

走进美的世界

艺术欣赏

YISHU XINSHANG

总主编 张可君
本书主编 程功恩

中等职业学校素质教育课程教学用书

人民教育出版社

艺
术
欣
赏

◎ 总主编 张可君
◎ 本书主编 程功恩

人民教育出版社

中等职业学校素质教育课程教学用书
走进美的世界
艺术欣赏

*

人民教育出版社出版发行

网址：<http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本：787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张：20 字数：327 000

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 107 - 20153 - 0 定价：26.00 元
G · 13203 (课)

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与本社出版科联系调换。

(联系地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081)

本书主编 程功恩

编者 王夔 李利 李靓 何好 许凯明
陈庆军 宋晓晓 苏媛媛 程波涛 黄胜江

责任编辑 任米尔

序 言

什么是艺术，我们应当怎样欣赏艺术，学习欣赏艺术对青少年的成长有什么作用？这本教材将引导你步入艺术殿堂，陪伴着你感受艺术。

美！这是许多人在欣赏艺术时情不自禁的感叹。

人们在社会生活中常常谈论各种各样的美，如自然美、社会美、人体美、心灵美、言行美、艺术美等——它们都有自身美的规律。就艺术美来说，它主要表现在艺术作品里，表现在艺术家所创造的艺术形象之中。因此，要感受艺术之美，是需要去读、去看、去听、去想、去评论艺术作品的。

“人类是一件多么了不得的杰作！多么高贵的理性，多么伟大的力量！多么文雅的举动，多么优美的仪表！在行为上，多么像个天使；在智慧上，多么像个天神！宇宙的精华！万物的灵长！”是谁，这样激情豪放地赞美人类，让人听了为之感动？是伟大的莎士比亚！他所创作的剧本《哈姆莱特》中，主人公哈姆莱特有这样一段台词。

当我们从舞台、荧屏、银幕上接触到这段台词时，一定会为之心灵震颤。从被一段台词所感动，到对一个人物的艺术欣赏，进而咀嚼一台戏的全部精华。我们在欣赏中思考，在思考中欣赏，最终感受到莎士比亚笔下戏剧人物的灵魂魅力，并久久不能忘怀。透过哈姆莱特，想历史，看人生，似乎耳闻目睹真、善、美与假、恶、丑的殊死搏斗，从中获得美的教益、美的启迪，潜移默化中提升了审美的心理素质，充实了自己。

戏剧如此，传统的艺术形式亦如此，如美术、音乐、诗歌、舞蹈、建筑等。随着现代社会经济的发展、文化的演变、科技的进步，新生的艺术形式接踵而来，使我们目不暇接，甚至于目瞪口呆，如电影、电视、艺术设计（时装设计、美容美发、环境艺术、商品包装……）等。

恍然之间，由于艺术世界变得如此灿烂，世界被装点得更加精彩。亲爱的同学，还等什么？赶快走进艺术殿堂，去领悟欣赏艺术的方法，提高欣赏艺术的水平，这将有利于促进智力的开发，造就自己，使自己成为一名高素质的人才；还等什么？赶快走进艺术殿堂，去寻找自己的最爱，在浏览艺术殿堂的过程中，你会突发异想：我是未来的艺术家、艺术鉴赏家、艺术评论家。多才多艺的你将善于用艺术来装点自己的生活，使你的人生绽放出新鲜的美丽，美丽的人生将使生命更有质量。有一首歌唱得好，“我的未来不是梦”，无论是为了实现提升自身素质的梦想，还是圆一个成为艺术家的美梦，请先跨出这一步，走进艺术殿堂！年轻人，真正的艺术会给你启迪、给你力量，相信我！

此外，在书稿编辑过程中，任米尔、刘素芹、王宝媛等同志做了大量工作，在此谨致谢忱。

程功恩

2006年4月11日

目 录

第一章 绘画艺术欣赏	1
第一节 绘画艺术及其发展	2
一、 绘画的含义与分类	2
二、 绘画欣赏的原则、方法和意义	2
三、 绘画的发展与演变	4
第二节 中外经典绘画艺术欣赏	8
一、 中国绘画艺术欣赏	8
二、 西方绘画艺术欣赏	22
第二章 雕塑艺术欣赏	39
第一节 雕塑艺术及其发展	39
一、 雕塑的含义和分类	39

二、	雕塑欣赏的方法和意义	40
三、	雕塑艺术的发展及演变	40
第二节	中外雕塑艺术欣赏	43
一、	中国传统雕塑作品欣赏	43
二、	西方雕塑作品欣赏	51
第三章	艺术设计欣赏	62
第一节	艺术设计概述	62
一、	艺术设计的含义	62
二、	艺术设计的分类	63
第二节	艺术设计经典欣赏	64
一、	平面设计的经典欣赏	64
二、	产品造型设计的经典欣赏	71
三、	服饰设计的经典欣赏	77
四、	环境艺术设计的经典欣赏	82
五、	公共艺术的经典欣赏	85
第四章	中外建筑经典欣赏	88
第一节	概述	90
一、	建筑与建筑学	90

二、 建筑的特征	90
三、 建筑学的基本内容	90
第二节 建筑经典欣赏	91
一、 中国建筑经典欣赏	91
二、 外国建筑经典欣赏	104
三、 近现代建筑的发展	122

伍 第五章 古典诗歌欣赏 139

第一节 揣摩“诗家语”，欣赏古典诗歌的语言美	140
一、 安排一字有神：中国古典诗歌语言准确传神之美	140
二、 绘形绘色画入诗：中国古典诗歌语言形象生动之美	142
三、 不着一字，尽得风流：中国古典诗歌语言凝练含蓄之美	144
四、 抑扬顿挫诗亦歌：中国古典诗歌语言音韵和谐之美	146
第二节 了解诗的表现技巧，欣赏古典诗歌的表达美	149
一、 蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽：	

	中国古典诗歌的表达方式之美	150
二、	疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏：中国古典诗歌的修辞手法之美	152
三、	铺陈直叙，兴中有比：中国古典诗歌的表现手法之美	154
第三节	揣摩诗中意象，欣赏中国古典诗歌的意蕴美	156
一、	江碧鸟逾白，山青花欲然：中国古典诗歌的天趣之美	157
二、	浮云游子意，落日故人情：中国古典诗歌的情趣之美	159
三、	妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无：中国古典诗歌的意趣之美	160
四、	问渠哪得清如许，为有源头活水来：中国古典诗歌的理趣之美	162
	第六章 音乐艺术欣赏	164
第一节	音乐的认识	164

第二节 歌唱及歌曲的欣赏	166
一、中国民歌欣赏	169
二、外国民歌欣赏	181
三、中外近现代歌曲欣赏	191
四、通俗歌曲欣赏	196
第三节 器乐曲欣赏	201
一、中国器乐曲欣赏	201
二、外国器乐曲欣赏	210

第七章 舞蹈艺术欣赏 220

第一节 舞蹈概述	220
一、什么是舞蹈艺术	220
二、怎样欣赏舞蹈	221
三、舞蹈的分类	222
第二节 舞蹈欣赏	223
一、生活舞蹈	223
二、艺术舞蹈	227

第八章 戏剧、戏曲艺术欣赏 245

第一节 戏剧	245
--------	-----

一、	什么是戏剧艺术	245
二、	戏剧艺术的起源和发展	246
三、	戏剧的本质	248
第二节	戏曲	250
一、	戏曲的形成	250
二、	戏曲的种类	252
三、	戏曲的表演	257
四、	戏曲的革新	259

■ 第九章 电影艺术欣赏 261

第一节	电影艺术欣赏概要	262
一、	电影艺术欣赏的含义	262
二、	电影艺术欣赏的特点	262
第二节	电影艺术欣赏的方法	264
一、	宏观电影文学欣赏	264
二、	电影画面(视觉造型)欣赏	266
三、	电影声音(听觉造型)欣赏	276
四、	电影剪辑欣赏——蒙太奇与长镜头	280
第三节	结语	286

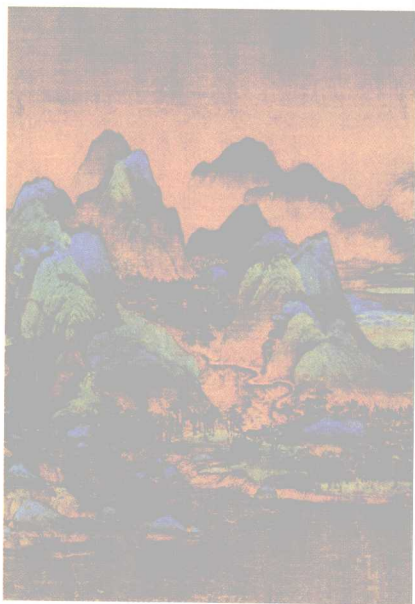
拾 第十章 电视艺术欣赏 287

- 第一节 《老友记》代表着美国现代
都市的健康文化 288
- 第二节 《大长今》代表着韩国传统
民族文化 291
- 第三节 中国各类风格电视剧欣赏 294
- 一、中国电视剧产业的历史 294
- 二、中国各类题材电视剧欣赏 294
- 第四节 结语 304

第一章

绘画艺术欣赏

这幅青绿山水画是北宋画家王希孟的作品。画中群山巍峨，景物繁多，气势磅礴，气象万千。作品华丽精工，辉煌灿烂，体现出一种错彩镂金的美。作品中所洋溢的浓郁诗情和浪漫的想象，让人为之倾倒，观之让人有精骛八极、心游万仞之感。在这场面浩大、开阔壮美、莽莽苍苍的山川美景面前，我们不能不由衷地感叹：“江山如此多娇！”对祖国大好河山的热爱和眷恋之情油然而生。我们仿佛进入了一个让人心旷神怡、灵明澄澈的意象空间中，不知不觉中步入了艺术的殿堂，体味到大自然的伟岸与崇高。蓦然回首间，我们也许会惊喜地发现自己正与绘画大师们进行着心与心的交流，我们正在享受着人类文明的丰厚馈赠！

《千里江山图》(局部)

我要说的第一句话是：画家创作这幅作品时，只有18岁！一个多么有作为的年轻人！

“慢慢走，欣赏啊”！让我们沿着曾经通往阿尔卑斯山的路标，走近这如诗如梦的画卷，走进这琳琅满目的艺术殿堂吧！

第一节 绘画艺术及其发展

一、绘画的含义与分类

绘画是美术中最基本、最普通的门类之一，它的历史可以上溯到人类的远古时期，如原始社会晚期便有了简单的美术活动。画家通过绘画表达自己的情感和思想，欣赏者通过对绘画作品的欣赏可以间接地认识社会和人生，并从美的形式中感悟其中的丰富意蕴，从而培养对美的感悟能力，积累审美经验，提高艺术素养。

绘画是创作者运用纸、画布、笔、颜料等材料 and 工具，通过线条、色彩、形体等造型语言的应用，在平面上塑造一定的形象，表达一定的思想和情感的艺术形式。中国画和油画代表着东、西方绘画的两大绘画体系。由于它们的文化传统不同，因此二者的审美习惯和表现形式有很大的差异。

绘画的种类繁多，表现形式多样。具体地说：按照绘画的工具材料来分，可以分为中国画、油画、素描、水粉、水彩、版画、壁画、丙烯画等画种；按照绘画的内容来分，可以分为人物画、风景画、静物画、山水画、花鸟画、历史画、风俗画等；根据绘画的功能和应用特点来分，可以分为宣传画、连环画、漫画、装饰画、年画等。

和一切优秀的艺术作品一样，优秀的绘画作品，无不具有丰富的文化和艺术内蕴和永久的艺术魅力，所以能长久地传留，并感染着人们的心灵，陶冶着人们的情操，给人以无限丰富的艺术享受。

二、绘画欣赏的原则、方法和意义

绘画是观赏艺术，因此它以观赏为主。由于审美水平和艺术品位的不同，人们对绘画的认识、理解和感受也存在很大的差异，如果这种差异与原画的艺术旨趣相距很远，便会影响欣赏的深入进行，欣赏者也就很难与画家进行深入的心灵交流，而流于

浅层次的“走马观花”，难以从更深意义上领会画外之旨和意外之韵。因此，有人甚至认为一切艺术的学问都在欣赏之中，的确是有一定道理的。由此可见正确欣赏的重要性和必要性——它无疑是解读绘画的重要途径。

（一）欣赏绘画时应注意把握其时代特点

每一时代都有其艺术特点，这是中西绘画共同的规律。不同历史时期的文化特征、审美思潮和价值取向在绘画中都有一定程度的反映，这是欣赏时应注意把握的。例如顾恺之提出的“传神论”，标志着中国绘画进入了自觉时期，这一时期的代表性绘画作品都体现出这种思潮的特点。在西方绘画中，17世纪“巴洛克”时期的绘画风格和18世纪的“洛可可”绘画风格就体现了不同时代的文化特征。这些都说明绘画折射了不同时代的艺术特点。

（二）欣赏绘画时应注意把握其民族性与地域性特点

一方水土养一方人，一方人创造一方的艺术。不同的民族由于历史传统的不同，在艺术上也各有特色，因此在绘画的审美认知习惯和表现形式上也具有很大的差异性。中国画和油画就是东、西两大文化传统土壤中滋养成长出的艺苑之花，因此在欣赏时应从不同的文化视角来了解和认知东、西方绘画艺术，这样才能超越因文化传统和审美理念的不同而带来的不便，深入地领会和感知不同民族与不同地域绘画的深层内涵和审美特征。

（三）欣赏绘画还要注意了解和把握画家与作品的关系

绘画作品是由作为创作主体的画家所创作的，因此画家的人生经历、情感气质、宗教信仰及人生际遇等都对绘画创作有一定程度的影响。由此可见，欣赏绘画作品时知人论画是有必要的。当然，画家的成长还受民族艺术传统、历史和社会的影响，因而比较、分析画家之间出现的个体差异，这也是欣赏不同画家的绘画作品时应当有针对性地了解和把握的。

在欣赏方法上，首先要把博览与精赏结合起来。古人所说的“操千曲而知音，观千剑而晓器”便是这个道理。其次，在博览古今中外优秀绘画作品的同时，还要对相关的绘画知识作些了解和积累，多思考，多比较，这样才会逐渐提高自己的绘画欣赏水平、提升自己的审美品位。透过对作品外在形象的认知到与作品深层精神的遇合，

这是欣赏的高层次要求和欣赏者应追求的方向。

三、绘画的发展与演变

(一) 中国绘画艺术的发展

目前我们所能看到的中国上古时期的绘画数量非常稀少,因此很难完整地说明春秋战国以前的绘画发展过程,只能大致地说先秦的绘画以壁画和帛画为主,能较为宽泛地反映出社会内容,如生活场面、神话传说等,而在形象处理方面,则开始有意识地对表现对象的动作、神情加以处理,画面也具有了初步的层次感。

秦汉时期绘画的发展与统治者的重视和推行有关。这一时期绘画主要的功能是宣扬统治阶级的封建伦理思想和道德规范,因此在题材方面多是围绕着统治者“成教化,助人伦”的思想观念展开。总体而言,秦汉时期的绘画表现的内容更为宽泛,更注重对形象动态的把握。

魏晋时期是我国历史上社会极为动荡的分裂时期,也是南北方文化融合和交流的时期。此时,文学和艺术都得到了空前的发展。这一时期的绘画进入了自觉阶段,其重要的标志就是顾恺之“传神论”的提出。

隋唐时期是中国封建社会的强盛时期,经济文化发达,国家富强,这一时期的绘画也进入到全盛时期,画科门类基本具备,佛教绘画盛行,产生了一大批杰出的画家。这一时期的政治历史画、仕女画、宗教画、山水画、鞍马画都取得了显著的成就。

宋代绘画在总体上可以说处于集大成时期,绘画的继承大于发展。北宋设立有翰林图画院,培养绘画人才。宋代的山水画、花鸟画和人物画都取得了很高的成就,还出现了士人画、风俗画、简笔写意画等具有很强抒情写意性质的绘画形式。

元代,画院制度被取消了,院体画也因此衰落了下去。元代绘画成就主要是以在野文人画家的为高。元代的山水、花鸟画有很强的写意性,宗教人物画由于统治者的提倡而略有发展,人物神态雍容,气度非凡,具有一定的特色。

明清是封建社会的末期,这在绘画上也有一定的反映。这一时期的绘画虽然派别林立,但新意不多,很难给人以鲜明的艺术感受。明代绘画前期以浙派为代表,中后期又以吴派绘画影响更广泛。明代后期,写意花鸟画得到充分发展。清代前期的绘画以遗民派、自我派和仿古派最具代表性。他们不同的创作态度和创作思想体现出各自