

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

中外美术鉴赏

主编
郭凯

副主编
宋蓓蓓

曹昊

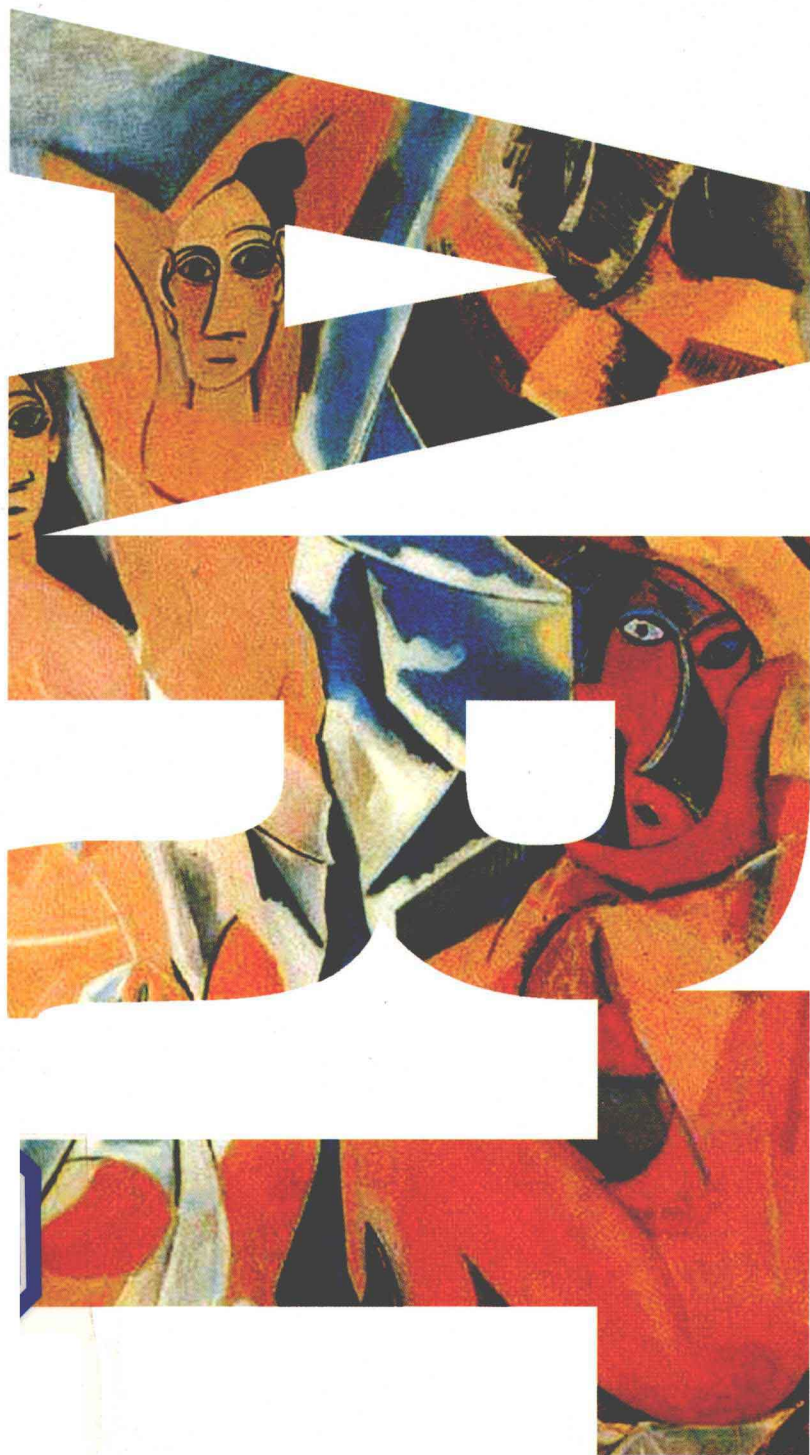
杨恩达

李四保

方向

马莉

汪坤
贺辉

合肥工业大学出版社

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

中外美术鉴赏

主 编 郭 凯

副主编

宋蓓蓓

曹

昊

杨恩达

李四保

方向

马

莉

汪 坤

贺 辉

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外美术鉴赏/郭凯主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2011.5

ISBN 978-7-5650-0450-6

I.①中… II.①郭… III.①美术-鉴赏-世界-高等学校-教材 IV.①J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第045669号

丛书编纂委员会

总 主 编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会 (按姓氏笔画)

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪纬	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞				

总 策 划: 方立松

中外美术鉴赏

主 编	郭 凯	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	方立松 王 磊 金 伟	版 次	2011年9月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2011年9月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm×1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	12.5 字 数 287千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0450-6
电 话	发行部: 0551-2903188	定 价	55.00元(含教学光盘1张)

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

中外美术鉴赏

主 编 郭 凯

副主编 宋蓓蓓 曹 昊 杨恩达 李四保

方向 马 莉 汪 坤 贺 辉

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外美术鉴赏/郭凯主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-5650-0450-6

I. ①中… II. ①郭… III. ①美术-鉴赏-世界-高等学校-教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第045669号

丛书编纂委员会

总 主 编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会 (按姓氏笔画)

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪伟	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞				

总 策 划: 方立松

中外美术鉴赏

主 编	郭 凯	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	方立松 王 磊 金 伟	版 次	2011年9月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2011年9月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm × 1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	12.5 字 数 287千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0450-6
电 话	发行部: 0551-2903188	定 价	55.00元(含教学光盘1张)

总序

自从有了艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作规律，指导艺术类学生进行专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和美术理论；另一个是文化修养，主要包括文学和哲学。在很长的一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重在艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画，怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型，也反映在当代社会的发展，艺术形态自身的变化。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活产生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的不是作

用于现代艺术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内观赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相联，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，宏扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装璜到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当今的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工的制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英

中央美术学院教授、博导
《美术研究》杂志社社长
《世界美术》主编

前言

法国雕塑家罗丹说：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。美无处不在，关键是看能否去发现。”美术鉴赏就是一个发现美、欣赏美的过程。通过了解、体验各个时期的中外美术作品与风格流派，培养我们的视觉感悟能力和联想分析能力。

我们在欣赏美术作品时要有正确的态度和品味。面对众多纷繁复杂的艺术流派和“看不懂”的美术作品时，应从艺术表现和时代发展的规律性中了解其中的缘由。需要一个先了解、再欣赏的理性过程，才不会走入误区或产生盲目的排斥心理。正如李泽厚先生所言：“美是感性与理性，形式与内容，真与善，合规律性与合目的性的统一。”艺术不是技巧的事业，而是心灵的事业，要训练出一双“发现美的眼睛”，需要通过学习，提高对艺术的理解能力，才能通过视觉经验调动起内心的感受。一幅画、一件雕塑或一个设计，要传达和表述的本质是人类的思想情感和对世界的认知。所以，美术作品除了外在的形式美之外，更重要的是其内含的意境美和思想性。艺术语言的表现力和艺术形象的生动性，都是为了营造出一种独特的艺术意蕴。美术鉴赏不只是对艺术形式的浅层判断，它更是一种精神活动的过程。欣赏者应超越美术作品在物理层面对结构、形体等的描述，使美的意味浸透到观者的内心，体味其中的高雅情调和艺术境界，唤起心灵的感应和共鸣，让身心得到某种程度的净化，触动起生命的内涵，获得审美享受。美术与社会生活有着千丝万缕的联系，优秀的美术作品也是人类文明的重要精神财富，美术鉴赏可以跨越地域和语言的障碍，使我们在欣赏世界各国的艺术精粹时，提升审美品味。

在美术鉴赏的学习过程中，还应注意中外美术的差异性和不同的艺术追求。丰子恺先生曾说：“东洋的艺术是玄妙的，西洋的是切实的；东洋的是综合的，西洋的是分析的；东洋的是形而上的，西洋的是形而下的；东洋的是为艺术的，西洋的是为人生的。”总体来讲，东方艺术重写意，西方艺术重写实。比如说中国画里的重叠山水、提款印章的水墨意韵，采用了意象的散点透视法和书画同源的理念，注重“意境深远”、“气韵生动”的精神表达而不近实际；而西方美术中的立体写实风格，运用了近大远小的科学性透视法来确定事物的比例，重视解剖学和色彩原理的研究等等。随着时代的发展，东西方艺术也得以越来越广泛的深入交流和借鉴，使现当代艺术呈现出更加丰富多彩的艺术形式。

这本书的目的就是引导读者如何去欣赏古今中外的美术作品。编者将美术史按年代梳理，系统阐述了背景知识，并选取代表作品，突出重点内容。通过分析美术作品的形式、表现手法、风格特征及思想内涵，带领读者走进中外美术史中的优美画卷。编者采用平易近懂的语言描述美术作品，并对中外美术的差异与联系进行了比较分析，将对艺术的思考融入到引人入胜的叙述之中。

愿美术爱好者能从中受益。

主编
2011年8月

目 录

CONTENTS

中国美术鉴赏

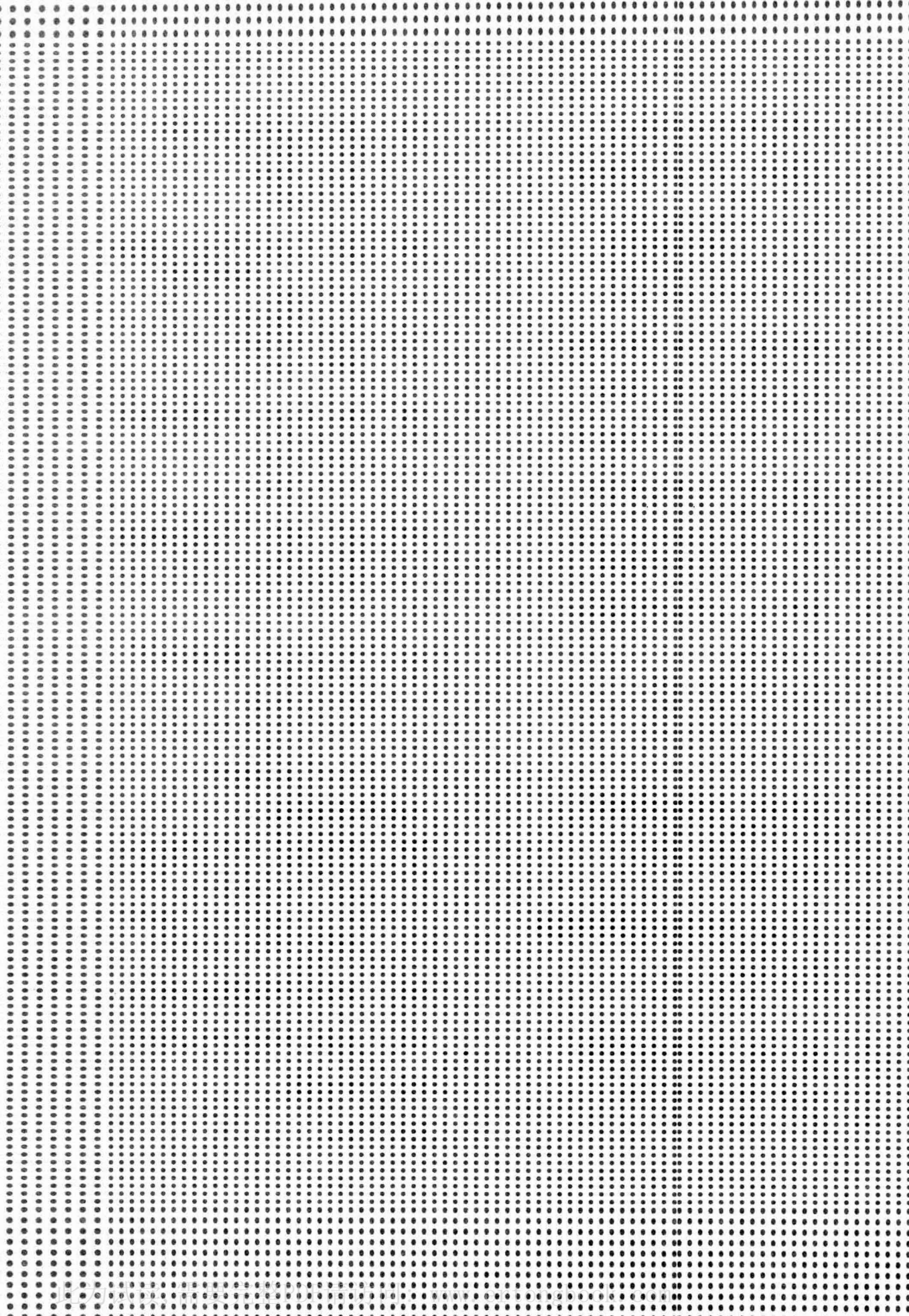
009	第一章 史前美术
010	第一节 概述
010	第二节 原始陶器：“有意味的形式”
011	第三节 原始玉器：远古美石
011	第四节 原始岩画：粗犷纯朴之美
014	第二章 先秦美术
015	第一节 概述
015	第二节 甲骨文：汉字书法的溯源
016	第三节 商周青铜艺术：狞厉的美
019	第三章 秦汉美术
020	第一节 概述
020	第二节 秦汉雕塑：气势与古拙
021	第三节 汉画艺术：浪漫主义的世界
024	第四章 魏晋南北朝美术
025	第一节 概述
025	第二节 早期的书家与画家：魏晋风度
026	第三节 佛教石窟艺术：佛陀世容
029	第五章 隋唐五代美术
030	第一节 概述
031	第二节 唐代重要的书画家：大唐气象
032	第三节 五代时期的水墨山水画：水墨山水的滥觞
040	第六章 宋代美术
041	第一节 概述
041	第二节 宋代山水画：中国山水画的黄金时代
042	第三节 宋代瓷艺：瓷器艺术的大发展
049	第七章 元代美术
050	第一节 概述
050	第二节 文人画艺术：“有我之境”
051	第三节 永乐宫壁画：道教艺术的经典

055	第八章 明代美术
056	第一节 概述
056	第二节 浙派和宫廷绘画：明代前期的主流
057	第三节 吴门画派：明代中期的新流派
057	第四节 松江画派：明末的文化运动
058	第五节 明代版画：市民文艺的发展
063	第九章 清代美术
064	第一节 概述
064	第二节 清初“四僧”与“四王”：创新与传统的较量
065	第三节 “扬州八怪”：商业化的影响
066	第四节 “海上画派”：金石学运动
071	第十章 近现代美术
072	第一节 概述
072	第二节 民国时期美术：大师辈出
073	第三节 新中国成立之后的美术：继承与发展
074	第四节 改革开放背景下的艺术现象：百花齐放

外国美术鉴赏

082	第十一章 艺术的起源
083	第一节 诸家谈美
084	第二节 石器时代美术
087	第十二章 古代埃及美术
088	第一节 概述
088	第二节 古、中、新王国的美术
090	第三节 埃及美术对早期世界文明的影响
091	第四节 正面律
094	第十三章 古代亚述美术
095	第一节 概述
095	第二节 尼尼微的发现

096	第三节 勇士的颂歌	141	第二十一章 荷兰小画派
098	第十四章 古代希腊美术	142	第一节 概述
099	第一节 概述	142	第二节 伦勃朗
099	第二节 人神同形同性	143	第三节 维米尔
100	第三节 古风时期的美术	146	第二十二章 十六至十八世纪的西班牙美术
100	第四节 古典时期的美术	147	第一节 概述
102	第五节 希腊化时期的美术	147	第二节 埃尔·格列柯
105	第十五章 古代罗马美术	148	第三节 委拉斯开支
106	第一节 概述	149	第四节 戈雅
106	第二节 缺乏想象力的宗教	151	第二十三章 新古典主义美术
107	第三节 建筑大师	152	第一节 概述
108	第四节 失而复得的绘画艺术	152	第二节 达维特
111	第十六章 哥特式美术	153	第三节 安格尔
112	第一节 概述	157	第二十四章 十九世纪法国美术
112	第二节 哥特艺术成长的背景	158	第一节 概述
113	第三节 哥特式建筑的特性	159	第二节 印象派
115	第十七章 文艺复兴美术	160	第三节 野兽派
116	第一节 概述	167	第二十五章 战后西方美术
116	第二节 乔托	168	第一节 概述
117	第三节 波提切利	168	第二节 抽象艺术
118	第四节 达·芬奇	169	第三节 美国抽象表现主义和大色域绘画
119	第五节 米开朗基罗	170	第四节 战后欧洲艺术
121	第六节 拉斐尔	中西方美术之比较	
126	第十八章 威尼斯画派	175	第二十六章 中西方美术之比较
127	第一节 概述	176	第一节 “天人合一”和“人定胜天”
127	第二节 乔尔乔涅	178	第二节 “出世”和“入世”
128	第三节 提香	180	第三节 “似与不似”和“超越镜像”
130	第十九章 北方文艺复兴的美术	182	第四节 “科学”与“非科学”
131	第一节 概述	186	附录1: 中国美术史人物列表
131	第二节 丢勒	192	附录2: 外国美术史人物列表
132	第三节 勃鲁盖尔	199	参考文献
136	第二十章 巴洛克美术	200	后记
137	第一节 概述		
137	第二节 贝尼尼		
138	第三节 鲁本斯		

CHAPTER ONE

第一章 史前美术

第一节 概述

中国美术源远流长。追溯它的历史源头，是人类在有文字记载之前存在的社会，即中国的史前时代，通常又被称为原始社会。根据人类生产工具的进化过程又可细分为旧石器时代（约距今250万年至1万年前）和新石器时代（约距今1万年前至5千年）。从旧石器时代开始，我们的祖先便在打制石器的过程中，逐渐萌发出审美意识。进入新石器时代后，出现了制陶、编织、玉雕等多种工艺门类。

史前美术的艺术成就主要体现于陶器、玉器和岩画。

第二节 原始陶器：“有意味的形式”

陶器的发明，是人类文明发展的重要标志，表明先民们生产能力的一大进步。陶器的出现，标志着新石器时代的开端。

陶器因质地、型制、纹饰的不同，表明了新石器时代前后各个阶段与不同文化区域的鲜明特征。中国陶器的分布比较广泛，主要集中在黄河流域和长江流域。从陶质上来划分，有泥质灰陶、彩陶、黑陶、白陶等。装饰纹样主要有动物纹、植物纹和人形纹，但大部分是变化多端的几何纹样。

英国美学家克乃夫·贝尔（Clive Bell）提出“美”是“有意味的形式”的著名观点，强调纯形式（如线条）的审美性质。陶器的纹样与造型都被认为是积淀了社会内容的“有意味的形式”。

彩陶和黑陶代表着我国古代美术的第一次高峰，在技术上、造型上都为青铜器的出现做了准备，也为以后陶器的发展奠定了基础。在迄今出土的彩陶文化遗址中，仰韶文化和马家窑文化遗址出土的彩陶最具有代表性。这些彩陶以其优美的器物造型和富于变化的装饰纹样，成功展现了彩陶艺术充满张力的形式之美。黑陶作为山东龙山文化的一个重要特征，是中国新石器时代制陶工艺中与彩陶相媲美的又一光辉创造。黑陶的特点是：色泽漆黑乌亮，表面光滑，器壁极薄，一般厚度为3毫米，最薄不足1毫米，有如蛋壳，故俗称“蛋壳陶”。

第三节 原始玉器：远古美石

中国文化学上的“玉”，内涵较宽，并不止其在矿物学上的意义。汉代许慎在《说文解字》中说，“玉，石之美兼五德者”。所谓五德，即指玉的五个特性，凡具“坚韧的质地、晶润的光泽、绚丽的色彩、致密而透明的组织、舒扬致远的声音”的美石，都被认为是“玉”。按此标准，古人心目中的玉，不仅包括软玉，还包括绿松石、孔雀石、玛瑙、水晶、琥珀、红绿宝石等彩石玉。

中国古代有极发达的玉石工艺，这是中国古代美术的独特成就。现已发现的新石器时代后期良渚文化玉器是中国玉器史上最辉煌的典范，它和同时期红山文化、齐家文化、山东龙山文化出土的玉器一起，创造了一个玉器的时代。

古代玉石器具有多种形式，如璜、璧、环、琮、钺、管、珠等，各以不同的造型特点及精美的装饰手法，在古代社会的宗教生活 and 政治生活中，都具有重要地位和特殊的审美价值。

第四节 原始岩画：粗犷纯朴之美

中国原始岩画分布最集中的地区是西北与西南，在宁夏贺兰山、新疆阿尔泰山、内蒙古阴山、广西花山、云南沧源等地发现了大量岩画。这些岩画刻画于石壁上，多以磨刻或凿磨法制成，还有的加以单纯鲜艳的颜色。原始岩画的内容多为动物、人物、狩猎、放牧等。它的艺术风格是独特的，粗犷豪放、简练夸张，在构思上天真纯朴，反映出人类童年时代某种幼稚的想象和美好的愿望。

习题：

1. 史前美术的艺术成就主要有哪些？
2. 彩陶的艺术之美主要体现在哪些方面？
3. 请阐述原始岩画的表现手法和艺术风格。

名作鉴赏

黄河流域是中国彩陶文化的策源地。此盆由细泥红陶制成，敞口卷唇，盆内壁用黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。人面概括成圆形，鱼衔着双耳，与人面复合。这可能是当时的文面习俗，也可能当时的半坡氏族以鱼为图腾，人鱼结合的形象为氏族的标志。（图1-1）

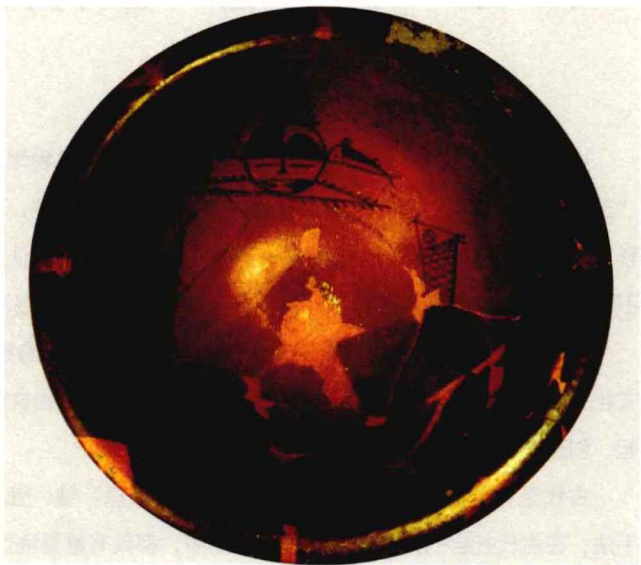

图1-1 人面鱼纹彩陶盆 新石器时代 陕西西安出土 半坡博物馆藏

图1-2 舞蹈纹彩陶盆 新石器时代 青海大通出土 中国国家博物馆藏

此盆大口微敛，鼓腹，施黑彩，口沿及外壁上部采用了一些简单的线条装饰，内壁饰人物手拉手的舞蹈纹图案。舞蹈纹共分三组，每组有舞蹈者五人，手拉着手，踏歌而舞，生动再现了狩猎舞蹈的场面。构图生动，线条洗练，具有较高的艺术鉴赏价值。

舞蹈在原始社会已经产生，先民们用舞蹈来庆祝丰收、胜利或祈求上苍、祭祀等。这件彩陶盆表达了欢乐的主题，集中反映

了五、六千年前人们的智慧和生活情趣。（图1-2）

图1-3 蛋壳黑陶杯 新石器时代
山东章丘出土 山东省博物馆藏

这件高柄杯为泥质黑陶，器表乌黑光亮，深腹高柄，圈足底座；柄的中部鼓出部位中空，并装饰细密的镂孔。这件高柄杯的造型体态轻盈，挺拔秀丽，制作技艺高超，是一件绝无仅有的古代艺术珍品。（图1-3）

图1-4 兽面纹玉琮 新石器时代
江苏吴县出土 南京博物院藏

玉琮是良渚玉器的代表性器物，出土的数量较多，工艺也最为精美。玉琮被认为是早期巫术祭祀活动使用的一种法器。其型制外方内圆，器物中心钻有圆孔，表面琢磨光滑，多刻有浅浮雕兽面纹样。我们可以看出，当时的玉器制作在选材、纹饰、琢磨、抛光等技术上都达到很高的水准。（图1-4）

图1-5 岩画（野牛） 新石器时代
新疆阿尔泰山崖刻彩绘

此岩画对于动物的描绘，其手法简练，形象完整，风格质朴，在写实基础上进行夸张，突出双角的硕大这一主要特征。岩画作为一种美术形式，最初在原始先民时代并不单纯用作“审美”观赏，而是与当时人们的生产、生活息息相关，并且它是原始信仰及巫术活动的产物。（图1-5）

CHAPTER TWO

第二章 先秦美术