

21 世纪通识教育系列教材

21st Century Textbooks of General Education

艺术欣赏

The Appreciation of Art

黄高才 刘会芹 © 著

 中国人民大学出版社

21 世纪通识教育系列教材

21st Century Textbooks of General Education

艺术欣赏

T

he Appreciation of Art

黄高才 刘会芹 © 著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术欣赏/黄高才, 刘会芹著. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 6
(21 世纪通识教育系列教材)
ISBN 978-7-300-16003-0

I. ①艺… II. ①黄… ②刘… III. ①艺术-鉴赏-高等学校-教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 127095 号

21 世纪通识教育系列教材

艺术欣赏

黄高才 刘会芹 著

Yishu Xinshang

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京民族印务有限责任公司	
规 格	170 mm×240 mm 16 开本	版 次 2012 年 7 月第 1 版
印 张	16.75 插页 1	印 次 2012 年 7 月第 1 次印刷
字 数	274 000	定 价 35.00 元 (赠光盘)

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

· 出版说明 ·

随着信息时代的来临、经济全球化的深入与文化软实力竞争的加剧，重视大学生人文素养与创新能力的培养，提升大学生的综合素质，已成为各国教育改革与发展关注的重点和热点。人们越来越意识到：高等教育不仅要培养大学生良好的专业素质，更重要的是要使他们在走向社会之后拥有长足的自我拓展能力。只有以宽口径、厚基础、复合型为人才培养目标，才能更好地提高我国高等教育的质量，培育出适应现代社会需求的具备公民意识、社会责任感与创新精神的优秀人才。

从中外大学通识教育的实践来看，通识教育是一项系统工程，而课程体系的建设始终是推进通识教育的核心任务，教材建设则又是其中的重要环节。为满足广大高校师生对高质量通识教育教材的需求，中国人民大学出版社组织多学科、多领域的专家学者，在广泛调研与深入研讨的基础上，组织编写了这套“21世纪通识教育系列教材”，为推动高等学校通识教育教材建设进行了努力和探索。

本套教材分为人文、政法和经管三大板块，定位为非专业统开课教材，突出“通识”的特色，强调内容阐释的“基础”和“宽度”，力求突破单纯的“专业视域”或“知识视域”，引导学生调整知识结构，拓宽文化视野，以达成人才培养效果上的“宽度”，从而实现高等教育培养复合型人才的目标。

本套教材中的每一本均由该学科领域有影响力的专家学者领衔编写。通识教材的“基础”与“宽度”，需要特别重视教材纲目与内容的适用性、可拓展性和灵活性。唯有在该领域具有丰富教学经验及精深学术水准的名家，方能“取精用弘，由博返约”，编写出体现“通识”特色的高水平教材。

本套教材形式与内容和谐统一，教材内容基础适用，语言简洁生动，并辅以典型、有趣的案例、图表，轻松活泼的栏目和插图等，图文并茂，引人入胜，照顾到青年学生群体的阅读习惯。

作为出版者，我们特别希望通过加强通识教育教材建设，推进高校课程体系的融会贯通，提高学生跨学科、跨文化的理解能力，为学生未来的职业生涯与人生发展奠定良好的知识和能力基础。这套通识教育系列教材只是开始，期望更多的专家学者共襄此事，推进通识教育教学的改革与发展。

中国人民大学出版社

· 前 言 ·

艺术总是把生活中最美的东西展示给人看，使人热爱生活，更有激情地生活，生活得更加充实和愉快。对于懂得艺术，热爱艺术的人来说，生活总是显得那么美好，因此，他们的生活心态总是积极的。生活的心态积极了，人不仅烦恼少一些，欢乐多一些，而且做人也会乐观豁达、包容大气、儒雅随和。

艺术欣赏不仅能够使人获得强烈的美感体验与享受，把人带入一种境界，使人轻松愉快，精神振奋，而且能使人体察和感悟人生，懂得生活，学会做人。一般来讲，人们从艺术作品中获得的收获的大小，主要取决于其艺术素养的多少。同样是一台春节联欢晚会，有人看得很兴奋，有人却看得昏昏欲睡，这就是欣赏水平的差异。又如，同样是到一个历史博物馆参观，相比于没有艺术眼光的人，具有艺术（透视）眼光的人会从一件件文物上面看到文化、看到精神、看到精彩，获得更多的启示、感悟和更强烈的精神快感。每一个人都应该懂点艺术，理由如下：

第一，艺术可以美化人的心境。艺术作品是情感的载体，艺术的首要作用是通过对人的情感施加影响而改变人的心境。艺术又是对生活进行审美反映的文化样式，它总是把生活中美好的东西展示给人看，因而，艺术作品对人情绪的影响总是积极的。具体地讲，艺术作品能够消除人的愁绪和疑虑，去除人的烦恼，减轻人的疲惫感，使人走出迷茫和困惑，使人的心情变得轻松愉快，心态变得平和，志趣变得高雅。

从更大的层面上讲，艺术能够影响人的思想感情、伦理观念、精神品格，能够净化人的灵魂，陶冶人的情操，使人进入更高的人生境界。

第二，艺术能够赋予人生命的活力。从生活的层面看，艺术总是着力于表现生活的真善美，使人们真切地看到生活是美好的、精彩的、充满乐趣的，从而激发出人们的生活热情，使人们更加热爱生活，更富激情地生活和更有信心地生活，生活得更充实、更精彩，更有内涵和质量。

从人生的层面看，艺术是人的精神食粮，它不仅能够给人以丰富的思想养分，而且通过情感的影响激励人的意志、坚定人的信念、振奋人的精神。在艺术形象精神的感染、感召、激励和鼓舞下，人会树立更远大的志

向，会更加发愤努力和坚忍不拔。

第三，艺术可以优化人的思维品质。任何一件艺术作品都是创造性思维的产物。任何艺术作品的欣赏，都伴随着积极的形象思维活动，其中包括对艺术形象的想象再造、艺术情境的联想再现和对艺术作品全方位的生活关照等，其中对艺术作品的生活关照，一刻也离不开联想、类比等形象思维活动。因此，艺术欣赏可以有效地改善思维品质，提升人的创造力。

更进一步来看，因为艺术欣赏活动伴随着情感体验，这就决定了艺术欣赏活动中的想象和联想一般是在人心情轻松愉快的状态下发生的。在这种状态下，人的想象力很容易爆发出来，思维的触觉既可以穿越时空呈发散状态，触及的面更大，也可以聚焦于作品的细微之处，大脑中灵感闪现的频率会大大增加，从而使视野更加开阔，想象力更加丰富，思维更加灵活。

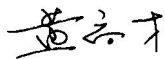
第四，艺术可以启迪人生。尽管艺术是审美的，以感情表现为基础，能够给人以审美愉悦和精神快感，但任何一件艺术作品的创作都不是为了纯粹的消遣、单纯地制造快感或用来宣泄情感的，而是为了达到潜移默化的教育目的。因此，大凡好的作品都有一定的人文内涵、思想意蕴、情感倾向等，它们或增加人的智慧，或开阔人的视野，或启迪人的思想，能够使人明白“怎样生活”和“怎样做人”等。

本书以通俗易懂的语言，简明扼要地讲解了各种常见艺术门类的基本知识和欣赏要点，介绍了一些经典作品和重要的历史文化常识。

本书的与众不同之处主要表现为三点：一是讲解通俗易懂、深入浅出，同时尽可能避免使用人们生疏的专业术语，具有中等文化程度的读者都能看得懂，学得会。二是书中包含有丰富的历史文化知识，既可以拓宽读者的文化视野，又利于读者从理性的高度认识艺术。三是立足于民族文化的大背景，内容更接近人们的生活和符合人们的审美情趣。

本书对提高读者的文化素养、培养读者的生活情趣、振奋读者的精神和唤起读者的进取意识等都会有较大的帮助。

由于作者学识有限，书中难免存在这样或那样的不足。诚望广大读者和同仁在使用本书的过程中能够及时地将意见和建议反馈给我们，以便我们对本书做进一步的修订。有关本书的意见和修订建议请发送至本书作者的电子邮箱：gchuang1962@163.com。

2012年早春于咸阳

第一批“21 世纪通识教育系列教材”目录

序号	书名	第一作者
1	交际礼仪	金正昆
2	广告学概论	倪 宁
3	社会调查研究方法	翟振武
4	大学语文	邢福义
5	大学心理	聂振伟
6	逻辑学概论	陈 波
7	中国哲学史	杨国荣
8	西方哲学史	张志伟
9	伦理学概论	李建华
10	科技哲学概论	刘大椿
11	宗教概论	张志刚
12	科学技术史	王鸿生
13	国学概论	程水金
14	中国文明史	何德章
15	世界文明史	孟广林
16	中国文化史	刘固盛
17	法学入门	郑永流
18	宪法与宪政	张千帆
19	犯罪与刑法	赵秉志
20	经济法	徐孟洲
21	知识产权法	刘春田
22	公共管理学	张康之
23	公文写作与处理	赵国俊
24	社会科学研究方法	蓝志勇
25	政治学原理	燕继荣
26	中国政府与政治	杨光斌
27	教育学基础	冯建军
28	财政学	邓子基
29	金融学	张 杰
30	投资理财	汪昌云
31	经济学原理	方福前
32	政治经济学原理	张 宇
33	博弈的艺术	王则柯
34	管理学基础	陈 劲
35	组织行为学	孙健敏
36	创业学	黄卫伟
37	职业生涯规划与设计	谢晋宇
38	统计学基础	贾俊平

· 目 录 ·

第一章 艺术欣赏基础知识

第一节	艺术在人类生活中的意义和作用	1
一、什么是艺术	1	
二、艺术的产生	4	
三、艺术的社会作用	6	
第二节	艺术欣赏的特点	7
一、艺术欣赏是一种审美活动	7	
二、艺术欣赏是一种再创造活动	8	
三、艺术欣赏是一种情感体验过程	9	
四、艺术欣赏是一个形象思维过程	10	
五、艺术欣赏是一种人格美化活动	12	
第三节	艺术欣赏的一般规律	12
一、审美感知	12	
二、审美判断	13	
三、情感体验	14	
四、体会玩味	14	
第四节	怎样提高艺术欣赏能力	15
一、懂点艺术知识，提高艺术素养	15	
二、加强艺术实践，培养艺术眼光	16	
三、丰富生活阅历，提高人文素养	16	
四、提高文学素养，强化想象与联想能力	17	

第二章 音乐艺术欣赏

第一节	天籁与音乐的起源	18
-----	----------------	----

第二节	音乐艺术的基本特性	19
一、情感性		19
二、时空性		20
三、依赖性		20
四、想象性与联想性		21
第三节	音乐艺术的基本要素及其表现手法	21
一、音乐的构成要素		22
二、音乐的分类		25
三、音乐的表现手法		25
第四节	音乐欣赏的要点	28
一、聆听		28
二、想象		29
三、情感体验		30
四、形象与意境的再创造		30
五、理性的分析和理解		31
六、现代媒体表现手段的利用		32
第五节	中国音乐艺术管窥	33
一、丰富的音乐文化遗产		33
二、丰富的音乐史料		37
三、取法天籁的民族音乐		39
四、独具魅力的民族歌曲		41
五、中国名曲举例		41
第六节	外国音乐览胜	44
一、交响乐		45
二、协奏曲		45
三、管弦乐		46

第三章 绘画艺术欣赏

第一节	绘画艺术的一般特点	47
一、平面与静态的表现形式		47
二、幻觉利用与空间展现		48
三、具体而富有想象的形象描绘		48

	四、再现与表现相得益彰	49
	五、视觉美感的丰富性	50
第二节	绘画的分类	50
	一、按照使用的工具和材料划分	50
	二、按照表现对象划分	51
第三节	绘画的基本表现手段	52
	一、线条	53
	二、色彩	54
	三、构图	55
	四、明暗	56
第四节	绘画欣赏的要点	56
	一、仔细观看	56
	二、想象与联想	57
	三、全面分析	57
第五节	中国绘画艺术管窥	58
	一、中国绘画艺术发展概况	59
	二、唐墓壁画	61
	三、独具魅力的中国画	65
第六节	外国绘画艺术管窥	71
	一、外国早期绘画	71
	二、油画	73
	三、外国名画例举	74

第四章 雕塑艺术欣赏

第一节	雕塑艺术的特点	79
	一、以形体为基本表现形式	79
	二、表现手段的单一性和形象的单纯性	80
	三、象征性和寓意性	80
	四、体量美与视觉冲击力	80
	五、借景性	81
第二节	雕塑艺术的种类	82
	一、按制作材料划分	82

	二、按形态划分	85
	三、按放置环境和用途划分	86
	四、按表现手法划分	87
第三节	雕塑艺术欣赏的要点	87
	一、观察与思考	87
	二、想象与联想补充	89
	三、把握作品的象征义或寓意	90
	四、审美鉴赏	91
第四节	中国古代雕塑艺术览胜	91
	一、先秦时期的雕塑	92
	二、秦汉时期的雕塑	95
	三、魏晋南北朝时期的雕塑	102
	四、隋唐时期的雕塑	107
	五、宋元时期的雕塑	110
	六、明清时期的雕塑	113
第五节	外国雕塑名作举隅	116
	一、维纳斯雕像	116
	二、《掷铁饼者》	118
	三、《思想者》	119
	四、大卫雕像	120

第五章 舞蹈艺术欣赏

第一节	舞蹈艺术的基本特点	122
	一、造型性	122
	二、动作性	123
	三、节奏性	124
	四、抒情性	125
	五、综合性	126
第二节	舞蹈的分类	127
	一、生活舞蹈的常见类型	127
	二、艺术舞蹈的分类	128
第三节	舞蹈欣赏的基本要点	130

	一、舞蹈造型的审美感知与分析	131
	二、舞蹈动作的鉴赏分析	132
	三、舞蹈节奏的分析和判断	134
	四、音乐、灯光与舞台美术的鉴赏	134
	五、舞蹈形象与意境的分析	135
第四节	中国舞蹈欣赏	136
	一、中国古代舞蹈艺术管窥	136
	二、中国现当代舞蹈管窥	141
	三、中国民族舞蹈举隅	142
第五节	外国舞蹈艺术管窥	144
	一、芭蕾舞	144
	二、现代舞	146
	三、交际舞	147

第六章 戏剧艺术欣赏

第一节	戏剧的特点和分类	149
	一、戏剧的特点	149
	二、戏剧的分类	150
	三、话剧与中国戏曲比较	151
第二节	戏剧的内容要素	152
	一、激烈的戏剧冲突	152
	二、高度集中的人物、事件和场景	153
	三、台词	155
第三节	戏剧艺术的欣赏要点	158
	一、分析戏剧冲突	158
	二、分析戏剧情节	159
	三、分析戏剧场景	159
	四、品味戏剧台词	159
第四节	中国戏曲艺术	159
	一、中国戏曲艺术的特点	160
	二、中国戏曲剧种举例	161
	三、中国戏曲名段欣赏	165

第七章 影视艺术欣赏

第一节 影视的艺术特点	168
一、综合性	168
二、视觉性	169
三、逼真性	169
四、组接性	169
第二节 影视的基本表现手段	171
一、场景与镜头	171
二、台词与音乐	173
三、情节与矛盾冲突	174
四、蒙太奇	174
第三节 影视欣赏的要点	175
一、整体感知	175
二、审美判断	175
三、细致分析作品	175
四、写作影视评论	175
第四节 影视评论的写作	176
一、影视评论的基本类型	176
二、影视评论的切入角度	181

第八章 中国独有的艺术门类及其欣赏

第一节 汉字书法艺术欣赏	189
一、汉字书法的特点	190
二、汉字书法的基本要素	192
三、汉字书法的欣赏要点	196
四、汉字书法艺术发展概况	201
第二节 中国瓦当艺术欣赏	211
一、瓦当的文化价值	211
二、瓦当的分类及其欣赏要点	212
三、中国瓦当艺术发展概况	218
第三节 对联艺术欣赏	222
一、对联的特点	222

	二、对联的艺术魅力	223
	三、对联写作常用的修辞手法	224
	四、对联的欣赏要点	228
第四节	中国园林艺术欣赏	228
	一、中国园林的特点	229
	二、中国园林的基本元素	232
	三、中国名园举例	238
第五节	中国陶瓷艺术欣赏	239
	一、陶器和瓷器的区别	239
	二、陶瓷艺术的基本元素	240
	三、陶瓷艺术的欣赏要点及必备知识	241
	四、中国陶瓷艺术发展概况	246
	主要参考文献	253

第一章 艺术欣赏基础知识

.....

艺术是反映生活的一种文化类型。它总是把生活中美好的一面展示给人们看，让人们感受到生活的美好，唤起人们对生活的热爱与向往之情，激发人们的进取意识，振奋人们的精神。因此，艺术不仅能够给予人们审美享受，而且能够唤起人们的生活激情，给予人们人生的启示与思考、精神的激励与鼓舞，等等。懂点艺术，热爱艺术，用艺术的眼光看生活，人们就会倍加感到生活的美好，从而以积极的心态面对生活，生活得更乐观、更充实，更有激情，人生更精彩、更辉煌。

第一节 艺术在人类生活中的意义和作用

艺术是对生活进行审美反映的一种思想表现形式。真正的艺术境界是一种清澈透亮、至纯至美的境界。这样的境界可以使人远离物欲，无私而宽容，使人超凡脱俗，儒雅而大气，使人热爱生活，富有情趣，乐观豁达，使人精神充实，富有朝气。与此同时，艺术能够触发人的想象与联想，活跃人的思维，使人更富于创造的灵感，全面提升人的创造能力。

一、什么是艺术

艺术是对生活进行审美反映的一种文化类型。它着眼于生活中真善美的一面，力求将生活中最真、最美的东西展示出来给人们看，通过影响人的心境、改变人的精神状态而使人热爱生活，奋发向上，不断进取。与此同时，艺术极易触动人们的心弦，使人们放飞思想，驰骋想象，从而优化人的思维品质，使人更具有创造才能。概括起来讲，艺术具有以下几个特点。

(1) 审美性。审美性是艺术最基本的特点，也是衡量一个艺术作品的基本标准。一个艺术作品如果不能唤起人们强烈的审美体验，或者不能给予人

们充分的审美享受，就算不上好作品。因此，艺术作品总是将生活中最真、最善、最美的东西展示出来给人们看，虽然有时候也暴露一些假、恶、丑的东西，但都是为了反衬、对比或警示的需要。那些单纯地对生活进行写真，不能唤起人们的审美体验或不能给人们以美感享受的东西，不能称之为艺术。例如，咬了一口的苹果上面爬只毛毛虫，或者一个烧饼上落着只苍蝇，这样的画面只能是生活的写照，不能称作艺术。因为它们既不能唤起人们的美感体验，也不能给予人们美感享受。

(2) 反映性。社会生活是艺术创作的基础，艺术是社会生活的反映。因此，好的艺术作品犹如生活的镜子，它能够真实而深刻地反映社会生活，帮助人们认识社会生活。与此同时，优秀的艺术作品常常还具有一种史料价值。如北宋张择端的《清明上河图》(图 1—1—1)，生动地描绘了当时京城汴梁的都市生活景象——人群熙攘的街市，跨河的拱桥，各种店铺和摊贩，挑担、拉车的劳动者和骑马、坐轿的达官贵人，河上行驶和停靠的大木船，等等。今天来欣赏，人们可以从中获得当时的城市面貌、经济状况、民情风俗、各阶层人们的生活等多方面的信息，既得到强烈的美感享受，又获得知识和思想增益。

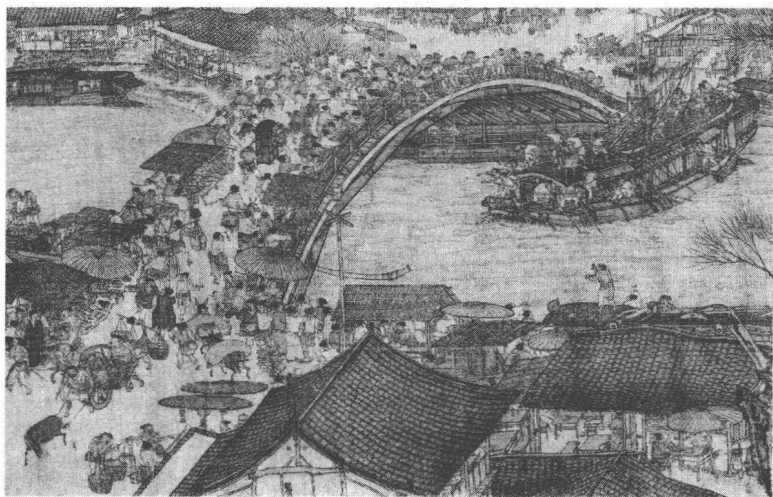

图 1—1—1 《清明上河图》(局部)

又如，近年来大量出土的胡人俑(图 1—1—2)，不仅是唐代“胡汉一家”景象的真实写照，而且反映了大唐博爱、包容的时代精神；大量西汉艺术化生活用品(图 1—1—3)的出土，真实地反映了那个时代国运昌盛，人们乐观