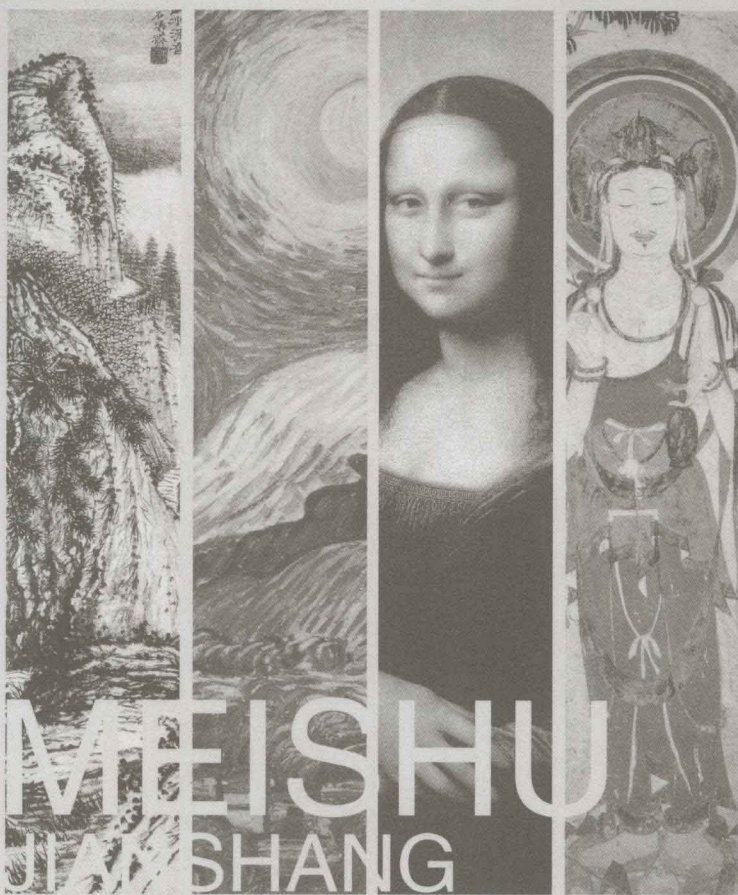

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

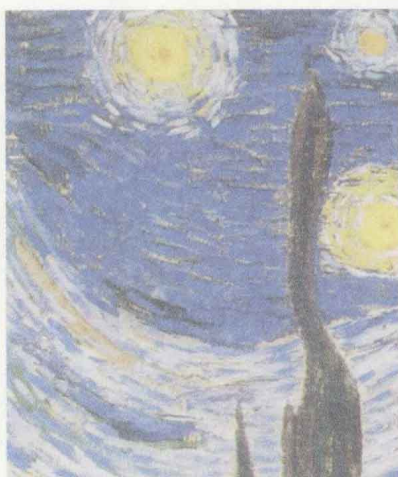
MEISHU
JIANSHANG
美 术 鉴 赏

杨文会 胡京武 著

河北美术出版社

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

国家限定

美 | 术 | 鉴 | 赏

杨文会 胡京武 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑：王淑芳
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（CIP）数据

美术鉴赏 / 杨文会，胡京武著. —石家庄：河北美术出版社，2009. 4

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本
ISBN 978-7-5310-3043-0

I. 美… II. ①杨…②胡… III. 美术—鉴赏—高等学校—教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第029993号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

美术鉴赏

杨文会 胡京武 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：9
印 数：1 ~ 2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：22.00元

前 言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质全面综合与发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。根据以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，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》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分、作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在，具有审美的超越性，决定着艺术教育具有审美功能。同时，艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念，如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容，又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起，非审美功能使审美功能具备了生命活力，审美功能（通过艺术意象）则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容，它们都有自己的独特功能，各司其职，不可取代，它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品，这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面，为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此，艺术教育不但给人审美享受，而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量，激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性，富有感染力、吸引力、渗透力，更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴，以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象，不同于回答“是什么”的科学学科，它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此，艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充，而且它能够通过学生人文素质的提升，使个体素质得到陶冶和塑造，使个体素质走向全面、和谐、自由的发展，并落实在群体素质方面，使社会和谐、有序、自由地发展，从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写，作为普通高等学校非艺术类专业的美术教育公共课教材，涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月3日

目 录

导 言 从文化的角度解读美术	1
第一讲 大美术 大视觉	5
第一节 美术综论	5
第二节 美术的一般特点及其功能	6
第三节 美术鉴赏的意义及怎样鉴赏美术	8
第二讲 赋彩象形、气韵生动的视觉盛宴	11
第一节 美术作品的分类、美术语言及形式美	11
第二节 绘画艺术的美	16
第三节 美术鉴赏相关问题综述	17
第三讲 从人面鱼纹到狞厉饕餮	19
第一节 神秘而朴拙的彩陶艺术	19
第二节 瑰丽而奇幻的青铜艺术	21
第四讲 沉雄博大的秦汉艺术	25
第一节 秦汉时期的绘画艺术	25
第二节 秦汉时期的雕塑艺术及工艺美术	27
第五讲 文人登场的魏晋南北朝美术	31
第一节 佛教艺术的兴起与发展	31
第二节 复古开新的魏晋时期绘画艺术	33
第六讲 雄浑壮丽的隋唐气象	35
第一节 盛世新声的绘画艺术	35
第二节 隋唐时期的石窟艺术	39
第七讲 从继往开来的五代绘画走入宋元意境	41
第一节 变革发展的五代时期	41

第二节	自然清逸的宋元绘画	44
第八讲	画派林立的明清美术	49
第一节	雅韵怡情的明代绘画艺术	49
第二节	古韵新貌的清代绘画格局	52
第九讲	新旧交替中西相融的近现代绘画	55
第一节	从海派、岭南画派到中国早期油画	55
第二节	怀抱时代的中国现代美术	59
第十讲	西方绘画艺术巡礼	67
第一节	西方绘画艺术发展概况	67
第二节	西方绘画名作览胜	71
第十一讲	西方现代美术拾贝	79
第一节	探寻西方现代美术	79
第二节	现代美术评鉴	83
第十二讲	版画等画种的别样世界	87
第一节	版画与漫画和水彩画艺术概述	87
第二节	作品综合赏析	91
第十三讲	立体的史诗——雕塑艺术	93
第一节	中国雕塑艺术的发展和演进	93
第二节	外国雕塑艺术发展概况	98
第十四讲	才智创造的结晶——工艺美术	103
第一节	浅识工艺美术	103
第二节	中国工艺美术发展概况	105
第十五讲	凝固的音乐——建筑艺术	111
第一节	中国建筑艺术的历史发展概况	111
第二节	外国建筑艺术历史发展概况及当代动向	114
第十六讲	光与影的神奇——摄影艺术	119
第一节	摄影艺术综述	119
第二节	摄影作品欣赏	121
第十七讲	艺术之根——民间艺术	125
第一节	走入民间艺术的百花园	125
第二节	欣赏民间艺术的美	129
	主要参考书目	133

导 言

从文化的角度解读美术

“美术鉴赏”是美育和艺术教育中最具普遍人文性的通识课程之一。因为美术是一种没有国界的艺术，也是人类社会生活中最共同和最普遍的活动。

人类在按照自然规律改造着客观世界的同时，也按照美的规律打造着自身。美术作为人类追求、创造美的活动的产物，展示了人类在发展过程中对美的认识。如何面对美术作品？从美术的特有性质和角度去认识、分析、体验、评判，将对自然美、艺术美、形式美的探索延至深层，从美术活动的生理、心理分析上确定鉴赏的审美意义、方法、性质，完成鉴赏活动，这便是鉴赏美术的精神活动之所在。在这里，我们说美术是一种文化，并不是不负责任地滥用，也不是对其盲目抬高，而是有其本身的意义的。

文化的概念有着不同性质，人们也有着不同的理解，美术在其形成、发展的过程中与社会生活的各个方面、与形形色色的文化有着广泛的联系，美术不仅

是意识形态的载体还是文化的载体，从内容到形式都积淀着民族文化心理和审美要求，因此，它才有那么强的艺术生命力。

“美术”这个专门名词，在中国是从“五四”新文化运动开始被艺术家和教育家普遍运用的。当时蔡元培运用“美术”这个术语时，还包括了诗歌和音乐。其后，中国的文艺界、教育界把“美术”和“艺术”的概念逐渐分离开来，“艺术”是一切艺术门类的总称，这是用不同的形象化手段来反映自然和社会，表现人类情感的一门大人文学科，它包罗了美术、音乐、诗歌、舞蹈、戏剧、电影、书法等，也包括服饰、园林等很大的范围。随着社会文化的不断发展，“美术”概念的内涵也在逐步扩展。

美术在艺术的范畴之内，包括着绘画、雕刻、建筑、工艺美术和书法（因书法在本丛书中单列出版，故本书舍去此讲）等诸多不同科目的艺术体裁。它

不属于物质资料的生产方式，也不属于物质的社会关系，而是一种特殊的社会意识形态，是建立在经济基础之上的上层建筑之一。它相对独立，却又与政治、哲学、宗教、道德等社会意识形态相互联系，相互影响，相互渗透，相互制约，甚至相互转化。因此，美术是一种文化，已无可厚非。

人类社会文明阶段的递进总是从较低等级向较高等级演进，这是历史发展的基本规律。各个不同等级的文明阶段最具价值的“风貌特色”都在该等级的“美术”中得到集中体现。从人类社会伊始，即原始社会的时候，人们就开始有意无意地追求着“美”，而美术便也成为了“爱美之心”的载体。最初的原始人还没有“服装”的概念，他们的“蔽体”之物，就是阔大的树叶或草叶。后来，这些简单的“服装”因为没有御寒的作用，于是慢慢出现了以动物的皮毛作为保暖避寒的衣服。这虽然是一种生活功能的需要，但也多多少少促进了人们“爱美之心”的发展。在“美”的推动下人们开始注意身上和衣服上的装饰，先是兽骨，随后发展为把彩色的石粒打磨成各种各样的形状。美术在他们身上随着社会文明一起势不可挡地前进着。

并不单单只是服饰，史前的彩陶、奴隶社会的青铜器、享誉全球的“秦始皇

兵马俑”、世界闻名的“万里长城”和“敦煌莫高窟”……哪一样没有融汇着美术的意境，哪一样不堪称是文化的体现。

美术作为一种造型艺术，除了外在的“形式”上的“美”之外，最重要的还是作品所表达的某种“意境”之“美”。美术作品以绘画为主流，而绘画所追求的“意境”、“境界”在很大程度上又是受到当时社会流行和潜在的种种生活观念思潮的影响。欧洲文艺复兴时期，意大利的米开朗琪罗创作的《大卫》、达·芬奇的《蒙娜丽莎》等以写实的美赢得世人的喝彩；19世纪40年代，法国画坛上，以莫奈、高更、凡·高为代表的画家，形成了一个标新立异的画派——印象派，莫奈的作品《日出·印象》在世界美术史上具有独特的地位；法国浪漫主义绘画先驱籍里柯为了画《梅杜萨之筏》，深入海岛病院搜集创作素材；中国画家罗中立长期在四川大巴山区生活和工作，成功地完成了《父亲》一画；在战争年代，潘鹤的《艰苦岁月》以及董希文的《开国大典》都是在特定的时代环境中创作出来的。它们展现给人们的不仅仅是一种形象，更多的还是传达了一种“精神文化”。

同时，绘画的“意境”在文化中也会向“诗化”的方向靠拢，这就大大提高

了绘画的“文化品位”，也丰富了绘画内在的“文化底蕴”。所谓“意境”，这是一种“情景交融”的艺术境界，可以忽略“形”的表现。所以中国画家齐白石曾经说过：“绘画妙在似与不似之间”。

美术根植于文化，体现着文化，又丰富着文化。不管中国、欧洲，古代近代，每一个阶段的美术作品的题材都是该阶段社会意识趋向的集中反映，也都真实形象地记录了当时社会文化的发展特点，同时也反映了人们的审美追求。人的审美感受是在观赏美术作品中，或者说在审美实践中逐渐形成和发展的。审美是人类特有的高级思维活动，是由人类大脑各个部分功能的发挥而又相互交织、互相促进，达到联想、想象而形成的。在审美的过程中，人们会产生联想和想象，这同样促进着人类文化的发展。

我们认为，美术是一种文化现象，它是人类精神活动的产物，同时在创作中也具有实践操作的特点。如雕刻一件作品的过程，绘制一幅画的行动，以及建造一幢楼房的巨大的工作，一旦这些作品被创作定型后，这种实践性就转化为现实性。因而，我们认为从创作中的意念活动到完成作品，就是实现精神性→实践性→现实性这样一个过程。一旦一件雕塑、绘画、建筑艺术品客观地诞生后，美术作为一种文化形态的现实性也

就生成了。

建筑艺术是人类文化的历史碑石，它运用土木石头和钢筋、玻璃等材料，通过空间组合，营造成人类居住或者从事公共活动的空间。作为象征艺术的建筑，由于其庞大的物质性常常压倒它所表现的内容。最具代表性的是古埃及的金字塔，它们坐落在开罗郊外的吉萨，背景是沙漠、尼罗河、蓝天、白云。最大的胡夫金字塔有137米高，下面是正方形底座，占地面积达5.25公顷，它的每一边都是等角三角形，精确的设计是十分惊人的。金字塔是法老的陵墓，如此巨大的陵墓体积一定是具有特定的象征意义的。此外这些金字塔一经建成，它就改变了那里的自然，或者说这些金字塔与那里的沙漠、土地、蓝天、白云一起组成了一个新的世界。而中国湖北武当山由于道教建筑的出现，使其成为带有文化特征的自然风景胜地。

雕塑艺术是物质体积与理性内容完美结合的一种古典形式，雕塑中有一部分是室内展出和建筑的装饰品，它们主要用于参与人类居住环境的创造上和用于作精神性、意识形态性较强的美术作品展览之中。但也有一部分室外雕塑、城市雕塑、纪念性雕塑直接参与自然世界，改变我们周围的环境。如美国纽约港的自由女神雕塑，它既是美国人民自由精神的象征，同时它在纽约港上的贝

德洛斯岛上存在了一百多年，它和纽约的城市、建筑、海水以及贝德洛斯岛一起构成了那一片自然人文世界。中国的龙门石窟、敦煌莫高窟、云冈石窟和麦积山石窟以及乐山大佛，这些古代宗教雕塑亦直接在大自然中雕塑而成，成为那里的自然世界的一部分，也成为我国雕塑艺术的宝贵财富。

既然美术是一种文化，那么我们在

研究美术的作用和功能及其价值时，应该考虑它的文化特点，而且随着现代社会文明的发展，美术的文化作用越来越重要。

美术是一种文化，它以特殊的艺术方式把握世界，它的存在具有重要的社会意义，尤其对校园文化建设的作用及影响具有特殊性，也将对社会文明的进步作出不可估量的贡献。

第一讲

大美术 大视觉

第一节 美术综论

美育，是培养大学生审美素质、综合素质，促进学生全面发展的整个教育活动的重要组成部分。它与德育、智育、体育是互相联系、互相依存、互相促进的相辅相成关系。我们在教育实践中已经深刻地认识到了：美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育在培养学生成才方面所起到的独特作用，是其他教育所无法替代的。

然而，有相当一部分大学生，他们在专业学习上十分优秀，但对艺术的了解却非常贫乏，事实证明，这不但会影响他们正常地发挥才能，而且还将阻碍他们发展健全的人格。

我们知道，美是人的天性表达，人总是要知善恶、懂美丑、明是非的，也都知道这些观念尤其应该在人生的早期去培养。然而对人的一生发展具有重要意义的美育往往在不同程度上被某些人忽视了。其实美育对于教育目标的实现，对于个体人格的构建和境界升华，乃至对于个人的一生发展都有重要的价值。人们不仅期望以美育提升人类个体的生命意义和价值，也期望以美育来承载人类的人文关怀和诉求。因此，许多有识之士都已经形成了这样一个共识：没有美育的教育是不完整的教育，忽视美育的教育是低质量的

教育。

艺术的教育是美育教育的主要内容，美术则是对学生进行审美教育的重要手段，也是美育教育的主要门类之一。我们现在学习的“美术鉴赏”课程，旨在通过学习欣赏美术作品的方法，来培养学生正确的审美观和健康的审美情趣，提高学生对社会美、自然美和艺术美的感受、理解和鉴别能力，使学生具备正确的审美观念、高尚的审美情趣和较强的审美能力。美术鉴赏不同于美术欣赏。鉴赏是鉴别和欣赏的意思。欣赏，一般不包含鉴赏。美术鉴赏的内涵比美术欣赏的内涵更广泛，其具体要求也更高一些。欣赏是在有所选择的基础上进行的赏析，其基本态度是肯定、赞许并为之感动。鉴赏是在一定层次的要求下对艺术作品进行鉴别、批评、赏析。它首先要求主体对作品做出是非判断，在仔细识别与知晓某一流派的艺术主张，其作品所体现的思想内容、艺术技巧的前提下进行分析研究鉴别，然后才对某一流派的美术作品做出肯定、赞赏或批判、否定的表态。

美术，通常是指运用有形的物质材料，如绘画用的纸、绢、布、墨、颜料，雕塑用的泥土、石料、金属、木头等，创造出具有一定空间和审美价值、人们可以直接感觉到的视觉形象的艺术。因而美术又被称为造型艺术或视觉艺术。传统意义上的美术，人们总认为就是指绘画。其

实,随着美术与人类生活的日益密切关联,美术的范畴已经扩展到包括了满足人们实用需要,同时具有一定审美价值的各种实用艺术,如工艺美术、建筑艺术等。在进入到现代生活之际,人们对美术的感知越来越宽泛,现代生活质量的提高使人们对美的需求也越来越高。即便是专业的艺术工作者们,也在不断地兼收并蓄各种实用的艺术形式,并将纯艺术融入到现代生活中去。因此现代美术的范畴已经涵盖到了更大的领域。具体来说,它包括中国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、建筑、摄影等内容,这就是我们现在所说的“大美术”。

2005年中国画坛上59岁溘然而逝的著名画家陈逸飞就是一位典型的现代“大美术”家。陈逸飞曾以他的绘画风格而闻名画坛。他的油画,无论在技法方面还是在色彩等方面,都有相当高深的造诣。他的油画《黄河颂》和《攻占总统府》(与魏景山合作)称得上是中国现实主义绘画创作的杰作。水乡风景、音乐人物、古典仕女,还有西藏风情,都是陈逸飞画笔下的主要题材。它们表现出一种美丽的怀旧,以其东方意味感动着观众,也赢得了国际市场的认可。

然而这样一位杰出的油画家,后来也从事了绘画以外的艺术创新,他极力提倡“大美术”、“大视觉”观点,广泛地经营网络、服装、媒体乃至电影等事业。陈逸飞认为现代社会中许多东西都是跨专业的,这是社会发展的需要。陈逸飞以艺术家的眼光,以视觉为主线,引领中国艺术界进入了艺术时尚时代,他也越来越喜欢“视觉艺术家”的称号,并且在其他领域同样取得了巨大的成功。尽管陈逸飞已经带着他的“唯美”追求离我们而去,但他却将在中国乃至世界的文化大视觉里留下长久的痕迹。

第二节 美术的一般特点及其功能

一、美术的一般特点

美术作品中的形象是经过人们的思考、创意和制作而产生出来的静止形象。他们是生活中最富有典型意义的“瞬间”。对于这些创作出来的美术形象,我们必须通过观赏才能产生兴趣,引起联想,并发人深思,从而受到美的教育。绘画是人类造型艺术中最基本和最普遍的一种艺术形式,这里我们就以绘画作品为例来了解美术自身的特点。

(一) 美术是以塑造美为主要目的

美是美术的核心,没有美就没有美术。美还具有极大的创造力,人类在生产劳动中创造物质文明和精神文明的同时也创造了美,美反过来又促进生产的发展和精神文明的建设。美术是以塑造美为其主要目的。

(二) 美术的艺术表现语言非常丰富

美术的艺术表现语言非常丰富,以绘画为例,通常包括线条、形体、色彩、明暗、空间、构图等造型手段。绘画就是用这些艺术语言,在两度空间的平面上塑造可视的艺术形象,反映客观事物和表达思想感情。

(三) 美术材质独具特别的审美趣味

美术所运用的物质材料总是在创新求变中发展,对于艺术形象,美的创造具有不可或缺的重要作用。美术物质材料对于建筑和工艺品以及现代工业产品的审美价值,其关系就更加密切,它体现出一种独特的材质肌理美。玻璃艺术的晶莹剔透,以及青铜工艺品的厚重华丽,都给我们一种材质美的享受。

（四）美术具有鲜明的地域、民族面貌

在长期的社会演变中，由于美术与地域、政治、经济、文化传统、风俗习惯等关系十分密切，各国、各地区、各个民族在绘画上都有丰富的创造，并表现出各自不同的特点。在世界范围内，可以粗略地划分为两大体系——东方体系和西方体系。东方体系中以中国的传统美术——中国画最具特色。中国画强调以线造型，讲究笔墨意境，它以中国人的思维方式和自己独特的方法来描绘生活。

西方体系则以西欧的油画为代表。它崇尚写实，主要运用明暗造型的手法，依据透视学、解剖学、色彩学、光学等理论来体现所描绘的对象，并且还具有表现人体美的艺术传统。

二、美术的功能

（一）美术的审美功能

爱美是人的天性，在我们的生活中离不开美，因而美具有极大的魅力。美术的审美功能，就是由美术的这一本质所决定的。美术欣赏是打开审美大门的钥匙，是沟通艺术作品与学生感情的桥梁。我们正是要通过美术欣赏的教学实践，以正确的美学观引导学生向正确的审美方向发展，培养学生对真正美好的事物发生兴趣，并能从中得到审美享受，从而形成良好的审美趣味。

（二）美术的教育功能

美术作品通过所创造的艺术形象，对人的思想、情感和道德都具有一定的教育意义。对于主题性的美术作品来讲，从作品的题目和画面内容我们便可以一目了然，这一点是不难理解的。实用性美术同样具有教育功能，如建筑、工业产

品设计、环境艺术设计等，虽然一般都不具有明确的主题或一定的思想内容，但它们所体现的科学、生产与技术相结合的本身，就能使人感受到身心的愉悦和美好的情趣，这对人的思想情操特别是审美情趣起着潜移默化的作用，这就是他们的教育作用。北京天坛是明清两朝皇帝每年冬至祭天并祈祷丰年的地方，祈年殿是天坛内最重要、最突出的建筑之一。它优美的外形和高超的艺术处理，也是中国古代建筑艺术中最成功的优秀典范之一。

（三）美术的认识功能

美术作品都是一定社会生活在创作者头脑中反映的产物，欣赏美术作品时，除了从题材本身可以得到形象知识以外，还可以从作品中感受到社会状况和画家的精神内涵。即便是雕塑、工艺品以及各种建筑艺术，我们也都可以从中增长对作品产生时代的科学技术、社会历史、风土人情、自然景观、人类行为的了解，在这些知识中，有许多知识往往是从书本上得不到的。

（四）美术的娱乐功能

美术的娱乐功能主要在于美术作品能够给人们带来轻松、愉快或者兴奋、激动等情绪及感觉的快适。比如现代设计作品和漫画作品中的幽默、诙谐、夸张、讽刺等，都能给人以精神上的满足和愉悦。应当指出的是，并非所有美术作品都同时具有上述的教育、认识和娱乐功能，有的美术作品可能侧重于某一个或两个功能，只有优秀的美术作品才能实现上述四种功能的统一。我们通过欣赏优秀的美术作品，也一定能够得到美的享受和情感的升华。

第三节 美术鉴赏的意义及怎样鉴赏美术

一、美术鉴赏的意义

(一) 美术鉴赏可以帮助我们开阔眼界, 扩大知识领域

对任何个人来讲, 不管他如何见多识广, 也不可能亲身观察和体验到社会生活的一切方面。然而, 借助古今中外的许多优秀的美术作品, 却可以使我们形象地接触到许多个人生活经历远远不能涉及的广阔领域。以中国古代和现代的美术作品为例, 上至五千年前的彩陶, 中经历代的许多绘画、雕塑、工艺品和各种建筑艺术, 直到现代反映中国人民革命斗争和社会主义建设, 满足人民艺术享受的各种美术作品, 都可以帮助我们开阔眼界, 从中了解到许许多多从书本上和个人经历所无法得到的生动而丰富的景象。至于外国古代和现代的美术作品, 那就更为人们展示了一个个陌生而有趣的广阔世界, 而设计作品则可以帮助人们认识现在所处的世界与其特点。所以, 通过对古今中外美术作品的鉴赏, 可以帮助人们扩大知识的领域。

(二) 美术鉴赏可以陶冶人的思想情操、提高人的精神境界

美术鉴赏中的欣赏活动的特点, 首先表现在它是一种感觉与理解、感情与认识相结合的精神活动。因此, 欣赏者通过艺术作品的欣赏而提高认识、受到教育的过程, 表现为一种“潜移默化”的过程, 就是对人们思想情操的陶冶过程。例如, 我国原始社会的彩陶和商周的青铜艺术以及其他许多巧夺天工、光彩夺目的工艺品, 使人强烈地感受到我们祖国历史的悠久和文化的灿烂, 从而不断增强热爱祖国思想感情。这对人们的思想感情也是一种很好的陶冶, 而陶冶思想

感情的过程, 其本身是提高精神境界的过程, 也是使人获得一种美好境界的过程。

(三) 美术鉴赏是提高艺术素养和审美理解力最重要的途径

按照美的原则创造出来的艺术品, 反过来又会对人们起着美德教育作用, 从而提高人们欣赏美术的能力。这种欣赏美术的能力的积累, 就是人的艺术素养和审美理解力。审美理解力, 是在感受的基础上, 把握自然事物的意味或艺术作品意义或内容的能力。而这种能力的培养, 主要是要通过美术鉴赏的实践。对于美术作品看得愈多的人, 就愈能鉴别和欣赏美术。我国古代南北朝时期著名的文艺理论家刘勰说的“操千曲而后晓声, 观千剑而后识器”就是讲的这个道理。“有比较才能鉴别”, 多鉴赏一些古今中外有代表性的美术作品, 是提高艺术素养和审美能力的重要途径。

二、怎样鉴赏美术

美术鉴赏不是一件简单的事情, 怎样才能提高个人的美术鉴赏能力呢? 可以从多方面入手: 学习相关的美术知识, 在艺术实践中培养审美感受能力, 要具备审美态度, 要在实践中积累丰富的审美经验。鉴赏者还应具备深厚的文化底蕴。深厚的文化底蕴包括长期接触美术获得的审美经验, 一定的美术知识, 以及文学、历史、哲学等社会科学和自然科学等文化知识和修养。它可使我们的知识结构立体化。这样多学科的知识相互交叉渗透, 才能有效地激发我们对美的感受、想象和理解, 并使这种感受、想象和理解由浅薄向深广方面发展。

(一) 学习相关的美术知识

要提高鉴赏能力, 需要有相应的美术知识, 具备一定的美术修养。首先要了解有关的美术常

识,其次需要学习美术史方面的知识。例如美术是怎样产生和发展的?历史上有哪些美术风格流派及艺术大师?不同时代的美术有哪些特征?不同国家或民族的美术又有何特点?任何美术都是在继承前人美术的基础上创造和发展的,不了解美术发展史,在鉴赏时就没有相应的参照系去比较和评价美术。我们只有具备丰富美术史知识,才可能更准确和深入地去品味和鉴赏作品。例如欣赏油画,如果你了解西方油画的不同风格和流派,你便会在欣赏中对眼前的油画有更深入的认识和感受,理解古典派油画的典雅,浪漫派油画的热情,印象派油画的光感等等。如果你了解油画技术的产生与发展,了解层层罩色的薄油技法同直接用笔触表现对象的油画技法的区别及特点,你就能从作品中品尝到更多的艺术趣味,这样也有助于你对作品内涵的理解和把握。

(二) 培养审美感受能力

美术鉴赏是一种审美活动,它需要鉴赏者用视觉和情感去真诚地感受作品。因为美术作品本身就是美术家用独特的艺术语言表现自己感受的物化形态,它包含着艺术家的情感和感受。

培养敏锐的审美感受力是美术鉴赏者应具备的先决条件。所谓的审美感受力,是通过感官(这里主要指视觉)对自然形式和艺术形式的敏锐把握。这种把握,不是从科学的或实用的角度去分析或归纳对象,而是对形式的一种直觉体验,对形式中所包含的情感因素或生命的运动形式的直接把握和领悟。例如在大自然中,从大海起伏不定的波涛运动里感受到海洋的呼吸;在夏夜湛蓝宁静的星空下,体验到宇宙的宽容和星星的调皮;从层叠的岩石中感受到山体曾怎样充满生命地律动伸展;在树叶那错综复杂的叶脉中直觉到生命的顽强……自然界中有多少体现着生命的运动形式啊!只要我们经常到大自然中去感

受,在旅游和远足时不断去体验,自然中的种种生命的运动形式与人类复杂的内在情感体验之间相互作用,最终会变为稳定、巩固而持久的审美感受力。

在接触美术作品时有意识地从感受种种形式所包含的情感和生命力,也是培养审美感受力的有效方式。例如试着去体验绘画中起伏波动的线条所表现出的运动感和复杂性;杂乱、密集的点在心理上造成的纷乱感;鲜明、清新的色彩所体现的鲜活的生命感;昏暗复杂的色彩给人的不快和郁闷感等等。注意体验坚硬笔直的块面所构成的雕塑给人的阳刚之美;圆润饱满的曲线构成的雕塑,让人体会到女性的温情和优雅;楷书的行笔给人以庄重;隶书的起承转折显露出稳健洒脱;草书的龙飞凤舞充满了奔放的激情等等。

我们在欣赏一幅绘画时,首先应去感受作品的色彩、线条、构成等艺术形式给我们的情感体验。例如凡·高的绘画,旋转飞舞的线条,强烈的色彩,笔触明显的用笔,都令人感到作品富有的运动感和视觉冲击力,感受到作者不平静的内心世界。千万别一看作品就先去探讨画中的的人在干什么,此画的内涵如何,作者的生平和创作动机怎样,绘画的技巧等等。要尽可能发挥视觉的感受力,直观作品,从作品形式中获得最能打动你的情感体验。通过经常接触艺术品的训练,人的审美感受力会变得更加敏锐、丰富。

审美感受力的培养并不简单,因为它不能通过单纯的知识传授来获得,也不可能参加一个短期培训班就能培养出来。在欣赏自然和艺术时,我们要力图排除平日对待事物的那种科学的和实用的逻辑思维方式,学会首先去感受对象的形式语言,满怀情感地去体验和品味。

(三) 积累审美经验

不断接触、观赏、评价美术作品,在美术

活动中积累审美经验，也是提高鉴赏能力的一个重要途径。美术的鉴赏力需要后天的培养。一个从未听过交响乐的人，当他听到震耳欲聋、铺天盖地而来的宏伟交响乐时，他可能会感觉莫名其妙，不知乱糟糟的声音是何道理。而一个具有音乐鉴赏经验的人就大不相同了，他会从乐曲中听到愤怒，听到激情，听到大地的怒吼或海洋的咆哮。他还能从中辨别出小提琴的优美，大提琴的深沉，单簧管的圆润，定音鼓的激情等等，从而得到美的享受。

同样的道理可以说明，为什么人们通常都喜欢欣赏写实的绘画，而对抽象的、夸张变形的现代派作品不甚感兴趣。因为人们对写实的美术作

品有一定的欣赏经验，可以对作品的真实性、内容情节、人物形象做出一定的评价和比较。由于对现代派作品接触少，缺乏审美经验，因此人们不知应当从什么角度去欣赏它。

所谓的“外行看热闹、内行看门道”，就是说具有鉴赏力和审美经验的人，他可以从审美中获得多种快感和审美享受，也能从中体会到作品的深刻内涵和意蕴。音乐家能分辨出各种乐器的音色和和声，美术家能调配和辨识出上百种的色彩，都说明人对一定对象的敏锐辨析能力只能靠后天不断地实践来培养。通常所说的“音乐的耳朵”或“美术的眼睛”，就是指人在艺术实践中积累了丰富的审美经验所达到的一种高度和水平。