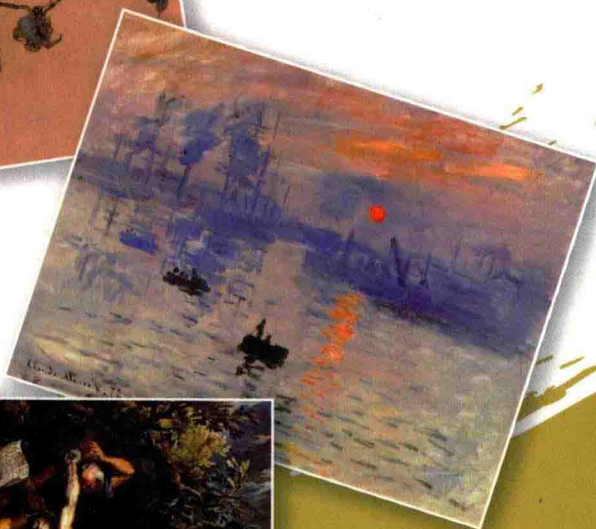
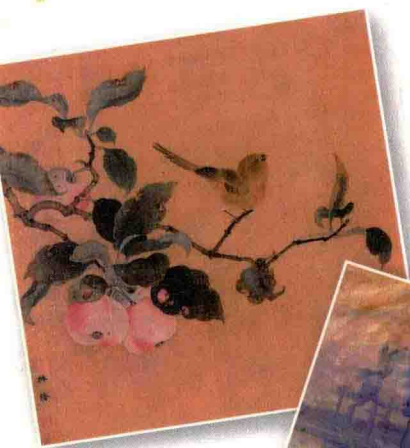

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

中外美术作品鉴赏

孟红霞 白波 主编

清华大学出版社

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

中外美术作品鉴赏

孟红霞 白波 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

“中外美术作品鉴赏”是高等艺术院校非常重要的专业基础课程,也是广告、艺术设计人员创新创作的重要理论支撑。本书结合中外美术发展的新形势和新特点,系统介绍美术历史、中外绘画,以及雕塑、建筑、工艺美术等中外美术作品鉴赏基本理论知识,并注重通过中外重要经典的美术作品分析讲解,培养学生的艺术素养。

本书结构合理、内容丰富、图文并茂、通俗易懂、突出实用性,并注重体现时代精神、挖掘深蕴的人文内涵、精选风格鲜明的经典作品,力求教学内容和教材结构的创新。

本书可作为本科院校及高职高专院校艺术设计专业基础课教学的首选教材,也可作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,对于广大美术、艺术设计、动画自学者也是一本必备的基础知识学习指导手册。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中外美术作品鉴赏/孟红霞,白波主编.--北京:清华大学出版社,2014

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

ISBN 978-7-302-36114-5

I. ①中… II. ①孟… ②白… III. ①品鉴—世界—高等学校—教材 IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第069691号

责任编辑:张弛

封面设计:李子慕

责任校对:李梅

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:13.25

字 数:315千字

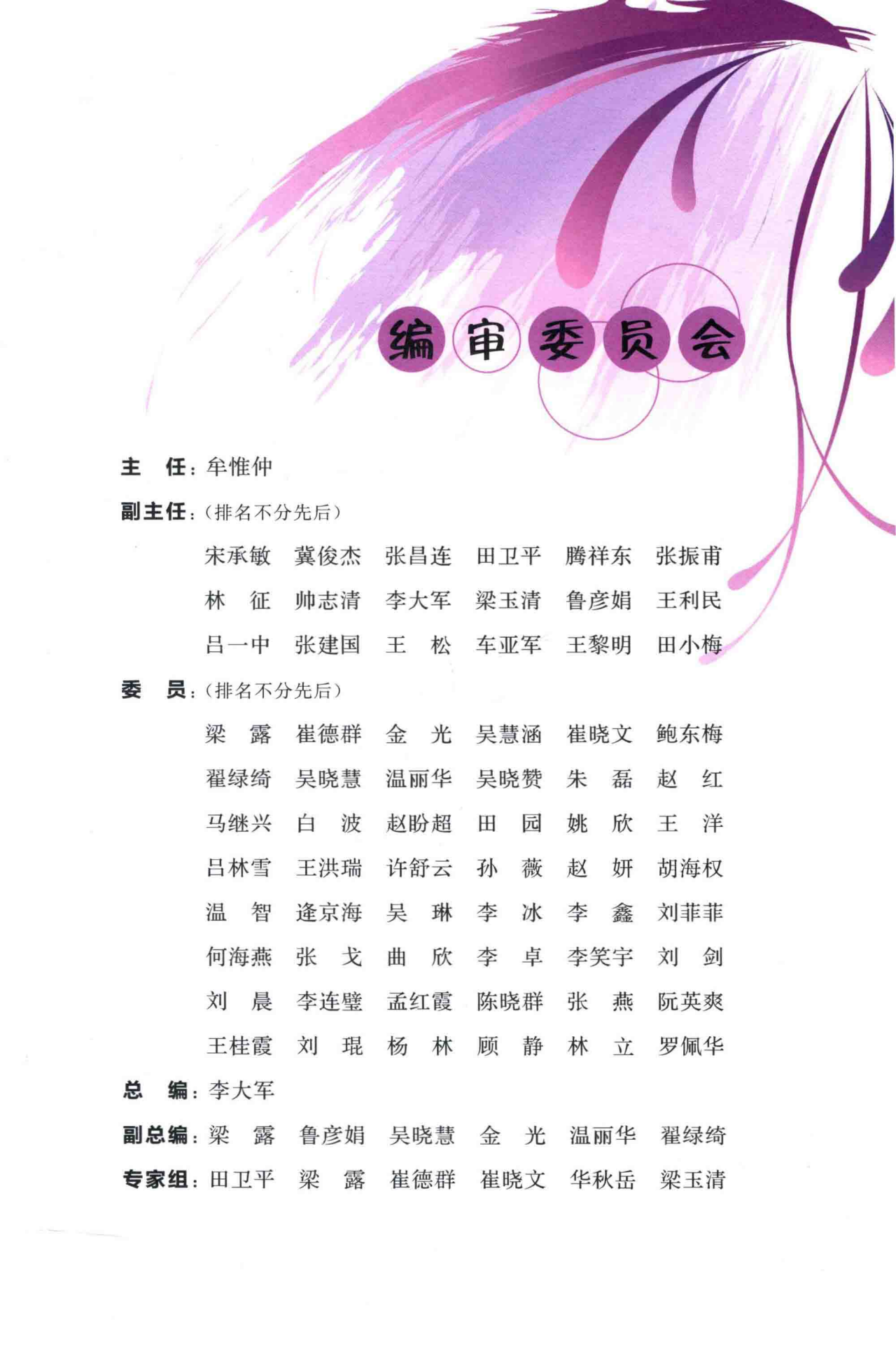
版 次:2014年11月第1版

印 次:2014年11月第1次印刷

印 数:1~2000

定 价:49.00元

产品编号:059516-01

编 审 委 员 会

主 任：牟惟仲

副主任：(排名不分先后)

宋承敏	冀俊杰	张昌连	田卫平	腾祥东	张振甫
林 征	帅志清	李大军	梁玉清	鲁彦娟	王利民
吕一中	张建国	王 松	车亚军	王黎明	田小梅

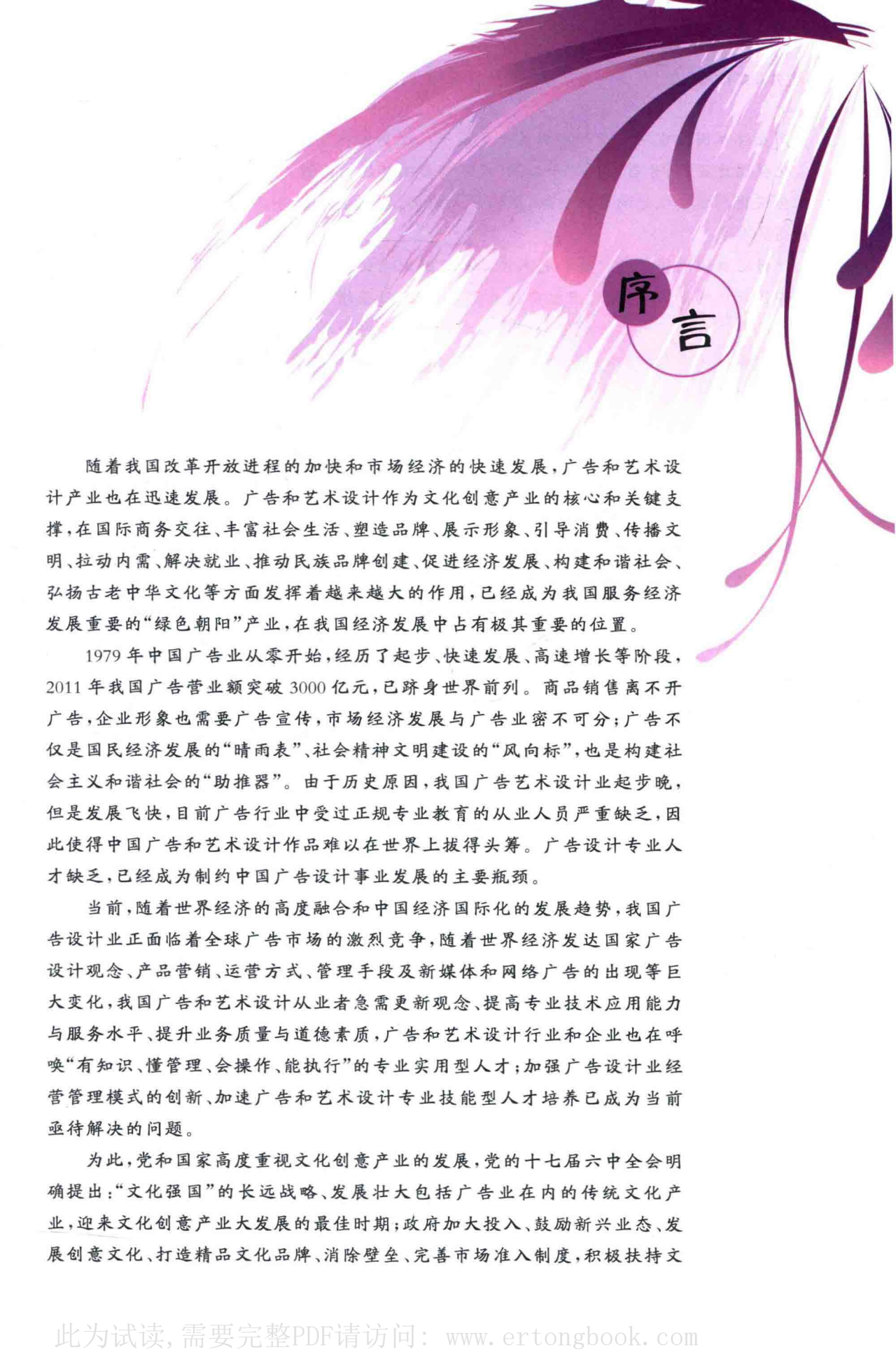
委 员：(排名不分先后)

梁 露	崔德群	金 光	吴慧涵	崔晓文	鲍东梅
翟绿绮	吴晓慧	温丽华	吴晓赞	朱 磊	赵 红
马继兴	白 波	赵盼超	田 园	姚 欣	王 洋
吕林雪	王洪瑞	许舒云	孙 薇	赵 妍	胡海权
温 智	逢京海	吴 琳	李 冰	李 鑫	刘菲菲
何海燕	张 戈	曲 欣	李 卓	李笑宇	刘 剑
刘 晨	李连璧	孟红霞	陈晓群	张 燕	阮英爽
王桂霞	刘 琨	杨 林	顾 静	林 立	罗佩华

总 编：李大军

副总编：梁 露 鲁彦娟 吴晓慧 金 光 温丽华 翟绿绮

专家组：田卫平 梁 露 崔德群 崔晓文 华秋岳 梁玉清

序言

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展,广告和艺术设计产业也在迅速发展。广告和艺术设计作为文化创意产业的核心和关键支撑,在国际商务交往、丰富社会生活、塑造品牌、展示形象、引导消费、传播文明、拉动内需、解决就业、推动民族品牌创建、促进经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国服务经济发展重要的“绿色朝阳”产业,在我国经济发展中占有极其重要的位置。

1979年中国广告业从零开始,经历了起步、快速发展、高速增长等阶段,2011年我国广告营业额突破3000亿元,已跻身世界前列。商品销售离不开广告,企业形象也需要广告宣传,市场经济发展与广告业密不可分;广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”、社会精神文明建设的“风向标”,也是构建社会主义和谐社会的“助推器”。由于历史原因,我国广告艺术设计业起步晚,但是发展飞快,目前广告行业中受过正规专业教育的从业人员严重缺乏,因此使得中国广告和艺术设计作品难以在世界上拔得头筹。广告设计专业人才缺乏,已经成为制约中国广告设计事业发展的主要瓶颈。

当前,随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势,我国广告设计业正面临着全球广告市场的激烈竞争,随着世界经济发达国家广告设计观念、产品营销、运营方式、管理手段及新媒体和网络广告的出现等巨大变化,我国广告和艺术设计从业者急需更新观念、提高专业技术应用能力与服务水平、提升业务质量与道德素质,广告和艺术设计行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才;加强广告设计业经营管理模式的创新、加速广告和艺术设计专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

为此,党和国家高度重视文化创意产业的发展,党的十七届六中全会明确提出:“文化强国”的长远战略、发展壮大包括广告业在内的传统文化产业,迎来文化创意产业大发展的最佳时期;政府加大投入、鼓励新兴业态、发展创意文化、打造精品文化品牌、消除壁垒、完善市场准入制度,积极扶持文

化产业进军国际市场。结合中国共产党第十八次全国代表大会提出的“扎实推进社会主义文化强国建设”的号召,国家“十二五”规划纲要明确提出促进广告业健康发展。中央经济工作会议提出稳中求进的总体思路,强调扩大内需,发展实体经济,对做好广告工作提出新的更高的要求。

针对我国高等教育广告和艺术设计专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题,为适应社会就业需求、满足日益增长的文化创意市场需求,我们组织多年从事广告和艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家教授及广告设计企业精英共同精心编撰了本套教材,旨在迅速提高大学生和广告设计从业者的专业技能素质,更好地服务于我国已经形成规模化发展的文化创意事业。

本套系列教材作为高等教育广告和艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家学者最新科研成果的基础上,融入了广告设计运营与管理的最新实践教学理念;依照广告设计的基本过程和规律,根据广告业发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律、法规和行业管理规定;按照广告和艺术设计企业对用人的需求模式,结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求;注重校企结合、贴近行业企业业务实际,强化理论与实践的紧密结合;注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练,并注重教学内容和教材结构的创新。

本套系列教材包括《中国工艺美术史》、《色彩》、《艺术概论》、《中外美术作品鉴赏》、《素描》、《广告学概论》、《广告设计》、《广告摄影》、《字体设计》、《版式设计》、《包装设计》、《标志设计》、《招贴设计》、《展示设计》、《书籍装帧设计》等书。本系列教材的出版,对帮助学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理、帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

教材编委会

2013年4月

前言

广告艺术设计作为国家文化创意产业的核心支柱产业,在国际商务交往、促进影视传媒会展发展、丰富社会生活、拉动内需、解决就业、推动经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国文化创意经济发展的重要产业,在我国产业转型、经济发展中占有极其重要的位置。广告艺术设计制作产业以上升势头强劲成为全球经济发展中最具活力的绿色朝阳产业。

“中外美术作品鉴赏”是高等艺术院校非常重要的专业基础课程,也是广告、艺术设计人员创新创业的重要理论支撑。通过中外美术作品鉴赏教学,学生可以明是非、知善恶、辨美丑,激发对美的爱好与追求,塑造健全的人格与健康的个性,促进思维的全面发展,提高对美的正确认识,学会鉴赏美、创造美。

国际广告艺术设计制作和动漫产业迅猛发展,市场竞争激烈,对从业人员专业技术素质要求也越来越高,社会经济发展和国家产业变革急需大量艺术设计和艺术作品鉴赏的专门人才。

本书作为高等教育广告艺术设计专业的特色教材,严格按照教育部关于“加强职业教育、突出实践能力培养”的教学改革精神,针对中外美术作品鉴赏课程教学的特殊要求,既注重系统理论知识讲解,又突出综合素质素养的培养,力求做到开阔眼界、增长知识、陶冶性情、加强修养,提高学生对形式美的敏锐觉察能力、感受能力、认知能力、创造能力,并为专业课程学习打下坚实的文化思想基础。

本书共6章,以学习者应用能力培养为主线,坚持以科学发展观为统领;以培养具备广告艺术设计创新创业技能人才为目标,结合中外美术发展的新形势和新特点,系统介绍中外美术历史、中外绘画,以及雕塑、建筑、工艺美术等中外美术作品鉴赏基本理论知识,并注重通过中外重要经典的艺术作品分析讲解,培养学生的艺术素养。

本书由李大军进行总体方案策划并具体组织,孟红霞和白波为主编,

孟红霞统改稿,赵盼超、温丽华为副主编,由具有丰富教学和实践经验的鲁彦娟教授审订。编写分工:牟惟仲(序言);赵盼超(第一、二章);孟红霞(第三章);温丽华(第四章);李璐、牛继飞(第五章);白波(第六章);刘剑、孟红霞(附录);华燕萍负责文字修改和版式调整;李晓新负责制作教学课件。

在本书编写过程中,笔者参阅借鉴了大量国内外中外美术作品鉴赏的最新书刊和相关网站资料,精选收录了具有典型意义的中外美术优秀作品。本书编写得到编委会有关专家教授的具体指导,在此一并致谢。为配合本书的发行使用,笔者提供了配套电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。

因作者知识水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请同行和读者批评指正。

编 者

2014年6月

目录

第一章 美术鉴赏概述 001

- 001 第一节 美术鉴赏的功能与意义
 - 001 一、美术鉴赏的定义
 - 003 二、美术鉴赏的功能
 - 004 三、美术鉴赏的意义
- 005 第二节 美术鉴赏的前提基础
 - 005 一、掌握美术鉴赏的门类和特点
 - 010 二、了解各美术鉴赏的基本理论
 - 014 三、具备审美主体及客体
- 014 第三节 美术鉴赏的过程
 - 015 一、审美感知
 - 015 二、审美理解
 - 016 三、审美再造

第二章 中国绘画作品鉴赏 019

- 020 第一节 人物画鉴赏
 - 020 一、工笔人物画
 - 026 二、写意人物画
- 029 第二节 山水画鉴赏
 - 029 一、青绿山水画
 - 031 二、浅绛山水画
- 040 第三节 花鸟画鉴赏
 - 040 一、工笔花鸟画
 - 044 二、写意花鸟画
- 049 第四节 壁画鉴赏

第三章 外国绘画作品鉴赏 054

- 056 第一节 西方宗教与神话题材绘画鉴赏
- 056 一、宗教题材绘画赏析
- 061 二、神话题材绘画赏析
- 064 第二节 历史、风俗题材绘画鉴赏
- 064 一、西方历史题材绘画赏析
- 068 二、西方风俗题材绘画赏析
- 072 第三节 人物画鉴赏
- 076 第四节 静物画和风景画鉴赏
- 076 一、静物画赏析
- 080 二、风景画赏析
- 083 第五节 20 世纪西方现代美术主要流派

第四章 中外雕塑作品鉴赏 087

- 088 第一节 中国古代雕塑作品鉴赏
- 088 一、中国泥塑欣赏
- 091 二、中国石质雕塑欣赏
- 095 三、中国古代木质雕塑赏析
- 097 四、中国古代金属材质雕塑赏析
- 100 第二节 西方雕塑作品鉴赏
- 100 一、西方公共性雕塑与纪念性雕塑赏析
- 104 二、西方宗教雕塑赏析
- 106 三、西方神话雕塑赏析
- 109 四、建筑装饰性雕塑赏析
- 111 第三节 中西方近现代雕塑作品鉴赏
- 111 一、中国近现代雕塑赏析
- 114 二、外国近现代雕塑赏析

第五章 中外著名建筑与园林艺术鉴赏 119

- 120 第一节 中国建筑鉴赏
- 120 一、宫殿
- 122 二、佛寺与佛塔
- 128 三、中国道观建筑
- 130 四、中国陵墓
- 131 五、中国民居
- 133 第二节 欧洲建筑鉴赏
- 133 一、古埃及与古印度建筑

136	二、古希腊与罗马建筑
137	三、拜占庭建筑
139	四、哥特式建筑
141	五、巴洛克建筑
142	六、洛可可建筑
145	七、概念式建筑
146	第三节 中外园林艺术鉴赏
146	一、中国古典园林欣赏
151	二、欧洲园林

第六章 中外工艺美术与民间美术作品鉴赏 154

155	第一节 陶瓷作品鉴赏
155	一、陶器
162	二、瓷器
170	第二节 青铜、金银工艺作品鉴赏
170	一、青铜
174	二、金银器
178	第三节 玉石、漆器、玻璃器作品鉴赏
178	一、玉石
181	二、漆器
182	三、玻璃器
184	第四节 织绣染织作品鉴赏
184	一、丝绸
186	二、刺绣

附录1 中外美术知识拓展 189

附录2 中外美术作品欣赏 194

参考文献 198

第一章

美术鉴赏概述

学习目标

- (1) 了解什么是美术鉴赏,知道它主要有哪些种类。
- (2) 掌握美术鉴赏的基本理论知识和方法,并尝试运用于鉴赏过程。

学习导语

美和美术是人们生活中不可或缺的精神食粮。作为高等美术学院的学生,通过“美术鉴赏”课程的学习,可以了解美术知识,提升审美能力,同时也是提高自身修养的重要方式。

从字面上理解,美术鉴赏包括“鉴定”和“欣赏”两个部分。“鉴定”的意思包含用一种标准和方法对美术作品进行批评,“欣赏”则侧重在这一过程中能够体验美感和愉悦感,在鉴赏的过程中,这两者往往是同时发生的。本章将对美术鉴赏的基本知识及理论体系,以及鉴赏的方法等进行概述。

第一节 美术鉴赏的功能与意义

一、美术鉴赏的定义

法国著名雕塑家罗丹曾经讲过:“美是到处都有的,对于眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”意思是生活中到处都有美,只是需要我们做一个有心人,善于发现生活中的美。发现“美”,最需要的是“审美的态度”,在生活中发现美、感受美、

图 1-1 罗丹画像

享受美、体验美,图 1-1 所示为罗丹。

我国著名美学家朱光潜在《我们对一棵古松的三种态度》中讲道,假如你是一位木商,我是一位植物学家,另外一位朋友是画家,三人同时看这棵古松。结果木商知觉到的是这棵树价值几何,植物学家知觉到的是这是四季常青的显花植物,画家则什么也不管,只管审美。可见,古松的形象随着观者的性格和情趣而变化。美也是如此,有审美的眼睛才能见到美。我们进行“美术鉴赏”的学习,也是为了锻炼自己审美的眼力,让自己学会鉴赏的方法,学会如何欣赏和评价美术作品。

美术鉴赏包括对美术作品的“鉴定”和“欣赏”两个部分。“欣赏”一般局限于感知、想象、情感体验等感性认识方面,侧重在面对美术作品过程中能够体验到美感和愉悦感。“鉴定”是用一种标准和方法对美术作品进行批评。这

里的“鉴定”也可以理解为“鉴评”,是运用视觉感知、生活经验和文化知识对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受,并理解美术作品与美术现象。鉴赏的过程中,两者同时存在。

在美术欣赏过程中我们与美术作品总是处在一种直接的、不间断的对话之中。正是这种性质决定了美术欣赏具有感性和理性相互渗透、充满联想、感情活动贯穿始终的特征。只是因为不同人生活体验、精神感受、知识储备不同,在鉴赏过程中理解的层次有差异而已。

美术鉴赏是一种审美判断活动。这种审美判断活动既包含着对美术作品的形式风格、艺术语言和艺术技巧的认识和评判,也包含对作品中题材意义、主题思想、人生经验等内容的理解和评判。在这一过程中,欣赏者既能通过作品认识和理解广大的现实世界,同时又能从中得到启发,进一步创造世界。

在提升认识方面,那些古典型态的美术作品,再现性较强的绘画、雕刻作品,其认识性功能是不言而喻的。在启发我们去创造世界方面,比如说中国古代的青花瓷器,造型优美,色彩典雅中透着灵动,被很多当代设计师借鉴到服装设计、环境设计中去,取得了很好的效果。甚至连歌星周杰伦也从青花瓷中得到了启发,创作了以青花瓷为主题的歌曲。图 1-2 所示为青花花鸟纹八棱葫芦瓶。

我们学习的目标,是能够把直觉体验、视觉体验上升到更高的层次,借助一定的美术史论知识以及美术鉴赏的方法和技巧,能够对美术作品进行“美术批评”。美术批评包含了对美术作品本身的创作价值估量,以及对美术作品背后所蕴涵的艺术观念、美学价值等进行判断,这是比较高级的鉴赏活动。同时,我们可以借助美术鉴赏活动,达到增长知识、提升审美水平的目的。

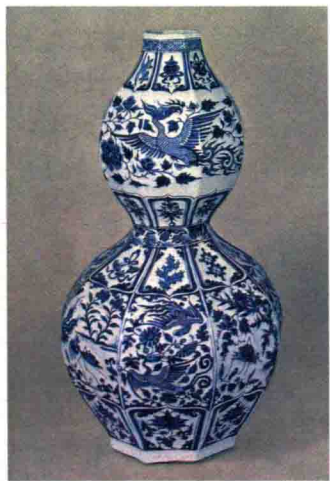

图 1-2 青花花鸟纹八棱葫芦瓶

二、美术鉴赏的功能

美学家朱光潜先生在《谈美》一书的序言中提道,在阿尔卑斯山谷一条风景极佳的大路上,有一块标语写着“慢慢走,欣赏啊”。对此,朱光潜先生发出了感叹,朱光潜先生写道:“许多人在这车如流水马如龙的世界过活,恰如在阿尔卑斯山谷中乘汽车兜风,匆匆忙忙地急驰而过,无暇一回首流连风景,于是这丰富华丽的世界便成为一个了无生趣的囚牢。这是一件多么惋惜的事啊!”能够停住脚步,欣赏生活中的美景,才能体味人生的乐趣。

德国还有一位诗人曾经说过:“人,诗意地栖居在大地上。”这句话被 20 世纪著名哲学家海德格尔引用,以研究人的存在问题。他认为在现代社会中人们更应该寻找精神的家园,更应该考虑到人作为自然界的一分子,应该通过精神的修炼获得美丽的人生。在这种修炼中,艺术无疑起到了重要的推动作用。那么我们通过鉴赏艺术来提高自己的审美水平,培养自己健康的身心,寻找更加愉悦的诗意生活和人生,也是自然而然了。

美术鉴赏的功能可以归结为 3 个方面:认识功能、教育功能、审美功能。

美术鉴赏的认识功能,指的是人可以通过美术鉴赏活动,更加深刻地认识自然、认识社会、认识人生。孔子曾说,诗“可以兴、可以观、可以群、可以怨”,道出了诗词文学对于社会和人生的功用。美术也是如此。比如通过对唐代阎立本绘画作品《步辇图》的鉴赏,可以直观地了解唐代唐太宗接见吐蕃使者的场景。

通过对宋代张择端《清明上河图》的鉴赏,如图 1-3 所示,可以了解北宋东京汴梁市井大众的生活。历史学家和考古学家可以通过对古代绘画艺术、文物的鉴别审定,研究当时的历史状况和生活状况。大众也可以通过美术鉴赏活动,认识历史和社会,领悟人生真谛和内涵。

图 1-3 《清明上河图》局部 张择端 北宋

美术鉴赏的教育功能,指的是人们通过美术鉴赏活动感受真、善、美,思想上受到启发,实践中找到榜样,认识上得到提高,在熏陶和感染之下,更加圆满地度过人生。在中国古代,就非常重视美术的教育功能。南齐著名美术理论家谢赫曾经在《画品》开篇谈到美术的功能,认为它可以“明劝诫,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”。

唐代张彦远在《历代名画记》一书中,也提到绘画可以“成教化,助人伦,穷神变,测幽微”,起到教育作用。20 世纪初期著名教育家和美学家蔡元培说:“美育者,应用美学理论于教育,以陶养感情为目的者也。”美术鉴赏的教育功能与其他学科不同之处在于,它侧重于用潜移默化化的形式,以情感人,寓教于乐。

美术鉴赏的审美功能是指人们可以通过美术鉴赏活动,提高人的审美能力和审美情趣。

美术鉴赏的审美功能主要体现在人们对色彩、线条、构图以及由此造成的韵律、节奏等艺术语言的独立审美能力。比如当我们站在毕加索的画前,或者吴冠中的画前,即使不知道画的内容和题材,但是从抽象的线条和色彩语言中,感受到了一种美。所以说,美术鉴赏的审美功能是体现一个人鉴赏水平的重要方面。

三、美术鉴赏的意义

艺术自始至终伴随着我们的生活而存在。在艺术发展的过程中,人们的审美鉴赏能力在不断提升,并主动地创造和欣赏艺术。美术鉴赏对于提升一个人的知识水平、教育水平以及审美能力有着重要的作用。

通过鉴赏,人的自我修养得以提高,人格得以完善,情操得以陶冶。席勒说:“有促进健康的教育,有促进认识的教育,有促进道德的教育,还有促进鉴赏力和美的教育。”而美育的目的在于,“培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐”。中国大文豪鲁迅曾经深刻地揭示美术与道德的关系,认为“美术可以辅翼道德。美术之目的,虽与道德不尽相符,然其力足以深邃人之性情,崇尚人之好尚,亦可以辅翼道德以为治”。

任何艺术作品都是艺术创作活动的结晶,它浓缩了艺术家的审美追求和理想,也凝聚着特定民族和时代的文化精神。对具体作品中凝聚的意蕴、情思加以解析和阐释时,其形象、结构便重新恢复生机。在领会其深刻精神内涵的同时,感受到美的形式语言。久而久之,人们会从作品中得到精神陶冶,审美趣味也由此得到了提高。

美术鉴赏还可以娱乐身心,让我们的生活具有动力和活力。艺术鉴赏是一种让人获得精神享受和愉悦的活动。孔子曾经在齐国,听《韶》乐,“三月不知肉味”。可见孔子在听到音乐后的快乐程度。在南北朝时期的宗炳,提出了“畅神”的学说,认为美术具有享受价值。在鉴赏绘画艺术过程中获得的愉悦是超过所有其他功能的,连近代著名思想家康有为也认为通过图画可以“美备欢乐”。我们可以通过去美术馆、博物馆参观,体验其中的乐趣。

美术鉴赏还可以激发人的想象力和创造力。历史上很多著名的科学家往往都具有很高的艺术鉴赏能力,他们在艺术鉴赏的过程中身心得以放松,进而精神上获得启发。

达·芬奇是文艺复兴时期著名的画家,他在科学研究领域也取得了重要成就。他把艺术当做一门科学,同时又把科学当做艺术,沟通了艺术与科学的联系。爱因斯坦、袁隆平、李政道等都对艺术有着浓厚的兴趣。美国教育家曾经尝试以美术来激发儿童的创造力,结果取得了很好的效果。我国也越来越重视美术活动对创造力的作用。

可以说,在美术鉴赏的过程中,人们得到了知识的启迪,受到了美育的熏陶,审美能力、创造力和想象力等也得到了提升。美术鉴赏能力作为当代人必备的一种能力,在未来的学习和生活中,必将扮演越来越重要的角色。

小贴士

朱光潜(1897—1986年)(图1-4),笔名孟实,安徽桐城人。中国美学家、文艺理论家、翻译家,中国现代美学奠基人,生前曾为北京大学教授、中国社会科学院学部委员。朱光潜先生是当之无愧的中国现代美学史上的一座丰碑。

朱光潜的主要著作有《文艺心理学》、《谈美》、《悲剧心理学》、《诗论》和《给青

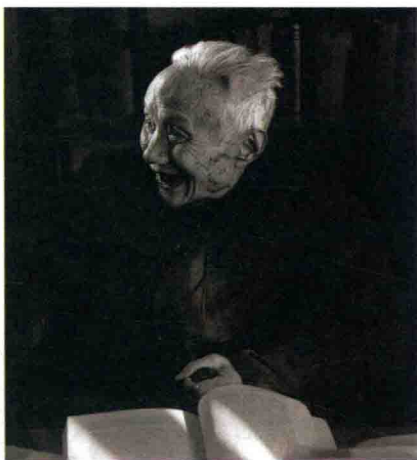

图 1-4 美学家朱光潜 邓伟摄影

年学生的十二封信》。朱光潜认为：“人生本来就是一种较为广义的艺术，离开人生便无所谓艺术，每个人过一世生活好比做一篇文章，完美的生活都有上品文章所应有的美点。在他看来，知道生活的人就是艺术家，他的生活就是艺术品。”

因此朱光潜一直坚持将美学应用于生活，让它走进大众，而不是束之高阁成为少数人专有的权利。他教人如何从生活中发现美感，进而创造美感。

第二节 美术鉴赏的前提基础

一、掌握美术鉴赏的门类和特点

美术鉴赏即对美术作品的鉴赏，可以按照国家地区的类别分为中国美术鉴赏和外国美术鉴赏，也可以按照美术作品的类别分为绘画艺术欣赏、雕塑艺术欣赏、工艺美术欣赏、设计艺术欣赏、建筑艺术欣赏等，还可以按照鉴赏的方法分为形式鉴赏、比较鉴赏、社会学分析鉴赏、感悟式鉴赏等。

按照鉴赏的人群分为少儿美术鉴赏、青少年美术鉴赏、大学美术鉴赏等，也可以根据绘画使用的工具材料，分为油画艺术欣赏、中国画艺术欣赏、水彩画艺术欣赏、版画艺术欣赏等。美术鉴赏的分类方法不同，鉴赏的方法不同，产生的审美体验也会有差异。下面根据美术鉴赏的对象对不同美术门类的特点进行介绍。

美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的材料，塑造可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家的思想观念和情感的一种艺术活动。美术主要包括绘画艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术等类型。

（一）绘画艺术

绘画艺术可以分为中国绘画艺术与油画艺术、壁画艺术等形式。中国绘画艺术是中国不同于西方的艺术表现形式，指的是在宣纸、绢或者同类材质上运用中国画颜料来表现的艺术形式。中国绘画艺术借助生动的气韵、简洁的笔墨、流畅的线条、雅致的色彩表现物象，是

中国民族艺术风格的集中体现。

(1) 中国绘画艺术

中国绘画艺术形式按照题材分为花鸟画、山水画、人物画三大画科。按照表现形式可以分为工笔画和写意画。到了近现代,又有了彩墨画、水墨画等形式,拓展了中国画的表现空间和样式。这种艺术形式历经数千年发展,形成在世界上独树一帜的风格,并对周围地区产生了重要影响。其背后和中国的传统哲学、文化有密切关系,是中国文化艺术精神的凝缩和体现。

(2) 油画艺术

油画艺术是西方主要是欧美国家传统的绘画艺术表现形式。油画以用快干性的植物油(亚麻仁油、罂粟油、核桃油等)调和颜料,在画布亚麻布、纸板或木板上进行制作的一个画种。人们所知的达·芬奇的《蒙娜丽莎》(图 1-5)、米开朗基罗的《最后的审判》等,皆是西方油画艺术的杰出代表。

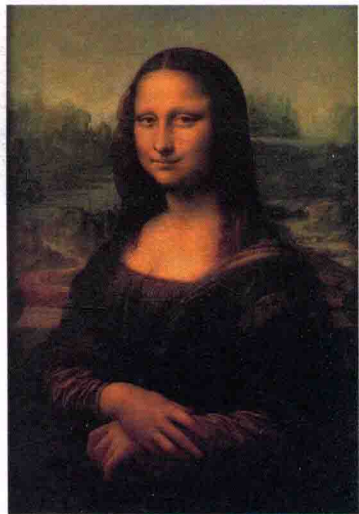

图 1-5 《蒙娜丽莎》 达·芬奇

(二) 雕塑艺术

雕塑艺术是指雕、刻、塑制作方法的总称。它是指以各种可塑(如黏土等)或可以雕刻的(金属、石料、木材等)材料制作各种具有实在体积的形象。

按照雕塑的制作工艺,可以分为“雕”和“塑”。雕是指从完整而坚固的坯体上把多余的部分删削、挖、凿掉,如石雕、木雕、玉雕。塑是用具有黏结性的材料连接、构成所需要的形体,如泥塑、陶塑。

按照题材可以分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑等,如秦代兵马俑、汉代霍去病墓、龙门石窟的佛像,都是中国古代优秀雕塑艺术的代表。《掷铁饼者》(图 1-6)、《断臂的维纳斯》、《思想者》、罗丹的《吻》(图 1-7)等,皆是西方雕塑艺术的优秀代表。

图 1-6 《掷铁饼者》

图 1-7 《吻》