

“十二五”国家重点图书出版规划项目

新视野教师教育丛书·专业养成系列

丛书总主编 陈永明

教师艺术素养导论

胡知凡 包雪鸣◎编 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

新视野教师教育丛书·专业养成系列

教师艺术素养导论

胡知凡 包雪鸣 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书是为高等师范院校的师范生以及中小学教师所写。本书第一章主要论述艺术的分类和艺术对人的作用；第二章对素养、艺术素养的概念和内涵作了界定与论述，并强调了加强教师艺术素养的必要性；第三章、第四章主要回顾清末民国时期我国师范院校的艺术教育，以及新中国成立后我国师范院校的艺术教育；第五章、第六章主要论述当今创意产业的兴起以及视觉文化时代的来临，对我国学校艺术教育所提出的新挑战；第七章至第九章包括美术的特点与赏析、音乐艺术的特点与赏析、戏剧与舞蹈艺术的特点与赏析，旨在帮助教师了解各艺术门类的特点，学习欣赏各艺术门类的方法，提高教师的艺术素养。

图书在版编目 (CIP) 数据

教师艺术素养导论/胡知凡, 包雪鸣编著. —北京: 北京大学出版社, 2011.8
(新视野教师教育丛书·专业养成系列)
ISBN 978-7-301-19406-5

I. ①教… II. ①胡… ②包… III. ①艺术—师资培养—教材 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 169716 号

书 名: 教师艺术素养导论

著作责任者: 胡知凡 包雪鸣 编著

丛 书 策 划: 姚成龙

责 任 编 辑: 吴坤娟

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-19406-5/G · 3206

出 版 发 行: 北京大学出版社 (北京市海淀区成府路 205 号 100871)

网 址: <http://www.pup.cn>

电 子 信 箱: zyjy@pup.pku.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756923 出版部 62754962

印 刷 者: 山东省高唐印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18 印张 393 千字

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010) 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

一百年前，当我国师范教育兴起之时，就对教师的艺术素养提出了具体的要求。各级师范院校相继开设习字、图画、手工和音乐课。尤其是民国初期，在蔡元培先生倡导“美感教育”的主张下，师范院校的艺术教育一度得到了发展。以后，虽然经历了抗日战争和国内革命战争，但是师范院校始终把艺术教育作为一般师范生的必备技能和素养。

新中国成立之后，我国师范院校艺术教育走过了一条曲折的道路。“文革”以前十七年，由于受当时“左”的思想影响，师范院校中的艺术教育并没有受到应有重视。20世纪80年代中叶，随着大学生文化素质教育问题引起社会上的广泛关注后，加强大学生的艺术素养，也成为师范院校越来越重视的问题。特别是1995年，国家教委在全国高校开展了文化素质教育，明确把学生的“艺术素质”纳入其中之后，高等院校包括师范院校的艺术教育开始走上了蓬勃发展的道路。

进入21世纪，国际上对教师培养提出了将教师的职前培养与在职培训进修连贯起来的“教师教育”(Teacher Education)理念之后，终身学习成为一名教师不断学习、不断提高自身教学水平的奋斗目标。加强教师的艺术素养，理应成为教师终身教育中的学习内容，因为，这是建设高素质教师队伍非常重要的内容之一。

艺术素养是指人对艺术的感悟、表现以及鉴赏的能力。所谓艺术感悟能力，即指人们对艺术的内涵产生的一种顿悟性认识。感悟能力是建立在敏锐的观察能力和独到的感受能力之上的。这就要求人们要具备一双善于发现的眼睛，能够从寻常的事物中或艺术作品中发现美的因素，感悟到其中所内含的特殊的意蕴和美感。所谓艺术表现能力，即指掌握一定的艺术理论和技巧，进行艺术创作和表演的能力。艺术表现能力是建立在想象力与创造力之上的。所谓艺术鉴赏能力，即指人们在接触艺术作品过程中产生的审美评价和审美享受活动，也是人们通过艺术形象去认识客观世界的一种思维活动。在艺术鉴赏过程中，感觉、知觉、表象、思维、情感、联想和想象等心理因素都异常活跃。人们正是在这多种心理因素的综合作用下，接受、理解并把握艺术作品的，并从中得到某种思想上的启迪和艺术上的享受。由此可见，提高教师的艺术素养，主要是提高教师的艺术感悟能力以及艺术鉴赏能力。

提高教师的艺术素养，对于教师自身来说，是提高自身情操、建立健康心态和生活情趣的重要途径。当今社会正在转轨时期，人心浮躁，物欲横流。在学校中，教师的工作压力也很大。教师们若能经常以艺术作为载体，在欣赏、学习艺术中，就能领略到生活之广阔，艺术之浩瀚，这对建立健康心态和生活情趣很有意义。教师高尚的情操、健康的心态和充满艺术的生活情趣，不仅关联着个人的修养，而且关联着学生的感受，会对学生起着潜移默化的作用。

提高教师的艺术素养，对于教师来说，还能运用艺术的手段来引导学生，提高学生的

心理素质和生活品位。若教师自身有良好的艺术修养,就可以运用音乐、歌咏、舞蹈、书法、绘画,甚至观看电影等艺术活动,来陶冶学生的性情;调节学生的心境;疏导、缓解学生的压力。另外,艺术包括音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视等多个门类,学生在欣赏各种艺术作品时,不仅涉及生活经验与审美经验,还要涉及历史、地理、宗教,乃至物理、化学、数学、生物等各种学科的知识与感受。因此,教师们还可以通过艺术的手段,来促进学生各门学科的学习。在欣赏各种艺术作品中,来感悟艺术作品中的种种内在价值,提高审美趣味,发现生活中的美。

提高教师的艺术素养,对于教师来说,也是当今社会发展的需要。有人说当今社会已成为名副其实的“读图时代”,因为在我们日常生活中,每天都要看到由电视、网络传播出的各种各样图像,这些图像不仅会传递出各种信息,而且对中小学生,甚至大学生的世界观、人生观、价值观、审美观产生很大影响。因此,作为教师来说更需要提高自身对于各种图像的解读能力,了解图像中所隐含的各种文化和价值观;也更需要教师要有良好的艺术素养,高品位的艺术修养。唯有这样,才能在“读图时代”引导学生学会辨别各种图像的美与丑,帮助学生走进高雅的艺术作品之中,感受艺术作品的美,循序渐进地提高学生对艺术与美的事物的感悟能力。

总之,教师是一个特殊的职业,除要懂得教学规律,要熟悉学生的心理发展特点外,还必须拥有渊博的学科专业知识,健康的心理状态以及良好的文化艺术素养。为此,在创建教师的职前培养与在职培训进修时,艺术课程理应成为教师教育的一门必修课程。

前言	1
第一章 艺术概论	1
第一节 艺术的分类	1
一、艺术的一般分类	1
二、依作品使用的物质媒介和表现手段划分	7
三、依时空存有的艺术形式划分	8
四、其他分类方法	9
第二节 艺术对人的作用	10
一、艺术的特征	10
二、艺术的作用	12
第二章 艺术素养的界定与内涵	16
第一节 素养的界定	16
一、素养的特征	16
二、素养的界定	17
第二节 艺术素养的界定及其基本内涵	18
一、艺术素养的界定	18
二、艺术素养的基本内涵	18
第三节 加强艺术素养的必要性	19
一、加强青少年艺术素养的必要性	19
二、加强大学生艺术素养的必要性	20
三、加强教师艺术素养的必要性	21
四、加强领导干部艺术素养的必要性	25
五、加强全民族艺术素养的必要性	26
第三章 清末民国时期我国师范艺术教育	27
第一节 清末时期师范艺术教育（清末—1911）	27
一、清末中等师范艺术教育	27
二、清末高等师范艺术教育	30
第二节 民国初期师范艺术教育（1912—1919）	31

一、民国初期中等师范艺术教育	31
二、民国初期高等师范艺术教育	32
第三节 五四运动之后师范艺术教育 (1920—1926)	34
一、五四运动之后中等师范艺术教育	34
二、五四运动之后高等师范艺术教育	35
第四节 抗战前师范艺术教育 (1927—1937)	36
一、抗战前中等师范艺术教育	36
二、抗战前高等师范艺术教育	37
第五节 抗战时期及战后师范艺术教育 (1937—1949)	38
一、抗战时期及战后中等师范艺术教育	38
二、抗战时期及战后高等师范艺术教育	40
第六节 苏区师范艺术教育 (1927—1937)	42
第七节 解放区师范艺术教育 (1937—1949)	43
第四章 新中国成立后我国师范艺术教育	45
第一节 新中国成立初期师范艺术教育 (1949—1956)	45
一、新中国成立初期中等师范艺术教育	45
二、新中国成立初期高等师范艺术教育	48
第二节 社会主义建设探索时期师范艺术教育 (1957—1965)	51
一、社会主义建设探索时期中等师范艺术教育	51
二、社会主义建设探索时期高等师范艺术教育	52
第三节 “文化大革命”时期师范艺术教育 (1966—1976)	53
一、“文化大革命”时期中等师范艺术教育	53
二、“文化大革命”时期高等师范艺术教育	54
第四节 改革开放初期师范艺术教育 (1977—1985)	54
一、改革开放初期中等师范艺术教育	55
二、改革开放初期高等师范艺术教育	57
第五节 全面开创社会主义新局面时期师范艺术教育 (1986—1993)	58
一、全面开创社会主义新局面时期中等师范艺术教育	59
二、全面开创社会主义新局面时期高等师范艺术教育	64
第六节 社会主义现代化建设新阶段师范艺术教育 (1994—2000)	65
一、社会主义现代化建设新阶段中等师范艺术教育	66
二、社会主义现代化建设新阶段高等师范艺术教育	68
第五章 创意产业的兴起与学校艺术教育	70
第一节 创意产业的定义与分类	70
一、创意产业的定义	70
二、创意产业的分类	71
第二节 创意产业在我国发展状况	72

一、各地创意产业发展状况	73
二、创意产业带动了我国文化艺术的消费市场	76
第三节 创意产业对高等院校提出新的要求	78
一、对高等院校学科专业调整提出新的要求	78
二、对高等院校人才培养模式提出新的要求	78
三、对高等院校教学方法提出新的要求	79
第四节 创意产业对中小学提出新的要求	80
一、新加坡中小学艺术教育	80
二、法国中小学艺术教育	80
三、英国中小学艺术教育	81
四、美国中小学艺术教育	81
五、我国香港地区中小学艺术教育	81
六、我国台湾地区中小学艺术教育	82
七、我国内地中小学艺术教育	82
第五节 创意产业对教师艺术素养提出新的要求	82
第六章 视觉文化时代与学校艺术教育	85
第一节 视觉文化与视觉文化艺术教育	85
一、视觉文化的概念	85
二、视觉文化艺术教育的出现	86
第二节 图像传播方式的演变与特征	87
一、图像传播方式的演变	88
二、当代图像传播的特征	90
第三节 当代图像对青少年的影响	91
一、电视图像对青少年的影响	91
二、网络图像对青少年的影响	92
三、广告图像对青少年的影响	93
四、动漫图像对青少年的影响	94
五、手机图像对青少年的影响	96
第四节 视觉文化时代与学校教育	96
一、视觉文化时代的学校媒介素养教育	97
二、视觉文化时代的校园文化建设	99
三、视觉文化时代的中小学艺术教育	103
第七章 美术的特点与赏析	106
第一节 美术的特点	106
一、美术的功能	106
二、美术的价值与作用	107
第二节 美术作品欣赏方法	108

一、美术作品的一般欣赏方法	108
二、针对中小学生的美术欣赏方法	109
第三节 中国画的特点与赏析	110
一、中国画的特点	110
二、中国画欣赏方法	111
三、中国画名作赏析	112
第四节 油画特点与赏析	120
一、油画的特点	121
二、油画欣赏方法	121
三、油画名作赏析	122
第五节 雕塑的特点与赏析	129
一、雕塑的特点	129
二、雕塑欣赏方法	130
三、雕塑名作赏析	131
第六节 壁画的特点与赏析	138
一、壁画的特点	139
二、壁画欣赏方法	140
三、壁画名作赏析	140
第七节 工艺美术的特点与赏析	146
一、工艺美术的特点	146
二、工艺美术欣赏方法	146
三、工艺美术名作赏析	147
第八节 建筑艺术的特点与赏析	153
一、建筑艺术的特点	153
二、建筑艺术欣赏方法	154
三、建筑名作赏析	154
第九节 中国书法艺术的特点与赏析	162
一、中国书法艺术的特点	162
二、中国书法艺术欣赏方法	163
三、中国书法名作赏析	164
第十节 西方现代艺术的发展与赏析	169
一、西方现代艺术的发展	169
二、西方现代艺术的欣赏方法	170
三、西方现代艺术名作赏析	171
第八章 音乐艺术的特点与赏析	177
第一节 音乐艺术的特点	177
一、音乐是声音的艺术	177

二、音乐是听觉的艺术	178
三、音乐是时间的艺术	178
四、音乐是表现艺术	179
五、音乐是再创造的艺术	179
六、音乐是非语义性和不确定性的艺术	180
第二节 不同音乐的艺术特点	181
一、西方古典音乐的特点	181
二、中国传统音乐的特点	182
第三节 音乐艺术的表现与欣赏方法	188
一、音乐表现的形式	188
二、音乐欣赏的基本原则	193
三、欣赏音乐的方法	194
四、欣赏音乐的心理过程	199
第四节 传统音乐艺术欣赏	201
一、欣赏传统音乐的基本要领	201
二、中国传统音乐的欣赏	202
三、中国民歌欣赏	203
四、中国其他经典传统音乐赏析	205
五、世界其他国家部分经典传统音乐欣赏	209
六、传统音乐的传承	219
第五节 怎样来看待现当代的音乐艺术	220
一、流行音乐	220
二、摇滚乐	221
三、美国音乐剧	227
第九章 戏剧与舞蹈艺术的特点与赏析	230
第一节 戏剧的属性及分类	230
一、戏剧的定义和分类	230
二、戏剧的起源	231
三、戏剧的特征	236
第二节 中国戏剧赏析	239
一、昆曲	239
二、秦腔	240
三、京剧	242
四、豫剧	244
五、黄梅戏	246
六、评剧	247
七、越剧	247

第三节 外国戏剧赏析	250
一、荒诞派戏剧	250
二、象征主义戏剧	252
第四节 经典戏剧赏析	254
一、昆曲《牡丹亭》	254
二、曹禺《雷雨》	254
三、郭沫若《屈原》	255
第五节 舞蹈的属性及分类	256
一、民间舞蹈	256
二、芭蕾舞	258
三、现代舞蹈	259
四、其他舞蹈	263
第六节 舞蹈的特点及作用	263
一、舞蹈的特点	263
二、舞蹈的社会作用	266
第七节 各类舞蹈赏析	268
一、街舞	268
二、国际标准交谊舞	269
三、其他经典舞蹈形式	271
第八节 经典舞蹈作品赏析	272
一、《云南映象》	272
二、《天鹅湖》	273
三、《大河之舞》	273
后记	275

第一章 艺术概论

艺术门类繁多，因此对艺术门类的划分方式也不尽相同。门类繁多的艺术因其形象性、主体性、审美性等特征，对人的作用也是多方面的。艺术不仅可以陶冶人的情操，给人以美的享受，使人身心得健康发展，还可以发展人的个性，激发人的创造力，提高人的思想品质和合作意识。

第一节 艺术的分类

艺术分类是要在复杂的艺术现象中找寻其共同的规律以及各类艺术间不同的特征。艺术分类是人类艺术实践和理论发展到一定阶段的产物，是人类艺术发展繁荣的重要标志。艺术分类的原则基于人们对艺术实践活动本质的认识和洞悉，体现出艺术的本质。

根据不同的标准，艺术分类也有不同种类。根据艺术形象的审美方式，艺术可以分为听觉艺术、视觉艺术和视听艺术。依据艺术的物化形式，艺术可分为动态艺术和静态艺术。依艺术形象的表现方式，艺术可以分为表现艺术和再现艺术。依据艺术直接或间接发挥的功利性，艺术可分为实用艺术和欣赏艺术。而实用艺术又包括建筑、日用工艺美术、各类生产与生活工具、实用性书法等门类。欣赏艺术则包括雕塑、绘画、文学、摄影、电影、音乐、舞蹈、戏剧、陈设工艺美术、欣赏性书法等方面的艺术。

本书将为大家介绍几种现在较为公认的艺术分类方法。

一、艺术的一般分类

（一）音乐艺术

音乐是凭借声波振动而存在，在时间中展现，又通过人类或动物的听觉器官而引起各种情绪体验和情感体验的艺术门类。^①音乐是人类文化生活的重要组成部分，是每个人不可或缺的精神食粮。与其他各艺术门类相比，音乐是最具群众性和普泛性的一种艺术形式，恩格斯曾说：“在一切艺术中，只有音乐才能产生与广大群众的合作，同时在表达力量上，音乐也是优胜者”。^②从某种意义上说，音乐是声音、时间和情感的艺术。音乐的艺术语言和表现手段非常丰富，音乐一般由旋律、节奏、和声、复调、曲式、调式、调性等要素并依据一定的原则组合在一起，借以产生出丰富多彩、变幻无穷的音乐篇章。而在众多的音乐构成要素中，旋律、节奏、和声最为主要。一般认为，旋律是音乐的灵魂，节

① 根据动物学的常识，很多生物对声音的感受比人类更为敏感，诸如昆虫、哺乳类动物等皆可以听懂音乐，并通过音乐产生相应的反应，但是动物是否可以欣赏音乐则尚未获得证实。

② 沈建军. 音乐与科学 [M]. 上海: 上海音乐出版社, 1989: 62.

奏体现出音乐的时间感，而和声则体现出音乐的空间感（如图 1-1 所示）。

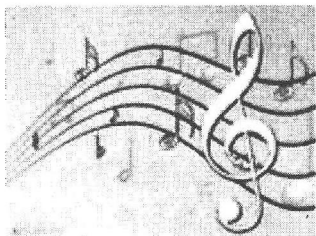

图 1-1 五线谱例图

旋律俗称曲调或调子，是音乐最主要的表现手段，它把高、低、长、短、强、弱等不同的音按照一定的节奏、节拍以及调式、调性关系等原则组织起来，塑造出不同形态的音乐形象，表现出特定的内容和情感。旋律具有很强的艺术表现力，它可以表现出音乐的内容和风格，并决定音乐的体裁，体现出音乐的民族特色和地域特征，因此，人们习惯上把旋律称为音乐的灵魂。

节奏指的是音的长、短、强、弱、轻、重等有规律的组合，它是音乐最基本的表现手段，有人形象地称之为音乐的脉搏。节奏是旋律的主干，也是乐曲结构的主要因素，可使乐曲体现出情感的波动起伏，以强化音乐的表现力。

和声是音乐的另一个基本表现手段，指的是多声部音乐按照一定的关系构成重叠复合的音响现象，可强化音乐的结构感、色彩感和立体感。此外，音乐还包括复调、曲式、调式、调性以及速度、力度等元素，此类元素通过有规律的变化与组合，共同塑造音乐形象。

（二）舞蹈艺术

舞蹈是一种人体艺术，它以经过提炼加工的人体动作为表现手段，运用舞蹈语言、节奏、表情和构图等多种要素塑造出具有直观性和动态性的舞蹈形象，表达出人们的思想感情。

图 1-2 舞蹈例图

舞蹈属于人类历史上古老的艺术。远古时代原始社会的先民们即已开始了图腾舞蹈活动，并且把它作为图腾崇拜的重要内容，最早的舞蹈常将歌、舞、乐三者合为一体，既是巫术礼仪，又是歌舞活动。舞蹈自古以来就和人的生活紧密联系在一起，原始舞蹈中就开始以舞蹈形式来模拟狩猎活动、战争场面以及其他社会生活内容（所图 1-2 所示）。

现代人所说的舞蹈指的是属于表演性的艺术舞蹈。人们习惯上把专业或业余舞蹈家通过艺术创作在舞台上表演的艺术作品称为艺术舞蹈，这类舞蹈常常需要较高的技艺水平、完整的艺术构思、鲜明的主题思想和栩栩如生的艺术形象。作为表演性舞蹈的总称，艺术舞蹈有多种分类方法。从表现形态上艺术舞蹈可以分为独舞、双人舞、三人舞、群舞、组舞、歌舞等。从表现特征上艺术舞蹈又可以分为情绪舞、情节舞以及舞剧等。从表现风格上

看，艺术舞蹈还可以分为古典舞与现代舞、民间舞与宫廷舞等。由于世界上的许多民族都有独具自己民族风格、地方特色和文化传统的舞蹈，这就使得艺术舞蹈更加多样化。其中，最为引人注目是各民族民间舞和受到西方人推崇的芭蕾。民间舞是指在民间广

泛流传的传统舞蹈形式，它生动地反映出各地区、各民族的性格爱好、风俗习惯和审美趣味，具有强烈的民族风格和鲜明的地方色彩。中国的民间舞源远流长，丰富多彩，一般又可分为汉族民间舞和少数民族民间舞两大类。芭蕾，是法文芭蕾舞的音译，起源于意大利，形成于法国。古典芭蕾舞有一整套严格的程式和规范，尤其是脚尖鞋的运用和脚尖舞的技巧，更是将芭蕾舞与其他舞蹈品种明显地区分开来。芭蕾舞剧则是以舞蹈作为表现手段，融合舞蹈、音乐、戏剧、美术等元素，并借以来刻画人物性格，表现故事情节和传达情感氛围。一部大型的芭蕾舞剧常常包括三部分主体内容，分别是独舞、双人舞和群舞，独舞表现人物性格和情绪，双人舞传达剧情的发展变化和表现人物的情绪，群舞反映时代背景和烘托情绪氛围。著名的大型古典芭蕾舞剧有《吉赛尔》、《爱斯梅拉达》、《胡桃夹子》、《天鹅湖》、《睡美人》、《罗密欧与朱丽叶》等。

（三）绘画艺术

绘画是一门运用线条、色彩和形体等艺术元素，通过构图、造型和设色等艺术手段，在二度空间（即平面）里塑造出静态的视觉形象的艺术。绘画艺术具有种类繁多、范围广泛的特点。从体系来划分，绘画分为东方绘画和西方绘画两大体系。从使用的材料、工具和技法来划分，则分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、粉笔画等。从题材内容划分，又可以分为静物画、肖像画、风景画、风俗画、历史画、宗教画、动物画等体裁。从作品形式的不同来划分，还可以分为壁画、年画、连环画、宣传画、漫画等样式。

中国画简称国画，在世界美术领域中自成体系，独具特色，成为东方绘画体系的主流。中国画因其表现内容不同可分为山水画、花鸟画和人物画。山水画的空间处理技巧很独特，它摆脱了透视关系的束缚，注重高远、平远、远深的画面联系，其表现技法多样，追求意境之美，即所谓情景交融的艺术境界。山水画因技法不同还可细分为青绿山水画、水墨山水画和线绛山水画。花鸟画则主要包括两大类，即工笔花鸟画和写意花鸟画。国画中的人物画重视笔墨技巧，一般运用长卷形式，不以色彩炫目、场面宏大取胜，而重视表达人物内心世界（如图 1-3 所示）。

中国画历史悠久，且特色鲜明。首先，在工具材料的选择上，中国画采用中国特制的毛笔、墨或颜料，在宣纸或绢帛上作画。因此，中国画又称为水墨画或彩墨画。其次，中国古代解剖学不发达，受此影响，国画在构图方法上不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法，所谓散点透视，指的是根据画家和观赏者支配的可移动的远近法所作出的视觉处理，这种方法可获得更为宽广辽阔的视野，并且构图灵活自由，画中的物象可随意列置，冲破了时间与空间的局限。中国画营造的空间多种多样，但其中最主要的有三种，即全景式空间、分段式空间和分层式空间。再次，中国画的独立性不强，它与中国诗文、书法、篆刻四者有千丝万缕联系，四者之间有机结合，相互补充，交相辉映，构成了中国画独特的内容美和形式美，也形成了中国画特有的诗、书、画、印交相辉映的特色。最后，中国画的特点来源于中国丰富的传

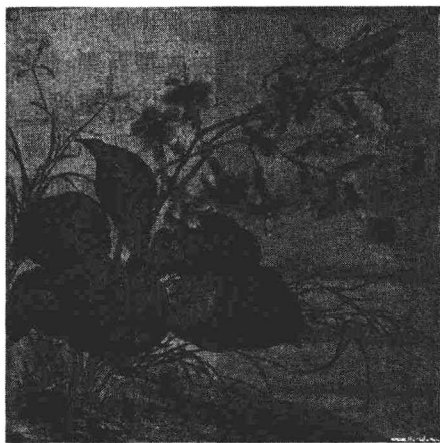

图 1-3 花鸟画例图

统文化和独特的美学理念。如国画的传统画法有工笔与写意两种。工笔画要求用笔细致工整,结构严谨,山水风景、花鸟虫鱼、人物形态,都要求刻画得具体入微。写意画则要求笔墨简练,高度概括,洒脱地表现物象的形神,并以抒发作者的感情为创作动机。不管是工笔画,还是写意画,在处理形神关系时都要求神形兼备,在造型和意境的表达上都要求气韵生动。中国画总体上的美学追求,不在于将物象画得逼真、肖似,而是通过笔墨情趣抒发胸臆、寄托情思。

西方绘画艺术也同样源远流长,品种繁多,尤其是油画艺术更可以说是世界绘画艺术中最有影响的画种。西方绘画一般包括素描、速写、油画、水粉、水彩等形式。油画是西洋画的主要画种,它是用油质颜料在布、木板或厚纸板上画成,其特点是油画颜料色彩丰富鲜艳,能够充分表现物体的质感,使描绘对象显得逼真可信,具有很强的艺术表现力。同时,油画颜料又有较强的覆盖力,易于修改,这便为画家提供了艺术创作的便利条件。西方绘画的审美趣味在于求真求美。求真则指的是西洋画追求对象的真实和环境的真实。西方绘画为了达到逼真的艺术效果,十分讲究比例、明暗、透视、解剖、色度、色性等科学法则,运用光学、几何学、解剖学、色彩学等作为科学依据。概括地讲,如果说中国绘画尚意,那么西方绘画则尚形;中国绘画重表现、重情感,西方绘画则重再现、重理性;中国绘画以线条作为主要造型手段,西方绘画则主要是由光和色来表现物象;中国绘画不受空间和时间的局限,西方古典绘画则严格遵守空间和时间的界限。

(四) 雕塑艺术

雕塑属造型艺术,是立体(三度空间)的空间艺术和视觉艺术,雕塑是用一定的物质材料制作出具有实体形象的艺术品,由于制作方法主要是雕刻和塑造两大类,故被称为雕塑。雕塑的种类、体裁和样式繁多。从制作工艺来看,它可以分为雕和塑两大类。雕塑的工艺较为复杂,有刻、镂、塑、凿、琢、铸等多种技法。从体裁来区分,雕塑又可以分为纪念性雕塑,如著名的巴黎歌剧院周围有三十多座雕塑;有城市园林雕塑,如北京市街道

图 1-4 雕塑例图

和公园里均有不少美化城市景观的雕塑;有宗教雕塑,如敦煌、麦积山等处的大量彩塑;有陵墓雕塑,如陕西西平霍去病墓前的著名大型石刻《马踏匈奴》;还有陈列性雕塑,如室内架上雕塑、展览馆室内雕塑等。从样式区分,雕塑还可以分为头像、胸像、半身像、全身像、群像等。从表现手法和形式来区分,雕塑一般又可分为圆雕、浮雕和透雕三类。圆雕,又称浑雕,是不附在任何背景上,可从四面观赏的立体雕塑。圆雕的特点是立于空间中的实体形象,在创作时必须考虑它的体积感与厚重感,在塑造形象时还必须照顾到人们从不同的角度进行观赏。浮雕,又称凸雕,是在平面上雕出凸起的艺术形象。根据表面凸起程度的不同,浮雕又分为高浮雕和浅浮雕。高浮雕高低起伏大,凸起程度深;浅浮雕高低起伏小,凸起程度浅。透雕则界乎圆雕和浮雕之间,它是在浮雕的基础上,将其背景部分镂空制作而成,但又不脱离平面,犹如一件附着在平面背景上的圆雕。正是由于雕塑艺术具有以上与其他艺术不同的基本特征,因而雕塑特别强调服从形式美的规律。通常而论,雕塑艺术更凝练、集中,也更加概括(如图 1-4 所示)。

（五）建筑艺术

建筑艺术，是按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感。

早在两千年前，古罗马建筑师维特鲁威就提出了建筑的三条基本原则，即实用、坚固、美观。任何建筑都应当是物质功能与审美功能、实用性与审美性、技术性与艺术性的统一。现代建筑更是把美观提到重要地位。这是因为随着现代科技的迅猛发展，人们的物质需要基本得到满足，从而提出了更高的精神需要，对建筑的审美性或艺术性提出了更高的要求。建筑艺术应当是建筑与艺术的高度统一，从而使得建筑艺术既能满足人的物质需要和使用需要，又刻满足人的精神需要和审美需要（如图 1-5 所示）。

建筑的艺术语言和表现手段非常丰富，一般包括空间、形体、比例、均衡、节奏、色彩、装饰等因素，它们共同构成了建筑艺术的造型美。空间是建筑的基本形式要素，建筑主要通过创造各种内外空间来满足人们的实际需要，巧妙地处理空间，可以大大增强建筑艺术的表现力。形体主要指建筑物的总体轮廓，通过线条和形体、空间和实体的不同组合方式，以及建筑与环境的和谐统一，突出建筑

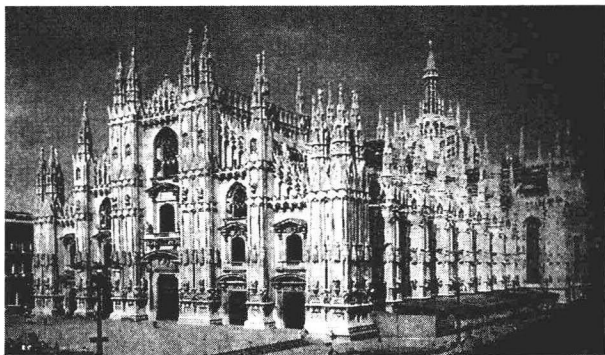

图 1-5 建筑例图

独特的个性色彩和特有的艺术感染力。比例则指巧妙地处理建筑物各部分之间的比例关系，建筑中长宽高的比例，凹与凸的比例、虚与实的比例等，都直接影响到建筑美。均衡指建筑在构图上的对称，包括建筑物前后、左右、上下各部分之间的关系。均衡对称常常给人一种严肃庄重的感觉，增加崇高的美感。最常见的均衡方式是在中轴线的左右实现对称，如北京的故宫，作为一个完整的建筑群非常均衡对称，其中每座建筑物都是在一条由南到北的中轴线上展开，整个建筑群的中心是高大的太和殿，以此为中由南向北伸展。节奏指通过有规律的变化和排列，利用建筑物的墙、柱、门、窗等有秩序的重复出现，产生一种韵律美或节奏美，正是在这一点上，建筑和音乐具有共同之处，因而人们把它们分别说成是凝固的音乐和流动的建筑。我国著名建筑学家梁思成先生就曾经专门研究过故宫的廊柱，并从中发现了十分明显的节奏感与韵律感，从天安门经过端门到午门，就有着明显的节奏感，两旁的柱子有节奏地排列，形成连续不断的空间序列。色彩也常常构成建筑特有的艺术形象，给人们以独特的审美感受和难忘的印象。如北京故宫，总体色彩是金碧辉煌，朱红色的围墙，白色的台基，金黄色的琉璃瓦顶，大红色的柱子和门窗，使这座皇宫的色彩别具一格。装饰作为建筑物的有机组成部分，对创造建筑也有着不容忽视的作用，它可以起到为建筑物增辉添彩的作用。如中国传统建筑十分注意屋顶的装饰，不但在屋角处做出翘角飞檐，饰以各种雕刻彩绘，还常常在屋脊上增加华丽的吻兽和装饰。甚至故宫内各种门上九九排列的门钉，作为装饰也具有十分浓郁的民族文化内涵。

总之，正是通过空间、形体、比例、均衡、节奏、色彩、装饰等多种因素的协调统一，才形成了建筑艺术特有的空间造型美。建筑艺术作为民族文化的体现和时代精神的镜

子,又总是以直观形象的方式反映出一定的社会意识形态和深刻的历史文化内涵。中外古今的建筑,可以称得上是千姿百态,由于历史的悠久,数量的众多,风格的差异,民族和时代的特色,使得这些建筑具有很高的审美认识价值和文化价值。

(六) 文学艺术

文学是运用语言来塑造形象,并传达审美情感的艺术。文学由于采用语言作为媒介,在表现人物的内心情感世界上具有得天独厚的优势。由于文学作品能够深入到人的精神世界,直接披露出人物复杂、丰富、隐秘的情感,使得语言艺术作品塑造的人物形象更加真实、深刻。语言艺术的思想性在深度和广度上也远远超过了其他艺术形式。

文学艺术的主要表现形式有诗歌、散文、小说等。诗歌是文学的基本体裁之一,如同其他文学作品一样,也是用语言来塑造形象来反映生活和表达作者思想感情的艺术。诗歌在文学发展历史上出现最早,在艺术起源时期,诗歌与音乐、舞蹈三者融为一体,只是到后来诗歌才逐渐发展成为一种独立的艺术形式。而散文是一种自由灵活、不受拘束的文学样式,能够迅速地表现作者的生活体验,真实地反映社会生活,选材范围广泛,表现手法多样,结构自由多样,以形散而神不散的艺术特长来集中而凝练地体现主题。散文的种类丰富多样,一般将其分为抒情散文、叙事散文和议论散文三大类。小说则是一种以叙述故事、塑造人物形象为主的文学体裁,小说强调在生活素材的基础上用虚构的方式来再现生活,因此,人物、情节和环境是小说不可缺少的三个基本要素。小说最常见的分类方法是根据容量大小和篇幅长短,分为长篇小说、中篇小说和短篇小说三大类。

(七) 戏剧艺术

戏剧是在舞台上由演员以对话和动作为表现手段,为观众当场表演故事情节的一门综合艺术。戏剧艺术作为二度创作的艺术,包括两个重要组成部分,即作为舞台演出基础的戏剧文学和演员创造舞台形象的表演艺术。

图 1-6 戏剧例图

戏剧有着悠久的历史,并且形成了多种样式。戏剧按照作品容量大小,可分为多幕剧和独幕剧;按照作品题材不同,可分为历史剧、现代剧、儿童剧等;按照作品的样式类型划分,又可以分为悲剧、喜剧和正剧三大类型(如图 1-6 所示)。

悲剧历来被认为是戏剧之冠,具有崇高的地位。作为戏剧的一种类型,悲剧常常通过正义的毁灭、英雄的牺牲或主人公苦难的命运,显示出人的巨大精神力量和伟大人格,正如鲁迅所说:“悲剧

将人生的有价值的东西毁灭给人看”。^①悲剧正是通过毁灭的形式来造成观众心灵的震撼,使人们从悲痛中得到美的熏陶和净化。

戏剧除了具有综合艺术共同的审美特征外,还有自身的特征。在戏剧的所有特征中,戏剧性无疑具有重要的地位。戏剧性指的是戏剧艺术通过演员扮演的角色之间的冲突来展开剧情、刻画人物,借以吸引观众,实现其艺术效果和审美作用的特性。构成戏剧性的中心环节是戏剧动作和戏剧冲突,没有冲突就没有戏剧。戏剧必须通过角色之间的对话和动

^① 鲁迅全集(第1卷)[M].北京:人民文学出版社,1981:279—280.