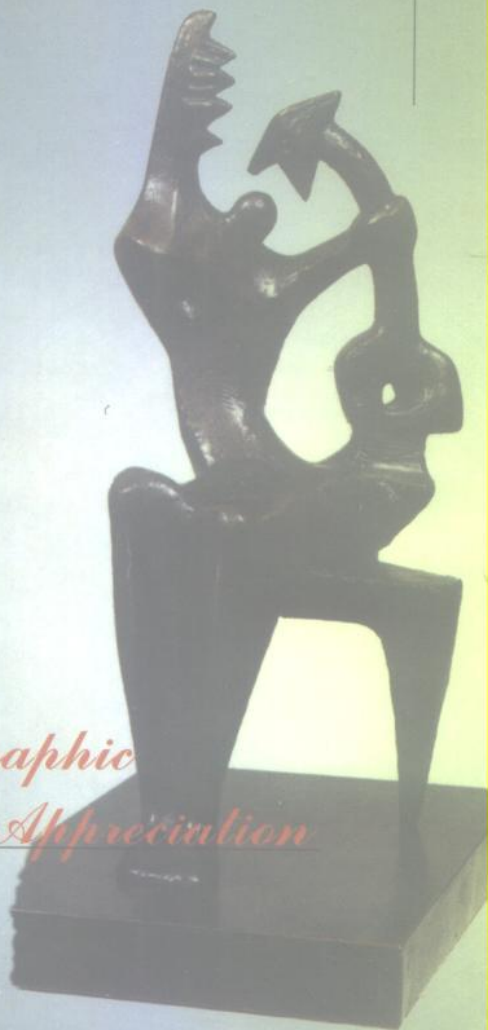


高等院校21世纪人文素质教育教材
总主编 金元浦

造型艺术鉴赏

王 强 李维世 宋焕起 主编

*Plastic and Graphic
Arts Appreciation*



首都师范大学出版社

*Appreciation
of
Plastic and Graphic Arts*

造型艺术鉴赏

王 强 李维世 宋焕起 主编

首都师范大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

高等院校 21 世纪人文素质教育丛书/金元浦主编. - 北京:首都师范大学出版社,1999.9

ISBN 7-81064-077-1

I. 高… II. 金… III. 高等院校-素质教育-教材
IV. G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 41305 号

高等院校 21 世纪人文素质教育丛书

ZAOXING YISHU JIANSHANG

造型艺术鉴赏

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号 邮政编码 100037)

北京海淀跃华印刷厂印刷 全国新华书店经销

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 16

字数 410 千 印数 0001-3000 册

全套定价 211.80 元,本册定价 24.60 元

如有印刷质量问题,请直接到印刷厂退换

序

刘凤泰

江泽民同志在最近召开的全国教育工作会议上指出：“各级各类教育都要把全面推进素质教育，提高受教育者的全面素质，作为教育工作的战略重点。”李岚清同志也提出，全面推进素质教育，是当前我国现代化建设的一项紧迫任务，是我国教育事业的一场深刻变革，是教育思想和人才培养模式的重大进步，必须采取重大举措加快教育的改革和发展，全党全社会要共同努力，为全面推进素质教育创造良好条件。这是党中央关于教育改革的重大的决策，为我国下一世纪的教育发展勾画了宏伟的蓝图。人的现代化是现代化中的“最后觉悟之觉悟”，是现代教育的关键。培养和造就高素质人才，是高等教育的根本任务。从未来社会的需要来看，我们也必须培养和造就一大批能适应未来社会需要的高素质人才。

可是长期以来，我国在教育观念、教育体制、教育结构、人才培养模式、教育内容和教学方法上相对滞后，高等教育培养的大量专业人才，往往只熟悉本专业的知识，对相关专业的知识知之甚少，更谈不到超越专业知识的更为广泛的文化艺术修养了。

爱因斯坦曾说过：“用专业知识教育人是不够的，通过专业知识教育他可以成为一个有用的工具，但是不可能成为和谐发展的人。”而当代各国的经验也表明，半个世纪以来，自然科学和社会科学日益呈现出交叉综合的发展趋势，各学科、专业之间的界限越来越不明显。现代高科技总是与现代文化的发展密不可分，现代高层次人才如果只拥有比较狭窄的先进专业知识，那是无法适应现代社会的需求的。

时代要求我们必须重视当代大学生的素质教育，改革的大潮推动我们必须尽快展开大学生素质教育。联合国教科文组织认为，“21 世纪不仅要求年轻一代要有广阔的胸怀，知天下事，有较高的道德水准，而且在智育、体育、美育和劳动教育方面都要有较高的素质。”并且认为，21 世纪的劳动者将是最全面发展的人，将是对新思想和新机遇最开放的人。

为此，教育部去年发布了关于深化教学改革，培养新世纪需要的高质量人才的意见，并在普通高校修订本科专业教学计划的原则意见中提出了加强“文化素质教育课程”教学的基本原则，得到了全国各高等院校的积极响应和认真贯彻。目前，在全国教育工作会议的大力推动下，一个以素质教育为核心的高等教育改革热潮正在兴起。

在这次全国教育工作会议上，中央还特别强调了美育在推进素质教育中的重要作用。中央《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出，“美育不仅能陶冶情操、提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。……高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程。开展丰富多彩的课外文化艺术活动，增强学生的美感体验，培养学生欣赏美和创造美的能力。”十年树木，百年树人。在树人中，树“技”，也就是掌握一两种专业知识，相对容易一些，而树“心”则要困难得多。难就难在培养具有全面文化

素质和高尚人生境界的“四有”新人。人文素质是现代大学生的基本素质,人文素质教育是实现人的全面提升、全面解放的必由之路。了解一些文化、历史,特别是了解一些中国传统文化的精髓,努力培养当代大学生审美欣赏、审美创造的能力,这对于继承中华民族辉煌的文明遗产,追求刚健昂扬、超迈博大的人生境界,涵养当代大学生丰富健全的个体人格、高尚充沛的审美素养,甚至对于科学的创新、思维的变革、技术的发明都有积极的作用。

中国人民大学、北京师范大学、山东大学、四川大学、吉林大学、辽宁大学、首都师范大学、深圳大学等国内数十所高等院校贯彻中央关于素质教育的方针,联合编纂了这套跨世纪人文素质教育系列教材。这是一项创新启端、树人养志的伟大事业,功在当代,利在千秋,具有很重要的现实意义。

这套教材不同于以往教材专注于知识性、专业性、体系性的既成模式,力图打破狭窄的专业教育的界限,从广阔的文化背景出发,融会哲学、美学、历史、文学和各门类艺术,立足于蓄志养气、陶冶心灵、崇美扬善、怡情悦性的整体人文素质培养,注重直接的审美感性体验和艺术鉴赏。整套教材锐意变革,着力出新。整体风格多样统一,语言生动丰富。我希望编写组的同志们在各校使用的基础上,征求各方面的意见,不断修改完善,使之更符合未来大学生素质教育的需要。

1999年8月5日

目 录

绪 论 按照美的规律建造	1
第一节 艺术的掌握世界的方式	2
第二节 造型艺术的分类及审美特征	8
第三节 造型艺术鉴赏的艺术准备与审美心理现象 ..	23
第一章 石头写成的史书	
——建筑艺术鉴赏	39
第一节 建筑艺术的审美特征和鉴赏要求	41
第二节 中国建筑艺术的发展历程及艺术特点	56
第三节 西方建筑艺术的发展历程及艺术特点	70
第四节 中西建筑艺术比较	86
第五节 建筑艺术鉴赏	96
第二章 叠山理水 林泉高致	
——园林艺术鉴赏	119
第一节 中国园林艺术	120
第二节 西方园林艺术	149
第三节 伊斯兰园林	158
第四节 东西方园林艺术的比较	161

第五节 园林艺术鉴赏	171
第三章 雕琢生命的深度	
——雕塑艺术鉴赏	187
第一节 雕塑艺术的分类及一般形式特征	188
第二节 雕塑艺术的一般审美特征	193
第三节 中国雕塑艺术的发展历程及艺术特点	202
第四节 西方雕塑艺术的发展历程及艺术特点	207
第五节 中西雕塑艺术的比较	217
第六节 雕塑艺术经典作品鉴赏	227
第四章 赋彩象形 气韵生动	
——绘画艺术鉴赏	243
第一节 绘画艺术的一般分类及特征	244
第二节 中国绘画艺术的艺术形式及审美特征	250
第三节 中国绘画艺术的发展历程及艺术特点	264
第四节 西方绘画艺术的发展历程及艺术特点	283
第五节 中西绘画艺术的比较	321
第六节 中外著名绘画艺术的欣赏	329
第五章 光和影:神奇的魔术	
——摄影艺术鉴赏	355
第一节 摄影艺术概述	356
第二节 摄影艺术的形态风格	368
第三节 摄影艺术的审美特征	378
第四节 摄影艺术经典作品鉴赏	385
第六章 无声之音 无形之象	
——书法艺术鉴赏	395
第一节 书法的含义及艺术的发展历程	396
第二节 中国书法艺术的形式要素与艺术特点	408
第三节 书法艺术的审美意境	411

第四节 中国书法的美学特征	415
第五节 书法艺术经典作品鉴赏	430
第七章 巧法造化 文象阴阳	
——工艺美术鉴赏	447
第一节 工艺美术与当代生活	448
第二节 中国优秀的工艺美术传统与成就	458
第三节 西方工艺美术传统与成就	469
第四节 现代艺术设计	475
第五节 工艺美术作品鉴赏	486
后 记	497

绪论 按照美的规律建造

丹青之兴，比《雅》、《颂》
之述作，美大业之馨香。宣物
莫大于言，存形莫善于画。

——陆机



……美是造型艺术的最高法律……凡是
为造型艺术所能追求的其他东西，如果和美不
相容，就须让路给美，如果和美相容，也至少须
服从美。

——莱辛

无论是从打制尖状器、构木筑巢开始,还是将兽齿涂上红色挂上项间算起,造型艺术似乎都可以算做是人类最早从事的一种艺术门类了。千百年来,人们按照美的规律来建造一切,创造了无比辉煌的人类文明和艺术瑰宝;同时,人类也按照美的规律来建造自身,使人类内在感官世界不断由必然走向自由,形塑着一代代“能够欣赏形式美的眼睛和能够欣赏音乐美的耳朵”。今天,当我们面对人类如此丰富的造型艺术的辉煌遗产时,我们情不自禁地喊出:“你真美呀,请停留一下。”

第一节 艺术的掌握世界的方式

人类掌握世界的方式是多种多样的,马克思把人类掌握世界的方式区别为理论的、宗教的、实践-精神的和艺术的等多种方式。各种方式有着不同的认识、掌握、理解和改造对象世界的范畴、途径与规律。理论的(科学的)掌握世界的方式,是指人类从精神上用概念、范畴、法则、学说、理论体系等抽象思维的方式,去反映客观事物的本质和规律。它的内容是人们的生产实践、社会实践和科学实践的历史经验在观念形态上的反映,其根本特征在于其主观认识方式的抽象性。它的主要指向在于认识和掌握真理,对人们的实践活动具有指导意义。

一、人类掌握世界的方式

宗教的掌握世界的方式是人类自童年时期起,从精神上扭曲地认识世界的一种思维方式,对客观世界从总体上采取了非科学反科学的把握途径。远古的神话作为人类童年时期的意识形态,不仅是艺术的源头,也是宗教的源头。马克思说,“宗教是

人的本质在幻想中的实现,因为人的本质不具有真正的现实性”。^①从想象、幻想等假定性角度讲,它与艺术的掌握世界的方式比较接近。但二者在要达到的目的、发展道路和参与方式上有着根本区别。

实践—精神的掌握世界的方式是指人类日常生产和生活实践对客观世界的直接把握。一般来说,它以直接的实用功利的态度对待客观事物,使自身的日常实践行为切合事物的客观必然性。它的思维是一种日常思维。日常思维是不同于艺术思维与理论思维的日常生活中常用的思维方式,它伴随思维主体的具体行为活动,具有通俗、浅显、直接、易于交流的特点。其思维成果一般不构成特定的精神劳动产品。

艺术的掌握世界的方式不同于以上各种方式,是一种主要以审美的态度对待世界事物的方式,其内容是观照以人为中心的社会生活和人的丰富多样的精神与情感,从美的角度观察和看待现实生活;其形式是用想象与幻想等艺术虚构方式创造富于美感内容的感性形象。

从总体上看,艺术的掌握世界的方式,是社会意识形态的一个重要组成部分,它同道德、哲学、宗教等一样都具有一般意识形态的共性,同时又具有自身的一些特性。

艺术是从人的审美的角度出发来把握社会生活的。马克思曾说过:“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去;因此,人也按照美的规律来建造。”^②显然,艺术的掌握世界的方式是人按照美的规律来建造的方式。审美的观照是艺术的掌握世界方式的主导特征。

① 《马克思恩格斯选集》,第1卷,1~2页,北京,人民出版社,1995。

② 《马克思恩格斯全集》,第42卷,97页,北京,人民出版社,1979。

这种艺术方式是为满足人类的精神生活的需要而发展起来的,它决定于人对现实的审美实践的历时性和共时性的深度与广度。它从内容到形式,从主体到客体,从形象形成到物化手段都具有审美价值。因此,它要求人们以审美的态度和方式观照对象世界。

艺术的掌握世界的方式是人对社会现实的富于情感的理解和把握。感人心者,莫先乎情。情感是艺术掌握现实的核心。艺术的掌握方式中包含着极丰富的情感心理内容,是各种审美心理因素的和谐运动的集中形态。

艺术的掌握世界的方式是一种“自由的精神生产”的方式,是人对自身认识改造世界的本质力量进行全面自我肯定的方式。这种方式由于其虚构性假定性而使人的创作更接近一种“自由自觉的创造活动”,从而成为发挥人的创造个性、深化人的感性世界的自由形式。从某种角度说,艺术的掌握世界的方式超越地反映着人类感官不断解放的历史进程。

艺术的掌握世界的方式还是一种能够引起人们巨大的精神愉悦的方式,它包含从生理到心理的娱乐、休憩、松弛乃至感官享受等不同层次的内涵,因此愉悦性也是艺术吸引世人、历久常新、永葆魅力的基本特性。当然,从纵情纵欲到舒心畅意,从感官快乐到悦志悦神,其间有审美趣味、艺术品位、修养爱好乃至个人偏嗜的不同。

说到底,艺术的掌握世界的方式是人的把握对象的方式,艺术就是人。马克思说:“人以一种全面的方式,也就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面的本质。人同世界的任何一种人的关系——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、思维、直观、感觉、愿望、活动、爱——总之,他的个体的一切器官,通过自己的对象性

关系,即通过自己同对象的关系而占有对象。”^①

二、艺术欣赏的心理结构

在艺术的掌握世界的方式中,艺术创作与艺术欣赏又有着各自不同的规律。艺术欣赏是艺术活动全过程中的一个重要组成部分,与创作主体一样,我们作为艺术的欣赏主体也有自身独特的心理结构和艺术规律。

首先,我们需要探讨艺术欣赏主体的审美感性。感性,是人类学美学的历史的和逻辑的第一块基石,也是接受主体进行艺术欣赏的逻辑的和现实的起点。马克思在《巴黎手稿》中,从人类最基本的实践活动出发,对人的感觉的丰富、全面、深刻的本质给予了科学揭示,使我们将目光投注于感性的审美生成的逻辑推演和历史机制。马克思说,“社会的人的感觉不同于非社会的人的感觉。只是由于人的本质的客观地展开的丰富性,主体的、人的感觉的丰富性,如有音乐感的耳朵、能感受形式美的眼睛,总之,那些能成为人的享受的感觉,即确证自己是人的本质力量的感觉,才一部分发展起来,一部分产生出来。因为,不仅五官感觉,而且所谓精神感觉、实践感觉(意志、爱等等),一句话,人的感觉、感觉的人性,都只是由于它的对象的存在,由于人化的自然界,才产生出来的。五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物。”^② 马克思所谓的感性(感觉、感官),不同于经验主义者或唯理主义者所认定的初级认识能力,它具有人类学美学的本体论意义。在他看来,人的感性至少有两层意思,首先是指人的现实实践的活动的活动方式,其指向为外部世界的“自然的人化”,即对世界(自然、社会)的能动改造,结果是技术世界和文化

^① 《马克思恩格斯全集》,第42卷,123~124页,北京,人民出版社,1979。

^② 《马克思恩格斯全集》,第42卷,126页,北京,人民出版社,1979。

世界的形式的生成。所以,马克思说工业是人的心理学打开的书卷。另一方面,感性是指人内在的实践诸感觉(视、听、嗅、味、触、思维、观照、意志、爱等)的质的生成,其指向为人的内部感觉的“自然的人化”,即对人类自身进行能动的改造。所以,迄今为止的人类感官的形式及能力是从古至今全部世界史工作的成果。感性内展的循环与外展的循环以实践活动作为根本动力,推动历史的发展,在改造自然改造社会的同时又改造人本身。从美学角度说,感性外展的循环产生了以艺术为主导形态的审美形式,形成了艺术美学丰富而又博大的系统;而感性内展的循环则生成了能够欣赏艺术美的审美感觉,构成了人类学美学的深刻基础。审美实践是二者双向交错循环、沿历史展开和上升的最基本的动力。

审美鉴赏必须具备能够欣赏形式美的审美感官。在艺术欣赏中,艺术作品与欣赏主体构成了一种对应关系,欣赏主体通过感觉直接感知作品的内容和形式,形成主体与作品的对象性联系。在艺术欣赏中,同一部作品,对于知音来说它是“巍巍乎高山,洋洋乎流水”,对于不懂艺术的接受者,它却只能是“对牛弹琴”。所以,马克思说,“如果你愿意欣赏艺术,你就必须是一个有艺术修养的人。”^①任何一种艺术,都有它自身的形式发展史和内在规定性,欣赏一种艺术,主体除了天生的颖悟力外,必须通过长期的审美实践建立和培养欣赏这种艺术的能力。否则就会出现面对艺术却视而不见、充耳不闻、不知何以为美的情形。这就是马克思所说的,“对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义,不是对象,因为,我的对象只能是我的一种本质力量的确证,也就是说,它只能像我的本质力量作为一种主体能力自为地存在着那样对我存在,因为任何一个对象对我的意义,

^① 《马克思恩格斯全集》,第42卷,155页,北京,人民出版社,1979。

(它只是对那个与它相适应的感觉说来才有意义)都以我的感觉所及的程度为限。”^①每一种独特的艺术类别如造型艺术,造型艺术中的每一种更小的分类如绘画、雕塑等等,都会对欣赏者的能力提出特定的要求,更何况绘画及其他造型艺术与音乐等时间艺术、影视等综合艺术的区别。因为,“眼睛对对象的感受不同于耳朵,眼睛的对象是与耳朵的对象不同的。”如果一位接受者不具备相应的鉴赏能力,不但作品高雅的艺术价值得不到承认,反而会使明珠蒙尘,是非颠倒。

艺术的审美欣赏活动作为一种社会实践,按照马克思所说,也是人的本质力量对象化的一种方式,是人“在他所创造的世界中直观自身”^②的形式。建筑、绘画、雕塑、书法、工艺等是人类在漫长的社会生活中逐步创造、发展、完善起来的艺术形式。它们因人类物质的、精神的、交往的、巫术的、礼制的、休憩的、娱乐的需要而产生。反过来,人类也将自己改造世界的意志、思想、情感、想象、幻想、理念等本质力量通过这些艺术形式复现、展示、叙述、表达乃至宣泄出来。他们在人类所创造的艺术作品中,看到了人自身的力量、人的成功、人的无限的智慧和无穷的创造能力。说到底,人类欣赏艺术就是在艺术中欣赏自身。

艺术的欣赏交流是双向建构的审美实践活动,它既肯定了艺术家的创造,也肯定了欣赏者的创造,是人对自己本质力量全面自我肯定的形式。艺术家和欣赏者的独特本质在两种创造中都得到了对象化,因而他们都从中欣赏(享受)到了自己生命的表现,并因而感受到生命的乐趣。同时,作者的创造通过读者的创造获得确证,读者的创造又因为对艺术的阐释、欣赏和评价而获得作者的确证。每一方直接是它的对方,因为在作者创造的

① 《马克思恩格斯全集》,第42卷,126页,北京,人民出版社,1979。

② 《马克思恩格斯全集》,第42卷,37页,北京,人民出版社,1979。

这面“镜子”中,读者看到了“我的人的本质,我的社会的本质”,看到作者的创造成为自己不可分割的一部分,因而心神激荡,神志俱悦。于是,个人的需要通过社会实践被提升为类的需要,个人的本质被提升为类的本质,个人的生活显现被提升为类的生活显现。从而个人在任何人所创造的美的产品上,都能够反观人类变革世界的本质力量,从而获得美的愉悦。

第二节 造型艺术的分类及审美特征

人类艺术实践活动的领域是非常广阔的,它几乎涵盖了社会的所有方面。在人类艺术的王国里,造型艺术占据着极其重要的位置。正是由于造型艺术的存在,才为人的双眼创造出了一个艺术美的世界;正是由于它的存在,才使人的双眼获得了欣赏远比自然界更为丰富的美的权力。

一、什么是造型艺术

在社会的日常生活中,人们碰到的总是一些具体的艺术样式:例如某部电影、某支歌曲,或者某幅油画、某件摄影照片,还有某幢建筑、某部小说……它们彼此不同,其差别甚至相去天壤。

倘若我们对这些凝聚了人类美的追求的对象无动于衷,自然就不必去理会它们了。但是,由于人是一种不断追求事物本质的动物,是一种具有认识能力的智能动物,因此,人必然要对这纷纭复杂的人工美学现象进行分类。因为分类是我们更好地认识这种现象的有效方法,也是我们深入理解艺术美的直接前提。

(一)主要的艺术分类原则

在如何看待丰富复杂的艺术现象,如何为表现多样的艺术