

《美育》 教 案

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. 学会用审美的眼光认识生活。 4. 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 难 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: 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) 美育的目的与意义

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. 美育的目的

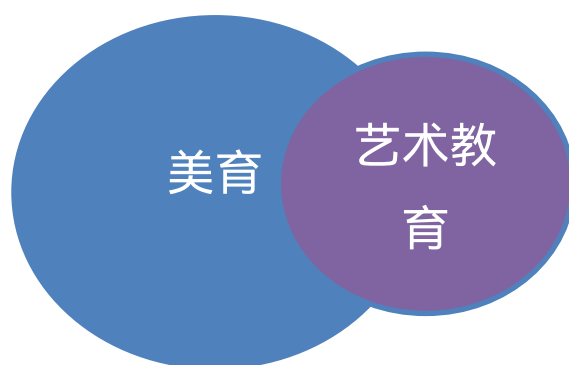
美育的目的，不仅仅是引导人们去爱美、追求美，还要帮助人们了解什么是真正的美、高尚的美，要用美的规律去美化人们的心灵，提升人们的精神境界。所以，首先，美育是关于人类自身美化的科学。其次，美育也承担着重要的社会功能，它能够改进人们的生活方式，培育深厚的民族情感。犹如孟子所说：“穷则独善其身，达则兼善天下。”如果美育能得到普及，那么人类也将获得一个更有温情的精神家园。因此，我们将美育的目的划分成三个层次：第一层是美化人生；第二层是改进生活；第三层是改良社会。

2. 美育的意义

美育的意义，在于塑造完美人格，在于人类身心的和谐发展，在于使人的精神达到一个更高的境界。因此，美育也是情操教育和心灵教育，它不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵。在高等院校中开展美育，有助于大学生人格得到升华，形成和谐、健全的人格结构，还可以帮助大学生深入了解民族文化遗产，理解民族文化精髓，增强民族自豪感，有助于培育大学生的民族精神和时代精神。

(三) 美育与艺术教育

美育和艺术教育有着密切联系，但很多人常常把美育等同于艺术教育，其实两者并非等同的关系，而是交叉的关系。总体来说，美育是以培养学生的审美能力、审美意识为主要目的的教育行为。一方面，美育的研究范畴比艺术教育要宽，比如美育不仅包括艺术，还涉及文学、景观美育等内容，这些都是美育的重要组成部分；另一方面，美育也并不能完全涵盖艺术教育，如艺术史中有部分经典名作，它们的经典之处并不在于其审美价值，而在于其所代表的思想或文化方面的价值。

艺术教育是目前实施美育最有效的途径之一。美育，简单概括就是“多看美的东西，多听好听的声音”，但是实施起来却很难。因为现实生活中提供的美育环境极为有限，只有通过艺术教育实施美育，才是最便利、最快捷的方式。通过艺术教育，能够使每一个学生获得审美体验，激发学生的审美兴趣和能力，进而提升他们的审美和人文素养。因此，艺术教育是美育的基础，如果没有艺术教育，那么美育就是空谈。上好美育课，关键在于借助艺术熏陶引导学生进行情感的投入，如果课堂教学是机械式的、重复性的，那么也就丧失了美育的意义。因此，美育不仅是教会学生获得艺术知识与技能，只有引导学生将艺术情感内化于心，才能完全实现美育的培养目标。

（四）美育的发展脉络

1.古代中国

先秦时期，民众开始抵制商周时期产生的宗教神学，旧有的统治观念纷纷瓦解，呈现出思想解放、百家争鸣的局面。这使得先秦时期成为中国美学史上的第一个黄金时代。
代表人物：孔子、庄子。

汉代美学具有承前启后的过渡性特点。汉代儒学最大的特点是强调“天人合一”“天人感应”的目的论。代表人物：董仲舒。

魏晋南北朝时期的美学注重个体生命的审美表达，且带有强烈的贵族化取向。士人受玄学的影响深刻，在动荡的社会环境中，寻求虚无、及时享乐，并以“秀骨清相”自

居，重视身体的修饰与举止，热衷于围棋、清谈、饮酒等生活方式，率真的表象之下隐藏着他们的审美态度。魏晋文人最核心的成就就是提出了“清”“秀”“神”“俊”的审美标准，在艺术中，着重表现自己的思想与人格，而不是追求文字的雕琢。例如陶渊明的诗、顾恺之的画、王羲之的字等，都绽放出一种“初发芙蓉，自然可爱”之美。

唐代的诗歌美学有长足的发展，其中最核心的就是意境说。司空图在《诗品二十四则》中概括了二十四种诗歌的境界和风格，论述了诗歌意境的美学本质，是对唐代诗歌的一种较为全面的总结。在绘画美学中，张璪在《画境》里提出了“外师造化，中得心源”，明确了现实是创作的根源，带有朴素的唯物主义色彩；在音乐美学中，杜佑提出：“夫心生于人心，心惨则音衰，心舒则音和”，强调了主观情感对音乐的决定性作用；在书法美学中，孙过庭在《书谱》概括了书体“违而不犯，和而不同”的审美特点。

宋代开始形成了以市民为中心的世俗审美心态，开始追求通俗、简约、平易的艺术风格。代表人物有：苏轼、欧阳修。在宋代理学的影响下，美学界秉持重理轻文、重理轻情、重道轻器的态度，整体的造物观呈现一种严谨、温厚、笃实的现象，杜绝了奇技淫巧艺术品的产生。

明代后期，社会中出现了资本主义萌芽，城市市民阶层日益壮大，与此相适应，出现了“天崩地解”的思想解放潮流。王阳明的心学代替了宋代的理学主张，有力地冲击着教条主义美学和复古主义美学，在当时形成了一股个性解放的思潮。李贽的“童心说”、汤显祖的“唯情说”、公安派的“性灵说”等极力追求个性解放，在艺术上重视自然、自我，成为明代中叶以后的审美思想的主流。

清朝时期是中国美学史上第三个黄金时代，这是中国古典美学的总结时期，出现了王夫之的美学体系和叶燮的美学体系，它们是中国古典美学的高峰。

王夫之认为美是客观的，但是美感却是主观的，并非所有的人都能把握客观的美，只有做到心物交融、情景合一，“景者情之景，情者景之情”，才能获得审美体验。叶燮则看到了艺术与哲学的相通之处，他认为“文章者，所以表天地万物之情状也”，文学艺术家的任务就是见常人之不可见，言常人之不能言，把握常人无法把握之事，而实现这种目标，需要依靠艺术家本人的才、胆、识、力，才能“表天地万物之情状”。

2.中国近现代美育的发展

一百年前，中国社会发生了巨大的变革，新旧文化交替，中西方文化碰撞，王国维、蔡元培、陶行知、丰子恺、吕澂、汪亚尘、吴俊升、舒新城等一批进步人士在社会变革

的关键时期，极力推广及倡导美育，以期振兴中华，在民国时期兴起了一股具有启蒙性质的美育思潮，为美育的实施与普及做了多方面的探索。

这个时期的美育思想是特定时期文化精神的体现，这些思想既有闪光点，也有许多的历史局限性，如夸大美育的社会功能，常常将美育与德育相混淆等。但从总体来说，民国时期，美育在教育领域的独立地位得到了确立，美育与社会改造被联系起来，这些思想成果都有着积极的现实意义。

3.当代中国

中华人民共和国成立以来，我国的美育发展取得了令人瞩目的成绩，其发展历程划分为三个阶段。

- (1) 美育的复苏阶段；
- (2) 美育方针的形成阶段；
- (3) 美育的全面发展阶段。

2020年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，标志着国家对美育的重视达到空前的高度，普及全民美育的愿景正一步步成为现实。目前，我国已经初步形成具有中国特色的现代化美育体系。

4.西方古典美学的发展

西方古典美学始于古希腊美学，其中毕达哥拉斯是西方美学的第一人。他将美视为一种科学，认为“美是数与数的和谐”，这是古希腊第一道美学命题。

柏拉图严格区分了“美的事物”与“美本身”两种概念，他认为美的事物千姿百态，但最核心的是寻找美的普遍形式。

亚里士多德被称为“欧洲美学思想的奠基人”，神学目的论是他的美学观念的基础，艺术模仿说是他的美学观念的核心。

中世纪的美学思想基本上都是围绕神学而展开的。奥古斯丁的美学思想被称为柏拉图美学的神学版。他认为艺术起源于理性，并发展了美在世界、美在和谐、美在比例等美学理论。但丁的美学贡献是将中世纪神学美学变成了艺术实践，其思想的核心是宣布艺术作品的主题是人，从而使艺术创作的主体从神转向人，为近代人文美学的发展提供了理论支撑。

文艺复兴之后，西方的美学进入认识论的阶段。美学的思维范式从本体论转移到认

识论，研究内容也从神转移到了人。历史上第一部《美学》专著是鲍姆加登于 1750 年出版的，他认为美是主观的，美是感性认识的完善，因此，美是人的自我完善，是一种关于人的学问。

康德被称为“近代美学之父”，他最大的贡献是改变了美学的基本问题，由传统的“美是什么”转化为“审美是什么”，从而开启了近代审美心理学的先河。

西方美学史上对审美心理学影响最大的学说就是“移情说”。移情是指人通过自己的意识活动，将自己的主观情感加诸审美对象，使其具有一定的情感或审美色彩。代表人物：是罗伯特·费舍尔、立普斯。

布洛针对审美活动提出了“心理距离说”，他认为当主体和对象之间保持一种恰如其分的心理距离，且两者不存在利害关系时，才会产生出审美的心理。

弗洛伊德的精神分析在历史上饱受争议，却成为西方最重要的心理学流派之一。他认为无意识是人生命的本能，而艺术就是人类无意识的升华。

黑格尔是德国古典哲学巨匠，他认为人类与动物的区别就是人类有自我意识，人类有观照自己、认识自己、思考自己的需要，因此，人类普遍需要艺术。他将古代艺术划分为象征型、古典型、浪漫型三种类型。

5.近代西方

“美育”概念的提出始于 1793 年席勒所著的《审美教育书简》。他第一次将美育的概念融入教育思想史，并做了详细而系统的整理与总结，使得审美教育形成独立的理论体系。他把审美教育视为实现人自由幸福的重要途径，体现着对人类生命本身的终极关怀。

1945 年，哈佛大学发布了著名的《自由社会中的通识教育》，即通识教育红皮书，规定每位学生必须修满 16 门课程，其中应包括 3 门艺术类课程。哈佛大学将艺术教育视为人文学科的主干部分，成为高校人文教育中不可缺少的一环。

“一战”以后，包豪斯所提出的“艺术与工艺结合”的理念，使艺术不再处在于象牙塔的顶端，而是让艺术回到群众中去。

1947 年，罗恩菲尔德就提出公共艺术教育的目的是“提升人格”而不是“专业的训练”，较早地明确了公共艺术教育的性质。

1995 年，美国的戈尔曼教授针对后工业时代出现的情感危机问题，出版了《情感智商》，提出了情商(EQ)与艺术教育的理论。他认为在后工业社会中，出现情感缺陷的

家庭越来越多。当前，情感缺陷已经成为人类深层的社会危机，而美育就是解决情感问题的一种特殊方法。

(五) 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。

- 1.语言艺术之美
- 2.造型艺术之美
- 3.表演艺术之美
- 4.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。		
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，标志着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。

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 4-5 周	课 次	第 4-5 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;		
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			
			
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。			
二、讲授新课			
(一) 绘画艺术的发展历程			
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

明代的经济中心移向江南，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

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一种错视幻觉现象，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景象的感知，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;		
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 ² 。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、马家窑、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;		
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;		
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			
			
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。			
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”，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—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—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，—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—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

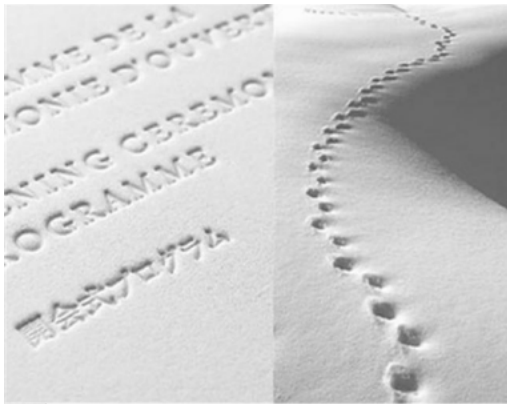
复习思考题、作业题:

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;		
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		
<p>教学步骤及内容:</p> <p>一、导入</p> <p>通过展示“1998年长野冬奥会开幕式节目册封面——踏雪的记忆”，向同学们讲述设计与生活体验紧密结合的美。</p> <p>二、讲授新课</p> <p>(一) 设计的发展历程</p> <p>设计一词的概念非常宽泛，广义的设计指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</p>			

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。新石器时期早期的半坡彩陶中出现了带有大量动物形状的纹样，多以几何元素(三角形、竖线、斜线、波浪线等)构成，线条运用简洁大胆，富有张力；中期的庙底沟彩陶纹样则更加注重点线面的穿插组合，利用弧线、三角、圆点等元素组成二方连续花纹，纹样多绘制在凸出的器腹用以增强器皿造型的丰满度；后期的马家窑彩陶线条的形式变得更加繁复，比如漩涡纹、水波纹等。

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。该时期主要以几何纹样与动物纹样为主，代表性的纹样有云雷纹、窃曲纹、饕餮纹、夔纹等，其中云雷纹是商周时期青铜器上出现的最多的几何纹样，经常以底纹的形式出现，装饰在器物的主要突出部位；饕餮纹则是典型的动物形状的纹样，通常配合云雷纹一起使用以烘托神秘的气氛。

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。画像砖一般用于记载重要的历史事件或市井活动，而瓦当是装饰、美化和遮蔽建筑物檐头的建筑构件，最著名的当属四神纹瓦当，分别刻有青龙、白虎、朱雀、玄武四方神物镇守四方，作品线条变化多样，概括力强，虚实的对比亦十分巧妙，是兼具实用性与艺术性的佳作。

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。北方少数民族的高椅方凳传入中原，中国古代家具样式得到了全新的发展并深刻影

响后来中国人的日常生活，国人开始席地坐与垂足坐并存，椅、凳、床、墩等高足家具渐渐成为家具的主角。

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。隋唐时期，织物纹饰繁丽多样、色彩丰富，形成清新华美、富丽大气的艺术风格，主要的纹饰种类有联珠纹、对称纹、团窠纹、宝相花纹、卷草纹等。唐代前期主要为莲花，唐代中后期则是牡丹。

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。此外，宋代印刷术的发明促进了书籍印刷业的兴盛，形成了汴京、成都、临安、建阳四大刻书中心，宋代刊刻字体成为后世仿宋体的样本。北宋时期，四川还出现了世界上最早的纸币——交子，纸面上有纹样、文字和图画，并遵循一定的版式设计规则。

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

古希腊艺术带有鲜明的人性与科学特征，例如希腊神庙的设计彰显对人体尺度的绝妙应用，著名的帕特农神庙的内部空间和正立面均符合黄金比例构图原则。古罗马人的设计相较于古希腊则带有更多的实用主义精神，使设计真正从为神而生转向为人而生。

中世纪时期，神权思想在欧洲居于统治地位，所以宣扬神权的宗教场所顺理成章地成为该时期艺术品的制作中心，其中各种宗教手抄文本装饰精美，在版式上具有相当高度的排版设计逻辑。

文艺复兴运动否定了神权，宣扬了人权，其实质是借复古之名行创新之举，主要的成就集中在绘画、雕塑与建筑设计上。在这一时期，“设计者”逐渐脱离“手工艺者”成为独立的、具有较高地位的社会群体，设计活动也渐渐脱离手工艺活动而为高雅艺术所独享。

17 世纪出现的巴洛克风格以华丽繁缛的装饰为特征，象征着神权与王权，在建筑与室内设计中表现得最为抢眼。巴洛克时期的建筑艺术是一种综合性的艺术，它将建筑本体、室内装饰、家具陈设、壁画雕塑及光影色彩都作为视觉效果的一部分。其中巴洛克家具造型饱满丰腴，装饰夸张且华丽，强调节奏的运动与变化，家具的腿部常使用交织的植物及人物纹样。之后出现的洛可可风格是在巴洛克风格的基础上发展起来的，以具有纤细、轻巧的妇女体态的造型，华丽和烦琐的装饰为特征，装饰题材带有明显的自然主义倾向，主要体现在室内装饰及家具造型上。

2. 新古典主义时期至二次工业革命时期设计

新古典主义设计追求古典风格和简洁、典雅、节制的品质，追求形体的单纯、独立与完整，减少纯装饰构件，它是对巴洛克与洛可可风格烦琐装饰的反叛，是对理性的积极探索。第二次工业革命的发起使得新技术、新材料和新结构在设计中得到进一步应用。

3. 十九世纪末至二战前设计

第二次工业革命结束之后的 19 世纪末，英国艺术家厄尔夫·拉斯金(Ralph Erskine)、威廉·莫里斯(William Morris)等人掀起一场以反对产品机械化生产为目的的工艺美术运动，拉开了近现代设计运动开始的序幕，在艺术实践上主要体现在首饰、书籍、家具设计等方面，在装饰上推崇自然主义和东方装饰。工艺美术运动率先提出了美与技术相结合的原则，但反对机械美学与机械制造，反对设计上的华而不实，主张设

计应回溯到中世纪的传统，同时提出恢复手工设计的状态。工艺美术运动之后的新艺术运动更是将对传统和自然形态的解读发挥到了极致并延伸到各个设计门类。

4. 二战后至二十一世纪设计

“二战”之后，现代主义设计思想转移到了北美大陆并有了新的发展，设计师们对设计理念和设计风格的探索也从没停止，各种设计运动和设计流派竞相出现。从流线型设计到高技派，从解构主义到后现代设计，从平面设计的瑞士国际主义风格到工业设计的乌尔姆设计学院体系无一不映射了时代发展的潮流。从更深层次的角度来看，层出不穷的设计运动归根结底都是设计师在消费需求日益增加的社会发展趋势下做的探索与尝试。

(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

(一) 形式美

1. 构图及造型美

2. 色彩美

3. 材质美

(二) 应用美

1. 使用美

2. 意向美

3. 取向美

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. 橇卯
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;		
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: 导入 <div style="text-align: center;"> </div> <p>服装的出现与人类的起源是紧密联系在一起的，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。</p> 二、讲授新课			

（一）服饰的发展历程

服装的出现与人类的起源是紧密联系在一起的，服装作为一种历史文化，有着自身的起源。从服饰诞生那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好等投射于服饰上，形成了服饰文化的丰富内涵。

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。

2.秦汉时期的衣冠服饰

西汉建元三年，张骞奉汉武帝之命出使西域，开辟了中国与西域各国的陆路交通。成千上万匹中国丝织物通过张骞走过的道路，被运往中亚、西亚各个国家，深受各地人民的欢迎。汉代服饰的职别等级主要通过冠帽及佩绶来体现。不同的官职有不同冠帽，如文官戴进贤冠，武官戴鹖冠，执法官戴獬豸冠等。同为文官，进贤冠的式样也不相同，这些冠制虽能反映戴冠者的身份和职务，但区分得还不够严格。为了解决这个问题，汉代又规定了佩绶制度。绶是官印上的绦带，故又称印绶，这种印绶由朝廷统一发放。

3.魏晋南北朝的衣冠服饰

魏晋时期的服制大体上沿用秦汉旧制。南北朝初建政权时，各民族仍按本族习俗穿着。后受汉族文化的影响，也穿起汉族的服装。孝文帝自平城迁都洛阳，为加强对中原地区的统治，全面推行汉化政策，对服饰制度也进行改制，几乎完全采用汉魏制度。这次大规模的改革史称“孝文改制”。

4.隋唐的衣冠服饰

盛唐时期，经济、文化得到了全面的发展，为服饰制度的改革和发展提供了有利的条件。当时的首都长安是世界著名的都会和东西方文化交流中心，与唐朝政府来往过的国家最多时有三百多个，最少时也有七十多个，灿烂的中国文化因此而传播到世界各地。

唐代在绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格，对外来的衣冠服饰也采取了兼容并蓄的态度，使这个时期的服饰大放异彩，更富有时代特色。

5.宋代的衣冠服饰

宋代的衣冠服饰总体来说比较拘谨和保守，式样变化不多，色彩也不如唐代那样鲜艳，给人以质朴、洁净和自然之感。受到当时程朱理学“存天理、去人欲”思想的影响，人们的美学观点也有了相应变化。整个社会舆论主张服饰不宜过分华丽，而应崇尚简朴。

6.辽金元时期的衣冠服饰

五代十国以后，中国社会先后出现了辽、西夏、金、元等以少数民族为主体的政权。这些民族崛起之后，在掌握政权的地区，衣冠服饰等虽然保存了一部分汉服特点，但更多地体现了少数民族的服饰特点。

辽代服装以长袍(见图 8-15)为主，男女都可穿戴。皇帝大祀穿白绫袍，常服穿绿花窄袍。皇后穿络缝红袍，臣僚穿窄袍、锦袍等。长袍的样式一般都是左衽、圆领、窄袖，颜色偏灰暗，贵族阶层的长袍比较精致。

金代服饰基本上保留女真族的形制，但法定服饰一度也承继辽代之仪。

元代服装以长袍为主，其样式较辽制为大。男子公服多从汉俗，以罗为之，大袖、盘领、右衽，下长至足，并以颜色及纹样区别等级。

7.明代的衣冠服饰

明代对整顿和恢复传统的汉族礼仪十分重视。首先，明代废弃了前朝的服制，然后根据汉族的传统习俗，上取周汉，下取唐宋，对服饰制度做出了新的规定。职官朝服，仍按照规定，文武官员在祭祀等重要礼节时都戴梁冠，穿赤罗衣裳。以冠上梁数及所佩带绶辨别等级。职官公服则穿袍，盘领右衽，袖宽有三尺长。袍服的颜色也有规定：一至四品用绯；五至七品用青；八至九品用绿，并按照级别绣织各种纹饰。

8.清代的衣冠服饰

顺治元年(1644 年)，清兵入关，强令汉族男子依照满族习俗剃去额发，结发为辫，京城内外，十日之内务必实行。清代服饰形制在中国历代服饰中最为庞杂、繁缛。清代政府制定的服制，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。

9.民国初期的衣冠服饰

辛亥革命爆发，推翻了清王朝的统治。民国成立以后，发出《剪辫通令》，全国各界人士闻风而动，终于推翻延续二百八十多年的辫发规定，衣冠服饰也发生了巨大的变

化。首先废弃了千百年来以衣冠“昭名分、辨等威”的传统观念及制度。20 世纪 30 年代以后，妇女的装饰之风越来越盛，加上外国衣料源源输入，更起了推波助澜的作用。尤其在上海，人口集中，工商业和文化事业都比较发达，所以成了妇女时装的中心。

二、 外国服饰发展历程

1. 古埃及服饰

古埃及文明是世界上最早的文明之一，辉煌灿烂的文化至今让人赞叹不已。

古埃及男子的衣服主要是一块白色的亚麻布，用于缠绕在腰上，形式种类较多，有的当腰带使用，有的是兜裆。上层阶级的人也穿一种叫帕纽的兜裆。后来帕纽逐渐加长，织物更加精细，上层阶级常用糨糊把布固定形成很密的褶，这些褶是经过压折或者熨烫定型的直线褶。女子的服装与男子的服装没有太大的区别。妇女们一般穿着丘尼克，它是古埃及妇女的正式服装，一种从胸到脚踝的筒形紧身衣，形式也较多。

2. 中世纪

中世纪时期，早期由于基督教严酷的统治，所以艺术也十分乏味、单调，后来东方先进的生产技术及优质的产品传到西方，东方艺术被吸收并冲击着宗教教义，文化艺术开始有了生机。

3. 文艺复兴时期

文艺复兴时期，文艺复兴思潮活跃在社会各领域，宣扬人生价值和人性解放，追求美好事物。在人体造型上，男服强调上身的宽大魁梧和下体的瘦劲，构成 V 造型，女服强调细腰丰臀，构成 X 造型，形成男子上重下轻，女子上轻下重的对立局面，一直影响西方服饰发展近 500 年。

4. 巴洛克时期

16 世纪，文艺复兴思潮的影响迅速扩大，至 17 世纪形成了绘画与建筑样式上的巴洛克风格。巴洛克意为“变形的珍珠”，其特点为装饰性强的色彩、优美而流畅的线条、注重光的效果、自由奔放的情感，形成整个时代的统一风格。这种风格的服装的特点也极其明显，如膨大的腰围、敞胸的上衣、马裤，以及运用在服装上的大量精致花边。种种迹象表明，这是一个追求豪华、奢侈的时代。

5. 十八世纪时期

18 世纪前半期的法国仍处于路易王朝的统治下，其风格沿袭了巴洛克的艺术风格。男装仍是衬衫、长外衣或短外衣、长大衣或长至膝盖的短裤、紧身袜，受英国男装的影

响逐渐收敛起 17 世纪遗留的脂粉气息。

6. 十九世纪时期服装

19 世纪经历两次重大的经济变革，使这个时期的社会、政治、经济得到了飞速发展。1870 年发电机问世和 1878 年电力发动机使用以来，现代机械工业的发展标志着人类进入了一个快节奏、高效率的新时代。机械工业的高速发展对服装款式、面料和纹样产生了巨大的影响，更重要的是，飞速发展的机械化使人们的审美观念发生了根本的变化，人们不再热衷烦琐和华丽的服饰，开始崇尚率直、简洁、大方和整体感。简洁的男装、充满古今情趣的优美女装与新式纺织产品面料是 19 世纪服饰风格的主旋律。

7. 二十世纪时期服装

第一次世界大战给西方社会文化带来严重的冲击，其服装风格也发生剧烈的变化，这种改变特别体现在女装上。之前新艺术运动风格的特色快速地消退，女性裙摆长度变短，服装的功能性提高。后工业时代背景下的生活观念和生活方式开创了服装界新的设计格局，引起了设计理念的深刻革命，以简约取代烦琐，以平民化取代贵族化，以商品标识取代血统标志，以标新立异取代循规蹈矩。这种状况直接影响 20 世纪末到 21 世纪的服装风格走向。

（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。

1. 服装的整体美

服装美的第一个特点是整体美，包括服装、饰物、化妆，并与人体和环境相互协调，与着装者的身材、容貌、气质、文化品位等融合为一体所表现出的整体形象。

2. 服装的动态美

服装的动态美，指服装随着人体在空间运动、变化时所产生的的一种美。人在活动时，人体的各部分比例和形态都会发生变化，原来无生命、静止状态的服装，随着人的活动而产生各种各样的姿态和形状，呈现了服装美的另一个特点——动态美。

3. 服装的主题美。

主题美是艺术作品中思想、情感、追求的体现，是艺术家选择、描绘、诠释作品现

象时所显示出来的中心思想，是作品思想内容的核心。因此，服装的流行与传播同艺术品一样，是时代的产物，不可避免地会受到社会活动和社会思潮的影响，而某种社会活动、社会思潮又使服装成为时代的装束和标志。每款服装在设计时都要围绕一定的主题或表达一定的文化内涵和艺术风格。

4. 服装的艺术美

服装的艺术美指服装艺术在长期的发展演化中与其他视觉艺术形式相互依存、相互影响所产生的艺术美。纵观东西方服装发展史，其间无不渗透着绘画、建筑、雕塑、装饰等多种艺术的滋养，这些姊妹艺术是服装设计的创作源泉，相通的形式美法则把服装艺术与其他造型艺术连接在一起，而且在相同的历史时期不约而同地反映相同或相似的内容。

5. 服装的材料与技艺美

服装材料是形成服装设计美的基本条件之一。服装材料在视觉上会给人带来心理和审美的感受，并成为影响人们选择、穿着服装的重要因素。当材料与一定的工艺造型组成一个统一的有机体，服装也就具备了由材料与技艺带来的审美特征。

(三) 服饰作品赏析

1. 亚历山大·王(Alexander Wang)(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 <div data-bbox="577 1249 1007 1626" data-label="Image"> </div> <p>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。</p> 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

最原始的音乐就是声乐，它是人类劳动与自然斗争的结果。先人在共同劳作时为减轻扛木负重的疲劳而喊出“邪许邪许”“杭育杭育”之类的声调和节奏，类似号子类的劳动呼声。

2. 夏商周时期

夏商周时期，声乐演唱作为重要的音乐形式更加盛行，声乐艺术逐渐形成并发展起来。对后世影响深远的当属《诗经》的诞生，《诗经》记载了当时存有的 305 首歌曲，分为“风”“雅”“颂”三类。“风”有 15 首民歌，基本上是北方民歌。“雅”一般是贵族、文人的作品，其中，有不少反映社会现实、同情劳动人民、揭露统治阶级内部矛盾的作品。“颂”大多为古老的祭歌。西周诞生的“大司乐”是我国古代最早的音乐教育机构，负责音乐教育和执行礼乐，承担着贵族子弟和学士的音乐教育任务，对我国声乐艺术的发展起着积极的推动作用。

3. 秦汉时期

秦汉时期，特别是汉武帝统治期间，中国民族声乐、民歌逐渐走向高峰。相和歌作为民间的宫廷声乐演唱形式在此时兴起了。最初，相和歌是没有伴奏的，随着时间的推移，发展成一人唱、众人附和的形式，还加入了乐器伴奏。相和歌进一步发展，又形成了相和大曲，相和大曲已经具备了三段式的歌舞曲基本结构，相和歌与相和大曲是秦汉时期比较大型的声乐艺术形式。

4. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，音乐艺术的标志是清商乐，它是在承袭汉、魏相和歌和诸曲的基础上，吸取了当时的南方民间音乐而发展产生的女乐歌舞，主要用于宫廷、官宦人家节庆和祭神活动。清商乐由吴声、西曲组成，其风格较为柔婉、抒情。

5. 隋唐时期

隋唐时期，尤其是从“贞观之治”到“开元盛世”这段时期，文化艺术随着社会的繁荣而快速发展，我国民族声乐艺术的发展进入辉煌时期。该时期有一些值得称颂的贡献：一是诞生了我国最早成立的音乐教育机构——教坊和梨园；二是产生了燕乐大曲，它是歌舞音乐发展程度最高、最具代表性的音乐形式，是综合器乐、歌唱、舞蹈，含有多段结构的大型歌舞音乐，分为散序、中序和曲破三部分，《霓裳羽衣曲》是唐代著名

的大曲作品；三是民间俗乐中的曲子和变文开始盛行，推动了声乐演唱艺术的发展和兴起。

6. 宋元时期

宋元时期，歌舞在社会生活中的地位逐渐缩小，取而代之的是戏曲、曲艺。宋词是一种将文学与音乐相结合的声乐演唱的形式，当时叫小曲、小唱或词曲。元朝时期，音乐出现巨大转折，由歌舞转向戏曲形式，将声乐演唱和歌舞结合在一起，将中国声乐艺术推到了一个新的高度，从此中国古代民族声乐艺术基本分为两个纵向发展：声乐演唱和戏曲，其中《西厢记》就是一个代表性的戏曲作品。元代时，声乐演唱已出现了独唱、对唱、齐唱与合唱等形式。

7. 明清时期

明清时期，正值我国封建社会末期。传统的说唱、民歌、戏曲、歌舞、器乐是这一时期的五大类音乐，声乐艺术已演变成戏剧、曲艺、声乐演唱等形式，戏曲无论从词曲结构还是演唱表演上都得到更深入的发展，并走向成熟。

8. 近现代时期

1919年爆发的“五四运动”使中国的音乐文化进入了一个崭新的历史发展阶段。一批留学西方并接受了西方教育的中国音乐家，在欧美等国的流行歌曲曲调的基础上重新填词，在我国的新式学堂中教唱，以学堂乐歌为标志的国民音乐教育在全国广泛推广，同时造就了一批中国音乐史上成就斐然的早期启蒙音乐教育家。

9. 抗日战争时期

抗日战争时期，作曲家们积极投身于抗日救亡运动，创作出了大量的具有时代精神的救亡歌曲，如《抗敌歌》《游击队歌》《到敌人后方去》《黄河大合唱》等。另外，在中国共产党领导的抗日根据地，还产生了大量的解放区民歌，如《南泥湾》《绣金匾》等。

10. 新中国成立后

中华人民共和国成立后，在党的“双百”方针指引下，我国声乐艺术事业空前繁荣。声乐演唱家们一方面致力于世界声乐艺术交流，努力学习和研究西方的声乐演唱技法，使越来越多的青年歌手进入世界级声乐比赛，获得了各国专家的认可；另一方面，在继承民族声乐传统的基础上，借鉴西方的科学发声方法，为丰富和完善民族声乐体系做出贡献。

11.改革开放以来

改革开放以来，我国声乐艺术百花园中，更是“百花齐放”“百家争鸣”。不同风格的声乐作品、演唱形式及演唱方法不断涌现，新人辈出。不仅国内声乐舞台上群星灿烂，而且世界顶级声乐比赛和世界歌剧舞台上也屡现中国人的身影，当今世界最伟大的声乐大师也纷纷来中国演出、交流、讲学，中国留学生的足迹更是遍布世界各大音乐学院。

二、西方声乐发展历程

1. 古希腊、古罗马

人类最古老的文化产生于欧、亚、非三大洲的交汇处，这里是古老音乐文化的中心，现代欧洲文化则源自古希腊文化。古希腊音乐是单音音乐，人们毫无和声观念，因此在悲剧、喜剧中出现众多的“合唱”也仅仅是齐唱而已。古希腊音乐、诗歌、舞蹈形成“三位一体”的艺术形式，当时主要的体裁形式有悲歌、颂歌、饮酒歌、婚礼歌等。

2. 中世纪

欧洲中世纪处于封建社会初期和全盛时期，该时期的音乐文化又可称为基督音乐文化。这个时期的文化发展，几乎完全处于宗教神权的统治之下，教会成了文化中心，教会音乐占据了统治地位，遭到压制、排斥的世俗音乐则顽强发展。

3. 文艺复兴时期

文艺复兴时期指14—16世纪欧洲文化的繁荣时期，文艺复兴实质上是思想和文化上的一场反封建大革命。文艺复兴思潮对欧洲音乐文化起着巨大的推动作用，欧洲的世俗音乐空前繁荣，其发展大致经过了三个阶段：14世纪预示文艺复兴精神的新艺术音乐；15世纪出现的尼德兰音乐；16世纪文艺复兴时期兴盛期的宗教音乐。

4. 巴洛克时期（十七世纪）

在文艺复兴运动中，意大利音乐艺术的发展相对来说较为缓慢，直到歌剧的诞生才显示出了它的巨大影响，所以歌剧是该时期的重要标志。16世纪末，一些具有人文主义思想的进步音乐家，如诗人里努契尼，声乐演唱家兼作曲家佩里、卡契尼、卡伐利埃里，以及理论学家伽利略(物理学家、天文学家伽利略之父)等，组成了一个集团，叫作“同志会”。他们探讨艺术理论并进行各种创作实践，意图使音乐和戏剧相结合，加强音乐的艺术感染力。

5. 古典主义时期

在1750-1820年期间，意大利、法国的喜歌剧诞生了大量的优秀作品，维也纳古

典声乐开始活跃。这个期间的音乐旋律追求优美动人的气质，倾向于整齐对称的乐句结构。如海顿的清唱剧《四季》，充满了对四季时序的赞美。海顿用生动的音乐语言描绘暴风雨和晴空万里的自然景象，表达对农民日常劳动以及对爱情伦理道德的赞美。

6. 浪漫主义时期（十八至十九世纪）

在德国，伴随最著名的、世界性的音乐家亨德尔与巴赫的问世，巴洛克

音乐发展到一个顶峰，改变了德国音乐长期滞后的现状，进一步改变了德国音乐在世界音乐史上的地位。这一时期的音乐艺术史实际上是一部浪漫主义音乐历史，具有个性化的、理想化的、诗意化的特点。除了音乐，浪漫主义也表现在绘画、雕塑、文学等所有艺术形式中。

7. 二十世纪以后

20 世纪以后是西方工业文明的成熟发展时期，生产力大幅度提高，对人们的思想产生了巨大的冲击，这种冲击不可避免地渗透到了文化艺术领域。多元化的社会格局造就了多元化的文化形态，作为文化形态之一，声乐艺术也不可避免地打上了那个时代的烙印。继印象派德彪西之后，音乐艺术出现了多种风格、多种流派竞相争艳的局面。

（二）声乐审美特征

1.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

2.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）。

3.声乐作品的欣赏方法

以歌曲作品《教我如何不想她》为例，进行三个方面的细致分析。

（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			
上古时期出现了目前所知中国最早的乐器——骨笛。20 世纪 80 年代, 河南省舞			

阳县贾湖新石器遗址中出土的骨笛(长度为 20 厘米左右, 直径约 1 厘米, 多为 7 孔, 可以吹奏 7 声音阶), 距今已有 9000 余年的历史, 这体现了中华民族的音乐文化在久远的史前已经站在了世界的前沿。我们的祖先很早就开始用乐器来表达思想感情, 他们用石块、木棒、竹子等原始劳动工具敲击节奏, 配合歌舞、祭祀等活动。商代青铜器艺术, 开启了礼乐文明的先声。

2. 中古(秦汉、魏晋南北朝、隋唐)时期

秦声、楚歌、相和歌这些民间音乐乐种均使用大量民间乐器。曲项琵琶、唢呐、箏、腰鼓、达卜等一大批外来乐器随着张骞出西域而流入。魏晋文人音乐家多数擅长弹琴。隋唐时期, 宫廷音乐繁盛, 其中尤以燕乐歌舞大曲的高度发展为特征, 同时以琵琶、箏等为代表的西域乐器风靡中原大地。隋代的宫廷燕乐表演中, 乐器种类繁、乐工人数多。唐代, 出现了专习器乐的音乐机构; 古琴艺术高度发展, 出现了古琴减字谱; 琵琶、箏、篪、琴等各种乐器的演奏随着频繁的音乐文化交流变得更完善和流行。

3. 近古(宋、元、明、清)时期

随着歌舞音乐的成熟、民间说唱音乐的兴起和戏曲艺术的逐步成形, 产生了许多新的音乐品种, 音乐艺术的表演中心由宫廷转移到民间, 声乐和器乐得到全面发展, 为中国近代音乐奠定了基础。民族器乐进一步发展, 出现了三弦、二胡、板胡、京胡等民族乐器。

4. 近现代时期

这一时期器乐领域较有代表性的社团有上海民间音乐团体“大同乐会”, 该社团在挖掘和改革民族乐器方面做出了有益尝试。20 世纪 20 年代, 音乐家刘天华从对西洋音乐的学习中探索改进国乐的道路, 创办了“国乐改进社”, 在民族器乐(二胡和琵琶)的改革和创作(代表作《光明行》《良宵》等)诸多方面做出了重要贡献。

5. 当代

当代, 民族器乐的发展达到了空前高度, 在发展新的表演形式、整理或改编传统曲目和创作新曲目等方面, 都取得了举世瞩目的成就。二胡、琵琶等民族乐器的演奏艺术迅猛发展, 涌现了一批优秀的器乐演奏家, 民族管弦乐队也逐渐形成了自己的风格特点, 成为展示民族精神和文化特征的重要载体。

二、 西方器乐的发展历程

1. 古希腊、古罗马时期 (远古时期)

古希腊的乐器主要有弦乐和管乐两类：弦乐的代表是里拉琴(西方最早的弦乐器)。神话中众神的使者赫尔墨斯在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚羊角，架横木拉起琴弦便发明了里拉琴(见图 10-7)，多用于独唱伴奏，史诗弹唱，是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。

古罗马乐器基萨拉琴由里拉琴演变而来，更适合专业音乐家演奏。蒂比管(骨制的)是古希腊阿夫洛斯管的变体，在宗教仪式和戏剧音乐中广泛使用，被认为可以驱除邪恶、唤起慈善，蒂比管演奏者在社会上颇有地位。

2. 中世纪时期（公元五至十五世纪）

中世纪时期的器乐处在一种比较低级和原始的状态，无论是在乐器制造、演奏还是在器乐曲创作上都不太发达。据推测，当时的器乐更多的是简单的歌曲、舞蹈伴奏，独立的合奏、独奏水平有限。器乐主要在民间流传，大多是即兴演奏，没有乐谱流传下来，即使个别乐曲有谱，也很难准确识读。

3. 文艺复兴时期（公元 1450-1600 年）

此时期乐器的发展主要体现在：①琉特琴是文艺复兴时期最流行的乐器；②管风琴等键盘乐器得到发展；③提琴族的维奥尔琴开始成组地运用到乐队中；④管乐器如小号、古长号、短号、低音管的使用较为普遍，木管乐器主要有竖笛、横笛、肖姆双簧管及木管号等，作曲家开始注意利用各种乐器的独特音色进行创作。

4. 巴洛克时期（1600—1750 年）

巴洛克时期的乐器及演奏技巧逐渐成熟，器乐得到了前所未有的发展，音乐极尽奢华，加入了大量装饰性音符。这一时期，欧洲音乐的记谱法已经完全成熟，调性体系也得到确立。随着印刷术的完善，音乐的传播更加便利。器乐开始与声乐处在了平等的地位(确切的时间是 18 世纪以后)。复调音乐盛行，在 J. S. 巴赫时代发展到极致，代表新趋势的主调音乐正在兴起。

5. 古典主义时期（1750—1820 年）

古典主义时期的音乐一般比较客观、含蓄、庄重、高雅、节制且有分寸。这一时期器乐领域最重要的成果是交响曲、奏鸣曲、室内乐等，出现了多乐章的交响曲、独奏协奏曲、弦乐四重奏、多乐章奏鸣曲等体裁。乐器制造得到进一步发展，出现了现代钢琴的前身。

6. 浪漫主义时期（十九世纪）

浪漫主义时期可谓是西方传统音乐的黄金时代，在充满着自由与压迫、逻辑与感情、

科学与宗教信仰等种种矛盾的社会背景下，音乐在此时期有着复杂的面貌。

①钢琴和钢琴音乐 ②室内乐 ③管弦乐队和管弦乐

7. 二十世纪

20 世纪，西方社会思潮出现反传统倾向，19 世纪的音乐首当其冲成为批评对象，西方音乐进入现代音乐时代。反对传统的音乐表现手段和形式，追求表现手段的独特、新颖是 20 世纪器乐音乐的最主要特征。在现代音乐中，人们习惯的优美的旋律、和谐的和声、稳定的节奏似乎都发生了改变，特别是先锋派音乐，以试验性、探索性为动力，使音乐概念发生了根本变化。

(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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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
9. JS 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		
<p>教学步骤及内容:</p> <p>一、导入</p> <div data-bbox="443 1263 1139 1653" data-label="Image"> </div> <p>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。</p> <p>二、讲授新课</p> <p>(一) 舞蹈的发展历程</p> <p>第一节 发展历程</p> <p>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。</p>			

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

原始歌舞是原始人进行集体活动的一种表现形式，原始人发现，在敲击石片的同一节奏声中，大家在一起手舞足蹈，虽然不能直接产生任何物质产品，却可以从中得到某种精神上的满足，感受到集体的力量，以及彼此交流感情、抒发欢愉、倾诉郁闷等。同时，人们相信，通过舞蹈可以得到丰收，猎获更多的鸟兽；可以使氏族兴旺，增添人口；可战胜敌人，驱赶疾病等。于是舞蹈就作为人类社会生活中的一个组成部分，被长期保存下来了，不断地流传、发展着，并融入人们生活的各个领域。

2. 夏商周时期

夏商时期，舞蹈随着社会生活的需要，向两个不同的方向发展：一是舞蹈从自娱性活动向表演艺术的方向发展(部分群众自娱性舞蹈仍广泛流传民间)；二是舞蹈从巫术活动向宗教祭祀舞蹈的方向发展。与夏商时期不同的是周代强化了乐舞的教化作用，周代制定的礼乐制度，对后世影响深远，被历代封建王朝奉为神圣的“先王之乐”。

3. 秦汉时期

秦始皇完成统一大业之后，多姿多彩的七国乐舞文化及其他表演艺术也随之汇集京都。这种汇集，加强了乐舞艺术的交流与发展，对汉代乐舞文化产生了重要影响。

汉代时期，随着国家综合实力的强大，舞蹈频繁出现于社会生活的各种场合，作为宴会助兴所用。不仅专门设置了乐舞机构，还诞生了我国历史上第一本舞蹈美学著作《舞赋》。汉代是我国舞蹈艺术发展中第一个重要的朝代。在这个时期，舞蹈活动普遍兴盛，乐舞百戏等表演艺术水平大幅度提高，出现一些著名的舞蹈和舞人。

4. 魏晋南北朝时期

在魏晋南北朝的民族交融时期，舞蹈艺术逐渐形成供人欣赏、娱乐的表演性舞蹈，这个时期的舞蹈艺术广泛吸收中原传统乐舞和江南等地民间歌舞，把一些艺术性较强和欣赏价值较高的内容加工、编制进音乐舞蹈作品。

5. 隋唐时期

中国古代舞蹈艺术在唐代达到了顶峰时代，它以其宏大的演出规模、千姿百态的表演形式，以及雅俗共赏的姿态赢得了世人喜爱，《韩熙载夜宴图》就形象地展示了当时六幺舞的场景。

6. 宋辽金西夏时期

在辽国，统治者根据不同民族的生产、生活习惯，采用不同的治理方法，即所谓“以国制治契丹，以汉制待汉人”。在尊重各民族风俗习惯的同时，也保存了各民族的文化传统(其中包括民族的舞蹈、传统)。制度、宫廷礼仪方面，多模仿中原汉制，同时对本民族的乐舞也给予一定的重视和提倡。

宋代的舞蹈独辟蹊径，创造了具有程式特征和划时代意义的舞蹈形式。该时期舞蹈艺术的主要特征有：民间歌舞盛况空前，舞蹈中戏剧性因素增强，促进了大曲等艺术形式的发展。

在乐舞方面，金代也特别重视学习汉族的礼乐制度，并直接吸收宋代的乐舞文化。西夏人则多信奉佛教，在敦煌、安西榆林及河西走廊一带的石窟中留下了许多历史遗迹，包括一些西夏时期绘制的天国舞蹈形象，这是中国舞蹈史上十分珍贵的资料。

7. 元明清时期

进入封建社会后期的元、明、清三个朝代，这三个朝代的舞蹈艺术发展是一脉相承的，发展趋势也大致相同。

一是各代宫廷宴乐都在极力突出具有本民族特色的乐舞。

二是民间舞蹈由于与人民的风俗习惯、宗教信仰等紧密结合，其活动方式又是业余或半业余性质的。从元代到清代的六百余年间，民间舞虽时盛时衰，时倡时禁，但无论政权如何更替，统治者的族属有何不同，人民群众仍顽强地用自己的身体和智慧在继承、发展、变革各民族的舞蹈。

三是在戏曲艺术迅速高度发展的同时，专业戏曲艺人向前代传统舞蹈和当时的民间舞蹈汲取营养，充分运用舞蹈手段表现人物情感，从而提高了舞蹈的表现力，同时也大大地提高了戏曲的欣赏价值和审美价值，因此争取了更多的观众。

8. 近现代

近现代，中国舞蹈发展生机勃勃。20 世纪 50 年代和 80 年代又分别系统地引进了西方芭蕾舞和现代舞。1950 年 9 月，我国创作了新中国成立后第一部自己的芭蕾舞剧《和平鸽》。20 世纪 50 年代初期，北京舞蹈学校开办了芭蕾舞专业教育。1964 年、1965 年、1976 年又相继创作了反映中国革命斗争的芭蕾舞《红色娘子军》《白毛女》和《草原女民兵》。改革开放后，中国芭蕾舞艺术迅速发展，创作和演出活动非常活跃，题材范围扩大，并在芭蕾舞民族化方面做了大胆尝试，出现了《祝福》《雷雨》《林黛玉》《梁祝》《魂》《黄河》等一批受到中国观众欢迎的舞蹈作品。

二、 外国舞蹈的发展历程

1. 原始社会时期

数万年前，原始人类在现今法国境内所创作的岩洞壁画，是我们认识及掌握早期舞蹈史中较为直观的信息来源。原始社会时期的舞蹈大致分为祭祀与娱乐两大类，从出土的情况看，原始社会舞蹈大多有转圈、托举、跳跃等动作，并伴有模拟动物的舞姿形式。

2. 古代埃及时期

在古埃及，无论哪个社会阶层的人都喜爱舞蹈。古埃及的文化善于运用神奇的音乐和舞蹈来鼓舞整个社会，从现存的埃及壁画中得知，古埃及已经拥有专业的舞蹈队，表演者们经常被雇佣在宴会、神庙中进行表演。古埃及舞蹈一直被认为是具有浓厚的东方色彩的舞蹈。

3. 古代印度时期

古印度是世界四大文明古国之一，早在公元前 1500 年时，印度舞蹈就已形成，其特色是舞蹈与宗教文化、神话、诗歌、戏剧紧密结合。有关印度舞蹈的形式及美学风格，早在公元 2 世纪婆罗多牟尼在其编著的《乐舞论》中就有了详细阐述。舞蹈在印度被认

为是充满宗教神话色彩的艺术，是神的造物，人们跳舞的最大目的是取悦神、让神高兴，祈祷神给人类赐福。

4. 古代希腊时期

古希腊作为西方文化的源头，他们的舞蹈文化从一开始就与宗教结合在一起，但它与古埃及不同，古埃及的舞蹈带有浓重的宗教图腾色彩，而古希腊的舞蹈是在欢乐的宗教祭祀舞蹈活动中寻找的一种精神寄托，是探讨人与宇宙之间关系的途径。古希腊的舞蹈在哲学、美学、文学等影响下，显示出独特的风格。

5. 古代罗马时期

古罗马时期的舞蹈文化几乎都是从古希腊传来的。比起古希腊，古罗马人更为注重物质享受，因此，舞蹈在公共和私人生活中也变得越来越重要。尽管古罗马人对高雅艺术没有太多追求，但他们在塑造形体美方面确实有超常的建树。古罗马时期的舞蹈种类繁多，包含了宗教舞蹈、兵器舞蹈、体育舞蹈及哑剧舞蹈等。

6. 中世纪时期

欧洲中世纪是封建制度产生、发展和衰落的时期。欧洲中世纪早期舞蹈文化最大的影响因素就是基督教文化。舞蹈在中世纪封建社会向两个方向发展：一是宗教性舞蹈；二是民间舞蹈。早期基督教也将基督教舞蹈作为传播教义的重要手段。

7. 文艺复兴时期

文艺复兴时期的人文主义思潮对欧洲的舞蹈艺术产生了巨大的影响。文艺复兴时期的主要舞蹈类型是贵族舞蹈与民间舞蹈。在人文主义的语境之下，文艺复兴时期的舞蹈体现了优雅适度的感觉，著名的芭蕾舞就是诞生于文艺复兴时期。

8. 十七、十八世纪

17-18 世纪的文艺发展尽管存在着古典艺术和非古典艺术两极之间摇摆不定的情况，但是从另一个角度来说，这个世纪是属于新潮艺术的世纪。芭蕾舞在这个时期有了新的发展，处于萌芽状态的芭蕾舞表演从舞会搬上舞台，宫廷中将节日表演节目单公诸于世的方式也促使宫廷芭蕾舞和帝王芭蕾舞发展成为一种可以购票观赏的大众舞蹈。

9. 十九世纪

18 世纪末 19 世纪初，受浪漫主义思潮的影响，欧洲兴起了浪漫主义芭蕾，是芭蕾舞艺术发展史上的一个“黄金时期”，包括欧洲的文学、绘画、音乐、舞蹈在内的艺术都出现了与旧式古典主义风格不同的面貌，开始追求各种不同的浪漫主义情调。19 世纪

最具代表性的舞蹈是华尔兹。

10.二十世纪

20 世纪的舞蹈重新发掘了人体的艺术价值，表演性、模仿性的舞蹈在沉睡了两千多年后又重新复兴。20 世纪也是探戈舞的时代，在 20 世纪初探戈已普遍为大众所接受，40 年代迎来了它的黄金时代，涌现出一大批词曲作家、歌唱家和舞蹈家。

（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			
			
借由豫剧《穆桂英挂帅》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。

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》《拔头》《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

古代歌舞对生活的再现是歌唱、音乐、舞蹈的结合，是具有一定观赏性的表演活动。原始社会的歌舞虽具有模仿性质，但它的宗教性质决定了它并非审美静观之物，不是纯粹的表演，所以还不能称为“戏曲”，不过丰富多彩国戏曲就酝酿于这种原始社会的歌舞中，原始社会的表演艺术已经具备了鲜明的戏剧因子。

2. 宋元时期

南戏是我国成熟最早的戏曲艺术，据明朝徐渭《南词叙录》记载，“南词始于宋光宗朝……号曰·水嘉杂剧”；明朝祝允明《猥谈》中记载，“南戏出于宣和之后，南渡谓之温州杂剧”；贾仲明《录鬼簿续编》中记载，“武林书会展雄才，医业传家号复斋，戏曲方脉”。根据以上史料可知，南戏产生于 12 世纪，称之为戏文，又有温州杂剧、永嘉杂剧、鹧伶声嗽、南曲戏文等名称，明清间亦称为传奇。

3. 明清时期

明朝时期，北曲的文学作品因受历史条件所限，在思想内容上逐渐丧失其原有的进步性，北曲的艺术形式也日渐僵化，如“四折一楔子”“主角一唱到底”等。而南曲则在生气勃勃地发展，不仅吸收了北曲的部分主流音乐，而且很快流传至各地，与当地语言和音乐相融合，形成戏曲史上著名的海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔四大声腔。

4. 近现代时期

中华人民共和国成立后，我国戏曲艺术空前繁盛，开创了百花争艳的新局面，安徽黄梅戏、浙江越剧、湖南花鼓戏、河北评剧等各放异彩。如湖南花鼓戏，它是湖南各地地方小戏花鼓、灯戏的总称，源自湘南民歌，角色从一旦一丑发展到“三小”（一旦、一生、一丑），音乐风格粗犷爽朗，地方色彩浓郁。

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

歌剧的渊源可追溯到古希腊的悲剧，中世纪的仪式剧、神秘剧、奇迹剧，民间戏剧中幕间配乐的节目，以及情节性的牧歌剧。在文艺复兴理想的支配下，文学艺术家尝试复活古希腊悲剧，但古希腊悲剧到底是什么形式无人知晓。于是他们按照自己的想法，给古老的希腊故事谱曲，并由合唱队穿上戏装把整个故事演唱出来，创造了集戏剧台本、舞台表演和音乐于一身的综合艺术，这就是歌剧的雏形。

2. 十六世纪

学界一般认为欧洲歌剧发源于意大利的佛罗伦萨，是16世纪末随着文艺复兴时期音乐文化的世俗化而产生的。最早的歌剧是以古希腊神话传说故事为题材，在表现形式上比较简单。当时的歌剧还只是用简单的旋律与和声写成。

3. 十七、十八世纪

正歌剧最早出现于17—18世纪的意大利，以希腊神话和古代英雄传奇故事为题材，A. 斯卡拉蒂的拿坡里歌剧乐派代表着这一时期歌剧的最高成就。正歌剧无论是在戏剧题材还是在形式上均有一些比较固定的程式，如一般分为三幕，采用美声唱法和“快—慢—快”结构的意大利式序曲，音乐包括序曲、咏叹调、宣叙调（亦称朗诵调）等，注重华丽的演唱技巧，强调歌唱性。

4. 十九世纪

法国喜歌剧是于18世纪初在民间闹剧和滑稽歌舞剧的基础上发展而成的，题材较为轻松，以喜剧性内容为主，有的也具悲剧性质，如法国作曲家比才的喜歌剧《卡门》的结尾部分就极具悲剧性。法国喜歌剧的对白采用生活语言，音乐具有民间特色，剧中有芭蕾场面。大歌剧和轻歌剧是产生于19世纪的两种新的歌剧体裁。

（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 and 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 <div data-bbox="619 1261 967 1780" data-label="Image"> </div> <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。 ⁷ 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

电视艺术受屏幕状态、播放时间的影响，具有时空特性。电视节目耗时短，耗资少，录制完即可剪辑播放，反映人们关注的热点问题和真实生活，观众可以根据喜好电视节目，具有很强的选择性。电视艺术通过剪辑，把时间进行推移、回溯、压缩、延伸拟、空间转换等艺术化处理，也可以把表达的空间进行分割、调整、组合、重构、再现现实空间进行艺术化处理，有着超强表现能力。

2. 综合美

电视艺术是最具综合性的一门艺术，不仅可以表现各种艺术信息，也能表现各种非艺术信息。它集合了文学艺术、图像艺术、听觉艺术、影像艺术、表演艺术、网络等元素，并将这些元素通过现代高新电子媒介融为一体。电视艺术因为这一综合特性而大众的青睐，各类人群几乎都能在电视艺术中找到自己感兴趣的作品。

3. 通俗美

比起电影艺术，电视艺术的受众面更广，传播方式更加多样，受时间、地点、环境等约束较小。人们观看电视时，观众可以根据自己的审美喜好进行选择，因此，电视艺术更具包容性与通俗性。

4. 科学美

电视从被发明创造出来起，就是随着科技不断发展的。传输系统、接收机、拍摄和制作器材、创作手法、观众的审美都在不断进步，从而不断促进电视艺术表现手法的创新。手机电视和移动电视的出现，极大地方便了人们在任何时间、地点通过手机或者移动电视看节目，欣赏电视艺术。由于电视艺术与科学技术发展有着不可分割的关系，因此电视艺术呈现出科学美的特征。

(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