

中学语文与 审美教育

● 上海教育出版社

ZHONGXUE YUWEN

YU SHENMEI JIAOYU

● SHANGHAI JIAOYU CHUBANSHE

中学语文与审美教育

饶祖天 著

上海教育出版社

内 容 提 要

这是一本教学方面的应用美学著作。作者从美育的角度探讨中学语文教学，指出了中学语文教材中含有丰富的审美内容，阐述了怎样利用这些内容，指导学生欣赏，陶冶学生情操，并培养和提高学生的各种审美能力。从根本上说，这一美育开掘，也会从更深刻的意义上帮助语文教学要求的实现。可以说，本书既相当实用，亦有一定的学术性。

中学语文与审美教育

饶祖天 著

上海教育出版社出版发行

(上海永福路123号)

各地新华书店经销 上海崇明印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.25 字数 89,000

1988年5月第1版 1988年5月第1次印刷

印数 1—2,000 本

ISBN 7-5320-0563-1/G · 480 定价: 0.95元

目 录

第一章 美学在语文教学中的地位 and 作用	1
第一节 语文教科书是美育的好教材.....	2
第二节 美育是语文教学的一项重要任务.....	5
第三节 语文教学过程中的美学因素有利于提 高语文教学质量.....	12
第二章 中学语文教材中的美学因素	17
第一节 中学语文教材的审美特点.....	17
第二节 课文中自然美描写的欣赏.....	21
第三节 课文中社会美描写的欣赏.....	35
第四节 课文中艺术描写的欣赏.....	51
第三章 学生审美能力的培养	60
第一节 学生个体审美发生的特点.....	60
第二节 学生审美感知力的培养.....	65
第三节 学生审美想象力的培养.....	80
第四节 学生审美情感活动能力的培养.....	86
第五节 学生审美评判力的培养.....	90
第四章 语文教学过程与方法的美学因素	97
第一节 和谐美.....	98
第二节 节奏美.....	106
第三节 变化美.....	110

第四节 风格美.....	116
第五章 语文教师的美学修养.....	123
第一节 必要的美学理论知识.....	123
第二节 语言美.....	124
第三节 姿态美.....	127
第四节 装饰美.....	130

第一章 美学在语文教学 中的地位和作用

美学是研究美、审美意识和美的创造的一般规律的科学。它不仅研究艺术美,如脍炙人口的文学、“气韵生动”的绘画、优美动人的雕塑、悦耳迷人的音乐,而且研究现实美(自然美和社会美),如雄奇的山岭、奔泻的江河、别致的园林以及人的优美的形体、高风亮节的情操、崇高坚强的性格、英勇悲壮的行为、亲切温暖的柔情。它不仅研究静态美,如建筑美、雕塑美、绘画美,而且研究动态美,如行为美、活动过程中的节奏美、变化美、结构美。它不仅研究审美意识,而且研究美的创造,如艺术的创造、生活的美化。美学可以分为理论美学和应用美学。理论美学,如《美学概论》、《美学基本原理》一类的书,主要研究:“(1)从客观方面研究审美对象,阐明美的本质和根源;研究美丑的矛盾发展,美的各种存在形态以及崇高、滑稽、悲剧、喜剧等的本质特征和相互联系。(2)从主观方面研究作为审美对象的反映的审美意识,阐明它的本质、反映形式的特征及其历史发展的规律性。(3)研究作为审美意识的物质形态化了的集中表现的艺术,阐明艺术的本质、内容与形式、种类,以及艺术创造活动的规律性和作为这种创造成品的反映、评价的艺术欣赏、艺术批评等问题。”^①应用美学,如

^① 王明闻主编《美学概论》,人民出版社1981年出版,第7页。

劳动美学、医学美学、旅游美学、广告美学、技术美学等，主要研究运用美学的一般原理解决生产、医疗、技术和日常生活中实际问题，是美学与其它学科相结合的边缘学科。语文教学的美学就是属于应用美学的范畴，是美学与语文教学法相结合的边缘学科。它主要研究语文教学的美的特殊规律，以便更好发挥语文教学的系统功能，使语文教学取得最佳效果。语文教学由于自身的特点与美学关系非常密切，可以说：“我中有你，你中有我”，结下了不解之缘。美学在语文教学中占有重要的地位，起着不可忽视的作用。下面从语文教材、语文教学法和语文教学任务三个方面加以说明。

第一节 语文教科书是美育的好教材

语文教科书是语文教师向学生进行语文知识教学、语文基本技能训练和语文理解、表达能力培养的主要教材。中学语文教科书包括课文、注解、思考和练习等部分。而课文是整个教科书的主体部分。课文的选取主要根据“思想内容好”、“语言文字好”和“适合教学”三个标准。因此，课文中编选了许多文质兼美、文情并茂的名文佳作，有的文章为历代人们所传诵，具有较高的审美价值。这些课文多数是文学作品，内容丰富、形式多样，涉及美学的问题很多，如自然美、社会美、艺术美、悲剧美、喜剧美、壮美、秀美等。

自然美。中学语文课本中描写自然美的地方相当多，集中笔墨状物写景、描红绘绿的记叙文、诗词约三十篇，学生读了这些文章，通过联想和想象就可以领略祖国锦绣河山的美。我们可以泰山揽胜（李健吾的《雨中登泰山》），黄山观奇（徐宏

祖的《游黄山记》),三峡探险(刘白羽的《长江三峡》),天山寻趣(碧野的《天山景物记》)。仅茅盾的《风景谈》一文就美不胜收,有沙漠风光、石洞雨景、高原晚归、延河夕照、黎明剪影、桃林小憩等美景。至于散见于记叙文、诗词中的自然美的描写就更多了,随处可见。鲁迅的《社戏》是一篇以记事为主的回忆性记叙文,写景不多,但一处夜景描写给人留下深刻的印象:“两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。”这就是月夜山光水色的动态朦胧美,是一幅淡墨山水画。

社会美。社会美的核心是人的美,人与人之间的关系美。这类文章在中学语文教材中最多,大大超过描写自然美的文章。我们可以欣赏到为了革命理想的实现,不畏强暴、坚贞不屈的性格美(如杨沫《坚强的战士》中的林红形象),表现人的聪明、才能的机智美(如柳宗元的《童区寄传》中的区寄的形象),表现强烈爱国主义的情感美(如巍巍《谁是最可爱的人》中的志愿军的形象),表现人际美关系的协调美(如《为了六十一个阶级兄弟》中的群象),表现家庭关系中的人情美(如朱自清《背影》中的父亲形象)。关于人的形体美,课文中描写不多,但也不是没有。何为写的《第二次考试》中描写了陈伊玲的形象:“嫩绿色的绒线上衣,咖啡色的西裤,宛如春天早晨一株亭亭玉立的小树。在众目睽睽下,这个本来从容自若的姑娘也不禁有点困惑了”。陈伊玲是一个内美与外美兼有的人。

艺术美。课本中的文学作品具有语言艺术美,如规范美、整齐美、变化美、整体美、丰富美、适应美、形象美和音乐美。

鲁迅《从百草园到三味书屋》中有这样一段：“不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑椹；也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，轻捷的叫天子（云雀）忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。油蛉在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。”句式有整齐美，形容词有色彩美，动词有丰富美。“碧绿”、“紫红”、“高大”、“光滑”、“轻捷”、“肥胖”等词，形象、生动。“吟”、“伏”、“窜”、“低唱”、“弹琴”等动词准确、丰富。中学语文教材中除文学的语言美外，还描写了其他艺术的美，如绘画美、音乐美、建筑美、工艺美、技艺美。《核舟记》写的是工艺微雕美，直径一寸的木头，可以雕刻宫室、器皿、人物、鸟兽、山石，有点像今天的象牙雕刻。两粒黄米那么大的核，可以雕刻成画船：“通计一舟，为人五；为窗八；为箬篷，为楫，为炉，为壶，为手卷，为念珠各一；对联，题名并篆文，为字共三十有四。”技艺之高超、雕刻之精微，使人叹为观止，反映了我国古代微雕艺术的成就。

美的形态。在中学语文教材中已涉及到优美、壮美、悲剧（崇高）、喜剧（滑稽）等美的形态。杜甫的《江畔独步寻花》：“黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低，留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼。”描写了阳春三月的“优美”景色。苏轼《念奴娇·赤壁怀古》：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物，故垒西边。人道是：三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。”展现了浩荡长江的“壮美”画面。李少石的《南京书所见》：“丹心已共河山碎，大义长争日月光。不作寻常床蓐死，英雄含笑上刑场”，这是英雄的“悲剧”，引起人们的“崇高感”。鲁迅《祝福》中的祥林嫂的悲剧，则是小人物的“悲剧”，引起人们的“怜

悯”、“同情”。至于安徒生《皇帝的新装》写皇帝好虚荣，受骗子的欺骗，自欺欺人，裸体游行，大出洋相，真是一幕讽刺“喜剧”。而吴敬梓的《范进中举》写范进老来中举，喜得发疯，被丈人胡屠夫打了一个耳光才清醒过来，这就有点“滑稽”了。

总之，中学语文课本中许多文章是语言艺术珍品，是施行美育的好教材。美学在语文教学中的重要地位，这是数学、物理、生物、政治等课程无法相比的。

第二节 美育是语文教学的一项重要任务

根据全日制中学语文教学大纲的表述，中学语文教学的目的任务是：“以马克思主义为指导，教学生学好课文和必要的语文基础知识，进行严格的语文基本训练，使学生热爱祖国语言，能够正确理解和运用祖国的语言文字，具有现代语文的阅读能力、写作能力和听说能力，具有阅读浅易文言文的能力。在语文教学的过程中，要开拓学生的视野，发展学生的智力，培养学生的社会主义道德情操、健康高尚的审美观和爱国主义精神。”

从上述的文字上看，美育已经渗透到语文教学的各项任务之中，成为它不可分割的一部分。同时美育也是完成语文教学各项任务的易为学生接受的手段。真、善、美既有区别的一面，又有联系、统一的一面。因为，“人类的生产劳动过程，必然包含这样两个方面的内容：一方面，认识与遵循客观的规律性（真）；另一方面，把握与实现主体的目的性（善）。这种真与善的统一，合规律性与合目的性的统一，掌握了的真与实现了的善的统一，就是按照美的规律来建造的最基本的内容。

换句话说，美的规律的实质，便是客观世界的必然性与主体的——人的——自由创造才能与实践中的统一。如果人们在实践中，把自己掌握真与实现善的本质力量，通过具体而又光辉的形象在对象中显示出来，这个过程及对象就会具有一定的审美价值。”①

一、语文学科是向学生进行审美教育的重要学科

美育就是审美教育，它的任务是培养人们对自然美、社会美和艺术美的感受力、鉴别力、欣赏力和创造力，树立正确的审美观念，从而陶冶性情，增长才智，培养美德，促进身心健康发展，造就全面发展的人才。在中学教育中实施美育的主要学科有音乐、美术和语文。为什么语文学科要承担实施美育的任务呢？这是由语文学科所处的地位和特点决定的。

语文课本中有许多实施美育的好材料。全日制初、高中语文课本，每册三十课，十册共三百课，其中记叙文一百七十五课，诗歌、戏剧约三十课，两者合起来约占全部课文的百分之六十八。这类文章形象、生动，学生爱看，又能寓教于乐，有利于培养学生的审美能力和健康的审美情趣。说明文和议论文的篇数较少，约占全部课文的百分之三十二，但其中也有不少审美因素。议论文中巧妙的比喻、生动的寓言、整齐的句式、变化的句型、机智的辩论等都能给人以美的享受。说明文中奇妙的联想、绘声绘色的描写、钻石般闪光的语句等也会使人赏心悦目，心飞神驰。如《看云识天气》，把变幻莫测、千姿百态的云的形状描写得淋漓尽致，好像一幅幅彩云照片。茅以升《中国石拱桥》中对“长虹卧波”式的中国石拱桥的点染，使文章生色不少。

① 《美学基本原理》，上海人民出版社出版，第44页。

学生的审美能力要在审美实践中才能逐步培养起来。审美主体(人)如果离开审美对象,不与审美对象建立审美关系,要形成审美能力就是一句空话。艺术是人对现实审美关系的最高形式,也是美的集中表现。因此,艺术是审美教育的好材料。有人把“美育”理解为“艺术教育”,虽然有片面性,但还是抓住了要点。中学语文课本中有许多文学作品,属于语言艺术。阅读、欣赏文学作品是美育的一条重要途径。中学语文学科在中学总课时中占有相当大的比重,大大超过音乐、美术的课时。可见,中学语文学科有充分的时间实施美育。实施美育的任务虽然中学各门学科都要分担,音乐、美术分担一些,但课时少,而语文学科应该分担多一些,应该成为实施美育的主干课程。

这样一来,有人就会提出一个问题:“如果这样做,语文课不就成了文学课了吗?语文课的工具性哪里去了?”语文学科的基本性质确实是基础工具性。要求学生学习和正确地使用祖国的语言、文字,这是语文教学的首要和基本任务。语言是人们交际的工具,但是,语文课本又不是语文工具书或语言知识手册,课文是作者用“言语”写出来的。“语言”与“言语”是两个相互联系又相互区别的概念。“语言”没有阶级性,没有思想性。“言语”是人的个体为了表达某种内容组织起来的“语言”,有阶级性和思想性。言语也可以说是有一定思想内容的信息载体。“文以载道”,这样“工具性”就必然带来“思想性”。又因为“言语”的形象、生动,组成了各种美的图画,这样“工具性”也必然带来“文学性”。“工具性”与“文学性”并不完全对立,在课文中两者交融在一起,不可分割。我们读柳宗元《小石潭记》:“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光

下彻，影布石上，佶然不动；俶尔远逝，往来翕忽。似与游者相乐。”难道只是为了划分“主、谓、宾、定、状、补”吗？难道只满足于“空”作“游”的状语的分析吗？我们还必须从美学的角度分析，认识到“空”字是水清的点睛之笔，“影布石上”是水清的证明。“佶然不动”与“往来翕忽”造成了动静相生的审美效果，“似与游者相乐”表现了作者恬淡、闲适的情趣，整篇文章组成了素淡、恬静、安闲、冷色调的审美意境。缀词达意，意因词显，词与意，浑然一体，怎么能截然分开呢？语文学科的根本性质是基础工具性，随着“工具性”又派生出一些其他性质，如思想性、文学性、知识性、科学性等。这些派生的性质是由于作为物质载体的“语言”所载的不同内容而产生的，用语言来写说明文，就有“科学性”；用语言来写语文知识短文，就有“知识性”；用语言来写文学作品，就有“文学性”。但，语文学科的根本性质是工具性，一切要通过“语言分析”，最后又要回到“语言”上来。我们不能把说明文讲成“科学知识普及课”。同样，我们也不能离开“语言分析”去谈审美，这一点是应该引起注意的，不要把语文课讲成纯文学课。

二、美育有利于发展学生的智力和语文能力

中学语文教学的一项重要任务是使学生学习 and 掌握祖国的语言、文字方面的知识，形成规范化的语言，发展一般智力，培养听、说、读、写等语文能力，为学习其他学科和今后学习、工作打下基础。语文知识包括字（文字）、词（词汇）、句（句子）、篇（篇章结构）、语（语法）、修（修辞）、逻（逻辑）、文（文章、文学）八个方面的知识。一般智力，主要指观察力、想象力、记忆力、思维力，而思维力是核心。语文特殊能力主要指阅读能力（包括听与读），表达能力（包括说与写）。总之，这些任务都属

于“智力”范围，而“美育”中有“智育”的因素，“美”中有“真”，又可促进“智育”发展，以“美”促“真”。

文学欣赏需要语言知识、写作知识、文学史知识，这与语文教学的智育任务是契合的。不懂诗歌的文体知识，就不能很好地欣赏诗歌的语言美、意境美、含蓄美、节奏美；不懂得格律知识，就不能很好地欣赏中国古典格律诗的对仗美和音乐美。杨朔的散文《荔枝蜜》写了“我”对蜜蜂的感情的变化。从“感情上疙疙瘩瘩的，总不怎么舒服”，到“我不觉动了情，想去看看一向不大喜欢的蜜蜂”，到赞美蜜蜂“多可爱的小生灵啊”，最后“梦见自己变成一只小蜜蜂”，而写荔枝蜜的地方却很少。如果不懂得文艺标题的知识，就会误认为这是“文不对题”了。秦牧的散文《土地》，从晋公子重耳谈到海外赤子，从守岛的战士谈到巡田的老农，从美丽的大地谈到神话中的“息壤”。如果不懂散文的“形散神不散”的特点，就会认为这篇文章“散乱无章”。审美要求一定的知识储备，美育离不开智育。

美育要培养人们的审美直觉感知力、联想能力、想象力、形象思维能力，可以促进学生智力的发展和语文能力的提高。如写作能力是一项重要的语文能力，美育可以促进这种能力的提高。古人说“运笔不灵看燕舞，行文无序赏花开”。欣赏燕子的舞姿美，对纠正书法运笔不灵巧有帮助；观赏鲜花开放的动态美，对写文章有启示。花开花落，有一个过程，从“含苞待放”，到“纵情怒放”，再到“谢萎凋零”。以此类比，文章的材料安排也有一个顺序：开端——发展——高潮——结局；或提出问题——分析问题——解决问题。一个学生如果对绘画美有较高的鉴赏能力，能够看出画中“经营位置”的适当、主体与背景映衬之和谐，能够懂得为什么有的地方“惜墨如金”，有

的地方却“泼墨如水”，这对作文的构思、布局、材料详略的选择都是有益的。欣赏课文中的文学作品中的美对写作的启迪更直接。学生以课文为范文，从简单模仿，到改良型模仿，进而到创造性模仿；欣赏了《茶花赋》，可以联想到写《梅花赋》、《荷花赋》、《樱花赋》、《长江赋》、《长城赋》、《黄河赋》、《杨柳赋》等。

三、美育是完成语文教学中德育任务的有效手段

在语文教学过程中，通过语言因素的剖析，充分挖掘语言所表现的思想性，自然而又适当地对学生进行思想教育，这是语文教学的一项重要任务，即“德育”任务。而美育又是完成德育任务的有力手段。高尔基曾经说过：“美学是未来的伦理学”。

“美”本身是一种“善”，美育中包含着德育的内容，美是以善为前提的。美的事物有两个层次，一个是外层次（形式美），一个是内层次（内容美）。人的美也有内外两个层次，内层次的美就是“善”，也可以叫做“美德”。对自然美的审美评价，以形式美为主要标准，如对称、均衡、和谐、变化等；而对社会美的审美评价，以“善”为主要标准。鲁迅在《藤野先生》中写道：“其时进来的是一个黑瘦的先生，八字须，戴着眼镜，挟着一叠大大小小的书。一将书放在讲台上，便用了缓慢而很有顿挫的声调，向学生介绍自己道：——。”看来，藤野严九郎不是一个美男子，而样子有点滑稽，怪不得“后面有几个人笑起来了”。那么，藤野先生有什么值得鲁迅尊敬和怀念呢？当然还是“善”，即藤野先生治学、工作的严谨态度，对中国留学青年的友情。在对社会美的审美评价中，道德评价占有重要的地位。学生在阅读、欣赏描写社会美的课文时，必然要受到思想教育，如

读了《梅岭三章》(陈毅)、《革命烈士诗三首》、《过零丁洋》(文天祥)、《纪念刘和珍君》(鲁迅)、《谁是最可爱的人》(魏巍),怎么能不受到爱国主义和国际主义教育呢?

由于美育具有形象性、情感性、自由性等特点,寓教于乐,教育能为人们所接受。语文教材中的文学作品,以美诱人,以情动人,能引起学生的情感共鸣,使学生在不知不觉中受到熏陶和教育,就像杜甫描写的春雨那样,“随风潜入夜,润物细无声”,使学生在一种轻松、愉快、自由自在的状态下,潜移默化地受到思想教育。

初中第一册语文课本选了毛泽东的《纪念白求恩》,又选了周而复的《截肢和输血》。《纪念白求恩》是议论文,说理明白晓畅,对培养学生的逻辑思维能力,进行国际主义教育是有益的。而《截肢和输血》则是以生动的形象表现白求恩同志“对工作极端负责任,对同志、对人民极端热忱”的精神,可以激起学生对白求恩同志的敬佩之情,再转为向白求恩同志学习的态度和决心,以指导自己的行为。刚从小学跨进中学大门的初一学生,形象思维比较活跃,对《截肢和输血》更能留下深刻印象。

北师大附中一位老师在作文课给学生出了一个这样的题目:《假如我雕一个塑像》。提出:你打算雕一个什么像?是怎样的?放在什么地方?说明什么?

一个学生说:“我雕一个大问号,放在十字路口,用它来激发人们的思考。思考是发现真理、追求真理的出发点。”

一个学生说:“我雕一个老人,白发苍苍,态度慈祥,眼里闪着智慧的光芒,智慧能给人类带来幸福和光明,我把它放在平地上,和人们生活在一起。”

一个学生说：“我雕张志新同志的塑像，半身，颈上缠着纱布，口微张，象要说话又说不出来的样子。我把它放在半山上，让人们远远就能看见，她似乎在说：‘人们啊！我爱你们，你们为什么不救我！’”^①这种作文，既是语文知识的综合运用（智育），又是培养艺术想象力的美的创造（美育），也是培养学生崇高理想的思想教育（德育），美与德相得益彰。

第三节 语文教学过程中的美学因素

有利于提高语文教学质量

语文教学既是科学，又是艺术，它包含着许多美学因素。一个语文教师要教好语文课，必须有丰富的专业知识和相关学科的知识，这是智力因素；又要有事业心和高度的责任感，这是思想因素；还要有对职业的热爱、对学生的热情、对语文的兴趣，这是情感因素。这些是教好语文课必备的和主要的条件，但不是所有的条件。如果不重视美学因素，不重视合乎美的规律的教学法因素，也会影响提高教学质量。一个学识渊博的大学中文系教授不一定能上好小学一年级的语文课，这不是因为他的智力条件不够、知识水平不高，而是因为他们没有适合小学一年级学生的教学艺术。我们发现，一些“学富五车”的中学语文教师，采用了不合乎美的规律的死板的单一模式教学法，结果是“言者谆谆，听者藐藐”，教师讲得“津津有味”，学生听得“昏昏欲睡”。纵有渊博的知识，也还是收效甚微，影响教学质量。如果他们能掌握合乎美的规律的语文教学艺术，岂不是如虎添翼吗？一个专业功底深厚的语文教师，

^① 《中学语文教学参考》（陕西），1984年第4期。