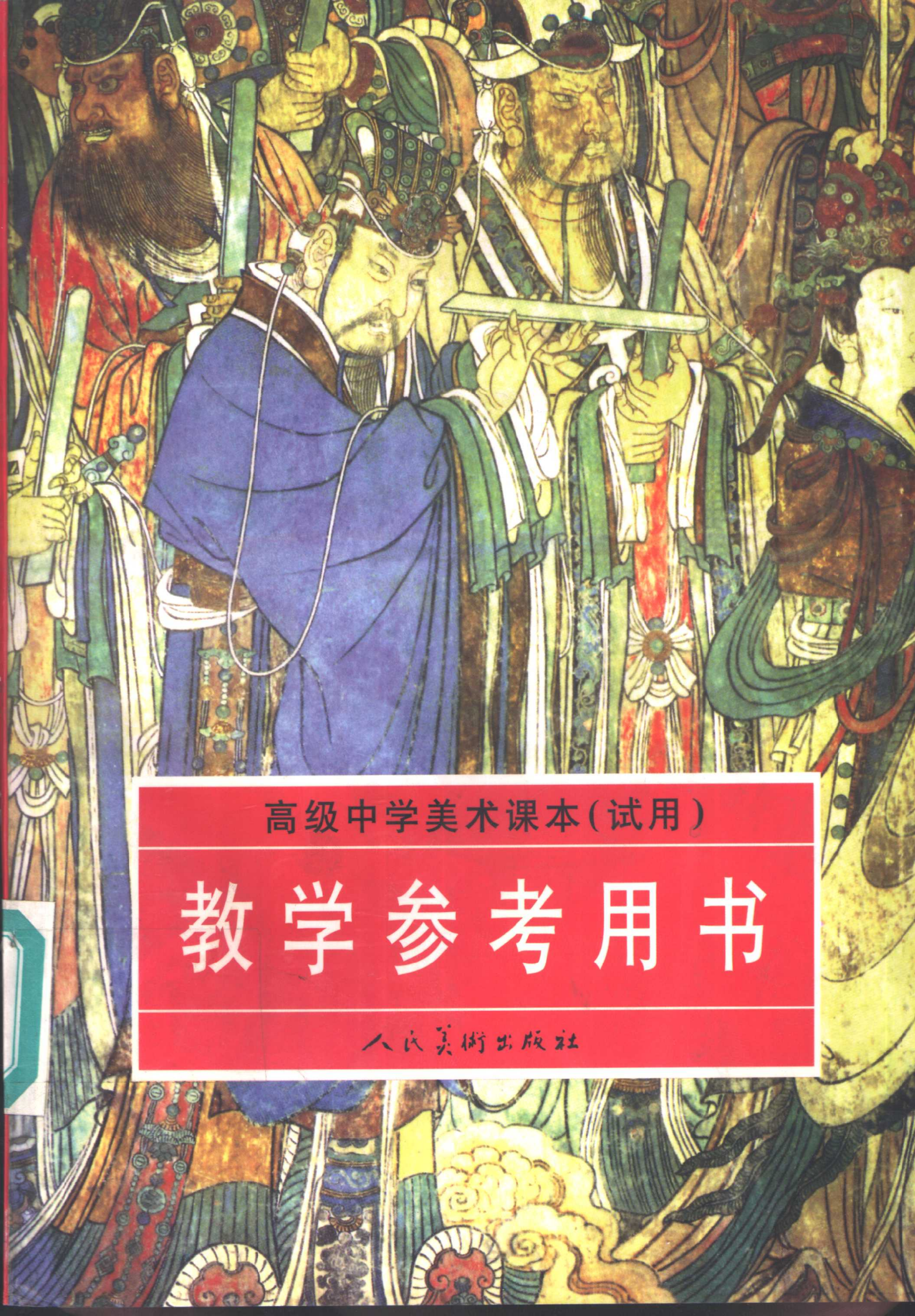

高级中学美术课本(试用)

教学参考用书

人民美術出版社

教育部颁布的《普通高中课程方案（实验）》
数学参考用书

高级中学美术课本(试用)

教学参考用书

中国教育学会美术教育研究会 编
人民美术出版社

人民美術出版社

高级中学美术课本(试用)

教学参考用书

中国教育学会美术教育研究会 编
人 民 美 术 出 版 社
人 民 美 术 出 版 社 出 版

(北京北总布胡同32号)

人 民 美 术 印 刷 厂 制 版
北 京 美 通 印 刷 厂 印 刷
新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

开本:787×1092毫米 1/16 印张:14.75

印数:3,001—7,400册

1997年7月第一版 1998年5月第二次印刷

ISBN 7-102-01807-X/G·255(课)

定价:25.00元

目 录

说 明	(1)
第一课 美术及其社会功能	(9)
第二课 美术作品的艺术形象	(19)
第三课 美术作品的艺术语言	(30)
第四课 美术作品的形式美	(46)
第五课 工艺美术的特点	(57)
第六课 中国古代玉器、青铜器和漆器	(60)
第七课 中国古代陶瓷工艺	(72)
第八课 现代服饰艺术	(77)
第九课 现代商业美术	(79)
第十课 现代工业设计	(83)
第十一课 建筑艺术的特点	(86)
第十二课 中国古代建筑艺术	(90)
第十三课 外国古代建筑艺术	(105)
第十四课 外国近现代建筑艺术	(113)
第十五课 现代环境艺术	(118)
第十六课 绘画艺术的特点	(123)
第十七课 中国古代人物画	(132)
第十八课 中国古代山水画	(139)
第十九课 中国古代花鸟画	(143)
第二十课 欧洲文艺复兴时期绘画	(148)
第二十一课 十七、十八世纪欧洲绘画	(154)
第二十二课 十九世纪欧洲绘画	(161)
第二十三课 二十世纪外国绘画	(168)
第二十四课 雕塑艺术的特点	(182)
第二十五课 中国古代陵墓雕塑	(189)
第二十六课 中国古代宗教雕塑	(194)
第二十七课 外国古代雕塑	(202)
第二十八课 外国近现代雕塑	(208)
第二十九课 中国民间美术	(213)
第三十课 中国现代美术	(221)

说明

1994 年国家教委下发了关于在普通高中开设艺术欣赏必修课的通知,使建国以来一直没能解决的艺术教育断层问题得到了解决,这对我国整个学校艺术教育整体发展,具有十分重要的意义。

多年来,我国的基础教育教学体系中,高中的音乐、美术课一直是空白。在国家教委制订的全国普通学校 2000 年艺术教育发展规划中,小学阶段、初中阶段、大学阶段,都有音乐、美术的必修课或选修课程,唯独高中既无必修课也无选修课,许多教育专家、艺术家和高中教师、校长多次呼吁,希望能引起国家教委的重视。1990 年借调整高中教学计划的契机,国家教委在新的调整教学计划中,首次将艺术类课程作为选修课列入,并组织编写了高中音乐、美术欣赏课本。但是,在高中追求升学率的压力之下,开设艺术欣赏课的计划并没能得到较好的贯彻,尽管国家教委基础司为此作了很大的努力,但收效甚微。1992 年、1993 年全国美术欣赏课的开设仅限于少数城市和少数学校。从订教材的数字可以反映出来。1992 年发行 8 000 册,1993 年也不足 10 000 册。而当年的高中一、二年级的学生数各有 260 万人之多。事实说明,在目前我国的实际情况下,高中艺术课作为选修课是很难达到完成素质教育的目的。我们应该特别感谢中国教育学会美术教育研究会和人民美术出版社,他们为在高中普及美术教育,作了令人感动的工作。尽管选修课的开设状况与我们的期望相距甚远,但毕竟迈出了有意义的一步。

1994 年,在李岚清副总理的亲自关注和督促下,国家教委开始考虑在高中开设艺术欣赏课,并于当年下发了“高中开设艺术欣赏课的通知”。因当时没有必修课的教学大纲和教材,为解决教学之需,指定人民美术出版社出版的高中美术(选修课)课本暂时作为教材。从 1994 年秋季起,在我国的教育史上,高中也有了艺术必修课。其后,国家教委体育卫生与艺术教育司又着手起草了《普通高中艺术欣赏必修课教学大纲》,在 1995 年经国家教委中小学教材审定委员会审查后,作为初审稿试用。其初审稿主要用于编写高中美术欣赏的教材。1995 年

人民美术出版社约请中国教育学会美术教育研究会,在原选修课教材的基础上编写新的必修课教材,现在大家看到的这册教材,就是我国第一册高中美术欣赏课(必修课)教材,此教材已经国家教委中小学教材审定委员会审查通过,在全国试用。由于国家教委发出了关于在普通高中开设艺术欣赏课的通知,编写并审查了教学大纲和教材,全国高中开设艺术课的情况发生了令人振奋的转变。在国家教委规划的八个高中艺术欣赏课实验区内,高中开课率已达到 30% 以上,一些城市(如齐齐哈尔市)达到 80% 以上,全国最大的四川省已规划在三年内全部开齐高中音乐、美术欣赏课。河北、江苏、河南教委都作了卓有成效的工作。我们乐观地估计,到本世纪末,我国绝大多数地区的大多数高中,将按教学计划开齐高中艺术课。

我们在前面化了些笔墨回顾我国近几年高中开设艺术课的情况,目的在于使大家清醒地认识到,尽管国家教委十分重视高中艺术课的发展,但在“应试教育”的模式里,高中真正落实教育大纲和教材的要求,还有一段很长的路要走,还有许多工作要做。而要真正贯彻国家教委通知的精神,落实、开齐高中艺术必修课,必须首先认识高中开设艺术课的意义、目的。

高中开设美术欣赏课可以从三个方面来认识其重要意义。

其一,适应了素质教育的需要。目前我国明确提出,要实行从“应试教育”向素质教育的转轨。尽管不同的教学学派和理论对应试教育和素质教育及其关系持不同的认识和观点,但也有许多共识是显而易见的。素质教育着眼于全体学生的素质提高,实行全面的教育,这区别于应试模式的通过考试选拔少数学生,单纯进行专业技能的教育。在素质教育中,必须强调以提高学生素质为前提,不能以考试成绩为唯一标准。这样不列入中考、高考的艺术课才有应有的地位。在应试模式中,音乐、美术学科,在升学考试之外,使之成为点缀物、装饰品。但凡有学识的人,都不能否认,文化艺术修养在人的素质中,占有极重要的地位。不能想象一个素质教育很高的人,艺术文化知识

贫乏,艺术审美能力低下。我们可以坚定地说,只有具有良好艺术修养的人,才能成为素质良好的人才,离开了文化艺术修养,素质结构就有了致命的缺陷。在前一个时期,社会上出现的“追星族”现象,正是过去应试教育,忽视艺术教育的倾向造成的。在经济和社会急剧发展的今天,越来越多的有识之士都认识到,经济的发展取决于有没有高素质的人才,而培养高素质的人才,必须施之于全面的教育,包括艺术教育。美国已把艺术课程作为国家规定的七门核心课程之一。日本把80年代末教育改革的成功原因之一,归于艺术教育的加强,艺术教育发展了学生的个性与创造力,完善了人格,极大地提高了学生的素质。我国政府把高中音乐、美术课作为必修课开设,目的在于提高全体高中生的文化艺术修养,以完成素质教育的任务,正是适应了教育转轨的需要。大家都把“没有艺术教育的教育,是不完整的教育”作为至理名言,今后是否也要把“没有艺术教育,就不是素质教育”的观念确立起来。素质教育不能缺少艺术教育,对升学竞争激烈的高中阶段教育,更不能缺少艺术教育。从某种意义上说,在我国目前条件下,在普通高中,不以必修课的形式进行艺术教育,艺术教育就会落空,从而极大削弱素质教育。我们每一个教师,都要把是否开设艺术课(美术课),作为衡量高中是否达到素质教育的重要标准之一。

其二,培养合格高中生的必要措施。高中是基础教育的最高阶段,其承担着培养素质良好的普通劳动者和为大学培养全面发展的新生这两重任务。无论是普通劳动者还是继续深造的大学生,都需要有良好的道德品质、心理素质,较宽的文化知识面,树立尊重科学,追求真理的信念和健全的体魄。换句话说,高中毕业生达到这样的标准,才是合格的高中生。从这个意义上说,高中开设艺术课,对于开扩学生的文化知识视野,陶冶高尚的情操,健全人格,发展个性,都具有十分重要的促进作用。如果说高中的教学改革,是为了更好地培养合格毕业生,那么对全体高中生实施艺术教育就是十分必要不可缺少的措施。这是艺术教育本身所特有的教育价值和教育功能。美术是人类文化的重要组成部分,美术在人类文明中具有重要地位。人类的文化史缺少美术,就缺少了魅力。高中阶段,学生的文化视野是迅速扩展的

阶段,多学习接触优秀的美术作品,可以丰富他们的文化知识,帮助他们树立正确的艺术观、文化观。美术还是人类经济、社会发展信息传播的载体,学生通过学习观摩优秀的美术作品,可以了解历史发展各阶段的文化、社会状况。从《清明上河图》中可以看到宋时的社会风俗、建筑制式、贸易的方式等,这比文字的介绍要直观,要生动准确。人们可以从《簪花仕女图》了解唐代宫廷生活的某个侧面,通过服装、发式,进而体会其生活的方式、社会时尚和审美趣味。更不用说史前文化不是靠文字,而是靠图形来传播信息的,现代的人们只能通过图形,了解认识这阶段的历史。美术作为一种艺术形式,也具有艺术审美和陶情的功能。人们观看范宽的《溪山行旅图》,无不为其雄伟的气势所感染;观看王希孟的《千里江山图》,也可以感受到江山多姿多娇。马远的《寒江独钓图》所表现出的“千山鸟飞绝,万径人踪灭”,“寒江一蓑翁”的意境,具有强烈艺术震撼力。高中学生逻辑思维迅速发展,而学习美术作品,可以帮助他们发展形象思维,丰富他们的情感,使他们左右脑协调发展,理性与情感同时发育。至于学习优秀的中外美术作品,修身养性,提高审美能力的作用,就用不着多费笔墨了。在目前学生艺术鉴赏能力较差的情况下,加强美术欣赏课,能提高文化品位,提高辨别美丑的能力,提高道德修养,进而树立正确的艺术观念和价值观,确立科学的人生观,都有不可忽视的作用。对高中学生进行德育,切忌说教,避免说教的有效方式之一,就是借助形象进行直观的美术欣赏活动。衡量学生的知识量多少、分析能力的高低,学科考试是重要评价手段。对艺术现象和艺术作品的消化评价、鉴赏的能力是一种综合性的智力测试。正确深入地评价艺术作品,需要较宽的知识面,全面的艺术修养和分析判断能力。反过来说,经常进行美术欣赏活动,有助于扩大学生的知识面,了解艺术本身的一般规律,培养其艺术分析的能力,可以有效地促进其智力和能力的发展。高中长期不开美术课,造成学生文化视野较窄,更重要的是缺少了艺术鉴赏活动,也等于教育损失了学生不少训练艺术文化判断力的机会。美术教师如能重视学生的艺术欣赏活动,正确加以指导,必有利于学生智力发展。除了欣赏活动外,如果还能有机会让学生动动手,画一画,做一做,参加艺

术创作活动,大胆表现生活,表达自己的情感,对于发展其个性,培养其创造意识和创造能力,也是很有实效的。可惜,目前由于课时太少,教学条件不允许等原因,高中美术课还局限于欣赏,缺少了学生表现的创作的机会,这是无奈的。我们只能希望广大教师在欣赏教学中,能尽量鼓励学生参加一些艺术创作实践活动,创造一些机会,这也是今后高中美术课需要加以改进和完善的课题。

其三,促进了普通学校艺术教育体系的完善。长期以来,我国的幼儿园、小学、初中都有美术教育的课程,并有课时、有教学计划和教学大纲,普通大学也已普遍开设艺术类课程,但由于高中阶段没有美术课程,所以普通学校的美术教育教学体系就有了一个断层,而不完善,无法形成大中小学互相衔接的教学体系。从整体来看,从体系要求来看,我国目前幼、小、初中、高中、大学的美术教育,出现了结构上的缺陷,内容上的重复,不是一个有机的渐序发展的系统,而是各不相连,很不协调的块块。高中美术欣赏必修课的开设,使我国有可能形成有自己特色的普通学校美术教育体系。现在,不少专家正在考虑根据学段的不同特点和学生的接受能力,构思大中小学欣赏教学的内容体系。可以预见,不用很久,大中小学层次不同,互相区别,又互相联系和衔接的美术教学的系统工程,可以形成,那时的教育教学质量会更高,对促进学生素质的提高,会更有效。

以上我们从高中美术教育与素质教育的关系,从高中美术与培养全面发展的合格高中生,从完善普通学校的美术教学体系三个方面论述了高中美术必修课开设的意义和目的,这对一个热爱美术教育工作的教师来说是必知的。只有明白了解自己工作的意义的教师,才能更清醒地明确自己工作的方向,才能做好工作。尤其是在高中美术课程的初创阶段,困难多于顺利,一切都难如人意,但理解了工作意义,可以减少盲目性,更坚定地走下去,为高中的美术教育事业做出成绩。我们应当看到,随着经济与社会的发展,随着教育改革的深入,会有越来越多的人深刻认识高中美术课的价值,支持美术教师的工作,从而得到应有的重视,摆到应有的位置,发挥出更大的作用。以上作为这本教学参考书的结论,可能罗嗦了一些,但绝对因其很重要的内容,而需要认真读一读。

一、高中美术欣赏课教学大纲简介

就一般教师而言,往往重视教材,而忽视教学大纲。诚然,教材体现教学大纲的要求,是教学的直接依据,是进行教学的有效工具,对于一个学生来说,用好用教材是最基本的学习任务,也是很高的要求。但对一个教师,尤其好的教师来说,仅了解和掌握教材,就十分不够了。教材是依据教学大纲编写的,可以说是具体化了的大纲,但教材不等于大纲。教材质量的优劣,水平的高低,也往往取决于教材编写者对大纲的理解程度。尤其是在当前,实行“一纲多本”体制后,多种教材各有特色,但对大纲的理解不一,也会有不少差别,因此,作为一名教师除了谙熟教材之外,应该认真学习教学大纲。教学大纲是教育行政部门颁布的教学法规(有人称教学宪法),具有权威性、科学性、严肃性、指导性,成为教学的依据,教材编写的依据,教学评估的依据,也是考核的依据。所以再三强调认真学习教学大纲。高中美术教学大纲,作为初审稿还没有下发(再审后作为“试用稿”,才能正式印发),因此,有必要在教学参考书中,对该教学大纲作些简要的介绍,供广大教师参考。

高中美术欣赏课教学大纲有五个部分组成。一是教学目的;二是教学内容;三是教学要求;四是成绩考查;五是教学设备。

第一章教学目的,规范了高中美术欣赏课的目的任务,是高中美术课的方向,也是最后检查教学任务完成与否的标准。共三条。

第一条“以审美教育为核心,培养学生健康的审美情趣和感受、体验鉴赏艺术美的能力,树立正确的审美观念”。这是从本学科特有的价值与功能方向,提出目的任务。可以理解为高中美术课学科的优势,核心的任务,也可以说是首要任务。前面我们提到高中美术课对德、智、体诸方面都有促进作用,但其独特的作用,是以审美教育为核心。在审美情趣、审美能力、审美观念上作文章,就抓住了根本任务。这些方面的任务,其它课程也可以操作,但不具备优势。这种优势只有艺术学科才具有,是不可替代的。

第二条“突出艺术学科的特点,寓思想品德教育于美术教育之中,陶冶情操,提高修养。”是从德育目标来提出的任务,美术教育进行审美教育是本身优势。作为德育的手段,具有形

象生动，易为学生接受的特点，体现出美术教育作为素质教育一部分的另一个功能。在寓教于乐方面，至今仍被一些教师忽视，只见技能，只讲知识，局限于作品的艺术分析，忽视其德育因素的现象，仍普遍存在着，需要在教学大纲中明确。美术作品是反映社会生活的，优秀的美术作品可以真实地反映生活，高于生活，给人以教益，需要教师去发掘，去引导。当然，牵强的说教，“贴标签”，却不是高明的做法，美术教学中的德育，应该是有机的与审美教育结合，有意识的渗透，“润物细无声”。

第三条“在九年义务教育的基础上，进一步增强学生对美术的兴趣与爱好”、“引导学生学习必要的美术知识，掌握必要的美术欣赏方法，开阔视野，启迪智慧，促进学生身心健康发展”。这一条的主要点在于“兴趣爱好”、“知识方法”、“智慧”能力的学习培养上。总体上说，这条属于智力目标。要发展智力提高能力，就要有一定的知识“量”和“面”，再加上兴趣和方法。其中兴趣爱好是驱动力，没有兴趣和爱好，学习的效率和质量就大打折扣。没有正确的方法，也不能举一反三，得到高的效益。有的教师认为，兴趣培养是幼儿园、小学的事，高中学生不必重视。其实不然，就是成年人的学习，有兴趣与无兴趣，有主观能动性与被接受，其效果可以有天壤之别。高中美术欣赏课不过30多节，能接触学习的作品毕竟有限，重要的是通过有限的欣赏活动，培养学习的兴趣，今后继续主动地去参与，才能不断提高。同样，不掌握欣赏的方法，孤立地呆板地记、背美术作品的评论分析文章，不善于积累分析与欣赏的方法，也不会取得好的学习效果。高中是基础教育，是打基础的，是为今后终身教育打基础的，必须学会欣赏的方法。古人说：“授人以鱼，只供一饭之需；授人以渔，则终身受用。”深刻地说明这个道理。教学目的最后一句“促进学生身心全面健康发展”，是美术教学的最根本任务，其实是所有课程的教育任务。如果美术教育不能促进全面发展，也就失去了开设课程的意义。但美术学科与其它学科以不同形式与手段服务于全面发展，成为全面发展的手段和重要组成部分，是应该永不忘却的。

综上所述，教学大纲明确了高中美术欣赏课的三方面目标。但这三个方面的目标是有机的整体，互有区别又互相联系，相辅相成的。在

教学活动中，是一个过程的不同侧面，互相渗透，互相结合的。作为一名合格的教师，要善于根据不同的教学内容，确定不同的教学方式和手段，有重点地全面完成教学任务，实现教学目的。举例来说，当分析某一优秀作品时，当然要介绍历史状况、艺术观念，也要介绍艺术表现的手段、形式，作艺术的分析，其同时，也不要忘了德育因素的发掘，审美情趣的培养。在教学过程中，也要注重教学方式，以启发式调动学生积极思考，热烈争论，鼓励学生大胆发表意见，这就有了智育的因素。当然，具体到教学内容的学习，有的德育因素多一些，有的审美的因素多一些，这是自然的正常的。教师在教学准备中加以注意，精心设计。

大纲的第二章是大纲正文中最具体、最有操作性的“教学内容”。高中美术欣赏课的教学内容是根据教学目的要求选择的，是教学目的和任务的具体化。教学内容的选择要符合教学任务的需要，为实现教学任务服务。当然教学内容的选择还有一些原则，如要符合高中学生的生理心理特点，高中学生的接受能力、理解水平，考虑其它课程教学内容的协调分工。教学内容的选择还要考虑美术学科自身固有的规律性、系统性、科学性。这一章分三个部分，分别是“（一）美术欣赏基础知识（30%）”，“（二）中外名作欣赏（70%）”，“（三）必选作品”。从逻辑上看，（一）、（二）构成了高中美术欣赏课的基本内容。（三）则是对（二）的特殊说明。规定了必须学习掌握的作品目录。大纲把教学内容分成2个部分，一是欣赏的基本知识，二是具体的名作欣赏。概括起来是否可以看作，一是理论，二是作品。由于开设高中美术欣赏课在我国尚属首次，因此，对教学规定什么具体内容，学术界有不同看法，而且可以说很不一致。大家如果翻一翻同一文件中的音乐欣赏课教学大纲，它的理论部分并没单列，而采取渗透在作品欣赏中。我们认为理论知识和作品不可偏废，仅有作品分析，没有基础知识和分析方法，不利于学生举一反三。但如只说知识与理论，即使讲得再多再透，离了具体的作品分析与欣赏，也达不到欣赏课的目的任务。大纲确定了理论和作品的比例是30%和70%，说明是以欣赏具体作品为主兼学理论的方式，应当说是恰当的。我们可以从第一部分确定的内容中，可以看到其用意。一共有4条，

分别：1. 美术欣赏的目的、意义与方法；2. 美术的社会功能；3. 美术的分类及其主要艺术特征；4. 美术创作的主要艺术语言与创作方法。这4条又可分为2个部分，第一条是讲这门课程的目的、意义与方法，目的在于让学生懂得学习的意义。第二、三、四条是要讲清美术的基础知识。这些知识是美术作品分析与欣赏必需的，是名作欣赏的拐杖。可以看得出来，大纲所列的美术知识是少而精的。作为提高修养，作为提高欣赏能力，都应该掌握，也是可以掌握的。这其中的第四条中的美术创作的主要艺术语言和方法，并不是作为创作主体的要求，而仅仅是为了了解创作的一些原则和规律，作为欣赏者应该考虑和注意的。试想在作品分析与欣赏时，不懂创作中的主要艺术语言与方法，怎么能了解、理解作品呢，怎么能科学而深入地分析作品呢？怎么能揭示其主题和意蕴呢？当然，在具体的教材编写中，应掌握适度，切不可大讲创作规律的理论，这既浪费宝贵的课时，也往往因为脱离了学生的接受能力，而徒劳无功。需要说明的是，大纲中规定了这些基础理论知识，并未规定教材中一定要单独列章节学习，不排斥通过优秀美术作品的赏析，渗透美术理论知识和方法。我们在介绍教材时，将单独就此问题进行探讨。

教学内容的第二部分是“中外名作欣赏”。这部分正文规定了高中美术欣赏的美术名作范围。共11个专题，其中9个属于古代美术范畴，2个是现代美术。具体为中国专题5个，分别为“中国古代工艺美术”、“中国古代雕塑艺术”、“中国古代绘画艺术”、“中国古代建筑艺术”、“中国民间美术”。4个外国专题为：“古代埃及、希腊、罗马、印度的雕塑与建筑艺术”、“欧洲中世纪至十九世纪的建筑艺术”、“欧洲文艺复兴至十九世纪的雕塑艺术”、“欧洲文艺复兴至十九世纪的绘画艺术”。2个现代美术专题是“中外现代绘画雕塑与建筑艺术”、“中外现代实用美术设计”。从教学内容的专题目标可以看出：1. 其内在逻辑是按美术门类，分中外来选择的。其中中国部分加了一个民间美术。2. 外国美术专题选取了最有代表性内容，欧洲中世纪前的建筑、欧洲文艺复兴之前的雕塑与绘画都没涉及，这是从课时、学生接受能力等多方面考虑的，是切合实际的。3. 古代美术中外并列，现代美术中外合在一起。这样考虑是很合

理的。因为古代部分中外各自成系统，表现出不同文化背景的两种美术体系，应该分别欣赏；而现代部分雕塑、建筑，尤其是现代实用美术设计，中国仍处在学习的阶段，中国部分极少经典作品，而较为知名的作品大多是外国的。这也是符合现实状况的。不过，即使大纲起草时，考虑到课时的因素，精选了教学内容，但按罗列的专题来看，仍是泱泱大海。对只有36个课时的高中欣赏课，也是容不下，学不完的。因此，教学内容的第三部分规定了必选作品。这一做法是非常必要的。由于高中阶段的美术欣赏课是必修课，是面向全体高中生的。因此，应从一个高中生最起码应了解的美术现象和美术作品这一基点考虑。大纲共列了中国作品16个，外国作品16个。平均起来每课时可以承担一个。我们认为，知识量与课时量是平衡的，相应的。中国的16个作品是：仰韶文化彩陶、《莲鹤方壶》青铜工艺、瓷器工艺、武梁祠画像石、昭陵六骏石刻、龙门石窟《奉先寺》、敦煌彩塑与莫高窟壁画、《韩熙载夜宴图》、《清明上河图》、《溪山行旅图》、《千里江山图》、永乐宫壁画《朝元图》、《杂花图卷》、北京故宫、苏州园林、民间年画。虽然这16个作品不能全面反映出中国古代美术的全貌，但都是在美术历史上的精品，不但在中国，即使在世界美术领域里，也是精品。外国美术作品的16个作品是：《拉奥孔》、《湿婆之舞》、《大卫》、《加莱义民》、《被破坏的鹿特丹市纪念碑》、《蒙娜丽莎》、《阿尔诺非尼夫妇像》、《日出·印象》、《荷拉斯兄弟的宣誓》、《伏尔加河的纤夫》、《格尔尼卡》、《罗马万神庙》、《泰姬陵》、《夏特爾教堂》、《包豪斯校舍》、《流水别墅》。世界美术中的优秀作品浩如烟海，这16个作品只是在美术各门类中，有其代表性而已，我们认为选这些作品是合适的。

高中美术欣赏课教学内容的选择一直存在着一个很有争议的问题，那就是，欣赏课是否以美术史为线索安排？过去，我们很习惯地按美术史发展的线索来安排教学内容。所以选了这个，就必须选那个，哪个都弃不得。结果几十几百个作品都要上。厚厚的一本美术史，高中学生读得完学得进吗？这36课时容得下吗？更值得深思的问题是，高中美术欣赏课的目的是什么？是为了了解美术发展的规律，还是追寻美术现象的源流？或是了解美术文化与社会

发展的轨迹?答案是否定的。大纲第一部分教学目的阐述得很清楚,是为了通过接触,学习一些优秀的美术作品,提高艺术欣赏水平,开拓艺术视野,提高审美能力。如果陷入了美术史的汪洋大海之中,就只能死记硬背,囫囵吞枣,舍本求末。所以,作为高中美术课教师来说,必须坚决抛弃史的线索,而把精力放在少而精地分析一些优秀的作品,通过赏析活动,教会学生欣赏作品的方法,举一反三。在赏析的同时,进行美育、德育、智育。切忌贪多求全。

大纲的第三章是“教学要求”。这章共提了4条要求,每条都很重要,需要逐条认真学习。第一条“除了使学生正确理解作品的有关知识外,还要进行比较深入的艺术分析,以增强学生感受和鉴赏艺术美的能力”。这一条非常重要,因为以往的欣赏教学,教师大多把精力放在作品的介绍,包括作者,内容,其作品的社会影响,在美术史上的地位等等。至于最重要的艺术分析,则往往轻描淡写,或者略而不作。前二种方法学习美术史可以,但作为欣赏活动,则不可以。在这方面应当引起注意的不但是教师,教材编写者也应思考。有些教材在艺术分析这一环节上十分薄弱,甚至堆砌一些苍白无力的套话。这样的教材和教学,于学生的学习效率将大打折扣。教学要求的第2—4条,就高中欣赏课的教学方法、教学方式和教学手段提出要求。第二条鼓励学生积极参与教学过程,让他们开展作品比较和评论。第三条充分利用多种现代化的教学手段,最大限度地强化学生的视觉审美感受。第四条希望课堂与参观考察相结合。这些条要求,意在提高教学的效率。以往的欣赏课,大多是教师的独角戏,一言堂,满堂灌。学生被动地带着一对耳朵来,好像手与脑都失去了用途。这样的欣赏课怎么能引起学生兴趣,调动学生积极性?而没有学生的主动积极参与,欣赏课提高谁的能力?能完成大纲要求的任务吗?这几条要求其实是一个要求,就是利用各种有效方式方法和手段,最大限度调动学生的参与欲望,形成师生共同活动的课堂教学场面。

大纲第四章“成绩考查”。第一条“美术欣赏课是考查学科”。美术欣赏课不属于考试科目,是根据其学科特点决定的。至于考查的方法,大纲规定“分平时考查和期末考查两类”。“考查内容以学生感受分析、评价美术作品的能

力为重点”。这一要求充分体现了考查的目的是为了完成教学任务,是为了提高学生感受、分析、评价能力,而不是考学生背记作品的作者,作品的名称,美术的知识。第三条讲“考查成绩纳入学生的考绩范围”,目前还未有规范的做法。从高中学科考核的制度看,以后应纳入会考的范围。综上所述,我们应该重视高中美术课的考查,但考查的目的是为了促进教学,提高教学质量。要从教学实际情况出发,确定考查的方法,围绕促进学生审美能力的提高,安排考查工作,并大胆探索,积累经验,使考查不流于形式,也不误导。

大纲第五章是“教学设备”。这章主要是针对高中美术课为新设的必修课,教学条件差,因此有必要强调教学设备的配置,以使教学工作顺利进行。另一方面,这也是对出版单位,生产单位提出了要求。目前高中美术欣赏课、挂图、录像、幻灯还在编制中,要运用现代化教学手段,必须配备声像资料。针对目前中学图书馆藏书很少有美术类图书,大纲提出“学校图书馆应为师生配备必要的美术史论工具书籍和艺术类期刊画册”。这也是教学活动所必需的条件。

国家教委准备在1997年对高中美术欣赏课大纲(初审稿)作修订,这也是非常必要的。经过3年的教学实践,其中包括对教学大纲进行教学实验,应该对实验工作加以总结,完善教学大纲,供各地学校学习贯彻。

二、高中美术欣赏课教材简介

目前我们使用的由中国教育学会美术教育研究会编写、人民美术出版社出版的《高级中学美术课本》(试用),是全国唯一的经过国家教委中小学教材审定委员会审查通过的高中美术欣赏课教材。为帮助大家使用好这一课本,发挥其作用,下面就教材的特点、结构等方面作一些简要的介绍。

(一) 努力贯彻体现教学大纲

大纲是教材的编写依据,因此,贯彻体现教学大纲的精神和基本要求,是高中美术欣赏教材的根本出发点和归宿点。新教材力求在教学内容的选择,理论与作品的比例,每个教学专题的编排,必学与选学的关系,知识介绍与艺术分析等方面,忠实地贯彻教学大纲精神。

1. 按照大纲要求选择教学内容

教学大纲中规定理论与作品欣赏的比例为

30%~70%。本教材共安排30课,其中总论4课,加上4个门类(绘画、雕塑、建筑、工艺设计)艺术特点介绍4课,共计8课。基本上体现了大纲3:7的要求。前4课总论把大纲所要求的美术理论的最主要的方面都进行了简明扼要的阐述。其中“美术的社会功能”,采用最小的篇幅,精练地讲清了什么是美术、美术的社会功能,对美术欣赏只作了简要的介绍,而没有铺开讲欣赏的方法。欣赏方法不必孤立地去论述,完全可以结合具体作品分析去进行。其余3课“美术作品的艺术形象”、“美术作品的艺术语言”、“美术作品的形式美”都意在为下面的名作欣赏提供必要的理论与知识的准备。也可以理解为美术欣赏的基础。每门学科都有自己的概念,自己的语言,自己的学科体系。缺乏一些必要的知识与理论,就会使作品欣赏局限于感性的体验,无法从艺术方面进行深入的分析。理性与感性、理论与实践在鉴赏活动中,是互相联系,相互结合的有机的整体。应当指出,这几课内容的教学,要注意理论的讲解,但应力求深入浅出,力求生动有趣味。切不要从理论到理论,采用下定义的方法,更不要机械地背条文、背概念。要充分利用教材中所列的作品图片,使文图结合。

2. 4个艺术门类的艺术特征介绍

艺术门类特征的介绍是非常重要的内容,也是根据教学大纲要求安排的。掌握美术欣赏的方法,必须了解某一美术作品的形式、体裁,其中美术的各个门类分别具有不同的艺术特征。其中纯美术的绘画、雕塑与实用美术的建筑与工艺设计,在艺术观念、艺术语言,其材质、功能等诸方面,有很大差异。因此,了解门类艺术特征,对于某一作品的欣赏,具有很强的指导意义。

本教材在4个门类艺术特征介绍的编排上没有单独安排,而是和具体作品欣赏连为一个单元。这样的排法使门类艺术理论与本门类的作品欣赏形成一个整体。曾经有过一种设想,把门类艺术特征放在这类作品欣赏之后安排,从欣赏作品中概括出门类的艺术特征。后来考虑到作为教材,还应该先介绍一般的门类艺术规律,尔后再去欣赏。但不管编在作品欣赏前或后,都要和具体作品的赏析结合,希望教师在教学中根据教学实际情况灵活安排。

3. 名作欣赏的编目力求体现大纲的要求

名作欣赏的22个课题,按照大纲的要求,分为4个门类,其中工艺美术5课,建筑艺术4课,绘画7课,雕塑4课,综合性课题2课(中国民间美术和中国古代美术)。工艺美术和绘画课题较多,反映了它们在4大门类中的重要地位。尤其是绘画在美术家族中,更具有特殊的地位。教学大纲中所列的11个课题在教材中基本上都得到落实,其中大纲第6个专题“古代埃及、希腊、罗马、印度的雕塑与建筑艺术”,分别在教材第13课“外国古代建筑”和第27课“外国古代雕塑”中被列为重点。大纲中的“中国民间美术”和“中外现代实用美术设计”两个专题,教材中也作了安排。

4. 必学作品重点欣赏

教学大纲为保证最低限度的要求,列出了32个优秀美术作品,教材中都作为重点介绍。在具体的章节里这些必选作品占了重要位置和篇幅。并都有彩色图版刊出。因后面有分课介绍,具体教学内容在这里就不一一列举了。

5. 注重艺术分析

在大纲的“教学目的”和“教学要求”中,都把教学活动中的对作品的艺术分析放在重要位置上。本教材在这方面坚决贯彻大纲的要求,在名作欣赏中,紧紧围绕作品的题材、艺术语言、艺术要素、艺术手法、艺术特点等方面,进行深入的分析。力求克服过去那种围绕题材内容泛泛说教的方法,把前4章有关美术的艺术语言、美术的艺术形象、美术的形式美法则和美术门类的各自艺术特征等理论,运用于具体作品的分析,以提高学生的判断、分析、鉴赏的能力。当然,在进行艺术分析的同时,本教材也注意知识的介绍,特别是结合有关的轶闻趣事和工艺制做过程等生动的内容进行欣赏,能引起学生的参与兴趣。总之,教材在教学内容的撰写中,既牢牢抓住艺术分析这个主要方面,又有概括的知识介绍,以在“深”与“广”两个方面都有提高。

(二) 追求教材特色,力求有所探索有所突破

本套教材在编写工作中,并不机械照搬教学大纲的条文,也不满足于体现大纲的现成的模式,而是力求在符合大纲基本要求的前提下,追求教材的特色和个性,力求有所突破。这种考虑基于以下两方面认识。一是我国的高中美术欣赏课刚刚开设,既无现成的经验,也缺乏

理论研究。因此，教学大纲本身，也带有一定的试验性质。在高中阶段应该进行什么样的美术教育，怎么样进行？教学内容哪些是最重要最基本的？都还在摸索，在试验。我们应该通过教材的编写和教学活动的开展，不断丰富完善教学大纲。这才能对这门课程的建设产生积极的作用。二是教学大纲本身只能规定大的方面，并不能非常具体地安排教学的知识点。教学大纲不能代替教材。在大纲的指导下，每套教材还应有自己的特点，自己的追求。这才能对我国高中美术教材的建设起促进作用。

1. 调整教学内容

根据从事高中教育的教师、校长反映，高中生对现代美术设计十分有兴趣，特别是能体现时代审美情趣的，贴近生活的工艺设计，求知方面要求强烈。因此，本套教材对这方面内容加强了，分别单设了“现代服饰艺术”、“现代商业美术”、“现代工业设计”、“现代环境艺术”。这些内容极有时代感，又体现实用性，受到师生的欢迎。尽管“中国现代美术”这一课题十分难写，有人说是“吃力不讨好”，但教材中还是安排了这一课。这对新中国美术的认识，是极有帮助的。体现了厚今薄古，弘扬民族文化的宗旨。大纲中有一个知识点是“创作方法”，在教材中，也作了调整，改为“美术作品的形式美”。不仅利于学生接受理解，也有利于学生在欣赏活动中，提高审美能力。

2. 科学的编排结构

教学大纲列出了高中美术欣赏的知识点，

并不是教材编写的体系。本套教材在编排结构上，是有考虑，有逻辑的。首先讲一点美术理论，然后按美术家族的四大门类进行作品赏析。每一门类前面，就门类的特点作了介绍，为该门类的赏析打一点基础。作为一本教材，结构和逻辑合理，便于学习，其系统性也较强。按门类编排的结果，是中外美术作品欣赏内容的结构如何编排才好。本教材采取了先中后外的顺序。即先介绍中国作品，再介绍外国作品。这种排列，有利于中外比较，帮助学生了解两种文化及其各自的传统。这种编排也打破了以史为线索的方法，使欣赏活动有更多的时间用于作品的艺术分析，而不必拘泥于前后的历史联系，削弱主要的教学任务。本教材的最后二课：“中国民间美术”、“中国现代美术”，放在最后单列，也是必要的。这二课与前面的门类既交叉，又有区别，有很强的独立性和综合性。综上所述，教材的内在逻辑是合理的，结构是科学的。

本教材在每一课的结构上，也有一些优点。既有概述，也有分述。突出作品的分析。既有重点介绍，也兼顾一定的面，即在突出必学作品的同时，也简述一些其它的优秀作品，避免孤立地了解必选作品，忽视美术现象的互相联系和规律，起到举一反三，学一知十的效果。

当然，本教材的具体特点，还要在每一章节中，在每一课的教学过程中，加以体现。因此，下面就分课加以分析，作为老师们教学的参考。

第一课 美术及其社会功能(1课时)

一、教材分析

本课是有关美术欣赏基础知识教学的第一课。美术欣赏,是欣赏者对欣赏客体——美术作品进行知觉、感受、体会和解释、评价的复杂的心理活动过程,其中既有感性的直观体验,又有理性的逻辑思维。这一过程中,欣赏主体——欣赏者的欣赏能力和知识素养往往直接影响着欣赏活动的质量,而掌握必要的美术知识将会有助于学生审美素质和欣赏能力的提高。为此,高中美术课本安排了一定比例的美术欣赏基础知识的教学内容。其中第一至第四课为与美术欣赏有关的一般美术理论知识,第五、十一、十六、二十四等课则为各美术门类的分类知识介绍。安排这些美术基础知识教学的意图,就是为美术作品欣赏中必要知识的迁移提供一定的可能性和前提条件。它虽然不是美术欣赏教学的主体部分,但其重要性也是不可忽视的。

(一) 教学目的

本课的教学目的应该是使学生:

1. 初步了解美术的基本性质和主要特征。
2. 了解美术的社会功能,知道美术与社会生活和提高个人素质的密切关系。

(二) 内容结构

本课的内容共分三个部分。

在第一部分《什么是美术》中,没有明确美术的定义。要给美术下一个定义,是相当复杂而困难的。因为美术是具体的社会历史现象,又是流动的文化形态,而历史上各种美术现象和美术形态都是非常复杂的。我们现在所说的艺术,是一个既不同于其它的艺术种类,其自身又包含着许多下属门类的种属概念。它包含的门类范围,历史上作过不同的划分和界定,今后还会逐渐丰富和发展。而且美术创作和美术欣赏更是一个复杂的精神活动过程。因此,美术的各种属性条件以及与其它社会、历史、文化条件的关系,都是无法用简单的定义来说清楚的。所以这一部分的教材只是广泛列举了美术的各种属性和特征。总括起来,它们应该包括以下各项要点:

1. 美术是和人类社会的物质生活与精神

生活有着密切联系的社会现象。

2. 美术是艺术的种类之一。
3. 美术是利用各种物质材料创造视觉形象的“造型艺术”。
4. 美术包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术等四大门类。
5. 美术是精神创造的产品,是体现人类思想、感情的意识形态。
6. 美术是从属于一定经济基础的上层建筑。
7. 美术是人类审美认识和审美创造的产物,也是人们交流审美信息的手段。
8. 美术创作是具有独创性和个性的精神劳动。
9. 美术发展的历史上形成了各种样式、风格和流派。

教材罗列这么多的要点,主要是使学生对美术有一个比较全面的认识,而不致产生简单、片面的误解。至于什么是美术最本质的属性和最主要的特征,将在后面的《教学重点》部分再作说明。

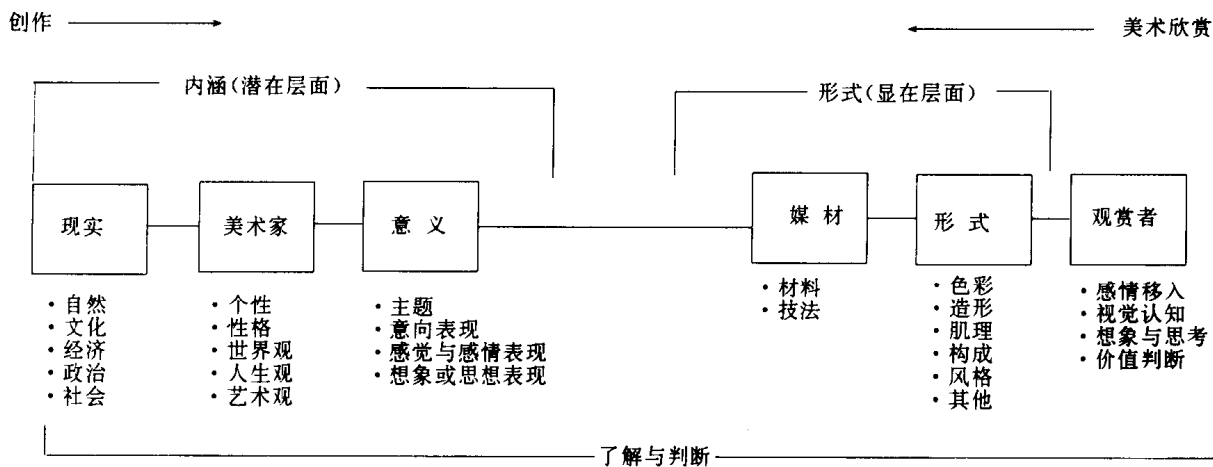
教材的第二部分《美术的社会功能》实际上和第一部分有着内在的联系。美术的功能体现着美术的本质,又决定着美术的本质,它们应该是一致的。基于这种一致性,教材只介绍了理论界所公认的美术的认识功能、教育功能和审美功能这三种主要的功能。有的理论家和理论著作提出美术还具有交际功能和实用功能,然而这两种功能实际只是功用性功能,而不是社会本质性的功能。其次应该说明的是,应该全面而准确地理解美术的三种社会功能。美术家通过具体生动的艺术形象反映自己对生活的感受和评价,欣赏者从不同的美术作品中认识不同时代、不同国家和民族的具体生动的生活情景,从而认识历史,认识现实,认识真理,这就是美术的认识功能。而且,不仅美术作品所描绘的对象和表现的内容具有认识功能,就是美术作品的形式,也可以成为人们认识一个时代、一个民族、一个主体精神面貌的依据。美术的教育功能,在这里主要是指狭义的,即思

想教育作用和道德教育作用，这就是美术作品的教育人民，鼓舞人民，激励人民的作用，也就是自古以来中国人民所重视的政教和德教功能。但是，美术的教育功能又要从比较宽泛的意义上加以理解。从整体意义上说，美术的教育功能体现在它能使人们对自然、社会、人生、他人与自我产生一种伦理态度，这意味着对人类社会中所有美好事物与正义事业的热爱，对进步的信仰和对真理的追求。所以即使是山水画和花鸟画，也具有使人们更加热爱自然，热爱生命和生活的教育作用。美术的审美功能是指它对培养人的美感，使人积累审美经验，形成审美观念和提高审美能力方面的作用。这个问题比较复杂，要留待后面的《教学难点》部分再对它的本质内涵作进一步的解释。总起来说，在美术作品中，三种社会功能是统一在一起的，古典哲学和现代美学都认为，真和善的对立统一表现为客体的感性形式就是美，它表现为主体的心理感受就是审美。所以最后归结到一点，美术的社会功能就在于它可以帮助人们认识世界，普及教育，提高人的精神素质，促

进社会主义精神文明与物质文明的建设。

教材的第三部分《美术欣赏》涉及到美术欣赏的意义、特点，欣赏的一般过程和方法以及提高欣赏能力的途径等方面。美术作为一种社会精神文化活动，它的动态过程从创作开始到完成作品，最后还必须为人们所欣赏和接受，才能实现其社会功能。然而从美术欣赏本身的特点来看，美术欣赏又是欣赏者通过美术作品认识客观世界并形成对世界的看法的起点。在这一过程中，每个欣赏者都可能不同于其他人甚至作者本人的发现、认识、解释或评价，因此可以说美术欣赏是一个无限的再创造过程。而这种在欣赏实践中学习和发展起来的能力，对于促进学生在德、智、体、美诸方面的全面发展是极为有益和不可缺少的。在下面，我们引用了台湾师范大学美术研究所王秀雄教授所撰论文《美术批评鉴赏教学的研究》中的一份示意图表（个别文字有改动），它很清楚地表示出美术创作与美术欣赏过程中的一些主要环节与要素的相互关系，会对我们很有启发和参考价值。

美术创作和美术欣赏过程及其环节的示意图

(三) 教学的重点与难点

本课教学的重点应该是对美术本质和特征的了解。这种了解是对美术及其社会功能，也是对本学科的学习形成正确认识 and 态度的基础，同时也是以后各个作品欣赏课业教学的非常重要的基础。

了解什么是美术，可以首先从认识美术外

部的形态特征开始。和其它的艺术门类比较起来，就美术创造的形象化手段来说，造型性是它的重要形态特征之一。造型的含义很广，有立体造型，也有平面造型；有色彩造型，也有黑白造型；有具象形式的造型，也有抽象形式的造型。而且在不同的美术门类 and 不同的美术传统中所采用的造型手段与方法也不尽相同。

所以,可以相对地划分出绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术等不同的美术门类。各种美术的造型都是空间性的。在数理观念上,把长度、高度和深度称作“三维空间”。雕塑、工艺和建筑的形象大多属于三维的立体造型,而具象性绘画则是在平面上虚拟地再现三维的空间形象。从美术造型传达信息的途径来看,它主要诉诸于人们的视觉感知,所以美术创造主要是塑造视觉艺术形象。其次,如果进一步从美术的功用性角度来认识美术,还可以把它区分为观赏性美术(又称“纯粹美术”)和实用性美术。或者从美术创作中对待主客观关系的态度与原则来分,还可以区分为再现性美术和表现性美术等等。

总之,由于美术是在长期的人类历史发展中形成的复杂社会现象,所以造成它那丰富多彩的品类、各自相异的形态特征以及众多的风格、流派和传统。然而,对于了解什么是美术来说,最重要的还是了解美术的本质是什么的问题。在历史上曾经出现过各种对美术或艺术本质的解释。如摹仿说、理念说、表现说、游戏说、巫术说、媒介说、情感符号说等等。但是在马克思主义产生之前,由于没有辩证唯物主义和历史唯物主义的科学思想方法和理论基础,对美术的本质问题很难做出全面的说明和整体上的阐释。而马克思主义对这一问题的研究,则是首先宏观地确定艺术在社会历史中的位置,把它看作是一种社会现象、历史现象,从而概括出它是一种特殊的意识形态和特殊的精神生产形态,并且进而指出艺术是以它特有的方式掌握世界的,这也就是说它具有不同于其它意识形态的审美特性和不同于其它认识方式的形象思维特性。

所谓事物的本质,就是事物的根本性质,也就是一种内部规定性。美术作为一种社会现象和社会事物,其本质首先在于它是一种社会意识形态,是一定经济基础的上层建筑。马克思在《政治经济学批判·序言》中指出:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活

和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来到了。随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考查这些变革时,必须时刻把下面两者区别开来:一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革,一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的,简言之,意识形态的形式。”这段引文告诉我们,马克思把艺术,其中也包括美术这种社会事物,看作是相对于物质关系的社会意识形态,也是与一定经济基础相适应的上层建筑。关于美术作品如何体现某种社会意识或思想感情,教材中已举出了若干实例。可是美术作为一定社会的意识形态,还有不同于其它社会意识形态的性质,这在后面还要逐步论及。这里只先说明一点,美术作为上层建筑,并不像政治和法律那样与经济基础有着直接的密切的联系,而是如恩格斯所说的,如宗教与哲学那样,“更高地悬浮于空中的”,“更远离物质经济基础”的思想领域,也就是说它往往通过政治、法律、道德等作为中介环节而与经济基础发生间接的联系。

按照马克思主义的观点,美术及一切艺术不仅是社会意识形态,而且又是一种生产形态,一种特殊的生产形态,即精神生产形态。马克思和恩格斯早在《共产党宣言》中就曾提到:“思想的历史除了证明精神生产随着物质生产的改造而改造,还证明了什么呢?”而在《政治经济学批判·导言》中,马克思则谈到物质生产的发展同艺术生产的不平衡关系。马克思主义关于“艺术生产”的概念,明确指明了美术的另一个本质属性。人之所以进行艺术生产,制造美术作品,主要不是为了实用,而是为了达到满足人们精神需要的目的,美术本身也主要是精神创造的产品。它为人类提供精神消费的产品,通过影响人的精神最终影响客观的社会生活。前面说美术是社会意识形态,而这里又说美术是艺术生产形态,这并不是说美术具有两种不同的本质属性。实际上这两个方面是相

互联系的一个整体,它们是一个问题的两方面。如果不理解马克思主义关于艺术是社会意识形态和上层建筑的理论,就不可能真正理解所谓艺术生产是怎么回事。反之,如果不搞清马克思主义关于艺术生产的概念和理论,也不能更深刻地认识其经济基础与上层建筑理论的实质。

马克思在《政治经济学批判·导言》中划分过人从精神上掌握世界的几种不同方式。在谈到政治经济学的理论研究方法时他说:“……整体,当它在头脑中作为被思维的整体而出现时,是思维着的头脑的产物,这个头脑用它所专有的方式掌握世界,而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践—精神的掌握的。”这里所说的“掌握”,主要是“认识”的意思,但此认识的含义范围更广,包含了对世界的认识、改造和创造,是一种能动的认识。所谓“掌握世界的方式”,主要意思就是认识世界的方法、手段、途径,或反映社会生活现实的形式。由此可以看出,马克思是把人的精神劳动区分为理论的、艺术的、宗教的和精神实践的这四种方式,这也就是说艺术活动有不同于其它精神活动的特点。美术的掌握世界的方式,或者说认识世界、反映社会生活的方式的特点,是运用视觉形象进行的创造性想象和思维活动。美术也掌握真理,但它掌握的是具体形象的真理,即艺术的美。美术是审美认识和审美创造的产物,因此美术这种精神产品的最主要的特性,就是它的审美属性和审美价值。总之,本课的教学,应该紧紧抓住美术的本质属性和本质性的特征作为教学的重点。

本课教学的难点,主要是教材第二部分中有关美术的审美功能的教学部分。相对来说,美术的认识功能和教育功能都是比较容易解释和比较容易理解的。而美术的审美功能问题却涉及到一些较深的美学基本理论,如什么是美和美感,美感的形成,美的规律及艺术的审美本质和功能等等问题。这些问题的复杂性和它的理论深度,都给课堂教学带来相当大的难度。

关于美和美感以及美感的形成的关系,关于审美活动的本质等问题,也是由马克思加以科学而深刻地论述的。他在1844年的《经济学—哲学手稿·第三手稿》中说:“对象对于他如何成为他的对象,这取决于对象的本性以及它与相适应的本质力量的本性;因为正是这种关

系的规定性创造了这种特殊的、现实的肯定方式。眼睛对对象的感受不同于耳朵,眼睛的对象是与耳朵的对象不同的。……只有音乐才引起人的音乐感觉;对于非音乐的耳朵,最美的音乐也没有意义,对于它,音乐并不是一个对象,因为我的对象只能是我的某一种本质力量的肯定,也就是说,它对于我只能这样存在着,就像我的本质力量作为主观能力对于它自己存在着一样,因为任何一种对象对于我的意义(它只对于与之相适应的感觉才有意义),恰恰等于我的感觉所能得到的意义。”他还说:“只有凭着从对象上展开的人的本质的丰富性,才能发展着而且部分地第一次产生着人的主观的感受的丰富性:欣赏音乐的耳朵,感觉形式美的眼睛——简单地说,能够从事人的享受和把自己作为人的本质力量来肯定的各种感觉。因为不仅五官的感觉,而且所谓精神的感觉、实践的感觉(意志、爱情等等)——一句话,人的感觉,感觉的人性——都只凭着相应的对象的存在,凭着人化了的自然,才能产生。五官感觉的形成,是已往的整个世界历史的工作。”由此可以看出,人的美感是在长期的社会历史实践活动中,特别是在审美实践活动中形成和发展起来的。

按照马克思的观点,审美活动是同人的本质特征相联系的。他在《经济学—哲学手稿·第一手稿》中说:“对象世界的实际创造,无机自然的加工,是人作为有意识的种属的存在而自己肯定……动物只是按照它所属的物种的尺度和需要来造成东西,可是人善于依照任何物种的尺度来生产,并且到处善于对对象使用适当的尺度;因此,人也是按照美的规律来造成东西的。”他还说:“正是在对象世界的加工中间,人作为种属的存在第一次现实地肯定自己……在他所创造的世界中直观自己。”这就极为深刻地说明了为什么人能从审美享受和审美愉悦中实现人的本质力量的肯定,从中获得巨大精神力量的原因。艺术的概念不同于审美的概念,艺术虽然不是人们获得审美感受的唯一领域,但它仍然不仅是人们审美感受的稳定形式,而且是人们审美创造的成品和结晶。审美仍然是美术最主要的目的和属性。所以,按照美的规律去掌握世界,在改造客观世界的同时改造自己的主观世界,在审美的同时陶冶情操,完善人格,这才是对审美活动的本质和特征的