

“新世纪中学生素质教育丛书”编委会组编

新世纪中学生素质教育丛书

诗情·画意·琴思

——美的启迪与追求

杨 红
张 义 编 著
傅 予 华

科学普及出版社

人类的升华(代前言)

诗,是最古老的艺术之一。正如鲁迅所言,远古之人,以号子伴随劳作,与劳作相和谐的呻吟杭育之声,便是人类的第一首诗,而那些伴随劳动而生发的号子,便是“杭育杭育派”。文学的初级阶段是诗。诗在很长一段时间里,被文学人认作是文学的鼻祖。诗太原始了,它感于心魄,动于肺腑,随风吟咏,律动连连。直到现在,我们仍沐浴在诗的阳光中不可摆脱。诗是一种有韵律的文学,这是一种别样的美感,也是一种美丽的不自由。人类的日常语言并不一定压韵,所以才有了不压韵的文学,所谓散文化的文学。可以说,文学人进入散体文章的世界是一种解放。在文学的洋洋大世界里,文学变得多姿多彩了。文学的意义,已经被人看作是人类至高无上精神世界的又一象征。诺贝尔奖特设文学奖,虽然奖励的是囊括文史哲三家的大人文学科,却仍以纯文学为绝对主角,这至少证明,文学的非凡地位已为人类共识。文学以语言为载体,而语言是民族化的,所以,文学是有国界的。直到现在,中国的古典文学之精深博大,未必能为更大范围的

人民所谙熟、接受、理解、认同。也许，正是文学的这种语言阻隔，使得它极难在更大范围内动人心魄。文学之魅力，不得已将进入愈见高雅的精神殿堂，而且，行将越走越远。

真正大众的艺术，是绘画。

绘画源于何时，已无从确考，但我们完全可以认定，原始人在与其同样原始的岩洞中刻下的简单壁画，是否可算作人类绘制自己意志的最初意念。人类对于艺术的迷恋，最初可能就是出于对绘画的神往。我们宁静地伫立于一幅伟大心灵倾洒的绘画艺术前，便会永远地铭记这个凝固的时间。曾经有人以为，照相技术会日益高超，可以通过电脑设计，搭配出手工难以调试出的各种新色彩。的确，电脑绘画是一种挑战，绘画的传统或许当真遇到了前所未有的危机。又或许，果然有那么一天，绘画尤其是手工制作的绘画作品会成为相当古老的艺术。即便如此，我们仍不必害怕，因为，那些带给我们祖先一次又一次思维共振的精美作品，已经记载过人类最美好的境界。仅此一点，就值得我们欣慰。

西方人性质偏阳，历来看重自身的价值。西方的人物画至文艺复兴已臻完善。东方人性质偏阴，以自然为本。他们似乎在为时过久的等级压制中无以自持，纷纷把大自然的精髓当作心灵的寄托。中国画，美在山水、花鸟。中国古人，不懂得人物比例，更不通晓透视、解剖，却懂得大自然的神秘。

绘画艺术也许仍然不够自由，于是，我们不得

不再次关注音乐。

音乐,是人类历史上最原始的艺术,音乐是世界性的。不论哪个国家的人,只要一听到柴可夫斯基的《船歌》、《天鹅湖》,都会不自觉地走入音乐的殿堂。还有苏格兰民歌《友谊地久天长》,中国的《牧歌》、《茉莉花》……撩人心神的音乐,不止一次地把人类带到了出神入化的境地。曾经有人说过,衡量一个民族是否优秀,只要听听那个国家的音乐就可以了。人可以不阅读,照样出将入相;人,只要他度过童年而没有得到绘画艺术的启蒙,不妨以别的乐趣取而代之;惟有音乐,它像一枚原色的磁铁,牢牢地吸引了从小到大、从南到北、从西方到东方的芸芸众生。进化至今的西方人从来没有忘记三件事,一是每周一次到体育场看一场竞技体育联赛,或是足球,或篮球,或橄榄球;二是每周一趟的教堂祈祷,以人的肉体,去感应神的启谕;三是每周一次的流行音乐会,抑或一场古典音乐会。西方人视此三事物为生命之源。他们在体育中宣泄自己,在教堂里宽恕自己,在音乐里确定自己。

夜晚再次降临,往往为音乐的腾飞埋下了火种。以诗、以画、以人类至高无上的音乐充盈着我们的的心灵空间,不失为一种生存之至大乐趣。我们感念那些深沉眷恋艺术的大师,而这本小书,将会给各位朋友带来这种满足。

路云亭

1999年4月20日于太原

《新世纪中学生素质教育丛书》序

在当今世界上,国与国之间,已不再仅仅是军事力量和经济实力的竞争,而是文明与文明的竞赛。文明的载体是人,一个国家的文明程度,是以其国民的文明程度来衡量的。正因为如此,江泽民总书记在党的“十五大”报告中指出:“建设有中国特色的社会主义,必须着力提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,为经济发展和社会进步提供强大的精神动力和智力支持,培育适应社会主义现代化要求的一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。”

全面提高国民素质,必须从基础教育抓起。

当前,在充满竞争、考试及升学的压力下,许多学校仍片面地追求升学率,急功近利,以致于素质教育喊了许多年,仍然是“只听雷声,不见雨点”,素质教育没有实质性的进展和成效。学校里,依然是“分、分、分,学生的命根”,“考、考、考,老师的法宝”;升学率和分数的高低依然是评价教师教学质量高低的惟一标准;照顾考试课程,甚至取消不考试课程;高一文理提前分科,致使学生的知识结构出现畸型;毕业班加班加点补课,忽视德育和体育,致使学生课业负担和心理负担加重。这种严重违背教学规律,忽视学生全面发展,轻视学生能力培

养,单纯以升学为目的的“应试教育”,愈来愈成为我国基础教育发展的桎梏。所以,基础教育改革势在必行,实行素质教育已迫在眉睫。

素质教育,总体上讲,我们认为包括身体素质教育、心理素质教育、道德素质教育、思维素质教育、审美素质教育、劳动技能素质教育、科学文化素质教育。为何作这样的划分呢?我们的思路是:

人们的生活水平提高了,吃不饱、穿不暖的情况少了,然而青少年中“衣来伸手,饭来张口”的现象多了,锻炼身体、爱护身体的观念日益淡薄,中学生的身体素质越来越差。所以身体素质教育,刻不容缓。

学校里,教师对科学技术讲得更细了,学生接受的知识比以前多了,可是,心理上的承受能力却比以前的学生差了。教师忘记了:在让学生领会知识的同时,还必须帮助他们提高心理的承受能力,即受到非议,遇到挫折,得到夸奖,都要承受得了。作为社会的人,这种心理上的承受能力,是必不可少的。为此,我们要进行心理素质教育。

现代社会,人与人之间交往的机会多了,但是,真正的友情少了。有人曾产生这样的疑问:“如今,社会上尔虞我诈的事纷至沓来,道德值几文钱?”因此,道德方面需要解决的问题很多,对中学生尤为重要。

电脑进入家庭后,网络联通了世界。然而,人们成天忙乱,缺乏冷静的思考。思维是打开学习之门的钥匙。养成思维的习惯,培养创造性思维的能力

力,至关重要。思维素质教育,不可忽视。

彩电到了边远山区,家庭影院已不是什么稀罕事。然而,在一幅寓意深刻的画前伫立良久,凝神欣赏的人少了。流行歌曲,三岁的小孩也会哼哼。可是,“高山流水奏一曲,敢问知音有几个?”因而审美素质教育,真应该大力提倡。

由于缺乏社会生产生活的实践活动,没能掌握有用的劳动技能,从而许多学生走上社会不仅缺乏自理自力能力,而且缺乏劳动者刻苦耐劳的精神。因而常常有家长抱怨自己的孩子,没有从小树立劳动观念,缺乏生产生活的劳动锻炼。事实上,劳动技能素质教育,对于人才的培养,事实上,起到了重要的作用。

在学习科学文化的同时,必须端正学习科学文化的态度。应该从国家需要、社会需要和完善自我素质结构出发来认识学习科学文化的意义,而不是急功近利地应付考试;站得高,看得远,学习效率才会有所提高。我们所说的科学文化素质教育,就是这个意思。

希望我们这套丛书能在这几方面对广大读者有所启发。由于时间仓促,错误难免,恳请读者批评。

丛书编委会

2000年2月

目 录

智慧的水花——文学

文学的旗帜·····	(3)
楚国狂人——屈原·····	(5)
词家大宗——李清照·····	(9)
盖世界浪子班头——关汉卿·····	(13)
敢叫神猴添本领——吴承恩·····	(17)
难解难说《红楼梦》——曹雪芹·····	(21)
民族之魂——鲁迅·····	(24)
文坛纵横家——郭沫若·····	(29)
不甘沉沦——郁达夫·····	(32)
多面的伟人——莎士比亚·····	(37)
海上浮雕——雨果·····	(43)
俄罗斯文学之父——普希金·····	(48)
不幸的财富——狄更斯·····	(53)
魔幻与现实中的孤独——马尔克斯·····	(58)

思想的形象——美术

美术的故事·····	(67)
从聊天说起·····	(70)
只留清气满乾坤 ——佛陀的教育与敦煌美术·····	(73)
踏花归去马蹄香	

——宋代宫廷绘画领略	(81)
文艺复兴时期的“三杰”	
——达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔	(86)
赋予石头以思想	
——罗丹	(97)
西方现代绘画之父	
——塞尚	(100)
敢叫画坛换新风	
——美术家们的探索之路	(103)
人类艺术新视觉的开拓者	
——毕加索	(109)
梦境的表达者	
——达利	(114)
伏尔加河畔的“纤夫”	
——从列宾到康定斯基	(117)
看似无泉胜有泉	
——杜尚的美术观	(121)
披荆斩棘闯新路	
——师法造化	(126)
千呼万唤新潮起	
——中国现代派美术实例介绍	(135)

灵魂的艺术——音乐

才华横溢的古琴家	
——伯牙、钟子期、嵇康	(161)
民族器乐大师	
——刘天华	(163)

革命音乐的奠基者	
——聂耳	(165)
人民音乐家	
——冼星海	(170)
交响乐之父	
——海顿	(172)
音乐神童	
——莫扎特	(174)
乐圣	
——贝多芬	(177)
歌曲之王	
——舒伯特	(181)
圆舞曲之王	
——约翰·施特劳斯	(182)
知识是力量的源泉	
——音乐小常识	(184)
轻松活泼、喜闻乐见	
——通俗音乐赏析	(191)
动、植物都喜欢音乐	(207)
后记	(214)

智慧的水花

——文学

文学家

一首伟大的诗篇像一座喷泉一样，
总是喷出智慧和欢娱的水花。

——雪莱

优秀的作品无论你怎样去探测它，
都总探不到底的。

——歌德

文学的旗帜

在历史的长河中，文学也许只是一排浪花，它影响不了历史的进程，却撼动了一代又一代人的灵魂和精神。

有人这么问：文学的魅力何在？文学在一次次打动人类心魄的同时，文学本身又将走向何处？

话扯得远了些，也说得玄妙了些。其实，文学并不是深奥的东西，如果这个世界上连文学也变得深不可测，那我们只能说这是文学本身的失败。假如文学也变得佶屈聱牙，我们会觉得文学已经变成了人类的负担。

很长一段时间，一些人把文学变成了概念化的东西，他们总结出了一套所谓的理论来研磨、过滤、修定、完善，以进一步概括文学，这就是文艺理论。

正如中国的一位哲学家所言，文艺理论是世界上最没有价值的理论之一，我们不由得想起了一位诗人的话——理论是灰色的，而生命之树常青。

文学是生活的折射，即使再富有才智的文学大师也不可能拔着自己的头发离开地球。人类进化到最近的两千年时间，文学有超脱，有叛逆，有心底之呼唤，有泣血之抗争。所有的文学作品也许还不是人类的整个背景，也不可能是超级的宗教创立者，但是，值得欣慰的是，文学创造了一个世界。这

个世界中，人们企图拯救自己，也努力地要拯救整个人类。

不知是人的进化，还是文学的退化，20世纪末，文学变得不那么重要了。也许，真的有一天，电视取代了文学，文学真的会像书法一样变成一种古典的纪念。我们不能明辨，这是文学的失误，还是技术的过错。好在人类必须阅读，经历了电视扫荡的文化村落中，我们或许再也见不到文学的经典建筑，但是，还会留下残砖、瓦砾、秦淮河水、密西西比河、塞那风光、多瑙河舞曲、泰晤士河的节奏……

我们的确应铭记那些为文学而生，为文学而死的大师，如屈原，关汉卿，莎士比亚，雨果，狄更斯，吴承恩，鲁迅……他们过于执着于文学的力量，他们总是想改变什么，可是，我们发现，他们并没有改变了什么。

我们还能向他们企求什么呢？

一场春雨的倏忽而降，一只野花的自然凋零，一个家族的迅疾毁灭，一种理想的完全变质，还有战争、非战争、王朝更迭、种族优劣、情侣恩怨、身世枯荣，所有这些，都构成了文学的情愫。

文学属于青年、少年、童年、幼年、婴孩。文学家像一位苍老的猎人，告诫后人如何出猎。文学简单又反复不灭。文学恒久不易，就像猎手不会灭绝一样。所以，我们必须阅读那些伟大的文学，因为它能告诉我们做人的技巧、法则、构成、范例。

楚国狂人

——屈原

农历五月初五是古代楚越先民族把龙作为图腾祭祀的日子。也是在这一天，生活在两千多年前的伟大爱国诗人屈原怀着满腔愤恨与绝望投入汨罗江，由此，五月初五这个原本意义有限的节日，便有了更为深一层的内容。

屈原(约公元前340~前278)，名平，字原，战国时楚国人。据史学家考证，屈原是楚王的同姓贵族，因祖上被封于“屈”地，所以以封地为姓。

屈原的家乡在今天的湖北省秭归县。秭归濒临长江，紧靠奇异雄伟的三峡，这里风景秀丽，峰峦叠翠，赋与了屈原灵秀的性格。秭归置

身于楚地，有浓重独特的楚文化传统，也吸收了中原文化的余泽，屈原就成长在这样一个南北文化合流的聚集地，以后遂成为楚文化的代表人物。

从古至今，一个时代总要产生相应于这个时代的文学表现形式。自然界的力量过于强大，原始社

会的人们就创造出许多神的故事来延伸自己的力量，以抗衡自然伟力。中国于是有了《山海经》。《山海经》之后，随社会的发展，中国历史上第一部诗歌总集《诗经》产生。《诗经》之后产生的一种新诗体便是楚辞。

想了解屈原，就要了解楚辞。了解楚辞，也必须了解屈原。楚辞是指战国时期以屈原为代表的楚国人创作的诗歌。楚辞这一名词不知起于什么年代。汉朝的刘向在整理古籍时把屈原等人的作品编辑成书，定名为《楚辞》，从此之后，楚辞就成为了一部诗歌总集的名称。

屈原所在的年代十分动荡不安。经过数百年战乱，这时候的中国历史上出现了七国并雄的局面。七国中，秦与楚最为强盛。屈原伟大的一生就从风云变幻、七雄并峙的背景中展开。

屈原曾被任命为楚国的左徒。对内，他同楚王商议国家大事，发布号令。对外，他接待各国宾客，应付诸侯。屈原是楚国改革派的代表。他坚持楚国要走自强革新的道路，要求与齐国联合共同对付日渐强大的秦国，任用青年人材，在内政、外交与军事上进行了一系的改革。

以楚国旧贵族组成的保守派痛恨屈原和他的改革措施。一次，屈原根据楚怀王的意图起草了一份关于全国重大政策的宪令性文章，因为此文触犯了一些贵族的利益，保守派对此恐慌不安。上官大夫靳尚竟动手从屈原手中抢夺宪令，想知道其中的内容。屈原拒不给与，上官大夫就在楚怀王前进谗

言,说:“大王让屈原造宪令,大家都知道。可是,每次宪令出来,屈平就把这些看成是自己的功劳,他说:‘除我屈平外,别人是写不出来宪令的。’屈平根本就不把大王您放在眼里。”楚怀王听信了这些谗言后非常愤怒,逐渐疏远了屈原。

秦王得知屈原不再得到楚王信任,非常高兴,专派擅于游说连横的张仪来到楚国。张仪对楚怀王说,只要楚与齐断交,秦就给楚商於之地六百里。楚怀王相信了张仪的话,与齐绝交。过后,张仪却说曾答应给楚六里地,并不曾答应给六百里。楚怀王恼羞成怒,发动了对秦战争,却又大败。被秦国击败后,楚怀王重新任用屈原,与齐国恢复了邦交关系。但是不久,反复无常的楚怀王背信弃义,又与秦讲和,放逐了屈原。

楚怀王之后的顷襄王虽然再次任用屈原,最终也听信谗言,迁怒于屈原。屈原再次流放于汨罗江一带。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”这是屈原写在《离骚》中的千古名句。《离骚》是屈原再次被放逐之后所写的诗歌,堪称屈原的代表作,是我国古典文学中最长的抒情诗,同时也是一篇极富有浪漫主义色彩的杰作。楚国政治黑暗,反动势力嚣张跋扈。屈原在苦闷彷徨中写下了这首想象奇特、场面宏伟的诗歌。他在诗中痛斥贵族群小“竞进以贪婪”,“兴心而嫉妒”,他怨恨楚王不辨忠邪:“荃不察余之中情兮,反信谗而齟怒。”他决心以一死以殉自己爱国的理想。诗人这样写道:“既莫足与为美