

大学生文化素质教育丛书

DAXUESHENG WENHUA SUZHI JIAOYU CONGSHU

丛书主编 / 马树杉

本书编著 / 苗贵松

大学美术

河海大学出版社

丛书主编◎马树杉

大学生文化素质教育丛书

DAXUESHENG WENHUA SUZHI JIAOYU CONGSHU

本书编著

苗贵松

大学美术

河海大学出版社

解
人

术

西

版

版

奇

奇

内 容 提 要

本书是大学生文化素质教育丛书之一,内容包括美术的审美对象与学科体系,美术的技法理论和美的法则及美术研究文献;绘画、雕塑、建筑等传统美术种类,摄影艺术、电脑美术等现代美术种类,商业美术等应用美术样式以及地方美术;国画经典和油画名作鉴赏,中外美术发展脉络,当代中国美术学院、美术组织、美术媒体的介绍等。

本书既适合作高等学校公共选修课教材,又可作为社会人士提高人文素养的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

大学美术 / 苗贵松编著. — 南京: 河海大学出版社,
2006. 3

(大学生文化素质教育丛书)

ISBN 7 - 5630 - 2206 - 6

I. 大... II. 苗... III. 美术—青年读物
IV. J—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 025863 号

书 名 / 大学美术

书 号 / ISBN 7 - 5630 - 2206 - 6 · J · 46

责任编辑 / 魏连

封面设计 / 陈元

出 版 / 河海大学出版社

地 址 / 南京市西康路 1 号(邮编:210098)

电 话 / (025)83737852(总编室) (025)83722833(发行部)

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 扬中市印刷有限公司

开 本 / 850 毫米×1168 毫米 1/32

印 张 / 5.875

字 数 / 152 千字

版 次 / 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 10.00 元

《大学生文化素质教育丛书》

编 委 会

主 编	马树杉		
副 主 编	周泽民	朱锡芳	
编 委	马树杉	周泽民	朱锡芳
	刘晓明	赵明安	王 进
	孙钦荣	林慧钦	金 心
	莫彭龄	应可福	沈京一
	陈志军	储佩成	臧卫东
	苗贵松	李荣斌	

序

序

序

2000年教育部启动了“新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划”。常州工学院作为主持单位,与邢台职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、四川机电职业技术学院共同组织课题组,承担了首批60个立项项目之一的《高职高专教育大学生文化素质教育体系改革、建设的研究与实践》项目。在教育部和江苏省教育厅领导及诸多专家、学者的关怀、帮助和指导下,课题组经过三年的努力,顺利完成了该项研究任务。在项目进行过程中,基于办学历史和办学类型相似等原因,我们对地方应用型本专科院校的大学生文化素质教育问题进行了深入的拓展研究。在研究过程中,所有参研人员和专家学者形成共识:要推动大学生文化素质教育走向深入,必须解决内容、体系、实现途径等方面的问题。要解决地方应用型本专科院校大学生文化素质教育的内容、体系、实现途径等问题,最好的办法莫过于向大学生提供一套适合他们选择自学、能够激发他们学习兴趣的文化素质教育丛书。

编写这套丛书,旨在向地方应用型高校的大学生(当然不完全局限于此)提供一些能够让他们自己选择的、内容丰富且重点突出、角度新颖又生动有趣的文化素质教育材料。丛书既可作为大学生课后随手翻阅、“开卷有益”的自学读本,又可作为学校文化素质教育选修课的参考教材,还可作为学校开展各种群众性文化素

质教育活动的的基本素材。这样,这部丛书既可弥补长期以来大学生文化素质教育内容、体系、要求脱离大学生学习可能的不足,又可为高校丰富和完善学生文化素质教育实现途径,弥补部分高校文化素质教育师资和合适材料的不足。

在设计这套丛书的预想效果时,我们希望这套丛书能够成为大学生大学生活的伴侣,最好能达到如下的效果:大学生看到它就想拿过来翻翻,翻开了就想继续看看,看完了下次还想再翻翻,平时有了什么文化素质方面的常识性问题就找丛书寻求答案。为达到这样的效果,丛书在内容的选择上,强调宽而精。所谓宽,是说丛书的内容涉及的学科门类较多,除了人文社会科学、艺术方面的,还有哲学、历史、文学、美学、经济、法律、社会学、心理学、音乐、美术、书法、影视、戏曲、舞蹈、摄影以及数学、体育等许多内容。所谓精,就是重点突出,各门学科强调择其精华。丛书在组织材料的线索方面强调切合学生学习的兴趣和规律,不强调但兼顾学科的系统 and 完整。比如介绍文学现象时,不一定按中国文学、外国文学的体例,分门别类地介绍,可能把文学作为一种世界文化现象,从题材、形式等多种角度用分析比较的方式介绍。每一分册,甚至每一分册的每个章节都提倡用大学生熟悉的喜闻乐见的内容和方式引出话题。丛书在语言文字的表达上力求深入浅出,通俗易懂,引人入胜。

经过编委会和各位作者的共同努力,我们这套丛书今天终于和读者见面了。我们希望地方应用型高校的大学生们和大学的教育工作者们喜欢这套丛书。我们也希望,所有大学生和社会上希望提高自己文化素质的朋友们喜欢这套丛书。

常州工学院院长 马树杉

2005年8月

前言

前言

1
前言

21 世纪的中国为实施全面素质教育,十分重视美育,而实施美育或审美教育,其最根本的形式或主要的途径就是艺术教育,因为艺术比其他事物的审美含量充盈而集中。

今天,作为艺术教育主要组成部分的美术教育在我国社会各界受到广泛的重视,全国已有七百多所高校设立了艺术专业,其中大部分是美术类。然而,单科专业化的美术教育已经不能满足中国构建和谐社会多样化的艺术需求。许多高校与时俱进,开办偏重美术文化的综合性美术系科,如湖北美术学院和北京大学等增设三级学科层次上的美术学系及硕博点。但这都属于专业美术教育范畴,主要对象还不是广大莘莘学子。

本书是大学生文化素质教育丛书之一,由五部分内容构成。第一章、第二章为美术理论部分,包括美术的审美对象与学科体系,美术的技法理论和美的法则及美术研究文献;第三章、第四章、第五章为美术门类部分,包括绘画、雕塑、建筑等传统美术种类,摄影艺术、电脑美术等现代美术种类,商业美术等应用美术样式;第六章为美术地理学的内容,主要介绍绘画流派、港澳台及少数民族美术等地域的简况;第七章、第八章为美术鉴赏部分,介绍一些国画经典和油画名作,使读者领略中外美术作品的艺术魅力;第九章、第十章为美术历史部分,将艺术进程与时代精神、美术作品与社会风尚联系起来;第十一章的美术传播部分从当代中国美术与

美术媒体的视角,较为全面地展示了美术生活的繁荣景象。本书更强调树立学科意识,注重媒介传播与倡导文化精神。

人,是要常怀感激的。

这本小书的出版,首先要感谢教育部《新世纪高职高专教育人才培养模式和教育内容体系改革与建设项目:高职高专教育文化素质教育体系改革、建设的研究与实践》课题主持人、江苏常州工学院马树杉院长提供的机会,这对于青年教师的成长而言是极其重要的。本书写作参阅了大量的学术专著、专业论文和网络资源,限于体例,一并列入书末参考文献中,挂一漏万,这里向前辈致以后学的敬意与谢意。

感谢河海大学出版社,由于插图较多且限于图片质量,给出版工作带来较多麻烦。感谢魏连编辑的辛勤劳动,他的敬业精神使我受益匪浅。

我还要感谢并致歉读者朋友。本想描绘一幅美术全景,限于篇幅,有些内容只好忍痛割爱,如有机会再续。

苗贵松

2005年12月

目 录

第一章	当代美术学的学科体系	1
	第一节 美术的审美对象	1
	第二节 美术的学科体系	5
第二章	美术理论与研究	11
	第一节 美术的技法理论和形式美法则	11
	第二节 中国的美术研究	17
	第三节 美术鉴赏指要	21
第三章	传统美术的门类	24
	第一节 传统美术门类的代表——绘画艺术	24
	第二节 传统美术其他种类的介绍	31
第四章	现代美术的世界	39
	第一节 摄影艺术、现代书法和电脑美术	39
	第二节 现代绘画简说	43
	第三节 现代雕塑、现代建筑	47
第五章	应用美术	50
	第一节 装饰美术、商业美术和服饰艺术	50
	第二节 舞台美术、电影美术和设计艺术	54
第六章	地域美术	59
	第一节 中国主要绘画流派	59
	第二节 港、澳、台美术与少数民族美术	64

第七章	国画经典撷英	69
第一节	人物画欣赏	69
第二节	山水画欣赏	81
第三节	花鸟画欣赏	88
第四节	风俗画欣赏	95
第八章	中外油画举要	98
第一节	宗教画和肖像画	98
第二节	历史画和风景画	110
第三节	中国油画精品选	118
第九章	中国美术的演变历程	122
第一节	宋前美术	122
第二节	宋元美术	129
第三节	明清美术	133
第十章	外国美术的时代特征	139
第一节	原始、古代美术	139
第二节	欧洲中世纪美术	141
第三节	欧洲文艺复兴时期美术	144
第四节	17、18 世纪欧洲美术	146
第五节	19 世纪欧洲美术和美国美术	149
第六节	20 世纪美术	151
第十一章	美术院校与文化传播	156
第一节	美术院校、美术机构和美术展览	156
第二节	美术报刊、美术网站和美术影视	165
第三节	美术类国家图书奖和中国图书奖	168
参考文献		177

第一章 当代美术学的学科体系

第一节 美术的审美对象

一、美术的涵义

1. 美术的内涵与外延

美术是在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种造型艺术,是社会意识形态与审美情感活动的统一。美术亦称“视觉艺术”或“空间艺术”,主要包括绘画艺术、雕塑艺术、建筑艺术、工艺美术、设计艺术等门类。

在古代,无论东方或西方,都只有“工艺”、“手艺”这类说法,因为人类的审美意识,是首先从满足生存需求的工艺品萌生的。17世纪欧洲开始使用“美术”这一名称时,泛指具有美学情味和美的价值的活动极其活动之产物,如绘画、雕刻、文学、音乐等,以别于具有实际用途的工艺美术。18世纪产业革命后,科学技术日新月异,商业美术、设计艺术的美术品类渐多,美术范围逐渐扩大,摄影也进入了美术的视野。

20世纪以来美术范围日益扩大,甚至包含了声音、行为与数码。我国五四运动前后开始普遍应用这一名词时,具有相当于整个艺术的涵义。例如鲁迅在1931年解释“美术”一词时写道:“美术为词……译自英之爱忒。爱忒云者,原出希腊,其义为艺”。随后不久,我国另以“艺术”一词代替“爱忒”,“美术”一词便成为专指绘画等视觉艺术的名称了。

虽然“艺术”是与“美术”不同的概念,但是现在欧美各国已不大使用“美术”一词,往往以“艺术”统摄之。实际上,英文“Art”一词在学科意义上“艺术”、“美术”、“文科”是通用的,这也可看出美术教育在人文素质教育中的举足轻重的地位。

2. 美术概念的三个层面

美术是人类的一种创造性活动及其成果,是对生活的一种能动的审美反映。美术的概念包含三个层面:

(1) 正统美术层面。仅指绘画、雕塑、建筑而言,如西方学者贡布里希就持此说。

(2) 视觉艺术层面。除了绘画、雕塑、建筑以外,又包括工艺美术、书法艺术、摄影艺术、园林艺术,还包括影视美术、舞台美术、装潢美术、商业美术、广告艺术、电脑美术。

(3) 广义美术层面。即人文学科层面上一切美化生活之艺术,包括语言艺术、影视艺术、音乐舞蹈、戏剧戏曲,为我国学者梁启超、王国维所提倡。

本书取视觉艺术层面的涵义,既符合艺术发展之规律,又不使过于宽泛,这样的内容更适合大学美术修养教育。

3. 美术的本质

一谈到美术,人们就会想到气魄宏大的汉代石刻、辉煌灿烂的盛唐壁画,就会想到古希腊雕刻、意大利文艺复兴时期的绘画和法国近代美术大师们的杰作。几乎人人都能欣赏美术、喜爱美术,但是美术的本质是什么呢?

历史上关于美术有以下各种解释。

从美术家的角度有情感说(俄国作家列夫·托尔斯泰认为美术是情感的表达)、表现说(意大利哲学家克罗齐和英国美学家科林伍德认为美术是心灵的表现)、无意识说(奥地利精神分析心理学家弗洛伊德和瑞士精神病学家荣格认为美术是本能欲望的表现)、游戏说(德国古典哲学家康德、席勒、英国哲学家斯宾塞认为美术是自由的游戏)、自娱说(中国元代画家倪瓒认为所谓画者,不

过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳)。

从美术家与表现对象关系角度解释有理念说(古希腊柏拉图、黑格尔和中国六朝宗炳认为美术是理念或道的显现)、模仿说(古希腊亚里士多德、意大利达·芬奇、中国古代画论“师造化”认为美术是对现实的模仿)、巫术说(代表人物是英国人类学家爱德华·泰勒和詹姆士·弗雷泽,以及法国考古学家萨蒙·雷纳克)。

从美术形式的角度解释影响较大的“有意味的形式”说(英国美术批评家贝尔和弗莱开创视觉艺术领域形式主义的先河)、媒介说(美国艺术批评家格林伯格提出了“艺术是媒介”的现代主义艺术命题)、情感符号说(德国的恩斯特·卡西尔和美国的苏珊·朗格认为艺术是人类情感的符号形式的创造)、“异质同构”说(美国现代心理学家鲁道夫·阿恩海姆认为抽象艺术更有合理性)。

美术的本质可从以下四方面论述。

(1) 美术的社会本质。美术是一种特殊的社会意识形态,通过政治、道德、宗教等中间环节联系于经济基础,反映全面的社会生活,是一种精神生产形态。

(2) 美术的认识本质。美术以审美的方式掌握世界,其视觉形象性是再现的真实和表现的真实的统一并经过典型化。

(3) 美术的审美本质。美术是美术家审美观念的集中表现,具有美感形式性、物质媒介性、文化积淀性和审美独创性。

(4) 美术的历史本质。美术作品参与时代精神的创造,美术的创新不仅具有美学和艺术的意义,而且具有-一种历史的意义。

二、美术的特性

1. 美术的造型性

人类一方面利用天然的物质材料进行物理性和化学性的加工,另一方面将这些制品赋予理想的形态。从每个时代创造的物品上,不仅可以看出那个时代的科技发展水平,而且还能了解到当时的生活内容和审美风尚。造型性是美术最重要的形态特征

之一。

2. 美术的空间性

美术作品大都在空间并列展开,绘画占有二维平面空间,雕塑、建筑、园林则占有三维、四维乃至多维空间。

3. 美术的视觉性

在人类艺术长河中留下的艺术品大部分是视觉艺术,至于可视的综合性艺术如戏剧、舞蹈和文学作品等自然不在此列,因为他们的被感知还要而且主要通过行为和动作、表演、语言和文字以及其他感觉渠道。

4. 美术的静态性

静态艺术以静面表示动作的全过程,把对象凝固在瞬间,借凝固达到永恒。绘画和雕塑的构图常选择人物动作过程中某一瞬间,以加强力度感,并在欣赏者心理造成动作起讫的跃进效应,如画箭引而不发,使空间艺术产生时间感觉。绘画、雕塑、建筑、工艺都以其“包孕性的顷刻”形象,向人们展示审美魅力。

三、美术的要素

美术的基本元素是点、线、面、体、空间、色、质材、肌理、工艺也直接左右着视觉美感。

几何学中的点只起标位作用,是没有大小、形状的抽象概念。而造型艺术中的点,有大小,有形状,实际上是一个可视的面。点的重复、聚散产生节奏美、变化美。中国艺术中的点蕴藏着骨、力、气、韵、神、情等极为丰富的内涵。

点运动成线。线的粗细、长短、曲直、虚实、断续、滑涩等传达的情感更为丰富。粗直线有厚重、壮实之美感,细直线有劲利、挺拔之美感,斜线有紧张、下滑之美感,曲线有轻盈、柔和之美感;几何曲线动感内敛,自由曲线洒脱奔放,折线给人起伏升降的美感。

线运动成面。人们通常把方、圆、三角称作三原形。圆形美感充实、饱满、滑动,古希腊毕达哥拉斯学派认为一切立体图形中最

美的是球形,一切平面图形中最美的是圆形。方形美感严正、安稳、平实。圆之美见柔,方之美见刚。正三角形稳定,倒三角形危险,锐三角有冲击力和前进感。形的美感不是未经训练的人能够感受到的。

面移动、堆积、旋转成体。体量赋予人的视觉感受有甚于形,西方艺术中尤其注重“体”构成的形式感。

第二节 美术的学科体系

一、美术学及其相关学科

1. 美术学的概念

美术学是一门研究造型艺术活动基本规律的人文学科,是以人类的哲学与美学思想成果为理论基础,以造型艺术发展史为主线,洞察和揭示美术的基本性质、美术活动系统以及美术种类特点为宗旨的科学体系。美术学重在美学、哲理、文化等等的研究,是大美术的概念。

美术学过去叫做美术史或美术史论。美术学作为人文科学的一个组成部分,作为艺术学科的一个分支,是在 20 世纪 90 年代才被正式确立的。现在,美术学渐渐摆脱纯美术的狭义圈子,迈向整个社会科学,即人们把美术放到整个社会文化背景中去进行考察与研究,扩大了美术的广度,使之在历史上的定位更加科学化。

2. 美术学的相关学科

(1) 美学。因为审美功能是艺术的主要功能,所以与美术学联系紧密的是美学。传统美学认为艺术即美,美学即艺术哲学。

(2) 文学。我国现代画家、文学家、艺术教育家,《辞海》艺术卷主编丰子恺先生曾经说过:“各种艺术都有通似性,面绘画与文学的通似状态尤为微妙,探究时颇多兴味。”历史掌故、神话传说是

美术表现的重要内容。

(3) 宗教学。宗教学主要研究宗教产生和存在的根源、发生发展和走向消亡的过程及其规律、社会表现形态和社会作用等,包括宗教现象学、宗教史学、比较宗教学等分支学科,并与一些有关学科构成各种边缘学科,如宗教社会学、宗教艺术学等。

(4) 考古学。考古学本来意味着对于历史习俗、法令、神话等语言范畴以外领域的研究,有古典考古学、中东考古学、基督教考古学、希伯来考古学、史前考古学、印度考古学、中国考古学和美洲考古学等。

(5) 图像学。图像学在古希腊表示美术品的目录制作,但在图像学的意义上,意味着古代肖像的科学。今天,图像学一般被解释为解决美术作品特别是与基督教美术有关的作品的内容和意味的科学,它又名“基督图像学”。广义上它还包括佛教图像学、道教图像学和其他宗教的图像学。

(6) 解剖学。研究动物、植物和人体的形态、结构及其发生发展规律的科学。可分为动物解剖学、植物解剖学、人体解剖学、艺用造型解剖学等。

(7) 人类学。研究人类的体质特征与类型及其变化与发展规律的科学。人类学不仅是自然科学的一部分,而且与社会科学有密切的关系,艺术的起源离不开艺术人类学。

(8) 民俗学。以各民族创造、使用和传承的生活和文化为研究对象的社会科学。民间美术与少数民族美术与此关系甚大。

(9) 解释学。泛指任何解析、诠释和研究文献资料的学问。美术作品的鉴定、欣赏和批评需要借鉴汲取解释学的理论和方法。

(10) 传播学。研究人类运用语言、文字、表情手势、图像等交流信息的行为科学,通常分为自我传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播。信息时代的图像传播正在垄断着我们的视觉空间。

二、美术学的各分支学科

1. 美术理论

美术理论是人类对美术活动以及与之相关的原理、原则、范畴、方法所作的理性反思和理论概括。美术理论主要探讨美术的起源、本质、门类、发展,美术活动,美术创造,美术作品的构成,美术在社会生活中的地位和作用,美术的风格与流派,美术家与时代风貌、民族传统、创作个性、美术作品的传播与接受等内容。

2. 美术史学

美术史学试图历史性地解释和叙述各种造型艺术的变迁和发展,探讨美术作品相互关系与当时文化现象的关系,说明美术家的生涯和创作活动,记述作品的内容和形式,还从一定观点出发整理全部传承的艺术文物。20世纪西方在美术史论方面影响最大的学派有:以沃尔夫林为代表立足于美术形式自律论的学派,以德沃夏克为代表立足于艺术意志论的维也纳学派,以贡布里希为代表立足于美术作品诠释论的瓦尔堡学派。

3. 美术美学

美术美学研究哲学美学与美术美学的关系,美学与美术的关系,美术美学的层次和分类,美术的接受美学,美术美学的代表人物、基本言论以及美术美学发展史等内容。

4. 美术馆学

美术馆学的研究内容包括美术馆建设的基本原理,美术馆的性质、任务和发展,科学分类法及各类型美术馆的特点,中国和世界美术馆发展历史,美术馆收藏、保管、研究、陈列展览,对外交流、社会服务和科学管理,美术馆的建筑、设备与环境设施等。

5. 美术文献学

美术文献学研究美术文献的对象、任务、方法、意义,先秦诸子艺术言论中的文献资料,历代美术著作,历代文史作品中的美术资料,20世纪美术文献、研究专著及学术论文等内容。