

教育部高职高专规划教材
Jiaoyubu Gaozhi Gaozhuan Guihua Jiaocai

美术欣赏

奚传绩 编著

高等教育出版社

教育部高职高专规划教材

美 术 欣 赏

奚传绩 编著

本书配有光盘，需要者请到网络光盘实验室拷贝

高等教育出版社

内容提要

本书是教育部高职高专规划教材,是根据教育部制定的《高职高专教育美术欣赏课程教学基本要求》编写而成的。

本书以提高高职高专学生的艺术素养和审美能力为编写指导思想,从学习和掌握美术欣赏的基本知识入手,讲解观赏性美术和实用性美术的主要特点,对古今中外美术的主要门类和体裁中的代表作逐一进行赏析。全书共28讲,每讲附有复习题。本书附有美术作品的光盘,即可强化课堂教学又便于学生欣赏。本书可作为高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校各专业的公共课和素质教育课的教材,亦可供美术爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏/奚传绩编著. —北京:高等教育出版社,
2002. 8
ISBN 7-04-010753-8

I. 美... II. 奚... III. 美术—鉴赏—高等学校:
技术学校—教材 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 042143 号

美术欣赏

奚传绩 编著

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码 100009
传 真 010-64014048

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 14.75
字 数 350 000

版 次 2002 年 8 月第 1 版
印 次 2002 年 8 月第 1 次印刷
定 价 23.90 元(含光盘)

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

出版说明

教材建设工作是整个高职高专教育教学工作中的重要组成部分。改革开放以来,在各级教育行政部门、学校和有关出版社的共同努力下,各地已出版了一批高职高专教育教材。但从整体上看,具有高职高专教育特色的教材极其匮乏,不少院校尚在借用本科或中专教材,教材建设仍落后于高职高专教育的发展需要。为此,1999年教育部组织制定了《高职高专教育基础课程教学基本要求》(以下简称《基本要求》)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(以下简称《培养规格》),通过推荐、招标及遴选,组织了一批学术水平高、教学经验丰富、实践能力强的教师,成立了“教育部高职高专规划教材”编写队伍,并在有关出版社的积极配合下,推出一批“教育部高职高专规划教材”。

“教育部高职高专规划教材”计划出版500种,用5年左右时间完成。出版后的教材将覆盖高职高专教育的基础课程和主干专业课程。计划先用2~3年的时间,在继承原有高职、高专和成人高等学校教材建设成果的基础上,充分汲取近几年来各类学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验,解决好新形势下高职高专教育教材的有无问题;然后再用2~3年的时间,在《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》立项研究的基础上,通过研究、改革和建设,推出一大批教育部高职高专教育教材,从而形成优化配套的高职高专教育教材体系。

“教育部高职高专规划教材”是按照《基本要求》和《培养规格》的要求,充分汲取高职、高专和成人高等学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验和教学成果编写而成的,适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

2000年4月3日

前言

本书是教育部高职高专规划教材,是依据教育部制定的《高职高专教育美术欣赏课程教学基本要求》编写而成的。考虑到高职高专学生的特点,同时考虑到全国高职高专院校开设“美术欣赏”课程的教学时数和学生对这一课程的爱好与需求不尽相同,所以,作者在构建这一教材的内容结构和课程体系时,除了考虑到它与现已出版的同类教材应当有所区别且能自成体系外,特别注意了以下4点:

1. 学习美术欣赏,特别着重引导学生掌握美术欣赏的基本方法。过去,我国民间谈到如何看戏时,有两句俗语:“会看的看门道,不会看的看热闹。”要学会美术欣赏,也首先要懂得它的“门道”。这“门道”主要指的是一些带规律性的东西。对于美术欣赏来说,首先了解并掌握各类美术的主要特点,就是掌握美术欣赏“门道”的最简便而有效的方法之一。因此,本书从学习和掌握美术欣赏的基础知识入手,然后按照观赏性美术(绘画、雕塑)和实用性美术(工艺美术、设计艺术、建筑艺术和园林艺术)两大系统,对古今中外美术主要门类和体裁中的代表作品逐一进行赏析。它既有助于学生更好地掌握美术欣赏的“门道”,又能使学生获得比较系统的中外美术的基本知识。

2. 考虑到高职高专学生的特点和未来就业和发展的需要,在选择美术欣赏的内容时,特别突出了对实用性美术的欣赏,这有利于学生更好地理解美术与生活、美术与经济生活的密切关系。

3. 全书采用讲座的形式,每讲大致相当于1个学时的教学量,且具有相对的完整性和独立性,便于不同教学课时的学校进行选择,也便于学生自学。

4. 美术是一种视觉艺术,离开了具体的图像,很难达到美术欣赏的目的。所以,本书根据每讲内容的需要,精选了比较多的作品图版,但为了不加重学生的经济负担,书中的图版未使用彩印。为弥补这一缺憾,本书配有光盘,以便学生多少能看到一点美术作品的原貌,尤其是本书难以呈现的美术作品的色彩,将在使用光盘时得到弥补。

以上4点,既可以说是本书的一些主要特点,也是教师和学生使用本教材时,首先应当注意的几点。但愿作者的以上一些构想,能在教学实践中得到检验。

本书承蒙清华大学美术学院博士生导师、国务院学位委员会艺术学科评议组成员杨永善教授审稿,在此表示衷心感谢。

由于编写时间紧迫,书中难免存在疏漏,望读者批评指正。

编者

2002年3月

目 录

上篇 美术欣赏基础知识

第一讲 走近美术	3	第三讲 美术的主要艺术语言(下)	23
第二讲 美术的主要艺术语言(上)	14		

中篇 观赏性美术欣赏

第四讲 观赏性美术的主要特点	31	第十二讲 西方传统风景画、静物画 欣赏	93
第五讲 中国古代人物画欣赏	38	第十三讲 西方现代绘画欣赏	100
第六讲 中国古代山水画欣赏	44	第十四讲 外国古代雕塑艺术欣赏 (上)	108
第七讲 中国古代花鸟画欣赏	49	第十五讲 外国古代雕塑艺术欣赏 (下)	116
第八讲 中国近现代绘画欣赏	54	第十六讲 外国近现代雕塑艺术欣赏	122
第九讲 中国古代雕塑艺术欣赏	65		
第十讲 中国现代雕塑艺术欣赏	75		
第十一讲 西方传统人物画欣赏	83		

下篇 实用性美术欣赏

第十七讲 实用性美术的主要特点	133	(上)	171
第十八讲 中国古代陶瓷艺术欣赏	138	第二十四讲 外国古代建筑艺术欣赏 (下)	181
第十九讲 中国古代青铜器、漆器、 织绣艺术欣赏	144	第二十五讲 外国近现代建筑艺术 欣赏	190
第二十讲 中国古代建筑艺术欣赏	150	第二十六讲 外国古代园林艺术欣赏	200
第二十一讲 中国古代园林艺术欣赏	158	第二十七讲 现代环境艺术欣赏	207
第二十二讲 中国民间美术欣赏	165	第二十八讲 现代设计艺术欣赏	216
第二十三讲 外国古代建筑艺术欣赏			
学生选阅参考书目			226

上篇 美术欣赏基础知识

第一讲

走近美术

长期以来,很多人有一种误解,认为美术只与美术爱好者有关,与一般人并无多大的关系。事实上,在人们解决了最基本的物质需要(如衣、食、住等)之后,人们会越来越深刻地感觉到美术与他们的生活密切相关。具体地讲,人类的衣、食、住、行、用等各个方面都离不开美术(图1-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10)。只要我们一步步走近美术,对此就可以有所了解。

图1-1 少女服装设计

一、美术的范围及其分类

什么是“美术”?这是一个看似清楚,实际上并不容易搞清楚的问题。这只要翻一翻中外有影响的辞书、专业词典、百科全书中的有关词条就可以知道,对这一概念的阐释存在着相当大的差异,以至使人感到莫衷一是。这里不在概念上作文章,但有一点必须说明,那就是“美术”这个词是我国近代从日语中引进的一个外来词。日语中的“美术”直接借用汉语中的“美术”二字,但日语中的“美术”是从英语 Fine Art (美的艺术)意译过来的。汉语中最常用的与“美术”比较接近的固有的词是“图画”,所以,近代以来,汉语中的“美术”与“图画”这两个不完全相同的词,无意中往往等同了起来,从而在相当一部分中国人的观念中形成了一个根

图 1-2 体现纯净、新鲜的英国矿泉水包装设计

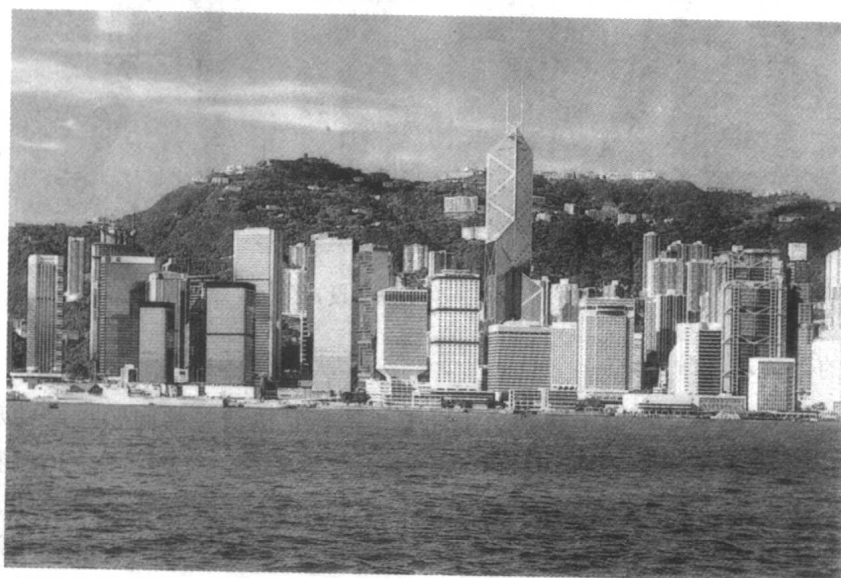

图 1-3 香港建筑

深蒂固的、片面的观念，那就是美术等于图画。再加上中国古代长期重视绘画，轻视雕塑、工艺美术和建筑艺术，美术就是绘画的观念影响颇深。直至“文革”结束后，首先从我国中小学的美术课开始转变了观念，将过去长期以来局限于图画的“美术”内涵，扩大到雕塑、工艺美术和建筑艺术。因此，在中国的美术界，逐渐形成了一个比较普遍的共识：美术的范围包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术4大类。近几年来，有一些学者主张中国的书法、篆刻艺术和现代的摄影艺术也应当包括在美术的范围内。还有些学者提出从当前国内外市场经济飞速发展中出现出来的各种设计艺术如商品包装设计、广告设计、室内外环境艺术设计等，也应当以“设计艺术”或“艺术设计”作为一类列入美术的范围。总之，随着时代的发展，美术的范围正在变得越来越大。考虑到本书的容量，这里只将美术限于绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术(含园林艺术)4大类，其他暂不介绍。

但是，不论美术的范围有多大，也不管美术创作应当分成哪几类，从美术的社会功能来分，主要是两大类：观赏性艺术和实用性艺术。

图1-4 上海东方明珠电视塔

图1-5 清新淡雅的室内设计

图 1-6 提梁壶(宜兴紫砂) 顾景舟

所谓观赏性艺术,是指主要满足人们观赏或者说只满足审美需要并没有明确的实用功能的一些美术门类,如一般的绘画和雕塑艺术。

所谓实用性艺术,是指主要满足人们一定的实用目的的一些美术门类,如工艺美术和建筑艺术(含园林艺术)。

当然,这样的划分是相对的,不是绝对的。因为,观赏性艺术也不同程度地包含着一定的实用功能,如绘画和雕塑作品在首先满足人们观赏的需要外,也可以起到装饰和美化环境等作用,即具有一定的实用性。同样,实用性艺术,不论是工艺美术品还是建筑,在首先满足人们实用要求的同时,还能给人以美的享受,即具有一定的观赏功能。所以,将各种美术分成观赏性艺术和实用性艺术两大类,是从它们的主要社会功能来区分的,它们在观赏性和实用性各个方面各有侧重而已。

另外,从各种美术的表现手法和审美特征来讲,美术也可以分成再现性艺术和表现性艺术两大类。所谓再现性艺术,是指将客观社会中的人物和事物,真实地再现在作品中的艺术。观赏性艺术中的写实性绘画和写实性雕塑就属于再现性艺术(图 1-11、12)。所谓表现性艺术,是指这类艺术着重表现作者对社会生活的思考、评价、愿望和情感,而不是像再现性艺术那样将社会生活中的人和物客观地呈现在作品中,例如抽象绘画和抽象雕塑(图 1-13、14、15)。再如,以实用性为主的工艺美术、建筑艺术,除了工艺美术中的某些器物 and 建筑中的某些造型是模仿自然界中的动物或植物的形态(如兽形陶瓷器、蘑菇形状的水塔等)外,一般都不是模仿客观事物,也不是再现客观世界的人和物的形貌,而是重在通过它们的造型、结构或装饰等,表现出一定的情感、气氛、格调和审美趣味等。这些艺术都属于表现性艺术。当然这样的区分也是相对而言的。因为,艺术创作作为一种特殊的精神生产,它既离不开客观现实,也同样离不

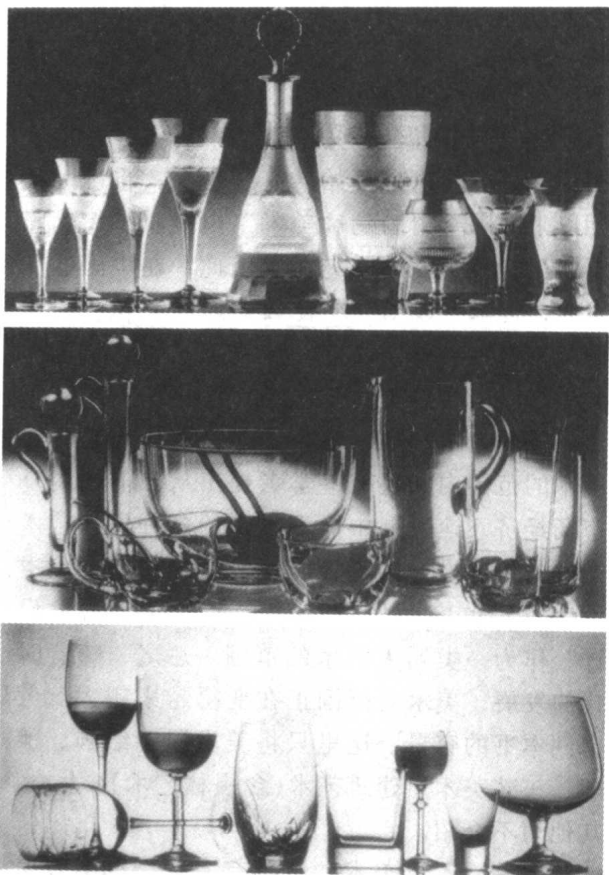

图 1-7 国外现代玻璃器皿造型设计

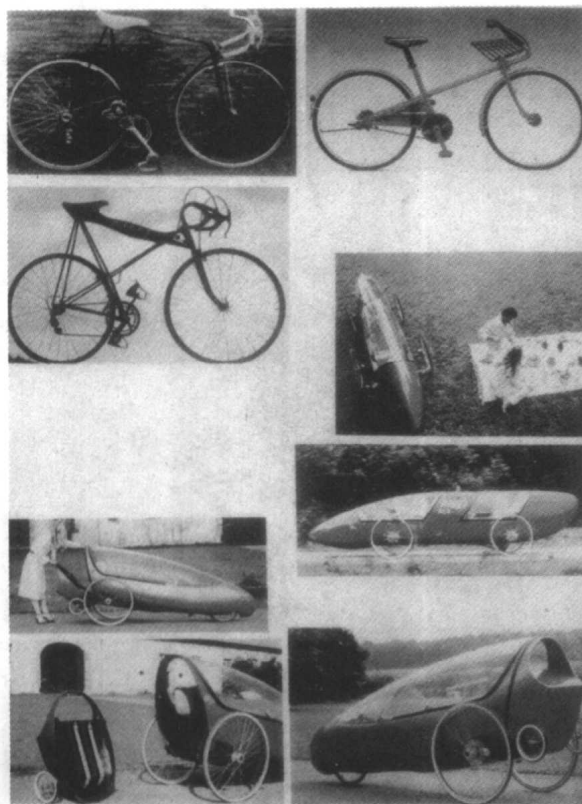

图 1-8 国外现代自行车造型设计

图 1-9 国外现代商店店面设计

图 1-10 展览厅展示设计(美国奥林匹克名誉厅)

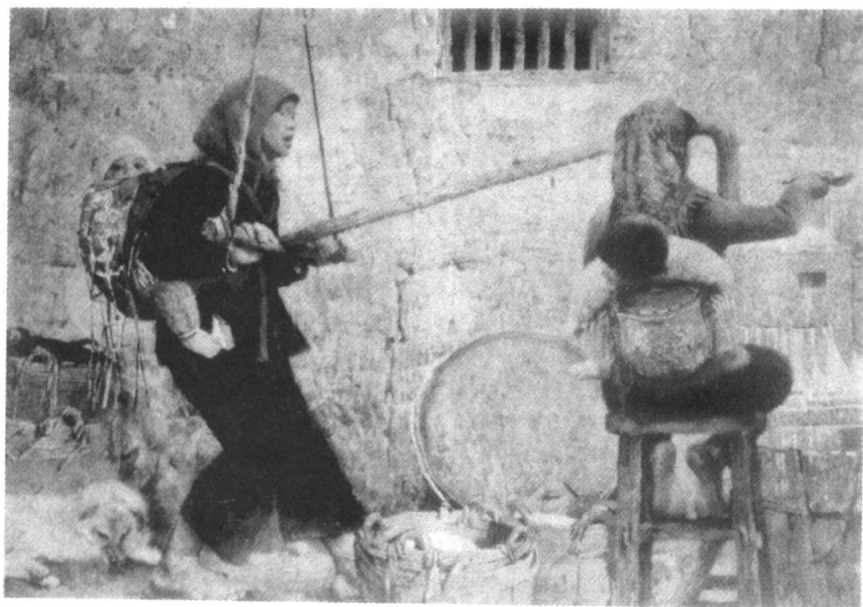

图 1-11 《儿时的歌》(水彩画) 黄中羊

图 1-12 《壮族姑娘》(石雕) 张德华

图 1-13 《第 13 号即兴曲》 [俄] 康定斯基

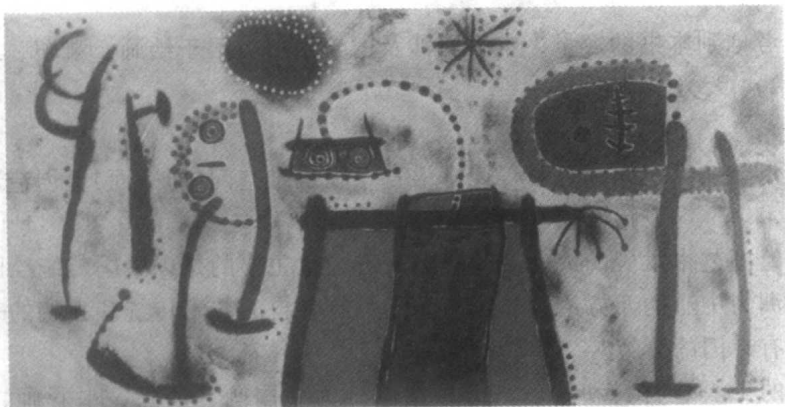

图 1-14 《绘画》 [西班牙] 米罗

开主观创造，其必然是客观因素与主观因素的统一。因此，艺术作品必须包含着客观的再现与主观的表现这样两个方面。只不过是，有些艺术侧重于再现性的因素，有些艺术则侧重于表现性的因素。

这里之所以要将美术分成观赏性艺术和实用性艺术、再现性艺术和表现性艺术，主要目的是为了便于更快、更好地掌握美术欣赏的基本方法。例如，欣赏一幅观赏性的绘画作品，不必考虑它的实用价值，主要是看它能否给人提供一种审美享受。欣赏建筑艺术就不同，不能只看它外观是否美观，而是首先要看它能否满足一定的使用要求。一般来讲，优秀的建筑只有在首先满足实用需要的基础上，做到实用与美观相统一，才是真正优秀的设计。同样，对于写实性

图 1-15 《五月的风》(青岛五四广场雕塑)

绘画、写实性雕塑作品的欣赏与对抽象性绘画、抽象性雕塑的欣赏,其着重点也是不一样的。总之,根据不同类型美术的特点去欣赏不同类型的美术作品,是美术欣赏最基本的方法。

二、美术的主要门类及其与人们生活的关系

如前所述,考虑到本书的容量,本书所涉及的美术门类限于绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术(含园林艺术)4大类。

1. 绘画

绘画是运用点、线、空间和色彩等艺术语言,在二维空间(即平面)上创造形象,反映生活和表达情感的艺术。

从古今中外绘画艺术发展的成就及其影响来看,最主要的是以中国传统绘画为代表的东方绘画体系和以欧洲为中心的西方绘画体系。它们具有各自的艺术传统和独特的表现方式,这在以后的内容中将有专门的介绍。

从绘画使用的工具、材料和技法来分,绘画分为中国画、油画、水彩画、水粉画、粉画(色粉笔画)、版画、壁画和素描等画种。其中有些画种因使用的材料、工具和表现技法的不同,又可以分成很多艺术样式。例如,中国画可分成工笔画、写意画和小写意画(或称兼工带写);版画可分成木刻、铜版画、石版画、丝网版画、胶版画等,其中木刻又可以分成黑白木刻、套色木刻、水印套色木刻等。

从绘画的题材内容来分,绘画可分为肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等。

从绘画的社会功能和表现形式来分,绘画可分为宣传画(招贴画)、年画、连环画、漫画、组画和插图等。它们可以运用各种画种进行创作。例如,可以用油画或水粉画、水彩画创作宣传画,也可以用中国画或版画创作宣传画。

总之,绘画的种类十分丰富。绘画对于满足人们精神生活的需求具有不可替代的作用。可以说,人们的生活离不开音乐,同样,人们的生活也离不开绘画。

2. 雕塑

雕塑是雕与塑的合称,它包含着两种最主要的表现手法——雕刻与塑造。

雕塑是运用一定的物质材料,通过雕、刻、塑等手法,创造具有真实的三维空间的反映生活和表现情感的艺术。

按照雕塑的形态,可分为圆雕、浮雕和透雕(镂空雕)3大类。按照作品题材内容的性质和用途,雕塑可分为纪念性雕塑、装饰性雕塑、宗教雕塑等。

在中国过去的漫长岁月中,雕塑主要是为封建统治阶级和宗教服务的,广大人民群众除了对民间的泥塑、彩塑和石雕等小型雕塑作品有所了解外,一般人民群众与雕塑的关系远不如像绘画那样密切,人们对它比较生疏。在新中国成立以后,特别是实行改革开放政策以来,城市建设蓬勃发展,雕塑成为美化环境、美化生活的重要艺术形式,人们与雕塑的距离才逐渐拉近。特别是在经济比较发达的地区,以美化城市、美化环境为主要目的的各种雕塑作品如雨后春笋般地涌现出来,尽管其中不少作品艺术质量有待提高,但广大人民群众逐渐感觉到,雕塑是现代人们生活中不可缺少的部分(图1-16)。

3. 工艺美术

由于我国工艺美术的历史现象和现实情况比较复杂,不同的工艺美术又分属于国家行政管理的不同系统,所以,我国对工艺美术这一概念的理解很不一致。根据我国工艺美术的历史和现状,工艺美术一般包括传统的手工艺、民间工艺美术和现代设计艺术各个领域。传统手工艺包括织绣、编织、漆器、工艺雕塑、金属工艺、人造花、工艺画、灯彩、戏具和戏装等;民间工艺美术包括民间自己动手制作的生活日用品(如服饰、首饰、日用器皿等),节日喜庆中使用的剪纸、花灯、皮影、香包、乡土玩具、祭祀品等;现代设计艺术包括商品包装设计、广告设计、标志设计、工业产品艺术设计(简称工业设计)等。根据国家行政管理机构前几年的统计,由他们负责管理的工艺美术品就有13个大行业645个小类。由此可见,工艺美术的范围非常广阔,它涉及人们的衣、食、住、行、用等方方面面。除了极少数工艺美术品主要供人们欣赏外,绝大部分工艺美术品是供人们使用的物质产品。当然,这些物质产品同时也满足人们的审美需求,它们体现了实用与审美相统一的特点。所以,就工艺美术的主流来讲,它和建筑一样是一种实用艺术,是一种美化物质产品和生活环境的艺术,它与人民的衣、食、住、行、用等方面有着极其密切的关系。从这个角度来讲,每个人都离不开美术。美术不仅满足人们的物质生活需要,也满足人们精神生活的需要。特别是随着经济的发展、人民生活水平的不断提高,人们对各种物质产品的要求也越来越高,不但求其实用,而且还要能满足不同的审美需要。只要留心观察一下今天城市中人们的生活状况和生活需求,就不难理解工艺美术特别是其中的现代设计艺术与人民生活的关系是何等的密切!

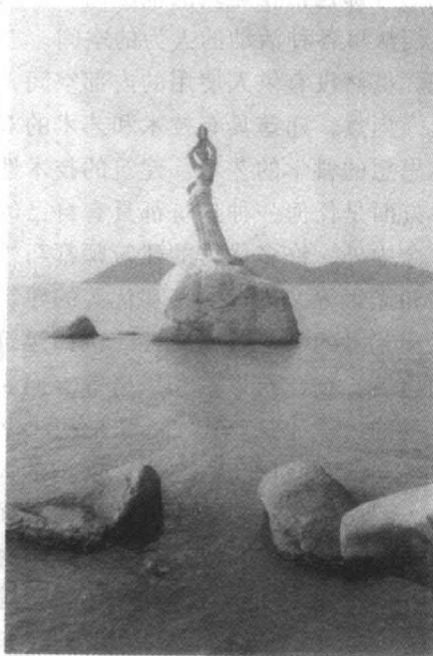

图1-16 《珠海渔女》

(广东省珠海市环境雕塑)