

通识读本
主编·许洪林 王树良

通识读本

本书是在强调素质教育和创新发展的今天，根据课堂的教学需要而编写的。本书是一部内容丰富、释义简明的文艺通识教材，在内容的选择上，编写者力求一书多用、通识性强，以基础知识为主，同时兼顾作品的欣赏和评价。本书结合教学需要，在通识上下功夫，分成文学、音乐、美术、设计、影视、戏剧戏曲、舞蹈七个章节，涵盖面广、实用性强，既可作为中小学生学习提高文化艺术素质的参考教材，也是提高广大文艺爱好者文学艺术素养的指导性读物。

文学艺术

主编·许洪林 王树良

重庆大学出版社

● 中小学文学艺术教育推荐用书

文学艺术

通识读本

WENXUE YISHU
TONGSHI DUBEN

主编·许洪林 王树良

● 中小学文学艺术教育推荐用书

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学艺术通识读本/许洪林,王树良主编. —重庆
:重庆大学出版社,20011.5
ISBN 978-7-5624-6071-8

I. 文… II. ①许…②王… III. 文学—青年读物
②文学—少年读物③艺术—青年读物④艺术—少年读物
IV. ①I-49②J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 046003 号

文学艺术通识读本

主 编 许洪林 王树良

责任编辑:张菱芷 版式设计:张菱芷

责任校对:任卓惠 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本:940×1360 1/32 印张:7.5 字数:202千 插页:16开1页

2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-6071-8 定价:20.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

文学艺术通识读本编委会

主 任	陈家飞	陈玉萍		
主 编	许洪林	王树良		
副主编	徐 峰	夏瑞阳	谭 越	何青云
编 委	刘江英	臧 明	王恩华	詹 文
	王丽丽	郑元伟	许锦森	赵咏丝
	徐彩霞	林 洋		

序

教育部陈小娅副部长说过,要积极推动学校艺术教育均衡发展、科学发展,初步建立大、中、小学相互衔接的艺术教育课程体系。在强调素质教育和创新发展的今天,建立文学艺术各专业之间的联系,从整体上提高青年学生的文学艺术修养具有重要的意义;作为中小学艺术课堂的补充和课外延伸,修订、整理文学艺术的通识,显得尤为重要。根据课堂的教学需要编写的这本《文学艺术通识读本》,作为中小学生学习提高文化艺术素质的参考教材,又显得弥足珍贵与及时。

古人云:“礼以正形,乐以正心。”文学艺术教育对学生的人格成长、情感陶冶以及智力的提高,对教师专业发展和学校校园文化的建设,具有极为重大的意义。同时,文学艺术教育对学生的专业发展、职业选择和人生发展,学校的多维教学等都具有非常积极的作用。所以,我们无论是站在学生发展的角度,教师发展的角度,还是学校发展的角度,甚至是家庭、社会发展的角度,都具有重新审视与检讨的必要。我认为,艺术教育是当前素质教育的重要组成部分,美术、音乐教育本身也是一门博大精深的陶冶人的艺术。教育如果没有美,没有艺术,没有梦想,那教育就不会成其为教育。近些年来,很多高校都开设了美术、音乐、播音主持、影视编导、艺术史论等专业,其入学笔试和面试内容也是集中在考察学生的艺术综合素养。所以本书编写者在内容的选择上力求一书多用,通识性强,努力从学生必须了解和掌握的文学艺术素质素养常识出发;在知识内容的安排上既考虑到中小学生在提高文艺修养时必须具备的常识性内容,同时又是为社会上希望提高文艺素养的普通读者提供指导性读物,也是艺术专业考试和艺术特长生招生考试的指导用书。

实施素质教育是一个系统工程。从文艺修养的领域来说,美

术、设计、电影、电视、戏剧、戏曲、音乐、文学、舞蹈等各方面文艺知识都应当得到系统了解和掌握。从文艺修养的结构来说,它既包括对某一门类艺术基础知识的全面系统了解,也包括对该艺术领域的理解和评价等。因而,编写者在编写上以基础知识为主,同时适当兼顾作品的欣赏和评价,每一门类大体上包含两个方面的主要内容:一是艺术通识,主要系统介绍某一艺术门类的基础理论知识、专业术语;二是某一门类艺术发展的基本线索,包括中、外两个部分。编写者希望通过这两个方面的整合,使读者能够从中获得系统的知识,培养准确的判断和高尚的品味。

本书是一部内容丰富、释义简明的文艺通识教材,与以往的同类著作相比,有两个主要特点:一是就其知识体系的内容构成而言,具有专业历史、专业理论和艺术作品分析一体化的特点;二是从其运用性来看,具有教材性、通识性、考试辅导性和鉴赏性兼具的特点。

人类总是喜欢通过艺术的形式表达真善美的精神诉求,记得一位美术史学家说过:“艺术最重要的是使我们的灵魂震颤,如果可能的话才是愉悦我的眼睛。”这充分说明了艺术与社会相结合所产生的冲击力。当然,本书的出版不可能产生这样的灵魂冲击波,但它绝对是艺术浩瀚书海中的一小串涟漪,能愉悦心灵,陶冶性情,成为艺术爱好者与追求者中的一道实用而又吸引眼球的风景。

编写者囑我写点东西,有感而发,匆忙成文,代为序。

广州市黄埔区教育局教研室主任
特级教师 中学正高级教师 周国强
二〇一〇年十二月三日

前 言

当我接到《文学艺术通识读本》书稿,并听到两位主编策划此书的初衷时,我深深感受到了这些一线教师对艺术教育事业的热情和执着。当他们提起为此书的出版写几句话时,我也就欣然应允了。

艺术教育的根本目的是育人。21 世纪的教育肩负着“对民族未来负责,为学生一生奠基”的历史责任,参与本书编写的这些教师们,坚持“教育与研究并举”、“教书与育人并重”、“成长与文化并行”的教育理念,在艺术教育课堂中践行着全面提升学生的思想道德素质和审美情操的教育理想,使学生在艺术教育熏陶中快乐学习,健康成长。作为教学实践和教研成果的结晶,本书结合教学需要,在通识上下功夫,分成文学、音乐、美术、设计、影视、戏剧戏曲、舞蹈七个章节,涵盖面广,实用性强,具有教材性,也具有课外读物的特点,是提高广大中小学生和文艺爱好者文学艺术素养的优秀读本。正是本书的通识性和实用性,我们相信此书将会受到艺术教育同行以及学生的欢迎与喜爱。

李赤

广州市第八十六中学校长
中学正高级教师 特级教师

二〇一〇年十二月

目 录

文学编

第一章 | 文学通识

- 3 第一节 文学概述
- 5 第二节 文学的类型与体裁
- 7 第三节 文学创造与接受
- 9 第四节 文学批评
- 9 第五节 文学流派与文学运动

第二章 | 中国文学

- 12 第一节 秦汉文学
- 16 第二节 魏晋南北朝、隋唐五代文学
- 24 第三节 宋元文学
- 29 第四节 明清文学
- 33 第五节 近现代文学

第三章 | 外国文学

- 43 第一节 古代与中世纪文学
- 45 第二节 文艺复兴时期文学
- 48 第三节 17—18 世纪文学
- 51 第四节 19—20 世纪文学

音乐编

第一章 | 音乐通识

- 65 第一节 音乐概述
- 67 第二节 音乐的构成与表现
- 69 第三节 音乐的类型与体裁

第二章 | 中国音乐

- 75 第一节 史前至秦汉时期音乐
- 76 第二节 魏晋南北朝、隋唐音乐
- 77 第三节 宋元明清音乐
- 78 第四节 近现代音乐
- 79 第五节 中国音乐名作

第三章 | 外国音乐

- 82 第一节 古代与中世纪音乐
- 82 第二节 文艺复兴音乐
- 83 第三节 17—18 世纪音乐
- 84 第四节 19—20 世纪音乐
- 85 第五节 外国音乐名家名作

美术编

第一章 | 美术通识

- 93 第一节 美术概述
- 94 第二节 美术的主要门类与表现语言
- 97 第三节 美术鉴赏学说
- 98 第四节 中国书画

第二章 | 中国美术

- 102 第一节 史前至秦汉美术
- 103 第二节 魏晋南北朝至五代美术
- 106 第三节 宋元明清美术
- 111 第四节 近现代美术

第三章|外国美术

- 113 第一节 中世纪之前的美术
- 115 第二节 文艺复兴时期美术
- 119 第三节 17—18 世纪欧洲美术
- 121 第四节 19 世纪西方美术
- 124 第五节 20 世纪现代美术

设计编

第一章|设计通识

- 131 第一节 设计的相关概念
- 133 第二节 艺术设计的特性
- 134 第三节 设计的文化

第二章|中国设计

- 136 第一节 史前至秦汉的设计
- 139 第二节 魏晋南北朝、隋唐设计
- 140 第三节 宋元明清设计

第三章|西方设计

- 142 第一节 古代设计
- 142 第二节 近代设计
- 143 第三节 现代设计
- 145 第四节 后现代设计

影视编

第一章| 影视通识

- 149 第一节 电影概述
150 第二节 影视艺术语言
153 第三节 电影的类型与体裁
155 第四节 广播电视

第二章| 中国影视

- 158 第一节 中国电影的形成(1922—1930)
159 第二节 中国电影的艰难探索(1931—1949)
159 第三节 新中国的电影发展(1949—1978)
160 第四节 新时期的中国电影(1979—2007)
161 第五节 几代导演与代表作品
163 第六节 中国广播电视的发展线索

第三章| 外国电影

- 165 第一节 电影艺术的拓荒与探索(1895—1930)
166 第二节 电影创作的新流派(1930—1960)
167 第三节 现代电影的多元化繁荣(1960至今)
168 第四节 外国电影流派与名家名作

戏剧戏曲编

第一章| 戏剧戏曲通识

- 175 第一节 戏剧概述
176 第二节 戏剧体裁与流派
178 第三节 戏曲艺术

	第二章 中国戏剧
185	第一节 先秦至宋辽金戏剧:形成与发展
186	第二节 元代戏剧:杂剧与南戏的辉煌
187	第三节 明代戏剧:传奇的兴盛
188	第四节 清代戏剧:地方戏的蓬勃发展
188	第五节 近代戏剧:京剧的形成
189	第六节 20 世纪:中国话剧
190	第七节 中国戏剧名家名作

	第三章 外国戏剧
194	第一节 17 世纪之前的戏剧
195	第二节 17—18 世纪戏剧
195	第三节 19 世纪戏剧
196	第四节 20 世纪现代主义戏剧
197	第五节 外国戏剧名作

舞蹈编

	第一章 舞蹈基础知识
201	第一节 舞蹈概述
202	第二节 舞蹈的分类
	第二章 中国舞蹈
207	第一节 古代舞蹈
209	第二节 近现代舞蹈
	第三章 外国舞蹈
213	第一节 芭蕾舞
215	第二节 现代舞
216	第三节 外国舞蹈名家名作

文学编

第一章 文学通识

第一节 文学概述

文学的概念

广义文学

广义文学指一切口头或书面语言行为和作品的统称,包括今天所谓文学和政治、哲学、历史、宗教等一般文化形态。

狭义文学

狭义文学指今日通行的文学,即包括情感、虚构和想象等综合的语言艺术行为和作品,如诗、小说、散文等。

折中义文学

折中义文学是介乎文化、文学之间而又难以归类的口头或书面语言作品。

文学活动及其构成

文学活动是人类所从事的文学创作、阅读、批评等活动的总称。文学活动的构成要素包括世界、作者、作品、读者。

世界

文学活动所反映的社会生活或社会现实。

作者

作者通过文学作品表达他的感受,并试图以此唤起读者的感受,因此也是一种作者表现活动。

作品

文学反映的世界不等于世界本身,同时文学表达的感情也多不同于作者的内心真实感受,这两种不同终究要在作品中显现出来。因此,作者是文学活动的又一基本要素。

读者

文学活动不只是作者创作的活动,还应该包括文学读者进行阅读鉴赏的活动。

文学作品的构成要素与艺术手法

形式

指作品的形式,即具体表现作品的内容结构和表现手段,主要由体裁、结构、语言、表现手法等要素构成。

内容

指作品的内容,即通过塑造艺术形象而反映在作品中的社会生活现象及其显示的思想意义。

素材

作家在生活中积累起来,未经提炼和加工的原始材料,是作家创作的基础。

题材

文学作品的内容构成要素之一。指作家根据创作意图,对大量素材经过选择、加工、改造而确定的,在作品中构成艺术形象和故事情节的材料。题材是作品内容的基础,是主题的载体。

主题

主题亦称“主题思想”,文学作品的内容构成要素之一。指文

学作品中蕴含着的贯穿全篇的基本思想和主导情感,是作品所有要素的辐射中心。

结构

文学作品的组织方式和内部结构。作家按照塑造形象和表现主题的需要,把所要表现的体裁、人物、事件等,分轻重主次,合理而匀称地加以组织安排,成为一个有机的艺术整体。

形象

文学作品中出现的、根据现实生活各种现象加以艺术虚构所创造出来的、能够诉诸人的感觉和感情、反映外在世界和人的内心生活的一切感性形式。

虚构

创作的艺术手法之一。作家在创作作品时运用丰富的想象,补充人物、事件中缺乏素材的环节,创造出生活中并不存在的人物和故事情节。

象征

文学创作的艺术手法之一。指通过某一特定的艺术形象来暗示另一事物或某种与之相似的概念、思想、感受等,使被象征物得到具体直观的表现。如人们用鸳鸯鸟、连理枝象征爱情的忠贞。

夸张

文学创作的艺术手法之一。以现实生活为基础,并借助于丰富的想象,抓住描写对象的某些特点,运用形象化语言,加以夸大和强调,突出所反映事物的本质特征,达到加强艺术效果的目的。

第二节 文学的类型与体裁

文学作品的类型

我们把文学作品分为现实型、理想型和象征型。