

面向“十二五”高等教育规划教材

美育与艺术欣赏

(第三版)

朱儒楚 主编

辽宁大学出版社

面向“十二五”高等教育规划教材

美育与艺术欣赏

(第三版)

朱儒楚 主编

辽宁大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美育与艺术欣赏 / 朱儒楚主编. —3 版. — 沈阳 :
辽宁大学出版社, 2012. 2

面向“十二五”高等教育规划教材

ISBN 978-7-5610-6643-0

I. ①美… II. ①朱… III. ①美育—关系—艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①G40-014②J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 016389 号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 北京广达印刷有限公司

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 170mm×228mm

印 张: 19.25

插 页: 8

字 数: 346 千字

出版时间: 2012 年 2 月第 3 版

印刷时间: 2012 年 2 月第 1 次印刷

丛书策划: 水木时代(北京)图书中心

责任编辑: 杨 蕊

策划编辑: 焦娜娜

封面设计: 刘熙川

责任校对: 齐 悦

书 号: ISBN 978-7-5610-6643-0

定 价: 35.80 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

01

02

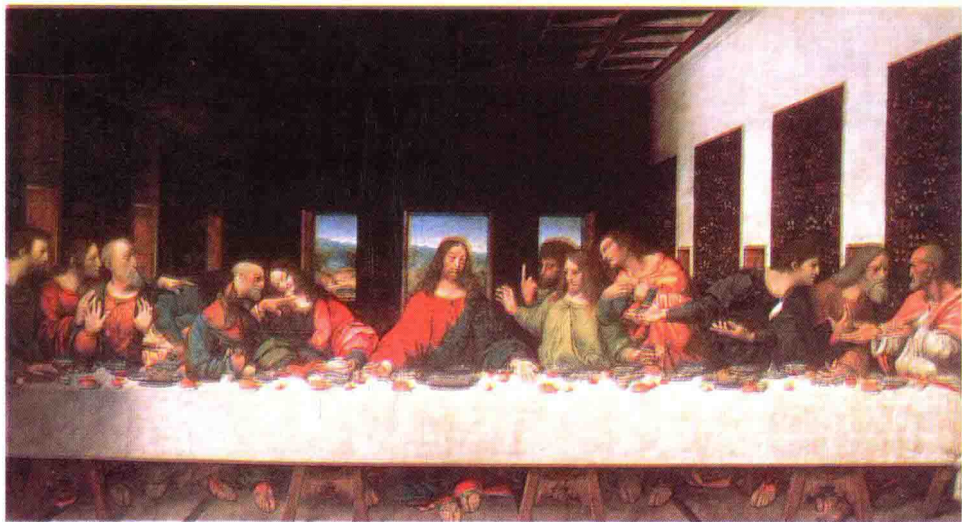
03

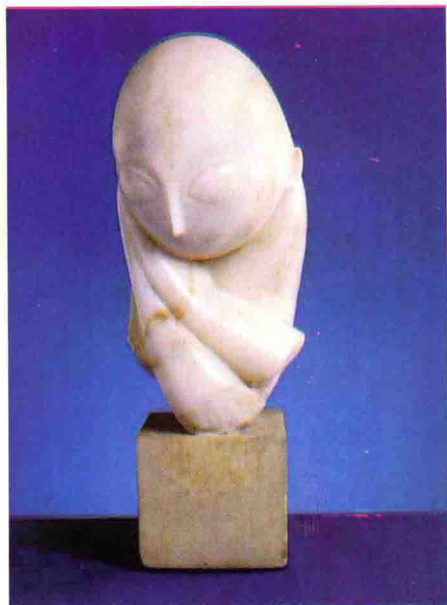

01 《阿尔塔米拉洞穴壁画》(西班牙)

02 《最后的晚餐》达·芬奇(意)

03 《清明上河图》张择端(宋)

04 05
06

- 04 《向日葵》文森特·梵高(荷兰)
05 《波嘉尼小姐》布朗库西(波兰)
06 《斜卧的人》亨利·摩尔(英)

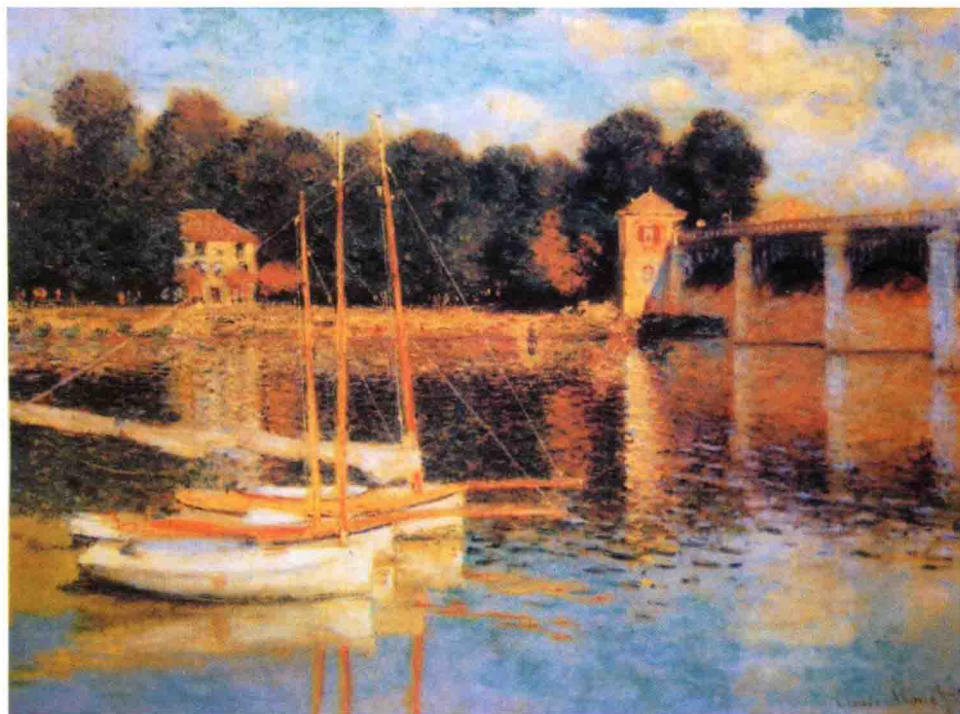
07 08

09

07 《掷铁饼者》米隆(古希腊)

08 《哀悼基督》米开朗基罗(意)

09 《阿尔让特伊大桥》莫奈(法)

10	11

10 《西斯廷圣母》拉斐尔(意)

11 《达娜伊》提香(意)

12

12 《孟特芳丹的回忆》柯罗(法)

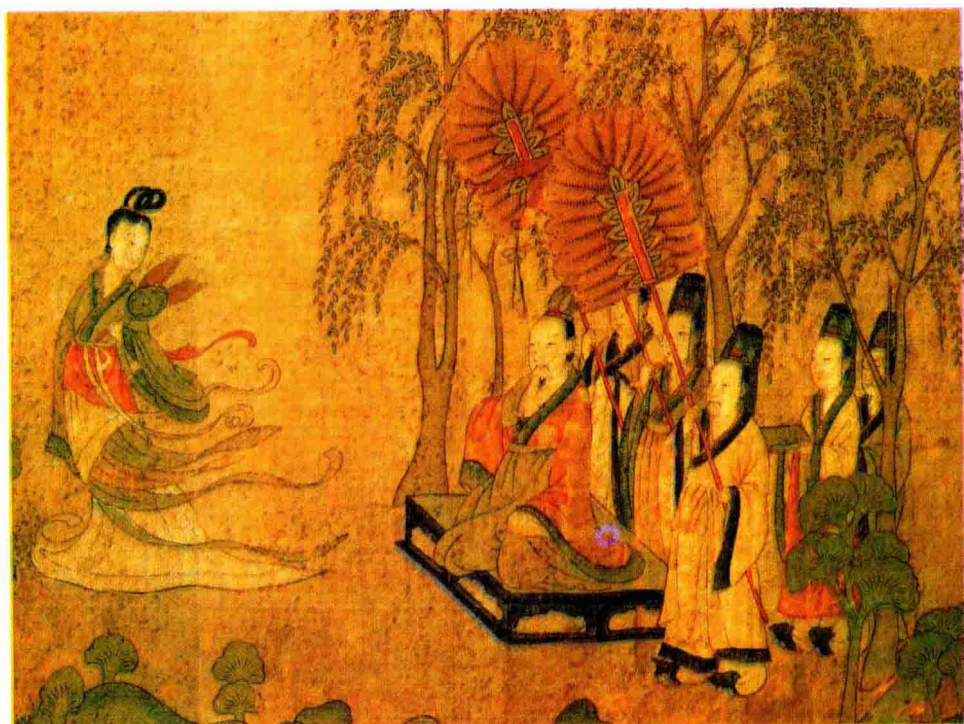
13	14

13 《白桦林》克里木特(奥地利)

14 《泉》安格尔(法)

15

15 《洛神赋图》(局部)顾恺之(晋)

16

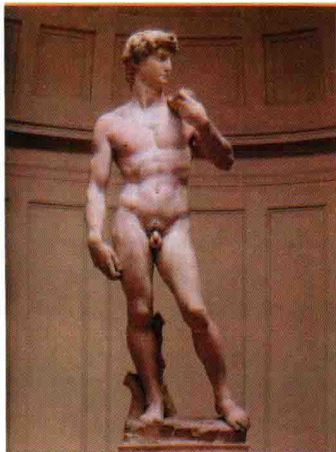
16 《日出·印象》莫奈(法)

17

17 《格尔尼卡》毕加索(西班牙)

18

18 《秦皇陵兵马俑》(秦)

19 20 21

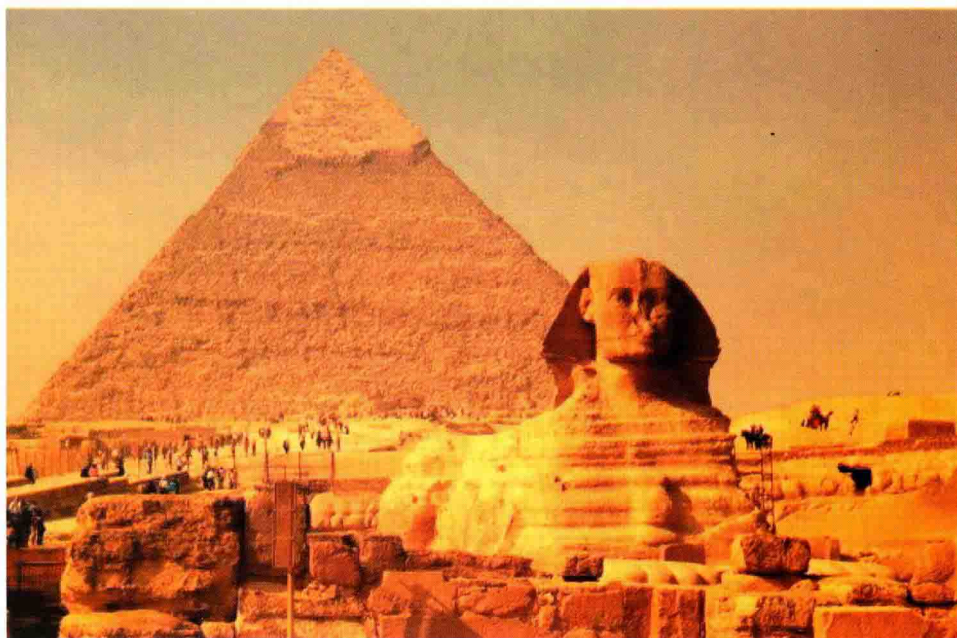
22

19 《米洛斯的维纳斯》(古希腊)

20 《大卫》米开朗基罗(意)

21 《巴尔扎克纪念像》罗丹(法)

22 《金字塔》(古埃及)

修订说明

本书于1998年9月出版面世,2004年第一次修订,此间得到国内40多所高校师生和广大读者的欢迎和好评,也得到一些专家、学者的充分肯定。同时,部分高校任课教师也提出了一系列中肯的批评和建议,在此谨表深深的谢意。

本次修订除对全书内容文字进行重新审订和修改之外,重点对电影欣赏、文学欣赏等章节作了较大的调整和修改,力求以更典型、更新颖的艺术名作替代那些随着时代发展已欠典型、欠新颖的作品。当然,随着现代社会的高速发展,艺术美也出现了日新月异的发展和变化,限于修订时间所迫,书中仍然存在不周全和欠深入的问题,恳请广大读者不吝批评指正,以便今后进一步完善。

面向“十二五”高等教育规划教材编审指导委员会

2012年2月

初版前言

在建设中国特色社会主义新时期,随着改革开放和现代化建设的伟大进程,作为炎黄子孙的中国人,当我们回首那有着五千年灿烂文化的中国古代史时,当我们面对近百年来落后挨打、屡遭凌辱的中国近现代史时,当我们虽大力发展经济,但至今仍不能跻身中等以上发达国家之列时,当我们大力倡导和建设新时期精神文明但仍不断受到各种腐朽思想的侵蚀时,我们不能不感到身上所肩负的历史重任。能否完成这一历史的重任,关键在于能否造就具有现代社会意识的一代高素质的新人。而美育的核心问题就是全面提高人的素质,培养具有人格美的社会主义新人。

近年来,随着美育逐步为全社会所重视,美育不仅在学校教育中占据十分重要的地位,而且在社会各领域中成为广为社会关注的焦点。为此,我们应邀组织编写了这部《美育与艺术欣赏》教材。

本教材的编写基础一是多年来我们在美育教学中积累的丰富经验;二是目前我们所搜集到的一些有关美育的教学研究资料。本教材之所以名为《美育与艺术欣赏》,是基于美育与艺术欣赏的特殊关系。尽管美育的范畴远大于艺术欣赏,但是,艺术欣赏在美育中占据的重要地位却是不争的事实,尤其对于在校学生而言。艺术欣赏可以使在校生在美的熏陶中塑造人格魅力,并进而培养他们创造美的能力。多种艺术的美,不仅是现实生活中多种形态美的反映,而且比现实美更集中、更典型,也更带有普遍性。所以,艺术审美能力的培养也就占据十分重要的地位。

本教材在注重理论与实践相结合的基础上,更加强调对学生艺术审美实践的训练。这是基于美育本身就是一种具体、形象、充满生动性的实践活动而安排的。

本教材分为两大部分:第一部分包括第一、二、三章内容,全面系统地介绍了美育的概念、性质、特点和审美的表现形态,并介绍了自然美、社会美、艺术美的本质、特征和欣赏方法;第二部分包括第四、五、六、七、八、九章内容。编者力求以生动、活泼的语言,精美、丰富的彩色插页和文中插图,深入浅出地介绍美术欣赏、音乐欣赏、舞蹈欣赏、戏剧欣赏、电影欣赏、文学欣赏常识和部分名作赏析,是高等院校美育课程教材更新换代的较好版本。

本教材编写人员具体分工如下:绪论及第一、二、三、四、五章由朱儒楚编

写,第六、八章由艾敏撰写,第七、九章由蔡韵撰写。全书由朱儒楚担任主编并总纂。

本教材在编写过程中,编者大量参考、引用、借鉴了国内外有关著作、文献(限于篇幅,恕未一一注明),并自始至终得到清华大学、中国人民大学、北京师范大学等高校专家学者的关注和大力支持,在此一并表示感谢!

由于编者水平所限,书中肯定存在一些不足和疏漏之处,恳切希望有关专家和广大读者给予批评指正,以便今后不断修订完善。

目 录

绪 论	(1)
第一章 美与美学	(9)
第一节 美	(9)
第二节 美感与审美	(20)
第三节 美 学	(31)
复习思考题	(34)
第二章 现实美及其欣赏	(35)
第一节 自然美及其欣赏	(35)
第二节 社会美及其欣赏	(42)
复习思考题	(58)
第三章 艺术美及其欣赏	(59)
第一节 艺术美的本质	(59)
第二节 艺术美的特征	(65)
第三节 艺术美欣赏	(69)
复习思考题	(80)
第四章 美术欣赏	(81)
第一节 美术欣赏基础知识	(81)
第二节 绘画作品欣赏	(99)
第三节 书法作品欣赏	(110)
第四节 雕塑作品欣赏	(113)
第五节 建筑艺术欣赏	(119)
复习思考题	(124)
第五章 音乐欣赏	(125)
第一节 音乐欣赏基础知识	(125)
第二节 声乐作品欣赏	(137)
第三节 器乐作品欣赏	(149)
复习思考题	(175)

第六章 舞蹈欣赏	(176)
第一节 舞蹈欣赏基础知识	(176)
第二节 交际舞欣赏	(184)
第三节 艺术舞欣赏	(188)
复习思考题	(195)
第七章 戏剧欣赏	(196)
第一节 戏剧欣赏基础知识	(196)
第二节 中国戏剧欣赏	(206)
第三节 外国戏剧欣赏	(209)
复习思考题	(212)
第八章 电影欣赏	(213)
第一节 电影欣赏基础知识	(213)
第二节 中国电影名片欣赏	(231)
第三节 外国电影名片欣赏	(242)
复习思考题	(258)
第九章 文学欣赏	(259)
第一节 文学欣赏基础知识	(259)
第二节 诗歌名作欣赏	(270)
第三节 散文名作欣赏	(280)
第四节 小说名作欣赏	(286)
复习思考题	(292)

绪 论

人类的发展经历了漫长的历史。如今我们现代人比起处于氏族部落社会的原始人,无论是对自然的认识、利用,还是对自然的改造、创造,无疑都显得更强大、更聪明、更美好。实现这一发展的最根本的原因是人类的社会生产劳动。远古时期,人类在与自然作斗争和长期艰苦的生产劳动中,不仅学会了利用现成的自然工具(如石头、木棍),而且学会了制造工具(如石器的打制、弓箭的制造、人工取火等)。也正是工具的制造使人与动物真正地区分开来(参见恩格斯《劳动在从猿到人转变过程中的作用》)。当人类不再是仅以单纯的狩猎和采摘野果作为生存的方式,而发明了农业和畜牧业时,人类就获得了更大的自由。与此同时,人对自身的本质力量也有了更新、更多的认识,并充满了自豪感。于是,他们不仅用兽皮、动物的牙齿、牛羊的角、禽鸟的羽毛来装饰自己,而且追求工具的精美,他们在陶器上刻制各种图案、花纹,在岩壁上雕刻各种绘画;他们在生产劳动之余还学会了歌唱、舞蹈。这些最古老的艺术活动,一方面用来表达劳动者战胜自然的快乐和自豪,另一方面也用来教育鼓舞人类与大自然作更有效的斗争。

随着人类社会的不断繁衍、壮大,一方面,使劳动生产效率不断提高,劳动的手段、方式和过程逐渐复杂,于是社会分工出现了;另一方面,物质财富日益增多,剩余产品不断增加,产品之间的交换逐渐发展,于是私有制的社会形态出现了。正如马克思、恩格斯所论述的那样,私有制社会的出现,在当时来说,是人类历史发展的客观规律,从积极的方面来说,它为生产力的进一步提高,产品交换的扩大,艺术、科学的创造,教育的发展,提供了更为广阔的范围和更为有利的条件;然而私有制的产生又向人类打开了“潘多拉的灾祸之匣”,随着不同阶级的出现,阶级矛盾、阶级斗争日益激烈,战争爆发了。人类在原始社会不曾有过的种种丑恶现象(如专制、压迫、剥削、欺诈、荒淫、腐败等)也纷纷出现了,这使得人类在与自然作斗争的同时,还要与人类自身的灾祸作斗争。人类不得不更多地面对自我,在不断地认识自我的同时不断地改造自我。古希腊神话中曾为我们塑造了一位悲剧式的英雄人物——俄狄浦斯,他曾以自己的智慧解答出人面狮身怪物“斯芬克司”设下的谜语:“什么生物早晨用四只脚走路,中午用两只脚走路,晚间用三只脚走路,而用脚最多的时候,又是速度

最慢、力量最小的时候？”俄狄浦斯揭示了谜底：人。这一妙答使得怪物羞愧自杀，也使路人从此免遭怪物的残害。但是，这个为民除害的英雄却因未能解答好自身的“人生之谜”，最终自己扎瞎了双眼，自我流放到深山中去。作为人类美好童年的艺术反映，这则希腊神话给了我们既生动又深刻的启示：人的本质是什么呢？应该说：人的天性都是渴望真、善、美，而鄙弃假、恶、丑的，但人类社会何以有那么多的假、恶、丑现象存在呢？人类的发展是以认识自然、利用自然和改造自然为基础的，但与此同时又是如何去保护自然，克服自身对自然的种种“专制”呢？人类的理想社会是一个物质财富极大丰富的社会，但任何时候社会财富都是有限的，那么如何合理地享用财富，克服人类无限的“物欲”呢？人类的理想社会是人人平等、相互亲善友爱、互助协调的社会，但社会的分工和个人素质的差异又使得个人之间不能处于完全相同的社会位置，其中领导与被领导、指挥与被指挥，甚至主与次、重与轻的差别将是永远存在的，那么如何处理好社会位置的不同与人格上的平等关系呢？

就个人而言，人人都渴望生活幸福，个性能够得到自由发展，但个人的幸福是建立在人类幸福的基础之上的，因此，也是建立在个人的勤奋和富有创造力的基础之上的。个性的自由发展是建立在社会高度发展和高度协调的基础之上，因此也是建立在个人具有很高的社会素质基础之上的。诸如此类的问题，几千年来，一直困扰着整个人类尤其是许多社会学家和教育家，也促使人们不断地探索：人的本质究竟是什么？人怎样才能成为“完美的人”？在这一探索中，教育发挥着至关重要的作用。教育的范围在逐步扩大，教育的内容也在不断地丰富、深化，以至形成现今社会包括美育在内的德、智、体、美、劳五个方面全面发展的现代教育。

一、美育的性质、特点和作用

（一）美育的性质

德育、智育、体育、美育和劳育作为教育的五个方面，它们都有着共同的宗旨：总结人类已经取得的经验，继承前人的成果，不断地发掘人类的潜能，提高人的本质力量。但它们又有着各自的分工，也有着各自不同的性质和内容。譬如劳育，它是一种传授生产劳动的技能、技巧的教育，目的在于培养人的劳动实践能力。因此，它也是人类最早认识其意义并施行的教育。随着生产劳动内容和形式的日益复杂，也随着劳动生产力的提高，人类在更广阔的领域面对自然，其后又面对自身。总之，就人类而言，无论是作为客观世界的自然，还是作为主观世界的人本身和由人组成的社会，都越来越多地展示其复杂性，人类要想立于不败之地，势必要在多方面提高自身的素质。于是，智育、德育、体