

艺术鉴赏

◎ 宋毅 董华 著

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.com.cn>

艺术鉴赏

宋毅 董华 著

清华大学出版社

北京交通大学出版社

• 北京 •

内 容 简 介

本书涉及艺术鉴赏领域中的音乐、舞蹈和美术,共分5篇90章,这些章经纬纵横,写法多变,却又保持内容的、历史的和逻辑的联系。第一篇 综论:艺术及艺术鉴赏(第一~九章)属艺术鉴赏的“引论”。主要涉及艺术鉴赏相关的基本理论、概念和基础知识,如艺术概念、分类、艺术创作、流派、艺术史、艺术鉴赏中的心理表现形式及艺术批评与艺术鉴赏力等。对东西方艺术发展历史进行全景式描述和评介,为全书提供了理论视角和图文指南。第二篇 音乐鉴赏(第十~三十四章)包括了对中国传统音乐和近现代民族音乐的欣赏,对西方古典音乐、浪漫主义音乐等著名作曲家及其作品的评介,介绍了纷繁的西方现代音乐流派,以及相关乐理、乐器等音乐鉴赏的基本知识。第三篇 舞蹈鉴赏(第三十五~四十七章)包括舞蹈的起源类型、中国民族民间舞蹈、东西方古典舞蹈、西方芭蕾和现代舞经典、具有民族特色的中国现代舞剧的艺术成就等内容。第四篇 美术鉴赏(一)(第四十八~七十七章)以造型艺术或视觉艺术的大视野,对美术的形式构成、分类、中西方美术语言的表达作了研究和比较,介绍了中国传统书画艺术、建筑和雕塑艺术的特征及其成就,着重介绍了从古希腊到文艺复兴再到新古典主义、浪漫主义、现实主义以至印象主义、后印象主义、抽象表现主义的艺术思潮、艺术大师及其经典艺术作品。第五篇 美术鉴赏(二)(第七十八~九十章)是对中国20世纪以来现代美术发展的基本脉络、主要代表人物及其作品作了评介,对1980年以来多元化时代的后现代思潮影响下的艺术行为与艺术样式作了适当的评价与反思。

本书视野开阔、立意新颖、主旨准确、文字畅达。既可供高等院校作为公共艺术鉴赏教材,也可作为广大艺术鉴赏者、欣赏者、评论者和爱好者的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏/宋毅,董华著. —北京:北京交通大学出版社:清华大学出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5121-2263-5

I. ① 艺… II. ① 宋… ② 董… III. ① 艺术 - 鉴赏 IV. ① J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 092820 号

责任编辑:韩素华

出版发行:清华大学出版社

邮编:100084

电话:010-62776969

北京交通大学出版社

邮编:100044

电话:010-51686414

印刷者:北京艺堂印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260

印张:37

字数:919千字

版 次:2015年7月第1版

2015年7月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-2263-5/J·87

印 数:1~1500册 定价:129.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

——在璀璨的艺术星空下

在已知的领域中，也许没有什么比艺术这种奇怪的东西更虚无、更神秘和更迷人的了。人们总是在欣赏的要求和欣赏的过程中生成艺术活动，是欣赏的要求造就了艺术作品，并且由欣赏过程本身造就了能够欣赏艺术的人群。只有通过鉴赏主体的审美再创造活动，艺术作品才能真正实现其社会功能和美学价值。法国人艾黎·福尔在其著作《世界艺术史》中，把人类对美感的颂咏、遗忘、复颂咏、复遗忘的历史，描绘得如此凄美和悲怆。这说明，一部艺术史，是不断重新选择和不断重新梳理的历史。那些经过历史大浪淘沙积淀下来、流传至今经历多少代人的审视与挑剔，产生过深远影响的最好的艺术作品，我们称之为经典艺术，它已经永恒地留在人类的记忆之中了。

按照先哲的说法，经典艺术往往是一个时代、一个民族历史文化的重要标志和完美体现，具有永恒的魅力，达到了“不可企及的高峰”。当然，这并不是说，它们在社会认识和艺术表现上已经到达顶峰。只是因为，这些作品往往标志着艺术发展到一定时代的最高表现力，而艺术家又以完美的艺术表现形式和艺术语言，把其身处社会的真善美与假恶丑，以其特有的情感体验和丰富的想象力，深深地镌刻在历史的记忆之中了。即使一个时代一去不复返了，而其完美的艺术表达、情感、意识、体验乃至他们对自己时代和历史现实的认识视角和局限，却永恒地保存下来了，这当然是不可能被取代和超越的。

从一定意义上说，当代高等院校的艺术教育，其实质仍然是对艺术的鉴赏教育。艺术鉴赏，有如推开“带风景的房间”，当中外艺术风景的一角呈现在我们面前，它带来的已不仅是一种知识的积累，也不仅仅是审美的愉悦和艺术享受，它的终极价值，是在我们的基本素质里，注入艺术的营养，发现生命除了现实以外，还有一个海阔天空的极其广大的领域。在这里，有着想象驰骋的无穷天地，是生命不可言说的美丽、辛酸与激情，是一种语言之外的交流（可意会，不可言传），是一种思想和理性之外的感动（可感悟，不可论证、不可推理、不可演算），它使我们从自己狭窄的、刻板的日常生活和理知世界中释放出来，得到一种自由、一种对生命不同的理解、表达与享受，这就是艺术。更进一步说，如果艺术的熏陶和借鉴，激起了人们情感深处的回声，人们获得的，还将有创作激情的奔涌和艺术使命感的生成。面对艺术景观中大量被人们“知道得多、了解得少”的中外经典艺术作品，有必要重新唤起人类历史上那遥远而纯净的文化记忆，以艺术的眼光和创造性想象，去感悟经典艺术作品所处的时代、作者的生活与追求。经典艺术丰富了人类情感的表达，但它的内容不会也不可能像从一个水罐倒进另一个水罐的水一样，从作品中直接转移到鉴赏者的头脑中。鉴赏是换一种方式与世界相处，换一种角度去思考和观看，是一种发现、一种惊奇，也是一种生成新的话语和价值取向的创造性劳动。因此，需要我们具备基本的艺术素养和艺术眼光，接受丰厚的艺术史知识的培养和训练，包括对艺术史料的掌握、艺术史观的取向和艺术趣味的培养。

在当下关于艺术的多重见解和篇帙浩瀚的经典作品下，编写一本关于艺术鉴赏的书，无疑是极富压力和挑战的。这使人想起了人类学家利奇说过的话，利奇批评当时一些人类学教材，说他们以昆虫学家采集蝴蝶标本的方式来讲述“人”这个复杂的“故事”。意思是说，要让人

们理解，不能简单地罗列概念和实例，而应想办法让学科的爱好者感知学科的内在力量。然而，关于艺术的相关基本理论和基础知识，又只能运用人们熟悉的文字、经典的图片和尽可能合理的编排方式，让读者理解相关内容的全貌、过程、情节、画面或故事的真实性。艺术鉴赏的特殊性，使作者没有权利也不会要求读者一定要对写出的文字和观点都予以认同，它更像一个极不完整的故事框架，读者可以随时随地增加内容，不断印证或修正，加进自己的见解和想象。如今，艺术的社会传播不光以物化形态、学术话语和思想观念来进行，更借助了市场和网络力量，但无论如何，艺术，不在别处，就在时间流逝的痕迹、文明历史的记忆及经典艺术作品的微观叙事之中。

本书涉及艺术鉴赏中的音乐、舞蹈和美术领域，共列了90个专题，以艺术发展的历史为主线，时代、民族和地域的大文化为背景，对从史前到20世纪末中外各个历史时期若干重要的艺术事件、艺术特征、艺术家、艺术作品、艺术理论乃至艺术技巧，作了一定的梳理、对比和评介。本书视野开阔、立意新颖、主旨贯通、文字畅达。每一个专题都可以独立成篇，之间却保持着一种内在的、历史的和逻辑的联系，在宏观的历史陈述与艺术作品的微观叙事、观点的表达和实例的佐证上，多有交集和勾连。艺术鉴赏有如观“景”，有三种观法：一种是循着历史的线索浏览，追根溯源地将艺术的来龙去脉、历史嬗变一一读下去就是了；二是面对艺术的种种神秘之维，先从艺术的最基本问题入手，比如从“什么是艺术”这个千古难题开始，进而连带出艺术的一系列基本命题和范畴，作为艺术鉴赏的指南；三是把目光集中在自己最感兴趣的、最熟悉或最不熟悉的艺术现象上，书拿来拣着读、对照着读。现在传媒发达，可以上网，对书中精彩或不足之处，深长而思之、查证而考之，由此发散开来，推及其他，逐渐进入到艺术世界的胜境。在这里，我们不妨各取所长、兼容并包。无论如何，一定要把艺术中“人生”的层面读出来，因为艺术鉴赏所拓展的，不仅是人们创造性生成的可能性疆域，也是生命宽度的可能性疆域。

末了，还有一个问题是不能不提的，即在当今丰富而又多元的艺术实践中，前现代、现代、后现代杂糅，特别是数字艺术和图像时代的到来给人类的艺术欣赏营造了种种视觉奇观与别样的生命体验。在图像时代里，最现实的存在已不是自然提供给人们的直观，而是影像提供给人们的图像感知，挪用、复制、图像表征、装置、再现等当代艺术的表达方式的介入，使传统的经典的图像正被新的图像所取代。由此就出现了这样一个问题，即当代艺术是“进步”还是“后退”的问题。本书认为，不断进步的社会，确实是现代艺术的基石，但又不能用先进与落后之类的术语来读艺术，从时间的角度把“当代艺术”确立为“先进”是不适宜的。科技的进步其真正的意义不过是过去必须做的各种麻烦的事情现在做起来比较容易了，但它却不能给人们意义、快感和愉悦。尽管艺术与政治的、经济的、哲学的、伦理道德等的社会意识形态有着千丝万缕的联系，但归根结底，艺术与科学不同，艺术是建立在个人天才和趣味基础上的，艺术的自由创造性决定了它的不确定性，因此它没有直线的、不断进步的历史，划清这个界限，将有助于我们形成健康的面对艺术的态度。

编者

2014年12月3日于中央美院

目 录

第一篇 综论：艺术及艺术鉴赏

第一章 艺术及艺术世界里的微观叙事	3
第一节 艺术概念：一个源远流长的故事	3
第二节 艺术的特质：有意味的形式及其他	6
第三节 艺术欣赏：在想象和情感的世界里“神游”	9
第二章 艺术丰富了人类情感的表达	13
第一节 艺术的样式和类别	13
第二节 独特的艺术语言	16
第三章 以艺术展现对世界的看法	23
第一节 艺术和艺术创作	23
第二节 艺术创作的主体条件	26
第三节 艺术创作的过程	27
第四章 一切享受中最迷人的享受	31
第一节 艺术与审美判断	31
第二节 审美感受的心理表现	34
第五章 时代变迁、社会变革的记录与印证	41
第一节 艺术与民族文化精神	41
第二节 多元存在的艺术发展	43
第六章 你从哪里来，你是谁	53
第一节 艺术家与天才	53
第二节 艺术家的文化身份	55
第三节 艺术个性与艺术风格	57
第四节 艺术流派与艺术思潮	58

第七章 在鉴赏中生成新的话语与价值取向	60
第一节 艺术批评的形成与发展	60
第二节 艺术批评与艺术鉴赏力	62
第八章 传统与美的现代扩张	66
第一节 传统艺术观念的颠覆	66
第二节 西方现代、后现代主义艺术	68
第三节 当代艺术景观	72
第九章 回到经典,欣赏和感悟艺术	75
第一节 多元化时代的艺术	75
第二节 经典的意义	76

第二篇 音乐鉴赏

第十章 “歌,咏其声也”	83
第一节 音乐是什么	83
第二节 音乐的艺术特性	84
第十一章 7 600年流动的悠扬	88
第十二章 飞扬的音符,多彩的乐章	94
第一节 音的基本特征	94
第二节 音乐的基本要素	96
第三节 关于音乐欣赏	98
第十三章 遥远的金石之乐	99
第十四章 如怨、如慕、如泣、如诉	101
第十五章 民族情感的记忆	105
第一节 《百鸟朝凤》和民间器乐的特征	105
第二节 民乐《春江花月夜》	106
第十六章 沙里淘金、空山鸟语	109

第一节 融贯中西的音乐家刘天华	109
第二节 刘天华二胡独奏曲欣赏	110
第十七章 高亢激越的时代音符	113
第十八章 为之动容,为之心醉	118
第一节 民间音乐家阿炳	118
第二节 二胡曲《二泉映月》	119
第三节 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	120
第十九章 黄河在咆哮	122
第一节 《黄河大合唱》的创作	122
第二节 钢琴协奏曲《黄河》的创作	124
第二十章 20世纪的中国乐章	126
第二十一章 规整的音乐形态	130
第一节 西方音乐的基本概念	130
第二节 西方经典音乐及曲式分类	130
第二十二章 18、19世纪的辉煌乐章	134
第一节 维也纳古典乐派	134
第二节 浪漫主义乐派	136
第二十三章 歌剧的诞生及其发展轨迹	138
第一节 歌剧的诞生	138
第二节 意大利浪漫主义歌剧流派	140
第三节 法国大歌剧的诞生	142
第二十四章 西方歌剧的著名篇章	143
第二十五章 柔情蜜意旋律中的诗意飞翔	146
第一节 约翰·施特劳斯	146
第二节 圆舞曲《蓝色多瑙河》	147
第二十六章 古典主义时期的音乐	149

第一节 海顿的《G大调NO.94交响曲(惊愕)》	149
第二节 莫扎特的《第四十一交响曲》(朱庇特C大调)	150
第三节 贝多芬的音乐创作	151
第二十七章 英雄的乐章	153
第一节 贝多芬开启了浪漫主义音乐的先河	153
第二节 贝多芬的《第三交响曲(英雄)》	154
第二十八章 音乐的思想价值	157
第一节 爱国主义音乐家肖邦	157
第二节 悲情肖邦	158
第三节 钢琴诗人肖邦	159
第二十九章 旋律与情感的宣泄	161
第一节 柴可夫斯基的音乐特色	161
第二节 柴可夫斯基音乐作品欣赏	162
第三十章 掀起捍卫自由的狂澜	166
第三十一章 浪漫主义时期的音乐	168
第三十二章 20世纪以来现代音乐潮流	173
第一节 印象主义音乐	173
第二节 “新维也纳乐派”	174
第三节 新古典主义音乐	175
第四节 新兴音乐流派	176
第三十三章 纷繁的西方音乐流派	177
第一节 蓝调音乐	177
第二节 乡村音乐	178
第三节 爵士乐	178
第四节 西方著名摇滚乐团	180
第三十四章 在那遥远的地方	183
第一节 中国民间音乐的产生与发展	183
第二节 劳动号子、山歌与小调	185

第三篇 舞蹈鉴赏

第三十五章 深邃的大河源头	191
第一节 舞蹈的产生	191
第二节 舞蹈的发展	192
第三十六章 载歌载舞、奇妙多姿	195
第三十七章 动感视听的盛宴	199
第一节 舞蹈表情	199
第二节 舞蹈节奏	200
第三节 舞蹈构图	200
第四节 表演性舞蹈	201
第五节 舞剧	203
第六节 自娱性舞蹈	204
第三十八章 优雅舒展的中国古典舞	205
第一节 中国古典舞的巅峰之作	205
第二节 唐代大曲《霓裳羽衣》及其舞蹈	206
第三节 中国古典舞蹈的特征	208
第三十九章 讲述故事的古典舞时代	210
第一节 印度:婆罗多舞及其他	210
第二节 东南亚的古典舞	212
第三节 日本、朝鲜的古典舞	213
第四节 阿拉伯舞	215
第四十章 中国舞剧艺术的新开端	217
第一节 舞剧《宝莲灯》	217
第二节 舞剧《鱼美人》	219
第四十一章 世界性的舞蹈文化	220
第一节 芭蕾溯源及其兴起	220
第二节 古典芭蕾时代	221
第三节 18、19世纪的欧洲芭蕾	223

第四十二章 中国古代舞蹈艺术的博物馆	226
第一节 敦煌壁画艺术	227
第二节 敦煌飞天舞姿	228
第三节 敦煌舞谱	229
第四节 舞剧《丝路花雨》	230
第四十三章 具有民族特色的芭蕾舞剧艺术	233
第一节 芭蕾舞剧在中国	233
第二节 《红色娘子军》的艺术成就	234
第三节 《白毛女》的艺术特色	236
第四十四章 20世纪芭蕾艺术的经典	239
第一节 俄罗斯的芭蕾艺术	239
第二节 乔治·巴兰钦及其作品	239
第三节 经典现代芭蕾剧目	240
第四十五章 表现灵魂深处的悸动	243
第四十六章 气势恢宏的大型音乐舞蹈史诗	248
第四十七章 具有广泛性的生活舞蹈	253
第一节 古典时期的舞厅舞	253
第二节 典雅大方的华尔兹舞	254
第三节 热烈刚劲的迪斯科	255
第四节 霹雳舞与现代街舞	257

第四篇 美术鉴赏（一）

第四十八章 大视野中的造型艺术或视觉艺术	261
第一节 美术的一般特点	261
第二节 美术的形式构成	263
第三节 美术的社会功能	275
第四十九章 赋彩象形、气韵生动	277
第一节 线条与明暗	277
第二节 空间表现	279

第三节 色彩表现	281
第四节 写意与写实	283
第五十章 幽暗中闪烁着美的创造光芒	286
第五十一章 威严凝重的古代青铜艺术	291
第一节 青铜器的造型欣赏	292
第二节 青铜器的纹饰欣赏	295
第三节 青铜器的铭文欣赏	298
第五十二章 独特的民族文化精神和语汇体系	303
第一节 中国书画艺术的孕育和发展	303
第二节 中国书画艺术特殊的语汇体系	305
第五十三章 诗、书、画、印熔铸一体的综合艺术	309
第一节 中国书画的题材及其独特风韵	309
第二节 中国传统文人画	310
第三节 名款和题跋	313
第四节 印章	314
第五十四章 神、妙、能、逸,借景抒情	316
第一节 《游春图》(隋·展子虔)	316
第二节 《江帆楼阁图》(唐·李思训)	317
第三节 《匡庐图》(五代·荆浩)	317
第四节 《读碑窠石图》(宋·李成)	319
第五节 《潇湘奇观图》(北宋·米友仁)	320
第六节 《踏歌图》(南宋·马远)	321
第七节 《鹊华秋色图》(元·赵孟頫)	322
第八节 《富春山居图》(元·黄公望)	324
第九节 《庐山高图》(明·沈周)	325
第十节 《黄山图》(清·石涛)	326
第五十五章 徘徊于工笔和写意之间	328
第一节 魏晋南北朝时期的中国绘画	328
第二节 唐代人物花鸟画的发展	331
第三节 五代十国时期的人物花鸟画	335
第四节 宋代人物花鸟画达到鼎盛	337

第五节 元明清的人物花鸟画	340
第五十六章 “盛饰佛园、画迹甚妙”	345
第五十七章 求工于一笔之内,寄情于点画之间	348
第一节 中国书法、篆刻是线的艺术	348
第二节 先秦是中国书法艺术的开端	348
第三节 秦汉时期书法、篆刻艺术	350
第四节 魏晋南北朝:中国书法史上光辉的一页	353
第五十八章 宗教理想与幻想的凝聚	359
第五十九章 世界古代雕塑史上的奇观	364
第六十章 中国古代建筑的艺术特征	367
第一节 辉煌的中国古代宫殿	367
第二节 古朴神秘的坛庙寺观	369
第三节 庄严肃穆的陵墓建筑	372
第四节 典雅的中国园林景观	373
第六十一章 民族文化与审美心理的积淀	377
第一节 古埃及的艺术	377
第二节 两河流域的艺术	381
第三节 古印度文明	383
第六十二章 理性的崇尚和对美的追求高度和谐	386
第一节 雕塑	386
第二节 建筑	389
第三节 绘画	392
第六十三章 科学和艺术成了时代的宠儿	393
第一节 15世纪的意大利	393
第二节 15世纪末到16世纪的艺术	395
第三节 进入17世纪后的意大利文艺复兴	397
第六十四章 产生巨人的时代	398

第一节 文艺复兴的巅峰时代	398
第二节 达·芬奇的作品	400
第三节 米开朗基罗的作品	404
第三节 拉斐尔的作品	408
第六十五章 浓重的色彩、逼真的形象	413
第一节 油画的基本因素	413
第二节 油画的传统技法	414
第三节 油画的传入和中国油画的兴起	416
第六十六章 追求宏伟典雅的理想之美	419
第六十七章 个性化的表露和奔放感情的表达	422
第六十八章 平凡无奇、影响深远的艺术革命	427
第六十九章 对瞬间视觉印象的尊重	435
第七十章 创造一种崭新的艺术语言	440
第一节 塞尚和他的作品	440
第二节 荷兰画家凡·高和他的作品	442
第三节 后印象主义高更	443
第七十一章 在民主主义思潮的引导下	446
第一节 “巡回展览画家协会”	446
第二节 列宾的作品	449
第七十二章 大和民族的浮生百态	453
第七十三章 追求强烈的色彩效果	457
第七十四章 非理性的艺术之潮	461
第七十五章 在抽象王国里描绘自我感受和引发感觉的新的觉醒	466
第七十六章 漫长艺术生涯的传奇人生	472
第七十七章 在发现万物中发现自己	477

第五篇 美术鉴赏（二）

第七十八章 新旧交替、中西相融的近现代绘画	489
第七十九章 表现中国画内在的不灭的生命力	493
第一节 “海派”画家群体	494
第二节 调和古今的“岭南画派”	495
第三节 风格独特的齐白石	496
第四节 中国现代山水艺术之父黄宾虹	497
第八十章 以写实主义创作方法彰显民族文化精神	499
第八十一章 概括精练、简洁鲜明、单纯强烈	507
第一节 珂勒惠支与中国版画	507
第二节 漫画在中国的发展	509
第三节 连环画的诞生与发展	512
第八十二章 走出象牙塔后的激情与责任	516
第一节 走出象牙塔	516
第二节 大众美术的兴起	517
第三节 中国作风和中国气派	518
第八十三章 为时代写真的现实主义画作	523
第八十四章 永恒的历史画卷	529
第一节 《开国大典》的创作	530
第二节 革命历史画与主题性创作	531
第八十五章 多种风格的探索	534
第八十六章 带着沉重历史思考的写实主义绘画	544
第八十七章 具有超级写实主义特征的大型泥塑	547
第八十八章 实验艺术的反叛与创新	550
第一节 “星星”露天美展	550
第二节 铺垫：伤痕与反思	552

第三节 标志:85青年美术作品展	553
第四节 狂飙突进的美术新潮	554
第八十九章 重来观照自然的存在及人在这种存在中的反映	558
第一节 “近距离艺术”的新生代画家	559
第二节 泼皮与玩世的政治波普	560
第三节 被商业消费文化裹挟的媚俗艺术	561
第四节 回到日常生活的观念艺术与行为艺术	562
第九十章 散发着浓烈的泥土芳香	566
第一节 源远流长的文化根源	566
第二节 绚丽奇妙的艺术形态	567
参考文献	572

艺术及艺术世界里的微光叙事

第一篇

综论：艺术及艺术鉴赏