

主 编 罗红路

医学生艺术修养教程

 辽宁科学技术出版社

医学生艺术修养教程

主编 罗红路

辽宁科学技术出版社

沈 阳

图书在版编目 (CIP) 数据

医学生艺术修养教程/罗红路主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2006. 4

ISBN 7-5381-4728-4

I. 医… II. 罗… III. 艺术-医学院校-教材
IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 031496 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳市北陵印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 184mm×260mm

印张: 15.75

字数: 280 千字

印数: 1-3000

出版时间: 2006 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 倪晨涵

封面设计: 刘 枫

版式设计: 于 浪

责任校对: 王晓秋

定价: 28.00 元

联系电话: 024-23284360

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnkj.com.cn>

编 委 会

主 编 罗红路

副主编 李系仁 刘恩利 程 岩 赵进增

编 委 臧 闯 佟 菁 郭耀生 赵 阳

主要执笔：

音乐篇 佟 菁

美术篇 臧 闯

舞蹈篇 罗红路

书法篇 郭耀生

摄影篇 刘恩利

程 岩

电影篇 李系仁

前 言

为了贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，培养“德、智、体、美”全面发展的医学创新人才，适应21世纪社会发展的需要，从2003年9月开始，我校先后开设了《西方音乐简史及作品欣赏》、《中国美术简史及作品欣赏》、《形体训练与舞蹈欣赏》、《国际标准舞》、《摄影艺术及作品欣赏》、《影视鉴赏》等九门艺术类选修课。学校领导对艺术类课程的开设也非常重视，给予了大力支持。成立了专门的艺术教研室，增添了艺术专业学科教师；增设了美术、音乐、舞蹈教室，配置了相关教学设备及图书资料，为学校艺术选修课的蓬勃发展奠定了基础。

从两年多的实践来看，学生对艺术选修课的热情与日俱增，教学中迫切需要一本非艺术类专业且富有医学院校特色的艺术选修课专门教材。授课老师们不辞辛苦，查阅了大量结合艺术教育实践的资料，精心编写了《医学生艺术修养教程》一书。它以全面推进素质教育为目标，大力弘扬中华民族的优秀文化艺术；“以美促德”、“以美益智”贯穿教材的始终。

教材既涵盖了艺术的主要门类，如音乐、美术、舞蹈、书法，又添加了一些适合大学生美育教育需要的摄影、电影等有关内容并得到了同行专家的指导。教材的编写深入浅出，通俗易懂，系统、全面地讲授各种艺术基本知识和基本原理，指导学生的艺术鉴赏和实践；选择具有较高审美价值和思想价值的优秀艺术作品，以引导大学生高尚的审美情趣，树立正确的审美观念；正确处理民族艺术和国外艺术、古典艺术和现代艺术的关系，以培养学生的爱国主义情感，提高他们的审美美学修养，扩大他们的艺术视野。它的编写，对于提高我校艺术教学水平、推动校园文化建设、促进校园精神文明发展起到积极的作用。

本教材的编写，使我校的艺术选修课又迈上了一个新台阶，是我校艺术课程教研史上崭新的一页。

由于时间仓促和水平有限，在编写过程中，肯定会有许多缺憾，敬请广大读者赐教。

作 者

2005年12月20日

于沈阳

目 录

音乐篇

第一章 怎样欣赏音乐	2
第一节 音乐欣赏的作用	2
第二节 怎样欣赏音乐	3
第二章 欧洲音乐史	6
第一节 475年至1450年——中世纪	6
第二节 1450年至1600年——文艺复兴	6
第三节 1600年至1750年——巴洛克时代	7
第四节 1750年至1827年——古典主义时期	8
第五节 1827年至19世纪末——浪漫主义时期	11
第六节 19世纪末至20世纪初——印象主义潮流	14
第七节 20世纪——多元化的发展趋势	14
第三章 中国音乐简史	15
第一节 远古时期	15
第二节 夏、商时期	15
第三节 西周、东周时期	16
第四节 秦、汉时期	17
第五节 三国、两晋、南北朝时期	17
第六节 隋、唐时期	18
第七节 宋、金、元时期	18
第八节 明、清时期	19
第九节 近现代时期	20
第十节 中国作品欣赏	22
第四章 流行音乐	24
第一节 国外流行音乐	24
第二节 国内流行音乐	27
第五章 影视音乐欣赏知识	33
第一节 主题歌	33
第二节 插曲	34
第六章 音乐治疗学	36

第一节	音乐治疗学概述	36
第二节	心理学与音乐治疗	37
第三节	东方的音乐治疗	38
第四节	音乐治疗的方法——聆听法	38
第五节	音乐治疗的方法——即兴法	39

美术篇

第一章	史前及先秦美术	42
第一节	概况	42
第二节	史前美术	42
第三节	先秦美术	43
第二章	秦汉美术	44
概况		44
第三章	魏晋南北朝美术	45
第一节	概况	45
第二节	两晋南北朝的绘画艺术	46
第四章	隋唐、五代的美术	52
第一节	概况	52
第二节	吴道子及其画派	56
第三节	周昉及中唐以后的绘画	58
第四节	五代的绘画	61
第五章	宋元的美术	66
第一节	概况	66
第二节	李成、范宽及其他山水画家	66
第三节	苏轼、米芾等文人学士画	67
第四节	赵佶和画院的花鸟画	69
第五节	12世纪的人物故事画	71
第六节	李唐、马远、夏珪	73
第七节	元代的绘画	78
第六章	明清的美术	84
第一节	概况	84
第二节	明代绘画诸流派	85
第三节	明清之际的绘画	89
第四节	清代花鸟画的发展	93

舞蹈篇

第一章	舞蹈艺术概述	96
-----	--------------	----

第一节 舞蹈艺术简介	96
第二节 舞蹈的种类及功能	98
第三节 舞蹈艺术作品	100
第四节 舞蹈艺术鉴赏	103
第二章 芭蕾舞欣赏	107
第一节 早期芭蕾舞	107
第二节 情节芭蕾舞的出现	112
第三节 浪漫芭蕾舞的诞生	113
第四节 永远的天鹅湖	114
第五节 现代芭蕾舞	116
第六节 芭蕾舞在中国	117
第三章 民间舞欣赏	120
第一节 民间舞蹈的概述	120
第二节 中国古代舞蹈的几个高峰	121
第三节 中国民间舞蹈的特征	124
第四节 中国新舞蹈的开拓者	126
第五节 舞蹈家杨丽萍简介及其作品欣赏	128
第六节 舞蹈大赛获奖作品欣赏	130
第四章 国际标准舞	132
第一节 国际标准舞简介	132
第二节 国际标准舞的种类	133
第三节 国际标准舞对当代大学生的积极影响	136
第四节 国际标准舞的基本常识	137
第五节 摩登舞技术动作	140
第五章 形体训练与姿态塑造	145
第一节 形体训练基本动作	145
第二节 姿态塑造	150

书法篇

第一章 中国书法艺术简介	157
第二章 书法基本知识	159
第一节 文房四宝	159
第二节 挑选字帖	160
第三节 用笔和笔法	160
第四节 书法章法介绍	160
第三章 大学生为什么要学习书法	161
第一节 珍视瑰宝 后继有人	161

第二节 艺术实践 医艺双馨	161
第三节 书法艺术 辉煌人生	162
第四章 大学生怎样学习书法	163
第五章 汉字文化大观	165
第六章 关于中国书法欣赏	167
第七章 中国书法的艺术精神	168
第八章 关于书法创作	170

摄影篇

第一章 摄影概论	173
第一节 摄影的发明与发展	173
第二节 摄影的应用范围	174
第二章 照相机	178
第一节 照相机的基本结构	178
第二节 照相机的种类	178
第三节 照相机的类型	179
第四节 照相机的构成	180
第五节 镜头的种类与特性	181
第三章 景深与曝光	184
第一节 景深的定义	184
第二节 影响景深的因素	184
第三节 摄影曝光	184
第四节 影响曝光的主要因素	185
第四章 胶片	187
第一节 胶片的类型与尺寸	187
第二节 如何选择胶片	188
第三节 胶片的使用常识	188
第五章 摄影用光	190
第一节 顺光	190
第二节 侧光	190
第三节 逆光	191
第四节 散射光	191
第五节 特殊天气的用光	191
第六章 摄影构图	193
第一节 摄影构图的概念	193
第二节 摄影构图的原则	194
第七章 人像摄影	195

第一节 人像是摄影艺术的重要题材	195
第二节 人像摄影的器材选择	197
第八章 风光摄影	198
第一节 风光摄影是摄影艺术的一个重要种类	198
第二节 日出日落的最佳拍摄时机	202
第三节 掌握雪景的拍摄规律	203
第九章 静物摄影	204
第一节 静物摄影是指拍摄静止的而不是动态的题材	204
第二节 专题摄影	205
第三节 夜景拍摄	206
第四节 舞台摄影	210
第五节 体育摄影	211

电影鉴赏篇

第一章 外国电影	213
第一节 电影的诞生和电影语言的初步形成	213
第二节 法国先锋派	214
第三节 德国表现主义	215
第四节 早期的苏联电影	215
第五节 从无声片到有声片	216
第六节 诗意现实主义	217
第七节 好莱坞的发展	217
第八节 意大利新现实主义电影	218
第九节 法国的新浪潮运动	219
第十节 苏联电影的发展	220
第十一节 新好莱坞	221
第十二节 欧洲其他国家电影及大师	222
第十三节 日本和其他亚洲国家电影	224
第二章 中国电影	227
第一节 新中国建立前的中国电影	227
第二节 建国17年间的中国电影	228
第三节 “文革”中的中国电影	229
第四节 新时期以来的中国电影	230
第五节 香港电影	232
第六节 台湾电影	234
第七节 中国电影所获的国际电影大奖	235
第三章 了解电影艺术技巧	236

第一节	剧本	236
第二节	摄影	237
第三节	声音	239
第四节	美工	239
第五节	表演	240

音乐篇

第一章 怎样欣赏音乐

音乐，是人类表达情感、反映现实生活的一种艺术；在这门艺术中，创作、演奏（演唱）和欣赏，是音乐艺术实践的三个方面。欣赏音乐是一种审美活动，虽然人们对美的理解不尽相同，然而音乐所产生的美感却能在不同程度上使得人人感知。

但是，有时我们对一些音乐作品，甚至世界著名作曲家的古典名作，却感到音响纷乱，美感全无，究其原因，是缺乏理解音乐、辨别音乐的知识和方法。就如同文盲，我们并非眼睛看不见文字，而是缺乏对文字的识别和理解能力。当我们欣赏一幅名画时，具有绘画知识的人一看就懂，而且越看越入神，如临佳境，而对一般人来说，却只看到表面的相像与不相像，并不能理解作品在力图表达什么，也无从知晓它究竟好在哪里。这些说明，对待任何事物，都必须有基本知识，都要学习。欣赏音乐也是如此，要真正听懂音乐、理解音乐，就应该具备欣赏音乐的基本知识和方法。

第一节 音乐欣赏的作用

从一般性质上讲，音乐欣赏的作用包括：培养高尚道德情操的教育作用；通过音乐作品来认识历史、认识社会的认知作用；培养审美观和审美能力的美育作用；活跃文化生活、修身养性的娱乐作用等。同时，音乐欣赏还在不同程度上具有促进智力发展的作用，而这是在轻松愉快的气氛下自然获得的。人们在欣赏音乐时，大脑始终在活动，各种活动的形象广泛映于脑海中，随着音乐的变化，使人如临其境，随着音乐的起伏，产生喜怒哀乐的情感。虽然这种艺术的感情信号非常微妙，但它可以从标题启示下，产生丰富的生活联想，并进而扩大、延伸。这种从一点到多点，从一线到多线的想象，便是音乐欣赏时的创造性思维，而这种创造性思维，正是当今音乐教育中重要的培养目的之一。在音乐的欣赏过程中，形象思维与逻辑思维交织在一起，从而形成立体思维，这种高级的思维活动，使人们的想象力增强，思维反应灵敏，思维方式活跃。

而另一方面，即使是专业音乐人员，对音乐作品理智的欣赏，对音乐作品广泛的涉猎，则能促进他们对各类音乐课程的学习，促其触发音乐的灵感和艺术想象力。同时，作曲家们对前辈文化遗产的学习、研究，是继承、发展、超越的前提。创新，实际就是将前人或前一时期音乐作品中的某些微小细节，进行改造利用，加以衍变发展，从而形成全新的技术风格。

第二节 怎样欣赏音乐

音乐是通过有组织的乐音所形成的艺术形象，来表达人们的思想感情、反映社会现实的一种艺术形式。随着时代的发展，虽然噪声也越来越多地运用于音乐作品中，但音乐的本质并没有改变。我们要想真正听懂和理解音乐作品，要想达到在较高层次上欣赏音乐，必须在感性的广泛接触音乐的基础上，尽可能丰富自己各方面的知识。

一、宏观方面

在宏观方面，首先要了解作者及作品的时代背景。作曲家总是在自己的作品中表现自己对生活的感受，而这种感受离不开作品产生的时代背景和时代特点。肖邦成熟时期的钢琴作品（练习曲、叙事曲、奏鸣曲、前奏曲等），反映了1830—1831年华沙起义失败后，他对波兰局势的焦虑、悲愤以及对苦难祖国的深切怀念。柴可夫斯基的第四、第五、第六交响曲，歌剧《黑桃皇后》以及一些浪漫曲等，反映了当时俄国知识分子在亚历山大二世、三世统治下的苦闷彷徨心情和渴望光明幸福的意愿。20世纪以来，众多的表现自然科学或抽象概念的音乐作品，反映了这个时代向高度工业化发展的社会矛盾不断加剧的时代特征。由此可见，不同时期的音乐作品，总要有不同时代的烙印。其次要了解不同民族特征及社会特征。俄国作曲家格林卡说过，创造音乐的是人民，作曲家不过把它编成曲子而已。成功的音乐作品是植根于民族音乐中的，表现了各自的民族特征。

在欧洲音乐发展中，曾出现了很多民族乐派的作曲家，如俄国的格林卡、捷克的德沃夏克、挪威的格里格、芬兰的西贝柳斯等人。他们重视本民族的音乐，其音乐作品常采用本国的民间音乐作为音乐素材。民主性、人民性、民族性是他们艺术活动的鲜明目标。我国作曲家何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、贺绿汀的管弦乐曲《森吉德玛》等也是具有鲜明民族特征的优秀传世佳作，有浓郁的民族色彩。

二、微观方面

在微观方面，首先要了解作曲家的创作个性。作曲家生活的时代、环境，本人的经历、修养以及气质与艺术趣味的不同，决定了他们创作个性上的差异。同是古典乐派的代表人物，海顿与莫扎特在创作个性上就显现出不同。以小夜曲为例，海顿的《小夜曲》明朗、轻快，具有典雅淳朴的情调，而莫扎特的《小夜曲》则具有富于生气且小巧纤细的特点。其次要了解和掌握音乐的表现特点。文学是以语言为工具来记叙客观事物；绘画是通过线条、阴影、色彩等为手段来造型构图；舞蹈则以多变的形体姿态和面部表情为工具，表达特定的情感和气氛。而音乐呢，它是通过旋律、节奏、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性、织体等的不断变化、对比和组

合来抒发和揭示人的内心情感，描写客观事物。可以说，音乐作品是各种音乐表现手段的组装体，如同一台机器是由各种不同的零件组装而成。在高层次的欣赏阶段，需要欣赏者更多的理性分析、聆听，这就需要了解一些音乐表现方法，并具有一定的音乐理论知识。

三、分层聆听

在具体到每一首作品进行欣赏时，要学会一层层地去听的本领。从严格的欣赏要求来讲，我们应该有知于作品本身的发展脉络，例如，了解主旋律与其他对位声部、与和声、与低音、与音乐织体的联系；了解主旋律是如何变化发展的，它在各个段落中语气、强弱、分句、力度、速度、音色的变化等。一层层地听就是“选择地聆听”，是一种听觉的技巧。既然是技巧就需要训练，就要培养，其核心是需要经常性的注意力集中地倾听，可采用下面的分层方法：

(1) 听主旋律。一首多声部的音乐作品，最容易听的就是主旋律，一般不需费太大力气就能听到。因为音乐作品中的主旋律往往多次在作品中反复出现，较有特点，易于分辨。即使如此，我们也应花大力气重点培养在多声部音乐中辨别主旋律的能力，特别当主题变形或发展时。

(2) 听节奏。从一首乐曲中听为旋律伴奏的节奏及音型，比较容易的是在节奏鲜明的作品中找出典型节奏型，比如各类舞曲性质的乐曲；较不易的是在缓慢的抒情乐曲中寻找典型节奏，捕捉节奏特征。在一些大中型音乐作品中，节奏变化多端，这就需要欣赏者有较好的听辨能力。在这类作品中，典型节奏往往带有主题动机式的特点，贯穿于全曲。例如，贝多芬第五交响曲第一乐章开始的“命运”动机，就是以节奏的典型性为主题的主导特征。

(3) 听低音。听低音时需要排除主旋律与其他声部的干扰，重点听低声部与主旋律的关系，听它在和声、对位中所处的地位，特别是当低声部作为对位声部出现，或作表现某种性格的音型化处理时。所有这些，都需要具有较高的听辨能力。听低音的训练，在欣赏四重奏或五重奏时收效最大，这种体裁作品的声部虽然比交响曲等多声部音乐作品要少，但由于常是两三个旋律同时出现，音色又接近，因此干扰性大，有一定训练难度。在开始训练时，可听一些旋律较为熟悉的作品，如舒伯特的钢琴五重奏《鳟鱼》。

(4) 听音色。乐曲中的音色变化，主要是指对各种乐器的个别音响、组合音响以及各种不同人声音色的辨别。一般方法是从一首管弦乐曲中重点跟随某件或某类乐器，听它是如何进出，怎样做独奏、合奏、伴奏，前后是什么变化等。特别在一些结构较复杂的作品中，这种对音色的辨别，有助于更全面理解音乐作品。

(5) 听织体。音乐的织体如同布的构成一样，布所使用的基本材料是线，线可以织出不同图案的花布。音乐作品构成的基本材料是音，它可以编织出各种不同“图案”

的乐曲，有时是单线条的，有时是多种不同线条的组合，这种音在作品中的具体组织形式就是织体。

这样不断地分层去听，并与作者的意图及作品的内容和形式联系起来，便会提高欣赏水平，加强对音乐作品的理解。

第二章 欧洲音乐史

第一节 475年至1450年——中世纪

中世纪（即从475年西罗马帝国灭亡、欧洲封建社会建立开始，至文艺复兴以前的一段黑暗时代）主宰欧洲意识形态领域和一切艺术的是基督教。那时唯一合法的、正统的音乐形式是起源于四五世纪的圣咏，包括占主导地位的格里高利圣咏和更古老的安布罗西圣咏（后者至今仍在米兰的教堂中使用）。这种纯粹宗教用途的音乐只限于在教堂中由唱诗班演唱，没有乐器伴奏，是纯粹的单音音乐（不分声部，大家都唱一样的旋律），分为利底亚、弗里几亚等四种调式及其变格调式。一开始欧洲还没有合适的记谱法，只能采取口耳相传的方法记录流传音乐文献。后来最早的记谱法“纽姆谱”发展出来，但只能用简单的线条暗示音的长短高低。总的来说，中世纪欧洲音乐宗教音乐与其他艺术一样遭到压制，但在虔诚的宗教信仰激励下，音乐家们（那时都是教士）创造了不少优秀的圣咏精品。单声的圣咏后来开始在旋律线下方四度加上平行的旋律线，形成了最早的和声。

中世纪的音乐始终反映着贯穿这一时代的王权和教权的斗争。进入14世纪，教权至上的形势有所改变，在经济繁荣、王权加强的法国就出现了预示文艺复兴到来的“新艺术”。“新艺术”是借用当时法籍意大利音乐理论家维特利主教一本著作的书名。它代表了以法国为首的欧洲各国新的音乐风格。

“新艺术”的代表作家是法国诗人兼音乐家玛受。他主张音乐应传达自己的感情体验，在他的创作中，既运用宗教音乐的复调技巧，将单音的游吟歌调提高为多声的复调音乐，又将世俗音乐的活力注入宗教体裁的作品。他的“经文歌”，用法国歌谣、骑士歌曲的曲调来代替圣咏，调式运用升高七级的导音，以导音来进一步加强主音的倾向，从而增添了旋律的表现力。

在意大利，受“新艺术”的影响和早期人文主义诗歌的启发，牧歌、猎歌、叙事歌等世俗音乐体裁得到了充分的发展。其复调技巧虽不如法国，但具有优美的旋律。

第二节 1450年至1600年——文艺复兴

十四、十五世纪罗马教廷在与世俗君主的政治斗争中多次被挫败，威信与势力开始衰落；同时，欧洲一些地区如意大利日益繁荣的贸易和手工业造就了最早的资产阶