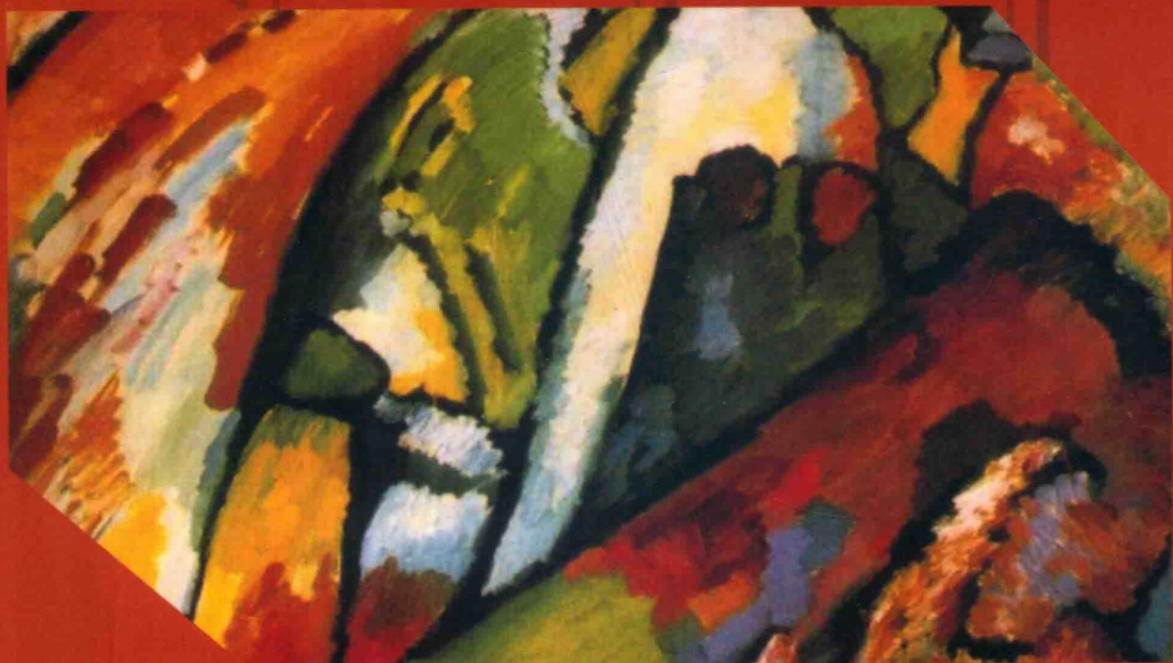

艺术设计
ART DESIGN

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

刘雪花 著

课外借

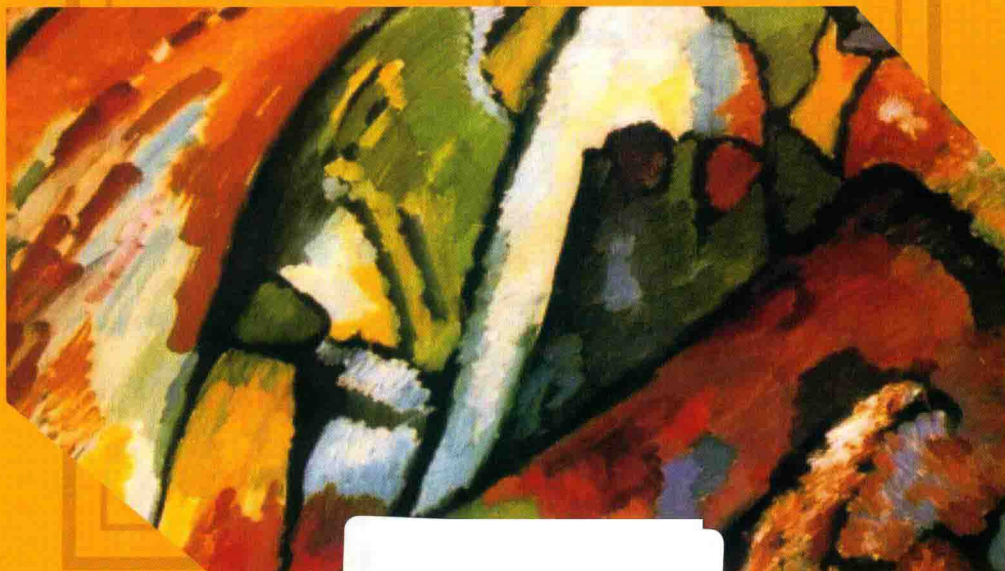
J05
94

艺术设计
ART DESIGN

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

刘雪花 著

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

目录

MEISHU JIANSANG

MULU

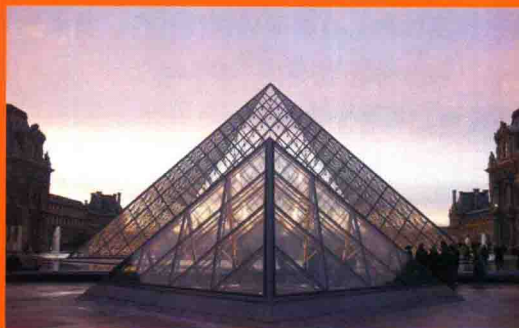
第一章 美术鉴赏常识	(1)
第一节 美术鉴赏概论	(2)
第二节 美术的范畴与作品形式	(3)
第三节 美术的欣赏与鉴赏	(10)
第四节 工具、材料、技术与美术作品	(17)
第二章 美术鉴赏综合论述	(21)
第一节 美术作品的层次内容	(22)
第二节 鉴赏心理过程	(25)
第三章 绘画	(29)
第一节 中国画	(30)
第二节 油画	(46)
第三节 版画	(54)
第四节 水彩画	(62)
第五节 壁画	(69)
第四章 雕塑	(79)
第一节 雕塑的种类、形式、技法及流派	(80)
第二节 传统雕塑作品欣赏	(89)
第三节 现代雕塑作品鉴赏	(92)
第五章 书法	(97)
第一节 汉字演进及字体变化	(98)
第二节 历代名家及名作	(103)
第六章 陶瓷鉴赏	(115)
第一节 陶器的发明	(116)
第二节 商代原始瓷	(119)

第三节	秦汉陶瓷	(120)
第四节	“南青北白”与“三彩”	(123)
第五节	五大名窑各领风骚	(125)
第六节	元代景德镇独树一帜	(130)
第七节	明代陶瓷规模空前	(133)
第八节	清代陶瓷全面繁盛	(135)
第七章	服装	(139)
第一节	传统服装	(140)
第二节	现代服饰	(152)
第八章	建筑艺术	(163)
第一节	建筑艺术概述	(164)
第二节	经典传统建筑鉴赏	(175)
第三节	现代建筑鉴赏	(183)
第四节	经典园林鉴赏	(191)

第一章 美术鉴赏常识

M EISHU

J IANSHANG

第一节

美术鉴赏概论 <<<

鉴赏有欣赏和鉴别的意思。欣赏,一般不包含鉴别。美术鉴赏的内涵比美术欣赏的内涵更深,其具体要求也高一些。欣赏是在有所选择的基础上进行完整的赏析,其基本态度是肯定、赞许并为之感动。鉴赏是在一定层次的要求下对艺术作品进行鉴别、批评等。它首先要求主体对作品做出是非判断,在仔细识别某一流派的艺术主张,其作品所体现的思想内涵、艺术技巧的前提下进行分析、研究、鉴别,然后对某一流派的美术作品做出肯定、赞赏,或是批判、否定的表态。作为新世纪的人,不仅要能欣赏古今中外的美术作品,而且应具备一定的、鉴别复杂的美术作品的能力。

人类在按照自然规律改造客观世界的同时,按照美的规律打造自身。美术作为人类追求、创造美的活动产物,展示了人类在历史发展过程中对美的认识。如何面对美术作品?从美术的特有性质和角度去认识、分析、体验、评判,使人对自然美、艺术美、形式美的探索延至新的高度,从美术活动的生理、心里分析上确定鉴赏的审美意义、方法、性质,完成鉴赏活动,这便是鉴赏美术的精神活动所在。

鉴赏美术作品的意义,首先是对人类文明史和人的智慧及创作力的认识、学习与继承,进一步认知人类自身的发展进程。其次是开阔眼界、增长知识、陶冶情操,培养审美能力,提高艺术修养。再次是通过不同的审美层面、审美内容、审美方法、审美途径,使审美鉴赏能力更上一层楼。在科学技术迅猛发展的今天,对全民素质的提高有着新要求,加快研究和探讨现代审美鉴赏教育已在美育活动中显得日益重要。这反映出社会各方面对迅速提高各类人才审美素质的迫切要求,也体现了现代人对提高自身审美素质的内在要求。这些对人品质的塑造、智育的提高,对建设社会主义精神文明等都具有极其重要的意义。

鉴别美术作品有其自身的基本规律,应注意以下几点。

(1) 艺术形式与时代、环境的关系。各个历史时期的文化有受限于当时文明程度的缺憾,同时有其超时代的闪光点;不同环境下产生的美术有其鲜明的地域特点,同时有时代特性。美术的特性在时代和环境的状态下所彰显的生命力,是把握艺术作品鉴别方法的重要因素之一。

(2) 美术与美术作品的产生有着明显的民族性。美术是人的美术,各民族对美的体现都集中反映了本民族对美的追求和审美情趣。民族作为社会的一种存在形式,人的思维方式、文化传统习俗、审美心理、感情因素,都形成了民族间的差异,各民族都有着本民族的特性和民族的风格,可以通过学习鉴赏美术来了解民族文化。

(3) 宗教、信念对美术的影响。人类社会所出现的宗教、神权等信仰与统治,是宗教信仰者的一种精神支柱、精神寄托,是一种社会现象,并出现了为宗教服务的美术与美术依附于宗教而存在的现象。这些美术作品,一方面表现出宗教宣传品的特质;另一方面又体现美术作品是劳动人民智慧结晶的结论。

鉴赏美术作品有以下几种基本方法。

(1) 比较法。各民族的美术、各时期的美术与各种环境领域的美术都有不同的特征,罗列这些艺术的差异,并

进行比较、评析,就能够达到鉴赏的目的。比较方法分横向比较(如中外美术比较)法,纵向比较(如古今美术的比较)法,分类比较法,形式比较法等。将美术作品进行比较是对其加深认识的最基本的方法之一。

(2) 博览法。美术的鉴别要上档次、上水平,要在大量阅读、观察、分析、感受的基础上有所积淀,才能调动更加敏锐的分析思维,增强鉴别能力和提高评价能力。

(3) 重点法。鉴别美术应从各种美术的特征入手,捕捉美术的精华,从重点的角度、方位、画种层面切入,拾取浩瀚世界美术中的精华,达到理想的鉴赏目的。

此外,还有综合法、休闲式鉴赏法、联想法等各类鉴赏方法,在此不一一列举。

第二节

美术的范畴与作品形式

通过了解美术的范畴与美术的作品形式来理解美术的功能、价值,初步掌握美术鉴赏必备的基本知识与方法,为今后具体的美术鉴赏打下基础。

一、美术的范畴

ONE

(一) 美术与生活

美术是艺术中的一个主要门类。它是一种社会现象和社会事物,与生活息息相关,是组成生活的重要部分。中国旅游标志在生活中很常见。其中奔马的原型是甘肃武威出土的东汉“马踏飞燕”(见图 1-2-1),是一件杰出的美术作品。这件美术作品以飞燕的迅疾衬托奔马的神速,造型栩栩如生,构思巧妙,注重传神,将奔马奔腾不羁之势与平实稳定的结构融为一体,使它具有蓬勃的生命力和勇往直前的气势。汉代,人们生活离不开马。马被奉为神明,体现民族尊严,是国力强盛和英雄业绩的象征,因此汉代出现了大量以马为主题的美术作品。

艺术源于生活,生活是美术创作的永恒的源泉。美术是人类“全面的”社会生活的反映。美术源于生活又高于生活,美术中处处都体现着生活、体现着自然。生活千姿百态,世界变化无穷,因此美术作品丰富多彩,能更好地满足不同人群的视觉与心理需求。同时可以充实人们的生活,带给人们美的享受,从中获得美的体验。

以《日出·印象》(见图 1-2-2)为例,经过晨雾折射过的红日,出现在一个灰绿色的世界中,这个世界是真实的,却又充满梦幻色彩,似乎每时每刻都随着阳光而变化着。画家莫奈运用神奇的画笔将看似正常的瞬间视觉印象烙印在了画布上,留下了永恒的光辉。现在美术已然成为一种生活态度,它使人们的人生变得更美好、更有意义。

(二) 美术的内涵

美术从本质上来说是人类运用一定的物质材料,通过用点、线、面、体、明暗、色彩、空间等基本要素整合形成的美术语言,是在平面或立体的空间中塑造具体、直观的可视形象的一种艺术形式。与其他艺术门类相比最大的区

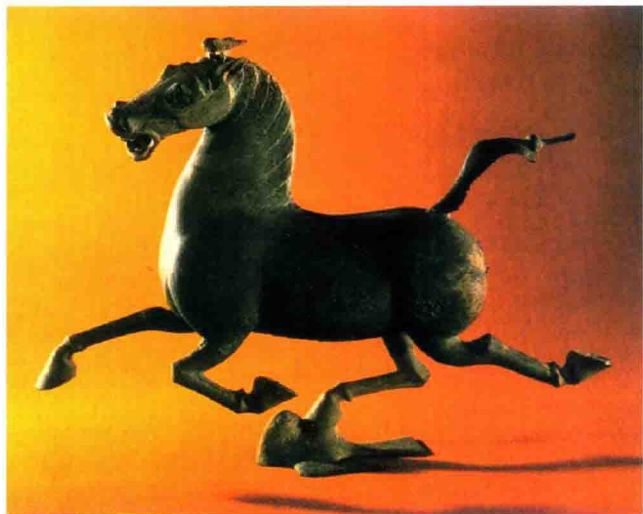

图 1-2-1 马踏飞燕

图 1-2-2 《日出·印象》

别是,美术是有形的、并占有一定空间的“造型艺术”或“空间艺术”,同时是用眼睛看的“视觉艺术”。在千变万化的美术现象和美术形态中,面对复杂的美术创作和鉴赏等精神活动,简单概括似乎很难接近美术的本质。因此必须从美术诞生的缘由去探求美术概念的变化,明确美术的内涵,并逐步掌握美术的本质。

1. 美术产生之谜

美术源于何时? 怎样出现? 又是为何产生? 这些问题就和人类的起源一样古老、遥远,在学术界被称为“斯芬克斯之谜”。

自古以来,人们对美术产生问题的探求就没有停止过,提出了许多具有说服力的推断和假说,也以此为核心逐渐形成了多种包括美术在内的艺术产生的理论体系。影响较大的主要有“模仿说”“游戏说”“表现说”“巫术说”“生产劳动说”“集体无意识”“多元决定论”等。它们从不同的视角解读美术产生的理论,不断促进人们对美术本质的思考和理解。通过对这些知识的了解可以帮助人们把握美术的内涵,同时有利于具体美术作品的鉴赏。

这些理论从各个不同侧面阐述了艺术(包括美术)产生的推动力,可以解释许多美术产生的现象,但至今都很难用单一理论完全令人信服地彻底阐明美术产生的原因。因为美术产生是一个十分复杂的问题,所以必须以人类起源为前提,实际上也就是产生美学的问题,对其的考证是一项时间跨度大且困难重重的工作。探求美术产生之谜,是了解不断发展的美术的必然,也许答案本身就蕴藏在这种不停的探求中。

可以肯定地说,美术产生在一个相当漫长的历史过程中。美术的产生和发展来自人类的社会实践活动,这是人类本能需要,是人类文化发展历史进程中的必然产物。在各种不同的美术产生学说中,“多元决定学说”是目前较为科学和合理的解释。

在追寻人类美术产生的过程中可以发现:人类的审美意识和审美能力是在历史的进程中孕育诞生、发展变化的。尽管原始美术与现代意义上的美术从本质上截然不同,但原始美术的形式,不仅展示了先民审美意识的萌芽和发展,而且可以看到以后成为美术造型基本法则的一些基本因素的源头。美的果实,是漫长的历史所培育出来的,这就是美的历程。

2. 不断发展的美术概念

美术的语义随着它自身不断的发展而变换、丰富、明确。在我国,无论作为绘画、雕塑、建筑、书法和工艺等艺术形式(统称狭义的“美术”),还是作为语言艺术、视觉艺术、听觉艺术和综合艺术(统称广义的“艺术”),都是在“西学东渐”的历史背景下,于 19 世纪末 20 世纪初陆续传入我国的西方“舶来品”。“美术”一词分别是英文“fine

arts”、法文“beaux-arts”或德文“kunst”等中文译文,但从引入至今,概念在不断地变换更迭。在西方,“美术”概念的形成和确立经历了一个漫长的发展和演变过程,与通常所说的“美术”相对应的只是西方“美的艺术”的概念,西方从20世纪前后至今用的多是“艺术”(art)一词。在国内最早运用“美术”这一术语并产生一定影响的代表人物有王国维、鲁迅和蔡元培等。当时对“美术”这一概念有狭义和广义的双重意义。20世纪20年代前后,“艺术”一词才开始取代“美术”成为广义概念,而“美术”则从一个双重性概念变成了一个纯狭义的视觉艺术概念。随着时间的推移,广义“美术”的概念逐渐被历史掩盖,狭义的概念成了唯一的用法。目前,美术是放在艺术之下的一门独立学科,是集绘画、雕塑、建筑、书法、设计、工艺和民间美术等艺术形式为一体的视觉艺术、造型艺术或空间艺术。

美术概念之所以是不断改变的,是因为美术是一种具体的历史现象,不停变动的文化形态,是一个非常复杂的精神活动过程。美术概念的发展和演变,也正是人类探求美术本质的过程。

美术概念的界定是相对于艺术及艺术其他门类而进行的,换句话说是对美术具体的种类及变现方式的一种概括。美术是社会意识形态的一种,也是一种物质形态。在历史上,美术是一个语义多变的概念,人们更倾向于称美术为造型艺术、视觉艺术或空间艺术。美术包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、艺术设计、民间艺术、摄影艺术等门类。在中国还包含书法和篆刻艺术。

从对美术产生问题的探求和对美术概念的不断完善认识中,美术成为人类文化发展历史进程中的必然产物。

3. 发展的美术

在对美术产生、美术概念的历史变化有了基本了解,并基本明确美的概念界定后,还要认清美术是不断变化的,树立正确的艺术发展观。美术与其他艺术门类一样,从人类社会实践之中萌芽,并随着社会进步和时代的发展不断变化,不同的时代背景诞生不同的美术作品。从远古时期的巨石结构、地画、石刻到文明初期的彩陶艺术、青铜艺术、漆器与建筑艺术,随着人类社会的衍变又逐渐产生了雕刻、壁画、帛画、书法、版画、油画及各种手工艺等丰富的美术表现形式,到了现代社会有了巨大的发展与变化。要开展美术鉴赏活动,必须对美术的变化有正确的认识,做到与时俱进。

这种变化会给人们把握美术的现象与本质带来困难:一方面,人们的认识容易停留在个人原有知识的层面上,无法接受新的、不断变化的美术;另一方面,容易在面对多变的美术时迷失评判标准,失去甄别的能力。为此要用开放、宽容的心态去面对这些多变的美术,对美术的理解必须是动态的、富有变化的,而不是静态的、一成不变的。要以发展的眼光去理解美术,主动地学习美术鉴赏需要的新知识。凡有开拓性的美术作品往往在一开始时得不到公众的接受和理解,原因就在于美术的发展总是超出人们把握的。如20世纪法国巴黎卢浮宫扩建方案中,世界华裔著名建筑师贝聿铭设计的那座玻璃金字塔(见图1-2-3),最初在艺术之都的巴黎受到冷遇。但之后,人们对它的态度发生了极大的变化:从普遍觉得不能接受,反对建造玻璃金字塔,到大部分人接受了这座“为活人建造”的玻璃金字塔的设计。如今,卢浮宫前的这座玻璃金字塔,已经被广泛认为是与埃菲尔铁塔一样的巴黎的标志和象征。必须树立正确的艺术发展观,学会用发展的眼光去看、去思考、去理解美术及其现象。因为美术这种发展带来的冲突变化,有时连美术家与艺术批评家都不是马上就能接受和理解的。

在我国,从五年一届的全国美展的变化中,可以看到在中国美术的发展和人们对这种变化的理解。如2004年的第十届全国美展获奖作品中,就可以看到从风格、形式到材料的运用等都有了较大的突破,体现了发展中的我国当代美术状况。此外,近几年国际大型双年展、文献展中也频频出现中国艺术家的作品,国内双年展等前卫性的美展也吸引越来越多地普通大众的关注。从某种意义上说,这就是美术在悄悄发生着变化,人们对这不断发展的美术的认识也在不断提高。美术在不断发展和变化,必须正确认识美术发展的必然性,用开放的心态去面对这些多变的美术现象,并能以发展的眼光去鉴赏美术作品,更好地观察、理解复杂的美术现象。这是进行美术鉴赏活动的基本前提。

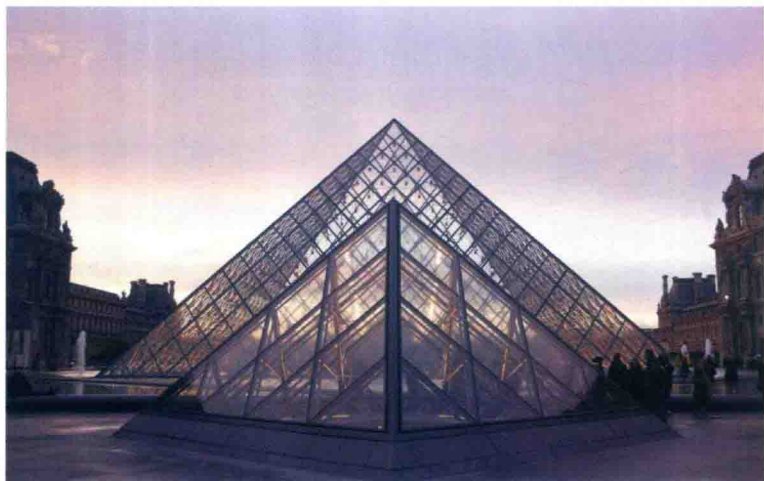

图 1-2-3 玻璃金字塔

二、美术作品的形式

TWO

美术作品是美术的接受与消费的基础和载体,是美术鉴赏活动中实现交流的中介。美术的欣赏、品评离不开美术作品。因此,必须学会对美术作品进行分析和总结,加强对美术的理解,为更好地走进美术、理解美术并融入其中打下基础。在界定美术概念的同时,必然涉及美术作品的形式。美术作品是美术的存在的具休方式,它必然与美术的内涵一样不断地发生变化。美术作品是艺术家精神劳动的结晶,是艺术家选择与他遵循的某种艺术观念相适应的材料和手段所创造出来的产品。

美术作品由内容与形式组成。两者都是美术家苦心经营的核心问题,也是美学所关注的重点。当然,美术作品的内容与形式是相互制约、相互渗透、密不可分的有机整体。美术作品中的内容可以从两个基本构成因素去研究。一是题材,即美术家在作品中所表现的现实生活及其所包含的意义,是客观存在于美术作品内容中的因素。二是主题,即美术家对这些生活及其意义的认识、评价、态度和情感,是主观存在于美术作品内容中的因素。美术作品中意义有四个层次:第一层次内在于每一美术种类的物质材料之中;第二层次内在于作品形式的构成之中;第三层次是作品的物象、事件、情节的指称含义和表现含义;第四层次是文化意义。其中前三层适合说明抽象作品意义的构成方式,便于理解抽象作品的意义。

(一) 美术作品的艺术构成

要做到准确理解美术作品的题材、主题及意义,就必须对美术作品的艺术语言及形式构成法则进行深入的研究和讨论。美术作品是“有意味的形式”。美术作品的形式是作品内容的存在方式,是内容的实质化体现。因此,形式要准确而鲜明地表达内容的基本诉求。同时,形式因自身具有的相对独立的审美意味而具有相对的独立性。这种形式要从它的基本要素和要素的构成组合两部分来进行探讨。

1. 美术作品的艺术语言

美术作品基本要素即美术作品中的艺术语言,正是这些要素构成了丰富多彩、绚丽迷人的美术作品和艺术形象,是一种特殊的艺术语言,主要由点、线、面、体、明暗、色彩、空间等视觉组成。这些艺术语言是大部分美术门类所共有的内容,对它们特点的了解是欣赏各类美术作品的重要基础。在美术作品中这些艺术语言,其特殊性主要表现在它们并不只单纯依附于主题情节、形象而离开内容就空洞无力的语言,在作为视觉艺术和造型艺术的美术

作品中,这些艺术语言本身就包含有强烈的情感因素,有明确的指向性。

点:在美术的艺术语言中,点是最重要的,具有不同的面积或体积,在平面上的点,由于大小、位置、疏密等不同,可以使人产生不同的视觉感受,给人带来不同的情绪。如中国山水画中传统的点苔法,可归纳为介子点、个字点、菊花点等 32 种。西方印象派画家毕砂罗、西涅克、修拉等人用点彩面法表现,创造作品。这些点既是表现具体物象的能力,又是一种独特的美。

线:也称线条。线千变万化,在造型中具有很重要的作用。线可以看作是点的延伸,点定向延伸为直线,变向延伸为曲线。线是二维空间中面的边界线,是三维空间中形体的外轮廓线和内部结构线。不同的线条能表达不同心理和情感波动,能表现出一定的空间关系,线的交叠形成不同的疏密,还能产生空间、运动等效果。如中国古代人物画中的“十八描”就是古人为了表现人物衣物褶皱而归纳出的用线方法。在荷尔拜因、安格尔的作品中也可以看到西方绘画线条的魅力。保罗·克利更进一步提到了“用一根线条去散步”。

面(形、形态):在美术的艺术语言中,面比点、线更能显示事物具体的形,所以面有时被概括为形或形态。如中国传统的剪纸艺术,就用这种方式展现强烈的概括力和视觉冲击力。有规则形和不规则形是面的两大形态。规则形给人以大方、秩序、明朗的感觉,在设计艺术中运用得比较多。而不规则的面,给人以丰富、琐碎、复杂、动荡的感觉,在绘画中运用得比较多。

体:即体积,与形状是密不可分的,可称为形体。人对大小形体的感觉是不相同的,大的体积给人以雄伟、浑厚等感觉;小的体积给人以灵巧、轻快的感觉。具有造型实体的雕塑、建筑艺术,其重要艺术语言就是体的表达(与形共同构成形体)。

明暗:自然界的物理现象,有光必然会造成物体接受光的不规则性,从而产生了相对应的明暗变化。达·芬奇总结出“明暗转移法”(云雾法)后,它就成为西方绘画表现立体感的主要艺术语言之一,如在他的油画名作《蒙娜丽莎》中的背景处理。伦勃朗传世油画名作《夜巡》,在作品中运用大量暗的背景,与受光部分对象形成了强烈的对比,给观众既强烈醒目又和谐统一的印象,表现人间仙境般的境界。

色彩:一种视觉信息,是美术的艺术语言中最具有感染力的一种,每个人都对不同的颜色有着自身的喜好,它的变化最为丰富和微妙,也富有个性和情感意义。

空间:物质存在的一种客观形式。美术总是存在于一定的空间之中,所以美术又称“空间艺术”。视觉、触觉和运动觉组织产生了空间意识,在美术中因其种类不同,空间性质也不尽相同。一切事物都具有一个存在的独立空间。但美术作品(尤其是绘画)因艺术家的主观表现可具有多维性。一般说,绘画的空间是二维的,雕塑和建筑的空间则是三维的,它们呈现空间的方式就各不相同。表现空间的方法很多。透视是其中最为普遍的艺术手法,在西方古典绘画、雕塑和建筑中运用最为突出。

虽然艺术语言本身就包含有情感因素,也有一定的指向性,但就这些单纯的因素本身往往还不足以构成美术作品,也就是说,只有当这些因素汇聚成某种独特的组织结构时,才有可能形成艺术形象和美术作品,如瓦西里·康定斯基的抽象油画(见图 1-2-4)。这些单独的艺术语言被用音乐的主线汇成一幅独特的抽象作品。只有对这些美术作品艺术语言的构成有了深入的了解,才能更好地去分析、理解各类美术作品。

2. 美术语言的形式构成法则

美术作品的形式构成是指作品内容诸要素独特的组织结构,即形式美的基本法则。美术的美学特征、艺术手法和造型特点主要体现在形式美中。形式美法则包括构图、构成、布局、经营位置等,就是按照艺术家的需要把一些形象展现到一起,使之形成有机的联系,传达艺术家的某种意图。这种“安排”不是随心所欲的,而是有规则的。形式美是能够被人们感受到的。只有通过审美实践活动,才能培养出一双能感受形式美的眼睛。美术作品形式美的表现手法多种多样,需要具体了解的以下几种。

图 1-2-4 抽象油画

变化与统一:也称多样与统一。事物本来就是丰富多彩和富有变化的统一整体,在美术作品中,个别形象和形式要素、语言的多样化,可以极大地充实作品的艺术形象,但这些变化必须达到高度统一,使其统于一个中心的形象或主体的部分,才能构建有机的整体形式。

对比与和谐:对比是使一些可比成分的对立特征更明显、更强烈、更有冲击力,和谐则是各个部分或因素之间的相互协调,指可比因素存在的某种共性,也就是同一性、近似性或调和的配比关系。

比例与尺度:美术作品的形式结构和艺术形象中都包含的一种内在的抽象关系。比例中包含着数学的秩序,如美的人体就具有某种特殊比例,它在古代希腊就被发现并作为美的规范。古希腊前期人体比例规范被确定为 7 个头的长度,到后期又确定为 8 个头的长度。同时,几何学中的黄金分割被当作美的比例大量运用到美术创作中,如古希腊雕刻《米洛的维纳斯》以及众多古希腊建筑的建筑平面与正立面的长、宽之比,都接近黄金比。

图 1-2-5 《人物龙凤图》

(二) 美术作品的分类

1. 外在形态的归类

美术作品的各个门类是随着美术的不断发展、变化而产生的。今天的美术门类,不少可以上溯至原始社会时期,有些门类则相当年轻。艺术可以永生,但美术作品的门类在历史长河中,却不可避免地会有生长、繁荣、衰落、沉寂、蜕变等变化,这是合乎艺术自身发展规律的。同时,正是它本身这种新陈代谢,使艺术充满生命力。如湖南省博物馆收藏的战国时期的《人物龙凤图》(见图 1-2-5),于 1949 年 2 月在湖南长沙陈家大山楚墓出土,与 1973 年在湖南另一楚墓出土的《人物驭龙图》一起被视为中国单幅绘画最早的作品。

要给美术分类必须了解艺术的分类,目前艺术理论史分为“从艺术的外在形态”“从对应接受主体的感知方式”“依据艺术与时间空间的不同关系”“依据主客体的主导功用”等几种分类方式,其中以前两种的分类影响最大。

作为艺术大系统中一个局部小系统的美术,与艺术分类大体

对应地以“工具、材料、制作特点”“题材、内容”“功用特征”“形式手法”等四种角度区分,由此生发中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、建筑艺术、素描等众多美术种类。一个大的门类还可以再细分。以中国画为例,在历史上就有北宋《宣和画谱》中的“十门”和明代陶宗仪《辍耕录》所载的“画家十三科”等分科法的归类。具体到题材和表现对象时,则大致可分为人物画、山水画、花鸟画、界画、花卉、瓜果、翎毛、走兽、虫鱼等画科;按表现方法则有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式;按设色不同还可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。然而,即便是这样的区分,也只是相对的,因为有一些作品甚至目前也很难界定所在类属。也可以按照文化史“从实用到审美发展”的基本规律,把美术分成实用性美术和观赏性美术两种类型。但具体哪些门类是实用性的美术,哪些门类是观赏性的美术还是很难定义的,因为每一个美术种类在实用性还是观赏性的功能上都会随着历史和社会生活的发展而产生变化。

目前,通用的美术分类主要以工具、材料、制作特点为区分点,将美术分为绘画、书法、雕塑、建筑、工艺美术、艺术设计及摄影等几大门类。严格来讲,以工具、材料、制作特点区分的美术门类远远不止以上几类。这种分类本身也在随时代发展发生着变化,如当前不断发展着的动漫艺术和数字艺术,就不是艺术设计这个门类所能涵盖的,此外还有环境艺术设计这个美术门类。从广义上讲还包含了建筑、园林及雕塑等传统的美术门类等。

美术区别于其他艺术种类的是它的直观性和瞬间性(也被称为凝固性),这是几乎所有美术的门类都共有的特征,但还要注意美术各门类由于各种因素导致的不同特征,如美术各门类工具材料不同形成的特点;美术各门类的作用与使用功能不同导致的特点;由各门类本身的历史积淀及语言手法等体现出来的特色等,需要在美术作品鉴赏时引起注意。对这些区别与共性特征有整体把握,可以帮助人们更好地对具体美术作品的鉴赏与评价。

2. 美术作品的风格与流派

在了解了美术作品外在形态的类别概括后,还要通过艺术家作品的风格与流派来把握美术作品。只有把握好艺术家艺术风格与流派的实质和特征,才能更好地理解具体美术作品的内涵,并做出恰当的分析与评价。当欣赏各种美术作品时,总能感受到它们各自不同的特色与魅力:有的富丽堂皇、有的平淡简洁,有的雄伟浑厚、有的秀丽雅致,也有的有趣自然或怪诞离奇,还有的抒情温婉,有的则富有哲理等。总之,它们的艺术形象、感情色彩、韵律节奏等都会各不相同,艺术特色便迥然有别,这便形成了美术作品的风格与流派。美术作品的风格与流派是艺术家在长期艺术创作中自然形成的艺术现象,是艺术多样化特征的标志。风格一般指美术作品中显露出的格调和气派,由于艺术家不同的创作个性,就产生了丰富多样的艺术风格。艺术风格是很难只用语言来表达的,只有结合对作品的鉴赏才能更好地理解。流派则是优秀风格群体的集中呈现,其形成是多元和复杂的。由于不同美术家之间的艺术风格常常存在共性特征的,这就可以被归纳为几种不同的类型。在美术的发展中,同一类型的艺术风格往往形成一些特定的美术流派,如欧洲文艺复兴时期的威尼斯画派。而作品风格近似、代表了相对统一社会思潮和审美追求的艺术家也会构成艺术流派,如19世纪中期,由画家库尔贝等人提倡而兴起的现实主义美术流派;当然包括艺术家继承发展传统流派的过程,自觉性地总结而成的艺术流派,如明代董其昌等人提出的中国山水画“南北宗”等。最具典型性的是20世纪现代艺术的最主要代表人物巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)。他一生风格多变的艺术,形成和影响了多个艺术流派。毕加索是一个不断变化艺术手法的探求者,印象派、后期印象派、野兽派的艺术手法都被他汲取改造而形成了自己的风格,在他艺术历程上甚至没有规律可循,世界上从来没有一位画家像毕加索那样以惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力,如孩童般完全彻底、自由任意地重造世界,随心所欲地展现他的威力。他不要规定,不要偏见,什么都不需要,又什么都想要去创造。他是现代艺术“立体派”的创始人,还不断影响或引领现代艺术各流派的发展。可以说,凡是活跃在20世纪的画家,没有一个人能完全绕开毕加索开创的前进道路而前行的,但他本人从来没有受到任何风格或流派的制约。

中国绘画流派中也有这样一个典型的代表——明中期在苏州地区出现的“吴门画派”。“吴门画派”是文人画

走向极盛的重要标志。“吴门画派”简称“吴派”，又称“明四家”，是一个既有文人画家，又有职业画家、画工的群体，以沈周、文徵明、唐寅、仇英四人为代表，以表现江南文人优雅闲适的生活情趣的作品居多。

从文徵明(1470—1559)典型的文人画《兰竹图》(见图 1-2-6)《湘君湘夫人图》《松壑飞泉图》等画作中，可以看出“吴门画派”画家书画技艺全面，画风文雅典丽，笔墨中蕴藉含蓄与秀逸风骨。

图 1-2-6 《兰竹图》

通过对毕加索与“吴门画派”风格与流派的了解，可以更深入、有效地认识和理解美术家及其创作的本质，更好地解读他们的具体美术作品。美术风格与流派，是从区别于外在形态分析的角度对美术作品进行的归类 and 概括，是深层次理解美术作品的关键所在。对美术风格与流派的了解，让人们逐步走近美术作品的作者(包括美术家和其他创造者)，领略艺术家的渊源、相互影响、更有利于日后对美术作品内蕴的探究与领略。

第三节

美术的欣赏与鉴赏

一、美术的欣赏与鉴赏概述

ONE

人类全部知识对人生来说是不够的，知识之外还有体验、感情和意识的描述。美术的欣赏与鉴赏就是一种审美体验，人们在接受美术作品时被作品中的美术形象打动，通过体验，领悟与再创造活动，得到一种超然、怡情的审美享受和心智启示。

(一) 美术欣赏与鉴赏的概念与差异

在英文中“appreciation”既有“欣赏(understanding and enjoyment)”也有“鉴定、鉴别、评论(statement of qualities of a work of art)”之意。在中文里，美术作品的“欣赏”与“鉴赏”是有文意区别的。“欣赏”一词中文可解释为“领略、玩赏”。在日常生活中，描述一些情感意识活动时习惯用“欣赏”一词，如欣赏一件雕塑作品、欣赏一部优秀的戏剧等。通过欣赏体验，内心会获得如愉悦、悲伤、宏伟、甜蜜甚至是一些言辞难表的感动。而“鉴赏”有别

于“欣赏”，鉴赏是包含欣赏概念的，是对欣赏过程升华的更高要求。欣赏的概念局限在感知、想象、情感体验等感性方面，而鉴赏不仅要求鉴赏者有一定的欣赏水平，而且要具有“判断美的能力”。所以美术鉴赏是对美术作品进行欣赏和评价，运用感知、经验和知识对美术作品进行感受、体验、分析和判断，从而获得审美享受，并理解其作品背后美术现象本质的活动。

（二）美术鉴赏是一种审美再创造活动

对美术实践活动来说，美术创作与美术鉴赏是两个必不可少的基本环节。美术创作是美术鉴赏的基础，没有创作便没有鉴赏的对象。美术鉴赏也是美术创作发展的动力和源泉，以美术鉴赏为基础的美术批评，在某种程度上又起到制约、推动、监督美术创作的作用。

人们一般认为，欣赏或鉴赏美术作品比创作美术作品要容易得多，其实并非如此。“金陵八家”之首的龚贤就深有感触地说过：“作画难，而识画尤难。天下之作画者多矣，而识画者几人哉！”匈牙利著名的艺术社会学家阿诺得·豪泽更是明确指出：“人可以生来就是艺术家，但要成为鉴赏家却必须经过教育。”

通过鉴赏活动，人们也与美术创作一样获得了自我价值的确立与体现。人们根据自己的生活经验、美术修养、兴趣观点、思想情感和审美理想，对作品进行展开式的挖掘、感悟，就如美术作品在被美术家逐步外化成形的过程一样让人惊喜连连，鉴赏者在鉴赏这一创造过程中获得了自我肯定与满足。

鉴赏一件美术作品的同时，也就相当于在进行再次的创作。美术鉴赏是积极主动的创造过程，欣赏者通过自己的理解与评价使得美术作品的内涵得以延伸。卡西尔说：“为了冥想和欣赏艺术作品，他必须以自己的方式创造它，我们若不在某种程度上重复和重构一件艺术作品得以产生的过程，我们就不会理解和接受它。”

（三）美术鉴赏的意义

人们普遍认为，对美术的鉴赏有助于平衡当代科技文化的理性偏见，有助于为众多民众提供一个联系自己感官的领域，否则人的感官就有可能变得迟钝或丧失功能。但现在普及的美术教育一直处于一种弱势甚至是缺失的状态，人们被动地接受、记忆知识，仿佛只有那些提供“标准答案”的学科才能给人们一个避风港。在过分青睐“标准答案”的同时，感性体验就被忽略致使其退化、迟钝、麻木。一个个鲜活的生命，变成了一个相似的木偶。美术的鉴赏学习则恰好能帮助人们充分地认识自我。因为审美的过程是由主体指向客体的，主体对客体的感知、领悟是积极主动的。主体体验的程度及获得的审美收获完全取决于个体自身的，其他任何力量都无法干涉。

美术作为视觉艺术，所传达的信息直观而形象，是文字不能比拟的，美术鉴赏的对象是人类优秀文化遗产和现实生活中具有积极代表意义的东西。通过学习这些内容，使作品中蕴涵的人文精神进入灵魂深处。当然，美术鉴赏并不是宣扬某些道德观念和政治品行的教化工具。美术鉴赏教育功能的实现靠鉴赏者自发地对美术作品的内涵进行体味与领悟。优秀的美术作品，有的提供了不错的视觉形象，有的包含了对文化、历史社会的思考。在鉴赏这些作品的同时，是在感化和内省自身。从这个角度讲，鉴赏能达到益智增识，提高文化修养和陶冶情操的目的。

审美是艺术作品的核心价值。当创作者在创作作品时的出发点正好契合鉴赏者的内心感悟时，便会产生艺术上的强烈共鸣。如吴冠中创作的《江南春雨》，点滴笔墨，轻松写意之间，就把人带进了江南水乡恬静、缥缈的意境之中，让人不知不觉“似入画中行”。

二、调动感性世界开始鉴赏体验

TWO

如何顺利地开始鉴赏感性体验呢？可以将鉴赏的感性体验分成直觉、联想与想象、内化与升华三个阶段。鉴赏体验过程本身实现了鉴赏的意义，所以每个人都可以在这一过程中挖掘未曾有过的情感体验，接近美术作品并

顺利找到属于自己的鉴赏体验,进入属于自己个性的世界。

(一) 从感性体验中走入

先要抛开分析和实用的惯性思维,不要以对待科学研究的实证态度来分析美术作品。鉴赏体验实质是一项心理活动。在体验的过程中,人们的各种感觉器官都被充分调动起来,各种心理活动,如直觉、想象、联想、移情等可能在瞬间迸发并复杂地交织在一起。不过,一般情况下主体对客体的鉴赏体验,都是由表及里,由外而内的,是从对客体视觉形式美感的体验生发到对形式美感背后的文化意义的深入思考。所以,要从“直觉”体验开始。

1. 直觉

在艺术创作中,推理、分析、判断等理性思考几乎都是没有任何作用的,唯有直觉能帮助艺术家解决问题。而在鉴赏体验中,直觉是鉴赏作品的基本心理准备。直觉就是挣脱了意志和抽象思考的心理活动。这种对待艺术的状态是人的本能反应,但不是轻易能实现的。只有将对象视为一个整体,一个完整的、绝对的和珍贵的存在,不对其探寻、解释以及利用,即达到一种忘我和纯粹“非利害的凝神关注”,才能获得真正是鉴赏的体验。

2. 联想与想象

就心理体验的过程而言,审美首先是通过感觉器官取得对作品的艺术感知,再经过神经传导系统,进入人脑产生兴奋感,进而使客观对象的形象发散开来,这便有了关于艺术的联想和想象。很多人在欣赏美术作品时,联想和想象似乎是他与作品产生关联的最为直接的途径。如欣赏透纳的油画《暴风雪中的汽船》(见图 1-3-1)时,尽管画面中没有十分具象的海与船,但观者仍然想象感受到狂风呼啸和海水翻腾,甚至能嗅到那夹杂着咸涩冰冷的海风。当然,这样的视觉体验首先来自于艺术家的创作灵感与智慧。毕加索曾讲过:“有的画家把太阳转化成一个黄点,但也有别的画家却把一个黄点转化为太阳。”其次来自于鉴赏者的联想和想象,借助于以往的生活经验,将作品传达的信息进行深化和扩展。但物极必反,无止境的联想和想象阻碍体验作品本身,会落入似文学性的描述,把联想和想象带来的快感等同于美感。只有经过不断的鉴赏积累,才能更好地体会美术作品的韵味。

图 1-3-1 《暴风雪中的汽船》

3. 内化与升华

“审美体验基于观察但远不止于观察,体验往往凭借凝神关注,在感性直观中甚至在出神的陶醉中,在主、客体统合中,将自身与客体一同置于运动之中。”审美体验的内化与升华不是一朝一夕就能培养的。朱熹在《朱子语类·性理》中提出“涵泳元素”,意思是在鉴赏作品时,不要浅尝辄止,要不断品味、把玩,全身心投入,再到感同身

受,进而达到“物我为一”的高深境界。在美术欣赏过程中,刚开始的直觉体验时,审美主体(人)与客体(作品)是对立的,到审美内化阶段,主客体浑然一体,如庄周梦蝶,彼此依然分不清楚辨不明白。

人们的直觉、想象等各种心理因素与个人的人生经验、文化素养交织在一起,可能瞬间就产生顿悟或共鸣。此时,可以徜徉在作品的意境之中,与作品之间没有任何隔阂,而这份收获的喜悦的宝藏属于本人。

(二) 巧妙面对鉴赏中遇到的困难

鉴赏的感性体验过程可分成从直觉到联想与想象,再到内化与升华三个阶段。而在实际的美术作品鉴赏时,要学会从文化情境中分析、从艺术家个性角度分析,还有从画面形式分析等方面展开,这些知识也会促进鉴赏活动的推进。鉴赏时形成的感性思维活动,可以帮助人们发动感性思维,接近美术作品。而当人们具备了一定美术鉴赏能力的时候,就会越发体会到感性思维活动在鉴赏时带来的精神愉快之感。但这些不是鉴赏的实质内容,鉴赏最终还是要返璞归真,而非仅一些知识的积累。所以在美术作品的实际鉴赏中会遇到这样或那样的问题,很多时候无法与美术作品进行深层的沟通,即便是“直觉”体验,也可能会过于肤浅。

如何解决这些问题呢?在学习过程中所积累下来的学习经验,就能够很好地解决一些美术欣赏的难题。例如面对困难时候,我们内心深处会本能地会提出很多疑问,可以用“5W2H”的办法有效地提问。5W指“why”——“为什么”、“What”——“是什么”、“where”——“何处”、“when”——“何时”、“who”——“谁”;“2H”指“how”——“怎么做”“how much”——“什么程度”。

当无法鉴赏的作品的时候,可以这样自问,谁创作的作品(who)?这件作品什么时候创作的(when)?当时的社会文化生活背景是什么样的(where)?作品题目与内容有何关联(why)?艺术家想传达什么信息给人们(what)?作品用了什么美术语言?形式、色彩、肌理等有什么妙处(how)?与同时期的作品比较有什么差别?其创新魅力在哪(how much)?提出的问题越多,就越能理解作品的本质。自问与自答这一过程就是开始与作品建立联系的过程。自问的问题未必需要真正的回答,有些可能也没有合适的理由去解释,这没有关系,当沉浸于作品时这些问题也许会悄然消失或给人茅塞顿开之感。

另外,要顺利、有效地开展鉴赏活动,应当积极地投身到美术活动中去,进行美术交流与美术实践,这样才会产生更真实直接的体验和感悟。还需要具备很多的与美术相关的知识,如了解了中国画的构图、笔法、色等美术知识,就更容易体会作品的精妙之处。

三、通过美术批评深化鉴赏体验

THREE

(一) 美术批评的意义与作用

美术批评能够帮助人们更好地理解美术作品。美术批评是纯粹理性的思维,在感性体验的思想过程中,人们对审美客体的某些方面可能无法面面俱到,而进入美术批评阶段,批评者往往会从多个角度来审视客体,以便使批评的结论能够全面、客观令人信服。因此,美术批评能够加深人们对审美客体的印象与理解。另外,对人们无法感同身受的作品给予一定的指引,尤其在面对一些新美术作品与美术现象时,及时的美术批评能有效地帮助大众去接受这些新兴的美术创作。

如中国20世纪90年代兴起的新生代艺术现象,作品中的内容和形象都是一些随处可见的生活情景,对于看惯了有主题的作品,习惯于寻找“意义”的观众来讲,会不知所措。通过美术评论,可以使人们在接近艺术作品时,会不再那么陌生。