

21世纪

高等学校通识教育系列教材

中国美术鉴赏

王诚浩 屈一锋 编著

美术是以一定的物质材料和手段，在实在的立体或平面上塑造可视的静态艺术形象，以此来反映社会生活和表达艺术家内心情感的一门艺术。所以美术又称为「造型艺术」、「视觉艺术」或「空间艺术」。

美术鉴赏与人类的其它认识活动有许多相同的地方，也有其独特的存在与作用特征。认识、理解、掌握美术鉴赏的特点，既能帮助人类的美术创造实践活动，又能提高美术鉴赏者的水平。

面对一件美术作品，有的人一见钟情，有的人却熟视无睹；同样一幅作品，鉴赏者对作品的理解结果也不尽相同。

绘画是较早出现在人类生活中的艺术种类之一，是美术中最主要的一种艺术形式。

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

21 世纪高等学校通识教育系列教材

<http://www.wdp.com.cn>

中国美术鉴赏

●王诚浩 屈一锋 编著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术鉴赏/王诚浩,屈一锋编著. —武汉:武汉大学出版社,
2008.7

21 世纪高等学校通识教育系列教材

ISBN 978-7-307-06203-0

I. 中… II. ①王… ②屈… III. 美术—鉴赏—中国—高等学校—教材 IV. J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 052973 号

责任编辑:高璐 詹蜜 责任校对:刘欣 版式设计:詹锦玲

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北恒泰印务有限公司

开本:880×1230 1/32 印张:9 字数:254 千字 插页:4

版次:2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-06203-0/J·112 定价:26.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

编审委员会

主任委员：顾海良
刘经南

委 员：陶德麟
韩德培
马克昌
谭崇台
刘纲纪
朱 雷
冯天瑜
彭斐章
郭齐勇
陆耀东
杨弘远
查全性
宁津生

21世纪

高等学校通识教育系列教材

总 序

顾海良

进入新世纪，中国高等教育发展形成的共识之一，就是要着力教育创新。教育创新共识的形成，是以对时代发展的新特点的理解为基础的，以对当今世界和我国教育发展的新趋势的分析为背景的，以实现中华民族的伟大复兴和社会主义教育事业发展的历史任务为目标的，深刻地反映了高等教育确立“以人为本”新理念的必然要求。

教育创新的首要之义就在于，教育要与经济社会发展的实际相结合，要与我国社会主义现代化建设对各类高层次人才培养的需要相适应，努力造就具有创造精神和实践能力的全面发展的人才。为了达到教育创新的这些要求，高等教育不仅要实行教育理论和理念的创新，而且还要深化教育教学改革，着力提高教育教学质量和水平。特别要注重学科与专业设置的调整和完善，形成有利于先进科学技术发展和提高国民经济发展水平的学科专业和教学内容；要注重人才培养结构的优化，形成既能适应现代化建设对各级各类高层次人才的需求，又有体现和反映高校优秀的办学特色、办学风格和办学传统的人才培养模式。教育教学创新的这些措施，必然提出怎样对传统意义上的以“学科”、“专业”为主体的教育教学结构进行整合，并使之与现代社会发展要求相适应的“通识”教育相兼容和相结合的重大问题。

高等教育人才培养模式中的“专”、“通”关系问题，并不是现在才提出来的。至于与“专业”教育相对应的“通识”教育的思想，出现得更早些。在亚里士多德那里，就有与“自由”教育相联系的“通识”教育的思想。这里所讲的“通识”教育，通常是指对学生普遍进行的共通的文化教育，使学生具有一定广度的知识和技能，使学生的人格与学识、理智与情感、身体与心理等各方面得到自由、和谐和全面的发展。

世界高等教育的发展曾经经历过以“通识”教育为主、时以“专业”教育为主，或者两者并举、并立的发展时期。从高等教育发展历史来看，早期的高等教育似倚重于“通识”教育。随着经济、科技和社会分工的不断发展和进步，高等教育也相应地细分为不同学科、专业，分别培养不同领域的专业人才，“专业”教育的比重不断增大。20世纪中叶以来，经济的迅猛发展、科技的飞速进步、知识的不断交叉融合，使学科之间更新频率加快，高度分化和高度综合并存，“专才”与“通识”的需求同在。但是在总体上，“通识”似更多地受到重视。这是因为，新时代高等教育培养的人才，应该具有很强的应变能力和适应能力，应该具有更为宽厚的知识基础和相当广博的知识层面，应该具有更强的信息获取能力和多方面的交流能力。显然，仅仅依靠知识领域过窄的专业教育，是难以培养出这样的人才的。

我国大学本科教育专业一度划分过细，学生知识结构单一，素质教育薄弱，人才的社会适应性多有不足。随着国家经济体制改革的深入、产业结构调整步伐的加快和国民经济的飞速发展，国家和社会对人才需求的类型和结构发生了急剧变化，对人才的规格和质量的要求也不断提高，划分过细的专业教育易于造成人才供给的结构性短缺。经济全球化发展和我国加入WTO，对我国高等教育人才培养提出了更为严峻的课题，继续走划分过窄、过细的专业教育之路，就可能出现一方面人才短缺、另一方面就业困难的严峻局面，将严重阻碍我国经济社会的发展，也将使我国高等教育陷于困

境。我国教育界的有识之士和国家教育主管部门，已经深切地认识到这种严峻的形势。教育部前几年就在多方征求意见的基础上，推出了经大幅度修订的新的本科专业目录，使本科专业种类调整得更为宽泛些。各高等学校也在进一步加大教学改革力度，研究和修订教学计划，改革教学内容，努力使专业壁垒渐趋弱化，基础知识教育得到强化。这些都将有利于学生拓宽知识面，涉猎不同学科和专业领域，增强适应能力，全面提高综合素质。

在高等教育“通”、“专”关系的处理上，教育创新提供了解决问题的根本方法。通过教育创新，一方面能构筑高水平的通识教育的平台，另一方面也能增强专业教育的适应性，目的就是做好“因材施教”，实现“学以致用”。在这一过程中，除了要解决好选人制度即招生制度创新和教师队伍建设的创新外，还要注重教学内容、教学方式和方法，以及教材建设等方面的创新。武汉大学有着坚持教育教学改革的优良传统，在教学内容、教学方式和方法改革、教材建设等方面做出了很多有益的努力。学校投入大量的精力和经费加强名师、名课、名教材建设，其中通识教育指导选修课程建设得到全国许多高校教师的积极支持和高度赞赏。

近些年来，我们经过精心组织与策划，奉献给广大读者的这套通识教育系列教材，力图向大学生展示不同学科领域的普遍知识及新成果、新趋势或新信息，为大学生提供感受和理解不同学术领域和文化层面的基本知识、思想精髓、研究方法和理论体系，为大学生日后的长远学习提供广阔的视野。我们殷切地希望能有更多更好的通识教材面世，不仅要授学生以知识、育学生之能力，更要树学生之崇高理想、育学生之创新精神、立学生以民族振兴志向！

（作者系武汉大学党委书记、教授、博士生导师）

目 录

绪 论	1
第一节 美术鉴赏的特点和作用	1
第二节 美术的门类及基本特征	5
第一章 中国古代绘画鉴赏	14
第一节 概述	14
第二节 壁画	21
第三节 卷轴画	41
第二章 中国古代雕塑	120
第一节 陶俑	121
第二节 陵墓雕刻	136
第三节 石窟造像	148
第四节 青铜雕塑	160
第三章 中国古代建筑鉴赏	164
第一节 中国古代建筑的基本特征	166
第二节 宫殿与坛庙	179
第三节 寺庙与佛塔	185
第四节 古典园林	194
第四章 中国古代工艺美术鉴赏	202

第一节	概述·····	202
第二节	陶瓷·····	204
第三节	青铜器·····	219
第四节	玉器与漆器·····	227
第五章	中国近现代美术鉴赏·····	238
第一节	概述·····	238
第二节	近现代中国画鉴赏·····	244
第三节	现代中国油画鉴赏·····	262
第四节	新兴木刻版画鉴赏·····	265
第六章	中国民间美术鉴赏·····	269
第一节	民间木版年画与剪纸·····	270
第二节	刺绣与印染·····	274
第三节	湖北民间美术·····	276

绪 论

第一节 美术鉴赏的特点和作用

美术鉴赏是以美术作品为主要对象的一种比较高级的复杂精神活动，是使美术作品和鉴赏者之间发生联系的桥梁，也是检验美术作品社会效果的重要途径。

美术鉴赏与人类的其他认识活动有许多相同的地方，也有其独特的存在与作用特征。认识、了解和掌握美术鉴赏的特点，既能帮助人类的美术创造实践活动，又能提高美术鉴赏者的水平。

一、美术鉴赏的主要特点

1. 美术鉴赏始终是以饱满的感情去感知、把握审美对象

“鉴赏者有了饱满的情感，有了强烈的鉴赏欲望，他才去选择鉴赏美术的行为。托尔斯泰曾指出：“艺术是这样的一项人类的劳动：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。”这说明艺术离不开感情。当逼真地再现解放前农民向地主缴租时受到敲骨吸髓般盘剥的大型泥塑《收租院》展出时，许多观众泣不成声，有的竟嚎啕痛哭。这是因为观众心存丰富的情感，有的甚至有类似的体验，因而被美术作品性格鲜明的人物形象、强烈的内在情感所打动，从而达到了与美术家心灵同构的高度。从某种意义上说，感

情越丰富、越细腻的人，获得的艺术享受越多，对作品的内在情感体会也就越深。

2. 美术鉴赏充满着联想和想象

鉴赏者面对美术作品不能是被动地去欣赏、理解和把握，而应根据自己的生活体验、艺术修养和精神品德，通过自己丰富的联想和想像力，进行能动积极的再创造，从而给予作品形象以丰富的补充，使艺术形象更加丰富具体。这样鉴赏者才能获得比他人更为深刻、更为独到的艺术体悟和艺术享受，从而对作品主题予以升华，并大大超过原作者的创作认识范围。鉴赏者生活阅历越丰富，自身修养的水平越高，对作品再创造的力度就越大，反之越小。因此，我们应努力培养和提高的艺术素养和其他各方面的素质。

3. 美术鉴赏具有较大的个体差异性

美术鉴赏虽然是一种艺术再创造，但由于鉴赏者个体所处历史时代、文化背景不同，其生活阅历、学识素养、思想观念等也存在差异，因此，鉴赏者在进行美术鉴赏时，就必然打上各自的主观烙印，赋予不同的个人色彩。这种个体的差异性主要表现在爱好的多样性和鉴赏结果的差异性两个方面。面对一件美术作品，有的人一见钟情，有的人却熟视无睹；同样一幅作品，鉴赏者对作品的理解结果也不尽相同。鉴赏者生活阅历越丰富，艺术素养越高，立场观点越正确，他对作品的艺术价值和思想意义的理解就越深刻；对于那些艺术形式和思想内容比较复杂，或者格调不高、思想不健康的美术作品，也能予以鉴别，并加以正确的评判。

4. 美术鉴赏是使美术作品发挥社会作用的重要环节

任何一件美术作品，如果没有鉴赏者的参与，即使是再优秀的美术作品，其社会作用也无从发挥。因此，美术创作和美术鉴赏是前后联结、相互制约的两个方面。前者为后者提供鉴赏的对象，后

者则使前者的社会作用得到应有的发挥。

二、美术鉴赏的作用

美术鉴赏的作用,一般来说,不是直截了当,“立竿见影”,而是迂回式的给人以“潜移默化”的影响。首先影响人们的意识,然后影响实际社会生活,也就是说,首先通过对人的意识进行教育和改造,进而达到改造社会现实本身。具体来说,有下列几个方面。

1. 美术鉴赏能帮助我们丰富知识,开阔视野,提高认识,即美术鉴赏具有认识作用

世界是如此广阔,生活内容是如此丰富多彩,从自然到社会的一切,包括人类的各種精神活动,都可能成为美术家关注和表现的对象。美术家通过艺术形象,运用各种物质媒介和艺术手段再现和表现生活。优秀的美术作品总是能反映人们的精神面貌和时代特征。鉴赏者通过美术作品中所描绘的不同时代、不同国家或地域的具体生活场景,以及性格鲜明各异的人物形象,就能认识那个时代和社会以及人物,拓展视野。我们通过对中外美术从古代到现代的绘画、雕塑、建筑、工艺美术等优秀作品的鉴赏,就能帮助我们对不同时代、不同国家或地区的物质文化和生活方式的演变以及精神领域审美观念的发展有一个清晰的认识。通过鉴赏我国宋代画家张择端的《清明上河图》,就能使我们从中获得绘画史学、人类历史学、民族风情以及美学、绘画法则和手段等各个方面的知识和感受。而荷兰画家梵高的作品则有如他自己的一生,好似一团团生命幻化的火焰,向我们展示了他那充满着对善良、对美和创作想象自由的渴望的精神世界。所以,美术作品能帮助我们开阔眼界,从中了解到许许多多我们无法从个人经历和其他书本上获得的生动而丰富的知识。

2. 美术鉴赏具有教育作用

优秀美术作品包含着作者的思想观念和情怀，鉴赏者在鉴赏美术作品时，不仅能增添各方面的知识，而且必然要受到情感方面的陶冶。因而，好的美术作品能帮助鉴赏者正确地去认识自然、社会和人生，从而树立正确的宇宙观和人生观。

美术鉴赏的教育作用建立在美术作品正确反映社会生活基础之上。如果美术作品对生活的评价和看法不符合客观实际，那么对鉴赏者就不能起到教育作用。例如，西方的有些现代美术作品，由于其表现的思想情感带有不健康的因素，不易为鉴赏者理解和接受，也就不可能具有良好的教育作用。另一方面，美术鉴赏的教育作用不仅受鉴赏者个体的教养、艺术修养完善程度与审美能力等诸多方面的制约，还受政治、历史、经济、文化、民族、环境等因素的综合制约和影响。

美术鉴赏的教育作用不同于赤裸裸的说教和某种带有强制性的教育，而是通过美术作品特有的感性审美功能和存在刺激功能，对鉴赏者以一种“随风潜入夜，润物细无声”的潜移默化方式去拨动、撞击鉴赏者内在心灵和情感，继而达到“以美辅德”、“以美陶情”的教育作用。例如，我们通过对古代工艺美术作品鉴赏，了解到我国战国时期青铜器的失蜡法至今还是制造精密仪器的重要方法之一，汉代漆器的套盒和多子盒，各式大小的漆盒组装成一个整体，其精美构思几乎可与现代最佳设计媲美时，一定会为我国古代灿烂的工艺文化和卓越成就而自豪，从而提高我们民族的自尊心和信念。

3. 美术鉴赏是提高艺术素养和审美能力的重要途径

美术家按照自己对美丑的判断，依据特定的中介传媒，塑造出种种美术形象，告诉我们什么是真、善、美，什么是假、恶、丑；什么应该颂扬，什么应该鞭挞，从而提高我们的艺术素养和审美能

力,这就是美术的审美作用。

艺术素养和审美能力主要包括对美的欣赏和对美的评判两个方面,而这两个方面能力的培养,主要是通过艺术鉴赏的实践来完成的。艺术鉴赏实践越多,那么对美的欣赏和对美的评判能力就越强。因此,多鉴赏一些古今中外有代表性的美术作品,是提高我们艺术素养和审美能力的重要途径。

在物质文明飞速发展的今天,各类美术品种在人们的学习、工作和衣食住行的每个角落,无时无刻不在灌输审美教育。我国从幼儿园到中学均开设了美术课,作为灌输美育的一个环节,目前我国教育部要求在普通高等院校也开设“美术鉴赏”等相关课程,正是基于这一精神,《大学美术鉴赏》中选取了大量古今中外有代表性的美术作品,希望通过本教材的学习,提高大学生的审美水平和综合素质。

第二节 美术的门类及基本特征

美术是以一定的物质材料和手段,在实在的立体或平面上塑造可视的静态艺术形象,以此来反映社会生活和表达艺术家内心情感的一门艺术。所以美术又称为“造型艺术”、“视觉艺术”或“空间艺术”。

美术的种类丰富多彩,形态各异。按照它们所使用的物质材料及其制作方法的不同来划分,主要可分为绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术。根据其功能的不同,又可分为纯美术和实用美术两大类。所谓纯美术,主要指以审美为主要目的、纯精神性和欣赏性的美术,如绘画、雕塑、书法等。所谓实用美术,主要是指以实用为主要目的,实用与审美相结合的美术,包括工艺美术、建筑艺术等。当然这种划分是相对的,纯美术并不排斥功利目的;实用美术也追求审美,只不过各有侧重而已。

美术的种类繁多,千变万化,但都具有造型性、视觉性、空间

性和静态性等基本特征。具体到某一种美术形式，都有它自己的特殊性，从而构成其不同的艺术特征。下面分别介绍绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术等的特征。

一、绘画

绘画是较早出现在人类生活中的艺术种类之一，是美术中最主要的一种艺术形式。它是画家运用笔、刀、墨、颜料等物质材料，通过点、线、面、明暗、色彩、形象、透视和构图等造型手段在纸、纺织品、木板、墙壁等平面上，塑造可视形象，从而反映现实生活，表达画家思想情感的艺术形式。

从不同的角度出发，绘画可以分成许多种类。按使用的工具材料和技法的不同来划分，绘画的品种可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画和丙烯画等画种；按照所选取的题材和内容的不同来划分，绘画又可分为：人物画、风景画、静物画、风俗画、历史画、宗教画等画种（中国画则分为人物画、山水画和花鸟画）；按画面形式的不同分类，可分为：壁画、岩画、单幅画、组画、连环画、架上画等，而中国画则有卷轴、册页、手卷和扇面等区别；按照绘画的社会功用来划分，则又可以分为：年画、宣传画、广告画、插图、装饰画等。许多画种又可细分为不同的品种和形式，如中国画又分为工笔画和写意画，版画又有木刻、铜版画、丝网版画等区别。而实际上一幅绘画作品有可能属于几个门类，如宋代张择端的《清明上河图》，既是人物画，又是风俗画、卷轴画等。

绘画种类繁多，特点各异，但作为绘画的组成部分，它们又具有共同的基本特征。

1. 绘画属于静态艺术

一幅绘画作品一般只能表现一个相对静止的瞬间。它很难像小说、诗歌、电影和戏剧等那样表现动作延续和事物发展的过程，而只能截取这个过程中的一瞬间，即某一片段的形象和场景来表现生

活，这是绘画的“艺术”性所在，也是绘画艺术的不足之处。因而，绘画要求画家善于选择和捕捉最富有启发性的瞬间形象，予以高度的概括、提炼和升华，创造出富有生命力和表现力并使观赏者富于联想的形象；抓住某一瞬间，“以暗示的方式来描绘运动”，把瞬间变成永恒，把一般转换成深刻，把平凡的生活赋予艺术的魅力。

2. 绘画使用的工具和物质材料，如笔、墨、颜料、纸、画布等较之其他艺术更有其特殊作用

作为文学作品中所使用的物质材料（如笔、墨水、纸张等），只是简单地起一种工具的作用，与作品中所塑造的艺术形象并无不可分割的关系。而在绘画中，它所使用的工具和物质材料除起一种工具的作用外，本身也是构成审美价值的重要因素。例如，中国画的笔墨情趣在中国传统绘画中就有独特的举足轻重的作用；油画的笔触、肌理、色彩对丰富和活跃艺术家个性的艺术创造实践活动又起着锦上添花的作用；此外像木刻中的“刀法”、“木味”等本身也具有较高的审美价值。

3. 除绘画的种类、题材等比其他艺术更广泛外，绘画艺术的形式、表现方法等也是丰富多彩的

除了东西方艺术有所不同外，不同时代，各个民族的绘画艺术思想、表现形式和方法等也不尽相同。现代和后现代主义绘画，其艺术思想、观念和表现形式及手段、方法等更是多种多样。所以，绘画是整个美术以至整个艺术门类中特别丰富多彩的艺术形式之一。

二、雕塑

雕塑又称雕刻，是美术的又一主要门类，为雕、刻、塑三种制作方法的总称。它是以各种可塑的（如黏土、油泥）或可雕、可

刻的（如石头、木头、金属等）物质材料，塑造出占有一定空间的可看见、可触觉的各种具体艺术形象，以表达审美或反审美观念的艺术形式。

雕塑也有多种形式，一般可以分为圆雕和浮雕两大类。

圆雕是指不附着在任何背景上，完全占有三维空间，可从各个角度观赏的立体雕塑形态。如世界雕塑名作米开朗琪罗的《大卫像》就是具有较强的三维空间的实在体积的圆雕作品。一般来说，圆雕能较好地表现出雕刻艺术的特点。

图1 人民英雄纪念碑基座浮雕（局部）

浮雕是指在平面上雕出凸起的形象的雕塑形态。按照其表面凸出的厚度不同，又分为高浮雕、低浮雕和薄浮雕三种。如我国北京天安门广场的《人民英雄纪念碑》基底四座，就是浮雕

品（图1）。

此外，还有一种介于圆雕和浮雕之间的雕塑形态，即在浮雕基础上镂空底板背景部分的雕塑，叫做透雕。透雕又有单面透雕和双面透雕两种。雕塑按照作品题材内容的性质和用途来划分，可以分为装饰性雕塑和城市雕塑；按照放置环境和位置来划分，可以分为室内雕塑、室外雕塑、架上雕塑、案头雕塑、园林雕塑和城市雕塑等；按照材质分类，雕塑又可以分为泥塑、石雕、木雕和铜雕等。

雕塑具有其他造型艺术门类所难以类比的特殊性。

首先，雕塑作品的艺术形象为三维空间的实体形象，观者可以从不同距离，多角度、多视点予以观察。当我们面对古希腊著名的《米洛斯的阿芙罗底德》（图2）时，她那令人惊奇的双臂虽然已经残断，但那雕刻得栩栩如生的躯体，无论从任何角度看，都仍然