

《一本书了解中国艺术》

图书基本信息

书名：《一本书了解中国艺术》

13位ISBN编号：9787509405918

10位ISBN编号：7509405912

出版时间：2012-6

出版社：蓝天出版社

作者：刘焯

页数：279

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.tushu111.com

《一本书了解中国艺术》

前言

艺术，通常是指以人类情感和想象为特性，来把握和反映世界，表现出对世界、自身及两者关系的看法的一种特殊方式。通俗地说，艺术也就是由人的知识、情感、理想、意念等形成综合心理活动的有机产物，是人们现实生活和精神世界的形象表现。艺术作为一种很重要、很普遍的文化形式，有着非常复杂而丰富的内容，与人的实际生活密切相关。在生活中，无处不在的文字、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧等任何可以表达美的行为或事物，都属于它的范畴。艺术的重要性和价值，主要体现在精神方面。在这一方面，它具有无限发展的趋势，并在整个社会产品中占有的比重越来越大。艺术价值是很重要的精神价值，其客观作用在于调节、改善、丰富和发展人的精神生活，提高人的精神素质，如认知能力、情感能力、意志力水平等。那么，如何发挥艺术的这种作用呢？或者说，人们怎样才能接受艺术的熏陶，提升自身的精神素质呢？这就要懂得艺术的欣赏。艺术的欣赏，就是人对艺术品价值进行发现和寻找，是欣赏者、创作者及表演者之间的情感交流并引起情感共鸣。在艺术欣赏过程中，作者或表演者用动作、色彩、声音以及语言把自己所体验过的感情表达出来，以感染观众或听众，使别人体验到同样的感情。这个过程对于观众或听众来说，便是对艺术作品的“接受”——感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，是人们以艺术形象为对象，通过艺术作品获得精神满足和情感愉悦的审美活动。由此可见，艺术并不是高深莫测的，更不是遥不可及的。艺术作品就像是艺术家播下的一粒种子，从播种、成长，到开花、结果，都蕴涵着自己的思想和情感，他期望人们能对它产生共鸣，产生审美的愉悦。而这，往往就是他们创作的最大成功。所以，走近艺术，无论对自己还是对艺术的创作者，都具有非凡的意义。拥有上下五千年的历史，作为四大文明古国之一的中华民族，在中国艺术史上，又何止五千年。中国艺术从起源直到近代艺术，一路勇往直前地走来，凝聚了无数勤劳善良的中国劳动人民的智慧结晶。它就像一幅艺术画卷，从起源，到先秦，到秦汉，到魏晋南北朝，到隋唐，到宋，到元、明、清，徐徐向世人展开，骄傲地展示着它饱经风雨、历经沧桑的绚烂。通过它，人们不但可以看到中国艺术的历史，还可以看到历届朝代的更替，社会的变迁，民族的融合，更可以窥探到中国劳动人民的内心世界和中华民族的精神品质。西方艺术史上有一句话，“没有古希腊艺术，就没有西方近代艺术”。我们也可以说，不了解中国艺术史，就不可能在艺术方面有所认识。中国艺术史，是认识了解当代艺术的源泉和基础，是陶冶艺术情操的必备知识，熟悉它，能更快更好地走近艺术，感受艺术的气息。

《一本书了解中国艺术》

内容概要

《一本书了解中国艺术》讲述艺术并不是高深莫测的，更不是遥不可及的。艺术作品就像是艺术家播下的一粒种子，从播种、成长，到开花、结果，都蕴涵着自己的思想和情感，他期望人们能对它产生共鸣，产生审美的愉悦。而这，往往就是他们创作的最大成功。《一本书了解中国艺术》带你走近艺术，无论对自己还是对艺术的创作者，都具有非凡的意义。

《一本书了解中国艺术》

书籍目录

第一章 原始艺术第一节 艺术的起源第二节 原始人体装饰艺术第三节 原始音乐艺术第四节 原始舞蹈艺术第五节 原始岩画艺术第六节 原始雕塑艺术第七节 原始彩陶艺术第八节 原始建筑艺术第二章 先秦艺术第一节 夏商周时期的乐舞第二节 夏商周时期的文学艺术第三节 夏商周时期的书画艺术第四节 夏商周时期的青铜艺术第五节 夏商周时期的雕刻与工艺第六节 夏商周时期的建筑艺术第七节 春秋战国时期的思想艺术第三章 秦汉艺术第一节 秦汉时期的乐舞第二节 秦汉时期的杂技艺术第三节 秦汉时期的文学艺术第四节 秦汉时期的书法艺术第五节 秦汉时期的绘画艺术第六节 秦汉时期的雕塑艺术第七节 秦汉时期的建筑艺术第四章 魏晋南北朝艺术第一节 魏晋南北朝时期的音乐艺术第二节 魏晋南北朝时期的舞蹈艺术第三节 魏晋南北朝时期的书法艺术第四节 魏晋南北朝时期的绘画艺术第五节 魏晋南北朝时期的陶瓷工艺第六节 魏晋南北朝时期的雕塑艺术第七节 魏晋南北朝时期的建筑艺术第五章 隋唐五代艺术第一节 隋唐五代时期的音乐艺术第二节 隋唐五代时期的舞蹈艺术第三节 隋唐五代时期的文学艺术第四节 隋唐五代时期的书法艺术第五节 隋唐五代时期的绘画艺术第六节 隋唐五代时期的雕塑艺术第七节 隋唐五代时期的建筑艺术第八节 隋唐五代时期的工艺美术第六章 两宋艺术第一节 两宋时期的音乐艺术第二节 两宋时期的舞蹈艺术第三节 两宋时期的戏曲艺术第四节 两宋时期的文学艺术第五节 两宋时期的书法艺术第六节 两宋时期的绘画艺术第七节 两宋时期的陶瓷艺术第八节 两宋时期的雕塑艺术第九节 两宋时期的建筑艺术第七章 元代艺术第一节 元代音乐艺术第二节 元代舞蹈艺术第三节 元代戏曲艺术第四节 元代书法艺术第五节 元代绘画艺术第六节 元代雕塑艺术第七节 元代建筑艺术第八节 元代工艺美术第八章 明代艺术第一节 明代音乐与舞蹈艺术第二节 明代戏曲艺术第三节 明代文学艺术第四节 明代书法艺术第五节 明代绘画艺术第六节 明代雕塑艺术第七节 明代建筑艺术第八节 明代工艺美术第九章 清代艺术第一节 清代音乐艺术第二节 清代舞蹈艺术第三节 清代戏曲艺术第四节 清代文学艺术第五节 清代书法艺术第六节 清代绘画艺术第七节 清代雕塑艺术第八节 清代建筑艺术第九节 清代工艺美术第十章 近代艺术第一节 近代音乐艺术第二节 近代舞蹈艺术第三节 近代戏曲艺术第四节 近代文学艺术第五节 近代书画艺术

艺术的起源关于人类早期历史和艺术资料，本身就极为有限，流传至今的更是少之又少，所以迄今为止，艺术的起源问题一直是学术界的一道未解难题。无论是中国艺术，还是世界艺术，都像谜一样地存在着，所以，它也吸引无数人进行着不懈的探索。

一、原始艺术的产生我们赖以生存的地球已存在46亿年之久，而从人类脱离动物正式在这个星球上诞生，也有着长达300多万年的历史。中国是四大文明古国之一，亦是人类的发源地之一。其辽阔的土地蕴涵着丰富多变的地理环境和气候，这样的生存环境在给原始人类造成种种生存困境的同时，也使他们的生活呈现出多姿多彩的一面，客观上促成了原始时期艺术的产生和发展。一方面是原始落后的勤恳劳作，另一方面是对大自然的恐惧神化，这两种观念的结合，形成了中国原始艺术的双重特质。依此来看，中国原始艺术的产生主要源于以下几个因素：

1. 起源于生产关于艺术的起源问题，学术界一直没有形成统一的定论。主要有三种观点：起源于劳动、起源于巫术、起源于游戏。其中，第一种观点较为普遍地得到认同。物质生产是人类的第一需要，是人类从事其他一切基本活动的前提和保障。只有先有了物质，人类才能生存，才能从事精神活动。但同时，生产又不是单独存在的，人类在从事物质活动的同时，必然伴随着精神活动。人类的技能和审美感知，是在劳动过程中逐渐培养起来的。
2. 起源于交流在文字诞生以前，先民们彼此间的交流主要靠语言和图画来完成。其中，由于语言交流受到时空的局限，刚开始并没有得到很快的发展。图画交流不受时间、地点、物件的制约，且形象、具体、真切，一目了然，反而得到了较快的发展。
3. 起源于神灵对于大自然的变幻无常，原始社会的先民们没有丝毫的抵抗能力。他们对诸多自然现象如风雨雷电、山洪暴发、动物的奇异本领、植物之春发秋敛等，都无法作出科学解释，万物有灵的观念充斥在人们生活的各个领域，最终不得已，他们把凡是不能解释的现象都归之于神灵。
4. 起源于模仿模仿是动物也是人类的本能，知识的传递，有些就是靠模仿。人类在模仿的过程中根据当时的需要加以改进提升，从而促成了社会的进步和各种艺术的诞生。例如，原始人类要猎获动物，手段之一便是借助模仿，学动物的叫声，往往是为了诱来动物，便于猎取。相传中国远古时代有一种被称为“葛天氏之乐”的舞蹈，由三人操牛尾，脚踏着节拍，表演八段不同内容的舞蹈，最后一段的表演是模仿各种动物的舞蹈，这应该是原始时代模仿动物舞蹈的延续。反映在造型艺术上，青海出土的两件原始舞蹈纹彩陶盆可见，人物都身披兽皮联手而舞。可见，原始艺术的产生与原始人的模仿意识息息相关。

二、原始艺术的特征

1. 实用性实用，是原始艺术的最基本特征。原始时代生产力极为落后，人们所从事的一切活动，几乎都是为了生存。通过劳动，人类不仅取得了物质财富，也培养了劳动技能及与之相关的审美感知。而且，人类毕竟是万物之灵，人类的劳动与动物的最大的区别在于：动物是被动地适应环境，而人类可以主动地安排自己的生活。毫无疑问，这些活动都是有利于生存和更好地生活，都是具有实用性的。
2. 神秘性人们之所以对某种事物感到神秘，是因为对其不理解，想要深究又无从入手。这主要是源于意识和思想观念的不同。意识和思想观念的不同，会造成思维的差异，思维的差异又造成交流的阻塞，所以近代人很难理解原始时代的诸多艺术品，从而使它们极具神秘感。
3. 综合性原始艺术的综合性主要体现在抽象与具象的综合方面。抽象是指远离事物的本来面目，具象是指接近事物的本来面目。抽象与具象是相对而言的。原始艺术中既有具象作品，也有抽象作品。就已出土的原始艺术作品而言，多数是抽象与具象交互为用，综合体现。原始艺术品之所以具象，是因为原始人类的认知程度、艺术表现力极为有限，他们创作的作品只能接近物象的本来面目：之所以抽象，是因为原始人用艺术表现某物，目的往往不在此物本身，而在其背后的寓意。中国的原始艺术，是一个记载着历史和社会的续片断章。通过对其特征的把握，我们能在总体上有一个大体上的认识，这对神秘的原始艺术来说是十分有必要的。

三、原始艺术的分类中国原始艺术，主要包括骨器、石器、玉器、陶器等工艺品，具有雕塑意义的塑像或石雕，以及有岩画也有彩陶的图像。其类别大致可分为以下几种：

1. 骨器在距今约一万年前后，我们的祖先进入新石器时代，农业和畜牧业开始出现。人们的经济活动从采集渔猎转向农业和畜牧业，与动物的接触更为频繁，动物给人类的生活带来各种便利，兽肉可食，皮可衣，骨可用，如翻地用骨叉，盛物用骨筒，打鱼用鱼骨叉等。今天发现的骨器中装饰品较多，主要用于人体装饰。
2. 石器石器是人类最早使用的工具，距今170万年前的云南元谋人已经开始使用石器。到了旧石器时代后期的北京山顶洞人时期（距今约18000年），石器制作已相当精美。当人类进入新石器时代（距今约10000年）之后，石器制造更达到高峰。这时不仅提高了加工技术，更把敲打钻磨等技术进行了综合运用，同时也出现了非实用的石器，即专门用于崇拜仪式的礼器和装饰品。
3. 玉器原始玉器是在原始石器的生产过程中逐步发展起

《一本书了解中国艺术》

来的，石器生产为玉器生产提供了技术和审美经验。中国原始玉器大约出现在新石器时代早期，即距今约10000年。黄河上游、长江下游太湖流域，以及西辽河平原是三个主要产玉区。目前，在中国发现最早的玉器则见于内蒙古自治区敖汉旗兴隆洼红山文化遗址，距今8000年；稍后在距今约7000年的浙江余姚河姆渡原始文化遗址中也发现了玉器。

4. 雕塑中国目前发现的原始雕塑，都属于新石器时代的作品，产生时间较欧洲晚，但与原始绘画一样丰富多彩。这些雕塑题材丰富，手法多样，有线刻浮雕、透雕、捏塑、贴塑、堆塑、镶嵌等。中国原始雕塑家最感兴趣的题材是动物，以家畜、家禽为多。这在一定程度上反映了在当时农业社会中，家畜、家禽饲养业与原始人类的密切关系。

5. 陶器中国原始陶器已有万年历史，例如在河北徐水县南庄头村出土的陶器。到了距今7000年的新石器时代盛期，陶器的发展也进入繁荣期。原始陶器分布广泛，凡是有原始人类活动的地方都有陶器出土。在分布位置方面，黄河中上游多彩陶和彩绘陶，下游较多素陶，长江流域则三者兼有。

6. 绘画原始绘画除岩画外，主要是彩陶画。多分布在黄河、长江流域，其中以黄河流域的彩陶最精彩，长江流域则只有零星的发现，辽河流域更未见有彩陶画。至于小型雕塑的分布范围较广，多附属于制陶工艺，其成就也不能与彩陶同日而语。

《一本书了解中国艺术》

编辑推荐

不了解中国艺术史，就不可能在艺术方面有所认识。中国艺术史，是认识了解当代艺术的源泉和基础，是陶冶艺术情操的必备知识，熟悉它，能更快更好地走近艺术，感受艺术的气息。《一本书了解中国艺术》讲述中国艺术的历史。

《一本书了解中国艺术》

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.tushu111.com