

美术鉴赏

丁长英 编著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

MEI SHU JIAN SHANG

美术鉴赏

丁长英 编著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

美术鉴赏/丁长英编著. —北京:北京理工大学出版社, 2016.9

ISBN 978 - 7 - 5682 - 3051 - 3

I. ①美… II. ①丁… III. ①品鉴 - 高等学校 - 教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 209269 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 /

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 11

字 数 / 210 千字

版 次 / 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

定 价 / 59.00 元

责任编辑 / 李慧智

文案编辑 / 孟祥雪

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

终其一生，不要失去对美的欣赏。

在大学里教了多年的美术鉴赏课，一直梦想着有一天写出一本理想的美术鉴赏教科书。它的第一个条件，应该是不像一本“教科书”，要用通俗易懂的语言文字来讲述对美的赞美与憧憬。它不仅是一本能让非美术专业学生学到有关美术学科的知识、美术鉴赏方面的基本常识的书，而且是一本有趣的、容易阅读的、启发生命的书。

长久以来，通用于各大院校之间的美术鉴赏方面的教科书，多数以美术史作为重要的参考线索，把美术史上的传世作品作为美术鉴赏的唯一鉴赏途径，而忽略了近现代的艺术潮流和生动作品。本书除了继续含有中外美术史中的大量经典佳作赏析之外，更是加入了部分在艺术世界产生深远影响的、有深厚群众基础的、被众多同类书籍忽略的部分艺术作品介绍。

美术作品本身只是一堆材料，它的价值何以体现？是精工细作的技术还是生动逼真的画工？我认为美术作品最有价值的部分是：有才能的艺术家对时代的敏感、对文化及环境高出常人的认识，是对前人留下的艺术精华的继承，更是对艺术的提炼和创新。好的艺术家应是思想型的人，应是善于将思想转化为艺术语言的传达者。

美术鉴赏，简单地说，就是对美的东西的评价和欣赏。欣赏时只有掌握正确的审美方法，才能提高审美的效果。具体可以归纳为以下四点：

一要有超越的审美心态，不能急功近利。审美心态应该是不计利害、不计功利的自由心态。同学们在面对艺术作品时，要超越利害关系和实用关系，达到物我两忘的境地，进入一种纯粹审美状态。例如欣赏一幅后宫佳丽图时，就不必去想曾经的皇帝是如何敲骨吸髓、鱼肉百姓的史实，而应专注于人物画本身的绘

画美，应该为其美所吸引、所迷醉；做到不为某种实际利益去审美，不为炫耀学识而审美。

二要“知人论世”，不能盲人摸象。孟子说：颂其诗，读其书，不知其人，可乎？是以论其世也，是尚友也。这句话开启了后人世代相传的“知人论世”的赏评原则。诵读他人诗文，就要了解作者其人，就要了解作者所处时代。当同学们鉴赏一件美术作品时，应尽可能地熟悉了解艺术家的创作背景，即艺术家创作的时代背景和艺术家的身世背景。

三要“观、品、赏、析”，不能浅尝辄止。鉴赏艺术品是一种高级的精神享受，就像是享用盛宴佳肴一般，品鉴这样的艺术大餐，需要细嚼细品，慢慢消化。观察艺术作品的形、色、质；品味艺术作品的情感表达；欣赏其中的生动传神；解析作品的艺术境界。

四要善于交流，不能主观臆断。艺术审美是一种非常复杂的精神现象，因而没有科学的衡量准则，透过错综复杂的审美现象，人们始终在寻找艺术审美的共同规则。由于同学们的审美观点、审美理想、审美趣味千差万别，所以即使面对同一件艺术作品，评价也会大相径庭。究竟哪个评价准确合理呢？这就需要相互交流、互相切磋，在相互交流、相互切磋中，提高审美能力，增强审美意识。

一本高等院校的美术鉴赏用书，不应仅是在向学生讲述中外传世的美术佳作，更应该给学生提供一类视野更开阔，艺术门类更多样化，更多可以借鉴的、可以触类旁通的鉴赏知识，让学生掌握一种可以将自己的所感所悟表达出来的语言，使学生阅读一本以提高学生艺术品位、树立正确审美观、学会表达和沟通为目的的书籍。

鉴于此，故编写此书以飨各位同学和爱好艺术的读者。

编者

目录

第1章 生活中的艺术美	001
第2章 中国陶瓷之光	009
第3章 温其如玉	021
第4章 淬火成器 铸器成魂	033
第5章 牵着一根线条散步	059
第6章 雕木如诗的中国明式家具	073
第7章 中国艺术上的幽默感	081
第8章 去西洋走马观画	089
第9章 雕塑艺术的三座丰碑	115
第10章 综合技艺的蔓延	129
第11章 人类建筑奇观	137
第12章 生活真味之漫画	157
参考书目	168
后 记	169

第 1 章

生活中的艺术美

艺术源于生活，没有生活提供的创作源泉，艺术创造就是“无源之水”。雕塑大师罗丹说：“我已经发现了希腊雕塑家们的秘密，这个秘密就在于他们对生活的热爱。我也正是从生活中汲取一切，才创造了那些最美的作品。”^①

诗人马雅科夫斯基赞美人的日常生活说道：美“不仅在田间，也不仅在汗流浹背的工厂中，它还在家里的餐桌旁，在交往中，在家庭和日常生活的关系中”。^②如何在衣、食、住、行等日常生活中发现美好、感悟美好，是我们要学习的第一课。

首先，需要我们对艺术美的基本特征有一个明确的概念。艺术美的首要特征是独特新颖、不可重复。艺术是创造，是生活原型与艺术形象之间“魔术般的形象综合”，是突破常规、发现或重组他人未曾发现、未曾组合、未曾体验过的新的结构或关系。所以，艺术作品从内容到形式，都应当独出机杼，发他人之未发，道他人之未道。因此，真正的艺术家创作的任何一件作品，不仅不重复别人，也不重复自己。例如中国绘画史上有许多画马的名家，宋代的李公麟、唐代的韩干乃至现代的徐悲鸿，虽然他们画的都是马，但风格迥异，仪态万千。雕塑大师罗丹说：拙劣的艺术家永远戴别人的眼镜。而艺术大师却总是“用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现美”。我们要欣赏生活中具有艺术美的方面也是一样，要能够感受鉴赏作品的新颖独特性。

挂历是我们很常见的日常生活用品，太多单幅分月的形式已司空见惯。而像《卷轴式挂历》（见图 1-1）这样一件作品，却让人耳目一新。这件作品形制为中国古代传统卷轴画。纸质颜色偏土黄，具有古画的审美特征，字体活泼，并在每月大

图 1-1 卷轴式挂历

① 郑克鲁，火烧莫斯科 [M]，成都：四川文艺出版社，1987：50。

② 金开诚，龙协涛，现代美育教程 [M]，南京：江苏出版社，1994：77。

字体阿拉伯数字上大做文章: 添加了有关小鱼儿的“爱情故事”, 图文并茂, 具有较高的艺术欣赏价值和收藏价值。

艺术美的第二个特征是具体个别的感性形象。形象性是艺术作品具体、鲜明、可感的程度, 艺术作品区别于其他意识形态就在于它是具体、形象的感性形式, 凸显它内在的深刻丰富的艺术内容。艺术的内容即意蕴, 是为栩栩如生的艺术形象所拥有的。我们在鉴赏某件艺术作品时, 常常会在其画质、形制、工艺上惊叹, 进而感受其作品内容的表达, 就是这个道理(见图1-2)。

枕头是我们生活必需品, 当艺术家设计出《伸懒腰枕头》(见图1-3)时, 你是否会为他的童真、童趣所感动呢?

但凡成功的、卓越的艺术形象, 一方面是个性鲜明生动的具体形象, 另一方面又都是意蕴深刻、内涵丰富的典型形象。艺术形象既具有个性化, 又包含典型性; 既是艺术创造追求的目标之一, 又是艺术创造美的一个极其重要的特征。

《木梳》(见图1-4)这件作品, 根据中国古文化中“天圆地方”的宏观认识, 吉祥寓意的“鱼”的形制, 以及古香古色的木质传统锦盒的外形包装设计, 将一件寄托艺术家祝福的

图 1-2 耳机卷线器

图 1-3 伸懒腰枕头

图 1-4 木梳

作品的全部内涵呈现了出来。

艺术美的第三个特征是艺术家投入生命所创造的美。在作品中洋溢的强烈而真挚的情感，即情感真挚性，是作品魅力最重要的源泉。无论哪个地域的艺术作品，艺术美都离不开情感的传达。例如，我们在鉴赏使用餐具如刀、汤勺、日用品牙签设计出的灯具作品时（见图 1-5），就会被艺术家浓浓的热爱生活的情感打动。原本一件普通的生活用品，当被赋予了新奇和创新时，感动我们的就不仅仅是艺术品本身了。

图1-5 灯具

此灯具灵感来源于厨房饮食用的勺、叉

人类的日常生活涵盖生活的各个层面，学会在日常生活中品鉴艺术美是我们每一个人知活、乐活，投入生活，热爱生活的表现。衣、食、住、行是人类生活的基础，就让我们从这里开始艺术之旅吧！

古籍《释名·释衣服》：“衣，依也，人所依以避寒暑也。”然后用来遮体避羞，衣服逐渐从物质功能进入精神领域，进而开始代表穿衣者的地位、财富和职业，并且从穿衣中可以看出一个人的性格、爱好、修养等。对于作为日常生活美之一的服饰而言，孤立地考察款式、色彩、光泽和材质等是远远不够的，最关键的还在一个“适”字：适体、适时、适用、适度，达到人与衣的和谐（见图 1-6）。适体是指服装要适合穿着者的身材、容貌、肤色等个体特点；适时指的是服装的穿戴要适应时代，适应时令，适应时尚。唐诗云：“妆罢低声问夫婿，画

眉深浅入时无。”说的就是适时的衣着体现。苏轼的诗里说“人老簪花不自羞，花应羞上老人头。”诗中说的就是一个适体的穿衣原则。而适度的问题，李渔的一段话说得很恰当“若使肌白发黑之佳人满头翡翠，环鬟金珠，但见金而不见人，犹之花藏叶底，月在云中……是以人饰珠翠宝玉，非以珠翠宝玉饰人也。”所以他主张平日里“一簪一珥，便可相伴一生。”

饮食美是社会进步、社会文明的标志之一。我国早在春秋时期孔子就提出：食不厌精，脍不厌细。食饕而餲，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食，臭恶，不食，失饪，不食。不时，不食。割不正，不食。不得其酱，不食。现代美学家、教育家蔡元培也说：烹饪属于文化范畴，饮食是一种文明……烹饪既是一种科学，又是一种艺术。饮食美包括食物美、食具美和食名美、饮

食环境美以及饮食过程美等方面。越来越多的人随着生活水平的不断提高，关注着“美食与美器”的相得益彰，在品尝美食之时，不仅观赏佳肴的形色，闻其香味，而且在装盛菜肴的餐具上不断变换着样式（见图 1-7）。

居室美的主要审美特性是适用性、和谐性和情趣性。“安居而乐业”，住是我们生活中的重头戏，居所的环境美，建筑的外观设计美，内部装修与设施符合人的身心健康并方便人的使用要求，室内装饰与居住者的个性、爱好、文化修养相协调等就成为我们欣赏“住”之美的几个方面（见图 1-8）。

生活中处处蕴藏着美，一个真诚的眼神，一句热情鼓励的话语，一个读书的

图 1-6 服装设计

图 1-7 果盘

图 1-8 居室设计

人，一个奋力奔跑的姿势，一次投入的感动……需要我们拥有一颗敏感的心灵去捕捉它，需要我们有一双热爱生活、关注生活的眼睛去发现它、欣赏它、留存它。如罗丹所说：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”在即将开启的美术鉴赏的行程里，我愿赠送给每一个读者一双发现“美”的眼睛！

本章赏析要点及知识拓展:

1. 构成赏析工艺作品的三项要素——材质、形制、特殊工艺

(1) 材质可以看成材料和质感的结合，是表面各种可视属性的结合。这些可视属性是指表面的色彩、纹理、光滑度、透明度、反射率、折射率和发光度等。

(2) 形制就是作品的形状、形式、题材和构图。

(3) 特殊工艺是将原材料或半成品加工成独特的色彩、风格等的产品的工作、方法和技术等。

2. 象征型艺术

艺术的第一阶段和类型是象征型。象征型艺术是艺术的开始，被黑格尔称为“艺术前的艺术”。在这个历史阶段，艺术的形式很幼稚。首先是理念不确定，还找不到一个“正确的艺术表达方式”，用一个形式把自己表达出来，这就是“象征”，此阶段的艺术就是“象征型艺术”。

最典型的象征型艺术是建筑，尤其是古埃及建筑。它的特点是形式大于内容。在所有艺术门类中，建筑是空间体积最大、使用材料最多、存在时间最长的。和其他艺术作品，如雕塑、绘画、舞蹈相比，再小的建筑也是庞然大物。它高大，长时间矗立，不由分说地强迫我们对它进行关注，但它的精神内容有谁能确切说出呢？即使是寺庙、教堂、陵墓等，它们的内容和形式也只是一种松散的关系，只不过是一种象征。比如天坛是圆的，象征“天圆”；地坛是方的，象征“地方”；赫鲁晓夫的墓碑由黑白两色的石块砌成，象征“毁誉参半”等，所以建筑是一种典型的“象征型艺术”。

“象征在本质上是双关的或模棱两可的”，红色可以象征欢迎，也可以象征拒绝；牛可以象征开拓，也可以象征落后。

第 2 章

中国陶瓷之光

“雨过天晴好气象，脱胎换骨做新人。”

雨过天晴是我们常说的一句话，那景色十分清新可喜，却不知这是源自瓷器史上的一项术语。五代周世宗时，匠人欲烧新窑，向皇帝请示要烧哪种颜色的瓷器，皇帝大笔一挥：“雨过天晴云破处，这般颜色做将来”。于是雨过天晴就由瓷器上的术语变成了一句万象更新的口头语。

在英文中，瓷器和中国是同意之字，可知瓷器是中华文明史中的一项特色，在世界的文明史里独占鳌首。

说起陶瓷，我们首先要从宋代五大名窑开始。

图 2-1 定窑刻花梅瓶

宋瓷外部装饰最基本两种方式，一是在表面涂釉彩的平面装饰；另一种是表面经过划刻的立体装饰。这件瓷瓶属于后一种类型，造型优美，刻功精致典雅、富有立体感的工艺令人叹为观止。

定窑

定窑为民窑（今河北省曲阳县，古称定州）。定窑以烧制白瓷为主，瓷质细腻，质薄有光，釉色润泽如玉。定窑除烧制白釉外还兼烧黑釉、绿釉和酱釉。定窑瓷器的造型以盘、碗居多，其次是梅瓶、枕、盒等，常见在器底刻“奉华”“聚秀”“慈福”“官”等字。盘、碗因采用“覆烧法”，有“芒口”及因釉彩下垂而形成泪痕的特点。因有“芒口”——瓷器上不施釉彩的地方，所以定窑的贡品类瓷器中常用铜或金、银镶口，使瓷器表现出高贵典雅的艺术气质。

定窑的装饰纹样千姿百态，主要有莲花、牡丹、石榴、萱草、游鱼、云龙等，装饰上主要有印花、刻花、划花等技法，显示出了丰富多彩的艺术特色（见图 2-1）。

瓷枕是定窑瓷器的重要品种。《定窑孩儿枕》（见图 2-2）是定窑瓷枕中最经典的作品之一。

汝 窑

汝窑（今河南汝州）是北宋后期宋徽宗年间建立的官窑。

汝窑以烧制青瓷为主，釉色有粉青、豆青、卵青、虾青等。汝窑青瓷胎体较薄，釉层较厚，有玉石般的质感，釉面有很细的开片。汝窑采用“支钉支烧法”，俗称“芝麻支钉”，瓷器底部留下细小的支钉痕迹。胎体较薄，胎泥极细密，制作规整，造型庄重大方。器形多仿造古代青铜器式样，以洗、炉、尊、盘等为主。汝窑传世作品不足百件，因此非常珍贵。汝窑瓷器最为人们称道的是其釉色，后人评价“其色卵白，如堆脂，然汁中榨眼隐若蟹爪，底有芝麻细小支钉”。汝窑瓷器，内外施釉，在吸收了越窑釉色和定窑装饰技法的基础上，形成了独特的兼具越窑青瓷和定窑白瓷的装饰的双重特征，是我国陶瓷史上兼收并蓄的陶瓷艺术典范（见图2-3、图2-4）。

称赞一个人的品德之高时，我们常说“温其如玉”。汝窑瓷器之美，亦使人有一种玉润珠圆完美无缺的感受。汝窑青瓷不论形制、釉色都恰到好处，薄薄的釉彩之下青色瓷器熠熠

图 2-2 定窑孩儿枕

孩儿枕表现的是一卧着的小孩，左手垫头，右手持物在一雕花台座上，一副天真活泼的神态。该器构思巧妙，造型优美，技法纯熟，釉色细嫩洁白、莹润光泽。它既是一件生活用品，又是一件瓷雕珍品。

图 2-3 汝窑青瓷

