

● 彭华生 著
重庆出版社

YWMYYS

语文美育艺术

语 文 美 育 艺 术

彭 华 生 著

重 庆 出 版 社

1988年·重庆

责任编辑 温传纪

封面设计 徐赞兴

技术设计 刘黎东

彭 华 生 著
语 文 美 育 艺 术

重 庆 出 版 社 出 版 发 行 (重庆长江二路205号)
新 华 书 店 经 销 遂 宁 市 印 刷 厂 印 刷

开本787×1092 1/32 印张8 插页4 字数166千
1989年2月第一版 1989年2月第一版第一次印刷
印数: 1—2310

ISBN 7-5366-0775-X/G · 298

定价: 2.30元

内 容 提 要

本书从语文美育艺术的角度探讨语文教学规律，联系教材，用大量生动形象的实例，论述中学语文教学各个领域的课题，系融语文美育艺术魅力的探索与语文教育学、美育语文心理学的论述于一体，诚能使广大读者从中提高对美的鉴赏能力，更能有助于语文教师和学生提高语文课教与学的水平。

目 录

美育漫议——代序

一、巨大的作用	(1)
二、特殊的任务	(4)
三、突出的特点	(6)
四、主要的途径	(10)
五、心理的奥秘	(12)
第一章、语文教学——美的园圃	(21)
一、密切的关系	(21)
二、丰富的内容	(24)
自然美——社会美——艺术美	
三、鲜明的特点:	(31)
浓烈深沉的情感——独具特色的美感—— 对比鲜明的美丑——理性思维的火花	
四、特殊的功能	(36)
深化认识——道德感染——情感渗透—— 增强美感——调节心理——发展才能	
五、能力的培养:	(40)
感受美的能力——鉴赏美的能力—— 表达美的能力	
第二章、教材改革——美的荟萃	(44)
一、教材美的特征与因素	(44)

从比较看特征:	(46)
形象的可感性与概念的准确性	
内容的广阔性、丰富性与专门性、单纯性	
方式的以情感人与思辨的明晰性	
艺术美的主要因素:	(47)
再现性因素——表现性因素——	
传达性因素	
二、内容与形式美的要素及其规律	(50)
内容美的要素	(51)
形式美的要素	(54)
形式美的构成规律:	(60)
匀称与比例——对称与均衡——	
反复与节奏	
第三章、课堂艺术——美的传播	(64)
一、美的导入:	(64)
美的气氛与审美关系	(64)
激扬情趣与促成转化	(66)
以旧引新与造成悬念	(67)
引起联想与诱发思考	(69)
释题导入与因文而异	(71)
二、美的导读:	(73)
需要层次——思维层次——情感层次	
第四章、语文教师——美的使者	(88)
一、美的教学观念	(88)
二、美感教学特点:	(92)
寓教于乐——潜移默化——自觉鉴赏	
三、美的教学要求:	(95)
以情入手,描绘意境——总分之间脉络贯通——重点突出,详略得	

当——启发学生大胆设疑——不断探索教学规律
——逐渐形成独特风格

四、美的教学心理：……………(100)

彷徨疑虑——矛盾求索——

尽心追求——巩固提高

五、美的教学修养：……………(103)

美的感受能力的修养……………(103)

美的鉴赏能力的修养……………(104)

美的表达能力的修养……………(105)

美的心理品质的修养……………(106)

第五章、诗歌教学——美的结晶……………(109)

一、视象启示……………(109)

二、“蒙太奇”七法……………(111)

三、陶冶情感……………(115)

四、比较对照……………(117)

五、品味语言……………(118)

六、把握脉络……………(121)

七、补充感受……………(123)

八、朗读吟哦：……………(124)

定准音调——把握节奏——感情处理

第六章、散文教学——美的神形……………(130)

一、美感特点：……………(131)

绚丽多姿的题材美——真实具体的内容美

——独具特色的风格美——灵活自由的形式美

——画意诗情的意境美——凝练含蓄的语言美

二、神形聚散……………(136)

三、审美想象……………(139)

四、朗读品味：.....	(143)
线索清晰立意明确	
表达细腻点染得体	
五、妙语点睛：.....	(146)
警语点化——卒章收结——	
寓于物象——因文而异	
第七章、小说教学——美的形象.....	(149)
一、情节构思的生动丰富美.....	(150)
理清情节线索——把握对话脉络抓住构思特点	
二、人物形象的鲜明独特美.....	(153)
三、典型环境的人情风俗美.....	(158)
四、加强自学辅导：.....	(159)
用美的精神食粮抵制坏书.....	(190)
用时代精神美化学生心灵.....	(160)
注意文学语言的新美变化.....	(162)
第八章、戏剧教学——美的综合.....	(164)
一、抓住三大审美特点：.....	(164)
综合性——行动性——集体性	
二、理解戏剧结构的美学特征.....	(167)
结构：（情节的）开端——发展——高潮——结局	
技巧，悬念——突转——预伏——	
强调——铺垫——烘托	
三、把握台词美与人物美.....	(171)
四、传达台词美与人情美.....	(177)
第九章、论文教学——美的理性.....	(179)
一、理性美的内在表现.....	(179)
二、理性美的探索过程.....	(181)

三、理性美的以情感人.....	(183)
四、理性美的用语特点.....	(185)
五、理性美与入门试验.....	(188)
第十章、作文教学——美的创造.....	(194)
一、百花争艳的局面：.....	(194)
作文训练体系概述	
二、观察——美的眼睛.....	(196)
由景物到情景——由景物到人事——	
由人事到社会——由具体到抽象——	
由一般到专题	
三、想象——美的翅膀：.....	(204)
预见性——综合性——新奇性	
再造——扩展——补充——接续——	
对比——夸张——比拟——创想	
四、联想——美的纽带：.....	(210)
打破种类界线——超越时间限制——	
突破空间约束——适于各种文体——	
增添语言魅力	
象征式——推猜式——举一反三式——	
分三反三式——否定式——博想式——	
轴心式——由此及彼式——由表及里式	
五、超常——美的创新：.....	(215)
流畅性思维——变通性思维——	
思维独特美——突出“活”，激发“疑”	
第十一章、教学关系——美的渗透.....	(222)
一、文道统一的美育关系.....	(222)
二、听说读写的美育关系.....	(226)

三、语言思维的美育关系·····	(230)
四、精讲巧练的美育关系·····	(233)
五、传统与现代的美育关系·····	(236)
六、课内课外的美育关系:·····	(240)
审美感知阶段——审美感受阶段——	
审美“共鸣”阶段——审美创造阶段	

美育漫议

——代序

美育又称审美教育、美感教育、情感教育。美育应以马克思主义的美学为理论基础，采用各种艺术手段，通过自然美、生活美、艺术美，陶冶人的美好的情操，形成正确的审美观点，培养高尚的鉴赏美的情趣，发展按照美的规律来创造美的才能。它是贯彻党的教育方针，培养“四化”需要的一代新人不可缺少的组成部分。

按照这样的理解，语文教学美育的方向，应以马克思主义美学为指南，关键在陶冶学生美的心灵，任务是培养高尚的审美情趣和正确的审美观点，以及鉴赏美、创造美的才能，目的是培养“三个面向”所需要的一代新人。

下面，试从美育巨大的作用、特殊的任务、突出的特点，主要的途径、心理的奥秘五个方面作些探讨，借以拉开本书序幕。

一、巨大的作用

美育的巨大作用，从它与德、智、体几个方面的关系中可以看出。

从美育对德育的作用看，美育较之一般的道德说教更具体、生动，更易为人所接受。苏霍姆林斯基说：

美能磨练人性。一个人如果从童年时期就受到美的教育，特别是读过一些好书，如果他善于感受并高度赞赏一切美好事物，那么，很难设想，他会变成一个冷酷无情，卑鄙庸俗、贪淫好色之徒。美，首先是艺术珍品，能培养细致入微的性格。性格越细致，人对世界的认识越敏锐，从而对世界的贡献也越多……（《给儿子的信》教育科学出版社1981年版，第39页。）

有了这样美好的情操和性格，必然是一个道德高尚的人。这说明美育与德育往往是结合得非常紧密的。在语文教学中更是如此，例如教学《土地》一文，教师先带领同学诵读激情充沛的段落；然后，有表情地复述，由浅入深地引导学生品味其审美价值。这样，作者对大地的热爱，对劳动者真情的歌颂和赞美，在学生心灵深处就会激起感情的浪花；道德教育也就自然寓于其中了。

推而广之，学校的美育可以结合体育、美术、语文、政治、地理、历史，乃至自然科学课程进行，并配合环境美的熏陶，以收相得益彰之效。如同是爱国主义的教育，各科均可从不同的角度去进行：音乐课，可以通过《黄河颂》来抒发山河之恋；体育课，可以从中国女排为振兴中华而拚搏吸取力量；美术课，可以用油画《父亲》来理解人民对故土深沉的爱；历史课，可以介绍岳飞、文天祥怎样“精忠报国”；

地理课，可以了解祖国的幅员是多么辽阔广大、富饶美丽；而语文课则可将各种知识熔于一炉，通过爱国主义者的形象，艺术美的魅力，对学生美的心灵进行潜移默化的渗透。本书将从语文教学的全方位结构，包括语文教育的过程、手段、方式，被教育者的情感体验、心理机制诸方面来阐明美育有别于道德教育的特殊功能。

从美育对智育的作用来看，蔡元培先生认为：“美育者，与智育相辅而行，以图德育之完成者也。”（见《蔡元培教育文选·美育》人民教育出版社1980年版第195页）由此可见美育与智育是“相辅而行”的。美育主要是培养学生的审美感受能力，它本身就包括了观察、联想、想象、评判等智力因素。在语文教学中，智育与美育的关系是极为密切的。像《一件小事》、《项链》、《失街亭》、《变色龙》等都是美育与智育的优秀教材。在学生受到审美情感陶冶的基础上，有的老师为了培养学生的求异思维能力，提出了这样一些问题：《一件小事》的主人公是车夫还是“我”？路瓦栽夫人是否值得同情？谁承担失街亭的责任？别里科夫是旧制度旧秩序的代表、沙皇统治的忠实追随者吗？学生面对这样一些有争议而又有趣的问题，通过反复热烈的讨论，不仅使审美感受更深刻，也使求异思维受到良好的锻炼。

从美育对体育的作用来看，美育对调剂精神，增进身心健康，亦为重要手段。目前，中学文艺社团如雨后春笋，文艺、体育活动争相比美，使学生的心灵受到美的陶冶，精神上获得愉快，增进了身心健康，也有利于语文能力的提高。

以上几个方面说明美育在德、智、体育中，起互相促进，互相渗透的积极作用。如果削弱了美育，将使学生的全

面发展受到严重损害。

二、特殊的任务

审美教育的首要任务，是帮助人们树立正确的审美观。审美观属于世界观的组成部分，是人们从审美的角度对事物的一种评价。人皆有特定的审美观，有的高尚，有的低下。审美教育的中心环节，就是要不断提高学生的审美观，以期更好提高审美鉴赏与审美创造能力。

人的审美观又与一定的经济生活相联系，是社会生活的反映。有的青年对马克思主义的审美观，对祖国优良的美学传统都缺乏起码的常识，以至把西方腐朽的东西也视为时髦和美。可见，帮助青少年学生树立高尚的审美理想与培养学生共产主义的道德品质是相互为用的。作家杨沫深情地说：

“读起苏联的革命小说，渐渐，我的心情变了；我从忧郁、苦恼变得欢快、活泼；我从满目的凄凉、污浊中，看到了高尚和光明；我从诅咒憎恨罪恶的人生，变得热烈地歌颂美好崇高的事业，我终于找到出路了！”（《青春是美好的》，

《新文学史料》1978年第1期）这就形象而深刻地说明了美育和德育的相互促进、所承担任务的一致性。

审美教育的任务之二是提高学生的审美能力。上述树立正确的审美观，正是提高审美能力的基础。要提高审美能力，务须加强审美实践与修养。同时，人类的审美活动是以人类文明发展的心理积淀为历史前提的。因此，一个人审美程度的高低同文化艺术科学水平的高低，有着直接的关系。例如同去三峡游白帝城，有古典诗词修养的同学，面对滟预堆一

带迷人的景色，自然会想到杜甫在白帝城写下的“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”的佳句，而会为三峡入口处那壮丽雄奇的情景所倾倒，以至流连忘返。缺乏文化艺术修养者，虽也会为其自然美叫绝，但其感知毕竟肤浅，甚至如过眼云烟，难以留下几许痕迹。正如马克思说：“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。”（《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第155页）

美是通过人的视听感官进入心灵的。感知美和领会美是审美教育的基础和前提，是审美能力的核心。人们对美的感知又是一种社会意识活动，它虽侧重于感性直观，但必然积淀着一定的理性思考的因素，因而人们对美的形象的感受，也就只有与情感体验、想象、认识等心理功能有机结合，才能形成审美判断、艺术欣赏的能力。例如宋祁《玉楼春》名句：“绿杨烟外晓寒轻，红杏枝头春意闹。”王国维评：“著一‘闹’字，则境界全出矣！”（见《人间词话》讲疏》成都古籍书店1983年5月版第173页）学生若只知宋祁用“闹”字来“形容花之盛”，是远远不够的。还必须通过“移觉”（通感）这种特殊的想象活动，才能感到红杏那无声的美姿，似乎转化成了充满春意的声波，在那春意盎然的生动景象面前，读者的感情也就陶醉其间了。这才算真正理解了其中的审美情趣。

审美教育的任务之三是培养审美创造能力。在日常生活、学习、工作中，每个人都是以自己的本质力量所能达到的程度为依据去创造美的。由于每个人的具体条件各异，审美创造的能力也就存在差异。就是水平近似的学生，在审美创造上也各有千秋。例如学了《人民英雄永垂不朽》这篇课文

后，两个对课文理解能力接近的同学同观《南昌起义》的油画，由于审美修养有别，一个将所学语文知识发生迁移，深情地写下了《八一枪声》的观后感，一个则只记下了死知识，写不出诗文。而观油画有感的众多同学，也由于审美感受各异，分别写下了《伟大的创举》、《纪念八一起义》、《深切的怀念》、《人民的英雄》、《周总理，我怀念您》等内容生动、各具特色的习作。

当然，审美创造是非常复杂的：它建立在审美感受、欣赏、判断能力的基础上；要创造美，还必须懂得美的规律、形态、表现美的方法，掌握必要的艺术知识，并有目的、有选择、有批判地学习古今中外的审美经验。这样，对美的创造才能由必然王国进入自由王国。

审美教育的任务之四，是要通过美育，培养学生良好的爱美的习惯，使学生能自觉用真善美去抵制假恶丑的东西。蔡元培先生在《对于学生的希望》中曾指出：“……所以吾人急应提倡美育，使人生美化，使人的性灵寄托于美，而将忧患忘却。于学校中可实现者，如音乐、图画、旅行、游戏、演剧等，均可去做，以之代替不好的消遣。”学生养成了高尚的爱美习惯，也就容易做到尊师重道、尊老爱幼，文明礼貌等。

三、突出的特点

黑格尔说：“审美带有令人解放的性质。”（《美学》第一卷，第147页）为什么审美带有令人解放的性质？因为这种教育在形式上是自由而又生动活泼的，可寓教于乐，最易启迪心灵，使精神升华。概言之，美育有以下三大特点，

它体现在整个审美教育的领域里。

首先是通过美的形象实施美育。因为“形象在美的领域中占着统治地位。”（车尔尼雪夫斯基语）自然美、社会美、艺术美均体现在具体的形象之中。文学类课文中的艺术形象，是作者对社会美和自然美自觉加工的结果。审美教育就是要通过各种具有艺术魅力的形象来打动人心，使人在情感上产生共鸣。语文教材展示了丰富多采、独具个性的艺术形象：屈原的悲天悯人，祥林嫂的善良凄苦，阿Q的精神胜利，水生的机智勇敢，林红的坚贞不屈，路瓦栽夫人的追求虚荣，夏洛克的贪婪狠毒，窦娥的感天动地。这些典型环境中的典型人物，其音容笑貌，言谈举止，个性特征，都会给学生留下终生难忘的深刻印象。对这些形象的审美感知与评价，将深刻地启迪学生认识什么是人世间的真善美与假恶丑。

其次是通过娱乐实施美育。美育的愉悦性，就是要使人在情感上感到自由、舒畅，既能给人以快乐，又能给人以教育；而这种愉悦在不同的审美对象中又各有其特点。孔乙己使人产生含泪的笑；刘和珍使人在悲愤中感到一种崇高的美；杨白劳那样穷苦，过年还要用卖豆腐的血汗钱，替喜儿扯回二尺红头绳。杨这种具有朴素美的父女深情，与高老头父女之间建立在金钱关系上的虚情假义，让学生加以鲜明的比较，必然寓褒贬于娱乐之中。

再次是在美的享受中实施美育。

美的享受不仅使人从感性上感到快乐、舒适，更重要的是理性的满足。法国美学家库申说过：“美的特点并非刺激欲望或把它点燃起来，而是使它纯洁化、高尚化。……如果加比都尔的维纳斯女神，或者圣女赛西勒，或者一个以前放在朗