

大学生素质教育“十二五”规划教材

(含微课)

艺术欣赏

• 主编 蒋伟 孙小迪

系统全面 九门艺术，面面俱到
海量图片 丰富而精美，带你走进艺术殿堂
多彩模块 寓教于乐，轻松学习
微信扫码 如身临其境，切实感受艺术之美

航空工业出版社

大学生素质教育“十二五”规划教材

艺术欣赏

主编 蒋 伟 孙小迪

航空工业出版社
北 京

内 容 提 要

本书主要介绍了艺术欣赏的相关知识。全书共分为十章，分别为：推开艺术的大门、声音之曼妙——音乐艺术欣赏、形体之优美——舞蹈艺术欣赏、线条之生动——绘画艺术欣赏、凝固之壮美——雕塑艺术欣赏、瞬间之精彩——摄影艺术欣赏、黑白之意韵——书法艺术欣赏、舞台之惊艳——戏剧艺术欣赏、声画之盛大——影视艺术欣赏、创造之魅力——设计艺术欣赏。

本书全面系统、图文并茂，可作为各院校人文素质教育的教材，也可作为艺术工作者和艺术爱好者的参考读物。

图书在版编目（C I P）数据

艺术欣赏 / 蒋伟，孙小迪著. — 北京：航空工业出版社，2016.7

ISBN 978-7-5165-1037-7

I. ①艺… II. ①蒋… ②孙… III. ①艺术—鉴赏
IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第153799号

艺术欣赏

Yishu Xinshang

航空工业出版社出版发行

（北京市朝阳区北苑2号院 100012）

发行部电话：010-84936597 010-84936343

北京市科星印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经售

2016年7月第1版

2016年7月第1次印刷

开本：787×1092

1/16

印张：18.25

字数：422千字

印数：1—4000

定价：39.80元

编者的话

艺术教育各院校推进人文素质教育的重要途径之一。通过艺术教育，重在培养学生的审美观念和审美能力，陶冶道德情操，塑造完美人格，促进身心全面发展。根据教育部发布的相关学科的教学大纲和课程标准，结合大学生素质教育的特点，我们全面分析了当下学生对艺术的需求，编写了这本《艺术欣赏》。

具体来讲，本书主要具有以下特色：

- **深入浅出、图文并茂：**本书在编写过程中，充分考虑素质教育的特点及学生的知识水平，有目的、有针对性地安排章节，力求做到科学合理、循序渐进地组织内容，以达到条理清晰、深入浅出的效果。另外，本书结合相关内容插入大量图片，使其更加直观形象，以帮助学生更好地进行赏析，提高其审美意识。
- **结构新颖、体例丰富：**本书每章以“本章导读”开始，通过精炼的文字介绍和生动的图片展示带领学生进入艺术的世界。文中设有不同的模块，以帮助学生更好地认识艺术、欣赏艺术。“读一读”可增加学生的艺术常识；“作品推荐”可引导学生课余时间自行选择经典作品进行赏析；“逸闻趣事”可让学生了解更多艺术创作背后的故事。
- **精选作品、立足欣赏：**针对各种艺术形式及每种艺术形式中不同的种类，本书精选了大量经典作品，通过作品欣赏引导学生在美的氛围中感知美、拓展美，以帮助学生在对艺术美感的整体把握中深刻感知各类艺术中最具代表性的审美因素。
- **微信扫码、即扫即学：**本书配置了丰富的“二维码”资源，学生只需要拿起智能手机“扫一扫”，就能即刻看到相关的视频资料，大量经典音乐、舞蹈、戏剧及影视作品跃然于眼前，能够帮助学生更好地体验艺术之美，提高审美情趣。

本书由蒋伟、孙小迪担任主编，杨静、李卿、刘晔担任副主编。在编写过程中借鉴了大量参考资料，引用了许多专家和学者的研究成果，在此表示诚挚的谢意。由于时间仓促，难免疏漏和不足之处，恳请各位读者给予批评指正，以便日后修改、完善。

编者

2016年6月

目 录

第一章 推开艺术的大门	1
第一节 什么是艺术	2
一、艺术产生	2
二、艺术的特点	3
第二节 艺术世界如何欣赏	5
一、艺术欣赏的特点	5
二、如何提高艺术欣赏能力	7
第二章 声音之曼妙——音乐艺术欣赏	9
第一节 音乐艺术常识	10
一、音乐的概念	10
二、音乐的构成要素	10
三、音乐分类	12
第二节 音乐世界如何欣赏	14
一、音乐欣赏的概念	14
二、音乐欣赏三个阶段	15
三、音乐欣赏方法	15
第三节 中国音乐作品欣赏	16
一、中国民歌	16
《哈腰挂》	18
《脚夫调》	18
《茉莉花》	19
二、中国古代歌曲	20
《阳关三叠》	21
《苏武牧羊》	21
三、中国艺术歌曲	22
《教我如何不想他》	23
《大江东去》	23
《卖报歌》	24

《我爱你，中国》	24
大型声乐作品《黄河大合唱》	25
四、中国器乐艺术	27
笛子独奏《鹧鸪飞》	29
二胡独奏《二泉映月》	29
琵琶独奏《十面埋伏》	30
民族管弦乐合奏《春江花月夜》	31
吹打乐合奏《将军令》	31
第四节 外国音乐作品欣赏	33
一、外国民歌	33
日本民歌《樱花》	33
印度尼西亚民歌《星星索》	34
缅甸民歌《海鸥》	34
意大利民歌《桑塔·露琪亚》	35
俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》	35
苏格兰民歌《友谊地久天长》	36
美国民歌《老人河》	36
二、外国艺术歌曲	37
德奥艺术歌曲《鳟鱼》	38
法国艺术歌曲《圣母颂》	38
俄罗斯艺术歌曲《跳蚤之歌》	39
大型声乐作品《回声》	39
三、外国器乐艺术	40
圣·桑《天鹅》	42
莫扎特《D大调长笛协奏曲》	43
海顿《bE大调小号协奏曲》	43
贝多芬《月光曲》	44
门德尔松《芬格尔岩洞》序曲	45
格里格《培尔·金特》组曲	45
柏辽兹《幻想交响曲》	46
第三章 形体之优美——舞蹈艺术欣赏	51
第一节 舞蹈艺术常识	52
一、舞蹈的概念	52
二、舞蹈的产生	52

三、舞蹈的分类	53
四、舞蹈的构成要素	59
第二节 舞蹈艺术作品欣赏	60
一、中国舞蹈作品欣赏	60
《一个扭秧歌的人》	61
《母亲》	62
《奔腾》	63
《掀起你的盖头来》	65
《长鼓舞》	67
《雀之灵》	68
《醉鼓》	70
《千手观音》	71
《东方红》	72
《也许是要飞翔》	73
二、外国舞蹈作品欣赏	75
《天鹅湖》	75
《春之祭》	77
《燃烧的地板》	80
《芝加哥》	81
第四章 线条之生动——绘画艺术欣赏	85
第一节 绘画艺术常识	86
一、绘画的艺术语言	86
二、绘画的分类	90
三、绘画欣赏的方法	94
第二节 绘画艺术作品欣赏	95
一、中国绘画作品欣赏	95
顾恺之《洛神赋图》	95
周昉《簪花仕女图》	96
顾闳中《韩熙载夜宴图》	96
梁楷《泼墨仙人图》	97
张择端《清明上河图》	98
黄公望《富春山居图》	99
吴昌硕《墨梅图》	100
齐白石《虾》	100

徐悲鸿《奔马图》	101
二、外国绘画作品欣赏	102
波提切利《维纳斯的诞生》	102
提香《酒神祭》	103
拉斐尔《西斯廷圣母》	104
鲁斯本《劫夺吕西普的女儿》	104
达维特《马拉之死》	104
德拉克洛瓦《自由引导人民》	105
毕加索《格尔尼卡》	106
爱德华·蒙克《呐喊》	107
第五章 凝固之壮美——雕塑艺术欣赏	111
第一节 雕塑艺术常识	112
一、雕塑艺术语言	112
二、雕塑鉴赏的方法	112
第二节 中国雕塑作品欣赏	113
一、概述	113
二、中国古代雕塑作品欣赏	114
四羊方尊	115
鸭尊	115
秦始皇兵马俑	116
汉代说唱俑	117
云冈石窟	119
卢舍那佛像	120
大足石刻	121
竹雕罗汉像	122
三、中国近现代雕塑作品欣赏	123
《杨虎城将军》	123
人民英雄纪念碑	123
五羊雕塑	125
第三节 外国雕塑作品欣赏	126
一、西方古典雕塑作品欣赏	126
《狮身人面像》	126
《国王与王妃》	127
《米洛岛的维纳斯》	127

《掷铁饼者》	128
《奥古斯都全身像》	129
《大卫》	129
《阿波罗和达芙妮》	130
二、西方近现代雕塑作品欣赏	131
《思想者》	131
《国王与王后》	131
第六章 瞬间之精彩——摄影艺术欣赏	135
第一节 摄影艺术常识	136
一、摄影发展史	136
二、中国摄影艺术发展简史	142
三、摄影艺术的分类	143
四、摄影的艺术语言	146
第二节 摄影艺术作品欣赏	147
一、中国摄影作品欣赏	147
吴印咸《白求恩大夫》	147
解海龙《我要上学》	147
二、外国摄影作品欣赏	148
多萝西娅·兰格《漂泊的母亲》	148
艾尔费雷德·艾森斯塔特《时代广场上的胜利日》	149
凯文·卡特《饥饿的苏丹》	150
第七章 黑白之意韵——书法艺术欣赏	153
第一节 书法艺术常识	154
一、书法艺术语言	154
二、书法的时代风格	156
第二节 书法五体作品欣赏	166
一、篆书作品欣赏	166
《石鼓文》	166
二、隶书作品欣赏	167
《石门颂》	167
三、楷书作品欣赏	169
《九成宫醴泉铭》	169
《孔子庙堂碑》	169

四、行书作品欣赏	170
《兰亭序》	170
《祭侄文稿》	171
五、草书作品欣赏	172
《古诗四帖》	172
《书谱》	173
第八章 舞台之惊艳——戏剧艺术欣赏	175
第一节 戏剧艺术常识	176
一、戏剧的特征	176
二、戏剧的种类	177
三、戏剧的要素	181
第二节 戏剧艺术作品欣赏	182
一、中国戏剧作品欣赏	182
歌剧《白毛女》	182
话剧《雷雨》	183
戏曲《天仙配》	186
二、外国戏剧作品欣赏	188
歌剧《卡门》	188
悲剧《哈姆雷特》	189
荒诞派戏剧《等待戈多》	190
第九章 声画之盛大——影视艺术欣赏	193
第一节 电影艺术欣赏	194
一、电影艺术常识	194
二、电影艺术作品欣赏	200
《霸王别姬》	200
《花样年华》	205
《傲慢与偏见》	210
《肖申克的救赎》	214
第二节 电视艺术欣赏	219
一、电视艺术常识	219
二、电视艺术作品欣赏	221
《越狱》	221
《一公升的眼泪》	225
《迁徙的鸟》	228

《舌尖上的中国第一季》	235
第十章 创造之魅力——设计艺术欣赏	243
第一节 设计艺术常识	244
一、设计艺术的形成与发展	244
二、设计艺术的分类	254
第二节 设计艺术作品欣赏	260
一、视觉传达设计作品欣赏	260
中国 2010 年上海世界博览会会徽	260
福田繁雄海报设计经典作品	261
香奈儿“5”号香水瓶	262
苹果公司网站	263
二、环境艺术设计作品欣赏	264
巴西利亚城市设计	264
苏州拙政园	266
卢浮宫的玻璃金字塔	268
红屋室内设计	269
三、产品设计作品欣赏	272
佳能 T-90 相机	272
兰博基尼 Veneno	273
四、服装设计作品欣赏	276
香奈儿服装	276
参考文献	279

第一章

推开艺术的大门

本章导读

艺术是生命中不可或缺的一部分，是精神世界的体现。在艺术生产过程中，艺术创作者由于情感的激荡创造艺术作品，艺术欣赏者从作品中得到美感，满足自己的审美需求。艺术这种特殊的社会艺术形态通过“艺术创作——艺术作品——艺术欣赏”这样一个艺术生产的全过程，来影响人的思想、情感及言行举止等方面，从而对社会生活的各个方面施加影响。

第一节 什么是艺术

艺术是通过形象塑造来反映社会生活，表现作者思想感情的一种社会意识形态。从广义上讲，艺术包括作为语言艺术的文学。从狭义上讲，艺术专指文学以外的其他艺术门类，将文学与艺术并列起来，则合称文艺。本书主要讲述文学以外的其他艺术门类，包括音乐、舞蹈、绘画、雕塑、摄影、书法、戏剧、影视及设计艺术。

一、艺术的产生

在中国，艺术的“艺”字最早见于甲骨文——，这是一个象形字，像一个人手持小苗把它种到土地上，这就是“艺”字的原始形态，它的本意是“种植”。《墨子·非乐》里有这样的话：“农夫早出暮入，耕稼树艺，多聚菽粟，此其分事也。”这里的“艺”字用的就是它的本意。种植是需要技艺的，因此“艺”这个字就衍生出新的意义：才能。于是有才艺的人就被称为“艺人”，各种技艺被称为“艺事”。虽然“艺术”在《后汉书》中已经出现，但这是一个“艺”加“术”的复合字，而不是一个词，仍指各种技艺，同现代艺术概念的含义完全不同。

古代西方人也把艺术归入一般技艺之中。据波兰美学家塔塔科维兹在《古代美学》一书中所说，希腊人赋予“*techne*”这个术语——我们译为“艺术”——以比现代意义上的艺术更为广泛的含义，意思是有技艺的生产，凡是可凭专门知识来学会的工作都可归到这个概念之下。古罗马和中世纪基本上因袭了希腊人的观点，把艺术看作技艺一类。文艺复兴时期，现代意义上的艺术家——建筑学家、诗人、画家、雕塑家竭力争取提高自己的社会地位，并致力于去发现古代艺术遗迹中的美，对促进艺术独立具有重要的意义。

1747年，法国美学家夏尔·巴托把广义的艺术分为了三类：第一类是以满足人们的需求为目的的艺术，如农业、纺织等；第二类是以引起快感为目的的艺术，即“美的艺术”，包括音乐、诗歌、绘画、雕刻和舞蹈；第三类是兼有效用的和快感的艺术，如雄辩术和建筑。至此，艺术才从传统的技艺中分离出来，有了接近今天我们所理解的含义。

我国现代艺术概念的产生是在20世纪前叶。在外来文化的影响下，我国最早的一批美学家王维、蔡元培、梁启超、鲁迅等首先使用了“艺术”这个概念。起先，“美术”和“艺术”这两个词作为同义的概念并行不悖；后来，在使用的过程中，两个词渐渐地归于统一，统一于艺术，于是现代艺术概念在我国终于确立了起来。

二、艺术的特点

(一) 形象性

艺术形象是艺术反映生活的特殊形式。所谓形象性,是指任何艺术作品都必须具有生动、具体、具有一定观赏价值的艺术形象。普列汉诺夫曾经讲过,“艺术既表现人们的感情,也表现人们的思想,但是并非抽象的表现,而是用生动的形象来表现。这就是艺术的最主要的特点”。各个具体的艺术门类,它们所塑造的形象具有各自不同的特点,如绘画、雕塑、摄影、书法等塑造视觉形象,音乐塑造听觉形象,戏剧、影视塑造综合形象等。但无论如何,形象性是任何艺术种类都不可缺少的,是艺术的基本特征。

读一读

意大利文艺复兴时期的画家达·芬奇(图 1-1)所创作的《蒙娜丽莎》,是几个世纪以来人们赞叹而又迷惘的作品(图 1-2)。这幅肖像画中的少妇,据说是佛罗伦萨一个皮货商的妻子,当时她刚刚丧子,心情很不好。达·芬奇在为她作画时,特地邀请了乐师在旁边弹奏优美的乐曲,使这位少妇保持愉悦的心情,以便能比较从容地捕捉表现在面部的内在感情。画中蒙娜丽莎含而不露的笑容显得深不可测,因而被称为“神秘的微笑”。传说达·芬奇用了整整四年的时间,才完成这幅肖像画。达·芬奇为了艺术上的追求,从生理学和解剖学的角度深刻分析了人物的面部结构,研究明暗变化,才创造出这一富有魅力的艺术形象。《蒙娜丽莎》之所以如此迷人,是因为她最完美地表达了文艺复兴时期人文主义的理想。经历了中世纪长期的宗教束缚和封建桎梏,在人性遭到长期压抑之后,人们自然十分向往真实的活生生的人物形象,《蒙娜丽莎》正是最完美地表达了这种人性美的理想。

图 1-1 达·芬奇

图 1-2 《蒙娜丽莎》

（二）主体性

艺术作为一种特殊的社会意识形态，艺术生产作为一种特殊的精神生产，决定了艺术必然具有主体性的特征。毫无疑问，艺术来源于现实生活并反映现实生活，但是，这种反映绝不是简单的“模仿”或“再现”，而是融入了创作主体乃至欣赏主体的思想情感，体现出十分鲜明的创造性和创新性。所以，主体性作为艺术的基本特征之一，不但体现在艺术创作上，而且体现在艺术欣赏中。

读一读

同样是画马，唐代画家韩干笔下的马和元代画家赵孟頫笔下的马就迥然不同，这就体现出两位画家各自的艺术风格和独特的艺术追求。

韩干画马，注重实际观察。唐玄宗曾命他跟随宫中另一位画马名家学习，韩干没有应允，回答道：“臣自有师，陛下内厩之马，皆臣之师也。”唐代帝王都喜欢养马，唐玄宗时内厩御马多至40万匹，韩干细心观察马的形状、毛色，终于成为唐代画马名家，其创作的《照夜白图》就是传世名作（图1-3）。“照夜白”是唐玄宗一匹爱马的名字，韩干在这幅画中，只用了不多的笔墨，便绘出了这匹御马硕大的身躯和不安静的四蹄，给人以栩栩如生的感觉。

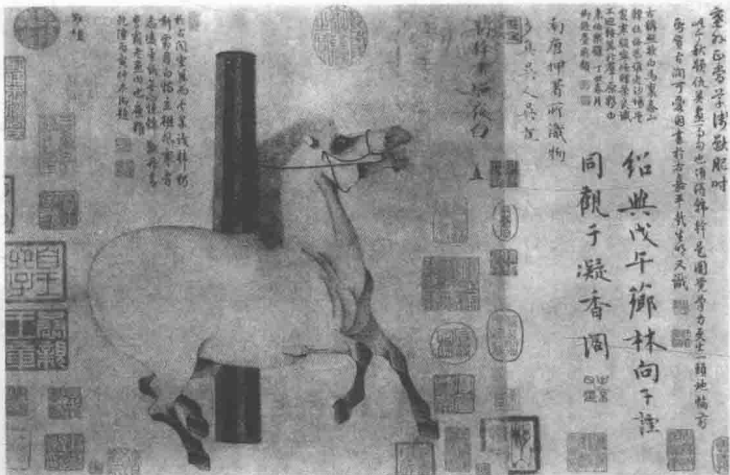

图 1-3 《照夜白图》

元代画家赵孟頫是画马、画山水的名家，他在画马时取法唐人，但师其意而不师其形，形成自己独特的画马风格。其创作的《秋郊饮马图》中，10匹马姿态各异，但匹匹都精神抖擞，表现出马的健美和善于奔跑的习性（图1-4）。

图 1-4 《秋郊饮马图》

(三) 审美性

从艺术生产的角度来看,任何艺术作品都必须具有以下两个条件:其一,它必须是人类艺术生产的产品;其二,它必须具有审美价值,即审美性。艺术是人类审美意识物质形态化的表现,艺术家通过艺术创作,把现实生活中的真、善、美凝聚到艺术作品中,把自己的审美意识传达给欣赏者,欣赏者通过艺术欣赏使自己的审美需要得到满足。

第二节 艺术世界如何欣赏

艺术欣赏是人们以艺术形象作为对象的审美活动。这种审美活动既包括对象,也包括主体。对象是指艺术作品中的艺术形象,主体是指欣赏者。

艺术欣赏是对艺术形象的一种接受,是欣赏者通过对艺术作品的感知、体验、理解、想象、再创造等一系列心理活动来完成的。这个过程既是对作品当中艺术的美的一种发现,也是欣赏者的一种再创造的过程。

一、艺术欣赏的特点

(一) 艺术欣赏是一种再创造活动

西方有句名言“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”,这句话反映了艺术欣赏不只是艺术接受的过程,同时也是欣赏者发挥主观能动性的一次再创造的过程。

尽管艺术形象规定了欣赏者的感知、体验、理解、想象等认识活动的基本倾向和范围,但欣赏者总是结合自己的生活体验去感受艺术形象,理解作品意蕴,深化情感体验。由于欣赏者的社会经历、思想意识和审美经验的不同,审美趣味互有差异,使艺术欣赏带有各自不同的主观倾向。另外,由于欣赏者的职业、身份、艺术素养的不同,对作品的理解也

会有所不同。如鲁迅在讲到文学欣赏的差异时曾以《红楼梦》为例说：“单是命意，就因读者的眼光而有种种：经济家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……”。正是这种“再创造”的过程，使作品具有了更广阔的社会内容。

（二）艺术欣赏是感性认识与理性认识相统一的活动

欣赏者对作品所揭示的生活的本质的认识，或对艺术家所作的说明、判断、评价的接受，始终和欣赏者对艺术作品所反映的具体生活现象的直接感受和情感反应密不可分。在整个欣赏过程中，对反映于作品之中的生活，只有那些为欣赏者的感觉和情感所肯定和接受的东西，才能成为他在理性上所能肯定和接受的东西。艺术欣赏的这一特点，使欣赏者在欣赏活动中不仅认识了事物的本质，而且生动具体地把握了丰富多彩的感性世界，激发了与对事物的理性认识相一致的情感态度，进而推动欣赏者走向实践。

（三）艺术欣赏是充满着想象和联想的活动

艺术作品是形象思维的产物，每一件艺术作品的产生过程都始终伴随着丰富的想象和联想活动。同样，艺术欣赏过程中也总是伴随着一系列的想象和联想活动。欣赏者只有在欣赏艺术作品时，根据自己的生活经验、情感经历和审美情趣，通过联想和想象，对作品的形象予以补充和丰富，才能使艺术形象更加具体地呈现在脑海中，从而对其进行感知和理解。

在联想和想象的作用下，作品中或是静止的，或是虚构的，或是有限的艺术形象，就会变成欣赏者心目中活动的、真实的、无限丰富的生活形象。如齐白石所画的《蛙声十里出山泉》，画中只画了几只蝌蚪顺着泉水形成的溪流而下，借以表达十里蛙声的景象。欣赏者要想真切地体会出画作的意境，必须从蝌蚪展开想象和联想，一直想到顺流而下的蝌蚪一路长成青蛙，分别生活在溪流上下，这样在大脑中意会出蛙声一片的景象，从而体验到画作的意境美（图 1-5）。

图 1-5 齐白石《蛙声十里出山泉》