

GAODENGXUEXIAOERTONGYISHUJIAOYU

GAODENGXUEXIAOERTONGYISHUJIAOYU

GAODENGXUEXIAOERTONGYISHUJIAOYU

高等学校儿童艺术教育

—
系列教材—

美术鉴赏

李全华等 编著

• 绪论

• 中国美术鉴赏

• 外国美术鉴赏

• 民间美术鉴赏

• 儿童读物插图鉴赏

• 儿童画鉴赏

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

KI

LIE

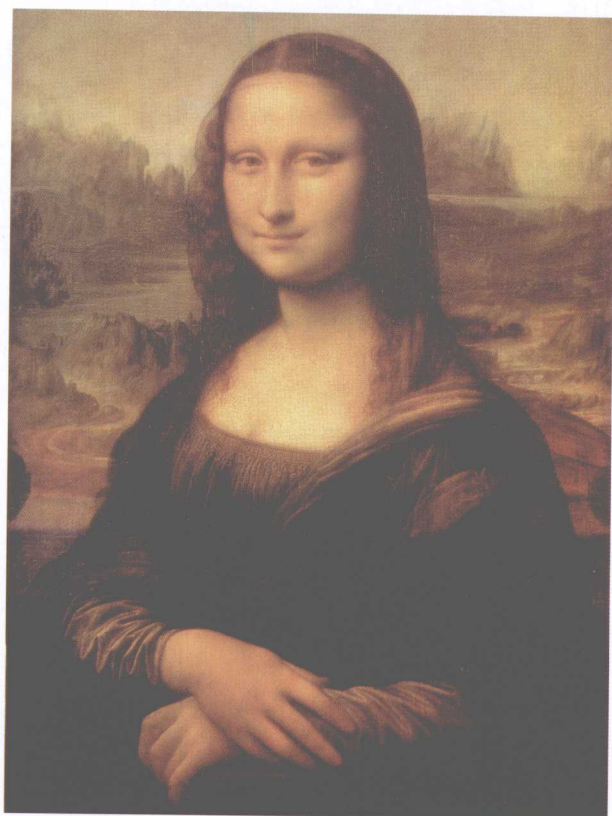
JIAO

CAI

高等学校儿童艺术教育系列教材

美术鉴赏

李全华 邵玲珠 编著
梁永峰 吴 怡

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/李全华等编著. —杭州:浙江大学出版社,
2008.2

(高等学校儿童艺术教育系列教材)

ISBN 978-7-308-05804-9

I. 美… II. 李… III. 美术-鉴赏-高等学校-教材
IV.J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 017511 号

美术鉴赏

李全华等 编著

组稿策划 黄宝忠

责任编辑 叶 抒

封面设计 张益文

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码 310028)

(网址:<http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

经 销 浙江省新华书店

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 8

字 数 130 千

版 次 2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

印 数 0001-6000

书 号 ISBN 978-7-308-05804-9

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

● 序一

随着时代的进步和我国教育改革的深化，艺术与艺术教育日益受到人们的重视。现代人普遍意识到，奥妙无穷的艺术世界，无论是对于个体人生经验的丰富，还是对于其崇高心灵和蓬勃精神的构建，都具有决定性的意义。然而，并非所有被称为艺术的东西都能起到这种作用，真正的艺术也并非于每一个体都行之有效。艺术的欣赏、创造与接受，乃是一种高级的文化素养，需要通过健康的艺术教育而获得。健康的艺术教育不是单纯的技能教育，而是一个启发智慧的复杂工程。它既需要技法的教育，又需要从美学、艺术社会学、艺术心理学等学科中获取知识与素养。因此，包括美学、艺术创作、艺术欣赏、艺术批评在内的诸多因素，便成为艺术教育的关键。这些关键，也正是20世纪60年代以来出现的综合性艺术教育思潮的核心与精髓。随着这股思潮的日益壮大，艺术教育逐渐发展成为一种综合式的教育，不仅艺术教育本身成为一门多元交叉学科，同时也注重艺术精神向其他学科的渗透。

20世纪90年代末期，我国启动基础教育改革，这股综合艺术教育思潮也随之影响到我国的中小学普通艺术教育和高等院校的教师教育。中小学普通艺术教育在原有《音乐》、《美术》课程的基础上新设《艺术》课程，高等院校的师范性艺术教育在原有音乐教育专业、美术教育专业的基础上新设“综合艺术教育专业”。在此大背景下，有着五十多年艺术教育传统的浙江师范大学杭州幼儿师范学院设立了旨在培养高素质复合型艺术教育人才的综合艺术教育专业。该专业以生态式综合艺术教育思想为理论指导，以发展学生的人文素养与艺术综合能力为目标，下设音乐、美术两个方向，要求学生扎实地学习人文社科知识，系统地掌握音乐、舞蹈、美术等艺术基本理论知识，具备较高的音乐、舞蹈或美术技能以及扎实的艺术教育技能，最终成为能够胜任学前教育、基础教育、特殊教育学校或机构之儿童综合艺术教育的教师和社会工作者。这种教育理念和教育思路，亦即我们前面所谈及的健康的艺术教育。

在多年的办学过程中，幼师学院的领导以及儿童艺术教育系全体教师全力以赴，主动开展教育教学研究，积极通过合理配置师资、深化教学改革、加强教材建设等措施来提高专业的教育质量。即将由浙江大学出版社大力推出的高等学校儿童艺术教育系列教材，便是该院儿童艺术教育系全体教师坚持不懈地进行专业建设的成果。

该系列教材涉及美术、音乐、舞蹈、戏剧等多个艺术门类，以及艺术欣赏、艺术创作等多个当今艺术教育和综合艺术教育的关键因素，较好地体现了艺术教育的健康性、人文性和综合性。整套教材将艺术教育理论与实践紧密结合，较好地凸显了儿童艺术教育的独特性，既适合学前教育专业学生使用，又具有艺术教育专业特色。最后，我衷心希望，该套系列教材的出版，能为艺术教育的宏伟大业添砖加瓦！

滕守尧 南京师范大学教育科学学院特聘教授
博士生导师
中华美学学会副会长兼秘书长
北京大学兼职教授

● 序二

为健全人格的塑造奠定基础是早期教育的基本目标，生态式综合艺术教育是实现这一目标的重要途径。它通过美术、音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术学科的整合为载体，使儿童充分感受到艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学诸方面的内在关联，以激发学生的审美情趣，提高其审美能力，增强其人文艺术修养，从而培养具有健康生活态度，具有丰富情感体验，并有深刻思想领悟的全面发展的新人。从教学方式看，生态式艺术教育强调师生间的互动与对话，倡导教师创设丰富而开放的艺术课堂，鼓励学生进行广泛而深入的探究性学习。生态式艺术教育超越了单纯的艺术技能训练，在美术、音乐、舞蹈、戏剧、文学等艺术形式存在着的共同的审美要素中，通过知、情、意心理系统的通感、迁移等机制实现真、善、美的和谐人格统一。

正是基于这样的认识，浙江师范大学杭州幼儿师范学院于2005年在国家高等学校本科目录之外，成功申请到艺术教育（儿童综合艺术教育）本科专业。该专业专家论证得到了我国著名美育专家、国家基础教育艺术课程标准首席科学家滕守尧教授的支持，也得到南京师范大学学前教育国家重点学科负责人、著名儿童艺术教育专家屠美如等教授的指导。

本系列教材包括：《艺术教育概论》、《素描》、《装饰色彩》、《动物》、《人物》、《美术鉴赏》、《手工》、《幼儿园环境创设》、《儿童读物插图艺术》、《基础乐理与视唱》、《钢琴基础》、《声乐基础》、《幼儿园实用音乐》、《儿童歌曲伴奏》、《舞蹈基础》、《民族民间舞》、《儿童舞蹈创编》、《儿童剧导论》、《儿童绘本导论》等。教材的编写以生态式综合艺术教育思想为理论指导，以提高学生的人文素养与艺术综合能力为目标，是儿童艺术教育专业的核心教材。本系列教材由浙江师范大学杭州幼儿师范学院学院儿童艺术教育系李全华副教授与李成副教授两位主任具体组织实施，是学院相关教师团队通力合作的结晶。参加编写系列教材的都是从事普通高校艺术教育多年的教师，既有丰富的课堂教学经验，也有较为深厚的艺术修养。在整个教材编写时，注意到了各个内容的循序渐进，内容选择和编排的专业性、科学性，特别是对于中小学、幼儿园儿童艺术教育实践的适切性要求。本系列教材既适合艺术教育专业使用，也适合学前教育及其他艺术类专业相关课程选择使用。

本系列教材从构思策划开始，一直得到浙江省教育厅高教处、师范处领导的关心和支持，得到浙江师范大学教务处领导的支持，得到杭州幼儿师范学院“十一五”教学改革工程项目的资助，特别是得到著名美育学家滕守尧教授的悉心指导，在此，表示深深的谢意！

由于水平有限，再加上国内还没有系统的儿童艺术教育教材作参照，因此，书中的不足和缺陷在所难免，希望得到专家学者和同仁的批评指正。

秦金亮 教育部幼儿教师教育专家委员会副主任兼秘书长
中国教师教育学会幼儿教师教育委员会理事长
中国学前教育学会学术委员会委员
浙江师范大学杭州幼儿师范学院院长
博士、教授、博士生导师

丛 书 主 编 李全华

 副主编 李 成

 编 委 于 淳 王诗漪 吴 怡 邵玲珠

 张益文 李淑芬 陈蓉晖 陈静黎

 周 儿 周 红 林 红 祝卫红

 赵幼珍 梁永峰 廖 峰

 (排名以姓氏笔画为序)

《美术鉴赏》主编 李全华

《美术鉴赏》编著 李全华 邵玲珠 梁永峰 吴 怡

美 术 编 辑 张益文

版 面 制 作 李 莉

目录

● 绪 论	1
● 中国美术鉴赏	6
● 外国美术鉴赏	38
● 民间美术鉴赏	70
● 儿童读物插图鉴赏	93
● 儿童画鉴赏	109

美术鉴赏

● 绪论

美术鉴赏是运用感知、记忆、经验、知识,对美术作品进行感受、想象、体验、分析、判断而获得审美享受和美术知识的过程。美术鉴赏同其他艺术鉴赏一样,是人们观赏艺术作品时特有的一种精神活动。任何美术作品既是对社会生活的感受,又反映出时代的特征以及作者的思想情感和审美观。观赏者根据自己的思想感情和生活经验,来理解和解释艺术作品,甚至对艺术作品的内涵按照自己的经验和认识加以丰富和补充,引起感情上的共鸣,进而从中受到情感的冲撞、思想的教育和审美的享受。从这一点看,美术鉴赏同时带有一种艺术再创造的性质。通过对美术作品感受、想象、理解以及鉴别等一系列相互联系的精神活动,来正确认识美术作品。通过不断的美术鉴赏活动,可以提高人的审美趣味、陶冶人的高尚情操。通过美术鉴赏,提高学生的艺术品位,吸收前人优秀技法,在中国传统美术教育中是一种重要的方法。通过学习,你将了解美术鉴赏的一般规律和方法,把握中西绘画的各自特征等。

● 一、美术的种类及其主要特征

美术是人类创造的最古老的艺术形式之一。早期人类美术作品的实用目的和审美目的不甚分明,随着人类物质生产和精神需要的不断发展,美术的实用功能减弱,审美功能增强。同时也随着社会分工以及社会劳动占有分配的发展变化,出现了宫廷美术、宗教美术、文人美术和民间美术之分。由于人种、地域和文化的历史差异,世界美术形成了西方和东方两大体系。美术的种类丰富多彩。从大的方面讲,它包括绘画、雕塑、工艺、建筑与园林艺术、书艺和摄影艺术六大类。如果从美术的社会功能来分,这六大类可以归并为纯艺术(或称观赏性艺术)和实用艺术两大类。绘画和雕塑一般属于纯艺术范围,因为它们主要是满足人类观赏或者说是审美的需要。工艺美术、建筑与园林艺术、书艺和摄影艺术一般属于实用艺术的范围,因为它们首先是满足人类某些方面实用的需要。这样的划分是相对的,因为,纯艺术实际上也不同程度地包含一定的实用功能,如绘画和雕塑作品首先在满足人们观赏的要求外,也可以起到装饰和美化环境等作用,即具有一定的实用性。同样的,实用艺术,不论是工艺美术品还是建筑、书艺、摄影艺术,在首先满足人们实用要求的同时,还能给人以美的享受,即具有一定的观赏性。所以,人们之所以将各种美术分成纯艺术和实用艺术两大类,只是就它们的主要社会功能来区分的,说明它们在观赏性和实用性两个方面各有侧重而已。

此外,如果从美术的审美特征来讲,美术也可以分成再现性艺术和表现性艺术两大类。所谓再现性艺术,是指将客观社会生活中的人物和事物,真实地再现在作品中的艺术。纯艺术中的写实性绘画和写实性雕塑以及摄影艺术就属于再现性艺术。所谓表现性艺术,是指这

《受伤的野牛》 西班牙阿尔塔米拉
洞窟壁画 旧石器时代晚期

《自画像》 达芬奇 意大利

类艺术着重表现作者对社会生活的思考、评价、愿望和情感，而不是像再现性艺术那样将社会生活中的人和物客观地呈现在作品中。

美术以在一定的空间内（二维的、三维的或多维的）塑造可视的形体为其特点，所以美术又称为“造型艺术”。美术作品都是以塑造直观具体形体为前提。就美术创造的形象化手段讲，造型是其重要的形态特征。在塑造艺术形象这一点上，美术比其他艺术形式显得更具体更形象。美术作品从感知方式上主要诉诸人们视觉，所以有称为“视觉艺术”、“空间艺术”。这是因为美术作品总是在一定的空间内展开，如绘画，一般占有二维平面化空间，雕塑则占有三维或多维立体化空间。美术作品的艺术内涵、情感表达，都是在一个特定空间里实现的。美术的视觉属性是其艺术形式结构的第一属性，再有，美术作品都是依赖一定的物质材料来完成的，特别是其使用的材料工具本身也构成了审美价值的造型性、可视性、空间性、物质性等，这样一些属性是美术的基本特征。鉴赏重点在绘画、雕塑、建筑和工艺美术等方面。

（一）绘画

绘画是美术主要的一种艺术形式。它是使用笔、刀、墨、颜料等工具材料，在纸、木板、纺织物和墙壁等平面上，通过构图、造型和设色等表现手段，创造出可视的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了作者的思想感情和审美感受，使人从中受到教育和美的启迪。

绘画是一门最古老的艺术形式，远在2万多年前，人类就已在岩壁上绘制图画。用以传递信息，表达他们的愿望和意志。在以后的历史发展过程中，绘画在人类的社会生活中起着不可缺少的特殊作用。随着时代的发展和科学的进步，新的绘画技法出现。尤其是近、现代以来，人类的艺术思潮空前活跃，绘画的形式、种类层出不穷，而东西方文化的交流，相互影响、融合、借鉴，也使得绘画种类、样式丰富多彩。

以东西文化传统、形态的不同，可分为以中国绘画为代表的东方绘画和以西欧绘画为代表的西方绘画两大体系。

以表现物象的观念形态的不同，可分为写实性、装饰性和抽象性绘画。

以使用工具、材料和技法的不同，可分为油画、版画（木刻、铜版、石版、纸版等）、水彩画、水粉画、丙烯画、粉笔画等。

以题材内容的不同，一般可分为人物画（含肖像画、风俗画、历史画等）、风景画、静物画、动物画等。

以绘画的社会作用和表现形式不同，通常又可分为宣传画（招贴画）、年画、漫画、连环画、组画、插图等。

中国传统绘画通常分壁画和卷轴画两大

《苏珊娜·阿尔曼》 鲁本斯 佛兰德斯

《历代帝王图》 阎立本 唐

类。壁画又分为墓室壁画和宗教壁画等。卷轴画是中国传统绘画的一种独特的装裱形式。中国传统绘画按不同题材样式分为人物画, 山水画, 花卉、草虫、翎毛、鳞介等画科。中国画按不同技法特点分成工笔、写意和兼工带写等种类。

一般来讲, 绘画作品的平面性是其最大特点。绘画具有平面上表现三维立体空间的特点。画面构图布局是绘画的特点之一。另外, 形式语言与内容的和谐统一, 各画种的材料技法的美, 这些都是欣赏绘画的重要方面。

(二) 雕塑

雕塑的重要特征是利用各种可塑的(如黏土等)和可雕、可刻的物质材料(如石头、木材、金属等), 塑造出各种具有三维空间真实体积的、可视而且可触的艺术形象, 借以反映现实生活和表达艺术家的思想情感和审美理想。

雕像有多种形式, 按形态一般分为圆雕、浮雕和透雕三种。圆雕, 指不附着在任何背景上, 可以四面观赏, 完全立体的一种雕像。浮雕, 是在具有一定厚度的平面上雕出凸起的形象的一种雕塑。按浮雕表面形象凸起的厚度不同, 又可分为高浮雕和浅浮雕两种类型。透雕, 是在浮雕的基础上镂空背景部分, 所形成的单面或双面雕的样式。以上形式按制作目的和用途的不同, 又可分为架上雕塑、纪念碑雕塑、园林雕塑和实用装饰雕塑等。按使用不同材质和制作手段, 可分石雕、木雕、金属雕、泥塑、面塑等, 塑后着色为彩塑。

雕塑作品是三维空间的实体, 给人的感受主要是它的形态和体积。雕塑作品的形象应简洁、有力, 恰到好处地体现对象运动过程中最有表现力的瞬间。质材特点和加工痕迹是雕塑作品的艺术特征之一。雕塑作品还应与所置环境相适宜、相协调。

(三) 工艺美术

工艺美术是与人们物质生活和精神生活, 以及生产技术关系最为密切的一种美术形式。可以说, 围绕美化物质产品、人们生活用品和生活环境的美术创作都可称为工艺美术。它是与我们生活息息相关的艺术。它既满足人们物质生活的需要, 又满足人们精神生活的需要。实用与审美相统一的特点是工艺美术的本质特征。工艺美术从传统上一般分为两类: 即实用工艺美术和陈设工艺美术, 又称特种工艺美术, 系指专供欣赏的陈设品, 如象牙雕刻、玉石雕刻、装饰绘画等。前者以满足我们的生活实用和审美要求为目的, 后者则以审美为主要目的。值得指出的是, 在现代社会生活中, 工艺美术越发起着重要的作用, 它表现在我们社会生活的各个方面, 时刻影响着我们的生活质量, 随着现代产业的发展, 现代工艺美术的种类内容都在不断发生变化。工艺美术作品的水准高低, 已成为一个国家文化和科学技术水平的

《安塞腰鼓》 郭如林

剪纸 吕胜中

《面具杜尔纳》

反映。

欣赏工艺美术品要从其本质特征来把握：一是注意实用，即是否符合方便、舒适、安全、可靠的特定功能要求；二是美观要求，即通过工艺美术品的造型、装饰、色彩及材质工艺的合乎目的性的设计来考察其美学价值。

（四）建筑艺术

凡是用各种材料建造的房屋、门廊、桥梁、纪念碑、陵墓等，占有一定空间的立体物，皆称为建筑。建筑，之所以称其为艺术，是因为人类建造的这种巨大的造型实体，也是按照形式美的法则，运用各种空间结构形式，构成具有一定形状、色彩和体量以及审美特征的形象，并具有独特的审美魅力。建筑从功能上分，有公共建筑、宫殿和坛庙建筑、工业建筑、园林建筑等。以上各类建筑物，在服从功能需要的基础上，表现出各自不同的风格、特色。建筑艺术和其他艺术一样，也是社会生活的反映并为社会服务的。它通过本身形体所体现的造型美来概括地反映一定的时代及一定的社会精神面貌、情趣和理想，同时也体现出不同民族及文化传统的不同特征。

建筑具有技术科学与艺术的双重属性。建筑艺术的美，依靠各种物质材料及建筑技术建立起来的形体呈现出来。具体讲，建筑的造型美体现在建筑的总体轮廓、建筑各部分之间的比例关系、建筑的体量、色彩、装饰等方面，同时也体现在建筑与周围环境的关系等方面。在欣赏现代建筑艺术时，应注意到以人为中心是设计的主导思想，因而，现代建筑的魅力在于其与人的亲和关系，体现在实用与舒适。另外，在欣赏现代建筑时，还应注意新型材料和新的建筑技术所体现出来的形式美感。

二、美术鉴赏的教育作用和意义

在学校教育中，美术鉴赏对丰富和扩大学生的艺术知识领域，提高艺术素养，完善其全面素质，培养审美能力，增强爱国主义情感和陶冶高尚的道德情操，发挥着重要作用。

美术鉴赏是一门必修的艺术教育课程。它旨在使学生在艺术知识和技能的基础上，进一步认识、了解人类创造的辉煌艺术成就，以及艺术在现代社会生活中的创造与发展，初步学会赏析艺术作品的方法，以此开阔自身的文化艺术视野，提高审美文化修养，确立正确的审美观念，培养健康向上的审美情趣。现代教育的发展，对师资提出了更新的、更高的要求，为了达到完善学生的全面素质的目的，应学会对艺术作品的内容和形式进行欣赏分析的方法。对于艺术的鉴赏，应当具备一定的风格流派、时代背景等大体知识，也就是说，对上述知识的掌握是在鉴赏的过程中解决的，这是艺术鉴赏方式的一个基本特点。欣赏者如果能从种种不同的形式中欣赏到独具的某种微妙之处，就能从一个较高的层面上分析理解作品的内涵和艺术价值。从而就能更好地充实自身的知识结构，发展个体情感，培养创新精神。

具体地讲，艺术鉴赏课有以下方面的教育作用和意义。

《狮子滚绣球》

圣保罗大教堂 英国伦敦 1657年

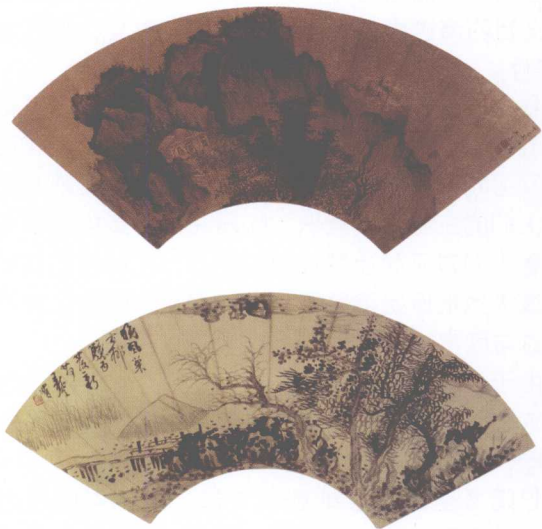
第一、美术鉴赏可以开阔生活视野，扩展知识领域。人类的文明史，实际上也是人类创造美和对美追求的历程。美术是人类创造的社会文明的一部分，是人类文化的载体。古今中外人类创作的灿烂夺目、不可胜数的艺术作品，是汇集了人类文明的高容量的知道宝库。对我们个人而言，限于我们所处的时空条件，不可能观察和体验到社会生活的所有方面，但是借助古今中外许多优秀的美术作品，就可以使我们形象地认识到很多个人生活难以涉足的广阔领域，了解学习到许多生动而丰富的知识。透过美术鉴赏这一窗口，我们可以透视到无比丰富的自然世界和人类社会的方方面面，这也是扩展我们知识的最便捷的途径。

第二、美术鉴赏可以陶冶情操，升华人们的思想境界。美术鉴赏是一种感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。观赏者通过对美术作品的鉴赏，触动情感，提高认识，受到教育，起到丰富感情，平衡心理的“潜移默化”作用。美术不是单纯的道德说教，美术的教育作用蕴涵于作品的具体形象之中，通过作品使欣赏者受到深刻的教育，得到生活的启迪，从而获得审美的愉悦，陶冶了性情，升华了人们爱美和创造美的思想境界。所以说美术鉴赏是最基本的美育方法，它对于一个具有全面文化素养、精神生活充实的人来说，是必不可少的部分。

第三、美术鉴赏是提高人们艺术素养和审美能力的重要途径。对美的研究和理解都离不开对具体美术作品的欣赏与评价。马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”这就是说，按照美的原则创造出来的艺术作品，反过来又会对人们起着美的教育作用，提高人们欣赏艺术的能力。通过这种审美实践，自然有助于提高人们对美的感受力、鉴赏力。因此说，美术鉴赏是提高艺术素养和审美能力的重要途径。

总之，美术鉴赏能使我们开阔视野，增长知识，陶冶情操，升华精神境界，提升人们的审美文化素质及审美能力。同时，它还有助于树立正确的审美观念，养成高尚的审美趣味，甚至影响一个人的道德品质的形成，还能帮助学生开拓审美视野，增长知识，在鉴赏中使学生形成一定的视觉感知能力、多角度鉴赏能力和评价表述能力，做到身心才智全面和谐地发展，成为马克思所说的“一个有艺术修养的人”。

山水扇面

绘画 夏加尔 俄国

● 中国美术鉴赏

一、 中国原始美术

(一) 概述

中国的原始美术指的是考古学上的旧石器时代和新石器时代，属社会发展史上的原始社会时期的史前美术。

在旧石器时代，人们主要是通过打制石器从事采集和狩猎经济活动。中国旧石器时代美术主要体现为石器工具和晚期的一些装饰品。旧石器时代早期和中期打制的石器是出于生存实用目的，他们选用硬质的石料，打制成砾石砍砸器、燧石刮削器等，虽不是自觉的美的创作产物，但仍有其审美价值。旧石器时代后期，人类制造的工具形式已较为精巧，充分表现出当时人类高明的劳动技艺，例如制作细圆尖锐、针孔窄小、针头尖锐的骨针。另外还发现了大量的装饰品，如钻孔染色的小石珠、挖孔的兽牙、刻纹的鸟骨等。

中国新石器时代的造型艺术，在彩陶以及绘画、陶塑和雕刻等方面，均有一定的成就。新石器时代，人们除能制作精良的石铲、石刀、石斧、石凿等磨制工具外，在工艺领域的突出成就是发明了陶器，此外还出现编织、纺织、玉雕、牙雕、髹漆等工艺门类。他们烧制的陶器在技艺上已经达到较高水平，能在陶器上进行彩绘，将审美与实用紧密结合，著名的“人面含鱼纹盆”充分证明了这一点。新石器末期的玉器和象牙雕刻制品制作已很精美，有的已超出了实用价值，完全具有独立的审美价值。

我们鉴赏中国原始美术要从人类学、艺术心理学和考古学等多个方面进行。马克思主义认为，美术的起源与劳动密不可分，一方面人类在改造自然的同时，自身的生理器官不断成熟，心理机能不断完善，形成一定程度的审美意识；另一方面，在制作生产工具和日常生活用品的劳动中，创造使用价值的同时产生了审美因素。中国原始美术历史不仅体现了中华民族史前的发明创造与科学技术，而且也折射了我们祖先的观念、意识、情感与精神。

(二) 原始陶器、雕塑与绘画艺术

1. 原始陶器

原始艺术主要成就于新石器时代。先民们在利用石器的同时，又学会利用火烧改变泥土的性质，发明创造了陶器。陶器的产生在人类文明的演进中，有着十分重要的意义，就艺术而言，它为装饰美的产生、发展提供了必要的条件。

北京猿人用火烧过的石头 北京周口店 旧石器时代

我国原始陶器种类繁多，《说文解字》中就记载了五十六种陶器名称，并且根据不同的形状和功用等又可划分不同的属类。陶器造型直接反映并影响着人们的三维审美意识，陶器装饰更集中反映和影响人们对平面造型认识的能力，在此我们从审美角度大致把原始陶器区分为彩陶和素陶两大类进行探讨与欣赏。

由于制陶工艺的不同，因而表现在陶器质表的形式也有所不同。器表饰以彩绘的各类陶器为彩陶，器表无彩绘的陶器为素陶。

彩陶多呈现为多种色彩文饰，原始彩陶多为红陶，常用彩绘的装饰手法在器腹、内壁等局部施

《彩陶双连瓶》 仰韶文化 新石器时代

《彩陶纹缸》 大汶口文化 新石器时代

《蛋壳黑陶杯》

龙山文化 新石器时代

彩。彩陶造型简洁凝重、气魄浑厚，体现出朴素、单纯、健康、饱满的艺术风格。彩陶装饰纹样大体可归纳为几何纹、植物纹、动物纹和人物纹四类。其中以几何纹应用最为普遍，植物纹、动物纹次之，人物纹最少。纹饰的描绘手法因地区不同和时间的先后而不尽相同。主要有线描型、平涂型和线描与平涂综合型。在纹样装饰中几何纹样最为典型，有弦带型、点线型、网格型、折线型，也有三角纹、波折纹、花瓣纹、回纹等，具有生动、活泼、自由、舒畅、开放、流动的装饰效果。彩陶艺术主要是指仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、大溪文化、屈家岭文化等，另外其他文化类型中也出现了少量彩陶文化。

素陶多表现为纯净单一的色泽，较多使用器物的局部或器貌变形的装饰手法。素陶在所有原始制陶文化中都占有大量比例，其典型艺术形式体现为黄河下游的龙山文化，另外还常见于大汶口文化、河姆渡文化、良渚文化、石峡文化等。在审美特征上，彩陶重视文饰、色彩而器物造型较单纯；而素陶则更重视造型，包括整体造型和附件的装饰，多表现为奇异的造型和起伏跌宕的表面。素陶造型优美别致，纹饰极为简洁，主要以阴纹、阳纹或环型印花纹装饰为主。

2. 原始雕塑

旧石器时代的雕塑作品迄今尚未发现，新石器时代雕塑作品却相当发达。雕塑作品以陶塑为主，另外就是玉、石、牙、骨、木雕。原始雕塑既是当时社会形态的一种写照，同时也积淀着丰富的原始观念与特定的精神内涵。

原始雕塑作品所表现的题材内容，主要是动物形象和人物形象。“鸟兽形器”是动物题材的雕塑中艺术水平最突出的。它的主要特点将器具的实用性与雕塑形象的艺术观赏紧密地结合在一起，构思独特，并且动物的造型不同于一般的写实、逼真，而是经过作者的高度艺术加工，进行了夸张变形，强调了动物的形体特征。如陕西华县太平庄仰韶文化遗址出土的陶鹰鼎、山东宁阳大汶口出土的红陶兽形器、江苏吴江梅堰良渚文化遗址出土的水鸟形灰陶壶等陶塑作品都充分体现了其自身不同的艺术特点，体现了较高的设计水平。

人物形象多为头像，妇女和儿童数量较多。人物塑像中，最引人注目的是20世纪80年代发现的红山文化陶塑与泥塑女神像。1982年在辽宁喀左东山嘴红山文化遗址出土的20余件陶塑人像中，其中有两件裸体孕妇像，解剖合理，比例正确，反映了原始社会生殖崇拜的观念。1983年又在辽宁牛河梁红山文化女神庙遗址发现一批女神泥塑像头部、肩臂、手等碎块，它们形体有大小、老少之别。其中一件头像五官清晰，双目镶以圆形玉片，比例和真人相似。这群女神塑像的发现反映了当时从搭骨架、选料塑造到彩绘镶嵌等工序已相当规范和熟练。另外较早期的还有在陕西华县柳枝镇出土的一件青年女子的泥塑，人面五官清晰、表情生动，和真人大小略同。在河南密县峨沟北岗遗址和半坡遗址，考古工作者发现了许多女性雕塑作品。

新石器时代玉、石、牙、骨、木雕等也有不少，大多为一些饰品。其造型、雕刻、镂空技术也达到较高水平，如山东大汶口出土的一件透雕象牙筒就反映了高度的镂雕水平。

3. 原始绘画

原始绘画主要包括彩陶画、岩画和地画。原始绘画稚拙纯真，其内容和题材不仅反映了当时的社会生活方式，同时也反映了他们的审美观念和意识形态。

彩陶绘画主要是分几何纹样和带有写实倾向的动物、人物图样两大类。从彩陶上的几何纹饰和鱼、蛙、鸟、兽等动物纹饰及人物纹饰来看，原始人类对美的认识以及艺术表现，已具备相当的能力。陶器上的装饰纹样，充满了原始观念内容，具有浓郁的原始巫术礼仪的图腾含义，充分反映了原始人对自然、生殖以及祖先的崇拜。在新石器时代的彩陶绘画中，往往是抽象与写实相结合，体现出中国古代绘画传统的某些基本特色，如线描的表现运用与笔墨情趣等。

岩画是先民们描绘或摩刻在崖壁石块上的图画。我国在内蒙、江苏、广西、云南、四川、新疆等许多地区都发现了岩画。岩画的内容有狩猎图与鸟兽等多种动物形象，有表现生殖崇拜的男女交媾与裸体舞蹈，有农作物、文字、星象符号等。这些绘画具有原始美术的特点和稚拙，虽然还不是主题性绘画，却可以称为中国古老先民们记录在石头上形象的史书。

地画粗犷质朴，简练生动，更充分体现了原始人的绘画风格，1982年秋在甘肃秦安大地湾仰韶文化时期遗址发现的地画，是中国绘画史上最重要的发现之一，表明了当时原始人掌握了相当水平的绘画技艺。

铜镜 新石器时代

玉龙 内蒙古自治区赤峰市 新石器时代

《黑山岩画》 甘肃嘉峪关 新石器时代

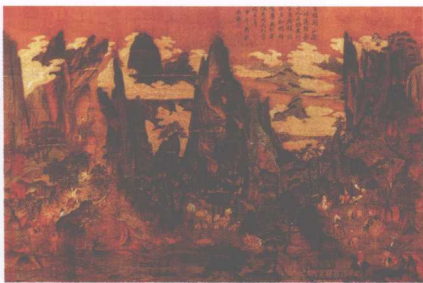
《鱼纹彩陶盆》
仰韶文化 新石器时代

《泥塑女神头像》 红山文化

《燕侯铜盂青铜文饰》 西周

《明皇幸蜀图》 李昭道 唐

《松鹤图》 虚谷 近代

二、中国古代美术

(一) 概述

自中国历史进入奴隶社会以来，生产力逐步提高，农业和手工业等都得到较大发展，艺术形式也越来越丰富。至封建社会，人们的思想逐步解放，美学思想体系也开始形成和完善。此时，出现了丰富的美学论述，对我国古代美术的发展起到了很大的指导和推动作用。

中国古代美术史纵贯几千年，其内容丰富多彩，我们主要可以从绘画、雕塑等方面进行鉴赏。

中国绘画源远流长，博大精深，是中国古代文化的重要组成部分。殷商时期的布质画幔，周时的殿堂壁画，战国楚汉时期的墓穴壁画、帛画、画像石、画像砖等反映了魏晋以前不同时期的绘画艺术形式。秦汉魏晋以来，文物鼎盛，艺苑繁荣，一部分文人士大夫直接从事绘画，并开拓了绘画理论的研究与探讨。佛教的兴起与外来文化的传播，使中国佛教绘画逐渐形成了自己的独特面貌。两晋时期卷轴画的出现和宗教壁画的发展标志着中国绘画第一个上升时期。到了隋唐时期，国力极其鼎盛，民族融合与国际交往促使了文化艺术的繁荣昌盛，宗教壁画繁荣，各类绘画逐步成熟，山水、人物、花鸟、鞍马等画种独立分科，人物画达到较高成就。唐朝绘画极具鲜明的时代感，精湛而瑰丽。五代两宋以来，学术思想活跃，文人画逐渐兴起并占据画坛。文人画的兴起与发展充分反映了封建文人的艺术观、人生观和社会观，它与反映宗教观念、民众生活、伦理风俗的民间世俗画形成鲜明的对比。文人画的兴起与绘画理论从人物形神而向花鸟山水的探索与发展，对元明以后绘画影响极大。元代蒙古人征服全国，汉人地位低下，知识分子无心仕途而寄情于山水花鸟。元代绘画离开了宋时期的坚实风格，进一步突出中国画的空灵与诗意。同时元代宗教壁画受到统治阶级的偏爱，有较大发展，山西永乐宫壁画的艺术成就为世人所赞叹。明清是中国封建社会的最后两个王朝，其社会经济与文化保持缓慢发展。明朝时期江南的资本主义萌芽，促使美术创作出现新思维和新手法，产生一批重个性的新文人画家。清朝政府闭关自守而造成画坛出现复古的气氛，同时也促使出现一批抒发个性、追求精神解放的创新派。

中国古代雕塑主要依附于宗教和墓室的制作，其艺术成就惊人。闻名中外的佛教雕塑有云岗、龙门、麦积山、敦煌等石窟雕像以及遍及各地的寺庙佛像、菩萨、罗汉像。墓室雕塑主要体现在历代帝王的陵墓雕塑，被誉为“世界第八大奇迹”的秦始皇兵马俑堪称代表。另

外商周时期的铜铸、秦汉及唐代陶俑等都较具成熟的艺术特色。

(二) 中国古代绘画与雕塑

1. 中国古代人物画

中国人物画有它特有的艺术体系，根据题材可将人物画划分为历史人物画、风俗人物画、佛教人物画、仕女画和肖像画。按表现技法可分为工笔人物、写意人物、泼墨人物和白描人物。

中国画中的人物画是我国历史上出现的最早的画种，而山水、花鸟在未独立分科之前只作为人物的配景。现存最早的人物画是战国时代作品《龙凤人物图》，距今已有2000多年历史。魏晋是人物画的成熟期，顾恺之是魏晋时期较为著名的人物画家，其传世作品《女史箴图》和《洛神赋图》生动传神、笔法细腻。顾恺之在我国绘画史上第一次提出了“以形写神”的美学主张，对后世的美术创作有着极大的影响。唐朝是中国人物画的高峰期，佛教人物与宫廷仕女画成就较为普遍。画圣吴道子擅长表现宗教人物，其描绘的人物服饰衣带犹如在风中摇曳，被后人誉为“吴带当风”。张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》和周昉《簪花仕女图》、《纨扇仕女图》等可谓唐朝人物画的杰出代表。他们笔下的仕女风姿绰约、富贵绮罗，反映了当时的社会时尚。五代周文矩和顾闳中继承了晚唐人物画的特点，其中以南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》为代表体现了五代人物画的最高成就。宋代人物画分为两派，一派是以画家李公麟为代表的白描人物画；另一派是以画家梁楷为代表的水墨人物画。李公麟的白描人物线条简练精谨，不加渲染，光彩动人，被誉为白描大师。其代表作品如《五马图》。梁楷则吸收了王维的水墨技巧，创造了简笔画，笔墨酣畅淋漓，成为泼墨人物画的鼻祖，其较著名的作品如《泼墨仙人图》、《李白行吟图》。宋代以来文人画兴起，花鸟、山水迅速发展，人物画相对趋于劣势，只有明清时期以曾鲸为代表的人物肖像画取得较高成就。

中国古代人物画注重人物的内心世界和性格的揭示，以线造型，与西方写实绘画不同，中国人物画自始至终以传神和写意作为自己创作宗旨，体现了中国画独特的审美特点。中国人物画特色还体现在其笔墨技巧与技法的多样性，工笔重彩、泼墨写意、简笔人物各具特色。

另外中国人物画善于运用长卷形式，突破时间与空间的限制，全面而真实地表现生活场景与人物活动。

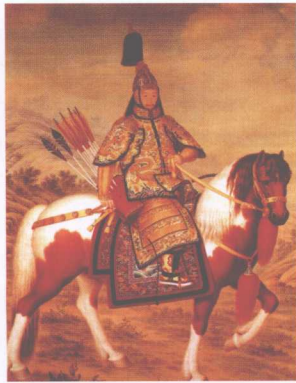

《牧马图》 韩干 唐

《历代帝王图》 阎立本 唐

《十六罗汉图》 刘松年 南宋

《乾隆皇帝大阅图》
郎世宁 清

2. 中国古代山水画

山水画最早作为人物画的背景出现，后经发展逐渐成熟，成为最为完备的独立绘画门类之一。中国古代山水画习惯上按表现方法可分为：勾勒设色、金碧辉煌的青绿山水或金碧山水；纯水墨表现的水墨山水或墨笔山水；水墨为主略施淡赭淡清表现朝晖夕阳的浅绛山水；小青绿山水；没骨山水等。

魏晋画家宗炳著《画山水序》和王微著《叙画》阐述了中国山水画的美学思想与特点，顾恺之的《洛神赋图》以山水作人物背景，因此我们可以把魏晋作为中国山水画孕育时期。直至隋代画家展子虔的《游春图》标志着山水画作为独立画科的出现。师从展子虔的李思训将山水又推进一步，形成自己独特风格的青绿山水画派。其子李昭道进一步发展了青绿山水，确立了青绿山水在中国绘画史上的地位。唐代的另一位诗人兼画家王维则集李思训的重彩与吴道子的山石表现手法，打破了传统的规范与束缚，开创了“诗中有画、画中有诗”水墨山水画新面貌。唐代山水之变，张璪创“外师造化、中得心源”为后来山水画的演变提供坚实的理论依据。五代的荆浩在山水的表现中将笔墨融为一体，为山水画树立了一个新的典范，关仝继承荆浩创“关家山水”，构造了五代“荆关”山水体系。董源的山水画法“水墨类王维，着色如李思训”，对北宋山水的发展影响极大。北宋山水多传承李成、范宽之法，南宋多为李唐、刘松年、马远、夏圭画风。小景山水富有独特的艺术效果，在山水画中有着特殊的地位，代表画家赵令穰的《湖庄清夏图》等体现出小景山水精致独特。

追求主观意趣，用笔熟练，题材简单，成为文人绘画的主要特点。墨竹是北宋文人画中最

早流行的题材，以文同、苏轼为代表。文同画的墨竹劲健挺秀，“胸有成竹”由其而来。米芾父子运用水墨渲染云山和树的方法打破传统，为后世中国画技法的发展开创了新的典范。文人绘画轻生活，重笔墨、形式、意味等，反映了他们与现实主义艺术主流之间的距离。当时现实主义画家如崔白、郭熙、张择端等人，他们的艺术成就也较高。元代文人水墨山水发展较大，更推崇笔墨技巧的运用，“文人画”正式确立于画坛。明代山水派别众多，山水画得到超常发展。其中“吴门画派”的沈周、文徵明、唐寅、仇英，“浙派”的戴进，晚明时期的陈洪绶、徐渭等，各自都体现出不同的风格特色。清初的“四王”（王时敏、王鉴、王翥、王原祁）掀起了摹古潮流；对古代山水技法方面的总结有很大贡献。以石涛为代表的画家则强调观察和研究自然规律，画风有很大突破，但仍在文人画派中发展。

《读碑窠石图》 李成 北宋

《骑驴归思图》 唐寅 明