

王森勋 总主编

艺 林 漫 步

>>>>

高职高专学生人文素质
教育教程

Gaozhi
Gaozhuan
Xuesheng
Renwen
Suzhi
Jiaoyu
Jiaocheng

王德聚 主编

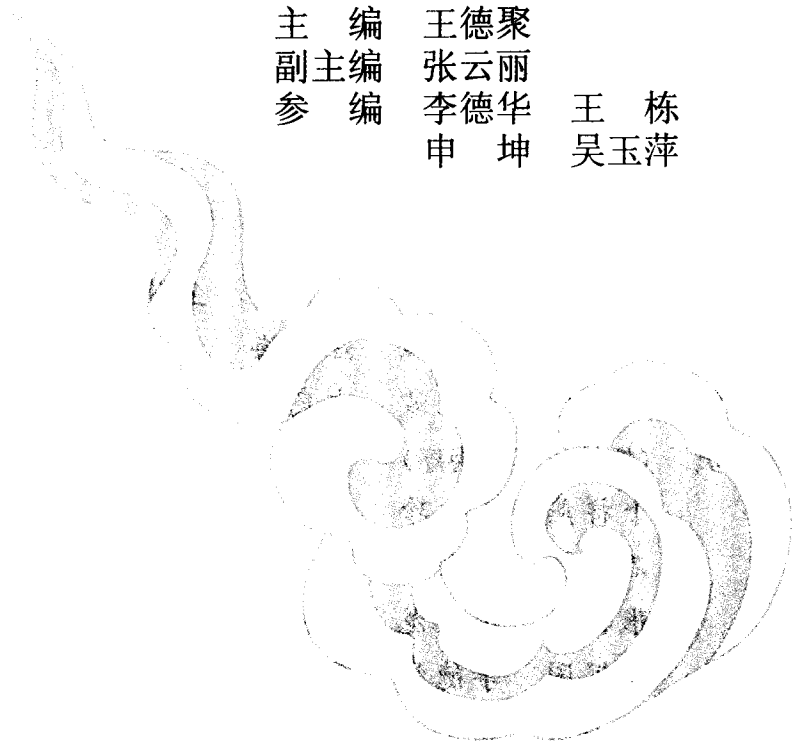

山东大学出版社

高职高专学生人文素质教育教程

艺林漫步

主 编	王 聚	
副主 编	张 云	
参 编	李 德	王 栋
	申 坤	吴 玉萍

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺林漫步/王森勋主编. —济南:山东大学出版社, 2006. 8
高职高专学生人文素质教育教程
ISBN 7-5607-3242-9

I. 艺...

II. 王...

III. 艺术理论—高等学校:技术学校—教材

IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 098177 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

787×980 毫米 1/16 77 印张 1446 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

定价(全八册): 80.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

《高职高专学生人文素质教育教程》

编 委 会

主 任 王森勋

副主任 冯新广

编 委 丁惟生 牟善德 许先军 杨 冰
邵长胜 韩 振 李茂秋 李连邨

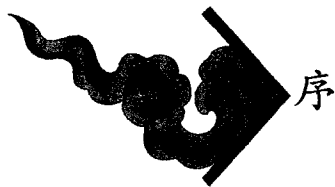
总 主 编 王森勋

副总主编 韩 振 李 波 吉良新 王德聚
王喜雪 徐 原 汪 海

执行主编 韩 振 李 波 吉良新

编写人员 (按姓氏笔画为序)

卜祥燕	王 珍	王 栋	申 坤
石 英	司淑玉	刘 杰	吴玉萍
张云丽	张子龙	张秋灵	杨玉波
杨保国	李德华	费 琦	费 涛
秦小丽	袁堂卫	袁 良	贾世玲
徐伟莲	徐连福	高希华	高永会
董 晓	滕召青	魏来敏	

一个国家,一个民族,如果没有现代科学,没有先进技术,一打就垮;而如果没有民族人文精神,不打自垮。大到国家、民族,小到企业、个人,科学技术和人文精神都不可缺失。21世纪中国的希望关键在于民族人文精神的再造。这种新的人文精神将产生深刻的道德力量,博大的精神力量,巨大的感召力量,从而极大地推动人的现代化。

人文素质教育的主要任务就是使人增长人文科学知识,再造人文精神。人文科学以人类自身为研究对象,以人自身的发展和完善作为精神探索活动的出发点与归宿,通过知识的积累与传播、理论的创新与阐释、情感的体验与升华,为人类正确理解和把握存在的意义、生命的本质、人生的目的,提供相应的知识、理论、思想与智慧。人文科学一般指对社会现象和文化艺术的研究,包括哲学、政治学、史学、文艺学、理论学、语言学等方面的内容。人文素质教育在给学生传授人文科学知识的同时,着重再造其人文精神,即通过把人类特别是本民族积累的精神财富传授给学生,使其能洞察社会,完善心智,净化灵魂,通晓人生的目的和意义,明确自己对民族、对社会、对他人应该承担的责任和义务,从而使人类优秀文化成果内化为学生的气质、人格和修养,成为学生内在的相对稳定的品质。

人文素质作为人的素质的一个重要组成部分,明显区别于人的生理或身体素质、人的科学素质。一般来说,人文素质包括四个方面的内容:

(1)具备人文知识。人文知识是人类关于人文领域(主要是精神生活领域)的基本知识,如历史知识、文学知识、政治知识、法律知识、艺术知识、哲学知识、宗教知识、道德知识、语言知识等。从知识的层面讲,人文知识同科学知识、技术知识等并没有太大的区别。人文知识是最基本的人文素质。

(2)理解人文思想。人文思想是支撑人文知识的基本理论及其内在逻辑。人文思想存在和渗透于人文知识之中,是人文知识的理论化和系统化。如果说人文知识是个别的、具体的,那么人文思想则是一个抽象的理论体系。同科学思想相比,人文思想具有很强的民族色彩、个性色彩和鲜明的意识形态特征。人文思想的核心是基本的文化理念。

(3)掌握人文方法。人文方法是人文思想中所蕴涵的认识方法和实践方法。

人文方法表明了人文思想是如何产生和形成的。学会用人文的方法思考 and 解决问题,是人文素质的一个重要方面。与科学方法强调精确性和普遍适用性不同,人文方法重在定性,强调体验,且与特定的文化相联系。

(4)遵循人文精神。人文精神是人文思想、人文方法产生的世界观、价值观基础,是最根本、最重要的人文思想、人文方法。人文精神是人类文化或文明的真谛所在,民族精神、时代精神从根本上说都是人文精神的具体表现。实践人文精神,是人文素质的最高体现。衡量人们人文素质的高低,主要看人们是否具备这四个方面的特性,看人们在这四个方面所达到的发展程度。

在人文素质四个方面中,人文精神是核心。从文化的角度看,人文精神就是文化的基本精神、基本理念、基本价值取向;对人自身来说,人文精神是一种立场、一种态度、一种意识,更是一种价值诉求、一种终极关怀。它主要表现在:在处理人与自然、人与社会、人与文化的关系时,人是基本出发点,也是最终归宿,突出人是主体的原则;在认识和实践活动中,以人各种需要的满足为最终诉求,强调人是目的的原则;在人与动物的比较中,突出人高于动物的特殊地位,强调精神重于物质,人的价值重于物的价值;在人与人的关系中,强调相互尊重对方的人格尊严,突出人人平等的原则。简言之,人文精神的实质是对人的关注,对人的生命的珍视,对人的精神世界的追求。

人之所以为人,是因为人有其特有的人性和特有的灵性,更有人性与灵性交融而升华成的精神境界。人性的开发与培育,主要依靠人文教育;灵性的开发与培育,既要靠科学教育,也要靠人文教育。人文教育主要有两大作用:一是陶冶情感,提升精神境界,直接关乎着人性;二是活跃思维,开拓原创性创新源泉,直接关乎着人的灵性。

人文素质教育对于人性的开发与培育,对于树立正确的世界观、人生观、价值观具有独特的作用。人文素质教育和德育一样,都作用于人的精神世界,引导青年学生理解并追求人生的意义和价值。德育是在准则规范教育中使人获得自觉的道德意识。人文素质教育是在熏陶、感染中对人的精神起激励、净化和升华的作用,主要作用于人的感性、情感,它对人的教育是在潜移默化中进行的,不知不觉影响人的情感、趣味、气质和情操。

培育创新精神,开发创造灵性,是人文素质教育的重要目标,同时也是人文素质教育的重要功能。人文教育可以激发和强化人的创造冲动,培养和发展人的审美直觉和想象力。许多大科学家都指出,科学研究中新的发现往往是靠一种直觉和想象力。爱因斯坦说:“想象力比知识更重要。”对于直觉和想象力的培养,人文教育比智育更具功效。接受知识需要理性,而科技创新的灵感来自悟性,心有灵犀一点通。随着思维科学的发展,科学家日益认识到,人的创造性思维的形成正是建立在逻辑思维与形象思维统一的基础上,科学与人文是不可分

割的,它们所追求的目标都是真理的普遍性。人文素质教育对创新精神和创新能力的培养,具有智育所不可代替的作用。

推进人文素质教育,必须确立其在人才培养中的基础地位,努力将其纳入人才培养计划,将人文素质教育思想落实到人才培养的全过程。我们可从哈佛大学安排的教学计划中得到启示。哈佛大学的核心课程包括7大领域11大模块近200门课程,学生必须在主修学科之外,在7个领域各选一门课程。这7个领域分别是外国文化、历史研究、文学艺术、道德推理、定量推理、科学、社会分析。外国文学领域课程的目的是扩大学生视野,为学生提供一种看待本土文化现象和传统的新视角。历史研究领域课程的目的是使学生获得历史知识,并能以历史的眼光去认识世界。文学艺术领域课程的目的是培养学生的审美情趣。道德推理领域课程的目的在于探索理性的道德和政治的抉择方法。定量推理领域课程的目的在于发展学生数量分析的技巧。科学领域课程的目的是提高增加科学知识以及获取科学资料的能力,形成一种观察人类自身世界的态度。社会分析领域课程的目的是使学生了解社会科学的主要理论、观点和方法。由此可见,哈佛大学开设的核心课程的基本目的是为学生打下良好的人文社会科学基础。为此,我们要大力加强人文素质教育,要让学生学习历史知识、法律知识、文学知识、心理知识以及哲学知识,等等;让学生了解我们人类从哪里来,将向哪里去;让学生了解我们民族艰难而辉煌的历史,憧憬美好的未来;让学生了解自我身心的发展,懂得生命的可贵。

多年来,我省高等学校一直都非常重视大学生人文精神的再造,在加强和改善人文素质教育方面做了很多有益的探索,取得了显著成效。日照职业技术学院作为全省“骨干示范性职业技术学院”和“高职高专人文素质教育研究基地”,确定了“理论与实践并重,技术与人文融通”的先进办学理念,在不断加强专业技术教育,努力使学生成为一技或多技在身的实用人才的同时,积极探究人文素质教育的内容、途径和方式方法,使学生的综合素质明显提高,就业竞争力和可持续发展能力明显增强,学校在教育教学中积累了许多宝贵的资料和可资借鉴的经验。

这套由日照职业技术学院编写的《高职高专学生人文素质教育教程》,以高职高专大学生为主要读者对象,从文学、艺术、法律、历史、哲学、道德、礼仪、就业准备等方面,对高职高专学生人文素质教育的内容作了认真的梳理、归纳和概括,并且经过多年教育教学实践的检验和有针对性的调整、充实与完善,是一套高职高专院校进行人文素质教育的很好的适用教材。随着学习型社会的出现,我们的教育不仅要给学生带来专业技能和职业能力,更重要的是为学生打下终身受教和自我发展的牢固基础。后一种功能在当代社会显得愈来愈重要。只有高技能,没有人文底蕴,最多是人手,不是人才,生存尚可,发展乏力。我们相信,

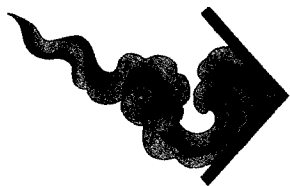
这套人文素质教育教材的出版,将对高职高专学生自我发展能力的完善和培养起到重要的推动作用。

希望我省高校能编写、使用更多高质量的高校人文素质教育教材,希望我们能培养出更多技术与人文融会贯通的、有竞争能力和创业能力的人才,为建设大而美、富而强的新山东,为祖国的强盛、民族的复兴,作出我们更多更大的贡献。

田建国

2006年7月15日

(序作者为中共山东省委高校工委书记,
国家教育发展专家咨询委员,教授、博士生导师)

前言

美籍华人、诺贝尔奖获得者李政道博士曾说：“科学与艺术是硬币的两面，两者缺一不可。”同时他还指出，中国内地没能培养出诺贝尔奖获得者与艺术教育的欠缺有很大关系。科技发达的西方国家，都非常重视艺术的基础教育，如美国、德国、法国等就明确地将艺术作为基础教育的核心课程。而我国的艺术基础教育在建国以后却遭到了极大的破坏，在“文革”期间，美育更是被当作“封资修”的黑货而被彻底否定，当时除了配合政治运动的社会艺术活动之外，学校艺术教育几乎全部停滞。党的十一届三中全会以后，随着教育事业的恢复和发展，我国有关部门也开始逐渐重视艺术的教育工作。1993年2月，中共中央、国务院正式印发《中国教育改革和发展纲要》，其中第35条规定：“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用。要提高认识，发挥美育在教育教学中的作用，根据各级各类学校的不同情况，开展形式多样的美育活动。”但是由于对升学率的片面追求，我国的中小学至今还没有真正重视艺术的教育工作；另一方面，现在社会上虽然非常重视艺术教育，却又误入歧途，将艺术当作单纯的技法教育，各种艺术技法培训班蜂拥而起，各类艺术考级泛滥成灾，使得不少人对艺术望而却步。

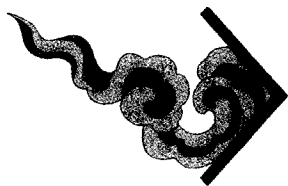
在经济发达的西方国家，艺术教育的主要目的不是培养精英艺术家，而是针对所有民众对大众进行艺术教育，因为艺术不仅会使人享受到生活的乐趣，还能与科学相结合而开发人的想象力和创造力。孔子通过艺术熏陶的教育方法成为我国古代最伟大的教育家；爱因斯坦通过对艺术的享受成为20世纪最伟大的科学家；达·芬奇通过科学研究成为欧洲文艺复兴时期最伟大的艺术家；他们是科学与艺术完美结合的典范。科技飞速发展的现代社会越来越需要创新型人才，因此

胡锦涛主席于2006年1月9日在全国科技大会上宣布要努力将中国建设成创新型国家,使科技发展成为经济社会发展的有力支撑。为此我们应加强艺术教育的普及工作,以培养科学与艺术相结合的创新型人才。

基于以上认识,我们编写了本书,目的是让公众了解艺术,并希望通过本书引起公众对艺术的兴趣。出于教学需要,本书选用了大量图片,凡能查到作者的均一一注明。但也有许多图片因所引出处未注明作者,一时难以查到而没有署名,对此,我们向这些图片的作者深表歉意。一些图片的原始出处和发表年代无法确定,或是无法与作者和版权拥有人取得联系,请在版权保护期内的图片的作者和版权拥有人及时与出版社联系,出版社将按有关规定向您支付稿酬。在此,我们向所有图片的作者深表感谢。

随着社会的发展,艺术的范围越来越广泛,但本书篇幅有限,加之编者的水平也很有限,所以本书只是收入了生活中比较常见的艺术门类,不足之处,还希望读者不吝指正。

王德聚
2006年6月

目 录

第一章 走近艺术

- 一、艺术与社会生活/1
- 二、艺术的起源/3
- 三、艺术的功能与作用/5
- 四、艺术欣赏/7
- 五、艺术批评/11

第二章 意象与表象——中国传统绘画

- 一、人物画/13
- 二、山水画/17
- 三、花鸟画/23

第三章 汉字的艺术

- 一、书法与生活/28
- 二、书法的种类/29

第四章 西方绘画

- 一、凝重大气、深邃细致的油画/42
- 二、轻歌曼舞、飘逸洒脱的水彩/50
- 三、方便实用的水粉/54
- 四、一切造型艺术的基础——素描/58

第五章 生活中的设计艺术

- 一、朝夕相处的广告/63
- 二、包装艺术/66

- 三、服饰艺术/72
- 四、美的陈设与布置——装饰艺术设计/84
- 五、对人居环境美的追求——环境艺术设计/88
- 六、引领时代潮流的影视动画/97

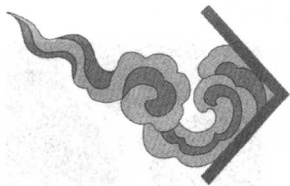
第六章 建筑与雕塑

- 一、建筑的风格与流派/106
- 二、中外著名建筑欣赏/110
- 三、园林漫步/118
- 四、雕塑世界/121

第七章 美在民间

- 一、并非为了艺术/131
- 二、民间艺术的造型方法/136
- 三、民间美术的种类/142

参考文献/152

第一章 走近艺术

一、艺术与社会生活

艺术源于生活又高于生活。

艺术源于生活,因为艺术是现实生活的反映。

史前艺术源于人类活动。比如,新石器时代的半坡人用不同的原料来烧制不同的器皿(煮饭用的是耐火的粗砂陶,盛水的则用细泥陶,汲水用的是坚硬细腻的白陶、红陶),不仅仅满足于原始的使用功能,而且使用彩陶,出现了鱼纹和人面纹装饰,形成了最原始的艺术(图1-1、图1-2)。

图 1-1 《彩陶人面鱼纹盆》

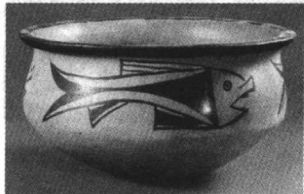

图 1-2 《三色纹彩陶盆》

再如,“史前的艺术家”都希望用完整的表现形式来固定动物的形象,通常采用透视方式取动物的全侧面,便于表现四肢,对蹄子和犄角则作全正面处理。世界上最著名的原始洞窟壁画是西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画和法国西南部的拉斯科洞窟壁画(图1-3)。后来,人们逐渐开始制作

图 1-3 《马》 拉斯科洞窟壁画

独立的立体彩雕,如埃及阿姆拉提时期的彩陶塑女像(图 1-4)。

社会生活是艺术创作的源泉,艺术的创作对象是客观自然世界,是人的活动及各个方面。艺术源于生活,但并不是说艺术就是生活的翻版,而是二者之间的完美融合,是生活典型的艺术化处理。生活是艺术创作的源泉,生活给艺术家提供了丰富的创作题材和灵感,使艺术家发现了美;生活还给予艺术家以激情,使艺术家凭着感悟创造美,然后他们以各种艺术手段为媒介,再现或表现美。以誉满全球的艺术作品《蒙娜丽莎》为例,达·芬奇

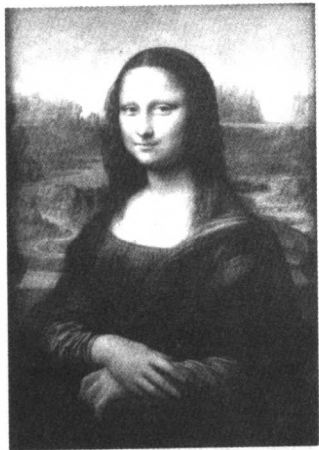

图 1-5 《蒙娜丽莎》 达·芬奇

以现实生活中一位皮货商妻子为雏形,成功塑造了资本主义上升时期城市有产阶级的

妇女形象。他用真诚而纯洁的情感——对母亲和情人的双重情感去画,把她作为一种理想和美的象征,作为人类世界欢乐和光明来描绘,从而把自己的美感和体验,用画笔传达给所有的人(图 1-5)。

北宋张择端的《清明上河图》以长卷形式,采用散点透视的构图法,描绘了清明时节,北宋京城汴梁以及汴河两岸的繁华景象和自然风光。构图疏密有致,笔墨章法巧妙,是一幅现实主义的风俗画,具有很高的历史价值和艺术水平(图 1-6)。唐代张璪的“外师造化、中得心源”和“扬州八怪”之一郑板桥的从“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“手中之竹”都道出了艺术源于生活又高于生活的真谛。

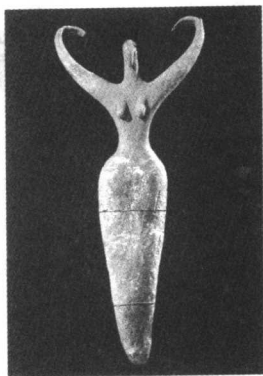

图 1-4 《彩陶塑女像》

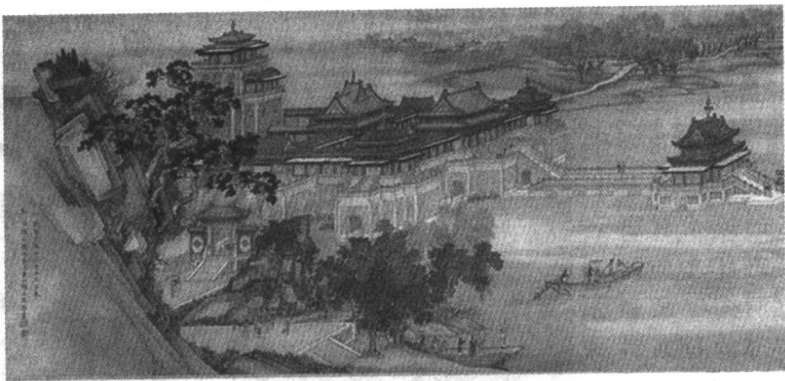

图 1-6 《清明上河图》 张择端

二、艺术的起源

关于艺术的起源问题说法多种多样,各种说法都从不同的角度揭示了人类艺术发生的某些条件和根据,其中影响较大的主要是“摹仿说”、“游戏说”、“表现说”、“巫术说”、“生产劳动说”五种,每种说法都有一定的道理,但又都不够全面,因此又有第六种说法即“多元决定论”。

1. “摹仿说”

“摹仿说”把艺术起源看作是人类对自然和现实的摹仿。代表人物有古希腊哲学家德谟克利特和亚里士多德,之后,文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人都不同程度地继承和发展了这一学说。

“摹仿说”体现了一种朴素的唯物主义的观点,揭示了史前人类一种比较普遍的心理特点,“人从孩提的时候就有摹仿的本能,人对摹仿的作品总是感到快感”^①。从原始社会的岩窟壁画、雕刻等可以反映出摹仿可能是人类最早采用的艺术创作方法,不过它将摹仿归结为人的本能和天性而忽略人的社会实践因素及情感因素,只能是机械地摹仿自然和生活,难以全面揭示艺术的起源和人们从事艺术活动的基本动机。

2. “游戏说”

“游戏说”把艺术活动或审美活动起源看作是人类所具有的游戏本能,一是由于人类具有过剩的精力,二是人们将这种过剩的精力运用到没有功利目的和实际效用的活动中去,体现为一种自由的“游戏”。

持这种观点的代表人物有 18 世纪德国哲学家席勒、19 世纪英国哲学家斯宾塞。“游戏说”强调了游戏冲动、审美自由与人性完善间的重要联系,将精神上的“自由”看作是艺术创作的核心,对于我们理解艺术在审美方面的发生和认识艺术的本质具有积极意义。不过它把艺术看成是脱离社会实践的绝对自由的纯娱乐性活动,未免绝对化和片面化。

3. “表现说”

“表现说”把艺术起源看作情感表现和交流的需要,是艺术家主观想象和情

^① 亚里士多德:《诗学》,人民文学出版社 1982 年版,第 11 页。

感的表现。情感表现是艺术最主要的功能,也是艺术发生的主要动因。代表人物有意大利美学家克罗齐、英国史学家科林伍德、俄国作家列夫·托尔斯泰、美国当代美学家苏珊·朗格等。

“表现说”从本质的角度体现出艺术一个方面的基本特征,但它把艺术的起源归结为情感的“表现”是不妥当的,因为人类表达情感的方式是多样的,比如语言,而且艺术也不仅仅是表达情感的工具。

4. “巫术说”

“巫术说”把艺术起源看作原始民族的巫术活动,表达对自然的敬畏和想用巫术控制自然的愿望。比如原始人所描绘的史前洞穴壁画或雕刻有着娴熟技巧和极深的观察力和表现力,但在当时却是出于一种与审美无关的动机。而且这些洞穴壁画和雕刻,不是为了给人欣赏而制作,而是企图以巫术为手段来保障狩猎的成功。持这种观点的代表人物有英国人类学家爱德华·泰勒和弗雷泽。

“巫术说”对于我们理解原始艺术,特别是原始美术产生的动力,以及这些艺术在当时条件下非审美的性质具有积极意义。但不能因此就将巫术作为艺术发生的根本原因,毕竟原始时代的巫术活动是直接和当时原始人类的生产劳动密切联系在一起的。

5. “劳动说”

“劳动说”认为艺术起源于劳动,劳动创造了人本身,为艺术的产生创造了前提。代表人物有芬兰艺术学家希尔恩、俄国的普列汉洛夫以及恩格斯。

一般说来,艺术原是从非艺术活动中产生的,导致艺术产生的最初的也是最基本的动力,乃是人类的社会实践活动,尤其是为了维持自身生存和发展的生产劳动。劳动为艺术的发生创造了必需的生理条件和必要的心理条件,同时,人类的劳动又表现为一种有意识的生命活动,这正是人与动物的根本区别。也正因为这一点,人类才从自然界的支配下逐步解放出来并在劳动的过程中渐渐意识到自身的力量和自己的智慧,然后产生审美意识,进而随着人类劳动实践的扩展和对精神价值需求的膨胀,开始了专门为审美而去创作和表现的活动,这便是独立审美意义上的艺术活动。劳动在艺术发生过程中有决定意义,但并不是说,劳动是艺术发生的唯一原因。

6. “多元决定论”

“多元决定论”认为社会发展是多元决定的,任何文化现象的产生,都源于多种多样的复杂原因。艺术的起源,经历了一个由实用到审美,以巫术为中介,以劳动为前提的漫长历史发展过程,其中也渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和

游戏的本能。比如史前洞穴壁画与原始人狩猎有关,原始歌舞与劳动和巫术相关。持这种观点的代表人物有法国结构主义学者阿尔都塞、芬兰艺术学家希尔恩等。

总之,艺术最初是从人类为了自身的生存和发展而进行的生产劳动之中萌发的。人类通过生产劳动使自己从大自然中分化出来,为艺术的发生准备了必需的生理条件;人类通过生产劳动创造了自己的特殊本质,并将它对象化,从而萌发了审美意识,为艺术的发生准备了心理条件。艺术的发生是多元决定的,但从根本上讲,艺术的起源最终应归结为人类的实践活动。

三、艺术的功能与作用

艺术的功能与作用通常指艺术家在特定领域的艺术创造过程中,该艺术形态能给予艺术家以积极性的影响,而艺术家的创作行为或创作成果,能给艺术欣赏者以积极而独特的作用或影响。

清朝画家王昱在他的《东庄论画》中说:“学画所以养性情,且可涤烦襟,破孤闷,释燥心,迎静气。昔人谓山水家多寿,盖烟云供养,眼前无非生机,古来名家享大耋者居多,良有以也。”^①不难看出,艺术具有认识、启迪、评价、净化、劝导等功能与作用,是多元性的。但主要的功能有三个:审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用。

1. 审美认知作用

审美认知作用主要是指人们通过艺术鉴赏活动,把具有较强直观生动性的艺术作为审美中介,去感知、反映和把握人类自身、人类社会及自然界的本质与规律,达到深刻认识自然、社会、历史及其人生的目的。

首先,艺术对于社会、历史、人生具有审美认识功能,它能给我们提供许多直观的、形象化的知识与信息。如《清明上河图》展示了画家丰富的社会生活知识、崇高的审美理想,使人们可以从中了解到我国北宋时期封建经济的繁荣,也为研究宋代历史和经济发展的状况提供了生动形象的宝贵资料,便于我们认知历史与现实。其次,这些知识与信息,便于人们进一步地把握事物的本质和社会发展的规律。因为艺术体现的已经是事物本质属性的一种形象,而不再是现实世界的表象了。

^① 高师教材编写组:《艺术概论》,高等教育出版社1999年版,第43页。