

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

5

兵器工业出版社

21 世纪学校艺术 教育工作全书

(五)

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

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)

一、曲艺的一般概念和分类	(1267)
二、曲艺的基础知识	(1273)
三、曲艺音乐欣赏	(1286)
第九章 戏曲艺术教育指导	(1313)
一、戏曲的艺术特征	(1313)
二、五彩缤纷的戏曲剧种	(1321)
三、京剧艺术	(1325)
四、川剧艺术	(1363)
五、秦腔	(1377)
六、黄梅戏	(1384)
七、越剧艺术	(1389)
八、莆仙戏	(1393)
九、粤剧艺术	(1398)
十、汉剧艺术	(1404)
十一、豫剧艺术	(1410)
十二、昆曲艺术	(1414)

第四编 美术教育指导

第一章 绘画艺术基础知识	(1427)
一、绘画分类	(1427)
二、绘画艺术的审美特征	(1432)
三、绘画艺术欣赏方法	(1435)
四、中国画	(1441)
第二章 素描艺术教育指导	(1464)

一、素描基础知识	(1464)
二、如何画好几何体	(1497)
三、静物写生步骤与表现手法	(1502)
四、素描论评	(1504)
五、素描作品赏析	(1522)
第三章 水彩画艺术教育指导	(1535)
一、水彩画入门基础知识	(1535)
二、水彩颜色的使用	(1545)
三、水彩画基本技法	(1552)
四、水彩静物画的画法	(1569)
五、水彩风景画的画法	(1587)
六、水彩人物画的画法	(1589)
七、水彩花卉的画法	(1591)
第四章 油画艺术教育指导	(1595)
一、什么是油画	(1595)
二、油画的一般创作过程	(1600)
三、油画创作中的形式规律	(1605)
四、油画创作的技术、技法问题	(1615)
五、初涉油画创作最易犯的毛病	(1620)
六、中国油画艺术的发展历程	(1624)
七、中国油画的艺术品格	(1636)
八、怎样欣赏油画	(1684)
九、油画作品欣赏	(1690)
第五章 版画艺术教育指导	(1701)
一、版画基础知识	(1701)
二、辉煌的中国古代版画	(1708)
三、中国新兴版画发展及其作品	(1723)

四、世界版画的进程及名作赏析	(1759)
第六章 雕塑艺术教育指导	(1781)
一、雕塑艺术的审美特征	(1781)
二、雕塑艺术欣赏	(1785)
第七章 工艺美术教育指导	(1808)
一、工艺美术基础知识	(1808)
二、工艺美术的审美特征	(1814)
三、陶瓷工艺及其欣赏	(1828)
四、中国古代漆器工艺及其欣赏	(1845)
五、中国青铜器工艺及其欣赏	(1850)
六、中国玉器工艺及其欣赏	(1852)
七、中国金银器工艺及其欣赏	(1858)
第八章 民间美术教育指导	(1862)
一、民间美术基础知识	(1862)
二、年画	(1871)
三、剪纸	(1882)
四、民间雕塑	(1895)
五、民间陶瓷	(1908)
六、风筝	(1918)
七、刺绣	(1929)
八、皮影	(1942)
九、面具	(1953)

第五编 文学及其他艺术教育指导

第一章 文学艺术教育指导	(1969)
一、文学艺术的内涵	(1969)
二、文学产品的类型	(1971)
三、文学样式及其基本特征	(1994)
四、文学接受的对象和主体	(2010)
五、文学接受的发生	(2017)
六、文学接受的发展	(2026)
七、文学接受的高潮	(2037)
八、文学艺术的审美特征	(2045)
九、如何欣赏语言艺术	(2046)
第二章 舞蹈艺术教育指导	(2050)
一、舞蹈艺术的起源	(2050)
二、舞蹈艺术的魅力	(2063)
三、舞蹈艺术特性	(2073)
四、舞蹈艺术的审美	(2096)
五、风格各异的舞蹈	(2108)
六、舞蹈欣赏基本要领	(2127)
七、我国民间舞蹈	(2130)
八、芭蕾舞	(2135)
九、交际舞	(2281)
十、艺术舞蹈	(2287)
第三章 建筑艺术教育指导	(2295)