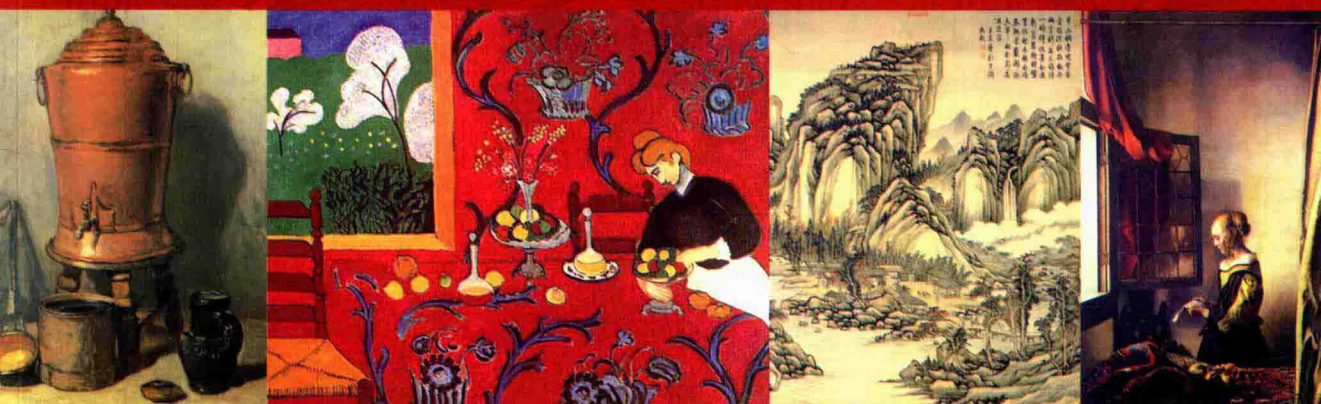

高等院校大学生素质教育教材

美术鉴赏

裴革汀 奉莉 黄莎 主编

配电子课件

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

高等院校大学生素质教育教材

美术鉴赏

裴苹汀 奉莉 黄莎 主编

本书共分七章,内容有:绪论,美术门类与技法欣赏,西方美术发展概况,中国美术发展概况,世界各地美术概况,近现代美术流派与美术批评,美术促进科技、经济和社会的进步。

本书特点主要有:①主要针对广大工科学生进行普及和推广,内容通俗易懂,深入浅出,文字流畅有趣,尤其是简化了文言文。②以完善美术教育的知识体系为目的进行编写,编写内容既要求知识广泛,归纳概括基本的美术现象,又要求重点清晰,还要求留有深入研究和思考的空间,比如每节课课后作业用以指导学生自觉思考和实践。③与现实结合紧密,用理论指导实践,把填鸭式教育变为研究式学习。本书教育学生应用正确的人生观和审美观来认识现实的美术现象,为最大化提高学生的艺术欣赏水平提供了充分的理论知识体系,在用理论教育学生的同时,还要求他们具有独立思考能力,能运用理论知识认识现状和未来。

本书配备电子课件,凡使用本书作为教材的教师均可登录机械工业出版社教育服务网 www.cmpedu.com 下载。咨询邮箱: cmpegaozhi@sina.com。咨询电话:010-88379375。

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏/裴莘汀,奉莉,黄莎主编. —北京:机械工业出版社,2017.2

ISBN 978-7-111-55806-4

I. ①美… II. ①裴… ②奉… ③黄… III. ①品鉴—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第012472号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:杨晓昱

责任编辑:杨晓昱

责任校对:张 力

版式设计:张文贵

责任印制:李 昂

北京中兴印刷有限公司印刷

2017年5月第1版第1次印刷

184mm×260mm·12.25印张·281千字

标准书号:ISBN 978-7-111-55806-4

定价:32.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线:(010) 88379833

机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线:(010) 88379649

机工官博: weibo.com/cmp1952

教育服务网: www.cmpedu.com

封面无防伪标均为盗版

金书网: www.golden-book.com

前言

美术鉴赏是重要的人文社科公共选修课程，深受学生欢迎。现有的国内外同类教材主要有《外国美术史》《中国美术史》《中外美术史》等，这些教材主要作为美术鉴赏课程的参考蓝本，侧重于历史，却没有解决如何让学生学会欣赏的问题。

高校美术教育是重要的人文学科教育，是提高学生艺术修养和文化修养的教育，具有健全学生人格和完善学生心理结构的重大意义。美术鉴赏课程本着培养学生的审美认知和审美技能的目的，需要解决三个问题：基本的审美知识、对美术历史的认识、对美术现象的社会实践。但现有的课程基本没有涉及这些问题，只是单纯地教育学生认识社会和历史的美术现象，没有把开发学生的审美潜能和进行审美训练以及自觉的求美思维纳入课程中。

本书力图弥补以上不足，综合了美学知识、艺术造型知识和科学知识，结合了社会历史的美术现象，用发展和人本主义的观点来看待社会生活的美学实践，为课程建设提出了新观念，完善了美术教育的知识体系，拓宽了广大学生的科普视野。本书可作为广大需要普及艺术普遍原理的大中专院校的教学用书。

编者

目 录

前 言

第一章 绪 论 001

- 第一节 艺术与美的基本概念 //001
- 第二节 美的形式法则与审美现象 //002
- 第三节 大学美育的重要意义 //005
- 第四节 美术鉴赏课程的主要作用和目的 //007

第二章 美术门类与技法欣赏 009

- 第一节 绘画 //009
- 第二节 雕塑 //012
- 第三节 建筑艺术 //014
- 第四节 工艺美术 //016

第三章 西方美术发展概况 019

- 第一节 西方史前美术 //019
- 第二节 古埃及、古希腊、古罗马美术 //021
- 第三节 中世纪美术 //034
- 第四节 文艺复兴美术 //038
- 第五节 欧洲 17、18 世纪美术 //053
- 第六节 西方 19 世纪美术 //070

第四章 中国美术发展概况* 084

- 第一节 中国史前美术 //084
- 第二节 春秋战国秦汉时期美术 //087
- 第三节 唐宋元明清时期美术 //093
- 第四节 19 世纪末 20 世纪初的中国美术 //112

第五章 古代美洲和东南亚美术概况 *	116
第一节 古代美洲美术 //116	
第二节 东南亚美术 //120	
第六章 近现代美术流派与美术批评 *	125
第一节 20 世纪初西方美术流派 //125	
第二节 新中国美术 //135	
第三节 美术批评 //143	
第七章 美术促进科技、经济和社会的进步 *	145
第一节 西方美术的发展促进科技、经济和社会的进步 //145	
第二节 东方美术的发展与科技发展的概况 //154	
注：标 * 的第四 ~ 七章为选讲部分，老师可依据课时灵活选讲。	
参考文献	163
后 记	164
第一章 课后思考题	165
第二章 课后思考题	167
第三章第一、二节 课后思考题	169
第三章第三、四节 课后思考题	171
第三章第五节 课后思考题	173
第三章第六节 课后思考题	175
第四章第一、二节 课后思考题	177
第四章第三节 课后思考题	179
第五章 课后思考题	181
第六章 课后思考题	183
第七章 课后思考题	185

第一章 Chapter One

绪 论

高校美术教育是重要的人文学科教育，是提高学生的艺术修养和文化修养的教育，具有建立健全学生的人格和完善学生的心理结构的重大意义。美术鉴赏课程本着培养学生审美认知和审美技能，发展学生审美实践的目的，要求学生不仅需要学习和理解基本美学概念和美学知识，还应该了解社会历史和美术现象，用科学发展和人本主义的观点来看待社会生活和美学实践。

第一节 艺术与美术的基本概念

一、艺术的概念

艺术是一个美好的名词，为世人所倾慕和追求，但是关于艺术，在大多数人们心目中只是一个朦胧的倩影，宛如水中央的缪斯女神，遥远而又缥缈。让我们解开她神秘的面纱，得到一个明确的概念。艺术是指通过塑造形象具体地反映社会生活，表现作者思想情感的一种社会意识形态；艺术是人类精神文明的呈现，体现的是凝结在物质科技上的精神形式；艺术是民族精神的映射，不同的民族和宗教有不同的艺术表达形式；艺术是时代精神的体现，艺术将历史的过程和瞬间凝固，人类历史本身就是一部艺术的历史。

二、艺术的种类

艺术有广义与狭义之分。广义的艺术形式可以说是万事万物的形态。狭义的艺术形式主要体现为三种：时间艺术，以时间为线索的艺术形式，如音乐、文学等；空间艺术，以二维或三维空间和立体结构为主要表现形式的艺术，如绘画、建筑、雕塑、工艺美术、书法、摄影、现代设计等，这些也统称为美术；时空艺术，结合了时间线索和空间变换的艺术形式，如戏剧、戏曲、影视、舞蹈、动漫等。

三、美术的概念

美术是艺术的一个分支，是指占据一定空间，具有可视形象以供欣赏的艺术，也称造型

艺术、视觉艺术、空间艺术和静态艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料，如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等，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感情的一种艺术活动和结果。

四、美术的种类

美术的种类多种多样，按欣赏功能可分为，纯美术和工艺美术；按表现方法可分为，绘画、雕塑、设计、建筑、摄影、漫画；按时间可分为，原始、中世纪、文艺复兴、近代、现代和后现代美术等。

第二节 美的形式法则与审美现象

一、美的本质与审美现象

如前所述，广义的艺术形式可以说是世界万物的形态，艺术的本质是外界事物千姿百态的丰富性，艺术给人带来美的心灵感受，那么什么是美？美的本质是人类将自己作为审美主体，将外界作为审美客体，在审美过程中自身意识和情感的丰富性体现。因此简言之，美是万事万物的本质丰富性在人的心灵和情感上的丰富性反映。马克思主义主张从人对客观物质世界的实践改造中寻找美，这种活动和现象就是审美的活动和现象。审美是人类掌握世界的一种特殊形式，是指人与社会和自然形成一种无功利的、形象的和情感的关系状态。审美是在理智与情感、主观与客观的具体统一上追求真理、追求发展的人类能动实践活动。外界艺术就在人类心灵这面镜子上产生回响，引起人类感情的共鸣，这就是审美的体验，因此就产生了“美”这种意识。那么，美的表现就是一种精神形式，如电流和磁场，在空中飘忽，但又可以清楚感觉到。美这种情感和意识包含了人的所有正面体验，如快乐、鼓励、同情、崇拜、感动、净化与升华等，同美相对应的负面情感就是“丑”的体验，如厌恶、憎恨、暴躁、堕落等，但当负面情感成为审视对象的时候，它因具有警示和提醒的作用，也成为给人敬畏和启迪的一种审美体验。

二、形式美法则

能让人产生美的感情的事物就是“美的”事物。这些事物既有共同的法则，又有个性。如果说人类心灵是一面镜子，那么透过这面镜子我们可以看到这些被人类心灵过滤的事物的呈现形式，我们称之为“美丽”的形式，除去人类的特殊喜好，所具有的一般法则。这些一般法则里最重要的就是“形式美法则”，这种关于美的标准，是把对象的内容和目的除外，只谈美的形式。

秩序是美的最重要的条件，所以秩序就是美的数学性质，古希腊人认为：来自调和的统一是美的主要原因，只有调和的美才是多样的统一。形式美是一般物体的审美属性，是任何美术与设计必须追求与表现的精髓。具体法则如下：

(1) 尺度与比例。尺度是构成物质要素的尺寸，因人或物的生理特点和人们习惯的某些特定标准之间的大小关系而不同，这种关系要符合人的视觉心理和社会规范。但有时为了造

成特别的情趣，产生特别的视觉吸引力，允许用夸张的手法，应用不合常理的尺度关系表达出特别的艺术感染力。李白有诗云“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，大的尺度往往让人产生宏伟壮丽的感觉，给人们心灵带来震撼的审美感受。

比例是构成要素之间、构成整体之间、要素与整体之间的尺寸关系。构图中各种形式的大小与位置排列在尺寸关系上要匀称合理，安排适当，产生理性的美感。比例是一个数学的概念，体现了审美心理上的“真”，比如：①黄金比（雅典帕提特农神殿、维纳斯女神像）；②根号；③等比或等差数列。这些几何分割与数理逻辑关系可取得良好的比例关系，正确的比例是完美造型的基础。

（2）对称与均衡。大千世界的万千姿态，有一个特别的结构和规律，就是对称与非对称。对称，以直线为对称轴的两边完全相等，它们会使人在视觉上产生稳定感和安静感，比如中国紫禁城和北方四合院的对称布置。而非对称的形象，虽然看起来不平衡，但人心理上会产生补偿的平衡心理，人眼会自动取得视觉的均衡，它是自然力和物自律的综合体现。均衡的状态体现为等量不等形，相对于对称而言具有活泼感，它依靠中心构图保持平衡，由一种平衡的内在张力起作用，从而获得一个富有变化的美的存在。

（3）变化与统一。变化与统一是一切艺术领域中处理形式的最基本原则，也是形式美的最高原则。重复、不断的重复会取得审美的统一感，在心理上有加强记忆和增加熟悉度的作用，但一成不变的事物往往又让人产生乏味的感觉，因此要求重复中又有变化，产生视觉冲击。变化与统一是一种寻求静止与运动之间、变化与有序之间的结合。变化的因素越多，动感越强，统一的因素越多，静感得到体现。

（4）节奏与韵律是一种普遍的自然现象。春夏秋冬的季节变换，白天黑夜的时间交替，大海潮汐的起落，斑马斑纹的回旋，风吹杨柳的摆动……，节奏与韵律渗透于人类的整个生活之中。节奏产生有两个基本条件：一是变化与对立因素的存在，二是有规律的重复。节奏体现的是事物的连续变化秩序，是对立因素有规律的交替呈现，单个对比或对立因素不能形成节奏。韵律是节奏的较高形态，是构成要素的不断重复所产生的一种有组织的变化，它是不同节奏的巧妙而复杂的结合，是由节奏所表现的精神旋律。韵律形成抑扬顿挫或自由流动的效果，增强图形的感情因素和感染力，这种有形而又无形的韵律的存在使图形表现如同音乐一般。黑格尔说过：建筑是凝固的音乐。我们观看那些优美的建筑，其空间和细部处理就有一种音乐般飞扬的精神气质。

（5）对比与调和的法则是变化与统一的具体化。形状的方圆大小和色彩的明暗鲜浊，都是构成对比的因素，但两者又是矛盾的统一。对比突出各自的特性，给人以明确、强烈、肯定之感，在视觉上能造成较强的冲击力，使作品具有强烈的感染力。调和是对比的内在制约，是对比的适度限制。形状和色彩既可用来进行对比，又可作为协调的方式，同一形状的反复出现和同类色的并列呼应都能产生协调，依靠主体形象和主导色彩是获得统一与协调的主要手段。

（6）比拟与联想。比拟是比喻与模拟，是借用类似事物相互之间的暗示、寄寓和模仿来达到新的启示和表达。联想是指由某一概念引起其他相关的概念，所产生的思维推理与呼应，是审美感受中常见的心理现象。运用比拟与联想的艺术手法能赋予美术作品深刻广泛的意境，并由此及彼，产生艺术的延伸，比如哥特式建筑内部空间的向上极致延伸把人的心理引导向

美妙的天国。

三、审美的形态

1. 广义的客体美形态

自然界的有灵生物都可以作为审美主体，而万事万物都可以作为审美客体，因此产生了千姿百态的美丽。不同的审美主体有不同的审美观，这里只研究人类的审美现象，虽然美的本质是万事万物的本质丰富性在人的心灵和情感上的丰富反映，但是广义的客体美还是可以归结为三种基本形态：壮美、优美与弱美。这三种形态是比较而来的。

壮美从字面上可以理解为雄壮、壮丽、坚强的美丽，从审美主体角度看，是审美主体的意志遭遇了外界事物的强烈冲击力而激发出来的一种征服欲望。壮美的突出特征是“意志力的显现”，比如急剧变幻的运动，力量悬殊的斗争，数量巨大的物体，阳刚，粗犷，壮阔，宏伟等，心理上的恐惧感崇高感，可以震撼心灵和提升精神境界，洋溢着英雄激情的美的感受。

优美是对象的外部形式，一般符合形式美法则规定，他们的各种特征生成的系统性质是“意志力的和谐”。比如曲线流畅，温和典雅，赏心悦目，物我一体化（天人合一），无冲突对立，不痛苦，体现在心理上是一种宁静的愉悦和纯粹的舒畅，让人产生爱恋。古希腊的美术作品就是“优美”的典范。

弱美是针对壮美体现的“力的显现”。弱美形态的基本特点是“意志力的贫弱”，内容贫乏，无精神境界追求，散发着缺乏自由意志的感伤哀愁。外在形式表现为柔媚婉丽，妖冶细致，轻软奢靡，婉约繁琐，比如常见的女性阴柔之美，例如，红楼梦里忧伤的林黛玉，再如中国历史上每个朝代的建立、发展和衰落都是一部由壮美、优美转换成弱美的社会审美历史，这也是其美术的体现形式的发展规律。

2. 具体事物的审美形态

审美指辨别、领会事物的美。审美是以陶冶情操、健康身心、享受人生为目的，统一着对象的感知、理解、体验、评价等心理过程的行为。审美行为其本身具有不同的形态，在这儿，“形”是外在表现形式，“态”是其内在精神气势。

任何一件美术作品都可以看成美的果实，图1-1可以鲜明地表示审美各形态及之间的联系。美的果实外皮包裹着艺术美和功利美，丰满的果肉是自然美、社会美和科技美，果核是道德美。这些常见的审美形态说明：①社会美。表现为各种积极肯定的生活形象。它包括人物、事件、场景、某些劳动过程和劳动产品等的外在形态，是社会实践的直接体现。比如反映历史事件的美术作品就会深刻地体现社会美。②自然美。自然性指自然的某些属性、特征，即人的感官所能辨认的或实践中肢体所能运用的那些自然原有的感性形式，它们是形成自然美的必要条件。自然美的主要特点侧重于形式，以自然的感性形式直接唤起人的美感，比如山水花木，它和社会功利的联系较为曲折。③艺术美。艺术美

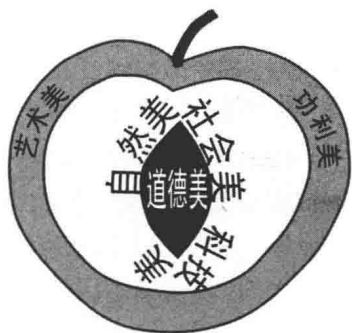

图1-1 美的果实

是艺术家创造性劳动的产物，是生活和自然中的审美特征的能动反映，是审美意识的集中物态化形态，比如画廊里的作品，公园里的雕塑群。艺术美作为美的高级形态来源于客观现实，它包括两方面：艺术形象对现实的再现；艺术家对现实的情感、看法和理想的表现，是客观与主观、再现与表现的有机统一。它能给人以在现实生活中难以获得的最为纯粹的美的愉悦和享受，比如蒲松龄的小说《聊斋志异》。④科技美。科技是第一生产力，最初的艺术作品也不是为了让人欣赏而存在的，而是一种直接的生产力体现，人类的生产包括物质生产和自身生产，因此原始的生殖崇拜就诞生了称之为女神的雕像。美术的发展过程中一直与科技的发展息息相关。美术作品本身就是一件科技产品，美术家本身就具有发明创造的潜力，其使用的工具和媒体、其描绘的方式方法、其表现的手段，无不体现那个时代的科技水平。⑤道德美。人类的行为准则和精神品质，一直是整个人类社会争论的焦点，也是人类社会群体追求的理想，不同的民族和国家有不同的行为道德模式，但是全球人类又有普遍认可的道德品质，比如善良、勇敢等。⑥功利美。任何人类的美术作品都是对人有用的，都是满足一定的生产生活需要，执行某种具体的功能，在长期的社会实践中，这种有用的功利性不断得到强化，最终演变成我们今天看到的形式，其中蕴含着一定的哲理以及自然和社会的规律。比如建筑设计，首先要满足人们居住的需要，而且居住的宜人性、科学化和合乎情理也在首要考虑之中，就算有美的形式，如果给人们居住带来了不便甚至危害，那么首先就会被自然和历史进化所淘汰。中国古代建筑讲究封建等级和宗法制度，讲究风水甚至迷信等，都是基于人们对功利美的追求。

美的形态是千姿百态的，具体事物上体现的也是多种美的形态，但是一个事物往往着重于某种或某几种形态的体现。比如田园风光主要体现的是自然美，电子产品主要体现的是科技美等。

第三节 大学美育的重要意义

一、美术教育是大学美育的重要课程

美术教育的三个重要阶段为：美术基础、美术鉴赏和美术实践。美术基础课程能够完善学生的知识系统，它不同于语文、数学、物理、体育等基础课程，也不同于管理、机械、电子等专业课程，它与哲学、历史、民俗学、民族学、文学、宗教学、科学、材料学等相关，与音乐、舞蹈、美术、文学、影视、戏剧等类似。让孩子从小接受美术基础教育，能够开阔眼界，为他们打开新的人生大门，促进创造能力的培养。美术鉴赏课程重点在于对美术的诸多现象的审视，从而发现美术以及世界的发展规律。而美术实践需要漫长的时间，需要不断的积累，需要特别的天分，值得一个人终其一生来追求和学习。

高校重视美术教育，美术教育是人文教育的重要课程，也是大学美育的重要环节，那么美术教育有什么重要作用呢？

1. 普及美术的基本知识，提高人的艺术修养

艺术修养是人的文化修养的重要组成部分，也是人文精神的集中体现。当今社会人们必

须具有较高的文化修养与艺术修养，才能适应社会的发展与时代的需要。而整个社会具有较高的艺术修养，才能推动社会的全面进步。

2. 健全审美心理结构，发挥人的想象力和创造力

美术教育之所以在整个教育中有着特殊地位与作用，就是因为它可以培育和健全人的审美心理结构，培养人们敏锐的感知力，丰富的想象力和无限的创造力。艺术活动作为人的一种高级精神活动，能够极大地促进和提高人的思维能力。在艺术创作和艺术欣赏这种自由的精神活动中，人的创造力也得到充分自由的发挥。

3. 陶冶人的感情，培养完美的人格

艺术是审美情感的集中体现，艺术教育对于人的情感培养与升华，有着特别重要的作用。历来的思想家和教育家，都十分重视艺术对于人的情感陶冶和净化作用，强调通过艺术教育来培养人们美好和谐的情感和心灵，从而实现完美人格的构建。列宁说，没有人的情感，就从来没有也不可能有人对于真理的追求。

二、大学生应该主动成为审美的主体

人类具有知、情、意三种心灵能力，人自诞生以来，就把自己作为求美的主体，而把大自然作为审美的客体加以审视。具有审美能力的人应该是审美的主体，但很多人掌握不了审美的主动权，甚至放弃了它。而超出人的感觉知觉范围的事物也往往成不了审美的客体，比如看不见的微生物和宇宙射线以及人类无法涉足的领域。随着科技的发展，人类的审美范围也不断扩大。机器是人类功能和体能的延伸，比如显微镜可以看到微生物的美丽，射电望远镜又可以看到宇宙洪荒之美丽。当飞向太空的宇航员看到我们这个蓝色的珍贵的地球时，不能不激发他更加热爱地球和保护地球的审美情感。因此当代大学生应该追求拓宽审美客体的范围和视野，学会审视这个世界的方法和手段，不断提高自己的审美能力，主动成为审美主体。

审美是一种人生态度。在当今社会中，通过对美好事物的欣赏，尤其是对人性中存在的友情、亲情、爱情的审美，不断为生活在钢筋水泥的城市森林中的人们提供心灵的慰藉，满足他们因追求物质而带来的心灵空虚。如果把人生的挫折和痛苦当作一种审美现象进行观照，将这些人生历练作为一种难得的财富加以咀嚼和收藏，则能够在人生的风浪中，变得成熟和超脱，就意味着是一种从艺术的视野而不是从道德评价的视野来观察和感悟生命的审美的人生态度。

三、大学生应该成为美的创造者

人的智慧从客观上决定了我们对美好事物的追求。人们通过自己的智慧发现世界上存在的许多美的东西，并用这些丰富自己的物质生活和精神家园，以达到愉悦自己的目的。人之所以审美，除了愉悦自己之外，在很大程度上也是为了完善自己。通过一代代人对周遭世界的评判，不断进化，形成了更为完善的对事物的看法，剔出人性中一些丑陋的东西，发扬真、善、美。

艺术创造是一种情感宣泄，现代生活不能不兼顾科技的便利和情感的抚慰，艺术创造甚

至可以说是随时随地的。大学生如果主动成为美的创造者和艺术追求者,就能够找准人生的目标,克服人生中的挫折和风浪,让自己的心灵变得充实和美好,让自己的生活变得富于创造性和有意义。

第四节 美术鉴赏课程的主要作用和目的

一、美术鉴赏课程的主要作用

美术鉴赏是一种运用我们的视觉感知、视觉经验和相关的知识对美术作品进行归类、分析、判断、体验、联系和评价,从而获得审美享受的活动,是一种综合的审美活动。通常来说,美术鉴赏课程能够使学习者得到以下教益:

1. 提高审美认知能力

通过美术鉴赏活动,可以更深刻地认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。这种审美认知作用可以突破时间和空间的局限,无论古今中外都可以融会贯通,可以大大拓宽求知的视野,提高追求真理的能力。

2. 受到美的感化

人们通过艺术欣赏活动,受到真、善、美的熏陶和感染,思想上受到启迪,实践上找到榜样,认识上得到提高,在潜移默化中,使人的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化,引导人们正确地理解和认识生活,树立正确的人生观和世界观。通过审美教育,能够培养自尊自爱的人文精神和高尚的品格情操。美术的审美教育作用,在很大程度上是通过艺术作品,使读者、观众和听众感受与领悟到博大精深的人文精神。

3. 得到审美娱乐作用

美术的审美娱乐作用,主要指通过美术欣赏活动,使人们的审美需要得到满足,获得精神享受和审美愉悦,赏心悦目、畅神益智,通过阅读作品或观赏演出,使身心得到放松和休息。因此业余时间观赏艺术活动,是人们重要的生活与休闲方式。

二、美术鉴赏的基本步骤

如前所述,美术鉴赏中的所谓“鉴”即是甄别、归类、分析、判断的意思。具体地说,就是要弄明白一件美术作品的作者、创作年代、语言形式和内容等直接呈现给我们的东西,以及美术作品的社会、历史、文化背景及相关知识。所谓“赏”即欣赏,就是接受者直接把自己通过鉴别而获得的感受、体验、联想等个人经验相结合,进行综合的审美判断和审美评价,这类评价经常是观赏者个人的情感性描绘。

那么,美术鉴赏的基本步骤可按以下进行:

(1) 直观感受:接受还是不接受,喜欢还是不喜欢,理解还是不理解,美术手段的普遍是独特的,从第一眼就可以感知。

(2) 认识和感知:通过对美术作品内容(人物、事件、背景等)和美术作品的形式本身

(作品的大小、色彩、线条、构图、格调等)来认识不同年代、不同民族、不同文化、不同社会制度的人们生活、风俗、历史、行为、生活用品、观念等,甚至认知包括我们在内的整个世界。

(3) 美学情感体验:通过欣赏者对美术家所塑造的形象和情节的鉴赏,唤起人们对美术作品精神和情感上的共鸣,既回忆起已有的感情经验,又获得新的从没有的发人深省的思想情感,从而获得“美”的情感体验,如感动、振奋、钦佩、崇高、欢乐等。在获得美的同时,改善人的情感状态,影响人的行为。

(4) 领悟和联想:美术作品既包括可视的形象、形式语言等内容,还包括艺术形象所传达的、蕴藏在作品中某种深刻的价值观或哲理性,这是艺术作品深层次的内涵,包括作品的主题、意义、象征性、意境、时代精神、民族意识等。对深层意义的理解有助于感性认识的深化、潜移默化地接受作品传达的某种精神品质的熏陶,使人领悟出社会的真谛,从而形成新的世界观和人生观。

(5) 想象和再创造:美术作品所使用的手段和所表达的内容能让不同的人,在不同时间得到启示,激发形象思维,唤起想象力。欣赏的美术作品多了,可以大大开阔视野,提高见识,与原有的知识触类旁通,从而激发创造性。纵观古今的大科学家大发明家,莫不是具有很高的艺术才华,常常所说的“才华横溢”,就是指各类知识和技能多了,才会相互融合,自然流露出来。

三、美术鉴赏课程的目的与意义

如前所诉,在高校开展美术鉴赏课程,是大学美育的重要部分,是完善学生知识结构和建立健全学生人格修养的重要课程,能够全面培养和提高学生的多方面能力,比如培养审美能力,经常性地欣赏美术作品,能培养学生对美与丑的敏感性,提高艺术修养。其次是培养全面思维能力,当代大学生不仅要深化理性思维,比如判断、分析、归纳、论证、推理等能力,还要发展形象思维和感性思维,比如观察、表达、表现、感悟、想象等能力。还有培养创新能力,比如艺术具有不可复制性,是创新性最强的学科,通过对美术的鉴赏活动学习美术家们的创造性思维。最后是提高动手能力,通过观摩和学习美术种类,进行部分美术实践,能够提高动手能力。

高校的人文学科教育,在培养新世纪人才上功不可没,当今世界各国都非常重视。我们相信,在越来越开放的中国,教育也应该走在世界前列,其大学美育就是重要的一块基石,将会托起今后人才培养的稳健步伐。

第二章 Chapter Two

美术门类与技法欣赏

美术是指占据一定空间、具有可视形象以供欣赏的艺术，也称视觉艺术、造型艺术、静态艺术和空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料，如画布、纸张、颜色、木料、石头、泥土、金属等，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心理感情的一种艺术活动。

美术的分类多种多样，按欣赏功能可分为：纯美术和工艺美术，按表现形式可分为：绘画、雕塑、设计、建筑、摄影、漫画等，按时间可分为：原始、中世纪、文艺复兴、近代、现代和后现代美术，按地理可分为：欧洲、美洲、非洲、亚洲美术等，下面我们按照美术的表现形式来了解基本的美术门类，理解其技法。

第一节 绘 画

绘画是造型艺术中最主要的一种艺术形式。它是指运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过造型、色彩和构图等艺术手段，在平面二维里塑造出静态的视觉形象，以表达作者审美感受的艺术形式。

一、绘画的种类

从地域上，绘画主要分为东方绘画和西洋绘画。东方绘画主要是中国画，中国画又称国画，是东方绘画体系的主流。中国画用毛笔、墨在宣纸、绢帛上作画，着眼于用笔墨造型。在表现方法上，中国画采用一种散点透视的方法，即人的视点平行于景物在纸面上移动。在画面的构成上，中国画讲究诗、书、画、印交相辉映，形式独特。而油画是西洋绘画的代表，它是世界绘画艺术中最有影响的画种。油画是用油质颜料在布、木板或厚纸板上画成的。传统的油画家采用焦点透视法作画，即人眼定于某处观察。它讲究画面景物充实，按自然的秩序布满画面，呈现出自然的人眼可观察的真实境界。

从工具材料上，绘画可分为水墨画、油画、壁画、版画、水彩画、水粉画等；从题材内容上，绘画可分为人物画、风景画、静物画、动物画等；从作品的形式上，绘画可分为壁画、年画、连环画、漫画、宣传画、插图、海报、剪纸等。

壁画是一种装饰墙壁和天花板的绘画，可说是最原始的绘画形式。最早的壁画是在法国

一个山洞中发现的，因此有时壁画也称洞穴画。壁画的历史发展到最后，变成建筑装饰和室内装饰的一种，比如印刷彩砖、随意墙面涂鸦和户外墙面广告等。

绘画型壁画具体画法有：①干壁画，在粗泥、细泥、石灰浆处理后的干燥墙面上绘制；②湿壁画，基底半干时，以清石灰水调和颜料绘制，须一次完成，难度较大；③蛋彩画，以蛋黄或蛋清为主要调和剂的水溶颜料，在干壁上作画，不透明、易干、有坚硬感；④蜡画，蜡与颜料混合画在木板或石质上，再加热处理；⑤油画，画于亚麻布或木板上；⑥丙烯画，以丙烯酸为主要调和剂，快干，无光泽，现代壁画常用。

二、绘画的技法欣赏

不同的画家有不同的风格特点，不同的构图和用色，不同的线条，因此欣赏一幅画可以从以下几个方面入手：

1. 构图与图地

一幅画主要由画面与边缘构成，画面有一个中心，也称“画眼”，也是让整幅画面生动灵活的关键，如“画龙点睛”之说。画面也有一个扩展的边缘，就像一首歌的末尾，应该给人“意犹未尽”之感。中国画的边缘往往有大片的留白，展开的意趣只能让观者去联想，而画面中心在哪里呢？有时候在正中，有时候在左边，有时候在右边，主要看画家本人的作画意图，主体形象的姿势，采用三角形或者四边形的形式、边缘与中心的布局、图幅大小中横竖的对比，就是构图。

画面的主体就是“图”，画面的背景就是“地”，图地的对比能够在视觉中产生奇妙的感觉，图地甚至可以反转，产生荒谬的逻辑，这也是视觉艺术研究的重要问题，如图2-1鲁宾杯所示。但是针对一副传统的绘画，图地对比还是鲜明的，“图”往往是画家重点描绘的内容，有前景、中景和远景之分，需要精雕细刻。但是“地”的巧妙处理也是画家娴熟功力的体现。

图2-1 鲁宾杯
(侧影与杯的反转图形)

2. 点、线条与块面

点是画面中最小的构成因素，具有集中和吸引视线的作用，如齐白石的虾。线是点的延伸，是点的运动轨迹，点、线条与块面体现了画面主体的形象，线条或粗或细，或直或曲，或圆润或艰涩，都有不同的表情，表达不同的意境。水平线的宁静开阔深远，垂直线的庄严上升崇高，斜线的运动伸展，曲线的自由流动，细线的清丽脱俗，粗线的肯定稳重，浓墨的粗犷深沉，淡彩的飘逸透明，形成了整个画面的气质格调。尤其是中国画家，对线条的倾情演绎达到了登峰造极的境界。图2-2是吴冠中的《墙上春色》。

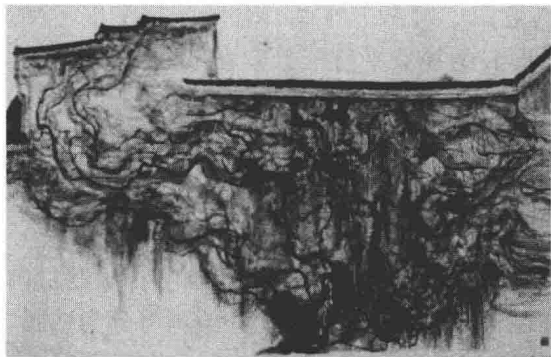

图2-2 《墙上春色》

块面构成了立体，构成了背景，构成了人物，构成了静物等，是现代绘画和设计惯常用

的手法，块面具有力量感，古今中外画家都使用过块面的造型方法，画面突出，形象鲜明。几何形面有整齐饱满的优点，单纯、明快、简洁，给人坚实、庄严、稳定、充实的感觉。非几何形的面又可分为有机形的面与偶然形的面，如花木、蝴蝶等，非几何形的面具有丰富、生动、亲切、变化之感。

3. 色彩与光线

如果说线面为画面主体的骨骼，那么色彩就是画面主体的皮肤，光线就是画面主体的神韵。色彩是画面中最具有冲击力的因素，能给人第一眼 70% 的印象，色彩是画面最高亢的华章。色彩有不同的属性，色彩的冷暖、轻重，给人不同的感觉。画家用色的技巧和特别就成了评判画家才华的一个指标。

法国画家高更绘制于 1892 年的《快乐之歌》（图 2-3），是高更在塔希提的早期画作，画面中心有两个娴静健壮的土著女子，身前有一只红色的狗，身后有一条红色的河流。高更用简洁的形体、单纯的色块和浓郁的色彩，使画面充满了原始古朴的风味，又有奇特的装饰美感，洋溢着东方的神秘浪漫的情调，这一切都与当时的欧洲传统油画如此不同。红色的狗与红色的河流，这种脱离现实的用色在当时可以说得上惊世骇俗，这与当时最前卫的印象主义那种反复临摹自然与现实的光与影的做法大相径庭，因而奏响了现代绘画的先声。高更把绘画的本质看作某种独立于自然之外的东西，当成记忆中经验的一种再创造，将色彩的运用从描写现实事物转向个人意象营造，将审美体验由客观的真实提升到主观的真实。高更说，色彩是梦想的语言，深奥而神秘……色彩是思想的结果，而不是观察的结果。塔希提岛的色彩鲜亮美丽，具有自然的一种神秘力量，如同音乐般震动，让高更的画作犹如色彩的诗篇。

图 2-3 《快乐之歌》

油画中最讲究用光的技巧，是空气透视的漫射光，还是舞台聚光的效果？光线从哪个方向来？没有光就没有色，许多绘画大师首先就是用光的大师，比如意大利的卡拉瓦乔，荷兰的维米尔，印象派的画面也形象地说明了这一点。同样的道理用在摄影上，光线也是摄影造型的重点，早晨的日光、傍晚的暮光、灯光、月光、极光、宇宙光线等都是摄影家追逐的目标。

油画中最讲究用光的技巧，是空气透视的漫射光，还是舞台聚光的效果？光线从哪个方向来？没有光就没有色，许多绘画大师首先就是用光的大师，比如意大利的卡拉瓦乔，荷兰的维米尔，印象派的画面也形象地说明了这一点。同样的道理用在摄影上，光线也是摄影造型的重点，早晨的日光、傍晚的暮光、灯光、月光、极光、宇宙光线等都是摄影家追逐的目标。

4. 其他

画家的个人风格和独特的个性，笔法与技法的创新等都展现了千姿百态的美好。这种形式甚至成为画家的标识和鉴定艺术品真伪的标准。特别是中国画里的印章和题点等。

三、绘画的背景知识

欣赏一副绘画，还应该了解其背景知识。了解美术家的生平事迹和创作背景才能更好地理解其作品。美术家的人生经历对其影响很深远，比如高更离开法国去旅行，到达塔希提岛，那儿奇特的异域风光，鲜艳的土地和植物让他大开眼界，从而走上了与法国国内画家们的不