

高等教育“十一五”全国规划教材

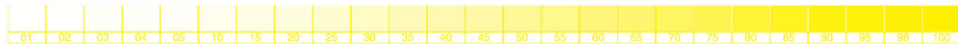
中国高等院校美术专业系列教材

艺术鉴赏

王秋兰 编著

人民美术出版社
河南美术出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材

王秋兰 主编

艺术鉴赏

Y I S H U J I A N S H A N G

人民美術出版社
河南美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术鉴赏/王秋兰主编. — 郑州: 河南美术出版社, 2010.12

(中国高等院校美术专业系列教材)

高等教育“十一五”全国规划教材

ISBN 978-7-5401-2070-2

I. 艺… II. 王… III. 艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第206530号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

张 桦 戴健虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨

赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

中国高等院校美术专业系列教材

艺术鉴赏

主 编 王秋兰

副主编 刘红艳 吴志恩 袁剑侠 王丽丹 阎 飞

出版发行: 人民美术出版社

河南美术出版社

(北京北总布胡同32号 100735)

(郑州市经五路66号 450002)

网址: www.artscbs.com

电话: (0371) 65788152 65727637

电话: (010) 85114461 65232190

责任编辑: 赵毅冰

责任校对: 敖敬华 李 娟

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

设计制作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 张: 19

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

字 数: 380千字

经 销: 全国新华书店

印 数: 1-5000

版 次: 2011年1月第1版

书 号: ISBN 978-7-5401-2070-2

印 次: 2011年1月第1次印刷

定 价: 48.00元

前言

春秋时期的孔子主张将“六艺”列为学校教育的科目，体现了德、智、体、美相结合的思想。在西方，古希腊的柏拉图认为，人们对艺术作品耳濡目染，便会“浸润心灵”，培养起对美的爱好，使心灵“美化”。亚里士多德认为，美育可以起“净化”心灵的作用。今天，我们面对着一个日新月异的信息化时代，加强素质教育，提高艺术修养，更是当今大学生不可缺少的一门“必修课”。

为了贯彻德、智、体、美全面发展的教育方针，各普通高等学校开设了公共艺术课程。为了满足这一教学需求，我们编写了《艺术鉴赏》教材。本教材共分为五个部分。第一部分——音乐鉴赏，第二部分——美术鉴赏，第三部分——工艺美术鉴赏，第四部分——广告鉴赏，第五部分——电影鉴赏。通过对艺术作品的赏析，学习艺术理论，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养及艺术欣赏水平。此书既可作为普通高等学校音乐审美教育的教材，亦可作为非艺术专业的大学生及艺术爱好者提高其鉴赏水平的自学读物。

本教材具体分工如下：第一部分音乐鉴赏由闫飞撰稿；第二部分美术鉴赏第一讲至第六讲由吴志恩撰稿，第七讲和第八讲由王丽丹撰稿；第三部分工艺美术鉴赏由袁剑侠撰稿；第四部分广告鉴赏由刘红艳撰稿；第五部分电影鉴赏由王秋兰撰稿。

由于时间仓促，篇幅所限，作品的选择上有不尽如人意之处，请艺术界、教育界同行及读者提出宝贵意见，以便再版修订提高。河南美术出版社为此书的出版发行付出了辛勤的劳动，我们在此谨表由衷的感谢。

目 录

第一编 音乐鉴赏

第一讲	序 曲	1
	第一节 概 述	1
	第二节 作品欣赏	1
第二讲	组曲	8
	第一节 概 述	8
	第二节 作品欣赏	9
第三讲	交响曲	22
	第一节 概 述	22
	第二节 作品欣赏	23
第四讲	协奏曲	34
	第一节 概 述	34
	第二节 作品欣赏	35
第五讲	歌舞、电影音乐	41
	第一节 概 述	41
	第二节 作品欣赏	42
第六讲	歌曲鉴赏	49
	第一节 歌曲的四种演唱方法	49
	第二节 作品欣赏	50
第七讲	交响乐欣赏礼仪	56
	第一节 欣赏礼仪	56

	第二节 仪表、社交礼仪	59
第八讲	音乐常识与名词解释	60
	第一节 构成音乐的基本要素	60
	第二节 欧洲音乐的发展历程与时代风格	61
	第三节 音乐体裁	62

第二编 美术鉴赏

第一讲	中国古代绘画鉴赏	67
	第一节 概 述	67
	第二节 作品鉴赏	70
第二讲	中国近现代绘画鉴赏	75
	第一节 概 述	75
	第二节 作品欣赏	79
第三讲	外国古代绘画鉴赏	82
	第一节 概 述	82
	第二节 作品欣赏	85
第四讲	外国近现代绘画鉴赏	89
	第一节 概 述	89
	第二节 作品欣赏	92
第五讲	中国古代雕塑鉴赏	96
	第一节 概 述	96
	第二节 作品鉴赏	98
第六讲	中国近现代雕塑	103
	第一节 概 述	103
	第二节 作品鉴赏	106
第七讲	外国古代雕塑鉴赏	109
	第一节 概 述	109
	第二节 作品赏析	112

第八讲	外国近现代雕塑鉴赏	118
第一节	概 述	118
第二节	作品赏析	119

第三编 工艺美术鉴赏

第一讲	陶瓷器鉴赏	129
第一节	概 述	129
第二节	作品鉴赏	133
第二讲	青铜器鉴赏	138
第一节	概 述	138
第二节	作品欣赏	140
第三讲	漆器鉴赏	146
第一节	概 述	146
第二节	作品欣赏	149
第四讲	玉石器鉴赏	153
第一节	概 述	153
第二节	作品鉴赏	156
第五讲	金银器鉴赏	162
第一节	概 述	162
第二节	作品鉴赏	165
第六讲	织绣品鉴赏	171
第一节	概 述	171
第二节	作品鉴赏	174
第七讲	木器鉴赏	179
第一节	概 述	179
第二节	作品欣赏	181
第八讲	杂器鉴赏	184

第一节 概 述	184
第二节 作品欣赏	186

第四编 广告鉴赏

第一讲 广告的发展及分类	189
第一节 概 述	189
第二节 现代广告的分类	191
第二讲 平面广告	194
第一节 概 述	194
第二节 作品欣赏	203
第三讲 户外广告	206
第一节 概 述	206
第二节 作品欣赏	210
第四讲 广播广告	213
第一节 概 述	213
第二节 作品欣赏	216
第五讲 电视广告	219
第一节 概 述	219
第二节 作品欣赏	222
第六讲 动画广告	232
第一节 概 述	232
第二节 作品欣赏	235
第七讲 直邮广告	240
第一节 概 述	240
第二节 作品欣赏	243
第八讲 网络广告	245
第一节 概 述	245

第二节 作品欣赏	249
----------------	-----

第五编 电影鉴赏

第一讲 新德国电影	251
第一节 概 述	251
第二节 作品欣赏	252
第二讲 新好莱坞电影	256
第一节 概 述	256
第二节 作品欣赏	256
第三讲 意大利新现实主义电影	263
第一节 概 述	263
第二节 作品欣赏	263
第四讲 法国“新浪潮”与“左岸派”	269
第一节 概 述	269
第二节 作品欣赏	270
第五讲 走向世界的中国电影	273
第一节 概 述	273
第二节 作品欣赏	274
第六讲 民族电影兴起中的日本电影	279
第一节 概 述	279
第二节 作品欣赏	280
第七讲 认识伊朗电影	284
第一节 概 述	284
第二节 作品欣赏	285
第八讲 电影知识与名词解释	289

第一编 音乐鉴赏

第一讲 序 曲

第一节 概 述

序曲(Overture)指歌剧、清唱剧、舞剧、其他戏剧作品和声乐、器乐套曲的开场音乐。早期没有固定的形式。17世纪末,开始出现两种不同范型的序曲——法国序曲和意大利序曲。前者是法国民族歌剧的奠基者吕里(Lully, 1632—1687)所创立的复调风格的序曲,包括“慢板、快板、慢板”三个部分。后者是意大利作曲家A. 斯卡拉蒂(A. Scarlatti, 1660—1725)创立的主调风格的序曲,包括“快板、慢板、快板”三个部分。这两种歌剧序曲同歌剧内容没有多少联系。序曲成为戏剧的重要组成部分始于18世纪下半叶,德国作曲家格鲁克(Gluck, 1714—1787)进行歌剧改革的目标之一,就是序曲应该起到暗示剧情和引导听众进入戏剧的作用。其后的多数作曲家创作歌剧时都采纳了这一原则。古典主义时期的歌剧序曲为单乐章,多用奏鸣曲式。19世纪浪漫主义作曲家,把序曲发展为一种独立的标题性管弦乐曲——音乐会序曲,这种序曲并不从属于戏剧作品,往往带有标题。音乐会序曲是交响诗的前身。戏剧序曲也可以单独在音乐会上演奏。过去的许多歌剧现在已很少演出,但它们的序曲却至今流传不衰。

第二节 作品欣赏

一、莫扎特:《费加罗的婚礼》序曲

【作者简介】 奥地利作曲家莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791)是维也纳古典乐派的代表人物。1756年1月27日生于萨尔茨堡,1791年12月5日卒于维也纳。

纳。莫扎特的父亲是一位宫廷乐师，是莫扎特的音乐启蒙老师。6岁的莫扎特在父亲的带领下到慕尼黑、维也纳、普雷斯堡巡回演出并获得成功。之后又到德国、比利时、法国、英国、荷兰、意大利等国做为期10年的旅行演出，均获成功。旅行演出使他有接触意大利歌剧、法国歌剧、德国的器乐等欧洲当时最优秀的音乐艺术，还结识了一些作曲家并向他们学习作曲技术。1773年莫扎特任萨尔茨堡大主教宫廷乐师。任职期间，又进行了两年的旅行演出。1781年，莫扎特无法忍受主教对他的种种侮辱，愤而辞职，从此迁居维也纳，以自由作曲家的身份度过了最后也是创作上最为重要的10年。

莫扎特在维也纳与音乐家海顿结下了深厚的友谊，并从海顿那里得到了室内乐、交响乐创作方面的许多教益。

莫扎特是奥地利历史上第一个有勇气和决心摆脱宫廷和教会，维护个人尊严的作曲家。但他一生饱受生活磨难，死后被葬在维也纳贫民公墓的一个不知名的地方。

莫扎特短暂的一生写出了大量的音乐作品。他的主要创作领域是歌剧，共22部。其中以《费加罗的婚礼》《唐璜》和《魔笛》最具代表性。莫扎特写了约50部交响曲，其中最优秀的是《第39交响曲》《第40交响曲》《第41交响曲》。他的创作涉及各种音乐体裁。他的音乐风格具有诚挚、细腻、通俗、优雅、轻灵、流丽的特征。大都充满了乐观主义的情绪，反映了上升时期的德奥资产阶级乐观向上的精神状态。在他的后期作品中，也出现了悲剧性风格，对社会矛盾的反映更趋深刻。

【欣赏提示】 歌剧《费加罗的婚礼》取材于当时在奥地利因结局是第三等级战胜贵族而被禁演的法国作家博马舍（1732—1799）的同名话剧，歌剧脚本由意大利诗人达·彭特（1749—1838）改编，1786年由莫扎特亲自指挥首演于维也纳。剧情：阿玛维瓦伯爵的男仆费加罗要与伯爵夫人罗西娜的侍女苏珊娜结婚了，但性情浪漫的伯爵正在追求苏珊娜，故对费加罗的婚事百般阻挠。费加罗与苏珊娜联合伯爵夫人一起对付伯爵。最后，苏珊娜与伯爵夫人定计，由苏珊娜写信约伯爵夜晚到后花园私会，届时，由伯爵夫人假扮苏珊娜前去赴约，当面揭穿伯爵的丑行。因这一计谋事前未告诉费加罗，所以引起了一系列误会，出现了一些紧张而热闹的场面。伯爵终于在众人面前出了丑，向夫人下跪赔罪。费加罗与苏珊娜结为幸福的一对。

《费加罗的婚礼》序曲旋律优美、明快，在总的风格及情绪方面与剧情有着深刻的联系。序曲没有表现对立的戏剧人物之间的矛盾冲突，而是从总体方面去营造喜剧气氛。序曲采用了歌剧序曲常用的省略展开部的奏鸣曲式。呈示部的主部和副部各有两个主题。主

部的第一主题带有明朗、幽默的色彩：

例 1 $1=D \quad \frac{2}{2}$

pp

$\underline{1} \quad \underline{\underline{7}} \quad \underline{1} \quad \underline{\underline{7}} \quad 1 \quad 0 \quad | \quad \underline{1} \quad \underline{\underline{7}} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{4} \quad | \quad \underline{5} \quad \underline{\sharp 4} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad 5 \quad 0 \quad |$

$\underline{5} \quad \underline{\sharp 4} \quad \underline{5} \quad \underline{\sharp 5} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad | \quad \underline{2} \quad \underline{\sharp 1} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \quad | \quad \underline{\underline{7}} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \quad \underline{\underline{7}} \quad \underline{\underline{5}} \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{7}} \quad | \quad 1$

主部的第二主题是一个快活、旋律很美的急板，体现出全部的抒情、喜剧风格：

例 2 $1=D \quad \frac{2}{2}$

$\underline{\dot{3}} \quad - \quad - \quad \underline{\dot{2}} \quad | \quad \dot{1} \quad \underline{5} \quad \dot{1} \quad \underline{\dot{3}} \quad | \quad \underline{\dot{5}} \quad - \quad - \quad \underline{\dot{4}} \quad | \quad \underline{\dot{3}} \quad \dot{1} \quad \underline{\dot{3}} \quad \underline{\dot{5}} \quad |$

$\dot{1} \quad - \quad - \quad - \quad | \quad \underline{\dot{7}} \quad - \quad - \quad \underline{\dot{1} \quad \dot{6}} \quad | \quad \underline{\dot{5}} \quad \dot{1} \quad \overset{i76}{\underline{\underline{\underline{\dot{7}}}}} \quad \underline{\dot{1} \quad \dot{6}} \quad | \quad \underline{\dot{5}} \quad \dot{1} \quad \overset{i76}{\underline{\underline{\underline{\dot{7}}}}} \quad \underline{\dot{1} \quad \dot{6}} \quad |$

$\underline{\dot{5}} \quad \underline{\dot{5}} \quad \underline{\dot{5}} \quad \underline{\dot{4}} \quad \underline{\dot{4}} \quad \underline{\dot{4}} \quad | \quad \underline{\dot{3}} \quad \underline{\dot{3}} \quad \underline{\dot{3}} \quad \underline{\dot{2}} \quad \underline{\dot{2}} \quad \underline{\dot{2}} \quad | \quad \dot{1} \quad - \quad - \quad - \quad |$

连接部的音乐进一步渲染了热烈欢快的情绪：

例 3 $1=A \quad \frac{2}{2}$

$\dot{1} \quad - \quad - \quad \underline{\dot{3} \quad \dot{2}} \quad | \quad \underline{\dot{1} \quad \underline{7} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{1}} \quad | \quad \underline{\dot{2}} \quad - \quad - \quad \underline{\dot{4} \quad \dot{3}} \quad | \quad \underline{\dot{2} \quad \dot{1} \quad \underline{7} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{2}} \quad |$

$\underline{\dot{3}} \quad - \quad - \quad \underline{\dot{5} \quad \dot{4}} \quad | \quad \underline{\dot{3} \quad \underline{2} \quad \underline{\dot{1} \quad \underline{7} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4} \quad \underline{3}} \quad | \quad \underline{\underline{6} \quad \underline{b7} \quad \underline{\dot{1} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{4} \quad \underline{5} \quad \underline{6}} \quad | \quad \underline{b7} \quad - \quad - \quad - \quad |$

$\underline{\dot{6}} \quad - \quad \underline{\dot{5}} \quad - \quad | \quad \underline{\dot{6}} \quad - \quad \underline{b7} \quad - \quad | \quad \underline{\dot{1}} \quad 0 \quad 0 \quad \underline{\dot{7}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad 0 \quad \underline{\dot{7}} \quad |$

$\underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad 0 \quad \underline{\dot{7}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \quad 0 \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{7}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \quad$

副部的第一个主题勾勒出了费加罗聪明、机智的形象：

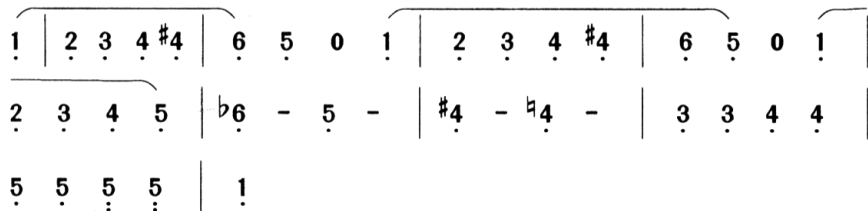
例 4 $1=A \quad \frac{2}{2}$

$5 \quad - \quad - \quad - \quad | \quad \underline{\sharp 4} \quad - \quad - \quad 5 \quad | \quad \underline{\sharp 4} \quad - \quad - \quad 5 \quad | \quad \underline{\underline{6} \quad \underline{7} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad 0} \quad |$

$\underline{\underline{6} \quad \underline{7} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad 0} \quad | \quad \underline{4 \quad 5 \quad 6 \quad 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 1} \quad | \quad \underline{7 \quad \dot{1} \quad \underline{2} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{7} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{4}} \quad | \quad \underline{3} \quad$

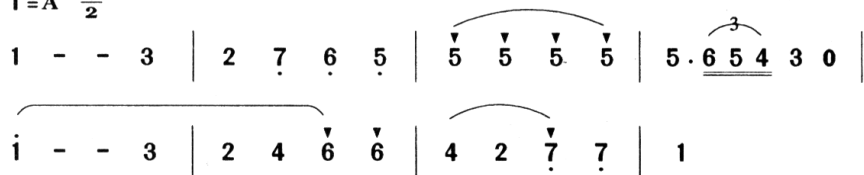
副部的第二个主题象征费加罗为了捍卫自己的婚姻幸福而表现出来的执著精神：

例 5 $1=A \quad \frac{2}{2}$

呈示部的结尾音乐轻快、活泼，表情细腻，使我们联想起少女苏姗娜的形象：

例 6 $1=A \quad \frac{2}{2}$

序曲的再现部在主调上重复呈示部的各个主题，最后在辉煌的号角声中结束。

二、李焕之：《春节序曲》

【作者简介】李焕之是我国著名作曲家。1919年1月2日出生于香港。原籍福建省晋江县。1936年进入上海国立音乐专科学校，师从萧友梅（1884—1940，中国著名音乐教育家、作曲家）。1937年抗日战争爆发后，曾在厦门、香港从事创作。1938年8月赴延安，在鲁迅艺术学院音乐系学习，结业后留校任教并主编《歌曲月刊》《民族音乐》，同时继续在高级班师从冼星海（1905—1945，中国著名作曲家）学习作曲和指挥。1943年后参加延安秧歌运动。1946年至1948年在晋察冀根据地华北联合大学文艺学院任音乐系主任。中华人民共和国成立后，历任中央音乐学院音工团团长、中央歌舞团艺术委员会主任、中央民族乐团团长。1979年任中国音乐家协会副主席和《音乐创作》杂志主编。1981年作为中国音乐家首席代表参加亚洲作曲家大会及音乐节，作了题为《当代中国音乐创作概述》的报告。1985年任中国音协主席。主要作品有群众歌曲《民主建国进行曲》《社会主义好》《把青春献给新长征》等；民歌合唱《生产忙》《茶山谣》《八月桂花遍地开》等；管弦

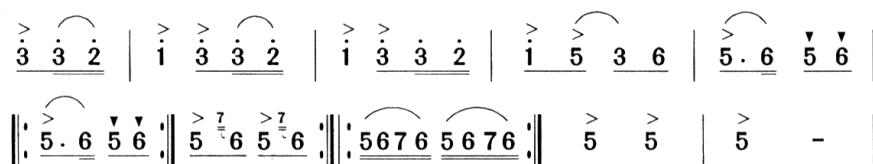

乐曲《春节组曲》；第一交响曲《英雄海岛》；古筝协奏曲《汨罗江幻想曲》；电影音乐《暴风骤雨》等三部。他是中华人民共和国国歌合唱、钢琴伴奏与管弦乐总谱的编配者。他在指挥、理论著述方面也有很深的造诣。曾多次指挥大合唱《黄河》、歌剧《白毛女》的演出。著有《作曲教程》《怎样学习作曲》《音乐创作散论》《民族民间音乐散论》等。

【欣赏提示】《春节序曲》是李焕之作于1956年的《春节组曲》的第一乐章。组曲共由四个乐章组成：（1）序曲——大秧歌；（2）情歌；（3）盘歌；（4）灯会。音乐以陕北秧歌和民歌为素材，写得欢腾热烈、情趣盎然、风格浓郁、通俗易懂，首演于1956年第一届全国音乐周，中央乐团管弦乐队演奏。该组曲曾先后被几位音乐家改编为民族管弦乐曲。《春节组曲》的第一乐章集中体现了我国人民在传统节日里敲锣打鼓、载歌载舞的形象和欢天喜地、热情洋溢的情绪，因而最为流行。香港和东南亚地区，以及许多来华演出的外国乐团亦经常单独演奏。

《春节序曲》的结构是复三部曲式。开始为前奏，由两段音乐构成。

例 1 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

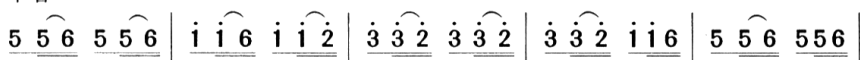

第一段是乐队全奏，速度快，力度强，气氛热烈：

例 2 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

木管

全奏

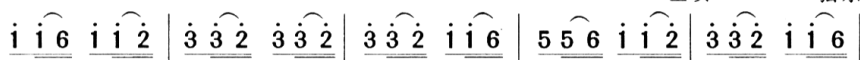

全奏

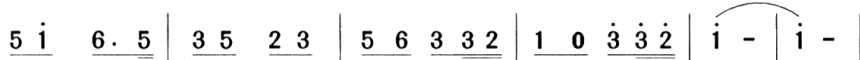
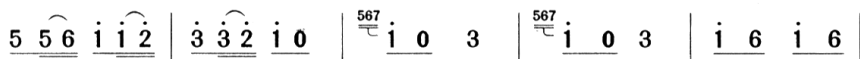
弦乐

全奏

弦乐

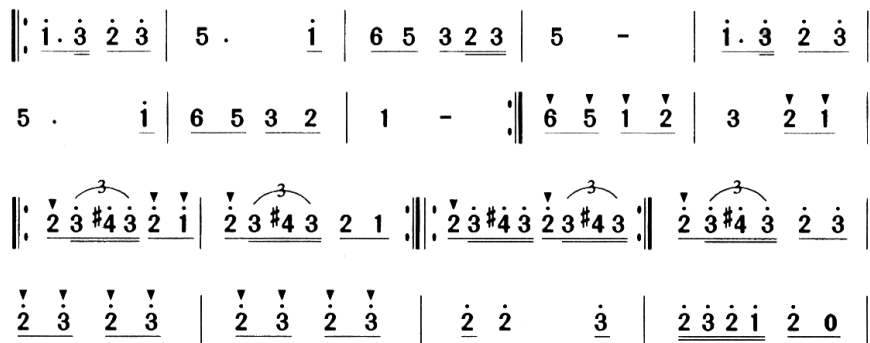
全奏

第二段音乐采用木管乐器或弦乐同乐队全奏相呼应的手法，强弱、起伏的变化使音乐

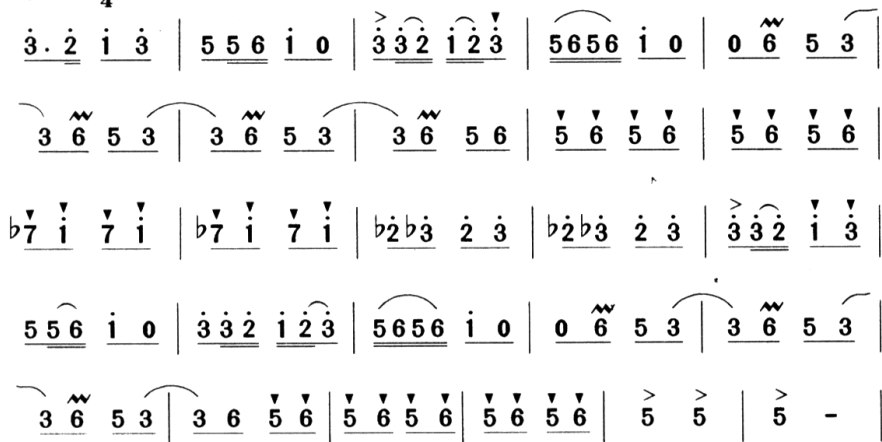
活泼有趣:

例 3 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

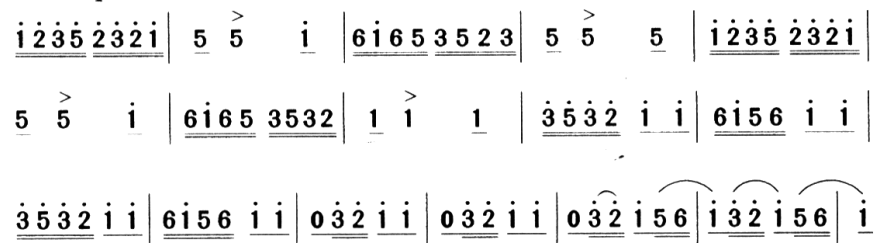
复三部曲式的第一大部分包含五小段音乐。第一小段音乐由长笛和单簧管主奏，双簧管奏对位旋律。音乐柔和、明快，与前奏形成鲜明对比：

例 4 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

第二小段音乐从前奏派生而来，节奏铿锵有力：

例 5 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

第三小段音乐是第一小段音乐的装饰性变奏，音乐欢快流畅：

例 6 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

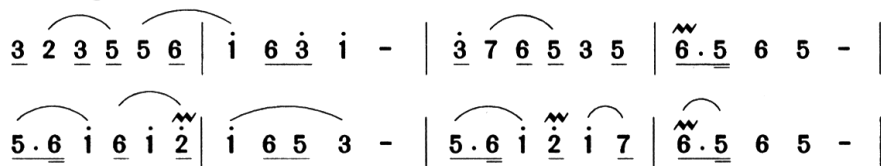

第四小段音乐采用了第二小段音乐的主题，音乐粗犷豪放：

第五小段音乐采用了第三小段音乐的旋律，由乐队全奏，气氛愈加热烈。

第二大部分的旋律采用了陕北秧歌调《二月里来打过春》的曲调，先后由双簧、大提琴、弦乐主奏，音乐优美动人：

例 7 $1 = F \quad \frac{4}{4}$

第三大部分是第一大部分的变化再现。音乐速度越来越快、力度越来越强，高潮部分突出了民族打击乐器，使节日气氛更加浓郁，乐曲在欢腾的锣鼓声中结束。

【课外欣赏与思考题】

课外欣赏：

1. 贝多芬《埃格蒙特》序曲。
2. 吕其明《红旗颂》。

思考题：

1. 你是如何欣赏音乐的？
2. 现代优秀序曲作品有哪些？