

文化教育丛书

艺术欣赏

徐 飙 主编

中国文联出版社

艺 术 欣 赏

徐 飙 主编

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏/徐飙主编. - 北京: 中国文联出版社, 1999

(文化教育丛书/陆现柱等主编)

ISBN 7-5059-3457-0

I. 艺术… II. 徐… III. 艺术-鉴赏 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第44478号

书名	文化教育丛书(共10部)
主编	陆现柱 杨文学 李正堂
出版社	中国文联出版社
发行	中国文联出版社 发行部
地址	农展馆南里10号(100026)
经销	全国新华书店
责任编辑	皮远乡
责任印制	胡元义
排版	山东省枣庄市长城文化出版实业公司
印刷	山东省临沂市第二印刷厂
开本	850×1168 1/32
字数	2070千字
印张	103.25
插页	20页
版次	1999年8月第1版第1次印刷
书号	ISBN 7-5059-3457-0/I·2635
全套定价	178.00元

序

原国家教育委员会于1997年5月20日以教体[1997]2号文件颁发的《关于加强学校艺术教育的意见》中明确指出：“艺术教育是学校实施美育的主要内容和途径，它在提高人的素质方面有着其他学科所不可替代的作用。艺术教育有助于发展人的全面思维，发展想像力和创造力；有助于培养学生健康丰富的感情世界，陶冶高尚情操；有助于加强德育工作。通过艺术教育，培养学生树立正确的审美观念，提高审美能力，激发其对美的爱好与追求，塑造健全的人格和健康个性，促进其全面发展。因此，要从提高民族素质的高度认识艺术教育的重要性，把学校艺术教育工作纳入到教育的各项工作中去，真正确立艺术教育在学校教育中的地位。”

“学校艺术教育是国民素质教育而非专业教育，它的根本目的是培养全面发展的‘四有’新人，而非艺术专业人才。这一性质决定了学校艺术教育必须以全

体学生为对象，以普及为基础，以全面提高学生素质为任务。”

“课堂教学是艺术教育的主渠道。开齐开足艺术课，深化教学改革，提高教学质量，是学校艺术教育工作的核心。各级教育部门和学校要一手抓开课，一手抓教改。”

“职业学校和普通高校（含师范院校）均应创造条件，在两年内开出艺术类选修或必修课程，同时根据学校自身的特点，积极举办各种类型的专题讲座。”

显而易见，当前加强我国各类学校的艺术教育工作，具有非常的重要性、必要性、紧迫性和艰巨性；积极开设艺术教育课程，对全体学生普及艺术教育，全面提高学生素质，就已成为各类中等职业学校和各类高等院校教学工作中的一个刻不容缓的当务之急！

正因为如此，浙江省衢州市行知职业教育集团董事长徐飙先生主编的这本为了满足中等职业学校艺术教育需要的中国第一本《艺术欣赏》教材，填补了国内空白，可以堪称我国中等职业学校艺术教育工作中的一件盛事，可喜可贺！

本书是在浙江省衢州市行知职业教育集团编写的、内部推广使用的《艺术赏析》教材的基础上，根据国家教委《关于加强学校艺术教育的意见》的重要指示精神而重新编写的。

本书以培养全面发展的“四有”新人为根本目的，以全体学生为对象，以普及为基础，以全面提高学生素质为任务，以教育和培养 21 世纪需要的各类专业人才为方向，以艺术教育为内容，全面、系统、科学地介绍了艺术欣赏理论以及建筑艺术欣赏、绘画艺术欣赏、雕塑艺术欣赏、工艺美术欣赏、书法艺术欣赏、音乐艺术欣赏、舞蹈艺术欣赏、戏剧艺术欣赏、影视艺术欣赏和文学艺术欣赏等各方面的知识、理论、方法、技巧和名作。

本书坚持理论与实践相结合、国内与国外相结合、历史与现状相结合、目前与将来相结合、普及与提高相结合、知识介绍与理论升华相结合、中等职业学校与高等院校相兼顾的原则，集国内外百家艺术欣赏之精华，融艺术欣赏理论与实践于一身、艺术教育与素质教育于一体。

本书具有结构新颖、体系完备、语言精练、行文流畅、简明易懂、层次清晰、内容翔实、图文并茂、深入浅出、科学性强、知识性强、趣味性强、可读性强和适用面广等特点。

本书系中等职业学校艺术教育教材，同时亦可作为高等院校艺术教育教材和有关人员的自学教材使用。

我衷心希望本书的出版发行，能对加强我国中等职业学校和高等院校艺术教育教材建设，推动我国艺

术教育工作向着更高层次的方向发展，起到巨大的推动作用！与此同时，我亦衷心希望将来能有更多的艺术教育教材出版面世，以发展和繁荣我国艺术教育事业！

陆现柱

1999年6月于北京

目 录

第一章 艺术欣赏概述.....	(1)
第一节 艺术欣赏的条件.....	(2)
一、艺术欣赏的客观条件.....	(2)
二、艺术欣赏的主观条件.....	(3)
第二节 艺术欣赏的特点.....	(6)
一、饱含着欣赏者的感情.....	(6)
二、充满着联想与想像.....	(7)
三、较强的个体差异性.....	(7)
第三节 艺术欣赏的过程.....	(10)
一、感知和感受.....	(10)
二、联想、想像和体验.....	(11)
三、理性的评价.....	(12)
第四节 艺术欣赏的方法.....	(14)
一、以审美的态度来欣赏艺术作品.....	(14)
二、了解作品的时代背景和艺术家的创作意图.....	(15)
三、善于运用比较的方法.....	(16)
四、从整体结构上全面、完整地欣赏艺术作品.....	(16)
五、加强广泛的艺术修养,掌握各类艺术相通之处.....	(17)
复习思考题.....	(18)

第二章 建筑艺术欣赏	(19)
第一节 建筑艺术的特征	(19)
一、建筑与建筑艺术	(19)
二、建筑艺术语言	(21)
三、建筑艺术的审美特征	(23)
第二节 建筑艺术欣赏方法	(25)
一、了解和掌握形式美法则	(25)
二、具备一些建筑学的知识	(26)
三、发掘作品的文化内涵	(26)
第三节 建筑艺术名作欣赏	(27)
一、中国建筑艺术	(27)
二、外国建筑艺术	(36)
复习思考题	(45)
第三章 绘画艺术欣赏	(46)
第一节 绘画艺术的特征	(46)
一、绘画艺术及其类别	(46)
二、几种常见的绘画种类	(48)
三、绘画艺术的审美特征	(51)
四、中、西方绘画的主要区别	(53)
第二节 绘画艺术欣赏方法	(54)
一、了解绘画艺术发展脉络, 把握 代表作品基本特征	(54)
二、培养艺术形式感觉	(55)
三、体味画面中优美高尚的境界与精神	(56)
第三节 绘画名作欣赏	(57)

一、中国作品	(57)
二、外国作品	(70)
复习思考题	(87)
第四章 雕塑艺术欣赏	(88)
第一节 雕塑艺术的特征	(88)
一、雕塑艺术及其类别	(88)
二、雕塑艺术的语言	(89)
三、雕塑的审美特征	(91)
第二节 雕塑艺术欣赏方法	(92)
一、感受、体察雕塑艺术的形体美	(92)
二、通过“影像”的突出点领会作品的主题	(93)
三、在雕塑与环境的相互关系中理解 它们的有机联系	(93)
四、正确地欣赏人体艺术	(94)
第三节 雕塑名作欣赏	(95)
一、中国作品	(95)
二、外国作品	(104)
复习思考题	(111)
第五章 工艺美术欣赏	(112)
第一节 工艺美术的特征	(112)
一、工艺美术及其类别	(112)
二、工艺美术的本质特点	(114)
三、工艺美术的审美特征	(115)
第二节 工艺美术欣赏方法	(116)
一、透过工艺美术的外在形式去理解	

作品的内在情感	(116)
二、认识、鉴别工艺美术材料的个性美	(117)
三、发现、体会工艺美术品和谐统一的形式美	(117)
第三节 工艺美术名作欣赏	(118)
一、[新石器时代] 龙山白陶鬶 (瓷器)	(118)
二、[新石器时代] 黑陶高足杯 (陶器)	(121)
三、[元代] 蓝釉白龙纹瓶 (瓷器)	(122)
四、[元代] 青花鸳鸯莲纹盘 (瓷器)	(124)
五、[汉代] 玉环 (玉器)	(126)
六、[商代] 虎食人卣 (青铜器)	(127)
七、[商代] 四羊方尊 (青铜器)	(129)
八、[汉代] 长信宫灯 (青铜器)	(131)
复习思考题	(133)
第六章 书法艺术欣赏	(134)
第一节 书法艺术的特征	(134)
一、书法艺术的起源和发展	(134)
二、书法艺术语言	(136)
三、书法艺术的文化特征	(137)
四、书法艺术的审美特征	(140)
第二节 书法艺术欣赏方法	(141)
一、从欣赏笔法入手	(141)
二、重视欣赏结体	(142)
三、注意章法布局	(142)
四、深入领悟蕴含在外形中的内在精神	(143)
第三节 书法名作欣赏	(143)
一、中国古代书法欣赏	(143)

二、中国现代书法欣赏	(155)
复习思考题	(160)
第七章 音乐艺术欣赏	(161)
第一节 音乐艺术概述	(161)
一、音乐语言的基本要素	(161)
二、音乐作品的曲式结构	(164)
三、音乐作品的体裁	(166)
四、人声的类别及演唱形式	(172)
五、民族乐器的类别、排列位置和演奏形式	(174)
六、西洋乐器的类别、排列位置和演奏形式	(180)
第二节 音乐艺术的审美特征	(189)
一、音乐是声音的艺术	(189)
二、音乐是时间的艺术	(190)
三、音乐是表现的艺术	(190)
第三节 音乐艺术欣赏方法	(191)
一、熟悉音乐语言	(191)
二、了解作者和作品的时代背景	(192)
三、具备音乐欣赏心理	(192)
四、通过多听、多接触音乐提高欣赏能力	(193)
第四节 音乐名作欣赏	(194)
一、声乐作品	(194)
二、器乐作品	(201)
复习思考题	(227)
第八章 舞蹈艺术欣赏	(228)
第一节 舞蹈艺术的特征	(228)

一、舞蹈的概念和起源	(228)
二、舞蹈的类别	(229)
三、舞蹈艺术语言	(231)
四、舞蹈艺术的审美特征	(233)
第二节 舞蹈艺术欣赏方法	(236)
一、把握舞蹈的主题思想,抓住其 内在的思想内涵	(236)
二、从人体、动作、舞台构图和 舞台美术等方面欣赏舞蹈的形式美	(236)
三、从直观的形式去体会和感受 舞蹈艺术内在的情绪意境美	(238)
四、具备多方面的知识和修养	(238)
第三节 舞蹈艺术名作欣赏	(239)
一、《荷花舞》(女子群舞)	(239)
二、《孔雀舞》(女子群舞)	(240)
三、《红绸舞》(群舞)	(242)
四、《长鼓舞》(女子独舞)	(243)
五、《红色娘子军》(芭蕾舞)	(245)
六、《金山战鼓》(三人舞)	(248)
七、《天鹅湖》(芭蕾舞)	(249)
八、《天鹅之死》(芭蕾独舞)	(251)
复习思考题	(253)
第九章 戏剧艺术欣赏	(254)
第一节 戏剧艺术的特征	(254)
一、戏剧的概念和起源	(254)
二、戏剧的类别	(255)

三、中国传统戏曲的行当·····	(258)
四、中国传统戏曲的表演·····	(261)
五、戏剧艺术语言·····	(263)
六、戏剧艺术的审美特征·····	(264)
第二节 戏剧艺术欣赏方法·····	(266)
一、抓住尖锐、复杂的戏剧冲突·····	(266)
二、领会戏剧中的艺术形象美·····	(267)
三、领会戏剧形象的社会意义和时代意义·····	(267)
第三节 戏剧名作欣赏·····	(268)
一、中国戏剧·····	(268)
二、外国戏剧·····	(274)
复习思考题·····	(280)
第十章 摄影艺术欣赏·····	(281)
第一节 摄影艺术的特征·····	(281)
一、摄影的概念和起源·····	(281)
二、摄影的类别·····	(282)
三、摄影艺术语言·····	(282)
四、摄影艺术的审美特征·····	(285)
第二节 摄影艺术欣赏方法·····	(287)
一、提炼和升华真实美·····	(287)
二、体验光影美的追求·····	(288)
三、从色彩的审美选择与创造中 感受作品的个性与情感特征·····	(289)
第三节 摄影名作赏析·····	(290)
一、中国摄影作品·····	(290)
二、外国摄影作品·····	(299)

复习思考题	(306)
第十一章 影视艺术欣赏	(307)
第一节 影视艺术的特征	(307)
一、影视艺术的产生与发展	(307)
二、影视艺术语言	(310)
三、电影的种类	(317)
四、电视剧的种类	(321)
五、影视艺术的差异性	(322)
六、影视艺术的审美特征	(323)
第二节 影视艺术欣赏方法	(325)
一、加强艺术知识修养，培养欣赏 影视艺术的能力	(325)
二、抓住影视艺术的基本特征，发现银幕或 屏幕形象的闪光点 and 影视片的艺术特色	(326)
三、分析导演、表演和摄影等艺术风格，感受 影视片的整体美	(327)
第三节 电影名片赏析	(329)
一、中国电影名片	(329)
二、外国电影名片	(345)
复习思考题	(361)
第十二章 文学欣赏	(362)
第一节 文学作品的审美特征	(362)
一、文学的概念和本质	(362)
二、文学的类别	(363)
三、文学作品的构成	(365)

四、文学作品的审美特征	(367)
第二节 文学作品欣赏方法	(369)
一、熟悉文学作品欣赏的基本特点和规律	(369)
二、抓住文学作品的特点	(370)
三、调动所有的知识储备	(371)
四、善于独立思考,运用辩证的态度	(371)
第三节 文学名作欣赏	(372)
一、诗歌	(372)
二、散文	(375)
三、小说	(379)
复习思考题	(382)

附 录:

关于加强学校艺术教育的意见

(国家教育委员会1997年5月20日颁发,

教体[1997]2号) .....

(383)

第一章

艺术欣赏概述

艺术欣赏是一种以艺术作品为对象的审美活动，也是一种通过艺术形象去认识客观世界的思维活动。宋代苏东坡的“诗中有画，画中有诗”，郭熙的“诗是无形画，画是有形诗”，清代恽南田的“景不盈尺，游目无穷”，以及我们通常所说的“诗情画意”、“意境高远”、“艺术魅力强”等，都是欣赏者在品评艺术作品时的评语。这也就是说，当我们在观看艺术作品的过程中，有时会感动得热泪盈眶；有时会激动得热血沸腾；有时会感到莫名其妙的满足；有时会陷入久久的深思……总之，作品拨动观赏者心弦的过程，也就是公众欣赏艺术作品的过程。

艺术欣赏以人与艺术的审美关系为主，是美学领域的一个重要组成部分。人们通过艺术欣赏，可以丰富自己的情感，陶冶自己的情操，净化自己的心灵。因此，学习与研究艺术欣赏，对于全面提高人的素质，促进社会文明的发展，以及大中中专院校对学生进行素质教育等，都具有十分重要的意义。