

新时期教师教育改革系列教材

总主编 皮修平 副总主编 杨汉云

美术鉴赏

主 编 叶经文

副主编 肖丽辉

中国人民大学出版社

新时期教师教育改革系列教材
总主编/皮修平 副总主编/杨汉云

美术鉴赏

主 编 叶经文
副主编 肖丽辉

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

美术鉴赏 / 叶经文主编.
北京: 中国人民大学出版社, 2009
(新时期教师教育改革系列教材)
ISBN 978-7-300-10236-8

I. 美…
II. 叶…
III. 美术—鉴赏—高等学校—教材
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 003529 号

新时期教师教育改革系列教材
总主编/皮修平 副总主编/杨汉云

美术鉴赏

主 编 叶经文
副主编 肖丽辉

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北涿州星河印刷有限公司		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2009 年 2 月第 1 版
印 张	23.75	印 次	2009 年 2 月第 1 次印刷
字 数	401 000	定 价	49.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

新时期教师教育改革系列教材

编委会

总 主 编 皮修平

副总主编 杨汉云

编 委 (按姓氏笔画排序)

邓红卫	叶经文	皮修平	朱迪光	何敦培
李迎春	李玲玲	杨汉云	陈列尊	周健生
屈景年	段桥生	胡建忠	赵新云	唐芳贵
徐雨明	聂东明	高峰	雷振华	魏书敏

本书参加编写人员

张宝萍 张小川 蒋 娜
黄维维 宁顺意 邹超荣
叶经农

总 序

20 世纪 70 年代以来，特别是进入 21 世纪以来，以知识创新和新技术变革为基本特征的知识经济和信息化社会给人们带来巨大的影响和挑战，并由此引发了社会各领域的深层次变革。在教育领域，这些挑战和深层次变革带来的影响，最为核心、最为根本的，莫过于人才观、质量观和教育观的转变与重树，“培养什么样的人 and 怎样培养人”成为这一时期我国教育改革与发展不可回避的时代命题。如何回应这一时代命题？从普通民众到教育工作者，从教育部门到高等院校，从中央到地方，人们都在思索，都在求解。在这样的背景下，世纪之交，我国在基础教育领域率先吹响了回应号角，掀起了新一轮的课程改革，力图以课程改革为核心环节和突破口，打通一条培养具有创新精神和实践能力的高素质人才的革新之路。

然而，要打通这样一条路并非一帆风顺。新课程改革的推行和实施，并不像当初想象的那样容易，即通过对原有的教师进行培训自然就可以达成。事实证明，仅仅通过培训来推行新课程改革是远远不够的，因为新课程改革是全方位的，涉及教育观、教师观、学生观、课程观、教学观等一系列从教育理论到教学实践的全面变革和转向，特别是一线教师和新教师对新课程改革全新理念的深刻理解和全面把握以及将之转变为有效的教育教学实践行为不可能在短期内做到，它需要从师资培养的源头做起，即重新检视传统师范教育的人才培养理念、体制、机制和模式，将职前教师教育改革（师范教育）与基础教育新课程改革实质性地对接起来，主动搭建和打造适应基础教育新课程改革与实施要求的师资培养平台。如何将职前教师教育改革（师范教育）与基础教育新课程改革进行实质性的对接？如何搭建和打造这个平台？这些问题无疑要落实到教师教育改革与实践的头上，而作为地方基础教育师资培养的主体责任和推动基础教育改革发展的中坚力量，地方高师院校必须主动出击，以理论探索和实践行动的勇气与自信作出积极回应。

在开放的教师教育体制下，非师范院校向师范横向扩展以及师范院校也走

“师范与非师范共同发展的道路”，在一定程度上已经或正在淡化和冲击着教师教育的特色和内涵，地方高师院校逐渐远离自己的本色，服务基础教育的能力和特点受到了弱化。为此，高师院校必须打造能够支撑和彰显特色的平台，其中最为核心的，就是要在实践探索的基础上编写紧扣基础改革发展需要，同时又符合自身改革发展需要和突出“师范个性”的校本系列教材。

作为一所省属的师范院校，衡阳师范学院具有“百年师范”的光荣传统，始终高举师范旗帜，积极参与祖国的教育事业，为祖国教育事业的改革与发展殚精竭虑，为地方教育事业输送了大批优秀人才。面对新的形势和新课程改革的要求，我们一方面加强理论研究，先后申报了湖南省教育科学“十一五”规划重点项目“基础教育新课程背景下高师院校教师教育改革的创新的理论研究与实践探索”、湖南省教育厅教研教改项目“地方高师院校教师教育改革与中学教师素质拓展对接研究”，努力探索高等师范教育尽快适应“新课改”对教师提出的新要求，打造出教师教育特色的道路；另一方面，积极探索和实践，深化教学改革，主动对接基础教育新课程改革与实施的理论和路径，推进教师教育纵深发展，突出教师教育特色，增强服务地方基础教育的功能。《新时期教师教育改革系列教材》的编写和出版，就是我们在多年的理论探索和实践的基础上取得的成果。

以理论探讨为先行、以实践探索为依托，是本套教材编写的特点，也是新时期地方高师院校面向基础教育改革和服务基础教育发展的一种努力和初步尝试。中国人民大学出版社一贯重视教育，关心教师教育改革与发展，对本套教材的出版给予了大力支持。对此，我们深表谢意！由于是初步尝试，其中肯定存在许多不足，我们期待全国同行的批评指正，更期待由此而建立起一个相互学习、沟通与交流的平台。

总主编

2008年12月

F FOREWORD

前言

现阶段，我国高校教育步入了大众化教育时期，提高人才培养质量是当今高校的主要任务。我国本科教育长期以来存在着过早专门化和过分专门化的倾向。通识教育提倡把科学精神与人文精神的培养结合起来，强调人的全面发展，重视知识的学科交叉与综合。大力提倡通识教育，正好可以解决我国高校办学的积弊，因而越来越受到教育界的重视。美学艺术素养是通识教育的重要组成部分，加强艺术素质教育成了世界各地高校的共识。哈佛大学认为艺术教育是大成为有教养男女的标识；北京大学开设素质教育通选课，要求学生广泛学习不同学科领域的知识和研究方法，进一步打通专业，拓宽基础，沟通文理，促进不同学科的融合，强化人文精神和科学精神教育，培养出高素质的创新人才。

本教材为高等院校公共艺术选修课教材，通过介绍中外经典的绘画艺术、雕塑艺术、建筑艺术、现代美术、民俗艺术、传统工艺美术与现代艺术设计等，让大学生们培养高尚的情操，领略艺术的真谛，体验和感悟美的情感。老子云：授人以鱼，不如授之以渔。本教材设立了专门的章节介绍鉴赏美术作品的方法，真正提高学生的鉴赏水平。然而美术包括的范围实在太广，中外优秀的美术作品不胜枚举，因篇幅原因，录入的作品很有限，所以每一章的后面附有拓展链接，供有兴趣的同学深入学习使用。

本教材是集体智慧的结晶，编写工作历时近一年，在学院领导的关心下，教材编写组成员付出了辛勤的劳动，在此表示深深的感谢。由于编者水平有限，书中肯定存在不足之处，敬请各位读者提出宝贵意见，以便下次改版时修正。

编者

2008年11月

目录

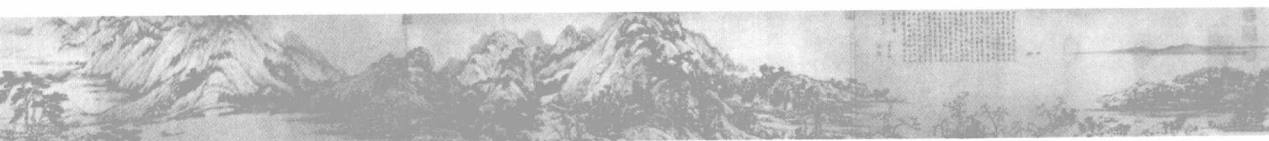
上篇 美术鉴赏常识	1
第一章 美术掌握世界的方式	3
第一节 美术的基本概念与特征	4
第二节 美术的语言特点	19
第二章 美术的本质	40
第一节 美术与真实	40
第二节 美术与审美	52
第三节 美术与情感	71
第三章 美术鉴赏的过程及方法	85
第一节 美术鉴赏的要素	85
第二节 美术鉴赏的审美心理现象及过程	94
第三节 美术鉴赏的主要方法	101
下篇 分类美术鉴赏	115
第四章 绘画艺术鉴赏	117
第一节 绘画艺术的一般分类及审美特征	117
第二节 中西绘画艺术的特点及比较	120

第三节 中国绘画艺术的发展历程及作品鉴赏	124
第四节 西方绘画艺术的发展历程及作品鉴赏	147
第五章 雕塑艺术鉴赏	168
第一节 雕塑艺术的概念和分类	168
第二节 雕塑的一般形式特征	172
第三节 雕塑艺术的一般审美特征	174
第四节 中西方雕塑艺术的发展历程	177
第五节 中西方雕塑艺术特点比较	187
第六节 雕塑艺术经典作品鉴赏	191
第六章 建筑艺术鉴赏	200
第一节 建筑艺术的审美特征和鉴赏要求	200
第二节 中西方建筑艺术的发展历程	207
第三节 中西方传统建筑艺术特点比较	222
第四节 建筑艺术鉴赏	226
第七章 现代美术鉴赏	237
第一节 西方现代美术发展概况及作品欣赏	237
第二节 后现代主义艺术的美学立场及发展概况	255
第三节 中国现代艺术的文化嬗变	267
第八章 中国民俗艺术品鉴赏	275
第一节 中国民俗艺术品的风格特征	275
第二节 中国民俗艺术品的主要种类及其鉴赏	278

第九章 传统工艺美术与现代艺术设计鉴赏	322
第一节 工艺美术鉴赏常识	322
第二节 中国传统工艺美术代表作品	333
第三节 外国古代工艺美术代表作品鉴赏	345
第四节 现代艺术设计鉴赏	348

上篇 美术鉴赏常识

第一章

美术掌握世界的方式

美术的历史，就是人类社会文明演进的历史。各个不同等级的文明最具价值的风貌特色，都在“美术”中得到集中体现。自人类文明萌芽，美术就和人类社会的发展结下了不解之缘，美术见证着人类文明的每一片足迹、人类历史的每一个步伐。人类最早的美术遗留品，是旧石器时代晚期的简单的石制工具，它们被制造的目的，最开始是作为简单的生产工具，此后，随着人类智慧的不断发展，人类在劳动创造中运用均衡、对称等形式美的原则设计和制造生产工具，他们用燧石做成月桂叶状的刀片，用动物的骨头做成雕刻着动物形象的抛矛器和箭杆校直器。旧石器时代晚期，人类已经能将植物和动物作为收获和征服的标志描绘到生产工具上，产生了最早的实用兼审美的工艺美术作品，使得这些“用具”摇身一变成为了“实用性的”艺术品。而那些“纯艺术”和“欣赏性的艺术”，如绘画、雕塑等，正是在摆脱了具体的实际应用功能，不受某种实际功能的局限以后，变成了一种将事物、想象物经过主观处理，并运用富有创造性的方式、方法表现出来的艺术，一种传达创作者的情感并能让观者感受的“自由的艺术”。

作为重要艺术门类的美术，通过空间、造型、视觉的元素，运用实践的方法创造和掌握世界。美术把握现实生活的过程和哲学一样，都要从感性上升到理性，从现象上升到本质。现实生活总是必然与偶然、本质与现象、个别与一般统一并存的。哲学的着眼点是从现实生活的个别的、偶然的、感性的现象出发开始自己的认识过程，发现、寻找抽象的真。而美术创作不同，当创作主体从生活的个别现象出发开始自己的审美认识时，他的着眼点始终在寻找形象的美，即现实生活中那些能够充分体现事物本质的生动的现象。创作主体能够在对生活的观察体验中发现美，发现那些能够体现生活本质的个别现象，这实际上已有理性的审美评价与审美判断参与其中。艺术创作一般是通过集中、概括某一类人物或事物形象

的特征来塑造出“个别与一般”相统一的“典型形象”，集中、概括、提炼就是一种理性思维的形式。

美术是一种文化，一切能引起人们审美活动的“术”，都属“美育”范畴，“美术”即是其中的一种。从史前文化的彩陶，奴隶社会的青铜艺术，宗教文明的寺庙建筑、雕刻、绘画，到农耕文明时代的写实性美术，工业化时期的现代美术，再到当下信息时代的多元美术，美术的技巧和成果经历了由简到繁、由拙到巧，不断丰富、日益精致的漫长创造和发展过程，形成了我们今天看到的繁荣局面。尽管人类社会发展中的文明等级有高下之分，但具有代表性的“美术作品”，其文化价值并没有高低之别，因为它们都是人类在各自不同社会发展阶段的典范之作，都真实形象地记录了各自所生活的那个时代的文明程度和文化层次。

第一节 美术的基本概念与特征

一、美术的基本概念

美术一般是指人类运用一定的物质材料和工具，通过点、线条、色彩、体块、光影等各种造型要素，通过具有造型性、空间性、构成性的表现手段，在平面或者立体的空间中塑造出具体、直观的可视形象的艺术。美术是造型艺术中最重要的部分，感知方式上属于视觉，在存在方式上要占有一定的空间，因此具有造型性、视觉性和空间性。美术包括绘画艺术、雕塑艺术、建筑艺术、工艺美术、现代艺术设计以及影像艺术等主要艺术形式。

“美术”一词在17世纪的欧洲开始使用时，泛指不以实用为目的的绘画、雕塑、文学、音乐等艺术，以区别于有实用目的的工艺美术。其后，18世纪德国美学家莱辛又使用“造型艺术”一词。随着科技的发展和社会生活的迅速变迁，美术的生产方法和观念不断突破，美术的边界不断扩大和重新修改，19世纪中期，印象派美术的出现，打破了欧洲传统古典主义绘画和学院派一贯的对严密的透视、结构、空间体积的写实表现（见图1—1），转向反映一种生活趣味和生活方式，美术成为表达艺术家思想情感的武器，成为自由的象征。正如当代著名美术理论家易英所说：“印象派预示的，不只是规则的危机，也是绘画本身的危机。当印

象派画家在改写规则的边界时,作为一个艺术门类的绘画的边界也被动摇了。”^①紧接着,毕加索的拼贴画和雕塑使传统的绘画功能在现代社会失去意义,各种工业产品、机器图像、大众文化、商品标识和商业广告大量涌入人们的视野,把绘画挤到边缘。此后,法国艺术家杜桑更是通过将便池搬入展览厅,将机械生产的日用工艺品等物件作为艺术品等做法,引发了装饰艺术、影像艺术、行为艺术和观念艺术等与传统美术大相径庭的新样式在欧美发达国家的兴起和流行,迫使人们从整体的意义上重新思考和界定美术的边界。

图 1—1 《安托万·德·戈涅肖像》
维登

20 世纪中期,美国画家波洛克(见图 1—2),以他的行动绘画进一步将美术的边界扩展到了行为、表演、集合、装置、地景艺术等观念艺术之列,直接引发了今天新媒体、计算机、影像等后现代艺术的流行,使得美术中艺术与生活、严肃与通俗、高雅与大众之间早已没有了明确的分界线。到如今,美术更是和人们的生活密切相关,只要是社会人,他的一生就无时无刻不在和美术打交道。美术正在更大范围地渗透到现代生活的方方面面,体现出艺术与生活的同构关系,除了人们日常生活中使用的各类艺术品、装饰品以及日用器物以外,各类报刊杂志、影视剧、互联网上到处都充斥着各类或高雅或低俗的视觉艺术作品。然而,这就是艺术发展的规律,美术也永远处在创生之中,美术永远只有相对性的边界。今天的我们,也无法预料在若干年以后,美术的发展会使它以何种面貌出现,发展成什么样,但有几点可以肯定的是:(1) 造型性永远是美术的

图 1—2 美国抽象派画家波洛克作品

^① 易英:《艺术的边界》,载《艺术评论》,2004(11)。

最重要特征之一；（2）美永远是美术的目的之一；（3）美术将永远表达人类的思想、情感；（4）美术不会是没有边界的，但只有相对性的边界；（5）美术必然将永远带有功利、实用的特性，但同时美术又是超功利的。

由此可见，随着社会的不断发展，“美术”这一概念也在不断扩展或调整其内涵，但其造型性，以及必须以可视的艺术形象传递思想及审美观念的本质则是不变的。美术的基本特征就是利用物质材料，通过造型手段塑造可视形象，反映社会生活，表达思想情感和审美观念。美术创作是为满足人们物质生活与精神生活需要而产生的。美术参与人类社会生活的各个方面，是人类社会化的文化活动。在国外，美术被称为“造型艺术”。随着现当代美术媒材、形式手法以及其内涵和外延的拓展与变化，美术的概念将逐步被“视觉艺术”或“空间艺术”的概念所取代。

二、美术的特征

每一门不同的艺术形式都有自己特殊的媒材和呈现特点。音乐是声音的艺术、时间的艺术、表现的艺术，具有抽象性、表演性、情感性和听觉感受性，其艺术形象在时间流程中存在；文学艺术以文字塑造艺术形象，具有间接性、情感性、结构性和想象性；美术通过具有造型性特征的表现手段创造艺术形象，在西方，美术又被称为造型艺术，造型就是创造直观的视觉形象，是指美术作品中物象的具体形象，是作品中的个别形象而不是指作品的整体形象。美术作为一门视觉艺术，具有以下几个方面的主要特征：

（一）美术形象表现的空间造型性

造型性是美术最为基本的特征。所谓造型，就是指艺术家使用一定的物质材料和手段，在一定的空间中以塑造客观事物的形象作为基本的表现方式，塑造出欣赏者可以通过感官直接感受到的艺术形象。造型性是美术这类艺术最基本的特征，其艺术形象是直接的空间存在形式，因而美术是一种由视觉直观欣赏的艺术形态，人们的视觉可以毫无障碍地感受到它们的存在，从而引发审美感觉。我国古人所说的“应物象形”，就是指艺术造型活动。作为一种艺术表现活动，造型艺术既可以以三维空间中的形式存在（如雕塑、建筑、工业造型和环境艺术等），也可以以二维空间中的形式存在（如绘画、书法、平面设计等）。简言之，造型艺术既可以通过立体化的造型活动塑造艺术形象，也可以通过平面化的造型活动