

21世纪

杨贵仁/主编

学校艺术教育工作全书

教育部体育卫生与艺术教育司 编

兵器工业出版社

21 世纪学校艺术 教育工作全书

(一)

教育部体育卫生与艺术教育司 编
杨贵仁 主编

兵器工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

21世纪学校艺术教育全书/杨贵仁主编;教育部体育卫生与艺术教育司编. —北京:兵器工业出版社, 2001.8

ISBN 7-80172-033-4

I .2... II .①杨...②教... III .中小学-艺术-教育-基本知识 IV .G633.95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 048503 号

出版发行:兵器工业出版社

责任编辑:易行

责任技编:罗正云

社址:10089 北京市海淀区车道沟 10 号

经销:各地新华书店

印刷:兵器工业出版社印刷厂

版次:2001 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

封面:紫东

责任校对:胡平

责任印制:吕亚东

开本:850×1168 1/32

印张:82.375

字数:2140 千字

定价:145.00 元

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

《21 世纪学校艺术教育工作全书》

编辑委员会

主 编：杨贵仁

副主编：杨 力 章瑞安

编 委：王龙龙 顾美蓉 章瑞安

万丽君 谭 钢 卢 逊

廖文科 张 蕊 高 军

审 定：郭声健

前 言

我们已经跨进了 21 世纪的门槛。我们面前的世界正呈现着“科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国力竞争日趋激烈”的态势。为了使学校培养的人才适应 21 世纪社会和经济发展的需要,为了使中华民族真正昂首屹立于世界民族之林,教育部于 1998 年 12 月 24 日制定了《面向 21 世纪教育振兴行动计划》。这一宏伟计划是我国各级各类学校跨世纪教育改革的施工蓝图,“实施‘跨世纪素质教育工程’,提高国民素质”是其重要内容之一。

随着我国教育的改革和发展,知识、能力、素质已成为培养人才要全面考虑的重要问题。在当今瞬息万变的社会里,真正的人才集知识、能力、素质于一身的人。艺术教育作为素质教育和美育的重要途径和中心内容,能促进学生感知和想象的发展,有利于学生创造力和个性的培养,有利于全面提高学生综合素质,并且能形成一种文明的、富有想象的、有竞争力和富有创造性的社会,从而极大地促进人类进步和社会经济发展。艺术教育的普及程度、质量和水平,直接影响着一个国家的实力和整个民族的文化水平。缺乏基本艺术知识和技能的教育不能称为真正的教育,没

有艺术的教育是不完整的教育。因此,实施艺术教育是在培养全面发展的跨世纪青少年的重要环节,是提高全民族整体素质不可缺少的重要手段,是培养全面发展的社会主义建设者和接班人的重要途径。

为此,我们根据党的十五大精神、《中国教育发展纲要》、《面向 21 世纪教育振兴行动计划》以及国家对学校艺术教育的方针、政策,组织教育学专家、学者、教授以及部分教学第一线的资深教师,筹划和编写了跨世纪大型艺术教育指导性工具书——《21 世纪学校艺术教育全书》。这部工具书以邓小平理论为指导,紧密联系当前教育改革实践,全面系统地介绍了学校艺术教育理论和实施方法,汇编了艺术教育研究成果、典型经验及重要法规、文献。全书共分为五编,其中包括:艺术与艺术教育基础理论、学校艺术教育教学、音乐表演艺术教育指导、美术教育指导和文学及其他艺术教育指导。

相信该书的出版,将会极大地促进我国艺术教育的全面发展,为我国学校教育和经济发展做出有益的贡献。

编 者

目 录

第一编 艺术与艺术教育基础理论

第一章 艺术概论	(3)
一、什么是艺术	(3)
(一)艺术的词源由来	(3)
(二)艺术的界定	(4)
二、艺术的产生及发展规律	(6)
(一)艺术的产生	(6)
(二)艺术的发展规律	(17)
三、艺术的本质	(29)
(一)再现说	(30)
(二)表现说	(31)
(三)形式—幻象说	(33)
(四)中国古典艺术本质论	(35)
(五)马克思主义艺术本质论	(41)
四、艺术分类及艺术样式	(45)
(一)艺术分类	(45)
(二)艺术样式	(47)

(三) 艺术样式的生成、发展及其关系	(51)
五、艺术作品的构成与层次	(54)
(一) 艺术作品的内容	(54)
(二) 艺术作品的形式	(56)
(三) 艺术作品的层次	(57)
(四) 典型与意境	(61)
六、艺术风格、艺术流派与艺术思潮	(64)
(一) 艺术风格	(64)
(二) 艺术流派	(74)
(三) 艺术思潮与艺术流派、艺术风格	(75)
七、艺术鉴赏与艺术批评	(77)
(一) 艺术鉴赏的特征与过程	(77)
(二) 艺术鉴赏基础知识	(94)
(三) 艺术批评	(104)
第二章 艺术教育基础理论	(112)
一、艺术教育内涵及实质	(112)
(一) 艺术教育与人的发展	(112)
(二) 艺术教育的概念及其内容	(114)
(三) 艺术教育的实质	(118)
二、艺术教育的任务、特点和功能	(119)
(一) 艺术教育的任务	(119)
(二) 艺术教育的特点	(120)
(三) 艺术教育的功能	(123)
三、艺术教师的定位	(130)
(一) 不是专业工作者, 而是教育工作者	(131)
(二) 不是冷面裁判员, 而是热情欣赏者	(135)
(三) 不是单项专攻型, 而是全能博学习型	(138)

(四)不是低俗轻浮型,而是高雅庄重型	(139)
第三章 艺术教育与素质教育	(142)
一、素质教育的内涵	(142)
(一)如何表述素质教育定义	(142)
(二)素质教育的含义	(147)
(三)素质教育概念的科学性	(150)
二、素质教育的目标和内容结构、特性	(151)
(一)素质教育目标和内容结构	(151)
(二)素质教育的基本内容层次	(153)
(三)素质教育的特性	(159)
(四)英才教育与素质教育	(167)
三、素质教育与全面发展教育	(168)
(一)素质教育是全面发展教育的落实	(170)
(二)全面发展教育是素质教育的途径	(171)
四、素质教育的发展战略	(171)
(一)素质教育与现代社会和现代教育	(172)
(二)素质教育的民族化与国际化的关系	(173)
(三)发展群体素质与发展个体素质	(175)
五、艺术教育与素质教育的关系	(177)
六、艺术教育如何实施素质教育	(178)
(一)走出评价误区	(178)
(二)澄清教育观念	(183)
(三)提高自身水平	(188)
第四章 艺术教育与审美教育	(193)
一、美的本质、范畴、种类、法则	(193)
(一)美的本质	(193)
(二)美的范畴	(206)

(三)美的种类	(216)
(四)美的法则	(254)
二、美感的内涵、特征、实现过程	(258)
(一)美感的内涵	(258)
(二)美感的特征	(260)
(三)美感的实现过程	(268)
三、审美教育的内涵和意义	(290)
(一)审美教育的内涵	(290)
(二)审美教育的意义	(292)
四、审美教育的原则	(297)
(一)真、善、美统一的原则	(298)
(二)审美主体与客体相适应的原则	(302)
(三)情感与认识相统一的原则	(304)
(四)理论与实践相结合的原则	(307)
(五)诱导性和递进性的原则	(311)
(六)美育原理与学生的创造性活动相结合 的原则	(314)
五、审美教育的主要方式	(316)
六、艺术教育与审美教育的关系	(325)
(一)艺术与审美教育的关系	(325)
(二)艺术教育如何体现审美教育	(330)
第五章 艺术审美教育的理论与实践	(342)
一、审美知识概述	(342)
(一)审美标准	(342)
(二)审美特征、审美关系与审美能力	(353)
(三)审美活动是人类基本生命活动	(356)
二、审美能力的培养	(357)

(一)审美感受力的培养·····	(358)
(二)审美想像力的培养·····	(361)
(三)审美理解力的培养·····	(366)
(四)审美统摄力的培养·····	(369)
(五)审美创造力的培养·····	(372)
三、艺术美的涵义、本质及特征·····	(376)
(一)艺术美的涵义·····	(376)
(二)艺术美的创造本质·····	(380)
(三)艺术美的基本特征·····	(383)
四、艺术美的审美功能·····	(392)
(一)愉悦娱乐功能·····	(393)
(二)启迪认识功能·····	(394)
(三)感化教育功能·····	(396)
(四)调节补偿功能·····	(398)
五、艺术美的审美途径·····	(400)
(一)确立高尚的审美理想与审美趣味·····	(401)
(二)加强理论修养与知识积累·····	(401)
(三)具有正确的审美标准和审美态度·····	(402)
(四)多欣赏优秀作品,增强审美想像能力·····	(403)
(五)掌握鉴赏艺术美的基本方法·····	(404)

第二编 学校艺术教育教学

第一章 学校艺术教育方针政策·····	(409)
一、全面发展教育方针对美育的表述·····	(409)

二、国家教育法规文件对美育的表述	(412)
三、国家领导人对美育与艺术教育的指示	(415)
四、国家教育行政部门颁布的艺术教育工作文件	(423)
(一)《全国学校艺术教育总体规划(1989 - 2000 年)》.....	(423)
(二)《关于发展与改革艺术师范教育的若干意见》	(426)
(三)《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》	(429)
(四)《关于加强学校艺术教育的意见》.....	(431)
五、第一次和第二次全国艺术教育工作会议	(435)
六、学校艺术教育的国家管理机构与咨询机构	(438)
七、21 世纪初学校艺术教育工作的几件大事	(440)
第二章 学校艺术课程教学	(445)
一、艺术教学有关文件	(445)
(一)《关于在普通高中开设“艺术欣赏课”的通知》	(445)
(二)《关于印发“全国中小学器乐教学研讨会纪要”的通知》	(446)
(三)《关于普通高中艺术课实验工作的意见》.....	(449)
(四)《关于“九年义务教育全日制小学音乐教学大纲”的调整意见》	(451)
二、艺术课程教学大纲	(452)
(一)九年义务教育全日制小学音乐教学大纲 (2000 年修订稿).....	(452)
(二)九年义务教育全日制小学美术教学大纲 (2000 年修订稿).....	(459)

(三)九年义务教育全日制初级中学音乐教学大纲 (2000年修订稿)·····	(463)
(四)九年义务教育全日制初级中学美术教学大纲 (2000年修订稿)·····	(469)
(五)普通高中艺术欣赏课教学大纲(初审稿)·····	(472)
(六)幼儿师范学校音乐教学大纲(试行草案)·····	(480)
(七)幼儿师范学校美术教学大纲(试行草案)·····	(484)
(八)三年制中等师范学校音乐教学大纲(试行)·····	(489)
(九)三年制中等师范学校美术教学大纲(试行)·····	(498)
(十)高等师范专科二年制音乐教育专业学科课程 方案(试行)·····	(504)
(十一)高等师范专科二年制美术教育专业学科课程 方案(试行)·····	(507)
(十二)高等师范专科三年制音乐教育专业学科课程 方案(试行)·····	(510)
(十三)高等师范专科三年制美术教育专业学科课程 方案(试行)·····	(513)
三、艺术教学器材配备目录 ·····	(517)
(一)小学音乐教学器材配备目录(略)·····	(517)
(二)初中音乐教学器材配备目录(略)·····	(517)
(三)小学美术教学器材配备目录(略)·····	(518)
(四)初中美术教学器材配备目录(略)·····	(518)
四、艺术教育教学工作检查评估 ·····	(518)
五、几种国外著名音乐教育体系 ·····	(527)
(一)柯达伊音乐教育体系·····	(527)
(二)达尔克洛兹音乐教育体系·····	(535)
(三)奥尔夫音乐教育体系·····	(540)

(四)铃木镇一的才能教育	(544)
(五)曼哈顿维尔音乐课程计划	(547)
(六)综合音乐素质教育	(549)
(七)卡拉博·科恩教学法	(551)
(八)卡巴列夫斯基的新音乐教学大纲	(552)
第三章 学校艺术教育活动	(554)
一、课外校外艺术活动法规文件	(554)
(一)《关于全国各类文化设施向中小學生免费或 优惠开放的意见》	(554)
(二)《关于进一步在中小學校开展群众性歌咏 活动的意见》	(555)
(三)《关于运用优秀影视片在全国中小學开展 爱国主义教育的通知》	(557)
(四)《关于采取措施制止消极文化现象在學校 蔓延的通知》	(560)
(五)《关于进一步加强中小學生竞赛、评奖活动 管理的通知》	(561)
(六)《关于做好中小學生教育影视片推荐和发行 放映工作的通知》	(564)
二、全国性艺术教师评比活动	(565)
(一)全国中小學优秀艺术教师表彰活动	(565)
(二)全国音乐、美术教育论文评选活动	(566)
(三)全国中小學音乐、美术课(录像)评比活动	(567)
(四)全国中小學音乐、美术教师基本功 比赛活动	(568)
三、全国性学生艺术活动	(569)
(一)全国大学生文艺汇演	(569)

(二)全国大学生艺术节	(572)
(三)全国大学生校园生活摄影比赛	(573)
(四)全国高等学校音乐专业学生基本功比赛	(574)
(五)全国中小学生歌咏比赛	(576)
(六)全国中小学生文艺汇演	(577)
(七)全国中小学生美术、书法作品展	(578)

第三编 音乐舞蹈艺术教育指导

第一章 音乐艺术基础知识	(587)
一、音乐的起源	(587)
二、音乐的四要素	(589)
三、音乐的分类	(598)
四、音乐的结构	(601)
五、民间艺术、通俗音乐的特点	(604)
六、常见的歌曲体裁	(606)
七、常见的乐曲体裁	(607)
八、西方音乐发展及著名音乐家简介	(612)
九、中国音乐发展及著名音乐家简介	(623)
十、音乐艺术的审美	(639)
十一、音乐艺术欣赏	(643)
第二章 交响音乐艺术教育指导	(652)
一、交响音乐及交响乐队概述	(652)
二、交响乐基础知识	(669)
三、交响乐名作赏析	(687)

四、交响组曲基础知识	(702)
五、交响组曲名作赏析	(707)
六、交响协奏曲基础知识	(715)
七、交响协奏曲名作赏析	(721)
八、单乐章的体裁形式	(726)
九、单乐章交响曲名作赏析	(735)
第三章 中国民族器乐教育指导	(743)
一、中国民族乐器的种类	(743)
二、中国民族器乐发展历史概况	(749)
三、标题性与非标题性民族器乐曲	(767)
四、中国传统民族器乐的声音形态	(775)
五、中国民俗音乐的特点及乐曲种类	(786)
六、中国近现代新民族器乐	(802)
七、中国古琴音乐	(816)
八、笛子基础知识及演奏技巧	(838)
九、二胡基础知识及其乐曲欣赏	(849)
第四章 西洋器乐教育指导	(871)
一、西洋乐器的分类	(871)
二、西洋乐器的演奏形式	(876)
三、小提琴基础知识及其乐曲欣赏	(878)
四、吉他基础知识及其乐曲欣赏	(912)
五、电子琴基本知识及其乐曲欣赏	(934)
六、钢琴基础知识及其乐曲欣赏	(950)
第五章 歌唱艺术教育指导	(1001)
一、歌唱基础知识	(1001)
二、中国民歌概述	(1025)
三、汉族民歌体裁——号子、山歌、小调	(1036)

四、少数民族民歌代表作品的种类	(1083)
五、外国民歌综述	(1100)
六、亚洲民歌	(1108)
七、欧洲民歌	(1116)
八、南北美洲民歌	(1134)
九、大洋洲、非洲民歌	(1142)
十、外国民歌欣赏与借鉴	(1145)
第六章 歌剧艺术教育指导	(1147)
一、歌剧欣赏基础	(1147)
二、外国歌剧的产生	(1152)
三、18 世纪喜歌剧的兴起	(1158)
四、莫扎特的歌剧	(1163)
五、浪漫主义歌剧	(1169)
六、民族乐派的歌剧	(1182)
七、威尔第的歌剧	(1191)
八、轻歌剧	(1201)
九、现实主义歌剧	(1204)
十、20 世纪现代派歌剧	(1212)
十一、中国歌剧的产生与新歌剧	(1217)
十二、中国歌剧乐派的崛起	(1226)
十三、中国歌剧演唱的特色	(1233)
第七章 戏剧艺术教育指导	(1236)
一、戏剧艺术基础知识	(1236)
二、中国话剧发展史	(1245)
三、中国著名剧作家及其作品	(1247)
四、西方著名戏剧家及其作品	(1256)
第八章 曲艺音乐艺术教育指导	(1267)