

艺术欣赏

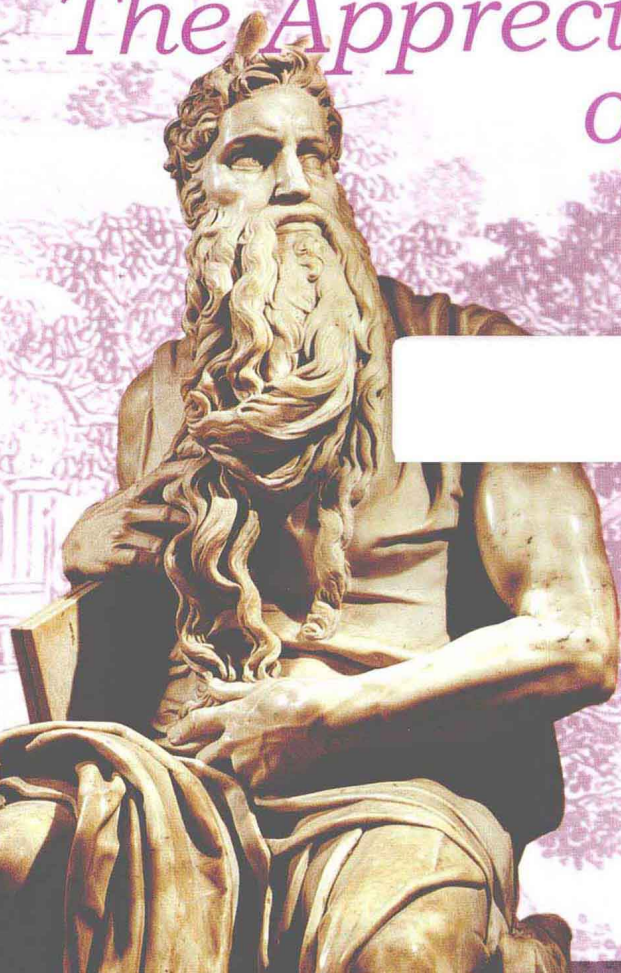
◎ 王风丽 主审

◎ 霍宏李永凯 主编

◎ 王婕黄葳刘以钢 副主编

◎ 伍娟赵淑荣 参编

*The Appreciation
of Art*

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

艺术欣赏

*The Appreciation
of Art*

◎ 王风丽 主审

◎ 霍宏李永凯 主编

◎ 王婕黄葳刘以钢 副主编

◎ 伍娟赵淑荣 参编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏 / 霍宏, 李永凯主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2013.9
ISBN 978-7-115-32143-5

I. ①艺… II. ①霍… ②李… III. ①艺术—鉴赏—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第193154号

内 容 提 要

本书以树立学生正确的审美观念, 培养其高雅的审美品位, 提高人文素养, 全面提升学生的审美能力、艺术感知能力及创造性思维能力为宗旨, 详细介绍文学、音乐、美术及建筑雕塑等诸多领域的内容。

本书分为美术欣赏、文学欣赏和音乐欣赏三个部分, 总计 12 个章节。其中美术欣赏包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术; 文学欣赏包括诗歌、散文、小说、戏剧和影视; 音乐欣赏包括音乐常识、民歌和中国民族器乐精曲欣赏。全书将艺术基本原理传授给学生, 让学生在趣味阅读中理解艺术的本质、艺术的起源、艺术的分类、艺术的创作等内容。通过对中外历代美术、文学、音乐作品, 大家、流派、思潮及社会形态与艺术的关系, 培养学生用自己的观点评价不同历史时期和地域文化的艺术作品的价值。

本书可作为普通高等院校及高等职业院校公共基础艺术教育之用, 也可供艺术爱好者参考、学习、培训之用。

-
- ◆ 主 审 王凤丽
 - 主 编 霍 宏 李永凯
 - 副 主 编 王 婕 黄 葳 刘以纲
 - 参 编 伍 娟 赵淑荣
 - 责任编辑 马小霞
 - 执行编辑 刘 佳
 - 责任印制 张佳莹 杨林杰
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京天宇星印刷厂印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 12.25 2013 年 9 月第 1 版
 - 字数: 290 千字 2013 年 9 月北京第 1 次印刷
-

定价: 39.50 元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

前言

《艺术欣赏》是面向高等职业院校所开设的文化素质教育核心课程之一，是高校实施素质教育的重要手段和有效措施之一，是高校艺术教育的重要组成部分。结合近几年在学院开设大学生公选课《文学欣赏》和《美术欣赏》《音乐欣赏》课程的教学实践，编者认识到这门的重要意义，而编写大学生文化素质教育教材更有必要。通过艺术类课程的熏染有助于学生树立正确的人生观、世界观、价值观，有助于学生创造性思维和创新意识的培养，有助于学生产生愉悦的心情，从而产生乐观向上的生活、学习、工作心态。由此，为学生日后和谐融入社会、无缝对接奠定基础。

通过教材力求促进学生身心和谐、健康的发展，促进学生的思想交流、品格完善和性情陶冶。通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动等教学实践，使学生树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养，促进全面和谐发展。通过对艺术作品的形式、种类、特点及其欣赏方法等进行分析讲解，从而扩大学生的知识面，全面提升学生的审美能力、艺术感知能力及创造性思维能力。

本书符合当下社会对当代大学生的素质要求，即爱心包容、积极上进、理性从容，通过上述要点在艺术经典中撷取作品典范；依据既有的文学史与文学选编，撷取具备极高的美学意义和深度意义的作品典范；依据当前与艺术相关的社会热点，与时俱进，撷取学生较为感兴趣的作品典范。通过对中外历代美术、文学、音乐作品，大家、流派、思潮及社会形态与艺术的关系，培养学生用自己的观点评价不同历史时期和地域文化的艺术作品的价值。

本书由李永凯、霍宏主编，其中霍宏负责编写第一、第二章，王婕编写第三、第四章，黄葳编写第五章和第七章，伍娟编写第四章，李永凯编写第七、第八两章，刘以钢与赵淑荣合作编写第十~第十二章。全书共分三个部分：即美术欣赏、文学欣赏和音乐欣赏，总计12个章节。其中美术欣赏包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术；文学包括诗歌、散文、小说、戏剧和影视；音乐欣赏包括音乐常识、民歌和中国民族器乐精曲欣赏。全书采取以课堂授课为主的教学方法。在课堂教育中，将艺术基本原理，用启发式的方法传授给学生，让学生在多媒体教学中，理解艺术的本质、艺术的起源、艺术的分类、艺术的创作、艺术的作品等内容。本书的参考学时为30~32学时，建议采用选修的教学模式。

对美和艺术的理解，是文化修养的一个重要组成部分，而这种修养的获得，应该是现代社会有教养的人必须具有的素质。现在，人们已经从不同的角度和层面相继认识到，美术的内涵是不断丰富和扩张的，艺术教育不仅是传统认为的艺术技法的教育，更是一个启迪智慧的复杂系统工程，基于这样的理解，艺术欣赏理所当然地成为当今艺术教育的重要因素。就我国目前

的情况而言，尽管各类学校正在大力倡导素质教育，但还只是开始，面对创新人才的培养，面对新世纪的挑战，要取得理想的成果，还有相当长的路程要走。我们希望这本图书的出版，与众多的其他艺术欣赏的读本一样，对广大学生，不论是在知识方面还是在审美能力方面，都能有所帮助与提高。

在此，恳请各界同仁和读者提出宝贵意见以便本书的进一步完善。

编者

2013 年7月

目 录

第一篇 美术欣赏

第1章 中外绘画欣赏 1

1.1 中国绘画欣赏 1

1.1.1 古代人物画1

1.1.2 古代山水画2

1.1.3 古代花鸟画3

1.1.4 近现代绘画4

1.2 西方绘画欣赏 4

1.2.1 文艺复兴时期的绘画4

1.2.2 古典主义绘画6

1.2.3 浪漫主义绘画7

1.2.4 现实主义绘画7

1.2.5 印象主义绘画8

1.2.6 现代主义绘画9

第2章 中外雕塑欣赏 11

2.1 中国雕塑欣赏 11

2.1.1 陶塑 11

2.1.2 石雕 12

2.2 西方雕塑欣赏 13

2.2.1 古希腊雕塑 13

2.2.2 文艺复兴时期的雕塑	14
2.2.3 近代雕塑	15

第3章 工艺美术欣赏17

3.1 工艺美术的起源	17
3.1.1 起源	17
3.1.2 工艺美术运动	21
3.2 摄影艺术欣赏	21
3.2.1 中国摄影艺术	21
3.2.2 外国摄影艺术	22
3.3 现代艺术设计欣赏	23
3.3.1 平面艺术设计	23
3.3.2 室内艺术设计	24
3.3.3 服装艺术设计	25
3.3.4 商业艺术设计	26

第4章 中外建筑艺术欣赏27

4.1 中国建筑欣赏	27
4.1.1 中国建筑	27
4.1.2 中国园林	30
4.2 外国建筑欣赏	31
4.2.1 外国古代建筑	31
4.2.2 外国现代建筑	32

第二篇 文字欣赏

第5章 诗歌欣赏.....35

5.1 中国古典诗歌	35
------------------	----

5.1.1	爱的律动	35
5.1.2	爱国情思	38
5.1.3	壮志凌云	40
5.1.4	隐逸与遐思	42
5.2	外国诗歌	44
5.2.1	外国诗歌概述	44
5.2.2	古印度与古希腊诗歌	45
5.2.3	中世纪与文艺复兴时期的诗歌	47
5.2.4	古典与浪漫主义诗歌	50
5.3	现当代中外诗歌	52
5.3.1	现当代中外诗歌介绍	52
5.3.2	现当代中外诗歌赏析	53

第6章 散文欣赏63

6.1	中国古典散文	63
6.1.1	“铺才邅文，体物写志”——赋与骈文	66
6.1.2	史传文学	72
6.1.3	唐宋文章与明代小品	75
6.2	现当代中外散文	78
6.2.1	幽默闲适	80
6.2.2	求索与哲思	81

第7章 小说欣赏87

7.1	神话传说	87
7.1.1	中国神话与传说	87
7.1.2	外国神话	89
7.2	中国古典小说	90
7.2.1	公案与侠义小说	91
7.2.2	演义与神魔小说	94
7.2.3	世情与爱情小说	96

7.3	外国小说	98
7.3.1	外国小说介绍	98
7.3.2	外国小说作品赏析	98
7.4	现当代中外小说	103
7.4.1	现当代中外小说介绍	103
7.4.2	现当代中外小说作品赏析	104

第8章 戏剧欣赏 109

8.1	戏剧概说	109
8.2	中国古典戏剧	110
8.2.1	中国古典戏剧介绍	110
8.2.2	中国古典戏剧作品欣赏	111
8.3	外国戏剧	117
8.3.1	外国戏剧介绍	117
8.3.2	外国戏剧作品欣赏	117
8.4	现当代戏剧	131
8.4.1	现当代戏剧介绍	131
8.4.2	现当代戏剧作品欣赏	132

第9章 影视欣赏 141

9.1	影视概说	141
9.2	中国影视艺术	141
9.2.1	中国影视艺术介绍	141
9.2.2	中国影视作品欣赏	143
9.3	外国影视艺术	144
9.3.1	外国影视艺术介绍	144
9.3.2	外国影视作品欣赏	146

第三篇 音乐欣赏

第10章 音乐常识..... 149

10.1 音乐的起源	149
10.1.1 劳动学说	149
10.1.2 鸟鸣学说	150
10.1.3 语言学说	150
10.2 音乐的表现手法	151
10.2.1 旋律	151
10.2.2 节奏	152
10.2.3 节拍	152
10.2.4 速度	153
10.2.5 力度	153
10.2.6 音区	153
10.2.7 音色	154
10.2.8 和声	154
10.2.9 复调	154
10.2.10 调式	155
10.2.11 调性	155
10.3 识谱及表情记号	156
10.3.1 音的高低	156
10.3.2 音的长短	156
10.3.3 音的强弱	157
10.3.4 常用记号	158
10.3.5 表情记号	159

第11章 中国民歌欣赏 161

11.1 劳动号子	161
11.1.1 劳动号子的音乐特点	161
11.1.2 欣赏《黎江船工号子》	162

11.2	山歌	162
11.2.1	山歌的音乐特点	162
11.2.2	音乐风格与歌唱特点	163
11.3	小调	164

第12章 中国民族器乐欣赏..... 167

12.1	民族器乐概念及发展历史	167
12.1.1	民族器乐的概念及分类	167
12.1.2	民族器乐的发展历史	172
12.2	中国传统器乐曲赏析	175
12.2.1	琵琶叙事独奏曲《十面埋伏》赏析	175
12.2.2	唢呐独奏曲《百鸟朝凤》赏析	177
12.2.3	二胡独奏曲《二泉映月》赏析	178
12.3	中国近现代音乐作品赏析	180
12.3.1	《黄河大合唱》赏析	180
12.3.2	小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》赏析	182

中外绘画欣赏

本章主要介绍中国绘画的发展脉络和风格演变，体会中国画线条的力度、美感和水墨的神韵；西方美术艺术流派的产生、特征、作者及作品的艺术地位。

1.1 中国绘画欣赏

绘画是运用线条、形体、色彩等造型手段在平面上描绘形象，表现画家思想感情的艺术。传统中国画在世界画坛上独树一帜，自成体系。欣赏中国画首先要了解它的主要特征。

传统中国画以毛笔、水、墨、矿物质颜料、绢帛、宣纸为绘画材料。从表现内容上分为人物画、山水画、花鸟画；从表现形式上分为工笔画和写意画。总体上追求神韵和气韵的表现。造型不拘于外形的肖似，注重表现物象的内在神韵和画家情意。人物画主张以形写神，突出人物的内心世界；山水画强调情景交融的意境创意；花鸟画强调生命力的表现和寄予情怀。

工笔色彩简介

1.1.1 古代人物画

中国古代人物画源远流长，可追溯到史前的岩画和陶绘。迄今所知最早的独幅人物画，也有2000多年的历史了。中国古代人物画在漫长的发展过程中，逐渐形成了线描手法和装饰性色彩。

《龙凤人物帛画》简介

顾恺之简介

图1-1-1 《韩熙载夜宴图》局部

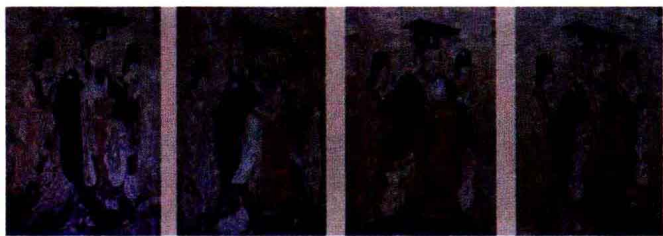

图1-1-2 《韩熙载夜宴图》局部

图1-1-3 《韩熙载夜宴图》局部

《韩熙载夜宴图》全卷分为五段：第一段写韩熙载与宾客们谛听状元李家明的妹妹弹奏琵琶的情景；第二段写韩熙载亲自为舞伎王屋山击鼓；第三段写宴会进行中间的休息场面；第四段写女伎们吹奏管乐的情景；第五段写宴会结束，宾客们有的离去，有的依依不舍地与女伎们谈心调笑的情状。

图1-1-4 《韩熙载夜宴图》局部

图1-1-5 《韩熙载夜宴图》局部

1.1.2 古代山水画

中国山水画的形成与成熟晚于人物画。在南北朝以前的早期绘画中，自然景物只是人物的陪衬。到南北朝时期，艺术家受道家思想影响，更多地发现了自然和自然美的价值，并试图把自己对自然的观察和感受画出来，得到与大自然一样的愉悦心情，于是画家开始寻找能使人身临其境的方法，即在有限的平面上，画出深远的感觉。经过二三个世纪的寻觅，至隋代，中国山水画终于超越了早期山水画“人大于山，水不容泛”的稚拙阶段，把“丈山、尺树、寸马、豆人”的比例关系运用于画面，在视觉上造成“咫尺之内而瞻万里之遥”的空间效果。

图1-1-6 《韩熙载夜宴图》局部

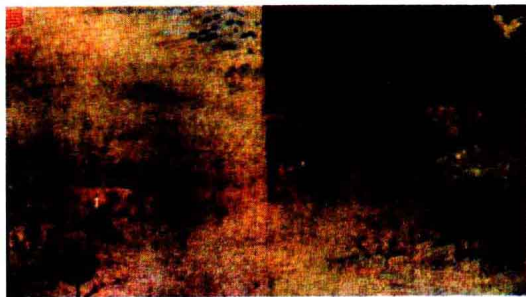
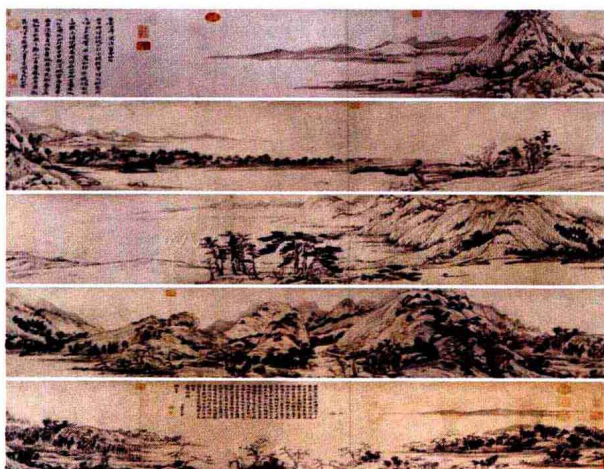

图1-1-7 《韩熙载夜宴图》局部

《游春图》保持着六朝时代山水画稚拙纤细的风味，同时显示了画家能用稚拙的笔法处理好画面的空间关系，而且以青绿为主调，表现出一种和谐的自然美，这在当时就是一大进步。《游春图》标志着中国山水画结束了“人大于山，水不容泛”的初级阶段，预示着中国山水画的春天到来。

《早春图》简介

郭忠恕《早春图》轴，绢本，青绿，现藏台北故宫博物院。

黄公望《富春山居图》卷，纸本，墨，现藏台北故宫博物院。

《富春山居图》共分前后两段，主要描绘富春江一带的初秋山水景色。图中峰峦坡石，秋水疏林，绵延起伏，间有村落、亭台、渔舟、小桥，令人目不暇接，丰富而自然。画法有湿笔披麻皴，也有干笔皴擦，用笔简练，使水墨发挥到极致，对以后水墨山水画的发展产生了很大影响。

1.1.3 古代花鸟画

中国花鸟画有着十分悠久的历史，单就它所包含的工笔与写意两种不同的画法而言，早在唐代就已形成。花鸟画发展到五代，逐渐形成了以黄筌为代表的“黄家富贵”和以徐熙为代表的“徐熙野逸”两大派别。

黄筌《黄家富贵》轴，绢本，墨，现藏台北故宫博物院。

徐熙《徐熙野逸》轴，绢本，墨，现藏台北故宫博物院。

1.1.4 近现代绘画

20世纪上半叶，中国社会的各个领域都发生了巨大的变革。中国绘画艺术也在西方文艺思潮的冲击和影响下，打破了文人画的一统天下，在内容、形式、材料、观念上都产生了深刻的变化。

图 1-1-10 徐悲鸿《愚公移山》

图 1-1-11 齐白石《红枫叶》

图 1-1-12 傅抱石《江山如此多娇》

1.2 西方绘画欣赏

1.2.1 文艺复兴时期的绘画

达·芬奇（1452—1519）生于佛罗伦萨郊区芬奇镇，卒于法国昂布瓦斯附近，是意大利文艺复兴时期杰出画家、自然科学家、哲学家和工程师。他把数学、解剖学、透视法、明暗转移法，以及各种实验和研究成果应用于绘画造型，并努力探索艺术的概括形式。他一生创作了7000多页手稿和大量绘画作品，其代表作品以《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》最为著名。

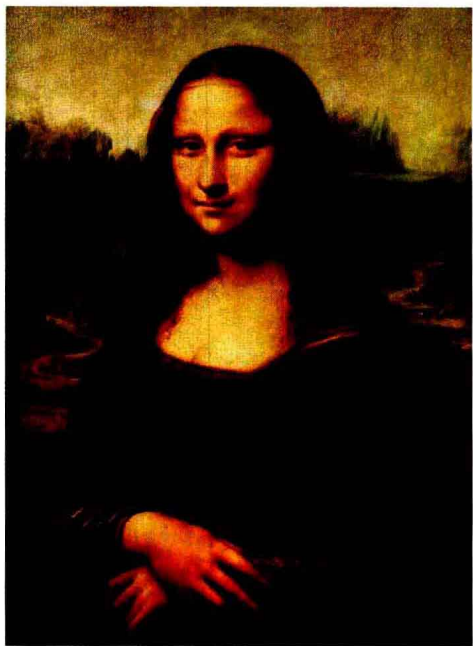
《蒙娜丽莎》这幅享誉世界的绘画作品，是达·芬奇的代表作。虽然画作描绘的是佛罗伦萨城一位商人的妻子，但却是达·芬奇表现的一种富有人性之美和生活之美的理想形象。达·芬奇以精湛的技艺和高超的写实技巧，使蒙娜丽莎那富有魅力的青春美被永恒而鲜活地留在了画中。这幅作品富有人文主义精神，把真实生活中的人物情感与艺术创作中的写实手段紧密地结合在一起，表现出一种具有思想解放的时代特色和具有科学精神的艺术高度。

达·芬奇《最后的晚餐》这幅表现基督被捕前和门徒最后会餐诀别场面的壁画，绘制在米兰圣玛丽亚·德尔格契修道院饭厅。巧妙的构图和独具匠心的布局，使画面上的厅堂与意大利生活中的饭厅建筑结构紧密联结在一起，使观者感觉画中的情景似乎就发生在眼前。

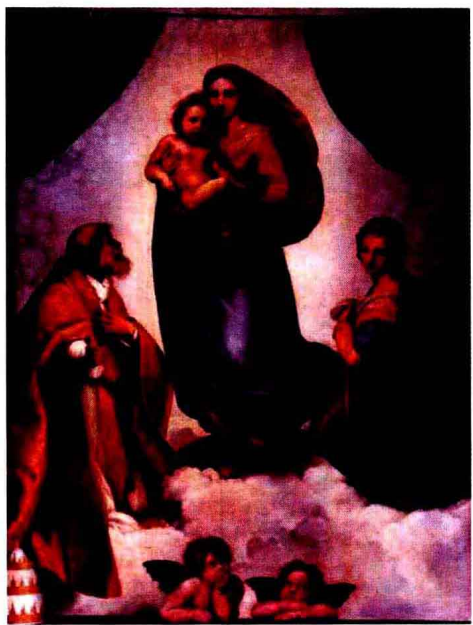

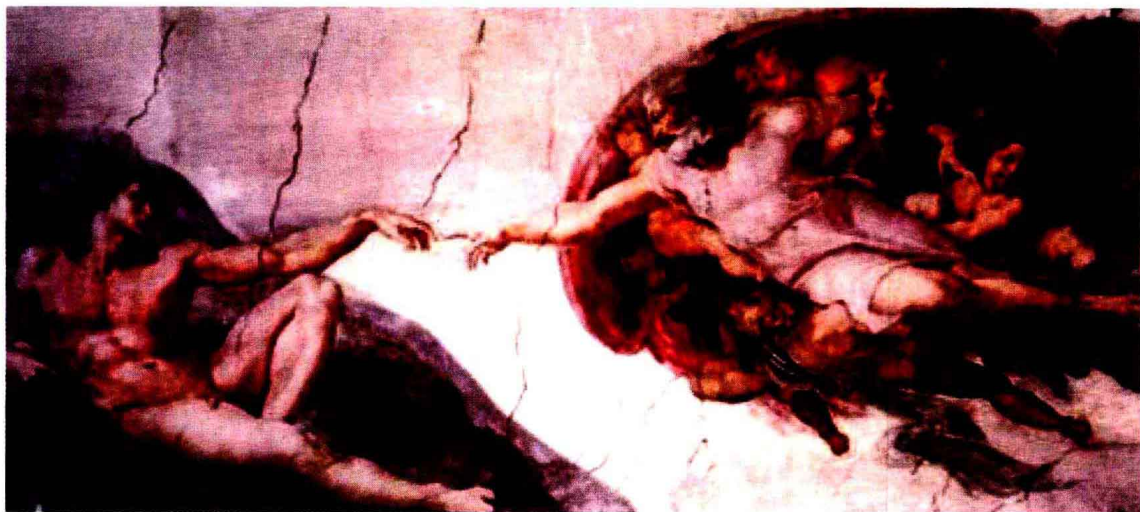
拉斐尔是意大利“文艺复兴三杰”中最年轻的一位。他既不像达·芬奇那样是一个智慧的天才，也不像米开朗基罗这一位超时代的巨人，他是一位头脑聪颖，性格温和，最善于吸取别人长处的杰出大师。他创造出文艺复兴典雅、优美、具有高度技巧的艺术典型，是现实美与理想美的统一，被后世奉为古典艺术的楷模。

欣赏完这些作品后，你对欧洲文艺复兴时期的艺术有什么感想？除了我们欣赏的这些作品外还知道这个时期的哪些作品？你认为这些作品与中国的传统作品有什么区别？

《西斯廷圣母》简介

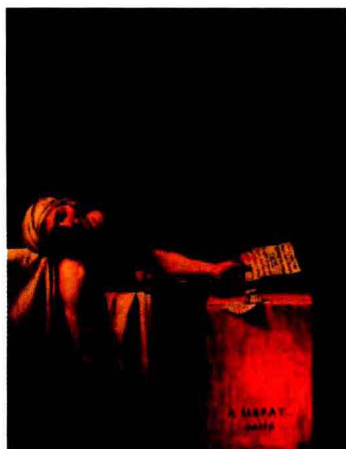
· 下部基岩 · 1511年 · 受洗 · 前 · 米

1.2.2 古典主义绘画

《阿卡迪亚的牧人》简介

· 下部基岩 · 1511年 · 受洗 · 前 · 米

· 下部基岩 · 1511年 · 受洗 · 前 · 米

· 下部基岩 · 1511年 · 受洗 · 前 · 米