斯（Musai），是古希腊神话中文艺女神的统称。她们是众神之王宙斯和记忆女神曼摩辛所生的九个女儿，太阳神阿波罗是她们的领袖。这九位美丽、高洁、聪颖的女神各有分工：克利奥专管历史；欧忒尔佩专管抒情诗；塔利亚管喜剧；墨尔波墨涅管悲剧；忒尔普西科拉管舞蹈；埃拉托管爱情诗；波林尼亚管颂歌；卡利奥佩管史诗；乌拉尼亚管天文。当天上的众神们欢宴时，她们就在阿波罗的带领下表演歌舞；她们还将艺术技艺传授给人间歌手和艺术家，并赋予他们灵感。

于是，人们将“缪斯”一词当作艺术的代称。

随着岁月的流逝，缪斯女神所掌管的历史被归入了社会科学，天文则成了自然科学的一个分支，艺术的殿堂里，则不断增添着新的内容。到今天，殿堂里的盖世珍品早已是五彩缤纷、琳琅满目、洋洋大观了：贝多芬的音乐、达·芬奇的绘画、罗丹的雕塑、乌兰诺娃的舞蹈、歌德的诗、莎士比亚的戏剧、卓别林的电影等等。

俄国杰出的思想家、艺术理论家赫尔岑说：“歌德和莎士比亚抵到整整一所大学。”这句话足以唤起我们对艺术和艺术家的无限敬仰。

让我们步入宏伟瑰丽的缪斯殿堂，去探求艺术的本质，领略艺术的形态，了解艺术的各个门类，把握艺术欣赏的规律吧。我们也许不能成为音乐家、画家或戏剧家，但能不能成为一名艺术鉴赏家呢？

愿青少年朋友都作出肯定的回答。

目 录

序言	1
开篇语	1
第一编 什么是艺术	1
一 艺术是审美精神产品	1
二 艺术是主观情志的抒发	6
三 艺术是客观现实的反映	13
四 艺术的表现与再现	18
第二编 艺术分类	25
一 造型艺术	26
二 语言艺术	39
三 表演艺术	52
四 综合艺术	62
第三编 艺术的崇高、优美和滑稽	75
一 崇高	75

二	优美	84
三	滑稽	92
第四编	艺术形式美	105
一	信息显现形式之美	106
二	组合关系形式之美	122
第五编	艺术欣赏	145
一	艺术欣赏的主观条件	146
二	艺术欣赏的基本规律	157
三	艺术欣赏的心理效果	169