

高等学校教材

体育艺术 概论

配多媒体辅学课件

◎ 主编 马鸿韬

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高等学校教材

体育艺术 概论

TIYU YISHU GAILUN

配多媒体辅学课件

◎ 主编 马鸿韬

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书是高等学校体育艺术类专业核心课程教材之一。本书明确界定了体育艺术的概念、分类、特征和涉及领域,详细阐述了与体育艺术文化、体育艺术活动、体育艺术创作、体育艺术作品、体育艺术产业相关的基础理论知识,介绍了艺术体操、体育舞蹈、水上舞蹈、冰上舞蹈健美操、啦啦操等项目的审美特征和赏析。本书结构清晰、图文并茂,能够满足专业课程教学的需要。为拓展学生的知识面,加强直观教学效果,本书随书配售多媒体辅学课件,收录了能够帮助学生深入学习本课程内容的大量素材。

本书的使用对象为全国高等学校体育艺术类专业和其他体育专业的本、专科学生。

图书在版编目(CIP)数据

体育艺术概论 / 马鸿韬主编. —北京: 高等教育出版社, 2011.11

ISBN 978-7-04-032392-4

I. ①体… II. ①马… III. ①体育-艺术-高等学校-教材 IV. ①G807.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第173189号

策划编辑 曹京华
责任校对 俞声佳

责任编辑 曹京华
责任印制 田甜

封面设计 张楠

版式设计 王艳红

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印刷 北京鑫海金澳胶印有限公司
开本 787mm×960mm 1/16
印张 26
字数 470千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版次 2011年11月第1版
印次 2011年11月第1次印刷
定价 44.70元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 32392-00

编委会名单

主任：蒋志学

副主任（以姓氏笔画为序）：

马鸿韬 卢 逊 张 霞 洪 伟 谢燕歌

成 员（以姓氏笔画为序）：

丁 艺 马桂霞 王向宏 卢 峰 刘亚娟 刘 颖

匡小红 李 芳 李艳翎 吴晓红

本册编写人员

主 编：北京体育大学 马鸿韬

副 主 编：河南大学 李 敏

天津体育学院 董 焱

参编人员（以姓氏笔画为序）：

吉林体育学院

于函鹭

西安体育学院

马丽侠

上海体育学院

马古兰丹姆

吉林体育学院

毛子娟

南京体育学院

刘 璇

北京体育大学

成盼攀

北京体育大学

关颖颖

哈尔滨体育学院

宋文丽

北京体育大学

何世剑

武汉体育学院

李 芳

北京体育大学

李小芬

山东体育学院

李恩琦

南京体育学院

吴晓红

北京体育大学

吴梦晗

北京体育大学

张 平

苏州大学

张庆如

北京体育大学

张晓莹

北京体育大学

杨 梅

北京体育大学

孟宪君

北京体育大学

保 剑

哈尔滨体育学院

姜海兰

吉林体育学院

赵洪媛

上海体育学院

崔煜玮

北京体育大学

曹 森

北京体育大学

谢 莹

北京体育大学

缙小燕

北京体育大学

樊 铭

Preface 前言

进入 21 世纪,随着我国文化事业的多元化发展,人们对体育的需求也更趋多样化、艺术化,体育与艺术的融合已成必然。为了培养适应经济和社会发展需要的高素质、宽口径、强能力、厚基础的从事体育艺术工作的高级专门人才,2003 年,全国部分专业体育院校、师范类和综合类大学体育院系相继开设了体育艺术类专业,为高等学校开辟了新的办学领域。在体育艺术实践领域,北京体育大学、武汉体育学院、广州体育学院、成都体育学院等多所高校承担了 2008 年北京奥运会、2010 年广州亚运会及 2011 年深圳世界大学生运动会的演出任务,受到社会各界的广泛关注与好评。

2006 年 10 月,在国家体育总局科教司及教育部体卫艺司的支持下,“全国体育院校艺术类专业建设发展研讨会”在武汉体育学院召开。会议讨论了高等学校体育艺术类专业的办学目的、办学指导思想、办学定位、办学理念及人才培养方案等,并就课程设置、培养计划、教学经验等方面进行了交流,旨在理顺办学思路、规范办学模式。此次会议成立了“全国体育院校艺术类专业建设协作会”(以下简称“协作会”),首批入会的院校有 9 所,包括武汉体育学院、北京体育大学、上海体育学院、西安体育学院、沈阳体育学院、南京体育学院、沈阳大学、天津体育学院、首都体育学院。会议通过了由会员单位轮流举办协作会年会的决议。

2007 年、2009 年、2010 年协作会分别在西安体育学院、北京体育大学及天津体育学院召开了年会。2009 年,在北京体育大学的年会上,讨论并通过了由协作会组织编写全国体育院校艺术类专业系列通用教材的决定,同时启动了首批专业教材的编写工作。2010 年 1 月,各主编单位分别组织召开了各册教材的编写会议,确定了教材的编写目标、原则和内容,明确了编写分工。全国有二十多所高等学校一百多位体育艺术专业领域的专家和学者参与了本系列教材的编写,体现了全国高校体育艺术类专业办学思想的高度统一,为做好专业课程和教材建设工作,为本系列教材顺利完成编写工作并在短时间内出版提供了保证。本系列教材的出版填补了高等学校体育艺术类专业教材建设的空白,对推动学科发展和专业人才培养有重要意义。

本系列教材遵循传承与创新相结合、理论与实践相结合、健身与科学相结合、教学与推广相结合的编写原则,以针对性、实用性、创新性为编写指导思想,注重

教育思想、项目文化内涵和学科专业理论在教材中的合理渗透，重视学科难点和重点在教材中的合理分布，并尽量体现专业学科领域最新研究成果中所取得的共识。为了拓展学生知识面，弥补传统纸质教材的局限性，加强直观学习效果，本系列教材全部配有多媒体辅学课件，收录了技术术语、技术图片和视频、学习案例、项目背景文化介绍以及能够帮助学生深入学习专业课程的大量拓展阅读素材。本系列教材加强了教学反馈环节的设计，针对每章作业题中的主观题，在课件中均设置了答题指导。为加深学生对每章重要知识点的记忆和理解，在课件中还设置了学生可以进行自测的填空题和选择题，增强了教材辅助教学的功能。

本系列教材是全国高等学校体育艺术类专业核心课程教材，同时也可作为其他体育专业相关课程教材。

最后，感谢国家体育总局科教司、教育部体卫艺司及高等教育出版社的大力支持，感谢协作会成员学校和本系列教材参编人员学校领导的大力支持。由于高等学校体育艺术类专业学科的基础理论研究尚处于探索阶段，限于编者水平，本系列教材不妥之处，恳请读者批评指正，以便再版修正。

编委会

2011年7月

编写说明

Written instructions

从历史发展看,体育的发展离不开艺术;从艺术种类的演变趋势看,体育艺术的产生是历史发展的必然趋势;从现实看,体育发展空前高涨,人们对体育消费需求的复杂化和多元化,为体育艺术的产生创造了良好的时机;国内高等学校体育艺术院系的成立,使体育艺术理论研究成为该领域规范、有序、科学发展的首要任务。体育艺术基本理论的构建有利于引导艺术工作者更好地关注体育,并以体育为素材进行艺术创作,进而推动体育文化的广泛传播;有利于引导体育工作者自觉把艺术元素更好地融入体育,增强体育的艺术化效果;有利于我国高等学校体育艺术类专业学科的建设与发展;有利于引导体育观众或体育参与者对体育艺术的欣赏,进而增强自身体育活动的艺术性;有利于丰富体育文化的内涵,拓展体育科研活动的研究领域。

由此可见,体育艺术理论的研究已引起了国内外的广泛关注。但何谓体育艺术?依据什么标准来确定哪些是体育艺术?体育艺术涉及哪些领域?如何分类?高等学校体育艺术类专业如何发展?各专业课程如何设置……这些问题都是亟待研究的课题。

为此,全国体育院校艺术类专业建设协作会组织了国内众多该领域的专家和学者共同编写了本教材。在策划与教材编写过程中,我们力求教材定位准确,内容全面、系统,突出应用性、创新性。具体如下:

◎ 教材定位。体育艺术概论是体育艺术类专业(方向)的核心课程,编写课程教材是专业及学科建设的基础性工作,本教材对体育艺术基本理论问题进行了系统研究,弥补了这一领域研究的不足。

◎ 教材内容。本教材突出全面性、系统性及创新性。本教材共包括上、下两篇。上篇包括十章,主要对体育艺术的基本概念、分类、功能及与文化、奥林匹克的关系等基本理论问题进行了界定与分析;同时对体育艺术活动、体育艺术作品、体育艺术产业等进行了系统分析,进一步剖析体育艺术各构成要素的内涵与外延。下篇包括六章,主要对艺术体操、体育舞蹈、水上舞蹈、冰上舞蹈、健美操、啦啦操等体育艺术项目的艺术内涵、艺术特征、审美标准、表现形式、构成因素及艺术赏析等进行了详细阐述。

◎ 教材创新。本教材的创新性主要体现在两个方面：一是内容创新。本教材在借鉴以往相关研究成果的基础上，对诸多体育艺术概念、分类及功能定位等进行了首次界定；二是结构创新。本教材按照理论阐述、实践分析及问题延伸的结构编写，有利于各学校在教学中进行选学。

◎ 教材编写的指导思想。本教材突出实用性和可操作性。本教材在“写实”的基础上突出“应用”，能够使学生对体育艺术的基本理论及相关实践有清晰的认识。

◎ 教材的适用对象。在满足适用对象需求方面，本教材突出了“普修”与“专修”的统一。本教材既可作为体育艺术类专业学生的专修教材，也可作为体育专业学生的普修教材；既关注基本理论与实践知识的学习，又关注重点知识的延伸阅读。学生可以在学习主教材的基础上，通过多媒体辅学课件进一步拓宽阅读视角。

◎ 教材建议学时。本教材建议教学时数为80~90学时，可采用讲授、研读、分组讨论、拓展延伸等多种教学形式开展教学。

本教材由北京体育大学主持编写，由马鸿韬担任主编并负责统稿全书；本书副主编为李敏、董焱。参加编写的人员有：绪论、第一章、第三章，李敏、马鸿韬；第二章，马丽侠；第四章，张庆如、马鸿韬；第五章，董焱；第六章，马古兰丹姆、崔煜玮；第七章，李芳；第八章，李恩琦；第九章，毛子娟、于函鹭、赵洪媛；第十章，吴晓红、刘璇；第十一章，杨梅、吴梦晗、谢莹；第十二章，李小芬；第十三章，樊铭、关颖颖、缙小燕；第十四章，宋文丽、姜海兰；第十五章，张晓莹、成盼攀、何世剑；第十六章，孟宪君、张平、曹森。

限于编者水平，本教材不妥之处，恳请读者批评指正，以便再版修正。

编者

2011年7月

目 录

上 篇

绪论 /3

第一章 体育艺术概念 /19

- 第一节 体育艺术概念产生的必然性 /20
- 第二节 体育艺术概念提出的意义与作用 /25
- 第三节 体育艺术概念界定的主要依据 /27
- 第四节 体育艺术概念的内涵与外延 /31

第二章 体育艺术的起源与发展 /37

- 第一节 体育的起源与发展 /38
- 第二节 艺术的起源与发展 /41
- 第三节 体育艺术的起源与发展 /44
- 第四节 体育艺术的发展 /62

第三章 体育艺术的分类 /67

- 第一节 体育艺术的分类依据 /68
- 第二节 体育艺术的类别与艺术特征 /74

第四章 体育艺术的特征与功能 /85

- 第一节 体育艺术的特征 /86
- 第二节 体育艺术的功能 /95

第五章 体育艺术与文化 /101

- 第一节 体育艺术现象 /102
- 第二节 体育艺术与哲学 /106
- 第三节 体育艺术与宗教 /114
- 第四节 体育艺术与道德 /123

第五节 体育艺术与科学 /128

第六章 体育艺术与奥林匹克运动 /135

第一节 古希腊奥林匹克精神与艺术的交汇 /136

第二节 奥林匹克精神与艺术 /144

第三节 奥林匹克运动中的美术艺术 /145

第四节 奥林匹克运动中的音乐艺术 /161

第五节 奥林匹克运动中的影视艺术 /166

第六节 奥林匹克运动中的建筑艺术 /169

第七章 体育艺术活动 /171

第一节 体育艺术活动的概念和构成要素 /172

第二节 体育艺术活动的主要形态 /179

第三节 体育艺术活动的基本环节 /192

第八章 体育艺术创作 /205

第一节 体育作为艺术素材的体育艺术创作 /206

第二节 艺术作为体育元素的体育艺术创作 /212

第九章 体育艺术作品及鉴赏 /221

第一节 体育艺术作品的内容 /222

第二节 体育艺术作品的层次 /228

第三节 体育艺术作品的意境与风格 /233

第四节 体育艺术鉴赏 /238

第十章 体育艺术传播与体育艺术产业 /245

第一节 体育艺术传播 /246

第二节 体育艺术产业 /253

第三节 体育艺术市场 /256

下 篇

第十一章 艺术体操 /269

第一节 艺术体操概述 /270

第二节	艺术体操的审美特征	/277
第三节	艺术体操赏析	/279
第十二章	体育舞蹈	/287
第一节	体育舞蹈概述	/288
第二节	体育舞蹈的审美特征	/295
第三节	体育舞蹈赏析	/301
第十三章	水上舞蹈	/313
第一节	水上舞蹈概述	/314
第二节	水上舞蹈的审美特征	/317
第三节	水上舞蹈赏析	/324
第十四章	冰上舞蹈	/335
第一节	冰上舞蹈概述	/336
第二节	冰上舞蹈的种类	/343
第三节	冰上舞蹈的审美特征	/346
第四节	冰上舞蹈赏析	/353
第十五章	健美操	/357
第一节	健美操概述	/358
第二节	健美操的审美特征	/361
第三节	健美操赏析	/373
第十六章	啦啦操	/381
第一节	啦啦操概述	/382
第二节	啦啦操的种类	/384
第三节	啦啦操的审美特征	/386
第四节	啦啦操赏析	/389
参考文献		/393

上 篇

绪 论

XU LUN

【学习目标】

- (1) 了解体育艺术的兴起。
- (2) 了解体育与艺术的关系、体育与美学的关系、体育艺术人才培养以及体育艺术相关学科的研究进展。
- (3) 了解体育艺术的研究对象、特征。
- (4) 掌握体育艺术学科的学习与研究方法。

【章前导言】

体育艺术成为一门独立的学科是历史发展的必然结果。绪论部分阐述了体育艺术学科的兴起、体育与艺术的关系、体育与美学的关系、体育艺术相关领域的研究进展、体育艺术的研究对象以及体育艺术学科的学习和研究方法等。通过对绪论的学习,有助于读者理解建立体育艺术学科的理论基础,把握体育艺术的研究对象,掌握体育艺术的学习方法。

一、体育艺术学科的兴起

体育是一种社会文化活动，属于社会文化范畴。随着经济和文化的发展，体育已超出文化范畴而发展成一种复杂的社会现象。体育艺术现象从古至今层出不穷，从公元前5世纪雅典人米隆制作的《掷铁饼者》，至第二十九届北京奥运会吉祥物“福娃”的诞生，体育艺术现象始终伴随着人类文明的发展进程。现代奥林匹克委员会（以下简称“奥委会”）第一任主席就是由希腊诗人维凯拉斯（D.Vikelas）担任的。1920—1948年，艺术比赛（建筑、文学、音乐、绘画、雕塑）是奥运会的正式比赛项目，后来该项活动被奥林匹克艺术展所取代。由此可见，体育从来就没有脱离艺术而独自发展。如今，体育与艺术的结合更加紧密，体育艺术越来越受到了人们的关注。国际奥委会文化与奥林匹克教育委员会主席何振梁曾说：“体育与文化和教育结合，会使奥林匹克精神升华，人文奥运将给北京奥运会增辉，文化艺术会让奥林匹克更美丽。”在我国第十届全运会期间，国际奥委会主席罗格专门参加了以体育艺术为题材的全国第六届体育美术和摄影展。在国外，体育艺术问题也引起了许多国家的关注，如美国、澳大利亚、法国等国出现了体育艺术博物馆，专门收藏体育艺术作品等。

由此可见，体育艺术问题已引起了国内外的广泛关注。什么是体育艺术？确定的标准是什么？体育艺术涉及哪些领域？如何分类？我国体育艺术院系专业如何设置？各专业课程如何确立？这些问题都是亟待研究的课题。研究体育与艺术的关系以及体育艺术内涵，挖掘体育中的艺术因素以及把艺术因素运用到体育中去，增强体育运动中的艺术成分，提高体育运动的趣味性和审美价值，以充分调动体育参与者的积极性和主动性，更好地引导、促进人们参与体育是非常必要的。

（一）关于体育与艺术关系的研究

随着社会的发展，体育与艺术之间到底存在什么样的关系，一直受到人们的广泛关注。尤其一些体育领域的专家、学者更是撰文著书，探讨体育与艺术之间的关系。学者们可谓是仁者见仁，智者见智。

一些学者认为，体育与艺术存在着紧密的联系，但二者不能融合。如寇永俊、牛亚莉研究认为：体育是艺术创作的“生活源泉”和取材领域，同时，体育也要借助艺术来丰富和发展自己。艺术渗入体育，给体育运动带来很大的吸引力，使体育具有审美价值。^①体育在发展过程中与艺术携手共进，是为了互相汲取营养、互相

^① 寇永俊，牛亚莉. 论体育与艺术[J]. 兰州大学学报，1998（1）.

促进,以利各自更快、更好地发展。在体育走向现代化的今天,体育与各艺术门类的联系越来越密切了。但体育以身体运动为媒介和手段,增强体质是其基本目标,也是体育的主要任务和最重要的功能。艺术则是通过塑造形象,具体地反映或再现社会生活,充分表现作者思想感情的一种社会意识形态。无论艺术怎样渗入体育,无论体育如何“艺术化”,体育还是体育。例如,艺术体操、花样游泳、花样滑冰等项目中有许多舞蹈动作,在音乐的伴奏下,有很高的审美价值,甚至可以说它们与艺术一样,是美感集中的物化形态,与表演艺术有着同样的魅力,但它们本身却是体育的竞技项目。相反,舞蹈中无论加入了多少体操化的动作,也绝不会变为体操,一旦它违背了抒情的原则,便会因缺乏艺术形式而失去生命力,不能称其为舞蹈。卢元镇在《体育人类学》一书中曾提出:体育的发展离不开艺术。艺术渗入体育,完善了体育的宗旨,增加了体育的功能,丰富了体育的内容,美化了体育的形式,增添了体育的魅力。^①孙会山在《现代社会体育与艺术的关系与应用》一文中曾提出:在体育运动中,审美不是唯一和主要的目的,它往往受制于功利。^②一位运动员的动作虽然极为美观,但我们却不能不关心他能否取得好成绩,如果把他创作成美术作品,我们才会把全部注意力集中于他本身形象的美,这是现实美和艺术美的区别,也是审美意义上的体育与艺术的主要区别。艺术主要反映人的感情生活,各种艺术品都深深地渗透着人的情感。艺术的这个特征使其目的、任务与体育大相径庭。

一些学者认为,体育与艺术广泛融合,出现了一个没有明显界限的体育艺术领域,这个领域既不属于纯粹的体育领域,也不属于纯粹的艺术领域。如曲健在《论体育与艺术双向融合的文化内涵》一文中提出:体育与艺术原本是分立着的、性质截然不同的两种文化形态。但是在历史文化发展的长河中,体育和艺术在各自的发展中相互不断地靠近、接近,直至相互汇合,形成逐渐融合的历史走向或趋向。时至今日,出现了体育与艺术相互渗透的广大领域,随着现代科学技术的飞速发展,这个领域的范围在不断扩大,朝着纯体育和纯艺术两个不同的领域拓展,以至于纯体育和纯艺术的交叉领域越来越大,二者中间出现一个没有明显界限的体育和艺术的混合领域。在这个领域中,存在着许许多多体育与艺术相融合的形式。这些形式既不是纯粹的体育,也不是纯粹的艺术,而是体育与艺术相互渗透,既有体育的特性,又有审美的特性,是体育运动与艺术文化长期相互影响、作用的结果,在这

① 卢元镇. 体育人类学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003.

② 孙会山. 现代社会体育与艺术的关系与应用[J]. 齐鲁艺苑, 2004(2).