

■ ■ 全国大学生公共素质教育精品系列教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

主 编◎周 林

副主编◎刘春恒 周大鹏 石 磊

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

J05
76

❖❖ 全国大学生公共素质教育精品系列教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

主 编◎周 林

副主编◎刘春恒 周大鹏 石 磊

参 编◎师 帅 严兆洋 王滢婕

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/周林主编. —北京:北京师范大学出版社, 2014.7

(全国大学生公共素质教育精品系列教材)

ISBN 978-7-303-17421-8

I. ①美… II. ①周… III. ①品鉴—高等学校—教材
IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 321703 号

营 销 中 心 电 话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 http://zjfs.bnup.com
电 子 信 箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 保定市中华美凯印刷有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 184mm×260 mm
印 张: 19
字 数: 380 千字
版 次: 2014 年 7 月第 1 版
印 次: 2014 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 38.00 元

策划编辑: 李 克	责任编辑: 李 克
美术编辑: 高 霞	装帧设计: 李尘工作室
责任校对: 李 菡	责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

美术鉴赏是普通高校素质教育的一项重要内容,是提高大学生人文素养的一条主要途径,对帮助大学生提高审美素养、培养创新精神与实践能力和塑造健全人格具有不可替代的作用。为了加强普通高等学校公共艺术课程建设,教育部办公厅根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的精神和《学校艺术教育工作规程》的要求,于2006年3月印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》。在这一指导方案中,美术鉴赏被列为非艺术类专业必修或限定性选修课程之一。

本教材打破了以往美术教材过分强调美术鉴赏的专业性和系统理论性的特点,引进和吸收了当代“大美术”的概念,不仅对绘画、雕塑、建筑与园林、民间美术、书法等传统美术作品进行鉴赏,而且还介绍了和当代生活密切相关的现代工艺美术、建筑与园林艺术、现代艺术设计等内容;引导学生多视角、多层面地观察和理解美术在各学科领域里的应用,努力提高自己的艺术品位和艺术鉴赏能力。限于篇幅,我们只能从众多美术作品中选取一些比较具有代表性、观赏性、知识性的作品进行鉴赏,尽可能满足当代大学生对美育和艺术通识教育的基本要求。

本书由著名书法家、作家周林(河南工业职业技术学院)担任主编,负责拟定大纲及组织编写工作;刘春恒(商丘医学高等专科学校)、周大鹏(河南工业职业技术学院)、石磊(河南工业职业技术学院)任副主编。各章节的编写分工安排如下:周林负责导论、第一编第一章、第四编的编写;刘春恒负责第一编第二、三、四章的编写;周大鹏负责第一编第五、六章的编写;石磊负责第二编第一、二章的编写;师帅(河南工业职业技术学院)负责第二编第三、四章的编写;严兆洋(信阳农林学院)负责第二编第五、六章的编写;王滢婕(河南工业职业技术学院)负责第三编第一、二、三章的编写。全书最后由周林审定统稿。

在本书编写过程中,我们广泛参考了国内外相关文献和专著,吸取了多位学者和专家的研究成果。在此特向他们表示感谢。尽管编者在写作过程中始终坚持严谨认真、精益求精的态度,力求完美,无奈囿于篇幅,加之编者水平有限,总会存在一些错漏和缺憾,恳请广大师生指正。

编者

2014年1月

导论	(001)
一、美术的概念与种类 ...	(001)
二、美术鉴赏的方法	(003)
三、美术鉴赏规律	(004)
四、中西美术比较	(010)

第一编 中国美术作品鉴赏

第一章 中国古代绘画鉴赏 ...	(019)
第一节 人物画	(019)
第二节 古代山水画	(028)
第三节 古代花鸟画	(037)
第四节 古代壁画	(046)
第二章 中国近代以来的绘画鉴赏	(050)
第一节 概述	(050)
第二节 作者介绍及作品鉴赏	(051)
第三章 中国雕塑艺术鉴赏 ...	(064)
第一节 中国古代雕塑艺术	(064)
第二节 中国近现代雕塑艺术	(071)
第四章 中国建筑艺术及园林艺术 鉴赏	(077)
第一节 中国建筑艺术鉴赏	(077)
第二节 中国园林艺术鉴赏	(088)

第五章 中国工艺美术鉴赏 ...	(093)
第一节 陶瓷美术	(093)
第二节 青铜器	(101)
第三节 漆器 玉器 刺绣 染织	(103)
第四节 明清家具	(109)
第六章 中国民间美术鉴赏 ...	(111)
第一节 民间美术的基本特征 及价值	(112)
第二节 民间美术的种类及 鉴赏	(115)

第二编 外国美术作品鉴赏

第一章 外国早期绘画	(123)
第一节 史前绘画和古代绘画	(123)
第二节 欧洲中世纪绘画	(127)
第三节 文艺复兴时期绘画	(130)
第二章 外国17、18世纪绘画	(141)
第一节 17世纪绘画	(141)
第二节 18世纪绘画	(148)
第三章 外国19世纪绘画	(153)
第一节 法国绘画	(153)
第二节 英国、俄国的绘画	(158)

第四章 外国近现代绘画 (164)

第一节 西方近现代绘画 (164)

第二节 其他国家近现代绘画 (176)

第五章 外国雕塑艺术 (182)

第一节 古代雕塑艺术 ... (182)

第二节 近现代雕塑艺术 (193)

第六章 外国建筑艺术 (201)

第一节 古代建筑艺术 ... (201)

第二节 近现代建筑艺术 (216)

第三编 艺术设计鉴赏

概 述 (229)

第一章 工业设计 (231)

第一节 产品设计 (232)

第二节 企业形象设计 ... (233)

第三节 公共设施设计 ... (235)

第四节 展示设计 (237)

第五节 交通工具设计 ... (238)

第二章 环境艺术设计 (240)

第一节 室内设计 (240)

第二节 景观设计 (244)

第三节 家具设计 (246)

第三章 装潢设计 (249)

第一节 装帧设计 (249)

第二节 平面设计 (251)

第三节 广告设计 (253)

第四编 中国书法鉴赏

概 述 (257)

第一章 篆书鉴赏 (259)

第一节 篆书简介 (259)

第二节 作品鉴赏 (259)

第二章 隶书鉴赏 (263)

第一节 隶书简介 (263)

第二节 作品鉴赏 (264)

第三章 楷书鉴赏 (269)

第一节 楷书简介 (269)

第二节 名作鉴赏 (269)

第四章 行书鉴赏 (280)

第一节 行书简介 (280)

第二节 名作鉴赏 (280)

第五章 草书鉴赏 (289)

第一节 草书简介 (289)

第二节 名作鉴赏 (289)

导 论

一、美术的概念与种类

美术又称为造型艺术、空间艺术、视觉艺术、静态艺术，是美术家运用一定的物质材料与造型手段创造出的、具有和占有空间形态的视觉艺术。因此，美术的一个重要特征是它的造型性。

美术作品中的形象是静止的，美术家通过人物形象或情景形象的表现，解决事物的发展、人物内心的变化和静态的艺术形象之间的矛盾，选择运动着的事物发展链条中形象的典型瞬间加以明确地表现，引起观赏者的联想和想象。所以“瞬间性”是美术反映生活的又一个鲜明特征。

美术作品具有同时性，即美术形象具有同时显现的特征。例如，法国现实主义画家米勒的作品《拾穗者》，不仅有前景中三个不同形象的妇女在弯腰捡拾麦穗，同时有她们周围的广阔麦田和天空，还有远景中地主监工骑在马上押运收割的麦子等情形，所有这一切都同时展现于观者面前。如果用文学艺术来表现这一场景，可能会先描写一个一个的人，然后有层次地描写景色，在表述过程中渐

次展现全貌，而不是也做不到像绘画作品这样可以同时展现全貌。所以说表现形象的“同时性”也是美术的基本特征。

美术作品中的艺术形象是人类社会生活在美术家头脑中的反映。它既包含着客观存在的社会生活，又包含着美术家自己的主观思想感情；美术作品中的艺术形象体现了美术家对生活的认识、理解和美学评价，所以美术品可以帮助人们认识生活、理解人生。例如，历史上杰出的艺术家大多是其所处时代的精英人物，能站在时代的前沿，运用自己所创造的艺术去影响人的思想，推动社会的进步，体现一定时代的先进精神，成为人类文明的精华。一切美术作品都是美术家

《拾穗者》 米勒（法国）

按照美的法则创造出来的，具有极高的美学价值，所以一切优秀的美术作品对人们都有着很好的审美教育作用。

在美术创作中，美术家如果属于不同的民族，处于不同的自然社会环境和文化背景，就会有不同的艺术理念，创作的美术作品也风貌不一。因此，根据地理位置，我们通常将美术分为东方美术与西方美术这两大范畴。由于使用工具材料的不同、题材选择的不同、运用艺术语言的不同、塑造艺术形象的不同、产生的审美效果不同，美术又有绘画、雕塑、摄影、工艺、建筑园林和艺术设计等门类之分。

绘画是美术中最常见、最丰富多彩的一种艺术形式，它使用笔、刀等工具和墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、透视等手段，在各种平面上创造出一定的、可感知的艺术形象。绘画既可以如实地描绘客观世界与对象，又可以自由地表达主观情感与心态，具有独特的审美价值。绘画按画种来分主要有素描、中国画、油画、版画、水彩画等，而每一个具体画种又可以依据物质材料、工具或表现技法的不同再作细分；按题材来分有肖像画、风景画、静物画等；按社会作用和表现形式分则有招贴画、漫画、连环画、年画、插图等。由于各个国家、民族在社会、政治、经济和文化传统等方面存在差异，所以也造成了各国、各民族绘画在表现手法和艺术风格方面的巨大差别。从中国、古埃及、波斯、印度等东方文明古国发展起来的东方绘画与从古希腊、古罗马

绘画发展起来的西方绘画，被认为是世界上最重要的两大绘画体系，都曾经产生过自己的艺术大师，为人类奉献出了无数闪耀着魅力和光辉的艺术杰作。

雕塑是以各种可塑的或可雕刻、翻制的物质材料，创造出可视可触的具体的形象，以反映客观世界或表达创作者的审美感受与意识。雕塑的方法有雕刻和塑两种。雕塑按其形态可分为圆雕、浮雕、透雕三种；按题材内容或用途还可分为装饰性雕塑、纪念性雕塑和宗教性雕塑等。雕塑不仅同人们的视觉发生联系，同时由于它是用物质材料造成的具体形体，所以还具有触感。也就是说，雕塑所使用的物质材料本身亦可具有相应的审美价值，当雕塑本身和物质材料两者完美地搭配、融合时，就能产生别具特色且耐人寻味的艺术效果。

建筑最初是人类出于居住的实用性目的而对自然界进行改造的产物，虽然也是按照美的规律在创造，但并不包含纯粹的追求形式美的意图。但随着社会生产力的发展和社会分工越来越细致，建筑也就越来越明显地体现出审美的因素，而园林更是以美化环境和供人观赏为其主要目的的，所以建筑园林实际上是技术与艺术的综合体。建筑园林是在三维空间中存在的，而且它的艺术的一面又总要受其物质材料和形体结构的制约，它的艺术性主要体现在造型美，故而又常被称为造型艺术。这种造型美既体现在建筑的总体轮廓，建筑物各部分间的

比例关系,建筑的体积、色彩、装饰方面,又体现在建筑本身和周围环境(包括自然景物和其他建筑物)的关系方面。建筑园林主要从功能上进行分类:建筑可分为公共建筑、纪念性建筑、工业建筑、城市民用建筑、农村民用建筑等;园林可分为庭院、风景名胜、公园等。建筑艺术的主要特征表现在它的实用性、群众性、纪念性、空间的延续性、环境的特定性、艺术的综合性和象征的表现性等。

工艺美术是与人们的生活和生产关系最为密切的一种艺术形式,它可以满足人们的日常生活需要并且美化环境,如日常生活器皿、家具、服饰等;可以满足人们陈设玩赏的需要,如刺绣挂屏、玉石雕刻等。工艺美术的重要特点即体现为实用需要和审美需要的统一,它的美观是服从于实用这一前提的,只有二者融合才能焕发出独特的艺术魅力。同时工艺美术用品的制作直接受物质材料和生产技术的制约,这时要充分考虑物质材料本身固有的特性,合理利用,使之构成工艺品审美品格的一个重要组成部分。玉的花纹和光泽、木料的纹理、大理石的天然纹路,它们本身就会给人以无尽的美感,如再加上人的精心设计与制作,就会产生出精妙绝伦的艺术效果。

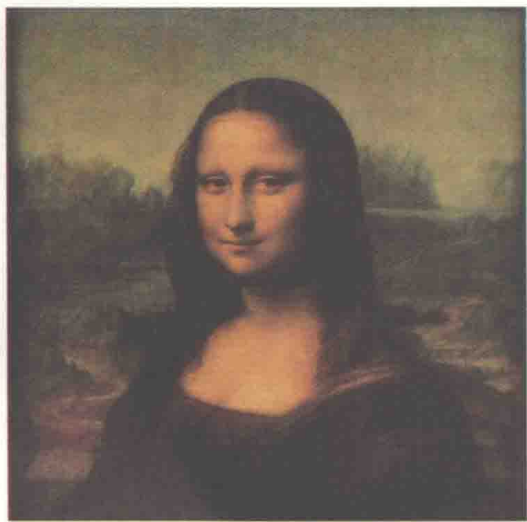
二、美术鉴赏的方法

我们认识和理解任何事物都应遵循一定的逻辑规律和有序的方法,美术品鉴赏同样如此。

不同的美术品种类,大而言之,

平面的绘画和立体的雕塑、建筑各具特色,中国水墨画和西方绘画的画理画法有同有异;小而言之,人物、花鸟、风景、静物所传达的思想内容不尽相同,油画的画面肌理效果、版画的刀法处理、水墨画的线与墨的本身节奏韵律表现各有千秋,我们应按其各自的艺术特征、造型特征和技法特点进行鉴别和赏析。但个性中包含共性,当我们面对一件美术品时,可先从整体去把握作品的构图、布势,大的开合特点,这种整体形式感对传达画面意趣所起的作用是直接的。例如,鉴赏意大利文艺复兴时期的大师达·芬奇的《蒙娜丽莎》,首先接触到的是它的艺术形象,形象展示的确给观众带来审美感受。画中那位少妇转首面对观众,迷人的微笑令观者愉快,背景的迷蒙,也产生一种朦胧的美感。其次,观赏者进而运用形式语言分析每件美术品的形象表现、色彩处理、笔墨关系、点线面呼应及疏密节奏等。这种实实在在的形式释读不仅将这幅作品分析得有条有理,而且也使观者对作品形式的认识逐步从浅层向深层发展,获得诸如多样统一、对称、均衡、对比、调和、反复、渐变等形式美规律的感受力,审美评判能力随之提升。通过对《蒙娜丽莎》的形式语言的分析,我们可以发现,达·芬奇在画中运用明暗法(亦称明暗渐进法)创造出平面形象的立体感:由明到暗的连续过渡,如烟雾般,没有截然的分界。这种明暗画法是绘画艺术的一个转折点,也使画家塑造了丰满柔润

的形象。最后，在形式释读的基础上便是对作品所要传达意义的理解。这一理解要建立在对画家的了解、对时代的关注，以及对美学知识的运用之上，也就是寻求画外之意。这种引申之意最为难求，但也是审美享受最丰富的领域。观赏者可依据画面形象和对作品时代背景的了解，展开丰富的联想、想象和再创造，越是优秀的作品提供给人的想象空间越宽广。《蒙娜丽莎》中，达·芬奇选择微笑的表情就隐含了一定的创作意图。在欧洲中世纪的黑暗岁月里，基督教的禁欲主义摧残了现世生活的切喜怒哀乐；《蒙娜丽莎》成为文艺复兴这一新时代的标志，她的微笑不仅成为这幅肖像的重要特征，而且成了文艺复兴时期女性美的典型，是艺术家颂扬真、善、美的象征，被作为由封建社会向资本主义社会过渡的划时代的艺术现象而载入史册。可以说，这件优秀的作品就像座金矿，鉴赏水平越高，越能挖

《蒙娜丽莎》 达·芬奇（意大利）

掘出更多的审美享受。

在美术鉴赏过程中，鉴赏者必须充分运用两个方面的知识：一是切相关的美术知识；二是自己的生活经验。美术知识可以帮助鉴赏者鉴别作品的真伪与艺术性的高低，生活经验又可令其展开联想、想象和再创造。

由于鉴赏者鉴赏目的的不同，美术鉴赏又可采用不同的侧重点。例如，对于画家而言，鉴赏目的可集中在探索作品的创作方法，把握独特的艺术语言；对于评论家而言，可着意作品的审美效果、艺术特色及社会意义，以归纳出某种理论价值；对于高等院校艺术专业的大学生而言，必须首先以一个艺术家的身份去认识作品，熟悉作品的整体形式、局部细节，掌握其技法要领，明确其风格流派，同时也要从理论层次出发，了解作品的时代背景及艺术家的个人经历，体会作者的迁想妙得，与艺术家产生共鸣，从而不断提高自己的理论知识深度，为将来走上工作岗位指导创作实践做好准备；而对于广大非艺术专业的学生而言，则无须带着这样明确的鉴赏目的， he 可以从自己的审美喜好出发，着意于作品的艺术形象所提供的审美愉悦和审美享受，或偏重于形式美，或偏重于内容美、精神美，为提高美术欣赏品位乃至人文素质培养打下坚实的基础。

三、美术鉴赏规律

人们观赏美术作品的过程可分为欣赏和鉴赏两个层面。美术欣赏主要

是指对美术品的领略、玩赏和喜爱之意，以在作品中发现美、享受美为目的，偏于感性，重主观感受和爱好，属于接受艺术的初级阶段。

美术欣赏和鉴赏的共同之处都在于“赏”，不同的是鉴赏带有鉴定、鉴别之意，即对美术品的真伪、优劣和高下进行评定，对作品的风格、流派、画理画法、社会意义和美学价值进行品评和判断。美术鉴赏必须具备一定的鉴赏条件，遵循一定的鉴赏规律，掌握正确的鉴赏方法，否则就难以发现和认识美术品中的精神美和形式美，难以获得高层次的审美享受。

鉴赏者要对美术品所体现的思想内容有所了解和认识，领会美术家的创作意图、思想感情、艺术理想，探究美术家独特的艺术语言。为此，鉴赏者要具备丰富的知识、经验、想象力，以及较高的思想水平和艺术修养。

考察美术家的创作过程和鉴赏者的鉴赏过程，他们的思维方式是完全不同的。美术品的创作过程是由内及外，美术家所致力的是如何将自己对社会、自然和人生抽象的认识、理解和评价，依据丰富的知识和生活经验，通过联想和想象而转化成具体可视的艺术形象；而鉴赏者的鉴赏过程则是由外及内，所致力的是如何将作品中所描绘的艺术形象，根据自己对生活、人生的认识、理解和评价，由联想和想象而转化成为抽象的思想和情感。美术家的创作过程和鉴赏者的鉴赏过程恰好是完全相反的，这样的一往一返，并不一定完全吻合，因

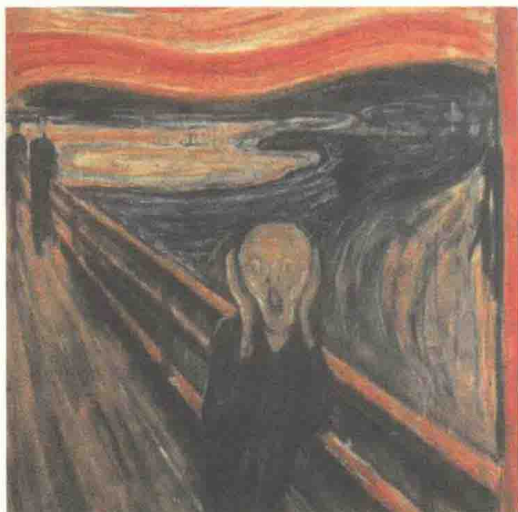
为作者的创作意图并不是单纯的，有本意也有引申之意。本意在作品的形象上能体现出来，观赏者能看得出来；引申之意则在画外，就是画外画，也就是我们常说的“弦外之音”、“言外之意”，这是鉴赏者努力探求而最难求得的境界。这种弦外之音和画外之画有时甚至超越画家的创作构思，这是因为“形象大于思想”所致。我们在鉴赏过程中，鉴赏者宜先求本意而后旁及其他，根据自己的知识、生活经验和思想感情，充分地引申和发挥联想与想象，从中获得最大限度的思想启迪和再创造的审美享受。

美术鉴赏活动的过程虽然同样遵循人类认识世界的基本规律，但它有着自己特殊的规律和特点，主要表现在如下几个方面：

（一）鉴赏过程中充满情感活动，艺术是人的思想情感的化身

罗丹曾说过：“艺术就是感情。”艺术家创作需要感情，同样，鉴赏者鉴赏作品也需要感情。俄国作家托尔斯泰也认为：“艺术是这样的一项人类活动：一个人用某种外在的标志有意识地把自已体验过的情感传达给别人，而别人为这些情感所感染，也体验到这些感情。”

挪威现代表现主义画家蒙克以第一次世界大战给人们带来的精神伤害为背景，创作了一幅名为《呐喊》的作品。关于这幅画的创作动因，画家作了记述：“我和两个朋友一起去散步，太阳快要落山了，突然间，天空变得血一样的红，一阵忧伤涌上心头，

《呐喊》 蒙克（挪威）

我呆呆地伫立在栏杆旁。深蓝色的海湾和城市上方是血与火的空间，友人相继前进，我独自站在那里，这时我突然感到不可名状的恐怖和战栗，我觉得大自然中仿佛传来声震撼宇宙的呐喊。”画家运用了奇特的造型、动荡不安的线条和铺天盖地的血红色彩，间以象征死亡的黑色，令观者感到恐惧和死亡气息的逼近，视觉和心灵受到极大的震撼，几乎要同画中人物那样情不自禁地发出呐喊。这时候画家所要传达的情感，观者同样可以感受到。

艺术品中的感情总是依附于一定的物质形象。罗丹还说过：“如果没有体积、比例和色彩的学问，没有灵敏的手，最强烈的感情也是瘫痪的。”造型艺术中的感情是通过具体可视的艺术形象传达出来的，形象所处的环境、自身的动作、姿态和表情自然会引起鉴赏者的情感活动，鉴赏者常常是由感情的互通、共鸣引起回声响应，同气相求，鉴赏者受到作品中艺术形象的感染而动情，产生相应的心理情感活动。所以说创造艺术的过程和鉴赏艺术的过程都是情感活动的过程。

（二）鉴赏过程中的想象、联想和再创造

当观赏者的视觉接触具体可感的艺术形象时，首先是视知觉获得一种强烈的感觉效果，观雪景图觉寒冷，赏俄国画家列宾的现实主义作品《伏尔加河上的纤夫》顿生同情怜悯之心，画家在创作时将自己的思想情意传达出来，观赏者循着画家之“意”而追寻感觉，通过感受去想象，领悟其“意”。

想象是人类的一种特质，没有想

《伏尔加河上的纤夫》
列宾（俄国）

象，既不能成为艺术家，也不能鉴赏艺术品，在艺术创造和鉴赏活动中创造性的想象是不可缺少的。想象是人们追忆形象的机能。鉴赏中的想象活动，有助于艺术形象审美特征的发挥，可以构成艺术品未尽之意的合理补充。唯有丰富而合情合理的想象，才能把自己特殊的生活经验和审美经验水乳交融地渗入鉴赏客体的形象之中。鉴赏客体的形象是固定不变的，它本身就能激起鉴赏主体的想象力。在这里，情感起着决定性作用，鉴赏者往往设身处地，如身临其境，自觉或不自觉地调动起主观能动性，凭着自己的全部知识、经验充分发挥联想、想象和再创造思维能力。

宋代画家兼理论家郭熙曾说过：“看此画令人生此意，如真在此山中，此画之景外意也。……“看此画令人起此心，如将真即其处，此画之意外妙也。”这里说的就是观画者力求将画面的“意”转化为自己心中的“境”。在这转化过程中就发挥了想象、联想和再创造，这样就构成了鉴赏者和画家创造的艺术形象之间的“意会与妙悟”。

我们鉴赏中国绘画和西方绘画所产生的想象、联想和再创造是不尽相同的。现在我们来看法国资产阶级启蒙思想家、文艺批评家狄德罗是怎样在欣赏过程中发挥想象力的。狄德罗很赏识和赞扬他同时代的画家格瑞兹（1725—1805）画的一幅《女孩和死鸟》，画面描绘一个美丽纯真的少女，满怀忧伤地摆弄一只仰面朝天已经死去的小鸟，艺术构思和画面形象

朴素简练，给人留下充分的想象和联想的余地，表现出对观赏者欣赏能力的极大信赖。狄德罗说：“这个孩子，我敢向你担保，在为某种别的事情悲伤。”他认为这幅画是一首委婉的哀歌、动人的诗篇，因为他在这幅有限的画面上，想到了超越画面的更为深广的社会内容。

在鉴赏西方绘画时，由于艺术形象的真实感接近我们的现实生活，所以产生的想象和联想比较直接，顺着自己的生活经验即可发挥；而对中国水墨画的欣赏就不那么直接，画面形象所寓含的画外之意更为隐藏、更为含蓄，一般观赏者难以理解。所以我们欣赏西方绘画可谓看画，而欣赏水墨画常称“读画”。

一般来说，鉴赏者的知识、生活经验、想象力越丰富，他所再创造的艺术形象就越完整越生动，他所享受到的美感就越丰富，也就表明他的鉴赏能力越强。鉴赏力就是由于反复的鉴赏经验而获得的敏锐度，是从长期的鉴赏实践中训练出来的。

（三）鉴赏过程中的主观倾向

艺术鉴赏是由鉴赏主体与被鉴赏的艺术品客体发生的一种关系。鉴赏活动不是消极被动的接受，而是一种积极能动的思想活动。对同一件艺术品的认识与审美感受往往不尽相同，不同的鉴赏者有着不同的鉴赏偏爱，它既反映在艺术品的内容方面，也反映在艺术品的形式方面。例如，有人认为蒙娜丽莎的微笑具有迷人的魅力，而有人却认为是邪恶媚人的笑；有人

喜欢拉斐尔的细腻柔美的圣母，有人则喜欢米开朗基罗的显示力量的人体；有人喜欢北方水墨山水画那种屈曲顿挫、纵横跌宕的壮美，有人喜欢南方水墨山水画那看似平淡无奇、却有风流之态的连绵丘陵。对艺术品欣赏的偏爱，表现出人们欣赏趣味、审美观念的多样性，这种对艺术品欣赏偏爱的主观倾向受着观赏者的民族、阶级、世界观、美学观、生活经历、文化艺术修养，甚至年龄、职业、情感等多种因素的影响和制约。

在鉴赏过程中，我们必须承认鉴赏者的主观倾向性，但有一点必须明确指出，鉴赏者对艺术品的主观性不可避免地会受到艺术形象的制约。由于艺术形象具有特定的客观意义，并非任何一种随便的理解都是正确的，而要符合美术家创作意图和艺术形象的原意。如果根本不顾及艺术品所提

供的艺术形象，任凭主观臆断，那就根本不能称其为艺术鉴赏了。

艺术鉴赏的主观性还表现在鉴赏过程中的移情作用。鉴赏者在鉴赏作为客体的艺术品时往往会把自己介入客观的艺术形象之中，把审美对象当作自己人格和思想情感的化身，或者由艺术形象而引起自己对以往生活经验的回忆，以及对未来的向往。从现象看似似乎是在鉴赏客观的艺术形象，而实际上是沉浸于自我想象、联想、自我发现和自我欣赏中，从而获得精神快感、满足与安慰，获得最大限度的审美享受和思想启迪。例如，描绘黄山自然美的《黄山云雨》，一般可能出现三个鉴赏层次：一是仅仅看到客观自然景色美；二是想象到客观的山石松树云海所体现出的一种自然物的精神气质美，这两种观赏都从客观自然物的状貌精神出发，鉴赏者并不介

《黄山云雨》 亚明

入自己的思想感情；第三个层次是作为鉴赏主体的鉴赏者积极投入审美对象的客体之中，主客相融为体，这时鉴赏者眼中挺拔的松树、奇险的山峰、翻腾的云海所呈现出的灵动世界的奥秘，已非纯客观自然景物了，而是自己的社会理想和审美理想、自己所向往崇拜的人和事物的精神形象。此时自然与人合二为一，自然体现人的精神品格，人借自然抒发了理想和情感。

人们对艺术品鉴赏表现出的主观倾向和偏爱是无可非议的、正常的审美意识，但这种主观和偏爱绝不能代替对艺术家和艺术品冷静客观的品评。作为艺术评论家更不能完全以主观偏爱作为艺术品评的根据，那将有害于艺术事业的进步和发展。

（四）鉴赏过程中的“共鸣”现象

艺术鉴赏中的“共鸣”现象有两层含义：一是指不同时代、不同民族、不同国家、不同阶层的人们对同一艺术品能受到相同或相似的情感感染，以致在思想情绪上产生某些相通之处。在原始人的某些雕塑作品中揭示了对残暴力量的永恒性的认识，直率地表达了恐怖和畏惧，意识到自然的威慑力量和对生命的不安全感。我们今天观赏这些作品同样可以感受和体验到作品所传达的情感，这在某种意义上就是与远古古人产生“共鸣”。例如，古希腊雕塑《米洛的维纳斯》，画中人物在精神气质上显示为庄重、静穆、典雅；身体丰满匀称，“S”形的优美体态寓含节奏、平衡和理性，成为人类永恒理想美的典范。她的肉体和精神

美得到所有民族和不同时代人们的审美“共鸣”。美术鉴赏中“共鸣”的另一层含义是指鉴赏者和艺术家发生共鸣。艺术家在特定的时代对特定的社会生活作出认识、理解和评价，借助特定的题材，创造出具有典型意义的艺术形象，传达了某种社会理想、审美理想和思想感情，引起了观赏者对自己所处的时代、社会生活的启发和

《米洛的维纳斯》（古希腊）

《最后的晚餐》 达·芬奇（意大利）

思考，回忆和评价，从而产生了情感的波动，为艺术家之爱而爱，为艺术家之恨而恨，鉴赏者和艺术家自然地产生了情感的共鸣。例如，达·芬奇《最后的晚餐》中塑造的临危不惧的耶稣、忠诚的弟子、出卖老师的叛徒犹大，都能引起观赏者的爱憎共鸣。

总之，不同的朝代、不同民族和不同的阶级阶层、不同的人对同一美术作品的观赏产生“共鸣”的现象是普遍存在着的，但又是相对的、有条件的，因此，人们对艺术观赏中的“共鸣”现象要作具体分析和鉴别。

四、中西美术比较

当今世界是开放的世界，所有民族、国家的美术创造都有可能成为我们的审美对象。鉴赏不同民族、国家的美术家的作品，必须运用不同的观念和方法，才能获得不同的审美享受

和思想启迪。就世界美术而论，可分为两大主流：东方美术和西方美术。东方美术以中国为代表；西方美术渊源于意大利半岛，后来分枝散叶，遍布了全欧洲，乃至影响到全世界。

中国与西方的美术都具有美术共同的基本特征，但是由于东西方民族处于不同的自然、地域环境和社会环境中，历史和传统文化各不相同，必然产生不同的哲学观念、美学观念和艺术观念，不同的艺术材料、艺术创造方法，也就必然产生不同艺术效果的艺术作品。我们通过中国与西方美术的比较，以求了解和掌握它们各自不同的个性特征。

（一）“天人合一”与“天人相胜”

由于自然、地域环境、历史和传统文化的原因，中国与西方早已形成两大意识体系，其中渊源于各自的哲学思想基础之上的审美意识及其艺术

理论，都具有鲜明的差异性。

哲学的根本问题是人对客观世界的认识问题。从审美的角度看，在审美主体与审美客体之间的关系这一根本问题上，中国人与西方人存在着很大的差别。西方人倾向于认为，审美主体与审美客体处于分立与对立的关系中，处于“天人相胜”的状态；中国人则认为，要以主体投入客体，客体亦融入于主体，人与自然相忘彼我，达到互相“契合”的和谐默契之境界，即物我两忘的“天人合一”境界。

对西方人而言，人虽然是自然的一部分，但人处于自然的尖端而与一般的自然物相对立。在自然力与人类发生的矛盾和冲突中，人感到自身的渺小，但又不甘心屈服，竭力想征服自然，驾驭自然，改造和利用自然，进而享受自然。西方人崇尚进取精神，以达到征服和驾驭客观自然的目的，这势必讲理性，讲科学，所以西方绘画在不同历史时期引进了科学成就，诸如数学、透视学、人体解剖学、光学、色彩学等，借以创造符合科学原理的艺术形象，追求雕塑般的立体效果，以再现模仿理论为指导，强调人对自然的主宰地位，因此艺术的题材也主要是以人为中心。

来自这种精神的审美意识表现为两种情况：一是客观事物与主观情意相适应者产生优美感；二是客观事物与主观情意相冲突，并因其冲突而闪现出人的意志力量之火花者表现为壮美感与崇高感。

对于中国人来说，所谓“天人合

一”，也就是人与自然相融合的关系，认为人是自然的一部分，我即自然，自然即我，犹如大海和一滴水之间的关系。如庄子云：“天地与我并生，而万物与我合一。”人与自然自觉地紧紧相拥抱，恬然自安，人和自然始终处于一种和谐默契的状态，这是中国文化精神的核心。来自这种精神的审美意识，是“万物静观皆自得”、“无为”、“不着意”、“以天和天”，即“以人之天而合天之天”，崇尚自然而然，贵含蓄，重宁静，求意境等，更多表现为优美感。中国画家崇尚自然，与自然合一。画家受儒、佛、道三家哲学影响，尤其受道佛思想影响较深，尚清静无为，远离现实，超脱尘世，重个人情感的抒发，重抽象意蕴美的表现，视人与自然一体，因此绘画题材多为山水和花鸟，借以抒发自己的思想感情。

（二）动态观察法与定点观察法

艺术来源于生活，绘画艺术的内容和表现的问题，首先是对现实生活的观察和认识。在观察生活的方法上，中国画家与西方画家也是不相同的。中国画家以“天人合一”观作画，一贯以“画中人”身份作“画中游”，而在其“游赏”过程中，饱游沃览，不受一时一地的景物局限，如清人石涛所云“搜尽奇峰打草稿”；而西方人以人与自然对立之观，将人置身画镜之外，作画通常都是画家立定或坐定于一固定处所，面对景物，以眼前所见景物为对象，由“我”观“物”，重在模仿、再现眼前之景物。

对于中国画家如何观察生活和表