

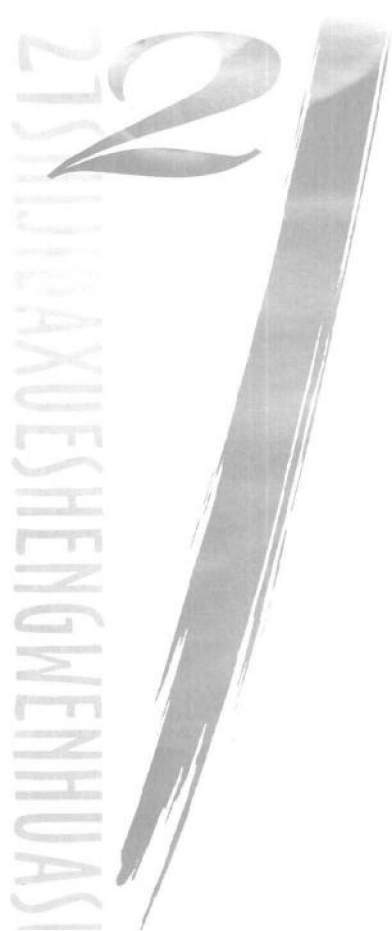
世纪大学生文化素质教育丛书

美术鉴赏

主编 张春新 敖依昌
主审 邓 晓

重庆大学出版社

21世纪大学生文化素质教育丛书

ZHONGGUO DAXUE SHENGWEN HUASI

美术欣赏

主 编 张春新 敖依昌
副主编 吴 松 刘 扬 陆 平
张北坪 周 恒 肖 志
参 编 符宗荣 崔 毅 王鹏瑞 田 蓉
王红兵 易 平 欧咏梅 黄建华
朱 双 官 泓 余南岳 孙天明
罗江玫 游二川 周正卉 陈孝荣

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术鉴赏 / 张春新, 敖依吕主编. — 重庆: 重庆大学出版社, 2002. 8

(21 世纪大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7-5624-2522-1

I. 美... II. ①张...②敖... III. 美术 - 鉴赏 - 青年读物 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 058546 号

世纪大学生文化素质教育丛书

美术鉴赏

主 编 张春新 敖依吕

责任编辑 周 晓

责任校对 任卓惠 责任印制 张永洋

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学 (A 区) 内

邮编: 400044

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆迪美彩印分公司封面印刷

重庆升光电力印务有限公司正文印刷

*

开本: 890 × 1240 1/32 印张: 7.375 字数: 205 千 插页: 2 页

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 — 10 000

ISBN 7-5624-2522-1/J · 37 定价: 15.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有 翻印必究

21

世纪大学生文化素质教育丛书 编委会

21SHIJIDAXUESHENGWENHUASUZHIJIAOYUCONGSHU

BIAN WEI HUI

主 任	冯天瑜	武汉大学教授、博士生导师
	张道一	国务院学位委员会艺术学科评议组召集人
东南大学教授、博士生导师
副主任	唐一科	教育部高校文化素质教育指导委员会委员
重庆大学教授、副校长
	唐登学	四川大学教授、党委副书记
	汪 流	北京电影学院教授、博士生导师
重庆大学美视电影学院副院长
委 员	(按姓氏笔画排列)	
	冯宪光	四川大学教授、博士生导师
	刘访华	重庆大学副教授
	刘义东	宁夏大学副教授
	刘建生	重庆广播电视大学副教授
	伍 韧	西南财经大学教授
	陈廷湘	四川大学教授
	杨天怡	重庆大学教授
	张淑芳	西南师范大学副教授
	张春新	重庆大学教授
	张 旭	电子科技大学副教授
	张金岭	四川师范大学副教授
	周晓风	重庆师范学院教授
	罗天全	四川音乐学院副教授
	赵中颢	西南政法大学教授
	敖依昌	重庆大学副教授
	黄 琳	四川大学副教授
	谢 放	四川大学教授、博士生导师
	薛世民	西南师范大学教授

总策划 周 晓 彭 宁

实施素质教育，按照《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》中所说，“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，德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”由此可见，实施素质教育是一项科学性很强的系统性教育工程。实施素质教育应当贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类教育，应当贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育等各个方面。实施素质教育还必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中，相互渗透，协调发展，形成一个不可分割的整体。显然，大学生的文化素质教育则可以说是它的一个重要组成部分，我十分赞成将文化素质作为大学生素质的基础来抓。求木之长，固其根本，欲流之远，浚其源泉。

大学教育是专门教育，我们必须使素质教育这一观念深深渗透到专门教育中去，“随风潜入夜，润物细无声”。大学生正处于求知欲强、思想和知识逐渐成熟定型的关键时期。因此，如何在高等学校加强文化素质教育，还需要积极探索，积累经验，摸索其中的规律。早在1995年，原国家教委为了进一步贯彻党的教育方针，提高大学生的整体素质，开始有计划、有组织地在高等学校开展加强大学生文化素质教育工作。这项工作主要是通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学和自然科学方面的教育，以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质，加强文化素质教育的工作最初在北京大学、清华大学、华中理工大学、重庆大学等52所高等学校进行试点。各试点学校采取确定大学生必读书目、加强课堂教学、开设有关课程、举办文化素质教育讲座，以及组织学生开展有益于提高文化素质的各种活动等，积极开展工作，取得了可喜的成绩。在此基础上，教育部1998年经第一次全国普通高等学校教学工作会议讨论，印发了《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》，把大学生文化素质教育作为高等学校教育教学改革的一项重要内容确定下来，并进一步明确了加强大学生文化素质教育的内涵、要求及途径。经教育部批准，还成立了教育部高等学校文化素质教育指导委员会，对高等学校文化素质教育工作进行研究、咨询和指导。与此同时，还建立了一批国家大学生文化素质教育基地，从而使我国高校文化素质教育工作进入了一个新的阶段。

党中央关于西部大开发的战略决策为西部地区高等教育的改革与发展提供了“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的千载难逢的大好机遇。正是在这样的背景下，重庆大学出版社瞩目高远，组织西部地区有关高校的专家学者，编写了这套《21世纪大学生文化素质教育丛书》。

该丛书有以下特点：

(1) 知识性与导向性相结合，使知识教育与价值观教育融为一体。在拓宽学生知识面的同时，使大学生获得对人生和社会的正确认识，学会如何做人，如何处理人和自然、人与社会、人与人的关系，树立正确的世界观、人生观和价值观。

(2) 民族性和国际性相结合。既弘扬中华民族悠久灿烂的传统文化，激发学生的爱国主义情感，又吸收人类优秀的文明成果，培养21世纪需要的高质量人才。

(3) 理论性和针对性相结合。不仅在理论层面上给人以启迪，而且针对大学生的人文教育偏弱的现状，理论联系实际。坚持“少而精”的原则，讲求实效。

(4) 正确解决好文化素质教育与“两课”教育、专业教育，重点院校文化素质教育和一般院校文化素质教育的关系，突出重点和特色，使“丛书”的框架、体系和内容真正起到提高大学生文化素质的目的。

(5) 力求做到体系、内容上的科学性、准确性和先进性，使其符合时代的要求，同时注重生动性和可读性，做到深入浅出，生动活泼，真正吸引读者。

该丛书的出版既是对大学生文化素质教育的推进所做出的切实的努力，也是为西部大开发献上的一份厚礼！同时我坚信，我们的专家学者一定会高瞻远瞩，坚持邓小平同志提出的“三个面向”，江泽民同志提出的“四个统一”，不断总结经验，深入探索大学生文化素质教育的规律，编写出更多更好的适合于大学生素质教育的教材来，为“科教兴国”的伟大事业作出更大的贡献！

中国科学院院士
国务院学位委员会委员 杨叔子
教育部高校文化素质教育指导委员会主任

QIANYAN

前言

鉴赏

《美术鉴赏》一书是根据教育部大学生文化素质教育的基本精神,针对非艺术专业素质教育的实际需要,专门为非艺术专业大学生编写的一部具有普遍适应性的大学生文化素质教育的教材。艺术素质是大学生文化素质的组成部分之一,艺术素质教育,就一般意义而言,应涵盖两个层面:其一,对大学生进行技能、技法的训练,使学生形成从事艺术实践和艺术创作的能力;其二,对学生进行人文素养的培育,则应以艺术作为中介,以人类艺术发展的纵向历程为线索,通过对作品所反映的人类历史文化、美学精神的分析和讲授,使学生受到艺术珍品所蕴含的人类精神、时代精神和审美理想的滋养。前者为技,后者为道。两者的关系,实质上是“道”与“技”的关系。

目前,艺术教育界比较一致的观点认为,以非艺术专业的学生为教育对象的艺术素质教育的教学定位应是:主要分析、介绍代表性艺术作品所产生的社会历史和思想文化背景,以及其所反映的美学精神,而不是去培养学生的艺术技法、技能。从而,使大学生在受到艺术所表现的人文精神的滋养的基础上,陶冶情操,增进对真、善、美的识别能力,形成健全的人格,美好的心灵,崇高的人生价值观。

基于以上认识,本书对中国与外国各个历史时期的主要的著名美术作品,特别是对其社会历史和思想文化背景,以及美学价值着重进行了介绍。使学生通过对美术鉴赏课的学习,能够从总体上把握中外美术发展的源流,了解不同民族在不同历史时期的美术成就,及其在人类艺术发展的历史长河中的地位和价值;了解各个时期、各个民族不同艺术形式和内涵的著名作品,是如何地反映人类心灵、民族的审美理想,最终丰富了人类的生活和精神世界,推动了精神文明的进步。这样,《美术鉴赏》使学生

在领略作品的艺术价值的同时,也带领学生去追溯了全人类审美发展的历程,既有助于大学生对艺术作品的人文价值有深入的理解,又在潜移默化中提高了学生的人文素质。

有鉴于此,本书着重对历史上已成定论的中外作品和艺术家进行介绍,旨在重点从思想文化的角度,带领学生巡游于艺术世界,去领略、感悟深蕴其中的人类精神文化价值,从而对学生形成正确的人生价值观产生积极的影响。

由于篇幅所限,本书采用以美术门类为基础,分别加以专章阐述,以及中外分述合编的体例。其目的是让学生对美术发展的思想文化源流建立起系统的概念。

需要说明的是,本书的编撰历时两年有余,其间五易其稿,删、益、编次,颇为艰辛。值得庆幸的是,本书在编撰过程中,承蒙张道一教授的悉心指导,并多次提出修改意见,致使本书最终得以顺利出版。特此志之,以致谢忱。

本书的结构由敖依昌、张春新、周晓审定。

全书由敖依昌、邓晓、张北坪和肖志修改,由敖依昌统稿,邓晓担任主审。

本书作为一部教材,必然参考了众多学者的研究成果和学术专著,在此谨向他们表示诚挚的谢意。

敖依昌

2002年7月

能不以之興懷況脩短隨化終
期於盡古人云死生亦大矣豈
不痛哉每攬昔人興感之由
若合一契未嘗不臨文嗟悼
不能喻之於懷固知一死生為
虛齊彭殤為妄作後之視今
亦猶今之視昔悲夫故列

MULU

目录

美 术 鉴 赏

导 论

华 夏 篇

15 第一章 传统绘画艺术

15 第一节 人物画

24 第二节 山水画

47 第三节 花鸟画

61 第二章 传统建筑、雕塑与壁画艺术

61 第一节 古代建筑艺术起源及特质

63 第二节 古代建筑艺术的发展及成就

73 第三节 雕塑艺术

82 第四节 壁画艺术

90 第三章 传统工艺美术与民间美术

90 第一节 工艺美术

109 第二节 民间美术

115 第四章 中国书法艺术

115 第一节 书法艺术的肇始

116 第二节 封建社会前期的书法艺术

122 第三节 封建社会繁荣时期的书法艺术

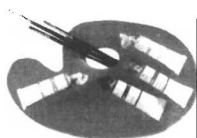
127 第四节 封建社会中后期的书法艺术

131	第五章	中国现代美术概况
131	第一节	中国现代美术的文化脉络
134	第二节	中国现代美术的主要成就

外国篇

140	第六章	外国绘画艺术
140	第一节	油画
156	第二节	多样性的绘画艺术
161	第七章	外国建筑与雕塑
161	第一节	西方古典建筑艺术
171	第二节	东方古代建筑艺术
176	第三节	现当代建筑艺术
183	第四节	雕塑艺术
198	第八章	外国工艺美术与现代设计
198	第一节	工艺美术
202	第二节	现代设计
205	第九章	西方现当代美术概况
205	第一节	现代美术的起源
209	第二节	20 世纪上半叶的西方美术
219	第三节	20 世纪下半叶的西方美术

参考文献

导 论

DAO LUN

艺术是人类精神的呈现，在其发展的历史长河中积淀着丰富的历史文化内涵和美学精神。

作为艺术的重要门类之一的美术，向人们展示着五彩缤纷的艺术表象世界。如何引导非艺术专业的学生进入这个世界，进而去领略人类的精神文化价值，是摆在我们面前的重要课题。作为21世纪的大学生，在文化素质教育艺术课程学习中，最为重要的是必须了解美术作品中所表现的文化精神和审美理想，从而使之从艺术作品中所蕴含的人文精神的滋养中，陶冶情操，形成高尚的人格，健康的审美理想，以及符合人类精神的价值观。因此，有必要回溯人类创造美的光辉历程，在奔流不息的艺术长河中去巡游，领略艺术所蕴涵的深厚人类精神和审美理想。

一 艺术是人类精神的呈现形式之一

人类精神乃是在文明发展史上，超越时代、地域、民族的界限，而形成的世界性共同价值的精神结晶。

根据伟大导师马克思论述，迄今为止，人类所创造的文明，是人类用科学、宗教、实践精神和艺术四种方式去掌握和创造世界的综合作用的产物。今天，展现在我们面前的色彩斑斓的艺术世界，乃是人类在创造文明的历史中，以艺术的方式去掌握和反映世界的文化结晶。

（一）艺术是人类摆脱蒙昧奔向文明的标志

原始人类在通向文明的跋涉中，首先经历了漫长的蒙昧时代。面对严峻的挑战，他们以创造性的劳动产生出工具、语言，产生出神话，借以在想象中征服自然，反映出人类内在自由精神

的觉醒。随之，他们又在劳动工具、洞穴、岩壁上记下了各种符号、图画、雕刻。凡此，代表了原始人类摆脱自然本性的第一次奋进。从此，人类不仅有了内在自由的思索着的精神，而且也有了外在的作为人类精神对象化、显形化的创造物（符号——文字——美术），人类通过符号

人面鱼纹彩陶盆 西安半坡村出土

系统表达了摆脱自然的束缚，发展生产、改善生存环境的自由愿望，于是，就以艺术的方式，创造出了一个有意义、有价值的世界，以表达人类企求掌握世界，改造世界，使世界人性化的愿

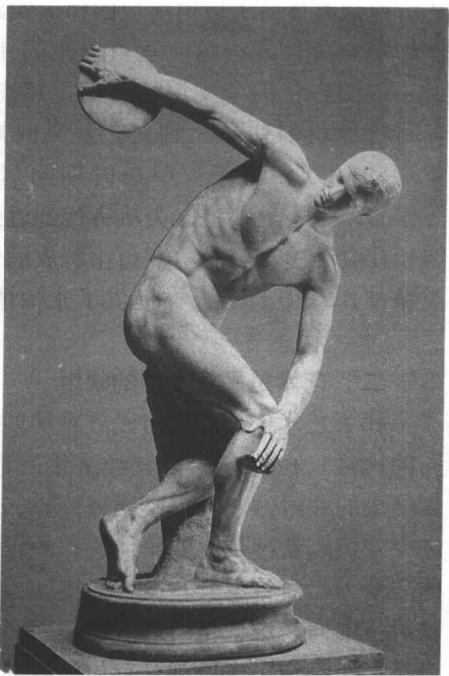
望。因此，艺术作为人类的早期精神产品之一，凝结着人类的共同理想，呈现着人类内在的自由精神，以致于艺术产品的出现，被视为是人类由蒙昧走向文明的标志。

（二）民主的精神

希腊艺术最辉煌时代，是伯里克利执政时期，雅典城邦民主制的全盛时期。马克思曾经指出，民主制度的最大好处就是重视人、尊重人，尊重人的价值、个性和幸福。雅典公民在民主制的激励下，扬眉吐气，首创精神得到高度发展，兴建雅典神庙、忒修斯大庙、雅典卫城、帕特农神庙、大剧场等。凡此，构成了雅典民主制的重要的有形载体部分。这些神庙大殿、剧场和运动场等公共设施富丽堂皇、自由奔放、豪华气派，给人以美的享受，激发了公民的自豪感、参与感。由此，显示出希腊建筑艺术与民主精神的内在联系。

（三）乐观主义和现实主义精神

希腊重视人生的艺术源于丰富多彩的现实生活，在城邦的精神影响下，古希腊的公民充满乐观主义和现实主义的精神。希腊著名的政治家伯里克利要求，希腊的公民应成为十全十美的人。因此，内在心灵和体魄的完善成为希腊男女所追求的时尚和目标。公元前776年，首届奥林匹克运动会举行，比赛有赛跑、角斗、拳击、

掷铁饼者 米隆（古希腊）

摔跤、赛马等。奥林匹克运动会还包括很多舞会、晚会和歌剧表演。奥林匹克运动会不仅是全希腊经常性的竞技大赛，而且成为希腊人民盛大的节日，运动员和演员都热情奔放、长相俊美、技艺超人，充分展示着生命的辉煌和魅力，以及乐观、现实的精神风范。因此，反映希腊人生活风貌的雕塑充满生活的欢快，青春的气息。其中反映永恒美的理想的还是人体。古希腊人在雕塑作品中塑造了美的人体，例如《米洛斯的阿芙洛狄特》（希腊神话中的美神，又被现代人称作“断臂维纳斯”，罗马神话中的爱神和美神）、《掷铁饼者》等至今仍是世界最美的雕塑。

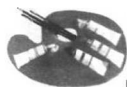
（四）自由的精神

自由的精神就是指人类为摆脱外在的自然和社会强制和束缚，从精神到肉体追求自由解放的伟大实践活动的价值反映。人类艺术作品中充分体现出这一亘古以来的伟大理想，从古希腊普罗米修斯，中国古代的夸父追日、精卫填海、鲧窃息壤以治洪水、嫦娥奔月等题材的作品，到文艺复兴时期的《西斯廷圣母》，思想启蒙运动时期和法国大革命时期的《马赛曲》、《自由引导人民》等作品，无不反映出人类从古代到近代的历史中摆脱外在的自然束缚和社会压迫，以及争取自由解放的伟大社会实践中所迸发出的人类精神，从而为全人类提供了永恒的思想文化价值。

二 艺术是民族精神的映射

伟大艺术作品映射出民族精神的光芒。民族是千百年来由于共同的地域、血缘、语言、经济生产形式、生活方式及文化等诸要素结成的共同体，一个民族最核心、珍贵的价值都体现在民族精神之中。民族精神是民族集体意识的自觉形态，民族精神不仅有巨大的凝聚力，而且也具有巨大的推动力和导向力，即为民族的活动提供价值取向，也就是发展方向，因而成为一个民族凝聚奋进的精神力量。正因为民族精神具有如此巨大的作用，所以民族精神通常又称为民族的“灵魂”。

植根于民族生活土壤上的文化艺术不仅表现本民族人们的思

想、感情、意识和审美理想，而且由于千百年来的民族文化氛围中的熏陶和浸润，必然形成了本民族的风格和特征。

中国文化的基本精神是“天人合一”，即追求人与自然的和谐统一，由此派生出中国艺术的独有特色。由于中国文化的民族特质渗透到文化的各个部类，在此基础上发展起来的各种艺术形式，不仅仅要服从于实用的需要，而且还以其外部形式传达和表现出一定的情趣、风尚和审美理想。

中国建筑具有在空间序列上以平面展开，对称平衡，相互关联的群体建筑等文化特征。这种对艺术内在深化的民族特征就与中华民族注重“关联与和谐”的意识与内向的性格相吻合。

中国的山水画注重人与自然的和谐统一，情景合一，融情入景。中国的园林借山水、借景，使观赏者有一种辽阔的视野，恰好蕴涵了人和自然的和谐关联。中

国书法的“气韵”、“意境”，也都源自人与自然融为一体的美学意蕴。和谐思想对中华民族的艺术观造成了重要的影响，体现在艺术上形成了情景合一、情景交融、情理交融的审美趣向，因而，中国艺术讲求神似、风骨、气韵、阳刚，中国的民族精神渗透于建筑、绘画、书法、园林等艺术门类中，极为巧妙地将“天与人”、“情与景”融为一体，以其卓异的民族风格和沉静幽思的情调，形象地道出了中华民族的特有的审美意识和文化精神。

在历史演进的历程中，西方基本上属于宗教性的工商社会。国际分工和城市化的生产，使西方人不可避免地与远洋航海和长距离的商旅生涯联系在一起，从而培养出了西方人的外向和冒险的性

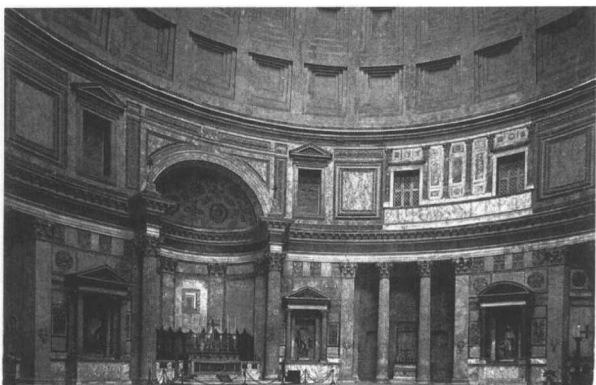
渔父图 吴镇（元）

格；商业经济的高度发展和征服自然的社会实践，突显了个人的专长和独立性，故西方艺术题材基本以人体为主，黑格尔曾说：“希腊民族的特点，……把人的形态看作是高于一切其他形象的、最自由的、最美的形象而欣赏。”因此，西方的多立克柱式和爱奥尼柱式也分别模仿男性和女性人体，从而表现出健壮和修长两种风格。西方人在“求真”的精神的影响下，强调“模仿自然”的形式和谐，产生出和谐、对称、比例、平衡的形式美法则。

西洋民族则在观察自然、理解自然和征服自然的历史实践中，还培养出了重智尚能的民族意识，引发出了向外界客体探索的外向扩张性精神，于是在“求真”的主题下形成了理性思维方式，以及强调个体发展的传统和外向的民族性格。这对于西方建筑艺术的影响尤其明显。

西洋式古典建筑的体势雄豪，宏壮争胜，通过巨大的岩石的堆砌和雕刻，以单体建筑自身的巨大穹顶，高廊伟柱，形成一种立体布局的壮伟的厦堡式建筑。显而易见，这种建筑风格是西方人的民族精神的有力显现。

歌德在1773年参观了斯威特拉斯大教堂后感叹道：“它像一株崇高的浓荫广覆的上帝之树，腾空而起，……几立于尘世却正视游于太空。”

万神庙内部 古罗马

从而，形象地刻画出了西洋古典建筑的风范。

西方艺术受到赫拉克利特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，以及狄罗德、黑格尔等伟大思想家的影响。作为文化