

江苏省高等教育学会组织编写

主编 左庄伟

大学生 人文社科知识读本

艺术

苏州大学出版社

江苏省高等教育学会组织编写

ISBN 978-7-309-07127-7

江苏工业学院图书馆
藏书章

主编 左庄伟 副主编 徐泳霞 张群明

大学生 人文社科知识读本

艺术

江苏工业学院图书馆

藏书章

徐州大学出版社

江苏工业学院图书馆

江苏工业学院图书馆

江苏工业学院图书馆
徐州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学生人文社科知识读本. 艺术/左庄伟主编. —苏州:
苏州大学出版社, 2009. 12
ISBN 978-7-81137-370-7

I. 大… II. 左… III. 艺术—青年读物 IV. C49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 210794 号

大学生人文社科知识读本

艺术

左庄伟 主编

责任编辑 许周鹤

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

宜兴文化印刷厂印装

(地址: 宜兴市南漕镇 邮编: 214217)

开本 787 mm×1 092 mm 1/16 印张 13.25 字数 330 千

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81137-370-7 定价: 22.50 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序 .....

葛锁网

创新是民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。提高自主创新能力,建设创新型国家是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键。要建设创新型国家,必须坚持教育创新,深化教育改革,全面推进素质教育,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。要进一步营造鼓励创新的环境,努力造就世界一流的科学家和科技领军人才,注重培养一线创新人才,使全社会创新精神竞相迸发,各方面创新人才大量涌现。培养创新人才是建设创新国家的基础。

要成为创新人才,不仅要有强烈的创新意识和创新精神,还要有较强的创新能力。这就要求有广博、深厚的知识积累。老一辈著名科学家非常注重人文知识与自然科学知识的贯通,非常强调人文素养和科学精神的相互交融。而我国的基础教育由于受高考指挥棒的影响,文理分科太早,文科学生自然科学知识贫乏,理工科学生人文知识缺失。高等学校要培养高素质创新人才,必须对理工科大学生加强人文社科知识教育,对文科大学生加强自然科学知识教育,这不仅是培养高素质创新人才的需要,也是人与社会全面、健康发展的需要。为此,各高等学校要把素质教育纳入到教学计划之中,规定学生修学一定的学分,要开设公共选修课让学生选修,使人文素质教育、科学精神教育与专业教育有机结合。同时要通过加强校园文化建设,开展丰富多彩的校园科技文化活动和社会实践,使学生的人文素养和科学精神在实践中得到进一步提高和升华。

江苏省高等教育学会曾于2004年、2006年在全省范围内成功组织了两届理工科大学生人文社科知识竞赛。在此

基础上,又于2008年成功组织了文科大学生自然科学知识竞赛。这些竞赛活动受到教育部、中国高等教育学会和江苏省教育厅、江苏省社科联等部门的充分肯定,也得到了各高校的欢迎与支持。多家新闻媒体对此作了报道,对竞赛的意义、价值给予了很高的评价,竞赛活动产生了广泛的社会影响。竞赛本身不是目的,竞赛活动的目的是激发理工科大学生学习人文社科知识和文科大学生学习自然科学知识的兴趣和积极性。古人云:开卷有益。书籍是人类进步的阶梯,是通向历史、通向世界的窗口。在知识经济时代,是否养成良好的读书习惯、阅读能力的高低、阅读数量的多少、阅读范围的大小已经成为一个人能否成才的重要因素。我们希望通过竞赛活动推动高校的读书活动和文化素质教育的开展,以此来提高大学生的人文社会科学素养,培养全面发展的大学生和高素质的创新人才。

2009年年初,我们针对大学生人文素质教育的需要,组织了部分高校有丰富教学经验和较高学识水平的教师,编写了《大学生人文社科知识读本》,分为历史地理、哲学法学经济学、文学语言文字、艺术等四卷。《读本》的编写,不求学科的系统性,强调从大学生的实际出发,重点突出文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学的主要知识点,力求深入浅出并注意增强趣味性,使读者在不知不觉中得到人文精神的熏陶。该《读本》也作为今后举办的理工科大学生人文社科知识竞赛活动的辅助读物,希望通过知识竞赛和阅读活动,使高等学校课外阅读的氛围更加浓郁,使大学生的人文社科知识水平步上一个新台阶。

2009年8月

(葛锁网教授曾任江苏省教委副主任、扬州大学党委书记,现为
中国高教学会副会长、江苏省高教学会会长、宿迁学院党委书记兼
院长)

目 录

美 术

一、走进艺术：艺术、美术的基本知识	3
(一) 了解艺术	3
(二) 认识美术	3
二、中国美术：气象万千 传承有绪	4
(一) 中国雕塑：塑形绘质 立象尽意	15
(二) 中国绘画：以形写神 抒情表意	32
(三) 中国古代建筑：法式完备 自成体系	34
(四) 中国书法：软笔点画 意韵绵延	40
(五) 中国工艺美术：丰富多彩 巧夺天工	46
三、西方美术：流派纷呈 群星璀璨	48
(一) 原始美术：奇异的开端	54
(二) 古埃及、古希腊、古罗马的美术：西方文明的源头	56
(三) 欧洲中世纪基督教美术：天国的召唤	81
(四) 欧洲近代美术：人性的光辉	
(五) 现代美术的发展：主观的世界	

音 乐

一、走进音乐：音乐基础知识	97
(一) 了解音乐	98
(二) 认识乐谱	99
(三) 音程 和弦	100
(四) 调 调式 调性	101
(五) 常见音乐记号与表情术语	
二、音乐类别：声乐与器乐	103
(一) 学习歌唱	105
(二) 人声分类、演唱形式、方法及声乐作品体裁	108
(三) 认识西洋乐器	110
(四) 认识中国民族乐器	

(五) 乐器演奏形式	112
(六) 器乐体裁	113
三、多彩的中国音乐	116
(一) 中国音乐的发展:从礼乐到新音乐	116
(二) 中国民歌:百花绽放	120
(三) 中国民族器乐	121
(四) 中国戏曲和戏曲音乐	122
(五) 说唱音乐	125
四、交响的西方音乐	126
(一) 西方音乐的发展:从教堂到世俗化	126
(二) 交响乐的发展历史	137
(三) 交响乐曲式、结构及欣赏方法与礼仪	139
(四) 交响乐队编制与位置排列	145
五、歌剧音乐与舞剧音乐	146
(一) 歌剧	146
(二) 舞剧	147
六、世界著名乐团、音乐赛事	148
(一) 世界著名乐团	148
(二) 国际音乐比赛	150

影视与舞蹈

一、影视艺术	155
(一) 走进影视:影视的基本知识	155
(二) 国外影视的发展:昂首阔步	155
(三) 中国影视的发展:曲折中的前进	160
二、舞蹈艺术	163
(一) 走进舞蹈:舞蹈的基本知识	163
(二) 多姿的艺术:舞蹈的种类	164
(三) 经典舞蹈:中外舞蹈代表作品	166
江苏省首届理工科大学生人文社会科学知识竞赛试卷	171
江苏省第二届理工科大学生人文社会科学知识竞赛试卷	188
本书编撰及课外阅读参考书目	205
后 记	206

ART.....

美

术

一、走进艺术： 艺术、美术的基本知识

(一) 了解艺术

人类认识世界和反映世界的主要手段是运用科学和艺术,两者反映世界的方式各有不同:科学依靠概念、定理和定律,艺术则借助于生动的形象;科学表现和追求真,艺术则表现和追求美。所谓艺术,是一种精神文化的创造行为,它是借助于富于情感的形象塑造或情绪的渲染,真实地反映现实或精神生活,并表白作者审美理想的一种特殊形态。形象性是艺术的根本特征。

有关艺术的起源,目前理论界有多种观点,如“巫术说”,认为原始人类在无法克服周遭的困顿时,虚构一种超然的力量帮助他们实现某种愿望;“摹仿说”,古希腊哲学家德谟克利特和亚里士多德认为,摹仿是人类的天性,原始人类通过模仿他们身边的存在物的行为和状态,不自觉地创造了最早的艺术语言;“表现说”,原始人类的欢愉、痛苦等情感需要传导、宣泄,便借助某种外在标志诸如线条、色彩、动作等表达出来;“游戏说”,德国哲学家康德认为,“自由是艺术的精髓”,因此,原始人的无拘无束的游戏是艺术起源的动因;“潜意识说”,此论认为,原始人为自身种族的繁衍的生理学意义上的潜意识活动有促使艺术产生的可能性;“实践说”,马克思主义认为,实践是人类全部认识的基础,人类的艺术行为主要起源于人类自身的实践过程。

艺术家运用不同的艺术手段(语言)创造出不同的艺术形象,产生了不同的艺术门类。随着人类自身及社会实践的不断深入和发展,艺术的种类也越来越丰富。由于分类标准、角度不同,艺术的分类各有不同。目前,我国通常是按照艺术反映生活所采用的物质材料和表现手段的不同而把艺术分为美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影电视、文学、曲艺、摄影、杂技等门类。本书重点介绍美术、音乐、影视、舞蹈的有关知识。

(二) 认识美术

美术是指运用一定的物质材料和造型手段,在二度或三度空间内进行视觉审美创造的一种静态艺术。造型性是美术的一个重要特征。“瞬间性”是美术反映生活的又一个鲜明特征,因为美术家必须选取一个典型的瞬间加以明确地表现,才能引起观赏者的联想和想象。

在美术创作中,由于美术家属于不同的民族,处于不同的自然环境和社会环境中,有着不同的艺术理念,创作的美术作品自然也风貌不一,因此,根据地理位置,可以将美术分为东方美术与西方美术这两大范畴;而美术家因使用不同的工具材料或选择不同的题材、运用不同的艺术语言,而塑造出不同的艺术形象,产生不同的审美效果,故美术又有绘画、雕塑、书法、建筑和工艺美术之分。

绘画是指运用笔、刀等工具,在墙壁、纸、布、板等平面材料上,通过线条、色彩、明暗和构图等基本语言,描绘物象的形状、体积的质感量感和空间感,使之具有视觉审美效果的一种造型艺术。依使用工具材料的不同,绘画主要分为壁画、油画、水墨(彩)画、粉笔画和版画;根据题材的不同,绘画又可分为人物画、风景画(山水画)、静物画和花鸟画等;人物画中根据表现主题的不同又可分为肖像画、风俗画、历史画和宗教画等。

雕塑是指运用具体的物质材料,如石头、木头、金属、泥土等,进行雕、刻和塑造具有可触摸性、占有三度空间的艺术形象的一种造型艺术。雕塑通常可分为立体圆雕塑、半立体高浮雕和浅浮雕;从使用目的和场合来分,主要有宗教雕塑、纪念性雕塑、建筑雕塑和广场环境雕塑等。

书法是以汉字为基础、用毛笔书写的、具有四维特征的抽象符号艺术,它体现了万事万物“对立统一”的基本规律,也反映了创作者的精神、气质、学识和修养。

建筑美术是指在建筑物的形体、建筑组群布局、内外空间组织结构、平面立体的形式布陈、色彩的选择、装饰气氛的营造等方面都具有设计审美意匠的一种美术样式。建筑的类型很多,兼有实用与审美两种功能,但比重各有侧重。住宅、商店、医院、学校等为民用建筑,实用、审美功能大体相同;大型公共建筑、宫殿建筑、纪念性建筑、宗教建筑、园林建筑等,审美功能比重大于民用建筑;而纪念碑、陵墓和建筑小品等则主要作为艺术品具有观赏功能。建筑艺术的主要特征表现在它的实用性、群众性、纪念性、空间的延续性、环境的特定性、艺术的综合性和象征的表现性等。

工艺美术是指通过生产手段(包括手工、机器等)对材料进行审美加工,以制成物质产品和精神产品的一种美术。由于工艺材料的不同特性,人们在生产实践中形成不同的制作技法,并制成特定的用品,如陶瓷、青铜、染织、金工、漆器、木器等。

二、中国美术： 气象万千 传承有绪

(一) 中国雕塑：塑形绘质 立象尽意

人类最早的美术品从广义上说是和人类同时产生的。人脱离一般动物的标志是人能靠劳动来维持自己的生存,而最初制造的劳动工具就是广义的美术品,因为它们当中都或多或少地包含了人类早期的审美意识。

迄今为止,考古发现的我国最早的雕塑品属于新石器时代(约10 000~4 000年前),磨制技术的发展带来了美观实用的原始石雕艺术,玉器也开始从石器中分离出来,加上此时制陶术得以发明,故玉雕、陶塑也不断涌现。在距今约5 000年到6 000年,新石器时代的雕塑品在仰韶文化、龙山文化、红山文化等遗址均有出土,主要分为人像与动物两大类。人像多以头像为主,强调口、鼻、目三部分,代表作有仰韶文化的《陶塑人面》、红山文化的《彩塑头像》等;动物雕塑中不少造型已相当准确,体现了塑者对生活的观察和概括能力,以大汶口文化的《陶兽形壶》、齐家文化的《红陶鸟形器》为代表(图1—图3)。

图1 《陶塑人面》 仰韶文化

图2 《彩塑头像》 红山文化

图3 《陶兽形壶》 大汶口文化

从新石器时期到春秋战国,历史上称为“先秦时期”,这是中国古代雕塑的萌芽时期。在这一时期,雕塑多为工艺品的附属,并不独立,而只是实用器皿的装饰或祭祀品。夏商周时期(公元前 21 世纪~前 770 年),人类开始步入文明社会,统治阶级得以集中全国的人力、物力、财力为自己巩固政权及享受服务,青铜器应运而生,它的出现拓展、丰富了雕塑的材质范围。从形式上大致可以将青铜器的雕塑因素分为以下几种:一是以动物形象为主体造型的青铜器,如安阳妇好墓出土的《鸛尊》;二是青铜器表面的装饰,常见的有浮雕、圆雕、透雕等形式,如湖南宁乡出土的《四羊方尊》;三是相对独立的青铜造像。

作为雕塑艺术的青铜器往往将圆雕和浮雕融合一体,如牛、象、羊尊造型运用圆雕,而动物身体上的纹饰多为浮雕。浮雕多为变形动物的纹饰,如置于青铜器皿上的壁画,再现出一个更为神秘的艺术世界。其中最为常见的是饕餮的形象,它长着巨眼大口、獠牙、犄角和利爪,令人恐怖之极。例如,1939 年在河南安阳殷墟出土的《司母戊大方鼎》,属商盛期作品,高 133 厘米,重 875 千克,是现存商周青铜器中形制最大的鼎器。它的造型口沿宽厚,腹体方正,大耳,柱足粗壮而上下相似,显示出一种不可征服的稳定和巨人般的雄浑气势。《四羊方尊》是羊、鸟组合的形象,在器腹的四壁以四只羊的头颈伸向四方,前为精美的长冠鸟,栩栩如生。器物周身布满纹饰,以云雷纹为地,尊颈饰夔纹,羊背及胸部饰鳞纹,线条匀细流畅;造型手法上,以圆雕塑造羊首,浮雕与线刻表现纹饰,三种雕塑手法巧妙结合,平面纹饰与主体形象高度和谐,光亮华美(图 4—图 5)。

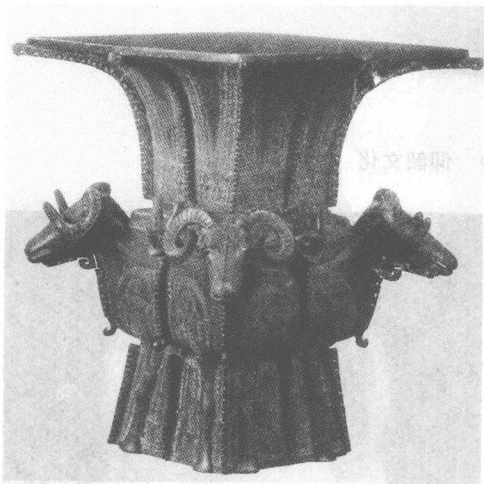

图 4 《四羊方尊》 商

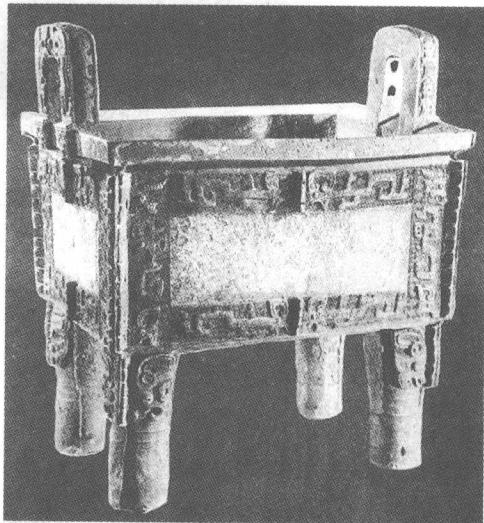

图 5 《司母戊大方鼎》 商

商周时期的玉石雕刻也有非凡的成就,以殷墟妇好墓出土的玉雕为代表,作品多为人像和动物,有《玉人》、《玉凤》等,小巧完整,简练准确,纹饰仿青铜器,装饰意味较浓(图 6—图 8)。

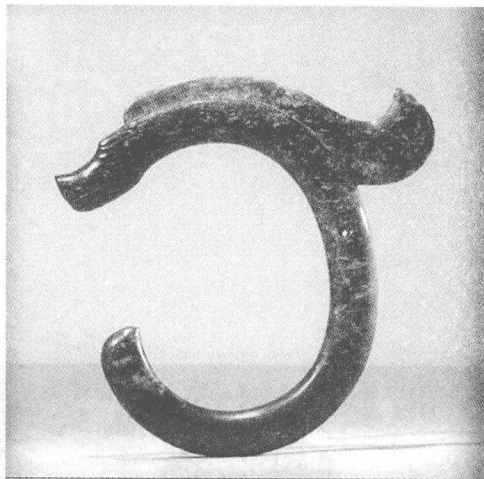

图6 《玉龙》 红山文化

图7 《玉鸟兽纹琮》 良渚文化

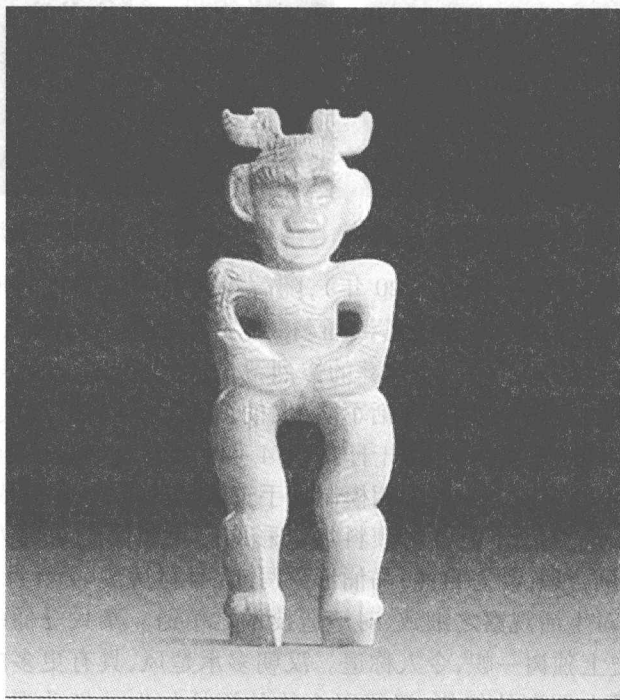

图8 《玉立人形柄器》 商

春秋战国时期(公元前770~前221年),由于礼崩乐坏,青铜器由神秘奇诡走向轻松明朗,实用性日益取代了精神象征性。此期由于铁器的推广,“失蜡法”和错金镂银、镶嵌技术等运用,使得青铜器上的纹饰越来越细腻,也更加流光溢彩。代表作有湖北随县曾侯乙墓出土的《鹿角立鹤》,河北平山中山王墓出土的《错金银龙凤方案》,河南新郑出土的《莲鹤方壶》等,尤其是后者,各种浮雕或立体动物遍饰器身,顶部一鹤形象生动真实,被认为是春秋时期新兴封建势力蒸蒸日上的象征(图9—图10)。

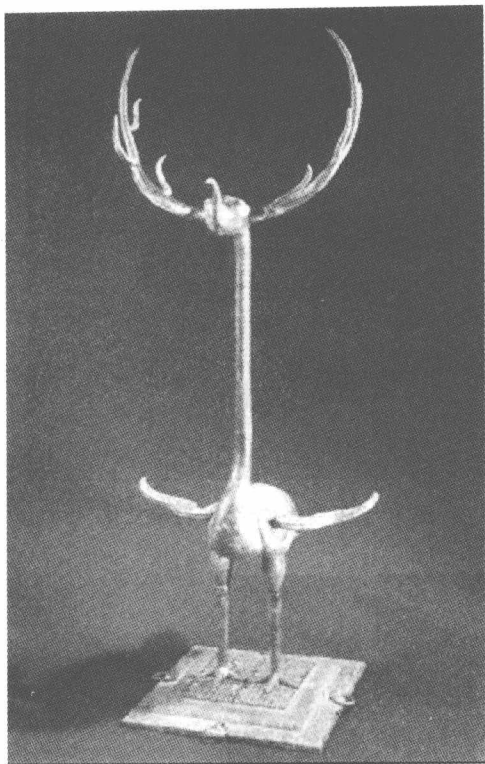

图9 《鹿角立鹤》 战国早期

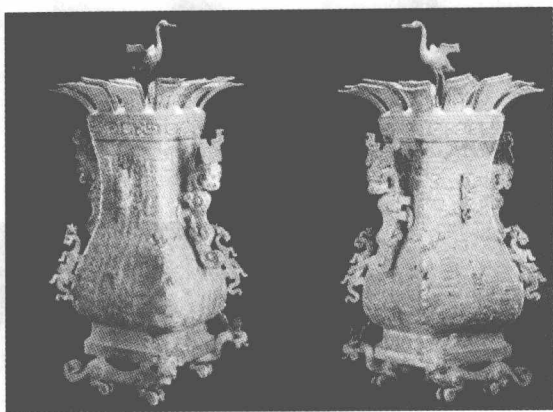

图10 《莲鹤方壶》 战国

秦汉时期(公元前221年~公元220年),随着封建大一统国家的形成,艺术上也呈现出恢弘庞大的气势。秦汉盛行厚葬之风,“俑”得到了大发展。所谓俑,是古代墓葬中用以陪葬的偶人。它的出现代替了用奴隶殉葬的惨烈习俗,秦汉至隋唐是俑最盛行的时期。俑的材质有陶、木、瓷、石、金属等,形象包括军队、仪仗、乐舞、仕女等,均模仿墓主人生前的现实生活。规模空前的秦始皇陵兵马俑出土于1974~1976年,共有武士俑7000余个,驷马战车100余辆,战马100余匹。一般采用模制加手工塑型的技术,分段成型,整体焙烧,陶泥细腻,烧成火焰均匀,烧成后外表再用颜料加以彩饰。兵俑体态与真人等大,姿势有立有跪,有驭手、射手,比例合适,动态自然;马俑形象写实,身材矫健,万千兵马俑几乎没有雷同的,可见当时雕塑者对生活观察之细致、对塑造技术之精通。秦兵马俑的体量、数量和写实风格都在中国雕塑史上独树一帜,令人称道。汉朝多承楚风,具有更多的追求浪漫、夸张的成分。相比较秦俑排山倒海的气势,汉俑以个体的浑朴与生动打动观众。例如,出土于陕西西安的《拂袖舞女俑》,身材苗条,长袖善舞,生动可人;出土于四川成都的《击鼓说唱俑》,造型夸张,眉飞色舞,手舞足蹈,神采飞扬,令人忍俊不禁。现存最早的大型仪卫纪念性石雕也始于西汉,如霍去病墓前石刻,深沉威武,共16件,采用巨大整体石块,就其自然外型加以艺术处理,灵活使用圆雕、浮雕、线刻表现手法,使之完全服从于雕塑的整体造型。例如《马踏匈奴》,通高168厘米,用隐喻的手法,借战马的形象来体现霍去病的威猛和战功卓著,充分体现出纪念性雕塑的概括性。汉代铜雕塑中也有不少杰出作品,著名的如东汉的《铜奔马》(又名《马踏飞燕》),出土于甘肃武威,这匹奔马三足腾空,以一足落在支撑点上,

支撑点被设计成一只飞燕,象征“天马行空”的潇洒。作品虽只有 34.5 厘米高,但它的气势却是雷霆万钧,体现了现实主义与浪漫主义的完美结合(图 11—图 14)。

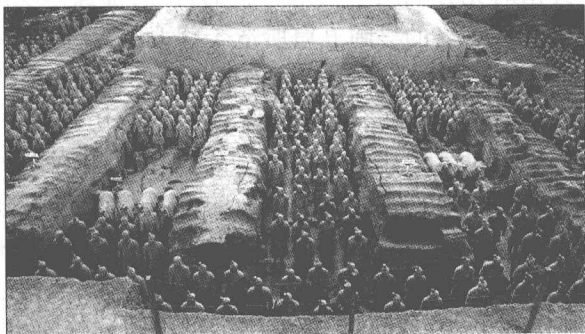

图 11 《秦始皇陵一号坑》 秦

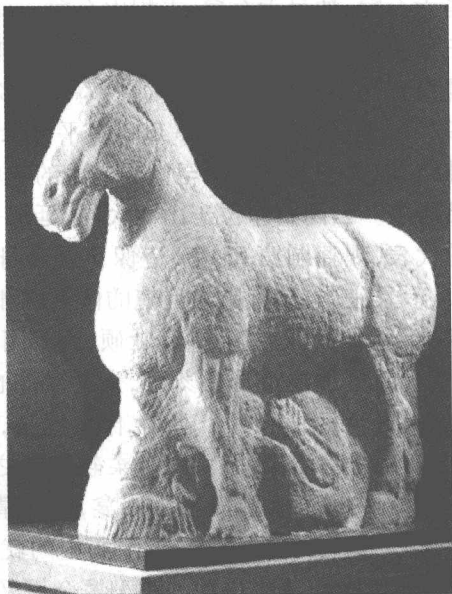

图 12 《马踏匈奴》 西汉

图 13 《击鼓说唱俑》 东汉

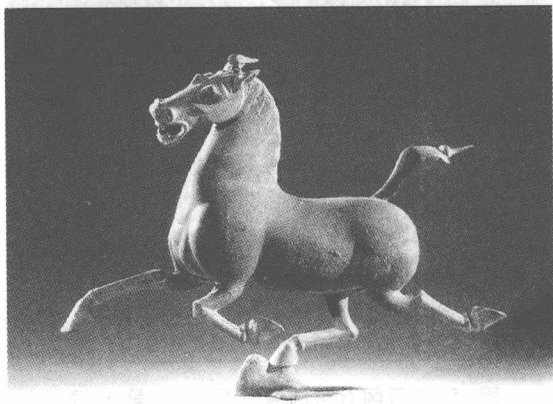

图 14 《马踏飞燕》 东汉

魏晋南北朝(220~581年)是魏蜀吴三国鼎立时期,西晋、东晋、十六国时期及南北朝时期的总称。这是一个政治上四分五裂、民族融合却在加速的时代,也是雕塑兴旺发展的时期。此时期由于战争频仍,世事无常,宣扬“慈爱”、“超度”的佛教便成为文人雅士、劳苦大众

的精神寄托,佛教大盛,开窟造像活动频繁。据不完全统计,此期以佛教为内容的雕塑占了雕塑总量的90%以上。在我国,最早的石窟出现于佛教东播北线的路途上,有敦煌石窟、金塔寺石窟、炳灵寺石窟、麦积山石窟。莫高窟建于甘肃省敦煌县东南25公里处的鸣沙山和三危山之间的断崖上,约开凿于十六国时期,其后历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏直到元朝,凿窟造寺活动持续一千多年,由于自然界的剥蚀和人为的破坏,现存洞窟492个,窟内所存壁画45000多平方米,塑像3000余躯,体现了中国古代宗教美术的发展脉络,堪称中国艺术乃至世界艺术的宝库。由于当地土质疏松,不宜于雕刻造像,以泥塑作品居多。云冈石窟位于山西大同,延绵一公里,由北魏皇室主持开凿,为中国早期佛教造像的代表,现存洞窟53个,造像5万余身。开凿时充分利用了当地石材的特点,佛像体魄巨大、形象庄严,具有摄人魂魄的体量感和空间感。著名的昙曜五窟所造5尊大佛,高达13~17米,造像面像方正,饱满壮硕,为云冈石窟群的代表作品。后期造像的尺寸明显比第一期要小,但更加注重形象刻画,人物动态也更加活泼。河南洛阳城南的龙门石窟,历经东魏、北齐、隋、唐、北宋多个朝代,作品庞杂,宾阳中洞是其中比较重要的一处,窟内主佛像为站立姿势,秀骨清像,手臂似有柔软弹性之感;古阳洞是龙门石窟中较大的一个,历史年代也较早,洞内壁面上雕满了小佛龕,造像清瘦秀丽,且几乎每龕都有造像题记,中国著名的书法碑帖“龙门二十品”中,古阳洞中的就有十九品。另外,为了供养方便,易于携带,当时还生产了大量单尊可移动的小型鎏金铜像,制作精美,雕刻细腻,不亚于大型雕塑的气魄(图15—图16)。

图15 《云冈石窟佛像》(局部) 第20窟

图16 《莫高窟南北大像》之南大佛
莫高窟第130窟

魏晋南北朝时期第二大类雕塑作品当属陵墓雕塑。它又可分为两部分:留存于地上的大型仪卫纪念性石刻和埋入地下的明器雕塑(包括墓俑)。曹魏时期,墓葬推崇简易,故陵墓前没有发现雕像。南北朝时,墓前雕像有所恢复,一般都在墓前设置一对或多对石兽,它