

高等院校艺术素质类“十二五”规划教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

主编 毛根廷 王石礅

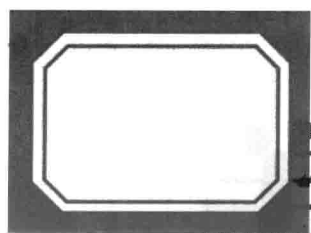

中国海洋大学出版社

CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

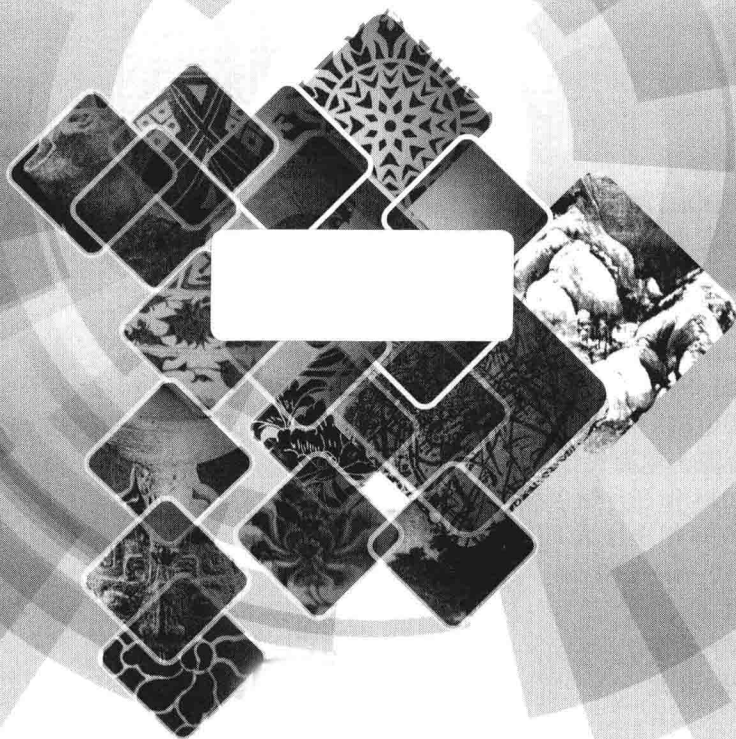
高等院校艺术素质类“十二五”规划教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

主 编	毛根廷	王石礲		
副主编	刘 松	王平善	王玉琼	
编 委	王石礲	王平善	王玉琼	毛根廷
	叶孝贤	刘 松	刘蕴林	杨立科

中国海洋大学出版社

· 青 岛 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美术鉴赏 / 毛根廷, 王石礞主编. —青岛: 中国海洋大学出版社, 2013. 5

ISBN 978-7-5670-0262-3

I. ①美… II. ①毛… ②王… III. ①美术—鉴赏
IV. ① J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 086679 号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	tushubianjibu@126.com	
订购电话	021-51085016	
责任编辑	矫恒鹏	电 话 0532-85902349
印 制	上海天地海设计印刷有限公司	
版 次	2013 年 9 月第 1 版	
印 次	2013 年 9 月第 1 次印刷	
成品尺寸	210 mm×270 mm	
印 张	14.5	
字 数	367 千字	
定 价	39.00 元	

前言

《美术鉴赏》一书是为普通高等院校对学生进行艺术素质、审美教育而编纂的艺术理论基础教材，旨在让学生了解、学习历史悠久、博大精深的中外绘画艺术，提高学生的美术素养，开发学生的创造性思维和创作能力。

本书分为两大编，中国美术及外国美术各六章，共十二章，系统地介绍了中、西方原始、古代、近代、现代各个历史时期的美术发展概况，同时，还对中、西方不同历史时期的主要美术遗存、美术现象、美术流派、美术作品、美术家及其理论观点进行了简洁生动的阐述。全书还选取了近四百幅具有经典性的中、西方美术经典作品进行赏析，在每个章节中均插有与教学内容相关的图片，丰富且具有代表性。

本教材体例适当，文风朴实，史论结合，深入浅出，材料翔实。在编写过程中，力求从横向上注意知识的广度，从纵向上把握美术知识的应有深度，采取立体交叉的框架结构。在编排体系上既注意到了内容由浅入深的递进发展关系，又使内容章节分明、独立成篇。

本教材强调教与学的有机统一，尽可能地克服了同类教材在习惯上的主观和偏见，力图既保持传统知识论述的文理，又有现代知识结构的文风。在广泛吸取了美术理论界的老前辈和多位知名美术教育家的建议、指导下，吸收了他们多年来从事美术理论研究、教育教学的宝贵经验，融入了编者多年来的亲身学习、研究、创作和教学之体会，尽可能地将新观念引进教材之中。

由于编者水平所限，书中不足之处在所难免，诚望专家和读者批评教正。

编者

2013年1月

目 录

绪论	1
----------	---

第一编 中国美术鉴赏

第一章 中国古代绘画	13
------------------	----

第一节 概 述	13
第二节 中国古代绘画作品鉴赏	14

第二章 中国古代雕塑	43
------------------	----

第一节 概 述	43
第二节 中国古代雕塑艺术鉴赏	44

第三章 中国古代工艺美术	56
--------------------	----

第一节 概 述	56
第二节 中国古代工艺美术鉴赏	56

第四章 中国古代建筑	72
------------------	----

第一节 概 述	72
第二节 中国古代建筑艺术鉴赏	75

第五章 中国近、现代美术	89
--------------------	----

第一节 概 述	89
第二节 中国近、现代绘画	92
第三节 新中国的建筑与雕塑创作	99

第六章 中国民间美术	102
------------------	-----

第一节 概 述	102
第二节 现代民间剪纸和民间玩具鉴赏	103

第二编 外国美术鉴赏

第七章 世界文明古国奴隶社会的美术	111
第一节 埃及和两河流域的美术	111
第二节 古希腊和古罗马的美术	117
第三节 古代美洲的美术	133
第八章 外国古代宗教建筑	138
第一节 佛教建筑	138
第二节 基督教建筑	139
第三节 伊斯兰教建筑	147
第九章 欧洲文艺复兴时期的美术	149
第一节 概 述	149
第二节 意大利文艺复兴时期的美术	150
第三节 尼德兰和德国文艺复兴时期的美术	157
第十章 17、18世纪的外国美术名作	164
第一节 17世纪的外国美术名作	164
第二节 18世纪的外国美术名作	168
第十一章 19世纪的外国美术名作	177
第一节 英国的美术名作	177
第二节 法国的美术名作	178
第三节 俄罗斯及其他各国的美术名作	186
第十二章 20世纪以来的外国美术	190
第一节 西方现代派美术	190
第二节 苏联的美术	199
第三节 资本主义国家的进步美术	201
第四节 资本主义国家的现代建筑和工业美术	206
彩图	211

绪 论

美术鉴赏的性质和作用

美术的起源

美术的种类及其主要特征

一、美术鉴赏的性质和作用

欣赏与鉴赏是美术接受者领会的两个不同的层次，这两个层次有高低之分，却又是相互联系的。

欣赏美术，并无统一的模式。一方面是美术的种类和样式繁多，另一方面是美术家的艺术风格也不尽相同。所谓“丹青无定法”，这是对于画家而言的；同样，在欣赏他们的作品时也不可能有固定的路数。况且，不仅艺术存在着层次，欣赏者也同样存在着不同的层次。欣赏美术也就是对美术作品的领略和赏玩。鉴赏与欣赏只是程度的差别，两者之间的界线并不十分明确，一般地说，鉴赏是在欣赏基础上的一个较高的层次。所谓“鉴”，是古代一种形似大盆的青铜器，用以盛水洗浴，也可用来照影，后来被大量制作成青铜镜，因此，青铜镜也称作鉴。《新唐书·魏徵传》所说的“以铜为鉴，可正衣冠”，即指此。由此加以引申便有照察的意思，所以说鉴赏也是对艺术的鉴识。它加了识别、辨别的能力，不但对作品进行一般的欣赏，还要有能力对作品作出判断，包括它的艺术成就，甚至作品的真伪，要做到这一点当然难度更大。需要多方面的修养和知识，要有艺术的和美学的见解，还要熟悉社会背景、人文习俗、历史以及有关科技的情况。对于古代作品和历史文物也应该了解一些辨伪的常识。旧时变戏法的艺人，在摆摊卖艺时有一句口头语，叫做“会看的看门道，不会看的看热闹”。这句话虽然很平凡，却很深刻，它说出

了艺术的表面热闹和其中门道的关系。“门道”也就是变化之法和性状之理。对于艺术来说，是指各类不同的美术作品。能做到这一点，也就进到鉴赏的境界了。

或有人说，这不就是“专业”的要求了吗？是的，确实带有专业的特点了。不过，它不同于专业的艺术实践，而是一种知识、修养和认识，唯其如此，才能透过艺术的外表看到它的本质。艺术的意味和秘密、所包含的思想和深远意义，是在鉴赏中才能体会到的。美术鉴赏包括对美术作品之艺术形象的感受、理解和评判的过程。在这个过程中，人们必然产生感情活动和思维活动。如果理解得深刻，判断得正确，也就很快由感性阶段进入理性阶段。它们是互为关系的。也就是说，作品感动了观者，观者又根据自己的理解和判断对其加以补充和丰富。假若离开人们的鉴赏，作品便无从发挥社会作用；反过来说，如果鉴赏者没有能力对作品深刻理解，作不出应有的判断，也不会产生良好的鉴赏效果。所以，美术鉴赏这个概念的内涵要比美术欣赏的概念更广泛，在具体要求上，也更高一些。这是美术鉴赏与美术欣赏的主要区别。

那么，美术鉴赏的性质又是什么呢？

如果从学习文艺理论或美学的目的来谈，美术鉴赏的性质是一个比较复杂的理论问题，但是，从实际鉴赏的角度来看，它可以从两个方面去理解。

首先，美术鉴赏是美术作品发挥社会作用的重

要环节。因为任何一种美术作品，如果仅仅为创作者所占有，并不把它公之于世，那么，这一美术作品的社会作用就无从发挥。在极“左”思潮最猖獗的“文化大革命”期间，古今中外许许多多优秀的艺术作品，都被作为“封、资、修”的“黑货”封存了起来。其他作品也少见。这样再好的艺术作品也无法发挥它应有的社会作用。这就从反面告诉我们：没有艺术创作，就不会有艺术鉴赏；同样，没有艺术鉴赏，艺术创作也就失去了它存在的依据，失去了创作的意义。因此，艺术创作和艺术鉴赏是两个前后联结、相互制约的方面。前者为后者提供对象，后者则是发挥艺术创作社会作用必不可少的重要环节。

其次，美术鉴赏和其他艺术鉴赏一样，是人们观赏艺术作品时特有的一种精神活动。这种精神活动的重要特点，一方面是作品本身塑造的艺术形象，把观赏者带到了一个特定的具体的艺术境界，激发起人们这样或那样的思想感情；另一方面，观赏者又根据自己的思想感情和生活经验，来理解或解释作品中的形象，有时甚至以自己的经验与认识去丰富和补充作品里艺术形象的内涵。例如，当我们鉴赏董希文的油画《开国大典》、潘鹤的雕塑《艰苦岁月》、大型绒绣《万里长城》等艺术作品时，这些作品所塑造的艺术形象，就会激起我们思想感情上的种种反应，或兴奋，或崇敬，或自豪……中外美术史上的许多优秀作品之所以百看不厌，耐人寻味，其重要原因之一就在于它能不断地激发起观赏者再创造的兴趣，使其每看一次都有一些新的发现和体会，从而成为人们不断鉴赏的对象。

美术鉴赏具有某种艺术再创造的性质，而这种再创造是每一个鉴赏者头脑中进行的一种复杂的精神活动。但是，由于鉴赏者所处的时代、阶级地位不尽相同，各人的生活、审美经验也有所差异，因此，再创造的结果是绝不会一样的。外国俗语讲“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特”。鲁迅也曾经说过“看《红楼梦》就因读者的眼光而有种种：经学家看见《易》，道学家看见淫，才

子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事……”就是这个道理。鉴赏者的立场观点愈正确，生活经验愈丰富，艺术素养愈高，就愈能深刻地理解作品的思想意义和艺术价值；而对于一些思想情调不健康、艺术水平低劣，或者是思想内容和艺术形式之间存在着比较复杂关系的美术作品，也会正确地加以鉴别，并给予恰当的评价。

从以上意义上讲，美术鉴赏实际上也是一种认识活动。作为艺术鉴赏对象的艺术作品，既是艺术家认识生活的成果，也是鉴赏者再认识的对象。只是这种认识活动具有它自己的特殊性。那就是观赏者通过对艺术作品的感受、想象、体验、理解与鉴别等一系列相互联系的精神活动，来正确地认识艺术作品。这就是美术鉴赏的基本性质。

至于美术鉴赏的作用，这是文艺理论和美学中的一个重要问题，这里，只是从本课程出发，谈谈美术鉴赏的作用。

首先，美术鉴赏可以帮助我们开阔眼界，扩大知识领域。

大家知道，人类生活的世界是极其广阔的，生活的内容是无比丰富的。但对每个人来讲，不管如何见多识广，也不可能观察和体验到社会生活的一切方面。然而，古今中外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，上至五六千年前的彩陶，中经历代的许多绘画、雕塑、工艺品和各种建筑艺术，下至现代反映中国人民革命斗争和社会主义建设，鼓舞人民奋发向上、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知识。至于外国古代和现代的美术作品，就更向人们展示了一个个陌生而有趣的广阔世界。所以，通过对古今中外美术作品的鉴赏，人们可以周游世界，漫步历史，极大地扩大知识的领域。

其次，美术鉴赏可以陶冶人的思想情操，提高人的精神境界。

从上面所谈美术鉴赏的性质，我们可以了解到，美术鉴赏中欣赏活动的特点，首先表现在它是一种感觉与理解，感情与认识相统一的精神活动。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，不同于纯粹抽象的理论教育或某种带有强迫性的法纪教育。这种“潜移默化”的过程，就是对人思想情操的陶冶过程。例如：古埃及的金字塔使人觉得宏伟壮观，古希腊《米洛斯的维纳斯》使人感受到优美和崇高，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，使人深深地感到我们祖国历史的悠久和文化的灿烂，从而不断增强热爱伟大祖国的思想感情。至于中外历史上一些有这样或那样历史局限的，甚至不好的、反动的美术作品，在鉴赏过程中，通过比较鉴别，也可以使我们具体地认识到什么是真善美，什么是假恶丑，什么应当肯定，什么应当鄙弃，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，其本身就是提高精神境界的过程。

此外，美术鉴赏是提高艺术素养和审美能力最重要的途径。

马克思说“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”。这就是说，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的教育作用，从而提高人们欣赏艺术的能力。这种欣赏艺术的能力的积累，就是人的艺术素养和审美能力。而这种能力的培养，主要是要靠艺术鉴赏的实践。对艺术作品看得愈多的人，就愈能鉴别和欣赏艺术。我国古代南北朝时期著名的文艺理论家刘勰说的“凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器”就是讲的这个道理。他为了说明这个观点，还举了许多生动例子。他说，麒麟和猴子，凤凰和野鸡，珠玉和石头是有很大的区别的，但是，有人把它们弄混，就是因为见识不广。“有比较才能有鉴别”，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。正是本着这样一种精神，这一本《美术鉴赏》教材的内容，比较

广泛地涉及了古今中外许多美术作品。

以上所谈的美术鉴赏的三个作用，不论是开阔眼界，增长知识，还是陶冶思想情操，提高精神境界、艺术素养和审美能力，都是通过一种以认识美和评价美为其主要特征的教育方式来进行的。这就是通常所说的审美教育（简称“美育”）的主要内容。这种审美教育不仅有助于端正人的审美观念，培养人们的审美能力，而且潜移默化地影响着整个人道德品质的塑造。因此，美术鉴赏不仅是审美教育的重要内容，而且对于德育和智育也有不可忽视的作用。正是从这个意义上，美术鉴赏对于我们建设社会主义精神文明，也具有重要的作用。

二、美术的起源

要鉴赏美术，就要了解和懂得美术的一些基本规律和美术史知识。美术怎样产生，是首先应当了解的。当然，这个问题如同艺术的起源问题一样，还在不断地探索研究之中，学术界的看法并不完全一致。这里只是结合现已发现的人类最早的美术遗物，简要地谈一谈对美术起源的初步看法。在考古学和美术史中，人们常常把原始社会早期的石制生产工具，称做原始美术或原始造型艺术。这些经过加工的石制生产工具，虽然与天然的石块大不相同，并且其中物化着人的智慧和才能，体现着人的意志和愿望，包含着艺术活动的因素，也同时孕育着人类早期审美意识的胚胎，但是，它完全是为着实用目的而制造的，并不是作为纯粹审美意义的艺术活动而出现的。所以，从严格意义上讲，它并不是人类最早的美术遗物。现已发现的真正的人类最早的美术遗物，是旧石器时代晚期人类的一些装饰品（如我国“山顶洞人”的装饰品）和欧洲的洞穴壁画，以及一些小型雕刻。这些东西产生的时间在公元前四五万年到公元前二三万年之间。在这些人类最早的美术遗物中，最突出的是欧洲的洞穴壁画和一些小型雕刻。下面，就让我们进一步了解一下这些人类最早的美术遗物。

先看洞穴壁画。西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和

法国拉斯科洞穴壁画，是现已发现的欧洲许多洞穴壁画中最著名的两处。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是1879年被发现的。当时的一个西班牙工程师为了在业余时间收集化石，带着4岁的女儿来到了这个洞穴。由于洞口很低，大人不便入内，工程师的小女儿怀着好奇心点燃了一支蜡烛，进入了这个洞穴。突然她被一只直瞪瞪的公牛的眼睛吓坏了，于是叫来了父亲。原始社会洞穴壁画的宝库就这样偶然地被人发现了。这个洞穴很大，长约270米，壁画则集中在入口处长18米、宽9米的地方。上面画的主要是各种动物，包括15头野牛、3只野猪、3只母鹿、两匹马和一只狼。其中有些动物画得比真的还要大。各种动物形象之间里无内在联系，但形态生动，技法简练，并已使用多种颜色。阿尔塔米拉洞穴壁画所表现的惊人的生动性，使得当时欧洲许多学者都不承认是出于原始人的手笔，有人甚至反诬发现这个壁画的西班牙工程师为骗子，污蔑他是雇用了当代画家画的。直到这位工程师去世后，1895年又在法国多尔多涅地区的山谷中相继发现了不少同样性质的洞穴壁画，人们逐渐确认这些壁画是原始社会晚期的产物，是现已发现的人类最早的绘画遗迹。

在法国发现的许多原始洞穴壁画中，最著名的是1940年在一次偶然事件中发现的拉斯科洞穴壁画。拉斯科洞穴壁画位于法国西部比勒高省的多尔多涅附近，全洞由主洞、后洞、边洞和联系这三个部分的走廊所组成，是已发现的洞穴壁画中规模最大的一个。洞内的壁画上，画了许多野马、大牧牛、驯鹿、山羊等动物（图1）。主洞岩壁的正面所画的大牧牛长达5米（图2），充分显示了原始绘画的巨大气魄。

至于小型雕刻，比较有代表性的作品之一就是法国比利牛斯山的罗尔特洞内发现的，雕刻在碎骨片上的正在渡河的鹿群（图3）。它虽然只是一个残片，但对鹿群过河的情况作了生动而有趣的刻画。骨片的边缘上可以看出一只跑着的鹿的后腿，后面跟着另一只鹿，最后一只大鹿回过头来警惕地向后看，好像在呼喊落在后面的小鹿。这时期的人们大约还不会

描绘河中的流水，他们就聪明地画了几条游动的鱼，以此来表示鹿正在渡河。

小型雕刻的另一类代表作是一些妇女雕像（绝大多数学者认为它们是最早的雕塑作品）。例如在法国洛赛尔出土的《手持牛角的妇女》（图4）。它是雕刻在一块石板上的女性裸体浮雕，表现一个手拿牛角主持原始宗教仪式的妇女。其他还有一些散见于欧洲广大地区的女性裸体像，其中最著名的就是奥地利维林多夫出土的石雕女裸体像（欧洲学者称之为《维林多夫的维纳斯》）（图5）。这些雕像，从形象塑造上看当然还很幼稚，甚至显得有些丑。但值得注意的是，它已经能够突出地表现出妇女的

图1 奔跑的兽群

图2 大牧牛

图3 群鹿渡河

主要生理特征。当然，上面所举的只是现已发现的人类最早的美术遗物的少数实例，并非它的全部。这些人类最早的美术遗物，对于我们了解美术的起源有些什么帮助呢？

众所周知，原始社会早期的石制工具，从严格的意义上讲，虽然并不能算作人类最早的美术作品，

图4 手持牛角的妇女

图5 维林多夫的维纳斯

但它已经包含着艺术活动的因素，蕴藏着艺术品的萌芽，同时也孕育着人类早期审美意识的胚胎。这说明美术的幼芽起源于劳动。

原始社会的人类从最早的只会制作石器工具，发展到能用自己的手生动地描绘像阿尔塔米拉和拉斯科洞穴壁画中的许多动物，刻画渡河的鹿群，表现妇女形体的生理特征，这在很大程度上主要取决于手的灵巧性。只有这样才能像恩格斯指出的“在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似的产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐”。而手的这种灵巧性和高度的完善，也正对应了恩格斯在同一著作中指出的：“手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物。”这说明正是劳动为艺术的产生提供了必要的生理基础。

同时，也正是由于劳动的需要，促进了美术的产生。

大家知道，人类最早的美术作品产生的时候，人们还处在渔猎生活阶段。能不能捕获到足够食用的动物，是关系到原始猎人生存的大问题。因此，捕获动物的一些必要知识对原始猎人是至关重要的。这些知识从何而来呢？主要靠他们的实践，特别是需要他们在同各种动物的接触中，通过长期的观察研究，掌握这些动物的特性和生活方式，以便有效地捕获它们。而当时还没有文字，这些有关捕获动物的知识只能依靠图画来表达。所以，原始社会绘画艺术的一个重要作用就是使人们了解怎样才能捕获到他们所需要的动物。正因为这样，原始社会绘画艺术的内容，几乎没有例外地都是——可供人食用的野兽的形象，而且据考古学家的研究，欧洲许多洞穴壁画中动物形象位置的安排是按照当时人类与哺乳动物关系的远近以及熟悉的程度，而把它们分别画在洞穴的不同位置上。例如，在拉斯科洞穴中，原始猎人居住的洞穴中央画着野牛、野马；在住处的外圈，画的是野鹿、猛犸象和大角山羊；而犀牛、狮子、熊则被画在洞穴的最深处。总之，它描绘的动物的重点，是当时的狩猎技术所能猎取的动物。也有人认为像阿尔塔米拉这样的洞

穴壁画，具有原始巫术的作用，即画出这些动物是为了通过原始的宗教仪式祈求狩猎的胜利。但它归根结底还是为了劳动生活的需要。至于前面谈到的那些裸体的妇女雕像之所以在那个阶段出现，而男子雕像则发现得极少，正是当时母系氏族社会制度下的原始人类崇拜女性的反映。同样的，对阿尔塔米拉、拉斯科洞穴壁画中动物形象所表现出的惊人的写实能力，也绝不是偶然的。因为处在狩猎生活阶段的人们，猎获动物几乎是他们唯一的生活手段，而牛、马、鹿在当时还是野生动物。为了猎获它们，人们必须对牛、马、鹿的动作和习性非常注意。正因为这样，几万年前的人们就有可能很好地抓住每种动物的主要特征，把它们描绘得生动活泼。这说明，正是劳动、生活创造了艺术。劳动创造了世界，也产生了最早的美术品。劳动人民不仅是物质财富的创造者，也是精神财富的创造者。这就是我们的结论。

三、美术的种类及其主要特征

美术的种类及其主要特征，是美术本身基本规律的重要内容之一。它也是进行美术鉴赏首先需要掌握的基本知识。

美术的种类较多，一般人通常把美术仅仅理解为绘画和雕塑。实际上，美术的范围应当包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术。由于它们都是用一定的物质材料（绘画用纸、布、木板、颜料等；雕塑用木、石、泥、铜等；工艺美术和建筑艺术使用的物质材料就更广），塑造可视的平面或立体的形象，反映客观世界和表达作者对客观世界的感受。所以，美术又称“造型艺术”、“视觉艺术”或“空间艺术”。当然，这是它们的共同点，但具体到每一种美术形式，它又有自己的一些特殊性，从而构成绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术的主要特征。下面从美术鉴赏的角度，分别介绍一下绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术的主要特征。

1. 绘画

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用

笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在纸、纺织品、木板、墙壁等平面上，创造出可以直接看到的，并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含着作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为：中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具或表现技法不同，又可分成不少样式。例如，中国画可以分成壁画和卷轴画两大类。从表现特点上又可以分成：工笔画、写意画和兼工带写三种。版画可以分成：木刻、铜版画、石版画、丝漏版画、胶版画等。其中木刻又可以分成黑白木刻、套色木刻。由于木刻的制作技法不同，又有水印木刻、油印木刻之分。

如果按照绘画的社会作用和它采取的表现形式，习惯上又分为：宣传画（招贴画）、年画、漫画、连环画、组画和插图等绘画体裁。这几种绘画可以不限于运用某一种物质材料和工具。例如，可以用油画、水粉画作宣传画，也可以用中国画、版画等画种来画宣传画。其他也是如此。

如果再从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成：肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。具有悠久传统的中国画，除了上面一些区分方法外，还根据它独特的装裱形式分为“手卷”、“挂轴”、“册页”等几种。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着

明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国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以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最主要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

但是,不管是东方绘画,还是西方绘画,它作为一种重要的艺术形式,有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。在塑造具体的而且可以直接看见的艺术形象这一点上,它比小说、诗歌显得具体和形象,更易于广大群众所接受。但是,由于一幅绘画一般只能表现一个相对静止的瞬间,不能像小说、诗歌、电影、戏剧那样表现人物和事件的发展过程,也不能像小说、戏剧那样可以从人物的对话,或者通过概括的说明来介绍人物和事件,所以,它又有一定的局限性。为了克服这种局限性,优秀的绘画作品善于选择人物或事件最富有概括性和表现力的瞬间。这种瞬间形象在画面上虽然是固定不变的,但由于绘画提供的人物形象是具体的而且是可以直接看到的,只要刻画得好,也同样具有引人入胜的艺术魅力。古今中外的许多名画都可以说明这一点。

其次,绘画所使用的物质材料和工具,如纸、木板、笔、墨、颜料、刀等,比之其他艺术(如文学),更有它特殊的作用。这主要表现在文学作品虽然也要使用一定的物质材料(如笔、墨水、纸张),但它只是单纯起一种工具的作用,与作品所要塑造的艺术形象并无不可分割的关系。然而绘画则不同。它所使用的物质材料除起一种工具的作用外,物质材料本身固有的特性,也是创造艺术形象,特别是构成审美价值的重要因素。例如:中国画的笔情墨趣,油画的笔触和丰富的色彩感,木刻的刀法和“木味”等等,不仅与艺术形象有着不可分割的关系,而且它本身也具有审美价值。

此外,绘画在题材范围方面比其他艺术更广泛。例如,小说和戏剧不能以自然风景或静物作为自

己的主要描写对象,但在绘画中,风景画和静物画都是一种完全独立的绘画体裁,而且它在历史上还一度成为绘画艺术的主体。也正因为绘画比之其他艺术在取材范围上更为广泛,所以,绘画是整个美术以至整个艺术门类中特别丰富多彩的艺术形式之一。

2. 雕塑

雕塑又称雕刻,因它主要使用雕刻和雕塑的制作方法而得名。雕塑的重要特征,是以各种可塑的(如黏土)或可雕刻、翻制的物质材料(如石头、木材、金属等),塑造出各种占有一定空间的可视而且可触的各种具体艺术形象,借以反映现实生活和表现艺术家的审美感受和审美理想。所以,具体生动而又富有表现力的形体是雕塑艺术最重要的手段,或称雕塑艺术的语言。这是其他美术形式所难以企及的。

但是,如同任何艺术形式都有它自己的局限性一样,雕塑艺术比之其他艺术形式也有它一定的局限性。例如,雕塑不能像绘画那样直接而仔细地描绘人物活动的环境。除一些带有情节性的浮雕外,一般地说,也不宜于直接再现人物之间、事物之间以及事物发展的进程。雕塑艺术为了克服这种自身的局限性,特别需要雕塑家对现实生活进行更集中、更概括的反映,要求做到寓丰富的思想内容于单纯的艺术形象之中,达到单纯与丰富的对立统一。例如,法国近代雕塑家罗丹的代表作《思想者》(图6),在一块粗糙的石底座上雕出了一个陷于沉思的少女头像,这个非常单纯的形象,却可以激起人们丰富的联想。再如,我国现代雕塑《艰苦岁月》,它表现的是红军战士生活的艰苦。它没有描写红军正在冲锋陷阵,也没有描写红军怎样克服艰难困苦,而只是通过一老一小的红军战士在行军途中休息时吹笛子这样一个单纯的艺术形象,来表达红军战士纵然艰苦劳累,也始终坚定地向往着美好的未来这样一个崇高的主题。这一雕塑中的两个人物所表现出来的思想内容,不亚于规模宏大、人物众多的历史画。同时,雕塑特别是大型纪念碑雕塑,十分重视雕塑的“影像”,即雕塑的立体大轮廓。这种影像鲜明突出,一下子就能把观众吸引

图6 罗丹 思想者

住，为最佳的艺术表现。

此外，由于雕塑是使用一定的物质材料塑造具体的形体，这种由物质材料构成的具体形体，不仅同人们的视觉发生联系，而且与人的触觉有联系。视觉与触觉这两种感觉，可以使雕塑所使用的物质材料，也具有审美的价值。罗丹在谈到世界雕塑名作《米洛斯的维纳斯》时，就曾说过“抚摸这座像的时候，几乎会觉得是温暖的”。这种来自“维纳斯”雕像的触觉感受，虽然有赖于观赏者的视觉而引起的一种心理因素——联想，但是，之所以能产生这种联想，主要还是因为这一雕像本身的美以及它所使用的大理石洁白如玉的特点。假使换一种材料，如青铜来制作维纳斯雕像，那就完全是另外一种感觉。所以，优秀的雕塑家很懂得根据作品的内容和它所要取得的艺术效果来决定使用哪一种物质材料。由此可见，雕塑的物质材料同艺术形象结合在一起时，其本身不仅有审美价值，还往往决定着雕塑所要采取的制作方法和作品的艺术效果。

当然，以上所说的，只是雕塑艺术比较突出的几个特点，而且也是从一般意义上讲的。因为，雕塑

也有多种形式，一般分作圆雕和浮雕两种。圆雕是指不附着在任何背景上，可以四面观赏的、完全立体的一种雕塑。浮雕是在平面上雕出凸起的形象的一种雕塑。按照表面凸出的厚度，又分为高浮雕和浅浮雕两种。另外，还有一种介于圆雕和浮雕之间的一种雕塑，即在浮雕的基础上，镂空其背景部分，有的是单面雕，有的则是双面都雕。按照制作雕塑的目的和用途，上述两种雕塑又可以分为：架上雕塑（如一般美术展览会陈列的人物或动物雕塑）、纪念碑雕塑（如刘胡兰纪念碑雕塑）、园林雕塑（如南京莫愁湖公园中的莫愁女雕像）、实用装饰雕塑等。加上各个国家艺术传统的不同等原因，各种雕塑还有各自不同的特点，需要根据具体情况作具体分析。

3. 工艺美术

工艺美术是与人们的物质生活、精神生活以及生产技术关系最为密切的一种美术形式。它一般分作实用工艺美术和特种工艺美术两大类。实用工艺美术，主要是指创造人们的生活用品，美化人们生活环境，满足人们生活要求和审美要求的艺术。从品种繁多的日常生活用品、家具，直到服饰打扮、环境布置等等，都属于实用工艺美术的范围；特种工艺美术，主要是指专供陈设玩赏的工艺美术品，如玉石雕刻、象牙雕刻、刺绣挂屏、装饰绘画等。不论是实用还是特种工艺美术，它们既有物质文化的性质，又表现为一定的意识形态。它们除了满足人们的实用需要外，还在满足人们的审美需要，培养人们的审美观念方面，具有不可忽视的特殊作用。因为它是极其广泛地、经常地、以至不知不觉地对人们发生影响。

工艺美术（除特种工艺美术外）的重要特点之一是实用与美观相结合。工艺美术所需求的美观，是服从于实用这个前提的。只有当实用工艺品的装饰服从实用目的，装饰性与实用目的密切结合时，它所唤起的美感才具有特殊的艺术魅力。而工艺美术的装饰所体现的审美因素，主要表现在它的形体结构和色彩所呈现的造型美。这种造型美不在于要求实用品的外部造型、色彩、纹样，简单地去摹拟事物，再再现

实,而在于使其外部形式传达和表现出一定的情绪、气氛、格调、风尚和趣味。在这中间,自由地运用形式美的规律,有着巨大的作用。例如,对称可以表现出一种严肃、完整的情调;而不对称的均衡则显得更活泼、流畅。色彩上的热色与冷色、强烈对比与和谐对比、造型上重心的高低、直线与曲线的运用等都可以形成丰富多彩的美。这种美的内容不是明确具体的认识,而是洋溢、烘托出来的朦胧宽泛的情感。所以,工艺美术对人们所产生的影响,并不是像小说、绘画那样通过它所表现的的艺术内容给人们以影响,而是依靠由外在形式所烘托的气氛情调在潜移默化中作用于人们的情感和思想。那些要在工艺美术品上加上标语口号之类的做法,其客观效果往往与主观愿望相反,它破坏了工艺美术本身所需要的特定审美功能。

因为工艺美术的审美因素主要表现在它的形体结构所体现的造型美,所以,它与绘画、雕塑的关系特别密切,现代美术中就有所谓“工艺绘画”与“工艺雕塑”之分。其中,工艺美术与雕塑的关系尤为密切。许多特种工艺品,如玉器、牙雕、木雕等,实际上具有雕塑的性质。

此外,工艺美术的重要特点之一,还在于不论是实用工艺品,还是特种工艺品,它们的制作直接受物质材料和生产技术的制约。我国古代工艺美术中的许多杰出的创造,如原始社会的彩陶工艺,奴隶制社会的玉石工艺和青铜工艺,封建社会中的漆器工艺、织绣工艺、瓷器工艺,不仅是艺术的结晶,同时也标志着当时我国生产技术和科学文化的重大成就。如果没有我国古代高度发展的科学技术,也就不可能产生那样丰富多彩的工艺美术。同时,物质材料本身固有的特性,也往往是构成工艺品审美因素的一个重要组成部分。例如,大理石天然的花纹,家具的木纹,玉的温润和光泽,本身就给人以美感,在这个基础上再经过人们的精心加工制作,便可以创造出许多巧夺天工的工艺品来。

工艺美术的种类在整个美术中是最庞大的一

个家族。其中包括:工艺花,工艺画(如挂屏、屏风),玉、牙、木、石雕刻,各种织绣工艺品,编织,地毯,民间工艺(如剪纸、泥塑、风筝、泥、木、布、陶玩具,绢人彩扎等),陶瓷玻璃,家具灯彩、金属工艺(如景泰蓝、金银首饰等),漆器工艺等。当然,它还远远不能包括整个工艺美术的范围。因为上述的许多工艺品种,大多属于前面讲过的特种工艺美术,与广大人民生活有着密切关系的实用工艺美术,如染织工艺、搪瓷工艺、商品装潢,以及我国新兴的工艺美术等等,还都没有包括在内。工艺美术门类之多,品种之丰富,由此可见一斑。

4. 建筑艺术

建筑,是人类将自然界改造得符合自己的需要而作出的一项重大创造。最早,它是基于实用的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。2000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,以及新中国成立后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,虽然建筑是一门技术科学,但它又不仅仅是单纯的技术科学,而是带有或多或少(有时则是极高度的)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,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,是一种上层建筑,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,而是主要通过建筑本身的形体所体现的造型美,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、印刷、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影响却是不可忽视的。因为,一座建筑物一旦建造起来,就会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。所以,尽管我国现在的经济条件还不富裕,但在可能的情况下应注意建筑的美观问题。

建筑作为一种艺术,从功能上可以分成好几种类型。例如,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(如南京中山陵、北京毛主席纪念堂)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。

第一编 中国美术鉴赏

