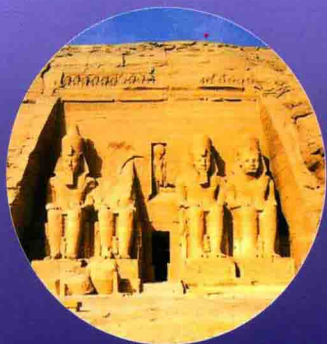


江苏省高等教育学会组织编写



# 大学生 人文社科知识读本

最新  
修订  
版

## 艺术

主编 左庄伟 徐泳霞 张群明



苏州大学出版社  
Soochow University Press

高等教育学会组织编写



目录

、... ..  
1. ... ..  
- ... ..

... ..  
... ..

# 大学生 人文社科知识读本

最新  
修订  
版

## 艺术

主编 左庄伟 徐冰 张群明

藏书章



苏州大学出版社  
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

大学生人文社科知识读本. 艺术 / 左庄伟, 徐泳霞,  
张群明主编. —苏州: 苏州大学出版社, 2018. 1  
ISBN 978-7-5672-2311-0

I. ①大… II. ①左… ②徐… ③张… III. ①社会科  
学—青年读物 ②艺术—青年读物 IV. ①C49②J—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 295188 号

大学生人文社科知识读本

张群明 徐泳霞 艺术 左庄伟 主编

左庄伟 徐泳霞 张群明 主编

责任编辑 史创新

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006)

宜兴市盛世文化印刷有限公司印装

(地址: 宜兴市万石镇南漕河滨路58号 邮编: 214217)

开本 787 mm×1 092 mm 1/16 印张 10.5 字数 218 千

2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5672-2311-0 定价: 25.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换  
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020  
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

# 序

丁晓昌

当今,我们正在为实现中华民族伟大复兴的奋斗目标而努力。大学生作为中国特色社会主义的建设者、接班人,是实现中国梦的骨干力量,社会对于他们的素质要求将更加全面。同时,在我国进入物质条件更加改善、全面建成小康社会的阶段,人的发展、人的精神需要会更加凸显。大学生人文素质教育体现了对人的关注,致力于培养最基本的“人”,人的自信、品格、意志力,人的团队精神、敬业精神、职业精神,人的沟通能力、亲和能力、协作能力、协调能力等,这些都要靠人文素质教育去雕塑、去激活、去培育。因此,无论是就社会的要求而言,还是就自身的发展而言,大学生都需要不断提高自己的人文素养。

人类的精神家园靠人文来充实,更需要科学与人文的融合。而我国的基础教育由于受高考指挥棒的影响,文理分科过早,文科大学生自然科学知识贫乏,理工科大学生人文知识缺失。高等学校要培养实现中国梦的高素质创新人才,必须对理工科大学生加强人文社科知识教育,对文科大学生加强自然科学知识教育,这不仅是培养高素质创新人才的需要,也是人与社会全面、健康发展的需要。为此,各高等学校都把素质教育纳入教学计划之中,规定学生修学一定的学分;开设公共选修课让学生选修,使人文素质教育、科学精神教育与专业教育有机结合;通过加强校园文化建设,开展丰富多彩的校园科技文化活动和社会实践,改变过弱的文化陶冶、过窄的专业教育、过重的功利导向,学生真正向着自由而全面的方向发展。

自2004年起,江苏省高等教育学会在全省范围内成功组织了五届理工科大学生人文社科知识竞赛和四届文科大学生自然科学知识竞赛,以激发理工科大学生学习人文社科知识和文科大学生学习自然科学知识的兴趣与积极性。我们也希望通过竞赛活动推动高校的读书活动和文化素质教育的开展,以此来提高大学生的人文社会

科学素养,培养全面发展的大学生和高素质的创新人才。竞赛活动受到了教育部、中国高等教育学会和江苏省教育厅、江苏省社科联等部门的充分肯定,也得到了各高校的欢迎与支持,产生了广泛的社会影响。

2009年年初,我们针对大学生人文素质教育的需要,也针对竞赛活动的需要,组织了部分高校有丰富教学经验和较高学识水平的教师,编写了《大学生人文社科知识读本》,分为历史地理、哲学法学经济学、文学语言文字、艺术等四卷。《读本》的编写,不求学科的系统性,强调从大学生的实际出发,重点突出文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学的主要知识点,力求深入浅出并注意增强趣味性,使读者者在不知不觉中得到人文精神的熏陶。该《读本》出版以来,除了作为一般读物满足读者对人文知识的了解和学习外,也是理工科大学生人文社科知识竞赛活动的辅助读物,在帮助理工科大学生更好地参加竞赛方面发挥了较好的作用,受到参赛师生的广泛好评。鉴于图书出版已近十年,一些知识已显陈旧或过时,今年对这四本《读本》进行了修订。考虑到图书内容主要是学科中的基础性知识,故修订基本保持了原书的体例和框架,对陈旧过时的内容做了删改,增加了一些新内容,并对部分内容做了调整,以进一步提高《读本》的质量。

2017年11月

丁晓昌,江苏省高等教育学会会长,江苏省政协教育文化委员会副主任,南京师范大学教授、博士生导师,全国高等院校设置评议委员会委员,全国高等学校本科教学工作评估专家委员会委员,中国高等教育学会学术委员会副主任,全国职业院校教学工作诊断与改进专家委员会副主任)

# 目 录

## CONTENTS *contents*

### 美 术

#### 一、走进艺术：艺术、美术的基本知识

- (一) 了解艺术 ..... 003
- (二) 认识美术 ..... 003

#### 二、中国美术：气象万千，传承有绪

- (一) 中国雕塑：塑形绘质，立象尽意 ..... 005
- (二) 中国绘画：以形写神，抒情表意 ..... 013
- (三) 中国书法：软笔点画，意韵绵延 ..... 028
- (四) 中国工艺美术：丰富多彩，巧夺天工 ..... 032

#### 三、西方美术：流派纷呈，群星璀璨

- (一) 原始美术：奇异的开端 ..... 037
- (二) 古代埃及、古希腊、古罗马的美术：西方文明的源头 ..... 038
- (三) 欧洲中世纪基督教美术：天国的召唤 ..... 043
- (四) 欧洲近代美术：人性的光辉 ..... 045
- (五) 现代美术的发展：主观的世界 ..... 068

# 音 乐

## 一、走进音乐：音乐基础知识

- (一) 了解音乐 ..... 083
- (二) 认识乐谱 ..... 084
- (三) 音程、和弦 ..... 085
- (四) 调、调式、调性 ..... 086

## 二、音乐类别：声乐与器乐

- (一) 学习歌唱 ..... 087
- (二) 人声分类、演唱形式、演唱方法及声乐作品体裁 ..... 089
- (三) 认识西洋乐器 ..... 092
- (四) 认识中国民族乐器 ..... 093
- (五) 乐器演奏形式 ..... 094

## 三、多彩的中国音乐

- (一) 中国音乐的发展：从礼乐到新音乐 ..... 095
- (二) 中国民歌 ..... 100
- (三) 中国民族器乐 ..... 101
- (四) 中国戏曲和戏曲音乐 ..... 102
- (五) 说唱音乐 ..... 105

## 四、交响的西方音乐

- (一) 西方音乐的发展：从教堂到世俗化 ..... 107
- (二) 交响乐的发展历史 ..... 119
- (三) 交响乐曲式、结构及欣赏方法与礼仪 ..... 121
- (四) 交响乐队编制与位置排列 ..... 128

## 五、歌剧音乐与舞剧音乐

- (一) 歌剧 ..... 130
- (二) 舞剧 ..... 131

**六、世界著名乐团、音乐赛事**

- (一) 世界著名乐团 ..... 132
- (二) 国际音乐比赛 ..... 134

---

**影视、舞蹈艺术**


---

**一、影视艺术**

- (一) 走进影视：影视的基本知识 ..... 139
- (二) 国外影视的发展：昂首阔步 ..... 139
- (三) 中国影视的发展：曲折中的前进 ..... 143

**二、舞蹈艺术**

- (一) 走进舞蹈：舞蹈的基本知识 ..... 147
- (二) 多姿的艺术：舞蹈的种类 ..... 148
- (三) 经典舞蹈：中外舞蹈代表作品 ..... 150

参考书目 ..... 155

后记 ..... 157



# 美术





## 一、走进艺术：艺术、美术的基本知识

### (一) 了解艺术

科学和艺术是人类认识世界和反映世界的主要手段,但两者反映世界的方式各有不同:科学依靠概念、定理和定律,艺术则借助于生动的形象;科学表现和追求真,艺术则表现和追求美。所谓艺术,是一种精神文化的创造行为,它是借助于富于情感的形象塑造或意绪的渲染,真实地反映现实或精神生活,并表达作者审美理想的特殊形态。形象性是艺术的根本特征。

有关艺术的起源,目前理论界有多种观点:“巫术说”,认为原始人类在无法克服周遭的困顿时,虚构一种超然的力量帮助他们实现某种愿望;“摹仿说”,古希腊的哲学家德谟克利特和亚里士多德认为摹仿是人类的天性,原始人类通过模仿他们身边的存在物的行为和状态,不自觉地创造了最早的艺术语言;“表现说”,原始人类的欢愉、痛苦等情感需要传导、宣泄,便借助某种外在标志诸如线条、色彩、动作等表达出来;“游戏说”,德国哲学家康德认为,“自由是艺术的精髓”,因此,原始人无拘无束的游戏是艺术起源的动因;“潜意识说”,此论认为,原始人为自身种族繁衍的生理学意义上的潜意识活动有促使艺术产生的可能性;“实践说”,马克思主义认为,实践是人类全部认识的基础,人类的艺术行为主要起源于人类自身的实践过程。

艺术家运用不同的艺术手段(语言)创造出不同的艺术形象,产生了不同的艺术门类。随着人类自身及社会实践的不断深入和发展,艺术的种类越来越丰富。由于分类标准、角度不同,艺术的分类各有不同。我国目前通常按照艺术反映生活所采用的物质材料和表现手段的不同而把艺术分为美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影电视、文学、曲艺、摄影、杂技等门类。本书重点介绍美术、音乐、影视、舞蹈的有关知识。

### (二) 认识美术

美术是运用一定的物质材料和造型手段,在二度或三度空间内进行视觉审美创造的一种静态艺术。造型性是美术的一个重要特征。瞬间性是美术反映生活的又一个鲜明特征,因为美术家必须选取一个典型的瞬间加以明确的表现,才能够引起观赏者的联想和想象。

在美术创作中,由于美术家属于不同的民族,处于不同的自然社会环境中,有着不同的艺术理念,创作的美术作品自然也风貌不一,因此,根据地理位置,可以将美术分为东方美术与西方美术这两大范围;而美术家因使用不同的工具材料或选择不同

的题材、运用不同的艺术语言而塑造出不同的艺术形象,产生不同的审美效果,故美术又有绘画、雕塑、书法、建筑、工艺美术、艺术设计和摄影之分。

雕塑是指运用具体的物质材料,如石头、木头、金属、泥土等,进行雕、刻和塑造具有可触摸性、占有三度空间的艺术形象的一种造型艺术。雕塑通常可分为立体圆雕塑、半立体高浮雕和浅浮雕;从使用目的和场合来分,主要有宗教雕塑、纪念性雕塑、建筑雕塑和广场环境雕塑等。

绘画是指运用笔、刀等工具,在墙壁、纸、布、板等平面材料上,通过线条、色彩、明暗和构图等基本语言,描绘物象的形状,体积的质感、量感和空间感,使之具有视觉审美效果的一种造型艺术。依使用工具材料的不同,绘画主要分为壁画、油画、水墨(彩)画、粉笔画和版画;根据题材的不同,绘画又可分为人物画、风景画(山水画)、静物画和花鸟画等;人物画中根据表现主题的不同又可分为肖像画、风俗画、历史画和宗教画等。

书法是以汉字为基础、用毛笔书写的、具有四维特征的抽象符号艺术,它体现了万事万物“对立统一”的基本规律,也反映了创作者的精神、气质、学识和修养。

建筑美术是指在建筑物的形体、建筑组群的布局、内外空间的组织结构、平面立体的形式布陈、色彩的选择、装饰气氛的营造等方面都具有设计审美意匠的一种美术样式。建筑的类型很多,兼有实用与审美两种功能,但比重各有侧重。住宅、商店、医院、学校等为民用建筑,实用、审美功能大体相等;大型公共建筑、宫殿建筑、纪念性建筑、宗教建筑、园林建筑等,审美功能比重大于民用建筑;而纪念碑、陵墓和建筑小品等则主要作为艺术品而具有观赏功能。建筑艺术的主要特征表现为它的实用性、群众性、纪念性、空间的延续性、环境的特定性、艺术的综合性和象征的表现性等。

工艺美术是通过生产手段(包括手工、机器等)对材料进行审美加工,以制成物质产品和精神产品的一种美术。工艺材料具有不同特性,人们在生产实践中形成不同的制作技法,并制成特定的用品,如陶瓷、青铜、染织、金工、漆器、木器等。

艺术设计是美术的一个有争议的外延。它产生于20世纪现代工业批量生产的条件之下,将产品的功能舒适和外观美有机结合,协调人与环境、个人与社会、生产与消费之间的关系,其应用领域“从小钥匙到大城市”。它是科技的全面物化,是技术、材料、工艺、时代审美和伦理的统一。以构成世界的三大基本要素“自然—人—社会”作为坐标点,它可分为视觉传达设计、环境设计和产品设计。

摄影也叫“照相”,产生于19世纪中期,它是借助于某种专业设备如机械照相机、数码照相机,通过物体所反射的光线使感光介质曝光,进行影像记录的过程。一般有记录摄影和艺术摄影之分。

## 二、中国美术：气象万千，传承有绪

### （一）中国雕塑：塑形绘质，立象尽意

人类最早的美术品从广义上说是和人类同时产生的。人脱离一般动物的标志是人能靠劳动来维持自己的生存，而最初制造的劳动工具就是广义的美术品，因为它们当中或多或少都包含人类早期的审美意识。

迄今为止，考古发现的我国最早的雕塑品属于新石器时代（约 10000—4000 年前），磨制技术的发展带来了美观实用的原始石雕艺术，玉器也开始分离出来，加上此时制陶术得以发明，故玉雕、陶塑也不断涌现。雕塑品在距今约 5000 年到 6000 年前的仰韶文化、龙山文化、红山文化等遗址均有出土，主要分为人像与动物两大类。人像多以头像为主，强调口、鼻、目三部分，代表作有仰韶文化的《陶塑人面》、红山文化的《彩塑头像》等；动物雕塑中有的直接做成象形器，造型相当准确，有的将动物形象刻于器物表面，体现了雕塑者对生活的观察、概括和抽象能力，以红山文化的《玉龙》、良渚文化的《玉鸟兽纹琮》、大汶口文化的《陶兽形壶》为代表（图 1—图 4）。



图 1 《彩塑头像》，新石器时代，红山文化，辽宁牛河梁出土，内为粗泥，外为细泥，塑成后涂红彩



图 2 《陶兽形壶》，新石器时代，大汶口文化，山东泰安出土，整器通体挂红陶衣

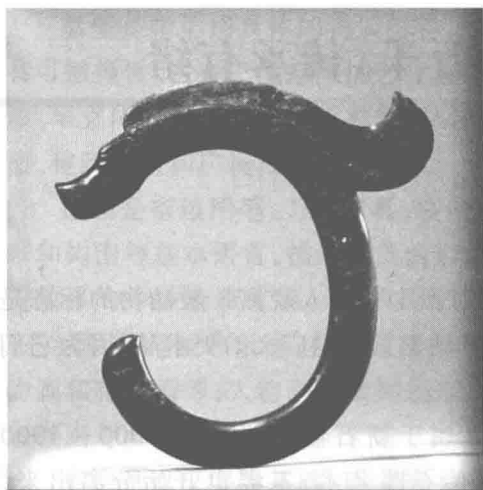


图3 《玉龙》，红山文化



图4 《玉鸟兽纹琮》，良渚文化

从新石器时期到春秋战国，历史上称为先秦时期，这是中国古代雕塑的萌芽时期。在这一时期，雕塑多为工艺品的附属，并不独立，而只是实用器皿的装饰或祭祀品。夏商周时期（公元前 21 世纪—公元前 770 年）人类开始步入文明社会，统治阶级得以集中全国的人力、物力、财力为自己巩固政权及享受服务，青铜器便应运而生，它的出现拓展丰富了雕塑的材质范围。从形式上大致可以将青铜器的雕塑因素分为以下几种：一是以动物形象为主体造型的青铜器，如安阳妇好墓出土的《鸛尊》；二是青铜器表面的装饰，常见的有浮雕、圆雕、透雕等形式，如湖南宁乡出土的《四羊方尊》；三是相对独立的青铜造像。

作为雕塑艺术的青铜器往往将圆雕和浮雕融为一体，如牛、象、羊尊造型运用圆雕，而动物身体上的纹饰多为浮雕。浮雕多为变形动物的纹饰，好似置于青铜器皿上的壁画，再现出一个更为神秘的艺术世界。其中最为常见的是叫饕餮的形象，它长着巨眼、大口、獠牙、犄角和利爪，令人恐怖至极。如 1939 年在河南安阳殷墟出土的《司母戊大方鼎》，属商盛期作品，高 133 厘米，重 875 千克，是现存商周青铜器中形制最大的鼎器。它的造型口沿宽厚，腹体方正，大耳，柱足粗壮而上下相似，显示出一种不可征服的稳定感和巨人般的雄浑气势。《四羊方尊》是羊、鸟组合的形象，在器腹的四壁以四只羊的头颈伸向四方，前为精美的长冠鸟，栩栩如生。器物周身布满纹饰，以云雷纹为地，尊颈饰夔纹，羊背及胸部饰鳞纹，线条匀细流畅；造型手法上，以圆雕塑造羊首，浮雕与线刻表现纹饰，三种雕塑手法巧妙结合，平面纹饰与主体形象高度和谐，光亮华美（图 5—图 6）。



图5 《四羊方尊》，商

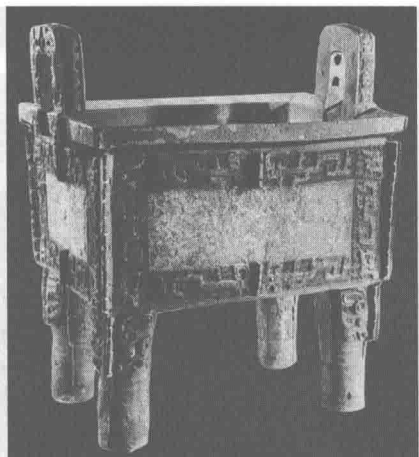


图6 《司母戊大方鼎》，商，河南安阳出土

由于礼崩乐坏，春秋战国时期（前 770—前 221）青铜器由神秘奇诡走向轻松明朗，实用性日益取代了精神象征性。此期由于铁器的推广，失蜡法和错金镂银、镶嵌技术等运用，青铜器上的纹饰越来越细腻，也更加流光溢彩。代表作有湖北随县曾侯乙墓出土的《鹿角立鹤》，河北平山中山王墓出土的《错金银四龙四凤铜方案》，河南新郑出土的《莲鹤方壶》等，尤其是后者，各种浮雕或立体动物遍饰器身，顶部一鹤形象生动真实，被认为是春秋时期新兴封建势力蒸蒸日上的象征（图 7）。



图7 《莲鹤方壶》，战国，河南新郑出土

秦汉时期（前 221—220），随着封建大一统国家的形成，艺术上也呈现出恢弘庞大的气势。秦汉盛行厚葬之风，“俑”得到了大发展。所谓俑，是古代墓葬中用以陪葬的偶人。它的出现，代替了用奴隶殉葬的惨烈习俗。秦汉至隋唐是俑最盛行的时期。俑的材质有陶、木、瓷、石、金属等，形象包括军队、仪仗、乐舞、仕女等，均模仿墓主人生前的现实生活。规模空前的秦始皇陵兵马俑出土于 1974—1976 年，共有武士俑 7000 余个，驷马战车 100 余辆，战马 100 余匹。一般采用模制加手工塑型的技术，分段成型，整体焙烧，陶泥细腻，烧成后外表再用颜料加以彩饰。兵俑体态与真人等大，姿势有立有跪，有驭手、射手，比例合适，动态自然；马俑形象写实，身形矫健，万千兵马俑几乎没有雷同的，可见当时雕塑者对生活观察之细致、对塑造技术之精

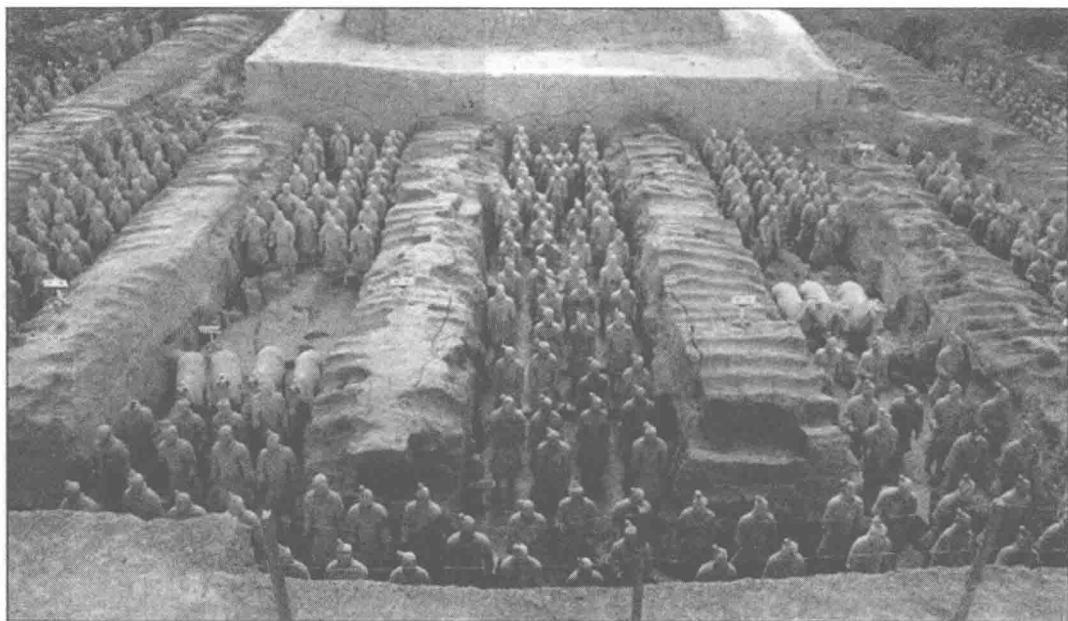


图8 秦始皇陵一号坑,秦

通。秦兵马俑的体量、数量和写实风格都在中国雕塑史上独树一帜,令人称道(图8)。

汉朝多承楚风,更多追求浪漫、夸张的成分。相比较秦俑排山倒海的气势,汉俑以个体的浑朴与生动打动观众。如出土于陕西西安的《拂袖舞女俑》,身材苗条,长袖善舞,生动可人;出土于四川成都额度的《击鼓说唱俑》造型夸张,眉飞色舞,手舞足蹈,神采飞扬,令人忍俊不禁。现存最早的大型仪卫纪念性石雕也始于西汉,最杰出的是霍去病墓前石刻,共16件,采用巨大整体石块,就其自然外形加以艺术处理,灵活使用圆雕、浮雕、线刻的表现手法,使之完全服从于雕塑的整体造型,深沉威武。如《马踏匈奴》,通高190厘米,用隐喻的手法,借战马的形象来体现霍去病的威猛和战功卓著,充分体现出纪念性雕塑的概括性。汉代铜雕塑中也有不少杰出作品,著名的如东汉的《铜奔马》(又名《马踏飞燕》),出土于甘肃武威,这匹奔马三足腾空,以一足落在支撑点上,支撑点被设计成一只飞燕,象征“天马行空”的潇洒。作品虽只有34.5厘米高,但它的气势却是雷霆万钧,体现了现实主义与浪漫主义的完美结合(图9—图11)。

魏晋南北朝(220—581)是魏、蜀、吴三国鼎立时期,西晋、东晋、十六国时期及南北朝时期的总称。这是一个政治上四分五裂、民族融合却在加速的时代,也是雕塑兴旺发展的时期。此期由于战争频仍,世事无常,宣扬“慈爱”“超度”的佛教便成为文人雅士、劳苦大众的精神寄托,佛教大盛,开窟造像活动频繁。据不完全统计,此期以佛教为内容的雕塑占了雕塑总量的90%以上。我国最早的石窟出现于佛教东播北线的路途上,有敦煌石窟、金塔寺石窟、炳灵寺石窟、麦积山石窟。莫高窟建于甘肃敦



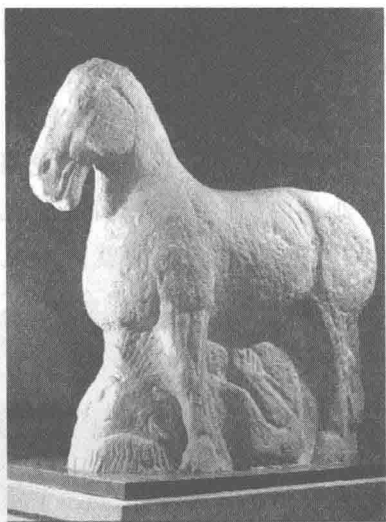


图9 《马踏匈奴》，西汉，高168厘米、长190厘米，花岗岩，是霍去病墓前石刻群的代表



图10 《击鼓说唱俑》，东汉，灰陶，高55厘米，四川成都出土

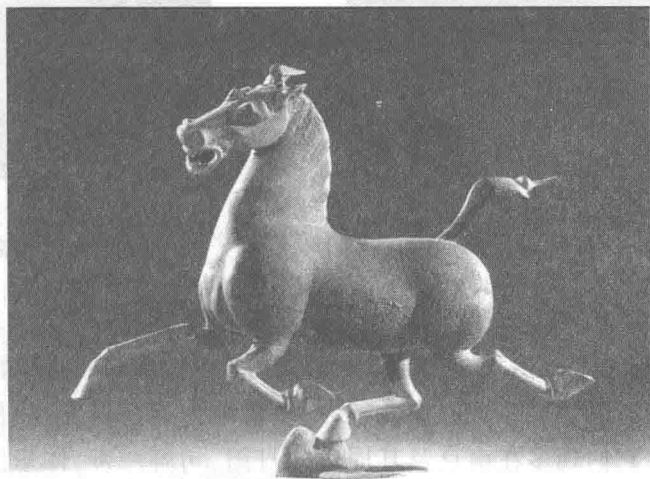


图11 《马踏飞燕》，东汉，高34.5厘米、长45厘米

煌东南25千米处的鸣沙山和三危山之间的断崖上，约开凿于十六国时期，其后历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏直到元朝，凿窟造寺活动持续一千多年。由于自然界的剥蚀和人为的破坏，现仅存洞窟492个，窟内所存壁画有45000多平方米，塑像3000余躯，勾勒出了中国古代宗教美术的发展脉络，堪称中国艺术乃至世界艺术的宝库。当地土质疏松，不宜雕刻造像，故以泥塑作品居多。云冈石窟位于山西大同，绵延一公里，由北魏皇室主持开凿，为中国早期佛教造像的代表，现存洞窟53个，造像5万余身，开凿时充分利用了当地石材的特点，佛像体魄巨大、形象庄严，具有摄人魂魄的体量感和空间感。著名的昙曜五窟所造5尊大佛，高达13至17米不