

陈慧玲

主编

非智力成长因素教育丛书

给孩子发现美的眼睛

审美教育

中国时代经济出版社

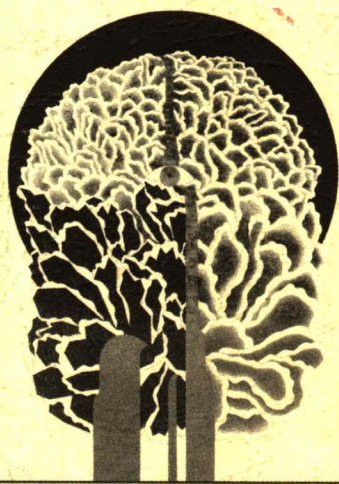

主 编

成长因素教育丛书

审美教育

——
给孩子发现美的眼睛

图书在版编目(CIP)数据

审美教育——给孩子发现美的眼睛/陈慧玲主编, —北京:中国时代经济出版社, 2003.6

(非智力成长因素教育丛书)

ISBN 7-80169-406-6

I. 审… II. 陈… III. 审美… 儿童教育:家庭教育 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 034462 号

审美教育——给孩子发现美的眼睛

陈慧玲 主编

非智力成长因素教育丛书

出版者	中国时代经济出版社
地址	北京东城区东四十条 24 号 青蓝大厦东办公区 11 层
邮政编码	100007
电话	(010)88361317 64066019
传真	(010)64066026
发行经销	各地新华书店经销
印刷	北京白帆印务有限公司
开本	850 × 1168 1/32
版次	2003 年 6 月第 1 版
印次	2003 年 6 月第 1 次印刷
印张	12
字数	226 千字
印数	1 ~ 5000 册
定价	24 元
书号	ISBN 7-80169-406-6/G·123

版权所有 侵权必究

《非智力成长因素教育丛书》

编委会

主 编	陈慧玲		
副主编	周玉寒	冉一文	
编 委	陈慧玲	周玉寒	冉一文
	陈振声	阿 雅	何毓华
	雷洪宇	翟有龄	王森林
	崔华芳	聂坚原	周富宽
	植 青	吴小东	赵富忠
	缪子仁	谭仁伟	张翔军
	张 华	崔殿军	魏同中
	廖得歧		

前 言

罗马作家奥维的《变形记》中写了这样一个神话：司音乐的太阳神阿波罗有一次同牧羊人的神潘进行演奏比赛，请来山神做裁判。潘演奏的乐器是芦笙，其声粗野而刺耳，阿波罗演奏的是竖琴，那美妙的音乐使在场者莫不陶醉。山神当下判决阿波罗获胜。谁知有一位追随潘的流落国王弥达斯出来反对，竟然说潘的芦笙比阿波罗的竖琴更加动听。太阳神非常生气，决定不能让这种不辨美丑的耳朵继续保持人耳的形状，于是就把它变长，并让它们长上灰色的茸毛，还让耳根能够活动。结果，弥达斯那没有音乐感的耳朵就变成了毛驴的耳朵。

这个神话极为生动地表明，审美能力对于人来说是多么的重要！难怪古人有“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”之说。

古希腊时代对人的审美能力就如此重视，那么我们生活在二十一世纪的今人又怎么能不重视这种唯独人类才有的伟大天赋呢？

美育正是通过传授美的知识，通过反复的审美实践活动提高人们的审美能力的。它实际上就是世界观、人生观教育，是一个人如何看待这个世界、如何看待人生的立生

之本。

我国自古以来提倡躬行身教，榜样示范。家长以自身良好的行为品德以及典型人物优良道德风范，影响教育子女。但是正像著名学者于光远说的：“当父母不容易，当好父母更不容易，当父母有父母的学问。”

安徒生的童话《雪女王》中写到一面歪曲美丑的镜子。美丽的风景被这面镜子一照就成了烂菜叶，好人在镜子中一照就像个十足的恶棍。后来这面镜子碎了，碎片落到谁的眼睛里，谁就会把美看成丑。

孩子正处在成长发育期，对周围的事物和现象都感到新鲜，但是他们对美丑往往缺乏判断力，如果不加以正确的引导，那面怪异镜子的碎片就会落到他们的眼睛里去，影响他们的成长。

让我们和孩子一起来欣赏世界的美丽吧，让那些邪恶的镜片永远进不到他们的眼睛里去。孩子的眼睛，应该像一首小诗中写的：

比美更美

比单纯更单纯

那样，相信他们一生都会有不尽快乐与幸福相伴相随。

目 录

第一章 美——永恒的追求.....	(1)
不懂美就不懂生活	(1)
“美是难的”吗?	(8)
自由之美	(14)
美感“童心结”	(20)
让孩子生活在美的世界	(25)
第二章 怎样找到美	(34)
做尊重孩子的家长	(34)
孩子都是艺术家	(39)
善于发现美	(45)
编织“幸福之篮”	(51)
美感教育	(57)
第三章 把审美当作一种趣味	(64)
趣味就是鉴赏力	(64)
流行≠美	(70)
趣味是培养出来的	(75)
在声音中寻找趣味	(85)

儿童的异态趣味模仿	(92)
第四章 为孩子接近美德作准备	(102)
美和道德是姐妹	(102)
人格决定审美品位	(110)
学会对自己的脸负责	(122)
在孩子心中播下爱的种子	(128)
有缺陷的孩子也是美的	(133)
第五章 爱和美相随	(140)
爱的回音壁	(140)
情之所在,美之所依	(146)
爱是指向未来的	(153)
没有移情,就没有美	(158)
“我要一个摸得着的上帝”	(165)
第六章 到自然中去呼吸美	(175)
落红不是无情物	(175)
“自然总是美的”	(180)
自然美是艺术的重要源泉	(186)
永恒的自然魅力	(191)
学会欣赏自然美	(196)
第七章 循着艺术的路而行	(201)
艺术的作用不可低估	(201)
没有感情就没有艺术	(209)
在文学中发现自己	(215)

用音乐照顾心灵	(221)
信笔涂鸦的学问	(227)
第八章 美与健康	(234)
人体是美的	(234)
如何看待人体美术	(239)
对“看上去很美”说不	(246)
纹身,“酷”还是“残酷”	(253)
表里和谐才是美	(259)
第九章 重视孩子服饰美感的培养	(265)
服饰是人的另一张脸	(265)
色彩造就美感	(270)
物美者,贵依其本	(276)
怎样打扮孩子才好	(279)
第十章 不可忽视的性美感教育	(286)
躁动的青春时代	(286)
决定“性”的儿童时期	(293)
打开孩子闭锁的心扉	(300)
喜欢异性不是错	(307)
教孩子做“意中人”	(314)
第十一章 想象与审美	(321)
美离不开想象	(321)
想象的翅膀在距离中张开	(326)
联想与美	(332)

培养孩子的想像力	(337)
用游戏开启想象之门	(343)
第十二章 美需要创造	(350)
环境影响创造性发展	(350)
天才的另一面	(357)
科学和艺术同在	(361)
艺术家怎样创造美	(365)
每个孩子都具有创造力	(371)

第一章 美——永恒的追求

不懂美就不懂生活

怀着各种目的，人们每天都在忙碌着、工作着，甚至没有半点歇息时间思考一下自己是为什么而活着？究竟要追求什么？不同的人有着不同的目的、不同的追求，但是，真、善、美作为鼓励人类从蒙昧一步步走向进步、文明，鼓励人类从初级走向高级的最终力量之源，它不值得我们用一生去追求吗？而美作为合规律（真）与合目的（善）的统一，在真、善、美这个价值体系中又是有自己独特的地位和作用。美既是人类从自然必然中获得自由的标志，又是人类不断地去追求自身自由的动力。人类渴望获得某种终极关怀，美作为人类崇尚的最高价值，将把人类从各种彷徨、苦恼、孤独的困境中带向一个现实的美丽光辉的世界。

美的力量不可估量，大多数时候，除了理性的坚信

和生理本能的生存欲望外，美的存在，美的闪现，美的魅力，常常也是处于困境之中的人要活下去，并且活出生活质量的启悟。美，常常是闲暇、松弛、自我实现时的发现，但也有可能是艰难时世、逆境人生的发现和支撑。

从古代名著或著作中，我们可以看到，古人对文艺和美有时非常崇拜，这种崇拜无疑有着蒙昧的成分在内，但是，在本质上它是人类对自己的精神活动、精神生产和精神产品作为客体的一种理解，感觉到了它所产生的力量似乎超越了生产出它的人，使它成为生活中的一种可以控制人的神秘的基本力量。

文学家袁中道说过一件他亲身经历的事：有一天，他听见从东南面传来声音，慷慨悲怨，如泣如诉。靠近聆听，还夹杂着辘轳之声。他对自己的两个弟弟说：这是因为天旱而发出的忧虑歌叹。如果人有感于中而发声于外的话，喜则其声愉，哀则其声凄。你们注意听会发现：那种酸楚之音，是担心庄稼的收成；那种低下沉闷的歌声，是人们的劳苦达到了极点；那一阵阵高亢的声音，则是奋争号子。这些歌唱，歌词俚俗，音调也交织一片，但是与这忧旱的歌声在本质上是相通的。真正的诗歌难道不是在民间吗？“真诗在民间”，袁中道的这种感慨，也表明诗歌作为劳苦大众生活的一种基本支撑。

“一个人如果没有美感，做什么都是没精打采的，甚至谈论历史也无法谈得有声有色。”黑格尔的这段话道出

了美感在人类精神生活中的地位和意义。

美感是国民性、民族性中的有机组成部分，也是人类生活的有机组成部分，是人们稳态化的心理构成，其作用与价值在许许多多的生活情境中都可体现出来。

例如，孩童在田埂上看着几株迷迷蒙蒙的蒲公英微笑；人们在公园内洁白的雕塑之前流连；青年男女选择得体大方的服装；合家人在居室内外养花置景；……，都可谓是对美的体察、发现和追求，也是美感对人精神生活的滋润和丰富。真正的美感产生，或美育的进行，都是从每个人自身，以及各人与周围的一切所发生的关系为起点和依着的，所以，要实现美的创造，人们都必须从自身开始，去实践审美这一独特的精神锻炼！

对于一个懂得美和追求美的人来说，数声鸟鸣，几片嫩叶，抑或刹那间映在窗影里的淡红色的朝阳，都可能成为审美对象，并因此而牵动神思，增添意趣。

试想，如果人们都能将对美的追求作为生活的自觉目的，能够将安徒生的童话、贝多芬的交响乐、毕加索的绘画等等，人类文化的杰作当成圣经去读，那么，社会上就可能少出现些打砸抢的暴徒，少出现些利欲熏心、背信弃义的人！我们将生活在怎样美好的环境中啊！

美感，这是人类审美活动的首要的和基本的环节。那么，人为什么会在观照审美对象时产生美感呢？人类的审美感官是如何形成的呢？这是由于人在改造自然的漫长社会实践中，“同时改变他自身的自然”，使大脑及

眼、耳等感官的生理构造远远超出动物的水平，形成了社会人所特有的通过眼、耳对审美对象的观照而产生一定的美感感情的生理——心理机制，从而获得了动物所不具备的审美能力。

美感，或审美感受，是作为审美主体的人用眼、耳观照审美对象时所产生的一种心理反应，一种感情状态，一种精神享受。马克思曾指出：“不言而喻，人的眼睛跟原始的、非人的眼睛有不同的感受，人的耳朵跟原始的耳朵有不同的感受。”这种不同，并不是指生理功能上的差异。因为仅就生理功能来看，人的眼耳鼻舌等感官和动物的感官是颇类似的，在某种程度上甚至还不如动物的感官来得灵敏，如人眼不如鹰眼看得远，人的嗅觉不如猎犬，听觉不如兔子，但动物这些感官还是原始的、低级的，人的感官却拥有了社会的和文明的特征，对此马克思说得非常深刻：“五官感觉的形成是以往全部世界史的产物。”人的感官不仅能像动物那样反映世界，而且能够能动地认识世界，因为人具有动物所不具有的心理结构，具有思维、情感、意志、联想等心理活动，因此说，人的感官正是人的整个心理结构的组成部分。

当我们看到奇异芬芳的花卉，会觉得赏心悦目，流连忘返；当听到一支悠扬的乐曲，会感到神清气爽、心情舒畅；阅读一篇优秀小说，我们会被它曲折生动的情节和人物命运所激动、心潮起伏；一个画家，看到一片别致的景色，突出的人物或场面，立刻把它速写下来，

成了创作的素材或独立的素描；一个文学家，被事物触动、引起深思，再综合平时的积累，创作出具有现实意义的小说、剧本或诗章；一个雕刻家，得到一块石料或树根，按照它的纹理，加工成一座雕像或奔驰的骏马……这些欣赏或创造的审美活动，都是从人的眼睛或耳朵这两种感觉器官接触审美对象开始的。

古希腊的思想家柏拉图在其《大希庇阿斯》中，论及美，他认为，美的本质就是美的“理式”，是超现实的，超感性的，也就是说，“美本身是永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减的”，而现实的美是相对的，是理式的影子。这样，柏拉图否认了美的客观现实根源和基础。颠倒了物质与意识的关系。代表了古代客观唯心主义的美学观。

继柏拉图之后，古希腊又一思想家亚里士多德则认为，美在事物本身，不在脱离客观事物的“理式”，或“美本身”。亚里士多德通过对美与善的分析，把美归结为“秩序、匀称、明确”。也就是事物的整一性。整一性这个范畴是亚里士多德全部美学理论的核心。在其《诗学》中说：“一个美的事物——一个活东西或一个由某些部分组成之物，——不但它的各部分应有一定的安排，而且它的体积也应有一定的大小；因为美要依靠体积与安排，一个非常小的活东西不能美；因为我们的观察处于不可感知的时间内，以至模糊不清；一个非常大的活东西，例如一个一千里长的活东西，也不能美，因为不

能一览而尽，看不出它的整一性。”

审美非常重要，所以必须注意审美能力的培养，审美能力的培养要自小做起，儿童时就应该注重。教育家阿兰指出，儿童一开始就会被和悦的音调抓住。听自己读的美妙篇章仿佛听音乐一样，这便是最初的沉思。阿兰吁请人们：“请播种真正的种子吧，可别撒播沙子。请让他们看达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔的图画吧，请让他们在摇篮里就听到贝多芬的乐章吧。”

诗是陶冶儿童心灵的美好之物，诗是人伦的钥匙，是灵魂的镜子，是给孩子们做的韵语，诗的力量在于朗读，在给孩子教育之前，先以它的音韵节奏按人类的普遍范例陶冶孩子。倘若不由孩子听着这人类的鸣声据以校正一番他那动物的本性，那孩子何以学言？那就要孩子兢兢业业地背那人类的鸣声吧。这样，孩子就会在背诵之始就校正孩子的情欲，就会让孩子自己处于理解一切情欲的情景之中，迅即升华至于感情，从那个观察点，可以发现一切人间景色。对此，阿兰十分自信，他认为，伟大的诗篇能抓住一切人。最粗野的家伙需要最伟大的诗篇。当然，打油之作应予抑制，它虽是诗的一种，但它毫无帮助。阿兰坚决要求人们让儿童读伟大的诗篇，他说得那么诚恳，那么执著，实在令人感动。当然，他的话也使人感到是否片面了一点，例如他说“几何和诗，这就够了。一个节制着另一个。但一定要两个。让荷马和泰勒斯（按古希腊哲学家）夹辅着他前进吧”，但是，

如果我们透过他的话，看得更深一些，不难理解阿兰的本意是希望人们用“最高超、最受尊敬”的科学和艺术教育儿童，让这样的教育作为人的感情和理智的调节器，以培养他所期望的“可信赖的公民”。

美育可成为每个人从狭小的自我中解放出来的桥梁。

在寻找美好的踪迹时，古人发出这样的感慨，“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”

伟大的英国诗人华兹华斯也说“一朵微小的花对于我们可以唤起不能用眼泪表达的那样深的思想。”

无论是大宇宙还是小事物，只要成为人的审美对象，同时也就成了接通个体与整体、有限与无限的中介。而审美者通过这个中介，走出自我的圈囿，与他人、与社会、与自然，乃至与整个人类结为一体，进入一种在精神上自由和谐的境界。席勒便这样说：“只有美的交流，才能使社会团结，因为它关系到一切人都共同的东西。”蔡元培先生也认为，美感“纯然有‘天下为公’之概”。

美对人的精神世界的作用，往往是单纯的物质享受所无法比拟的。单纯的物质占有与享受所获得的欢乐是暂时的，占有后还会感到空虚，满足后紧跟着便又产生烦闷。因为人的欲望总是无止境的，更何况大千世界本来即是山外有山，峰外有峰。

物质的高度发达，是社会发展的一个标志，也是合乎人们的生存愿望的。但这恰又容易刺激拜金主义盛行，

