

揭阳职业技术学院

Jieyang Vocational & Technical College

教 案

所属系部： 师范教育系

讲授课程： 《美育（美术）》

课程性质： 全校公共课

授课对象： 全校各专业

授课学时： 18 学时

编写人员： 许晓虹

揭阳职业技术学院

师范教育系

授 课 时 间	第 1 周	课 次	第 1 次
章 节 名 称	第一章 美育概述		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	2 课时
教 学 目 的 要 求	1. 认识美育的重要性; 2. 初步了解中西方美学与美育的发展脉络; 3. 思政要求: 学会用审美的眼光认识生活。了解大学生审美活动的特征; 以及大学生和美育的关系; 了解美学史上关于美的本质的主要观点, 以及美根源于社会实践, 劳动创造了美。		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点	重点: 了解美学史上关于美的本质的主要观点, 以及美根源于社会实践, 劳动创造了美。引导学生看到美的多种形态, 多方面归纳美的概念。		
难 点	难点: 学生主动联系生活, 提出日常生活中美的多样表现形式。		
教学步骤及内容: 一、导入 美感是人类天性的一部分, 人类的文明史在追求美和创造美的征途上, 未曾消歇。在过去, 美可能仅限于“贵族”才能享有; 在现代文明里, 普通的民众也在追求生活的品味, 美从过去的“奢侈品”, 已然成为了生活的“必需品”。 提问: 同学们, 在现实生活中, 我们常常会接触到很多有关“美”的词语, 如“优美”“秀美”“刚美”“花容月貌”“梨花带雨”“仙姿玉色”等词, 都是形容一种美的状态。那我们如何对美的进行区分呢? 二、讲授新课 (一) 美是什么——生活中美的形态 在一般情况下, 我们将美的形态划分为“自然美”、“社会美”与“艺术美”。 自然美是指自然事物和现象所表现出来的美。如山高水长、闲花野草、日月星辰、风雨雷电等所呈现的美。自然美一般不具有鲜明的阶级性、民族性、时代性, 可以成为全人类共同的审美对象。例如西湖、黄山、牡丹等自然美对象就更多地超越时代、民族、阶级, 为古今中外各种各类的人们所共同喜爱和欣赏。			

社会美是社会事物和现象所表现出来的美。如国家所提倡的“五讲”、“四美”、“三热爱”就是这种美的具体化。社会美的对象一般随着时代、民族、阶级的不同而产生较大的差异。比如，旧中国一些陈规陋习所形成的“三寸金莲”之类的所谓“美”，就随着女性解放时代的到来而被废止，成为了历史上一种丑的陈迹。

艺术美是艺术作品所表现出来的美。如绘画、音乐、戏曲、工艺美术等艺术作品就是艺术美的载体。艺术美是艺术家和艺术创作者依据自己的世界观、价值观、审美观，以一定的艺术材料、艺术技法，根据自然和社会的素材和题材而精心创造出来的高级形态的美。艺术美来源于自然美和社会美，又高于它们，艺术美是对自然美与社会美的提炼与概括，是美的高级形态。

（二）美育的任务

我国社会主义学校的美育是为建设社会主义精神文明和培养学生心灵美、行为美服务的。通过美育可以促进学生的德、智、体的发展。它可以提高学生思想，发展学生道德情操；它可以丰富学生知识，发展学生智力；它可以增进人们的身心健康，提高体育运动的质量；它可以鼓舞学生热爱劳动、热爱劳动人民，并进行创造性的劳动。

1. 我国学校美育的基本任务是：

- ①培养学生充分感受现实美和艺术美的能力。包括培养学生充分感受自然界的美，培养学生对社会美的正确观点和感受社会美的能力，培养学生感受艺术美的能力等。
- ②使学生具有正确理解和善于欣赏现实美和艺术美的知识与能力；形成他们对于美和艺术的爱好。
- ③培养和发展学生创造现实美和艺术美的才能和兴趣。要使学生学会按照美的法则建设生活，把美体现在生活、劳动和其他行动中，养成他们美化环境以及生活的能力和习惯。

2. 对美育的基本要求：

- (1) 美育内容的思想性与艺术性相结合。
- (2) 情绪体验与逻辑思维相结合。
- (3) 美育的内容与学生实际生活相结合。
- (4) 艺术内容与表现的方法要统一。
- (5) 美育应在全面发展的前提下因材施教。
- (6) 美育过程应注意学生的年龄特点。

3. 美育的作用

蔡元培在 1912 年 2 月所著《对于新教育之意见》中，将美育列为五种教育之一（其他四种为军国民主义、实利主义、德育主义、世界观），认为“美感者，合美丽与尊严而言之，介乎现象世界与实体世界之间，而为津梁。”通过美育，可以提升人们的趣味和情操，树立美好的人生观和世界观。该思想后被中华民国教育部立为全国教育宗旨之一方面。

1917 年 4 月，他在《以美育代宗教说》中，再次集中论述了美育，认为纯粹的美育，能陶养人们的感情，使人有高尚纯洁的习惯，使人超越人我之见，渐灭自私自利之心。认为“盖鉴激刺感情之弊，而专尚陶养感情之术，则莫如舍宗教而易以纯粹之美育。”蔡元培之前，严复曾论及美术对提高社会道德水平的作用。蔡之后，美育观念渐得普及。社会主义社会的美育是为建设社会主义精神文明和培育学生心灵美、行为美服务的，是与个体生命状态、独立人格、综合素养等紧密联系的 [5]。它用现实生活中的美好事物和反映在艺术形象中的先进人物的思想感情和活动来感染受教育者。它广泛而深入地影响着学生的情感、想象、思想、意志和性格。它能丰富学校的文化精神生活，激起学生的情绪体验，有助于培养高尚情操，提高社会主义觉悟，鼓舞学生为实现共产主义理想和创造一切美好的事物而奋发向上。

美育对德育、智育、体育都有积极的影响。美育用优美感人的艺术形象，可以帮助学生认识人们的生活、理想和斗争，使他们受到生动的思想品德教育，促进他们的政治品质、道德面貌和思想感情健康地成长。美育不仅可以帮助学生认识现实，认识历史，同时可以发展他们的观察能力、想象能力、形象思维能力和创造能力；还能调剂他们的生活，提高学习效果。在美育中要求整齐清洁，美化环境，也有利于健康，有助于体育的开展。美育能够促进学生智力发展，扩大和加深他们对客观世界的认识；促进学生和良好道德品质的形成；促进体育，具有健身怡情的作用。

4. 美育的主要原则

社会主义美育的主要原则是：

- (1) 思想性和艺术性相结合；
- (2) 美育内容和实际生活相结合；
- (3) 情绪体验和逻辑思维相结合；
- (4) 艺术内容和表现方法的统一；
- (5) 统一要求与因材施教相结合。

在进行艺术美育的内容，主要有艺术教育(文学、音乐、美术、戏剧、电影、舞蹈等)、组织学生观察和欣赏自然美、引导学生体验社会生活美和劳动美。组织学生参加各种艺术实践活动，发展他们创造艺术美的才能和兴趣，尤其要注意发现、培育、发展有艺术才能的学生的特长。

(三) 历史渊源

1. 古代中国

“美育”概念的出现，是在十八世纪五十年代鲍姆嘉通建立“美学”学科体系之后，由席勒提出来的。但是美育实践和美育意识，古已有之。在中国，刚刚摆脱原始氏族社会的野蛮状态而进入古代文明的西周奴隶制社会，便有周公“制礼作乐”，礼是伦理关系的规范、仪式，乐是包括诗、歌、舞在内的综合体艺术，礼乐结合，既是治理国家的法律、制度，又是进行教育的方式。到春秋末期的孔子，把教育从国家政治生活中独立出来，创立了古代教育体系。他以“六艺”——礼、乐、书、数、射、御教授弟子。乐，实际上就是专门的美育课。孔子结合音乐、诗歌、舞蹈等艺术部类发挥了他的美育思想，奠定了中国古代美育的思想基础，并在一两千年的封建社会中形成了中国的美育传统。

2. 近代中国

美育实践与美育思想，虽然具有悠久的历史传统，但究竟什么是美育，至今尚未形成一个普遍公认的定义。

在中国，较早给美育下定义的人是蔡元培。他在《教育大辞书》的美育条目中说：“美育者，应用美学理论于教育，以陶养感情为目的者也。”这个定义概括了美育与美学与教育的关系，但是并没有明确美育的特殊性质，容易使人误认为美育就是美学教育。而美学教育是实施美育的必要条件，却不是美育本身。因为美学教育乃是美学理论、美学知识的教育，它与以抽象的概念、范畴为媒介、以理服人的一般理论、知识教育没有什么本质区别，而美育则是以感性的形象体系为媒介、以情感人为特征的。虽然这个定义指出了“陶养感情为目的”，但美学理论如何能陶养感情，却缺少严密的逻辑说明，且又因果关系含混不清。当前我国学术界有些人认为，美育是实现道德教育的手段。按照这种看法，美育完全从属于德育，因此在教育上没有必要单独立一项美育方针。这种观点是有其历史根源的。因为在近代之前，美育一直包含在德育之中。那时人们尚未充分认识到美育的独立价值，因此与德育混淆不分。

3. 当代中国

与德育混淆不分，这是一种历史的局限，而今天人们的认识早已突破了这种历史的局限。第一，美育不仅能提高道德情操，而且也能促进智力、体力的健康发展，培养想象力、创造力，这是道德目的所涵盖不了的。

第二，把美育完全从属于德育，抹杀了它自身的目的——一个体的情感需求和个性的自由发展，其结果不是个体与社会的和谐，而是社会吞没个体，极不利于人材的培养。

把美育看成是完成德育的手段，实际上是把美育看成一种纯然的形式，这与事实不符。美育虽然始终表现为一种感性活动过程，但在客体的感性形式中溶解着理性的社会内容，在主体的感性直观中历史地积淀着人类的理性能力，它以一种独特的方式进行德智体美的全面教育。把它只当作一种形式去对待，那已经不是美育的本身。

4. 古代西方

在西方，也是从奴隶社会开始就产生了很卓越的美育思想。古希腊的哲人苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等，都规定教育的内容不仅要有哲学、科学、道德、体育，而且要有美育。音乐教育尤其受到柏拉图的重视，以音乐“作为滋养”、“浸润心灵”，使性格变得“高尚、优美”，因此要成为必修课。亚里士多德更全面地总结了艺术审美教育的功能：“教育”、“净化”、“精神享受”。

认为音乐和诗(悲剧)能提高认识、陶冶感情、审美娱乐、振奋精神。这些基本观点，成为西方古代美育传统的思想基础，产生了深远的影响。西方社会进入封建中世纪，宗教神学家把古希腊罗马的教育内容归结为“七艺”——文法、修辞、辩证法(逻辑)、算术、几何、音乐、天文，贯彻到宗教学校教育中。可以看出，西方古代美育课在教育的全部课程中所占比例，要比中国小得多，但始终没有中断美育，这和中国是一样的。以上说明，中西方的古代教育传统中，虽然都没有提出“美育”概念，没有建立美育的独立体系，但在整个教育中始终都包含着美育的内容，都是一种德智体美的全面教育。

5. 近代西方

到了西方近代，随着美学学科体系的建立，美育找到了自己的理想归属。“美育”概念的提出，标志着它并不完全从属于道德教育或科学教育，而有自己的特殊性质和特殊规律。以席勒为代表的近代资产阶级美育思想，之所以不同于古代，不仅在于它具有不同的历史内容，还在于它对美育自身价值的认识大大前进了一步。席勒用书信体写成的主要美学著作——《美育书简》，已经不限于教育的角度，而是从变革社会、实现人性复归这样更广阔的范围论述美育的。他看到资本主义物质文明所带来的人性偏枯的事实，

提出通过审美自由活动，来培养全面发展的完全的人。他说：“从感觉的被动状态到思想和意志的主动状态这一转变过程，只有通过审美自由这个中间状态才能实现”；“要把感性的人变成理性的人，唯一的路径是使他们先成为审美的人”。席勒把审美教育看成是人性复归、道德完善乃至社会变革的唯一途径，完全离开政治革命、经济变革这个前提，因而只能是一种唯心主义的空想。但是他对资本主义异化现象的敏感与批判，对审美教育特殊规律及其重大社会意义的认识，是一次历史的进步。席勒美育思想，对中国近代美育思想的发展产生过巨大的影响。在中国近代，最早把“美育”介绍到中国的是王国维，而真正倡导美育并建立中国近代美育体系的人是蔡元培。蔡元培把康德、席勒美育思想与中国“礼乐相济”的传统融会贯通，从资产阶级民主主义立场出发，进行了充分的发挥，有力地反对了封建专制主义和宗教愚昧主义教育旧传统，为中国近代美育体系的建设作出了卓越的贡献。

（四）艺术审美的类型

感受艺术之美是大学生拓宽艺术视野，提升审美情操的有效方法，艺术之美有多种表现形式，根据艺术类型的不同，可以将审美活动分为以下几类。

- 一、 语言艺术之美
- 二、 造型艺术之美
- 三、 表演艺术之美
- 四、 综合艺术之美

复习思考题、作业题：

详参教材 第一章【思考练习】部分

参考答案： B A C A A B D A C A

下次课预习要点：

第二章 文学之美

授 课 时 间	第 2-3 周	课 次	第 2-3 次
章 节 名 称	第二章 文学之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	4 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解中西方文学的发展历程及规律； 2. 认识文学的审美特征； 3. 提升对文学作品的审美鉴别能力。 4. 思政要求：感受中国传统文画之美		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点： 中国文学的发展历程及规律 难点： 掌握文学作品带动我们的审美情绪四种审美特征		
教学步骤及内容： 一、导入 借由古代文学作品《水调歌头·明月几时有》的赏析，向同学们分享关于文学之美的主题：超越时空——文学中的宇宙意识与人类共情。通过苏轼以文学的方式与明月的对话，在对话中探讨着人生的意义，既有理趣，又有情趣，耐人寻味。尽管文字间有些许悲秋情怀的寥落，但因自然宛转、词境阔大、情意旷达，读来却并不缺乏引人向上的韵致，给人以积极的美学享受。 二、讲授新课 （一）文学的发展历程 文学在古今中外的美学论著和文论中被称为“语言的艺术”，文学遵循语言文字的系统规则在人类所进行的言语活动中产生出由语言文字所构成的文本作品的话语意义表达人类的审美意识以及其相关的政治、道德、宗教、科学等意识，表现人类对现实世界及其事物的认知、情感、意志统一的精神掌握以及力图改变世界存在和发展的实践掌握。 一、 中国文学发展概况			

1. 上古时期

上古期的第一个阶段是先秦。中国文学的各类体裁几乎都孕育于先秦时期；中国文学的思想基础也源自于此时，儒道两家的思想，奠定了此后两千多年中国文学家的思想基调及作品主题，同时，“诗言志”、“法自然”等思想则影响了后世或注重文学社会功能、或注重创作审美价值的文学观念。先秦文学的形态，一方面是文史哲不分，那时还没有纯文学的散文；另一方面是诗乐舞结合，诗歌最初是和音乐、舞蹈结合在一起的。夏商时期的文化与文学呈现原始宗教的特征；自西周开始，中国进入理性文明阶段，敬礼重德的理性精神在文学中的体现为关注历史、社会与现实人生，在精神与风格上则呈现出和谐典雅的特质；战国时代社会的重大变革，反映在文学领域上是更加立足于现实，在风格上则突破了春秋时期温文尔雅的风尚，表现出强烈的个性和激情。

2. 中古时期

中古期的第一段从三国两晋到唐中叶，这是中国文学走向自觉并蔚为大观的时期。这个时期，诗占据着文坛的主导地位，五七言古体诗和五七言近体诗达到鼎盛；对文采的重视，使文诗化为骈文，赋演变为骈赋。“建安风骨”与“盛唐气象”被推举为古典诗歌的典范，受到后代的推崇和追慕。这一时期文学创作趋于个性化，作家独特的风格得以充分展现；由于儒学的式微，社会精神领域出现真空阶段，玄学和佛学渗入文学，使文学呈现多姿多彩的新面貌，也促进了文学观念的多样化。

3. 近古时期

明代中期以后，与农业文明开始走向工业文明的历史潮流相适应，文学向世俗化、个性化、趣味化流动，与诗文等传统文体相比，通俗文体显得生机勃勃，其中又以小说最富于生命力。以戏曲小说为代表的明清文学描绘的是广阔社会的世俗人情，但与汉代文学笔下充满自信的外部世界却截然不同，充满了末世的感伤主义情调。

从明嘉靖初到鸦片战争是近古期的第一段。明中后期，叙事文学全面成熟，继《三国志演义》、《水浒传》之后，《西游记》等的陆续问世，兴起了章回体通俗小说的热潮。汤显祖创作了以《牡丹亭》为代表的“临川四梦”，成为元杂剧之后的又一高峰。清代是古代文学的终结期，各类传统文体均有一定成就，但最突出的还是在小说领域，产生了《红楼梦》、《聊斋志异》、《儒林外史》、《三侠五义》等小说史上的杰出作品。《红楼梦》以高超的艺术成就及深邃的思想意蕴成为我国小说的巅峰之作，在中国文学史上有崇高的地位和深远的影响。

4. 现当代

1917年的文学革命，标示着古典文学的结束，现代文学的开始。中国现代文学的发展，是在中国社会内部发生历史性巨变的情况下，吸收外来文学营养使之民族化、继承民族传统使之现代化的过程。中国现代文学建立了话剧、新诗、现代小说、杂文、散文诗、报告文学等新的文学体裁。而各个领域的早期开拓者，无论是小说领域的鲁迅、叶圣陶，诗歌领域的郭沫若、闻一多，还是散文领域的朱自清、周作人、冰心，以及戏剧领域的田汉、洪深，其创作都显示出现代化与民族化兼而有之的特征。而后沈从文、曹禺、老舍、萧红、张爱玲等具有鲜明的民族风格与艺术个性的作品，标志著现代文学艺术上的日趋成熟。

1949年新中国成立以后，文学进入新的发展阶段。小说领域，莫言、王安忆、韩少功、张承志等作家以各自的视角表现了社会的不同层面；散文领域，张中行、史铁生、贾平凹、余秋雨等作家对人生与生命、社会与历史进行不同角度的思考与书写；诗歌领域，臧克家、余光中、北岛、顾城等诗人的诗篇各具特色；通俗文学领域，金庸的作品代表了武侠小说的最高水平，刘慈欣创作出中国科幻文学的里程碑之作，以小说为代表网络文学的异军突起成为新世纪中国文学的一个突出现象。

二、 欧美文学发展概况

1. 古代欧洲文学

古代欧洲文学从公元前九世纪左右起，到公元五世纪西罗马帝国灭亡时止，包括古代希腊文学和古代罗马文学。这一时期的文学表达了古代希腊和罗马人对自然、人生及社会现象的原始认识，展现古希罗人战胜强敌、克服困难、向往自由、肯定世俗人生的生命活力，体现了人类“童年时代”朝气蓬勃、积极乐观的时代精神。

2. 中世纪文学

中世纪文学指从公元450年左右罗马帝国衰亡到十五世纪文艺复兴之间约1000年里的欧洲文学，主要包括宗教文学、英雄史诗、骑士文学和城市文学等，以神的存在来解释宇宙、世界和人，是这一千年中社会变迁及文学作品最重要的思想基础。

3. 文艺复兴时期文学

十四世纪至十七世纪初，欧洲进入文艺复兴时期。这一时期文学的主流是人文主义文学，以复兴古希腊文学为口号、其核心是以人为中心，肯定人的价值和尊严，表现出蓬勃的革命朝气、满怀信心的乐观精神和巨大的创造性。

4. 十七世纪文学

十七世纪，英国、法国爆发资产阶级革命，新旧交替的时代特点反映在文学上，体现为人文主义文学向启蒙主义文学的过渡。英国清教文学、法国古典主义文学和巴洛克文学代表了十七世纪欧洲文学的主要成就。

5. 十八世纪文学

十八世纪正值社会转型时期，启蒙思想和启蒙文学应运而生。启蒙主义文学注重启蒙教诲功能，希望通过启蒙来照亮黑暗、开启民智，具有鲜明的意识形态色彩。哲理小说、正剧、哥特小说、感伤小说、现实主义小说等是十八世纪的文学创造。

6. 十九世纪浪漫主义文学

十九世纪初，工业革命的完成促进了人类精神的解放，也引发了对异化现象的反思；法国大革命以后，启蒙理想的破灭引起普遍的失望情绪；德国古典主义哲学的浪漫主义思潮以及空想社会主义的出现，共同推动了浪漫主义思潮的流行。在文学上，浪漫主义偏重表现主观理想和个人感情，崇尚自然，推重民间文学，提出“回到中世纪”的口号。

7. 十九世纪现实主义文学及其他文学流派

十九世纪30年代以后，欧洲各国陆续实现现代民族国家的建构。浪漫主义的风云激荡逐渐被一种冷静审慎的精神所取代，欧洲现实主义文学开始形成。在追求客观分析的哲学理论和自然科学的影响下，现实主义文学注重描写的客观性、细节的准确性，强调塑造典型环境中的典型形象，长篇小说成为最主要的表现形式。

8. 二十世纪文学

二十世纪上半期，西方社会在剧烈动荡和巨大变化中发展，社会生活呈现深刻的矛盾性，人们的精神世界遭遇转型期的困境。科学技术、人文思想的发展，社会思潮的演化，传统价值观的衰落和新思想新理念的出现，凡此各种都改变了二十世纪人类生活的面貌。这一时期的文学主要包括现实主义文学、社会主义现实主义文学、现代主义文学。

（二）文学审美特征

文学是审美的意识形态，其本质是审美创造，文学的功能是传达人们的审美感受和体验，表现人们的审美理想。一部动人的文学作品往往是通过四个方面来带动我们的审美情绪。

一、 语言与修辞开创的艺术空间

文学是以语言文字为媒介的艺术。作家头脑中的审美意象，必须借助语言修辞而清晰、

定型并最终完成表达和传递的。语言与修辞开创了文学的艺术空间，而形象美、音乐美是这一艺术空间的重要特征。

二、 表情与共情建构的审美体验

文学作品是作家用个体化的语言艺术表现独特的心灵世界的作品，是一种“由一个心灵出发，去感动无数的心灵，去启发无数心灵的创作。”（朱光潜《文学与人生》）作家在创作时将所思所感寄托于具体的物象上，进而创造出一个艺术天地，而读者则在这个艺术天地里进行二次创作，在力图还原作者所见所感的同时，也渗入了自己的情感色彩。可以说，作家创作时的表情（表情达意）与读者阅读时的共情（感同身受）共同建构了文学的审美体验。

三、 想象与联想创造的多维世界

文学的表现形式虽然不及其它艺术的直观，但又可以说是最丰富、最具有想象力的，它能引发无限的遐想。文学能描绘出一副美妙画面，表现出无限的空间，让人去构建自己的美学世界，这个美学世界不是单一、静止的，而是“连续的动作”（莱辛《拉奥孔》），读者看得到画面，听得到声音，所以刘勰早就总结说优秀的文学作品，具有形象、听觉、味觉、嗅觉等多种维度的美：“视之则锦绘，听之则丝簧，味之则甘腴，佩之则芬芳。”（《文学雕龙*总述》）

四、 人物与情节演绎的生命剧场

文学作品尤其戏剧小说作为一种审美的艺术形式，在对社会进行审美观照时，需要以人物为主体，因此作家要创造出个性和共性相结合的艺术形象。另一方面，文学作品作为审美客体，是作家为人类生命体验、思索和追求创造出的一个形式。在小说中，作家通过典型人物在故事情节中的生命轨迹和情感体验，来表达和传递个人的生命体验。

（三）文学作品赏析

1. 《诗经·蒹葭》
2. 屈原《离骚》
3. 庄子《逍遥游》
4. 陶渊明《读山海经其一》
5. 张若虚《春江花月夜》
6. 杜甫《登高》
7. 曹雪芹《红楼梦》

8. 毛泽东《沁园春·雪》
9. 金庸《天龙八部》
- 10 俄托尔斯泰《战争与和平》
11. 丹麦安徒生《海的女儿》
12. 美海明威《老人与海》

复习思考题、作业题：

- ① 学生课后收集美文片段，做课堂分享
- ② 详参教材 第二章【思考练习】部分

参考答案：C D B A D C D B B B

下次课预习要点：

第三章 绘画之美

授 课 时 间	第 3-4 周	课 次	第 3-4 次
章 节 名 称	第三章 绘画之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	4 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解中西方绘画艺术的发展脉络; 2. 掌握绘画作品的审美特征与欣赏方法; 3. 能够运用专业术语介绍和分析绘画作品; 4. 思政要求: 了解中国传统绘画的审美精神		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点: 中国绘画的发展历程及规律 难点: 了解绘画的审美特征, 掌握空间透视、构图、造型、色彩以及意境的绘画艺术概念。		
教学步骤及内容: 一、导入 <p>借由十九世纪 德拉克洛瓦作品《自由引导人民》的赏析, 向同学们分享关于绘画之美的艺术自由主题。</p> 二、讲授新课 (一) 文学的发展历程			

绘画是艺术中重要的组成门类，以视觉形态呈现，通过在二维平面中塑造出静态的视觉形象，观众通过这一视觉形象来感染心灵，从而与作品产生情感上的共鸣，这是绘画最基本的艺术特征。绘画是作者以视觉呈现的方式表达情感的过程，是对现实生活的记录与再现，作品在对生活高度概括的同时融入了作者对世界观和思想感情，一幅优秀的绘画作品具有感染观众、教育群众、丰富人们的精神生活的作用。早在原始社会，人类就已产生绘画，绘画是人类审美过程的必然产物。随着人类社会的演变而发展至今，绘画衍生出繁多的种类和表现形式，其中大致可分为东方绘画和西方绘画，东方绘画以中国画为代表，西方绘画则以油画为代表。

一、 中国绘画的发展历程

1. 原始社会时期（岩画、壁画、地画）

中国绘画艺术最早可追溯到新石器时代，岩画是这个时期绘画艺术的重要代表形式，指的是一种刻画在岩石上的图画。目前为止，发现岩画的国家大概有 70 多个，中国的岩画距今大约 3 万年。内容和题材多为动物、狩猎、战争、舞蹈、天文图像及神灵图像等，这些绘画等功能多数与宗教、巫术有关，诸如祈愿丰收、图腾崇拜，也有学者认为这些图像与喜庆娱乐和风俗等活动连接在一起。从图像等形式手法和审美特征上看，大部分岩画周围环境有着密切的联系，动态强烈、形象夸张、线条简练是这个时期岩画最普遍的特征。

2. 夏商周时期

夏商周时期的绘画种类不多，是一个工艺美术高度发展的时代，在绘画艺术发展中最重要的是帛画的出现。帛画的发展有赖于染织技术的发展，这个时期的绘画艺术也开始走向独立，各种图像在人们生活中发挥着独立的艺术性功能。

3. 秦汉时期

绘画的发展来到秦汉时期已逐渐脱离依附于器物之上而取得独立发展的地位。这个时期的绘画因年代久远，战乱频繁，较有代表性的、且保存较为完好的仅是一些墓葬画像石，画像砖和壁画，只有极少数帛画随着墓葬流传至今。

秦汉时期主要的绘画表现形式是画像石，画像石是秦汉代丧葬礼俗中用于装饰墓室、享祠和墓阙的一种功能性艺术形式，以刀代笔在砖石上刻画图像，其内容多包含传说神话、制度章程，民俗文化等，画风古朴，为中国画的基本章法和形式规范奠定基础。

4. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝是一个上承秦汉下承隋唐的重要时代，战乱频繁，各种民族文化相互渗透影响。在社会思想层面中，玄学的兴起，道教的成形，佛教从印度传入并迅速盛行都成了本时期最主要的变化，也在很大程度上对美术产生影响，尤其是绘画中出现了许多印度、中亚的风格题材。绘画的功能和题材迅速扩展，上流社会知识分子的积极参与使绘画审美认知不断提升，品格不断深化。佛教题材在绘画中占据重要地位，山水画开始独立发展。这时期最重要的代表是人物画家顾恺之，其最突出的成就在于注重人物内心的情感世界，尤其善于通过眼神来刻画人物内心的思想感情和个性特征，其代表作有《洛神赋图》、《女史箴图》等。

5. 隋唐时期

隋唐时期是中国重新大一统的强盛年代，因隋朝短暂，故隋唐文化一脉相承，基本以唐朝为主要代表。经历了南北朝时期的民族大迁徙，隋唐文化融合了多个民族、多个国家的文化特征，产生了一种自由奔放、豪迈壮丽的新型文化。这个时期对儒、道、释三教也采取了兼容并蓄的方式，宗教绘画和世俗绘画相互影响和促进，人物、山水、花鸟都取得重大发展，成为中国传统文化的重要组成部分。隋唐时期的人物画仍然以宫廷题材和鬼神题材为主，著名的代表作品有阎立本的《步辇图》和吴道子的《送子天王图卷》等。山水画则以楼台宫观为时尚风尚，隋唐初期已经开始将人物置身于山水画之中，中国山水画也由此走上自然主义的历程，完成了山水画空间关系上的错觉表现，盛唐时期画家张璪所提出的“外师造化、中得心源”更是对后世影响巨大，展子虔的《游春图》是这个时期重要的山水画代表。花鸟画在隋唐时期开始发展成为一门独立画科，最为驰名的画家代表为边鸾，隋唐几乎没有传世的花鸟题材图卷，仅在一些石窟、墓室壁画略见其风采。

6. 五代时期

五代时期虽然是大分裂时期，但基本不影响绘画的传承和发展，依旧延续唐代风格，人物、山水、花鸟开始呈现三足鼎立的局面。这段时期的人物、宗教画仍有一定规模，而且画风多沿袭吴道子，其中主要的代表画家有顾闳中、周文矩、胡环等。山水画发展快速，是一个重要的变革时代，各种文人山水画表现手法开始走向成熟，皴法得到发展，水墨山水画发展成熟，且以关仝为代表的北方山水体格和以董源为代表的江南山水体格相互对峙、泾渭分明。花鸟画方面则形成了“富贵”和“野逸”两种趣味方向，以黄筌和徐熙为主要代表。五代绘画的全面发展成为了宋代艺术新风奠定了基础。

7. 宋元时期

宋代经济高度发展使文化开始趋向普及化和通俗化，崇尚文人志士是宋代帝国统治的政治原则，精致优雅的宋代文化也将绘画艺术推向中华文明的巅峰。元代的异族入主中国，在此期间中外文化交流空前繁荣，各种来自异域的风俗和文化在一定程度上丰富了中华的文化宝库。元代的绘画以山水、花鸟题材为主，人物画甚为少数。在元代，汉人备受歧视，知识分子仕进无门，纷纷选择隐居，寄情于文学艺术，因此即便是元代统治者撤去画院，却依然名家辈出，文人画在这个时期也获得了高度的发展。

文人画注重绘画中文学性的表达和笔墨的情趣，尤为重视诗、书、画的结合，其延续了宋代苏轼的文人画理论，强调主观意趣的抒发，主要代表画家有赵孟頫、董巨、黄公望等。

8. 明清时期

明代经济中心移向江南，江南一带空前繁荣，促使江南地区文人思想的大解放，人才辈出，学术异常活跃。明代禅宗思想流行，董其昌从绘画领域提出了“南北宗论”，将文人画推为至尊，这个时期的绘画风气也不断的演变，流派更是此起彼伏，为清代文人山水画风格的发展奠定了坚实的基础。

9. 二十世纪

自民国初期，中国进入新旧交替、中西混融的文化发展格局当中，绘画艺术就在继承传统文化、引入西方文化的新思潮影响下向前发展，各种新思想的相互论争、碰撞为艺术思潮的诞生创造良好的社会条件。在这个时期，林风眠融汇中西绘画之长，在新水墨画发展上独树一帜，他笔下“新仕女图”，以西方绘画的形式语言融合到中国画的东方意象之中。新中国成立后，我国提出“美术为人民服务”的口号，大量现实主义绘画因此而诞生，以徐悲鸿为代表的写实国画作品成为这个时期最具标识性的绘画符号，各种通俗美术、文化运动、复古主义、现代主义、理想主义等各种思潮共同构建中国现代美术发展中丰富性与复杂性的艺术特征。

二、 西方绘画的发展历程

1. 原始时期

西方绘画最早发生在旧石器时期，较为著名的原始绘画是法国的拉斯科洞窟和西班牙阿尔塔米拉洞窟，洞穴中描绘很多栩栩如生的动物和狩猎场景，其绘画的动机并为了欣赏，有专家认为这与当时原始社会的巫术有很大关联，加上旧石器时代处于冰河世纪，

洞穴成了原始人类避难所，狩猎成了觅食的主要手段，因此很多狩猎题材的原始绘画都发生在洞穴里。冰河时期结束的新石器时代，大地开始回暖，狩猎已不是唯一的表现主题，且洞穴也不是唯一的作画场所，于是一些农耕和畜牧题材的室外岩画相继出现。

2. 古埃及时期

埃及是上世界上几个文明古国之一，有着悠久的历史，从美术层面上讲，古埃及艺术一直被认为是影响古希腊艺术发展的一个较为重要的文化根源，尤其是古埃及的绘画图式对古希腊绘画的发展更是影响深远，因此古埃及美术在西方美术发展历程中有举足轻重的历史意义。古埃及绘画中最主要的代表是壁画，题材主要是体现古埃及生活情景和社会政治情况，其中包括乐舞、饮宴、狩猎、丰收等景象。这些丰富的绘画作品为我们提供了当时的一些生活场景和社会政治情况。

3. 古希腊 古罗马时期

古希腊是世界文明古国之一，其艺术影响及其广泛，甚至可以说没有古希腊文化基础，就没有现在的欧洲文明。古罗马基本继承了古希腊艺术，罗马帝国的统治者不仅崇尚希腊艺术，还将希腊艺术融合到自身的发展之中，我们现在所看到的称之为古希腊艺术品的作品大多是罗马人的复制品。总的来说，古希腊和古罗马的艺术注重写实，善于刻画人物现实中的真实情感，为西方创造了古典艺术的典范，也为西方绘画艺术的发展提供了宝贵的经验。

4. 文艺复兴时期

文艺复兴诞生于意大利佛罗伦萨，在十六世纪时“文艺复兴”这个名称已被学术界广泛运用。文艺复兴不能简单的理解为对古希腊、古罗马古典艺术的复兴，它是社会制度的演变、人类思想的启蒙运动、科学发展的重要转折点，这是人类从未有过的一次伟大的变革。文艺复兴是封建主义制度向资本主义制度发展的上升阶段，这个时期的文化总的来说带有一股反封建、反宗教的特色，以人为本的人文主义思想纲领也由此而诞生。

5. 十七、十八世纪

十七世纪到十八世纪是西方美术发展过程中重要的历史阶段，欧洲各地流派纷呈，民族画派也随着社会制度的演变形成繁荣的局面。

6. 十九世纪

十九世纪是法国资产阶级大革命爆发后揭开的新篇章，也是西方美术史一个重要的转折期。十九世纪法国作为世界的艺术中心，各种流派随着社会的大变革相继诞生，

新古典主义随着法国大革命的政治需求而诞生，其代表作品有大卫的《马拉之死》、安格尔的《拿破仑加冕》；而随着新古典主义的衰落而兴起的浪漫主义则产生于法国波旁王朝复辟时期，代表作有德拉克罗瓦的《自由引导人民》；30年代则兴起了直面现实、关注下层人民生活的现实主义美术运动，代表作有库尔贝的《石工》；70年代日益高涨的反学院派思潮使得印象主义瞬间崛起，由此也重新构建了西方绘画的审美标准，代表作有莫奈的《日出·印象》；80年代出现的后印象派更是为现代艺术掀开新的一页，其代表作品分别为梵高的《向日葵》、塞尚的《静物水果篮子》，高更的《我们从哪里来？我们是什么？我们到哪里去？》，尤其是塞尚观察事物时那种独特的视角和作品中“有意味的形式”完全颠覆了以往画家表现客观事物的方式，被西方誉为“现代绘画之父”。可以说，十九世纪的绘画艺术不仅风格多样且具有划时代的历史意义。

7. 二十世纪

二十世纪西方社会无论是经济、政治、文化还是科学领域都得到了跨越式的剧变，资本主义国家之间也发动了两次资源掠夺世界性战争，这些不断变革的历史语境与百家争鸣、流派迭起的现代艺术有着极为紧密复杂的内在联系。现代艺术虽然在十九世纪末已经埋下伏笔，但其真正的开端却是以马蒂斯为代表的野兽派绘画为标志的，一种注重发挥纯色作用和色彩表现力的画风也由此诞生，代表作有《舞蹈》（图三_25）。现代主义美术产生于西方进入垄断资本主义的时期，其反映了这个时代人类错综复杂的社会意识形态和深刻的哲学思考，他们采用荒诞、寓意甚至抽象的语言来突破了社会与自我之间原有的那种平衡，其主张从现有的科技成果和美学思潮中汲取养分来对艺术进行新的探索。

（二）绘画审美特征

绘画是人类“表达或表现”过程中的一种重要形式，它指在二维平面上运用点、线、面、形状和色彩等艺术语言，通过各种表现手段创造出一种表达内心情感具有审美意义的视觉形象，要了解绘画的审美特征，就必须从空间透视、构图、造型、色彩以及意境的概念上切入。

一、空间美

“空间”泛指物质存在所占据的场域，是物质与物质之间相对的距离、位置等抽象化之后所形成的一种概念，其与时间共同构成物质存在的基础范畴。“空间”的概念有多种属性，绘画中对空间概念的陈述是带有假设性和虚构性的，它是建立在二维平面上的—

种错视幻觉现象，即是在二维平面的载体上表现出三维立体的空间感。

二、 构图美

“构图”一词是西方造型艺术的术语，其基本的概念是通过题材和创作意念对表现对象在画面中的位置进行合理的组织和安排，中国谢赫画论中将其表述为“经营位置”。在众多的构图法则当中，画面中只有通过各个视觉元素进行有节奏、有韵律的布局安排才能呈现出最具审美价值的视觉样式，谢赫把“经营位置”定义为绘画中首要美学原则。

三、 造型美

欣赏绘画表层图形系统的第一要素是“造型”，因此绘画也被归属到造型艺术的范畴之中。造型是绘画重要的组成部分，是多元化的，无论是具象写实的、还是夸张变形的，亦或是抽象表现的作品，都有其自身独特的造型语言。

四、 色彩美

黑格尔说过“颜色感应该是艺术家所特有的一种品质”，色彩表现是西方绘画创作的重要手段，绘画创作中色彩是用以画面审美情感和艺术感染力最为直接和有效的视觉元素，色彩必须依靠光线的照射才能产生，可分为固有色、光源色、环境色。色彩对人的视觉效应和心理因素的影响是最为深刻的，其强烈的情感暗示和象征意义均来自于人们日常生活中的视觉经验，如红色让人联想到血与火，因此热烈、活泼、喜庆都与红色联系在一起；绿色让人联想起大自然的清新与宁静，因此希望、静穆、安宁则与绿色联系在一起。

五、 意境美

“意境”是中国艺术最重要美学标准，在中国传统绘画当中，画家通过思想情感与所描绘的视觉图景高度融汇后所形成的出来的艺术境界。意境突破了视觉感官对自然境象的感知，而通过对“境”的自然感知来传达出“意”的精神境界。绘画中的意境需要借助视觉感官所受的各种情景刺激来营造，它是画家的创作意念和观众的欣赏之间构建起的一种心理情感的共鸣，是绘画作品“以情动人”的体现。

（三）绘画作品赏析

- 1 《洛神图》（东晋 顾恺之）
2. 《韩熙载夜宴图》（五代 顾闳中）
3. 《清明上河图》（北宋 张择端）
4. 《千里江山图》（北宋 王希孟）

5. 《溪山行旅图》(北宋 范宽)
6. 《富春山居图》(元 黄公望)
7. 《眠鸭图》(清 朱耷)
8. 《墨虾》(现代 齐白石)
9. 《蒙娜丽莎》(文艺复兴 达·芬奇)
10. 《最后的审判》(文艺复兴 米开朗基罗)
11. 《西斯廷圣母子像》(文艺复兴 拉斐尔)
12. 《戴珍珠耳环的少女》(十七至十八世纪 维米尔)
13. 《日出·印象》(十九世纪 莫奈)
14. 《向日葵》(十九世纪 凡高)
15. 《伏尔加河上的纤夫》(十九世纪 列宾)
16. 《亚威农的少女》(二十世纪 毕加索)

复习思考题、作业题:

详参教材 第三章【思考练习】部分

参考答案: A C B A D C D B C C

下次课预习要点:

第四章 书法之美

授 课 时 间	第 6 周	课 次	第 6 次
章 节 名 称	第四章 书法之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()		教 学 时 数 2 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解书法史的大致脉络; 2. 了解书法史上具有代表性的经典作品; 3. 了解书法的审美趣味; 4. 思政要求: 了解中国书法独特之处		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点: 了解中国书法的发展历程及重要书法作品。 难点: 了解书法的审美特征, 掌握书法评论中“品”的艺术概念。		
教学步骤及内容:			
一、导入			
			
借由唐代颜真卿《祭侄文稿》的赏析, 向同学们分享关于书法之美主题。			
二、讲授新课			
(一) 书法的发展历程			
书法是文化的, 也是艺术的。中国书法艺术在传播和发展上展现出中国的发展历程, 在不同年代的书法杰作中又展现了书法家在不同情境中所彰显出的生命张力和审美能力。从文化的角度看, 书法是一门文化人体悟修为源远流长的学问; 从艺术的角度看,			

书法是一门文化人抒情达意独一无二的技艺。学习书法，既深耕传统，又拥抱未来。书法技法的锤炼、书法史的梳理、书法理论的归纳以及书法美学的观照是学习书法的重要途径。沿着历史发展的脉络，了解书法史规律，更为客观地看待书法技法与史论，理论与实践并重是学习书法的重要方法。

一、 先秦、秦代时期

先秦和秦代的书法史可分为汉字的发展、商代、西周、春秋战国、秦代五个时期。汉字的发展，重点在于对汉字的由来作脉络性把握。汉字的起源大约有三种说法：仓颉造字说，肯定了文字产生的初期，有人对文字进行一定程度上的整理；结绳说，在产生文字之前，人们利用结绳法记录，但结绳不等于文字；起一成文说，是宋代郑樵以道家哲学为立足点，结合当时点画特征及《说文》部首主观演绎而成。客观地讲，汉字应从新石器时代萌芽，仰韶、马家窖、良渚、龙山等文化的发展与沉淀，逐步演化至商代的甲骨文，呈现出以图像为主的文字符号系统。

二、 两汉时期

两汉书法分西汉和东汉两个时期。两汉书法的历史地位在隶书的成熟、章草的出现、篆书退出日常书写的历史舞台、楷书的萌芽、书写教育、官吏选拔、文字学研究、书法理论文章的出现等多个方面得以体现。故此，文人热衷书法、书法家受到尊崇、师承流派形成、文房用具得到改进。这些史实标志着书法成为一个自觉独立的艺术门类。

三、 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝的书法伴随着隶书的逐步衰落，以及楷书、行书和今草书的逐渐完备，技法、理论、品评得以全面发展，为传统书法理论的发展、技法的深入奠定了重要基础，大致可分为三国西晋、东晋、南北朝三个时期。

四、 隋唐五代时期

隋唐五代三个时期的书法呈现出纷繁灿烂的局面，书体之完备、风格之成熟、书论之广泛，可谓发展迅猛，其中经典数量之多堪称书史浓墨重彩的一笔。隋唐五代时期的书法作为书法史上的高峰之一，除了其书法艺术性的体现之外，还有影响深远的书法理论著述。以智永“永字八法”论（传）、虞世南《笔髓论》、欧阳询《八诀》《三十六法》、孙过庭《书谱序》、李嗣真《书后品》、张怀瓘《书断》、窦泉《述书赋》、张彦远《法书要录》等为代表。另外，得益于唐代书法的域外传播，同时期的日本书法也佳作流传后世。其中代表者如橘逸势、空海、嵯峨天皇合称日本书道史上的“三笔”，以及学问僧

最澄。

五、 宋辽金时期

宋辽金书法大概可分成北宋、南宋、辽金三个时期。北宋是继晋唐之后，书法史上的又一高峰时期，以“尚意”书风与晋代“尚韵”、唐代“尚法”同辉；南宋书法在创造力上则相对平庸，在北宋书风中踱步；辽金书法基于文化与民族的关联，虽也效仿北宋，但较之南宋时期更具气势。

六、 元代时期

元代书法有别于南宋、辽金承续北宋的书学主张及艺术风格，更不同于宋末怒张不古的风格，纠正宋末流弊，元代近百年的书坛当以赵孟頫为领袖，在他的带领之下涌现出一大批青史留名的书家。元代在书论方面虽数量稍少，但其理论与艺术实践并驱自是不俗，有郝经《叙书》、郑杓《衍极》、陈绎曾《翰林要诀》传世。元代受宋代刻帖之风大盛的影响，虽因战争使刻帖之热降温甚多，但元代依然可见少数刻帖：《乐善堂帖》《香雪院兰亭序帖十种》。

七、 明代时期

明代书法大致可分为三个时期，前期以“三宋”、“二沈”为代表的，承续元代追古书风，逐步演变为端正流美的“台阁体”；中期以“吴门书派”祝允明、文征明等为代表，逐渐摆脱“台阁体”书风，文人书家上追唐宋，拉开明代书学高潮的序幕；后期以董其昌、徐渭、张瑞图、黄道周、倪元璐等为代表，书风多元化，可视为明代浪漫主义书法的高潮期。

八、 清代时期

清代书法大致可分为前、中、后三个时期，这三个时期几乎包含了帖学、碑学的发展，因此书风亦精彩纷呈。

（二）文学审美特征

书法史的发展包含了实践及理论两个方面，书法的审美特征（书法美学）根植于中国传统美学的土壤，伴随着历代书法的品评，潜藏于历代书法理论著作之中。在历代书论之中包含着诸多重要的书法美学命题，其中部分命题被历朝历代所重视直至当代。以下略举数则，以窥大概。

一、 “形质”与“神采”

“形质”与“神采”由南朝王僧虔提出。王僧虔曰：“书之妙道，神采为上，形质

次之，兼之者，方可绍于古人。”

王僧虔认为，书法欲达到“妙”的境界，必须兼具“神采”及“形质”，这其中“神采”更高于“形质”，这是贵神贱形在书法理论中的反映。“神采”之所以高于“形质”，是因为“形质”是书法的造型表象，“神采”是书法的精神气质，“形质”是拥有“神采”的必要条件，“神采”是“以形写神”、“遗形取神”所欲达到的目标。由此，王僧虔重视书写技艺，即笔法、字法、章法；重视心手合一，即“必使心忘于笔，手忘于书，心手达情，书不妄想，是谓求之不得，考之即彰”；重视工具精良，即“剡纸易墨，心圆管直，浆深色浓，万毫齐力”。王僧虔强调书写技艺的重要性，即由技而道、从“功夫”到“天成”的逻辑，亦是从“形质”到“神采”的书学逻辑。

二、 书法评论中“品”的确立

书法评论中的“品”确立于南朝庾肩吾的《书品》，受“九品中正制”、钟嵘《诗品》、谢赫《画品》以及人物品藻风气的影响，《书品》易人为物，以物喻书。

《书品》确立了一种品评秩序和标准。品第，即书家水平的高地等次；品性，即书家的艺术个性；品格，即书家的艺术风格。在品第方面，提出“中和”的观点以品评书家水平高下；在品性方面，主要用于同品相较而言，较为主观的以书家气质风貌为判断，以辨同品中之高下；在品格方面，以书风特点评价不同的艺术风格，知书而论人。

由此，书法理论及批评有了以人论书、以书论人的双向品评方式，这使得书法理论批评摆脱了时空的束缚，与文艺的整体相契合，书法批评即以人——书——人、书——人——书的人书合一的逻辑深入发展，这种根植于中国传统美学思维的架构也使得书法无法作为纯艺术或纯文化的形式被归类，由此书法也更贴近生活、更贴近现实。

三、 “五合”和“五乖”

“五合”、“五乖”理论出自唐代孙过庭《书谱》。“五合”分别是神怡务闲、感惠徇知、时和气润、纸墨相发、偶然欲书；“五乖”分别是心遂体留、意违势屈、风燥日炎、纸墨不称、情怠手阑。“五合”与“五乖”之间，呈一一对应关系。“神怡务闲、感惠徇知”与“心遂体留、意违势屈”重在心理状态之优劣；“时和气润”与“风燥日炎”重在环境状态之优劣；“纸墨相发”与“纸墨不称”重在工具状态之优劣；“偶然欲书”与“情怠手阑”重在生理状态之优劣。孙过庭通过心理、环境、工具、生理等方面探讨内在与外在的和谐统一，同时也有先后差别，孙氏言：“乖合之际，优劣互差。得时不如得器，得器不如得志”。乖合所言说的得时、得器和得志皆直指书家的创作过程，三者

虽有坐次，但须和谐统一，方能“穷变态于毫端，合情调于纸上”。

《书谱》的学理、文采俱佳，“五合”、“五乖”仅为其一，后世尤重之。

四、“四宁四毋”说

“四宁四毋”说是清代初期傅山的书法理论。傅山善书，《清史稿》中全祖望云：“先生工书，自大小篆、隶以下无不精。”“四宁四毋”说以四对矛盾对举：“宁拙毋巧，宁丑毋媚，宁支离毋轻滑，宁直率毋安排”，这不仅是傅山对于书法的审美准则，而且是其警示子孙为人处世的原则。

（三）文学作品赏析

1. 《峰山刻石》又称《峰山碑》
2. 《张迁碑》全称《汉故谷城长荡阴令张君表颂》
3. 《兰亭集序》
4. 《伯远帖》
5. 《雁塔圣教序》亦称《慈恩寺圣教序》
6. 《古诗四帖》
7. 《黄州寒食诗帖》
8. 《洛神赋》

复习思考题、作业题：

详参教材 第四章【思考练习】部分

参考答案：A A C A D B D A C B

下次课预习要点：

第五章 器物之美

授 课 时 间	第 7-8 周	课 次	第 7-8 次
章 节 名 称	第五章 器物之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	4 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解中西方器物的发展历程； 2. 认识器物的审美特征； 3. 在博物馆参观时，能够用所学知识向观众介绍器物的基本知识； 4. 思政要求：了解中国历史上重要的器物作品		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点： 认识和了解中国历史上重要的器物作品 难点： 器物的审美特征以及不同的样式形态变化与文化生活观念的联系。		
教学步骤及内容： 一、导入 借由对现藏于广东省博物馆有一件元代的磁州窑瓷枕的赏析，向同学们分享关于器物之美的主题。 二、讲授新课 （一）器物的发展历程			

器物史的发展，承载了人类的精神文明与物质文明，具有精神与物质生产的双重属性。器物之美，它是一种综合之美，它是人类艺术美学与生活实践的结合，是艺术与科学的产物。在漫长的历史长河中，中西方器物种类繁多，工艺精湛，丰富多彩，它既反映了古代人民的生活水平与审美水平，也体现了社会生产水平和人在自然界中所处的地位的变化。

一、 中国器物的发展历程

1. 原始社会时期

原始先民们在艰苦的条件下，创造了满天星斗的中华文明。中国最早的陶器诞生于江西万年的仙人洞，距今已有一万年。此外，黄河中下游的彩陶工艺，东海之滨的黑陶工艺，东南沿海地区的印文硬陶工艺等，都以其精湛的工艺绽放出艺术的光彩。如山东章丘龙山镇城子崖发现的龙山文化陶器（距今约 4800-4300 年），这些陶器制作规整、棱角分明，器身乌黑发亮，薄如蛋壳（0.5-1mm），代表新石器时代晚期制陶技术的最高成就。

2. 夏商周时期

夏商周时期手工业得到快速的发展，除了能烧制精美的陶器，还能从矿石中提炼出红铜，制作出简单的金属器皿。此外，还能将红铜与锡制成一种合金，制作出最具商周特色的青铜器。中国最早的青铜酒器，是在 1975 年河南偃师二里头文化出土的乳钉纹铜爵，造型朴素，平底束腰，形制精巧，距今已有 4000 年。商周时期，青铜器的种类开始丰富起来，有烹饪器、食器、酒器、水器、杂器、兵器、乐器及日常工具等。

3. 春秋战国时期

春秋战国的奴隶制逐步衰落，封建制逐步形成。一些原有在王室王臣所能拥有的器物造型，在春秋战国时期各个地方也开始拥有并盛行。伴随着这个时期意识形态领域的解放，工艺美术也开始张扬个性，追求浪漫。比如这个时期的青铜器的器形从厚重变化为轻灵，造型也由威严开始变得奇巧，手法也由浓厚的神话色彩而开始趋于写实，装饰纹样更加贴近于现实生活。如 1923 年在河南新郑发现的一件春秋时期的莲鹤方尊，造型大方典雅，装饰华丽，伫立在莲瓣中央的立鹤引颈欲鸣，展现出清新自由、生活活泼的格调，标志着中国装饰工艺的新开端，被专家们认为是“青铜时代的绝唱”。

4. 秦汉时期

秦汉时期国家实行了集权的政治制度，建立了庞大的手工业管理机构。漆器是当时

最贵重的工艺品，它替代了青铜器，使用范围也逐渐从官府扩大到民间。当时四川的蜀郡、广汉的金银扣漆器是很著名的品种。当时漆器的装饰手法以彩绘为主，有红彩、黑彩及多彩，所用油漆，经久不衰，并从实用角度出发，设计了多子盒、成套器皿等，既节省空间，又美观协调。这个时期器物的装饰题材，一类是反映现实生活的纹样，比如有宴饮图、舞乐图、狩猎图、攻战图、以及反映生产劳动的耕种、收获、冶炼等图案；另一类则是用以“成教化、助风俗”的宗教纹样，比如东王公、西王母、四神纹、以及各类祥瑞图案。这些装饰大多采用平面剪影的方式装饰在器物上，装饰味比较浓厚。

5. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期由于战争的频繁，佛教的流行，民族之间的交流不断扩大，外域文明也为中华文明带来了新的文化成分。总体来说，魏晋南北朝时期是以瓷为主导的工艺美术发展时期。“瓷”字在西晋的文献上出现，瓷器工艺成熟，并广泛地进入了人们的日常生活之中，逐渐代替漆、木、竹、青铜乃至陶器。这一时期器物的造型基本趋势是从矮扁向高瘦发展。比如在河北景县及湖北武昌出土的莲花尊，设计别致，造型高瘦，意匠深远，尊以腹部为中心，上下各堆塑莲花瓣各三层，层层相接，故又名“仰复莲花尊”，是佛教的礼仪用器。

6. 隋唐时期

从初唐到盛唐这一百多年的时间里，特别是开元、天宝年间封建社会出现了空前的繁荣景象，使得这个时期的工艺美术非常发达。在陶瓷、金银器、漆器、木工等方面都达到了全面繁荣的时期。隋唐时期，佛、道并立，思想开放，文化交流频繁，当时很多器物的造型既继承了本国优秀的艺术传统，也兼收了外国的工艺美术特色，开创了新的工艺美术风格。

7. 宋代时期

宋代是我国商品经济较为发达的时期，人民的审美倾向趋于理性、趋于抽象。这个时期，重文轻武的国策与士大夫阶层的形成，发达的商品经济促进工艺美术的大发展。宋人不爱奢华、不好奇巧，却钟情于对自然、纯朴、简约、内蕴的追求，形成典雅、秀丽、清淡的时代风格。其中，最突出的成就当属陶瓷，无论从生产规模还是技术水平，都达到了很高的水准。

8. 元代时期

元代是一个民族文化大交流时期。元代初年，手工业遭到严重的破坏，但是，统治

者们为了满足生活上的享受及军事上的需要，对手工业尤为重视。这个时期，景德镇的瓷业出现历史性的飞跃，其中，青花和釉里红的烧制完成，是元代工艺美术的一项重要贡献，这为明清制瓷中心的形成，打下了坚实的基础。元代最典型的器物当属元青花，目前国内外仅存元青花数量稀少，价值较高。

9. 明代时期

明代是一个严厉的中央集权统治时代，伴随着国家减免赋役，恢复经济，郑和七下西洋，资本主义生产关系在江南地区酝酿萌芽，在一系列的改革之下，明朝的手工业也有了较大的发展。明朝的工艺美术生产，呈现出雅俗共存的面貌。明朝已经形成了各个工艺品种的著名生产中心，如景德镇的陶瓷、遵化的炼铁、益都的玻璃等等。

10. 清代时期

清代器物的发展历程大致分为两个阶段，一个是清代中期以前，这个时期经历了康雍乾的繁荣景象，展现了很多优秀的工艺美术技术。另一个时期是清代中期以后，艺术创作方面走向了繁琐堆饰，器物的格调参差不齐，优秀工艺技术与低劣的艺术趣味结合，但是生产技术仍取得一些成就。康雍乾时期，陶瓷、雕刻、漆器都有所发展，景德镇仍是全国的制瓷中心。

二、 西方器物的发展历程

1. 原始社会时期

从原始社会开始，人类就用勤劳的双手创造了人类所特有的工艺美术文化。无论是旧石器时代的石器工艺，牙骨工艺，还是新石器时代的陶器工艺，都是原始人为了生存的需求和逐渐形成的审美意识的产物。如巴黎人类博物馆藏的“有小羚羊雕饰的投枪器”，就用生动的手法在器物的一端上刻有羚羊装饰，显示了狩猎民族出色的装饰工艺。另外，欧洲的彩陶工艺大致出现在公元前 3000 年前后，彩陶一般为双色或者三色，现藏于雅典国立考古博物馆的双耳彩陶罐，就使用褐色与红色的平行线穿插装饰，中间绘制螺旋纹，生动大方，具有很强的视觉冲击力。

2. 古玛雅文化时期

在古玛雅时期，玛雅人就已经创造了丰富的文化成就，他们创造的象形文字、图形、符号共计 800 多个，可编汇成 3 万多个词汇，并开始以 365 天为一年的历法。在公元四世纪至九世纪，是玛雅文化的鼎盛时期，这个时期的工艺美术代表就是表面磨得光亮的橘红或橘黄色陶器，这些陶器多施彩绘，一些彩绘图案是当时壁画图案的翻版，艺术价

值极高。而且，无论从釉色还是烧成工艺，都达到了较高的水平。

3. 古埃及文化时期

古埃及同样也拥有着悠久的历史与璀璨的文化。古埃及人善于吸收东西方的各种文化，并借助其得天独厚的自然环境与泛神论的宗教信仰，产生了举世闻名的“尼罗河文明”。古埃及的器物制作，往往重视它的装饰性表现，强调精神上的作用，因此，很多器物的制作并不是满足人们的日常需要，而是满足宗教或墓葬的需要，供给鬼神“享用”。

4. 古波斯时期

由于古波斯的地理位置优越，民族流动性强，加上波斯人强悍的体魄和旺盛的精力，使得波斯文明更加多元，更具包容性。古波斯的工艺制品有着很强的造型意识，无论是大件器物还是精小器皿，波斯人总是全力以赴、精益求精。并且，波斯的工艺美术基本上摆脱了严谨的宗教信仰，充满了浓厚的人文情调和世俗气息，作品往往传达出一种乐观向上的精神。

5. 古希腊时期

公元前八世纪至公元前六世纪，古希腊先后建立了大大小小 200 多个城邦，他们虽未建立统一的国家，但是在文学、哲学、史学、建筑、雕刻、工艺美术方面成绩斐然。当时许多工艺美术作品已经在宗教的束缚中解放出来，在古希腊美学思想的指导下，古希腊的器物体现出优美、典雅、和谐的特点。

6. 古罗马时期

古罗马时期由于帝国的鼎盛，统治阶级的腐化，古罗马时期的工艺美术在选材上，以及造型设计与装饰设计上，都体现了贵族的审美意识，充满了享乐主义的氛围。古罗马的工艺美术流传下很多颂扬人、赞美人的题材作品，有着强烈的现世主义观念和世俗态度，而且善于在作品上添加附加装饰。

7. 中世纪时期

中世纪时期基督教成为了西方统治阶级最有力的支柱和人们精神上的寄托，在这个时期，哲学、科学、文学与艺术都从属于神学，因此，中世纪时期的工艺美术都有着强烈的宗教性质。

8. 文艺复兴时期

文艺复兴时期欧洲地区开始出现资本主义萌芽，这个时期，西方在文化上的创新、思想上的解放都取得了显著的成就。工艺美术的活动也慢慢开始摆脱教会的控制，慢慢

演变成宫廷性质的工艺美术和商品经济的工艺美术。

9. 巴洛克时期

巴洛克时期随着中产阶级的崛起和中央君主专制集权的加强，整个西方的艺术风格开始呈现出庄严高贵、豪华壮观的面貌。巴洛克风格，打破了以往旧风格的各种陈规，洋溢着生机勃勃、强烈奔放、豪华壮观的特征。在工艺美术方面，巴洛克时期的木工艺和玻璃工艺成就较为突出。

10. 洛可可时期

洛可可时期由于宫廷艺术穷奢极欲，享乐主义盛行，受到东方装饰艺术的影响，欧洲的王公贵族们喜爱各种表面浮华且装饰艳丽的作品。在这种至上而下的装饰运动中，欧洲的器物装饰普遍带有纤细、华丽、繁缛的特点。

11. 近代时期

欧洲率先开启了工业革命，随着社会形态、经济和文化结构产生的巨大变革，工艺美术的呈现面貌也发生了巨大的变化。首先是工艺美术运动，一批以威廉·莫里斯为首的有识之士，他们因无法忍受现代工业化产品的“丑陋”，自发兴起了一场手工艺文化复兴运动。

（二）器物审美特征

器物是物质和精神的综合产物，它既是艺术创造，又是科学创造。因此，器物之美主要来源于自然之美与生活之美，在不同的历史时期，由于生产条件、审美风尚、民族特点的不同，器物展现出了不同的时代样貌，因此，器物之美具有特定的历史基础。探索器物之美，犹如探索一处缤纷灿烂的文化宝藏，内涵宏广、意蕴美妙，令研究者着迷。总体来说，器物之美包含了生活美、科学美、功能美、造型美、装饰美五个层次，这五个方面相互影响，互为支撑，形成了器物审美的主要特征。

一、 生活美

从器物诞生的那天起，器物就与人类的生活结下了不解之缘。人类只要涉及到吃与用的问题，就与器物产生了联系。从古至今，器物都广泛渗透到每家每户当中去，服务于人类的生活。即使伴随着现代玻璃、塑料、金属制品等新材料的出现，器物从未改变过它的服务属性。因此，器物之美，首先体现了生活之美。

二、 功能美

功能美是指器物经过一种“合目的性”的功能改进，使更多的人能够享受生活，享

受现代科技的成果。诚如中国儒学所提倡的“经世致用”和实学传统的思想，就是属于广义上的“功能”范畴。生活中很多器物的造型，纯粹是由它的功能所决定的，其实，这种“功能之用”有时也会产生出意想不到的美感。

三、 造型美

造型是器物构成的第一要素，往往很多器物是由它的造型而命名的，如鸡首壶、柳叶瓶等；一件器物所展现出来的整体面貌，就是器物造型的直观表现，比如是否运用了流畅的线条、合理的尺度和比例、对称均衡的构造方式等，这些形式美的设计语言透露给我们的信息就传达了器物的造型之美。

四、 装饰美

装饰美是大众心目中最容易接受的一种美，因为装饰决定了艺术形象的英姿气质。器物的装饰设计，既起着美化造型、增强造型艺术感染力的作用，同时又具有相对独立的欣赏价值。我们看见美丽的器物装饰，就犹如进入了彩色的花丛中，那是极富感染力的。

五、 科学美

科学美，是指在研究和制作器物的过程中，通过科学技术手段，在实现设计预想的过程中而自然产生的美，如青铜的材质美、陶瓷的釉色美等。

（三）器物作品赏析

1. 《马家窑文化舞蹈纹彩陶盆》
2. 《仰韶文化陶鹰尊》
3. 《商代后母戊鼎》
4. 《商代四羊方尊》
5. 《汉代长信宫灯》
6. 《元代蒙恬将军玉壶春瓶》
7. 《明代宣德青花洲渚水禽纹蟋蟀罐》
8. 《清代康熙青花十二月令花神杯》
9. 《古希腊欧弗洛尼奥斯陶瓶》
10. 《古波斯银质角杯》
11. 《下于茨酒壶》
12. 《阿勒穆黑哈圣体盒》

13. 《孔雀瓷盘》

14. 《酒神执壶》

复习思考题、作业题：

详参教材 第五章【思考练习】部分

参考答案：A A C D C B D A C B

下次课预习要点：

第六章 摄影之美

授 课 时 间	第 9 周	课 次	第 9 次
章 节 名 称	第六章 摄影之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	2 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解西方摄影与中国摄影的发展脉络; 2. 掌握摄影作品的审美特征与欣赏方法; 3. 能够运用专业术语介绍和分析摄影作品; 4. 思政要求: 了解中国历史上重要的摄影作品		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点: 了解世界摄影发展史上出现的四种摄影类型及代表作品 难点: 掌握摄影作品中具体的审美特征		
教学步骤及内容: 一、导入 <p>借由在一九九三年非洲的苏丹大饥荒灾难的实况报道中,南非著名的摄影记者家凯文·卡特发表刊登的一系列作品,向同学们分享关于摄影之美的主题。</p> 二、讲授新课 (一) 摄影的发展历程 摄影术诞生于 1837 年,至今虽然不到 200 年的历史,但人类用图像记录生活、信			

息交流、休闲娱乐却由来已久，图像文化在人类社会的发展以来具有重要的地位和作用，而建立在人类科技成果上的摄影，是人类真实获取图像最便捷、最快速的方法。摄影是伴随着人类社会的科学发展而必然出现的新的产物，其既是一项重要的科技成果，也是视觉艺术中一种新的表现形式，同时也是现代社会信息传播过程中一种重要的媒介。摄影艺术的发展是由功能层面进入到美学层面的一个过程，在此过程中摄影艺术也形成各种不同特性和风格的流派。

一、 中国摄影的发展概况

摄影在十九世纪 50 年代后由西方引进中国，中国摄影是在西方摄影发展的影响下成长起来的。引进之初这种异于传统图像观念的摄影对中国的影响甚微，仅处在留真纪实的实用功能范围内，这个时期的中国摄影基本上发挥着以照相馆人像为主的社会职能，较少在美学的范畴之中去谈论摄影。中国早期的摄影虽未开创其视觉艺术表现力，但这种社会职能却充分反映了当时的社会生活与审美趣味，也是摄影时代发展的一个必然过程。

二十世纪初是摄影在中国发展的一个高峰期，五四新文化运动促使许多文人雅士开始学习西方的知识和科学，中国摄影因此开始受到众多受过西方教育的新文化运动先驱和社会精英的广泛关注，纷纷加入到摄影的队伍中来。这些先进的知识分子除了吸收外来文化，而且本身有着深厚的中国传统文化根基，同时在精神上又崇尚于追求文人艺术的传统，摄影随即发展成为他们抒情写意的工具，由此中国诞生了以“画意”为发展方向的摄影艺术流派。

随着相机小型化的盛行，人们逐渐摆脱了技术层面的束缚，自学摄影的爱好者与日俱增，这不仅促进摄影的民间消费，且拓展了摄影在文化领域的发展，为摄影在美学方面取得了更多尝试的空间。中国在 1923 年出版了具有里程碑性质的中文版摄影书籍《摄影指南》。在《摄影指南》出版之初，康有为以“画意”为题对其作品进行点评，他将中国的诗、书、画、印等传统美学思想的理论融合到作为“舶来品”的摄影之中，中国传统文人画的韵味和精神受到许多摄影家的借鉴，开始运用“中国画”特有的传统意蕴来创作摄影艺术，这是摄影艺术高度民族化的一个重要过程。

中国摄影艺术的前驱郎静山独创了最具民族特色的“画意”摄影艺术风格(图六-2)，中国传统艺术的意境首次以摄影的方式呈现，这种完美的结合不仅传承了中华传统文化之经典，也弘扬了东方艺术之美，为摄影艺术开创出最具中国特色的新风格，奠定了其

在中国摄影史上的学术地位，对中国摄影艺术的发展影响深远。

中国美学、美育的倡导者蔡元培在推行美育思想过程中，曾涉及摄影艺术，并对摄影艺术的作用和地位给予肯定，他不但在其美学的重要文献《三十五年来中国之文化》一书中详细介绍摄影艺术的发展脉络，并将摄影艺术与美术进行对比评论，在某种程度上提升了摄影的审美地位。不仅如此，蔡元培还在文章中对光社、华社等摄影组织以及郎静山《摄影集》、《天鹏》等摄影杂志进行全面推介，为摄影艺术在中国的全面认识和普及做出了极大的贡献。

1927年，中国新文化运动先驱刘半农撰写了中国第一本摄影论著《半农谈影》，书中对“摄影”和“绘画”之间的异同进行了详细分析，摄影艺术也由此被分为“写真”与“写意”两大类型。“写真”是摄影本质的功能，也是摄影被广泛的运用的“本行”，“写意”则犹如中国传统绘画般需要在摄影作品中注入作者的情感和意境，摄影只是一种抒情的手段。

除学术界之外，众多艺术界大家也对摄影提出了许多典型的摄影艺术的美学理论，像徐悲鸿提出“摄影应该像绘画一样去描摹所见事物”；张大千提出“摄影即绘画，绘画即摄影，因为都是为了表现‘胸中之丘壑’‘道虽殊而理同’”；丰子恺则提出“对摄影进行审美的社会学关照”，他们所提出的具有学术价值和理论意义的新观点对中国摄影大发展起到关键性的推动作用，建构出本体美学体系和民族化特征的摄影艺术，这也为中国摄影发展成为一门独立学科奠定了一定的理论基础。

二、 世界摄影发展概况

摄影术诞生于19世纪30年代，作为一种直接记录可是固定影像的技术，是在光学、化学、机械工业迅速发展的基础上发展完善起来的，可以说是西方文明的产物，是当时科学、宗教、文化、和艺术共同作用的必然结果，在历史进程中也发展出不同的摄影类型。

1. 技术型摄影

摄影术是作为一项科技成果而问世的，其发明者之一是法国版画家尼塞福尔·尼埃普斯，找到一种不使用任何绘画工具而能快速把感知的客观世界纪录下来是尼埃普斯发明摄影的初衷，因此他便开始利用针孔成像的原理进行影像获取的最初探索。1826年尼埃普斯虽然以“日光蚀刻法”创造了世界上公认的第一张永久保存的影像但真正摄影的发明者却是法国的一位发明家路易斯·达盖尔。1837年，达盖尔在尼埃普斯研究成果的

基础上的利用西洋镜的特殊光效成功的创造了“银版摄影术”（图六-4），标志着摄影的诞生。随着摄影技术的不断完善和发展，相继出现了“卡罗式摄影术”“火棉胶摄影术”，1888年美国的乔治·伊斯曼创造了第一台“柯达照”相机，并于次年生产卷式胶片。直到1975年，由美国柯达公司技术人员赛尚发明了世界首部数码摄像机，虽然刚推出时仅为0.01百万像素的黑白反转相片，但在摄影界却具有革命性的时代意义，电子传感器CCD从此逐步以取代胶片。可以说，摄影革新的历程就是一场科学技术的发展历程，只有以科学技术作为物质基础，才有可能呈现各式各样的摄影艺术。

2. 纪实型摄影

摄影术诞生的初衷应该追溯到其纪实的功能，人类社会发展过程中一直在尝试着各种不同的手段对现实进行记录。自摄影术诞生以来，一些摄影家便开始利用摄影的真实性去记录下人类自身的各种生活方式和生存状态，去关注与人类生存发展息息相关的各种重大问题和事件。摄影直观真实的记录下历史进程中一幕幕即将消失、不再重现的事物，为人类社会留下重要的历史印迹。

3. 传媒型摄影

传媒型摄影既是新闻摄影，摄影是人类的第三只眼睛，人们逐渐依赖这第三只眼睛去观看和认知世界，它的诞生必然成为我们人类社会一项重要的视觉传媒工具。报刊、杂志、图书、互联网等一系列的传媒工具上的摄影图片充分解决了我们认知世界的空间问题，开阔了我们的视野。

4. 创作型摄影

摄影问世之初一度引起写实绘画界的骚动，写实绘画的实用功能即将被摄影所取代，引了绘画艺术发展过程中的一次重大的革命，即便如此，摄影的出现在社会职能方面还仅处于功能范畴，至于能否登入艺术殿堂仍颇有争议。

（二）摄影审美特征

摄影作为视觉艺术中一种新的表现形式，是科学发展下的产物，有着独特的审美特征和造型语言，它相机为工具，感光材料为载体，通过对客观对象的构图组织、光线布置、影调控制等造型手段来表达主题和塑造艺术形象，最后经过暗房工艺制作来呈现作品。

一、 构图美

摄影中的构图概念基本上与绘画中构图的概念相同，在摄影中构图又叫“取景是作

者通过相机取景框对拍摄对象进行有组织的布局 and 选择，合理安排各种视觉元素的空间位置、角度、节奏等关系，以呈现其最好的画面效果的过程。摄影在越来越大众化的情况下，构图的美感是衡量一位摄影家专业程度和审美高度的一项基本要求。摄影作品的构图一般由主体、陪体、前景、背景和空白等视觉要素组成。

二、 用光美

光是摄影拍摄过程中最基本也是最重要的客观条件，光是摄影艺术中一种重要的造型手段，摄影的拍摄过程就是一个感光过程，没有光照射出物体造型特征摄影拍摄是无法完成。光可以是自然光、人造光亦或是混合光，但无论哪种用光方式都必须要有有一个主光。光的运用不仅可以表现出画面的空间关系，还可以渲染整个画面的情感氛围，创造出各种特殊的视觉效果，不同光的控制和运用也直观的影响到摄影创作的表现形式，我们可以通过光的性质、方位、调性进行分类。

1. 光的性质：强光、弱光、柔光、硬光
2. 光的方位：正面光、侧面光、逆光、顶光、脚光
3. 光的调性：高调、低调、平调

三、 影调美

影调指画面上明暗关系的层次感，光不同的布置方式影响着画面中影调的表现效果，像光照射的强度、方向和位置的不同，其所产生的影调便不同，光的影调分为“硬调”、“柔调”、“正调”，在拍摄过程中，充分了解不同光线的特性和效果，合理的选择拍摄所需的光线，把控好画面中影调的层次变化是拍好一张摄影作品所必需掌握的基础技能。

四、 色调美

摄影中的色调即是摄影作品中的基调，一般情况下，每一张摄影作品都会有自己的基调，摄影作品中穿插着各种色彩，由于每个画面中黑、白、灰以及各种色彩所占的面积和对比情况不同，所产生的基调自然不同。我们大致可将基调分为高调、低调、冷调、暖调、中间调，而其中的冷和暖两个色调较为特殊，是人们在生活中积累下的一种对色彩感觉，是人心理上对色彩的一种错觉，色彩本身不存在冷暖性质，而是生活中一些象征性的物象启发了人们对某种色彩所下的定义，这两种色调只针对色彩摄影而言。

（三）摄影作品赏析

1. 《春树奇峰》郎静山 1934 年

2. 《白求恩大夫》 吴印咸 1939 年
3. 《战斗在古长城上》沙飞 1942 年
- 4 《开国大典》陈正清 1949 年
- 5 《东方红》袁毅平 1964
6. 《大眼睛女孩》 解海龙 1991 年
7. 《梦境》 周浩 2008 年
8. 《生命的礼赞》杨卫华 2008 年
- 9 《人生的两条生活道路》英国奥斯卡·雷兰德 1857 年
10. 《青椒 NO. 30》美国爱德华·韦斯顿 1930 年
11. 《共和国士兵之死》匈牙利 罗伯特·卡帕 1936 年
12. 《丘吉尔》加拿大尤瑟夫·卡什 1941
13. 《国旗插上硫磺岛》美国乔·罗森塔尔 1945 年
- 14 《原子的达利》美国菲利普·哈尔斯曼 1948 年
15. 《母亲给得水俣病的女儿美智子洗澡》美国尤金·史密斯 1972
16. 《梨花公路》英国大卫·霍克尼 1986 年

复习思考题、作业题：

详参教材 第六章【思考练习】部分

参考答案：C B D C A C B A A B

下次课预习要点：

第七章 设计之美

授 课 时 间	第 10 周	课 次	第 10 次
章 节 名 称	第七章 设计之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	2 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解东西方平面及工业设计部分经典作品； 2. 掌握赏析设计作品的方法； 3. 能够在生活中发现并体会设计之美； 4. 思政要求：了解中国历史上重要的设计发展		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点： 认识和了解东西方平面及工业设计部分经典作品 难点： 掌握赏析设计作品的方法		
教学步骤及内容： 一、导入 邻座之间发现有趣的文具，请同学简单描述其特别之处。以此引入“设计”这一概念。 二、讲授新课 （一）设计的发展历程 设计一词的概念非常宽泛，广义的设计指的是把一种设想通过合理的规划、周密的计划、以及问题的解决方法通过各种形式传达出来的过程。设计的核心内容包含三个方面：第一、初始计划、构思的形成；第二、利用视觉传达方式之将前的计划与构思通过展现出来使人理解；第三、最后是计划通过之后的具体应用。在二十世纪以来随着设计技术及理念的飞速发展，我们可以说，设计是在社会客观环境下所做的积极的创造性活动。在本章中，我们将着重对平面及工业设计方面进行阐述。 一、 中国设计发展历程 1. 中国古代设计			

从设计学的发展上来讲，平面及工业设计都是西方艺术界兴起的艺术表达形式，但在中国古代传统工艺中往往透露着我们本民族特有的设计理念和设计手法，它们以巧妙的构思及精湛的技艺，成为我国灿烂文化中最为浓墨重彩的部分。

原始社会时期，先民们就已经创造出多种设计艺术形式。在我国新石器时期大量彩陶艺术品中，出现了繁多的装饰纹样，这些纹样可认为是我国最原始的平面设计作品。

先秦时期，伴随青铜器的出现以及生产工艺水平的提升，器物表面的纹样造型变得更加丰富多彩，工匠在纹样线条的样式上做了相当细致的规划，线条在疏密、曲折、粗细变化上极为考究，并且能够熟练的使用重复、渐变等手法来进行图形构成。

秦汉时期青铜器制品逐渐走向衰落，陶土制品的使用率日渐增加，其中以画像砖与瓦当最为著名。

三国两晋南北朝是我国前所未有的民族大融合时期，在家具设计方面表现尤为突出。

隋唐时期国力强盛，生产力水平空前提高，在建筑、手工艺、染织、兵器、农具等方面都达到了历史高峰。在纹样设计方面，随着丝绸之路重新畅通，中原文化与西域文化之间来往密切，促使着丝织工艺品在中国传统图案纹样的基础上吸收了外来装饰纹样。

两宋时期是中国封建社会文化的顶峰，宋代追求极简主义的美学特征，其中中国传统平面设计形式中的画面构图受两宋山水画影响极深。两宋山水画重视对文人士大夫内心世界的抽象描绘，追求画面的内涵与意境美，在构图上讲究留白，精于图面元素的布局。

明清时期我国的家具设计和园林设计登上了历史的巅峰。明式家具自明代中叶开始兴起，尤以太湖地区的家具制作最负盛名，代表性的家具种类有案、桌、凳、几、床、榻、屏风、橱柜、衣架等。明清园林以江浙一带私家文人园为代表，在精神层面它映射了中国士大夫阶层“天人合一”的世界观与人生观，将代表儒家思想“人居观”、“伦理观”的建筑住宅与代表道家思想“自然观”的园林景观合二为一，形成了“居中有园，园中有居”的园林格局。

2. 中国近现代至当代设计

由于孙中山先生倡导的“三民主义”思想的影响，使得民国设计体现鲜明的人文特色，许多文人都直接参与到书刊杂志的封面设计活动中来，所以作品多带有很强的人文

情怀。

新中国成立后，平面设计的主题主要以表达劳动生产与时代主旋律为主。

改革开放之后中国的平面设计及工业设计犹如雨后春笋一般的兴盛起来，设计题材变得多样，并出现了一批具有顶尖设计水准的设计大师，如靳埭强、陈幼坚、李永铨、黄海等，他们的作品风格有的华美艳丽，有的气势恢弘，有的含蓄抽象，风格迥异，力求在西方美学与中国传统文化中间寻找最佳契合点。

二、 西方设计发展历程

1. 古典时期至浪漫主义时期设计
2. 新古典主义时期至二次工业革命时期设计
3. 十九世纪末至二战前设计
4. 二战后至二十一世纪设计

（二）设计审美特征

设计师不同于艺术家，他们在创作过程中更关注问题本身，而不是通过自己所做的工作表达某种情感。可以这样讲，设计师在设计过程中对自己的主观情绪是保持压抑的，设计的过程并不完全是发现问题解决问题的过程，而更多是平衡各种问题的过程。设计作为一种复合感官体验艺术，想要给人带来较好的美感是要通过许多不同的方面去实现。美感在主要以视觉体验为基础的平面设计和主要以触觉体验的工业设计中的评价标准也有差异，如果用统一的标准去衡量其实是十分困难的。但是，好的设计往往都具有一些共有属性，我们就挑出其中具有代表性的方面进行阐述。

一、 设计作品艺术美的基本要素：1. 形式美、2. 应用美

二、 设计作品的类别

设计按照空间形态划分，可分为二维设计和三维设计。按照设计形式划分，设计作品可分为平面设计、空间设计、工业设计、交互设计。平面设计中又包含书籍装帧设计、招贴海报设计、视觉导视设计、数字媒体设计等；空间设计则包含建筑设计、景观设计、室内设计、展示设计等。工业设计则包含交通工具设计、设备仪器设计、生活用品设计、家具设计、电子产品设计、家电设计、玩具设计等。

（三）设计作品赏析

1. 携卵
2. 《北京大学校徽》

3. 《汉字》
4. “第一代红旗轿车”
5. 《〈龙猫〉2018 中国首映式海报》
6. 大众甲壳虫汽车
7. 《东京国立近代美术馆海报》
8. Aeron 座椅
9. 2012 年伦敦奥运会可口可乐广告
10. “深泽直人的 CD 播放器”
11. “外星人榨汁机”
12. 世界自然基金会(WWF)的海报
13. “卷筒卫生纸”

复习思考题、作业题：

详参教材 第七章【思考练习】部分

参考答案：C A D B C C B B C A

下次课预习要点：

第八章 服饰之美

授 课 时 间	第 11 周	课 次	第 11 次
章 节 名 称	第八章 服饰之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	2 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解服饰艺术的历史发展; 2. 掌握服装艺术审美特征; 4. 思政要求: 了解中国各民族服饰之美		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点: 掌握服装艺术审美特征 难点: 掌握不同地域不同时期的服饰美感及文化内涵		
教学步骤及内容: 一、导入 服装的出现与人类的起源是紧密联系在一起, 服装作为一种历史文化, 有着自身的起点。借由“服妖”的概念, 向同学们解说从服饰诞生那天起, 人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好以及种种文化心态、宗教观念, 都积淀于服饰之中构筑成了服饰文化精神内涵。 二、讲授新课 (一) 服饰的发展历程 一、中国服饰发展历程 素有“衣冠王国”称誉的中国, 服饰的发展有着悠久的历史。几千年来, 中国人民创造了无数具有民族特色的衣冠服饰, 给中华民族文化增添了灿烂的光辉。 1. 先秦时期的衣冠服饰 远古时期, 人类穴居深山密林, 过着原始的生活, 最初仅以植物花草遮蔽身体, 后来逐渐通过狩猎活动, 捕获猎物, 通过取兽皮包裹身体。			

中国的衣冠服饰制度，大约在夏商时期已见端倪，到了周代逐渐完善，并被纳入“礼制”范围，成为“昭名分、辨等威”的工具。从此，天子后妃、公卿百官的衣冠服制更加详细，等级制度也越来越严格。

1. 先秦时期的衣冠服饰
2. 秦汉时期的衣冠服饰
3. 魏晋南北朝的衣冠服饰
4. 隋唐的衣冠服饰
5. 宋代的衣冠服饰
6. 辽金元时期的衣冠服饰
7. 明代的衣冠服饰
8. 清代的衣冠服饰
9. 民国初期的衣冠服饰

二、 外国服饰发展历程

1. 古埃及服饰
2. 中世纪
3. 文艺复兴时期
4. 巴洛克时期
5. 十八世纪时期
6. 十九世纪时期服装
7. 二十世纪时期服装

（二）服饰审美特征

服装美学属于美学研究中的一个部分，本质上它与其它美学有着共通之处，又具有自己的研究重点，服装美学有自己的独立体系和由此产生出的切合文化人类学研究的崭新立意和构思。服装美学，就是通过服装美的主客观效应，去发现服装创作的艺术根源与内外因影响，从而确立服装艺术在美学中的落点。

- 一、 服装的整体美
- 二、 服装的动态美
- 三、 服装的主题美
- 四、 服装的艺术美
- 五、 服装的材料与技艺美

（三）服饰作品赏析

1. 亚历山大·王(AlexanderWang) (中文名王大仁)设计作品
2. Uma Wang 王汁设计作品
- 3 加布里埃·夏奈尔设计作品
4. 上官喆(SANKUANZ)设计作品
- 5 克里斯汀·迪奥设计作品
- 6 克里斯特巴尔·巴伦夏加设计作品
7. 瓦伦蒂诺·格拉瓦尼设计作品
- 8 约翰·加利亚诺设计作品

复习思考题、作业题:

详参教材 第八章【思考练习】部分

参考答案: C B D C D C B A D D

下次课预习要点:

第九章 声乐之美

授 课 时 间	第 12-13 周	课 次	第 12-13 次
章 节 名 称	第九章 声乐之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	4 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解中国声乐与西方声乐部分经典作品； 2. 掌握声乐作品的审美特征与欣赏方法； 3. 能够运用专业术语介绍和分析声乐作品；		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点： 掌握声乐作品的欣赏方法 难点： 掌握声乐作品的基本要素与三大类别		
教学步骤及内容：			
一、导入			
借由声乐作品《孟姜女》的欣赏和分析，向同学们分享关于声乐之美的主题。			
二、讲授新课			
(一) 声乐的发展历程			
声乐作为一门艺术，它既不同于哲学和社会科学，又区别于器乐与诗歌。它不是以理服人，而是以情动人，以美怡人，以音感人，以言育人，这就是声乐独特的艺术特征。声乐艺术经过长期的发展，已经成为高度完整的艺术，有着繁多的表现形式和不同的演唱方法，有着既广阔、又复杂的表现空间。			
一、中国声乐发展历程			
1. 远古时期			
2. 三代时期			
3. 秦汉时期			
4. 魏晋南北朝时期			

5. 隋唐时期
6. 宋元时期
7. 明清时期
8. 近现代时期
9. 抗日战争时期
10. 新中国成立后
11. 改革开放以来

二、 西方声乐发展历程

1. 古希腊、古罗马
2. 中世纪
3. 文艺复兴时期
4. 巴洛克时期（十七世纪）
5. 古典主义时期
6. 浪漫主义时期（十八至十九世纪）
7. 二十世纪以后

（二）声乐审美特征

一、 声乐作品艺术美的基本要素

声乐演唱艺术的美，是以文学作品的语言美、音乐作品的旋律美、声乐演唱的声腔美、表演动作的形态美和乐器的伴奏美为基本构成要素。

1. 语言美
2. 旋律美
3. 声腔美

二、 声乐作品的类别

声乐作品按体裁可分为民歌、歌剧、艺术歌曲、进行曲、颂歌、抒情歌曲、诙谐歌曲、讽刺歌曲、舞蹈歌曲、组歌等。从演唱形式看，可分为独唱、重唱、对唱、轮唱、齐唱、合唱、表演唱、组合唱；从人声划分看，可分为童声、女声（女高音、女中音、女低音）、男声（男高音、男中音、男低音）。

三、 声乐作品的欣赏方法

（三）声乐作品赏析

1. 《红军不怕远征难》（长征组歌）
2. 《阳关三叠》

3. 《茉莉花》
4. 《唱支山歌给党听》
5. 《玛依拉》
6. 《海阔天空》
7. 《我和你》
8. 《国际歌》
9. 《鳟鱼》
10. 《渴望春天》
11. 《伏尔加船夫曲》
12. 《跳蚤之歌》
13. 《手拉手》
14. 《My heart will go on》（《我心永恒》）

复习思考题、作业题：

详参教材 第九章【思考练习】部分

参考答案：A B C A D B D A C B

下次课预习要点：

第十章 器乐之美

授 课 时 间	第 14 周	课 次	第 14 次
章 节 名 称	第十章 器乐之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	2 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解中西方乐器与器乐发展历程； 2. 掌握器乐作品的审美特征与欣赏方法； 3. 简单运用专业术语介绍经典器乐作品；		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点： 掌握器乐作品的六大审美特征 难点： 习得器乐作品的欣赏方法，简单运用专业术语介绍经典器乐作品		
教学步骤及内容： 一、导入 借由巴洛克时期著名的作曲家、小提琴家维瓦尔第的作品《四季》的赏析，向同学们分享关于器乐之美的主题。 二、讲授新课 （一）器乐的发展历程 音乐始终伴随着人类的生活，音乐的发展始终伴随着人类的发展。器乐是音乐的重要组成部分，以乐器为物质基础，用乐器来表达思想感情。 一、 中国器乐的发展历程 1. 上古(先秦)时期 2. 中古(秦汉、魏晋南北朝、隋唐)时期 3. 近古(宋、元、明、清)时期 4. 近现代时期 5. 当代			

二、 西方器乐的发展历程

1. 古希腊、古罗马时期（远古时期）
2. 中世纪时期（公元五至十五世纪）
3. 文艺复兴时期（公元 1450-1600 年）
4. 巴洛克时期（1600—1750 年）
5. 古典主义时期（1750—1820 年）
6. 浪漫主义时期（十九世纪）
7. 二十世纪

（二）器乐审美特征

音乐是声音的艺术、听觉的艺术，也是时间的艺术。器乐是音乐和人的沟通、互动最为自由、最具精神性的音乐表现形式，是纯粹的、绝对的音乐艺术。从曲名、曲式结构、演奏方式等方面来看，器乐作品基本可分为：标题音乐与无标题音乐；室内乐与交响音乐；单声音乐与多声音乐（多声音乐中又可分为主调音乐与复调音乐）；古典音乐与现代音乐等等。这些不同类型的器乐虽然各有各的特点，但从欣赏、审美的角度看，都具备了旋律美、音色美、结构美、形式美、体裁美等方面的审美特征。

一、 旋律美

音乐的主要魅力来自旋律。旋律是音乐的根本，是塑造音乐形象最主要的手段。音乐的各种要素如音高、节奏、强弱、速度等的有机整合，使器乐旋律呈现出不同的风格与特征，使器乐欣赏者从中感受到各种各样的情绪。

二、 音色美

器乐作品的音色美是通过各种不同音色的乐器来表现的。

三、 结构美

器乐的结构美既包含了作品的织体美，也包含了曲式美。“织体”指音乐在空间上的结构，“曲式”即是时间上的结构。

四、 形式美

器乐的演奏形式分独奏、伴奏、重奏和合奏。

一人演奏一件乐器，称“独奏”。如小提琴独奏、钢琴独奏等。有时一人独奏、还有另一人伴奏，如二胡独奏，扬琴伴奏；小提琴独奏，钢琴伴奏等。有时一人独奏，乐队伴奏，如二胡独奏，民乐队伴奏等。

五、 体裁美

器乐的体裁是指器乐曲在音乐风格和性质方面的特征。丰富多彩的器乐体裁都是同它们各自的应用和表演目的、演出的场合、乐曲内容的倾向性、音调和节奏的特色、音乐风格的特征等等有关。常见的器乐体裁有：组曲、序曲、协奏曲、室内乐、幻想曲、随想曲、狂想曲、谐谑曲、进行曲、变奏曲、舞曲、交响曲、交响诗等等。

六、 意境美

“意境”一词来源于中国传统文化艺术的美学范畴。意境美是艺术家所创作的作品在经过生动形象的描绘后呈现出的美好氛围和情调。

（三）器乐作品赏析

1. 古琴曲《流水》 sp1
2. 琵琶曲《十面埋伏》 sp2
- 3 二胡曲《二泉映月》 sp3
- 4 筝曲《渔舟唱晚》 sp4
5. 笛子独奏曲《姑苏行》 sp5
6. 民族器乐合奏曲《金蛇狂舞》 sp6
7. 民族管弦乐曲《春节序曲》 sp7
- 8 《黄河钢琴协奏曲》 sp8
- 9JS 巴赫《勃兰登堡协奏曲第五号》 sp9
10. 海顿《惊愕交响曲》(G 大调第 94 号交响曲) sp10
11. 莫扎特《A 大调单簧管协奏曲》 sp11
12. 贝多芬《月光奏鸣曲》 sp12
13. 肖邦《夜曲 op9no. 2》 sp13
- 14 约翰施特劳斯《拉德斯基进行曲》 sp14
- 15 柴可夫斯基《如歌的行板》 sp15

复习思考题、作业题：

详参教材 第十章【思考练习】部分

参考答案：B D C A C B D B D A

下次课预习要点：

第十一章 舞蹈之美

授 课 时 间	第 15 周	课 次	第 15 次
章 节 名 称	第十一章 舞蹈之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	2 课时
教 学 目 的 要 求	1. 了解舞蹈的基本分类, 体会不同舞种的魅力; 2. 掌握舞蹈艺术的审美特征与欣赏方法; 3. 尝试学跳某种风格的舞蹈作品;		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点: 了解舞蹈的基本分类, 体会不同舞种的魅力 难点: 掌握舞蹈艺术的审美特征与欣赏方法		
教学步骤及内容: 一、导入 借由舞蹈《幸福小院》的赏析, 向同学们分享关于舞蹈之美的主题。 二、讲授新课 (一) 舞蹈的发展历程 第一节 发展历程 虽然舞蹈在世界各国的发展情况不同, 但有一点是共同的: 它们是随着人类的共同需求和时代的社会风尚而不断发展变化的, 并以满足人们的审美理想、娱乐愿望或思想教化为目的。 关于舞蹈的起源众说纷纭, 但也离不开以下几项: 第一个是跟信仰有关的神授说, 在古希腊和中国的神话传说中存在大量关于神的记录, 其中就有人类舞蹈是得到神的启发才产生的说法。 第二个是宗教巫术说, 在人类早期的巫术祭祀舞、图腾拜舞均属于典型的巫舞, 这类活动多采用舞蹈形式, 因而不少学者认为舞蹈也起源于宗教巫术。			

第三个是繁衍说，原始社会的人们对生存非常重视，把繁衍后代也当成头等大事。因为择偶、求爱时，多采用舞蹈这一表现形式，所以部分学者也认为人类对繁衍的重视促进了舞蹈的出现。

第四个是模仿说，人们通过观察模仿动物的行为和自然景观，将这些展现在舞蹈艺术上，在一定程度上也促进了舞蹈这一艺术形式的诞生。

第五个游戏说，这里所说的游戏，指的是人类的审美需求，即以假想为快乐，比如人类之所以模仿动物行为，为的是通过此种游戏方式来表达自身情感。

第六个是劳动说，劳动具有健美形体的功能，人类在生产劳动过程，也促进了舞蹈的诞生，为舞蹈艺术的出现奠定了基础。例如人类追赶野兽的敲打、呼喊等声音，包括有规律的肢体动作形成了最初的舞蹈。

一、 中国舞蹈的发展

1. 原始社会时期
2. 夏商周时期
3. 秦汉时期
4. 魏晋南北朝时期
5. 隋唐时期
6. 宋辽金西夏时期
7. 元明清时期
8. 近现代

二、 外国舞蹈的发展历程

1. 原始社会时期
2. 古代埃及时期
3. 古代印度时期
4. 古代希腊时期
5. 古代罗马时期
6. 文艺复兴时期
7. 十七、十八世纪
8. 十九世纪
9. 二十世纪

（二）舞蹈审美特征

舞蹈作为一门大众化的艺术形式，主要是通过肢体语言和节奏音乐的变化来完成美的绽放，舞蹈审美是完成一部作品的重要标准。具体而言、舞蹈艺术的审美特征主要有以下几点：

一、 动作美

舞是人体动作的艺术，律动为舞之魂，也是舞蹈语言的核心元素，它最能直接地表现舞者的气质、情绪和思想。舞者的身躯、四肢眼神、动作和姿态等舞朋艺术的基本表现手段。舞蹈艺术通过人的形体和姿态来表现，以创造特定的审美意象和审美意蕴，并伴随音乐与节奏传达人的思想、情感，塑造艺术形象。

二、 抒情美

舞蹈最善于表现人类的情感，舞蹈的美感不仅仅是因为动作外形所具有的造型美，很重要的因素在于抒发内心的情感。没有抒情性就没有诗情画意的舞剧作品，婀娜多姿的《孔雀舞》、秀美纯净的《水》、典雅高洁《敦煌彩塑》、炽热深挚的《再会吧，妈妈》，如一首首抒情诗，尽情抒发着人们的审美情感。

三、 节奏美

节奏是舞蹈的基本要素。没有一种舞蹈能离开节奏，最简单的舞蹈伴奏是打击乐，即使没有打击乐的伴奏，人们的呼喊也是一种节奏。“节奏”这个词是希腊人在几千年前就已经发现的，当时的含义是指“程度”“程序”“匀称活动”。其实节奏本身就是自然界中各种现象和生物机体功能反应的均匀性变化与表现，节奏的千变万化使人类舞蹈丰富多彩，与动作节奏的无尽变化相关，相同的动作由于节奏的变化、速度的增减等，都可以表现出不同的情绪和情感，同时也体现出不同的风格特色。

四、 虚拟美

舞蹈是夸张的艺术，虚拟性是舞蹈的主要表现手法，是以生活为基础，依据舞蹈的特有长度来形象地、概括地反映生活的本质，如骑马、划船、坐轿、扬鞭等动作都是虚拟性的。

五、 造型美

舞蹈的造型性就是让舞蹈动作在连续流动的过程中给人以明晰的美的感受，并且在片刻的静止时呈现出舞蹈内在的含义和韵味。通过头、眼、颈、手、腕、肘、臂、肩、腰、胯、膝、足等部位的协调活动。构成具有节奏感的舞蹈动作、姿态和造型，来表达

人的内心活动和反映社会生活。

(三) 舞蹈作品赏析

1. 《爱莲说》
2. 《丝路花雨》
3. 《酥油飘香》
4. 《士兵与枪》
5. 《春江花月夜》
6. 《宝莲灯》
7. 《扇舞丹青》
8. 《踏歌》
9. 《桃夭》
10. 《天鹅湖》
11. 《大河之舞》
12. 《吉赛尔》
13. 《睡美人》
14. 埃及肚皮舞
15. 巴西桑巴舞

复习思考题、作业题：

详参教材 第十二章【思考练习】部分

参考答案：B B C A C B D A C B

下次课预习要点：

第十三章 影视之美

授 课 时 间	第 16 周	课 次	第 16 次
章 节 名 称	第十二章 戏剧之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	2 课时
教 学 目 的 要 求	1、了解中国戏曲及西方歌剧的发展历程； 2、掌握中国戏曲的审美特征及欣赏方法； 3、能够了解欣赏中国戏曲的部分著名剧种及名作代表和西方歌剧的代表作品；		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点： 了解中国戏曲及西方歌剧的发展历程 难点： 结合戏剧审美特征欣赏中国戏曲的部分著名剧种		
教学步骤及内容： 一、导入 借由京剧《空城计》的赏析，向同学们分享关于戏剧之美的主题。 二、讲授新课 （一）戏剧的发展历程 从世界文化艺术发展的进程来看，中国戏曲与古希腊罗马戏剧、印度梵剧有着世界三大古老戏剧之说。 中国文化博大精深，而戏曲是中国文化的重要载体。戏曲在漫长的历史发展和艺术积淀过程中，建立起一套比较严格、完整的表演程式体系。欣赏戏曲，不仅能够得到现实的审美愉悦，而且也能感受中国文化的韵味醇厚。 源于古希腊的西方戏剧的历史可以按时序划分为：古希腊罗马戏剧、中世纪戏剧、文艺复兴时期戏剧、古典主义时期戏剧、启蒙运动时期戏剧、十九世纪戏剧、现代戏剧和当代戏剧。在某些历史时期，按照不同的风格类型又可以划分诸多流派。 一、 中国戏曲的发展历程			

戏曲是一种包含文学、音乐、舞蹈、戏剧表演等多种艺术形式的中国传统综合艺术。我国的戏曲具有悠久的历史 and 深厚的传统，丰富多彩的民间音乐给戏曲的形成提供了重要的基础。其渊源可追溯到先秦的乐舞、俳优和汉代的百戏。由隋唐时期产生的具有一定故事情节的歌舞，如《代面》《拨头》《踏摇娘》等，以及参军戏等均为戏曲艺术的形成创造了基础条件。戏曲形成于宋代，从宋代南戏发展到元代杂剧，再从元代杂剧发展到明代传奇，戏曲艺术已遍布南北，涌现出昆山腔、弋阳腔、海盐腔、余姚腔等著名声腔。到了清代，诸多声腔纷繁争艳，梆子腔、皮黄腔兴起后，逐渐奠定了我国戏曲音乐中四大声腔体系称雄的局面。从宋至清末民初，历经 800 多年，在全国范围内形成了 400 多个剧种。

1. 原始社会歌舞时期
2. 宋元时期
3. 明清时期
4. 近现代时期

二、西方歌剧的发展历程

歌剧是综合音乐（声乐与器乐）、戏剧（剧本与表演）、文学（诗歌）、舞蹈（民间舞与芭蕾）、舞台美术等艺术形式于一体的综合艺术。

歌剧在音乐上很丰富，它包含了器乐、声乐，声乐中又包含了独唱、重唱、合唱等形式。西方歌剧独唱的最大特点是它分为朗诵化的宣叙调和歌唱化的咏叹调，它们成为歌剧歌唱的两种主要形式，各具特色：宣叙调用来叙述事件、对话，用于发展剧情；而咏叹调一般旋律优美、主要用于抒发主人公的内心感情，它可以在剧情发展过程中，暂时从故事中游离，专门展示音乐的巨大表情能量，通过音乐的作用使戏剧内涵得到进一步的升华。

1. 十六世纪之前
2. 十六世纪
3. 十七、十八世纪
4. 十九世纪

（二）戏剧审美特征

一、中国戏曲的审美特征

任何艺术都有自己的形式。王国维说：“一切之美皆形式之美也。”中国的戏曲艺术在数百年的发展历程中，经过无数艺人的艰辛尝试与探索，形成了具有特色、富于鲜明民族特点的戏曲形式之美。戏曲观众对戏曲舞台形象的欣赏认同，在某种程度上说，正

是通过演员的唱腔、舞蹈、仪容、服饰等形式之美进行的。中国戏曲侧重于抒情写意，因而更为讲究音乐、唱腔、动作等舞台表演的完美，赏心悦目的形式因素，在这类艺术的创造与鉴赏中占有突出地位。总而言之，戏曲的审美特点由韵白、唱腔、音乐和视觉四部分组成。

1. 韵白美

韵白是用中州韵语音念的说白。在昆剧和京剧界难度最大，是京剧在成型期创造出来的与“京白”不同的舞台道白。“京白”和“韵白”，使用的都是汉语。现代韵白的“韵”，不仅仅指的是文字之“声韵”，还指这种经由文字来创生的一个含蕴不尽的审美空间的“韵味”。

2. 唱腔美

唱腔是戏曲音乐表现的主要手段和基础，具有抒情性、叙述性、戏剧性三方面特性，能够表现复杂的戏剧场面和情节，刻画人物形象及其细致的心理活动、思想感情。唱腔也是决定一个剧种风格特点的主要因素。

3. 音乐美

戏曲的伴奏音乐分为文场和武场两种。文场以丝竹乐为主，伴奏乐器因乐种而异，如昆腔以曲笛为主，梆子戏以板胡为主，京剧以京胡为主；武场以打击乐为主，主要用于舞蹈、武打或技巧性场面，也用以烘托情绪、渲染气氛，制造戏剧效果。戏曲的锣鼓具有统一全剧表演节奏的功能。

4. 视觉美

戏曲的演唱体现了音乐美，而演员的舞台表演那别有一格、虚拟写意的程式化动作，也常常使得戏迷们如此入醉，击节称赞。所谓“程式化”，首先是指规范化；戏曲的动作源于生活，但又不是对生活的简单摹仿，它比生活更夸张，更美，更富于艺术气息。

二、 西方歌剧音乐的审美特征

1. 音乐美

歌剧以音乐为主要表现手段，其中，以声乐演唱为主。歌剧演员必须具备歌唱与表演的艺术才能，根据剧本与作曲家所谱写的唱段来塑造特定的人物形象。器乐除担负声乐伴奏外，还起着刻画人物性格、烘托环境气氛、揭示剧情发展和戏剧矛盾冲突的重要作用。

2. 声乐样式美

歌剧中的重要声乐样式有：咏叹调，是歌剧的重要组成部分，用以抒发人物内心思想感情，旋律性强，优美动听，强调声乐演唱技巧，常安排在剧情发展的关键时刻。

3. 剧情美

剧本是文学，加上舞台美术、化妆、服装、道具、音乐音响、舞蹈等，可以使歌剧演出可以变得非常丰富多彩。歌剧创作应该是按照艺术的规律并结合具体题材的情况，运用适当的情节结构方法组织事件、构建情境、结构场面，运用细节，安排冲突、刻画人物等。

（三）戏剧作品赏析

1. 昆曲代表作品欣赏：《长生殿》、《牡丹亭》
2. 京剧代表作品欣赏：《霸王别姬》
3. 川剧代表作品欣赏：《秋江》
4. 秦腔代表作品欣赏：《三滴血》
5. 豫剧代表作品欣赏：《花木兰》
6. 越剧代表作品欣赏：《碧玉簪》
7. 粤剧代表作品欣赏：《关汉卿》
8. 黄梅戏代表作品欣赏：《女驸马》
9. 评剧代表作品欣赏：《花为媒》、《刘巧儿》
10. 吕剧代表作品欣赏：《李二嫂改嫁》
11. 《卡门》
12. 《茶花女》
13. 《费加罗的婚礼》

复习思考题、作业题：

详参教材 第十二章【思考练习】部分

参考答案：B B C A C B D A C B

下次课预习要点：

第十三章 影视之美

授 课 时 间	第 17-18 周	课 次	第 17-18 次
章 节 名 称	第十三章 影视之美		
授 课 方 式	理论课 (√)、实践课 ()、习题 ()、其它 ()	教 学 时 数	4 课时
教 学 目 的 要 求	1. 认识和了解影视艺术的产生与发展。 2. 从技术角度掌握影视艺术的审美特征。 3. 学会如何鉴赏影视作品的基本方法, 尝试对优秀的影视作品进行评论创作。		
教 学 方 法	讲解法、讨论法		
教 学 重 点 难 点	重点: 掌握影视艺术的审美特征。 难点: 习得鉴赏影视作品的基本方法, 对优秀的影视作品进行评论创作。		
教学步骤及内容: 一、导入 <p>播放电影《肖申克的救赎》片段, 让同学结合前面所学, 尝试分析影视美在何处。</p> 二、讲授新课 (一) 影视的发展历程			

影视是现代科学技术和艺术相结合的产物，利用胶片、磁带、储存器等载体，通过声音、画面、故事和剪辑组合传达与表现。影视主要包括电影和电视两大艺术门类。

一、电影的产生和发展

电影产生于 19 世纪，它是根据视觉暂留原理，运用摄影和录音等手段，把外界事物的影像及声音摄录在胶片上(数字电影除外)，通过放映及还原技术，在银幕上形成能表达一定内容的活动影像和声音的技术。电影艺术是集合了文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈等多种艺术形式的综合艺术。

1. 中国电影艺术的发展历程

1905 年，由任庆泰创办的丰泰照相馆拍摄了我国第一部国产纪录片《定军山》，该影片选取了戏曲中请缨、舞刀、交锋三个片段。该影片一经问世便具有鲜明的民族特色，在中国电影史上具有重要的地位。

1913 年，中国第一代电影艺术家郑正秋拍摄了中国第一部故事片《难夫难妻》，他认为电影应该具有一定的教育寓意，传递正确的价值观。1923 年，王汉伦主演了《孤儿救祖记》中的女主人公，成为中国第一位职业电影明星。据《中国电影发展史》记载，1921—1931 年，中国各影片公司拍摄了 650 多部故事片，其中绝大多数都是鸳鸯蝴蝶派文人创作的剧本，这对中国早期电影的发展起到了积极的作用。

1946 年，东北电影制片厂在黑龙江兴山正式宣布成立，这是中国共产党领导下的第一个大型电影制片厂。中华人民共和国成立后，中国电影事业发展迅速，优秀影片越来越多。比如表现革命战争题材的有《钢铁战士》《南征北战》《英雄儿女》，表现阶级斗争题材的有《白毛女》《暴风骤雨》，表现爱情题材的有《早春二月》《柳堡的故事》，表现农业题材的有《葡萄熟了的时候》《丰收》《闽江橘子红》，表现工业题材的有《桥》《走向新中国》《六号门》《伟大的起点》，表现少数民族题材的有《五朵金花》《刘三姐》《阿诗玛》，这些作品反映了中国电影的全面进步，中国电影走出了一条极具特色的历史演进之路。

改革开放后，中国电影的风格与题材更加多样化，产生了《归心似箭》《开国大典》《焦裕禄》《大决战：淮海战役》《霸王别姬》《一个都不能少》《横空出世》《太行山上》《集结号》《中国合伙人》《湄公河行动》《红海行动》等优秀影片，其中很多作品带有浓厚的现实主义人文色彩。党的十八大以后，国内外的形势发生了巨大而深刻的变化，我国迅速成为世界电影大国。目前，中国国产电影表现出强大的艺术创造热情与活力，

并不断创新，讲好中国故事，拍出更多能在国内以至全球引发好评的影片。

2. 外国电影艺术的发展历程

二、电视的产生和发展

电视是社会发展、科技进步的产物，诞生于 20 世纪 20 年代中期。摄影技术与电影技术的发展是电视艺术形成的基础条件。电视艺术是通过无线电波或导线传送声音、影像的大众传播媒介，是当今人类进行信息交流的重要中介物，以节目为表现形式。

1. 电视技术的诞生

1925 年，英国科学家约翰·洛吉·贝尔德发明了第一台机械电视机，成功实现播放和接收画面的实验。1928 年，约翰·洛吉·贝尔德用太平洋的汽船作为中继站，将图片成功发送到纽约，虽然图像模糊、噪声大，但机械电视机的分解像素、顺序扫描、逐步传送、收发同步的工作程序，为现代电视技术奠定了基础。

2. 中国电视的发展进程

1958 年 5 月 1 日，中国建立了第一座电视台——北京电视台（现中央电视台），实验播出了黑白电视节目。1958 年 10 月 1 日上海电视台创办成功，代表中国第一个地方电视台成立。电视史学者郭镇之教授认为，中国电视拓荒是在“简陋的客观条件与高涨的革命热情的巨大反差中开始了艰辛而曲折的创业道路”。1972 年，中国开始从国外引入先进的彩色电视技术和设备。1973 年 5 月 1 日，北京电视台试播彩色电视节目，次年 10 月 1 日，正式播出彩色电视节目。

改革开放以后，我国电视事业迎来了快速发展时期，形成了电视新闻、电视专题、电视文艺节目等主要节目类型。此外，还产生了成熟的评奖机制，如“飞天奖”“金鹰奖”“星光奖”等评奖活动，有效地推动了影视作品质量和数量的提升。

（二）影视审美特征

电影和电视艺术的综合性决定了影视作品独特的艺术审美，在其画声同步的叙事过程中，通过视觉、听觉的持续作用，来完成对人的情感价值和审美境界的提升。

一、电影艺术的审美特征

电影是以现代科学技术为基础的综合性的艺术文化产业，是人类文明史上一次重要的创造。电影艺术具有独特且多元的表达形式，其带来的冲击力和渗透力都深刻地影响着人们的生活，都展现出无限的活力。

1. 综合美

电影艺术集合文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、建筑、摄影等多种艺术形式于一体。电影技术的面世实现了时空的融合，既可以表现时间流动的过程，又可以通过不断变化的空间环境扩大叙事容量。电影的表现层次非常丰富，可以给观众带来较多的冲击力和感染力。电影的综合美还表现在技巧和风格的互相融合上，体现了导演、演员、摄影师、美工等各自的艺术特性。

2. 艺术美

艺术美是电影的根本属性，电影与其他艺术形式一样具备满足精神交流和审美需求的艺术功能。随着电影的发展，其美学意义也得到人们的广泛认同。电影的商业性也为电影的艺术性服务，商业性是电影的手段，而艺术性才是电影的目的。

3. 科学美

电影技术是由摄影技术、影像合成技术、声控技术、光学技术、数字技术、动漫技术、3D技术、蒙太奇手法和现代电影技术共同推动的，其必然随着科技的进步而不断发展，同时也推动着其他各类技术的发展。

二、电视艺术的审美特征

电视艺术是新兴的艺术门类，被称为第九艺术，与电影艺术一样融入了多种综合性元素，

是各种艺术的集大成者。电视艺术有以下审美特征。

1. 时空美
2. 综合美
3. 通俗美
4. 科学美

（三）影视作品赏析

1. 《难夫难妻》
2. 《林家铺子》
3. 《丝绸之路》
4. 《西游记》
5. 《国家宝藏》
6. 《建国大业》
7. 《我和我的祖国》

8. 《月球旅行记》
9. 《火车大劫案》
10. 《摩登时代》
11. 《罗马假日》
12. 《泰坦尼克号》
13. 《千与千寻》

复习思考题、作业题：

详参教材 第十三章【思考练习】部分

参考答案：B C A D C C B D D B

下次课预习要点：

结课