

21 世纪通识教育系列教材

21st Century Textbooks of General Education

艺术欣赏 (第二版)

The Appreciation of Art

黄高才 刘会芹 © 著

 中国人民大学出版社

21 世纪通识教育系列教材

21st Century Textbooks of General Education

艺术欣赏 (第二版)

The Appreciation of Art

.....▶

黄高才 刘会芹 © 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术欣赏 / 黄高才, 刘会芹著. —2版. —北京: 中国人民大学出版社,
2019.1

21世纪通识教育系列教材

ISBN 978-7-300-26211-6

I. ①艺… II. ①黄… ②刘… III. ①艺术-鉴赏-高等学校-教材
IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第209107号

21世纪通识教育系列教材

艺术欣赏 (第二版)

黄高才 刘会芹 著

Yishu Xinshang

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街31号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司	版 次	2012年7月第1版
规 格	170mm × 240mm 16开本		2019年1月第2版
印 张	15.25插页1	印 次	2019年1月第1次印刷
字 数	246 000	定 价	58.00元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

· 前 言 ·

本书自2012年出版发行以来，深得广大一线教师的一致好评。为了使本书能够更好地满足高等院校艺术欣赏课和美育课教学的需要，我们在广泛听取一线老师意见的基础上对本书进行修订。此次修订，在进一步凸显第一版内容亮点的同时，还增加了七十多个内容讲解和内容拓展视频，以二维码的形式加载于书中。与第一版相比，第二版的内容更加丰富，可读性更强。

艺术总是把生活中美的东西展示给人看，使人热爱生活，更有激情地生活，生活得更加充实和愉快。对于懂得艺术、热爱艺术的人来说，生活总是显得那么美好，因此，他们的生活心态总是积极的，生活的心态积极了，人不仅烦恼少一些，欢乐多一些，而且做人也更乐观豁达、包容大气、儒雅随和。

艺术欣赏不仅能够使人获得强烈的美感体验与享受，把人带入一种美的境界，使人轻松愉快，精神振奋，而且能使人体察和感悟人生，懂得生活，学会做人。一般来讲，人们从艺术作品中获得的收获的大小，主要取决于其艺术素养。同样是到一个历史博物馆参观，具有艺术（透视）眼光的人会从一件件文物上面看到文化、看到精神、看到精彩，获得更多的启示、感悟和更强烈的精神快感。因此，每一个人都应该懂点艺术，那样，就会生活得更充实、更精彩。

(1) 艺术可以美化人的心境。艺术作品是情感的载体，艺术的首要作用是通过对人的情感施加影响而改变人的心境。艺术又是对生活进行审美反映的文化样式，它把生活中美好的东西展示给人看，因而，艺术作品对人情绪的影响多是积极的。具体地讲，艺术作品能够消除人的愁绪和疑虑，去除人的烦恼，减轻人的疲惫感，使人走出迷茫和困惑，使人的心情变得轻松愉快，心态变得平和，志趣变得高雅。

从更高的层面上讲，艺术能够影响人的思想感情、伦理观念、精神品格，

能够净化人的灵魂,陶冶人的情操,使人登上更高的人生境界。

(2) 艺术能够赋予人生命的活力。从生活的层面看,艺术着力于表现生活的真善美,使人们真切地看到生活是美好的、精彩的、充满乐趣的,从而激发出人们的生活热情,使人们更加热爱生活,更富激情地生活和更有信心地生活,生活得更充实、更精彩、更有内涵和质量。

从人生的层面看,艺术是人的精神食粮,它不仅能够给人以丰富的思想养分,而且通过情感的影响激励人的意志、坚定人的信念、振奋人的精神。在艺术形象精神的感染、感召、激励和鼓舞下,人会树立更远大的志向,会更加地发愤努力和坚韧不拔。

(3) 艺术可以优化人的思维品质。任何一件艺术作品都是创造性思维的产物。任何艺术作品的欣赏,都伴随着积极的形象思维活动,其中包括对艺术形象的想象再造、对艺术情境的联想再现和对艺术作品全方位的生活观照等,其中对艺术作品的生活观照,一刻也离不开联想、类比等形象思维活动。因此,艺术欣赏可以有效地提高思维品质,提升人的创造力。

更进一步来看,艺术欣赏活动伴随着情感体验,这就决定了艺术欣赏活动中的想象和联想多是在人心情轻松的状态下发生的。在这种状态下,人的想象力很容易爆发出来,思维的触觉既可以穿越时空呈发散状态,触及的面更大,也可以聚焦于作品的细微之处,大脑中灵感闪现的频率会大大增加,从而使视野更加开阔,想象力更加丰富,思维更加灵活。

(4) 艺术可以启迪人生。尽管艺术是审美的,以感情表现为基础,能够给人以审美愉悦和精神快感,但任何一件艺术作品的创作都不是为了纯粹的消遣、单纯的快感或用来宣泄情感的,而是为了达到潜移默化的教育目的。因此,好的作品都有一定的人文内涵、思想意蕴、情感倾向等,它们或增加人的智慧,或开阔人的视野,或启迪人的思想,能够使人明白“怎样生活”和“怎样做人”等。

本书以通俗易懂的语言,简明扼要地讲解了各种常见艺术门类的基本知识和欣赏要点,介绍了一些经典作品和重要的历史文化常识。

本书的与众不同之处主要表现为三点:一是讲解通俗易懂、深入浅出,同时尽可能避免使用生僻的专业术语,具有中等文化程度的读者都能看得懂,学得会。二是书中包含着丰富的历史文化知识,既可以拓宽读者的文化视野,又有利于读者从理性的高度认识艺术。三是立足于民族文化的大背景,内容

更接近人们的生活和符合人们的审美情趣。

由于作者学识有限，书中难免存在这样或那样的不足。诚望广大读者和同仁在使用本书的过程中将意见和建议反馈给我们，以便我们对本书做进一步的修订。有关本书的意见和修订建议请发送至本书作者的电子邮箱：gchuang1962@163.com。

董亦才

2018年初夏于咸阳

· 目 录 ·

第一章 艺术与艺术欣赏

第一节	艺术及其作用	1
	一、什么是艺术	1
	二、艺术的特点	2
	三、艺术的产生	5
	四、艺术的社会作用	7
第二节	艺术欣赏的特点	9
	一、艺术欣赏是一种审美活动	9
	二、艺术欣赏是一种再创造活动	10
	三、艺术欣赏是一种情感体验过程	11
	四、艺术欣赏是一种形象思维过程	12
	五、艺术欣赏是一种人格美化活动	13
第三节	艺术欣赏的一般规律	14
	一、审美感知	14
	二、审美判断	15
	三、情感体验	16
	四、体会玩味	16
第四节	怎样提高艺术欣赏能力	17
	一、懂点艺术知识, 提高艺术素养	17
	二、加强艺术实践, 培养艺术眼光	18
	三、丰富生活阅历, 提高人文素养	18
	四、提高文学素养, 强化想象与联想能力	19

第二章 音乐艺术欣赏

第一节	天籁与音乐的起源	20
第二节	音乐艺术的基本特点	21
	一、时空性	21
	二、情境性	22
	三、直觉性	22
	四、经验性	22
第三节	音乐艺术的基本要素及其表现手法	23
	一、音乐的构成要素	23
	二、音乐的表现手法	26
第四节	音乐的分类	29
	一、声乐的分类	29
	二、器乐的分类	30
第五节	音乐欣赏的要点	32
	一、聆听	32
	二、想象与联想	33
	三、情感体验	34
	四、形象与意境的再创造	34
	五、主题分析	35
第六节	中国音乐艺术管窥	36
	一、丰富的音乐文化遗产	36
	二、丰富的音乐史料	41
	三、取法天籁的民族音乐	43
	四、独具魅力的民族歌曲	45
	五、中国名曲举例	46

第三章 绘画艺术欣赏

第一节	绘画艺术的一般特点	49
	一、平面与静态的表现形式	49
	二、视觉规律的综合利用	50
	三、想象与联想的启示性	50
	四、再现与表现兼长	51
	五、视觉美感的丰富性	53
第二节	绘画的分类	53
	一、按照绘画工具和使用的材料划分	53
	二、按照作品再现或表现的对象划分	54
第三节	绘画的基本表现手段	55
	一、线条	56
	二、色彩	56
	三、构图	57
	四、明暗	58
第四节	绘画欣赏的要点	58
	一、审美观赏	59
	二、思想分析	60
	三、艺术分析	61
	四、价值判断	61
第五节	中国绘画艺术管窥	62
	一、中国绘画艺术发展概况	63
	二、唐墓壁画	65
	三、独具魅力的中国画	69
第六节	外国绘画艺术管窥	75
	一、外国早期绘画	75
	二、油画	77
	三、外国名画举例	78

第四章 雕塑艺术欣赏

第一节	雕塑艺术的特点	82
	一、以形体为基本表现形式	82
	二、表现手段单一	83
	三、富有象征性和寓意性	83
	四、具有体量美与视觉冲击力	83
第二节	雕塑艺术的种类	84
	一、按雕塑作品的制作材料来划分	84
	二、按形态来划分	85
	三、按放置环境和用途来划分	85
第三节	雕塑艺术欣赏的要点	86
	一、观赏雕塑形象	86
	二、把握思想意义	87
	三、分析艺术特色	88
第四节	中国古代雕塑艺术览胜	89
	一、先秦时期的雕塑	89
	二、秦汉时期的雕塑	92
	三、魏晋南北朝时期的雕塑	100
	四、隋唐时期的雕塑	106
	五、宋元时期的雕塑	110
	六、明清时期的雕塑	112
第五节	外国雕塑名作举隅	116
	一、维纳斯雕像	116
	二、掷铁饼者	117
	三、思想者	118
	四、大卫雕像	119

第五章 舞蹈艺术欣赏

第一节	舞蹈艺术的基本特点	120
	一、造型性	120
	二、动作性	121
	三、节奏性	123
	四、抒情性	124
	五、综合性	124
第二节	舞蹈的分类	125
	一、生活舞蹈的分类	125
	二、艺术舞蹈的分类	126
第三节	舞蹈欣赏的要点	128
	一、感受生命活力, 体会生活热情	128
	二、欣赏舞蹈造型	129
	三、鉴赏动作技巧	129
	四、把握舞蹈主题	129
第四节	中国舞蹈欣赏	130
	一、中国古代舞蹈艺术管窥	131
	二、中国现当代舞蹈管窥	137
	三、中国民族舞蹈举隅	138
第五节	外国舞蹈艺术管窥	139
	一、芭蕾舞	139
	二、现代舞	142
	三、交际舞	143

第六章 戏剧艺术欣赏

第一节	戏剧艺术的一般特点	144
	一、综合性	144
	二、表演性	144

	三、矛盾冲突.....	145
	四、虚拟性.....	145
	五、动作性与对话性.....	145
第二节	戏剧的分类.....	145
	一、从戏剧冲突的性质和其产生的戏剧美学效果 来分.....	145
	二、从戏剧作品艺术表现形式来分.....	146
	三、从剧本的容量和场景设计来分.....	146
	四、从题材来分.....	147
第三节	话剧与中国戏曲.....	147
	一、话剧与中国戏曲的区别.....	147
	二、中国戏曲艺术的特点.....	148
第四节	戏剧的内容要素.....	149
	一、集中、尖锐的戏剧冲突.....	150
	二、高度集中的人物、事件和场景.....	151
	三、人物台词.....	153
第五节	戏剧艺术的欣赏要点.....	156
	一、分析戏剧冲突.....	156
	二、分析戏剧情节.....	157
	三、分析戏剧场景.....	158
	四、品味戏剧人物台词.....	159
第六节	中国戏曲剧种举例.....	159
	一、京剧.....	159
	二、昆曲.....	160
	三、越剧.....	161
	四、豫剧.....	161
	五、黄梅戏.....	161
	六、川剧.....	162

第七章 影视艺术欣赏

第一节	影视艺术的特点	163
	一、综合性	163
	二、视听性	164
	三、故事性	164
	四、直观性	165
	五、大众性	165
第二节	影视的基本表现手段	166
	一、场景与镜头	167
	二、台词与音乐	170
	三、情节与矛盾冲突	171
	四、蒙太奇	171
第三节	影视欣赏的要点	172
	一、欣赏故事	172
	二、分析人物形象	174
	三、把握思想内容	176
	四、鉴赏表现手法	177

第八章 中国独有的艺术门类及其欣赏

第一节	汉字书法欣赏	180
	一、汉字书法的性质	180
	二、汉字书法的特点	182
	三、汉字书法的基本要素	185
	四、汉字书法的书体	193
	五、书法欣赏的基本要点	198
第二节	瓦当艺术欣赏	202
	一、瓦当的文化价值	203
	二、瓦当的分类及欣赏要点	203
	三、中国瓦当艺术发展概况	209

第三节	中国陶瓷艺术欣赏.....	213
	一、陶器和瓷器的区别.....	213
	二、陶瓷艺术的基本元素.....	214
	三、陶瓷艺术的欣赏要点及必备知识.....	215
第四节	中国园林艺术欣赏.....	219
	一、中国古典园林的特点.....	219
	二、中国园林的基本元素.....	223
	主要参考文献.....	230

第一章 艺术与艺术欣赏

艺术是反映生活的一种文化类型。它总是把生活中美好的一面展示给人们看，让人们感受到生活的美好，唤起人们对生活的热爱与对美好生活的向往之情，激发人们的进取意识，振奋人们的精神。因此，艺术不仅能够给予人们审美享受，而且能够唤起人们的生活激情，给予人们人生的启示与思考、精神的激励与鼓舞，等等。懂点艺术，热爱艺术，用艺术的眼光看生活，就会加倍感到生活的美好，从而以积极的心态面对生活，生活得更乐观、更充实，更有激情，使人生更精彩、更辉煌。

第一节 艺术及其作用

艺术是对生活进行审美反映的一种思想表现形式。真正的艺术境界是一种清澈透亮、至纯至美的境界。这样的境界可以使人远离物欲，无私而宽容；使人超凡脱俗，儒雅而大气；使人热爱生活，富有情趣，乐观豁达；使人精神充实，富有朝气。与此同时，艺术能够触发人的想象与联想，活跃人的思维，使人更富于创造的灵感，全面提升人的创造能力。

一、什么是艺术

视频1-1-1
什么是艺术

以往关于艺术的定义大多界定不清，概括不全。例如，《现代汉语词典》关于“艺术”一词的解释是“用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态，包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等”^①。这一解释至少存在两

^① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典. 第5版. 北京: 商务印书馆, 2016.

个问题：一是内涵揭示不清，无法据此对艺术与非艺术进行清楚的区分和准确的判定；二是外延界定不清，容易使人对艺术的认识产生偏差。那么，什么是艺术呢？

笔者认为，要弄清楚什么是艺术，首先必须明确两点：一是艺术是人们经过审美选择而创造的一种文化产品，二是艺术给予人的影响是积极的。基于这两点，我们对艺术可以下这样一个定义：艺术是通过审美表现对人产生积极影响的一种文化类型。在这个定义中，有两个关键词：一是“审美表现”，这一个关键词强调的是艺术的审美创造性，将一切自然的东西与艺术清楚地区分开来，即一切自然属性与本能均不属于艺术；二是“文化”，这一关键词强调了艺术的文化内涵，它把艺术和其他物质产品区分开来。

在弄清楚了艺术的本质内涵之后，还要对艺术和学问进行区分。区分的基本标准：艺术以审美反映或精神表现为主要创作目的，思想性是处于从属地位的；学问以知识传达、思想表现或道德昭示为主要内容，审美性是处于从属地位的。用这样一个标准来衡量，文学和书法均应归入学问一类文化样式，不在艺术之列。

最后，要注意识别伪艺术和伪艺术现象。自然界有一种普遍现象：凡是生长鲜花的地方，必会生长杂草，在杂草中还会有毒草。与此相似，凡是有艺术存在的地方，也必会出现伪艺术和伪艺术现象。所谓伪艺术，是指那些表面上具有艺术的形式，但缺乏艺术本质内涵的事物。例如，为了使学习者从理性的高度认识人体的结构和比例关系等，艺术院校常常会用裸模作为素描对象。在使用时，不仅限定在室内，有的还把隐私的部位遮盖起来。这是艺术教育过程中审慎和严谨的一种行为。与这种行为不同的是，有些人打着人体艺术摄影的幌子，拍摄全裸照，这就是伪艺术现象。

二、艺术的特点

视频1-1-2
艺术的特点

艺术关注的是生活中美的东西，并且通过审美选择和主观创造后将其突出地表现出来。因此，艺术作品给予人的美感更为直接和强烈。与此同时，艺术极易触发人们的想象，使人放飞思想，从而优化人的思维品质，使人更具有创造才能。概括起来讲，艺术具有以下几个特点。

1. 审美性

审美性是艺术最基本的特点，也是衡量一件艺术作品成败的基本标准。一件艺术作品如果不能唤起人们强烈的审美体验，或者不能给予人们充分的审美享受，就算不得好作品。因此，艺术作品总是将生活中最真、最善、最美的东西展示出来给人们看。虽然有时候也暴露一些假恶丑的东西，但都是出于反衬、对比或警示的需要。那些单纯地对生活进行写真，不能唤起人们的审美体验或不能给人们以美感享受的东西，不能称为艺术。例如，咬了一口的苹果上面趴着只毛毛虫，或者一个烧饼上落着只苍蝇，这样的画面只能是生活的写照，不能称作艺术。因为它们既不能唤起人们的美感体验，也不能给予人们美感享受。

2. 反映性

艺术是社会生活的反映，社会生活是艺术创作的基础。因此，好的艺术作品犹如生活的镜子，它能够真实而深刻地反映社会生活，帮助人们认识社会生活。与此同时，优秀的艺术作品常常还具有一种史料价值。例如图 1-1-1 这件唐代的扇形髻红裙女立俑（唐昭陵郑仁泰墓出土），在研究唐代服饰文化和印证唐代审美思想多元化方面都具有重要的史料价值。

又如，近年来出土的大量的胡人俑（图 1-1-2），不仅是唐代“胡汉一家”景象的真实写照，而且反映了大唐博爱、包容的时代精神；大量西汉艺术化生活用品（图 1-1-3）的出土，真实地反映了那个时代国运昌盛、人们乐观向上的时代精神风貌。

图 1-1-1 唐代的扇形髻红裙女立俑

图 1-1-2 唐彩绘胡人骑卧驼俑