

高校教材

普通高等学校公共艺术课程系列教材

*Fine Art
Appreciation*

大学美术鉴赏

陈芳 杨乐◎著

华东师范大学出版社

普通高等学校公共艺术课程系列教材

大学美术鉴赏

陈芳 杨乐 著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学美术鉴赏/陈芳,杨乐著. —上海:华东师范大学出版社,2008

(普通高等学校公共艺术课程系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5617 - 5954 - 7

I. 大… II. ①陈…②杨… 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(2008)第 037271 号

普通高等学校公共艺术课程系列教材

大学美术鉴赏

著 者 陈 芳 杨 乐

责任编辑 曹利群

审读编辑 程明太

责任校对 赖芳斌

装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

电话总机 021 - 62450163 转各部门 行政传真 021 - 62572105

客服电话 021 - 62865537(兼传真)

门市(邮购)电话 021 - 62869887

门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 上海华成印刷装帧有限公司

开 本 787 × 1092 16 开

印 张 15.75

字 数 249 千字

版 次 2008 年 5 月第 1 版

印 次 2008 年 5 月第 1 次

印 数 6000

书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 5954 - 7/J · 102

定 价 38.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021 - 62865537 联系)

出版说明

进入新世纪后,中国的教育正由应试教育向素质教育转变,其目的是要培养德、智、体、美全面发展的一代新人。为大力推进素质教育,加强普通高等学校公共艺术课程建设,促进普通高等学校艺术教育工作健康发展,根据《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》和《学校艺术教育工作规程》的要求,全国高等学校从2006年秋季起普遍设置公共艺术课程,作为限定性选修课程。公共艺术课程与其他公共课程一样,是高等教育课程体系的重要组成部分,是高等学校实施美育的主要途径。它对于提高大学生的审美素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全的人格具有不可替代的作用。

为配合公共艺术课程的教学,进一步落实教育部办公厅《全国高等学校公共艺术课程指导方案》,我社编辑出版了这套“普通高等学校公共艺术课程系列教材”,包括《艺术导论》、《大学音乐鉴赏》、《大学影视鉴赏》、《大学戏剧鉴赏》、《大学美术鉴赏》、《大学书法鉴赏》、《大学戏曲鉴赏》、《大学舞蹈鉴赏》,共八本。

该套教材在编写原则上,一是适当考虑各艺术门类知识的完整性,也就是说,在教材整体框架的设计上,将各艺术门类的基本知识、经典作品按其内在的逻辑架构反映出来,做到整体结构科学合理,各艺术门类知识完整;二是充分考虑非艺术类专业学生的接受能力,也就是说,教材的编写切忌过于专业化,力求做到专业知识通俗化;三是教材以讲座的形式呈现,做到深入浅出,有一定的可读性,使学生喜闻乐见。这样,我们希望广大学生通过公共艺术课程的学习和实践,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解和吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,提高感受美、表现美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。

华东师范大学出版社

2008年5月10日

写在前面的话

对许多人而言,艺术犹如阳春白雪高高在上,欣赏艺术作品是孤高清绝的“奢侈”享受。但是,人生不能离开艺术。没有艺术的人生犹如置身荒漠,但见一切空寂、一片茫然而已。中国先哲孔子倡言“游于艺”,古人琴棋书画的良好修养之传统,自“五四”新文化运动以来已荡然无存。这种断裂的结果是大量“单面人”出现,中华民族的人文素质普遍下降。只要我们驻足聆听,素质教育的黄钟大吕之声犹如空谷足音,久已回荡在文化领域的上空。提高我们的人文艺术素养,成为迫在眉睫的问题。

《大学美术鉴赏》就是在这种背景下应运而生的,是为大学生素质教育提供的教材。本书包括中外美术鉴赏两个部分(上篇外国美术鉴赏由陈芳撰写,下篇中国美术鉴赏由杨乐撰写),旨在结合历史背景对具体作品进行分析,培养大学生的审美趣味,提高艺术素质。本书渴望成为大家欣赏艺术作品的向导,帮助大家真正读懂作品。对于普通学习者来说,由于不了解艺术语言,对艺术作品深层次的理解往往会遇到障碍。要突破这个障碍,就不能仅仅停留在“看”上,而是要逐字逐句地阅读,了解上下文的关系,搞清它们的所指和含义。这样便会发现:随着知识的增加,每读一次都会有新的体验。同样一幅艺术作品,在不同人的眼里,存在相去甚远的境界。同样一个人,在不同时间欣赏同一作品,会产生迥然不同的感觉。这都说明:欣赏艺术作品是无止境的,需要丰厚的知识积累作为背景支持。

时间的流逝并没有让经典作品的魅力消退。对它们来说,时间只是放在天平另一端的砝码,越增加越可以显现出名作的分量。为了更好地帮助大家读懂名作,我们把复杂的术语转换成通俗易懂的语言,将经过提炼的思考融入到对事实的叙述中,尽可能全面、深入地将艺术作品涉及的重要问题娓娓道来,其中包括对作品产生背景的梳理,对内容、技法的分析。

在国外访问时，我们带着羡慕的眼光看着一群群孩子在美术教师的带领下参观卢浮宫的作品时，不由得心动。这么小的孩子就在大师的作品前流连，认真聆听老师的讲解，有的还在临摹。他们长大以后不一定学习艺术专业，可这种艺术熏陶对他们的成长是多么重要啊！国内缺少这样的教育环节，往往到大学以后再接受艺术教育。这虽然有点晚，可“亡羊补牢，未为迟也”。倘若本书能成为开启学生心灵的艺术之窗，让他们时时感受到生命欢跃的轨迹，我们的愿望就达到了。因为这个世界不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛……

目录

写在前面的话 / 1

上篇 外国美术鉴赏

第一讲 远古的呼唤

——原始、古埃及美术 / 3

一、原始美术 / 3

二、古埃及法老的陵墓 / 6

三、古埃及雕塑和壁画 / 8

第二讲 高贵的单纯 静穆的伟大

——古希腊美术 / 12

一、古希腊美术的序曲 / 12

二、古希腊雕塑 / 15

三、古希腊绘画 / 25

第三讲 巨人的时代

——文艺复兴美术 / 29

一、意大利早期文艺复兴的美术 / 29

二、意大利盛期文艺复兴的美术 / 34

三、尼德兰的文艺复兴美术 / 47

四、德国的文艺复兴美术 / 52

第四讲 自然的镜子

——十七世纪佛兰德斯、荷兰的美术 / 59

一、佛兰德斯的绘画 / 59

二、荷兰绘画 / 63

第五讲 光线和色彩

——十七、十八世纪意大利、法国美术 / 74

一、十七世纪的意大利美术 / 74

二、十七、十八世纪的法国美术 / 78

第六讲 光影的世界

——十七至十九世纪的西班牙美术 / 84

一、十七世纪的西班牙绘画 / 84

二、十八、十九世纪的西班牙绘画 / 90

第七讲 流派的纷呈

——十九世纪的法国美术 / 92

一、新古典主义 / 92

二、浪漫主义 / 98

三、现实主义 / 102

四、印象主义 / 109

五、后期印象主义 / 116

第八讲 没有结尾的故事

——二十世纪西方现代派艺术 / 130

一、立体主义 / 130

二、野兽派 / 134

下篇 中国美术鉴赏

第九讲 文明之光

——中国史前美术 / 139

一、原始人的发现 / 139

二、彩陶文化 / 140

三、遍布各地的文明曙光 / 145

第十讲 礼仪之美

——先秦时代的美术 / 150

一、九鼎传说与青铜礼器 / 151

二、中原以外的发现 / 154

三、新兴的铸造工艺 / 155

四、玉器 / 158

五、最早的绘画 / 159

第十一讲 永生的想象

——秦汉美术 / 161

一、统一帝国与秦兵马俑 / 162

二、汉代的雕塑 / 164

三、长沙马王堆帛画 / 166

四、墓室壁画 / 168

五、汉画像石、画像砖 / 170

第十二讲 气韵生动

——三国两晋南北朝美术 / 174

一、佛祖西来 / 174

二、名士风流 / 176

三、最早的艺术家人物 / 178

四、线的艺术 / 181

第十三讲 艺术与权力

——隋唐美术 / 183

一、国家的工程 / 183

二、吴道子和唐代壁画 / 185

三、宫廷绘画 / 188

四、花鸟画和鞍马画 / 191

第十四讲 风俗的世界

——五代与两宋美术 / 193

一、宋代风俗画 / 193

二、帝国的山水 / 195

三、宫廷绘画的世界 / 197

四、精致的美感 / 200

第十五讲 书斋里的山水

——元代美术 / 203

一、文人的力量 / 203

二、以“复古”为更新 / 204

三、赵孟頫的矛盾 / 207

四、“元四家”和或隐或显的山水 / 208

第十六讲 商业网络中的艺术

——明代美术 / 212

一、皇帝的趣味 / 212

二、“浙派”戴进与吴伟 / 213

三、苏州的重新崛起 / 216

四、董其昌与“变形主义画家” / 219

第十七讲 艺术家的个性与社会的变迁

——中国晚期美术 / 222

一、怪杰徐渭与“金陵八家” / 222

二、“四僧”与“四王” / 224

三、“八怪”与扬州趣味 / 227

四、上海的菊与刀 / 229

第十八讲 古今中西之间

——中国近现代美术 / 232

一、从“画学衰敝”到“美术革命” / 232

二、变化的“传统” / 235

三、“艺术为艺术”还是“艺术为社会” / 237

上篇 外国美术鉴赏

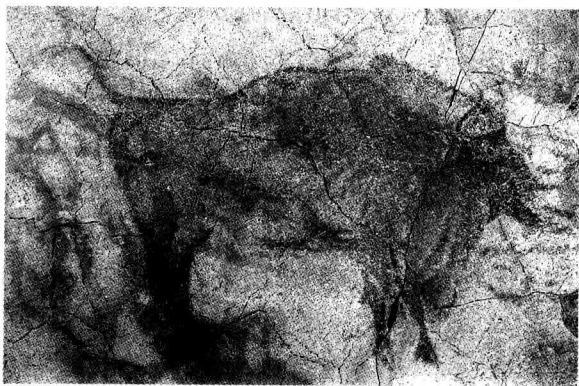
第一讲 远古的呼唤

——原始、古埃及美术

我们的外国美术之旅从哪里开始呢？有几个问题正等着我们：人类从什么时候开始创造艺术作品？他们为什么创造这些艺术作品？这些作品看起来是什么样的形式？这是美术史的开端必须回答的问题。一位考古学家的发现解开了我们的疑惑，将我们的视线拉到距今几万年前的远古时代……

一、原始美术

19 世纪末，考古学家唐·马塞利诺 (Don Marcelino) 带着他 5 岁的女儿在西班牙阿尔塔米拉洞窟考察。无意中，他的女儿发现洞窟顶部画有硕大的野牛 (图 1-1) 及其他动物。这位考古学家断定，这是欧洲史前的洞窟壁画。他激动地把这个发现公之于众，但

人们对其真实性产生怀疑。图 1-1 西班牙阿尔塔米拉洞窟的野牛旧石器时代 长 195 cm

这些壁画颜色如新，相当写实，让人难以相信这是距今一万多年前的作品。随着法国南部的拉斯科^①等洞窟的不断发现，逐步证实了这些原始艺术作品的真实性。它们犹如远古的呼唤，唤醒了我们沉睡的记忆，将辉煌的史前艺术原原本本地展现在我们眼前。

席勒说：“啊，人类，只有你才有艺术”，此话不假。距今 34 000 年的现代智人（即克罗马农人），与我们具有同样的身体结构和思维方式，是他们创造了欧洲最早的“艺术作

^① 1940 年，一群男孩的狗跑到拉斯科洞窟里面。在追踪狗的过程中，男孩们偶然发现了藏在很深处的壁画。

品”——旧石器时代晚期的壁画、雕塑。这些史前的洞窟艺术主要分布在法国南部和西班牙北部。从文化上可以分为四个时期,每个时期具有不同的艺术形式。

1. 奥瑞纳时期(距今 34 000—30 000 年)

当时的人们已经制作象牙小珠子和动物像。在德国福格尔赫德发现的半打象牙制作的猛犸象和马的像,在法国西南部的阿布里·布朗夏尔洞发现的小骨笛,使我们对欧洲文明起源之早不得不由衷地叹服!遥想中国先民能与之匹敌的最早的艺术作品恐怕是一万八千年前的山顶洞人琢磨精细的串饰,但时间上晚了一万多年。而距今三万多年前的洞窟艺术遗迹,在我们的大地上还没有发现。因此,当我们沾沾自喜于中华民族历史如何悠久之时,最好还是斟酌一番。我们的特点应该是五千年文明史没有间断,这在全世界是独一无二的。虽然中国早期的艺术遗迹没有欧洲那么远古,但丝毫不损于中国后来的艺术居于世界之林的独特魅力。

2. 格拉维特时期(距今 30 000—22 000 年)

此时最有代表性的作品是女性雕像。这些雕像没有面部的细节刻画,用粘土、

象牙或方解石制作,我们称为维纳斯(venus)。最著名的作品是威冷道夫的维纳斯(彩图 1)。她的胸部和臀部很夸张,头发刻画得很整体、很抽象,不见面部的五官特征。说她远古,却很现代。洋溢在她身上的原始生命力,给 20 世纪的艺术家诸多启迪。这些小雕像不大,在几公分到十几公分之间,人们可以带着到处走。她们的用途是什么呢?以前普遍认为这是欧洲的女性生殖崇拜,现在持这种观点的人较少,大部分学者认为这是史前先民的护身符。格拉维特时期的一些洞窟内还发现了大量手印(图 1-2)。如法国比利牛斯的加尔加遗址发现 200 多个手印,每个手印不一样,都非常写实,有喷绘效果。考古学家推测:原始先民把手放在窟壁上,然后用骨管把颜料吹上去,手拿开后,手印的形就出来了。据他们分析,这些手印可能是史前先民举行成年仪式而留下的。

图 1-2 手印 旧石器时代 法国加尔加洞窟

图 1-3 法国拉斯科洞窟的野牛 旧石器时代 长 280 cm

3. 梭鲁特时期(距今 22 000—18 000 年)

少量的洞窟壁画开始出现,但更有代表性的是浅浮雕。在夏朗德地区的罗克·德·塞尔遗址中,大量的野牛、马、驯鹿、山羊和人的浮雕形象出现在岩石上。有些野猪的浮雕像

凸出岩壁 15 厘米左右,可谓高浮雕。野猪的造型相对准确,眼神刻画生动细致,称得上欧洲早期写实艺术的典范。

4. 马格德林时期(距今 18 000—11 000 年)

这是洞窟壁画的时代,目前发现的洞窟壁画 80% 属于这段时期。壁画的内容有野牛(图 1-3)、野猪、马、象、鹿等动物,形体硕大,长几米。有的表现动物奔跑时的情景,有的表现动物与人搏斗被刺伤的场面……由于这些动物往往画在人们难以进入的地下洞窟很深很暗的窟壁和窟顶,因此,纯粹为装饰目的而绘的可能性较小,应该是为了某种巫术宗教目的而画。

据现在发现的一些欧洲大型狩猎聚集地的遗迹看,原始先民进行狩猎以前,要举行非常隆重的仪式,不仅狂舞和欢歌,而且进入洞窟,画上各种动物的形象。他们认为,狩猎前将这些动物画在洞窟里,真正狩猎时就能捕获它们。从目前的考古发现来看,洞窟壁画中的动物虽然很写实,不同地域的表现技法却不尽相同,有的上色平涂,有的采用线描,有的居然表现明暗关系和动物的体积感,风格截然不同。绘画的颜料主要采用研磨成粉末的红、棕、黄等矿物质颜料,黑色是用烧过的木炭绘制。有时,颜料中还要调进动物的油脂和血液。绘画的工具是兽骨、芦苇秆、鬃毛、树枝等手边能寻找到的材料。看着这些绘制精美的硕大动物,我们不仅检阅了原始先民的绘画天赋,而且认识到欧洲美术从源头上就显示出写实的传统。

从这些旧石器时代的艺术作品来看(虽然他们并不称之为艺术品,也不是为艺术的目的而创作),人类早期的创作有一个从三维空间(雕塑)逐渐向二维空间(壁画)的转变,这可能昭示出一个规律:在二维平面上表现三维空间的形体比直接用材料塑造三维空间的形体难度更大一些,因为它出现得相对晚一点,把握起来也没有那么直观。当然,原始先民在绘画时还不懂透视规律(绘画中的透视规律到古希腊时期才被人们掌握),但他们已经尝试着去做,试图用透视关系和明暗调子表现一些动物的体积感。应该说,这是非常了不起的创举。

我们不禁会问:这些“画家”既不懂透视,也不懂调子,为什么能画出比例合度,结构相对准确的动物形象呢?这就涉及文明的形式。一个奇怪的现象是:以上所谈的洞窟壁画都是在旧石器时代的狩猎和畜牧文化地域出现的,以农耕文化为主的地区(如中国、日本)没有发现过类似欧洲的洞窟壁画。即使在欧洲的新石器时代(以农耕文化为主)出现的壁画,也不如旧石器时代的写实。农耕文化是种子栽培文化,关注的是土地,或者说把土地当作子宫,出现很多地母神的艺术作品。而狩猎和畜牧文化的特征是:先民们长期驻足观察动物,从而训练出一双准确把握动物形体的眼睛。这是“画家”的眼

睛,它开启了欧洲写实绘画的传统。然而,欧洲艺术未来的辉煌还得益于他们找到了另外一所学校——埃及。

二、古埃及法老的陵墓

埃及有句谚语:“喝过尼罗河水的人将再次到达埃及。”这似乎向我们昭示:尼罗河这条绿色生命带孕育的埃及文明多么富有魅力,它引领你一次又一次地感受无穷无尽的永恒和神秘。无疑,金黄色沙漠中的金字塔是神秘中的神秘,直到今天还有无数困扰考古学家的疑虑。有人说,金字塔里有一种特殊的气体可以致命;有人说,金字塔里有看不见的射线与宇宙相通,对人有害;甚至有人认为,金字塔是外星人的作品。关于金字塔的研究、猜想和传说还在继续,更增加了金字塔的神秘……

在古埃及人的观念中,人死后灵魂不灭。法老是神在人间的代表,死后自然还要像生前一样享有至高无上的庄严地位和荣华富贵。于是,他们将法老的尸体做成防腐的木乃伊,躺在石头建造的金字塔陵墓中。法老的灵魂也就有了永久的安息之地。最著名的金字塔是吉萨金字塔群的胡佛、哈佛拉和门卡夫拉祖孙三人的金字塔。其中,胡佛金字塔最高,塔高 146.6 米(现为 136 米,4 600 年的光阴流逝已使它降低了 10 米),基座四边各长 233 米,整个金字塔由 230 万块 2.5 吨重的石头垒成。哈佛拉的金字塔比他父亲的矮了 3 米,但前面多了狮身人面像(图 1-4),它

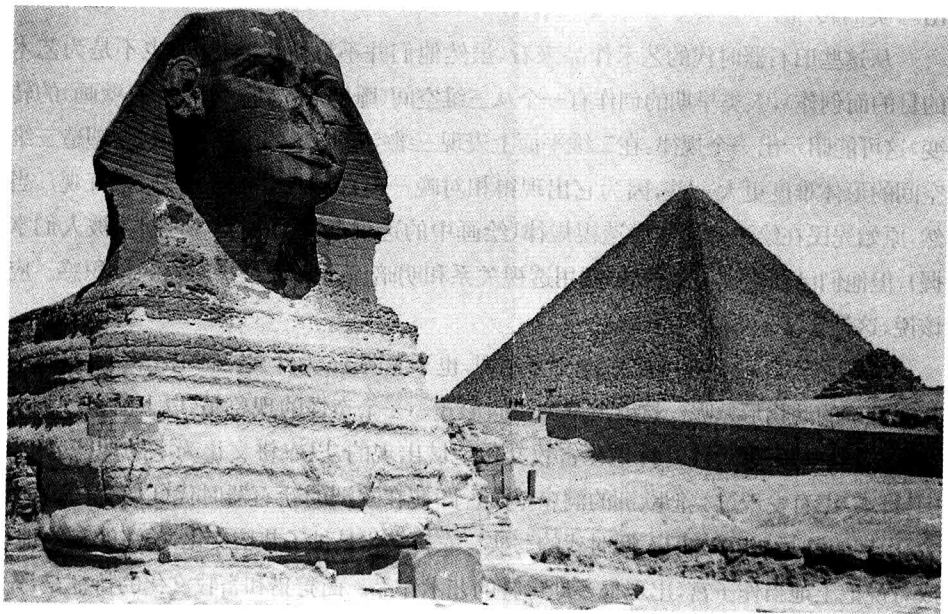

图 1-4 狮身人面像 第四王朝

是埃及最大、最古老的室外雕像,长 57 米,面部 5 米,耳朵就有 2 米,鼻子据说是被拿破仑的士兵当靶子打掉的。关于建造狮身人面像的目的,是无人知晓的永恒秘密。门卡夫拉的金字塔相对来说矮一点,也有 66 米高。

三座如此高大的金字塔在没有机械设备的情况下,是如何切割整齐和安放上去的?成为困扰考古学家的问题。比较可信的解释是用“掩土法”,即用土将已建的下层掩埋,筑成运送的大坡道,再把巨石置于木橇上,在劳动的号子声中众多奴隶奋力向前拖拉,一个奴隶向坡道的撬槽倒润滑油。这样,石块就放置到预定的位置。建造金字塔的石块切割得非常整齐,尺寸准确无误;石块之间未用任何黏合物,却严丝合缝,插不进一块小刀片。因此,有科学家认为,这些标准的石块是人工浇注而成的,因为在石块里面居然发现了人的头发,但它到底是怎样的人工材料则不得而知。据说建塔之初,石块的表面覆盖了一层 20 厘米厚的磨光红花岗岩装饰板,将金字塔的表面封闭成平面。如今,这些装饰板大多剥落。当太阳的余晖洒在这高旷跌宕的沙漠莽原时,三座著名的金字塔(图 1-5)聚合为铅灰色的大山,映着远处的驼队如小虫般蠕动,壮观而富有诗意……

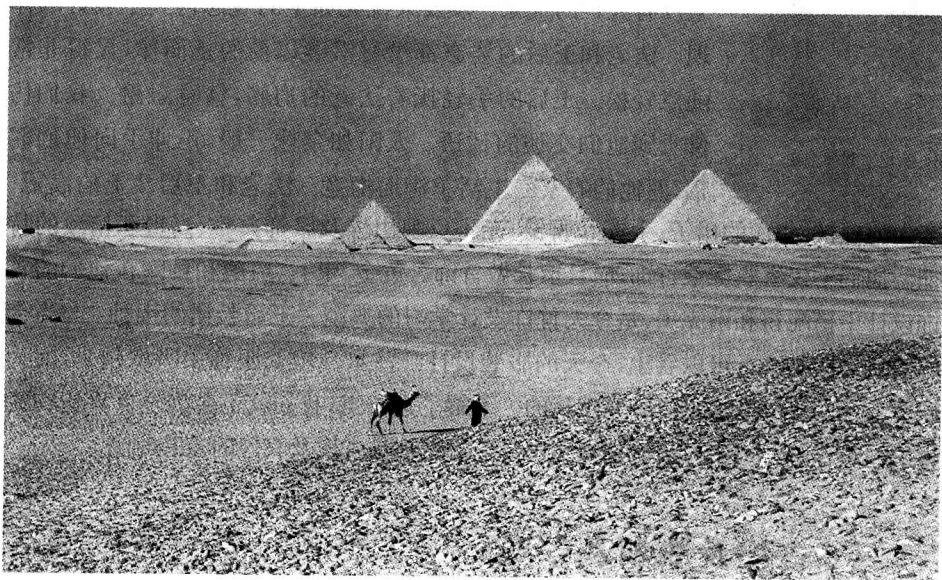

图 1-5 吉萨金字塔群

帝王山谷是一个法老陵墓云集的地方,其中 60 多座陵墓已被盗掘一空,只有 18 王朝的法老图坦卡蒙(Tutankhamen)的陵墓发掘时还保存得相当完好。这座帝王山谷最小的陵墓发掘于 1922 年,出土了震惊世界的精美艺术品,举世闻名。图坦卡蒙陵墓始终笼罩着神秘的色彩。据说,在凿开墓道封口时,美国考古学家迈斯