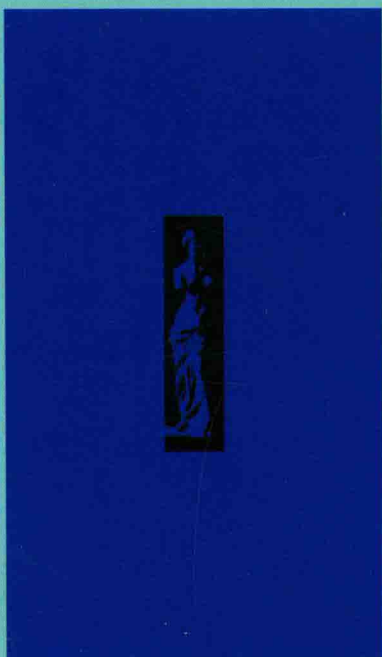

ART APPRECIATION

美术鉴赏

高等院校公共艺术教育规划教材

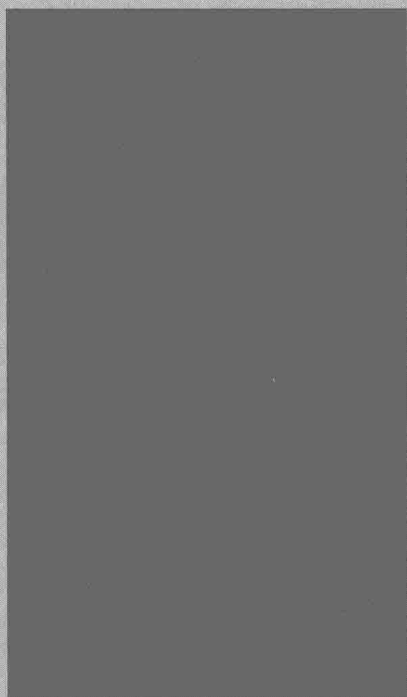

主编 王海峰

105
75

美术鉴赏

高等院校公共艺术教育规划教材

主编 王海峰

图书在版编目 (CIP) 数据

美术鉴赏 / 王海峰主编. — 南京: 江苏美术出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-5344-6037-1

I. ①美… II. ①王… III. ①品鉴 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第119480号

出品人 周海歌
责任编辑 方立松
装帧设计 曲闵民
责任校对 刁海裕
监 印 贲 炜

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京溧水秦源印刷有限公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 12.75

字 数 290 千字

版 次 2013年8月第1版 2014年1月第2次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-6037-1

定 价 35.00 元

营销部电话 025-68155677 68155679 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

前 言

美术通常是指艺术家运用一定的物质材料,塑造可视的平面或立体(二维空间或三维空间)的造型艺术的通称。美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术,一般包括绘画、雕塑、设计、建筑等。

“美术”一词源于英文“Art”,最早出现在17世纪的欧洲,也有人认为正式出现于18世纪中叶。在最初欧洲开始使用“美术”时,“美术”一词是等同于艺术的,即把广义上具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等也包括在美术范畴里。在之后的发展过程中,渐渐出现了艺术为总称,美术只是其中的一个部分。

近代日本以汉字意译,五四运动前后“美术”从日本传入中国后,便开始普遍使用“美术”一词。从此“美术”便成为专门指绘画等视觉艺术的名称了。

美术是八大艺术(音乐、舞蹈、电影、电视、戏曲、戏剧、设计、美术)表现形式之一,各种艺术的形成和发展是人类发展过程中最基本的组成部分,是人类文明和才智的结晶。

当下,随着我国经济和文化的快速发展,高校非艺术专业的美育已成为大学生人文素质建设的重大课题。当今高校培养学生的方向,以及社会所需要的毕业生,不论文理,不论专业,可能越来越多地倾向于综合素质型人才。在人的全面发展教育中,美育占有重要地位。美育也称审美教育或美感教育,旨在培养学生认识美、爱好美和创造美的能力。我国近代著名教育家、近现代美育的倡导者蔡元培先生说:“美育者,应用美学理论于教育,以陶养感情为目的者也。”美育是审美与教育结合的产物,通过美育,可以使人在潜移默化的审美教育中逐渐形成具有美的品格、美的素养、美的理想、美的情操,具有欣赏美和创造美的能力。

《美术鉴赏》是教育部规定的全国高校必须开设的八门限定性选修公共艺术课程(《艺术导论》《音乐鉴赏》《美术鉴赏》《影视鉴赏》《戏曲鉴赏》《戏剧鉴赏》《舞蹈鉴赏》《书法鉴赏》)之一,该课程是我国高等教育课程体系重要组成部分,是高等学校实施艺术教育和美育的主要途径,是对大学生进行全面素质教育的重要内容。

《美术鉴赏》是为高校大学生素质教育提供的教材。本教材以中外美术发展史为主线,采用中外美术史基础知识与美术作品鉴赏相结合的方式,把中外美术史和美术理论的研究成果糅合,采用纵向和横向结合的方式,对古今中外代表性美术作品、风格流派等、结合其形成的时代背景进行了具体的分析,以深入浅出的文字进行较为详实地赏析和评述,较好地将东西方美术进行归纳、筛选、比较、整合,条理清晰,重点突出。

全书内容分为上下两篇,即“中国美术”和“外国美术”两个部分,以绘画、雕塑和建筑三方面为主进行讲解,外国美术的内容则以欧洲美术为主。本教材图文并茂,突出美术鉴赏的视觉要素,以文解图,以图释文,具有较强的可读性和广泛的适用性,适合普通高等院校各专业的艺术素质教育需要。大学生在《美术鉴赏》课程的学习和实践中,通过学习美术基础理论、鉴赏美术作品,一方面既可以增加古今中外美术基本知识,了解、吸纳中外优秀美术成果,感受、学习、尊重多元文化下形成的丰富多彩的美术形态和美术作品,又可以受到艺术美的感染和熏陶,培养高雅的审美品位,提高艺术素养;另一方面通过学习培养了大学生的审美趣味,提高感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力,促进人格全面、和谐发展。

人的全面、和谐发展是教育工作最基本的出发点,不论是基础教育还是高等教育,都应把全面提高学生综合素质作为教育的主要目标。在大学生文化素质教育中应高度重视美育,培养学生正确的审美观,以美引善,以美启真,以美怡情,促进大学生全面、和谐的发展。

目 录

前言

上篇 中国美术

第一章 中国传统绘画艺术 3

第一节 中国传统绘画鉴赏之准备 4

- 一、工具材料之美
- 二、笔墨魅力之美
- 三、颜料色彩之美
- 四、工笔写意之美
- 五、装裱形制之美

第二节 生动之传神——人物画 8

- 一、原始艺术——人物画的萌芽
- 二、先秦、秦汉时期的人物画
- 三、魏晋南北朝时期的人物画
- 四、隋唐时期的人物画
- 五、五代两宋时期的人物画
- 六、元明清时期的人物画

第三节 气韵之意境——山水画 17

- 一、山水画的兴起
- 二、山水画的发展
- 三、山水画的南北画派
- 四、元代山水画
- 五、流派纷呈的明代山水画
- 六、清初“四王”“四僧”山水画

第四节 寄情之意趣——花鸟画 31

- 一、花鸟画溯源
- 二、花鸟画的形成
- 三、画院与“徐黄异体”

- 四、两宋院体花鸟画
- 五、宋、元文人花鸟画
- 六、水墨大写意花鸟画

第五节 中国传统绘画理论 □□□□ 40

- 一、彪炳千古的“六法论”
- 二、“以形写神”
- 三、苏轼“诗中有画，画中有诗”“诗画本一律”
- 四、郭熙“三远”理论
- 五、影响深远的“南北宗论”
- 六、“外师造化，中得心源”

第二章 中国建筑艺术 43

第一节 建筑艺术起源及特质 □□□□ 44

- 一、中国建筑的文化渊源
- 二、中国古代建筑的特点

第二节 中国古代建筑的分类 □□□□ 46

第三节 中国传统建筑类型与成就 □□□□ 46

- 一、皇家建筑——宫殿
- 二、百姓居所——民居
- 三、游憩境域——园林
- 四、宗教建筑——寺庙、塔

第四节 中国现代建筑欣赏 □□□□ 52

- 一、香港中国银行大厦
- 二、台北 101 大楼
- 三、中央电视台新大楼
- 四、国家大剧院

第一节 史前、先秦雕塑艺术 □□□□ 58

- 一、神秘的史前雕塑
- 二、商周时期的雕塑——青铜器为主
- 三、春秋战国时期的雕塑

第二节 秦汉雕塑艺术 □□□□ 60

- 一、秦兵马俑雕塑群
- 二、汉霍去病墓石刻群雕
- 三、汉马踏飞燕与击鼓说唱俑

第三节 魏晋南北朝雕塑艺术 □□□□ 63

- 一、青州佛像
- 二、敦煌莫高窟
- 三、云冈石窟
- 四、龙门石窟
- 五、麦积山石窟

第四节 隋唐雕塑艺术 □□□□ 66

- 一、宗教造像
- 二、陵墓雕刻
- 三、随葬陶瓷俑群

第五节 宋元明清雕塑艺术 □□□□ 68

第一节 史前、先秦工艺美术 □□□□ 72

- 一、原始社会的工艺美术
- 二、青铜时代夏商周
- 三、瑰丽绚烂的春秋、战国工艺美术

第二节 秦汉工艺美术 □□□□ 77

- 一、铜器工艺
- 二、制陶工艺

- 三、瓦当工艺
- 四、漆器工艺
- 五、织染工艺
- 六、金银器工艺

第三节 魏晋南北朝工艺美术 □□□□ 81

- 一、陶瓷工艺
- 二、织绣工艺
- 三、金属工艺

第四节 唐代工艺美术 □□□□ 82

- 一、服饰工艺
- 二、陶瓷工艺
- 三、釉下彩瓷器

第五节 宋元明清工艺美术 □□□□ 85

- 一、宋代的陶瓷及其他工艺
- 二、元代的陶瓷工艺
- 三、明、清景泰蓝工艺
- 四、明、清家具工艺
- 五、明、清其他工艺美术

第五章 中国民间美术鉴赏择要 91

第一节 民间剪纸 □□□□ 92

第二节 皮影艺术 □□□□ 93

第三节 木板年画 □□□□ 94

- 一、四川绵竹年画
- 二、江苏桃花坞年画
- 三、天津杨柳青年画
- 四、潍坊杨家埠年画

第四节 其他民间美术 □□□□ 96

- 一、民间刺绣
- 二、民间玩具
- 三、民间编织

第六章 外国绘画艺术 101

第一节 外国绘画鉴赏之准备 102

- 一、画种形式之美
- 二、油画工具之美
- 三、油画语言之美
- 四、油画透视之美
- 五、油画流派之美

第二节 史前绘画艺术 106

- 一、拉斯科洞窟壁画
- 二、阿尔塔米拉洞窟壁画

第三节 古埃及与西方中世纪绘画艺术 108

- 一、古埃及壁画
- 二、西方中世纪绘画

第四节 西方文艺复兴时期油画艺术 109

- 一、尼德兰油画艺术
- 二、意大利油画艺术
- 三、德国油画艺术
- 四、文艺复兴时期美术成就的原因

第五节 17、18世纪西方油画艺术 116

- 一、意大利油画艺术
- 二、荷兰的油画艺术
- 三、法兰德斯的油画艺术
- 四、法国的油画艺术

第六节 19世纪西方油画艺术 119

- 一、英国的油画艺术
- 二、俄罗斯的油画艺术
- 三、法国的油画艺术

第七章 西方现当代艺术概况 129

第一节 西方现代艺术的起源 130

- 一、后印象主义的创造
- 二、新艺术运动的装饰

第二节 20 世纪上半叶的西方艺术 132

- 一、野兽主义的粗犷
- 二、立体主义的造型
- 三、达达主义的革新
- 四、抽象主义的抽象
- 五、包豪斯

第三节 20 世纪下半叶的西方艺术 135

- 一、抽象表现主义的即兴
- 二、波普艺术的流行
- 三、照相写实主义的真实
- 四、欧普艺术的视幻
- 五、大地艺术的壮观
- 六、行为艺术的表演

第八章 外国建筑艺术 141

第一节 欧洲古典建筑概观 142

- 一、石头的史书
- 二、希腊建筑特点与古典柱式
- 三、罗马建筑特点与古典柱式

第二节 古希腊建筑 144

- 一、雅典卫城
- 二、神庙建筑

第三节 古罗马建筑 146

- 一、古罗马建筑艺术
- 二、斗兽场
- 三、万神庙
- 四、凯旋门
- 五、古罗马加尔桥

第四节 中世纪建筑 □□□□ 149

- 一、罗马式建筑
- 二、哥特式建筑
- 三、哥特式建筑特征

第五节 文艺复兴时期建筑 □□□□ 153

- 一、文艺复兴时期的建筑特点
- 二、圣彼得大教堂

第六节 法国古典主义建筑 □□□□ 154

- 一、巴洛克建筑风格
- 二、洛可可建筑风格
- 三、巴黎卢浮宫
- 四、凡尔赛宫

第七节 东方古代建筑艺术 □□□□ 157

- 一、古埃及建筑
- 二、伊斯兰建筑艺术

第八节 现当代建筑艺术 □□□□ 159

- 一、包豪斯与现代建筑运动
- 二、现代建筑代表作品
- 三、当代建筑与作品
- 四、其他代表作品

第九章 外国雕塑艺术 167

第一节 史前雕塑艺术 □□□□ 168

- 一、原始圆雕之美
- 二、原始浮雕之美

第二节 古埃及和两河流域雕塑艺术 □□□□ 169

- 一、“正面律”程式与古埃及雕塑
- 二、两河流域雕塑

第三节 古希腊雕塑艺术 □□□□ 173

- 一、古希腊雕塑的艺术特点

- 二、古希腊代表雕塑家
- 三、古希腊代表雕塑作品
- 四、古希腊其他雕塑作品

第四节 古罗马雕塑艺术 □□□□ 179

- 一、古罗马奥古斯都古典主义
- 二、古罗马建城传说雕塑
- 三、古罗马妇人雕像

第五节 文艺复兴时期雕塑艺术 □□□□ 181

- 一、文艺复兴雕塑前导：多那泰罗
- 二、文艺复兴雕塑巨匠：米开朗琪罗

第六节 17—19 世纪雕塑艺术 □□□□ 183

- 一、贝尼尼雕塑
- 二、新古典主义雕塑
- 三、浪漫主义雕塑
- 四、罗丹雕塑之美

第七节 西方现当代雕塑 □□□□ 188

- 一、多元化雕塑之美
- 二、超现实主义雕塑
- 三、拉什莫尔山国家纪念像
- 四、自由女神像

CHINESE ART

上篇

中 国 美 术

第一章 中国传统绘画艺术

| 本章概述：

中国传统绘画历史悠久，2000多年前的战国时期就出现了帛画，这之前又有原始岩画和彩陶画。两汉和魏晋南北朝时期的绘画以宗教画为主，山水画、花鸟画亦在此时萌芽。隋唐时期社会经济、文化高度繁荣，绘画呈现出全面繁荣的局面。山水画、花鸟画已发展成熟，宗教画达到了顶峰，并出现了世俗化倾向。人物画以表现贵族生活为主，出现了反映唐代审美特征的人物造型。五代两宋的人物画已转入描绘世俗生活，山水画、花鸟画跃居画坛主流。文人画的出现及其在后世的发展，极大地丰富了中国画的创作观念和表现方法。元、明、清时期水墨山水和写意花鸟得到突出发展，文人画成为中国画的主流。但其末流则走向因袭模仿，距离时代和生活越来越远。

| 本章重难点：

- ① 中国传统绘画工具材料与中国传统绘画表现形式和风格的关系
- ② 人物、山水、花鸟等不同题材表现形式和艺术风格
- ③ 工笔和写意
- ④ 中国传统绘画理论

第一节 中国传统绘画鉴赏之准备

一、工具材料之美

绘画工具是绘画艺术呈现的载体。中国传统绘画源远流长，其艺术审美的呈现除了与中国传统文化有密切联系外，还离不开独特的传统绘画工具材料。“笔墨纸砚”文房四宝是中国绘画中通常的工具材料，除此还有画毡、镇纸、笔架、笔筒、笔帘等等，它们与文房四宝一样，其材料大多采自于自然，凝聚着天地精华和民间艺人的智慧与创造。

(一) 笔

中国传统绘画和书法^①用的笔通常是指毛笔，相传是古代秦国大将蒙恬所造，故有“(蒙)恬笔(蔡)伦纸”的说法。但现代考古发现，在秦汉的蒙恬和蔡伦之前，就有较成熟的制笔和造纸技术了。在出土的6000年前的仰韶文化彩陶器物上，我们可以看到用毛笔绘制纹饰图案的痕迹，而出土的战国文物中已有完整的毛笔了。

毛笔因其用途和所选材料的不同，可分为不同的品种。按笔头的长度可以分为长锋、中锋和短锋；按笔头所用笔毛的弹性又分为硬毫、软毫和兼毫。“硬毫”通常用黄鼠狼、老鼠、石獾、猪等动物的毫毛制成，主要以紫毫、狼毫为主。硬毫毛笔因所用动物毛比较挺健，所以表现出来的笔迹有弹性，具有阳刚之美。宋元以前，书画家大都使用硬毫毛笔。宋元以后软毫毛笔出现，使得书画作品在笔墨效果上有所创新。“软毫”通常用山羊毛等软毛制作，所以又叫羊毫。软毫毛质柔软，吸水量大，所表现的线条刚柔相济，可表现丰富的水墨层次和变化。“兼毫”则是用山羊毛等软毛和弹性好的硬毛如獾毛、野兔毛之类掺和制成，软硬兼有，刚柔相济。

毛笔在中国各地都有制作生产，浙江的湖州和安徽的宣州是我国最主要的毛笔产地，所产毛笔称为“湖笔”和“宣笔”，而“湖笔”又以湖州善琏一带的毛笔最为著名。

(二) 墨

墨是中国绘画很重要的材料。

墨是用动植物油脂燃烧后所产生的黑色烟尘生成炭黑研细成末，再和从动植物胶质和香料按一定的比例调和成型风干而成。古时制墨从民间到宫廷都有专人研制，用料及工艺都很讲究，墨中还添加麝香等香料药物，除了香气扑鼻外，还有起防腐作用。墨根据制作材料的不同，主要分为松烟墨、油烟墨和油松墨三大类。制作松烟墨的主要材料是松树的枝干，制作油烟墨的主要材料是植物油，如桐油、清油、麻籽油、菜籽油、沥青等。松烟墨具有质细色黑、发墨沉着、古朴不油腻、无光泽、易着色等特点；油烟墨具有色泽黑润、发墨光亮、耐水性强、经久不褪色等特点；而油松墨则是松烟墨和油烟墨的混合型，意在取其各自的特点。

历史上，安徽歙县和休宁是我国古代产墨的重镇，称为徽墨。徽墨，著名品牌有“胡开文”、

^① 绘画是指用笔、墨、刀、板刷、颜料等工具材料，在纸、纺织物、木板、墙壁等平面（二度空间）上塑造形象的艺术形式。书法是以毛笔为书写载体，按照文字特点及其涵义，以其书体笔法、结构和章法写字，使之成为富有美感的艺术作品。汉字书法是特有的一种传统艺术表现形式，被誉为无言的诗，无形的舞，无图的画，无声的乐。

“曹素功”等，胡开文、曹素功是清代制墨名家。在现代，现成的墨汁几乎取代了墨锭。墨汁在制作过程中，为防止沉淀，常添加胶汁。

（三）纸

纸是中国传统绘画的主要载体。除纸以外，人们还可以在绢、布、墙壁及其他材料上作画。

纸是中国古代四大发明之一。中国传统绘画使用的是特殊的纸，叫宣纸。宣纸因主要产在安徽泾县，泾县历史上属宣城郡，故而得名。宣纸是以当地特有的青檀树树皮和稻草纤维等为主要原料，采用传统工艺生产的纸张，宣纸可经历千百年依然完好地保存下来，因而又被称作“千年寿纸”。

中国传统书画用纸主要分为生宣、熟宣、半生半熟宣。生宣吸水性强，能使墨色润泽，富于墨润色趣，能使画面产生丰富的变化层次，适合表现写意画。熟宣是在生宣的基础上添加明矾、胶等物质，使纸张不易吸水，但适合反复晕染，这种纸主要用来画工笔画。半生半熟宣是在制作时加少量的明矾，吸水性能适中，但不像生宣那样完全渗化，兼取生宣和熟宣的优点。由于不同的宣纸有不同的特性，所以使用不同的宣纸作画会产生完全不同的画面表现效果和艺术风格。

宣纸的白与墨色的黑，构成了中国画的基调。除了宣纸之外，人们常用的材料还有绢。绢是一种光洁细密、轻薄而半透明的蚕丝织物，根据制作工艺分生绢和熟绢，所以也可以用来画写意画和工笔画。

（四）砚

砚又叫砚台，大都用优质的石料凿磨制成，是用墨锭和水研磨墨汁的工具。除了常用的石砚外，还有其他材料做的砚台，比如铁砚、木砚、玉砚、瓷砚等等。西安半坡遗址中出土的距今已有六七千年的研磨颜料的陶制磨盘，可以说是中国最早的原始砚了。

砚台在秦代出现，汉代普遍发展。唐代是石砚的大发展时期，各地相继发现适合制砚的石料，开始以石为主的砚台制作。当时著名的有，采用广东肇庆（肇庆古时候属端州）的端石制作的“端砚”、安徽歙州的歙石制作的“歙砚”及甘肃临洮的洮河石制作的“临洮砚”。清末，山西的澄泥砚（澄泥砚不是自然石砚，是烧制而成的）出现，与端、歙、临洮砚并称为中国四大名砚。

随着墨汁的出现和普及，作为磨墨工具的砚台逐渐地退出了历史舞台，现在的砚台主要成了盛墨汁的工具。当然还有少数的专业书画家，依然沿用传统的砚台磨墨进行书画创作。今天我们仍可以在博物馆和大型商场中看到精美的砚台，只是这些砚台和精美的墨块大都已经成为了人们把玩的工艺品，它们成为了古代文化的象征。

二、笔墨魅力之美

笔墨是指作画时毛笔和水墨在绘画材料上，由于运笔的各种形式和技巧以及毛笔所含水分的多少而产生的点线面等笔痕。笔墨是中国绘画的根本属性，是中国绘画的灵魂。中国画若失去笔墨那就失去了绘画的民族特性，也就丧失了中国画的本质特征。古人曾说：“有笔有墨谓之画。”没有笔墨就不成其为中国画。对于欣赏中国画来说，要从中国画的笔墨语言入手，要懂得笔墨、欣赏笔墨和体味笔墨。笔墨语言所表现的不仅是画面中具体的形象，笔墨本身也具有强烈的艺术意蕴和视觉审美。

那么，我们怎样体味中国画的用笔用墨所呈现的笔墨魅力呢？