

GAO DENG SHI FAN YUAN XIAO
XIAN DAI JIAO SHI JIAO YU CONG SHU

高等师范院校现代教师教育丛书

总主编 ◎ 卢家楣

艺术欣赏与技能学习

主 编 ◎ 胡知凡

Yi Shu Xin Shang Yu Ji Neng Xue Xi

Yi Shu Xin Shang Yu Ji Neng Xue Xi

上海教育出版社

GAO DENG SHI FAN YUAN XIAO
XIAN DAI JIAO SHI JIAO YU CONG SHU

高等师范院校现代教师教育丛书

总主编◎卢家楣

艺术欣赏与技能学习

主 编◎胡知凡

副主编◎刘鸿模 李晓激

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏与技能学习 / 胡知凡主编. —上海:

上海教育出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5444-3673-1

I. ①艺... II. ①胡... III. ①艺术—鉴赏—师范大学—教材

IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第200508号

本书所采用的图片,因无法一一奉寄稿酬,请原作者与本书编者联系。

丛书策划 张文忠

责任编辑 王 鹏

艺术欣赏与技能学习

胡知凡 主编

出版发行 上海世纪出版股份有限公司

上海教育出版社

易文网 www.ewen.cc

地 址 上海永福路 123 号

邮 编 200031

经 销 各地新华书店

印 刷 昆山市亭林印刷有限责任公司

开 本 787×1092 1/16 印张 29.5 插页 2

版 次 2011 年 11 月第 1 版

印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1-2,500 本

书 号 ISBN 978-7-5444-3673-1/J·0268

定 价 52.00 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

高等师范院校现代教师教育丛书

编辑委员会

顾 问 李 进 丛玉豪 陈永明

总 主 编 卢家楣

编 委(以姓氏笔画排序)

王旭卿 王维臣 卢家楣 刘 伟

刘家春 刘鸿模 孙圣涛 李晓激

张文忠 陈 勇 胡知凡 段 鸿

贺 雯 袁 军 蔡宝来 戴胜利

总序

教育的关键是教师,教育发展的真正后劲是教师专业化素质的不断提高,这是当今社会的共识。因此,旨在提高教师专业化素质的教师教育改革,已成为深化教育改革、推进教育发展的重心所在。纵观国际和国内教师教育改革的大背景,在各类教师教育改革中,中学教师教育改革历来是世界各国教师教育改革的热点和难点,其中,以课程体系改革为主导的职前中学教师教育改革更是处于全球共同关注的焦点位置。在这样的改革大潮中,高等师范院校自然肩负着义不容辞的责任,面临着无可退避的挑战。我们正是在这样的形势下,迎来了新一轮的职前中学教师教育的教育类课程体系改革。

早在20世纪末,我们就进行了一次较大规模的职前中学教师教育的教育类课程体系改革,将对师范生开设的传统的教育类课程——教育学和心理学,改革为“两大板块”的课程体系:一是教育学板块,主要有4门课程:教育原理、课程与教学论、德育与班主任、教育研究方法;二是心理学板块,主要有3门课程:心理学与教育、学习心理与教学、青少年心理与辅导。该项改革取得了积极成果,在全国产生了影响。其改革获得上海市优秀教学成果一等奖,配套的教材获全国普通高校优秀教材二等奖。该课程体系施行已近十年,我们认为在新的形势下,应本着与时俱进的精神,在已有的实践探索基础上,进一步深化改革,完善课程体系。2005年我们承担了上海市教师教育高地建设项目的重任,这就给了我们深度改革的契机、勇气和动力。为了更科学、深入、全面地进行高等师范院校职前中学教师教育的教育类课程体系改革,我们进行了一系列的调查研究:问卷调查了近3000名各年龄段的初、中、高级职称的中学教师,了解他们对现行师范教育,特别是课程体系的意见和建议;研究了美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、俄国、德国、法国、芬兰、瑞典、日本、韩国、新加坡、印度以及我国的台湾、香港、澳门等14个国

家和地区的同类教育的状况;借鉴了国内兄弟师范院校,特别是6所部属重点师范大学在这方面成功改革的经验。然后结合自己以往的改革,我们提出了进一步完善课程体系的设想,构建三大板块:一是教育学理论板块,主要有现代教育——理论和实践、现代教学——理论和实践、现代德育——理论和实践3门课程;二是心理学理论板块,主要有心理学与教育——理论和实践、学习心理与教学——理论和实践、青少年心理与辅导——理论和实践3门课程;三是教育技能板块,主要有教育科学研究技能、班级管理技能、教育信息技术应用技能、文娱活动参与技能4门课程。这一新课程体系经过专家研讨和组织论证,即将进入实施阶段。本系列教材正是为配合这一新课程体系实施而组织编写的。

本系列教材编写的目标是,配合课程建设为职前中学教师专业素质培养发挥积极作用,并在编写过程中充分反映新课程改革精神,体现出如下四个方面的特色:

1. 厚实理论和加强实践的统一。本教材在指导思想上,突出强调了专业基础课教材性质。这是一个认识上的重要突破。我们认为,旨在培养师范生专业素质的教育类课程,不是迄今为止国内各师范院校划归的一般意义上的公共必修课,而是专业基础课,确切地说,是教师教育的专业基础课。这就确立了该类课程在高等师范院校中的重要而独特的地位,不仅为这样较大规模的课程改革,提供了坚实的思想基础,也为配套的课程教材的编写提供了一个明确的指导思想:作为专业基础课程,新教材就应该有相当的理论性,而不同于公共课那样对理论论述的浅尝辄止;作为教师教育的专业课程,不是教育学专业的课程,新教材还应该具有相当的实践性,为即将走上教师岗位的学生提供必要的实践指导。因此,我们在理论板块各课教材名称上都写上“理论和实践”,就是为了强调厚实理论和加强实践两者的和谐统一。这是为该课程的性质所决定的一大特色。

2. 重视心理理论和突出教育服务的统一。在本教材的板块结构中,心理学无疑占据重要地位。这是因为“心理学就其对教育学的应用和对教育学者的必要性方面来说,当然站在一切科学的首位”(乌申斯基,1867)。只有掌握了必要的心理学知识,才能更好地理解教育理论,更深入地认识教育现象,更有效地解决教育问题。因此,我们根据新课程体系的结构,编写了为教师教育所迫切需要的普通心理学、学习心理学、青少年心理学等方面的教材,并加大了相应的理论分量。但另一方面,所有这些心理学科内容的组织都强调为教育服务的原则,打破以往纯心理学科教材的编写格局,实现由以学科为本改为以培养职前中学教师专业化素质为本的转变,形成具有鲜明的教师教育专业特色的心理学理论教材,故三本心理学教材分别在命名中加上“与教育”、“与教学”、“与

辅导”,以凸显重视心理理论和突出教育服务两方面的和谐统一。这是本系列教材的又一个特色。

3. 夯实知识性和强调技能性的统一。在本教材的板块结构中,涉及知识性的教材有6本,这对于夯实教育学和心理学基本理论方面的知识是十分必要的。但我们在调查研究中发现,在现时教育实践中存在着高等师范院校毕业生普遍缺乏教育技能的严重现象,已引起教育界的担忧,也为我们新课程体系的改革带来了又一个重要启示:一定要下决心加强教师教育中技能素质的培养。为此,在涉及知识性的两大理论板块的课程中,不仅讲理论,也讲相应的应用和操作性的内容,与此同时,我们还根据新时期中学教育对教师的要求,在新课程体系中增设技能板块,开设旨在培养教育科研、班级管理、信息技术和文娱参与等四方面技能的课程。这就使职前中学教师教育的教育类课程教材首次出现了知识性和技能性两方面的和谐统一。这是本系列教材的再一个特色。

4. 优化内容和美化形式的统一。当教材编写的基本指导思想、整体结构框架确定之后,具体的内容和形式的处理就成为教材质量高低的关键性指标。本教材系列力求打破教育类公共课教材的传统藩篱,在优化内容和美化形式的和谐统一中彰显特色。在优化内容方面,我们首先是强调在科学性前提下的严谨性,所有内容都必须有明确的文献资料支撑,做到书中有资料来源的注释,书后有相应文献资料的索引,试图改变我国公共课教材弱化文献资料、淡化学术性的状况,也有助于增强未来教师的学术素养。其次,我们强调在实效性前提下的创新性,所有内容都必须从能否实实在在有助于职前中学教师专业化素质提高的角度加以组织,甄别、取舍、增减内容,不囿于以往公共课教材的传统格局,力求体现内容编写上的创新性。第三,我们强调在针对性前提下的充实性,所有内容不再是为以往概念上的公共课使用的简约版,而是教师教育专业课程使用的专业版,针对教师教育专业实际充实相应的内容,其中包括一些前沿的研究内容和我们自己的研究成果,使整个系列的丛书较为厚实,每本教材力求做到部分内容为 student 上课之用,部分内容为 student 课后自学之用,使教学和自学有机结合。同时也为毕业后走上教师岗位的学生,提供一套有价值的案头参考书。

在美化形式方面,我们也尽可能使教材生动、活泼,以引发学生的学习心向。首先,从总体框架上说,学生打开每章内容,都可看到4级目录,让学生清晰了解每章内容纲要,“本章要点”更让学生明确学习重点,合理分配精力。之后,用“想试着回答一下吗……”的导入语,引出与每章有关的趣味题,激发学生对随后内容的学习兴趣。然后以案例的形式导出本章内容,进一步使学生产生学习的欲望。当本章内容叙述完了以

后,再看到来自开头的案例,用本章学习到的有关原理来解释案例,做到前后呼应,理论密切结合实践,大有豁然开朗的感觉。随后再有“本章小结”,帮助学生总结该章学习过的内容,继而要求学生做针对本章内容的“思考题”,答案均在书中,起到自我检查和复习的作用。最后是“问题探索”,启发学生将该章学过的知识应用于教育实践,书中没有现成的答案,要求学生自己去探索、创新。其次,每章设有“知识小窗”、“学术研究”、“热点聚焦”和“实践探索”4个专栏,将教材正文之外的有关学术前沿问题研究、教学现实中的有关热门话题、有关原理在教学中的运用案例、拓展学生视野的知识介绍等方面的内容,以灵活、机动的方式呈现出来,作为正文内容的补充、拓展、深化和实践延伸。第三,每章开篇都有一张与本章内容有关的来自鲜活的中学教育实践的照片,文中还注意图表的充分应用,并配以有关的名家大师简介和照片,以期尽可能达到图文并茂的效果。

作为上海市教师教育高地建设项目的组成部分,本套教材的编写和出版,得到上海市教委经费上的资助,得到学校、学院和各有关部门的支持,我们对此表示感谢。我们特别感谢李进校长、从玉豪副校长和陈永明院长欣然担任丛书的顾问,不吝指导,厚爱之情溢于言表;感谢朱小蔓、张民生、顾冷沅、王厥轩等专家在研讨新课程体系时对该丛书系列的建议和厚望;感谢10本教材的所有编委和编写人员在真诚合作、鼎力相助过程中所付出的智慧、热情和艰辛;感谢我们的博士生和硕士生们在参编、校阅、文献查寻等过程中所作出的大量工作和默默无闻的贡献;最后,特别感谢丛书编辑张文忠先生以满腔热忱和极端负责的精神为本套教材所做的高质量、高效率的编辑工作。

卢家楣

2009年12月于上海师范大学

前言

“艺术”一词,源于拉丁文 art,原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”,泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等。14 世纪之前的欧洲,广义的 art 甚至还包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技艺。直到文艺复兴时期,艺术逐渐与“美”等同起来,18 世纪中期,基于美的艺术概念体系方才正式建立,艺术成了审美的主要对象。今天,英语中的“art”一词,既作“艺术”解,又作“美术”解,它既可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等其他各种艺术门类,有时又专门用来指称包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术。

由于艺术门类繁多,因此对艺术门类的划分方式也不尽相同。根据表现手段和方式不同,可分为表演艺术(音乐、舞蹈)、造型艺术(绘画、雕塑、建筑),语言艺术(文学)和综合艺术(戏剧、影视)。根据表现的时空性质,又可分为时间艺术(音乐)、空间艺术(绘画、雕塑、建筑)和时空并列艺术(文学、戏剧、影视)。^①

艺术是一迷人的世界,门类繁多的艺术对人的作用也是多方面的。首先,艺术能满足人的审美需要。审美需要是人所特有的。马克思主义认为,“他们的需要即他们的本性”。人的审美需要也是人的本性,即人的内在的、本质的规定性。因此,人之所以不同于动物,在于他“不仅为生存而斗争,并且为享受而斗争”。所谓“享受”,既有物质享受,还有更高级的精神享受,其中亦包括审美享受。对于我们每个人来说,从孩提时代起对各种优美的声音、图像、景物就会注意和好奇。尽管一些声音、图像或景物并不一定都是艺术品,但人对美的东西的欣赏是与生俱来的。俗话说:“爱美之心,人皆有之”。也

① 夏征农主编. 辞海(缩印本). 上海辞书出版社, 1999: 674.

就是说,每一个人,都有着审美需要,都要得到审美享受。

其次,艺术能陶冶人的精神情操。艺术是一种特殊的意识形态,同时又是社会意识形态的形象化的表现形式。艺术家在表现艺术作品时,必然要反映一定的哲学观念、宗教意识、道德规范、政治思想等。当我们在欣赏艺术作品时,无疑会受到教育,会使我们在思想上和精神上得到升华,会使我们对不合理不公正的社会和命运,表示愤慨和谴责。

第三,艺术能开阔人的认识视野。艺术是人类文化的一个重要组成部分。艺术可以反映现实生活的方方面面,也可以反映艺术家或人类的情感、愿望、理想、幻想。因此,艺术一方面为我们提供了一个富有魅力的认识世界的途径;另一方面,艺术还可以使我们看到艺术家眼中的世界是什么样的,了解那些天才的艺术家是如何来观察这个世界的,使我们可以用一种新的目光看待周围的一切事物,获得一种全新的洞察力。

第四,艺术能促进人的身心健康。从事艺术鉴赏、制作、演奏、表演等活动,实际上也是人们的一种娱乐的方式。由于音乐、舞蹈中的韵律与节奏感,美术作品中的线条、形状、色彩、肌理、空间,会对人的听觉、视觉甚至触觉产生影响,进而使人产生联想。因此,当我们在从事艺术活动时,会获得一种喜悦与满足感。尤其是那些带有讽刺与幽默的相声、戏剧、舞蹈艺术,更会使人看后开怀大笑,有益于身心健康。即使是欣赏带悲剧色彩的艺术作品,也有益于身心的健康。这是因为,我们在观看这样的作品过程中,会落泪、悲伤,有着强烈的情感反应。这样对于平时郁积在内心的悲伤、愤怒、怜悯、恐惧等情感可在观赏时得到宣泄和疏导,因而产生愉悦和快感。

第五,艺术能沟通人的心灵。艺术是一种独特的表达方式,它可以用来消除误解和隔阂,化解矛盾;也可以用来交流思想和情感,达到相互欣赏和包容。因此,艺术可以用来沟通人们心灵,是人类心灵交流的桥梁和纽带。

第六,艺术能治疗人的心理疾病。艺术对于心理有疾病的人,或是精神受到过创伤的人,通过诸如“绘画治疗”、“音乐治疗”,会起到意想不到的效果。因为,艺术可以让人情绪发散,起到安抚和镇静的作用。它能在无意识中诱发人身体有节奏地摆动,并把人带入某种意境。这种非语言的交流,可以让人暂时忘却身心的痛苦。

第七,艺术能发展人的创造能力。艺术创作是从生活到艺术的一种精神劳动。无论是艺术家,还是一般的市民,甚至是儿童,他们的艺术创作,都是对现实生活的能动的反映,渗透着他们对生活的感受和认识。因此,艺术创作需要具有观察生活和认识生活的能力。艺术创作的过程,要借助形象记忆和想象,然后将生活中的事物进行选择、提

炼、加工、改造,最终才能成为艺术作品。在创作的过程中,一方面发展了人的观察和想象能力,另一方面促使人的眼、手的协调。艺术创作还强调个性,强调独创性,所有的艺术作品都是作者独特而有个性的创作,是独一无二的。因此,艺术教育其根本的目的是培养人的创造能力。

当今,世界各国对于教师教育都非常重视,这是由于教师的地位与职业性质所决定的。教师所从事的教育对象是学生,在学校中教师每天与学生朝夕相处,教师的一言一行都会对学生产生巨大影响,甚至会影响学生的终身发展。由于教师是影响学生人格和个性发展的最重要的人,因此教师的艺术素养高低,同样也会影响学生。为此,在高等师范院校中加强艺术教育,是建设高质量教师队伍非常重要的一项措施。

对于高等师范院校的师范生来说,艺术素养包括对艺术的感悟、表现能力以及鉴赏的能力。所谓的艺术感悟能力,即指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。这就要求师范生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,感悟其中所内含的特殊的意蕴和美感。所谓的艺术表现能力,即指师范生应掌握一定的艺术理论和技巧,进行艺术创作和表演的能力。所谓的艺术鉴赏能力,即指师范生在接触艺术作品的过程中,运用感觉、知觉、表象、思维、情感、联想和想象,并从中得到某种思想上的启迪和艺术上享受的能力。

提高高等师范院校师范生的艺术素养,是建立健康心态和生活情趣的重要途径。当今,我们社会正处于转型时期,物欲横流,人心浮躁。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。师范生高尚的情操、健康的心态和充满艺术的生活情趣,不仅关系着个人的修养,而且关系着今后在教育岗位上给学生的感受,对学生起着潜移默化的作用。

提高高等师范院校师范生的艺术素养,对于未来的教师来说,还包括能够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。据调查,上海市中小学生心理障碍患病率达21.6%至32%,其中14—16岁未成年人抑郁症患病率为4.7%。^①作为教师,如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。此外,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,教师还可以通过艺术的手段,

① 陈晓平:《中小学生承受过度压力》,《青年报》,2004-05-14。

来促进学生各门学科的学习。提高高等师范院校师范生的艺术素养,也是当今社会发展的需要。当代社会,由于摄影、电影、电视,甚至手机等传播的各种“图像”随处可见,因此,有人说当今社会已成为名副其实的“读图时代”。在“读图时代”,各种图像传递了各种各样的信息,并对中小学生的世界观、人生观、价值观、审美观都产生着很大影响,使我们的学校教育面临着极大的挑战。因此,“读图时代”更需要师范生提高艺术素养,提高对各种图像的解读能力,了解图像所隐含的各种文化和价值观。唯有这样,我们才能引导学生学会辨别各种图像的美与丑,让学生懂得艺术应该是传递人类美好愿望和情感,帮助学生走进高雅艺术的作品之中,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,艺术对培养人的高尚情操、正确的审美观、完美的人格所起的作用,是其他学科领域所无法替代的。在推进素质教育的过程中,加强高等师范院校师范生的艺术修养,已到了刻不容缓的时候。因此,在高等师范院校中艺术课程理应成为师范生的一门必修课程。

本书编写所涉及的艺术范畴,主要是美术、音乐与舞蹈三大门类,并分别列为美术编、音乐编、舞蹈编。其中美术编包括:中外美术作品欣赏、美术技法学习两大部分。音乐编包括:音乐基础知识、音乐技能学习、音乐作品欣赏三大部分。舞蹈编包括:舞蹈基础知识、舞蹈作品赏析与技能学习两大部分。

我们编写的这部书,一方面可以用来考核高等师范院校师范生对美术、音乐、舞蹈技能、技巧方面的掌握与了解程度,另一方面又可作为师范生平时学习、了解艺术各门类的一本工具书。

本书是由胡知凡教授牵头和总体策划,并得到上海师范大学音乐学院刘鸿模教授、郑慧慧教授、李晓激老师的帮助与支持,经过两年多的时间才编写出来。

本书的具体分工如下:

美术编

胡知凡:负责美术编的统筹安排工作,并撰写美术编第一章的所有内容。

陈小珩:美术编第二章/第一节/第三节/第四节/第五节/第六节。

黄立安:美术编第二章/第二节。

音乐编

刘鸿模:负责音乐编的统筹安排工作,并撰写了什么是音乐、音乐艺术的特征、中外音乐发展史略、音乐综合艺术(音乐剧)、外国器乐作品欣赏。

姚红卫：音乐的基本表现要素、音乐的基本曲式结构、音乐的种类(声乐)。

肖 萌：中国声乐作品欣赏、中国器乐作品欣赏、中国歌剧欣赏、外国声乐作品欣赏、外国歌剧欣赏、声乐学习。

田 旭：音乐的种类(器乐)、音乐综合艺术(歌剧、芭蕾舞剧音乐和电影电视音乐)，中国戏曲音乐欣赏、中国芭蕾舞音乐欣赏、中国电影音乐欣赏、外国音乐剧欣赏、外国电影音乐欣赏、知识小窗。

戴晨熒：钢琴演奏学习。

钱皑洁：小提琴演奏学习。

王赞婷：二胡演奏学习。

刘 扬：笛子演奏学习。

殷 璐：音乐编各章节要点、问题、小结以及文本编辑。

李晓萌：音乐编各章节资料与核对。

音乐编摄影：范聪(第一、三章)、张平渠(第二章)。

舞蹈编

李晓激：负责舞蹈编的统筹安排工作，并撰写了第二章/第一节/二、三。

金 秋：舞蹈编第一章/第二节；第二章/第二节/一。

时 黛：舞蹈编第一章/第一节/三、五；第二章/第一节/一；第二章/第二节/二。

张晶晶：舞蹈编第一章/第一节/四/1/(1)、(3)。

田 珂：舞蹈编第一章/第一节/四/1/(2)。

程 扬：舞蹈编第一章/第一节/二。

吴 璐：舞蹈编第一章/第一节/一；第一章/第一节/四/2。

本书编写和出版得到上海市教师教育高地建设项目的资助，学校和学院领导的关心，上海教育出版社领导以及丛书编辑张文忠先生的大力支持。

尽管本书从指导思想、整体结构、具体内容、编排形式等方面力求有所创新，为职前中学教师教育的艺术素养类教材的编写作出新的探索，但限于水平，仍难免有不足乃至谬误之处，敬请同行专家、学者和使用的教师、学生不吝赐教。

胡知凡

2010年10月1日于上海师范大学教育学院

目 录

31	一、油画的材料与表现技法	122
34	第二节 水彩画	124
36	一、水彩画概述	124
36	二、水彩画技法	130
38	三、水彩画表现	132
37	第四节 版画	137
38	一、版画的概述	137
38	二、木刻版画表现技法	139
39	三、石板画与丝网版表现技法	142
39	第五节 书法、篆刻	145
39	一、书法的特点与表现形式	145
80	前言	1
81	一、中国美术	152
81	二、西方美术	157
83	三、平面设计的特点与表现形式	159
83	第一章 中外美术作品欣赏	3
89	本章要点	4
89	第一节 中国画欣赏方法与赏析	5
100	一、中国画的特点	5
101	二、中国画欣赏方法	6
101	三、中国画名作赏析	7
102	第二节 油画欣赏方法与赏析	20
103	一、油画的特点	20
104	二、油画欣赏方法	21
104	三、油画名作赏析	22
110	第三节 雕塑欣赏方法与赏析	34
111	一、雕塑的特点	34
112	二、雕塑欣赏方法	35
112	三、雕塑名作赏析	36
119	第四节 壁画欣赏方法与赏析	44
121	一、壁画的特点	45

二、壁画欣赏方法	46
三、壁画名作赏析	46
第五节 工艺美术欣赏方法与赏析	56
一、工艺美术的特点	56
二、工艺美术欣赏方法	56
三、工艺美术名作赏析	57
第六节 建筑艺术欣赏方法与赏析	64
一、建筑艺术的特点	64
二、建筑艺术欣赏方法	65
三、建筑名作赏析	65
第七节 中国书法欣赏方法与赏析	79
一、中国书法艺术的特点	79
二、中国书法艺术欣赏方法	80
三、中国书法名作赏析	81
第八节 西方现代艺术欣赏方法与赏析	87
一、西方现代艺术的发展	87
二、西方现代艺术欣赏方法	88
三、西方现代艺术名作赏析	89
本章小结	99
思考题	100
问题探索	101
第二章 美术技法学习	102
本章要点	103
第一节 素描	104
一、素描概述	104
二、素描的基本表现技法	110
第二节 色彩	115
一、色彩的基本知识	115
二、色彩的写生	117
三、水粉画的材料与表现技法	119
四、水彩画的材料与表现技法	121

五、油画的材料与表现技法	122
第三节 中国画	124
一、中国画概述	124
二、花鸟画技法	130
三、山水画技法	132
第四节 版画	137
一、版画概述	137
二、木刻的表现技法	139
三、纸版画的特点与表现技法	142
第五节 书法、篆刻	145
一、书法的特点与表现方式	145
二、篆刻的特点与表现方式	149
第六节 应用美术	152
一、图案的特点与表现方式	152
二、美术字的特点与表现方式	157
三、平面设计的特点与表现方式	160
四、简笔画的特点与表现方式	164
五、剪纸的特点与表现方式	167
六、粘贴画的特点与表现方式	169
本章小结	171
思考题	172
问题探索	172

音乐编

第一章 音乐基本知识	175
本章要点	176
第一节 音乐艺术概述	177
一、什么是音乐	177
二、音乐艺术的基本特征	178
第二节 中外音乐发展史略	182

一、中国音乐发展史略	182
二、外国音乐发展史略	187
第三节 音乐的基本表现要素和曲式结构	191
一、音乐的基本表现要素	191
二、音乐结构的组成要素	193
三、常见的曲式结构	194
第四节 音乐的种类	196
一、声乐	196
二、器乐	200
三、音乐综合艺术	216
本章小结	221
思考题	223
第二章 音乐技能学习	224
本章要点	225
第一节 钢琴演奏学习	226
一、钢琴	226
二、基本姿势、弹奏方法与演奏技巧	226
三、学习的重点与练习方法	227
四、可选用的教材	228
第二节 小提琴演奏学习	229
一、小提琴	229
二、小提琴的演奏姿势	229
三、小提琴的基本技术练习	230
四、小提琴的练习方法	231
第三节 二胡演奏学习	233
一、二胡的基础知识	233
二、基本姿势	233
三、左手技法	233
四、右手技法	234
五、选用曲目	235
第四节 笛子演奏学习	235