

大学生素质教育系列教材

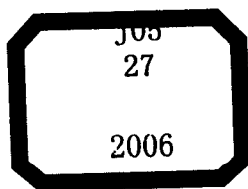
大学生公共艺术欣赏

主 编 何 军

南京大学出版社

大学生素质教育系列教材

大学生公共艺术欣赏

主 编 何 军

副主编 化 铨

彭天峰

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学生公共艺术欣赏 / 何军主编. —南京:南京大学出版社, 2006. 9

ISBN 7 - 305 - 04863 - 1

I. 大… II. 何… III. 艺术—鉴赏—青年读物

IV. J05 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 116991 号

出 版 者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
出 版 人 左 健
丛 书 名 大学生素质教育系列教材
书 名 大学生公共艺术欣赏
主 编 何 军
责任编辑 赵 庆 编辑热线 025 - 83596027
照 排 南京玄武湖印刷照排中心
印 刷 阜宁人民印刷有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 17.5 字数 350 千
版 次 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1~7 000
ISBN 7 - 305 - 04863 - 1/J · 93
定 价 26.00 元
发行热线 025 - 83592169 025 - 83592317
电子邮件 sales@press.nju.edu.cn(销售部)
nupress1@public1.ptt.js.cn

* 版权所有·侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

大学生素质教育系列教材编委会

主 任 陈江风

副主任 陈文涛 张德礼 卓立宏

委 员 (按姓氏笔画排序)

丁新胜 王庆林 马金岭

闫荣义 刘笑舫 乔新建

宋太平 宋江武 李文安

李克正 何 军 张小满

张汉昌 张宏伟 周 旗

赵秀玲 胡天赋 徐少贤

袁雅莎 梅孝义 程全洲

编委会办公室主任 杨清新

总 序

时代已迈入 21 世纪,新的时代同以往相比具有三个明显的特征:一是以信息技术为标志的科技进步日新月异;二是知识经济已经到来;三是综合国力的竞争更加激烈。综合国力的竞争内在表现为人才素质的竞争,谁在人才素质上占优势,谁就能赢得国际竞争的主动权。时代的变化,必然使中国高等教育在发展数量的同时,将更注重质量的提升,而提高质量的惟一途径是开展素质教育,因此素质教育已成为高等教育追求生存和发展的主题。

长期以来,我国教育观念、人才培养模式、教育内容和教学方法相对滞后,高等教育培养的专门人才,囿于过窄的专业教育和过弱的人文陶冶,往往只熟悉本专业的知识,相关专业知识知之甚少,更谈不上超越专业具有更为广泛的文化艺术修养。爱因斯坦说过:“用专业知识教育人是不够的,通过专业知识教育,他可以成为一个有用的工具,但是不可能成为和谐发展的人。”经验证明,现代高层次人才如果仅有狭窄的专业知识,那是无法适应知识经济和教育全球化的需要。

时代要求我们必须重视当代大学生的素质教育,改革的大潮推动我们开展大学生素质教育,目前许多大学都在适应素质教育的新形势,调整课程设置,推行学分制改革,增加选修课的学分比例,以促进文理交融,拓展和完善学生的知识结构,培养学生健全的人格,以造就更多的复合型人才。

本套素质教育系列教材是各位编者结合多年的教学实践,在广泛吸纳国内外相关领域最新科研成果基础上,针对教育内容、课程体系和人才培养模式变革要求,遵循前瞻性、科学性、实用性、地方性和有所为、有所不为的建设原则,组织相关领域的专家按照素质教育要求编写而成。整套教材密切关注世界和我国素质教育的发展动态,锐意改革,着力出新,力图打破专业教育界限,从拓展学生知识层面、提高学生基本技能出发,融会知识、技能和艺术鉴赏等内容,立足于学生整体素质培养和提高。

总

序

1

在素质教育理念不断深入人心的新形势下,素质教育教材建设尚有许多问题需要我们进一步探索和研究。因此,一方面我们要深化教育改革,结合实际,编写出更多更好的素质教育教材;一方面热忱欢迎各界同仁和广大学生对素质教育系列教材多提宝贵意见,使之更符合大学生素质教育改革的实际需要。

彭江波

2004年2月10日于宛城

前 言

培养和造就高素质人才是当今高等教育的根本任务,而人文素养是当代大学生应具备的基本素养之一,人文素养教育是实现人的全面和谐发展的必由之路。爱因斯坦曾说过:“用专业知识教育人是不够的,通过专业知识教育他可以成为一个有用的工具,但是不可能成为和谐发展的人。”因此,当代大学生只有在德、智、体、美、劳等方面全面、均衡地发展才能成为适应未来社会挑战的新世纪人才。

为实施“科教兴国”战略,国家把大学生素质教育提到了前所未有的高度,中央《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出,“美育不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。……高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程。开展丰富多彩的课外文化艺术活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力。”的确,艺术教育在整个素质教育中,对于培养人的创造性思维、提高人的审美素养、塑造健全的人格、构筑和谐社会都有着不可低估的作用,是培养和提高大学生全面素质必不可少的手段。

本着这种精神,我们编纂了《大学生公共艺术欣赏》,本书涵盖音乐欣赏、美术欣赏两个部分,以时间为经,以流派为纬,基本概括了艺术史上优秀的名家名作。但由于本书面对的是广大非专业大学生读者,所以我们在内容编排上注意区别于一般的艺术史类书籍,选材更加注重通俗性、典型性和趣味性,力争提高本书的阅读和欣赏效果,对于时下高校大学生艺术素质教育工作的

大学生公共艺术欣赏

开展具有较强的针对性和适用性。

本书具体分工:

何 军 主编 具体编写音乐部分第一编第一章第一节、第五节、第六节;

第二章;

第二编第一章、第二章、第三章、第四章。

美术部分第二编第一章、第二章

化 铨 副主编 具体编写美术部分第一编;

第二编第三章;

第三编、第四编、第五编。

彭天峰 副主编 具体编写音乐部分第一编第一章第二节、第三节、第四节。

王 蕊 编委 具体编写美术部分第六编。

应 娟 编委 具体编写音乐部分第二编第五章。

本书是在陈江风教授的提议和具体指导下完成的,得到了陈文涛教授、丁新胜副教授、张宏伟副教授、闫荣义副教授等人的大力支持和协助,在此表示极大的感谢。

编 者

2005 年 8 月

目 录

总序	1
前言	1

音乐部分

第一编 器乐曲欣赏	1
第一章 外国交响乐欣赏	1
第一节 巴洛克音乐	1
一、巴赫	3
二、亨德尔	5
三、维瓦尔第	7
第二节 维也纳古典音乐	8
一、海顿	11
二、莫扎特	13
三、贝多芬	14
第三节 浪漫主义音乐	18
一、威柏	22
二、舒伯特	24
三、柏辽兹	26
四、门德尔松	30
五、瓦格纳	32
六、勃拉姆斯	34
第四节 民族乐派	37
一、斯美塔那	38
二、鲍罗丁	40
三、穆索尔斯基	41
四、柴科夫斯基	43
五、德沃夏克	45
六、格里格	48
七、里姆斯基-柯萨科夫	50
第五节 印象主义音乐	52

一、德彪西	54
二、拉威尔	56
第六节 20 世纪音乐	58
一、斯特拉文斯基	62
二、普罗科菲耶夫	64
三、格什文	66
四、肖斯塔科维奇	67
第二章 中国乐曲欣赏	70
第一节 中国古代乐曲	70
一、流水	70
二、十面埋伏	71
三、春江花月夜	73
四、渔舟唱晚	75
五、二泉映月	76
第二节 中国创作乐曲	77
一、春节序曲	77
二、梁山伯与祝英台	78
三、瑶族舞曲	81
第二编 声乐作品欣赏	83
第一章 中国民歌欣赏	83
第一节 民歌概况	83
第二节 民歌欣赏	84
一、《走绛州》陕北民歌 搬运号子	84
二、《绣荷包》山西民歌	85
三、《太阳出来喜洋洋》四川民歌	85
四、《沂蒙山小调》山东民歌	85
五、《小河淌水》云南民歌	85
六、《茉莉花》江苏民歌	85
七、《小白菜》河北民歌	86
八、《蓝花花》陕北民歌	86
九、《牧歌》蒙族民歌	86
十、《上去高山望平原》回族民歌	86
第二章 中国古代歌曲及近现代歌曲	87
第一节 中国古代歌曲欣赏	87
一、《满江红》(宋)岳飞词	87
二、《苏武牧羊》古曲	87
三、《阳关三叠》(唐)王维词	88

第二节 近现代创作歌曲	88
一、《问》易韦斋词 萧友梅曲	88
二、《教我如何不想他》刘半农词 赵元任曲	89
三、《我爱你中国》瞿琮词 郑秋枫曲	90
四、《打起手鼓唱起歌》韩伟词 施光南曲	90
五、《义勇军进行曲》田汉词 聂耳曲	91
六、《游击队歌》贺绿汀词曲	91
七、《我的祖国》乔羽词 刘炽曲	92
第三章 中国大型声乐作品及歌剧选曲欣赏	93
第一节 中国大型声乐作品	93
一、《黄河大合唱》光未然词 冼星海曲	93
二、《红军不怕远征难》(长征组歌)	97
第二节 中国歌剧选曲	99
一、《白毛女》	99
二、《洪湖赤卫队》	100
三、《江姐》	100
第四章 外国民歌与艺术歌曲欣赏	102
第一节 外国民歌欣赏	102
一、《伏尔加船夫曲》[俄]	102
二、《我的太阳》[意] 那波里民歌	102
第二节 外国艺术歌曲欣赏	103
一、《魔王》	103
二、《绿树成荫》	104
三、《菩提树》	104
第五章 外国大型声乐作品及歌剧欣赏	106
第一节 外国大型声乐作品欣赏	106
一、《哈里路亚》	106
二、《猎人合唱》	106
第二节 外国歌剧欣赏	107
一、《图兰多特》(Turandot)	108
二、《茶花女》(La Traviata)	110
三、《费加罗的婚礼》	112
美术部分	
第一编 美术概论	114
第一章 美术的形态和特性	114
第二章 美术与其他社会范畴的关系	117

第三章 中西方美术传统美学价值的差异	120
第四章 如何进行美术欣赏	125
第二编 绘画艺术欣赏	127
第一章 绘画概述	127
第二章 中国绘画作品欣赏	130
第一节 中国古代绘画	130
一、《驮侯妻墓帛画》	131
二、《洛神赋图》	131
三、《九色鹿王本生》	133
四、《簪花仕女图》	134
五、《溪山行旅图》	135
六、《清明上河图》	136
七、《芙蓉锦鸡图》	137
八、《朝元图》	138
九、《秋风纨扇图》	139
十、《荷石水禽图》	140
十一、《淮扬洁秋图》	141
十二、《竹石图》	142
第二节 中国近现代绘画	143
一、《墨梅图》	144
二、《虾》	145
三、《山中访友图》	146
四、《愚公移山图》	147
五、《千岩竞秀,万壑争流》	149
第三章 外国绘画作品欣赏	151
第一节 文艺复兴时期的绘画	151
一、《春》	152
二、《蒙娜丽莎》	153
三、《雅典学院》	154
第二节 17~19 世纪的欧洲绘画	155
一、《浪子回头》	156
二、《林荫道》	157
三、《劫夺留西波斯的女儿》	159
四、《晚钟》	160
五、《自由引导人民》	162
六、《印象·日出》	163
七、《伏尔加河上的纤夫》	164

八、《画家的卧室》	166
九、《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》	168
第三节 20 世纪西方绘画	169
一、《青春期》	170
二、《格尔尼卡》	171
三、《永恒的记忆》	173
四、《即兴六号》	174
第三编 雕塑艺术欣赏	176
第一章 雕塑概述	176
第二章 中国雕塑作品欣赏	178
第一节 中国古代雕塑	178
一、《秦兵马俑武将俑》	178
二、《铜奔马》	179
三、《齐武帝景安陵麒麟》	180
四、《大卢舍那佛》	181
五、《骆驼载乐俑》	182
六、《慧能坐像》	183
七、《养鸡女》	184
第二节 中国近现代雕塑	184
一、《渔樵问答》	185
二、《鸦片战争》	186
第三章 外国雕塑作品欣赏	188
第一节 西方古代雕塑	188
一、《图坦卡蒙的金棺具》	189
二、《海神波塞冬》	190
三、《米洛斯的阿芙洛狄忒》	191
四、《奥古斯都立像》	192
五、《哀悼基督》	193
六、《阿波罗与达芙妮》	194
第二节 西方近现代雕塑	195
一、《马赛曲》	196
二、《自由女神像》	197
三、《思想者》	197
四、《河流》	199
五、《吻》	200
第四编 建筑艺术欣赏	201
第一章 建筑艺术概述	201

第二章 中国建筑艺术欣赏	204
第一节 中国传统建筑	204
一、南禅寺	205
二、佛宫寺释迦塔	205
三、武当山紫霄殿	206
四、天安门	207
五、天坛	207
六、北京四合院	208
七、黟县联联村民居	208
第二节 中国园林	209
一、颐和园	210
二、拙政园	211
第三章 外国建筑艺术欣赏	212
第一节 古代西方建筑和世界范围的宗教建筑	212
一、帕提依神庙	214
二、罗马大角斗场	215
三、吴哥寺	216
四、阿尔罕布拉宫及狮院	217
五、泰吉·玛哈尔陵	218
六、巴黎圣母院	219
七、圣彼得大教堂	220
第二节 西方近现代建筑	221
一、英国国会大厦	223
二、埃菲尔铁塔	224
三、包豪斯校舍	224
四、流水别墅	226
五、悉尼歌剧院	227
六、蓬皮杜艺术与文化中心	228
七、纽约世界贸易中心	229
第五编 工艺美术与现代设计欣赏	231
第一章 工艺美术与现代设计概述	231
第二章 中国工艺美术作品欣赏	234
一、树影灯	235
二、青花团龙纹提梁壶	235
三、花鸟佩	236
四、金嵌珠天球	236
五、方胜形漆几	237

六、合闸绸	238
七、鹿角椅	238
八、灯笼方	239
第三章 外国工艺美术作品欣赏	240
一、“黑绘式”花瓶	241
二、《林迪斯芳福音书》的插画	242
三、烛台	242
四、洗礼盘	243
五、嵌饰十字架	243
六、盐缸	244
七、镶嵌橱柜	244
八、银碗	245
第四章 现代工业设计作品欣赏	246
一、B3 椅子	246
二、保温瓶	247
三、灯具	247
四、左轮手枪	248
五、餐具架	248
第六编 摄影艺术欣赏	249
第一章 摄影艺术概述	249
第二章 摄影艺术的表现形式和审美特性	252
第三章 中外摄影艺术作品欣赏	260
一、《寒江独钓》	260
二、《我要上学》	261
三、《周恩来》	261
四、《丘吉尔》	262
五、《青椒》	263
六、《瀑布与落叶树》	264
七、《红粉骷髅》	264
八、《替爸爸买啤酒》	265
九、《祈祷》	265
十、《明月高挂半圆山》	266
参考书目	267

第一编 器乐曲欣赏

第一章 外国交响乐欣赏

第一节 巴洛克音乐

“巴洛克”(Baroque)一词源自葡萄牙文 Barroco,原意指珍珠的怪异的、不规则的形状。该词最早应用于建筑艺术,而后逐渐应用于绘画、雕塑、音乐等艺术形式。

巴洛克的风格特点是追求宏大的构思规模,体现出雄伟、庄重的气氛和辉煌的效果。这种艺术风格造型大胆,而且装饰性强,并十分注重对称的表现手法。巴洛克音乐,是指与巴洛克美术同时兴起的音乐,它起初是从美术术语中借用过来的。在美术史上,一开始,巴洛克这个词带有词源中所带有的那种贬意。人们把美术上的黄金时代——文艺复兴时代——出现老化、畸形化的阶段称作巴洛克,是18世纪古典主义理论家对背离了文艺复兴传统的一种新艺术风格的贬称。但是进入19世纪后,经过了瑞士美术家沃尔夫林(1864~1945)和里格尔(1858~1905)等学者的努力纠正。他们认为巴洛克绘画善于表现人性中的感情;多用“开放性”构图,“进深式”透视,注重画面的统一性;善于运用光和阴影来强调形体,笔触讲究奔放流洒,色彩追求热烈、响亮;内容更具有刺激性,是一种把浪漫主义奇想、装饰性的夸张和自然主义的写实技巧混和的艺术语言。巴洛克绘画创造了一种具有动感艺术,使绘画再一次从实体真实向视觉真实转变。人们逐渐认识到了巴洛克时期绘画的积极意义,从此人们使用巴洛克一词时就不再带有轻蔑的语义了。德国音乐学家萨克斯(1881~1959)将这个时期的造型艺术和音乐艺术在风格上进行了比较、研究,并用巴洛克这个概念来概括这个时期音乐的风格特征,于1918年首次将这个概念借用到音乐史上。以后,巴洛克这个名称先在德国,继而在英国,随之逐渐在世界各地普及开来,得到许多音乐史家们的承认,巴洛克音乐作为音乐史中一个特定的风格时期被确定

下来。

艺术是客观现实的反映,巴洛克艺术的产生亦是和当时欧洲的政治形势紧密相连的。在17、18世纪,资产阶级的萌芽和发展促进了整个社会政治与思想意识的转变。

1609年的尼德兰革命和1640年的英国革命代表着资产阶级势力的逐步发展和壮大,这一切都预示着旧时代的即将结束和新时代的即将到来。政治上的巨大变革对艺术风格的发展变化带来了深刻的影响,巴洛克艺术即是在这种影响下产生的。

巴洛克音乐时期也称作“通奏低音时期”。通奏低音也称为“数字低音”,亦即在一首作品的低音线上标以数字,说明键盘乐器上应该奏出的和声,演奏者据此弹奏和声。数字低音由于贯穿于整首乐曲,故又称“通奏低音”。通奏低音系统,要求和声在低音上加上和弦,这与文艺复兴时期的音乐始终以各声部间的音程关系来构成乐曲的方法完全不同,这种和弦的发展,正是巴洛克音乐的一大特征。巴洛克音乐打破了中世纪时期的调和中庸,用音乐来表现激烈奔放的感情倾向。在初期巴洛克音乐使用半音阶手法和不协和音这一点上已经明晰地反映了出来。

巴洛克音乐时期的代表人物有:蒙特威尔第、许茨、吕利、科莱利、珀赛尔、亚历山德罗·斯卡拉蒂、弗郎索瓦·库泊兰、维瓦尔第、拉莫、多美尼科·斯卡拉蒂以及亨德尔和巴赫等,其中最伟大的作曲家是德国作曲家巴赫和亨德尔。这两位音乐大师创作的音乐作品是巴洛克音乐的无价珍品。他们创作的清唱剧、歌剧、康塔塔、器乐协奏曲、独奏曲等作品具有相当高的艺术价值,它们都是巴洛克音乐中最有代表性的作品,为巴洛克艺术增添了十分耀眼的光彩。一般来说,1750年作曲家巴赫的逝世被看作是巴洛克艺术时期的结束。

18世纪20年代,盛极一时的巴洛克音乐开始转向一种新的风格,即“罗可可”风格。这种风格可看作是巴洛克风格的延续。罗可可原是法国路易十五(1715~1774年在位)时期的艺术风尚。当时的绘画和建筑崇尚纤细、奇巧、富于华丽的装饰,图案若断若续与不对称,以装饰性附件与细节的丰富与壮丽的、往往是明朗的或暗淡的色彩的巧妙结合而引人注目,喜用较高的艺术技巧。罗可可艺术风格和巴洛克风格有着许多不同甚至相反之处,它不像巴洛克风格那样追求宏大、雄伟的艺术效果,而是力求表现出一种精巧、纤细、典雅的艺术风格。罗可可风格的音乐最早体现在法国宫廷音乐中,它在当时经常出现在法国贵族沙龙的音乐聚会中。这种音乐有一种轻松、华丽、灵巧的感觉,音乐中所增加的巧妙装饰以其赏心悦目的妩媚秀丽吸引着人。法国罗可可绘画的代表人物瓦托(JeanAntoine Watteau 1684~1721)和布歇(Flançois Boucher 1703~1770)工于浮华的风俗画,常以牧歌和乡村舞会为题材。法国罗可可音乐的代表人物库泊兰和拉莫的古钢琴曲也以田园曲和风格化的舞曲为主,音乐纤美轻巧、动听迷人。此外奥地利的莫扎特等人也是罗可可音乐风格的代表人物。

巴洛克时期的音乐在整个17世纪和18世纪上半叶的音乐艺术中占有重要的、支配性