

张友强 张玉坤 主编 / 徐芳 王焕 副主编

中外优秀 美术作品

鉴赏

清华大学出版社

张友强 张玉坤 主编 / 徐芳 王焕 副主编

中外优秀 美术作品 鉴赏

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书为配合国家实施的全民素质教育工程,结合中外优秀美术作品发展过程及特点,系统介绍:中国绘画作品与书法艺术欣赏、外国美术作品欣赏、中外工艺美术作品欣赏、中外雕塑作品欣赏、中外建筑与园林艺术欣赏,并通过历史背景、名家名录与作品解析进行讲解,注重挖掘内涵、传承精髓、培养学生的艺术素养、提高鉴赏及审美能力。

本书既可作为普通高校、高职高专院校大学生素质教育的首选教材,也可作为社区居民普及素质教育的培训教材,并为中外优秀美术作品收藏鉴赏从业者提供必备的指导。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中外优秀美术作品鉴赏/张友强,张玉坤主编. —北京:清华大学出版社,2016

ISBN 978-7-302-42894-7

I. ①中… II. ①张… ②张… III. ①品鉴—世界 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 030151 号

责任编辑:田 梅

封面设计:常雪影

责任校对:袁 芳

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4278

印 刷 者:三河市君旺印务有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:12.75

字 数:308千字

版 次:2016年4月第1版

印 次:2016年4月第1次印刷

印 数:1~1000

定 价:53.00元

产品编号:067877-01

前 言

素质教育可以陶冶情操、提高审美能力,强身健体、塑造健全的人格与个性。学会鉴赏美、创造美,激发人民对美好的追求,继承中华民族的优秀品德,强化提高全民的综合素质。

“中外优秀美术作品鉴赏”既是高等艺术院校非常重要的专业基础课程,也是大学生素质教育中不可缺少的一项教育内容。通过中外优秀美术作品鉴赏教学,可以使学生达到明是非、知善恶、辨美丑,可以激发学生对美的爱好与追求,塑造健全完美的人格与健康的个性,促进思维的全面发展,提高对美的正确认识,学会鉴赏美、创造美。

中国作为美术绘画、雕塑艺术的传统大国,具有博大精深而又古老的中华文化,并在世界上独树一帜。在各级政府的大力支持下,我国以绘画、雕塑、鉴赏、收藏、拍卖等为代表的文化产业发展迅速,文化创意产业已成为我国经济发展新的增长点,社会急需大批美术专业人才。为了更好地服务于我国文化创意产业,结合中外优秀美术作品鉴赏课程学习、加强人文美术素质教育,这既是艺术设计企业可持续快速发展的战略选择,也是本书出版的真正目的和意义。

本书作为大学生素质教育的特色教材,坚持以科学发展观为统领,严格按照教育部关于“加强国民素质教育”的要求,依照素质教育所涉及的问题和施教规律,根据中外美术教育进课堂的新形势,全面贯彻国家新近颁布实施的素质教育法律法规及管理规定;按照社会人品德及企业人道德的要求与需求模式,注重加强中外美术文化与职业审美素质教育培养,本书的出版,对普及国民素质教育、创建和谐社会,对帮助学生加强素质培养、提高潜在竞争力、毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

全书共六章,以学习者素质培养和应用能力为主线,为配合国家实施的全民素质教育工程,结合中外优秀美术作品的发展过程及特点,系统介绍:中国绘画作品与书法艺术欣赏、外国美术作品欣赏、中外工艺美术作品欣赏、中外雕塑作品欣赏、中外建筑与园林艺术欣赏,并通过历史背景、名家名录、作品解析进行讲解,注重挖掘内涵、传承精髓、培养学生的艺术素养、提高鉴赏及审美能力。

本书由李大军筹划并具体组织,张友强和张玉坤主编,张友强统改稿;徐芳、王焕为副主编,全稿由孟红霞教授审定。编者为:程佳(第一章),张友强(第二章、第三章),张玉坤(第四章),王焕、张玉坤(第五章),徐芳(第六章),刘洋(附录);华燕萍(文字修改、版式调整),李晓新(制作教学课件)。

在本书编写过程中,参阅了大量有关中外优秀美术作品鉴赏的最新书刊和网站资料,精选收录了具有典型意义的中外优秀美术作品,并得到业界有关专家、教授的细心指导,在此一并致谢。为了配合本书的发行使用,我们提供配套的电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。因编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足之处,故恳请同行和读者批评、指正。

编者

2016年2月

目 录

第一章 概说 001

- 001 第一节 美术的起源与发展
- 001 一、美术的起源
- 003 二、美术的发展
- 003 三、美术的种类与表现形式
- 006 第二节 美术鉴赏的意义与功能
- 006 一、美术鉴赏的定义
- 006 二、美术鉴赏的理论基础
- 008 三、美术欣赏的意义与功能
- 009 第三节 美术欣赏的过程与方法
- 010 一、美术欣赏的一般过程
- 012 二、美术欣赏的方法

第二章 中国绘画作品与书法艺术欣赏 016

- 017 第一节 壁画艺术
- 017 一、《西方净土变》
- 018 二、《萨埵那太子本生图》
- 019 三、《伎乐图》
- 019 四、《朝元仙杖图》
- 020 五、《客使图》
- 021 第二节 传神人物画
- 022 一、《龙凤人物图》
- 022 二、《女史箴图》
- 023 三、《班婕妤》
- 024 四、《历代帝王图》

- 024 五、《步辇图》
- 026 六、《捣练图》
- 026 七、《虢国夫人游春图》
- 027 八、《挥扇仕女图》
- 028 九、《韩熙载夜宴图》
- 029 十、《清明上河图》
- 029 十一、《折槛图》
- 030 十二、《采薇图》
- 030 十三、《太白行吟图》
- 031 十四、《泼墨仙人图》
- 031 十五、《杨竹西小像》
- 032 十六、《春夜宴桃李园图》
- 032 十七、《秋风纨扇图》
- 033 十八、《归去来兮图》
- 034 十九、《酸寒尉图》
- 034 第三节 意趣花鸟画
- 035 一、《五牛图》
- 035 二、《写生珍禽图》
- 036 三、《雪竹图轴》
- 037 四、《双喜图》
- 037 五、《芙蓉锦鸡图》
- 038 六、《果熟禽来图》
- 038 七、《出水芙蓉图》
- 039 八、《双鹤图》
- 040 九、《杂花图卷》
- 040 十、《荷石水禽图轴》
- 041 十一、《花卉册》
- 041 十二、《墨竹图》
- 042 第四节 意境山水画
- 042 一、《游春图》
- 043 二、《明皇幸蜀图》
- 044 三、《潇湘图》
- 044 四、《溪山行旅图》
- 045 五、《早春图》
- 046 六、《千里江山图》
- 046 七、《踏歌图》
- 047 八、《鹊华秋色图》
- 048 九、《富春山居图》
- 049 十、《青卞隐居图》
- 050 十一、《庐山高图》

051	十二、《仿米氏云山图》
051	十三、《溪山红树图》
052	十四、《山水清音图》
053	第五节 书法艺术
054	一、甲骨文
054	二、金文
054	三、《石鼓文》
055	四、《张迁碑》
056	五、《兰亭序》
057	六、《勤礼碑》
058	七、《多宝塔碑》
059	八、《自叙帖》
059	九、《黄州寒食诗帖》

第三章 外国美术作品欣赏

061

061	第一节 神话与宗教题材绘画
062	一、神话题材绘画欣赏
066	二、宗教题材绘画欣赏
070	第二节 人物肖像画
071	一、《蒙娜丽莎》
072	二、《戴手套的自画像》
072	三、《英诺森十世像》
073	四、《杜普教授的解剖学课》
074	五、《伊拉斯谟肖像》
075	六、《苏姗娜·芙尔曼肖像》
075	七、《悉登斯夫人像》
076	第三节 风景与静物
076	一、风景画欣赏
080	二、静物画
084	第四节 历史与风俗题材绘画
085	一、西方历史题材绘画赏析
089	二、西方风俗题材绘画欣赏
092	第五节 20 世纪西方美术主要流派
093	一、“野兽”派
094	二、立体主义
096	三、超现实主义
096	四、达达主义
097	五、波普艺术

第四章 中外工艺美术作品欣赏

099

099	第一节 陶与瓷
100	一、陶器
105	二、瓷器
111	第二节 金属工艺
111	一、青铜器
115	二、金银器
120	第三节 玉石、漆器与珐琅器
120	一、玉器
124	二、漆器
127	三、珐琅器
127	第四节 染织与刺绣
127	一、丝绸与染织
130	二、刺绣

第五章 中外雕塑作品欣赏

133

134	第一节 中国传统雕塑
134	一、陶塑与古代陵墓雕塑
139	二、中国宗教雕塑
142	三、世俗雕塑
143	第二节 西方古典雕塑
143	一、西方原始雕塑与世俗雕塑
148	二、欧洲神话雕塑
151	三、西方宗教雕塑
152	四、纪念性雕塑与装饰性雕塑
155	第三节 近现代雕塑作品
155	一、中国近现代雕塑
157	二、外国近现代雕塑

第六章 中外建筑与园林艺术欣赏

161

161	第一节 中外宫殿建筑艺术
162	一、中国宫殿建筑

165	二、西方宫殿建筑
166	第二节 中外宗教建筑艺术
166	一、中国佛教建筑
172	二、中国道观建筑
174	三、西方宗教建筑
178	第三节 中外陵墓建筑
178	一、明十三陵
179	二、金字塔
180	三、泰姬玛哈尔陵
181	第四节 中外园林艺术
182	一、中国古典园林
185	二、欧洲园林艺术

附录 A 教育部办公厅 文化部办公厅 财政部办公厅关于开展

2015 年高雅艺术进校园活动的通知 188

附录 B 中外美术知识拓展 191

参考文献 194

学习目标 与 知识要点

1. 了解美术起源。
2. 掌握美术欣赏的基础理论。
3. 尝试将美术欣赏的过程与方法运用到欣赏过程中去。

导语

美术欣赏是人们运用自己的视觉感知与已有的生活经验、审美知识等对美术作品进行感受、体验、联想、分析、判断的欣赏与鉴别的过程,本章是作为美术作品欣赏的理论知识储备阶段,使大家更好地理解美术理论与美术欣赏的步骤与方法,从而提高审美欣赏能力和自身修养。

第一节 美术的起源与发展

一、美术的起源

美术的起源是从哪里开始的呢?这是美术史研究中一个有争议的问题,大概有:模仿说、符号说、表现说、劳动说、游戏说、巫术说、图腾说、潜意识说、宗教说、性本能说和装饰说等。其中最主要的是劳动说、模仿说、游戏说和巫术说这四种。

(一) 劳动说

追溯到几万年前石器时代,人们常把原始社会早期的石制生产工具称为原始美术或原

始造型艺术,从严格意义上讲,这些石器并不能认为是人类最早的艺术品,但它却蕴藏着艺术品的萌芽,同时也孕育着人类早期审美意识的萌芽,这说明艺术的萌芽起源于劳动。可见,艺术的发生不是偶然的,它是为了满足人类的某种精神需要并由人类自己创造的。

原始的洞穴壁画,无论是分布在欧洲的还是分布在非洲的、澳洲的都有一个共同的题材:野牛、野猪、鹿、野马等,这些都是原始人的主要狩猎对象,是它们赖以生存发展的主要食物来源,正是因为如此,它们才会对这些动物的特征把握得如此精细准确,刻画得栩栩如生。

(二) 模仿说

模仿说是一种关于艺术起源的最古老的理论,模仿说认为艺术起源于人类对自然的模仿。首先,它揭示了人类一种比较原始的心理倾向,这种倾向与艺术创造的冲动是相通的,对客观事物的准确描绘也是对事物的一种把握,它使人从中看到自己的智慧和能力,从而引起心理上的快感和满足。其次,模仿是大部分原始艺术创作的基本方法,或许是人类艺术采用的最早艺术方法。从今天所发现的原始艺术作品,无论是洞穴壁画还是雕刻都可看出,如图 1-1 所示。

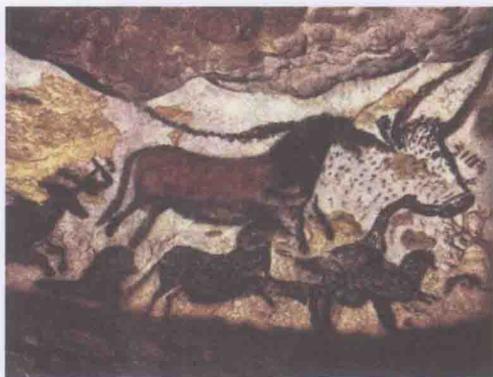

图 1-1 《奔马》 洞穴壁画 法国 拉斯科

(三) 游戏说

游戏说理论的代表人物是德国著名美学史论家席勒和英国学者斯宾塞,被合称为席勒-斯宾塞体系。游戏说认为,人的审美活动和游戏一样,是一种过剩精力的使用,是想象力的游戏,但想象力的自由发挥本身并不能创造艺术,只有当“想象借助于这种游戏,企图创造一个自由的形式就最后一跃成为审美的游戏了”。

游戏说揭示了艺术发生的生理学和生物学及心理学方面的某些必要条件,提出精神上的自由是艺术创造的核心,对解释艺术的发生和理解艺术的本质都是富有启发性的。

(四) 巫术说

巫术说最早见诸英国著名人类学家泰勒的《原始文化》一书,他认为艺术起源于原始氏族的巫术活动,大量考古学和人类学的材料证明,巫术观念的确是原始人世界观最突出的特征,而原始时代遗留下来的壁画、雕刻大多具有巫术的含义,如有的史前岩画,一些动物图像

身上有被长矛刺戳或棍棒打击过的痕迹；有的图像身上还画上中了六七条标枪，据推测是借此对动物施加巫术影响，以祈祷狩猎的成功。

还有的洞穴壁画的动物形象多次重叠，大约是第一次作画后凑巧产生了预期的巫术结果，于是原始人便在那个地方反复作画。巫术观念在美术发展的过程中的确起到巨大作用，如图 1-2 所示。

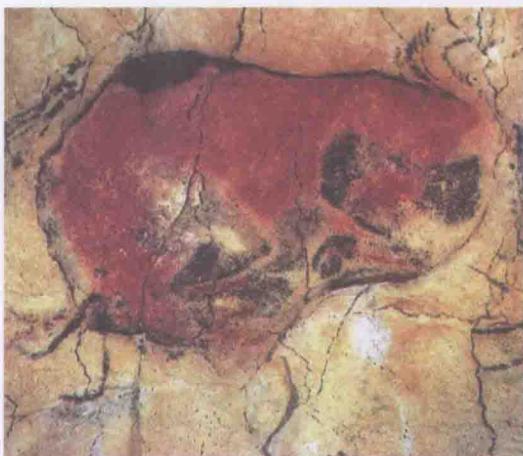

图 1-2 《受伤的野牛》 阿尔塔米拉洞穴壁画

二、美术的发展

美术从人类社会实践中萌芽，进入了不断发展变化过程中，从原始人类早期打制的十分粗糙的石器到阿尔塔米拉岩洞中的壁画，无不显示了艺术发展变化的轨迹。

我们在纵观美术的发展史时，最突出的印象应该是：不同时代不同的美术。

美术是艺术家的思想、情感、理想、愿望在具体物质材料上的体现。每个时代的艺术都以其特殊的材料和方式记录下该时代人们的思想、情感、理想、愿望。不同时代美术所表现出来的风格差异，是不同时代精神的艺术体现。不同时代的人们都有不同的生活境遇，面临不同的社会矛盾，具有不同的政治、哲学、伦理、宗教观念，在此基础上形成了各自的审美理想和艺术趣味。

美术是随时代的发展而变化的，但是，不同时代的美术虽然有不同之处，但也存在着一些共同的特征和联系。这些共同特征和联系，表明它们之间存在着某种承袭关系。不同时代的美术存在历史继承关系，反映着社会发展的历史延续性。

美术史上一些伟大作品的出现，不仅是个别艺术家创作的成果，也是经历许多世代，积累了众多知名和不知名艺术家的劳动和智慧结晶。美术的历史继承性在这些作品的形成过程中表现得格外突出。

三、美术的种类与表现形式

美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的材料，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情感的一种艺术活动。美术主要包括绘画艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术、设计艺术等类型。

1. 绘画艺术

绘画艺术可以分为中国画艺术、油画艺术、壁画艺术等形式。中国画艺术是中国不同于西方的艺术表现形式,指的是在宣纸、绢或者同类材质上运用中国画颜料来表现的艺术形式。中国画艺术借助生动的气韵、简洁的笔墨、流畅的线条、雅致的色彩来表现物象,是中国民族艺术风格的集中体现。

(1) 中国绘画艺术

中国绘画艺术形式按照题材分为花鸟画、山水画、人物画三大画科。按照表现形式可以分为工笔画和写意画。到了近现代,又有了彩墨画、水墨画等形式,拓展了中国画的表现空间和样式。这种艺术形式历经数千年发展,形成了在世界上独树一帜的风格,并对周围地区产生了重要影响。其背后和中国的传统哲学、文化有着密切关系,是中国文化艺术精神的凝缩和体现。

(2) 油画艺术

油画艺术是西方(主要是欧美国家)传统的绘画艺术表现形式。油画以用快干性的植物油(亚麻仁油、罂粟油、核桃油等)调和颜料,在画布(亚麻布、纸板或木板)上进行制作的一个画种。我们所熟知的达·芬奇的《蒙娜丽莎》(如图 1-3 所示)、米开朗基罗的《最后的审判》等,皆是西方油画艺术的杰出代表。

2. 雕塑艺术

雕塑艺术是指雕、刻、塑制作方法的总称。它是指以各种可塑(如黏土等)或可以雕刻的(金属、石料、木材等)材料制作各种具有实在体积的形象。

按照雕塑的制作工艺,可以分为“雕”和“塑”。雕是指从完整而坚固的坯体上把多余的部分删削、挖、凿掉,如石雕、木雕、玉雕等。塑是用具有黏结性的材料连接、构成为所需要的形体,如泥塑、陶塑等。

按照题材可以分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑等。例如,秦代兵马俑、汉代霍去病墓、龙门石窟的佛像等,都是中国古代优秀雕塑艺术的代表;又如《掷铁饼者》(如图 1-4 所示)、《米洛的维纳斯》(如图 1-5 所示)。

图 1-3 《蒙娜丽莎》

图 1-4 《掷铁饼者》

图 1-5 《米洛的维纳斯》

3. 工艺美术

工艺美术是指日常生活用品经过艺术化处理以后,使之具有强烈的审美价值的产品。

工艺美术工艺品包括经过装饰加工的茶餐具、灯具、木器家具、绣花制品、草竹编织品,等等。陈设欣赏工艺品是指那些以摆设、观赏功能为主的工艺品,这类工艺品以审美为其首要价值,手工技艺性很强,实用价值已不明显或完全消失,如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。图 1-6 所示为唐代玉云形杯。

图 1-6 玉云形杯 唐代

4. 建筑艺术

建筑艺术是建筑物和构筑物的统称,是指按照美的规律,运用建筑艺术独特的艺术语言,在固定的地理位置修建或构筑内外空间,用来居住和活动的艺术。

建筑艺术可以使建筑形象具有文化价值和审美价值,具有象征性和形式美,体现出民族性和时代感。按照功能性特点为标准建筑可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑等。如天坛(如图 1-7 所示)、故宫(如图 1-8 所示)等皆是中国古代建筑艺术的杰出代表。

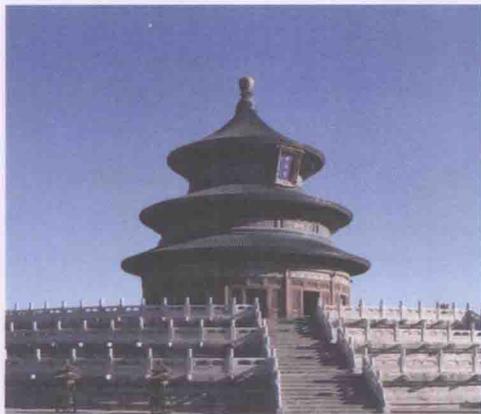

图 1-7 天坛

图 1-8 故宫

5. 设计艺术

设计艺术是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程。人类通过劳动改造世界,创造文明,创造物质财富和精神财富,而最基础、最主要的创造活动是造物。设计便是造物活动进行预先的计划,可以把任何造物活动的计划技术和计划过程理解为设计。设计按照门类可以分为视觉传达设计、环境设计、工业设计、服装与服饰设计、戏剧美术设

计,等等。视觉传达设计主要包括封面设计、包装设计、插图设计、招贴海报标志设计等。

环境设计主要包括室内设计、公共场所设计、展示设计等。工业设计主要包括产品造型设计,包括物体的外观造型及功能设计,如珠宝、手机、汽车造型设计等。服装设计主要包括服装设计、人物化妆、发型设计及服饰设计等。现在随着设计与人们生活联系的不深入,已经从美术中分离出来成为独立的一门庞大的学科门类。

第二节 美术鉴赏的意义与功能

一、美术鉴赏的定义

美术鉴赏是人们运用自己的视觉感知与已有的生活经验、审美知识等对美术作品进行感受、体验、联想、分析、判断的欣赏与鉴别的过程,是欣赏者获得审美享受、提高审美能力、陶冶情操、理解美术作品与美术现象的特殊的精活动,也是欣赏者对美术作品再创作的过程。

二、美术鉴赏的理论基础

美术鉴赏是系统化、科学化、理论化的一门学科,需要一定的理论储备,主要包括艺术理论、美术史、绘画技法等各个方面的知识。

(一) 美学理论储备

美术理论是对于美术实践的科学总结。广义指美术史、美术基础理论和美术批评,学术界通常取狭义,即指美术基础理论。它以美术创作、欣赏、艺术家和作品,以及美术同社会、生活、自然的关系、美术理论自身为研究对象。

中国的美术理论体系庞大,有着悠久的历史。最早如南齐谢赫写的《画品录》一书,对历史上的画家进行了分类的品鉴,并提出了“六法”的理论。“六法”包括气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写。

北宋郭熙的《林泉高致集》以山水画作为研究对象,论述山水画创作的立意和表现方法,对山水画的创作起到了极大的推动作用。在西方,画家达·芬奇的《达·芬奇论绘画》、雕塑家罗丹的《罗丹艺术论》,以及表现主义画家康定斯基的《论艺术之精神》,都对绘画艺术创作产生了重要的影响。图 1-9 所示为美国安迪沃霍尔作品。

(二) 绘画技法的了解

绘画技法侧重于实践和创作范畴,指的是美术的表现技巧。不同绘画门类,技巧和表现方法、形式各不相同。

油画艺术在表现时,常用的技巧有明暗处理、空间处理、透视关系处理、肌理处理等。明暗是自然界中的物理现象,即物体因受光而产生明暗上的变化。透视是表现空间的一个重要手段,其目的是要在一个相对独立的环境中把对象“合理”地表现出来。西方表现透视的方法有几何透视、视觉透视、焦点透视,中国采用“散点透视”。

肌理处理指的是造型艺术特有的美感特征,因所用工具或材料的不同而表现出不同的

图 1-9 安迪沃霍尔作品

感觉。例如,油画和中国画的肌理就因为使用了不同的工具和材料而不同。图 1-10 是拉斐尔的《披纱的夫人》,可与南宋梁楷所作写意画《泼墨仙人图》(如图 1-11 所示)。比较两种绘画技法的不同。

图 1-10 《披纱的夫人》 拉斐尔

图 1-11 《泼墨仙人图》 南宋 梁楷

在中国画中,常用的表现技巧有工笔和写意。工笔可以分为工笔淡彩和工笔重彩。工笔淡彩指画面以植物颜料(透明水色)来表现画面的主要部分,虽然在一些必要的地方也用一些矿物质颜料,但整个画面仍保持清新、淡雅的格调。

工笔重彩指画面以矿物质颜料(石色)来表现主要部分,颜色浓重、艳丽、浑厚。当然画面中也用淡彩打底色,所以二者也是分不开的。例如,《步辇图》《韩熙载夜宴图》等可以称为工笔画作品。

写意画则是指运笔粗放的画法,通过简练概括的笔墨,不拘泥于形似,着重描绘物象意态神韵和抒发艺术家胸襟的中国画。例如,八大山人的花鸟、郑板桥的竹子,都可以称为写意画。中国画中还有“白描”画法。白描,是以线为造型手段,舍弃光、色,完全依靠线条本身的长短、干湿、浓淡、方圆等形态,和线条疏密、聚散排列形成的不同的节奏和韵律,表现物象的形体、神韵。