

教育部卫星电视艺术教育丛书

MEISHU XINSHANG JICHU

美术欣赏 基础

主 编 常锐伦
副主编 张 澎

中央广播电视大学出版社

教育部卫星电视艺术教育丛书

美术欣赏基础

主 编 常锐伦

副主编 张 澎

中央广播电视大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏基础 / 常锐伦主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2003.6

(教育部卫星电视艺术教育丛书)

ISBN 7-304-02376-7

I. 美… II. 常… III. 美术-鉴赏-电视大学-教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第029434号

版权所有, 翻印必究。

教育部卫星电视艺术教育丛书

美术欣赏基础

主 编 常锐伦

副主编 张 澎

出版·发行/中央广播电视大学出版社

经销/新华书店北京发行所发行

印刷/北京云浩印刷有限责任公司

开本/B5 印张/12 字数/199千字

版本/2002年9月第1版 2003年6月第1次印刷

印数/0001-2000

社址/北京市复兴门内大街160号 邮编/100031

电话/66419791 68519502 (本书如有缺页或倒装,本社负责退换)

网址/<http://www.crtvup.com.cn>

书号: ISBN 7-304-02376-7/J·39

定价: 28.00元

序

美术不仅仅就是绘画、雕塑，还涵盖了视觉触及的一切人造物的艺术设计。美术是人类文化的造型载体，因为其创作与社会的政治、经济、宗教、文化、科技等密切相关，又与艺术家本人的个性、性格、修养、世界观、艺术观以及创作时的情感和内心深层的东西等息息相关。这些，就如同基因带入每件作品之中，像水和面那样揉入每块色彩，溶在每一笔触，浸透所创作的形象。因此，展示给观众的美术作品，不仅是一个物质材料构成的形态，是一个直观可视的形象的艺术世界，而且是能散发出时代的和艺术家个人的精神信息的文化晶体。当你漫步于美术史的长廊，件件作品不仅在讲述它那个时代的故事，而且也在展示所处时代的政治、经济、科技、文化与社会风貌，所以理解造型艺术便成为人必备的文化素养。

当今社会，不仅纯艺术走上街头，而且一切人造物都是经过美术家设计的。艺术设计美化了人类的用品和生活环境，艺术化了的环境，培养了人对美的感受力和提升了审美品味。具有高品位审美的人群，对艺术对生活环境就会有更高的要求，从而促进我们的社会更加美好。但在现实生活中并非每件作品都是好的优秀的，因未经过历史筛选，而良莠不齐、鱼龙混杂。那些被拆除了的曾在北京街头和公共场所耸立一段时间的拙劣雕塑，是因美术家们实在容忍不了其艺术水准不堪入目的低劣，而强烈要求清除的。这里体现了当初的批准者与美术家之间鉴赏力的差距，说明美术鉴赏能力对于一个人来说是多么的重要。美术鉴赏力作用于人，不仅可以影响个人的文化品味和格调，而且还可影响对诸如城市建筑、城市雕塑、城市环境艺术等的拍板和决策，这就直接关系到城市的文化形象了。虽然说对美的事物的欣赏似乎是人的本能，例如对

花卉，人人见了都可以为之愉悦，一个未受过教育的文盲也可以对油画《开国大典》和《蒙娜丽莎》发出由衷的赞叹；但对黄宾虹的山水画、毕加索的《格尔尼卡》之类的作品，大多数人可能就不欣赏了。这是因为大多数人存在不理解和不深谙其绘画艺术语言的障碍。清除障碍之法，就是增加美术鉴赏的基础知识和多过目美术作品，获得比较、鉴别的经验。

所谓“美术鉴赏”，其含义是鉴别、品评、欣赏。美术鉴赏，是在对美术作品的品质、价值、意义作出判断基础上的欣赏活动。这个对美术作品的感受、理解、评论的审美过程，包括知觉、联想、情感、判断等心智活动。对美术作品只有通过鉴别理解之后，才能肯定喜欢不喜欢，最初接触可能由于不理解而不欣赏，一旦理解之后有的可能变为欣赏。美术鉴赏及其能力，涉及美术学、美学、社会学、心理学和历史等的知识，这方面的知识愈丰富愈容易理解美术作品，愈能感悟到其内蕴的精神和人性深层的东西，也就容易产生共鸣或排斥的情感，愈容易作出恰如其分的价值判断。例如看《蒙娜丽莎》，如果不将其放在当时的历史背景中，看到的仅仅是一个端庄、美丽、微笑的妇女；但如果了解画家是冲破神学桎梏，一反宗教题材统治的绘画，大胆地以一个现实生活中的女人为题材让其占领画面，就会理解这幅将神挤走颂扬人性的绘画，之所以成为当时人文主义旗帜的社会意义；如果再了解此前绘画的不成熟，而该画达到表现的完美，就可进一步理解全世界对此画不断给予极高赞誉的原因。

经典的美术遗存，是经过历史筛选后保留下来的精品，需要我们从中学领悟其艺术之美和丰富的精神内涵，不断挖掘其未被感悟到的东西。因此，对历史名作需要经常地阅读和不断发现新的感受。而对当今的美术作品，因未经过历史的筛选，需要我们予以鉴别和品评——美术批评的筛选，以推进美术创作和艺术设计。在造型艺术面前，人人平等，人人有话语权。因为人的审美倾向和审美选择是有区别的，对同一作品可能会产生截然相反的价值判断。今日的艺术创作，因创作理念不同而呈现不同的艺术面貌，因艺术家个性和审美追求之不同而呈现风格的多样性，这符合社会是由个性多样的人构成的客观存在。如果我们理解了这一点，就能对多元的、风格多样的艺术予以包容。这也是现代人格必备

的文化特质。

至于怎样鉴赏美术作品，由于不同的人可能有不同的着眼点和切入点，而没有什么必须遵循的程序。但一般说来，美术鉴赏与艺术创作过程相反，即创作与鉴赏是二律悖反关系。也就是说，艺术创作是作者在社会生活中，被某事、某物或某种材料激发而获得灵感，进而构思、构图、探究内容深度和形式的完美，最后呈现给受众一件艺术品。观众则是从见到这件作品的外在形态、形式和形象的感受开始，向作品内在深层去领悟、挖掘其要传达的信息及其意图，以及其与社会背景的关系，分析作品中反映出的艺术家的精神与心灵深处的东西，进而对其作出价值判断。对此，本书有较为详尽的论述，同时，本书还向读者讲述了感受、领悟、理解美术作品的必备知识。

在这里，需要特别说明的是：虽然本书作者和编辑经过多方努力，对于本书中所选用的一些在版权保护期内的美术作品，还是无法与其创作者或其家属取得联系，也未找到美术作品的著作权代理机构。请该作品的著作权人或著作权继承人速与中央广播电视大学出版社总编室联系（联系电话：66412249；联系人：安女士），出版社将按照国家版权局关于美术作品稿酬办法支付版权使用费（稿酬）。特此致歉。

中央广播电视大学出版社出版本书，既可为教学所用，同时也可做为广大读者的美术鉴赏入门读物。

常锐伦

于北京花园村

目 录

第一章 绪 论

第一节 美术欣赏的意义 / 1

- 一、美术的起源 / 1
- 二、美术欣赏的意义 / 2

第二节 美术欣赏的过程 / 4

- 一、简单描述阶段 / 4
- 二、形式分析阶段 / 5
- 三、意义解释阶段 / 6
- 四、价值判断阶段 / 7

第二章 美术的形态

第一节 美术的分类 / 9

- 一、根据物质材料及其制作方法划分 / 9
- 二、根据功能划分 / 9

第二节 绘画的艺术特征 / 10

- 一、从使用的工具材料和技法上划分 / 10
- 二、根据作者选择表现的题材内容划分 / 26
- 三、从绘画形制上划分 / 46
- 四、根据绘画的社会作用划分 / 56

第三节 雕塑的艺术特征 / 62

- 一、圆雕、浮雕 / 62
- 二、不同材质的雕塑 / 64

第四节 工艺美术的艺术特征 / 68

- 一、陶瓷工艺品 / 69
- 二、青铜器 / 70
- 三、漆器 / 71
- 四、玉石工艺品 / 71
- 五、景泰蓝 / 73
- 六、印染织绣工艺品 / 73
- 七、家具 / 74

第五节 建筑的艺术特征 / 75

- 一、古希腊建筑 / 76
- 二、古罗马建筑 / 76
- 三、中世纪建筑 / 77
- 四、巴洛克建筑 / 77
- 五、现代建筑 / 78
- 六、当代建筑 / 79
- 七、中国古代建筑 / 79

第六节 书法篆刻的艺术特征 / 80

- 一、书法 / 81
- 二、篆刻 / 85

第三章 艺术家的创作过程

第一节 创作过程中的构思与传达 / 87

- 一、构思 / 87
- 二、传达 / 88

第二节 美术创作的方法论 / 91

- 一、再现论 / 91
- 二、表现论 / 92
- 三、外师造化，中得心源 / 93

第四章 美术作品的形式分析

第一节 形式美法则 / 95

- 一、美术作品中的形式线 / 95
- 二、绘画构图的形式美 / 102

第二节 艺术语言 / 110

- 一、色彩 / 110
- 二、形状 / 114
- 三、线条 / 115
- 四、肌理 / 116

第三节 中国画的布局 / 117

- 一、大势 / 117
- 二、开合 / 119
- 三、主客 / 122
- 四、虚实 / 124
- 五、空白 / 124
- 六、款题 / 125

第五章 美术发展的多元化

第一节 美术形式的多样性 / 127

- 一、美术的发展与风格的演变 / 127
- 二、各具特色的东西方美术 / 128

第二节 现代美术的探索 / 128

- 一、印象主义及新印象主义、后印象主义 / 128
- 二、表现主义 / 134
- 三、回归童年 / 135
- 四、四度空间 / 137
- 五、抽象再抽象 / 138

第六章 意义解释

第一节 美术作品的背景要素 / 141

- 一、初期文人画发展的背景要素 / 141
- 二、明清文人画的世俗化倾向 / 143
- 三、现代城市上海的兴起与“海派”文人画 / 147

第二节 艺术家的个性与艺术观 / 148

- 一、凡高与高更 / 148
- 二、“四王”与“四僧” / 149

第三节 作品的审美范畴 / 150

- 一、中国美术的审美范畴 / 150
- 二、西方美术的审美范畴 / 157

第七章 价值与判断

第一节 美术作品的价值与判断 / 167

- 一、理性的价值判断 / 167
- 二、欣赏者的主观条件 / 167

第二节 专家的批评与价值判断 / 168

- 一、艺术家对美术作品的评价 / 168
- 二、哲学家对美术作品的评价 / 171

附录 图片目录 / 175

第一章 绪 论

第一节 美术欣赏的意义

一、美术的起源

关于美术的起源，由于人们对远古历史的隔膜，一直是饶有争议的问题。马克思主义认为艺术是人类掌握世界的一种方式，我们将以历史唯物主义的基本原理为指导思想，从人类的社会劳动实践出发，对美术的起源作一番探索。

马克思在天才地发现了人类一般劳动的共性特征的同时，总结和研究了人类物质生产和各种精神生产之间的重大区别，指出艺术生产是生产劳动的另一种表现形式。

从生产角度看，人对世界的艺术掌握同其他掌握方式一样，都是一种实践，它既不单单是理念活动，也不是静态的直观或纯粹心灵的创造，它也是由实践主体通过劳动改造一定的材料来造成一个新的实在物体。但艺术生产决非一般的物质生产，不论是生产对象、产品的属性、生产中的主客体之间相互关系的特点，以及实际的生产过程，都有自己鲜明的个性。如果说一切物质生产都要实现“物化”的话，那么艺术生产中生产者“物化”自己劳动的特点，也将艺术掌握世界方式的特征反映得最突出。

人对世界的艺术把握，是在人类物质生产劳动等实践活动的基础上发展起来的。在人类实践活动的初期，人类的物质生产和艺术生产密不可分，合为一体。这时人们还没有单独的艺术掌握世界的方式，物质生产也是艺术生产，艺术生产也是物质生产，人们的审美意识就体现在石

锄、石斧和陶器的制作上。随着人类实践活动的逐渐完善，随着生产力的发展和分工的出现，人们从简单的模仿活动过渡到创造性的实践活动，从单纯的实用目的的劳动进入到纯粹创造供人欣赏的艺术品的审美目的的劳动，艺术掌握世界的方式也就从实践精神的掌握方式中分离出来，艺术生产也就成了独立的部门。这种独立和分离，一方面促进了美与艺术的进步，一方面也使艺术活动与一般劳动生产日益脱节。

其他关于美术起源的学说较有影响的还有“游戏说”，他是由德国美学家席勒和英国学者斯宾塞共同提出和建立的体系，所以也称“席勒—斯宾塞理论”。席勒在他的著作《美育书简》里这样描述了美术的起源：“野蛮人以什么现象来宣布他达到的人性呢？不论我们深入多么远，这种现象在摆脱了动物状态的奴役作用的一切民族中间总是一样的：对外观的喜悦，对装饰和游戏的爱好。”他提出了动物过剩精力的发泄与游戏之间具有相似性的观点，从生物学角度论述了人的本能冲动、需要与美术起源的关系。但是这种学说有把游戏的作用片面扩大的倾向，它如果不依托于人类的生产劳动实践过程，便不能对美术的起源产生影响。另一种理论“巫术说”是从原始美术作品的考古发现，并且结合原始巫术的研究成果提出来的。在原始社会后期、奴隶社会初期，艺术的掌握世界和宗教的掌握世界往往杂糅在一起，从美术的形态上看，原始人在进行巫术活动时使用的器具、祭祀用品等具有巫术与审美情趣相融合的倾向。这种学说也揭示了原始美术起源的动力，对于我们理解当时社会生活中美术的地位具有启发意义，但它也忽略了人类物质生产实践活动的意义，具有唯心主义倾向。

二、 美术欣赏的意义

美术生产的结果是创造出美术作品，这是美术家审美经验的物化形式。如同物质生产的产品要在消费中得到最后的实现一样，美术作品同样要在消费中得到最后的完成。从这个意义上讲，美术欣赏是美术生产的继续，是美术生产不可缺少的一部分。

美术欣赏是人们对美术作品的欣赏，对作品与欣赏者的关系有很多不一致的看法，大致可分为三种：一种以古希腊哲学家柏拉图为代表，他认为作品是主动的，决定了欣赏者的态度与情感；另一种认为欣赏者

是主动的，作品只是起着次要的作用，魏晋时嵇康的“乐无哀乐”的情感由自心生之的观点即属于此；再有一种观点认为两者的关系是互动的，作品对于欣赏者来说具有某种规定性，这是由作品本身决定的，同时，欣赏者对于作品的感受与理解是主动的、能动的，是由主体所决定的。经过分析可以看出，第三种看法是科学的，是符合现实的欣赏活动。

我们要从对象和主体、创作和欣赏两方面的相互关系出发，探讨美术欣赏这一审美活动的重要特征，把美术欣赏和美术创作作为一个过程的两个要素来考察。

马克思说过：“艺术对象创造出懂得艺术和具有审美能力的大众——任何其他产品也都是这样。因此，生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”在马克思那里，美术创作可以说是艺术生产的生产环节，艺术欣赏可以说是艺术生产的消费环节，二者具有统一性。

我们看到，在美术创作和美术欣赏两者之间，同样存在着互为手段、互为媒介、互相创造、互相促进的运动。美术创作制约着美术欣赏，它创造出美术欣赏的材料，没有创作，欣赏就没有对象。但美术欣赏也制约着美术创作，因为正是欣赏替艺术品创造了主体，艺术品对这个欣赏主体来说才是艺术品，艺术品在欣赏中才能最后完成，因此，艺术欣赏是将对象和主体在运动中联系起来的有生命的纽带。一部小说，如果束之高阁，没有被人阅读，它还只是可能性的文艺作品，起不了什么作用；一出戏剧，如果不被人观看，它就很难算作最后的完成。创作离开了欣赏，它就失去了目的。

美术创作者可以从美术欣赏者的需求和好恶中发现美的规律，领会美的真谛。另一方面，提高人民群众的艺术欣赏水平，进行各种形式的美育，也是提高整个民族艺术生产水平的重要途径。片面强调加强创作，忽视培养大众的欣赏能力，要想在此基础上创作出高水平的艺术作品是困难的。实践证明，人民大众的审美需求、审美能力和审美理想，是艺术创作发展进步的巨大杠杆。发展美术，必须重视美术创作与美术欣赏之间的辩证关系。

美术欣赏是有理智渗透的情感活动，是一个复杂的在审美范围内感受和认识美术对象的心理过程。美术欣赏同样是人的享有自我、享受美感的能动和受动。从根本上讲，美术欣赏能力是在主体的生活经验和美术欣赏实践基础上形成的。这种经验和实践，像积蓄营养一样，必然在

其后的欣赏活动中自然而然地反映出来。任何时候，生活经验都是美术欣赏的母胎和土壤，都是具有较高欣赏能力的主观先决条件。“读万卷书，行万里路”，这不但是促进艺术创作的坦途，而且也是锻炼欣赏能力的有效途径。

当然，接触艺术还不等于欣赏艺术。会欣赏要有知识、阅历尤其是较为丰富的艺术创作或艺术欣赏的实践经验做基础。马克思说过，感性必须是一切科学的基础。科学总是从感性意识和感性需求这两种形式出发的。艺术欣赏能力的提高，有赖于不断的欣赏实践。努力提高艺术眼光，才能真正寻找到艺术境界的幽胜和甘甜。马克思有句至理名言：“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。”

第二节 美术欣赏的过程

美术欣赏的过程与艺术创作的过程相对照，是一个回溯的程序，即从我们知觉可以把握到的形式层面，逐渐追寻到抽象意义的内涵层面。这个过程大致可以分为四个步骤：简单描述、形式分析、意义解释和价值判断。

美术作品是由内涵与形式两大层面，即我们在用知觉把握一个对象时的潜在层面和显在层面所构成，所以美术欣赏就是对这两个层面的综合理解与评价。在欣赏的过程中，两者并不是割裂的，在讨论某一细节时必须还要兼顾整体，才能全面地进行有意义的欣赏。另一方面，在深入欣赏整个作品的性质、意义和价值时，对每一个独立环节的具体分析和探讨又是深入而正确地理解作品的基础。由此可见，美术作品的欣赏过程也是一个二律相悖的过程。

一、简单描述阶段

在美术欣赏的简单描述阶段，主要是从作品的形式、形象方面进行感觉知觉的把握，即从感性直观的描述开始的。感觉与知觉是这一阶段

所依赖的最基本的心理要素，特别是在感觉基础上的知觉是对作品的各个部分相互关系的完整把握，是整体的反映形式。对于作品展现的色彩、线条、形状、肌理等造型要素，知觉并不是简单地加以组合，而是具有主动性与选择性，包含有理解的因素。例如，当欣赏者面对古希腊著名的雕塑《米洛的维纳斯》（见图1-2-1）时，会感受到作品带来的有关女性美的理解，会感知到优美的身姿、光滑细腻的肌肤、温柔而有韵味的艺术风格等，从而产生感官的愉悦。抛开这种美术欣赏的眼光，我们看到的只是一尊冷冰冰的断了胳膊的大理石雕塑，原来精致的大理石质地已经被风雨剥蚀，显得混浊，胸脯上也有许多小孔和伤痕，但是审美中的感觉和知觉修补了所有的缺陷，形成了一个完美无缺的审美对象。在简单描述阶段，欣赏者通过感知对作品有了一个直观的印象，构建出了一个可供继续审美的对象，这时应充分调动各种感觉器官，使用直观的、印象的、气氛感受的、直率的观察方式，获取新鲜的审美愉悦。这个阶段具有普遍性，是大多美术欣赏者都可以到达的，再深入一步便到达了美术欣赏的形式分析阶段。

图1-2-1 古希腊
米洛的维纳斯

二、形式分析阶段

经典美术作品在经过初步简单描述之后，并未揭示出在感觉背后的丰富意蕴，就像冰山的一角之下还隐藏着巨大的水下部分，这时就需要用理性的思维参与欣赏的过程，将这一认识过程逐步推向深化。形式分析便是这样一个需要使用美术欣赏的相关特殊规律，发挥欣赏者的审美

能力的分析把握过程。美术作品是人类高度智慧的结晶，有着自身的创作手法与规律，美术欣赏只有充分领悟了作品所体现出的形式要素和相关的背景知识，才能超越欣赏的简单感受阶段，进入到更有深度更有挑战性的美术作品内层意蕴中，才会带给欣赏者更有愉悦感的审美享受。在这一阶段我们可以探讨美术作品在创作时所使用的材料、技法及其特征等知识背景。针对某一具体作品，我们需要对其外在呈现的物态化特征进行探讨，如作品的色彩、形状、线条、肌理等造型要素的处理方法以及个物描绘的特色等。接下来再分析部分与部分、部分与整体之间的关系以及将诸种艺术要素组织为一体的构成原理，最后在形式分析阶段力求对美术作品的风格有一个完整的把握。

三、意义解释阶段

在完成简单描述阶段、形式分析阶段对美术作品的感知后，美术欣赏便进入了意义解释阶段。这一过程欣赏者的主体性被提升，主要使用理解与体验的心理活动进行相应的精神创造活动，对作品的理解构建在对作品形象的感知和分析的基础上。在前两个阶段，作品是主动的而欣赏者则相对被动。因为作品是外在的形式和内在的含义两个方面的综合体，要进行全方位的欣赏必须深入到作品的深层，必须使欣赏者与作品之间相互沟通，作品中揭示出的外在现实与欣赏者的内在现实相互印证，并使人的内在现实外化为对象性的存在。意义解释是欣赏者对美术作品的再创作，因为理解体验具有认识论的意义，是个体根据自身的心理条件与审美经验、情感要求等作出的独特的解释，所以美术欣赏具有极为显著的差异性和不确定性，“一千个读者心目中有着一千个哈姆莱特”的说法极为生动地说明了这个规律——相同的艺术作品在不同的欣赏者那里形成了独创的属于个体的审美心象。欣赏中允许有差异地还原创作者的原意和有限度地误解原意，但不能没有制约地天马行空地随意想象，毕竟不能将哈姆莱特想象为堂·吉珂德，不能把《大卫》当作古希腊的运动员，欣赏者必须具备相应的背景知识，才能达到欣赏者再造性想象和原作者创造性想象的统一。在意义解释阶段，需要探讨环境、文化、社会、宗教、政治、经济等背景要素与作品的关系，另外也应该注重根据创作者的个性、性格、思想、艺术观等来考察作品的内涵，这就会涉

及到作品的气氛、感情、心情、主题意义、观念、思想等。综合以上对作品深入细致的考察后，欣赏主体通过构建自己的心灵世界，获得了极大的心理满足与审美愉悦，并且在理性精神指引下，达到更高的欣赏层次。

四、价值判断阶段

美术欣赏活动最终要进行美术作品的价值判断，即运用上述所描述的分析、体验、解释的知识、概念对作品的优劣与价值作出合乎审美规律的解释，这种判断是扩散性的、多元的，所以不需要也不会出现统一的结论。可以从伦理、社会、教育、美的结构、作者意向、作品意义等多种范畴进行价值的判断。只有经过这一阶段，才能使美术作品的社会功能充分发挥，从这种意义来说，美术作品才真正完整起来。画家画架上取下的画作只是进行了一半的审美创作，经过欣赏者的再创造、再评价，才使美术作品在其现实性上成为美术作品。存在主义美学家萨特就这样说过：“只有为了别人，才有艺术；只有通过别人，才有艺术。”