

21 世纪 素质 教育 系 列 教 材

高
等
学
校
美
育
教
材
系
列

图 式 与 精 神

邵大箴
主 编

西方美术的历史与审美

 中国人民大学出版社

21世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

图式与精神

邵大箴 主编
邵大箴 洪洋 邵亮 编著

西方美术的历史与审美

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图式与精神：西方美术的历史与审美/邵大箴主编
北京：中国人民大学出版社，1999
(高等学校美育教材系列)

ISBN 7-300-03057-2/G·559

I. 图…

II. 邵…

III. 美术史 - 研究 - 西方国家

IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 53976 号

21 世纪素质教育系列教材
高等学校美育教材系列

图式与精神

西方美术的历史与审美

邵大箴 主编

出版发行：中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮编 100080)
发行部：62514146 门市部：62511369
总编室：62511242 出版部：62511239
E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

经 销：新华书店
印 刷：涿州市星河印刷厂

开本：787×980 毫米 1/16 印张：22.75 插页 7
1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷
字数：387 000 印数：1—8 000

定价：29.00 元
(图书出现印装问题，本社负责调换)

图2 拉庇特人与马人
陶绘
(约公元前490年—前480年)

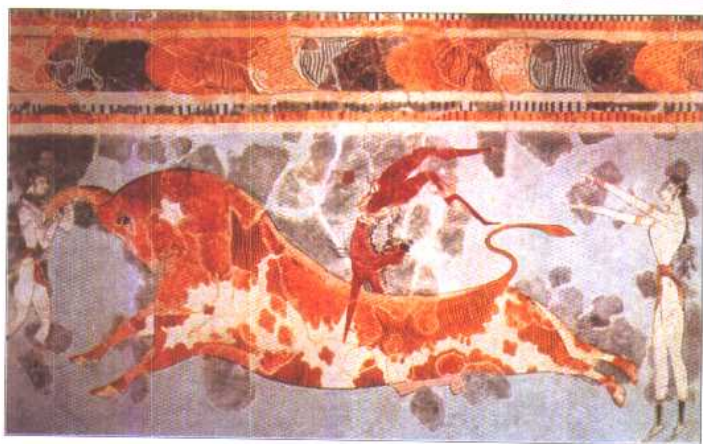

图1 戏牛图
壁画
(约公元前1500年)

图3 皇后狄奥多拉和她的侍从们
(局部) 镶嵌画
(约公元前547年)

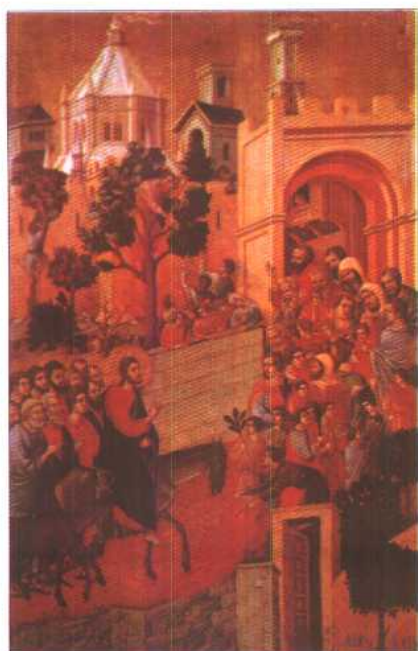

图4 基督进入耶路撒冷 木板蛋彩画
杜乔 (约公元1308—1311年)

图5 美洛德祭坛画(中幅) 木板油画
佛莱玛尔大师 (约1425年—1428年)

图6 罗林宰相的圣母

木板油画 杨·凡·艾克 (1436年)

图7 圣安东尼的诱惑

木板油画 吉罗姆·包西 (约1505年)

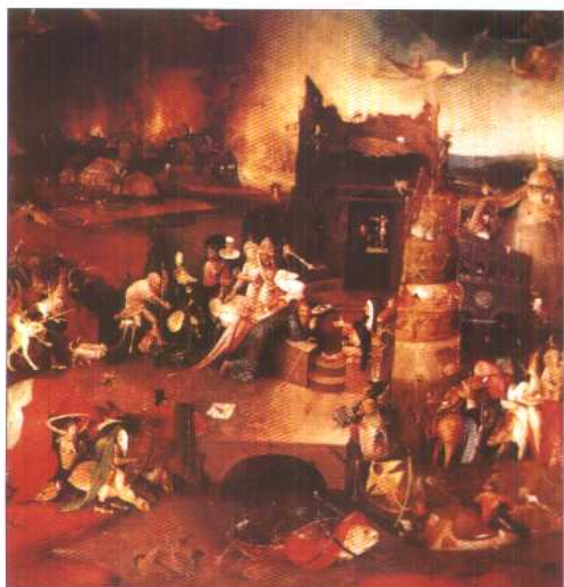

图8 带有圣安娜生平场景的圣母子
木板蛋彩画 菲力浦·利皮
(约1452年)

图9 圣罗马诺之战
木板蛋彩画 保罗·乌切罗
(约1455年)

图10 验证真十字架
壁画 弗兰契斯卡
(约1460年)

图11 圣塞巴斯蒂安 木板油画 曼坦尼亚
(约1455年—1560年)

图14 酒神节 布面油画 提香
(约1518年)

图12 特尔菲的女预言家 壁画 米开朗基罗
(约1508年—1512年)

图13 暴风雨 布面油画 乔尔乔内
(约1505年)

右上: 图17 奥尔加斯伯爵的下葬
木板油画 埃尔·格列柯
(1586年)

右下: 图15 欧罗巴被劫
布面油画 提香
(1559年)

左下: 图16 下十字架
木板油画
罗索·菲奥伦蒂诺
(1512年)

图18 农民的婚礼 木板油画 老彼得·勃鲁盖尔
(约1565年)

图20 圣德列莎
大理石雕塑 贝尼尼
(1645年—1652年)

图21 劫夺留西珀斯的女儿
油画 鲁本斯
(约1615年—1619年)

图19 召唤使徒马太
油画 卡拉瓦乔
(约1598年)

图22 阿卡迪亚牧人
油画 普桑
(1638年)

图23 夜巡
油画 伦勃朗
(1642年)

图24 凡尔赛宫镜厅

图26 荷拉斯兄弟的宣誓
油画 达维特
(1784年)

图25 发舟西苔岛
油画 华托
(1717年)

图27 1808年5月3日枪杀起义者
油画 戈雅
(1814年)

图30 大碗岛上的星期日下午
油画 修拉
(1884年—1886年)

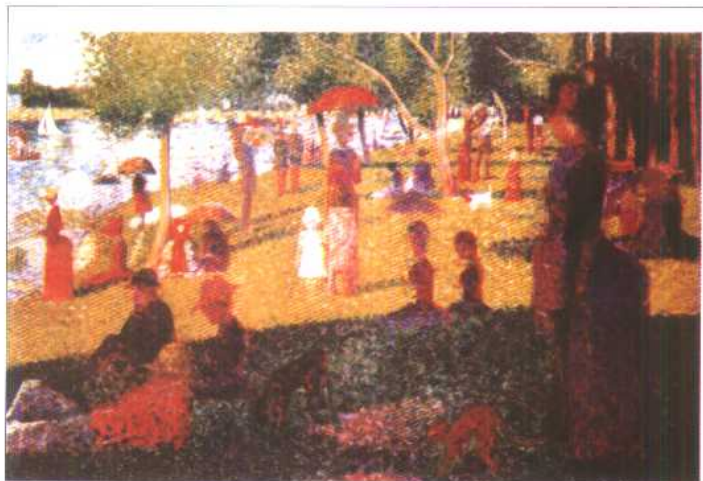

图29 日出·印象
油画 莫奈
(1872年)

图28 拾穗者
油画 米叶
(1857年)

左上：图34 亚威农少女
 油画 毕加索
 (1907年)

右上：图33 舞蹈
 油画 马蒂斯
 (1910年)

右中：图31 星月夜
 油画 凡高
 (1889年)

右下：图32 加莱义民
 青铜雕塑 罗丹
 (1884年—1886年)

图36 记忆的永恒
油画 达利
(1931年)

图35 红、黄、蓝
油画 蒙德里安
(1930年)

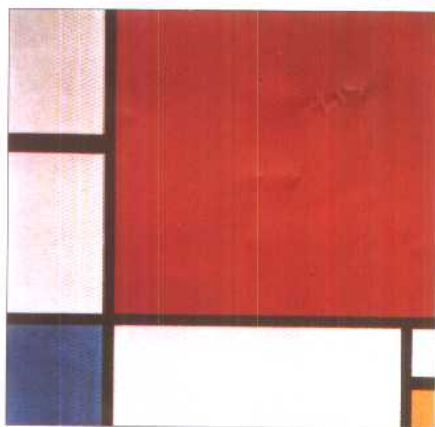

图37 玛丽莲·梦露
丙烯丝网上着色 安迪·沃霍尔
(1967年)

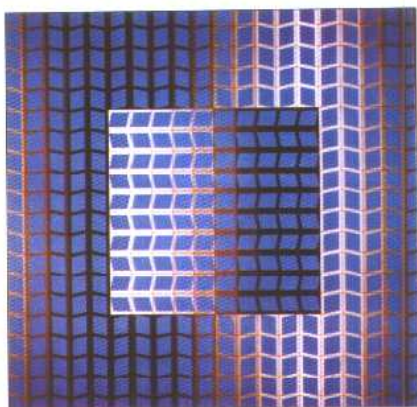
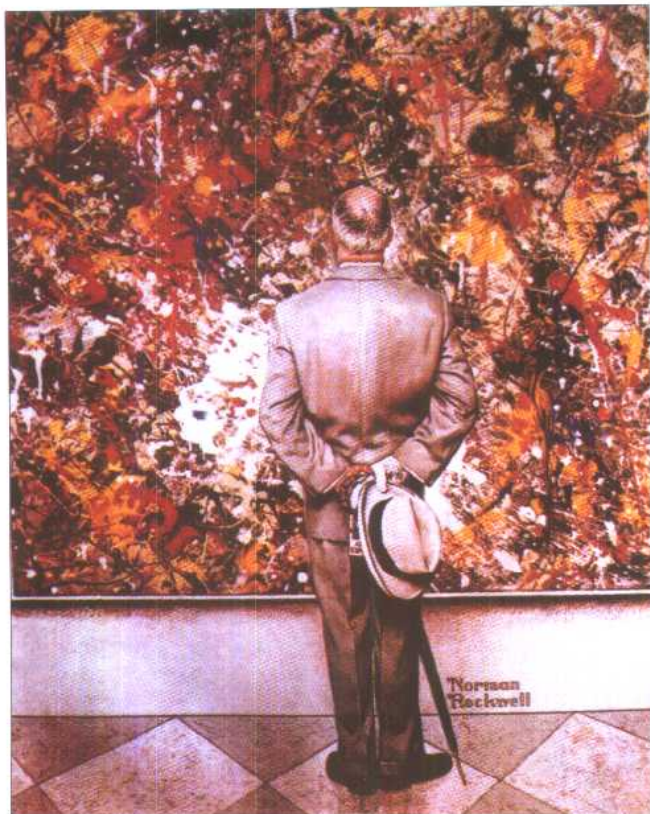

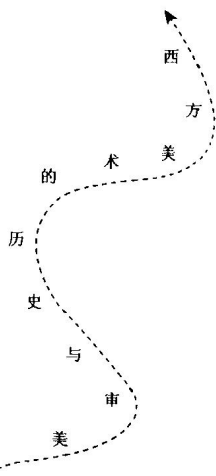
图38 Z和K
光效应艺术
瓦萨雷利
(1966年)

图40 抽象与具象
《星期六晚邮报》的封面画
罗克威尔
(1962年1月13日)

图39
阿拉美塔公园星期天
午后的梦
壁画 里维拉
(1948年)

丛书策划缘起

美育（亦称“审美教育”），是一个古老而又常讲常新的课题。说它古老，是因为人类自有教育的自觉以来，也便有了美育自觉的伴随；说它常讲常新，是因为，人类关于美的观念是不断发展变化的，人类的审美领域也是随着自身的进步不断扩展的，因而对美育目的意义的认识、美育的内容和实施的方法、途径也都是发展变化的。可以说，人类的认识扩展到什么领域，也就相应地出现对那个领域的美的追求与探索；一个领域的劳动创造每达到一个新的科学水平，也自然要求一个与之相应的美学水准；同时，也就必然要求教育具有相应的美育内容与水准。

世界文明史向我们生动地表明：真、善、美是人类文明的三大支柱，它们犹如鼎之三足，其中有一足不济，文明之鼎便会倾斜乃至坍塌。人类对自然美、社会美、工艺美、艺术美乃至人体美、人性美、人格美等等不断探索的历史证明，人在孜孜不息地追求着物质享受的同时，也孜孜不息地追求着美的享受；人不仅努力按照美的规律改造客观世界，也努力按照美的规律塑造自己。毫无疑问，缺少美的文明是畸形的文明，缺少美育的教育是不完全的乃至畸形的教育。无论是

一个人还是一个民族乃至一个国家的国民，其审美意识的强弱和审美水平的高低，不仅决定着其精神文明的水准，而且决定着其物质文明建设的水平；而国民审美意识的强弱和审美水平的高低，又决定于美育在国民教育中的地位与实施水平。

中国是一个富有美育传统的文明古国，在她发展的每个历史时期，美育都以其与社会发展相适应的内容及方法、途径，积极参与着人才培养与文明创造。但是，在新中国的教育史上，审美教育经历了一波三折。建国之初，国家对教育方针的提法是“德智体美”四育平衡发展，后来因为众所周知的原因，美育被砍掉了。然而，“野火烧不尽，春风吹又生”，至80年代又掀起了“美育热”。这次美育热潮是在我国实行改革开放后，社会主义现代化建设全面大发展、科教兴国战略付诸实施的背景下掀起的，带有很大的自发性，且具有空前的广泛性，它既反映了两个文明建设对提高国民审美素养的迫切要求，也反映着美的观念的多元并立，它像科技热一样引起了社会各方面的关注。

在这场美育热潮中，审美教育实施方式的丰富多彩，理论探讨的自觉程度和广泛深入程度，应该说都是空前的。人们都已看到，研究各种审美文化对社会发展的影响，阐发审美教育对提高国民素质的多重意义，探讨现代审美教育的不同层次以及新手段、新途径等等的论著不断问世；第七、八两个五年计划中，审美教育问题都被列入了社科研究的国家级重点项目；负责教育工作的国家领导人不断发表加强审美教育的指示；国家教委已将高等学校的美育作为综合文化素质教育的内容纳入了文科教学内容和课程体系改革的范畴，鼓励高校试编美育教材、试开美育选修课、开展丰富多彩的美育活动，直至国家以方针政策形式将美育在国民教育中的地位重新明确起来——贯彻“德、智、体、美”全面发展的教育方针……这一切都反映着社会各方面对迅速提高各种建设人才审美素养的迫切要求，也反映着现代人对美育的高度自觉。

对美育的意义及其在国民教育中地位的认识水平，无疑是正确有效地实施美育的最重要前提；然而，美育实施的内容与手段也必定制约着美育实施的水平与结果。为适应高等学校开设美育选修课以及广大建设者提高审美素养的需要，我社与各方面专家学者精诚合作推出了这一“高等学校美育教材系列”。

这套美育教材以其广博而深刻的思想内容和生动活泼的教育形式，体现着对当代美育的如下观点：

一、美育是传播美的知识，并用美的事物陶冶人的心灵的教育，它的意义在于完善人的知识结构，培养人的爱美情感和审美鉴赏能