

普通高等教育

艺术类“十三五”规划教材

霍宏 李永凯◎主编
王婕 黄葳 刘以钢◎副主编
王风丽◎主审

艺术欣赏

第2版

附微课视频

一份完整的自我美学指南 一起发现生活之美

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

普通高等教育

类“十三五”规划教材

霍宏 李永凯◎主编
王婕 黄葳 刘以钢◎副主编
王风丽◎主审

艺术欣赏

第2版

附微课视频

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术欣赏 / 霍宏, 李永凯主编. -- 2版. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2018. 10 (2019. 9 重印)
ISBN 978-7-115-49055-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第189620号

内 容 提 要

本书作为通识教育美育课程的配套教材,力求具备学术性与可持续性。教学过程中通过对艺术理论的学习、艺术作品的赏析,树立学生正确的审美观念,培养学生高雅的审美品位,提高学生的人文素养,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。

本书共 15 个章节,包括美术、文学、音乐三部分欣赏内容。其中美术欣赏包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术和中外绘画技法,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、中国民歌欣赏、中国民族器乐欣赏、中国戏曲音乐欣赏以及西方音乐欣赏。

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的教材,也可供艺术爱好者参考、学习、培训之用。

-
- ◆ 主 编 霍 宏 李永凯
  - 副 主 编 王 婕 黄 葳 刘以钢
  - 主 审 王 凤 丽
  - 责任编辑 刘 佳
  - 责任印制 马振武

  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京印匠彩色印刷有限公司印刷

  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12.75 2018 年 10 月第 2 版
字数: 288 千字 2019 年 9 月北京第 3 次印刷
-

定价: 52.00 元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315
广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第1章 ▶ 中外绘画欣赏	11
1.1 中国绘画欣赏	11
1.1.1 古代人物画	11
1.1.2 古代山水画	16
1.1.3 古代花鸟画	18
1.1.4 现代画绘画	20
1.2 西方绘画欣赏	21
1.2.1 文艺复兴时期的绘画	22
1.2.2 古典主义绘画	23
1.2.3 浪漫主义绘画	24
1.2.4 现实主义绘画	26
1.2.5 印象主义绘画	27
1.2.6 现代主义绘画	28
第2章 ▶ 中外雕塑欣赏	31
2.1 中国雕塑欣赏	31
2.1.1 陶塑	31
2.1.2 石雕	32
2.2 西方雕塑欣赏	33
2.2.1 古希腊雕塑	33
2.2.2 文艺复兴时期的雕塑	35
2.2.3 近代雕塑	37
第3章 ▶ 工艺美术欣赏	39
3.1 工艺美术的起源	39
3.2 民间工艺	40
第4章 ▶ 中外建筑欣赏	42
4.1 中国建筑欣赏	42
4.1.1 中国古代建筑	42

4.1.2 中国园林	44	4.2 外国建筑欣赏	49
4.1.3 民族建筑	46	4.2.1 外国古典建筑	49
4.1.4 历史风貌建筑	47	4.2.2 外国著名建筑欣赏	51

第5章 ▶ 中外绘画技法 53

5.1 中国传统绘画技法	53	5.2 西方绘画技法	68
5.1.1 中国传统绘画技法概述	53	5.2.1 西方绘画技法概述	68
5.1.2 中国传统绘画分类	54	5.2.2 西方绘画视角	68
5.1.3 中国传统绘画工具	56	5.2.3 西方绘画工具	69
5.1.4 中国传统绘画技法	61	5.2.4 西方绘画技法	72

文学

欣赏部分

第6章 ▶ 诗歌欣赏 78

6.1 诗歌概述	78	6.3 外国古典诗歌	85
6.2 中国古典诗歌	79	6.4 现当代中外诗歌	86
6.2.1 中国古典诗歌概述	79	6.4.1 现当代中外诗歌概述	86
6.2.2 中国古典诗歌赏析	82	6.4.2 现当代中外诗歌赏析	88

第7章 ▶ 散文欣赏 91

7.1 中国古典散文	91	7.1.2 史传文学	95
7.1.1 “铺才邇文，体物写志”——赋与 骈文	94	7.1.3 唐宋文章与明代小品	97

7.2 现当代中外散文	99	7.2.1 幽默闲适风格的散文	100
		7.2.2 体现求索与哲思的散文	101

第8章 ▶ 小说欣赏 .....

104

8.1 小说概述	104	8.3.2 演义与神魔小说	110
8.2 神话传说	104	8.3.3 世情与爱情小说	111
8.2.1 中国神话与传说	105	8.4 外国古典小说	113
8.2.2 外国神话	106	8.5 现当代中外小说	113
8.3 中国古典小说	107	8.5.1 现当代中外小说概述	113
8.3.1 公案与侠义小说	108	8.5.2 中国现当代小说作品赏析	114

第9章 ▶ 戏剧赏析 .....

117

9.1 戏剧概述	117	9.3.1 外国戏剧概述	126
9.2 中国古典戏剧	118	9.3.2 外国戏剧作品赏析	127
9.2.1 中国古典戏剧概述	118	9.4 中国现当代戏剧	131
9.2.2 中国古典戏剧作品赏析	119	9.4.1 中国现当代戏剧概述	131
9.3 外国戏剧	126	9.4.2 中国现当代戏剧作品赏析	132

第10章 ▶ 中外影视艺术 .....

138

10.1 影视概述	138
10.2 中国影视艺术介绍	139
10.3 外国影视艺术介绍	140

音乐

欣赏部分

第 11 章 音乐常识..... 143

11.1 音乐的起源..... 143	11.2.7 音色..... 148
11.1.1 劳动说..... 143	11.2.8 和声..... 148
11.1.2 鸟鸣说..... 144	11.2.9 复调..... 149
11.1.3 语言说..... 145	11.2.10 调式..... 149
11.2 音乐的表现手法..... 145	11.2.11 调性..... 150
11.2.1 旋律..... 146	11.3 识谱及表情记号..... 150
11.2.2 节奏..... 146	11.3.1 音的高低..... 150
11.2.3 节拍..... 147	11.3.2 音的长短..... 151
11.2.4 速度..... 147	11.3.3 音的强弱..... 151
11.2.5 力度..... 147	11.3.4 常用记号..... 152
11.2.6 音区..... 148	11.3.5 表情记号..... 153

第 12 章 中国民歌欣赏..... 154

12.1 劳动号子..... 154	12.2.1 山歌的音乐特点..... 156
12.1.1 劳动号子的音乐特点..... 154	12.2.2 音乐风格与歌唱特点..... 157
12.1.2 欣赏《川江船工号子》..... 155	12.3 小调..... 158
12.2 山歌..... 156	

第 13 章 中国民族器乐欣赏..... 160

13.1 民族器乐概念及发展历史..... 160	13.1.2 民族器乐的发展历史..... 170
13.1.1 民族器乐的概念及民族乐器分类... 160	13.2 中国传统器乐曲赏析..... 173

13.2.1	琵琶叙事独奏曲《十面埋伏》 赏析	173
13.2.2	唢呐独奏曲《百鸟朝凤》赏析 ...	175
13.2.3	二胡独奏曲《二泉映月》赏析	176

13.3	中国近现代民族器乐作品赏析	178
13.3.1	《黄河大合唱》赏析	178
13.3.2	小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 赏析	180

第 14 章 中国戏曲音乐欣赏 184

14.1	中国戏曲音乐的概念及形成.....	184
14.2	中国戏曲音乐的构成、作用及 分类	186
14.2.1	中国戏曲音乐的构成.....	186
14.2.2	中国戏曲音乐的作用	187
14.2.3	中国戏曲音乐的分类	188
14.3	中国戏曲赏析	188
14.3.1	昆剧《牡丹亭》	188
14.3.2	京剧《四郎探母》	190

第 15 章 西方音乐欣赏 192

15.1	西方古代音乐	192
15.1.1	古希腊音乐	192
15.1.2	古罗马音乐	193
15.2	中世纪的宗教音乐	193
15.3	文艺复兴时期的音乐	194
15.4	巴洛克时期的音乐	195
15.5	古典主义时期的音乐	196
15.5.1	初期古典乐派	196
15.5.2	维也纳古典乐派	196
15.6	浪漫主义时期的音乐	198
15.6.1	早期浪漫乐派	198
15.6.2	中期浪漫乐派	200
15.6.3	晚期浪漫乐派	200
15.6.4	19 世纪的民族乐派	201
15.6.5	法国“印象主义”音乐	203

普通高等教育

类“十三五”规划教材

霍宏 李永凯◎主编
王婕 黄葳 刘以钢◎副主编
王凤丽◎主审

艺术欣赏

第2版

附微课视频

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术欣赏 / 霍宏, 李永凯主编. — 2版. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018. 10 (2019. 9 重印)
ISBN 978-7-115-49055-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第189620号

内 容 提 要

本书作为通识教育美育课程的配套教材,力求具备学术性与可持续性。教学过程中通过对艺术理论的学习、艺术作品的赏析,树立学生正确的审美观念,培养学生高雅的审美品位,提高学生的人文素养,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。

本书共 15 个章节,包括美术、文学、音乐三部分欣赏内容。其中美术欣赏包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术和中外绘画技法,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、中国民歌欣赏、中国民族器乐欣赏、中国戏曲音乐欣赏以及西方音乐欣赏。

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的教材,也可供艺术爱好者参考、学习、培训之用。

-
- ◆ 主 编 霍 宏 李永凯
副 主 编 王 婕 黄 葳 刘以钢
主 审 王 风 丽
责任编辑 刘 佳
责任印制 马振武
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京印匠彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12.75 2018 年 10 月第 2 版
字数: 288 千字 2019 年 9 月北京第 3 次印刷

定价: 52.00 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315
广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

编委会

霍 宏 李永凯 主编
王 婕 黄 葳 刘以钢 副主编
王风丽 主审

陈彦文 李晶晶 唐 琤 伍 娟 赵淑荣 参编
(排名不分先后)

前言

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告中指出“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”，为认真贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》等文件的要求，通过实施系列美育教育教学活动，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程，根植中华优秀传统文化深厚土壤，汲取人类文明优秀成果，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的民族情感、激发想象力和创新意识、拥有开阔的眼光和宽广的胸怀，培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

艺术欣赏类课程是面向高等职业院校学生所开设的美育教育核心课程，是实施美育教育的重要途径。在本书编写过程中，编者将美育理论知识学习和艺术创作技巧相结合，依据既有的文学史与文学选编，撷取具备较高的美学意义和深刻意义的作品典范；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的讲解，培养学生用全面的观点评价不同历史时期和地域文化的艺术作品的价值。

本书由霍宏、李永凯主编，其中霍宏编写第1~2章，王婕编写第3~4章，陈彦文编写第5章，黄葳编写第6章和第8章，伍娟编写第7章，李永凯编写第9~10章，赵淑荣编写第11~12章，唐琤编写第13章，李晶晶编写第14章，刘以钢编写第15章。

由于编者水平有限，疏漏谬误之处在所难免，恳请各界同仁与读者批评指正。

编者

2018年4月

目录

第1章 ▶ 中外绘画欣赏	11
1.1 中国绘画欣赏	11
1.1.1 古代人物画	11
1.1.2 古代山水画	16
1.1.3 古代花鸟画	18
1.1.4 现代画绘画	20
1.2 西方绘画欣赏	21
1.2.1 文艺复兴时期的绘画	22
1.2.2 古典主义绘画	23
1.2.3 浪漫主义绘画	24
1.2.4 现实主义绘画	26
1.2.5 印象主义绘画	27
1.2.6 现代主义绘画	28
第2章 ▶ 中外雕塑欣赏	31
2.1 中国雕塑欣赏	31
2.1.1 陶塑	31
2.1.2 石雕	32
2.2 西方雕塑欣赏	33
2.2.1 古希腊雕塑	33
2.2.2 文艺复兴时期的雕塑	35
2.2.3 近代雕塑	37
第3章 ▶ 工艺美术欣赏	39
3.1 工艺美术的起源	39
3.2 民间工艺	40
第4章 ▶ 中外建筑欣赏	42
4.1 中国建筑欣赏	42
4.1.1 中国古代建筑	42

4.1.2 中国园林	44	4.2 外国建筑欣赏	49
4.1.3 民族建筑	46	4.2.1 外国古典建筑	49
4.1.4 历史风貌建筑	47	4.2.2 外国著名建筑欣赏	51

第5章 ▶ 中外绘画技法 53

5.1 中国传统绘画技法	53	5.2 西方绘画技法	68
5.1.1 中国传统绘画技法概述	53	5.2.1 西方绘画技法概述	68
5.1.2 中国传统绘画分类	54	5.2.2 西方绘画视角	68
5.1.3 中国传统绘画工具	56	5.2.3 西方绘画工具	69
5.1.4 中国传统绘画技法	61	5.2.4 西方绘画技法	72

文学

欣赏部分

第6章 ▶ 诗歌欣赏 78

6.1 诗歌概述	78	6.3 外国古典诗歌	85
6.2 中国古典诗歌	79	6.4 现当代中外诗歌	86
6.2.1 中国古典诗歌概述	79	6.4.1 现当代中外诗歌概述	86
6.2.2 中国古典诗歌赏析	82	6.4.2 现当代中外诗歌赏析	88

第7章 ▶ 散文欣赏 91

7.1 中国古典散文	91	7.1.2 史传文学	95
7.1.1 “铺才邅文，体物写志”——赋与 骈文	94	7.1.3 唐宋文章与明代小品	97

7.2 现当代中外散文	99	7.2.1 幽默闲适风格的散文	100
		7.2.2 体现求索与哲思的散文	101

第8章 ▶ 小说欣赏 .....

104

8.1 小说概述	104	8.3.2 演义与神魔小说	110
8.2 神话传说	104	8.3.3 世情与爱情小说	111
8.2.1 中国神话与传说	105	8.4 外国古典小说	113
8.2.2 外国神话	106	8.5 现当代中外小说	113
8.3 中国古典小说	107	8.5.1 现当代中外小说概述	113
8.3.1 公案与侠义小说	108	8.5.2 中国现当代小说作品赏析	114

第9章 ▶ 戏剧赏析 .....

117

9.1 戏剧概述	117	9.3.1 外国戏剧概述	126
9.2 中国古典戏剧	118	9.3.2 外国戏剧作品赏析	127
9.2.1 中国古典戏剧概述	118	9.4 中国现当代戏剧	131
9.2.2 中国古典戏剧作品赏析	119	9.4.1 中国现当代戏剧概述	131
9.3 外国戏剧	126	9.4.2 中国现当代戏剧作品赏析	132

第10章 ▶ 中外影视艺术 .....

138

10.1 影视概述	138
10.2 中国影视艺术介绍	139
10.3 外国影视艺术介绍	140

音乐

欣赏部分

第 11 章 音乐常识..... 143

11.1 音乐的起源..... 143	11.2.7 音色..... 148
11.1.1 劳动说..... 143	11.2.8 和声..... 148
11.1.2 鸟鸣说..... 144	11.2.9 复调..... 149
11.1.3 语言说..... 145	11.2.10 调式..... 149
11.2 音乐的表现手法..... 145	11.2.11 调性..... 150
11.2.1 旋律..... 146	11.3 识谱及表情记号..... 150
11.2.2 节奏..... 146	11.3.1 音的高低..... 150
11.2.3 节拍..... 147	11.3.2 音的长短..... 151
11.2.4 速度..... 147	11.3.3 音的强弱..... 151
11.2.5 力度..... 147	11.3.4 常用记号..... 152
11.2.6 音区..... 148	11.3.5 表情记号..... 153

第 12 章 中国民歌欣赏..... 154

12.1 劳动号子..... 154	12.2.1 山歌的音乐特点..... 156
12.1.1 劳动号子的音乐特点..... 154	12.2.2 音乐风格与歌唱特点..... 157
12.1.2 欣赏《川江船工号子》..... 155	12.3 小调..... 158
12.2 山歌..... 156	

第 13 章 中国民族器乐欣赏..... 160

13.1 民族器乐概念及发展历史..... 160	13.1.2 民族器乐的发展历史..... 170
13.1.1 民族器乐的概念及民族乐器分类... 160	13.2 中国传统器乐曲赏析..... 173

13.2.1	琵琶叙事独奏曲《十面埋伏》 赏析	173
13.2.2	唢呐独奏曲《百鸟朝凤》赏析	175
13.2.3	二胡独奏曲《二泉映月》赏析	176

13.3	中国近现代民族器乐作品赏析	178
13.3.1	《黄河大合唱》赏析	178
13.3.2	小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 赏析	180

第 14 章 中国戏曲音乐欣赏 184

14.1	中国戏曲音乐的概念及形成	184	14.2.2	中国戏曲音乐的作用	187
14.2	中国戏曲音乐的构成、作用及 分类	186	14.2.3	中国戏曲音乐的分类	188
14.2.1	中国戏曲音乐的构成	186	14.3	中国戏曲赏析	188
			14.3.1	昆剧《牡丹亭》	188
			14.3.2	京剧《四郎探母》	190

第 15 章 西方音乐欣赏 192

15.1	西方古代音乐	192	15.5.2	维也纳古典乐派	196
15.1.1	古希腊音乐	192	15.6	浪漫主义时期的音乐	198
15.1.2	古罗马音乐	193	15.6.1	早期浪漫乐派	198
15.2	中世纪的宗教音乐	193	15.6.2	中期浪漫乐派	200
15.3	文艺复兴时期的音乐	194	15.6.3	晚期浪漫乐派	200
15.4	巴洛克时期的音乐	195	15.6.4	19 世纪的民族乐派	201
15.5	古典主义时期的音乐	196	15.6.5	法国“印象主义”音乐	203
15.5.1	初期古典乐派	196			