

高等教育艺术设计“十三五”规划教学丛书

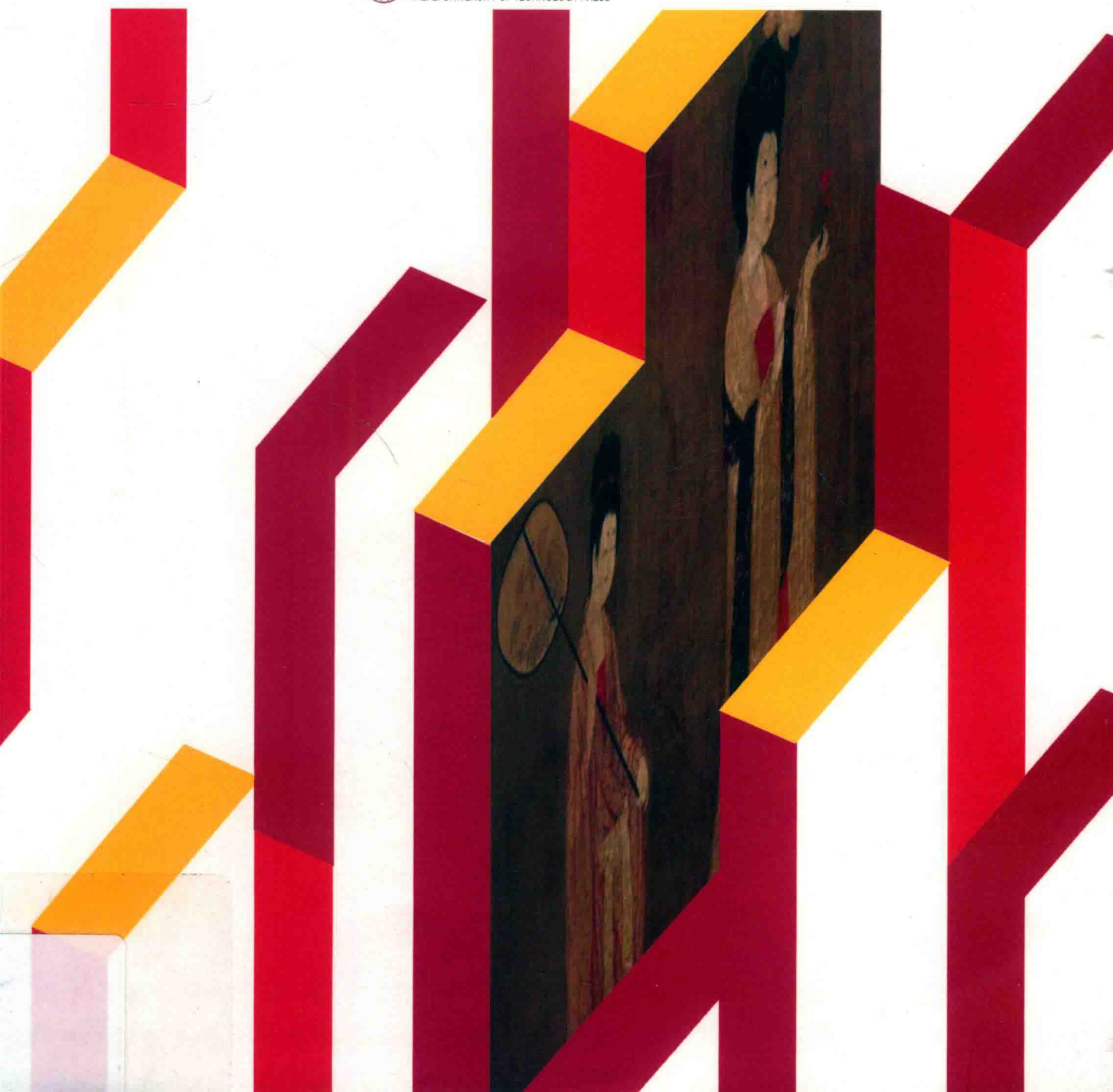
中外美术鉴赏

The Appreciation of East and West Art

袁金戈 何雪苗 主编

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

中外美术鉴赏

主 编 袁金戈 何雪苗
副主编 王向阳 魏文静 王 婷 胡 榕
参 编 谭小宝

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外美术鉴赏/袁金戈,何雪苗主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2018.10
ISBN 978-7-5650-3947-8

I.①中… II.①袁…②何… III.①品鉴-世界-高等学校-教材 IV.①J015

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第099403号

中外美术鉴赏

主 编:袁金戈 何雪苗

责任编辑:袁 媛

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:12.5

字 数:360千字

版 次:2018年10月第1版

印 次:2018年11月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-3947-8

定 价:58.00元

艺术编辑部电话:0551-62903120

第一章 美术鉴赏概论	10
-------------------------	-----------

上编 中国美术鉴赏

第二章 中国绘画鉴赏	15
第一节 概述.....	15
第二节 中国古代绘画作品鉴赏.....	16
第三节 其他绘画鉴赏.....	37

第三章 中国书法鉴赏	44
第一节 先秦书法.....	44
第二节 秦汉书法.....	46
第三节 三国、两晋、南北朝书法.....	49
第四节 隋、唐、五代书法.....	54
第五节 宋（金）代书法.....	60
第六节 元代书法.....	65
第七节 明代书法.....	67
第八节 清代书法.....	72

第四章 中国工艺美术鉴赏	76
第一节 中国民间工艺概要.....	76
第二节 中国民间工艺鉴赏.....	76

第五章 中国建筑艺术鉴赏	81
第一节 中国建筑艺术概要.....	81
第二节 宫殿和坛庙.....	85
第三节 寺庙和古塔.....	88
第四节 古典园林.....	92
第五节 民居建筑.....	94
第六节 现代中国建筑艺术.....	96

第六章 中国雕塑鉴赏	98
第一节 中国雕塑艺术概要.....	98
第二节 中国雕塑艺术鉴赏.....	100

下编 外国美术鉴赏

第七章 西方绘画鉴赏	112
第一节 壁画欣赏.....	112
第二节 油画鉴赏.....	116
第三节 版画鉴赏.....	123
第四节 水彩、水粉画鉴赏.....	129
第五节 其他绘画鉴赏.....	132

第八章 西方建筑鉴赏	136
第一节 西方古代建筑鉴赏.....	136
第二节 西方近现代建筑鉴赏.....	141

第九章 西方雕塑鉴赏	146
西方古代雕塑鉴赏.....	146

第十章 西方工艺美术鉴赏	150
第一节 西方原始工艺美术鉴赏.....	150
第二节 欧洲中世纪工艺美术鉴赏.....	154
第三节 文艺复兴时期工艺美术鉴赏.....	155
第四节 巴洛克、洛可可时期工艺美术鉴赏.....	156
第五节 新古典主义时期工艺美术鉴赏.....	158
第六节 西方近代工艺美术鉴赏.....	159

第十一章 西方现代艺术设计鉴赏	161
第一节 视觉传达设计鉴赏.....	161
第二节 现代工业设计鉴赏.....	170
第三节 环境艺术设计鉴赏.....	172
第四节 舞台美术设计鉴赏.....	176
第五节 动画设计鉴赏.....	178
第六节 服装设计赏析鉴赏.....	184

第十二章 西方现代艺术介绍	190
西方现代主义艺术风格及流派.....	190

附录	198
参考文献	199

中外美术鉴赏

主 编 袁金戈 何雪苗
副主编 王向阳 魏文静 王 婷 胡 榕
参 编 谭小宝

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外美术鉴赏/袁金戈,何雪苗主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2018.10
ISBN 978-7-5650-3947-8

I.①中… II.①袁…②何… III.①品鉴-世界-高等学校-教材 IV.①J015

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第099403号

中外美术鉴赏

主 编:袁金戈 何雪苗

责任编辑:袁 媛

出 版:合肥工业大学出版社

地 址:合肥市屯溪路193号

邮 编:230009

网 址:www.hfutpress.com.cn

发 行:全国新华书店

印 刷:安徽联众印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:12.5

字 数:360千字

版 次:2018年10月第1版

印 次:2018年11月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5650-3947-8

定 价:58.00元

艺术编辑部电话:0551-62903120

高等教育艺术设计“十三五”规划教学丛书

编委主任：蒋尚文

编委副主任：陈敬良 李杰 袁金戈 王礼

何力 曹大勇 张晓安 王浩

李远林 周朝晖

(排名不分前后)

前言

美术作为人类文明的象征，已然发展了数千年，走过了漫长的历程，它的产生、发展与社会进步、人民生活息息相关。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，使鉴赏者获得审美享受、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、精神活动，也是鉴赏者对美术作品再创作的过程。

在高等院校开设美术鉴赏课程，是普及美育，提高审美素质，培养全面发展的人才，是不可或缺的一个环节。美术鉴赏能力是当代大学生必须具备的审美能力，既涉及美术作品本身的艺术魅力和审美价值，又涉及学生的知识、能力、修养和审美过程。美术鉴赏受到两方面条件的制约，这两方面条件即美术作品和学习这门课程的学生也就是鉴赏者。首先美术作品要具备一定的审美价值与艺术价值，否则便失去了鉴赏的意义与价值，同时作为鉴赏者的学生也要热爱美术并具备审美情操。

本教材包括中国美术鉴赏和外国美术鉴赏两大块内容，分为上、下编。上编包括：中国绘画鉴赏、中国书法鉴赏、中国工艺美术鉴赏、中国建筑艺术鉴赏和中国雕塑鉴赏；下编包括：西方绘画鉴赏、西方建筑鉴赏、西方雕塑鉴赏、西方工艺美术鉴赏、西方现代艺术设计鉴赏以及西方现代艺术鉴赏等内容，为读者构建了完整的中外美术的基本知识体系。

本书编写具有以下几个特点：一是知识的全面性，对中外美术做了全部的梳理，列举了大量的作品进行赏析，对一些美术小种类也进行了鉴赏，比如对中国的漆画、连环画、年画等富有中国特色的中国民间绘画都做了介绍。在外国美术鉴赏中对现代美术也做了介绍。二是鉴赏的内容重点突出，在上编“中国美术鉴赏”中，重点对中国绘画、中国书法进行了详细的介绍，体现了中国美术的民族特色及我国美术在世界美术中的重要地位。而在下编“外国美术鉴赏”中，重点介绍了西方的油画以及西方现代艺术设计，它们是西方美术的标识。三是内容设计富有时代性和实用性，本书把最新的现代艺术设计加入美术鉴赏中，包括视觉传达设计、环境艺术设计、动画设计、服装设计、人物形象设计等，对这些最时尚最前沿的内容都做了重点介绍。同时还介绍了西方现代艺术风格和流派以及当前国际性艺术展览，这能让非美术类学生全

面地了解中外美术的概貌，也能让专业学生更进一步地了解美术的未来和发展方向。

由于编写匆忙，本人水平有限，在写作过程中经常“予欲无言”，深感才思枯竭，语言贫乏，苍白无力，谨作引玉之砖石，疏漏谬误之处，在所难免，明者鉴察，并恳请批评指正。

编者

2018年6月

第一章 美术鉴赏概论	10
-------------------------	-----------

上编 中国美术鉴赏

第二章 中国绘画鉴赏	15
第一节 概述.....	15
第二节 中国古代绘画作品鉴赏.....	16
第三节 其他绘画鉴赏.....	37

第三章 中国书法鉴赏	44
第一节 先秦书法.....	44
第二节 秦汉书法.....	46
第三节 三国、两晋、南北朝书法.....	49
第四节 隋、唐、五代书法.....	54
第五节 宋(金)代书法.....	60
第六节 元代书法.....	65
第七节 明代书法.....	67
第八节 清代书法.....	72

第四章 中国工艺美术鉴赏	76
第一节 中国民间工艺概要.....	76
第二节 中国民间工艺鉴赏.....	76

第五章 中国建筑艺术鉴赏	81
第一节 中国建筑艺术概要.....	81
第二节 宫殿和坛庙.....	85
第三节 寺庙和古塔.....	88
第四节 古典园林.....	92
第五节 民居建筑.....	94
第六节 现代中国建筑艺术.....	96

第六章 中国雕塑鉴赏	98
第一节 中国雕塑艺术概要.....	98
第二节 中国雕塑艺术鉴赏.....	100

下编 外国美术鉴赏

第七章 西方绘画鉴赏	112
第一节 壁画欣赏.....	112
第二节 油画鉴赏.....	116
第三节 版画鉴赏.....	123
第四节 水彩、水粉画鉴赏.....	129
第五节 其他绘画鉴赏.....	132

第八章 西方建筑鉴赏	136
第一节 西方古代建筑鉴赏.....	136
第二节 西方近现代建筑鉴赏.....	141

第九章 西方雕塑鉴赏	146
西方古代雕塑鉴赏.....	146

第十章 西方工艺美术鉴赏	150
第一节 西方原始工艺美术鉴赏.....	150
第二节 欧洲中世纪工艺美术鉴赏.....	154
第三节 文艺复兴时期工艺美术鉴赏.....	155
第四节 巴洛克、洛可可时期工艺美术鉴赏.....	156
第五节 新古典主义时期工艺美术鉴赏.....	158
第六节 西方近代工艺美术鉴赏.....	159

第十一章 西方现代艺术设计鉴赏	161
第一节 视觉传达设计鉴赏.....	161
第二节 现代工业设计鉴赏.....	170
第三节 环境艺术设计鉴赏.....	172
第四节 舞台美术设计鉴赏.....	176
第五节 动画设计鉴赏.....	178
第六节 服装设计赏析鉴赏.....	184

第十二章 西方现代艺术介绍	190
西方现代主义艺术风格及流派.....	190

附录	198
参考文献	199

一、美术鉴赏的性质和作用

美术鉴赏与美术欣赏的性质是什么？这是本书首先要解决的问题。

在实际生活中，由于美术鉴赏与美术欣赏只有一字之差，往往被通用。但是，从严格意义上讲，两者之间还是有比较明确的区别的。这主要表现在：鉴赏包含鉴别和欣赏的意思，而欣赏一般并不包含鉴别的意思。例如，有人说“我很欣赏西方现代派美术”，这主要意味着其对西方现代派美术的充分肯定和赞赏，虽然在欣赏中有时也会对部分作品有所鉴别，但是，其总的方面体现的是肯定和赞赏的态度。然而，如果说，我们要鉴赏一下西方现代派美术，情况就不同了。首先它并不意味着对这一流派的肯定和赞赏，而是通过对这一流派的艺术主张及其作品所体现的思想内容、艺术技巧等方面，进行认真的分析研究、鉴别后，决定对这一流派的美术作品是采取充分肯定和赞赏的态度，还是采取分析批判乃至否定的态度。所以，美术鉴赏这个概念的内涵要比美术欣赏的概念更广泛，在具体要求上，也更高一些。这是美术鉴赏与美术欣赏的主要区别。对于大学生来讲，不仅应具备欣赏一些古今中外的美术名作的能力，也应当能鉴别一些比较复杂的美术作品，以决定对这些作品采取何种态度。那么，美术鉴赏的性质又是什么呢？

如果从学习文艺理论或美学的目的来谈，美术鉴赏的性质是一个比较复杂的理论问题，但是从实际鉴赏的角度来看，它可以从两个方面去理解：

第一，美术鉴赏是美术作品发挥社会作用的重要环节。因为任何一种美术作品，如果仅仅为创作者所占有，而不公布于世，那么，这一种美术作品的社会作用就无从发挥。再好的艺术作品也无法发挥它应有的作用。同样，没有艺术鉴赏，艺术创作也就失去了它存在的依据，失去了意义。因此，艺术创作和艺术鉴赏是两个前后联结、相互制约的方面。前者为后者提供对象，后者则是艺术创作发挥其社会作用的必不可少的重要环节。

第二，美术鉴赏和其他艺术鉴赏一样，是人们观赏艺术作品时特有的一种精神活动。这种精神活动的重要特点表现为两个方面：一方面是作品本身塑造的艺术形象，把观赏者带到了一个特定的、具体的艺术境界，激发起人们这样或那样的思想感情的波涛；另一个方面，观赏者又根据自己的思想感情和生活经验来理解或解释作品中的形象，有时甚至以自己的经验与认识去丰富和补充作品中艺术形象的内涵，这些作品所塑造的艺术形象，就会激起我们思想感情上的种种反映，或兴奋，或崇敬，或自豪。中外美术史上的许多优秀作品之所以百看不厌、耐人寻味，其重要原因之一就在于它能不断地激发观赏者再创造的兴趣，使观赏者每看一次都有一些新的发现和体会，从而成为人们不断鉴赏的对象。

美术鉴赏具有某种艺术再创造的性质，而这种再创造是每一个鉴赏者头脑中进行的一种复杂的精神活动。由于鉴赏者所处的时代、阶级地位不尽相同，各人的生活、审美经验也有所差异，因此再创造的结果绝不会是一样的。外国俗语讲“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特”，对于《红楼梦》，鲁迅早就说过：“单是命意，就因读者的眼光而有种种：经学家看见《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……”就是这个道理。鉴赏者的立场观点愈正确，生活经验愈丰富，艺术素养愈高，就愈能深刻地理解作品的思想意义和艺术价值，而对于一些思想情调不健康、艺术水平低，或者是思想内容和艺术形式之间存在比较复杂情况的美术作品，也会正确地加以鉴别，并给予恰当的评价。

从以上这些意义上讲，美术鉴赏实际上也是一种认识活动。作为艺术鉴赏对象的艺术作品，既是艺术家认识生活的成果，也是鉴赏者再认识的对象。只是这种认识活动具有它自己的特殊性，那就是观赏者通过对艺术作品的感受、想象、体验、理解与鉴别等一系列相互联系的精神活动，来正确地认识艺术作品。这就是美术鉴赏的基本性质。

至于美术鉴赏的作用，这是文艺理论和美学中的一个重要问题，这里只是从本课程出发，谈谈美术鉴赏的作用。

首先，美术鉴赏可以帮助我们开阔眼界、扩大知识领域。

人类生活的世界是极其广阔的，生活的内容是无比丰富的。但对每个人来讲，不管如何见多识广，也不可能观察和体验到社会生活的一切方面。然而，借助于古今中外的许多优秀美术作品，我们可以形象地接触到许多个人生活，经历远远不能涉及的广阔领域。以中国古代和现代的美术作品为例，上至五六千年前的彩陶，中经历代的许多绘画、雕塑、工艺作品和建筑艺术，直到社会主义时期的各种美术作品，都可以帮助我们开阔眼界，从中了解到许多从书本上和个人经历中所无法得到的生动而丰富的知识。至于外国古代和现代的美术作品，那就更向人们展示了一个个陌生而有趣的广阔世界。所以，通过鉴赏古今中外的美术作品，可以帮助人们周游世界、漫步历史，极大地扩大了知识的领域。

其次，美术鉴赏可以陶冶人的思想情操，提高人的精神境界。

美术鉴赏中欣赏活动的特点首先表现在它是一种感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。因此，欣赏者通过欣赏艺术作品从而提高认识及受教育的过程，表现为一种“潜移默化”的过程，不同于纯粹抽象的理论教育或某种带有强迫性的教育。这种“潜移默化”的过程，就是对人的思想情操的陶冶的过程。例如：古埃及的金字塔使人感觉宏伟壮观，古希腊《米洛斯的维纳斯》使人感受到优美和崇高，我国原始社会的彩陶和商周的青铜艺术，以及其他许多巧夺天工、光彩夺目的工艺品，使人们深深地感受到我们祖国历史的悠久和文化的灿烂，从而不断地增强热爱伟大祖国的思想感情。至于中外历史上一些有这样或那样历史局限的以至于不好的、反动的美术作品，在鉴赏过程中，通过比较鉴别，也可以使我们具体地认识到什么是真、善、美，什么是假、恶、丑，什么应当肯定，什么应当摒弃，这对人们的思想感情也是一种很好的陶冶。而陶冶思想感情的过程，本身就是提高精神境界的过程。

最后，美术鉴赏是提高艺术素养和审美能力最重要的途径。

马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”这就是说，按照美的原则创造出来的艺术品，反过来又会对人们起着美的教育作用，从而提高人们欣赏艺术的能力。这种艺术欣赏能力的积累，就是人的艺术素养和审美能力。而这种能力的培养，主要是通过艺术鉴赏的实践。艺术作品看得愈多的人，就愈能鉴别和欣赏艺术。我国古代南北朝时期著名的文艺理论家刘勰说“凡操千曲而后晓声，观千剑而后