

面向21世纪高职高专规划教材

专题艺术欣赏

主编 汪红旗

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

面向 21 世纪高职高专规划教材

专题艺术欣赏

主 编 汪红旗

编 委 徐书奇 刘林娟 王 彬

杨远航 张晓露

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书是高等院校学生学习艺术欣赏所需教材,是《艺术欣赏导论》的后续教材。本书以作品为主线,以审美欣赏为切入点,辅以知识拓展。选取了大学生普遍喜爱的绘画、音乐、舞蹈三种艺术形式,分三篇十六章。以点带面,既突出重点,又尽可能兼顾全面。通过对具体作品的欣赏过程,逐步提高学生的艺术素养和欣赏能力。

本书适合作为高职高专院校基础课教材,同时也适合作为大学生艺术素养教育的人门参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

专题艺术欣赏/汪红旗主编. —上海:同济大学出版社,2010.1

面向 21 世纪高职高专规划教材

ISBN 978-7-5608-4260-8

I. ①专… II. ①汪… III. ①艺术—鉴赏—高等学校:技术学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 015218 号

面向 21 世纪高职高专规划教材

专题艺术欣赏

主 编 汪红旗

责任编辑 凌 岚 责任校对 徐春莲 封面设计 潘向葵

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 同济大学印刷厂

开 本 787 mm×960 mm 1/16

印 张 15.25

印 数 1—5 100

字 数 305 000

版 次 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-4260-8

定 价 29.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

前言

《专题艺术欣赏》是根据教育部的要求,为高等学校非艺术类专业学生编写的。它是“艺术欣赏导论”的后续课程,重点突出欣赏性、审美性和实用性。

本教材选取了大学生普遍喜爱的绘画、音乐、舞蹈三种艺术形式,分三篇十六章介绍,其特点是:以作品为主线,以审美欣赏为切入点,辅以知识拓展;以点带面,既突出重点,又尽可能兼顾全面;通过对具体作品的欣赏过程,逐步提高学生的艺术素养和欣赏能力。

为使非艺术类的学生能够完全掌握本书内容,全书无论在内容安排上还是语言表达上都力求通俗易懂,避免艰深晦涩的术语,并配合相应的图片,深入浅出地介绍了绘画、音乐、舞蹈的表现手段和欣赏方法。

本书编写分工:第一篇,王彬;第二篇,杨远航;第三篇,张晓露。最后由汪红旗进行统稿审定。

本书在编写过程中,借鉴了一些国内外学者的著作和网络资料,在此表示衷心的感谢!

由于时间仓促,加之知识水平有限,书中难免有疏漏之处,敬请读者谅解,并提出宝贵意见。

编者

2009年11月

目 录

前 言

第一篇 绘画欣赏

第一章 工笔与《清明上河图》	3
第一节 工笔画介绍	4
第二节 张择端与《清明上河图》	7
第二章 写意竹与板桥	14
第一节 写意画介绍	14
第二节 “难得糊涂”郑板桥	19
第三节 板桥竹与众墨竹	23
第三章 年画与杨柳青	28
第一节 年画的发展	28
第二节 杨柳青的木版年画	34
第四章 敦煌壁画	38
第一节 题材与内容	39
第二节 敦煌壁画的绝色魅力	47
第五章 文艺复兴与米开朗基罗	51
第一节 文艺复兴下的艺术	52
第二节 文艺复兴下的米开朗基罗·博那罗蒂	58

第六章 印象与莫奈	65
第一节 印象派绘画艺术	65
第二节 克劳德·莫奈的艺术辉煌	71
第三节 《日出·印象》欣赏	76

第二篇 音乐欣赏

第七章 国乐飘香	81
第一节 欣赏《春江花月夜》	81
第二节 民族乐器	85
第三节 新民乐	92
第八章 浪漫的西洋器乐	95
第一节 欣赏《蓝色狂想曲》	95
第二节 西洋乐器	100
第九章 现代音乐之路	109
第一节 欣赏《牧羊人之月》	109
第二节 现代电声乐队	116
第十章 民歌飞扬	123
第一节 欣赏《茉莉花》	123
第二节 汉族民歌	126
第三节 少数民族民歌	131
第四节 现代民歌	137
第十一章 天籁美声	140
第一节 欣赏女高音歌曲《复仇的火焰在我心中燃烧》	140
第二节 歌剧	146
第三节 音乐剧	149

第十二章 流行音乐	152
第一节 欣赏迈克尔·杰克逊(Michael Jackson) <i>We Are The World</i>	152
第二节 摇滚乐	156
第三节 欣赏周杰伦《龙拳》	160
第四节 华语流行音乐发展	162

第三篇 舞蹈欣赏

第十三章 中国民族民间舞艺术欣赏	169
第一节 汉族民间舞蹈	169
第二节 少数民族民间舞蹈	180
第十四章 中国古典舞艺术赏析	191
第一节 中国古典舞概况	191
第二节 中国古典舞名作赏析	197
第十五章 芭蕾舞艺术欣赏	205
第一节 西方芭蕾	205
第二节 中国芭蕾舞	210
第三节 芭蕾舞代表作品欣赏	212
第十六章 现代舞艺术欣赏	216
第一节 广义的现代舞	216
第二节 狭义的现代舞	227
参考文献	236

第一篇 绘画欣赏

绘画是一种在二度平面空间中塑造艺术,表现审美情感的艺术样式。中国画及油画是中西方文化中知名度最高的绘画媒体,它们在风格和主题上有丰富且复杂的传统。

在东方,黑色及彩色的水墨画则主导了绘画媒体的选择,但是它在风格和主题上和西方画一样有着丰富且复杂的传统。中国绘画是中国文化的重要组成部分,植根于民族文化土壤之中。它不单纯拘泥于形似,更强调神似。它以毛笔、水墨、宣纸为特殊材料,建构了独特的透视理论,大胆而自由地打破时空限制,具有高度的概括力与想象力,这种出色的技巧与手段,不仅使中国传统绘画独具艺术魅力,而且日益为世界现代艺术所借鉴吸收。中国的国画、年画及敦煌壁画在中国艺术史上占据着十分重要的地位。

而在西方,油画凭借颜料的遮盖力和透明性能较充分地表现描绘对象,色彩丰富,立体质感强,成为西洋画的主要画种之一。欧洲文艺复兴运动中,人文主义思想出于对宗教的批判,有着关注社会现实的积极要求,许多著名画家逐渐摆脱单一的以基督教经典为题材的创作,使宗教题材的作品含带明显的现实世俗因素。进入 19 世纪,法国印象主义画家则在色彩运用方面作出了具有创新意义的贡献。

不同的艺术作品所蕴含的情感各不相同,下面我们就跟随作品的脚步,感受历史的发展、感受时代的变迁、感受艺术家的心声。

第一章

工笔与《清明上河图》

国画,又称“中国画”,是我国传统绘画(区别于西洋画)。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟,技法可分工笔和写意,它的精神内核是“笔墨”。

从美术史的角度讲,民国前的都统称为古画。国画在古代无确定名称,一般称之为丹青,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方的油画(又称西洋画)等外国绘画而称之为中国画,简称“国画”。它依照中华民族特有的审美趋向及因此而产生的艺术手法而创作。

国画在内容和艺术创作上,反映了中华民族的民族意识和审美情趣,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。国画强调“外师造化,中得心源”,融化物我,创制意境,要求“意存笔先,画尽意在”,达到以形写神,形神兼备,气韵生动。由于书画同源,二者在达意抒情上都强调骨法用笔,因此绘画同书法、篆刻相互影响,相互促进。近现代的中国画在继承传统和吸收外来技法上,有所突破和发展。

工笔,中国画技法名。简单说就是细致写实,亦称“细笔”,与“写意”相对,属于工整细致一类密体的画法。用细致的笔法制作,工笔画着重线条美,一丝不苟是其特色。如宋代的院体画,明代仇英^①的人物画,清代沈铨^②的花鸟走兽画

① 仇英(仇,音 qiú)(1498—1552),字实父,一作实甫,号十洲,又号十洲仙史,太仓(今江苏太仓)人。代表作品《赤壁图》、《玉洞仙源图》、《桃村草堂图》、《剑阁图》、《松溪论画图》等。

② 沈铨(1735—1796),一字季掌,号青来,天津人。代表作品《墨香居画识》、《清画家诗史》。

等。北宋韩拙^①《山水纯全集》有“用笔有简易而意全者，有巧密而精细者”之说，工笔的要求属于后者。著名的工笔画家有张萱^②、王维^③、赵佶^④等。

第一节 工笔画介绍

一、工笔画的技法

工笔画的技法有描、分、染、罩。所谓描指的是白描，画者分别用浓墨、淡墨描出底稿。分是指用墨色上色，用清水分蕴开来，表现出画面的层次。染和分是一个意思，只不过用的不再是墨色，而用彩色来分蕴画面。罩指的是整体上色，比如整片叶子上的绿色。

二、工笔画的发展

工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。中国的工笔画历史悠久，从战国到两宋，工笔画的创作从幼稚走向了成熟。工笔画使用“尽其精微”的手段，通过“取神得形，以线立形，以形达意”获取神态与形体的完美统一。在工笔画中，无论是人物画，还是花鸟画，都是力求形似，“形”在工笔画中占有重要的地位。与水墨写意画不同，工笔画更多地关注“细节”，注重写实，唐代周昉^⑤的《簪花仕女图》（图 1-1）、《挥扇仕女图》，张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》描绘的都是现实生活，这些作品不仅具有很强的描写性，而且富有诗意。明末以后，随着西洋绘画技法传入中国，中西绘画开始相互借鉴，从而使工笔画在造型上更加准确的同时，力求线条的自然流动和内容的意境深远。

① 韩拙，字纯全，号琴堂，南阳（今河南南阳）人。善画山水窠石，著《山水纯全集》。

② 张萱（生卒年不详），京兆（今陕西省西安市）人。唐代画家，善画人物、仕女，代表作品《捣练图》、《虢国夫人游春图》等。

③ 王维（701—761），字摩诘（jié），盛唐时期的著名诗人。其诗、画成就都很高，苏轼赞他“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”。

④ 宋徽宗赵佶（1082—1135），宋朝第八位皇帝。代表作品《柳鸭图》、《池塘晚秋图》、《竹禽图》、《四禽图》等。

⑤ 周昉（生卒年不详），字晦叔。代表作品《纨扇仕女图》、《簪花仕女图》。

图 1-1 唐代周昉的《簪花仕女图》

1. 主要的染法

传统观点认为颜色应薄上,但是要表现出厚重的感觉,往往一遍遍用较薄的颜色反复上色,最终形成一种多层叠加的厚重效果。薄上色法可以说最好是把握在用绢画时,手放于绢面之上抚摸画面不觉有色的粗糙感,而还能清晰地感觉到绢丝的经纬。我们今天看到的许多古画上,都有着细腻而厚重的色彩,颜色的质地很细。其实这里还要说明一点,重彩中的重,是厚重的意思,而不是厚厚的颜色。所以不是画的颜色越多,越符合重彩的需要。今天随着岩彩画的兴起,有些画家追求色彩的厚画法,像油画一样地做肌理,这又是另一种手法,但是这仅限于岩彩画使用较多。在今天大部分绘画中,还应该是厚薄结合比较好。

(1) 分染:工笔画绘制中最重要的染色技巧。一支笔蘸色,另一支笔蘸水,将色彩拖染开去,形成色彩由浓到淡的渐变效果。

(2) 统染:在绘制工笔的过程中,根据画面明暗处理的需要,往往需要几片叶子、几片花瓣统一渲染,强调整体的明暗与色彩关系,称为统染。

(3) 罩染:在已经着色的画面上重新罩上一层色彩并局部渲染。

(4) 提染:染色接近完工时用某种色小面积、局部提亮或者加深画面称为提。

(5) 烘染:在所描绘的物体周围淡淡地渲染底色用来衬托或掩映物体。

(6) 点染:用接近写意的笔法,一笔蘸上深浅不同的色彩在画面上连点带染,取灵动之意。处理背景或小型花卉的时候时常用到此法。

(7) 斡染:将一块色彩向四周染开。画仕女脸颊的红晕时即是采用此法,工笔牡丹的绘制中也会用到。

(8) 醒染:在罩色过后色彩略显发闷的画面上用淡淡的深色重新分染,以

引出底色部分,重新使画面醒目。

2. 用笔方法

工笔画在勾线时行笔不要太快,要有节奏。勾画短线时执笔以腕肘着桌面,以手指活动为主;勾稍长一些的线应悬腕而肘着桌面,以腕部活动为主,手指执笔要实,使腕部活动灵活;勾更长一些的线应腕部着桌面而肘部悬起,线随腕动(不要随着手指动)。无论勾哪一种线,在行笔的过程中,都要摒住呼吸,不要太快,一气呵成。总之无论哪一种执笔方法,都应保持线条的圆浑与流畅。

例如,白描勾线不是用细线沿着轮廓去“描”,而是书法中讲究的用笔去“写”出形象。工笔白描不只是讲究工细,更重要的是追求线条的力感和美感,所谓“工细兼力”,反对纤细柔弱的线条。

勾线之初,先练习使用中锋,避免侧锋。中锋用笔饱满而有弹性,线条圆润浑厚,结实而有力感;开始练习勾线时,很容易出现侧锋,特别是在线条转折的地方,因为毛笔是圆锥形,转弯时必须提笔,并轻转笔管扭转方向,使笔锋平行圆转过来,才能保持中锋。线条产生力感的关键在于笔锋与纸面的摩擦,有的人勾线为了细,不敢用力,勾出的线浮滑在纸面上,不符合要求。勾线时要把笔按下去,使笔锋对纸面有一个压力,同时又要擎住毛笔,向上有一个提力,两力平衡再用一个拖的力量行笔。只压不提就是“抹”,容易出现侧锋败笔;只提不压就是“飘”,线条滑而无力,用线切忌“撩”、“挑”、“滑”。所以说,每勾一条线都应该有起笔、行笔、收笔三个动作。

(1) 起笔藏锋:如起笔欲向右行,先向左藏锋顿笔,然后再向右行,这叫欲右先左,反之,则欲左先右。上下行笔也是这样,欲下先上,欲上先下,这样笔与纸就有了摩擦。

(2) 行笔:行笔要稳,速度要慢,对纸面压力要均匀。行笔中有各种变化,中途转向稍停为“顿”,向后折回为“挫”,顿挫时要调整笔锋方向,不使出现侧锋。中锋圆转用笔为“转”,侧锋方拐为“折”。

(3) 收笔回锋:每逢收笔都要向来的方向收回,所谓“天往不回”,“不垂不缩”,使线的结尾含蓄有力。

工笔画一般先要画好稿本,一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿,然后复上有胶矾的宣纸或绢,先用狼毫小笔勾勒,然后随类敷色,层层渲染,从而取得形神兼备的艺术效果。

三、工笔画的特点

1. 线条

以线造型是中国画技法的特点,也是工笔画的基础和骨干。工笔画对线的要求是工整、细腻、严谨,一般中锋用笔较多。

2. 色彩

以固有色为主,一般设色艳丽、沉着、明快、高雅,有统一的色调,具有浓郁的中国民族色彩的审美意趣。

3. 装饰性与平面感

在工笔画中的装饰性是尤其不可缺少的因素。从构图、线描、设色到形象的细部处理都带有一定的平面感和装饰性。关于装饰性,一方面是来源于传统的程式化手法,另一方面是作者对生活中的形象通过提炼、夸张、创造而形成的美感效果。

第二节 张择端与《清明上河图》

张择端,字正道,东武(今山东诸城)人。早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗赵佶(1101—1124年在位)时期供职于翰林图画院。专攻中国画中以界笔、直尺画线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。他的画自成一家,别具一格。张择端的画作,大都散佚,只有《清明上河图》较完好地保存下来。

北宋年间的汴京极盛,城内四河流贯,陆路四达,为全国水陆交通中心,商业发达居全国之首,当时人口达100多万。汴京城中有许多热闹的街市,街市开设各种店铺,甚至出现了夜市。逢年过节,京城更是热闹非凡。为了表现京城的繁荣昌盛,张择端选择了清明这个重要节日的景象进行表现。《清明上河图》(图1-2)着重描绘了北宋都城水陆运输和市面繁忙的景象。

北宋以前,中国的人物画主要是以宗教和贵族生活为题材。张择端虽然是在翰林图画院供职,创作的作品都称为“院体画”或“院画”,但他却把自己的画笔伸向社会各阶层人民的生活之中,创作出描写城乡生活的社会风俗画。《清明上河

图》描绘了大量各色人等。而且,张择端对每个人物的动作和神情,都刻画得非常逼真生动。这充分体现了张择端非常丰厚的生活积累和非常娴熟的创作技巧。

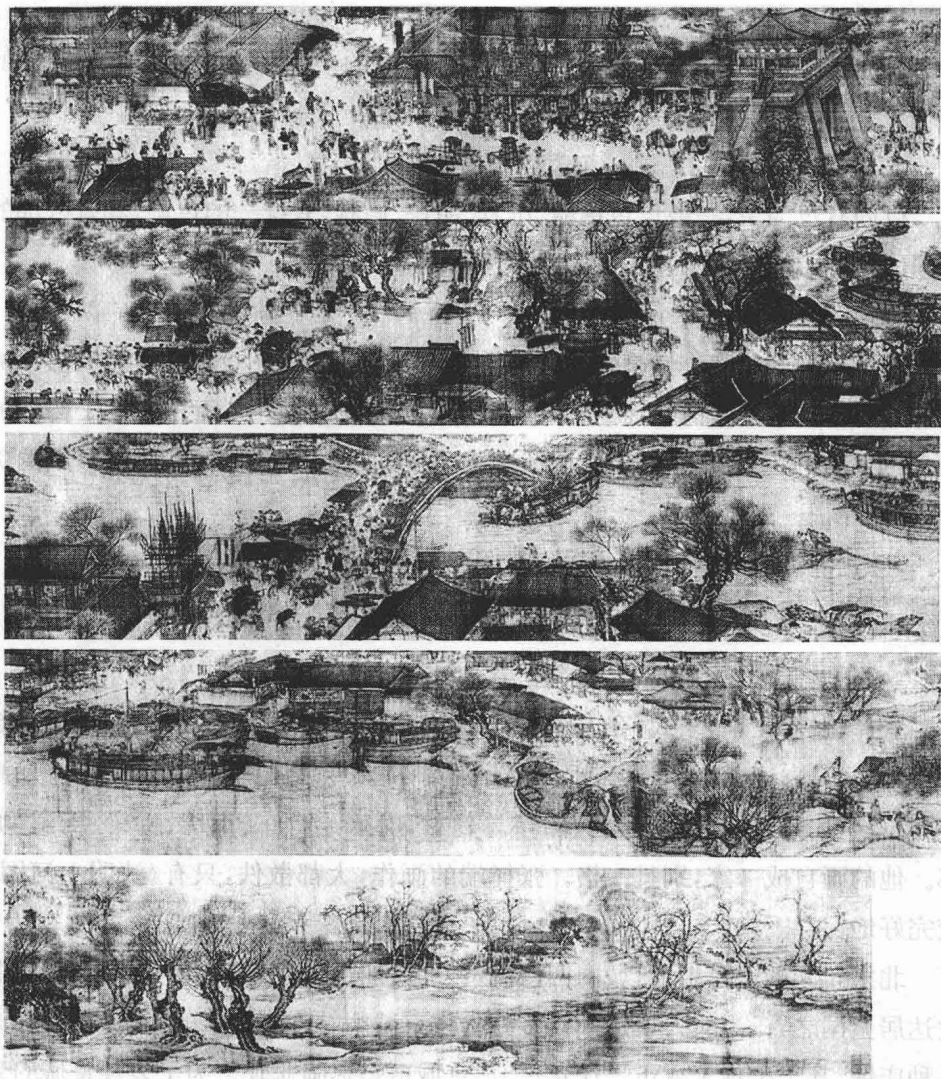

图 1-2 《清明上河图》

一、作品背景介绍

《清明上河图》是中国十大传世名画之一,系北宋风俗画作品,宽 24.8 厘米,

长 528.7 厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世仅见的一幅精品,属国家一级文物。《清明上河图》生动地记录了中国 12 世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中,画主要分两部分,一部分是农村,另一部分是市集。画中有 814 人,牲畜 83 匹,船只 29 艘,房屋楼宇 30 多栋,车 13 辆,轿 14 顶,桥 17 座,树木约 180 棵,往来人物衣着不同,神情各异,栩栩如生,其间还穿插各种活动。画卷注重情节,构图疏密有致,富有节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙,颇见功底。

画卷描绘的是汴京清明时节的繁荣景象,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照,栩栩如生地描绘了北宋都城汴京的日常社会生活与习俗风情。通过这幅画,可以了解北宋的城市面貌和当时各阶层人民的生活。总之,《清明上河图》具有极高的史料价值。

《清明上河图》的中心是由一座虹形大桥和桥头大街的街面组成。粗粗一看,人头攒动,杂乱无章;细细一瞧,这些人来自不同的行业,从事着各种活动。大桥西侧有一些摊贩和许多游客。货摊上摆有刀、剪、杂货。有卖茶水的,有看相算命的。许多游客凭着桥侧的栏杆,或指指点点,或在观看河中往来的船只。大桥中间的人行道上,是熙熙攘攘的人流:有坐轿的,有骑马的,有挑担的,有赶毛驴运货的,有推独轮车的……大桥南面和大街相连。街道两边是茶楼,酒馆,当铺,作坊。街道两旁的空地上还有不少张着大伞的小商贩。街道向东西两边延伸,一直延伸到城外较宁静的郊区,可是街上还是行人不断:有挑担赶路的,有驾牛车送货的,有赶着毛驴拉货车的,有驻足观赏汴河景色的。

汴河上来往船只很多,可谓千帆竞发,百舸争流。有的停泊在码头附近,有的正在河中行驶。有的大船由于负载过重,船主雇了很多纤夫在拉船行进。有只载货的大船已驶进大桥下面,很快就要穿过桥洞了。这时,这只大船上的船夫显得十分忙乱。有的站在船篷顶上,落下风帆;有的在船舷上使劲撑篙;有的用长篙顶住桥洞的洞顶,使船顺水势安全通过。这一紧张场面,引起了桥上游客和邻近船夫的关注,他们站在一旁呐喊助威。《清明上河图》将汴河上繁忙、紧张的运输场面,描绘得栩栩如生,更增添了画作的生活气息。

张择端具有高度的艺术概括力,使《清明上河图》达到了很高的艺术水准。

《清明上河图》丰富的内容,众多的人物,规模的宏大,都是空前的。《清明上河图》的画面疏密相间,有条不紊,从宁静的郊区到热闹的城内街市,处处引人入胜。

全图可分为三个段落:首先看到的是汴京郊外的景物,中段主要描绘的是上土桥及大汴河两岸的繁忙景象,后段则描绘了汴京市区的街景。人物大不足3厘米,小者如豆粒,仔细品察,个个形神毕备,毫纤俱现,极富情趣。

据后人李东阳的题跋考据,《清明上河图》前面应还有一段远郊山水,并有宋徽宗瘦金体字签题和他收藏用的双龙小印印记,而今这些在画上都已不见。原因有两种,一种可能是因为此图流传年代太久,经无数人之手把玩欣赏,开头部分坏掉了,于是后人装裱时便将其裁掉;另一种可能是因宋徽宗题记及双龙小印值钱,后人将其故意裁去,作另一幅画卖掉了。

还有许多专家猜想,《清明上河图》后半部佚失了一大部分,因为画不应该在刚进入开封城便戛然而止,而应画到金明池为止。但是更多的专家认为图取名为《清明上河图》,其含义就是清明节去河边(具体干什么暂不探讨),而图尾柳树旁正是主仆一行人出行,完全可以看做是遐想的主人公,那么《清明上河图》名字的含义就完全可以诠释了。反倒是有些专家认为画的开始部分来得唐突,好像人为地裁去开头部分,因为原画开头部分有宋徽宗的题字,被裁剪获利之说更有可信度。

二、作品赏析

《清明上河图》以精致的工笔记录了北宋末年、徽宗时代首都汴京(今河南开封)郊区和城内汴河两岸的建筑和民生。该图描绘了清明时节,北宋京城汴梁以及汴河两岸的繁华景象和自然风光。画中人物,衣着不同,神情各异,其间穿插各种活动,注重戏剧性,构图疏密有致,注重节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙。全图分为三个段落。

1. 局部赏析

首段,汴京郊野的春光(图1-3)。

在疏林薄雾中,掩映着几家茅舍、草桥、流水、老树、扁舟,两个脚夫赶着五匹驮炭的毛驴,向城市走来。一片柳林,枝头刚刚泛出嫩绿,使人感到虽是春寒料峭,却已大地回春。路上一顶轿子,内坐一位妇人。轿顶装饰着杨柳杂花,轿后