

普通高等教育『十五』国家级规划教材

◇ 奚传绩 编著
(修订版)

美术欣赏

ARTS

高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

美术类

美术欣赏

(修订版)

奚传绩 编著

高等教育出版社

美术类

00-1832 号

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,是在上一版《美术欣赏》(教育部高职高专规划教材)的基础上,结合高等职业教育现实发展需求精心修订而成的。

本书以提高高职高专学生的艺术素养和审美能力为修订指导思想,从学习和掌握美术欣赏的基本知识入手,讲解观赏性美术和实用性美术的主要特点,对古今中外美术的主要门类和体裁中的代表作逐一进行赏析。经过修订,教材内容更加充实,文字表述更加深入浅出,更加贴近高技能人才培养工作的实际。全书共 28 讲,每讲附有讨论与思考。本书附有美术作品的光盘,既可强化课堂教学又便于学生欣赏。本书可作为高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校各专业的公共课和素质教育课的教材,亦可供美术爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏 / 奚传绩编著. —2版(修订版). —北京:高等教育出版社,2008.5

ISBN 978-7-04-023671-2

I. 美… II. 奚… III. 美术—欣赏—高等学校:技术学校—教材 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 041235 号

策划编辑 王 冰 责任编辑 周素静 封面设计 张申申 责任绘图 宗小梅
版式设计 范晓红 责任校对 刘 莉 责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 14.75
字 数 350 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2002 年 8 月第 1 版
2008 年 5 月第 2 版
印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷
定 价 24.00 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 23671-00

修订版前言

我国戏剧界有句名言:“十年磨一戏”,意思是说一部好戏,需要经过长期不断的修改加工。一本真正好的教材,也需要经过反复磨练,尤其要经受教学实践的检验。《美术欣赏》教材自2002年8月由高等教育出版社正式出版以来,在全国高职高专院校中得到了广泛应用,受到广大师生的充分肯定,为高等职业教育人文素质培养与教育课程建设做出了一定的贡献,正因如此,《美术欣赏》(修订版)被评选为普通高等教育“十一五”国家级规划选题。

为了进一步提高教材质量,更好地为高等职业教育人才培养工作服务,作者本着精益求精的态度,根据新时期高职高专学生素质教育的需要,在保持第一版教材作品欣赏与美术史知识紧密结合、每讲之间既有密切联系又相对独立等方面特色的基础上,对教材内容进行了比较全面的修订。其中,比较大的修订是第一讲和第十七讲,将原来的工艺美术分成工艺美术和设计艺术两类,并对它们的内涵分别作了相应的修改和补充。这主要是考虑到:在我国,设计艺术已经成为一个相对独立的学科和专业,按照原来传统的分类法已经明显不符合当前的实际情况了。

其次,对于第一版教材中的明显不足之处,也作了必要的补充和完善。如第五讲中国古代人物画欣赏,增加了宋代绘画名作《清明上河图》的欣赏。对于文字表述不够确切或不够通俗易懂的词句,也作了必要的修改。为了更好地激发学生学习的兴趣和主动性,形成教与学互动的生动局面,将第一版的“复习思考题”改成“讨论与思考”栏目,并且重新设计了有利于激发学生兴趣、进入深入探究的讨论与思考的内容。

全书所选作品基本保持了第一版教材的风格和内容,并对个别代表性不强的作品作了必要的更换。针对个别几讲,随着内容的修订,适当增加了一些必要的作品图片,原来图片标注不够统一、规范之处,此次也进行了修订。随教材配送的光盘,除教材中所有的图片外,又增加了近三分之一的图片,这样一方面为教师提供了更多的教学资源,另一方面也为学生的课外学习、欣赏提供了更为丰富的素材。

在教材的修订过程中,始终得到了高等教育出版社高等职业教育研究与出版中心的同志们的大力支持;南京艺术学院詹和平副教授、奚协老师为本教材全部图片的设计及后期制作付出了辛勤的劳动,在此一并致谢。

不断提高高技能人才培养工作的质量与水平,是我国高等职业教育的重要任务。教材的质量直接关系到教学的质量,真诚地希望广大高职高专院校的师生以及社会读者继续对本教材提出宝贵的意见。

编者

2008年2月

第一版前言

本书是教育部高职高专规划教材,是依据教育部制定的《高职高专教育美术欣赏课程教学基本要求》编写而成的。考虑到高职高专学生的特点,同时考虑到全国高职高专院校开设“美术欣赏”课程的教学时数和学生对这一课程的爱好与需求不尽相同,所以,作者在构建这一教材的内容结构和课程体系时,除了考虑到它与现已出版的同类教材应当有所区别且能自成体系外,特别注意了以下4点:

1. 学习美术欣赏,特别着重引导学生掌握美术欣赏的基本方法。过去,我国民间谈到如何看戏时,有两句俗语:“会看的看门道,不会看的看热闹。”要学会美术欣赏,也首先要懂得它的“门道”。这“门道”主要指的是一些带规律性的东西。对于美术欣赏来说,首先了解并掌握各类美术的主要特点,就是掌握美术欣赏“门道”的最简便而有效的方法之一。因此,本书从学习和掌握美术欣赏的基础知识入手,然后按照观赏性美术(绘画、雕塑)和实用性美术(工艺美术、设计艺术、建筑艺术和园林艺术)两大系统,对古今中外美术主要门类和体裁中的代表作品逐一进行赏析。它既有助于学生更好地掌握美术欣赏的“门道”,又能使学生获得比较系统的中外美术的基本知识。

2. 考虑到高职高专学生的特点和未来就业和发展的需要,在选择美术欣赏的内容时,特别突出了对实用性美术的欣赏,这有利于学生更好地理解美术与生活、美术与经济生活的密切关系。

3. 全书采用讲座的形式,每讲大致相当于1个学时的教学量,且具有相对的完整性和独立性,便于不同教学课时的学校进行选择,也便于学生自学。

4. 美术是一种视觉艺术,离开了具体的图像,很难达到美术欣赏的目的。所以,本书根据每讲内容的需要,精选了比较多的作品图版,但为了不加重学生的经济负担,书中的图版未使用彩印。为弥补这一缺憾,本书配有光盘,以便学生多少能看到一点美术作品的原貌,尤其是本书难以呈现的美术作品的色彩,将在使用光盘时得到弥补。

以上4点,既可以说是本书的一些主要特点,也是教师和学生使用本教材时,首先应当注意的几点。但愿作者的以上一些构想,能在教学实践中得到检验。

本书承蒙清华大学美术学院博士生导师、国务院学位委员会艺术学科评议组成员杨永善教授审稿,在此表示衷心感谢。

由于编写时间紧迫,书中难免存在疏漏,望读者批评指正。

编者

2002年3月

目 录

上篇 美术欣赏基础知识

第一讲 走近美术	3	第三讲 美术的主要艺术语言(下)	23
第二讲 美术的主要艺术语言(上)	15		

中篇 观赏性美术欣赏

第四讲 观赏性美术的主要特点	31	第十一讲 西方传统人物画欣赏	78
第五讲 中国古代人物画欣赏	37	第十二讲 西方传统风景画、静物画 欣赏	87
第六讲 中国古代山水画欣赏	42	第十三讲 西方现代绘画欣赏	94
第七讲 中国古代花鸟画欣赏	46	第十四讲 外国古代雕塑艺术欣赏(上) ...	101
第八讲 中国近现代绘画欣赏	51	第十五讲 外国古代雕塑艺术欣赏(下) ...	110
第九讲 中国古代雕塑艺术欣赏	62	第十六讲 外国近现代雕塑艺术欣赏	116
第十讲 中国现代雕塑艺术欣赏	71		

下篇 实用性美术欣赏

第十七讲 实用性美术的主要特点	127	(上)	171
第十八讲 中国古代陶瓷艺术欣赏	134	第二十四讲 外国古代建筑艺术欣赏 (下)	182
第十九讲 中国古代青铜器、漆器、 织绣艺术欣赏	141	第二十五讲 外国近现代建筑艺术 欣赏	192
第二十讲 中国古代建筑艺术欣赏	148	第二十六讲 外国古代园林艺术欣赏	203
第二十一讲 中国古代园林艺术欣赏	157	第二十七讲 现代设计艺术欣赏(上) ...	209
第二十二讲 中国民间美术欣赏	164	第二十八讲 现代设计艺术欣赏(下) ...	218
第二十三讲 外国古代建筑艺术欣赏			

学生选阅书目	228
--------------	-----

上 篇

.....
美术欣赏基础知识

第一讲

走近美术

长期以来,很多人有一种误解,认为美术只与美术爱好者有关,与一般人并无多大的关系。事实上,在人们解决了最基本的物质需要(如衣、食、住等)之后,人们就会越来越深刻地感觉到美术与他们的生活密切相关。具体地讲,人类的衣、食、住、行、用等各个方面都离不开美术(图1-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)。只要我们一步步走近美术,对此就可以有所体会。

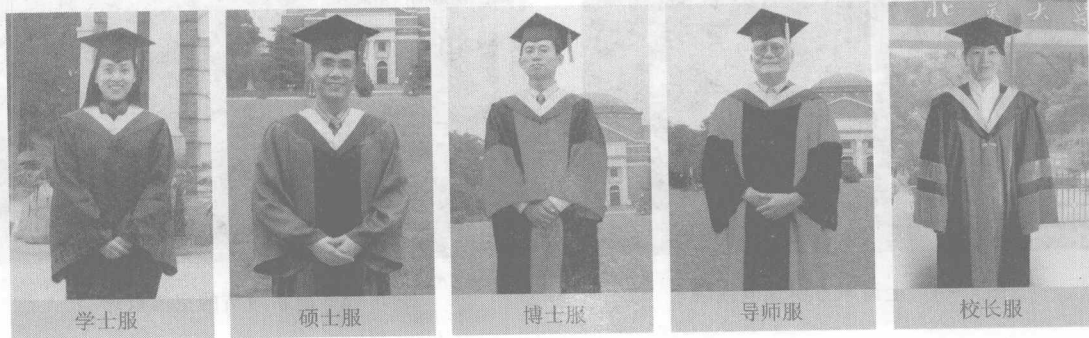

图1-1 中国高等院校学位服设计

图1-2 纯净、新鲜的矿泉水包装设计

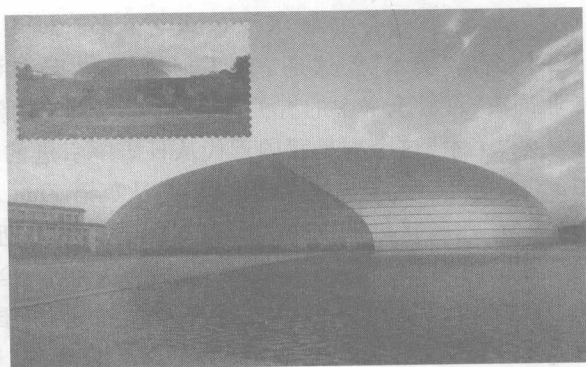

图1-3 北京国家大剧院

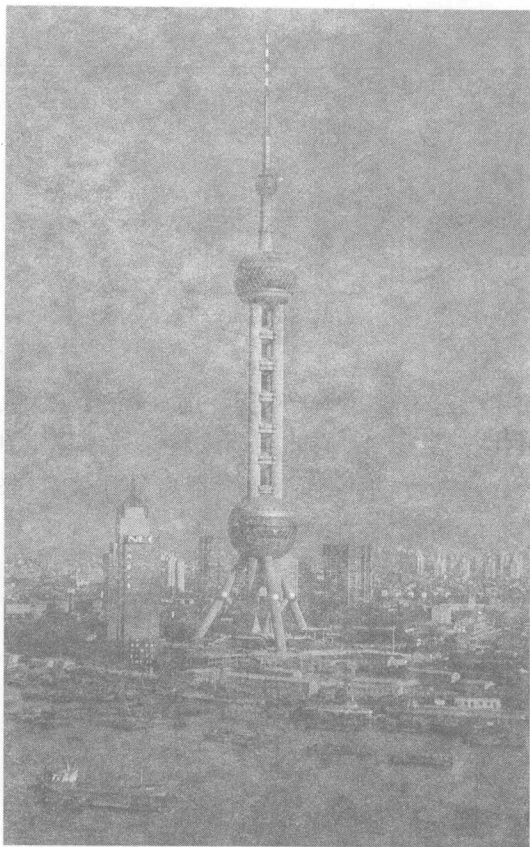
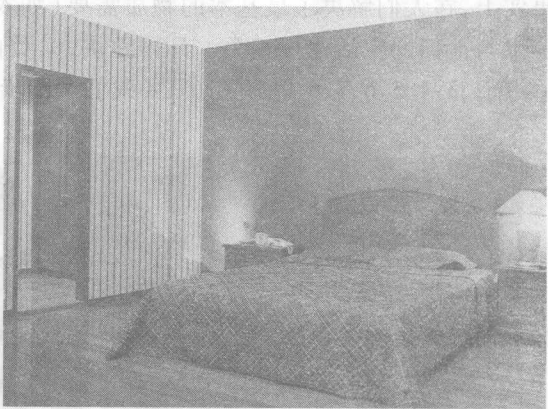

图 1-4 上海东方明珠电视塔

图 1-5 清新简洁的室内设计

一、美术的范围及其分类

什么是“美术”？这是一个看似清楚，实际上并不容易搞清楚的问题。中外有影响的辞书、专业词典、百科全书中的有关词条，对这一概念的阐释存在着相当大的差异，但有一点必须说明，那就是“美术”这个词是我国近代从日语中引进的一个外来词。日语中的“美術”直接借用汉语中的“美術”二字，日语中的“美術”是从英语 Fine Art(美的艺术)意译过来的。汉语中最常用的与“美術”比较接近的固有的词是“图画”，所以，近代以来，汉语中的“美術”与“图画”这两个不完全相同的词，无意中往往等同了起来，从而在相当一部分中国人的观念中形成了一个根深蒂固的、片面的观念，那就是美术等于图画。再加上中国古代长期重视绘画，轻视雕塑、工艺美术和建筑艺术，美术就是绘画的观念影响颇深。直至“文革”结束后，首先从我国中小学的美术课开始转变了观念，将过去长期以来局限于图画的“美術”内涵，扩大到雕塑、工艺美术和建筑艺术。因此，在中国的美术界，逐渐形成了一个比较普遍的共识：美术的范围包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术4大类。近几年来，有一些学者主张中国的书法、篆刻艺术和现代的摄影艺术也应当包括在美术的范围内。还有些学者提出从当前国内外市场经济飞速发展中出现出来的各种设计艺

图 1-6 提梁壶(宜兴紫砂) 顾景舟

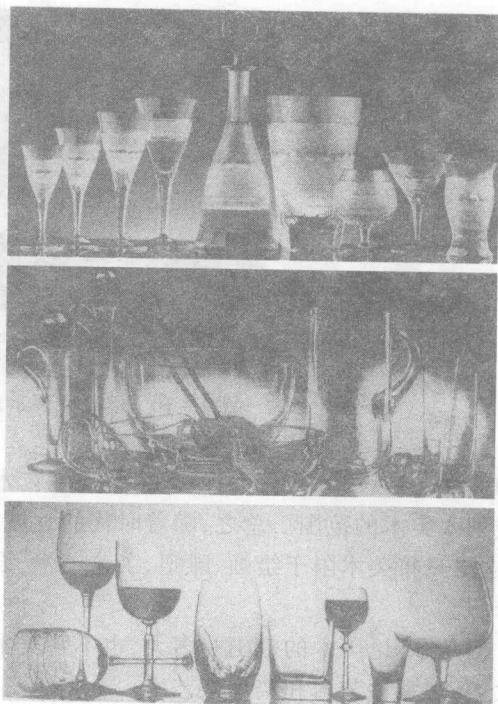

图 1-7 国外现代玻璃器皿造型设计

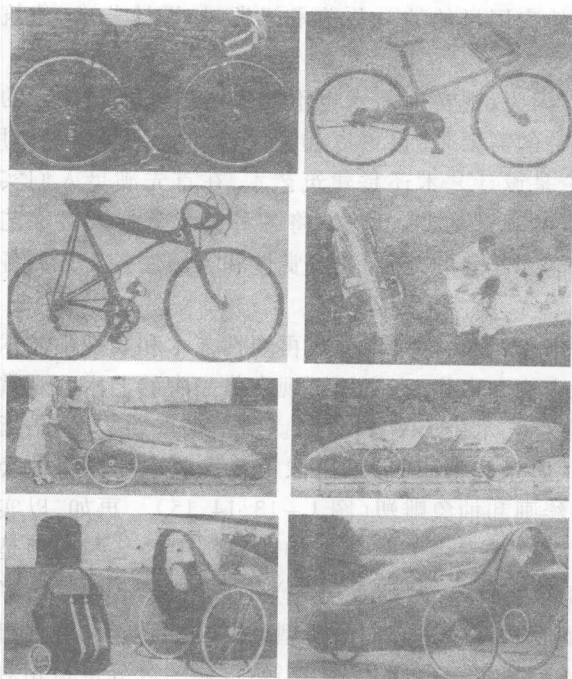

图 1-8 国外现代自行车造型设计

图 1-9 国外现代商店店面设计

图 1-10 展览厅展示设计(美国奥林匹克名誉厅)

术如商品包装设计、广告设计、室内外环境艺术设计等,也应当以“设计艺术”或“艺术设计”作为一类列入美术的范围。总之,随着时代的发展,美术的范围正在变得越来越大。考虑到本书的容量,这里只将美术限于绘画、雕塑、工艺美术、设计艺术和建筑艺术(含园林艺术)5大类,其他暂不介绍。

但是,不论美术的范围有多大,也不管美术应当分成哪几类,从美术的社会功能来分,主要是两大类:观赏性艺术和实用性艺术。

所谓观赏性艺术,是指主要满足人们观赏或者说主要满足审美需要并没有明确的实用功能的一些美术门类,如一般的绘画和雕塑艺术。

所谓实用性艺术,是指主要满足人们一定的实用目的的一些美术门类,如设计艺术、建筑艺术(含园林艺术)和工艺美术中的一些品种。

当然,这样的划分是相对的,不是绝对的。因为,观赏性艺术也不同程度地包含着一定的实用功能,如绘画和雕塑作品在首先满足人们观赏的需要外,也可以起到装饰和美化环境等作用,即具有一定的实用性。同样,实用性艺术,不论是设计艺术还是建筑艺术,在首先满足人们实用要求的同时,还能给人以美的享受,即具有一定的观赏功能。所以,将各种美术分成观赏性艺术和实用性艺术两大类,是从它们的主要社会功能来区分的,它们在观赏性和实用性各个方面各有侧重而已。

另外,从各种美术的表现手法和审美特征来讲,美术也可以分成再现性艺术和表现性艺术两大类。所谓再现性艺术,是指将客观社会中的人物和事物,真实地再现在作品中的艺术。观赏性艺术中的写实性绘画和写实性雕塑就属于再现性艺术(图1-11、12)。所谓表现性艺术,是指这类艺术着重表现作者对社会生活的思考、评价、愿望和情感,而不是像再现性艺术那样将社会生活中的人和物客观地呈现在作品中,例如抽象绘画和抽象雕塑(图1-13、14、15)。再如,以实用性为主的工艺美术、设计艺术、建筑艺术,除了工艺美术中的某些器物 and 建筑中的某些造型是模仿自然界中的动物或植物的形态(如兽形陶瓷器、蘑菇形状的水塔等)外,一般都不是模仿客观事物,也不是再现客观世界的人和物的形貌,而是重在通过它们的造型、结构或装饰等,表现出一定的情感、气氛、格调和审美趣味等。这些艺术都属于表现性艺术。当然这样的区分也是相对而言的。因为,艺术创作作为一种特殊的精神生产,它既离不开客观现实,也同样离不开主观创造,其必然是客观因素与主观因素的统一。因此,艺术作品必须包含着客观的再现与主观的表现这

样两个方面。只不过是,有些艺术侧重于再现性的因素,有些艺术则侧重于表现性的因素。

图 1-11 《儿时的歌》(水彩画) 黄中羊

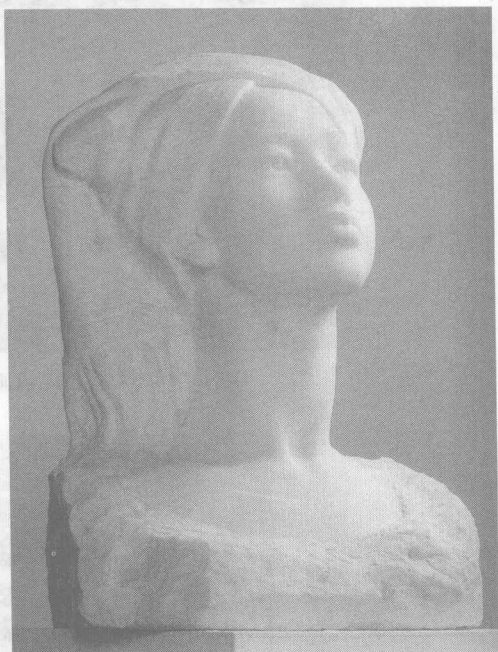

图 1-12 《壮族姑娘》(石雕) 张德华

图 1-13 《第13号即兴曲》(油画 20 世纪初) [俄]康定斯基

这里之所以要将美术分成观赏性艺术和实用性艺术、再现性艺术和表现性艺术,主要目的是为了便于更快、更好地掌握美术欣赏的基本方法。例如,欣赏一幅观赏性的绘画作品,不必考虑

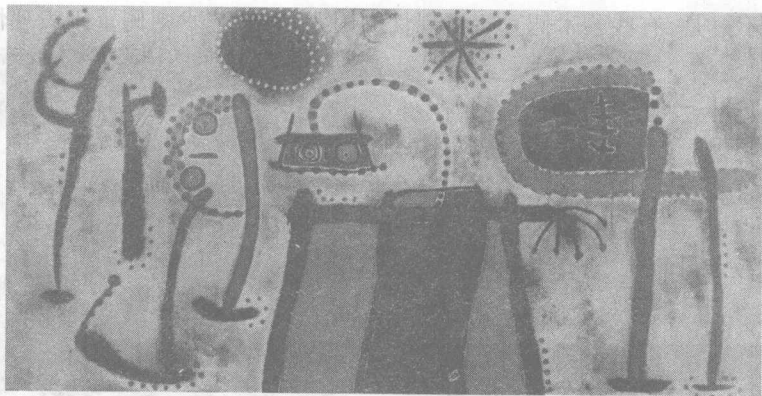

图 1-14 《绘画》(油画 1953 年) [西班牙]米罗

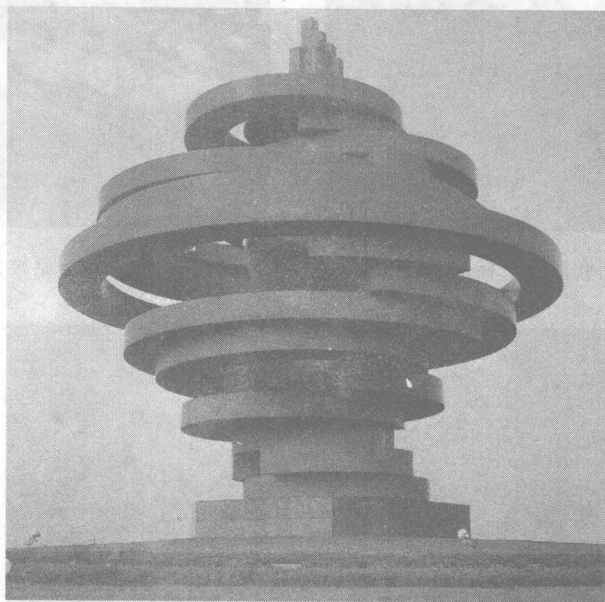

图 1-15 《五月的风》
(雕塑 青岛市“五四”广场)

它的实用价值,主要是看它能否给人一种审美享受。欣赏建筑艺术就不同,不能只看它外观是否美观,而是首先要看它能否满足一定的使用要求。一般来讲,优秀的建筑只有在首先满足实用需要的基础上,做到实用与美观相统一,才是真正优秀的设计。同样,对于写实性绘画、写实性雕塑作品的欣赏与对抽象性绘画、抽象性雕塑的欣赏,其着重点也是不一样的。总之,根据不同类型美术的特点去欣赏不同类型的美术作品,是美术欣赏最基本的方法。

二、美术的主要门类及其与人们生活的关系

如前所述,考虑到本书的容量,本书所涉及的美术门类限于绘画、雕塑、工艺美术、设计艺术

和建筑艺术(含园林艺术)5 大类。

1. 绘画

绘画是运用点、线、面、空间和色彩等艺术语言,在二维空间(即平面)上创造形象,反映生活和表达情感的艺术。

从古今中外绘画艺术发展的成就及其影响来看,最主要的是以中国传统绘画为主要代表的东方绘画体系和以欧洲为中心的西方绘画体系。它们具有各自的艺术传统和独特的表现方式,这在以后的内容中将有专门的介绍。

从绘画使用的工具、材料和技法来分,绘画分为中国画、油画、水彩画、水粉画、粉画(色粉笔画)、版画、壁画和素描等画种。其中有些画种因使用的材料、工具和表现技法的不同,又可以分成很多艺术样式。例如,中国画可分成工笔画、写意画和小写意画(或称兼工带写);版画可分成木版画(木刻)、铜版画、石版画、丝网版画、胶版画等,其中木刻又可以分成黑白木刻、套色木刻、水印套色木刻等。

从绘画的题材内容来分,绘画可分为肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等。

从绘画的社会功能和表现形式来分,绘画可分为宣传画(招贴画或简称“招贴”)、年画、连环画、漫画、组画和插图等。它们可以运用各种画种进行创作。例如,可以用油画或水粉画、水彩画创作宣传画,也可以用中国画或版画创作宣传画。

总之,绘画的种类十分丰富。绘画对于满足人们精神生活的需求具有不可替代的作用。可以说,人们的生活离不开音乐,同样,人们的生活也离不开绘画。

2. 雕塑

雕塑是雕与塑的合称,它包含着两种最主要的表现手法——雕刻与塑造。

雕塑是运用一定的物质材料,通过雕、刻、塑等手法,创造具有真实的三维空间的、反映生活和表现情感的艺术。

按照雕塑的形态,可分为圆雕、浮雕和透雕(镂空雕)3 大类。按照作品题材内容的性质和用途,雕塑可分为纪念性雕塑、装饰性雕塑、宗教雕塑等。

在中国过去的漫长岁月中,雕塑主要是为封建统治阶级和宗教服务的,广大人民群众除了对民间的泥塑、彩塑和石雕等小型雕塑作品有所了解外,一般人民群众与雕塑的关系远不如像绘画那样密切,人们对它比较生疏。新中国成立以后,特别是实行改革开放政策以来,城市建设蓬勃发展,雕塑成为美化环境、美化生活的重要艺术形式,人们与雕塑的距离才逐渐拉近。特别是在经济比较发达的地区,以美化城市、美化环境为主要目的的各种城市雕塑如雨后春笋般地涌现出来,尽管其中不少作品艺术质量有待提高,但广大人民群众逐渐感觉到,雕塑是现代人们生活中不可缺少的部分(图 1-16)。

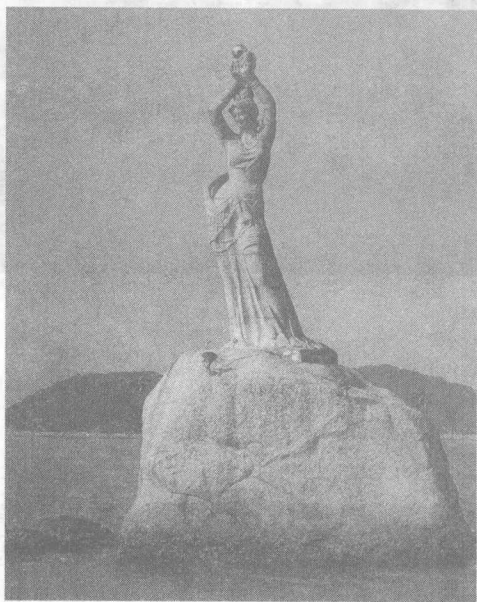
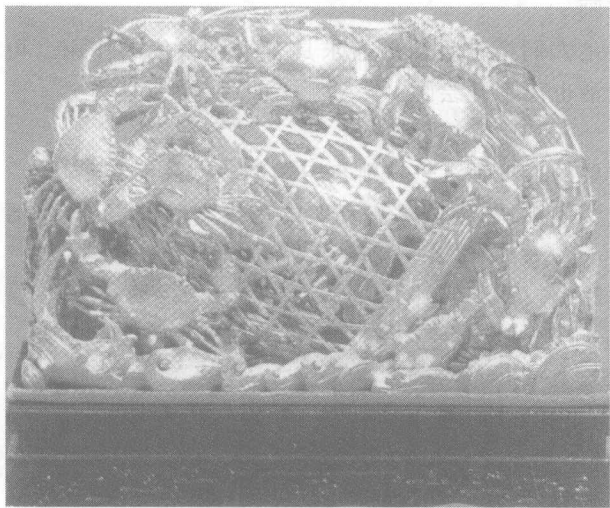

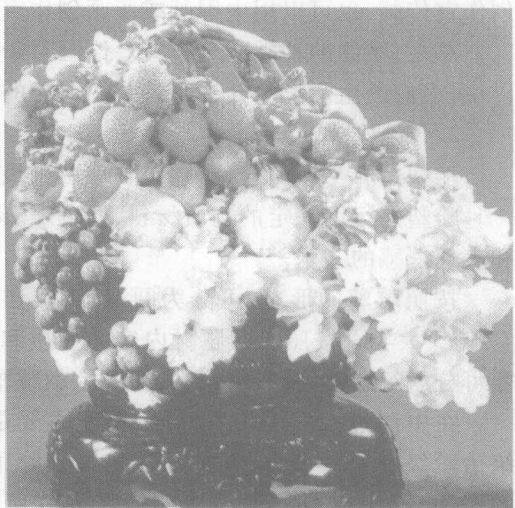
图 1-16 《珠海渔女》
(花岗岩 1982 年 广东省珠海市)潘鹤等 3 人

3. 工艺美术

工艺美术,曾经是我国惯用的美术分类中的一个重要门类,但是,长期以来,国内对这一概念的理解存在着一定程度的混乱。主要原因是我国古代汉语中只有“工艺”一词,并无“工艺美术”这个概念。“工艺美术”是“工艺”与“美术”这一外来词的复合词。由于从20世纪50年代开始,我国统一使用“工艺美术”这一概念后,我国的工艺美术事业走的是一条以传统手工艺为中心的道路,生产的主要是以“特种工艺”为主的传统手工艺品(图1-17),如玉器、象牙雕刻、漆器、景泰蓝、金银首饰制品以及竹编、抽纱、刺绣等手工艺品。而当时的一些大机械生产的实用品,即现在所说的工业设计产品,还很不发达,人们对它的认识还只是停留在对产品外观的美化,即所谓“工艺”加“美术”或工业加美术上。因此,很长时间以来,“工艺美术”这一概念在相当一部分人的理解中变成了“传统手工艺”、“特种工艺”的同义词。但由于工艺美术这一概念本身就包含着设计艺术的含义,所以我国工艺美术理论界就把“工艺美术”理解成一个包括了现代设计艺术在内的十分广泛的概念。例如20世纪下半期,国家有关部门统一组织出版的《当代中国》丛书之一的《当代中国的工艺美术》一书中的工艺美术包括三类:(1)以传统风格为主的工艺美术;(2)民间工艺美术;(3)现代工艺美术设计。20世纪末,由于现代设计艺术的蓬勃发展和学术观念的转变,对“工艺美术”这一概念的质疑便日益突出。

广东金漆木雕《蟹篓》

福建寿山石雕《花果累累》

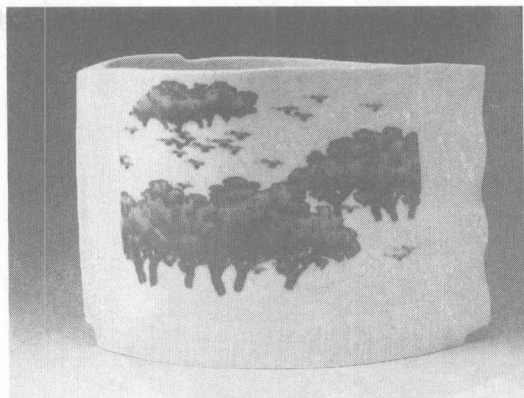
图1-17 中国传统手工艺

有的学者认为,现在可以用“设计艺术”来替代原来的“工艺美术”这一概念,因为即使是传统手工艺也包含着设计的因素。这样理解也不无道理。但考虑到我国当前的现实,即“工艺美术”这一概念至今仍在不少方面使用,作为“工艺美术”存在的社会性窗口,主要包括两个方面:以生产观赏性的传统手工艺的生产行业和遍布全国各地的以生产、经营观赏性的传统手工艺的工艺美术服务部和旅游品商店。这种比较广泛的社会存在很大程度上影响着广大群众对工艺美术的认识和态度。中国又是世界所公认的生产观赏性的传统手工艺大国,原来被不少人理解成

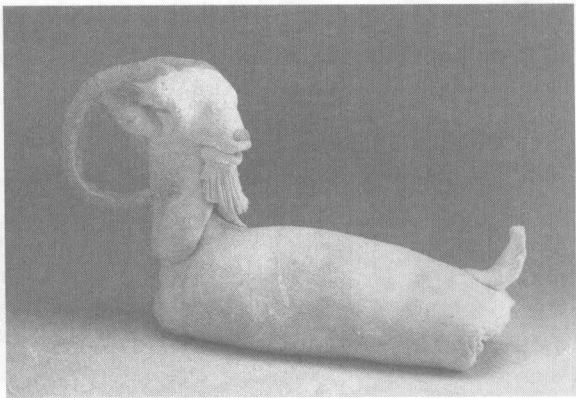
传统手工艺的工艺美术这一概念估计在短时期内也不会消失。考虑到我国约定俗成的习惯,不如仍旧保留这一概念,但将这一概念的内涵限制在传统手工艺(包括民间手工艺)和在传统手工艺基础上发展起来的现代手工艺。

所谓传统手工艺,是指以传统的手工制作并需要一定的特殊技能的物品,如玉器、象牙雕刻、刺绣、织锦、编织、漆器、景泰蓝、金银首饰、工艺画、人造花、灯彩等。这些工艺品类,由于工艺复杂,很难用机器替代。它们主要供陈设观赏之用。它们的主要特点是显示了精湛的手工艺,包括对材料的选择和利用(如玉器中的“俏色”)。而这种技艺是手工艺人长期呕心沥血的一种文化积累,属于非物质文化遗产。

现代手工艺是传统手工艺在新的历史条件下的一种发展,与传统手工艺相比,更重视艺术性,如陶艺(图1-18)、壁挂、壁饰等。

《秋艳》秦锡麟

《山羊》周国桢

图1-18 现代陶艺

值得注意的是,在高科技日益发达的现代社会,传统手工艺除了个别品种有可能消失外,在总体上讲,它们不但不会消失,而且将成为现代社会人们寻求精神寄托、发现自我的一种重要的现代文化的必要补充。因为传统手工艺既富有人性和个性,又是民族和乡土的。手工艺操作及其制品体现了人类对世界的理解和心灵的追求,蕴涵着人的智慧与创造力。现在国内外兴起的陶艺便是一个明显的实例。

4. 设计艺术

设计艺术与美术的其他门类相比,是一个新兴的美术门类。但设计的历史则很悠久。在旧石器时代人类开始制造工具时,就已经包含了设计的因素。因为汉语中“设计”一词的主要含义是“设想”和“计划”。原始人制造工具前,大体总有些想法。所以后来人类的一切造物活动都包含着设计的因素。但是,大机械生产以前的很长一段历史时期,人类在造物活动的过程中,设计与制造一般都没有明确的分工,设计与制造是很难区分的,而且人们往往重视产品的制造与工艺,忽视产品的设计。工业革命以后,随着大机械生产的发展,工业产品的制造与设计开始有了明确的分工。而且随着市场经济的发展和商业竞争的加剧,工业产品设计的作用日益凸显。产品的设计不仅追求功能的完善,而且要求满足人们审美的需要。所以,设计艺术首先在经济发达国家的工业产品领域迅速发展起来。