

艺术概论

祝菊贤 著

北京教育出版社

书名：艺术概论

作者：祝菊贤 主编

出版社：北京教育出版社

出版日期：2005年

ISBN：7-5303-2744-5

定价：23.00元

目 录

第一部分 前 言	(1)
一、课程的性质与价值	(1)
二、基本理念	(3)
第二部分 课程目标	(7)
一、总目标	(7)
二、目标的四个方面	(7)
三、分目标	(7)
第三部分 内容标准	(10)
一、内容标准的总体结构	(10)
二、学段内容标准	(10)
(一) 艺术与生活	(10)
(二) 艺术与情感	(13)
(三) 艺术与文化	(16)
(四) 艺术与科学	(19)
第四部分 实施建议	(22)
一、教学建议	(22)
二、评价建议	(23)
三、教材编写建议	(26)
四、课程资源的开发与利用	(28)
第五部分 附 录	
一、参考案例	(31)
二、名词解释	(40)

第一部分 前言

艺术是人类文明的重要组成部分。在信息时代，艺术不再局限于传统的剧场、戏院、音乐厅、美术馆，而是进入到了电视、电脑、网络等更为广泛的大众媒体中，成为现代人日常生活和学习不可分割的部分。越来越多的人正在不断从艺术中吸取灵感，将艺术的思维方式渗透到自己的工作、研究、学习和生活中。艺术的感知与体验、创造与表现、反思与评价等能力，已成为现代社会需要的综合型人才所不可缺少的素质。

从世界范围看，基础教育阶段的艺术课程日益走向综合，不仅音乐和美术开始交叉融合，戏剧、舞蹈等也进入了艺术课堂。中国正是在这样的大背景下产生了这一新型的艺术课程。艺术课程更加关注学生人格的健康和综合能力的发展，通过“艺术与生活”、“艺术与情感”、“艺术与文化”、“艺术与科学”的连接，为学生提供生动有趣、丰富多彩的内容和信息，有利于拓展其艺术视野，提高其整体素质，使艺术学习更有趣、更容易。艺术课程鼓励学生进行体验性、探究性和反思性学习，形成从小喜爱艺术，终生追求和参与艺术活动的取向，使每个学生获得成功感，为全面、持续的发展奠定良好的基础。

一、课程的性质与价值

艺术课程作为义务教育阶段学生的必修课程，对学生人格的成长、情感陶冶以及智能的提高等，具有重要的价值。艺术课程综合了音乐、美术、戏剧、舞蹈等艺术形式和表现手段，但又不是各艺术门类知识技能的简单相加，而是通过各艺术门类的连接，发展学生的艺术通感和其他方面的艺术能力；艺术课程也不仅仅是培养学生的艺术能力，它还与学生的生活、情感、文化素养和科学认识等紧密联系起来，提高学生的人文素养以及整合创新、开拓贯通和跨域转换等多种能力，

促进人的全面发展。概括起来，艺术课程具有如下性质和价值。

（一）课程性质

·人文性

艺术课程是一门人文性课程。它不再把艺术视为单纯的消遣娱乐或单纯的技艺，而是把它视为人类文化的积淀和人类想像力和创造力的结晶，具有极高的人文价值。艺术记录着不同时代的文明，凝聚着浓厚的人文精神，闪烁着人类的智慧。艺术课程用艺术的感人形式、丰富的内容和深刻的人文内涵，打动学生的心灵，贴近学生的生活，表达学生的情感并体现学生的文化追求。

·综合性

艺术课程是一门综合性的课程。它不仅仅是某一艺术门类的知识、创作技能、文化背景、风格流派等内容的综合，还是音乐、美术、戏剧、舞蹈等多种艺术门类的综合以及艺术学科与其他学科的综合，是一门在课程目标、课程结构、课程内容等方面实现综合性的新型课程。

·创造性

艺术课程涉及的各种创意、设计、制作、表达、交流以及多视角的连接和转换，为学生提供了发挥其艺术潜能和创造性解决问题的机会，为学生表达自我和发挥想像力创设了空间，艺术课程是一门具有创造性的课程。

·愉悦性

艺术课程在大量充满情趣的个人或集体的感知与体验、创造与表现、反思与评价的活动中，为学生提供丰富的感性材料和信息，使学生能够尽情、自由地参与多种艺术活动，体验艺术学习的快乐和满足，获得身心的和谐发展。

·丰富性

艺术课程在内容方面不仅包含大量健康的大众艺术、民族民间艺术，还将古今中外经典性的艺术作品自然地融入课堂教学，成为学生成长的文化养分。对经典艺术的学习有利于培养学生健康、高尚的艺术品味，使他们了解艺术在人类发展史上以及在不同国家、民族文化

环境中的价值。这些方面的探求和学习，会不断增加和保持学生学习的动力，激发学习的兴趣。

（二）课程价值

·审美价值

艺术课程重视学生在艺术学习中创造美和鉴赏美的实践，通过音乐、美术、戏剧、舞蹈等艺术门类的综合与联系，学生可充分体验艺术美的内涵，获得创造美的兴趣、动力和能力，使审美经验不断得到丰富和升华。

·情感价值

艺术课程为学生提供多角度、多方面、多渠道的情感体验。学生有机会选择自己喜爱的方式进行自我表达和交流，使情感得到丰富，达到人格的提升和心灵的净化。

·智能价值

艺术课程通过各类艺术的综合和联系，全面培养学生艺术的视觉能力、听觉能力、动作协调能力、语言表达能力以及认识自我和适应环境的能力。在艺术涉及的联想、想象、推理、分析、综合与创造等活动中，学生的形象思维和抽象思维得到协调发展，智力和创新能力得到不断提高。

·文化价值

艺术课程使学生有机会接触丰富的艺术信息，认识和理解本民族与世界各地艺术的历史、文化意蕴，感受其特色，形成对本民族文化的认同、热爱以及对多元文化的了解和尊重，参与文化的传承与发展。

·应用价值

在艺术课程中获得的艺术能力和经验会使学生毕生受益，使他们的生活变得丰富多彩、富有情趣，与他人和社会的关系更为和谐，工作和学习变得更有效率和更富创造性。

二、基本理念

（一）营造艺术能力形成的环境

像植物的生长需要阳光、空气、水分、土壤和特定的生态环境一

样，人的艺术能力的发展也需要适合的条件和环境。为了使学生便捷而有效地获得艺术能力，本课程从下面四个角度为学生营造艺术能力形成的环境。

1. 建立各艺术门类的沟通与交融，促进综合艺术能力的形成

无论是人的童年时期，还是人类文明的早期，说、唱、舞、画等艺术活动是自然地融为一体的。我国传统的乐舞、戏曲、民族歌舞以及西方的歌剧、舞剧等，都是多种艺术相互渗透的艺术活动方式。在现代艺术活动中，综合艺术形式占据越来越大的比重。多门类艺术形式的综合，也是艺术学习的最佳环境。它使艺术学习变得更轻松、更活泼多样，使艺术能力的获得变得更自然、更容易。艺术教学应遵循这一艺术能力的形成规律，为学生营造音乐、美术、戏剧、舞蹈等门类相互支持和相互补充的艺术学习环境。

2. 联系个人成长环境，发展艺术能力

学生成长的环境包括学生日常生活、情感经验、文化背景、科学认识等方面。艺术学习只有与学生个人成长环境联系起来，从其兴趣、爱好、情感表达、人际交流等多种需要出发，才能使学习变得丰富多样、鲜活充实，并获得持久的动力。

3. 从艺术发展的历史中汲取营养

艺术课程要从人类历史文化中汲取营养，使学生有机会接触不同时期的艺术，了解艺术如何反映生活，如何表达情感，如何受到当时文化习俗和科学技术发展的影响，自觉地把艺术学习与人类生活、人类情感、人类文化和人类科学的发展联系起来，加深对艺术的理解。

4. 在完整的艺术活动中形成艺术能力

艺术能力需要在完整的艺术活动中形成。完整的艺术活动包括感知与体验、创造与表现、反思与评价。艺术教学要引导学生把自己对艺术的感知与体验、创造与表现、反思与评价联系起来，使艺术感知与体验为艺术创造与表现提供材料，使艺术创造与表现又反过来丰富和强化艺术感知与体验，使艺术反思与评价对感知与体验、创造与表现做出梳理，并为进一步的感知与体验和创造与表现提供指导和方向。

（二）围绕人文主题进行艺术学习

为改变以往艺术学习中的机械模仿与枯燥训练现象，艺术课不以单纯掌握专业知识技能为目标，而是让学生围绕人文主题进行艺术学习。在种种深刻而有趣的人文主题引导下，学生可轻松、快乐地学习终身发展所需要的基本知识和技能，了解艺术的历史和文化内涵，形成不断增进的艺术经验和艺术能力，获得尊重、关怀、友善、合作、分享等人文素养，促进个性的完善与发展。

（三）强调艺术学习的个性化

强调艺术学习的个性化，是“面向全体学生，以学生发展为本”这一基本教育理念在艺术课程中的体现。艺术课程给予每一位学生平等的艺术教育机会，使每个学生都有权利学习和享有人类优秀文化艺术成果，使每个学生都具有为生活增添色彩的艺术能力。艺术教学要关注每个学生的个性特点、生活背景，充分调动他们的主体意识，为他们创设参与体验、主动探索、积极实践的条件，鼓励他们进行个性化的艺术活动，帮助他们认识自己的独特性和价值，形成个性化的审美趣味。

（四）主张开展具有游戏性的艺术活动

艺术与游戏有着内在的联系，想像和自由创造是艺术和游戏的共同本性。艺术课程主张开展具有游戏性的艺术活动，通过有组织或随机的游戏活动，增进教学的趣味性，提高学生艺术学习的兴趣，使学生在游戏中体验艺术。游戏性的艺术活动，不仅使人轻松愉快，更能使人淳朴、率真的本性得到自然的流露，同时还能潜移默化地养成开朗活泼的性格，以乐观向上的心态对待生活和学习，使生活变得更充实、更有活力。

第二部分 课程目标

一、总目标

通过各学段的学习，逐步发展感知与体验、创造与表现、反思与评价等方面的艺术能力，提高生活情趣，形成尊重、关怀、友善、合作、分享等品质，塑造健全人格，使艺术能力和人文素养得到整合发展。

二、目标的四个方面

艺术能力与人文素养的整合发展是通过以下四个方面实现的，即艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学。这四个方面涉及的最基本的艺术能力即感知与体验、创造与表现、反思与评价相同，但涉及的人文素养却各有侧重，只有连接在一起，才能融合成一个艺术能力与人文素养的整体。

三、分目标

（一）艺术与生活

·感知与体验

有兴趣、有能力对周围生活、自然环境及相关艺术作品进行感知和体验，从中认识艺术的要素和组织原理，获得审美体验。

·创造与表现

在获得对生活及相关艺术作品的审美感受和体验的基础上，尝试生活经验和艺术经验的相互转换，获得使用艺术的方式表现和美化生活的能力。

·反思与评价

有意识并有能力比较与评论自己与他人对生活及相关艺术作品的不同感受、体验和表现等，加深对生活的认识，拓展生活经验，体验生活的乐趣。

(二) 艺术与情感

·感知与体验

有兴趣、有能力感受，体验喜、怒、哀、惧等日常情感以及不同艺术作品的不同情感表现方式，获得并不断加深对日常情感以及艺术情感表现的体验。

·创造与表现

在熟悉日常情感表达和艺术情感表现的基础上，了解艺术情感表现的基本规律和法则，形成运用基本的艺术技能，创造性地表达、交流自己的情感和思想的愿望和能力，并能使之不断得以改进。

·反思与评价

通过对日常情感和艺术情感的体验及创造性表现活动，了解和反思日常情感与艺术的情感表现之间的区别和联系，提高审美情趣，达到身心的和谐与愉悦。

(三) 艺术与文化

·感知与体验

有兴趣、有能力感受、体验、探讨、比较我国和世界不同地区、不同民族的文化和艺术，学会识别并领会不同地区、不同民族与时代艺术符号的不同形态和种类、不同表达方式和文化含义，了解其不同的风格特征及文化历史背景，不断加深对它们的审美体验。

·创造与表现

学习不同文化中艺术的独特表现方式（尤其是符号表达方式），取其精华，不断发展自己的艺术表现和艺术创造能力。

·反思与评价

学会珍视不同地区、不同民族艺术的价值，尊重多元文化，提高自己的文化素养，并以此指导自己的艺术活动。

(四) 艺术与科学

·感知与体验

有兴趣、有能力感受、体验科学发现的微观世界、宏观世界中生动多样的艺术要素以及相关艺术作品，从中获得艺术想象的灵感和审美感受。

·创造与表现

尝试通过艺术手段与科技手段的结合，对自然、环境、生命科学等内容进行艺术创造和表现，促进科学思维和艺术思维的连接与互动。

·反思与评价

经常而自觉地回顾、总结、评论自己的艺术与科技之间的交流、比较和互动活动，不断深入理解艺术与科技之间的相互促进关系，加强自己的艺术和科学素养。

第三部分 内容标准

一、内容标准的总体结构

· “学段内容标准”：按照学生心理、生理发展特点，分为1~2年级、3~6年级、7~9年级三个学段，每一学段要求学生通过音乐、美术、戏剧、舞蹈等艺术门类的连接和综合，获得“艺术与生活”、“艺术与情感”、“艺术与文化”、“艺术与科学”四个方面的感知与体验、创造与表现、反思与评价能力。这些能力是按学段渐进式发展的。

· “活动建议”：提供实现各学段内容标准的教学活动建议，这些建议均具有较大的弹性和开放性，教师可以选择使用，也可以根据本地实际情况进行改编。

二、学段内容标准

(一) 艺术与生活

生活是艺术的源泉，学生通过艺术和日常生活的连接，可以丰富自己的艺术体验和感受，提高艺术感知能力，并学会用艺术的眼光观察生活，用艺术化的方式表现生活、美化生活、提高生活的情趣。		
艺术能力	内容标准	活动建议
第一学段	感知与体验 初步产生感受和体验周围自然环境与社会生活情景以及反映生活的艺术作品的兴趣，在观看与倾听活动中，尝试识别其中蕴涵的艺术要素，并使艺术作品表现的情景与自己的生活建立联系，	引导学生观看、倾听反映生活的绘画和音乐作品，并在作品与作品反映的生活之间联系、对照和比较，找出其中的点、线、面等要素，用富有趣味的活动帮助学生体会绘画中的点、线与音乐作

(续表)

艺术能力		内容标准	活动建议
第一 学 段	创造与表现	<p>获得初步的审美体验。</p> <p>产生运用生活素材以及从生活中观察的艺术要素进行艺术创造活动的兴趣，可尝试根据自己对生活和艺术中观察到的“点”、“线”、“面”等要素，用绘画、音乐、舞蹈、戏剧等表现简单的生活情景。</p>	<p>品中的音符、旋律线的关联，体会其相通之处及美感。</p> <p>倾听《快乐的一天》《可爱的动物》《四季的歌》《你在想什么》等音乐作品的片段，在教师的引导下，讨论生活与艺术表现之间的区别与联系，认识其中的艺术要素，分组将音乐表现的内容用绘画、表演、创编故事等形式表现出来，感受不同艺术形式对艺术要素的运用。</p>
	反思与评价	<p>有兴趣围绕“艺术表现和日常生活情景之间的区别与联系”等论题进行讨论，在教师引导下，能以简单的语言描述自己对生活以及表现生活的作品的感受和体验，愿意对自己和他人的作品和创作过程进行倾听（观摩）、回顾和简单评论。</p>	<p>在观看儿童剧、戏剧小品、动画片后，联系自己对生活的感受，体会演员对语言、动作、表情、声音等的艺术表现特色，能对作品或其中的人物做出自己的评价，并说出自己判断的理由。</p>
第二 学 段	感知与体验	<p>具有感受和体验周围自然环境与社会生活情景的兴趣，能主动探究艺术与生活的联系，并寻找、认识不同门类艺术作品中的共通的艺术要素（如点、线、面）和形式规律（如比例、平衡、反复、节奏等），获得初步的通感型审美体验。</p>	<p>回顾自己看到的自然景象和经历的生活情景以及反映生活的艺术作品（如树叶的色彩、机器的声音、建筑的造型、采茶的舞蹈动作等），辨别其中的对称、平衡、对比等美的形式规律，将这些形式与艺术作品的表现形式联系起来，寻找它们之间的相通之处。</p>

(续表)

艺术能力		内容标准	活动建议
第二学段	创造与表现	初步形成运用生活素材以及从生活、艺术中观察的艺术要素及形式规律进行艺术创造与表现的能力, 将自己对“点”、“线”、“面”等共通的艺术要素及“比例”、“节奏”、“平衡”、“重复”、“渐进”等共通的形式规律的初步通感感受, 运用于戏剧小品、诗配画等创作中, 表现、美化自己的生活。	学生分组, 分别倾听《玩具兵进行曲》《采茶扑蝶》《龟兔赛跑》等音乐作品, 各组根据音乐的内容和情绪创编舞蹈动作, 尝试制作服装道具或画舞台背景, 注意点、线、面、节奏、平衡、重复等艺术要素在不同艺术形式中的运用, 体会它们的共通点。
	反思与评价	对艺术表现和日常生活情景之间的区别与联系有初步的体验和认识, 能联系自己对生活的感知与体验、创造与表现的经验, 简单描述、评论自己和他人的作品, 并与艺术家的作品相比较。	观看(倾听)乡土艺术, 如剪纸、泥塑、民谣、儿歌、传统乐曲等, 分辨它们是如何再现自然或生活情景的, 比较其艺术特点的异同, 和同学交流自己的观点。
第三学段	感知与体验	能主动并乐于对周围自然环境与社会生活进行感知与体验, 熟悉生活中和艺术作品中的共通的艺术要素和形式规律, 获得一定的通感体验。	聆听、观看和分辨大自然景观、自然声响中的对称、平衡、节奏等, 了解它们的构成方式, 并与相关的艺术作品的表现手法相对照, 体会其相通之处。
	创造与表现	具有运用生活素材以及从生活中观察的艺术要素及形式规律进行艺术创作活动的的能力, 在熟悉不同艺术形式对社会生活和自然情景的表现方式的基础上, 根据自己对“点”、“线”、“面”等共通艺术要素及“比例”、“节	回顾自己所见的婚嫁、庆典、聚会、比赛、收获等生活情景, 观看、倾听与之相关的艺术作品, 对艺术再现与真实生活的异同展开讨论, 并尝试运用艺术家的表现手法和形式规律为歌曲选编前奏或间奏, 用创编的舞

(续表)

艺术能力		内容标准	活动建议
第三学段	反思与评价	<p>奏”、“平衡”、“重复”、“渐进”等共同的形式规律的通感感受，尝试以多种艺术形式反映和表现生活。</p> <p>在参与了艺术与生活的联系、比较与互动活动后，能不断加深对生活的认识，能围绕“如何使自己的丰富多彩，更有情趣”等话题展开讨论，能和同学交流自己的创意与设计。</p>	<p>蹈动作、绘画等表现自己熟悉的生活。</p> <p>以组为单位，对所创作的表现生活内容或自然景象的作品进行展示和评价，探讨艺术作品是如何表现生活的。</p>

参考案例 1 (见附录)

(二) 艺术与情感

<p>艺术是人类情感和精神生活的创造性表现，多数艺术表现形式都包含着特定的情感和思想，学生通过艺术与自己情感生活的连接和相互作用，学习用艺术的方式表达和交流情感，获得创造、表现和交流能力，健全人格、陶冶情操。</p>			
艺术能力		内容标准	活动建议
第一学段	感知与体验	初步感受某些简单的艺术情感表现方式，有兴趣与日常情感（如喜、怒、哀、惧等）的表达相对照，在不断地聆听、观看、模仿、表演、游戏中，获得初步的审美体验。	体会艺术作品（如音乐作品《小狗进行曲》等）中“欢快”的情感，与日常生活中喜悦的心情相联系，初步感受速度、节奏等艺术要素带给人的审美体验。
	创造与表现	在感知体验艺术作品和他人作品时，能够自然流露出相应表情或作出体态反应等，使自己的情感与艺术表现的	观赏或倾听表现母爱、友情、欢乐等日常情感的作品，将不同情感用语言、身体、声音、画面等即兴表现

(续表)

艺术能力		内容标准	活动建议
第一学段	反思与评价	<p>情感联系起来。尝试运用自己认识的多门类艺术要素，自由地表达自己的情感与情绪。</p> <p>有兴趣围绕“艺术是怎样表现情感的”、“艺术的情感表现与日常情感表现有何区别”等论题进行思考和讨论，在教师的引导下，能以简单的语言描述自己对各种日常情感及艺术情感表现的体验，乐于对自己的作品和创作过程进行回顾和简单评论。</p>	<p>出来，比较自己与同学在表现方式上的异同，体会艺术要素对情感的表现作用。</p> <p>观看、倾听表现母爱的艺术作品，用简单词汇或语句表达自己的内心感受，能对自己和他人的作品从表现方式、艺术要素的使用等方面进行评价。</p>
	感知与体验 创造与表现	<p>有兴趣探讨和感受不同艺术对某些典型的情感（悲、喜、怒、幽默、滑稽、崇高）的独特的和共通的表现方式（如它们是如何运用比例、节奏、反复、渐进等形式规律的），获得对日常情感及艺术情感表现的体验。</p> <p>能探索和运用所认识的某些艺术要素（如点、线、面）和形式规律（如比例、重复、渐强、渐弱等）表达自己的情感。在教师的引导下，有兴趣寻找不同门类艺术形式之间共通的情感表现方式，有意识地将表演、绘画、乐器演奏、歌舞、创编故事等融为一体，进行创造与表现。</p>	<p>观看、倾听与过新年有关的歌曲、绘画、舞蹈等作品，通过为歌曲伴奏、参与扭秧歌、敲锣打鼓等活动，了解速度、力度、节奏等形式规律，理解不同门类艺术表现之间的关联。</p> <p>从自己接触过的诗歌、散文、绘画、音乐、舞蹈、戏剧作品中体验友情、悲伤、欢乐等典型情感，在熟悉其艺术要素和形式规律的基础上，运用自己喜欢的艺术形式来表达自己体验过的某种强烈情感。</p>

(续表)

艺术能力		内容标准	活动建议
第 二 学 段	反思与评价	有兴趣围绕“艺术是怎样表现情感的”、“艺术的情感表现与日常情感表现有何区别”等论题进行思考和讨论,在教师的引导下,能以简单的语言描述自己对日常情感以及艺术情感表现的体验,愿意对自己的作品和创作过程进行回顾和简单评论。	倾听表现不同情绪的音乐作品(如《天鹅》与《杜鹃圆舞曲》),比较这些乐曲在节奏、节拍、速度、力度、音色、旋律、和声、织体等方面的区别,同时观看一些相关的绘画或舞蹈作品,找出它们在情感表现方面的异同,说出自己判断的理由。
	感知与体验	较熟悉不同历史时期和不同文化的经典艺术作品的情感表现方式(对比例、节奏、反复、渐进的运用)和情感表现内涵(悲、喜、怒、幽默、滑稽、崇高等),在反复聆听、观看、比较、领会中,获得对日常情感及艺术情感表现的丰富体验。	比较和体验同种情感(如友情或悲伤)在东方艺术和西方艺术、音乐艺术和绘画艺术、某一国家不同时期艺术中的不同的表现方式,识别它们是怎样运用艺术的基本要素及形式规律的。
第 三 学 段	创造与表现	能够运用所认识的某些艺术要素(如点、线、面)和形式规律(如比例、重复、渐强、渐弱等)表达自己的情感。有兴趣探索不同艺术形式、材料、技术、特性和过程等传达的不同情感信息,在改编剧本、演戏剧小品、给诗词短句配乐、配画等创作活动中,自觉运用各门艺术共通的形式规律(节奏、比例、反复、渐进、平衡等)表现情感。	确定情感主题(如“友情”、“关怀”等),以小组形式创作表达这些情感的小品或短剧,并设计和选择与之相配的舞台布置、舞台背景,背景音乐、人物服装等。在此基础上,进行排练和表演。
	感知与体验		