

江苏省高教学会组编系列教材
高职高专人文素质教育教材

中外美术欣赏

ZHONGWAI MEISHU XINSHANG

黄平 何牛 主编

苏州大学出版社
Soochow University Press

【江苏省高教学会组编系列教材】

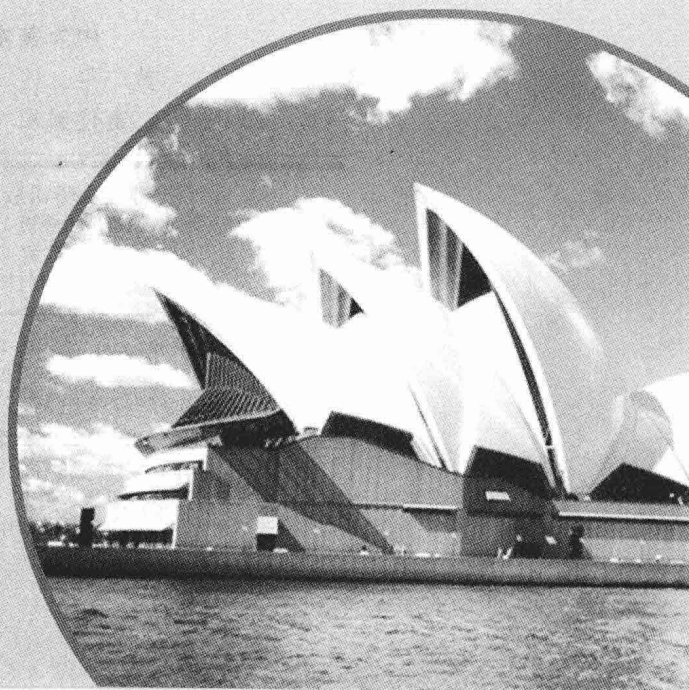
【高职高专人文素质教育教材】

中外美术欣赏

中外美术欣赏

黄 平 何 牛 主 编

◆ 苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外美术欣赏/黄平,何牛主编. —苏州:苏州
大学出版社,2010.8
江苏省高教学会组编系列教材 高职高专人文素质教育教材
ISBN 978-7-81137-573-2

I. ①中… II. ①黄…②何… III. ①美术—鉴赏—
世界—高等学校:技术学校—教材 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 167312 号

中外美术欣赏

黄 平 何 牛 主编

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行
(地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006)
丹阳市教育印刷厂印装
(地址:丹阳市西门外 邮编:212300)

开本 787 mm×1 092 mm 1/16 印张 12.75 插页 2 字数 310 千
2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-81137-573-2 定价:25.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话:0512-65225020
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

高职高专人文素质教育教材

编 审 委 员 会

主 任 葛锁网

委 员 (以姓氏笔画为序)

王兆明 王承宽 王 毅 王 薇

孙征龙 成海钟 吴春笃 闵 敏

钱 进 徐金城 莫砺锋 黄建晔

葛锁网

《中外美术欣赏》编委会

主 编：黄 平 何 牛

副主编：（按姓氏拼音排序）

陈 尤 何卫平 黄 琼 邱希华

王惠彬

编写说明

2005年6月,江苏省教育厅下发的《关于进一步加强高等学校教学工作的若干意见》(苏教高[2005]16号)进一步要求各高等学校对学生“全面加强人文素质和科学精神培养。把人文素质教育纳入到课堂教学过程之中,增加人文类选修课程,使人文素质教育与专业教育、科学精神教育有机结合。积极组织学生参加社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学等社会实践活动,使学生的人文素质和科学精神在实践中得到进一步深化”。

所谓人文素质教育,主要是通过对大学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育,同时对文科学生加强自然科学方面的教育,并通过环境熏陶、社会实践等活动,引导学生学会做人,学会处理人与自然、人与社会、人与人的关系,正确解决理性、情感、意志等方面的问题,使人类优秀的文化成果被内化为受教育者的人格、气质和修养等相对稳定的内在品格,以提高全体大学生的心理素质、文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质,从而成为维系社会生存和发展的重要因素。人文素质具有鲜明的时代特点,在21世纪,人才应具备的素质中人文素质是最根本、最基础的。人文素质教育是一切教育的本有之义,是一切教育的共同本质和基础,丢掉了这个根本,从某种意义上说就失去了教育的骨血,就不是成功的教育。

高等职业教育作为高等教育的一个类型,肩负着培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高技能人才的任务,在我国加快推进社会主义现代化建设进程中具有不可替代的作用。在各级政府和有关方面的推动和支持下,经过近30年的努力,我省高等职业教育异军突起,特别是近十年来,取得了长足的发展。到目前为止,全省已有独立设置的高等职业院校78所,另有江苏联合职业技术学院所属高职分院40所,在校生共有72万余人,已成为江苏高教名副其实的半壁江山,顺应了人民群众接受高等教育的强烈需求,对我省高等教育大众化作出了重要贡献。我省一个新型的高等职业技术教育体系已初步形成,近30年来已培养输送了数以百万计地方急需的各种应用性人才,受到用人单位的普遍欢迎,为我省社会主义现代化建设、构建和谐社会作出了巨大贡献。

当前,我国的高职院校还都是专科层次,高职院校的学生在缺少学历优势的情况下,要想立足社会,不仅要有良好的职业技能,还要有良好的人文素质作为支撑。一个人掌握的科学技术对社会的贡献程度,以及今后能否继续发展提高,也往往受其人文素质的高低所制约。如果人文底蕴不足,就会缺少发展后劲,在激烈的市场竞争中随时面临被淘汰的危险。所以有人说,人文素养教育是大学生社会化的动力源和推进器,是很有道理的。

长期以来,我省大多数高等职业院校在学制短、专业知识学习和技能训练任务重的情况下,以服务为宗旨,以就业为导向,积极推行工学结合,突出实践能力培养,改革人才培养模式。同时全面贯彻党的教育方针,普遍通过开设必修课、选修课,将文化素质教育贯穿、渗透

于专业教育的始终,并通过加强校园文化建设及开展多种形式的参观、实践等活动途径,积极推进素质教育,为提高学生的人文素养和科学素质,促进学生的全面发展做了大量工作,积累了不少经验。据调查了解,我省高职高专面向全体学生开设的文化素质教育的公共选修课程,少的有几十门,多的近百门。每学期均有几十门课程供学生选修。不少学校把文化素质教育课程列入学生的公共必修课,规定了必须获得的学分。但是,学校和学生普遍反映目前开设的文化素质教育课程没有适合的教材,有些采用教师自编的讲义,难以保证课程的教学质量和效果。

针对上述情况,我会在调查研究的基础上,根据高职院校的特点和需求情况,组织有关专家和具备丰富高职院校教育教学实践经验的教师,编写了这套提供我省高职院校使用的人文素质教育系列教材,这是非常有意义的。

教材是实现教育目的的主要载体,高水平的文化素质教育,必须有高质量的教材作保证。本系列教材的编写,注意吸收高职高专院校教学改革成果,力图打破传统的教学模式和教学方法,适应以学生为主体的讨论式教学、辩论式教学、启发式教学、案例教学等教学方法,突出学生的个性培养。本系列教材既可以提供给学校教学使用,也可供学生自学。

我们希望这批人文素质教育系列教材的出版能够为我省高职院校开展人文素质教育作出有益的贡献,并通过试用、修改,反复锤炼,能够更具特色,更受广大师生的欢迎,成为我省甚至全国的精品教材。

我们也希望这一批高职院校人文素质教育系列教材的编写、出版,能够锻炼培养一批热心人文素质教育的教师群体,成为推动我省高职院校实施素质教育的骨干力量,促使我省高职院校认真探索人文素质教育的规律,针对院校自身的特点,深入研究人文素质教育的课程设置、教学内容、课时比例、教育形式、保障条件等,把人文素质教育开展得更有声有色、更有成效。

江苏省高等教育学会

前 言

美育可以使人的情感得到陶冶、思想得到净化、品格得到完善,从而使身心得到和谐发展,精神境界得到升华,自身得到美化。为了提高高职高专大学生的人文素质,我们编写了《中外美术欣赏》一书。

本教材从高职高专教学特点和教学实践出发,注重实用性,具有针对性和一定的系统性。全书打破历史的跨度,从欣赏的角度,将知识结构进行横向联系,化繁为简,对古今中外的经典美术作品进行介绍,尤其对中国美术作品进行了深入浅出的鉴赏,使读者在接受美育的过程中提高人文素养,并激发读者的爱国之情。

全书共分三大部分。第一部分介绍美术常识,使学生首先了解美术的范畴及学会欣赏美术作品的方法。第二部分介绍中国美术作品,共分绘画、雕塑、建筑和工艺四个章节进行鉴赏评析。第三部分介绍外国美术作品,由两个章节完成对外国绘画、雕塑、建筑 and 设计的介绍。每个章节首先对具体内容进行简要概述,接着进入经典美术作品的鉴赏,配有每幅作品的精致图片,使学生们更加直观地感受作品的艺术魅力。

本教材可供各类职业院校、高等专科学校、成人高等专科学校的教学使用,也可供社会各界人士自学和参考。

本教材大纲由丁涛教授制定。具体编写人员的分工如下:第一章,王惠彬;第二章,何牛、黄琼;第三章,黄平;第四章,黄平、邱希华;第五章,陈尤;第六章,王惠彬、邱希华;第七章,何卫平。全书由邱希华、黄琼、陈尤、王惠彬统稿,何牛审定。

在编写过程中,自始至终得到了江苏省高等教育学会的关心和指导,得到了苏州大学出版社的支持和帮助。本书也参考引用了一些书刊的资料。在此,一并表示衷心的感谢。

由于水平所限,书中定有不妥之处,恳请读者在使用本书的过程中多提宝贵意见,以便修订时改正。

编 者

2010年5月

Contents 目录

第一章 美术常识	(1)
第一节 美术的定义及类别	(1)
第二节 美术的功能及欣赏	(6)
第二章 中国绘画作品选析	(10)
第一节 古代绘画作品	(10)
第二节 近现代绘画作品	(31)
第三章 中国雕塑作品选析	(46)
第一节 古代雕塑作品	(46)
第二节 近现代雕塑作品	(55)
第四章 中国建筑艺术选析	(62)
第一节 古代代表性建筑	(62)
第二节 近现代代表性建筑	(78)
第五章 中国工艺美术作品选析	(85)
第一节 传统工艺代表性作品	(85)
第二节 近现代工艺(设计)代表性作品	(124)
第六章 西方近代美术作品选析	(129)
第一节 意大利文艺复兴时期美术	(129)
第二节 17、18 世纪欧洲美术	(137)
第三节 19 世纪欧洲美术	(149)
第七章 西方现代美术作品选析	(170)
第一节 绘画和雕塑	(170)
第二节 建筑和设计	(187)

第一章

美术常识

第一节 美术的定义及类别

一、美术的定义

美术又称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是以一定的物质材料为媒介,通过点、线、面、色彩、体积、空间、明暗等多种造型因素,在平面或立体的空间塑造出具体直观可视的形象,反映社会生活,表达作者思想情感或审美感受的一种艺术。

美术的一般特点体现在以下几个方面:

(一) 造型性

造型是美术的主要特征,不论何种形式的美术作品,都是以塑造形体为前提的,脱离了造型,形象就不存在。当然,造型有具象和抽象两种形式。

(二) 直观性

美术不同于音乐、文学,美术作品是直观可视、可触摸感知的。一幅画、一件雕塑作品的形象是那样的真切,其形状、大小、颜色等都清楚地呈现在观者面前,这些不依靠想象就客观存在了。

(三) 空间性

造型性、直观性、空间性是紧密联系的一种整体制约关系,不同的美术形态存在于不同的空间。例如,雕塑、建筑的形态存在于三度空间,呈现为立体形象;而绘画与部分工艺美术作品的造型则存在于二度空间,呈现为平面或视觉幻化的立体形象。

(四) 物质性

物质性是指美术作品中物质的特殊属性对美术作品审美效果的直接影响。例如,大理石的光洁、木材的质朴等。物质材料不仅是创造艺术形象的媒介,而且是美术作品美感的一部分。

(五) 静态性

一般说来,美术作品记录的都是事物某一瞬间凝固的形态,在表现时间和运动方面有较大的局限性,这是它的不足也是它的优点。作为艺术,美术作品可以长时间呈现于观者面前,让人品味。它在激发观者想象和情感、表现意境方面是其他艺术难以比拟的。

二、美术的类别

美术是一门古老的艺术形式,也是人类艺术中最主要的类别之一。古今中外的美术品类众多,形态各异,它们在性质上有一定的相似性和共同性,统一于美术的总体特征中。

根据美术的社会功能划分,美术可以分为观赏美术和实用美术两大类。所谓观赏美术,主要是指满足欣赏和娱乐等精神需求,以审美为目的的美术,包括绘画、雕塑、书法等;所谓实用美术,主要是指以实用为目的,实用与审美相结合的美术,包括建筑、园林、工艺美术和工业设计等。当然,这样的划分是相对的,因为,观赏美术实际上也不同程度地有一定的实用功能,如绘画、雕塑作品首先满足人们观赏的要求,同时又起到装饰美化环境的作用;同样,实用美术满足实用要求的同时也追求美观,即观赏性。

从美术的表现手法和审美特征划分,美术可分为再现性美术和表现性美术两大类。再现性美术是指将客观社会生活中的人或事真实地再现于作品中,观赏美术中的写实性绘画、雕塑以及摄影就属于再现性美术。如董希文的油画《开国大典》,作品以宏伟的气势生动地再现了1949年开国大典的空前盛况,使观众有身临其境的感觉。表现性美术作品着重表现作者对社会生活的思考、评价、愿望、感情等。如毕加索的油画《格尔尼卡》,是画家为抗议德国法西斯暴行而创作的具有鲜明政治倾向的作品,它不像一般写实绘画那样,具体描绘政治事件的真实情景,而是采用寓意、象征等手法,揭露法西斯的罪行,表达自己对敌人的憎恨和对人民的同情。因为艺术创作离不开客观现实,也离不开主观创造,必然是主客观的有机统一,所以,这种划分也是相对的。

美术在形态上还有具象和抽象之分。具象美术模拟自然中的形象,而抽象美术则创造非模拟的、高度提炼的形象。

显然,美术门类的划分都有一定的相对性,但它有助于我们认识美术中各个类别的长处与局限及其不同的艺术性。

美术是一个庞大的家族,根据其空间性质、所用物质材料和作品类型特征,一般可分为绘画、雕塑、工艺美术、建筑四个主要门类(广义上的美术还包括书法、摄影等)。

(一) 绘画艺术

绘画是以纸、笔、颜料、画布等材料为媒介,运用点、线、面、空间、明暗、色彩等艺术语言,在二度空间(平面)上创造形象,反映生活和表达情感的艺术。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式,也是较早出现于人类生活中的艺术种类之一。在欧洲,现已发现距今几万年的洞穴壁画;我国原始社会的彩陶上也装饰有精美的纹样。与其他艺术一样,绘画也是从实用走向审美并逐渐独立出来的。伴随时代的变迁、社会的发展,绘画艺术呈现出五彩缤纷的景象。

1. 绘画的分类

从不同的角度出发,绘画可以分为许多类别。

从绘画使用的工具、材料和技法来分,绘画可分为中国画、油画、水彩画、色粉画、水粉画、版画、素描等画种。其中有些画种因使用的工具、材料和表现题材、技法的不同,又可以分成多种艺术样式。如中国画按技法可分为工笔画、写意画和兼工带写三种;按题材可分为人物画、山水画、花鸟画三种。版画按使用材料可分为木刻版画、铜版画、石版画、石膏版画、胶版画等。其中木刻又可分为黑白木刻、套色木刻等。

从绘画的题材内容来分,绘画可分为人物画、风景画、风俗画、静物画、历史画、军事画、宗教画、动物画等。

从绘画的社会功能和表现形式来分,绘画可分为年画、宣传画、连环画、漫画、插图、装饰画等。可以用各种画种进行创作,比如,可以用中国画或版画形式来创作宣传画,也可以用

油画、水彩画、水粉画创作宣传画。

总之,绘画的种类十分丰富,不同种类的绘画又各具特点,但作为绘画的组成部分,它们又具有比较一致的共性特点。

2. 绘画的美学特征

首先,绘画艺术有长于描绘客观世界和主观世界的特点。

传统绘画虽然没有三度空间的实体性,但它可以通过透视、明暗、色彩等造型因素在二度空间里幻化出立体的三度空间感,给观者以真实的感受。这就是通常说的写实性绘画,在描绘客观世界的人和物时,形象的具体和精确可以达到乱真的地步。相传我国三国时期吴国画家曹不兴作画误落墨点,随手画成苍蝇,在一旁观看的孙权竟以为真,用手去掸它。我国五代画家黄筌在墙上画鹤,竟引来真鹤与之相伴,其逼真程度可想而知。所以,在摄影技术发明之前,绘画是用来记存各种客观事物的主要手段,甚至包括想象和幻觉也可以在绘画中得到表现。西晋文学家陆机说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”道出了绘画的这种特性。

其次,绘画是静态的艺术。它只能以瞬间的形象反映生活和表达情感,不可能像戏剧、文学那样可以表现动作的持续性和事物的发展过程。这就要求画面形象能超越相对静止的时空范畴,创造出富有表现力、最能引发观众联想的瞬间动态。黑格尔曾指出,绘画“只能抓住某一顷刻”,把“其中正要过去的和正要到来的东西都凝聚在这一点上”。莱辛则更为具体地指出:“绘画在它的同时并列的构图里,只能运用动作中的某一顷刻,所以就要选择最富于孕育性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解。”观者可以通过这一瞬间形象联想到没有出现在画面上而又和画面形象有密切联系的事物和过程,使画面形象寓动于静,以静写动,这是绘画的一个重要特征。

再次,绘画具有自己的艺术语言。各种绘画因材料、工具和表现技法等因素的不同,形成了不同的艺术美,艺术语言也丰富多彩,但它们的共性特征又使绘画有共同的艺术语言,主要有点、线、面、明暗、色彩、肌理、构图等。

(二) 雕塑艺术

雕塑是美术的主要门类之一,它几乎和人类自身一样古老。早在原始社会,原始人加工的石器工具里就包含了最初的审美因素,当然,人类早期的石制工具不能算作真正的雕塑作品。随着社会的进步,人类的审美意识不断提高,雕塑渐渐脱离实用而成为纯艺术品。多方面的研究证明,人类的雕塑创造早于绘画的创造。

1. 雕塑的分类

雕塑是运用一定的物质材料,通过雕、刻、塑等手法,创造具有真实性的三度空间反映生活或表现情感的艺术。使用硬质材料制作叫雕,如石雕、木雕等;使用可塑的软质材料造型叫塑,如泥塑、面塑等。

按照雕塑的形态,可分为圆雕、浮雕和透雕三大类。圆雕是占有真实空间的三维实体,可以多角度观赏,一般不带背景,如《大卫》、《掷铁饼者》等。浮雕是在平面上雕刻有凹凸感的形象,适宜正面观赏,如人民英雄纪念碑上的浮雕《五四运动》等。根据雕刻形象的厚度,又可分为高浮雕、浅浮雕。浮雕只有一个观赏面,其底版可以表现一定的环境背景以加大作品的空间深度。它一般用来作为建筑的装饰,在表现大的场面上比圆雕自由。透雕是在浮雕的基础上镂空底版背景部分,分为单面透雕和双面透雕两种。

按雕塑的材质划分,可以分为泥塑、木雕、石雕、铜雕等。在雕塑上施以粉彩叫彩雕或彩塑。

按作品题材内容的性质用途划分,可分为纪念性雕塑、装饰性雕塑、宗教雕塑等。

以作品放置的方式和环境不同又可以分为城市雕塑、园林雕塑、室内(外)雕塑、架上雕塑、案头雕塑等。

2. 雕塑的美学特征

雕塑是以物质实体性的形象塑造可视可触的立体形象,借以反映社会生活、时代精神,表达创作主体的审美感受和审美理想的。这使它除了具有造型艺术的物质性和直观性外,还具有自己独特的个性。

雕塑艺术的特点:首先在于艺术形象的实体性。一件雕塑作品我们不仅可以用眼睛去看,而且可以用手去触摸感知,产生光滑、粗糙、丰满、精细等感觉。另外,还可以从不同的角度去欣赏。同样的形象,随着欣赏角度、光线、环境等因素的改变而呈现丰富多彩的形态。因此,雕塑更注重形体之美。(从形式上讲,雕塑之美源于形体之美。)

其次,雕塑难以表达复杂的情节,要求艺术形象具有高度的概括性和单纯性。但单纯不等于简单。雕塑家常常用象征、寓意等手法唤起人们的审美联想,表达情感。法国雕塑家马约尔的作品《地中海》以一个丰满的女人体形象,象征美丽富饶的地中海及其哺育她的希腊文化。

再次,雕塑艺术运用的物质材料是作品美感不可忽视的部分。因为雕塑形象的实体性,使得与触摸感知联系的质感、量感有了审美的价值。不同的材质,具有不同的美学特征。例如,细密、光洁的大理石给人以优雅、宁静、纯洁的感觉,适宜表现细腻、完美、高雅的艺术形象;贵重、坚固的铸铜,适合表现崇高的主题。因此,雕塑艺术材料的选择是不容忽视的,它关系到作品的艺术效果。随着科技的发展、材料的更新,新的雕塑材料也不断出现,以高度单纯化为主要特点的西方现代雕塑更加注重发挥材料所包含的审美价值。

(三) 建筑艺术

在人类发展史上,建造房屋是其最早的生产活动之一。我们的祖先为了抵御自然灾害,防御野兽,求得生存繁衍,建造了简单的住所。当时的房屋就其形式来讲,并不带有追求美的意图,完全是为了实用目的而建造的。建筑成为审美的对象是历史的产物,有从实用到审美的过程。

1. 建筑的分类

建筑是利用一定的物质材料,把实用与审美相结合,创造供人们进行各种活动的人为空间的一门艺术。它集物质性、审美性、技术性与艺术性于一体,同时又具有象征性和抽象性。

建筑的类型,依据功能可划分为公共建筑(大会堂、剧院、体育场、学校、展览馆)、工业建筑、民用建筑、纪念性建筑(人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂)、宗教建筑(寺庙、石窟)等。这些建筑类型由于地域、民族、时代等因素的不同而展现出不同的艺术风格,使建筑艺术呈现出丰富多彩的品格。

2. 建筑的美学特征

(1) 适用性是建筑艺术的首要特征,其次是坚固和美观。

建筑是人为建造的生活环境,它首先要满足人们对自然空间的居住要求,必须适宜人类各种活动的需要。所谓适用,包含多方面的要求:① 建筑的空间符合人体活动的尺寸;

② 建筑要满足人的各种生理需要,如人对建筑的朝向、采光、通风、隔音、隔热、防潮、照明等方面的要求;③ 建筑的适用性还体现在设计要符合各类建筑的使用特点,如车站、体育馆等公共建筑,要考虑建筑空间功能的合理划分与衔接。

建造一座建筑要花费一定的人力和物力,而且建筑物会在某一空间存留相当长的时间,甚至长达数千年,因此,建筑物的坚固是不能忽视的要素。建筑物与周围环境共同营造了一个新的空间环境,建筑形象的审美效果以及与环境的融合程度,直接影响人们的视觉审美,所以,建筑在满足适用、坚固的前提下,还要追求美观,以满足人们审美的需求。

(2) 建筑具有技术与艺术的双重性。

任何建筑物,不论是史前的原始茅屋,还是现代的摩天大厦,都是“人对自然的加工改造”,体现出一定的技术性。科技的发展为建筑的发展提供了可能,每个时代都是根据当时的科技水平来建造建筑的。美国现代著名建筑师赖特认为:“建筑是用结构来表达思想的科学性艺术。”

建筑的艺术性主要表现在两个方面:① 任何建筑都有自己的外在形象。古今中外优秀的建筑师巧妙地运用建筑独特的艺术语言——空间、形体、线条、色彩、质感、光影等创造了许多优美的建筑形象,给人以不同的精神感受。② 建筑具有文化艺术的一些共同属性,如地域性、时代性、民族性等,所以,欧洲人把以石料为建材的古代建筑称为“石头的史书”。

总之,作为适用与审美相结合的艺术,建筑以其庞大的形体、长久的存在对人类的物质生活和精神生活产生了广泛而深远的影响,构成了人类历史的一种特定的物质存在形式。

工艺美术品与一般的工业产品和纯美术品不同,它既有实用性又有审美性,二者有机结合,相互依存。

(2) 工艺美术的制作受物质材料和生产技术的制约。

工艺美术是对物质材料的加工和美化,材料是创造工艺美术品的条件和基础。一部工艺美术史从某种意义上说也是一部材料被发现和利用的历史。工艺美术用材广泛,材料的审美价值一般不以贵贱决定,而是看材料的特征能否在制作过程中得到恰当的表现。因此,因材施艺既是工艺美术造型的一个重要特点,又是工艺美术材料美的具体体现。材料是工艺美术的物质基础,而技术则是工艺美术的物化手段。工艺美术品的制作直接受物质材料和生产技术的制约。技术对作品的造型、色彩等审美因素有直接的影响,不同的技术呈现不同的技术美。

工艺美术在漫长的发展过程中展现出丰富多彩的艺术风格,具有明显的时代性和民族性,这也是工艺美术不断走向成熟的标志。科技的发展,新材料、新技术的出现不断开拓着工艺美术的新天地。

第二节 美术的功能及欣赏

美术欣赏是一种审美活动,是欣赏者运用自己的情感体验、感知能力、审美经验和文化修养对美术作品进行感知、体验、理解和评价的过程。美术欣赏是进行全民素质教育的有效途径之一,开设这门课对于提高我们的艺术素养,陶冶情操,完善人格,促进自我全面和谐发展是十分必要和有益的。

一、美术的功能

美术的功能和作用是多方面的,一般来说,美术具有教育功能、认识功能和审美功能。

(一) 教育功能

美术的教育功能主要是指通过美术形象教育人,使人们遵守一定的道德规范,或者坚定某种信念,某种程度上有“政治教化”的功利性。

据文献记载,奴隶制商王朝的宰相伊尹曾经命令画工绘出具有不同品质、不同作为,因而具有不同成就的帝王肖像来劝诫当时的统治者。周代初年,大型宫殿的墙壁上绘有尧、舜和桀纣的肖像作为贤良、暴虐两类不同的古代帝王代表,使后人从他们的成败得失中吸取教训。春秋战国时代,举凡公卿祠堂及贵族府第皆以壁画为饰,这些图画“各呈善恶之状,以垂兴废之戒”。三国的曹植曾说:“存于鉴戒者,图画也。”中国古代绘画“明劝戒、著升沉,千载寂寥,披图可鉴”的历史传统,历经数千年延续不断。

美术的教育功能,更多地表现在对“道德”“修养”的辅佐作用,鲁迅指出:“美术可以辅翼道德。美术之目的,虽与道德不尽符,然其力足以渊邃人之性情,崇高人之好尚,亦可辅道德以为治。”蔡元培先生提倡“以美育代宗教”,也是说明美术具有教育的功能。

美术欣赏活动是感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。优秀的作品不仅使人视觉愉悦、心情舒畅,还能够动情移性,对观者起到一种潜移默化的美育作用,陶冶情操,净化思想,规范道德行为,提升精神境界。

（二）认识功能

“艺术源于生活，高于生活。”艺术是现实生活的反映，古今中外的美术作品展现在我们面前的是一部全人类丰富生动的历史画卷。生活中的素材经过艺术家的创造，变得更加“典型”和“集中”，通过美术欣赏我们可以跨越时空，学到许多书本上和个人经历中难以得到的文化知识，开拓视野，认识生活的本质。比如，欣赏库尔贝的油画《打石工》、米勒的油画《晚钟》，可以使我们真切地感受到劳动者的伟大与生活的艰辛。欣赏中国山水画，可以让我们认识到自然山水的本质特征，有时这种认识感受比看真山水更集中、强烈。同样我们欣赏中国花鸟画，也能够画面形式技法之外，进一步体会、认识作者的性格、命运与时代精神特征。

（三）审美功能

美术的审美功能是它最主要的功能，其他功能的实现都是在“审美功能”的基础上进行的。世界万物本没有“美”、“丑”之分，所谓“美”与“丑”，是作为审美主体的人的生活观念以及价值取向的一种标准，是人的意识的反映。艺术作品是艺术家审美情趣的体现，正因为作品中有了情感的寄托，欣赏者才能在欣赏过程中产生心境共鸣。

美术的审美功能受审美主体的“心境”和“情绪”的影响，审美客体不变，不同的审美主体或者同一主体以不同的心境去欣赏，获得的审美体验是截然不同的。

艺术家用美的原理和法则创造的艺术形象，对人们起着审美教育的作用，而艺术素养和审美能力的提高，主要通过艺术欣赏实践来实现。所谓“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”就是讲的这个道理。

二、美术欣赏的性质

美术欣赏是美术作品发挥社会作用的重要环节，是艺术家联系社会的纽带。一件作品只有通过被欣赏才能体现其存在的价值和意义，也才能发挥其社会作用，同时，美术欣赏又为艺术创作提供了存在的依据。因此，美术欣赏与艺术创作之间是相互联系和相互制约的关系。

美术欣赏是人们观赏作品时特有的一种复杂的精神活动。它包含两层意思：（1）作品所塑造的艺术形象，把观众带到一个特定的艺术情境，激发起欣赏者的情感变化。（2）观众在欣赏作品的同时必然在思想情感和审美体验等方面作出自己的判断、评价，乃至种种联想。这就是美术欣赏过程中的审美再创造，所谓“一千个读者就有一千个哈姆雷特”、“仁者见仁，智者见智”都是说明艺术欣赏活动是一种审美再创造活动。

美术欣赏教学不仅可以使学生在学习过程中得到审美愉悦，树立正确的审美观，培养高尚的审美情操，提高审美能力，还可以使学生了解中外美术的发生、发展过程，感悟美学原理，激发他们的创造力，同时逐步培养出感受美、欣赏美和评价美的能力。

三、美术的艺术语言

美术通过艺术语言，创造丰富多彩的艺术形象，表达作者对生活的体验和理解，并将自我的感受传达给观众（听众、读者）。

美术的艺术语言包括点、线、面、体、空间、明暗、色彩、材料、肌理等。在欣赏美术作品之前，我们有必要对美术的艺术语言做一番了解。

点:几何学中的点,只有位置而无面积和外形,但美术领域中的点,既有位置也具有面的属性和外形的轮廓。点的概念只是一个相对概念,它在比较中存在,通过比较而显现。例如同一个圆的形象,在小的框架里显得很大,而在巨大的框架里就会显得很小时。一般航空母舰是巨大的,而在远洋漂泊时,却成为海面上的一个点,因此点是由相互比较的相对关系决定的。点因为大小、位置、浓淡等因素的变化,会给人以不同的视觉感受,在美术作品中存在的点,具有一种独特的美。

线:线是点移动的轨迹,线有直线和曲线之分。在几何学定义中,线只有位置、长度而不具有宽度和厚度;美术领域中的线必须能够看得见,因此它既有长度,还有一定的宽度和厚度,它在美术语言中是不可缺少的元素。在二维空间里,线是面的边界;在三维空间里,线是形体的外轮廓线和标明形体内部结构的结构线。不同的线因为位置、方向、曲直、粗细等因素的变化,会带给我们完全不同的审美感受。比如,垂直线给人以伟岸、挺拔、坚强的感觉;水平线给我们宁静、沉稳、幽雅的感觉;几何曲线具有对称、秩序和规整的美;自由曲线给我们生动、活泼、流畅的感觉。中国传统的书画艺术就是以线条为主要造型手段,在线条的运用方面有着丰富的经验。

面:面是线的连续移动至终结而形成的。面有长度、宽度,没有厚度。直线平行移动成长方形;直线旋转移动成圆形;自由弧线移动构成有机形;直线和弧线结合运动形成不规则的形;还有一种特殊技法形成偶然的形。面是具有长度和宽度的二维空间的平面形象,大体分为几何形、有机形、不规则形、偶然形四种。不同的几何形给人不同的视觉感受,如正方形给人方正、稳固的感觉;横长方形给人平静、沉稳的感觉;竖长方形给人高大、挺拔的感觉;三角形给人稳定和向上的感觉。有机形具有淳朴、自然的视觉特征,体现一种秩序美。不规则形、偶然形给人自然、随意、无拘无束的感觉。

形体:形体是美术最主要的艺术语言之一。美术是造型的艺术,造型其实就是创造“形体”。平面的称之为“形”,立体的或者空间中的形称为“形体”。形体有大小之分,也就是通常说的体积。形体是表达情意的一种符号,一种视觉语言。不同大小的形体,会给人不同的视觉感受。大体积的形体,给人雄浑、厚重的感觉;小体积的形体给人轻盈、灵巧的感觉。

空间:空间是一个由长、宽、高组成的物质存在的形式。美术作品都要占有一定的空间,所以美术又称为“空间艺术”。雕塑、建筑、工艺美术都占有真实的三度空间,绘画、摄影虽然没有三度空间的实体性,但它可以通过透视、明暗、色彩等造型因素在二度空间上幻化出立体的三度空间感,给观者以真实的感受。空间有较强的艺术感染力,这在建筑艺术上体现得十分明显。

明暗:明暗是物体在光的照射下,因光的强弱产生的光影效果。受光面叫亮部;背光面叫暗部;受光面向背光面转折处叫明暗交界线;物体暗部因周围物体的映射而产生出的相对的亮部叫反光面;物体亮部反射光源的亮点叫高光。西方美术中的写实绘画就是通过对物体明暗效果的塑造来表现物体的质感、量感和空间感的。

色彩:在美术的艺术语言中,色彩具有较强的表现力。色彩的产生离不开光的作用,物体只有在光的照射下才会产生视觉的色彩。黑夜里,我们可以闻到物体的味道,触摸到物体的形状,但无法感知物体的色彩。自然界中的一切色彩都是在日光或白光的照射下形成的,自然光通过三棱镜的折射,分解成赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光。正因为不同物质对光色的吸收与反射程度不同,才有了我们所看到的五彩缤纷的世界。色彩能够诱发人的种种联