

美术基础

主编 钱初熹

美术基础

MEISHU JICHU

主编 钱初熹

 高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

美术基础 / 钱初熹主编. — 北京: 高等教育出版社, 2012.5
ISBN 978-7-04-033917-8

I. ①美… II. ①钱… III. ①美术 — 高等学校 — 教材
IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 008596 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 梁存收 书籍设计 刘晓翔
责任校对 杨雪莲 责任印制 朱学忠

出版发行 / 高等教育出版社	咨询电话 / 400-810-0598
社 址 / 北京市西城区德外大街 4 号	网 址 / http://www.hep.edu.cn
邮政编码 / 100120	http://www.hep.com.cn
印 刷 / 北京信彩瑞禾印刷厂	网上订购 / http://www.landaco.com
开 本 / 787mm×1092mm 1/16	http://www.landaco.com.cn
印 张 / 24.75	版 次 / 2012 年 5 月第 1 版
字 数 / 400 千字	印 次 / 2012 年 5 月第 1 次印刷
购书热线 / 010-58581118	定 价 / 54.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究
物 料 号 33917-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任; 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 / 58582371 / 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

序 走进 美术 的世界

一、学习“美术基础”课程的作用与意义

美术起源于原始时代，具有悠久的历史。作为人类文化的一个重要组成部分，它与人们的社会生活有着千丝万缕的联系。美术以视觉形象承载和表达人的思想观念、情感态度和审美趣味，丰富人类的精神世界和物质世界。美术具有造型性、视觉性、触觉性、空间性、表现性、技术性、审美性、实用性和创新性等特性。在人类社会的发展历程中，美术以其独特的方式发挥着重要的作用。特别是在当今视觉文化的背景下，美术的作用越来越凸显，越来越受到人们的重视。

“美术基础”是大学的一门通识课程，是进行美育的主要途径之一，开设这一课程符合素质教育的要求。“美术基础”课程面向全体本科生，精选基础的美术知识和技能，结合过程和方法，组成基本内容，并通过多样且有效的教学方式，帮助大家逐步掌握学习美术的方法，为终身学习奠定基础。因此，这一课程在实施素质教育的过程中具有不可替代的作用。

通过“美术基础”课程的学习，我们能够积累视觉、触觉和其他感官的经验，发展感知能力和形象思维能力；掌握美术的基础知识和基本技能，运用传统媒介或新媒体创作美术作品，发展想象能力、实践能力和创造能力；拓展艺术视野，学会鉴赏不同时代和不同文化背景下的美术作品，陶冶情操，涵养人文精神，形成基本的美术素养。

二、“美术基础”课程的内容与框架

本书的内容融理论学习和实践应用为一体，分为“美术概论”、“美术基础”和“基础应用”三大部分，共十二章。

第一部分“美术概论”，揭示人类艺术的丰富性，在广泛的文化情境中呈现艺术的特征。其中，包括第一章艺术；第二章艺术的起源与发展。其主要内容为艺术的定义、艺术的功能、艺术的分类、艺术家与艺术作品、艺术的传播以及艺术的起源、中国艺术的发展、外国艺术的发展，引导我们从各个角度了解艺术的演变和发展，有利于我们形成热爱祖国优秀传统文化传统和尊重世界文化多样性的价

值观。

第二部分“美术基础”，展现美术表现的多样性以及美术对社会生活的独特贡献。其中，包括第三章绘画，第四章雕塑，第五章工艺，第六章设计，第七章书法与篆刻，第八章新媒体艺术。每一章均对每种门类的定义、特征与分类进行概述，并根据每一门类的特征，从三至五个角度出发介绍若干件美术作品，帮助我们了解美术各门类的基本特征，掌握美术各门类的基本知识。

第三部分“基础应用”，注重让我们在实际生活中体验与领悟美术的独特价值。其中，包括第九章美术鉴赏的方法，第十章绘画的表现技法，第十一章工艺与设计的表现技法，第十二章摄影与动画的表现技法。各章分别介绍美术鉴赏的方式以及绘画、工艺与设计、摄影与动画的表现技法，有助于我们学会美术鉴赏和美术创作的基本方法，并将其灵活地运用于学习和生活之中。

展望以“美术的未来发展”为题，旨在通过对 21 世纪美术的发展进行展望，引导我们对美术的继承与创新有一个宏观上的认识，主动关注美术的发展，保持对美术学习的持久兴趣。

每章开头，提出本章学习目标；每章中，为配合文字，均附有经过精选的美术作品，并设有生动活泼的小插图、简洁易懂的图表和小贴士，帮助我们理解文字所阐述的内容；每章结尾，均有本章小结、关键术语、自我评价和拓展阅读，有助于我们掌握本章知识，并对自己的学习水平作出客观评价；附录部分的索引，有利于我们检索与美术相关的信息，进一步广泛而深入地学习。

在此，需要说明本书中的一些用语：第一，对美术的第一层面的分类，称为“门类”，如绘画、雕塑、工艺、设计等；各门类中的进一步分类，称为“种类”或“类型”。第二，本书中的美术包含设计、新媒体艺术等门类在内。第三，本书中一般采用“美术”这一名词，但一些新兴的门类中包含着音乐、表演等因素，因此采用“艺术”这一名词，如“装置艺术”、“新媒体艺术”等。

三、学习“美术基础”课程的方式

学习方式（learning approach 或 learning style）是当代教育理论研究中的一个

重要概念。从教育心理学角度讲，我们的学习方式有接受和发现两种。在接受学习中，学习内容是以定论的形式直接呈现出来的，学习的心理机制或途径是同化，我们是知识的接受者。在发现学习中，学习内容是以问题形式间接呈现出来的，学习的心理机制或途径是顺应，我们是知识的发现者。两种学习方式都有其存在的价值，彼此之间相辅相成。

所谓改变学习方式，是指从单一的、被动接受的学习方式向多样化的学习方式转变。其中，自主探究、合作交流和动手实践都是重要的学习方式。我们学习美术的过程不是被动地吸收本书的现成结论，而是一个亲自参与活动，激活丰富和生动的思维，经历实践和创新的过程。

1. 问题解决学习与发现学习

“问题解决学习”由美国学者杜威（John Dewey，1859—1952）开始倡导，是指在生活中，学习者亲自发现学习课题，并围绕问题，展开主动学习的学习方式。“发现学习”由美国学者布鲁纳（Jerome Bruner，1915— ）提出，即学习者通过自己的发现来获得知识和解决问题的学习方式。

这两种学习方式均重视过程，提倡“重视生活中的问题，在解决问题的过程中获得经验”的观点。学习者亲自体验事物，对所接触的事物提出问题，然后自己收集和处理与问题有关的必要信息，发现解决问题的方案，并尝试解决方案的恰当性。教师的任务在于创设引发学习者主动学习兴趣的教育环境，并对这一学习进行援助，培养与生活相关问题的解决能力。其中，发现学习要求以问题解决学习的方式进行高层次的系统学习，在对所发现和收集的信息进行分析和考察的过程中，获得新的法则性和类型性，这与科学家的发现在本质上是相同的。

在学习“美术基础”这门课程的过程中，我们应积极发现与美术相关的问题，提倡具有原创性的发现和解决问题方法的提出，培养对美术的思考能力和实践能力。在发现并解决问题的过程中，使我们获得多样且深入的体验，进而有助于提高我们对美术学习结果的记忆，并能够促进下一阶段的美术学习。

2. 范例学习

“范例学习”是指从一系列的教材中，选出基本的、本质的具体事例作为范例，引导学习者进行深入学习的方式。它源于德国，分为四个阶段：第一，展示作为范例的“个的阶段”；第二，理解事物类型的“类的阶段”；第三，解明“个”与“类”相关联法则的“法则的阶段”；第四，解明范例与自己、世界、生活关联的“自己理解”阶段。

例如，我们在进行中国山水画鉴赏学习时，可以采用范例学习的方式，从历代山水画中精选出宋代画家范宽的作品《谿山行旅图》。首先，了解这幅作品的特点及其背景，学会欣赏与评述的方式（个的阶段）；其次，观赏宋代其他具有代表性的山水画作品，归纳宋代山水画的特点（类的阶段）；再次，在教师的引导下，解明《谿山行旅图》与宋代其他山水画作品之间的关联，探究山水画的创作法则及所依据的哲学思想（法则的阶段）；最后，进一步理解人类与自然、人类与美术的关系，达到“自己理解”的阶段。这一学习方式也可以运用于对文艺复兴时期美术的学习中，精选达·芬奇笔下的《蒙娜·丽莎》等作品作为范例，进行深入学习。

范例学习的方式不仅可以运用在美术鉴赏学习中，也可以运用于美术创作学习中。以后者为例，我们可以选择一种基本的美术技法作为范例，在学习了这一技法的基础上，再展示多种技法；接着，我们探明这一基本技法与多种技法相关联的创作法则；最后，我们就可以发现并确定适合自己的表现方式。

3. 自主学习与合作学习

“自主学习”是就学习的内在品质而言，相对的是“被动学习”。其特征在于：学习者参与、确定对自己有意义的学习，自己提出学习目标，制订学习进度，参与设计评价指标；学习者积极发展各种思考策略和学习策略，在解决问题中学习；学习者在学习过程中有情感的投入，有内在动力的支持，能从学习中获得积极的情感体验；学习者在学习过程中对认知活动能够进行自我监控，并作出相应的调适。

“合作学习”是针对教学条件下学习的组织而言，相对的是“个体学习”。合作学习是指学习者在小组或团队中为了完成共同的任务，有明确责任分工的互助性学习。合作学习的特征为：积极的相互支持、配合，特别是面对面的促进性的互动；积极承担在完成共同任务中个人的责任；期待所有学习者能进行有效的沟通，建立并维持小组成员之间的互相信任，有效地解决组内冲突；对于各人完成的任务进行小组加工；对共同活动的成效进行评估，寻求提高其有效性的途径。

在学习本课程的过程中，我们可以采用自主学习的方式，自己提出学习目标，制订学习进度，选择有效的学习策略，在获得学习成果后对自己的学习进行评价。我们也可以采用小组合作学习的方式，在增强自己发现问题、解决问题和综合表达能力的同时加强人际交流。

4. 探究学习

“探究学习”是指从学科领域或现实生活中选择和确定研究主题，创设一种类似于学术（或科学）研究的情境，通过学习者自主、独立地发现问题、实验、调查、搜集与处理信息、表达与交流等探索活动，获得知识、技能、情感与态度发展的学习方式。这是一种重视在学习过程中发展探索精神和创新能力的学习方式。与接受学习相比，探究学习具有更强的问题性、实践性、参与性和开放性。探究学习要达到三个目标：第一，经过探究过程，以获得理智能力的发展和深层次的情感体验；第二，建构知识；第三，掌握解决问题的方法。

在学习“美术基础”课程的过程中，我们可以采用探究学习的方式。例如，我们确定“原始壁画”的研究主题，以自主学习的方式独立地发现问题并进行调查、搜集与处理相关信息，再以小组合作学习的方式讨论并分析、解释人类早期各种壁画所传递的信息，深入理解美术起源的背景与观点。并在此基础上，将这些壁画与现在的壁画进行对比，开展创作活动，设计与我们自己的生活息息相关的壁画。

四、走进美术的世界

现代社会需要充分发挥每个人的感性、主体性和创造能力。“美术基础”课程以灵活多样的课程呈现形式以及教与学的方式，激发我们学习美术的兴趣，并使这种兴趣转化为持久的情感态度；注重美术学习内容与我们生活经验的紧密联系，发挥美术知识和技能在提高精神和生活品质方面的作用，让我们在实际生活中领悟美术的独特价值；重视对个性与创新精神的培养，采取多种方式，帮助我们学会将创意的理念和方式运用于美术活动之中，通过动手实践，获得将创意转化为具体成果的能力；通过综合学习和探究学习，引导我们在具体情境中找到不同知识之间的关联，发展综合实践能力，创造性地解决各种与美术相关的问题。

让我们通过对“美术基础”课程的学习，走进充满魅力的美术世界，认识自己生命的价值与意义，同时提升社会的整体美感与文化活力。

目 录

目 录

第一部分 美术概论 / 001

第一章 美术 / 003

一、美术的定义 / 005

1. 美术 / 005
2. 视觉艺术、视觉文化与美术的关系 / 007
3. 美术的民族性与世界性 / 008
4. 美术风格 / 009
5. 美术流派 / 010
6. 美术思潮 / 011

二、美术的功能 / 012

1. 美术的三种基本功能 / 012
2. 美术的多种功能 / 014

三、美术的分类 / 014

1. 依据物质材料及其制作方法分类 / 015
2. 依据题材分类 / 015
3. 中西不同的分类依据 / 015
4. 按照呈现方式分类 / 016

四、美术家与美术作品 / 017

1. 美术家及其素养 / 017
2. 美术作品及其价值 / 019

五、美术的传播 / 022

1. 场馆传播 / 022
2. 教育传播 / 028
3. 社区传播 / 029
4. 媒体传播 / 030

本章小结 / 031

关键术语 / 031

自我评价 / 031

拓展阅读 / 031

第二章 美术的起源与发展 / 033

一、美术的起源 / 035

1. 有关美术起源的几种学说 / 035
2. 史前美术 / 039

二、中国美术的发展 / 043

1. 先秦美术 / 043
2. 秦汉美术 / 044
3. 魏晋南北朝美术 / 046
4. 隋唐五代美术 / 048
5. 宋元美术 / 051
6. 明清美术 / 055
7. 近代美术 / 059
8. 现代美术 / 060

三、西方美术的发展 / 063

1. 古希腊罗马时期的美术 / 063
2. 中世纪时期的美术 / 066
3. 文艺复兴时期的美术 / 069
4. 巴洛克和洛可可时期的美术 / 073
5. 19 世纪的美术 / 075
6. 20 世纪的美术 / 082

本章小结 / 086

关键术语 / 086

自我评价 / 086

拓展阅读 / 086

第二部分 美术基础 / 087

第三章 绘画 / 089	关键词语 / 135
	自我评价 / 135
	拓展阅读 / 135
一、绘画的基础知识 / 091	
1. 绘画的定义与特征 / 091	第四章 雕塑 / 137
2. 绘画的分类 / 092	
二、中国画 / 092	一、雕塑 / 139
1. 何谓“中国画” / 092	1. 何谓“雕塑” / 139
2. 中国画的特征 / 093	2. 雕塑的分类 / 140
3. 中国画的分类 / 094	二、雕塑的鉴赏方法 / 140
4. 中国画作品鉴赏 / 096	
三、水彩画 / 106	三、雕塑作品鉴赏 / 142
1. 何谓“水彩画” / 106	1. 不同展示方式的雕塑作品鉴赏 / 142
2. 水彩画的分类 / 107	2. 不同材质的雕塑作品鉴赏 / 146
3. 水彩画作品鉴赏 / 108	3. 不同功能的雕塑作品鉴赏 / 150
	4. 不同艺术手法的雕塑作品鉴赏 / 153
四、油画 / 112	本章小结 / 158
1. 何谓“油画” / 112	关键词语 / 158
2. 油画的分类 / 113	自我评价 / 158
3. 油画作品鉴赏 / 114	拓展阅读 / 158
4. 超现实主义流派： 西班牙达利《持续的记忆》 / 118	
五、版画 / 119	第五章 工艺 / 159
1. 何谓“版画” / 119	
2. 版画的分类 / 120	一、工艺 / 161
3. 版画作品鉴赏 / 122	1. 何谓“工艺” / 161
	2. 工艺的特征 / 161
六、漫画 / 125	3. 工艺的作用 / 162
1. 何谓“漫画” / 125	二、工艺的分类 / 163
2. 漫画的分类 / 127	1. 按工艺的功能价值分类 / 163
3. 漫画作品鉴赏 / 129	2. 按工艺的历史形态分类 / 163
本章小结 / 135	3. 按工艺的生产者和消费者的 社会层次分类 / 164

4. 按工艺材料和制作工艺分类 / 164

三、工艺作品鉴赏 / 164

1. 长信宫灯 / 166
2. 舞马衔杯纹银壶 / 167
3. 定窑白瓷孩儿枕 / 169
4. 后母戊鼎 / 171
5. 青瓷仰覆莲花尊 / 172
6. 镂空螭虎纹玉合璧 / 174

本章小结 / 176

关键术语 / 176

自我评价 / 176

拓展阅读 / 176

第六章 设计 / 177

一、设计 / 179

1. 何谓“设计” / 179
2. 设计的特征 / 180
3. 设计的理念 / 181

二、设计的分类 / 183

三、设计作品鉴赏 / 184

1. 视觉传达设计作品鉴赏 / 184
2. 工业设计作品鉴赏 / 188
3. 环境设计作品鉴赏 / 195
4. 流行时尚设计作品鉴赏 / 203

本章小结 / 207

关键术语 / 207

自我评价 / 207

拓展阅读 / 207

第七章 书法与篆刻 / 209

一、书法 / 211

1. 何谓“书法” / 211
2. 书法的特征 / 211
3. 书法的分类 / 212
4. 书法作品鉴赏 / 214

二、篆刻 / 220

1. 何谓“篆刻” / 220
2. 篆刻的特征 / 221
3. 篆刻的分类 / 221
4. 篆刻作品鉴赏 / 222

本章小结 / 227

关键术语 / 227

自我评价 / 227

拓展阅读 / 227

第八章 新媒体艺术 / 229

一、新媒体艺术 / 231

1. 何谓“新媒体艺术” / 231
2. 新媒体艺术的特征 / 231
3. 新媒体艺术的分类 / 232

二、摄影 / 234

1. 新闻纪实摄影 / 235
2. 艺术摄影 / 238
3. 商业摄影 / 238

三、新媒体装置艺术 / 240

1. 影像装置 / 240
2. 虚拟交互装置 / 243

四、数字艺术 / 246

1. 数字影像 / 246

2. 计算机美术 / 250

五、动画 / 251

1. 传统动画作品 / 252

2. 定格动画作品 / 254

3. 计算机动画 / 257

六、网络艺术 / 259

1. 网络游戏 / 260

2. 网络涂鸦 / 263

本章小结 / 265

关键术语 / 265

自我评价 / 265

拓展阅读 / 265

附表：动画年表 / 267

第三部分 基础应用 / 269

第九章 美术鉴赏的方法 / 271

一、美术鉴赏的定义、目的与特征 / 273

1. 欣赏与鉴赏 / 273

2. 美术鉴赏的目的 / 273

3. 美术鉴赏的特征 / 275

二、美术作品的构成要素 / 276

1. 美术作品的内容 / 276

2. 美术作品的形式 / 278

3. 美术作品内容与形式的关系 / 278

4. 美术作品的四种风格 / 280

三、美术鉴赏的方法 / 281

1. 侧重于社会学的鉴赏方法 / 282

2. 侧重于艺术家生平研究的鉴赏方法 / 284

3. 侧重于心理学的鉴赏方法 / 285

4. 侧重于比较的鉴赏方法 / 287

5. 费罗门的鉴赏方法 / 289

四、鉴赏日常生活中的美术作品 / 291

1. 关注日常生活中的美术作品 / 292

2. 实用与审美相结合的鉴赏方式 / 293

五、从美感经验到艺术体验 / 294

1. 美感经验与艺术体验 / 294

2. 学会撰写美术评论文章 / 296

3. 成为一名合格的鉴赏者 / 301

本章小结 / 303

关键术语 / 303

自我评价 / 303

拓展阅读 / 303

第十章 绘画的表现技法 / 305

一、中国画的表现技法 / 307

1. 工笔画的表现技法 / 307

2. 写意画的表现技法 / 309

二、绘本的表现技法 / 312

1. 绘本日记的创作方法 / 312

2. 绘本故事的创作方法 / 314

三、水彩画的表现技法 / 316

1. 一次完成的水彩画表现技法 / 316

2. 逐层上色的水彩画表现技法 / 319

本章小结 / 321

关键术语 / 321

自我评价 / 321

拓展阅读 / 321

第十一章 工艺与设计的表现技法 / 323

一、工艺的表现技法 / 325

1. 工艺小制作：布艺绕线器 / 325

2. 工艺小制作：卡通茶包 / 327

二、设计的表现技法 / 331

1. 世博会手绘地图的表现技法 / 331

2. 思维导图的表现技法 / 334

本章小结 / 338

关键术语 / 338

自我评价 / 338

拓展阅读 / 338

第十二章 摄影与动画的表现技法 / 339

一、摄影的表现技法 / 341

1. 便携数码相机拍摄技法 / 341

2. 单反数码相机拍摄技法 / 346

二、动画的表现技法 / 348

1. 黏土动画的表现技法 / 349

2. 真人动画的表现技法 / 352

本章小结 / 356

关键术语 / 356

自我评价 / 356

拓展阅读 / 356

展望 美术的未来发展 / 357

一、美术馆的美学经济 / 359

1. 美术“联姻”商业 / 359

2. 新的课题 / 360

二、城市的景观 / 363

1. 一座城市一件名作 / 363

2. 城市的三重景观 / 364

三、创意人才的必由之路 / 366

1. 创意阶层的兴起 / 366

2. 沉浸于数码世界对大脑造成不良影响 / 368

3. 美术学习是创意人才的必由之路 / 369

本章小结 / 372

关键术语 / 372

自我评价 / 372

拓展阅读 / 372

人名中英文索引及参考书目 / 373

后记 / 377

第一部分 美术概论