

《美术基础知识与欣赏》

图书基本信息

书名：《美术基础知识与欣赏》

13位ISBN编号：9787532123810

10位ISBN编号：7532123812

出版时间：2004-9

出版社：文艺出版社

作者：雨石等

页数：227

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《美术基础知识与欣赏》

内容概要

本书试图通过一至四章的论述，着重介绍、探讨美术的基本概念、美术的起源、美术的基本特征以及它与其他艺术门类之间的关系。本书五至六章，则是有选择地介绍了东西方美术发展的历史，尤其是西方从古希腊到20世纪的美术，本书都作了较为详尽的阐述。对西方重要历史时期和如古希腊、文艺复兴时期的美术思潮、流派及代表人物的代表作品，也作了较详细的介绍和阐述。目的是让读者对西方美术史有一个较全面深入的了解。

《美术基础知识与欣赏》

书籍目录

总序	第一章 美术的概述	第一节 美术的概念	第二节 美术的本质	第二章 美术的起源及作用
	第一节 美术的起源	第二节 美术的作用	第三章 美术的基本特征及其主要门类	
	第一节 美术的基本特征	第二节 美术的主要六类	第三节 美术与其他艺术六类的关系	第四章 美术的语言
	第一节 美术语言的含义	第二节 美术语言的主要构成要素	第五章 西方美术作品及欣赏	
	第一节 西方古代美术	第二节 意大利文艺复兴美术	第三节 17世纪欧洲美术	
	第四节 19世纪欧洲美术	第五节 20世纪欧洲美术	第六章 中国画作品欣赏	第七章 造型基础知识及训练
	第一节 素描知识	第二节 透视知识	第三节 构图知识	第八章 色彩基础知识及训练
	第一节 色彩的产生	第二节 色彩学的常用术语及其含义	第三节 色彩观察方法	
	第四节 色彩的调配	第九章 设计基础知识	第一节 设计的基本常识	第二节 字体设计
附录一 中国画基础技法	第一节 文房四宝及其用品	第二节 国画山水基本技法	第三节 国画花鸟基本技法	附录二 水粉画基本技法
	附录三 水彩画基本技法	附图	主要参考书目	后记

章节摘录

对美的欣赏，指欣赏者对美的全部感知、体悟和升华。即欣赏者凭借其自由的想象、丰富的情感和多元的认知能力，综合作用于特定美术作品后，一方面，达到与创作者内在心灵的同构。另一方面，促使欣赏者自我内在心灵的更加拓展和丰富，从而获得自我精神生活的满足与愉悦。优秀的美术作品能让欣赏者产生极大的审美心理振荡和丰富多样地撞击体验。让人真正体认到：春夏秋冬皆有情，酸甜苦辣都是歌的艺术魅力之所在。例如，当我们面对被称为中国古代唯一的一件纪念碑似的雕刻作品——《马踏匈奴》(图2)时，无一不被作品的那浑厚质朴、深沉雄大的艺术风格和艺术魅力所征服。

“一匹肥壮矫健的战马，镇静自若，岿然挺立。马腹下缩着一个仰首朝天的匈奴首领在狼狈挣扎。匈奴首领手里攥着弓箭，龇牙咧嘴，刚鬃如戟，状极凶悍。可是已无法挣脱重如泰山的战马的镇压。这一静一动，形象的显示了西汉对匈奴战争的胜利。这件圆雕，虽然没有霍去病将军的形象，但却能使人们想象到他当年驰骋疆场的勃勃英姿，从而缅怀他为国家、民族贡献青春的崇高精神，铭记他的丰功伟绩。在雕刻技法上，突出了我国古代传统艺术的特点，就是只表现对象的‘神’，而不再现对象的‘形’。把圆雕、浮雕与线刻有机结合起来，既自由又凝练的手法，增强了作品的整体感和重量感，既保持了岩石的自然美，又富于雕刻的艺术美。因此，它在我国艺术宝库中具有很大的价值。这一杰作不仅以雄大的艺术魄力，体现了霍去病将军的崇高气质，而且以高度审美价值，震撼了现代艺术家和美术爱好者的心理。” 书摘1

三、工艺美术

工艺美术是在生活领域中以功能为前提，通过物质生产手段对材料进行审美加工的一种美的创造，是美化生活用品和生活环境的美术。工艺美术的范围广泛，种类繁多。通常是以功能目的不同将工艺美术划分为两大类：一类是生活日用品(或称日用工艺、实用工艺)，主要以实用为目的，经过审美加工的实际生活用品，如服饰、器皿、编织等；另一类是装饰欣赏品(又称为陈设工艺品或特种工艺品)，是指专供欣赏，没有什么实用价值的工艺美术品，如牙雕、玉雕、绢花等。这类工艺品性质上大体与绘画、雕塑相类似。审美的价值具有了突出的地位。相比之下，生活日用品与人们的关系更加直接和普遍，也更为集中地体现出工艺美术的审美特性。

工艺美术的根本特性，是它具有物质的和物质的双重属性。工艺美术是人类对自己的生活用品和生活环境的美化，工艺美术品首先是实用物品，是在满足人们物质生活需要的前提下求得美化，进而满足人们精神方面的审美需要的。它既与一般工业产品不同，也与纯美术品相区别，而是处于一般工业产品和纯粹美术品之间的一种美化产品。工艺美术的这种物质和物质的双重属性，决定了它的创作原则，即实用、经济、美观。

工艺美术在其漫长的发展过程中，由于历史条件、地理环境、技术水平、民族风尚和审美情趣的不同而表现出不同的风格特色，具有明显的时代性和民族性，这是工艺美术不断走向成熟的标志。

四、建筑

建筑，是人类将自然改造得符合自己的需要而作出的一项重大创造。最早，它是基于实用目的而建造的遮风避雨、防寒御兽的简陋住所。虽然人是按照美的规律在创造，但当时的建筑，就其形式来讲，它并不包含有追求形式美的意图，实用的因素压倒了美观的因素。随着社会生产力的发展和物质生产与精神生产越来越明确的分工，建筑就越来越明显地具有了美观的因素。两千多年前的古罗马建筑学家维特鲁威曾经指出，建筑有三个要素：适用、坚固、美观。直到今天，我们对建筑，不论是规模宏大的纪念性建筑，还是一般的居民住宅，同样地要满足这三方面的要求。因为，任何一座建筑物，除了达到适用、坚固这种实用方面的要求外，它总是以一个有体有形的物质结构，长期矗立在城市或乡村的土地上。既然有体有形，就必然有一个是否美观的问题，即对于接触到它的人，必然会引起一种美感上的反应。至于一些大型的纪念性建筑，如历史上那些作为封建统治权势象征的宫殿建筑，以及解放后我国兴建的作为人民政权象征的北京人民大会堂等建筑，它所包含的审美因素就更加突出。而那些园林建筑，则更是以供人观赏作为它的重要目的。这种建筑的审美因素大大超过它的实用功能。因此，建筑虽然是一门技术科学，但它又不仅仅是单纯的技术科学，而是带有或多或少艺术性的综合体。由于建筑是一种在三度空间中存在的具有体积、平面、线条、色彩等因素的立体作品，它与雕塑有某些相似之处，再加上建筑在它长期的历史发展过程中，始终与雕塑、绘画有着紧密的联系，所以，一般都习惯把建筑归入“造型艺术”的范围，作为美术中的一个重要门类之一。

正因为建筑具有技术科学与艺术这种双重性，所以，建筑的艺术一面，它作为一种上层建筑，和其他艺术一样，也是社会生活的反映，并为社会生活服务。但是，建筑并不是像绘画、雕刻等艺术那样直接地反映社会生活，而且主要通过建筑本身的形体所体现的造型的美，概括反映一定时代、一定社会的精神面貌、情趣和理想。因此，建筑作为一种艺术，它的美尽管带有一定的“抽象”性，但是我们完全可以从其内容与形式相统一的风格上，看出其时

代性和民族性的特征。例如，在古代埃及、希腊、罗马和欧洲的中世纪，以及我国古代，建筑艺术都曾有过杰出的成就，同时也都鲜明地体现出不同时代、不同民族、不同文化传统的重要特征。此外，建筑作为一种实用与审美相结合的艺术，它的艺术的一面，总是受建筑的物质材料和形体结构的制约，它的艺术性主要体现在由建筑的物质材料和建筑技术的基础上建立起来的形体所呈现的造型美。而这种建筑形体所表现出来的造型美，又是体现在建筑的总体轮廓、建筑物各个部分相互之间的比例关系、建筑的体量、色彩、装饰等方面，同时也体现在建筑与周围环境包括自然景色等方面的关系。由这许多方面而形成不同建筑的不同风格，或庄严雄伟，或小巧玲珑，或神秘恐怖，或明朗轻快。这种艺术感受，一般来说，虽然不如文学、戏剧、绘画、雕塑等艺术那样强烈，但是，建筑艺术给人的感情上的持久的影响却是不可忽视的。因为，一座建筑物一旦建造起来，它就要几十年以至几百年地矗立在那里，成为当地居民生活环境的一部分，好看也得看，不好看也得看。建筑作为一种艺术，从功能上可以分成好几种类型。例如，常见的就有：公共建筑(如大会堂、剧场、音乐厅、体育场、饭店、学校等)、工业建筑、城市民用建筑、农村民用建筑、纪念性建筑(如北京毛主席纪念馆)等。在这些建筑类型中，各个建筑在服从功能需要的基础上，表现出各自不同的艺术风格，从而使建筑艺术也显得同样丰富多彩。

五、书法 书法，在传统意义上就是指中国毛笔字书写的方法。它包括执笔、用笔、点划、结构、章法和风格等的表现方法。如执笔要求：指实掌虚、五指齐力；用笔要求：中锋铺毫；点画要求：圆满精到；结体要求：横直相济，虚实相生；章法要求：错综变化，疏密相宜，气韵贯通；意境要求：鲜活、灵动、新颖；风格要求：独树一帜。一个民族的文字，本体功能只是为了记事和交流。本质上是没有什么审美属性的。但中国的汉字，却在漫长的华夏民族文化演进中，逐渐形成了它独有的自然美与艺术美相结合的抽象美学属性。所以，书法艺术，是指书法家将毛笔字的间架结构和用笔，通过主体情感的创造性活动所形成的、线的抽象表现艺术形式。它强调的是书法家的主观情感作用和汉字的结体与特有书写工具——毛笔的有机结合。书法艺术具有实用性与艺术性相统一的本质特征。书法既具有语言文字所具有的实用价值，同时也具有审美的艺术价值，二者构成了书法艺术的两重特性，即实用性和艺术性。这两重特性之间不是截然对立的，而是互为依托，相辅相成的，实用性只是书法艺术的一个简单功能，是艺术性的基础，艺术性是实用性的发展，二者之间艺术性占主导地位，实用进化为美。实用统一于美，这是书法艺术发展的一个必然结果。书法艺术是书法家个体心灵实相显现。“是无声的音乐、抽象的绘画，造型的诗文，是中国人的人格精神的艺术表征——书法映照、并塑造着人的心灵。”……

媒体关注与评论

经过几年的努力,《文化艺术教育丛书》终于可以付梓了。这是人文学院的一件大事,值得庆贺。

20世纪下叶,我国对全民实行文化教育、素质教育的要求已由呼声转为具体的实施阶段,提高全民族的文化素质已经成为知识界和社会有识之士的共识。民族文化素质的高低是衡量一个国家强弱的重要标志,要想实现四个现代化,必须提高整个民族的文化素质。因而,社会上许多学历不高的人员急需通过多种渠道,以自己的学历层次,增强自己的理论修养和实际的应用能力,尤其是覆盖面较广的文化系统和教育系统;为此,浙江师范大学人文学院于20世纪90年代中期在省内最早设置了高中起点的文化艺术教育专科函授专业,以适应文化系统干部和小学教师接受再教育的需要。经过几年探索、培养,已有四届学生毕业,他们学以致用,深受社会好评。为了更好地总结办学经验,进一步提高教学质量,人文学院专门成立了研究小组,对该专业的课程设置、教材建设、教学内容、教学方法等问题进行了全面的研究,在此基础上,修订了文化艺术教育专业的课程体系,并决定编写一套与之相适应的“文化艺术教育丛书”,既为文化艺术教育专业提供教材,也为社会上从事其他职业的人员提供一套文化修养读物。

文化艺术教育专业的设立在国内并不很多,各校设置的课程体系也不尽相同,所用教材更不统一。因此,建设一套高质量的文化艺术教育的教材,是非常必要的,是很有意义的。由于目前国内尚无编写文化艺术教育专科系列教材的先例,编写的难度可想而知,所以虽然这套教材的编写是以人文学院近70名教授、副教授、博士组成的有丰富教学经验,有较强科研实力的师资队伍作后盾,参加编写的教师大多都有出版过个人专著,主编或参编过教材的经历,虽然我们也确定了本丛书要以基础性、知识性、科学性、系统性、趣味性为编写原则,参编人员都努力紧扣这一原则,但受到以上因素影响,加上各人风格不同,时间也比较紧,教材中定会有某些不足,希望大家提出批评与建议,以便在重版时修改、完善。

——主 编 2001年4月20日

《美术基础知识与欣赏》

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:www.tushu000.com