

SHAONIAN
MEIYU
ZHISHIDAGUAN

少年美育 知识大观

张道葵 著

湖北少年儿童出版社

SHAO NIAN
MEI YU ZHI SHI
DA GUAN

ZHANG DAO FAN ZHU

少年
美育知识
大观

张道藩 著
湖北少年儿童出版社

(鄂)新登字 04 号

少年美育知识大观

◎张道葵 著

出版发行:湖北少年儿童出版社

承印厂:湖北少年儿童出版社印刷厂

经 销:新华书店湖北发行所

印 数:1 5280

印 次:1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印 张:16.5 印张

字 数:414 千字 插页:3 页

规 格:850×1168 毫米 32 开

书 号:ISBN7-5353-1616-6/G·917

定 价:21.00 元

本书如有印装质量问题 可向承印厂调换

卷头语

人,从呱呱坠地开始,一个美丽的世界就呈现在他的眼前。

法国著名雕塑家罗丹说过一段名言:

美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。

是的,大千世界是丰富多彩、美不胜收的。为了欣赏这丰富多彩的美,就需要有审美的眼光。审美的眼光,不是天生的,而是在美育中培养和提高的。

美育,可以使我们获得丰富的美学知识。

美学,是研究什么是美、美的规律和人们审美经验的科学。

人们发现美、认识美和反映美,很早就开始了,几乎和人类社会历史一样久远。从古代到现代,许多著名的哲学家、思想家、文艺家都对美的实质和规律作了精辟论述。到了1750年,德国古典哲学家鲍姆嘉通发表《美学》(Ästhetik)一书,美学研究从此走向了科学化和系统化。到当代,美学研究又取得了长足的进步。

美学,是一个广阔的领域,宛如一个百花园,任你徜徉。这里有丰富多彩的社会美分析,千岩竞秀的自然美观赏,百花齐放的艺术美品鉴;这里有人类审美经验的归纳,自然风光的导游,艺术规律的总结;还有欣赏方法的介绍,艺术创作的指导,美的鉴赏的阐释。它会帮助你更好地欣赏美、创造美,提高审美鉴赏力。

美育,可以陶冶人的情操,培养人高尚的情感。近代著名教育家蔡元培先生说:

我们提倡美育,便是使人类能在音乐、雕刻、图画、文学里找到他们遗失了的情感。

著名教育家苏霍姆林斯基也说：

我一千次地确信：没有一条富有诗意的、感情的和审美的清泉，就不可能有学生全面的智力发展。

对周围世界的美感，能陶冶学生的情操，使他们变得高尚文雅，富有同情心，憎恶丑行。

美育，可以提高人的精神境界，树立正确的人生观、审美观，追求美好的理想。俄国著名美学家车尔尼雪夫斯基说：

凡是我们可以找到使人想起生活的一切，尤其是我们可以看到生命表现的一切，都使我们感到惊叹，把我们引入一种欢乐的、充满无私享受的精神境界，这种境界我们就叫做审美享受。

美育，可以照亮我们人生的道路，在理想的阶梯上一步步向上攀登。著名科学家爱因斯坦说：

照亮我的道路，并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想，是善、美和真。

这本书的写作，融知识性、趣味性、欣赏性于一炉，雅俗共赏。理论不抽象地说出，而是通过生动的例证归纳出。从欣赏和创作的实践中阐明美学规律。观点正确，材料丰富，体系独创，追求散文风格。

青少年朋友们，到美育的广袤花园里来漫游吧。鲜花异葩供你观赏，奇山秀水供你遨游，丰富的美学知识之果供你采集。

目 录

卷头语·····	(1)
----------	-----

第一编 美·····	(1)
------------	-----

一、奇文共欣赏 疑义相与析

美的争鸣·····	(2)
-----------	-----

千古之争·····	(2)
-----------	-----

美是客观的·····	(4)
------------	-----

增一分太长·····	(5)
------------	-----

美是主观的·····	(6)
------------	-----

蝴蝶和黄莺·····	(8)
------------	-----

美是主客观的统一·····	(9)
---------------	-----

物甲和物乙·····	(10)
------------	------

美是客观性与社会性的统一·····	(12)
-------------------	------

国旗为什么美·····	(13)
-------------	------

争鸣的启迪·····	(14)
------------	------

二、若言琴上有琴声 放在匣中何不鸣

——美的实质·····	(16)
-------------	------

琴声的启示·····	(16)
------------	------

美的客观基础·····	(17)
-------------	------

美向人生成·····	(18)
------------	------

美在原始工具和产品中·····	(21)
-----------------	------

美在原始文艺中·····	(23)
--------------	------

美在原始装饰中·····	(24)
--------------	------

美在社会历史中·····	(26)
--------------	------

美的发展规律·····	(28)
美与欣赏主体·····	(30)
美是一个系统·····	(32)
三、千岩竞秀 万壑争流	
——美的特征·····	(34)
客观的·····	(34)
实践的·····	(35)
具体的·····	(36)
形象的·····	(37)
感人的·····	(39)
托情的·····	(40)
联系的·····	(41)
发展的·····	(43)
四、高峡出平湖 当惊世界殊	
——社会美·····	(45)
社会美的实质·····	(45)
社会美的特点·····	(46)
生活美·····	(48)
阶级美·····	(50)
生产美·····	(51)
人际关系美·····	(52)
语言美·····	(54)
理想美·····	(56)
五、鸟向檐上飞 云从窗里出	
——自然美·····	(58)
自然美之谜·····	(58)
也是一个系统·····	(59)
奇特俊秀·····	(61)

联系为美.....	(62)
逝者如斯.....	(64)
动植皆文.....	(65)
四季之美.....	(67)
瞬间奇景.....	(69)
六、问渠那得清如许 为有源头活水来	
——艺术美.....	(71)
源头活水.....	(71)
生活激发.....	(73)
搜尽奇峰.....	(74)
长期积累.....	(76)
不同的雪.....	(78)
艺术结晶.....	(79)
艺术规律.....	(81)
永久魅力.....	(83)
七、碧玉妆成一树高 万条垂下绿丝绦	
——优美.....	(85)
柔和明丽.....	(85)
优美动人.....	(86)
清新秀丽.....	(87)
平和舒畅.....	(88)
八、气蒸云梦泽 波撼岳阳城	
——壮美.....	(90)
气势磅礴.....	(90)
壮阔雄浑.....	(91)
巍峨挺拔.....	(92)
情感激荡.....	(93)
九、众水会涪万 瞿塘争一门	

——崇高	(96)
夔门之险	(96)
伟岸圣洁	(97)
无限巨大	(99)
精神震撼	(100)
十、它又丑又怪 但不使人感到痛苦	
——滑稽	(102)
滑稽与丑	(102)
相互乖离	(103)
两种滑稽	(104)
滑稽与笑	(106)
十一、回眸一笑百媚生 六宫粉黛无颜色	
——人的美	(108)
天生丽质	(108)
人体的美	(110)
锻炼生美	(111)
肌如白雪	(113)
美的心灵	(115)
美的性格	(116)
美的形体	(119)
美的姿态	(121)
美的装饰	(122)
美的服饰	(124)
美的环境	(127)
美的居室	(129)
十二、苔痕上阶绿 草色入帘青	
——人与自然美	(131)
走向和谐	(131)

仰仗自然	(133)
改造自然	(135)
两种改造	(136)
珍惜自然	(137)
美化地球	(139)
绿色世界	(141)
保护动物	(143)
控制自身	(144)
希望之光	(147)
第二编 审美	(149)
一、登山则情满于山 观海则意溢于海	
——审美的实质	(150)
情满于山	(150)
见美抒情	(151)
眼观美景	(153)
视觉选择	(154)
耳听妙音	(156)
享受不同	(157)
审美观照	(158)
审美经验	(160)
第二荷塘	(161)
辩证反映	(162)
二、山重水复疑无路 柳暗花明又一村	
——审美的特征	(165)
山重水复	(165)
审美直觉	(166)
五官联觉	(168)
情感愉悦	(170)

移情作用	(171)
理寓情中	(173)
非功利性	(175)
深藏功利	(176)
同中有异	(178)
异中有同	(182)
三、眉睫之前 卷舒风云之色	
-- 审美的心理形式	(186)
审美感觉	(186)
审美知觉	(188)
审美表象	(190)
审美通感	(192)
审美想象	(194)
审美情感	(198)
审美理性	(200)
审美顿悟	(202)
审美过程	(204)
四、人生自古谁无死 留取丹心照汗青	
—— 社会审美	(206)
精神与物质	(206)
内容与形式	(208)
批判与继承	(210)
动机与效果	(211)
知人论世	(213)
时代精神	(215)
民族特色	(216)
个性风格	(218)
五、久在樊笼里 复得返自然	

——自然审美	(220)
回归自然	(220)
陶冶情操	(221)
身心观照	(223)
人眼摄像	(225)
流光溢彩	(226)
科技之光	(228)
兼收并观	(230)
姑妄听之	(231)
停下欣赏	(233)
回头一望	(235)
美在险峰	(236)
联想助兴	(238)
六、五月的雨滴 像熟透的葡萄	
——艺术审美	(240)
心忧炭贱愿天寒	
——艺术审美的认识作用	(240)
人最宝贵的是生命	
——艺术审美的教育作用	(242)
水光潋滟晴方好	
——艺术审美的美感作用	(244)
听评书下泪	
——艺术审美的情感性	(246)
群雕《马赛曲》	
——艺术审美的联想	(247)
一千个读者就有一千个哈姆雷特	
——艺术审美的主观能动性	(249)
真、善、美	

-- 艺术审美的标准	(251)
背影	
-- 艺术审美的共鸣	(252)
七、红装素裹 分外妖娆	
——美的创造	(255)
红装素裹	(255)
美是到处有的	(256)
烂熟于心	(258)
似与不似	(259)
人物活起来	(261)
化美为媚	(262)
化丑为美	(264)
蓦然回首	(267)
八、精骛八极 心游万仞	
——形象思维	(270)
山石荦确	(270)
红如丹砂	(272)
具体生动	(273)
想象飞翔	(275)
情感浓烈	(277)
表象串联	(279)
形象与抽象	(280)
形象思维为主	(282)
九、触目横斜千万朵 赏心只有两三枝	
——典型	(284)
独特的阿 Q	(284)
武松与武大郎	(286)
阿 Q 精神	(287)

熟悉的陌生人	(288)
抓住引人入胜的侧面	(290)
细节的真实	(292)
性格在典型环境中展开	(294)
杂取种种人	(295)
十、山头日日风复雨 行人归来石应语	
——意境	(298)
红杏枝头春意闹	(298)
化为孤石苦相思	(299)
一切景语皆情语也	(301)
好雨知时节	(303)
桃花潭水深千尺	(304)
境生于象外	(306)
海畔尖山似剑铓	(307)
典型与意境	(309)
第三编 美育鉴赏	(311)

一、美育代宗教

——美育的地位和作用	(312)
从孔子到王国维	(312)
从柏拉图到车尔尼雪夫斯基	(314)
蔡元培先生与美育	(316)
心灵的体操	(317)

二、寓教于乐

——美育的特点	(320)
形象教育	(320)
情感教育	(321)
情操教育	(323)
寓教于乐	(325)

三、潜移默化

——美育的过程 (327)

倾心欣赏 (327)

循序渐进 (328)

感动思考 (330)

潜移默化 (332)

四、殊途同归

——美育的途径 (334)

殊途同归 (334)

艺术美育 (336)

自然美育 (337)

社会美育 (339)

五、凝固的音乐

——建筑美育鉴赏 (341)

凝固的音乐 (341)

空间意象 (342)

风格各异 (344)

象征寓意 (345)

六、婀娜多姿

——舞蹈美育鉴赏 (348)

公孙大娘舞剑 (348)

流动的雕塑 (349)

创造和虚拟 (351)

舞蹈的抒情性 (352)

七、余音绕梁

——音乐美育鉴赏 (354)

高山流水 (354)

以情动人 (355)

旋律节奏	(357)
声器和鸣	(358)
八、一瞬间艺术	
——绘画美育鉴赏	(360)
蒙娜丽莎的微笑	(360)
线条·色彩·构图	(361)
一瞬间的艺术	(363)
画中有诗	(365)
九、凝固的诗句	
——雕塑美育鉴赏	(367)
断臂维纳斯	(367)
单纯凝练	(368)
以静显动	(370)
象征装饰	(371)
十、玲珑剔透	
——工艺美术美育鉴赏	(374)
琳琅满目	(374)
适用美观	(376)
工艺装饰	(377)
工艺设计	(379)
十一、语不惊人死不休	
——文学美育鉴赏	(381)
语言的艺术	(381)
视野的广阔	(382)
情感的凝聚	(384)
联想中的鉴赏	(385)
十二、没有冲突就没有戏	
——戏剧美育鉴赏	(388)

综合艺术	(388)
尖锐的冲突	(389)
个性化的语言	(391)
审美的直观性	(393)
十三、流动的画面	
——影视美育鉴赏	(395)
连续不断的画面	(395)
流动的生活	(397)
蒙太奇结构	(398)
影视艺术鉴赏	(400)
十四、墨的舞蹈	
——书法美育鉴赏	(403)
墨的舞蹈	(403)
线的艺术	(405)
人格显示	(406)
风格纷呈	(408)
第四编 摹写反映	(411)
一、灵感忽至	(411)
灵感飘来	(411)
文思泉涌	(413)
偶然得之	(414)
二、眼观手写	(416)
眼观山水形	(416)
手写山水神	(417)
山水若留真	(418)
三、深入体验	(421)
初入庐山	(421)
庐山面目	(422)