

艺术 欣赏

八讲

江城風雨發華所晚生涼
理沃寒詩何悅懷於山草
五溪三席重張高士聞披
高余乙未歲藏寓於三石
念已八年矣不意壬午文
棄有憾懷時昔同友五言
月廿日發

主 编 钱红敏

科学出版社

艺术欣赏

八讲

主 编 钱红敏

副主编 杨华之

编 委 (按姓氏汉语拼音排序)

曹智贤 (长沙卫生职业学院)

钱红敏 (广州卫生职业技术学院)

申龙强 (广州卫生职业技术学院)

杨华之 (广州卫生职业技术学院)

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书依据广东省教育厅颁发的文件要求编写,包括了文件中要求的书法、绘画、音乐、舞蹈、话剧、戏曲和电影欣赏等内容,适合美育、艺术欣赏类通识课程。考虑到各院校通识课时普遍较少,本书编写以实用、够用为原则,采用较独立的“讲”为编写单元,内容可分可合,16~48学时的课程均可采用。书中含大量图片,凸显了艺术特色,有较高的审美价值。

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏八讲/钱红敏主编. —北京:科学出版社, 2019.3
ISBN 978-7-03-057959-1

I. 艺… II. 钱… III. 艺术—鉴赏 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第131406号

责任编辑:张立丽 曹伟/责任校对:张凤琴

责任印制:赵博/封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市密东印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019年3月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2019年3月第一次印刷 印张:10 3/4

字数:255 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

移风易俗 莫善于乐

学校教育从来都是重中之重。什么样的教育才能让学生健康成长？这样的话题也是常讲常新，但情况一直没有太明显的好转。为什么？歌德说过：“缺乏艺术教育的教育是不完整的教育。”的确如此。我们总是致力于让学生考上好学校，学会一技之长，却很少去关注学生的主观感觉。学校的品德教育大多是由外而内的，而心理辅导是补救性的，只有美的教育是浸润式的。一个能随处发现美、感受美的人，必然时时处于愉悦状态，常常感到生活的美好。换言之，一个人除了要掌握谋生的手段外，还应学会享受工作之余的美好时光，而不是为了渺茫的“成功”累得每天都觉得生而无趣。

艺术教育是美的教育，是向学生展示美的事物，引导学生在审美活动中获得美感，感到身心愉悦的教育。与常规教育中的讲授式、灌输式、威胁式教育不同的是，艺术教育诉诸学生的情感，引导学生关注美好的事物、自由地选择审美对象、学会欣赏艺术作品并在可能的情况下尝试去创造美。因为美感本就是自由的、符合文化的愉悦体验。

清代有一位叫郭六芳的长沙姑娘日日对着家门口的景色，从来没有什么特别的感覺。直到有一次她出门做客，乘船回家时，远远望见自己的家，才突然发现自己的家竟如此之美。回家后她写了首题为《舟还长沙》的诗：“侬家家住两湖东，十二珠帘夕照红，今日忽从江上望，始知家在画图中。”学生也好，老师也罢，每天忙着应付各种作业、任务，日复一日的生活难免让人心生麻木之感，玩玩手机一天就过去了，时光在混沌中被消磨。人心越来越封闭，这样很容易对眼前的美麻木。孔子说：“移风易俗，莫善于乐。”蔡元培先生曾倡导“以美育代宗教”。他们早早就明白了美的熏陶教化作用。最好的教育莫过于让人如沐春风，向往美好。只要有一颗向美之心，便山有色，水有声，生活无处不美。正如一位因寻找春天而悟道的尼姑所写：“尽日寻春不见春，芒鞋踏遍陇头云。归来笑拈梅花嗅，春在枝头已十分。”人们总是汲汲寻找远方的风景，却忘记身边的美也需要关注和呵护，于是总感到不满，觉得生活不够好，自己不够成功。艺术欣赏课的开设好比为学生打开一扇欣赏美的窗户，希望他们透过这扇窗，也能大喊一声，原来“春在溪头荠菜花”。

所以，我们理解的艺术欣赏课，便是要把美的事物展示在学生面前，吸引他们去看、去感、去试。听他们因为看到以前没能发现的美而大喊一声“好棒！”“太美了！”美感是自由的，所以，本书的每一讲后面都没有常规性的“作业”、“练习”或“思考题”，只有供学生自由选择的“美的体验”。我们的考核形式多种多样，有难有

易，任君选择，只管各展所长就好。

广东省教育厅的文件强调美育要注重体验性和实践性，广东省教育厅的文件还强调突出岭南文化。对此，我们举双手赞成。遗憾的是，岭南文化方面，由于编者自身水平所限，只能稍作涉猎，未能系统地加以介绍。本书第一至三讲由杨华之老师执笔，第四讲由曹智贤老师执笔，第五讲由申龙强老师执笔，第六至八讲由钱红敏老师执笔。感谢所有参与教材编写的老师，也感谢科学出版社的大力支持。在耳闻各种情感缺失、心理障碍所造成的伤害后，我们有幸以这种方式展开双臂拥抱美的春风。幸甚！

钱红敏

2019年3月

第一讲	导之则泉注 顿之则山安——书法欣赏	1
第一节	书法的起源与发展	1
第二节	书法名作欣赏	3
第三节	怎样欣赏书法	17
第四节	怎样练习书法	24
第二讲	莫把丹青等闲看 无声诗里颂千秋——中国绘画欣赏	26
第一节	中国绘画的发展沿革	26
第二节	中国画的特点	42
第三节	怎样欣赏中国画	43
第三讲	西番画法异常伦 如雾如烟总未真——西方绘画欣赏	49
第一节	西方绘画发展沿革	49
第二节	西方绘画的特点	65
第三节	怎样欣赏西方绘画	66
第四讲	空中几处闻清响 欲绕行云不遣飞——音乐欣赏	73
第一节	音乐的起源和发展	73
第二节	音乐是怎样的艺术样式	76
第三节	如何欣赏音乐	78
第五讲	霓裳一曲干峰上 舞破中原始下来——舞蹈欣赏	89
第一节	舞蹈的起源与发展	89
第二节	舞蹈的种类	92
第三节	怎样欣赏舞蹈	99
第六讲	还将旧事从新演 聊借悲忧作古观——话剧欣赏	108
第一节	戏剧的起源和发展	108
第二节	戏剧及其特点	109
第三节	如何欣赏话剧	112
第七讲	弄虚干戈原是戏 略加装点便成文——戏曲欣赏	125
第一节	中国戏剧的起源和发展	125
第二节	戏曲的艺术特点	131
第三节	怎样欣赏戏曲	133
第四节	广东戏曲简介	136

第八讲 梦想始于剧本 而终结于电影——电影欣赏	140
第一节 电影艺术发展概述	140
第二节 电影的基本语汇	142
第三节 电影叙事的重要手段——蒙太奇与长镜头	148
第四节 电影时空的创造	154
第五节 怎样写影视评论	158
参考文献	162
教学基本要求	163

导之则泉注 顿之则山安

——书法欣赏

第一节 书法的起源与发展

一、书法的起源

书法，是汉语言文化圈特有的艺术门类，流行于中国、日本、韩国等国家。从狭义上讲，书法专指使用毛笔蘸墨在纸上书写汉字的艺术；从广义上讲，其使用的工具载体还应包括刻刀、颜料、绢帛、竹木、石头等，如青铜器铭文、壁画榜题、摩崖石刻、墓碑刻文等。

书法与汉字在起源、功能上相依而生，一方面有着交流思想、传承文化等实用功能；另一方面，其书写形式又是一种独特的造型艺术，具有较高的审美价值。中国最早的汉字，是殷商时期刻在兽骨、龟甲之上的“甲骨文”，其造字基本符合“象形、指事、会意、形声、转注、假借”的“六书”原则，是比较成熟的文字，也是书法艺术的起源。

二、书法的发展

书法在漫长的演变过程中，出现了多种书体，以出现时间为序依次为甲骨文、金文、大篆、秦篆、隶书、草书、楷书、行书。有些书体虽已失去实用功能，但在书法艺术中仍保有生命力。伴随着书体的变化，书法风格也呈现出较鲜明的时代特征。

（一）甲骨文

甲骨文是商代的文字，是商代王室占卜、祭祀时刻在龟甲、兽骨之上的文字。刻

甲骨文使用的工具是刀。因龟甲、兽骨质地坚硬，运刀不易，所刻画线条多为直线，曲线亦多转为折线，故甲骨文有着线条瘦硬刚劲、结构对称均衡、形态端庄大方的特点。其风格古朴、庄重、肃穆。

（二）金文

金文是刻或铸在青铜器上的铭文，以刻在钟、鼎、盘、彝上的为最多，所以也叫钟鼎文。金文来源于甲骨文，但比甲骨文更为成熟，图画性较强。由于形体尚未确定，字形随意而多变。金文线条粗壮，肥笔较多。既有方笔转折，也有圆转变化，风格庄重端正。

（三）大篆

大篆也就是籀文。许慎《说文解字·叙》中说：“宣王太史籀著大篆十五篇，与古文或异。”但大篆《史籀》十五篇遗失已久，无从得见。而石鼓文作为春秋战国时期秦国的文字，先于小篆，考证接近《史籀》文字，内容主要记载了秦国君主狩猎游乐之事，因刻在10块鼓形石头之上，故称“石鼓文”。石鼓文线条匀整圆转，字形整齐，呈长方形；用笔遒劲挺拔，结体谨严繁密，被认为是大篆的代表法则，自发现以来，受到历代学者、书法家的推崇。

（四）秦篆

秦篆即小篆，是秦朝通用标准字体，为官府公文用字，是中国第一次统一的汉字字体。秦篆是以秦国文字为标准所创制，对字形进行了简化，指定了字形结构中的偏旁和偏旁的位置，使汉字具备了线条化与符号化的文字性质，为汉字的方块形特征奠定了基础。小篆线条横平竖直，粗细相同，用笔瘦劲圆转，委婉之中显苍劲，具有简洁明快、端庄典雅之美。

（五）隶书

隶书是小篆的草率写法，行笔快捷，流行于民间。出现于秦朝，在汉代发展成熟，通常所说的隶书多指汉隶。汉隶线条多为平直的直线笔画，形成完整的笔画组合。现代能见到的汉代书法多保存在竹木简牍、帛书和碑刻上。

（六）草书

草书是正式字体的快写体。东汉时期，草书被确定为一种字体。草书有章草、今草两种，前者产生于汉代，字形扁平有波动。代表性作品有史游《急就章》、索靖《出师表》、陆机《平复帖》等。今草由章草演化而来，体势狭长。

（七）楷书

楷书又名真书、正书，从隶书的快写与简化中衍化而来，传为钟繇所创立。因笔画平直、字形方正可作楷模，故名楷书。楷书始于汉末，成熟于唐朝。知名书法家有颜真卿、柳公权、欧阳询等。

(八) 行书

行书是楷书的快写体，介于楷书和今草之间。行书的笔画结构与楷书一样，只是在书写较快的情况下，加强了点画之间的联系。字形洒脱而不失严谨，有较强的可辨性，又有明显的书写意味，历来为书法家所青睐。知名作品有王羲之《兰亭集序》、颜真卿《祭侄文稿》等。

第二节 书法名作欣赏

在书法的发展史上，每个时代都有其代表性书法作品。它们的存在，串联起中国书法美学的变迁之路。

一、散氏盘

散氏盘，西周晚期青铜器，内底铸有铭文 19 行，357 字。散氏盘（图 1-1）铭文用笔凝重含蓄，朴茂豪迈，将稚拙与老辣、恣肆与稳健、粗犷与内蕴较好地结合在一起。

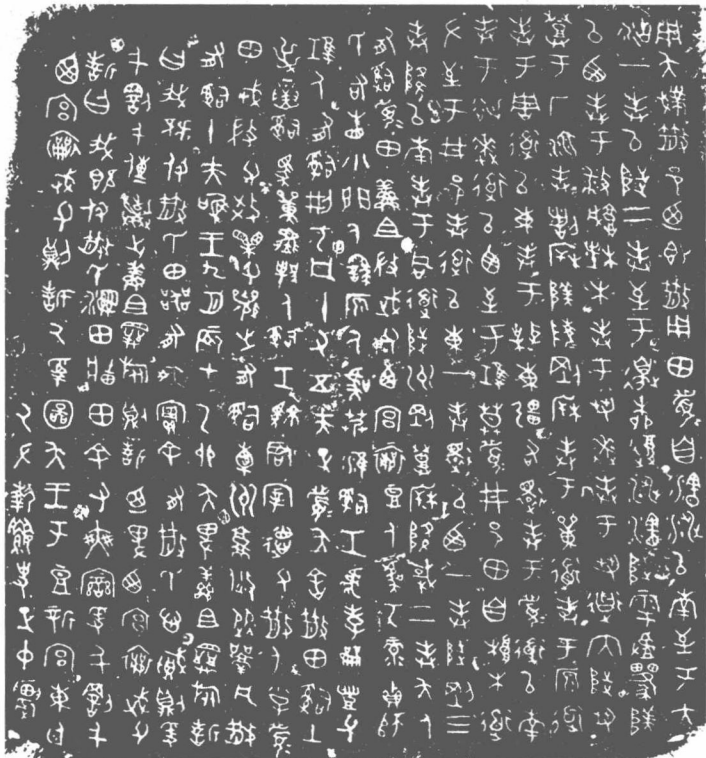

图 1-1 散氏盘铭文

二、石鼓文

石鼓文(图1-2),为大篆的代表。唐初发现于陕西凤翔,现藏故宫博物院。共10石,每石约1米高,其形如鼓,故称“石鼓”,所刻文字称“石鼓文”。文字内容叙述了秦国国君游猎之事。石鼓文是大篆向小篆演进过程中的重要资料。其字犹存大篆典型,但笔画趋于均匀,体势趋于方正,已有小篆风度。因系原石,历来受到宝爱,由唐至今,每视为国宝,咏赞极多。

三、《礼器碑》

《礼器碑》(图1-3),全称《汉鲁相韩敕造孔庙礼器碑》,现藏山东曲阜孔庙,桓帝永寿二年刻。清王澐《虚舟题跋》评:“瘦劲如铁,变化若龙,一字一奇,不可端倪。”《礼器碑》笔画以瘦硬见长,但雄健有力,结体劲拔谨严,整体风格清刚峻迈、端庄秀洁。

图 1-2 石鼓文(局部)

图 1-3 《礼器碑》(局部)

四、钟繇《宣示表》

钟繇,字元常,魏国人,擅小楷,有“正书之祖”的美誉。《宣示表》为小楷,笔法、结体都较成熟(图1-4)。楷书的体态和气息浓厚,可以说是楷书艺术的鼻祖。钟繇的《宣示表》点画遒劲而显朴茂,字体宽博而多扁方,充分表现了魏晋时代正走向成熟的楷书的艺术特征。

五、陆机《平复帖》

陆机,字士衡,三国时吴国人。《平复帖》(图1-5)为传世最早的文人墨迹。牙色

麻纸本墨迹，共9行，84字，无名款。因年久而笔画起收墨迹脱落，锋芒内敛，显得质朴老辣，在古代章草中具有独特的气质。体势纵长而微侧，末笔多下展，有与下字相连的趋势，这通常被看作向今草的过渡形态。

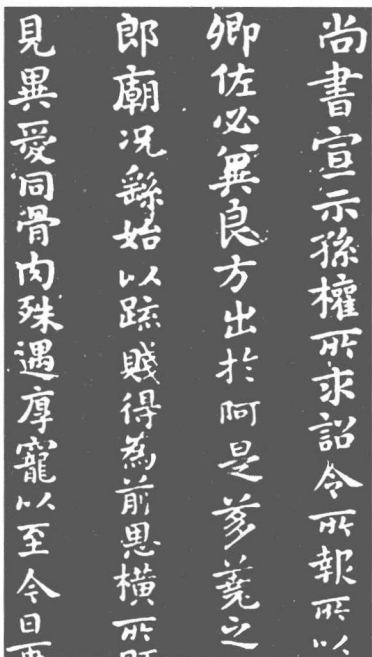

图 1-4 钟繇《宣示表》(局部)

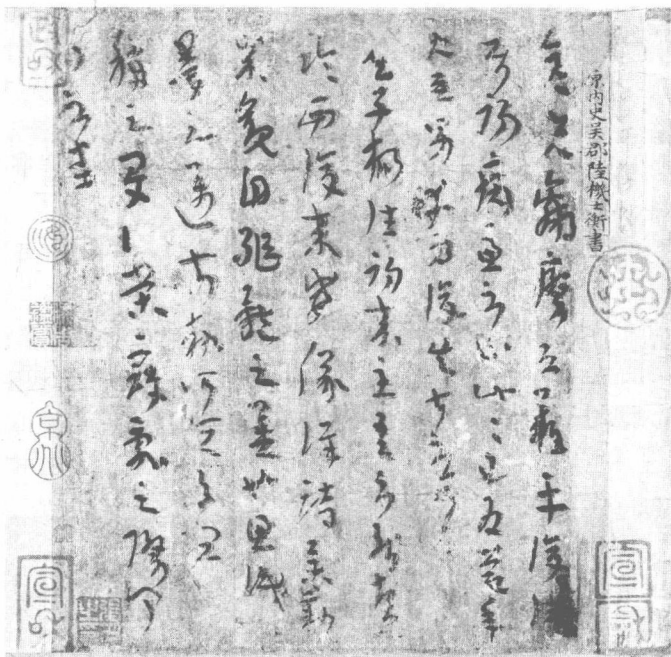

图 1-5 陆机《平复帖》

六、王羲之《快雪时晴帖》

王羲之，字逸少，临沂人，曾任右将军，故称“王右军”。晋代书法的核心人物。他在钟繇的基础上，进一步完善法则，创制出影响千古的范式，使楷书的各种点画从此有了明确的分工，隶书与楷书完全分流，成为特色截然不同的两种字体。行书方面，他继承钟法，使之进一步规范，也成为后世模范，充分体现了“晋代尚韵”的特色；草书方面，他进一步使章草向今草转化。总之，王羲之将钟繇古质朴素的书风改变为风流妍妙的今体，尤其是他的行书、小楷，标志着这两种字体的成熟。他以完美的技法和婉媚的风范，影响了此后整个中国书法的进程，被后人誉为“书圣”。

《快雪时晴帖》(图 1-6)是一封书札，内容

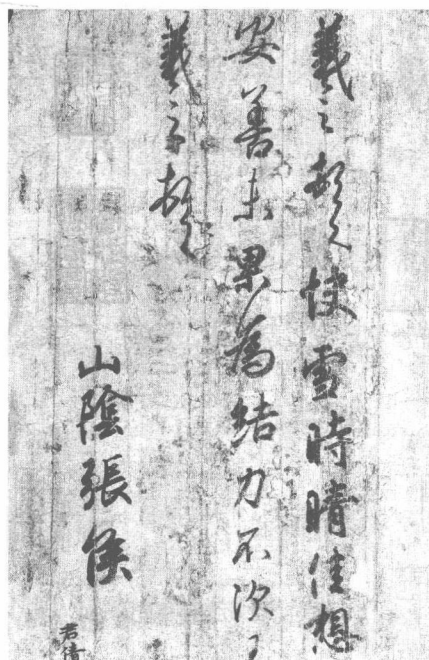

图 1-6 王羲之《快雪时晴帖》

是作者在大雪初晴时的愉快心情及对亲朋的问候。以行书写成，纸本墨迹，4行，28字。《快雪时晴帖》以圆笔藏锋为主，起笔与收笔，钩挑波撇都不露锋芒，由横转竖时笔法圆转，结体匀整安稳，有着气定神闲、不疾不徐的情态。明代鉴藏家詹景凤以“圆劲古雅，意致优闲逸裕，味之深不可测”形容其特色。

七、王献之《鸭头丸帖》

王献之，字子敬，祖籍临沂，生于会稽山阴，“书圣”王羲之第七子，晋简文帝之婿，与其父并称“二王”。

《鸭头丸帖》(图1-7)，绢本，共2行，15字，笔致稍枯，然不失润泽。“鸭头丸，故不佳”六字成一段，“明当必集，当与君相见”九字又成一段。笔势酣畅，圆转生动，痛快淋漓。行笔疾徐有度，笔断意连，流贯而下，纸短意长，可见书写时略无阻碍的状态，非常充分地展现了王献之行草的独特风格。行草是王献之独创的书体，偏行书，《鸭头丸帖》是其代表作。

八、智永《真草千字文》

智永，南朝时会稽山阴人，书圣王羲之七世孙，号“永禅师”。智永善书，《真草千字文》(图1-8)法度谨严，一笔不苟。其草书则各字分立，运笔精熟，飘逸之中犹存古意，其书温润、秀劲兼而有之。宋米芾评曰：“智永临集千文，秀润圆劲，八面具备。”此书代表了隋代南书的温雅之风。

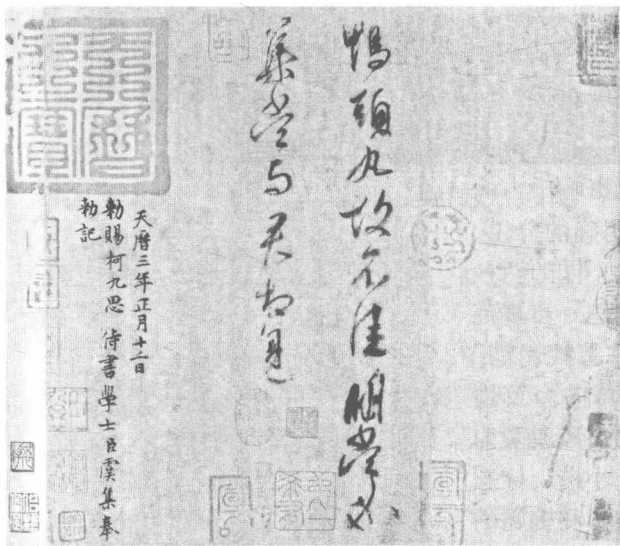

图 1-7 王献之《鸭头丸帖》

图 1-8 智永《真草千字文》(局部)

九、欧阳询《九成宫醴泉铭》

欧阳询，字信本，隋末唐初人。欧阳询的书法在隋代享有较高声誉；到了唐代，年近古稀的欧阳询还在“宏文馆”教授书法。欧阳询八体兼妙，楷书法度之严谨、笔力之险峻，世无所匹，被称为唐人楷书第一。《九成宫醴泉铭》（图 1-9），唐代碑刻，632 年刻制而成。内容记述了唐太宗在九成宫避暑时发现醴泉之事，由魏徵撰文，欧阳询正书。其笔法刚劲婉润，兼有隶意，是欧阳询晚年经意之作，历来为学书者推崇。

十、褚遂良《雁塔圣教序》

褚遂良，字登善，浙江钱塘人。唐太宗时封河南郡公，世称“褚河南”。由于继传统而能创格，《唐人书评》中把褚遂良的字誉为“字里金生，行间玉润，法则温雅，美丽多方”。《雁塔圣教序》（图 1-10）立于唐高宗永徽四年。此碑最有褚家之法，结字较欧、虞舒展，笔法变化亦多。

图 1-9 欧阳询《九成宫醴泉铭》（局部）

图 1-10 褚遂良《雁塔圣教序》（局部）

十一、颜真卿《麻姑山仙坛记》

颜真卿，唐代京兆万年人，封鲁郡公，故世多称“颜鲁公”。其楷书雄秀端庄，结字由初唐的瘦长变为方形，方中见圆，具有向心力。用笔浑厚强劲，善用中锋笔法，饶有筋骨，亦有锋芒，一般横画略细，竖画、点、撇与捺略粗。这一书风，大气磅礴，多力筋骨，具有盛唐气象。《麻姑山仙坛记》（图 1-11）是颜真卿楷书碑文代表作品。碑文苍劲古朴，骨力挺拔，线条粗细变化趋于平缓，笔画少波折，用笔时出“蚕头燕尾”，多有篆籀笔意。

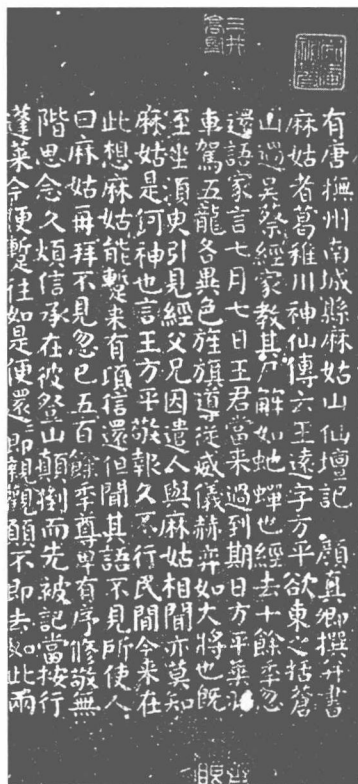

图 1-11 颜真卿《麻姑山仙坛记》拓本

十二、张旭《古诗四帖》

张旭，字伯高，吴郡人，官至金吾长史，世称“张长史”。张旭是极有个性的草书大家，因他常喝得大醉，醉后呼叫狂走，然后落笔成书，甚至以头发蘸墨书写，故又有“张颠”的雅称，与怀素并称“颠张醉素”。其狂草惊世骇俗，潇洒磊落，变幻莫测。《古诗四帖》（图 1-12）通篇笔画丰满，绝无纤弱浮滑之笔。行文跌宕起伏，动静交错，满纸如烟缭绕，实乃草书巅峰之篇。

十三、怀素《自叙帖》

怀素，字藏真，唐代永州零陵人。少时爱好书法，以蕉叶代纸，勤学精研，他把写坏的笔头埋在一起，名为“笔冢”。他以“狂草”名世，常饮酒后书写，人称“醉素”。怀素“运笔迅速，如骤雨旋风，飞动圆转，随手万变，而法度具备”。《自叙帖》（图 1-13）是他晚年草书代表作，通篇为狂草，笔笔中锋，如锥划沙盘。纵横斜直无往不收，上下呼应如疾风骤雨。可以想见作者搦管操觚之时，心手相师，豪情勃发，一气贯之的情景。

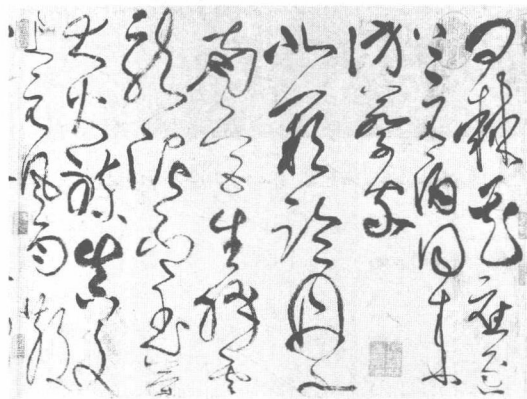

图 1-12 张旭《古诗四帖》（局部）

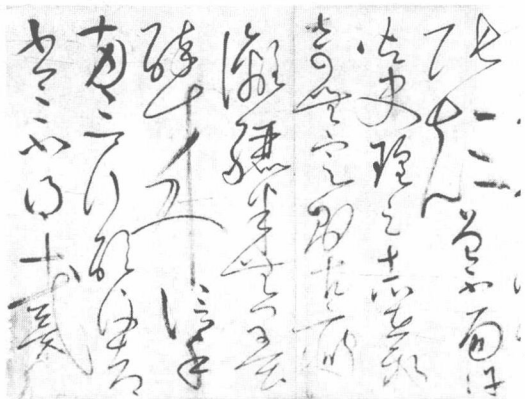

图 1-13 怀素《自叙帖》（局部）

十四、柳公权《玄秘塔碑》

柳公权，字诚悬，唐代京兆华原人。柳公权书法以楷书最著，与颜真卿齐名，其

书体遒媚劲健，后世有“颜筋柳骨”的称誉。《玄秘塔碑》（图 1-14）的结字特点主要是内敛外拓，紧密挺劲；运笔健劲舒展，干净利落，四面周到，有着独特的面目。

十五、杨凝式《韭花帖》

杨凝式，字景度，号虚白，华州华阴（陕西华阴）人。唐末为秘书郎，五代时为太子少师，世称“杨少师”。曾在洛阳佯狂避祸，故时人称其为“杨风（痴）子”。杨凝式的书法在唐时受欧阳询、颜真卿、怀素、柳公权等人影响较大，后上溯魏晋，于“二王”处得其风神，形成自己多变的风格，自由抒写性灵，开创有宋一代尚意书风。《韭花帖》（图 1-15）布白疏朗，字行之间大片留白，然其字间含蓄顾盼，又气脉贯通，有着雅逸风流、沉静自若的审美趣味。

图 1-14 柳公权《玄秘塔碑》（局部）

图 1-15 杨凝式《韭花帖》

十六、蔡襄《自书诗卷》

蔡襄，字君谟，福建路兴华军仙游县人。工正、行、草、隶书，又能飞白书，常

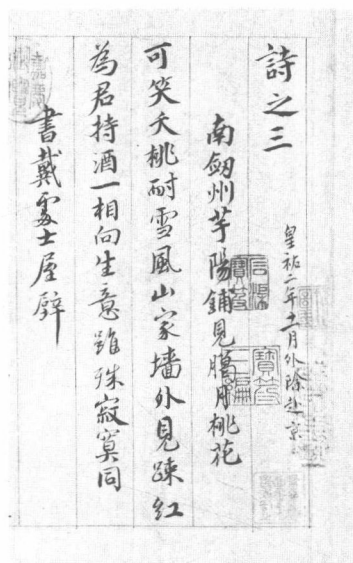

图 1-16 蔡襄《自书诗卷》(局部) 书法史上影响很大,被称为“天下第三行书”。

以散笔作草书,称为“散草”或“飞草”。世人评蔡襄行书第一,小楷第二,草书第三。其书法追求古趣,力创新意。蔡襄《自书诗卷》(图 1-16)笔致飘逸流畅,点画婉转精美,充分展示了蔡襄中年清健圆润的书风特色与纯熟的功力。

十七、苏轼《黄州寒食诗帖》

苏轼,字子瞻,号东坡居士,眉山人。书法早年学“二王”,中年以后学颜真卿、杨凝式,晚年学李北海,又广泛涉猎晋唐其他书法家,形成深厚朴茂的风格。书法用笔多取侧势,结体扁平稍肥。《黄州寒食诗帖》(图 1-17)是其中年遭贬黄州时所作。通篇书法跌宕起伏,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔,在书

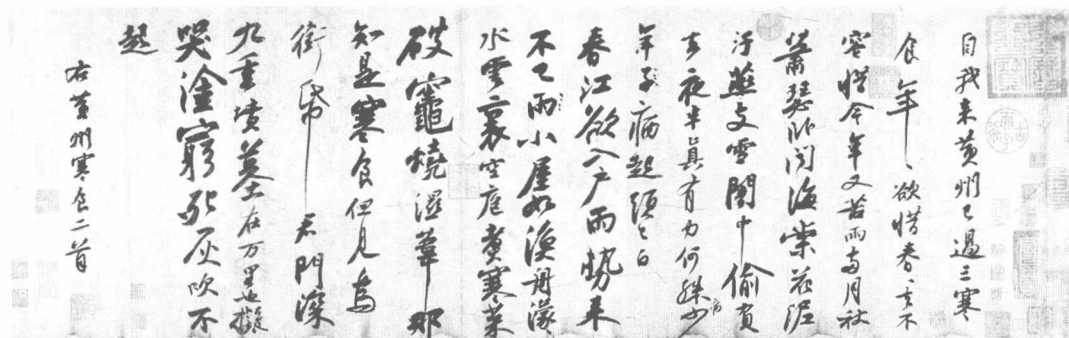

图 1-17 苏轼《黄州寒食诗帖》

十八、黄庭坚《苦笋赋》

黄庭坚,字鲁直,号山谷道人,世称“黄山谷”,洪州分宁人。其行书起笔欲右先左,由画中藏锋逆入至左顿笔,然后平出,变化无穷,收笔处回锋藏颖;结体中宫收紧,由中心向外辐射,纵伸横逸,如荡桨撑舟,气魄宏大轩昂。《苦笋赋》(图 1-18)笔势遒劲,中宫敛结,长笔外拓,英俊洒脱,显示出山谷纵逸豪放的雅韵,并充分发挥倾侧的动向美感。

十九、米芾《苕溪诗卷》

米芾,字元章,号襄阳漫士,湖北襄阳人。其书体潇散奔放,又严于法度,讲求意