

 ENWEN SUZHI JIAOYU

美术鉴赏

陈洛加
——
主编

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

美术鉴赏

陈洛加 主编

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/陈洛加主编. —北京:北京大学出版社, 2003. 9

(普通高校人文素质教育通用教材)

ISBN 7-301-06329-6

I. 美… II. 陈… 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(2003)第 040436 号

书 名: 美术鉴赏

著作责任者: 陈洛加 主编

策 划 编 辑: 杨书澜

责 任 编 辑: 李廷华 舒 岚

标 准 书 号: ISBN 7-301-06329-6/J·0087

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 12.375 印张 340 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

彩图 1

父亲 (油画) 罗中立

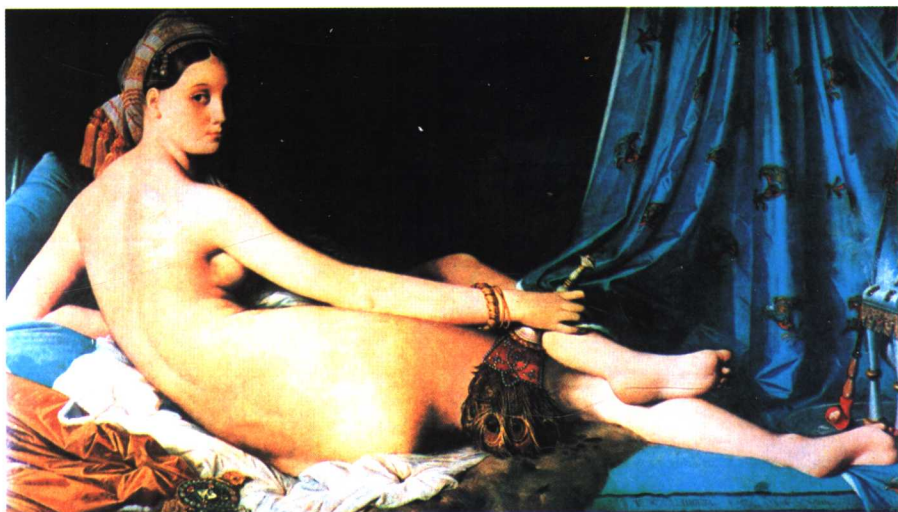
吻 (油画) 克里木特 (奥地利) 彩图 6

祖国万岁
九十又岁白石

彩图 2

祖国万岁 齐白石

大宫女 安格女 彩图3

雅典学院(湿壁画) 拉斐尔(意大利) 彩图5

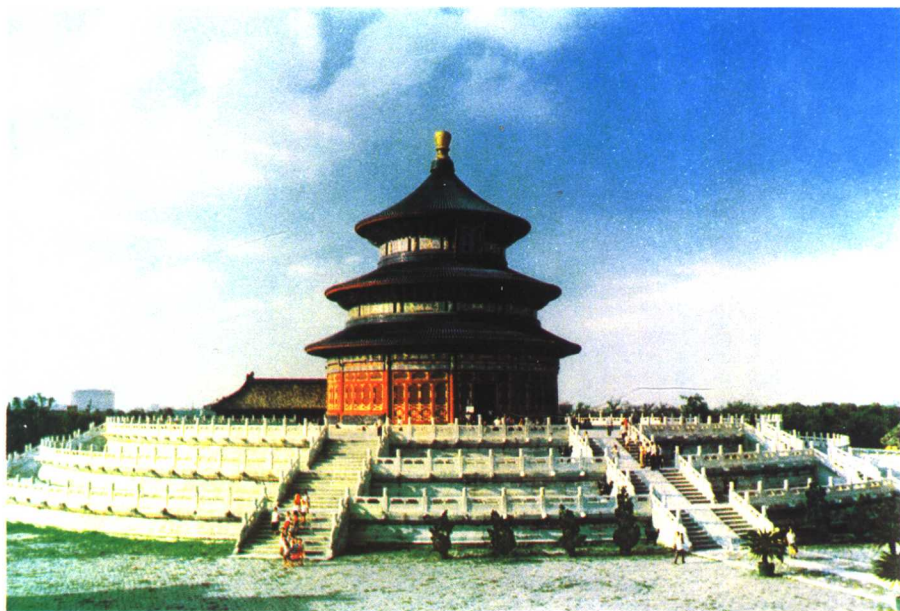
彩图 7

金盐盒 意大利

彩图 4

内战的预感 达利

天坛 中国北京 彩图8

泰姬·玛哈尔陵 印度 彩图9

普通高校人文素质教育通用教材

编委会主任：季羨林 北京大学东方学系教授，博士生导师，中国科学院哲学社会学部学部委员，原北京大学副校长。

委 员：戴 逸 中国人民大学清史研究所教授，博士生导师，国家清史编纂委员会主任，北京文史研究馆馆长。

徐中玉 华东师范大学中文系教授，系名誉主任，《文艺理论研究》、《古代文学理论研究》主编，中国文艺理论学会、中国古代文学理论学会、全国大学语文研究会、上海炎黄文化研究会名誉会长。教育部推荐《大学语文》教材主编。

汤一介 北京大学哲学系教授，博士生导师，中国文化书院创院院长，北京大学哲学系文化研究所名誉所长。

乐黛云 北京大学中文系教授，博士生导师，中国比较文学学会会长，北京大学跨文化研究中心主任。

执行主编：张耀辉 上海交通大学教授，国家大学生文化素质教育基地主任。

质量总监：乔征胜、江溶 北京大学出版社编审。

要求知识面广，大概没有人反对。因为不管你探究的范围多么窄狭，多么专门，只有在知识广博的基础上，你的眼光才能放远，你的研究才能深入。

——季羨林

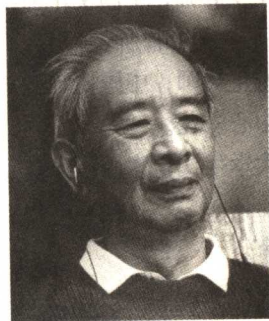
人类必须学会和谐友好地共处。不同国家、不同民族、不同宗教的人民要通过相互交往,相互帮助;寻求理解、宽容与尊重,共同建设和平民主、平等繁荣的新世界。

——戴逸

大学生需要吸取全人类文化中于我们有益的成分,对我们民族悠久灿烂的历史文化积累,则更应有广泛的理解,并加以发扬光大。具有宽厚的人文根底,肯定能为大学生们提供无限广阔的发展前景。

——徐中玉

我们的人文精神是什么?我想:就是要讲道德,讲学习,要使自己的行为符合道义,要勇于改正自己的错误。

——汤一介

亚里士多德曾把人的生活解析为:外物诸善(指物质生活);躯体诸善(指健康、精力)和灵魂诸善(包括知识、信仰、友谊、荣誉、自尊、爱和被爱等)。当我们致力于把自己培养成一个有能力的生产者和一个快乐的消费者时,往往忽略了对于灵魂诸善的追求,那样的人生显然有很大的缺陷。愿这套丛书能将读者引向对灵魂诸善的关怀。

——乐黛云

RENWEN SUZHI JIAOYU

普通高校人文素质教育通用教材

部分书目

书名	编著者
《大学语文》	夏中义
《实用写作》	张耀辉
《影视艺术鉴赏》	吴贻弓 李亦中
《中国古代小说名著鉴赏》	焦垣生 张 蓉
《台港文学名家名作鉴赏》	尉天骄
《中西文化比较》	徐行言
《唐诗宋词鉴赏》	王步高
《音乐鉴赏》	钱仁康 胡企平
《美术鉴赏》	陈洛加
《简明西方哲学史》	赵敦华
《中国哲学简史》	李中华

总 序

汤一介

在中国传统文化中,对人文精神是特别重视的。我国古老的经典《周易》说:“观乎人文以化成天下。”(《贲·彖辞》)意思是说,观察人类文明的进展,就能用人文来教化天下。可见我们的老祖宗已经非常注重对人的的人文精神的教化了。所谓人文教化就是用人文精神来教育人。那么,人文精神从何而来呢?照《周易》看,它是在人类文明的发展中积累起来的,也就是说,它是在历史发展过程中形成的。在我国历史的长河中积累了许多宝贵的人文精神教化的经验,例如我国伟大的思想家、教育家孔子所说:“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。”(《论语·述而》)不修养德行;不讲究学习;听到符合道义的话而不能跟着做;有了过错而不能改正,这些都是孔子所忧虑的。孔子的这段话可以说是对我国古代“人文教化”的很好的总结。我们的人文精神是什么?我想,就是要讲道德,讲学习,要使自己的行为符合道义,要勇于改正自己的错误。

在当今科学技术高度发达的情况下,我们必须看到,科学技术虽能造福人类社会,但也可能严重地损害人类社会。今天,许多事实已经证明科技的发展并不一定是造福人类的;那么,我们如何引导科学技术的发展呢?就是要用人文精神来引导人们的思想和行为,也就是孔子说的,我们应该努力做到“修德”、“讲学”、“改过”、“向善”。“修德”并不容易,那必须有崇高的理想,有为人类长远利益考虑的胸怀。“讲学”同样不容易,它不但要求要天天提高自己,而且要负起人文教育的责任。“改过”,人总是会犯这样那样的错误,问题是要勇于改正错误,这样才可以不断前进。“向善”是

说人生在世,应日日向着善的方面努力,提高自己的品德,做到“日日新,又日新”,每天都有新的进步。只有做到这些,科学技术才不会脱离为人服务的根本目的,走到邪路上去。因此,我们应该看到,科学技术越是发展,越是需要用人文精神来加以引导。

在当今人类社会进入经济全球化的时代,经济上的竞争无疑是十分激烈的。我们的国家要坚强地立于世界民族之林,就必须有强大的经济实力。但中国自古以来,都强调“取之有道”,也就是说做生意、赚钱应该合乎道义。可是面对我们国家的现实,有些人往往为了赚钱,取得高额利润,见利忘义,不顾及社会福祉,不讲信义,甚至做出坑害人民的事。为什么会发生这样的情况呢?除了制度上的不健全外,最主要的就是缺少一种可贵的关怀人的精神,缺乏关怀人的精神的教育。我们做一切事都应“以人为本”。为什么要发展经济?最根本的目的就是为了绝大多数人民的利益,离开这一点,发展、赚钱都是不可取的。如果说发展经济应“以人为本”,那么,在我们发展经济的过程中,就应处处考虑到老百姓的利益,这就需要有一种关怀人的人文精神,并对全社会进行关怀人的教育。

现在,北京大学出版社将出版一套《普通高校人文素质教育通用教材》,这是一件非常有意义的事。大学生是建设富强、繁荣中国的生力军,我们国家未来的健康、合理地发展就要靠这批大学生,因此,使他们受到良好的人文素质教育尤其必要。我们的大学生当然要掌握最先进的科学技术,当然要担当促进我国经济快速发展的重任,但千万不要忘记了所有这一切都是为了人,为了人的幸福。首先应关怀人,关怀千千万万普通老百姓,做一个有理想、讲道德,能继承和发扬我国优秀民族传统,有人文关怀的人。我相信这套教材一定能在大学生成长的人生道路上起着良好的引导作用。

前 言

美是无处不在的。自然美清新纯朴,让人心醉神迷:明月清风,幽谷曲径,春华秋实,晨曦暮霭;生活美绚丽多彩,让人目不暇接:款式新颖的名牌轿车,风格各异的都市商厦,花样翻新的流行时装,琳琅满目的家用电器;艺术美更是隽永精妙,令人叹为观止:气势磅礴的交响乐,轻盈妙曼的芭蕾舞,酣畅淋漓的水墨画,荡气回肠的抒情诗……人类生活无处不包含着美和艺术。凡是热爱生活 and 生命的人,谁又不渴望和追求美呢?生活中处处存在美,时时同艺术相关,世上有许多美的领域等待着人们去领略和发现。

人的一生,随着教育程度的提高,知识和学问也在不断增长。但是,一个人如果仅仅具备了知识和学问等理性素质,而缺少丰富的情感,缺少想像力和创造力,缺少同情心和艺术鉴赏力等感性素质,这样的人还不能算是完善的人。

我们期待的当代大学生应在理性与感性方面协调发展,知识和修养同步提高。美术鉴赏便是增强大学生视觉感受能力,培养想像力和创造力等感性素质的一条重要途径。

探寻艺术之美、提高审美修养,是当代大学生的追求。但是如何鉴赏艺术作品?不少人感觉茫然,或者存在着误解。了解艺术作品的内容、创作背景和作者生平,并不等于艺术鉴赏。艺术鉴赏不仅涉及有关的艺术知识,它还同一个人的形式感受能力、情感状态、深刻的理解力、丰富的想像力以及长期的艺术修养相关。因为艺术鉴赏的复杂性,人们对它众说纷纭,从各个角度进行探讨,使它至今未成为一门严格的学科。然而,这并不意味着艺术鉴赏无规律可循。

笔者通过十几年高校美术鉴赏教学实践,对大学生的需求有相当的了解。如今,在多年教学经验和实践的基础上再精心编写成此书。本书从美术基本常识入手,然后对美术鉴赏的相关知识

以及大学生关注的问题进行了深入浅出的分析和点评。在进行了一定的理论探讨之后,再将读者引入有趣的与美术密切相关的神话传说和宗教故事中。本书还选取了中外美术家各 10 名,从艺术家生平故事的角度介绍他们的艺术,以提高读者的阅读兴趣。最后对中国和西方两种不同类型的艺术进行了比较分析,对大学生比较关心也感到迷惑的现代派艺术进行了点评,还将部分中外美术名作列为最后一章加以详细评介。本书还附有与美术相关的著名美术馆、博物馆简介、参考书目等,以方便读者查询。

“美是到处都有的,对于我们的眼睛不是缺少美,而是缺少发现。”(罗丹)本书的宗旨就是从大学生实际出发,以生动有趣的故事带领青年步入艺术鉴赏的殿堂,让读者在轻松有趣的阅读中获得艺术鉴赏的知识,得到美的享受。

本书由陈洛加主编,刘沛沛、易燕、徐铿参加编写。具体分工如下:

陈洛加制定编写大纲,对全书进行统稿,并负责编写第一章、第二章、第六章、第七章部分内容。

刘沛沛负责编写第五章、第七章部分内容。

易燕负责编写第四章内容。

徐铿负责编写第三章内容。

目 录

第一章 美术常识	(1)
第一节 美术的特点及分类	(1)
一、美术的特点	(1)
二、美术的分类	(2)
第二节 工具、材料、技术与美术作品	(4)
一、中国画工具材料及基本技术特点	(4)
二、油画工具材料及油画的生产	(5)
三、水彩、水粉画工具材料及基本技法	(6)
四、版画工具材料及制作方法	(7)
五、雕塑工具材料及雕塑感	(8)
第二章 美术鉴赏基本知识	(9)
第一节 美术作品的艺术构成	(10)
一、构成美术作品的形式要素	(10)
二、形式美的一般法则	(15)
三、美术作品的层次	(16)
四、形式与内容的关系	(18)
五、生活真实与艺术真实的区别	(20)
第二节 鉴赏心理过程	(21)
一、感知形式	(22)
二、体验情感	(22)
三、理解内容意义	(24)
四、想像和再创造	(25)
第三节 鉴赏方法点评	(27)
一、社会学式的鉴赏	(27)
二、形式鉴赏	(29)
三、感悟式鉴赏	(30)

四、比较鉴赏	(31)
第四节 鉴赏者的个人修养	(32)
一、学习相关的美术知识	(33)
二、培养审美感受能力	(33)
三、具备审美态度	(35)
四、积累审美经验	(36)
第三章 古老文明与艺术	(38)
第一节 中国先秦神话传说与早期艺术	(38)
一、中国先秦神话传说	(38)
二、彩陶艺术	(41)
三、青铜艺术	(44)
第二节 古代埃及艺术	(50)
一、揭开埃及文明的神秘面纱	(50)
二、影响埃及艺术的因素	(51)
三、不朽的埃及艺术	(52)
第三节 古代两河流域艺术	(56)
一、苏美尔人的艺术	(57)
二、古巴比伦艺术	(58)
三、亚述帝国时期的艺术	(58)
四、新巴比伦时期的艺术	(61)
第四节 古代印度艺术	(62)
一、印度早期文明	(62)
二、印度古代佛教艺术	(63)
第五节 希腊神话传说与艺术	(67)
一、荷马史诗和希腊神话传说	(67)
二、影响希腊文明和艺术发展的因素	(69)
三、辉煌的希腊艺术	(70)
第四章 宗教故事与艺术	(78)
第一节 基督教文化与西方艺术	(78)
一、关于基督教和圣经故事	(79)
二、基督教绘画雕刻作品	(81)