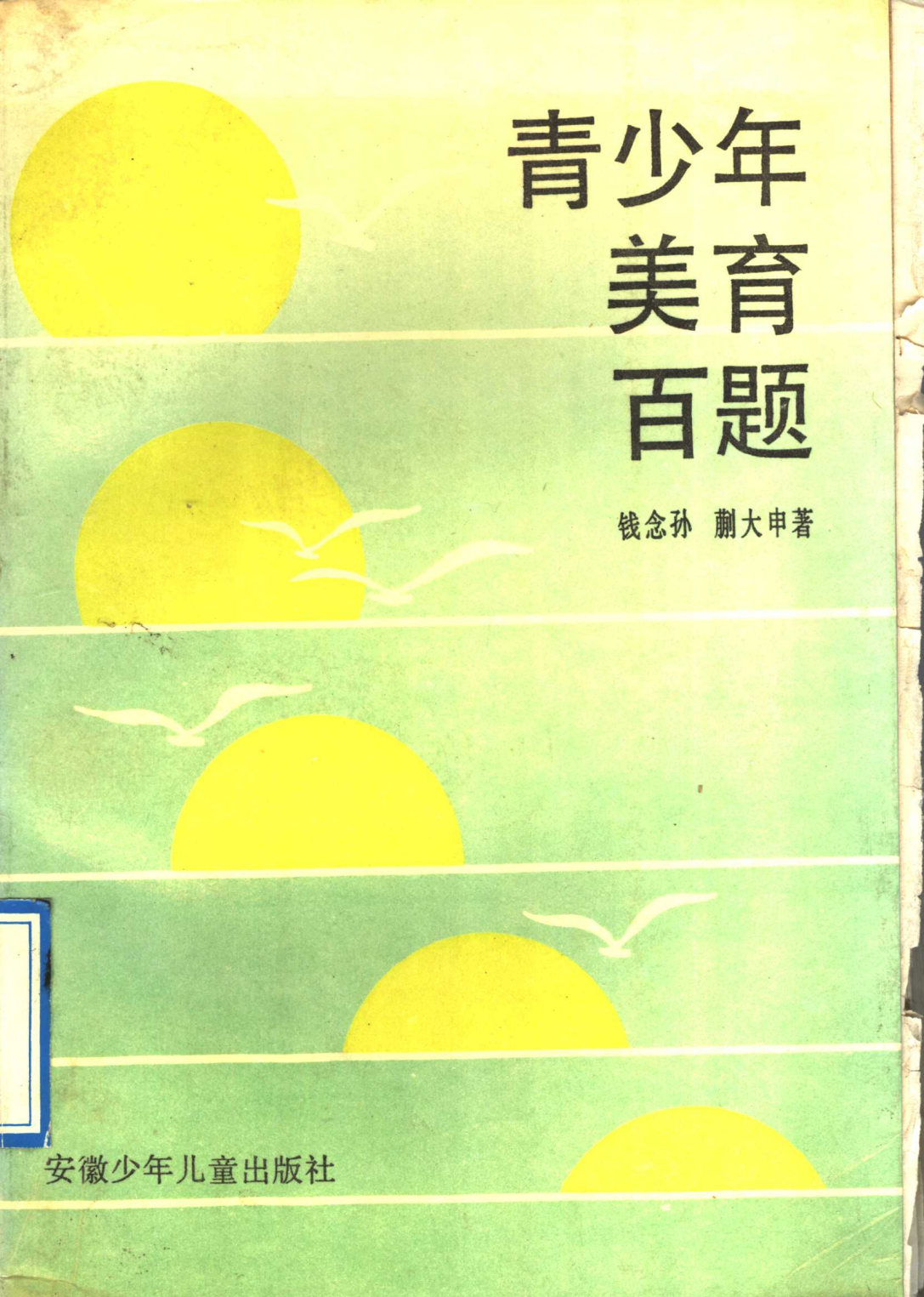

青少年 美育 百题

钱念孙 蒯大申著

安徽少年儿童出版社

青少年美育百题

钱念孙 蒯大申著

安徽少年儿童出版社

皖新登字006号

青少年美育百题

钱念孙 蒯大中

安徽少年儿童出版社出版发行

(合肥市金寨路283号)

新华书店经销 安徽新华印刷二厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.75 插页: 1 字数: 29.5万

1991年12月第一版 1991年2月第一次印刷

印数: 1—5,000

ISBN 7-5397-0395-3/I·121(儿) 定价: 4.00元

内 容 简 介

对青少年进行审美教育，是提高整个民族素质的一个重要途径。本书围绕美育劳动美、社会美、艺术美、自然美和形式美等几个方面，和青少年朋友一起遨游美的长河、沐浴美的春风、掇取美的浪花、吮吸美的甘泉。作者以深入浅出的述理、简明生动的语言、饶有趣味的生活实例，系统地介绍了美学知识。这对青少年朋友培养审美情感、提高鉴赏美和创造美的能力，均有启迪和帮助。

引言：让生活升起美的彩虹

我在生活中曾遇到这样两件事：

一位画家的创作里，需画一个泼妇的形象，但苦于找不到合适的模特儿。有一次，画家去排队买东西，忽然一个中年妇女“加塞儿”插进前面的队伍中。这时，周围的人批评她，让她到后面排队，这个中年妇女却蛮不讲理地把周围的人都骂了。事后，画家去找这个妇女，想请她当泼妇的模特儿，而这个妇女怎么也不答应，并声称如果把她插队骂街的形象画到画里，她就跟画家没完。

一位在话剧团工作的演员，连续在电视剧和舞台上较成功地演了几个反面人物形象。有些熟人和他开玩笑，见面便拿他演的反面人物姓名称呼他，弄得他心里很不高兴。有时他走在马路上，身后还跟着小孩，大声地叫他“坏蛋！坏蛋！”这更使他难堪和心烦。好几次他都对我说，下次一定争取演几个正面人物，以改变自己在观众心目中的形象。

这里，第一件事说明：一个人在生活中有了不美的行为，但决不希望被张扬和宣传，更不希望被人看作丑恶的对象。第二件事则说明：要一个人在荧屏或舞台上装扮成丑的角色，他还

可以接受，但要他承认自己就是丑的形象，他可千万不干；他甚至不愿意自己扮演的丑的角色，对自己在生活中的形象有丝毫的影响。这两件事共同表明，爱美而厌丑，确实是人之常情。所以俗话说：“爱美之心，人皆有之”；“爱美是人的天性”。

正因为人有爱美的天性，人们在生活中总是表现出对美的渴望和追求。这一点，甚至在婴幼儿身上都有明显的表现。出生几个月的婴儿就喜欢色彩鲜艳的玩具，爱听优美的音乐；两三岁的孩子就知道要穿漂亮的衣服，戴好看的帽子；再大一点，他们除了会对着镜子打扮自己，进行自我欣赏外，还会对外界各种美的事物，如唱歌、跳舞、画画、鲜花、小鸟、蓝天、白云等等，表现出浓厚的兴趣。至于成年后，人对美的喜爱和寻求，更是广泛而深入的。人们不仅注重服饰打扮、环境布置，而且注重心灵美的陶冶、优美情操的培养，不仅对大自然中变化万千、摇曳多姿的美留恋忘返，赞叹不已，而且用灵巧的双手，创造出丰富多彩的物质产品和精神产品，使人类生活变得繁花似锦，绚丽灿烂。千百年来，发现美，欣赏美，歌颂美，创造美，可以说一直是人类社会发展的—种内在动力。马克思之所以说，人类整个生产实践的历史，就是“按照美的规律来塑造物体”的历史，其原因即在这里。

然而，爱美是一回事，能否正确地审美又是一回事。正如喜爱看小说的人，未必都能真正理解和领略小说的艺术魅力—样，仅有爱美的愿望，也未必就能正确地欣赏美和创造美。为什么有的人置身山川美景中却无动于衷，也说不出它美在哪里？为什么有的人听贝多芬的交响曲却麻木不仁，无法在心底激起强烈的共鸣？为什么有的人把爱美仅仅当作附庸风雅、追逐时髦的事？为什么生活中时常发生以怪为美，甚至以丑为美的现象？这表明：从爱美到能够正确地欣赏美和创造美之间，还存

在着一段不小的距离。要弥补和缩小这个距离，很重要的办法就是实施美育——通过审美教育，帮助人们树立正确的审美观，培养敏锐的审美感觉，提高欣赏美和创造美的能力。

放在青少年朋友面前的这本书，就是为达到这一目标而作的一点努力。她围绕美育、劳动美、社会美、艺术美、自然美和形式美等几个方面，和青少年朋友一起遨游美的长河，沐浴美的春风，摄取美的浪花，吮吸美的甘泉。她期望经过这番在美的世界里探幽揽胜，能在青少年朋友内心激起对美的更大渴求，从而更加向往美，热爱美；期望青少年朋友在提高审美修养的同时，能对人生真谛、生活哲理有更多、更深的感悟和体会，以增加自己对个人和社会奥秘的理解和把握；期望青少年朋友在学习和工作中，更多地播撒美的种子、培育美的花朵、获得美的丰收，使自己的生活的升起美的彩虹。

〔1〕引言：让生活升起美的彩虹

· 美育篇 ·

〔3〕美育：人生的艺术化

〔7〕美育的内容：优美情操的培养

〔11〕美育的特征：在娱乐中接受教育

〔14〕美育的途径：家庭·学校·社会

〔17〕欣赏美的条件：知识·趣味·心境

〔22〕中国人的美育传统

〔27〕美育和德育的关系

〔31〕美育和智育的关系

〔35〕美育和体育的关系

〔38〕美育与业余消遣

〔43〕美育与生活情趣

· 劳动美篇 ·

〔49〕“劳动创造了美”

〔53〕劳动与审美感受

〔57〕劳动与艺术创造

〔60〕劳动与审美修养

〔63〕审美与劳动产品

〔67〕色彩与劳动环境

〔70〕音乐与劳动环境

〔73〕现代科技与美

〔76〕未来劳动与美

〔79〕手工劳动与美

〔82〕绿化植树与美

〔85〕居室布置与美

· 社会美篇 ·

〔91〕社会美的范围：社会领域中的美

〔94〕社会美的特征：注重内容美

〔98〕社会美的核心：人的美

〔101〕人的内在美和外在美

〔104〕心灵美的内涵是什么

〔108〕行为美的要求和培养

〔112〕语言美包括哪些方面

〔116〕环境美的重要意义

- 〔119〕人情美：生活中的春风
- 〔122〕服饰美：择衣的学问
- 〔126〕形体美的欣赏和锻炼
- 〔131〕风度美从何而来
- 〔135〕个性美的喜爱和保存
- 〔139〕与人交往的美学境界
- 〔146〕战胜自己与人生升华
- 〔149〕让自己主宰人生舞台

· 艺术美篇 ·

- 〔155〕诗歌：语言艺术的极致
- 〔160〕散文：抒写生活和生命之美
- 〔164〕小说：用文字塑造人物
- 〔169〕中国画：从笔墨入意境
- 〔174〕书法：线的艺术
- 〔178〕篆刻：熔书画雕刻于一炉
- 〔182〕雕塑：立体造型的艺术
- 〔186〕建筑：音乐性与象征性
- 〔191〕音乐：人类的共同语言
- 〔196〕民乐：民族情感的结晶
- 〔200〕舞蹈：人体运动之美
- 〔203〕京剧：虚拟性与象征性
- 〔207〕电影：一种综合艺术
- 〔211〕摄影：光的迷人世界

· 自然美篇 ·

- 〔217〕什么是自然美

- 〔220〕大自然的永恒魅力
- 〔225〕自然美的两重性
- 〔229〕天下奇观各有美
- 〔234〕自然美的民族性
- 〔237〕欣赏自然美的门径
- 〔241〕大自然的壮美和秀美
- 〔245〕自然景观和人文景观
- 〔249〕风景区的建筑景观
- 〔253〕为风景增添异彩的诗文名篇
- 〔257〕使风景增加魅力的动人传说
- 〔260〕名山大川：无字之书
- 〔264〕缩小了的大自然：盆景
- 〔268〕人化的自然美：园林
- 〔272〕我国古代旅人笔下的山水美
- 〔276〕旅游和自然美的价值
- 〔280〕自然美和审美教育

· 形式美篇 ·

- 〔285〕什么叫“形式美”
- 〔288〕均衡与形式美
- 〔291〕对称与形式美
- 〔294〕三角形与形式美
- 〔298〕视错觉与形式美
- 〔302〕黄金分割律与形式美
- 〔305〕色彩与形式美
- 〔308〕流行色与形式美
- 〔313〕黑白之美

〔317〕 节奏之美

〔320〕 对比之美

〔324〕 变形与夸张

〔328〕 多样与统一

〔332〕 后 记

美育篇

美育：人生的艺术化

我上小学低年级的时光，放学一回家，多半风风火火地拿出书和作业本，赶着把老师布置的作业做完，然后才敢出门玩。这倒不是因为我用功，而是为了应付老师交下的任务，为了爸爸下班回来检查作业时，不挨他那让皮肉吃苦的板子。那会儿，做作业对于我是项不得不为、不敢不为的苦差事，做起来索然无味，字迹潦草且错题漏题，自然是家常便饭。

后来，一次在新本子上做作业，我做得非常认真，不仅题全答对了，而且字迹工整，格式规范。老师在这次作业上面批了100分，还加了个“好！”拿到本子时，我像得到一幅世界名画一样，怎么也看不够，觉得它是那样美，那样亲切，令人爱不释手。接着后面做作业，生怕毁坏那已经创造的美，我每次都做得较为仔细，还边做边欣赏写得工工整整的字、错落有致的格式和清洁整齐的“画面”。

于是，我开始觉得做作业不再是件枯燥乏味的事了，而是做起来津津有味。我自小喜欢画画，有时画入了迷，连父母喊吃饭都不愿放下画笔。渐渐地，我也像爱画画一样爱做作业了，作业也越做越好，常常受到大人們的夸奖。

其实，小至许多日常琐事，大至整个人生，都能和这做作业

一样，由感到厌烦乏味而觉得趣味盎然，关键在于你能不能带着一份审美欣赏之情来看待它。

如果你以厌世、颓废的心情看这世界，会觉得社会是肮脏的，充满了尔虞我诈，互相倾轧；会认为人生是无意义的，终日拼搏和蝇鼠忙碌一样，无非是为了争温饱，图生存。于是你消沉、抑郁、悲观，尽量将自己与世界隔离开来，生活在苦闷寂寞之中；或者，你以玩世不恭的方法与世界作对，对一切采取不负责任的戏谑态度，终至走向颓丧、堕落。

如果你以审美欣赏的心情看这世界，会发现这世界有许多美好之处。自己来到这世界，不仅可以在人类文明的长河里吮吸甘泉，探幽揽胜，而且能够用自己的勤劳和智慧，春风化雨，装点江山，把这世界打扮得更美丽。于是，你豁达、乐观、振作、祥和，知道热爱自己的学习和工作，知道在任何环境中保持自己的同时也是人类的美好情操，激浊扬清，兼善别人。

这份审美欣赏之情，并非得之天生，主要来自教育，即人们通常所说的“美育”。

美育是人生的艺术化。本来，人的一生除衣食住行外，青少年时期要为学业而忙，走上工作岗位后要为工作而忙，结婚生孩子后要为家庭而忙。这些都在与他人的比较和竞争中进行的，稍一懈怠，就会落伍掉队，以至心理失衡，自惭形秽。于是，人们常常会陷入繁忙的学习和工作之中，常常会苦于应付各种俗礼杂务，因而觉得“活得很累”。美育便是通过对自然美、社会美和艺术美的感受、鉴赏，培养起一份对世界的审美欣赏之情，将人生艺术化，使忙碌、烦闷的生活得到调剂和升华。

我们随处都可发现，许多学习优异和工作出色的人，往往并非“书呆子”或“机械人”，而是在勤勉学习和工作的同时，还有着一种或数种健康的业余爱好——爱写诗、爱看小说、爱

听音乐、爱跳舞、爱绘画、爱打球、爱下棋、爱集邮、爱摄影、爱旅游……可别小看这些业余爱好！它们可不是消极的避世，而是积极的修身养性。譬如听音乐，它能使人孤独时感到充实，消沉时得到鼓励，愁苦时获得安慰，兴奋时趋于冷静。经过这样积极地修身养性，你会觉得生活到处闪烁着七色阳光，充溢着各种乐趣，在热爱生活的同时，也热爱起自己的学习和工作。

我们每个人，在学生时代不可能每门功课都同样喜欢，走上工作岗位也未必恰好碰到自己喜爱的职业，但只要你尽量热爱自己的学习和工作，用一种审美欣赏的心情去对待它们，你就会减轻烦恼、紧张，增加点轻松、愉快；就会在需要死记硬背或机械重复的学习、工作中见出乐趣，不再感到它们是项烦人的苦差，而是一种表现和创造。以这样的审美欣赏之情来学习和工作，实际上就是把学习和工作本身艺术化了，它会使你在学业和事业上更易出类拔萃。

我们除了学习和工作之外，还有大量的业余时间。常见有些人放学或下班后，无所事事，游手好闲，以至“闲得发慌”，觉得生活“太单调”、“太乏味”了。其实，生活永远是绚丽多彩、变化万千的，你觉得它单调、乏味，只是因为你对周围世界缺乏审美欣赏之情。古人说：“万物静观皆自得。”这就是讲，如果我们能用超然物欲之外的审美欣赏之情看这世界，一朵花、一缕白云、一片绿叶、一尾游鱼、几声鸟语、几抹晚霞、几片雪花、几颗星点，都会给我们带来怡然自得的喜悦。

处于同样的环境，有人觉得处处有乐趣，有人却觉得一切都很平淡。两者差别的原因，很大程度正在于能否以审美欣赏之情来看待自己所处的环境。现代人多喜欢旅游，希望在不同的地方，看到不同的民俗风情和不同的山川美景。这是一种热