

全国高职高专教育
“十一·五”规划教材

美术 鉴赏

◎ 主编 刘境奇 ◎

高等教育出版社

中国传统文化

文学鉴赏

美术鉴赏

影视鉴赏

音乐鉴赏

刮开涂层将16位防伪密码发短信至95881280

免费查询 辨别真伪 赢取大奖

获奖详情请查询中国扫黄打非网

<http://shdf.gov.cn>

防伪 网络增值服务说明见书内“郑重声明”页

明码 1107 3649 1519 9121

密码

ISBN 978-7-04-021592-2

9 787040 215922 >

定价 32.60元

全国高职高专教育“十一五”规划教材

美术鉴赏

主 编 刘境奇
副主编 韩小莹

高等教育出版社

内容提要

本书精心设计了导论、中国画艺术、书法艺术、油画艺术、版画与壁画艺术、雕塑艺术、建筑与园林艺术、工艺美术、民间美术、动漫画艺术 10 个单元,较全面地涵盖了美术的相关门类和学生的兴趣点。各单元内容的设计以培养学生的鉴赏能力为主,在贴近高职高专学生生活和提高学生兴趣的基础上,引导学生体会传统美术作品的深厚底蕴和现当代美术作品的独创性,体会不同民族美术作品的特点和价值。本书各单元内容新颖独特,将鉴赏与创作紧密结合起来。“学习与欣赏”部分着重介绍了美术鉴赏基础知识,并精选了国内外大量有代表性的美术作品,从多个角度进行全面分析,引导学生领略美术作品的魅力;“感悟与创造”部分介绍了名人和普通人的美术情结;“欢乐课堂”部分设计了丰富多彩的课堂活动方式,使课堂变得活跃,在愉悦中提高学生的动手能力。本书运用大量图片对理论的阐述作了形象的说明,使学生学习之后能在美术鉴赏方面得到感性和理性上的提高。

本书可作为高职高专院校学习用书,也可供美术爱好者参考之用。

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/刘境奇主编. —北京:高等教育出版社,
2007.10

ISBN 978-7-04-021592-2

I. 美… II. 刘… III. 美术-鉴赏-高等学校:技术
学校-教材 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 129707 号

策划编辑	王 冰	责任编辑	郭 蕾	封面设计	张申申
责任绘图	朱 静	版式设计	王艳红	责任校对	王 雨
责任印制	朱学忠				

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	保定市中国画美凯印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2007 年 10 月第 1 版
印 张	15	印 次	2007 年 10 月第 1 次印刷
字 数	270 000	定 价	32.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21592-00

高职高专人文素质教育 规划教材编审委员会

主 任：张 建 任公伟

副主任：黄伦生 夏昌祥 刘境奇

委 员（按姓氏笔画排序）：

于庆妍 王绍维 尹缉熙

汤旭梅 杨丽敏 周志强

符 远 曾 泓 靳长缨

前言

我国职业教育已经进入大发展时期,发展职业教育成为我国社会经济发展的重要基础和教育工作的战略重点。近年来,高职高专在校生数量逐年递增,特别是高等职业院校在校生数量已经占到普通高校在校生数量的半壁江山。这无疑对职业教育提出了新的要求,其中,提高学生的人文素养成为职业教育工作的重要内容。人格的健全发展在今天看来尤为重要,过于专业化的教育导致学生知识的欠缺和素养的不完整,进而导致一系列问题的产生。职业院校不但要培养高技能人才,更要培养具有较高人文素养的人才。在新的教育和社会背景下,提高学生的人文素养已经成为时代的要求而切实地摆在职业教育工作者的面前。

美术属于人文性质的课程,对学生人文素养的提高起到重要作用。早在 20 世纪初期,王国维、蔡元培先生就已经把西方先进的美育思想引进中国,并给予美术课程以充分的重视,取得了很大成就。著名美术教育家艾略特·艾斯纳认为:美术能发展人的审美感觉;美术能培养人的感受性或感觉力;美术有助于人发现事物的特殊性;美术能帮助人们批评社会,并以隐喻的方式传达某种价值观;美术能将人们带入梦幻和潜意识境界,从而使心灵最隐秘处的思想和感情得以敞开;美术能使我们注意经验中琐碎的方面,从中发现新的价值;美术以极强烈的情感力量,培养人与人的亲密关系,它不仅开启了人们难以名状的情感,而且拓展了人的意识。通过美术的学习可以培养我们的创造力,启发情感,达到感性与理性的统一,促进

身心和谐健康发展。

美术是反映社会生活和表达艺术家思想感情的一种形式,世界各族人民都创造了引以为豪的灿烂成就。认识并能够鉴赏各种风格的优秀美术作品是高职高专学生应该具备的基本素质,而且对学生本人而言这将是一件幸福的事情。学习过美术,我们就会以审美的眼光看待身边的建筑、雕塑等美术作品,而不是对身边的美熟视无睹,我们就会走进美术馆,走进博物馆,我们的生活将变得更加多姿多彩!

美术鉴赏是从哲学、美学、美术学、社会学等角度对美术作品的表现形式、艺术技巧、思想内容、文化价值等方面进行分析和批评后所做出的价值判断,侧重于对作品的理性分析、鉴别和判断。本册《美术鉴赏》力求写出新意,符合高职高专学生的特点和需要。本书分单元进行编写,每单元的基本知识、基本理论精练全面,并紧密结合范例进行讲解,以作品欣赏为主,图文并茂。本书不仅精选了美术史上公认的经典作品,还选取了很多有代表性的当代美术作品,内容新颖。民间的、朴实的美术作品也是本书的重点内容,让学生通过本书的学习体会民间的民族艺术的独特魅力。本书紧密结合高职高专学生的特点,范例的选择贴近生活,并设计了趣味性强的课堂活动,使学生在动手实践的过程中体会美术的价值,同时也增强了教材与教学活动的联系性。本册《美术鉴赏》着力于使学生快乐地学习美术,并在学习的过程中使美术素养真正潜移默化成为自身的素质。

本书主编:刘境奇教授;副主编:韩小莹;参与编写者:张锦、韩小莹。在本书编写过程中,桑尽东、李满枝、王贻老师提出了许多宝贵意见,在此表示感谢!同时也感谢给予我们帮助的老师、同学和朋友们。

尽管我们已经对本书内容仔细斟酌推敲,但仍然存在不足之处,诚望各位老师、同学和朋友们提出宝贵意见!

《美术鉴赏》编者

2007年6月1日

目录

第一单元 导论 1

- 一、关于美术鉴赏 1
- 二、关于美术 3

第二单元 中国画艺术： 中华民族的瑰宝 19

导语 19

学习与欣赏 19

- 一、中国画概说 19
- 二、中国画的审美特征 22
- 三、人物画赏析 24
- 四、山水画赏析 30
- 五、花鸟画发展赏析 37
- 六、如何欣赏中国画 42

感悟与创造 43

- 一、朱墨当熏醋——清末画家高桐轩 43
- 二、跟我一起做 44
- 三、我与中国画 46

欢乐课堂 46

第三单元 书法艺术： 线的韵律与节奏 47

导语 47

学习与欣赏 48

- 一、书法艺术概说 48
- 二、书法作品的布局 52
- 三、书法作品赏析 54

四、如何欣赏书法	63
感悟与创造	64
一、书如其人——颜真卿	64
二、设计书法与创意	65
三、我与书法艺术	67
欢乐课堂	68

第四单元 油画艺术： 形与色的交响

导语	69
学习与欣赏	70
一、油画概说	70
二、油画的审美特征	73
三、西方油画发展历程	75
四、中国油画发展历程	78
五、经典作品鉴赏	79
感悟与创造	87
一、我游画海	87
二、我与油画艺术	88
欢乐课堂	89

第五单元 版画与壁画艺术： 转印与装饰之美

导语	92
学习与欣赏	92
一、版画概说	92
二、版画的审美特征	94
三、壁画概说	95
四、壁画的审美特征	96
五、经典作品鉴赏	97
感悟与创造	101
我与壁画艺术	101
欢乐课堂	103

第六单元 雕塑艺术： 空中的舞蹈

105

导语 105

学习与欣赏 106

一、雕塑概说 106

二、雕塑的审美特征 108

三、雕塑的发展历程 109

四、经典作品鉴赏 112

感悟与创造 119

一、另一种雕塑形式 119

二、我与雕塑艺术 120

欢乐课堂 121

第七单元 建筑与园林艺术： 凝固的音乐

123

导语 123

学习与欣赏 124

一、中国古典建筑概说 124

二、中国古典园林概说 131

三、西方建筑与园林概说 132

四、建筑与园林的审美特征 138

五、经典作品鉴赏 140

感悟与创造 147

一、我的木房子情结 147

二、我与建筑艺术 148

欢乐课堂 149

第八单元 工艺美术： 精神和物质文化的 发展史

151

导语 151

学习与欣赏 151

一、工艺美术概说	151
二、中国工艺美术发展及赏析	153
三、外国工艺美术发展及赏析	160
感悟与创造	170
一、畅游艺海、奋斗不息——工艺美术大师许兴泰	170
二、工艺美术的研究与鉴别——中外比较	171
三、我与工艺美术	172
欢乐课堂	173

第九单元 民间美术：

劳动人民智慧的闪现

导语	174
学习与欣赏	175
一、民间美术的内涵	175
二、民间美术的缘起	177
三、民间美术的基本特点	178
四、民间美术欣赏要点	180
五、民间美术的分类	180
六、民间美术中的吉祥图案	189
感悟与创造	191
一、剪纸与民间故事的合二为一——记剪纸艺术的 创新者华金娟	191
二、民间美术在现代设计中的运用	192
三、我与民间美术	194
欢乐课堂	195

第十单元 动漫画艺术：

绮丽的想象

导语	196
学习与欣赏	197
一、漫画概说	197
二、动画概说	201
三、动漫画的审美特征	202

四、美国、日本与欧洲动画的风格特点	205
五、经典作品鉴赏	207
感悟与创造	213
一、兴趣是最好的老师	213
二、我与动画艺术	214
欢乐课堂	214
 参考文献	 215
参考网站	219
图片出处	220

第一单元 导 论

“美术鉴赏”是高职高专学校的公共艺术课程,是为培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程,对于提高审美素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有不可替代的作用,是高职高专学校实施美育的主要途径之一。

“美术鉴赏”课程学习的目的,就是要通过学习,使同学们了解、吸纳中外优秀艺术成果;发展形象思维,培养创新精神和实践能力;树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位;提高人文素养,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。

本书以介绍中国画、书法、油画、版画与壁画、雕塑、建筑与园林、工艺美术、民间美术和动漫画艺术等内容为主,面向全体学生揭示美术规律、介绍美术知识、剖析美术作品、指导美术鉴赏。其内容丰富多彩,图文并茂,具有切合学生兴趣,紧贴现代生活,理论提纲挈领,阐述简明精练的特点。全书不仅从理论上讲授美术鉴赏知识,而且还特别注重提高学生自身的理解、欣赏和动手实践的能力,让学生在欢悦的气氛中接受“美术鉴赏”课的学习,得到艺术的熏陶和享受。

在进入对本书学习之前,我们有必要先对美术鉴赏的相关内容和概念上的一些问题作一下探讨。

一、关于美术鉴赏

1. 美术鉴赏的性质

谈到美术鉴赏,大家就少不了要谈到美术欣赏,那么美术欣赏和美术鉴赏究竟有什么区别,它们的性质是否一致?美术欣赏与美术鉴赏都是对美术作品或美术现象的感知、体验与理解,都具有情感与思维两方面的活动。它们的主要区别如下:

美术欣赏是从视觉上对作品的直观感受开始的,通过知觉与联觉、统觉而变成一种情感和意识的过程,它是一种视觉心理活动,侧重于感性认识方面,如感知、想象、情感体验等。而美术鉴赏是从哲学、美学、美术学、历史学、社会学等角度对美术作品的表现形式、艺术技巧、思想内容、文化价值等方面进行分析和批评后,所做出的价值判断,即更侧重于对作品的理性的分析、鉴别和判断。因此,美术鉴赏比美术欣赏具有更高理性层次的要求,它的范围包括美术欣赏,它的内涵大于美术欣赏。

美术鉴赏最为重要的性质就是它是人类特有的一种精神活动。这种精神活动我们可从两方面来理解,一方面是作品本身塑造的艺术形象,可以使其观赏者进入一个特定的具体的艺术境界,并激发起多种思想感情;另一方面观赏者又可根据自己的情感经验和生活阅历,来诠释、丰富和补充作品里的艺术形象和内涵。此外,美术鉴赏还是发挥社会作用的一个重要环节,任何一件优秀的美术作品不仅仅为创作者本人所占有,它更是为全社会所共享的。

2. 美术鉴赏的作用

今天我们正处在全球化时代,在这样一个科学技术高度发达、经济贸易交流繁荣、中西文化走向融合的时代中,市场需求的是高素质人才,这正是我国高等教育当前的任务。那么如何拓宽视野,努力探索培养各级各类适应市场需求的高素质人才呢?在高等学校广泛开设通识教育选修课来加强艺术教育、加强创造教育就是有效的途径之一。美术作为世界上最没有国界的艺术之一,是全人类社会生活中最共同和最普遍的精神追求之一,而“美术鉴赏”就是美育和艺术教育最具普遍人文性的通识课程之一,因此作为一名高职高专的学生学习“美术鉴赏”是十分必要的。

第一,美术鉴赏是开阔眼界,扩大知识领域的有效途径之一。

对于每个人来说,不论如何见多识广,他也不可能观察和体验到社会生活的方方面面,因为我们的生活是极其丰富的,我们生活的世界是丰富多彩的。俗话说“读万卷书,行万里路”,通过鉴赏古今中外的许多优秀的美术作品,可以使我們间接地接触许多个人生活经历远未涉及的广阔领域,可以帮助我们周游世界,漫步历史,扩大知识的领域。

第二,美术鉴赏是陶冶人思想情操、提高人精神境界的有效途径之一。

美术鉴赏一个重要的性质就是它是人类特有的一种精神活动,是一种感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。因此,欣赏者欣赏美术作品的过程就是一种“潜移默化”的过程,这个过程不仅仅是欣赏者对艺术作品欣赏的过程,也是其提高认识、受到教育的过程,是对其思想情操陶冶的过程。所以,美术鉴赏中对美术作品的欣赏过程,其本身就是提高精神境界的过程,它既不同于纯粹抽象的理论教育,也不同于某种带有强迫性的法纪教育,是陶冶人思想情操、提高人精

神境界最为有效的途径之一。

第三,美术鉴赏是提高美术素养和审美能力的有效途径之一。

大家都知道美术作品是人们按照美的原则创造的,所以从某种意义上来说,美术作品对人具有重要的作用,即它反过来会对人们起着美的教育作用,从而提高人们欣赏艺术的能力。那么如何培养人的美术素养和审美能力呢?最主要的就是要通过美术鉴赏的实践,使欣赏艺术的能力得到不断的积累。多鉴赏一些古今中外有代表性的美术作品,是提高艺术素养和审美能力的重要途径之一。

二、关于美术

1. 美术的源流

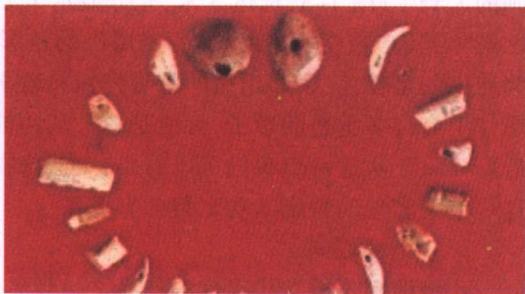
要鉴赏美术,就要了解和懂得美术的一些基本规律和美术史知识。美术是怎样产生的?这个问题是我们首先应当了解的。

在考古学和美术史上,人们常常把原始社会早期的石制生产工具,称作原始美术或原始造型艺术,但是从严格意义上讲,它并不是人类最早的美术遗物。因为这些经过加工的石制生产工具,虽然与天然的石块有很大的区别,其中也物化着人的智慧和才能,体现着人的意志和愿望,包含着艺术活动的因素,孕育着人类早期审美意识的胚胎,但是,它完全是为实用目的而制造的,并不是作为纯粹审美意义的艺术活动而出现。所以这些最早的石制生产工具并不能作为最早的美术遗物。

现在已经发现的真正的人类最早的美术遗物,最重要的是旧石器时代晚期人类的一些装饰品、洞穴壁画和一些小型雕刻。

(1) 装饰品

远在一万八千多年前的中国山顶洞人,已经有了美的观念,开始制作和佩戴装饰品了。山顶洞人的装饰品使用的材料非常丰富,有穿孔的兽牙、海蚶壳、小石珠、小石坠、鲛鱼眼上骨和刻沟的骨管等。在山顶洞人制作的项链中以穿孔兽牙为材料的最多(图 1-1),有 125 枚,除 1 枚虎门齿外,余为獾、狐、鹿、野狸和小食肉类动物的犬齿,均在牙根部位两面对挖成孔,有的因长期佩戴,孔眼已磨光变形。尽管如此,它也不失为了一件精美的工艺品。

(2) 洞穴壁画

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁

图 1-1 山顶洞人的项链

画和法国拉斯科洞穴壁画,是现在已发现的欧洲众多洞穴壁画中最著名的两处。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是1879年发现的,长约270米,壁画集中在洞穴入口处长18米、宽9米的地方,距今约有二三万年的历史。壁画上面画的主要是各种动物,包括15头野牛、3只野猪、3只母鹿、2匹马和1只狼,其中有些动物画得比真的还要大。各种动物形象之间尽管都没有什么内在联系,毫无构图之意,但是由于简练的绘画技法,及多种颜色的运用,使创作的动物形态都很生动。如这幅《野牛》(图1-2),它是先勾线后涂色的,色彩以赭红与黑为主,还带有黄和紫。所用颜料(有的是天然矿物颜料)是在绘制前用动物的脂肪和血调和过的,所用的画笔可能是苔鲜类植物或者是兽毛。这幅画从简单的轮廓到多种色调的运用,可以说在绘画技巧上是一大进步。

图1-2 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画《野牛》

法国的拉斯科洞穴壁画是1940年发现的,全洞由主洞、后洞、边洞和联系这三个部分的走廊共四部分所组成,是已发现的洞穴壁画中规模最大的一个。在洞内的壁画上,画了许多野马、大牡牛、驯鹿、山羊等动物。其中主洞岩壁的正面所画的大野牛(图1-3)长达5米,充分显示了原始绘画的巨大气魄,描绘正在逃跑的野牛,其奔跑姿势栩栩如生,多层次的色彩勾勒出了野牛的体积感,色彩的绘制使用的是喷色法,即用鸟的骨管把颜料粉末吹到岩壁上去。另外,我们会发现图像上有许多重叠的影子,可能是各种动物被画了几次,也可能描绘的是一前一后好几只。从这一点我们可以看出,史前狩猎者在绘画中并不注重构图的效果,这一定是和他们特定的功利目的有关系。

(3) 小型雕刻

小型雕刻比较有代表性的作品之一就是在法国比利牛斯山上的罗尔特洞内发现的、雕刻在碎骨片上的正在渡河的鹿群(图1-4)。尽管是一个残片,但对鹿

图 1-3 法国的拉斯科洞穴壁画《野牛》

群过河的情况却作了生动而有趣的刻画。这时期的人们对水、火、光等事物还不知道如何表现,于是他们就聪明地画了几条游动的鱼来代表河中的流水,以此来表示鹿正在渡河。

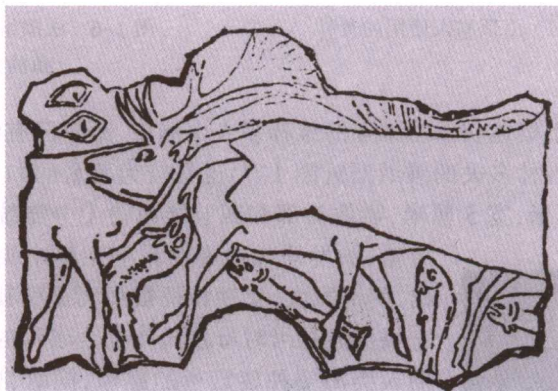

图 1-4 法国罗尔特洞骨刻画

此外,旧石器时代晚期的中国周口店山顶洞遗址出土的距今约 60 万到 1 万年前的骨针是中国最古老的雕刻品之一,其制作水平则令人赞叹不已(图 1-5)。这枚骨针长 82 毫米,直径 3 毫米,比火柴棒略粗,针身略弯,表面光滑,尖端很锋利,针孔很清楚,是用尖利的器物挖出来的。

小型雕刻的另一类代表作,是一些妇女雕像。例如出土于法国组赛尔的马德林文化晚期作品,雕刻在一块石板上的女性裸体浮雕《手持牛角的妇女》(图 1-6)。整个雕像高 71 公分,她右手拿着一只牛角,左手搭在隆起的腹部上,披肩的长发绕过了她的左肩,从形象上看,她正在主持一种巫术仪式,也许在祈祷本