

『中国淑女』系列素养教材

艺术素养

◎丛书主编 / 赵彤

◎主编 / 许本洲 袁婷婷



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

艺术素养

艺术素养

丛书主编 赵彤

主 编 许本洲 袁婷婷

副主编 王乐云 夏莹莹



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

本书分为“美术作品鉴赏篇”、“音乐作品欣赏篇”、“文学作品导读篇”、“书法作品欣赏篇”四个部分。艺术修养是建立在对艺术的理解和认识、艺术的鉴赏能力及艺术的创造能力之上的。掌握一定的艺术鉴赏方法,具备一定的审美能力,对素质提升和能力发展有着重要意义。本书从各类艺术的鉴赏知识谈到经典艺术作品的鉴赏方法,引领读者进行艺术的审美体验,提高对艺术作品的欣赏力和感受力。

本书可作为综合素养教育选修课教材,也可作为女性素养养成自学教材。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

艺术素养 / 许本洲, 袁婷婷主编. —北京: 电子工业出版社, 2016.7

ISBN 978-7-121-28747-3

I. ①艺… II. ①许… ②袁… III. ①艺术教育—职业培训—教材 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 095228 号

策划编辑: 施玉新

责任编辑: 韩玉宏

印 刷: 三河市华成印务有限公司

装 订: 三河市华成印务有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×1 092 1/16 印张: 12.25 字数: 346 千字

版 次: 2016 年 7 月第 1 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 29.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式: (010) 88254598。

前言

让我们的灵魂一直行走在路上

“也许你暂时去不了远方，但你不能停止放逐灵魂和脚步的努力。要么读书，要么旅行，身体和灵魂必须有一个在路上。”作家刘屈艳扬的这段话，道出了本书的编写意图——阅读，让我们的灵魂一直行走在路上。这是提升个人素养，让我们散发出优雅气质的必经之路。

在人类文明进程的长河里，有无数伟大的艺术家和他们璀璨的作品成为指引我们追求心灵归宿的灯塔，为我们照亮前行的道路。有了他们的指引，我们的内心不再迷茫，我们的精神不再空虚，我们的思想日臻丰盈。于是，我们不再只关注外表的美丑，更关注内心的善恶；我们不再只关注金钱的多寡，更关注精神的贫富；我们也不再只关注个人的得失，而更关注国家、社会、人民的荣辱。因为，在阅读他们的事迹和作品中，我们成长了、成熟了！

美术作品，带我们领略美丽，领略自然万物或简约或繁复的璀璨之美；音乐，带我们回归纯真，回到如胎儿期近听母亲心跳时一般的纯真；文学，带我们走进真实，走进人世生灵或不能或不便言说的悲欢离合；书法，带我们感悟气势，感悟笔画线条或酣畅或刚柔并济的气势。

当我们徜徉于人类文明发展的硕果中时，当我们领略艺术家们精美绝伦的艺术作品时，我们浮躁的内心会安静下来，我们迷离的眼会明净起来。透过传世的艺术作品，我们体验到这人世间的真善美，我们因此而从容而大度而优雅。这难道不是我们此行最丰厚的收获吗？

让灵魂高贵地行走，让素养自然地生长，让气质由内而外地散发出优雅，就从本书开始吧！

本书由许本洲、袁婷婷、王乐云、夏莹莹等老师编写。我们希望通过有限的篇幅给每位读者提供一份丰富的营养午餐。它也许会帮你普及知识，扩展你的知识面；它也许是你深入研究人类文明成果的起点，为你开启深入钻研的大门。不管是哪种情况，都别忘了让我们的灵魂一直行走在路上，让我们优雅起来！

编者

目 录

美术作品鉴赏篇	1
第一章 美术作品鉴赏常识	1
第一节 美术作品鉴赏概述	2
第二节 美术作品鉴赏方法	7
第二章 美术作品鉴赏	14
第一节 外国经典美术作品鉴赏	15
第二节 中国经典美术作品鉴赏	32
音乐作品欣赏篇	49
第三章 音乐作品欣赏常识	49
第一节 音乐知识概述	50
第二节 音乐作品欣赏方法	53
第四章 音乐作品欣赏	58
第一节 中国音乐作品欣赏	59
第二节 外国音乐作品欣赏	80
文学作品导读篇	98
第五章 文学作品导读概述	98
第一节 文学发展史简述	99
第二节 文学欣赏与文学作品欣赏的基本方法	109
第六章 经典文学作品导读	123
第一节 中国经典文学作品导读	124
第二节 外国经典文学作品导读	137
书法作品欣赏篇	146
第七章 中国书法作品欣赏常识	146
第一节 书法及书法作品种类	147
第二节 书法作品欣赏方法	155
第八章 中国书法作品欣赏	166
第一节 不同字体书法作品欣赏	167
第二节 近现代名家书法作品欣赏	178

美术作品鉴赏篇

第一章 美术作品鉴赏常识

第一节 美术作品鉴赏概述

第二节 美术作品鉴赏方法



学习目标

- 了解美术及美术鉴赏的基本知识。
- 掌握美术鉴赏的基本方法及注意事项。
- 调动读者参与鉴赏的积极性，培养读者对美术的兴趣。

内容导读

美术作品的直观和相关知识是美术鉴赏的基础，要求鉴赏者必须具备美术的基本知识，能识别美术的基本类别和一般表现方法，才能进行实质的鉴赏活动。

本章以古今中外杰出的艺术家及其美术作品为切入点，介绍绘画艺术、雕塑艺术、建筑艺术、摄影艺术等中外美术鉴赏的基本理论知识，特别注重内容的思想性和审美性，力争做到图文并茂、文字流畅、论点正确、通俗易懂。通过把握美术的精髓，走近美术的精英，认识美术的精品，感悟美术的精神。使读者既获得综合的历史文明的信息，又获得具体作品的审美方法，在审美愉悦中培养正确的审美理想和健康的审美情趣。

第一节 美术作品鉴赏概述



知识领航

马克思说：“如果愿意欣赏艺术，你必须是一个有艺术修养的人。”鉴赏美术作品必须具备美术的基本知识，能识别美术的基本类别和一般表现方法，然后才能进行实质的鉴赏活动。

智慧语录

没有油画、雕塑、音乐、诗歌及各种自然美所引起的感情，人生乐趣会失掉一半。——斯宾塞

一、美术的基本含义

美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术、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，表达艺术家思想观念和感情的一种艺术活动。

二、美术作品的分类

根据其艺术门类，美术作品可划分为绘画、雕塑、建筑、设计（工艺）、书法（篆刻）、摄影六大类。还可以按照其材料、功能、题材、内容等进行更细致的划分。

（一）绘画

按材料和功能：油画、中国画（其中按技法分为工笔画和写意画，按题材分为人物画、山水画和花鸟画）、版画（按材料分为木版画、石版画、铜版画、锌版画、丝网版画，按技法分为镂版画、腐蚀版画、水印版画、套色版画）、素描（其中也包括速写，按工具分为钢笔素描、铅笔素描、碳笔素描、毛笔素描等，按题材分为人物素描、风景素描、静物素描）、水彩画、水粉画、丙烯画、连环画、年画、壁画、宣传画、招贴画、插图、装饰画等。

按内容和题材：人物画（包括人体画、肖像画、风俗画、宗教画、军事画、历史画等）、花鸟画、静物画、风景画、山水画等。

按形式语言：具象绘画、意象绘画、抽象绘画。

（二）雕塑

按题材和功能：人体雕塑、肖像雕塑、动物雕塑、架上雕塑、纪念雕塑、环境雕塑、公共雕塑、实用装饰雕塑等。

按空间：圆雕、浮雕。

按放置地点：室内雕塑、户外雕塑。

按工具材料：石雕、木雕、泥塑、金属雕塑（包括钢铁雕塑、铜雕、不锈钢雕塑等）、根雕、冰雕、沙雕、雪雕、软雕塑等。

按形式语言：具象雕塑、意象雕塑、抽象雕塑、观念雕塑。

（三）建筑

按功能：园林建筑、纪念建筑、住宅建筑、公共建筑。

（四）设计

按功能：实用美术、商业美术、特种工艺美术。

按内容和材料：服装设计、陶瓷设计、工业设计、广告设计、网页设计、环境艺术设计、家具设计等。

按形式语言：平面设计、立体设计、构成设计。

（五）书法

按形式语言：楷书、隶书、草书、篆书。

（六）摄影

按内容：人物摄影、风景摄影、动物摄影、静物摄影。

按形式语言：具象摄影、意象摄影、抽象摄影、观念摄影。

右边两幅都是描绘妇女劳动的，却属于不同的美术门类。我们鉴赏美术作品时，要遵循每个艺术门类的艺术特点和形式规范。

三、美术风格与流派

美术风格是美术作品显示出来的一种格调和气派。艺术风格有个人风格、群体风格、区域风格、民族风格、时代风格等，具有独特性、稳定性、多样性与同一性的特征。例如，唐代人物绘画有“疏、密”二体，北宋花鸟绘画有“徐黄异体”。黑格尔提出西方艺术有“象征型、古典型、浪漫型”，贡布里提出西方艺术有“古典、罗马风、哥特式、文艺复兴、手法主义、巴洛克、

优雅点击

世界十大雕塑：米隆的《掷铁饼者》、米开朗基罗的《大卫》、《断臂的维纳斯》、《雅典娜神像》、《门考拉夫妇立像》、《复活节岛的巨石雕像》、《母狼》、《狮身人面像》、《汉谟拉比法典》、罗丹的《思想者》。



法国米勒的油画《拾穗》



唐朝张萱的国画《捣练图》

罗可可、新古典主义、浪漫主义”。

美术流派是由一批风格近似的艺术家所形成的有传承发展意义的艺术派别。从方法论看，主要有现实主义、浪漫主义。现实主义美术，指美术家按照事物本来的样子，在作品中再现生活，直接以真实的形象揭示生活的本质特征的美术流派。浪漫主义美术，指美术家按照主观理想的样子去表现生活，而且突出个人的激情和自由精神表现的美术流派。

四、美术的社会功能

美术作为社会存在的产物，担负着一定的社会功能。美术的社会功能主要体现在三个方面：认识功能、教育功能、审美功能。

所谓认识功能，就是我们通过美术作品认识不同时代、不同民族、不同文化、不同社会制度的人们的生活、历史、风俗、行为、器物、观念等，甚至包括我们自己在内的整个世界，这种认识既可以通过由美术作品所表现出来的内容来实现，也可以通过美术作品的形式本身来实现。



王德威《刘少奇同志在林区》(油画, 1964年)

所谓教育功能，主要是指美术作品的题材所表现出来的内容和主题对观众形成的思想和道德上的感染与影响，以培养人们在对待自然、社会、人生、他人及自我判断上的积极的观念与热情，具体而言就是热爱祖国、热爱自然、热爱生命、锐意进取。

所谓审美功能，就是培养人们对美的事物、美的形式的辨别力、敏感性和感受力。

例如，保罗·高更的《布道后的幻觉》(雅各与天使搏斗)，表面上看是一个基督教题材，实际上，画家是以象征主义为特点，描绘布列塔尼半岛上农妇在听教区牧师讲解教义时眼前所产生的幻象，画的是人们脑海里的幻觉，画上以现实主义手法展现，因此画的人物不是基督徒形象。布列塔尼农妇头上戴的古怪帽子，加强了画面的装饰效果，而宗教传说中的“搏斗”场面，却被处理在不太明显的地方，以象征这些虔诚的布列塔尼农妇头脑里所出现的幻象。



王公懿《秋瑾》组画之一（木刻，1980年）



保罗·高更《布道后的幻觉》（油画，1888年）

五、什么是美术鉴赏

美术鉴赏是人们运用自己的视觉感知与已有的生活经验、审美知识等对美术作品进行感受、体验、联想、分析、判断的欣赏与鉴别的过程，是使鉴赏者获得审美享受、提高审美能力、陶冶情操、理解美术作品与美术现象的特殊的精神活动，也是鉴赏者对美术作品再创作的过程。

美术鉴赏的对象是美术作品；美术鉴赏的过程是从感受、归类、分析和判断到体验、想象和评价；其目的是获得审美的享受，并理解美术作品和美术现象。

在美术鉴赏中，“鉴”是手段，是基础，“赏”是目的，“鉴”是为“赏”服务的。“鉴”，就是甄别、归类、分析、判断，具体说，就是要弄明白一件美术作品的作者、创作年代、材料、手段或方法、语言形式和内容等直接呈现给我们的东西，以及美术作品所产生的社会、历史、文化背景等相关知识。“赏”，就是欣赏，接受者把鉴别美术作品所获得的感受、体验、联想等与自己的审美经验相结合，进行综合的审美判断和审美评价。美术作品的直观和相关知识是美术鉴赏的基础，而鉴赏者个人的创造性参与则是对美术作品的意义和价值的进一步深化和完善，二者是相辅相成的。

当我们走进美术馆和博物馆参观时，面对风格各异、琳琅满目的美术作品可能会产生疑问：哪些是好的作品？哪些是一般的作品？艺术家为什么要以这样的方法而不是那样的方法来创作这些作品？作者想告诉我们什么？哪些作品是“有意义”的？怎样来判断美术作品的意义？面对名作，我们也许会产生疑问：它为什么这么“有名”？对当代美术涌现出的新的艺术形式，我们会提问：这是艺术吗？“艺术”到底是什么？这些问题涉及的，就是美术鉴赏问题。提问，正是鉴赏的开始，通过对问题的解决，最终完成对美术作品的判断鉴赏。

《奔马图》在表现方法上，将西洋画中的解剖与中国传统笔墨相结合，显示出徐悲鸿以中西融合的方法改造传统中国画以使之具有面对现实的能力的思想。在主题上，他以昂首飞奔的骏马来表达对民族前途的关怀和希望，表达了他对新中国成立、人民从此当家做主的喜悦心情和对祖国未来的期望与情感寄托。

吴冠中在杭州国立艺术专科学校读书期间受到他的老师林风眠和吴大羽的深刻影响，一生从事中西融合和油画民族化的实践，逐步形成了清新、明快、注重美术的本体语言——点、线、面、色相结合的韵律美和形式美的独特风格，具有强烈的艺术个性和时代气息。在《根扎南国》中，吴冠中以他特有的手法，以点、线、面、色的结合，塑造出南方特有的郁郁葱葱、繁茂似锦的大榕树形象，给人以强烈的美的享受。

六、美术鉴赏的意义

美术鉴赏不仅是对知识的学习,更重要的是培养认识世界的能力、审美的眼睛和健康的审美情趣及益于未来的人生发展,其最终意义,就在于使人的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,从而使身心得到和谐发展,精神境界得到升华,自身得到美化。

(1) 美术鉴赏有益于灵魂的雕铸和人格的完善。艺术教育注重开发和挖掘人自身的潜能,并致力于培养人的自尊、自信、自爱、自立、自强意识,不断提升人们的精神文化品位和生活质量,从而不断提升人的生存和发展能力,促进人的全面发展与完善。人的全面发展,正如恩格斯所认为的那样,包括智力、体力、思想、道德、意志、信念、情感等各方面,全面发展是一专多能的素质型发展。鉴于此,人的艺术素养已经日益融入时代的潮流之中,备受人们的重视与关注。美术鉴赏作为美育的一种手段,在促进人类灵魂雕铸和人格完善的全面发展中起着重要的作用。

(2) 美术鉴赏可以满足人们的审美需要,提高和培养审美能力。通过大量、广泛地鉴赏优秀艺术作品,就会逐渐具有和提高感受美、理解美的能力。这里不单单是提高读者的鉴赏水平问题,而是如何发展人的价值取向问题。提高人们对美术意义的认识,培养他们正确的审美理想、健康的审美情趣,提高对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力。

(3) 美术鉴赏可以陶冶人的思想情操,提高人的精神境界。我们大家熟悉的徐悲鸿的作品《愚公移山》,是他以中国的传统故事“愚公移山”为素材,重新创作的一件作品。整幅作品,画家用不多的人物,营造群体性的场面,呼吁全国人民只有团结起来,共同奋斗,积小胜为大胜,才能打败日本帝国主义,取得抗日战争的最后胜利。当我们看到这件作品时,无疑会受到教育,会使我们产生一种爱国主义情感。因此,通过美术鉴赏对美和艺术增进理解,无疑对提高文化素质和思想境界都会产生不可估量的作用。

(4) 美术鉴赏可以开阔眼界,扩大知识领域。宋代画家张择端创作的《清明上河图》,生动反映了北宋都城汴京的繁荣景象,其中对各色人物的生动描绘已成为人们认识宋代社会、服饰、风俗、技术、建筑、市场等的第一手资料。在这种鉴赏活动中,美术作品为我们提供了种种与他人产生共鸣的经历与感受,让我们能够以一种艺术的眼光和态度看待周围的一切事物,并获得一种全新的洞察力。



知识窗

清明上河图

作者:张择端

尺寸:长 5.28 米,高 24.8 厘米

材质:绢本设色

年代:北宋(现存北京故宫博物院)

《清明上河图》是中国十大传世名画之一,它以长图的形式生动细致地再现了北宋都城汴京(今河南开封)郊区和城内汴河两岸的繁华景象,是一幅写实生动的市井风俗画。全图共绘制了五百五十多个各色人物,牛、马、骡、驴等牲畜五六十匹,车、轿二十多辆,大小船只二十多艘。房屋、桥梁、城楼等也各有特色,精美而生动,体现了宋代建筑的特征。

(5) 美术鉴赏可以娱情怡神, 激发想象力, 培养创造性。鉴赏美术作品不仅使人视觉愉悦、心情舒畅, 更在于美术作品都是通过点、线、面、色彩、空间、肌理等形式组成的, 所以画面上的节奏感、韵律感会对人的视觉产生影响, 进而使人产生联想。因而, 当我们在鉴赏美术作品时, 不管是那些赏心悦目的写实作品, 还是一些现代派艺术家的抽象作品, 都会使我们获得一种喜悦与满足。在对美术作品鉴赏的过程中, 也更能促进身心健康的发展, 陶冶情操, 激发创作热情与创造能力。

智慧语录

艺术的伟大意义, 基本上在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。——罗曼·罗兰

第二节 美术作品鉴赏方法



知识领航

一、美术鉴赏的心理活动机制

美术鉴赏的心理活动机制有感知、理解、想象、情感四个因素(环节), 它们是相互联系、有机作用、缺一不可的整体。

(1) 敏锐的审美感知。感知是审美心理的窗口, 使审美主体认识审美客体, 从感觉的、表面的、个别的、局部的认识到知觉、综合的完整认识。

(2) 深刻的审美理解。理解是审美心理的阳光。在时间上可分为审美前、审美中和审美后, 在程度上可分为知性、品味、体会、领悟、超越等。

(3) 丰富的审美想象。想象是审美心理的翅膀。想象的层次可分为: ①简单联想, 有类比联想、接近联想、对比联想; ②创造性想象, 有再造想象、创造想象。

(4) 深厚的审美情感。情感是审美心理的润滑剂。情感包含情绪、意念、激情等。

二、美术鉴赏的艺术准备

美术鉴赏既涉及美术作品本身的艺术魅力和审美价值, 又涉及鉴赏者的知识、能力、修养和复杂的心理过程。可以说, 美术鉴赏受到主、客体两方面条件的制约。这两方面条件即美术鉴赏的客体条件(美术作品)与主体条件(鉴赏者)。美术鉴赏的客体条件是指被鉴赏的美术作品, 如果客体不具备一定的审美价值与艺术价值, 便会失去鉴赏的意义与价值。

(1) 客体条件。要有一定客观存在的、独立的、有欣赏价值的艺术作品, 要尽可能直观原作。中国油画家去西方留学或访问后, 都不无感慨地说: “看原作和看印刷品就是不一样。尽量看原作, 不然就尽量选择印制精良的画册。”

(2) 主体条件。欣赏者要具有健全的社会化的欣赏感官机能, 具有健康的思想意识和艺术趣味, 具有一定的艺术悟性力和欣赏判断力, 具有一定的美术史论常识、良好的艺术修养和文化修养。欣赏者要了解中国艺术的本质精神, 并有道家、儒家、佛家哲理的一定知识。在西方现代艺术中有不少流派也与弗洛伊德的精神分析学说、萨特的存在主义哲学等有着亲缘关系。

1917年, 在英国艺术界举行的一项评选中, 法国艺术家杜尚将一个从商店买来的男用小

便池起名为《泉》，匿名送到美国独立艺术家协会要求作为艺术品展出。

组成评审团的并不是缺少艺术细胞的普通大众，而是 500 名英国艺术界最权威的专家，包括艺术家、艺术品交易商、艺术批评家、博物馆和美术馆工作人员。在这次评选中，64% 的评委把票投给了杜尚的《泉》，而名列第二位的毕加索名画《亚威农少女》只得到了 42% 的选票。此事成为现代艺术史上里程碑式的事件。

要了解这件“作品”的含义，就要把它放到一定的上下文和参照系中才行。

优雅点击

毕加索《亚威农少女》：创作于 1907 年，是第一张被认为有立体主义倾向的作品。这幅画在以后的十几年中竟使法国的立体主义绘画得到空前的发展，甚而波及其他领域，不仅在美术上，在芭蕾舞、舞台设计、文学、音乐等方面，都引起了广泛的共鸣。

杜尚是法国诺曼底一名律师的儿子，是那个时代的先锋艺术家，也是纽约“达达”艺术运动创始人。在杜尚看来，艺术可以有任何形式，艺术品可以由任何东西制成。他的艺术主张就是将日常生活物品信手拿来稍做或不做修改就变成艺术作品。这些艺术作品被称为“现成物”。

杜尚的《泉》意在质疑人们关于何为艺术品的观念。很少会有什么东西去让人们思考艺术实际上是什么，或者它是如何被表达的问题，他们只是假定了艺术要么是绘画，要么就是雕塑，所以才会很少有人将《泉》视为一件艺术作品。“这个小便器可能是件艺术品吗？”在小便器摇身一变成为艺术品的过程当中，名字的变化原来是如此的重要。正是这个名字的变化，使其变得不同寻常，使得人们审视物体的角度也发生了改变，不登大雅之堂的小便器，也就随之被视为格调高雅的艺术。

以杜尚及其作品《泉》为代表的“达达派”在西方美术发展史中具有举足轻重、承上启下的意义。他们不仅创造了一种流派、一种画风，重要的是他们那种近于极端的批判精神摧毁了一切传统观念，从而为纷至沓来的新观念、新流派解除了精神枷锁，开拓了无限广阔的发展空间。

三、美术作品鉴赏的环节

（一）对美术作品内容的欣赏

这是一种较为普遍的传统欣赏方法。在欣赏过程中，人们首先看作品表现的内容是什么，然后再了解作品的时代背景及作者的生平、创作目的等，逐步加强对作品主题思想的理解和把握，最后再探讨作者是如何表现的。这种欣赏方法适合于欣赏那些再现性的、有经典故事情节、富于文学色彩的美术作品，如历史题材的《加莱义民》、《攻占总统府》，宗教题材的《最后的晚餐》、《逃亡埃及》，世俗题材的《梅杜萨之筏》。这类作品的形象、内容比它的形式美感更引人关注，且容易识别把握，因此能引起大多数人的欣赏兴趣。但欣赏者要想真正地读懂这类美术作品，还需依靠自身综合文化知识的帮助。欣赏者的知识越丰富，就越能够深入理解作品的思想内容与精神内涵。同时，在欣赏这类以表

智慧语录

艺术远不及生活重要，但如果
没有艺术，生活就非常贫乏了。

现情节内容为主的美术作品时，还应注意不能因为作品的内容、形象性突出，而忽视了对作品形式美的感受。这类作品的形式结构往往隐藏在作品的内容、形象之中，欣赏者不易觉察，特别是其中的作品内容蕴涵的古典形式主义美学思想，如能予以把握，那么定能取得事半功倍的效果。

达·芬奇的《最后的晚餐》讲述的是一个圣经故事。耶稣知道自己被犹大出卖，他在和门徒们吃最后一次晚餐时，平伸两手，平静而略显悲哀地说：“我老实告诉你们，你们中间有一个人出卖了我。”耶稣的这句话，像一块巨石投向了平静的水面，激起门徒们的情感波澜。据说，澳洲原始丛林的居民看了这幅作品说，这是狩猎后的兴奋的大餐。由于他们不能正确地把握《最后的晚餐》的内容，也就谈不上对这幅作品的欣赏了。

再如《受胎告知》，画面上是两个面对面的女人，其中一个女人有翅膀，假如不知这个圣经故事，就无法对这幅画进行欣赏：圣母玛利亚并不知道自己怀孕了，于是，大天使加伯力从天上飞来告诉她，她即将出生的儿子是耶稣。

（二）对美术作品形式的欣赏

一些美术作品，往往在我们还没有看清它所表现的具体内容时，它那强烈的或优雅的形式美感，已将我们的视线吸引过去。就如同聆听一首美妙的歌曲，尽管还不知道歌词的内容，但那优美的旋律已令人心旷神怡。这是因为艺术作品的构成形式本身就具有独立的欣赏价值，它是形式美的体现。在艺术作品的形式语言中常常包含着丰富的情感色彩，有时它并不表现什么具体内容，却能打动人的心灵，从而使欣赏者获得审美愉悦。以形式为主的欣赏方法，更强调欣赏的直觉性，欣赏者不需要太多的理性分析，便可直接感受到作品形式语言所传达的情感。它适用于欣赏那些形式语言突出的美术作品。对这类作品，我们不一定非要读懂它所表现的内容才能去欣赏它。这是因为许多美术作品，艺术家创作它的目的，并不在于表现的内容如何，而是注重艺术形式语言的探索，或是通过形式语言传达某种内心情感与意象。例如，在印象派画家的作品中，无论画的是干草垛、树林、房屋还是小桥流水……这些都无关紧要，我们欣赏的是它对光感变化的捕捉所呈现出的丰富色彩变化，如莫奈的《干草垛》、《睡莲》。在运用以形式为主的欣赏方法时，我们要尽可能反复地去感受美术作品中种种形式语言（色彩、线条、体面等）。因而，我们应注意学习掌握各类美术作品的形式语言特征及其形式美法则，了解作者生平事迹和艺术追求，经常读一些相关艺术作品的评论文章，才能取得更好的欣赏效果。

我们仍以达·芬奇的《最后的晚餐》为例，它的形式是：第一，对称，耶稣在核心的位置，左右各有六个门徒，每三个门徒组成一组，左右各有两组门徒；第二，耶稣和四组门徒都构成了一个三角形的稳定结构，这样的形式，充分体现了最善最美的耶稣的形象。对比吉尔兰达约、鲁本斯的《最后的晚餐》，就能体味到达·芬奇所创造的《最后的晚餐》在形式上是多么独具匠心。

（三）对美术作品的意蕴与气韵的欣赏

意蕴与气韵是艺术作品的最高境界，它是在有限的艺术形象中蕴涵的无限的精神内涵。它们具有多义性、模糊性和不可言传性。在艺术鉴赏中，人们常有这样的体验，有的艺术作品，我们觉得它好，它的好处我们能说得出口，这其实是对艺术作品的内容或艺术形式的赞美，但这并不是艺术作品的最好之处，艺术作品的最好之处，是觉得它好，但好在哪里、怎么个好法，又说不出，这才是走进艺术鉴赏的最高境界，是对艺术作品的气韵和意蕴的鉴赏。

梁楷，南宋著名的人物画家，性情豪放，不拘礼法，自号“梁疯子”。梁楷早期的人物画细密工致，后变为简练粗放、纵笔挥洒，寥寥数笔便能画出人物的精神气质，具有很强的艺术感染力。后人称他的这种画风为“简笔画”，这是梁楷对我国古代人物画的突出贡献。现存的《太白行吟图》描绘了唐代伟大诗人李白的豪放性格，全画只用寥寥几笔，即把那种桀骜不驯、才思横溢的风度神韵，刻画得活灵活现。这既得力于画家对李白性格特征的正确把握，也和他熟练地掌握了中国画的笔法密切相关。这是我国绘画史上最早具有代表性的“简笔画”之一，可谓极品。

四、美术鉴赏的基本方法

（一）感悟式鉴赏

感悟式鉴赏所要求的主要是从观看者自身的经验出发，充满想象力和激情地去欣赏美术作品。在欣赏过程中，可以任由思维驰骋而不受限制。这种鉴赏方法比较适合于写意性和表现性的艺术作品，因为这类作品所追求的不是客观地记录形象，而是通过主观化的形象处理来表达艺术家的情感。

（二）社会学式鉴赏

意识到美术这种文化现象不是存在于真空环境之中的，而是有着特定社会阶层和社会生活的烙印，要理解不同创作目的及社会背景对艺术家的影响。这些因素不是单靠表面的观察就能完全了解的，所以社会学式鉴赏的核心在于探究、追问，了解作品的主题，发现作品的独特之处，并要了解一定的文化背景，积累一定的知识才能有很好的把握。

当我们置身于天安门广场时，都会情不自禁地在内心升起一种崇高、庄严和神圣的情感，这种情感不仅来自天安门广场的布局、空间和周围的建筑，更来自我们对天安门的认知、回忆和想象。从表面上看，天安门只是一座古建筑，但从审美角度看，它已成为象征中国历史的一个审美符号。它经历了古代中国的文明和近代中国的屈辱和奋起，更见证了中国三十多年来改革开放的巨大成就。可以说，我们对中国历史的认识越深入，从中获得的审美想象就越丰富。这个过程其实已经蕴涵了美术鉴赏的基本特征。



梁楷《太白行吟图》



天安门广场

（三）比较式鉴赏

比较式鉴赏的目的,是为了更好地把握每件作品的特色。俗话说,有比较才有鉴别。但在比较式鉴赏中,需要根据具体情况来分析。没有比较就没有鉴别,比较是美术欣赏的重要手段之一。如果我们不会运用比较的方法欣赏美术作品,那么对某些作品就不能很好地理解。比如,我们看乔托的作品《犹大之吻》这幅画,美术史上评说乔托的作品是用世俗化感情和写实技艺来描绘宗教人物的,达到了栩栩如生的境地。但我们今天再看他的这幅作品时,并没有这种感觉,把它与其稍后的文艺复兴三杰的作品相比较,人物造型甚至显得有些呆板、单薄,但如果把它与此前漫长的中世纪冷峻僵硬的宗教绘画放在一起比较,就会感到一丝生动,这点“生动”对我们现代人来说是十分简单的事,但在那特定的时代就显得非常难能可贵。所以说乔托的艺术是中世纪与文艺复兴艺术的分水岭,是意大利文艺复兴绘画的鼻祖。

美术作品的好坏是可以通过比较来确定的,但在很多情况下,作品之间并不存在谁好谁坏的问题,仅仅是表现方式和风格上的不同而已。比较的内容主要是形式方面的,但根据这些形式方面的差异也可以引导我们去寻找原因,这就需要涉及一些社会的因素了。至于具体对比哪些内容,还需要依靠感觉的指引,所以比较的方法其实是几种鉴赏方法的综合运用。

以上介绍的几种鉴赏方法,在我们美术欣赏实践中,应有针对性地灵活运用,应根据自己的欣赏目的,有侧重地选择。如果力求全面而深入地读懂美术作品,则应综合运用这些鉴赏方法。

五、美术鉴赏的注意事项

美术作品通过视觉接受作用于人的精神情感,这种作用主要来自美术作品的精神内涵(即内容)。美术作品的内容是美术家在作品中以一定的美术形式表现出来的,即美术形式是美术内容的存在方式。美术鉴赏作为从视觉接受到理性认识的过程,美术形式无疑具有先行性,鉴赏者必须通过对作品形式的感受、释读、体验,才能把握到作品的内蕴(即内容)。

注意,这里的“内容”不是狭义上指的一些主题性绘画中的故事、历史人物或情节,而是指的所有美术形象所具有的审美的精神内涵。

欣赏活动的特点,决定了欣赏者在欣赏中应注意如下事项。

(1) 要有恰当的心理准备和审美态度。欣赏美术作品首先需要有与之相适应的审美心理准备。恰当的心理准备和审美态度,不仅可以调动欣赏者已有的美术认识、文化修养和审美经验,而且是欣赏者艺术地、审美地与美术作品进行交流和对话的心理基础。

(2) 调动积极的审美联想和想象。一方面,美术欣赏之形象思维的特点要求欣赏者必须展开自己的联想和想象力;另一方面,美术作品是美术家的联想和想象力的造物,欣赏者要领悟其形式和内容有机统一的奥妙,也必须调动自己的联想和想象的审美能力。

(3) 融入真实情感,把握审美体验。审美欣赏是饱含情感的体验活动,欣赏者只有融入真实的感情,才能获得审美感动和审美体验。欣赏者的情感一方面因作品的感染而发,另一方面也可将自己的情感倾注到美术形象中,从而构成审美共鸣,达到强烈的审美体验。

(4) 结合理性思维,理解作品意蕴。美术欣赏不单是视觉感受的活动,同时也是理解美术形象与作品内涵的活动。对美术作品做深入完整的把握,只有结合审美感性感受的理性分析,才能深刻地把握作品的内涵和意义。

智慧语录

任何美的艺术品都不可能没有一点小小的瑕疵,但真正的美却一定能够掩盖这些小小的瑕疵。——迦迪那

(5) 反复欣赏, 深入体味。对美术作品的欣赏通常不是一蹴而就的, 而是一个需要反复感受、体验、玩味、认识的过程, 直至达到全面把握作品形式和内容, 获得高层次的审美享受。

总之, 欣赏美术作品既要注意从视觉感受方面把握作品的形式和形象, 又要品察和理解美术家赋予美术形象的内涵和意义; 既要重视自己的欣赏感受, 又要调动自己的联想、想象和理性分析, 获得独到的审美认识。



学法指导

本章的学习目标是了解美术鉴赏的对象、范围、功能及进行美术鉴赏应具备的条件, 使读者了解美术鉴赏的基本方法及注意事项; 利用讲解和直观展示的方式, 调动读者参与欣赏的积极性, 培养读者对美术的兴趣, 提高审美能力, 形成一种良好的心理状态; 要求读者了解最基本的美术语言和艺术风格; 进行不同艺术种类之间的比较, 让读者通过观察、讨论、思考, 感受艺术的审美趋向, 使读者在理论提高的基础上, 逐步在实践中学会欣赏美、鉴别美, 并能在日常生活中注重审美情趣的养成。



实战训练

欣赏天安门图片、张萱的中国画《捣练图》、法国画家米勒的油画《拾穗者》、徐悲鸿的《奔马图》、梁楷的《太白行吟图》及吴冠中的《根扎南国》, 回答下列问题。

- (1) 看到天安门, 我们会联想到什么?
- (2) 《捣练图》和《拾穗者》两幅作品有什么区别?
- (3) 《奔马图》、《太白行吟图》、《根扎南国》都是中国画吗?



拓展阅读

世界的第八大奇迹——秦始皇陵兵马俑

法国前总统希拉克参观秦始皇陵兵马俑后说: “世界上原有七大奇迹, 秦兵马俑的发现, 可以说是第八大奇迹了。”美国前副总统蒙代尔也说: “真伟大, 这才算是奇迹!”古代世界七大奇迹, 一是埃及吉萨金字塔, 二是巴比伦空中花园, 三是奥林匹亚宙斯神像, 四是罗得岛太阳神巨像, 五是土耳其月亮女神庙, 六是小亚细亚的摩索拉斯国王陵墓, 七是埃及亚历山大灯塔。可惜, 除金字塔外, 其他六大奇迹都不存在了。1974 年发掘出来的秦兵马俑, 参观者人人都称赞它是世界奇迹, 具有极高的历史价值和审美价值。

一、历史价值

1. 时代背景。公元前 221 年, 秦王嬴政登上了皇帝的宝座。其后, 他正确地采用了李斯设定的郡县建议, 打破了诸侯分封制度, 第一次将全国分为 36 郡。他还实施了一系列巩固统一、有利于社会发展的经济、文化措施, 如统一货币、度量衡、文字、车轮制等。

2. 艺术背景。春秋战国时期的雕刻作品主要是随葬的泥木俑、玉石雕刻品, 制成动物形、人形的青铜器和漆器及其他工艺美术品。从类型的复杂性和材质手法的丰富性来说, 春秋战国时期的雕刻品有漆器、青铜、玉石、泥、木等材质制作的, 形象有动物、人物、神怪、禽鸟、龙凤等, 手法有圆雕、浮雕、彩绘、镶嵌。对人物的刻画, 不仅能区分出尊卑贵贱等级差别、男女老少性别年龄特征, 个别的还能刻画出性格特征。中国传统雕刻所具有的装饰性、绘画性、象征性等特点, 此时已具雏形。

二、审美价值

1. 艺术特色。兵马俑位于秦陵陵园东侧 1500 米处, 目前已发现三座, 坐西向东呈“品”