

MEISHU JIANSHANG

◎ 普通高等学校公共艺术课程核心教材

美术

鉴赏

主编 李建设

郑州大学出版社

◎ 普通高等学校公共艺术课程核心教材

策划编辑 吕双喜
责任编辑 翟慧丽
责任校对 高 强
封面设计 吴 昕
版式设计 吴 昕

ISBN 978-7-81106-719-4

9 787811 067194 >

定价：20.00元

MEISHU JIANKUANG

◎ 普通高等学校公共艺术课程核心教材

J051/22

2007

美术

鉴赏

主编 李建设

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/李建设主编. —郑州:郑州大学出版社,2007.9

ISBN 978-7-81106-719-4

I. 美… II. 李… III. 美术-鉴赏-高等学校-教材
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 145027 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:邓世平

全国新华书店经销

郑州文华印务有限公司印制

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:15.5

字数:293 千字

版次:2007 年 9 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

1/16

印次:2007 年 9 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-81106-719-4 定价:20.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

《美术鉴赏》编写组名单

主 编 李建设

副主编 鄢彬彬 陈 豫 李 娅

李思荟

编 委 李建设 鄢彬彬 陈 豫

李 娅 李思荟 杨 桦

周 倩

内 容 提 要

为了贯彻教育部 2006 年 13 号令《关于普通高等学校公共艺术课程指导方案》的通知要求,本书以审美为主线,结合广大青年学生的实际,简要地介绍了美术的基本概念和知识,以绘画、建筑、雕塑、工艺美术、书法、摄影等经典作品为主体,介绍了中西方不同时期和流派的创作风格和审美特征。本书内容安排详略得当,图文并茂,切合学生兴趣,紧贴现代生活,既可作为普通高等学校美术审美教育的教材,也可作为青年人提高美术鉴赏水平的自学读物。

编 者

2007 年 7 月

前 言

在当今科技高度发达、经济贸易日益繁荣、中西文化走向融合的时代,我国高等教育和职业技术教育也正在拓宽视野,努力探索和培养各级各类适应市场需求的高素质人才。

“美术鉴赏”就是美育和艺术教育中最具普遍人文性的通识课程之一,因为美术是一种没有国界的艺术,也是人类社会生活中共同和普遍的活动。

《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。

本书对美术的一些基本概念和知识、中外各个历史时期的著名美术作品(绘画、建筑、雕塑、工艺美术),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的。

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。

本书结合高职教育的特点,切合学生兴趣,紧贴现代生活,阐述简明精炼,语言亲切朴实,内容丰富多彩,图文并茂,具有较强的可欣赏性和可视性。

由于编者水平有限加之时间仓促,书中难免存在不足之处,敬请各位同仁和读者不吝指正!

编 者

2007 年 7 月

目 录

第一章 绪 论

第一节 美术鉴赏的地位及意义	1
第二节 美术的概念与艺术语言	3
一、美术的概念	3
二、艺术语言的含义和作用	5
第三节 美术的分类	12
一、美术的分类方法	12
二、美术的主要门类及性质特点	14
第四节 美术的风格与流派	23
一、艺术的风格	23
二、现代派美术	25
第五节 怎样鉴赏美术	26
一、绘画方面	26
二、建筑艺术方面	27
三、应用艺术品和观赏艺术品	28

第二章 绘画艺术鉴赏

第一节 中国绘画艺术欣赏	31
一、先秦绘画	31
二、秦汉时期的绘画	33
三、魏晋南北朝时期的绘画	34
四、隋唐时期的绘画	37
五、五代、宋时期的绘画	42
六、元代时期的绘画	52

七、明清时期的绘画	57
八、近现代绘画	63
第二节 外国绘画艺术欣赏	67
一、史前绘画——洞窟壁画	67
二、古埃及、古希腊、古罗马的绘画	68
三、文艺复兴时期的绘画	68
四、17~18 世纪的西方绘画	76
五、19 世纪的西方绘画	82
六、20 世纪的西方绘画	96

第三章 雕塑艺术鉴赏

103

第一节 中国雕塑艺术鉴赏	104
一、史前雕塑	104
二、商周青铜雕刻	106
三、秦汉雕塑	107
四、魏晋南北朝雕塑	109
五、隋唐雕塑	111
六、宋、辽、金雕塑	113
七、元、明、清雕塑	115
八、中国近现代雕塑	116
第二节 西方雕塑艺术鉴赏	118
一、史前雕塑	119
二、古典雕塑	120
三、现当代雕塑	134

第四章 建筑与园林艺术欣赏

136

第一节 建筑艺术的特点	136
第二节 中国古代建筑艺术:从宫殿到民居	139
一、宫殿建筑	140
二、陵墓建筑	142
三、坛庙建筑	143

四、宗教建筑	145
五、民居建筑	146
第三节 中国古代园林艺术	147
第四节 外国建筑艺术:从传统到现代	149
一、西方古代建筑	149
二、欧洲文艺复兴建筑	154
三、巴洛克与洛可可	157
四、西方近现代建筑	159

第五章 书法、摄影艺术欣赏 163

第一节 书法艺术	163
一、书法艺术概论	163
二、书法学习中需掌握的几大要素	164
三、时代特征与风格流派	165
第二节 摄影艺术	185
一、摄影艺术的概念	185
二、摄影艺术发展史	185
三、摄影艺术的特点	186
四、摄影的主要类别及拍摄技巧	193

第六章 工艺艺术欣赏 211

第一节 陶瓷艺术欣赏	212
一、陶器	212
二、瓷器	214
第二节 漆器艺术欣赏	218
第三节 金属工艺欣赏	220
一、青铜	220
二、金银器	223
第四节 雕刻工艺欣赏	225
第五节 染织工艺欣赏	227

第六节 家具工艺欣赏	229
一、明代家具风格特点	231
二、清代家具风格特点	232

后 记	235
-----------	-----

参考文献	236
------------	-----

第一章

绪 论

本书是一本供高等职业院校公共艺术教育使用的教材,其目的是对大学生进行美术方面的文化素质教育,使其掌握一些有关的美术知识,学到一些美术鉴赏的方法。高等职业技术教育是培养面向生产和服务第一线的高级技术及管理的应用型人才的教育,同时,高等职业技术教育还肩负着不断更新、提升一线劳动者素质的任务。高等职业技术教育属于以能力为本的教育,它是为学生进入现实和未来市场就业或创业准备的教育,但是事物是相互联系的,即使学生正在进行某种生产技能培训和管理的教育,也不能对人类积淀的文化置于不顾,因为文化是支撑人的精神的重要条件,其中也包括艺术在内,否则不仅有损于做人的基本素质的完美,也会影响到自己的专业。

第一节 美术鉴赏的地位及意义

开宗明义,在高等职业技术教育中开设“美术鉴赏”课有什么意义呢?要回答这个问题,我们得先从“美术”和“鉴赏”两个词谈起。

我们通常所说的艺术,是对音乐、美术、舞蹈、戏剧和戏曲、电影和电视、曲艺和杂技等的总称。美术只是艺术的一类。美术的形式特点是“美目”,即用眼睛看,通过看达到艺术对人的影响,所以也称为“视觉艺术”。当然,这只是就其主要倾向而言,比如对一些实用性的美术而言,除了用眼睛看之外,几乎关系着人的所有官能。就美术作品而言,其都有一定的形状,成为一件物品,是人造物的一种,故而又叫“造型艺术”。

什么是鉴赏?“鉴赏与欣赏”,是在接受艺术的过程中感情产生共鸣,所领受的不同深度和反应。“赏”字含有欢悦、称扬、乐适、玩娱之意。“赏心悦目”是指所见之行色,“赏音识道”是指所听到的高雅乐曲,艺术能达到这一步,可以说已进入一个较高的境界了。所谓“欣赏”,是在接受艺术中经过玩味、领略,产生喜悦、爱戴之情。所以对于一般艺术能够欣赏,而且有心得,

能够识别,这就是“鉴赏”。鉴者,照也,明也,引申之则为“识”也。鉴赏也就是明识、鉴识。如果一个人在欣赏艺术的过程中能够有所感悟,做到了“明道”(明白了人生之路)、“正身”(严格地正派做人),那么对于真正的艺术也就体味到个中“三昧”了。

从最早的意义讲,艺术是属于全民的,它体现了人民的一种素质,每个人都应该学,大家都可以谈论美,这是“人之常情”。现在我们需要讨论的是如何提高人民群众的艺术素质,其中也包括大学生的艺术素质。

艺术的独立成科和艺术家的出现,是一个历史现象,并且已经存在了千百年,它与社会的精细分工是分不开的。唯物辩证法说明,任何事物的利与弊、得与失、成与败,都是相互联系、相互依赖的。艺术的创造被集中在艺术家身上,固然不利于人民群众艺术素质的提高,但是自古至今,却成就了众多的大艺术家,使艺术得以上升;如果调整得好,正确对待,全面观照,其作品又会影响人民群众。所以我们当前的任务,是在提高人民群众的艺术素质上下工夫,让艺术家的优秀作品影响人民群众。

艺术家的创造是通过作品和作品的相互配置而作用于人的感情的。以往的艺术理论研究,主要是介绍、分析、评价艺术家及其作品,很少注意到读者(观者)的一方。20世纪中叶,在西方兴起了一个称作“接受美学”的新学派,先在文学方面提出,以后波及到艺术,也传到了我国。从艺术的角度看,“接受美学”强调:整个艺术活动包括作者、作品和读者三方面。艺术家是“生产”的一方,艺术作品是“产品”,读者(人民群众)是“接受”的一方。他们认为,作品的产生只是艺术活动的最初阶段,作品的潜能和价值只有在读者的接受活动中才能逐步得以实现。这样,“接受美学”就把读者的接受活动提高到一个突出的地位。从现实情况来看确实是这样,人们在观赏一件艺术品时,会有不同的感受和体会,甚至会产生很多联想,不仅丰富了作品的内涵,也弥补了作者的不足。所谓“诗无定诂”、“画如其人”,具体指的是诗与画,实际上都是鉴赏的结果。可见,接受美学对于艺术鉴赏是很重要的。

美术鉴赏的意义在于,欣赏者既能在作品的表面看到和谐的形与色,及由此所表现出来的内容,达到赏心悦目的效果,又能通过它那特有的结构和艺术处理的手法,揭示出形象思维的特点,进而认识它的规律。美术在文化中是诉诸视觉感受的一个重要方面。从文化的角度看,洞察造型艺术的奥妙,加强鉴赏的能力,不仅可以开阔视野,并且能够从它的形象中分辨真善美与假恶丑,是提高文化素质的一部分。对于不同的专业来说,美术都与其有着极为广泛的联系,或是表面的,或是内在的,只要细心揣摩,就会有所收益。

美术鉴赏是一种精神活动,是运用感知、记忆、经验、知识等,对美术作品进行感受、体验、分析、判断从而获得审美享受和美术知识的过程。通过开展美术鉴赏活动,可以提高人的审美趣味、陶冶人的情操、提高学生的艺术品味、吸收前人优秀技法,这在中国传统美术教育中是一种重要的方法。它能帮助学生在欣赏、鉴别与评价美术作品的过程中,逐步提高审美能力和艺术创造能力,从而提高其对艺术的鉴赏力,对美丑的分辨力,增强其对艺术美的感受力、理解力。

在高职教育中开设《美术鉴赏》课,其目的是对大学生进行美术方面的文化素质教育,使其学到一些鉴赏美术的方法。通过本课程的讲授,可以使学生了解更多的美术知识,提高学生的美术鉴赏能力,培养学生的艺术审美兴趣,扩大学生的文化知识领域,对提高学生的全面素质有着十分重要的作用。

第二节 美术的概念与艺术语言

一、美术的概念

“美术”这个专有名词,是在中国的五四、新文化运动中开始被文艺家和教育家普遍运用的。它源于古罗马的拉丁文“art”,原意是指相对于“自然造化”的“人工技艺”,后泛指各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等,广义的还包括拳术、魔术、医学等。

在欧美拉丁语系国家,“art”既作“艺术”解,又作“美术”解。蔡元培早期运用“美术”这个术语时,也包括诗歌和音乐。后来,中国的文艺界、教育界才把“美术”和“艺术”的概念逐渐区分开来。“艺术”是一切艺术门类的总称,它是用不同的形象化手段来反映自然和表达社会意识的一门大学科,广义上包括文学、音乐等,也包括建筑和园林等。综合性艺术有戏剧、电影、曲艺、杂技等,它们不同程度地运用美术,有的甚至和美术密切结合。“美术”作为“艺术”的一个门类,必然与姊妹“艺术”有共性,但它的艺术形态具有自己鲜明的特征。

数十年来,欧美等西方国家已经很少使用“美术”一词,往往用“艺术”统摄之。近年来,中国也有这样的趋势。

就美术创造的形象化手段来说,造型性是重要的形态特征之一,所以又称为造型艺术。如绘画通过描画彩绘的手段,雕塑通过塑造、刻镂的手段,建筑艺术通过间架营造的手段,工艺美术通过镂、蚀、切、削的手段等。造型

的含义很广,有立体造型,也有平面造型;有色彩造型,也有黑白造型。造型这个概念是不断变化、发展的,在现代观念中,既有具象形式的造型美,也有抽象形式的造型美。大体上,西方的美术,其发展的轨迹以形体块面的造型为主,线的运用是附属于形体块面的;而中国的美术,线描造型却占据着重要地位——形体是通过线描来体现的。所以西方常用“塑造”这个术语来描述绘画性造型,而且推崇在绘画中体现雕塑性。中国的美术正相反,线的描绘统率着造型,即使在雕塑艺术中,线的作用也占主导地位;形体块面在中国雕塑上表现得概括浑成,它通过线条的刻画来完成造型的任务。

美术又称空间艺术。西方的美术传统,基本上按物理学的观念,把长度、高度和深度称作“三维空间”。存在于现实空间的有纵深感的三维美,尤其是雕塑和建筑之类的立体造型形象产生生命和力度感的重要依据。在平面上表现的三维美,是再现性具象绘画的真实感所不可缺少的重要依据之一。空间艺术,通常被认为是一种不可能或不长于表现时间性的、凭借视觉来创作和感受的艺术。它的特点是长于具体描绘、塑造和刻画生活中或想象中的事物或情景,有明显的再现性和描摹性,它不随时光的流逝而消失,可长期存在于世上,除非受到外力的破坏或自身的朽蚀。空间艺术在创作上也有弱点,特别是对情节性绘画和雕塑造成了局限,例如,独幅画只能表现一个瞬间的形象,这就难于从纵向展开事物和情节的发展。然而,正因有此局限,绘画创作才朝着形象的深层发掘,追求造型的凝练和运动感的凝聚,从而形成了绘画所独具的魅力。绘画和雕塑的构图,常选择人物动作过程中某一生发性的瞬间,以加强力度感,并在欣赏心理上,造成动作起讫的越进效应,如画射箭引而不发,使空间艺术产生时间感觉,中西绘画和雕塑中都有这样的例子。凝练的人物形象之醇厚和深刻,绝不是瞬间印象所能摄取的;空间艺术形象的凝练和凝聚也意味着时间空间的浓缩。

在中国的传统美术理论中,对空间观念有不同的阐发,宋代郭熙所说的“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”这不单是单纯的物理空间观,还是置身于天地间的诗意般的空间概念,也就是有回旋余地的“神游”意境。中国画论倡导时空的统一观,它以有限的画面,表达无限的空间意象;相应地又以散点透视法代替焦点透视法(南朝宋人宗炳早在5世纪就已经发现了物理透视原理),这是在中国文化背景中形成的视觉心理空间,即所谓“心视”。这种审美观在19世纪末受到西方的重视,于是提出在美术上要打破时空界限,以拓展表现功能。

美术又称为视觉艺术,这是从审美主体与对象之间的感知媒介主要是视觉来说的。造型艺术被人们感知,一般是通过视觉渠道(除了一些工艺品

可通过手的摩挲,用触觉加强审美体验外)。视觉艺术这个界定,涵盖面很广,凡是主要通过视觉媒介完成欣赏的一切可视的艺术门类、样式、形式或符号,都可包含在内。至于可视的综合性艺术如戏剧、舞蹈和通过视觉阅读的文学作品等,自然不在此列,因为它们的被感知,还主要是通过行为和动作(表演)、语言和文字以及其他各种感觉渠道。

综上所述,美术是指艺术家运用一定的物质材料,如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等,塑造可视的平面或立体的视觉形象,以反映自然和社会生活,表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。

二、艺术语言的含义和作用

美术的艺术语言,是指各类美术所具有的独特表现方式和表现手段。美术的艺术语言的重要作用是创造艺术形象,同时,其本身也具有审美价值。所以,了解和熟悉美术的主要艺术语言,对于美术鉴赏具有重要的指导意义。

语言是人类最重要的交流工具,是人们在相互交往中表达思想情感的手段。人类不仅创造了口头语言和文字,而且创造了一种特殊形式的语言——艺术语言。所谓艺术语言,是指各种艺术具有的独特表现方式和表现手段。例如,音乐的艺术语言是旋律、和声、节奏等;电影的艺术语言是画面、音响、蒙太奇等;舞蹈的艺术语言是人体的动作、表情、节奏等;美术的艺术语言是点、线、面、空间、光、色等。各种艺术正是通过各自的艺术语言,创造各种各样的艺术形象,来表达作者对生活的独特体验和感受,并将这些体验和感受传达给读者、观众和听众。

艺术语言对于艺术创作来讲,它的作用主要表现在以下两个方面:

首先,艺术语言的重要作用是创造艺术形象,或者说,是将艺术家头脑中主客观统一的审美意象物态化为艺术作品中的艺术形象。这里所说的艺术形象是指艺术作品创造的诉诸于人的感官的形象,从美术上来说它是一种视觉形象,是人的眼睛可以直接感受到的。一幅画、一件书法作品、一幅摄影作品、一件工艺美术品,以至于一幢建筑,都是用各自的艺术语言创造的各种艺术形象。这种艺术形象体现为可以作用于观赏者视觉的感性形式,同时,这种感性形式中又包含着理性的内容,从而引起人们的思考或起到陶冶情操的作用。例如,罗中立的《父亲》(图1-1),借鉴了西方照相写实主义的手法,用巨幅领袖像的形式,刻画了一个勤劳朴实、善良而又贫穷的老农形象。“现实丑转化为艺术美”,大家看到他的时候可能并不感觉到他美,甚至会感觉到这幅画中的人物选择得很丑,但如果你们仔细地看,会显现他那古铜色的脸,条条车辙似的皱纹,以及柴耙似的双手,缺牙的嘴巴,

都包含着画家深沉的情感和对造成这一现实的深刻反思,进而唤起观者对广大农民命运的关注。罗中立所创造的这一艺术形象,是基于他对现实生活的深刻体会和独特的理解,表现了作者强烈的思想感情和审美理想。又例如著名的汉代《长信宫灯》,灯体为一表面鎏金、双手执灯跽坐的宫女,通高48厘米,神态恬静优雅。长信宫灯的设计十分巧妙,宫女一手执灯,另一手袖似在挡风,实为虹管,用以吸收油烟,既防止了空气污染,又具有审美价值,使人真切地感受到人类的智慧和创造力。

图1-1 父亲

其次,艺术语言的作用还表现在艺术语言本身就具有审美价值。

以美术作品中具有真实体积的雕塑艺术和建筑艺术来讲,形体是这两种艺术的重要艺术语言,优美而富有表现力的形体本身就具有审美价值。例如,在法国现代著名雕塑家马约尔的艺术作品里,几乎全用女体来作为思想和自然的象征。马约尔的雕塑具有综合的表现力,坐像仿佛出自于立方体,立像似来自于直角平行六面体,下蹲像则似脱胎于扁平的三棱角锥体,从而使布局异常紧密。他常用对称来产生稳定感,这不是机械的而是自然