

大学生素质教育系列教材
国民素质教育培训系列教材

中外美术作品欣赏

孟红霞 李璐 主编
吴琳 丁凤红 副主编

清华大学出版社

大学生素质教育系列教材
国民素质教育培训系列教材

中外美术作品欣赏

孟红霞 李璐 主编
吴琳 丁凤红 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书严格按照教育部关于“加强国民素质教育”的要求,为配合国家实施的全民素质教育工程,为帮助大学生提高创新、创业发展能力,结合中外美术的新发展系统地介绍中外美术、绘画、雕塑、工艺美术、民间美术、建筑园林艺术、现代设计欣赏等,并通过背景知识、作品追踪,分析挖掘内涵、传承精髓,提高鉴赏审美能力。

本书融入了素质教育最新的教学理念,力求严谨,注重与时俱进,具有内容丰富、案例鲜活、继承传统、注重创新、强化素质培养等特点。本书既可作为普通高等院校、高职高专院校大学生素质教育的首选教材,也可作为社区居民普及素质教育寓教于乐、快乐课堂的培训教材,并为中外美术鉴赏与收藏从业者提供必备的指导手册。

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 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中外美术作品欣赏/孟红霞,李璐主编.--北京:清华大学出版社,2013

大学生素质教育系列教材 国民素质教育培训系列教材

ISBN 978-7-302-32523-9

I. ①中… II. ①孟… ②李… III. ①美术—鉴赏—世界—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 108055 号

责任编辑:田在儒

封面设计:傅瑞学

责任校对:袁芳

责任印制:何芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>,010-62795764

印 装 者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:15.25

字 数:356千字

版 次:2013年8月第1版

印 次:2013年8月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:59.00元

产品编号:050307-01

教材编审委员会

主任：牟惟仲

副主任：宋承敏 冀俊杰 张昌连 李大军 吕一中
范蓓 梁露 张建国 王阳 王松
车亚军 宁雪娟 鲁彦娟 田小梅 彭爱美

委员：孟繁昌 丁玉书 陈捷 李洁 鲍东梅
黑岚 孙军 李耀华 吴晓慧 张蕾
孙慧君 李俊琦 林群 陈光义 刘铮
耿燕 温智 吴琳 李冰 王涛鹏
张劲珊 李文洁 李璐 孟红霞 贾晓龙
岑慧仪 王仲建 石宝明 李连璧 王月
李卓 宇恒 王桂霞 曹敏 王晓霞
陈晓群 韩瑞 王洋 刘剑 赵妍

总编：李大军

副总编：梁露 王琦 吴慧涵 冯丽霞 温丽华

专家组：林玲玲 范蓓 邵海峡 崔晓文 马继兴

序 言

新中国成立以来,党和政府一直高度重视教育,特别强调要全面提高学生的综合素质。2001年6月,中共中央国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》做了最为明确、准确的表述:“实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

素质教育是以提高民族素质为宗旨的教育,它是依据《中华人民共和国教育法》规定的国家教育方针,着眼于受教育者及社会长远发展的要求,以面向全体学生、全面提高学生的基本素质为根本宗旨,以注重培养受教育者的态度、能力,促进他们在德智体美劳方面生动、活泼、主动地发展为基本特征的教育。

素质教育的内涵丰富,从定位角度来看,“素质教育的宗旨是提高国民素质,目标是培养德智体美劳全面发展的合格公民,灵魂是思想道德教育,重点是提高创新精神和实践能力”;从功能角度来看,“素质教育充分考虑人与社会发展的需要,尊重学生的主体地位、主动精神和个性差异,注重形成健全的人格”;从价值取向角度来看,“素质教育关注人的‘能力、创造性、潜在竞争力、可持续发展’,并以促进学生的长远发展作为核心价值”。

目前,我国已进入全面建设小康社会,加快推进社会主义市场经济,加速现代化经济发展的关键时期。随着全球经济一体化进程的加快和科技进步的日新月异,随着改革开放和中国经济国际化发展的趋势,随着国家经济转型和产业结构调整,需要解决就业、择业、晋升、薪酬、竞争、恋爱、生理、心理、治安等社会问题,而解决这些社会问题的最根本和最好的办法,就是关注早期素质教育,加强综合素质培养。

21世纪,我国从计划经济体制转变为社会主义市场经济体制,经济增长方式从粗放型转变为集约型,而且正在实施“科教兴国”和“可持续发展”战略。我国要在21世纪激烈的国际竞争中处于战略主动地位,最大的问题就是解决好人的素质和人才问题。

国以才立,政以才治,业以才兴,素质是人才的根本,社会主义事业需要合格的建设者和可靠的接班人。人的实践需要人的主观能动性、创造性、自主性,现代化建设需要人的求实精神、开拓精神、无私奉献精神,社会主义市场经济需要人的创造力、应变力、竞争力、承受力。从根本上说,人的这种主体性、精神、能力都来源于人的素质,只有不断提高人的素质,才能推进人的全面发展,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的创新创造型人才。

本系列教材根据《中华人民共和国教育法》规定的国家教育方针,全面贯彻党的素质教

育要求,以高等院校、职业院校为主,兼顾企业、社区工作者和居民,属于通用型的素质教育培训教材。

本系列教材作为素质教育培训的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外素质教育权威专家、学者的最新科研成果的基础上,融入了素质教育的最新教学理念;依照素质教育所设计的问题和施教规律,根据素质教育发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的有关素质教育的法律、法规及管理规定;按照社会及企业用人的需求模式,结合解决学生就业及加强素质教育的实际要求;注重结合大学生遇到的各种问题,强化德智体美劳全面发展,突出培养创新精神和实践能力,并注重教学内容和教材结构的创新。

本系列教材的出版,对普及国民素质教育,创建和谐社会,帮助学生加强素质培养,提高竞争力,毕业后能够顺利就业具有特殊的意义。

编委会

2012年8月

前言

随着我国经济的快速发展,社会和谐,国家繁荣,为确保我国经济持续、稳定、高速地增长,为提高行业、企业、新兴产业的创新发展竞争力,国家实施了科教兴国战略,并在全国普及推行素质教育,意在继承中华民族优秀文化、强化提高全民的综合素质。素质教育能够陶冶情操,提高审美能力,强身健体,塑造健全的人格与个性。通过素质教育,使人们学会鉴赏美、创造美,激发人们对美好的追求,明是非、知善恶、辨美丑,从而可以促进人们思维的全面发展。

中国作为美术绘画、雕塑艺术的传统大国,具有博大精深、古老的中华文化,并在世界独树一帜。在各级政府的大力支持下,我国以绘画、雕塑、鉴赏、收藏、拍卖等为代表的文化产业发展迅速,社会上对美术专业人才的需求量逐年猛增,文化创意产业已成为我国经济发展新的增长点。为此我国急需大批美术专业人才,结合中外美术作品鉴赏,加强素质教育、加速创新教育是当前亟待解决的问题。

本书作为大学生素质教育的特色教材,坚持以科学发展观为统领,严格按照教育部关于“加强国民素质教育”的要求,依照素质教育所涉及的问题和施教规律,根据中外美术教育进课堂的新形势,全面贯彻国家新近颁布实施的素质教育法律、法规及管理规定;按照社会人品德及企业人道德的要求与需求模式,注重加强中外美术文化与职业审美素质教育的培养。本书的出版,对普及国民素质教育、创建和谐社会,帮助学生加强素质培养、提高潜在竞争力、毕业后能够顺利走上社会具有特殊意义。

本书共7章,为配合国家实施的全民素质教育工程,为帮助大学生提高创新、创业发展能力,在吸收国内外艺术大师多年创作成果的基础上,结合中外美术的风格特点和发展趋势,系统地介绍中外美术绘画作品欣赏、中外雕塑作品欣赏、工艺美术与民间美术欣赏、中外建筑欣赏、中外园林艺术欣赏、现代设计欣赏等,并通过背景知识、作品追踪,分析挖掘内涵、传承精髓,提高读者的中外美术鉴赏与审美能力。

本书融入了素质教育最新的教学理念,力求严谨,注重与时俱进,具有内容丰富、图文并茂、继承传统、注重创新、强化素质培养等特点,因而本书既可作为普通高等院校、高职高专院校大学生素质教育的首选教材,也可作为社区居民普及素质教育、寓教于乐、快乐课堂的培训教材,并为中外美术鉴赏与收藏从业者提供必备的指导手册。

本书由李大军进行总体方案策划并具体组织,孟红霞、李璐主编,孟红霞统稿,吴琳、丁凤红为副主编,由具有多年中外美术欣赏教学和实践经验的梁露教授审订。作者分工:车惟仲(序言),丁凤红(第一章),李璐(第二章),孟红霞(第三章),吴琳(第四章),牛继飞(第

五章),李冰(第六章第一节至第四节),刘剑(第六章第五节),易琳、孟红霞(第七章),马洪星、温丽华、王洋、李瑶、赵妍(附录),华燕萍(文字修改和版式调整),李晓新(制作教学课件)。

在本书编写过程中,我们参阅了国内外大量有关中外美术欣赏方面的最新书刊和网站资料,精选、收录了具有典型意义的中外美术作品,并得到编委会有关专家、教授的细心指导,在此一并致谢。

为了配合本书的发行使用,我们提供了配套的电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。因作者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,故恳请同行和读者批评指正。

编者

2013年6月

目 录

第一章 美术概述	1
第一节 美术	1
第二节 美术的起源和发展	12
第三节 美术欣赏的意义及欣赏方法	15
第二章 中国绘画作品欣赏	21
第一节 人物画	21
第二节 花鸟画	38
第三节 山水画	48
第四节 近现代绘画	55
第三章 外国绘画作品欣赏	64
第一节 西方神话与宗教绘画	64
第二节 历史、风俗题材绘画	76
第三节 人物肖像画	90
第四节 风景画和静物画	96
第五节 20 世纪西方现代美术主要流派	104
第四章 雕塑作品欣赏	107
第一节 纪念性雕塑欣赏	107
第二节 宗教雕塑与世俗雕塑	118
第三节 近现代雕塑作品	124
第五章 建筑与园林艺术欣赏	134
第一节 宫殿建筑欣赏	134
第二节 宗教建筑欣赏	140
第三节 陵墓建筑	150
第四节 民居	153

第五节 园林艺术欣赏	155
第六章 工艺美术与民间美术作品欣赏	161
第一节 陶瓷作品欣赏	161
第二节 青铜与金银工艺欣赏	170
第三节 玉石、木器、漆器与珐琅欣赏	178
第四节 染织与刺绣欣赏	182
第五节 年画与剪纸欣赏	187
第七章 现代设计欣赏	195
第一节 现代设计概述	195
第二节 现代建筑设计欣赏	196
第三节 现代工业设计欣赏	207
第四节 现代平面设计欣赏	214
附录 1 教育部办公厅关于印发《全国学校艺术教育工作经验 交流会纪要》的通知	222
附录 2 中外美术知识拓展	226
参考文献	231

学习导语

本章通过对美术的定义、美术种类以及美术的产生发展的学习,使大家了解艺术欣赏的性质、特点和作用,艺术作品的审美构成,以及提高艺术欣赏能力的途径与方法,从而对本课程的基本内容及指导思想有一个概括的认识,培养艺术欣赏能力,提高文化品位及审美素质。

第一节 美 术

一、美术的定义

美术也称造型艺术或视觉艺术。它是以物质材料为媒介,通过造型手段塑造平面或立体的形象,创造出具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。

二、美术的种类及主要特征

在艺术分类中,美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的材料,塑造可视的平面或立体的视觉形象,以反映自然和社会生活,表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。它主要包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、书法艺术、摄影艺术等类型。

1. 绘画

绘画是指运用线条、色彩和形体等艺术语言,通过造型、设色和构图等艺术手段,在二维空间(即平面)里塑造出静态的视觉形象,以表达作者审美感受的艺术形式。

绘画,由于它使用的物质材料和工具的不同,又可分成中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、素描、速写、漫画、漆画、连环画等画种。

(1) 中国画

中国传统的绘画形式是用毛笔蘸水、墨、颜料在绢或宣纸上作画,这种画种被称为“中国画”,简称“国画”。按题材可将中国画分为人物画、花鸟画、山水画等,按技法可分为工笔画、

写意画、兼工带写,如图 1-1 和图 1-2 所示。

图 1-1 工笔人物《果洛藏女》(孙志钧)

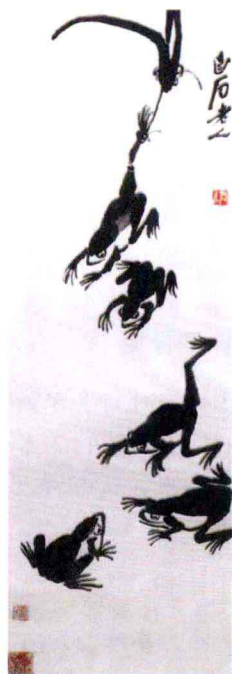

图 1-2 写意花鸟《蛙》

扩展阅读

中国画历史悠久,先是有原始岩画和彩陶画,之后在 2000 多年前的战国时期就出现了画在丝织品上的帛画。这些早期绘画奠定了中国画以线为主要造型手段的基础。在三国两晋南北朝时期,社会由稳定统一到分裂的急剧变化,域外文化的输入与本土文化所产生的撞击及融合,使这时的绘画形成以宗教绘画为主的局面,描绘本土历史人物、取材文学作品亦占一定比例,山水画、花鸟画亦在此时萌芽,同时谢赫的《画品》的出现,对绘画自觉地进行理论上提出品评标准。

隋唐时期社会经济、文化高度繁荣,绘画也随之呈现出全面繁荣的局面。山水画、花鸟画已发展成熟,宗教画达到了顶峰,并出现了世俗化倾向;人物画以表现贵族生活为主,并出现了具有时代特征的人物造型。五代两宋又进一步成熟和繁荣,人物画已转入描绘世俗生活,宗教画渐趋衰退,山水画、花鸟画跃居画坛主流。而文人画的出现及其在后世的发展,极大地丰富了中国画的创作观念和表现方法。

元、明、清三代水墨山水和写意花鸟得到突出发展,文人画成为中国画的主流,但其后来则走向因袭模仿,距离时代和生活愈来愈远。中国画自 19 世纪末以后由于与西方美术的不断交流,并在继承民族绘画传统的基础上出现异彩纷呈、名家辈出的局面。

在现代中国画家,许多画家继承的同时有所创新,抒发自己的情感,在继承、发展传统的同时,逐步形成了自己独特的风格。

(2) 油画

油画是以用快干性的植物性颜料如松节油等调和颜料,在画布、亚麻布或木板上绘画的画种。色彩很丰富,画面所附着的颜料有较强的硬度,当画面干燥后,能长期保持光泽,如图 1-3 所示。

图 1-3 《拾穗者》

小贴士

《拾穗者》如图 1-3 所示,是米勒于 1857 年完成的,它是一幅描写农民劳动的平凡的场面。画家运用现实主义手法,使富饶美丽的农村自然景色与农民的辛酸劳动形成了对比。

扩展阅读

15 世纪以前欧洲绘画中的蛋彩画是油画的前身,如图 1-4 所示,后经尼德兰画家扬·凡·艾克兄弟,对绘画材料等加以改良后发扬光大。后人因扬·凡·艾克对油画艺术技巧的发展做出的独特贡献,誉其为“油画之父”。

乳剂材料是一种具有悠久历史的优秀传统材料,在现代得到了新的发展。乳剂型材料是兼含有水性和油性成分的混合型材料,两者的优点也兼而有之。各种坦培拉绘画材料如蛋彩、酪彩以及蜡质材料都是属于乳剂系列。乳剂材料可用水稀释,干燥速度快,类似水性材料;可以作不透明厚涂,干后不溶于水,又具有油性材料的优点。

各类现代的丙烯、乙烯合成颜料等既保留了传统乳剂材料的特点,又具备油性材料的长处,并且还有其他材料无法替代的效果,是有着很大发展前途的新型材料,如图 1-5 所示。

图 1-4 《基督受洗》

图 1-5 《圣母子》

(3) 水彩画

水彩画是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法。由于色彩透明，一层颜色覆盖另一层可以产生特殊的效果，但调和颜色过多或覆盖过多会使色彩肮脏，水干燥得快，所以水彩画不适宜制作大幅作品，适合制作风景等清新明快的小幅画作。颜色携带方便，也可作为速写，搜集素材用。

扩展阅读

安德鲁·怀斯(Andrew Wyeth, 1917—2009), 美国当代重要的新写实主义画家, 以水彩画和蛋彩画为主, 以贴近平民生活的主题画闻名, 画面总含有一股静寂与淡淡的哀愁, 洋溢着动人的肺腑之意, 充分表现出怀斯那种“从生活上最平凡的家常琐事里, 追求最大的快乐与启发”的人生理念, 如图 1-6 所示。

图 1-6 《克里斯蒂娜的世界》

(4) 水粉画

水粉画是用水调和粉质颜料描绘而成的一种图画。其表现特点为处在不透明和半透明之间,有较强的覆盖能力,可进行深入细致的刻画。色彩可以在画面上产生艳丽、柔润、明亮、浑厚等艺术效果,含粉对水色流畅的活动性会产生一定限制。

水粉画在湿的时候,颜色的饱和度很高,干后则由于粉的作用颜色失去光泽,饱和度大幅度降低,因此运用得当能够兼具油画的浑厚和水彩画的明快的艺术效果,如图 1-7 所示。

图 1-7 《水粉静物》

(5) 版画

版画是以“版”作为媒介来制作的一种绘画艺术。在各种不同材料的版面上通过手工制版印刷而成的一种绘画(木版、石版、铜版、锌版、麻胶版等品种)。

版画艺术在技术上是一直伴随着印刷术的发明与发展,如图 1-8 所示。古代版画主要是指木刻,也有少数铜版刻和套色漏印。独特的刀工与木味使它在中国文化艺术史上具有独立的艺术价值与地位,如图 1-9 所示。

图 1-8 珂勒惠支版画作品

图 1-9 中国木版年画

(6) 素描

素描是单纯用线条描写、不加彩色的画。它是造型艺术的基础。

素描是对物体进行的简单刻画,用黑、白、灰三色将物体的亮面、阴影、投影画出来。在平面的纸上,勾勒出一个多面的物体,如图 1-10 所示。

(7) 速写

速写是一种快速写生方法,同素描一样,既是造型艺术的基础,也是一种独立的艺术形式。在欧洲 18 世纪以前,速写只是画家创作的准备阶段和记录手段,如图 1-11 所示。

图 1-10 素描《圣母》(意大利 拉斐尔)

图 1-11 人物速写(法国 安格尔)

(8) 漫画

漫画是艺术表现形式之一,它是一种用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的绘画。一般运用变形、夸张、比喻、象征、暗示、影射的方法,构成幽默诙谐的画面或画面组,以取得讽刺或幽默的效果,具有较强的社会性。也有纯为娱乐的作品,娱乐性质的作品往往存在搞笑型和人物创造两种,如图 1-12 所示。

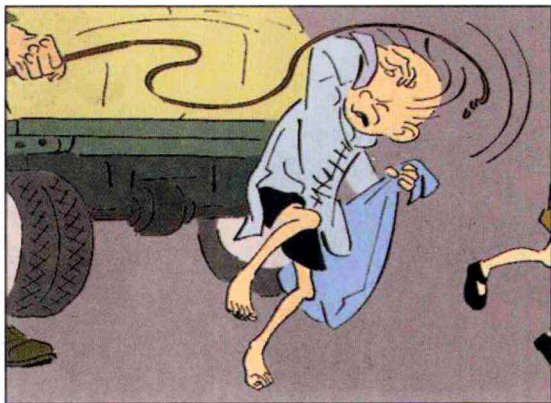

图 1-12 漫画《三毛流浪记》(张乐平)

(9) 漆画

漆画以天然大漆为主要材料的绘画(有时漆画也放在工艺美术类中),除漆之外,还有金、银、铅、锡以及蛋壳、贝壳、石片、木片等。入漆颜料除银朱之外,还有石黄、钛白、钛青蓝、钛青绿等。漆画的技法丰富多彩。依据其技法不同,漆画又可分成刻漆、堆漆、雕漆、嵌漆、彩绘、磨漆等不同品种。漆画有绘画和工艺的双重性,如图 1-13 所示。

(10) 连环画

连环画是绘画的一种,是指用多幅画面连续叙述一个故事或事件的发展过程,实际上应称“连续画”。它兴起于 20 世纪初叶的上海,是根据文学作品故事,或取材于现实生活,编成简明的文字脚本,据此绘制多页生动的画幅而成。

连环画是一个独立的画种,一般以线描为主,也可用不同的绘画手法表现。如水墨、水粉、水彩、木刻、素描、漫画、摄影等,甚至油彩、丙烯均可加以运用,如图 1-14~图 1-16 所示。

图 1-13 漆画《边寨篝火》(乔十光)

图 1-14 连环画《杨家将》

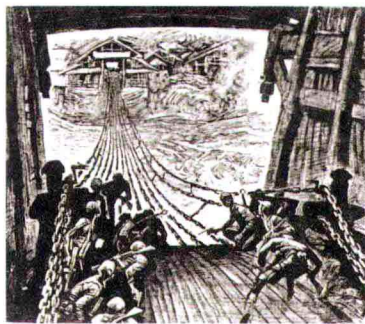

图 1-15 连环画《地球的红飘带》

图 1-16 连环画《西厢记》