

美

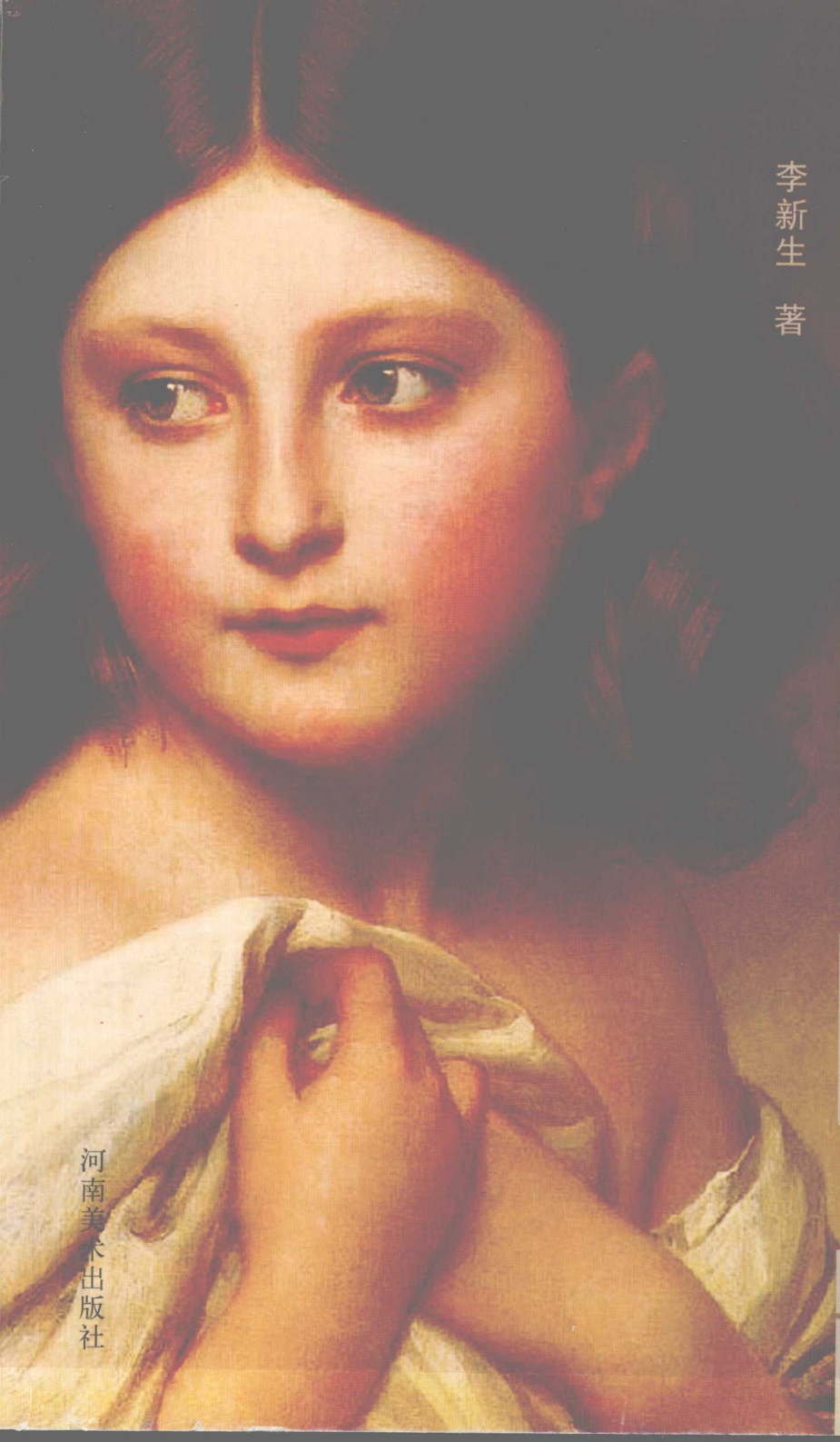
术

鉴

赏

论

李新生 著

河南美术出版社

美

术

鉴

赏

论

李新生 著

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏论/李新生著. —郑州: 河南美术出版社, 2007.4
 ISBN 978-7-5401-1572-2

I. 美… II. 李… III. 美术—鉴赏 IV. J05 中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第037531号

书名: 美术鉴赏论
 编著: 李新生
 责任编辑: 文晓 张之强
 制作: 河南金鼎美术设计制作有限公司
 出版发行: 河南美术出版社
 地址: 郑州市经五路66号
 电话: (0371) 65727637
 印刷: 郑州晓峰印刷有限公司
 印张: 12.75
 开本: 880mm × 1230mm 1/32
 版次: 2007年4月第1版
 印次: 2007年4月第1次印刷
 书号: ISBN 978-7-5401-1572-2
 定价: 32.00元

前言

美术鉴赏论，即研究美术鉴赏活动的一门学问或学科理论，同时也包括对美术自身的研究。美术鉴赏论的提出，标志这一学科已进入更加自觉和更为系统的研究阶段。将加强对美术鉴赏活动与美术鉴赏现象更全面、更深刻地把握，将有助于美术史、论、鉴赏与批评三者之间的相互促进和综合研究以及各自更细更专的深化；将有益于美术接受活动相关边缘学科的创立和探讨；将便于美术鉴赏理论自身的反思与建构。总之，美术鉴赏论将在较深层次上密切与美术实践关系的同时，成为艺术美学乃至人文学科中重要的一支，从而强化自身的严整性和系统性。然而，我们目前对此研究还非常薄弱，尽管对美术鉴赏的研究也屡见不鲜，美术鉴赏方面的教材出了不少，只是显得还不够深入。系统地研究还有所欠缺，特别是这方面的研究性专著尚不多见。因此，对美术鉴赏理论进行系统性、专题性的研究是十分必要的。

美术鉴赏是对美术作品进行感受、理解和评判的活动，在美术鉴赏的活动过程中，只有鉴赏者对美术作品有了深入地、高质量地感知、领略、欣赏后才能进行艺术的评判。所以，美术鉴赏与美术创作一样，都是人类的审美创造活动。美术鉴赏还是一种认识活动。这种认识既包含着对美术作品的形式、风格、艺术语言和艺术技巧的认识与理解，也包含有对主题、题材等美术作品意蕴的认识与理解。但美术鉴赏不是一般的认识活动，而是一种独特的审美认识活动，美术鉴赏不像哲学和科学的认识活动那样，通过抽象的概念和范畴来感知认识和理解现实，而是通过对美术作品的感性形式和形象去把握、去理解作品的整体意义，通

过美的享受、精神的愉悦，去获得理性的启发。因此，我们对美术鉴赏活动的研究必须建立在这种独特性上，来体现出美术鉴赏论的学科价值。

美术鉴赏与一般娱乐性欣赏有很大的不同。美术鉴赏要求鉴赏者更多地了解艺术家在作品中所应用的一切艺术形式规范。如美术语汇(形体表现、透视法、明暗调子、构图、色彩关系)等，美术符号类型(再现的、表现的、象征的、抽象的)，美术基本原则(点、线、面；黑、白、灰；色彩分布)等。它还要求鉴赏者了解艺术家的创作意图与采用的形式符号的关系，以便于更好地体验艺术家的审美经验，使自身逐渐进入艺术家所关心的领域，成为具有一定审美评判能力的鉴赏者。一般的娱乐性观赏倾向于了解艺术家的生活轶事和时代背景，面对作品本身更多的是了解作品再现的情节内容，从而获得与个人经历相关的联想和由此产生的情感体验。这些联想和情感体验往往与个人的日常生活紧密相连，更多的是带有一些与个人好恶相关的东西，很少注重艺术作品本身的形式和与此相对应的审美感受。实际上，这并不等于真正意义上的美术鉴赏，美术鉴赏不仅要涉及有关的美术知识，它还同一个人的感受能力、情感状态、理解力、想象力以及艺术修养有关，是一个较丰富的美术接受过程。

美术鉴赏以视觉作为引导，用以维系审美主体和审美客体。鉴赏的渠道是从外部形式美的感受，由表及里地从现象到本质，逐步体察到形象的深层和内涵。然而，审美视觉虽然是鉴赏活动中的一根主要纽带，但美术鉴赏过程中的审美活动必须依靠视觉艺术心理以及更广泛的文化心理作用来辅助。审美活动有其很大的自由性，文化素养高，对美术作品的理解便可能深入。审美文化素养的不同，肯定影响着鉴赏内容的不同，而人们总是站在自己的审美基础上来鉴赏美术作品的，这也造成了美术鉴赏一定的复杂性。正因为美术鉴赏的复杂性，人们对它众说纷纭，从各个角度进行探讨，使它至今仍未成为一门严格而独立的学科。

上述这些观点，正是构筑本书理论框架的一个主要立足点和出发点，并力图体现出以下几个方面特点：

一、本书对美术鉴赏理论进行了深入探讨与研究，这是由于科学、系统的美术鉴赏理论是美术鉴赏实践与研究的重要的指导方法，也是美术鉴赏实践与研究的必需的理论基础，因此应当强调美术鉴赏的学科性价值。当然，美术鉴赏作为审美的认识活动，不仅有其自身的特点，我们对它的研究离不开对其他学科，例如美学、社会学、心理学、美术学、符号学、图像学等多层次、多角度的借鉴。为此，本书对美术鉴赏的审美特性及作用、美术鉴赏的主客观条件、美术鉴赏的过程、美术鉴赏心理的结构要素等问题阐述了独特的看法，并综合分析了几种具有操作性的鉴赏方法供读者参考。

二、传统的“主题内容、造型特色”二分法的鉴赏模式已经远远不能适应现代美术鉴赏方式要求。这种鉴赏模式恰恰倒置了视觉艺术审美的秩序，不是从直觉领悟的方式入手，而是凭借某种理性的先存意念来审视对象，把美术作品当成了某种观念的直接陈述，其中的形、光、色、线诸要素则成了释意的表象符号。缺乏活泼生动的、具有感悟式的交流与创造性的参与，因此难以享受到美术鉴赏的真正乐趣。当然，要提高直接感悟美术作品美术的素养，需要对一件美术作品的基本要素有一定的认识和理解，并且逐步培养出对它们的感受力。因此，本书对绘画艺术的基本特征、绘画艺术的语汇和表现手段、绘画艺术形象的层次与结构、美术艺术形象的几种“符号”形式等也进行了充分的论述与探讨，从而为读者鉴赏美术作品提供较有价值的参考。

三、美术鉴赏论就其属于美术理论的一个部分来说，是与美术创作论、美术发展论、美术作品论平行的。美术鉴赏是对美术鉴赏实践经验的概括总结。因此，美术鉴赏论的研究内容是十分广泛的，只有树立一种宏观、系统的研究思路，才能完整地把握美术鉴赏理论的整个体系以及各环节的相互关系，所以，美术鉴

赏论正确、科学的研究方法是认识美术鉴赏活动的价值、发现美术鉴赏规律并指导美术鉴赏实践的必要条件。本书以系统论所体现的思维方法为基本特点，把美术鉴赏活动放入美术接受一个完整系统中去研究，从而确立美术鉴赏论的研究深度与广度，获取多样性、科学性和创造性的结论，才能丰富、完善美术鉴赏理论。

目 录

CONTENTS

▲ 目 录 ▼

第一章 导 论	1
第一节 美术鉴赏概说	4
第二节 美术鉴赏论的任务	13
第三节 美术鉴赏论的方法	16
第二章 美术鉴赏本体论	21
第一节 美术鉴赏的审美特性	25
第二节 美术鉴赏的特点	40
一、以感性活动为主又离不开理性活动的认识活动	41
二、以情感反应为特征又离不开理智的活动	46
三、美术鉴赏是以愉悦性为主又包含功利性的活动	48
第三节 美术鉴赏的作用	55
一、美术鉴赏的教育作用	55
二、推动与促进美术的发展	69
三、美术鉴赏的补偿作用	76
第三章 美术鉴赏客体论	83
第一节 美术作品的审美价值	85
第二节 美术审美价值的实现	92
第三节 美术鉴赏的客观条件	95
第四章 美术鉴赏主体论	103
第一节 美术鉴赏主体的能动性	107
一、知觉的主动性、选择性和组织性	107

二、美术作品艺术形象的再创造	113
第二节 美术鉴赏主体的条件	121
一、审美态度的确立与审美趣味的形成	122
二、具有健全的感官机能和审美心境	124
三、具有一定的艺术修养	126
四、具有全面的艺术体悟力和鉴赏力	128
五、具有健康的思想意识和艺术趣味	131
第五章 美术鉴赏过程论	133
第一节 前理解与期待视野	135
一、期待视野	135
二、期待视野与美术作品的互动关系及作品的艺术魅力	136
三、期待视野的改变与接受水平的提高	138
第二节 美术鉴赏的过程的阶段划分	140
一、鉴赏过程的初级阶段	140
二、鉴赏过程的展开和深化阶段	144
三、鉴赏过程的实现阶段	146
四、鉴赏过程的效应阶段	150
第三节 美术鉴赏中的“共鸣”现象	155
一、共鸣是一个动态的情感过程	155
二、共鸣的特征	155
三、共鸣产生的条件	156
第四节 美术鉴赏心理结构要素	160
一、感知	160
二、联想	164
三、想象	168
四、情感	172
五、理解	178
六、体验	184

七、体味	189
第五节 美术鉴赏心理现象	196
一、美术鉴赏的差异性	196
二、美术鉴赏心理的多样性与一致性	197
三、美术鉴赏心理的保守性和变异性	202
第六章 美术鉴赏方法论	209
第一节 官能性的鉴赏方法	211
第二节 情感性的鉴赏方法	215
第三节 理智性的鉴赏方式	219
第四节 综合性的鉴赏方法	225
一、形式鉴赏法	228
二、图像学鉴赏法	231
三、精神分析法	237
第五节 比较的鉴赏方式	241
一、比较鉴赏中的横向比较	243
二、比较鉴赏中的纵向比较	249
三、比较欣赏中的求同比较和反差比较	256
第七章 绘画作品构成论	261
第一节 绘画艺术的基本特征与构成要素	263
一、绘画艺术的基本特征	267
二、绘画艺术的语汇和表现手段	296
三、绘画元素的组合原则	327
第二节 绘画艺术形象的构成要素	335
一、绘画艺术形象的层次与结构	335
二、绘画艺术形象的几种“符号”形式	360
三、绘画形象负荷内容的方式	374

第一章 导 论

1

艺术家在不断社会化的过程中，其存在价值、作用和地位等能得到充分展示与实现，就是因为有了公众对艺术家创作出的丰富而杰出的艺术作品的鉴赏和一系列的鉴赏性行为所致。即是说，正是因为有了鉴赏者给予了艺术家以饱含深情的“和声”，艺术家才成了伟大的艺术家。同时，无数的艺术作品的价值与功能的显现，也是依赖于公众对它的鉴赏。总之，艺术鉴赏是艺术实践体系中一个不可缺少的重要环节。它对促进人类艺术的演进发展有着重要的作用。而美术鉴赏则是各类艺术欣赏一个重要的部分。

在社会与历史的发展过程中，人类离不开美术。人们在美术作品的境界中得到“只可意会，不可言传”的美感与满足，性情得以陶冶，心灵获得充实与提高。这便是美术鉴赏的迷人魅力。从西汉帛画、敦煌壁画直至改革开放后的中国当代绘画；从古希腊与古罗马雕塑、文艺复兴直至现代艺术绘画，中外艺术家用生命、情感创造的艺术珍品，是全人类的无价之宝。我们在鉴赏美术作品时，无不感受到艺术家所创造出的优秀的美术作品给我们带来的震撼、沉思、兴奋、快乐、迷茫、愉悦、回味……以及艺术风格、艺术语言的独特性与各种流派的多样性，展示了人类在精神创造上的无限空间和无限潜力，也给我们的美术鉴赏带来了更大的创造空间与精神享受。

第一节 美术鉴赏概说

拉尔夫·史密斯(Ralph.A.Smith)在《艺术感觉与美育》一书中,阐述了奥斯本等人关于审美欣赏、艺术鉴赏是一种“技能”的学说:“‘鉴赏能力’是一种经过培训而得到了欣赏美术作品和自然景物的能力”,是“对一种复杂的视觉或听觉构图以及它们的深奥的意义的整体把握能力”。不同于艺术创作和表演技能,“这样一种审美鉴赏的技能和能力,是一种认识性的能力”,“是一种通过训练而得到的操作性能力”。“与不经意的习惯不同,技能是一种通过培训而获得的智能”,“最终的目的却是要帮助学生获得一种默契的知识和无法说清的诀窍”。^①这些观点我们是赞同的。鉴赏能力确是可以通过行之有效的训练、学习得以提高。对美术鉴赏来说,需要训练、学习的内容是很多的。在各门类美术的鉴赏中,作为一种“认识性的能力”的培养,主要是让学生掌握不同美术样式在美术表现方面的基本知识和规律,进而运用这些知识和规律去鉴赏具体的美术作品。

通过美术鉴赏教育,不仅培养了美术鉴赏力,而且培养了对美术文化的理解力,从而为广泛的美术文化建设的支持者、促进者和参与者。美国著名艺术教育理论家艾斯纳在他的DBAE(discipline-based art education,即“以修养为基础的艺术教育”)框架内,将艺术鉴赏作为四大教学内容之一。他说:“大多数艺术教学大纲都相当重视培养学生视觉形象的制作能力。虽然这很重要。但形象的制作是不能代替对这些形象的理解。多数学

^① [美] 拉尔夫·史密斯著,滕守尧译:《艺术感觉与美育》,四川人民出版社,2000年版,第161-162页。

生将来是不会成为专职艺术家的，然而所有的学生都不仅能够学会欣赏艺术，而且还能够学会欣赏他们周围生活中的一切视觉形式。”^①

那么什么叫美术鉴赏呢？人们通过自己特定的审美感官，对美术作品进行感受、体验、想象和思索，从而获得美感享受，领会与体味作品的思想内容，这就叫做美术鉴赏。同时，美术鉴赏是一种以视觉为引导，联系鉴赏主体的人对鉴赏客体的作品进行感觉、认识、理解并产生情感判断，达到鉴赏者与创作者对生活的共识和共鸣，是鉴赏者通过鉴赏美术作品中美的真谛来认识和把握人生命运的过程。

鉴赏者从对美术作品的外部形式美的感受开始，由表及里地从现象到本质，逐步体验到形象的深层，并在鉴赏过程中融会了鉴赏者个体的艺术心理和文化心理作用，也就是说渗透了鉴赏者的社会生活经验、知识信息积淀及个性特征，从而使美术鉴赏具有了自主性、能动性和创造性。正如人们所讲的那样：“一千个观众就有一千个哈姆雷特”，是说面对同一个鉴赏对象，由于鉴赏者所具备的文化背景和审美心理的不同而产生出不同的欣赏感受、认识体验和结果。同时，通过美术鉴赏能够普及美术教育，启发和提高欣赏者的欣赏水平和审美能力，诱导并提高他们的想象力和创造力，从而获得审美鉴赏的极大满足和对生活的无限美好的向往和追求。

美术鉴赏既是美术作品发挥社会作用的重要环节，又同美术创造一样，是人类审美——美术活动的最集中、最典型的表现形态。同时，我们还要弄清一个概念，那就是美术鉴赏与美术欣赏不同，欣赏一般不具有鉴别的意思。就是说，“鉴赏”是人们对美术作品带着一种科学、审慎的态度来进行观赏，“欣赏”乃是人们对美术作品带有一种肯定赞誉的态度来观赏。

①邢莉编译：《论以修养为基础的艺术教育》，《中国美术教育》1991年第六期。

的参与，就难以享受到鉴赏美术的乐趣。当然，要提高直觉感悟美术作品的素养，需要对组成一幅美术作品的基本要素有一定的认识和理解，并且逐步培养出对它们的感受力。

宋人苏东坡讲“诗中有画，画中有诗”。郭熙也说：“诗是无形画，画是有形诗”。清代恽南田的“景不盈尺，游目无穷”，以及我们通常所讲到的——诗情画意、意境高远、艺术魅力……这些都是鉴赏者在品评一幅美术作品或一个画家某一艺术行为展示时的评语。也就是说，当我们在观看一件美术作品时，“有时会感动，感动得热泪盈眶；有时会激动，激动得热血沸腾；有时会感到莫名的满足；有时会陷入久久的深思；有时，甚至会发觉好像一下子领悟了某种自己早想理解却始终未能理解的哲理……总之一句话，鉴赏者的心弦，不由自主地被作品巧妙地拨动了”。^①事实上，作品是不会主动地去拨动人们的心弦的。只有当鉴赏者去接触、观看具体美术作品的时候，才会发生作品拨动鉴赏者心弦的“事件”。换句话说，作品拨动鉴赏者心弦的过程，也就是鉴赏者鉴赏艺术作品的过程。所谓鉴赏，即领略、赏析，而美术鉴赏，就是指鉴赏主体与客体相互作用而产生的一种心物感应、物我交融的复杂心理过程和审美的创造活动。也就是说，当鉴赏者在面对具体的美术作品时，积极主动地通过自我的感性认知、艺术体悟、丰富想象和理解阐释等一系列的心理情感活动后，形成个体对作品的独有认识、领略、体味、理解、体验、判断的审美创造性活动。即美术鉴赏是艺术再创造性的艺术情感认知活动。可见，人类的美术鉴赏活动和过程，对人类的美术实践活动有着重要的意义。其一，美术鉴赏是鉴赏者与美术家之间的内在心灵与情感有效交流的渠道。也是说，正是因为有了美术鉴赏行为，美术家融铸在艺术作品中的深刻的思想、饱含的情怀，才能被鉴赏者领略和知晓。同时，鉴赏者的内在心灵，也

^①段建华：《文艺修养与鉴赏》，上海人民出版社，1985年版，第4-5页。

只有在美术鉴赏活动过程中，才能更集中而有效地被感染和震荡。试想，如果没有郑板桥对徐渭书画艺术作品的领略、鉴赏，那么，郑板桥是否会忘情地去自刻一方印曰“青藤门下走狗”呢？可以说，人类风格各异、流派纷呈的美术思潮此起彼伏的原因，就在于人类美术鉴赏活动的演进、发展永无止息。换句话说，没有人类个体或群体不断拓展了的审美的美术鉴赏欲望和不断提高了的审美的美术鉴赏水平，那么，美术将始终是处于原地踏步、举步不前的境地。所以，美术家与美术作品的价值、功能、作用的显现和发挥，都依赖于众多鉴赏者积极能动参与的美术鉴赏活动。同时，鉴赏者内在心灵的被感染、情操被陶冶、人格力量的升华，也依赖于鉴赏者自己积极主动地参与美术鉴赏活动。

其二，鉴赏有助于提高鉴赏者的美术鉴赏水平。鉴赏者在不断主动接触、了解、认识不同美术创作个性和艺术风格、流派的作品时，能不断有效地提高鉴赏者的自我鉴赏美术的水平。即鉴赏者的鉴赏判断力、鉴赏创造力和独有的美术鉴赏的阐释力，只有在美术鉴赏活动过程中，才能不断提高。如，当前许多观众对现代美术或持不发表意见的态度、或持批评否定的态度，其最根本的原因，就是观众缺乏鉴赏现代美术作品的能力和水平。因为，不论是古典、现代美术，还是后现代或后后现代美术，都具有可鉴赏性。所以，丰富多样的美术鉴赏活动有助于增强美术鉴赏者的欣赏能力和提高他们的鉴赏水平。在美术鉴赏过程中，鉴赏者是运用感知、记忆、经验、知识，对美术作品进行感受、体验、分析、判断，从而获得一种审美享受和丰富美术知识的过程。通过不断的美术鉴赏活动，可以提高人的审美趣味，陶冶高尚情操。

另外，美术鉴赏还是美术作品发挥社会作用，实现其价值的必然途径。因此，美术鉴赏是美术活动一个不可分割的组成部分，与美术创作相辅相成。没有美术作品，就没有美术鉴赏的对象，也就不可能有美术鉴赏；反之，没有美术鉴赏，也没有美术鉴赏者，这种鉴赏只能局限于创造者的孤芳自赏之中，只能自生

