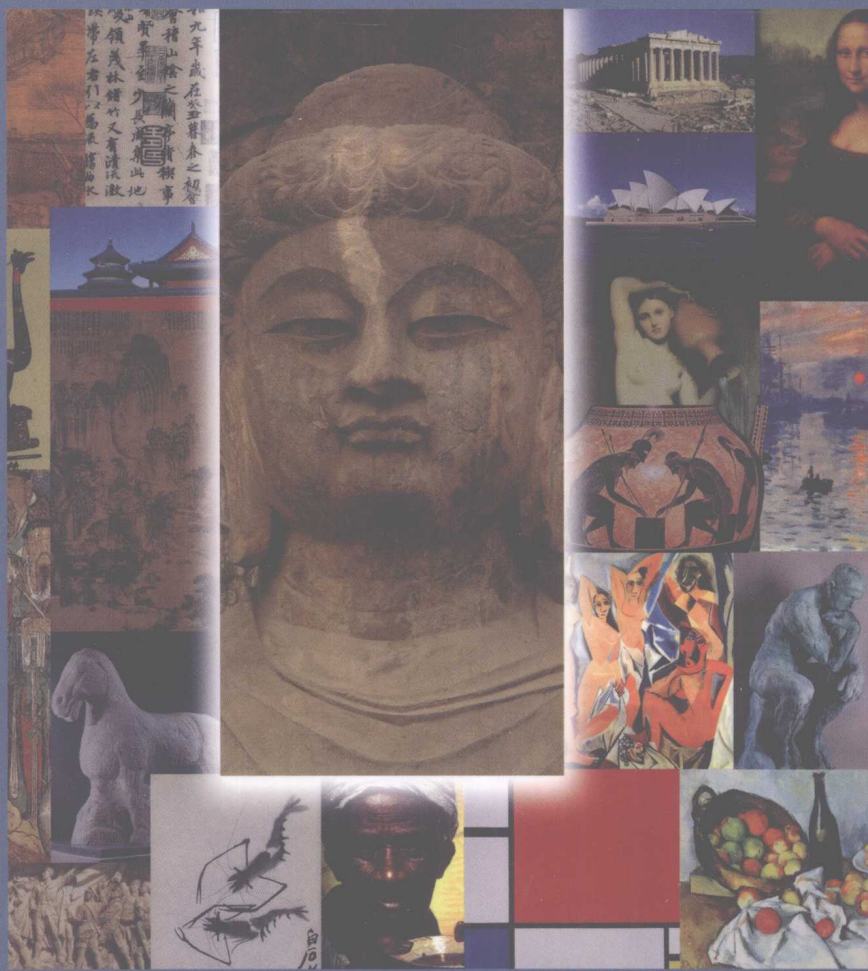

丛书主编 肖 丰 侯云汉

MEISHU JIANSANG YU PIPING JIAOCHENG

主编 娄宇 王祖龙

高等院校美术学(教师教育)专业教材

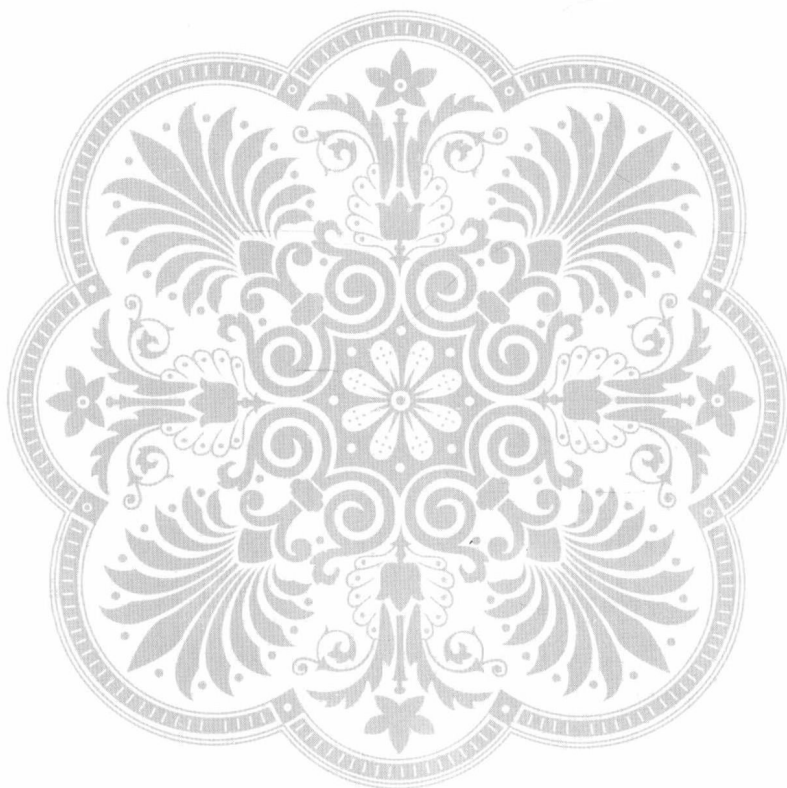
■ 丛书主编 肖 丰 侯云汉

美术鉴赏与批评教程

MEISHU JIANSHANG YU PIPING JIAOCHENG

主编 娄 宇 王祖龙

华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏与批评教程/娄宇 王祖龙主编. —武汉:华中师范大学出版社, 2008. 10
ISBN 978-7-5622-3763-1

I. 美… II. ①娄… ②王… III. ①美术—鉴赏—高等学校—教材②美术批评—高等学校—教材
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 137974 号

美术鉴赏与批评教程 © 娄宇 王祖龙 主编

责任编辑:刘和平

责任校对:方汉交

封面设计:罗明波

编辑室:第五编辑室

电话:027—67867364

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027—67867076(发行部) 027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnpublish.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:武汉中远印务有限公司

督印:章光琼

字数:320 千字

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:13.25

版次:2008 年 10 月第 1 版

印次:2008 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—3000

定价:32.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

高等院校美术学(教师教育)专业教材

丛书编委会

主任 肖 丰 侯云汉

委员 (按姓氏笔画排序)

王心耀	王诚浩	王祖龙	田亚洲	冯松涛
朱明健	刘寿祥	严家宽	苏 和	杜卓选
吴海广	余海棠	汪义侯	张 杰	陈 军
金 波	胡志雄	钟孺乾	姜贵君	娄 宇
夏金钟	钱忠平	黄有柱	曾 浩	温庆武

参编院校

(按拼音排序)

长江大学	湖北大学
湖北第二师范学院	湖北美术学院
湖北民族学院	湖北师范学院
华中师范大学	黄冈师范学院
江汉大学	三峡大学
武汉大学	武汉理工大学
咸宁学院	襄樊学院
孝感学院	中南民族大学

总 序

我国自近代师范美术教育实施以来，已形成了“兼顾实践和理论”的教学模式（也有以术科和理论或实习和理论两类来概括），并以实践类的教学为主，也就是说美术专业的教学是以美术表现技能的传承为前提和条件，但也必须关涉诸如课程、教材、教法等规律性问题。为此所形成规范的系统能在有计划、分步骤的教学实施后达到既定的要求，保证了美术教学的有效性和普适性。教材为达到这一目标，不仅规定了应教授什么内容，而且为具体的教与学提供了方法和建议。

由于新中国成立后，各地的师范院校美术教育专业的办学紧随专门美术学院，淡化了师范院校美术人才培养应有的目标和基本要求，这一现象直至近几年才开始反省，一部分人提出解决之道首先是厘清培养目标和基本要求。现美术学（教师教育）专业是为在基础教育阶段，通过美术教学来实施美育培养师资，其性质是促进人的全面发展和价值实现进行的素质教育，其途径是引导学生对美术作品进行鉴赏、批评和表现，充分享用美术文化成果，进而提高审美和品鉴能力，培养丰富的情感和实现高尚的人格。因而美术学（教师教育）专业与绘画、雕塑、艺术设计等培养具体专才的专业比较，在专业教学内容上须涉及整个美术和设计学科的内容。另外，它们在艺术的标准上虽一致，但需实际掌握的内容、程度则有所不同，相对来说，美术学（教师教育）专业培养的人才应是“通才”。

基于以上的认识，本套美术学（教师教育）专业教材的编写在类型上仍以专业教学的实践类和理论类来划分，但总的要求是与人才培养目标和基本要求相适应。具体可以从以下几点体现：

一是基础性。从美术与设计学科基本要素入手，结合基础美术教育“新课程标准”要求，选择并强化最基本的教学内容，切实为学生提供学科的基本知识，设计基本技能的训练，指导基本的学习方法，规定必备的基本素质。

二是知识性。从认知的角度对待学科中的具体概念、问题，让作品、风格、流派与时代、社会、生活关联，形成清晰的脉络，由“知”上升到“识”的层面。

三是系统性。尽可能概括学科发展中不同时期的主要成果，让学生能够获得完整的系统知

识。各个阶段的教学内容循序渐进，方法和手段相互匹配。

四是机动性。在实际的教学中，各校在师资、生源、课时等方面均有区别，那么亦应结合实情选择，在教学中有所偏重，才不悖教学真谛。

本丛书的编写由华中师范大学美术学院和华中师范大学出版社共同策划，并得到湖北省教育厅主管部门和湖北省高等艺术教育指导委员会的重视与指导，以及省内从事美术学（教师教育）专业人才培养的各院校的广泛参与。为此，我们表示衷心的感谢！

丛书编委会

2008年9月

前 言

本书是根据 2005 年教育部体育卫生与艺术教育司颁布的《高等师范院校四年制美术学专业学科课程方案》，在华中师范大学出版社的热情支持下，为高等师范院校和专业院校编写的美术系列教材之一。

本书编写指导思想的出发点有二：一是专业化，二是普及化。编写时力求结构清晰、系统简明、图文并茂、雅俗共赏、体例规范。教材分八章，以专题鉴赏与批评的撰写体例，同时兼顾中西美术作品鉴赏与批评比较，在对经典作品进行描述、解释、分析、判断的基础上作有关内容、形式、意义及其价值的探讨。与现有同类教材相比，强化了现代艺术设计及增加了新媒体艺术鉴赏与批评的内容。教材以课堂教学的教案形式编写，每个章节都设置有教学重点、难点提示、正文、课后作业与思考题及相关专题参考书目和学习网站。教材后还附通论参考书目与专业学习网站及专题美术鉴赏与批评电子图库光盘，在教学过程中既可直接使用，也可作为制作多媒体课件的素材，以此增强教材的实用性和可操作性。教材附录一是电子图库光盘的作品图录，其编号和正文中插图的编号基本一一对应，为便于教学和图文排版，电子图库的作品图片略多于正文中的插图，以第四章为例，读图方法如正文对应的插图 4-4-13a，电子图库光盘中还多出 4-4-13b、4-4-13c，此类编号为同一件作品及其局部；4-4-11a、4-4-11b、4-4-11c 为同类型的作品；4-4-15a、4-4-15b 为同一风格的作品。本教材适用于高等院校美术专业本科生、教育硕士及全体大学生艺术素质课程美术鉴赏的教学。

本书由华中师范大学牵头，广州美术学院、三峡大学、孝感学院等院校教师参与合作完成。其分工情况如下：

华中师范大学美术学院副教授娄宇担任主编，制定编写大纲，对全书进行修改和统稿；并负责编写第二章（绘画艺术鉴赏与批评）、第三章（雕塑艺术鉴赏与批评）。

三峡大学艺术学院副教授王祖龙负责编写第五章（工艺美术鉴赏与批评）、第六章（书法艺术鉴赏与批评）。

华中师范大学美术学院副教授桂宇晖负责编写第八章（新媒体艺术鉴赏与批评）。

华中师范大学美术学院讲师陈晓娟负责编写第一章（美术鉴赏与批评导论）。

广州美术学院讲师彭圣芳负责编写第七章（现代艺术设计鉴赏与批评）。

孝感学院美术学院副教授李中华负责编写第四章（建筑艺术鉴赏与批评）。

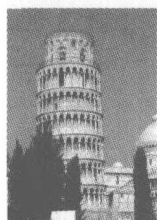
另参与本书部分章节撰写和资料的搜集、整理工作的人员还有华中师范大学美术学院讲师杨贤宗、高细媛、武洪滨和在读研究生刘寅、李智、张玉亮、张利静、郭凤、刘庆。

由于时间仓促和其他诸多原因，不足之处在所难免，恳请读者和专家同行们批评雅正。

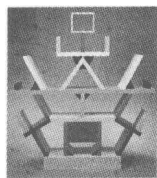
编 者

2008年6月于华中师范大学

目 录

第一章 美术鉴赏与批评导论	(1)
第一节 美术鉴赏的本质	(1)
第二节 美术批评的原理	(2)
第三节 美术鉴赏与批评	(3)
第四节 美术鉴赏与批评的方法论	(6)
第二章 绘画艺术鉴赏与批评	(10)
第一节 绘画艺术语言	(10)
第二节 绘画艺术鉴赏与批评方法	(12)
第三节 中国绘画艺术鉴赏与批评	(14)
第四节 西方绘画艺术鉴赏与批评	(45)
第三章 雕塑艺术鉴赏与批评	(61)
第一节 雕塑艺术语言	(61)
第二节 雕塑艺术鉴赏与批评方法	(63)
第三节 中国雕塑艺术鉴赏与批评	(64)
第四节 西方雕塑艺术鉴赏与批评	(80)
第四章 建筑艺术鉴赏与批评	(99)
第一节 建筑艺术语言与特点	(99)
第二节 建筑艺术鉴赏与批评方法	(101)
第三节 中国建筑艺术鉴赏与批评	(103)
第四节 西方建筑艺术鉴赏与批评	(112)
第五章 工艺美术鉴赏与批评	(123)
第一节 工艺美术的特点与审美特征	(123)
第二节 工艺美术的语言	(126)
第三节 工艺美术鉴赏与批评的方法	(129)
第四节 中国工艺美术鉴赏与批评	(131)
第六章 书法艺术鉴赏与批评	(147)
第一节 关于书法艺术	(147)
第二节 书法艺术的语言及其审美特征	(151)
第三节 书法艺术鉴赏与批评的方法	(154)
第四节 书法艺术鉴赏与批评	(160)

第七章 现代艺术设计鉴赏与批评	(170)
第一节 无限广阔的现代设计领域	(170)
第二节 现代艺术设计的鉴赏与批评方法	(172)
第三节 现代艺术设计的鉴赏与批评	(177)
第八章 新媒体艺术鉴赏与批评	(182)
第一节 新媒体艺术概说	(182)
第二节 新媒体艺术鉴赏与批评方法	(183)
第三节 新媒体艺术作品鉴赏与批评	(183)
附录一	(195)
附录二	(204)
附录三	(205)

第一章 美术鉴赏与批评导论

[教学要点]

1. 美术鉴赏的本质和特征。
2. 美术批评的原理和任务。
3. 美术鉴赏与批评的对象。
4. 美术鉴赏与批评的联系和区别。
5. 美术鉴赏与批评的方法论。

第一节 美术鉴赏的本质

美术创作是美术家将自我的审美体验物化为对象的过程，而美术欣赏则是将作品转化为人类的精神消费产品，影响人的精神世界。美术鉴赏是从一定的主观立场和观念出发，在对作品的形式语言进行充分分析的基础上，探讨作品的意蕴，并对作品与社会生活、文化环境、意识形态、艺术历史之间的关系进行分析，从而得出作品的意义、价值、得失的评判，阐明由作品引发的艺术规律性问题。美术鉴赏的本质，是让人们通过欣赏不同的美术作品，获得对美的感性认识，同时提高对美的感受能力与创造能力。

1. 美术鉴赏是为了提高美的鉴赏力

很多人都向往审美享受到来时的愉悦与快感，但是面对优美的艺术品，并不是所有人都能获得美感的。托尔斯泰听到柴可夫斯基的弦乐四重奏《如歌的慢板》时，激动得泪流满面；孔子听了周代的《韶》乐后，觉得余音绕梁，使他“三月不知肉味”。同样的音乐作品换了其他人来欣赏，很可能不会达到如此痴迷的境地。罗丹的雕塑《巴尔扎克像》，根据巴尔扎克经常在夜间写作的特点，塑造了他穿着睡衣、目光炯炯的形象。这幅雕像刚刚在沙龙里展出时，因为突破了常规的表现方式，某些文人学士和部分观众就对艺术家大加指责。因此说，美术欣赏可以随时发生，但要深入理解和鉴赏作品、感受它的美，却不易达到，它受到欣赏者的眼光、艺术素养以及社会环境与时代背景等多方面因素的制约。

同样，对于鉴赏者来说，如果经常接触艺术作品，了解优秀作品在内容与形式上的深刻与精到之处，就能很好地提高自身的艺术鉴赏力。“采菊东篱下，悠然见南山”，如果了解了陶渊明真率不羁的一生，了解了魏晋的尚隐尚玄的时代风尚，才能看出这两句诗其中的“真意”。古代的美术作品也是一样，仰韶文化时期的彩陶有着古朴质拙的造型与纹饰，相比之下似乎并不及今天我们日常使用的瓷碗，可在艺术收藏者和考古学家的眼里，它却是精美绝伦、令人拍案叫绝的珍品。因为用历史的视角来看，它们是原始先民最先开始用水与火制造的艺术品，带

有人类童年时期的天真与粗犷，打上了氏族生活与原始信仰的烙印。

2. 美术鉴赏是为了提高对美的创造力

鉴赏者欣赏水平的提高也就是发现美和创造美的意象的能力的提高。美术作品以形象性为其基本特征，艺术的意蕴深藏于艺术形象之中。形象的美感需要欣赏者去感受、体验和领悟，这种领悟过程本身也是一个创造过程。鉴赏者通过对独特的艺术语言的运用领会艺术家的鲜明的个性特征，同时调动自我的联想与想象能力，与作品达到共鸣。在这个过程中，鉴赏者充分调动自己创造审美意象的能力，在自己的心中产生美的形象，达到感觉与认识、感情与理解的充分统一。

美术作品作为艺术家创造性劳动的产物，表现了艺术家的精湛技巧，以及他对现实的感受、情感、评价和理想，同时也在一定程度上再现了现实生活中的形象。鉴赏者通过“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”的积累，既能掌握某种艺术门类的特征与形式法则，又能理解到艺术的一般规律等，同时也提高了艺术素养，增强了对艺术与美的敏感度。

3. 美术鉴赏是为了提高艺术与美的修养

提升了美的鉴赏力与创造力之后，鉴赏者的艺术文化修养、情趣情操也得到了提升。艺术品的评价标准，由于地区和民族等文化差别，会出现价值观的差异。社会文化习俗的不同，个人审美经验的积累不一样，都会造成审美的差异。由于文化习惯的差异，西方人初次看到中国的山水画时，很难接受它的审美图式，看不出其中的意境。而中国人初次接触西方油画，同样也难以理解为什么里面频频出现裸体。这些文化差异的产生具有其政治、经济与历史发展的复杂的过程，就美术作品的鉴赏领域来说，当鉴赏者逐步提升了自我的鉴赏力，排除或减弱了在面对美术作品时非审美信息的影响之后，就能形成个人主观的欣赏趣味。这种趣味体现在一系列相近风格的作品之中，或相同风格的美术门类之中，构成了不同个体的艺术与美的修养的要素。不同的主体具有不尽相同的欣赏习惯与评价系统，通过多种多样的艺术鉴赏活动，主体在理智的作用下将普通情感升华至审美情感，感知和体验各种媒介的美术现象，甚至能将日常信息转换成审美信息进行体验，促成个人的审美自觉性，提高个人艺术与美的修养，这也正体现了美术鉴赏的目的所在。

第二节 美术批评的原理

美术批评是美术鉴赏的深化，是批评者在自身感受的基础上，通过理论分析，揭示出作品或美术现象的社会意义和美学价值。美术批评的主体是批评家、美学家、艺术理论家及美术家等，他们运用一定的批评方法与原则，对美术作品及美术活动、美术现象进行理性分析、评价、判断。美术批评一方面是针对美术作品的形式、语言、风格、题材、内容等进行分析、评判，揭示其思想价值与艺术价值，另一方面是对美术现象、美术思潮、美术家群体及美术流派、美术活动进行分析评价，揭示其内在规律和美术发展趋势，这种活动也叫做美术评论。

1. 美术批评的首要任务是评判美术作品

批评家要在体验艺术作品形式与内容的基础上，用条理化、体系化、合乎逻辑的语言来阐释、评价美术作品的意义和价值。批评作为一个评价过程，总是带有批评者的色彩的，既要阐明作品的内涵与价值，也要启发艺术家和广大的鉴赏者对作品的看法。面对艺术作品，即使是

最敏锐的批评家也不可能面面俱到,而只是就自己感受最深的、见解最成熟的方面做出判断,这种判断正是艺术作品审美价值的延伸。

一部艺术作品面世之后,都在召唤着被鉴赏、被批评,因为只有在理解和评价中,作品的价值才能体现。因此,历史上的经典艺术品到现代还被解读,有时会被赋予新的意义,这也正是美术批评的作用所在。批评家的主要职责便是立足在现实的境遇之中,去发现那些具有普遍价值的意义。批评也是一种创造性的精神活动,批评家以自己的理解创造出作品的意义,从而使得作品体现了更深的内涵与更大的自由度,造就能够懂得作品的社会欣赏者。

2. 美术批评可以沟通创作者与鉴赏者之间的联系

美术批评通过评析、鉴别作品,沟通了创作者与鉴赏者的联系,以提高美术创作的质量和大众的欣赏水平。美术批评是建立在美术鉴赏基础之上,具有客观性、科学性和实用性的一门学科。它需要评论家的创造性,同时还在艺术家和观众之间扮演着中介者的角色。美术批评一方面以美术鉴赏为基础,是在充分理解作品的前提下发展起来的,另一方面,美术批评一旦形成,又会作用于美术创作和美术欣赏。美术批评按照一定的批评标准,对美术作品的是非、善恶、美丑做理论上的鉴别和论断,对美术创作和美术鉴赏直接地起着指导作用。

艺术不是个体的、孤立的精神体验,而是一种社会交流活动。艺术品一方面是艺术家精神活动的产物,表现出相当的私人性质,因而有“都云作者痴,谁解其中味”的感慨。另一方面,它作为生命活动的符号形式,具有象征性和寓意性,能够激发接受者的情感过程并产生独特的精神体验,所以又有“愁闻《出塞》曲,泪满逐臣缨”的共鸣。批评的意义就在于在批评者的体验与分析的基础上,揭示出一部作品之所以能够打动人心、促成审美体验的要素和程序。

3. 美术批评活动可以促进美术的传播

批评家一方面可能要参与美术活动,了解创作动向和创作思想,另一方面还可能要参与作品的收藏、组织与管理,以及策划一些美术展览活动等,因此说,美术批评和评论是一项操作性、针对性和现实性都比较强的活动。不管是美术策划、美术赞助,还是美术展览,都是在无形中对美术知识的传递与教育。美术批评作为创作和欣赏的中介,在市场机制中它把画家与销售、画廊、展览联系起来。

4. 美术批评活动可以促进美术批评学科的成熟

通过一定的美术批评方法,实践性的批评活动形成了一定的理论,充实了美术批评学科的知识内容与知识体系。只有依赖于理论的学科性,批评才有其独立的价值。批评家尽管是创作和鉴赏、画家和购藏者的中介人,但是他并不依附于这两方,他所依据的是他的理论框架和理论体系。无论是在现实中披沙拣金,还是在历史中钩沉,成熟的批评家都有着一定的艺术观念和体系化的批评理论,正是他们的批评理论与批评实践共同构成了美术批评学的研究对象。

第三节 美术鉴赏与批评

1. 美术鉴赏与批评的对象

美术鉴赏是美育和艺术教育的一部分。造型艺术有着它独特的直观性和形象性,美术是世界上最没有国界的艺术之一,也是全人类社会生活中共同和普遍的要求。美术鉴赏与批评的目

的,是通过剖析和评价美术作品和美术活动,获取美术知识并总结和揭示美术规律,以此来指导美术欣赏的实践活动。

(1) 美术作品

美术也叫造型艺术,通常是指运用一定的有形的物质材料,如绘画用的纸、绢、布、墨、颜料,雕塑用的泥土、石料、金属、木头等,创造出的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。由于美术形象是在空间二维或三维中展开的,所以人们也称它为空间艺术。又由于美术所塑造的艺术形象是客观事物视觉形象的构成因素,人们欣赏时也是通过视觉感官感受到它的形象的,所以,美术又称视觉艺术。从它存在的方式看,它是静态艺术。

美术的种类除了观赏性艺术,如绘画、雕塑等之外,还包括满足人们实用需要、同时具有一定审美价值的各种实用艺术,如工艺美术、现代艺术设计等。现代生活质量的提高使人们对美的需求也越来越高,艺术越来越多地融入到现代生活中去。人们在日常生活中,就能接触到各种各样的美术作品,到展览馆或博物馆中去,更能看到许多经典的艺术珍品。如何鉴赏这些形形色色的美术作品,如何对这些作品形成较为科学和系统的看法,正是美术鉴赏与批评这门学科的目的所在,也是我们艺术教育课程体系中不可或缺的一环。

(2) 美术活动

美术批评的对象,除了美术作品以外,还有美术家的创作活动,以及观众的观赏活动等。美术批评同美术活动的关系是相当密切的,与美术家的联系也是很紧密的。美术家对于美术批评有两种态度,一种是积极欢迎,一种是漠然处之。前者表现了画家为了包装和推销自身,希望能借助美术评论,抬高自己的身价,因而对美术批评宠爱有加。后者则是艺术家希望保持自身的独立性,对美术批评中的浮夸现象持冷漠甚至蔑视的态度。对于美术理论家来说,一方面要加强同美术家的交流,参与到美术活动中来,另一方面更要提高自身的修养,以科学的批评话语,保持评论的客观性与说服力。

美术活动包括美术作品从艺术家的构思到问世,再到鉴赏者的赏析、批评以及理论工作者的剖析、研究等整体的过程。在美术活动的有机环节中,最活跃的一个因素就是美术家。美术家也成为美术鉴赏与批评所指向的一个关键性的对象。很多评论不仅针对某件作品,更要联系创作者的生活理想与创作背景,试图概括出同一美术家的个人风格,并探讨不同的美术家之所以形成不同风格的深层原因。

除了美术家这个群体以外,美术思潮、美术流派与美术运动等,同样也是美术鉴赏与批评的对象。美术思潮是指在一定历史时期内广泛影响人们美术活动的观念体系。人们从事美术创作与批评,总是不自觉地参照某种观念体系,从而在对题材的选择、对风格的追求以及对作品的批评和对美术历史的评价方面,都表现出了一定的倾向性。一种富于生命力的美术思潮通常在创作与批评的层面上导致美术运动,即在一定时期内,许多艺术家、批评家依照共同的观念体系从事创作和批评,改变或更新了人们的美术活动。例如兴起于中国北宋的文人画思潮,在绘画观念、题材选择、形式处理、材料运用甚至艺术交流途径等方面,都使传统观念体系发生改变,形成一种影响深远的美术运动。美术思潮的兴起有着十分复杂的原因,在本质上,它是社会审美理想变迁在美术领域的表现。因此,美术思潮时常超越美术,与文艺思潮乃至哲学思潮相关。例如浪漫主义思潮,它不但造就了欧洲美术中的浪漫主义,同时也影响了欧洲的文

学、音乐和舞蹈；兴起于20世纪初的西方现代主义思潮也是如此。

（3）美术规律

在欣赏和评价美术作品的过程中，总结和揭示美术规律也是美术鉴赏的一个重要组成部分。所谓美术规律，总的来说，就是指美术作品在产生与发展，从艺术家创作作品到作品传播与流传过程中所形成的各种原则，包括美术作品的功能意义、美术作品的评价标准、美术作品的发展规律等。这些规律是对美术实践活动的经验总结与提升，也是美术鉴赏与批评的一个高级阶段。

美术鉴赏与批评理论中，最高层面的内容就是揭示出特定时代对美术规律的运用，总结出不同的美术种类中相通的鉴赏原则，发现在不同的历史文化语境中美术语言体系的方法与原则。古代的皇家艺术具有政治教化的色彩，其教育与认识功能占主要的成分，而更多的民间艺术以及文人艺术则具有更强的娱乐功能和审美功能。尤其是在文人的艺术活动中，诗歌、绘画、书法、篆刻都是互通互益的，以书入画，以书鉴画的手法在中国文人的墨戏中是再常见不过的。而与此相对应的是，西方传统美术样式则在绘画中追求三维空间的立体感，力图表现雕塑般的空间效果，以及真实的光影感受，这种强烈的再现意识又是中国古典画家无法理解和无心追求的。在这些耐人寻味的艺术现象背后，所体现出的是美术活动与社会文化之间的密切联系，美术现象并不是孤立的由艺术家们所创造。事实上，艺术家们深受社会思维模式与大众的审美期待以及已有艺术表现程式的影响。美术批评理论与其他学科门类之间，如社会学、人类学、心理学、历史学等，有着不可避免的交叉联系，只有把美术现象放在纷繁复杂的社会语境中去，才能真实地概括出隐藏在现象背后的美术规律，实现美术批评的最终目标。

2. 美术鉴赏与美术批评的联系和区别

首先，美术鉴赏活动的主体是广大的观众，而美术批评活动的主体主要是专业的理论家和批评家。美术鉴赏是在面对具体的美术作品时，鉴赏者获得的审美感受和审美愉悦的活动。这一活动的主体是相当广泛的，只要是欣赏美术作品的过程，比如观赏一幅招贴画，欣赏一座城市雕塑，都可以看成是完成了一次美术鉴赏活动。而美术批评则要在美术鉴赏活动的基础上更进一步，更为理性和系统地评价美术作品。从事美术批评的主体可能是艺术家，可能是理论工作者，更多的是专业的美术批评家。他们有着大量的美术欣赏经验，也可能参与过美术创作或了解创作的过程，此外更为关键的是，他们有着丰富缜密的思维方式和理论武器，可以将美术现象提高到理论研究的层次，从中总结出一定的观念与原则，从而影响艺术家的创作和观众的欣赏趣味。

其次，美术鉴赏活动的主旨是获得审美享受，而美术批评的主旨是为了进行理论批判。观众们在进行美术鉴赏时，可能带有个人的主观的色彩，带有强烈的个人审美倾向，主要是为了完成个体的审美过程，通对自己心仪的某位画家作品的赏析，获得审美享受。美术批评则带有一定的批判色彩，评论者往往要以较为公正理性的立场，对作品做出系统的、明确的、具有说服力的评价。这就要求评论者对艺术家与美术潮流都有相当的掌握与了解，才能避免评论中的主观臆断倾向，保证它的鲜明性与说服力。

总之，美术批评活动是以美术鉴赏活动为基础，同时又对美术鉴赏活动加以理论化、体系化、标准化的过程。如果说美术鉴赏活动比较感性的话，美术批评活动则相对比较理性，必须具有一定的评价标准，拥有一套批评理论工具和一个较为完整的评价体系。

第四节 美术鉴赏与批评的方法论

美术鉴赏在日常生活中是随时都可能发生的,并不仅仅存在于展览馆中,正如雕塑家罗丹所说,生活中并不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。我们身边有大量的视觉艺术形象,它们都在等待着人们发现、感受、体悟与欣赏的眼光。

从某种程度上说,视觉艺术是一种视觉符号系统,是人类表达思想、情感、观念及对世界的看法与认识的一种工具。因此说,美术作品不仅是我们所看到的一幅画、一件雕塑或一个设计,更是它们所折射出的人类思想、情感和认识。所以鉴赏艺术作品时,不仅要感受作品的视觉形式,更要去体会艺术形象背后的思想与意味。

1. 美术鉴赏的方法

刘勰在《文心雕龙》里感叹道:“知音其难哉。”知音,便是具有鉴赏力的人。马克思曾经说,对于非音乐的耳朵,最美的音乐也没有意义。因此,具有一定的文化素养、较高的鉴赏能力,是美术鉴赏必须的条件。

美术作品既是对于客观物象的描绘,同时又是画家绘画意识、技巧和思想感情的表现。因此我们在欣赏美术作品的时候,还必须体会作者的思想 and 情感,深入理解作者本身的思想感情对美术作品本身的价值所产生的作用。

(1) 了解美术作品的创作背景

美术作品的创作背景包括中外美术发展史的常识、各种美术门类的语言特点知识、作品创作的时代、艺术家的生平、际遇、文化环境、作品的主题、表现技巧特点等知识。通过了解创作背景,我们可以针对某一作品,把艺术家的创作环境与创作心态再现出来。

在欣赏艺术作品时,相关的知识背景会促进对艺术作品的认识与了解,帮助我们提升感觉、增强兴趣,理解美术作品的立意和主题,避免因对作品了解、熟悉及知识程度的不同而产生差异。对于很多中外宗教艺术精品来说,宗教知识就是促成艺术欣赏获得深入的一个关键。敦煌莫高窟中的飞天,除了要观察其线条自然,满壁飞动的造型技巧外,还要了解“飞天”在佛教教义中的意义。“飞天”又名香音神,能歌善舞,是佛祖降临时的吉兆祥瑞之象。了解了这一点,凌空飞舞,奏乐撒花的“飞天”形象,在欣赏者的心中就会显得丰满起来。

因此,欣赏艺术作品有可能要调动多方面的学科背景,包括历史的、文化的、文学的、民俗的、宗教的等方面的知识去进行风格特色的欣赏。对于不同的艺术风格与文化趋势,鉴赏者要建立起不同的心理期待,如对于中国的山水画与荷兰的风景画、代表皇权的秦始皇兵马俑与崇尚民主的希腊人体雕塑,必然要有不同的欣赏眼光和评价方式,同时也要从这些优秀的艺术作品中,认识到不同时代、社会、民族的具体生活情景、文化模式和艺术表现风格。

(2) 调动自身的积极性,培养感受力和想象力

感受力是指面对艺术作品时的一种直接的体验和感觉,它是艺术欣赏活动的基础,只有对艺术作品感兴趣,表示关注,才有可能进行欣赏活动。感受力因人而异而有很大的差异,同样面对《蒙娜丽莎》这幅画时,有人感觉到了忧伤,有人感觉到了喜悦,有人则觉得很隔膜。只有充分打开自身的感觉器官,调动自己的感受能力,才能体会到艺术情趣和意境。

艺术作品往往会让欣赏者插上想象的翅膀。在艺术欣赏活动中如果缺少了情感与想象,就

很难产生愉悦的体验。在观看戏剧或影视作品时,观赏者往往会不自觉地投入到故事情节中去,想象自己成为故事中的某个角色,通过把自身的情感和想象投入艺术形象中去,观赏者往往能获得生动的审美体验。在中国古代花鸟画中,梅兰竹菊是相当常见的题材,对这些对象的内涵的感悟,如竹子的劲节、梅花的傲雪,都需要调动欣赏者的想象与联想的能力。

(3) 分析美术作品的表现形式和手段

优秀的艺术作品都是思想与技术的完美结合,不仅以情感人,还在表现形式和技法上体现出艺术家的匠心。西晋的文学家陆机说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”艺术家用饱含感情的画笔,通过画幅上的线条、色彩与形象的组织,给人以精神感染力。作品所运用的艺术语言与组织结构,是艺术家表情达意的最有力的工具,也是欣赏者所直接面对的。因此,欣赏艺术作品最关键的环节,是对作品的表现手段的认识与肯定。只有充分感受到艺术家在笔端纸间表现的手法及其内涵,才能说是真正读懂了艺术品。

绘画有具象性与抽象性之分,具象性的绘画往往用画面再现某个事件与场面,如达·芬奇的《最后的晚餐》,表现了基督在遇难前与十二门徒最后一次晚餐的具体场景;而抽象性的绘画往往抽离了具体的情节与内容,如康定斯基与蒙德里安的作品,只有简单的点线面与色块。对于抽象性的作品,艺术的表现手段、艺术语言与创作理念,往往更能引起鉴赏者的关注与重视。

(4) 表达自我的体验与共鸣

欣赏美术作品的过程,是鉴赏者充分发挥自己的感受力与想象力,把握艺术家在造型、色彩等方面的用意,从而获得情感上的共鸣,获得审美的欢愉的过程。而这种因共鸣而产生的愉悦,鉴赏者往往需要一吐为快,产生一种表达给他人听的愿望。一旦鉴赏者将自己的欣赏经验表达出来,就是强化和明确了自身的审美感受。

当然,艺术所表现的内涵并不能全部用语言传达出来,正如艺术家只能用他擅长的手法表现相关的母题一样,鉴赏者也只能将他个人的理解,转化为个人的语言,来表达与艺术家的体验相接近的看法。在这个过程当中,鉴赏者梳理了自身的鉴赏历程,将自我的体验表达出来,既明确了自身的感受,又可作为他人欣赏时的启发与参考,可谓是充分地完成了—个鉴赏的过程。

2. 美术批评的方法

美术批评是对美术事实及相关视觉文化现象的分析和评价,美术批评方法则是对分析评价所根据的理论根据进行梳理,从而形成关于美术批评本身的知识体系。

(1) 紧扣艺术作品,剖析艺术语言

艺术的核心问题在很大程度上就是艺术作品的问题,而艺术作品作为人的精神和情感的载体,其秘密存在于艺术语言之中,艺术的规律也就是艺术语言的规律,艺术批评是否得当与对艺术语言的掌握程度有很大关系。美术活动作为一种实践性极强的创造活动,其材料媒质与精神、意识之间如何过渡和转换,应该是美术批评的重要对象。

俗话说:“隔行如隔山。”一位专业画家对本专业以外的美术作品,也难以做完全的解读,比如画国画的人去看油画,也只能作表层的欣赏,很难在形式或技法层面上做出深刻的分析。而美术批评的范围是相当广泛的,包括国画、油画、版画、雕塑、年画、连环画、宣传画、壁画、民间美术、艺术设计甚至建筑、书法等等,这就要求评论家花相当大的功夫对各美术门类