第一图书网, tushu007.com

<<艺术欣赏教程>>

图书基本信息

书名：<<艺术欣赏教程>>

13位ISBN编号：9787040152883

10位ISBN编号：7040152886

出版时间：2004-7

出版时间：高等教育出版社

作者：宋民 主编

页数：223

字数：290000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书系大学生文化素质教育精品教材之一，从绘画、雕塑、书法、音乐、舞蹈、戏剧、影视等艺术样式的艺术特性、基本表现手段和名作赏析三个方面进行讲解。
　教材侧重各艺术样式基本表现手段的阐释，在作品赏析中突出艺术性、审美性欣赏，着重赏析不同艺术样式的代表作品如何运用独特的艺术手段来塑造艺术形象、表现审美情感，集中培养、提高学生的“艺术”感。
注重在系统讲解、相互比较中具体恰当地把握各艺术样式的欣赏规律，抓住重点、核心进行简明扼要的阐述，使学生一书在手，众艺在心。
书中附有大量图片，图文互参，相得益彰。
　本教材适宜于当代大学生素质教育，有利于提高大学生的艺术欣赏水平，建构完善的审美心理结构，满足大学生自我设计、自我完善的需求；同时也适应社会广大读者加强文化艺术修养的普遍需求，对提高和完善国民素质起到促进作用。

<<艺术欣赏教程>>

书籍目录

导论　一、情感意蕴的领悟　二、艺术形式的体味第一章　绘画　第一节　绘画的艺术特性　　一、平面性、静态性的造型形式　　二、幻觉性、多重性的空间展现　　三、具体性、丰富性的形象描绘　第二节　绘画的基本表现手段　　一、线条　　二、色彩　　三、构图　　四、明暗　　五、笔触　　六、肌理　第三节　绘画名作赏析第二章　雕塑　第一节　雕塑的艺术特性　　一、实体性、立体性的空间造型　　二、单纯性、象征性的艺术表现　　三、装饰性、纪念性的审美功能　第二节　雕塑的基本表现手段　　一、形体　　二、量感　　三、明暗　　四、塑痕　　五、材质　　六、环境　第三节　雕塑名作赏析第三章　书法　第一节　书法的艺术特性　　一、不脱离字形的抽象形象　　二、时序性的定向连续空间　　三、兼顾字义的综合形态　第二节　书法的基本表现手段　　一、笔画　　二、结构(结字、章法)　　三、墨色　第三节　书法名作赏析第四章　音乐　第一节　音乐的艺术特性　　一、时间性、听觉性的音响形象、　　二、概括性、宽泛性的情感意蕴　　三、格律性、数学性的结构形式　第二节　音乐的基本表现手段　　一、旋律　　二、节奏　　三、节拍　　四、力度　　五、速度　　六、调式　　七、调性　　八、音色　　九、和声　　十、复调　　十一、织体　　十二、曲式　第三节　音乐名作赏析第五章　舞蹈　第一节　舞蹈的艺术特性　　一、富有节奏韵律的动作性　　二、时空、动静结合的造型性　　三、直接、强烈、概括的抒情性　　四、融会音乐、美术因素的综合性　第二节　舞蹈的基本表现手段　　一、动作、姿势、表情　　二、节奏　　三、构图　　四、服饰、道具　第三节　舞蹈名作赏析第六章　戏剧　第一节　戏剧的艺术特性　　一、以表演为主导的综合性　　二、以情境为核心的戏剧性　　三、形体、言语、静止的动作性　　四、时空、情境、手段的假定性　第二节　戏剧的基本表现手段　　一、剧本　　二、表演　　三、导演　　四、舞台美术与音乐、音响　第三节　戏剧名作赏析第七章　影视　第一节　影视的艺术特性　　一、视觉性的动态画面　　二、多方位的自由时空　　三、融会科技与多门艺术的综合手段　第二节　影视的基本表现手段　　一、画面构图　　二、镜头　　三、蒙太奇　　四、光景与色彩　　五、声音　第三节　影视名作赏析后记附录

章节摘录

5．安格尔《大宫女》《见“附录”图1-6）　　安格尔是一位唯美的古典主义大师，裸女是其绘画的主要题材。
与以往侧重表现女性形体本身的美不同，他的表现主旨是形式美。
他心目中理想的形式美是由圆形、曲线、弧线等体现的，而女性肌体恰恰充分展现了这些美的形式因素。
因此，他更愿意画女性裸体形象，通过对女性形体上的这些因素的概括、夸张甚至变形，来充分表现形式美感。
这幅《大宫女》便通过土耳其宫女肌体的变形描绘，表现出舒展流畅、婉转起伏的形式美意味。
　　古典主义美术不是纯写实的，而是理想化的。
它以形式美法则为依据，可以对描绘对象进行夸张变形，抽象概括。
《土耳其浴室》强调了女性形体展现的圆；《大宫女》则突出了舒展流畅的弧线。
为了美的长弧，安格尔拉长了这位宫女的背部。
按正常比例看，此形体背部至少多了三块脊骨。
这是不真实的，但唯有如此，才更充分地展示了那条修长伸展的美妙的弧线。
弧线之美高于自然人体，这便是安格尔的取舍。
为了弧线的流畅，右臂省略了一些曲折、粗细变化的部分，使其均匀一致，几何化、抽象化了。
裸女身下的繁复重叠的床单曲线，更衬托出人体弧线的简洁流畅。
　　以背部这条长长的弧线为基调，躯体的几条曲线、弧线形成了协调呼应关系，如同多重的和声。
自腰际至右脚的长弧，既同背部之长弧形成反向的对应，又使二者结合，产生婉畅起伏的卧S形曲线。
与右腿之弧相接触的手臂长弧，两端上扬，同背部之主旋弧相顺应，成为和谐的协奏。
里面弯曲的左腿，又形成与右腿之弧同向的协调伸展。
　　姿态的摆布，形体的安排，都服从于抽象形式化的构成。
一个圆圆的乳房摆在了腋下，使理想的球体融进了手臂与躯干的弧线里。
右手、双脚的同向摆布与扭转，右手、左脚在左腿、右腿之伸展弧线上的斜向插入，体现了线的几重平行和节奏的划分。
伸展中有停顿，间隔后又层层延续。
　　在西方人体画中，自左上至右下的斜卧姿势是常见的。
如乔尔乔纳的《沉睡的维纳斯》等。
与那些偏于正面的形体不同，安格尔的《大宫女》以背姿呈现在观众眼前。
但这种背姿又不同于委拉斯贵支的《镜前的维纳斯》。
《镜前的维纳斯》的脸是朝内的，通过镜子照出面容。
而《大宫女》则是转脸回眸，使整个姿态更添丰富变化。
她又不是米开朗基罗的《昼》那样的紧张扭折，而是轻松舒展的。

后记

朱光潜先生有一句名言：“ 不通一艺莫谈艺 ”。
④从事美学、艺术理论研究必须有具体深厚的艺术修养，否则在谈论艺术时难免隔靴搔痒。
从另一个角度看，艺术家是通艺的，但未必非要谈艺；而美学家、艺术理论家则必须谈艺。
尤其是艺术教育工作者，既要通艺，更要能谈艺。
“ 谈艺 ”谈何容易！
艺术是只可意会，难以言传的，艺术欣赏是具有个性化、朦胧性的。
但艺术理论、艺术赏析却必须去“ 谈 ”这些“ 不可谈 ”者，必须概括一定的艺术规律和特性，说明作品的情感意蕴与表现形式，突出所谈内容的明确性，让读者更清楚地明白、理解，从而引导读者尽快地掌握、提高艺术鉴赏能力。
当然，理论上的界定阐释只是相对地接近真理，本教程对不同艺术样式的特性、手段的说明，对代表作品的赏析讲解，也是力求尽可能地切合其实际。
这本《艺术欣赏教程》由中央音乐学院、沈阳音乐学院、辽宁师范大学、吉林艺术学院、东北师范大学、哈尔滨师范大学等高等院校多年从事艺术教育的教师编写，他们都有丰富的艺术创作实践和艺术教学经验，有比较突出的艺术理论研究成果，保证了教程编写工作的顺利进行。
　　具体编写分工（按姓氏笔画为序）：王亚滨（哈尔滨师范大学艺术学院）——第五章；许鸿（东北师范大学教育科学学院）——第二章；宋民（辽宁师范大学美术学院）——导论、第一章、第三章及第二章中的部分内容；李焕星（吉林艺术学院戏剧学院）、邹毅（吉林艺术学院戏剧学院）——第六章；胡净波（沈阳音乐学院音乐教育系）、张展（中央音乐学院音乐学系）——第四章；陶然（吉林艺术学院戏剧学院）——第七章。
在编写过程中，先由主编草拟了编写大纲和编写原则，征求参编者意见后确定。
各章编写者在大纲基础上撰写并进行了一些具体调整。
各章节完成后，主编修改、补充部分内容，统一体例、文风，定稿。
　　经过近一年的时间，我们完成了这本教程的编写任务。
当然，难免存在不当之处。
我们诚恳希望在教程使用过程中，能得到专家、广大师生和读者的批评指导，以便在以后的修订中加以改进。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com