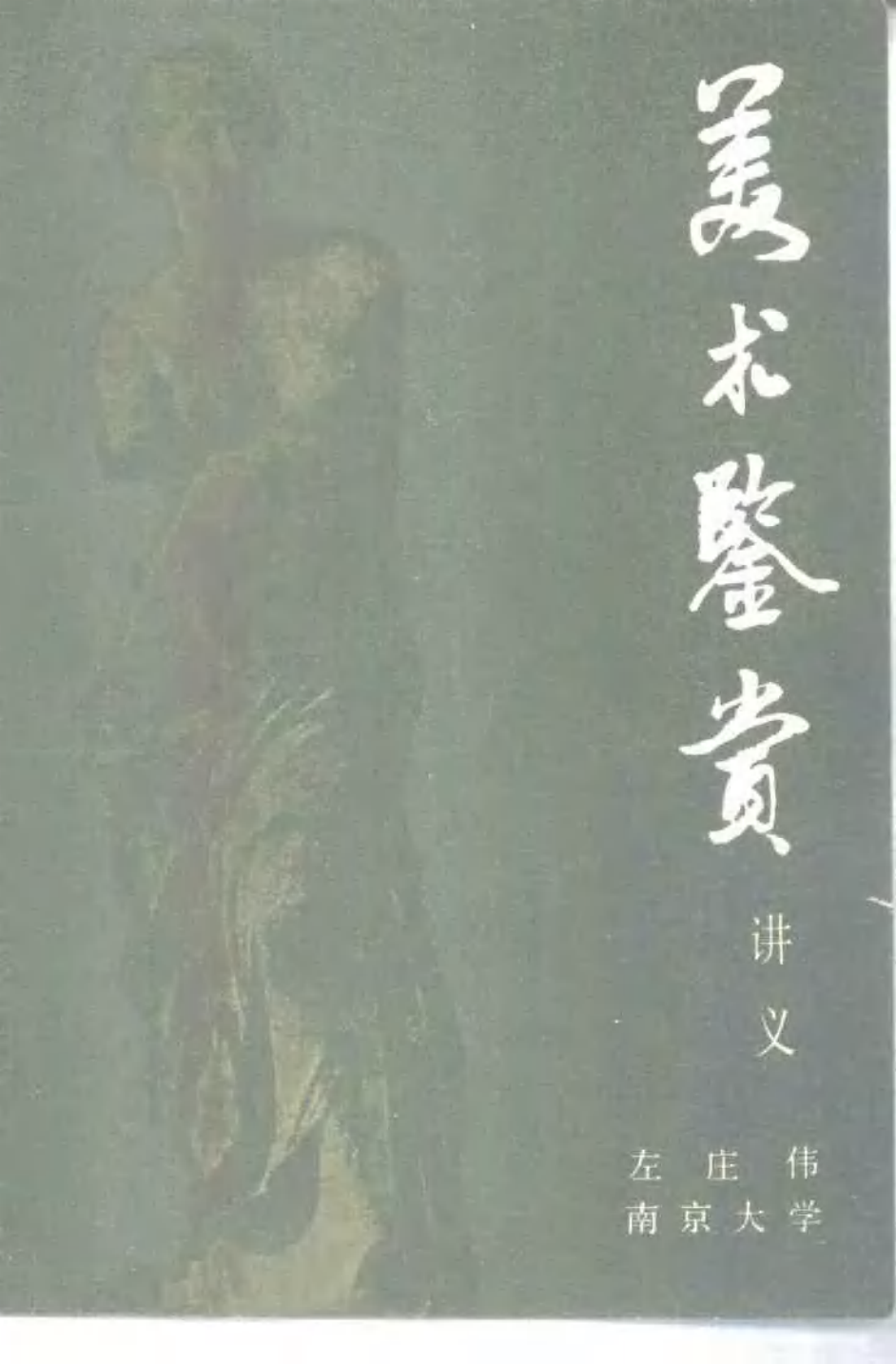

美术鉴赏

讲义

左 庄 伟
南 京 大 学

前 言

为了提高大学生的文化素养和对美术品的鉴赏能力，丰富精神生活，1981年春我应南京大学之约开设了这门《美术鉴赏》选修课。

为综合性大学讲授《美术鉴赏》我是第一次。在这方面既没有统一的教学大纲可依，也没有现存的教材为据。应同学们要求，我在教学过程中边讲课，边编写成这本提纲式的讲义，很不成熟，仅同学们参考。

马克思在《一八四四年的经济学——哲学手稿》中指出：“如果你愿意欣赏艺术，你就必须是一个有艺术修养的人”。

在我看来，“艺术修养”应具备正确的艺术观和基本的美术知识。因此，我从这两方面组织教材的内容。对于艺术的观念，人们之间是不尽相同的，我仅论述我的观点：对待美术品的理解、评价、在鉴赏者之间亦有差别，我仅阐明我的看法；对待中国和外国的美术家、美术作品、美术流派，素有亲疏，偏爱，褒贬之异，我仅选择我认为是人们应该了解的常识。古今中外，著名的美术家、美术作品、美术流派不胜枚举，我只能择其一二加以品评介绍，这仅仅是艺海中的一滴。由于我的理论水平低，艺术修养亦有限，失当之处难免，敬请读者批评指正。

文中所引资料，多出自我的学习笔记，因这次编写时

M/108/20 01

目 录

美术鉴赏与美术品评

.....	(1)
美术鉴赏.....	(1)
美术品评.....	(6)

美术是社会生活的形象反映

.....	(9)
美术品是人类社会生活在美术家	
头脑中反映的产物.....	(9)
美术品是社会生活的形象反映.....	(12)
美术品的认识生活作用、思想	
教育作用和审美作用.....	(16)

美术品的形式美

.....	(22)
美·艺术美.....	(22)
形式·形式美.....	(25)
艺术语言.....	(39)

美术的种类和特征

.....	(53)
-------	------

画.....	(54)
绘画.....	(55)
中国绘画.....	(56)
西洋绘画.....	(70)
素描.....	(78)
版画.....	(80)
人物画.....	(82)
风景画.....	(97)
静物画.....	(99)
年画.....	(100)
连环画.....	(105)
宣传画.....	(106)
文学作品插图.....	(108)
漫画.....	(110)
雕塑.....	(114)

美术的风格与流派

.....	(116)
艺术风格.....	(116)
艺术流派.....	(117)

中外名家名画品评

.....	(120)
中国画家·作品.....	(120)
欧洲美术家·作品.....	(161)
西方现代美术流派.....	(226)

美术鉴赏与美术品评

美术家创造美术品是为了给人们看的，它的社会效果（教育效果和审美效果）如何，需要通过实践来检验。这里所指的实践，主要是指人们对美术品的鉴赏与评论。

美 术 鉴 赏

美术鉴赏，就字面而论包含两层意思：鉴，指鉴别美术品的真伪、优劣、高下，鉴别美术家所创作的美术品所属风格、流派、种类形式等；赏主要是看，通过观赏艺术形象而受到艺术感染。

鉴赏过程是通过视觉接触美术品而引起的一种特殊的思维活动。这种思维活动从根本上说也是一种认识活动，但是又不同于一般的认识活动。它是通过美术品所塑造的具体可感的艺术形象去了解客观世界具体地认识艺术形象所反映的社会生活的面貌和本质。法国雕刻家罗丹说：

“艺术是人类最崇高的使命，因为艺术是要锻炼人自己了解世界并使别人了解世界。”

人们通过对美术品的鉴赏，不仅受到进步的、健康的思想教育，更重要的是接受美的熏陶，引导人们热爱美，

追求美，使人们更加热爱生活，向往未来，具有高尚的道德情操，为美好的共产主义社会而奋斗。欣赏美术品的本身也是一种美好的精神享受，在紧张的工作之余，使生活得到调节，精神得到休息。

美术鉴赏中，鉴赏者首先要对美术品所表现的思想内容有所认识 and 了解，领会美术家的创作意图和美术家是如何运用独特的艺术语言塑造艺术形象的，实际上就是从作品去追溯美术家怎么创作的。要窥视美术家的心并非易事，鉴赏者需要具备丰富的生活经验和思想水平以及较高的艺术修养。

总的来看：美术品的创作过程是由内及外，美术家所致力的是如何将自己对生活的认识、理解和评价而形成的抽象的思想和感情，由联想和想像而转化成为具体的可视的艺术形象；而鉴赏者的鉴赏过程是由外及内，所致力的是如何将作品中所表现的具体的艺术形象，根据自己对生活的认识、理介和评价的经验，由联想和想像而转化成为抽象的思想和感情。美术家的创作过程和鉴赏者的鉴赏过程恰好是相反的，经过这么一往一返，就不一定完全吻合。因为美术家的创作意图并不是单纯的，有本意也有引伸之意，本意在画中艺术形象上能体现出来，观赏者一目了然，可是引伸之意是在画外，就是画外画，也就是弦外之音，言外之意，这是欣赏者努力探求而最难求得 的境界。在鉴赏过程中，鉴赏者宜先求本意而后旁及其他，根据自己的感想、思想、生活经验和艺术修养，充分地引伸和发挥，浮想联翩，以从中得到最大限度的思想教育和审美享受。

美术鉴赏虽然遵循人类认识世界的基本规律，但它也具有自己的规律和特点。这些规律和特点大致是：

美术鉴赏包含鉴赏者的情感

托尔斯泰说过：“艺术是这样的一项人类的活动：一个人用某种外在的标志有意识地把自己体验过的感情传达给别人，而别人为这些感情所感染，也体验到这些感情”。这是鉴赏活动过程的一个显著特点。我们在欣赏美术作品过程中，往往是感情多于理智。鉴赏者受到作品中的艺术形象的感染而动情，有时候会喜悦高兴，有时候则沉思落泪。

美术鉴赏的过程充满着联想和想象

鉴赏者对于自己所欣赏的美术品，不是被动的接受，而是在欣赏对象的基础上，进行着积极的能动的再创造。鉴赏者尽可能地调动自己的一切生活经验，记忆和感情，并按照自己的审美习惯和愿望，通过联想和想象，给作品中的艺术形象以补充和丰富，重新在自己的头脑中创造出自己所理解的艺术形象。

鉴赏者的生活经验越丰富，艺术修养越高，想象力越丰富，他所享受到的艺术美就越丰富，再创造的艺术形象就越完整，越生动。没有想象既不可能创造艺术，也无法欣赏艺术。想象是人们追忆形象的机能，是每个有感觉的人都能切身体会的一种能力，是在脑子里拟想出可以感觉到的事物的能力，它和记忆有着密切的关系。在美术鉴赏中如果缺乏想象和联想，美术的教育和审美作用就得不到充

分的发挥。

美术鉴赏活动过程中不可避免带有鉴赏者的主观色彩

美术鉴赏既然不是对美术品的消极被动的接受，而是一种能动的认识活动，因此，不同的观赏者对同一件美术品的感受与认识就不可能完全相同。它受着民族、阶级、文化艺术修养、年龄性别、欣赏习惯等因素的制约和影响。由于时代的不同，生活经历的不同，以及所受的教育不同，观赏者往往表现出不同的审美趣味，很自然的出现一种偏爱的现象，表现出一种主观的成份。一般地说对美术品所表现出的偏爱允许的，但是决不能以个人的偏爱代替对美术品的公正和客观的评价。

对美术品的偏爱，表明人们对美术爱好的多样性。不但人们之间对美术品有不同的要求，而且每个人自己在不同的时期，不同的环境、不同的心境支配下，审美要求也不相同，审美的结果也会出现差异性。

对美术品的偏爱虽然有一定的主观性，但是欣赏者的认识还是要受作为欣赏对象的艺术形象所制约。由于艺术形象具有肯定的客观意义，并不是任何随便一种理解都是正确的、符合艺术形象原意的、或者说符合美术家的创作意图的。这是因为美术欣赏过程中的联想、想象和理解都离不开艺术形象的支配和制约。如果根本不顾美术品所提供的艺术形象，任凭主观的臆断，那就根本不成其为美术鉴赏了。

美术鉴赏是美术品这个客观对象与鉴赏者的主观意识两者的统一。审美的成果是主客观统一的产物。主观和客

观，作为美术鉴赏的条件二者缺一不可。它们互相依存，互为因果。从鉴赏者来说，要很好地鉴赏美术品，除了具有正确的世界观外，同时还必须具有鉴赏水平。正如马克思所说的：“如果你愿意欣赏艺术，你就必须是一个有艺术修养的人。”

美术鉴赏中的共鸣现象

“共鸣”的含意是指不同的时代，不同的阶级和阶层的人们对同一艺术作品都能受到相同或相似的情感感染，以致在思想情绪上有某些相通之处，这便是美术鉴赏中的共鸣现象。

产生共鸣现象的原因是很复杂的。在阶级社会中某些阶级之间的关系虽有差异但并非对抗，就是互相对立的阶级也有某些互相依存和影响的一面。在某些情况下具有共同的利害关系和思想倾向，这便是共鸣现象产生的社会根源。另一方面美术在自己的发展进程中，有着历史的继承性。某些艺术形式具有相对的独立性和稳定性，揭示了生活中美的基本规律。具有这些特点的美术品很容易为后代人所接受，这就是共鸣现象产生的历史根源。

例如达·芬奇的《最后的晚餐》里描绘了耶稣的临危不惧和揭露了叛徒犹大的丑恶；他的《蒙娜丽莎》画中所塑造的健美而丰腴的形象，使人陶醉的神秘微笑，富有生气的精神状态能为所有阶级的人喜爱；拉斐尔笔下具有女王气质和纯朴而平易近人，善良而温柔典雅的母亲式的圣母玛利亚谁看了不喜欢呢？郑板桥刚劲挺拔的竹枝、陈之佛意趣盎然的花鸟能使所有的人都得到美的享受。所有

这些作品既表现了人性、人情，又表现了美的韵律。如画面上巧妙安排的构图，各种精妙和谐的造型、色彩、线条等，体现了多样统一的法则。比如中国画中的游丝描的柔美流畅，铁线描的刚劲有力，兰叶描的飘逸豪放，各有独特的风姿，都能唤起人们共同的美感。

在美术品的内容方面，凡是歌颂美的事物，揭露丑的本质，对于各个历史阶段中的腐朽没落，反动的东西，进行抨击和揭露的作品以及宣扬爱国主义和进步思想，赞美大自然的作品等等也都可以引起人们的共鸣。人们出于共同的命运和生活遭遇同样能引起某些感情上的共鸣，这是因为“同是天涯沦落人”的缘故，所以具有共同心境和情感也是引起共鸣的原由。

总之，不同的时代、不同的阶级对美术品所产生的共鸣现象是存在的，但又是相对的、有条件的，要作具体分析。

美 术 品 评

鉴赏者如果孤立地，直观地欣赏某一件美术品，往往不能理解其作品的深刻含意，获得理想的美的感受，最好还要了解美术家本人及其他美术作品。因为美术品中所反映的社会意义和美学意义，以及作品中所流露出来的情感，是和艺术家的社会阶级地位，个人生活经历，政治思想倾向，气质和性格爱好分不开的，“作品即其人”。因此，鉴赏作品过程中不能忽略这方面的因素。

在进行美术鉴赏的过程中，美术家所创造的美术品，必然会引起欣赏者一系列的感受。如果从这些感受出发，

对作品中的艺术形象进行有事实根据和理论根据的分析，以便引起社会对这一美术品的重视，帮助人们提高对美术品的认识和理解，参加意识形态和艺术领域里的思想斗争，这比单纯的美术鉴赏又深了一层，这便称之为美术评论。

美术评论具有鲜明的政治倾向性和美学观点。它是从一定的政治立场、世界观出发，对美术品和艺术家的得失成败、是非功过作出恰如其分的公正评价。

在美术品中，美术家的思想和观点是溶化在艺术形象里面的，而美术评论是把溶化在艺术形象中的思想、观点来一个还原，把蕴藏在作品里以及艺术家的实践活动中的某些含有本质意义的成份、加以提高综合，使之上升为带有规律性的东西，从而帮助观众和社会正确理解美术品和美术家，以推动美术创作实践活动的发展。

美术鉴赏是美术评论的基础，美术评论是美术鉴赏的发展和深化。如果没有鉴赏，评论就成为空洞的说教。相反如果没有评论，美术鉴赏就会缺乏明确的方向。因此在鉴赏中也包含着评论的因素，在批评中也离不开鉴赏。

普列汉诺夫曾说过：别林斯基可以使普希金的诗所给你的快感大大的增加，而且可以使得你对于那些诗的了解更加来得深刻。

美术评论始终不脱离美术鉴赏，通过艺术分析的方法进行意识形态领域里的思想斗争，这是美术评论区别于其他社会科学的一个显著特征。因此，要求一个美术评论家除必须具有较高的思想水平，丰实的生活经验外，还需要有极为敏锐的艺术感觉和较高的艺术修养。

美术评论的标准包括政治标准和艺术标准两个方面。缺少哪一面都是不全面的。过去相当长时间只重视政治标准而忽略了艺术标准，评论作品只谈思想内容，对艺术形式上的高下不作具体的艺术分析，导致政治标准唯一的倾向。当然只重艺术分析，忽略作品所表现的思想内容也是片面的。

鉴赏是评论的基础，而创作又是鉴赏和评论的基础。如果没有美术家创造作品，就根本谈不上什么鉴赏和评论。有什么样的创作就会产生什么样的鉴赏和评论。在具有悠久历史的国家里，在长期的鉴赏和评论活动中，必然会逐渐形成自己的鉴赏习惯和评论形式。随着文化艺术的发展，欣赏习惯也在发生变化。应该按照不同的艺术特点，运用不同的分析，实事求是地进行评论。

美术是社会生活的形象反映

对于美术品是怎样产生的、它具有什么样的特点，今天看来似乎是不言而喻的，自古以来就是这个样子，好象这对于欣赏者来说是无关紧要的。事实恰恰相反，这不仅对美术家是重要的，就是对欣赏者也是一个不可不知的带有根本性的问题。

美术品是人类社会生活在美术家 头脑中反映的产物

美术品是怎样产生的呢？古代就有人说是神创造的，神创造了万物，也就创造了艺术。古希腊的哲学家柏拉图认为世界有一种理念的东西，这种理念是艺术的源泉。现实生活是对理念的摹仿，而艺术又是对现实的摹仿。这里所指的理念大概就是人类社会生活之外的所谓神。

对美术品的产生最容易迷惑人的理论是“模仿学说”。自古以来不少人认为：模仿是人的本能。古希腊的哲学家德漠克利特就说过，人类在许多重要的事情上是模仿的，从蜘蛛那里学会了纺织术，从燕子那儿学会了盖居住的房子，从黄莺那里学会了唱歌等等。艺术就是对现实的模

仿。以绘画雕刻而论，就是用线条，色彩，明暗和形体的姿态来模仿现实世界。好像整个艺术实践也证明是这样。不是吗？我们画画时尽量追求与所描绘对象的相似，稍有点差错就会受到指责说那个地方不符合对象的比例，或某处色彩不是对象的色彩等等。看来美术品是对现实对象的模仿，是无可怀疑的真理。假如这个观点成立的话，为什么还要画家呢？当代的照相术很发达，可以完全无误的反映客观对象的真实，雕刻家也不必化气力动刀凿和锤子了，只需把对象用模子翻铸便是了，铸造厂不就变成美术学院了吗？绝对无误。但是生活中模子铸造出来的毕竟不算是艺术品，这是人所共知的事实。

模仿学说很有影响，就连一些伟大的理论家也主张这种观念，别林斯基就说过：“艺术是现实的复制；从而，艺术的任务不是修改，不是美化生活，而是显示生活实际存在的科学。”车尔尼雪夫斯基也说：“艺术的第一目的是再现现实。”

我们认为美术既不是神创造的、也不是模仿本能而产生的，而是人类在生产劳动过程中产生和发展起来的。马克思主义认为：劳动创造了人类。当然也创造了包括美术在内的一切艺术。

这个观点我们从远古的洞窟壁画中可以得到证明。鲁迅说：“画在西班牙的阿尔塔米拉洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说：这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩玩的，但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有十九世纪的文艺家那么有闲，他画的一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者猎取野牛，禁咒

野牛的事”。从这里可以看出造型艺术最早出现于原始狩猎民族，他们画动物和画狩猎场面是为了传授知识，交流思想感情，为了实用而产生了绘画。在我们中国历史上画和文字是同时出现的。最初的绘画起着文字的作用，书写的同时就是绘画，这从中国最早的象形文字中可窥见：

如山（），龟（）弹（）日（）等等。

整个装饰美术也是从原始人类的生产和生活方式中产生的。人们为采摘野果，装存谷物，从编篮子到用泥巴糊篮子，泥糊的篮子可以装细小的谷粒，偶然遇到火灾，将泥糊的篮子烧得更结实，从而创造了陶器。为了便于使用，在长期的实践中又创造了把手和钮盖，并且在器皿上画上各种生活中常见的纹样，如编织纹样，水纹样和鱼状花纹，人面花纹等等。从陶器上的纹样可以清楚的看出，一是从动物的外形变化而来，一是复制过去编制用具的形状和外貌。当人们学会加工金属的时候陶器上才出现了非常复杂的曲线和直线交错的图案，从此装饰艺术就产生了。人类有了审美观念，出现了审美要求，也就创造了审美对象——艺术。我们从原始造型艺术情况分析来看首先是为实用的功利目的，然后才出现审美的观念。原始人类把动物图形画在自己的洞穴、武器、工具上，这是狩猎的生活方式的必然反映。随后他们才脱离原来的形式，由模仿所带来的快感，使绘画从符号阶段脱离出来，逐渐发展为独立的艺术形式。人类的审美趣味也就随着生产力的发展而发展。

独立的美术品是人类的社会生活在美术家头脑中反映的产物，这是马克思主义关于艺术起源问题的基本观

点。

美术品是美术家们创造的，是通过美术家们的头脑反映出来的社会生活。既然通过头脑，而人类头脑里的思想是不相同的，因此就必然有不同的反映。美术品体现了美术家的思想感情，是美术家主观能动作用的产物。我们常常见到，同样的社会生活经过不同美术家的反映，竟创造出完全不相同的美术品。列夫·托尔斯泰说过：“在自己心里唤起曾经一度体验过的感情，并且在唤起这种感情之后，用动作，线条，色彩，以及言词所表达的形象来传达出这种感情，使别人也能体验到这同样的感情，——这就是艺术活动。”普列汉诺也说过：“艺术既表现人们的感情，也表现人们的思想。”“艺术开始于一个人在自己的心里重新唤起他在周围现实的影响下所体验过的感情和思想，并且给予它们以一定的形象的表现。不用说，在绝大多数场合下，一个人这样作的目的是在于把他反复感到的东西传达给别人。”因此美术家们总是按照自己的感受和评价，结合长期地对生活的体验和理解来反映生活，所以在美术品中既包含客观现实生活，也包含美术家的主观思想感情。

美术品是社会生活的形象反映

美术品是人类社会生活在美术家头脑中反映的产物，这种反映不同于其他社会意识形态，它是运用具体的可以为视觉所感觉到的艺术形象反映生活，是以情动人的。而社会科学是用抽象的概念反映生活，是以理服人的。

因此，美术的主要特征是形象性。美术的形象性与其他艺术形象性也不相同，具有自己的特点：

形 象 的 具 体 性

美术是供观看的视觉艺术。它是按照现实生活本来面貌来创造艺术形象的。因此这种形象具有可视性，具体性和生动性。人们在欣赏美术品时犹如亲见其人、其景、其物、其境。形象具有直观性，这不同于音乐和文学，文学的形象不能作用于欣赏者的视觉，它必须经过语言的描绘，通过阅读者自己的联想和想像才能获得形象的感受。而美术的形象最大众化，最能为人们所接受和欣赏，它不受时代、民族、国家、语言所限制。达·芬奇的《莫娜丽莎》谁都看得懂，她是位女子，面带微笑，温柔美丽。对于风景、静物画更是一目了然。

形象的概括性和典型性

艺术形象不是生活的简单复制品，不是以机械地再现现实生活中形象的外貌为最高目的，而是通过形象表达某种思想内容，寄托美术家自己的思想和感情，因此，在对形象的选择和创造上必然要按构思的要求对生活形象加以选择，提炼和加工，力求在表达思想方面更鲜明突出，集中体现带有普遍意义的特征。如《我的父亲》（罗中立作）在这巨幅肖像上画家精心地表现了各种属于农民的特征：鼻子旁的所谓“苦命痣”，这种痣据说是受苦的印记；“卷耳朵”，老百姓说这种耳朵是怕老婆，画家用这些鲜明的特征来表现农民的天性善良，驯服，能忍耐，不会反抗。