

MEISHU JIANSHANG MEISHU JIANSHANG

美术鉴赏

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

贺瀚 编著

不是每个人都有闲心和机会重拾童年的画笔
但亲近美术、品味美术的愿望却不会失去
审美价值、文化价值、经济价值是美术三大价值
美术的内容更多来源于神话、宗教、现世、自然
线条、色彩、空间、材料、造型是美术形式之构成
时代、地域、民族、流派、个人风貌是美术风格之体现
山水画、人物画、花鸟画、工笔画、写意画
中国传统绘画艺术源远流长、博大精深
油画则是西方绘画艺术之精华
建筑是实用与审美之结合、工程与艺术之凝聚
雕塑艺术则尽显凝练之美、单纯之美
传世美术佳作，背后多有生动故事
传承人类文明，历代岂乏大师风范

新
出
书
目

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

贺瀚 编著

美术鉴赏

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏 / 贺瀚编著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2010. 8
ISBN 978-7-5621-5009-1

I. ①美... II. ①贺... III. ①美术—鉴赏 IV.
①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第154917号

选题策划: 周松
责任编辑: 王玉菊
封面设计: 王玉菊
版式设计: 张宏

公共艺术与人文素养丛书

GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

美术鉴赏

贺瀚 编著

出版发行: 西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

地址 重庆市北碚区天生路2号

邮编 400715

电话 023-68254353

经 销: 全国新华书店
印 刷: 重庆华林天美印务有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 19.25
字 数: 532千
版 次: 2010年8月 第1版
印 次: 2010年8月 第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5621-5009-1
定 价: 38.00元

本书部分选用作品, 因未能联系上作者
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址: 重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话: 023-67708230 67708231

前言

在对美育普及情况的调查工作中，很多年轻人都反映说他们对美术的感动往往在把童年的画笔收进抽屉，预备应付一场又一场考试的过程中而逐渐终止，这种情况让人颇为担心，应试教育让太多人失去了通过美术这个途径陶冶情操、启迪智慧、开阔眼界的机会，而且由于各种现实原因，现在虽然幡然醒悟，却难有闲心和机会重拾画笔，况且随着年岁的增长，美术对于我们的意义，不仅是停留于亲自创作时释放的愉悦快感，还在于美术的品鉴意味。美术鉴赏这项高尚的审美活动，不但能使我们紧张的学习生活得到调节，精神感到快慰，更重要的是引导我们体验美、认识美，开启思维的深度和广度，加深对社会生活的理解和热爱。

本书的写作目的，即希望在紧张的学习工作之余，能为读者提供多一次体验美术的契机。本书在体系安排上可划分为四个部分，第一章到第四章主要涉及美术的基本概念，综合阐述了美术的价值、美术的内容、美术的形式和美术的风格。人们关于美术价值的理解可谓千差万别，虽然第一章仅阐释了美术价值的冰山一角，但相信读者在阅读之余已然感觉拿到了爱丽丝开启仙境大门的钥匙。第二章和第三章逻辑联系紧密，因为美术的内容和形式有机结合，才构成美术这种满足人们特殊精神需求的审美对象，作者对美术内容的写作非常流畅，能让读者迅速感受到美术最直接的人文关怀。美术的形式相对专业些，但作者并没有晦涩说教，而是由浅入深采用通俗平易的文笔诠释这些有意味的形式创造。第四章美术的风格主要涉及美术作品在内容与形式的和谐统一中所展现出的总的格调和整体特色，可以让读者对美术风貌的认知更全面、更详尽。

第五章至第七章分别介绍了美术的三个代表门类：绘画、雕塑和建筑。美术门类复杂多样，这里无法全部罗列，就捡取了一般读者比较熟知的。关于绘画，本书详细介绍了中国画和油画这两大类中西方最具有代表性的画种。对雕塑的介绍主要通过形体入手，引领读者感受雕塑之美。对建筑的讲解比较重视实用与审美、工程技术与艺术手段紧密结合的方面。

第八章和第九章则以个案的方式介绍了一系列美术品的传奇故事以及创作者的艺术人生。在普通人眼里，美术往往有些孤芳自赏，脱离现实，而这些个案向读者展示的极其丰富的实例，则证明美术并不是孤立的，而是直接或间接地来自于现实生活，并且是社会生活的一个缩影，折射着历史，反映着特定时期、特定地域的审美观念及信仰，也或曲折或直接地反映了某种思想观念和情感世界，寄托着创作者的理想和憧憬，读者亦可从中获得丰富的审美感悟。

第十章详细解答了一些美术爱好者常提及的疑问，比如对人体艺术的质疑、科学与艺术的关系等等。此书章节的编排合理，结构清晰，层次分明，先做基础的、综合性的介绍，让读者对美术有一个整体的认识和综合性的判断，再分门别类、以个案的方式具体导入美术世界。同时，本书各章节又自成一体，读者完全可以挑选其中自己更感兴趣的一章来阅读，可读性高，能激发阅读兴趣。

本书在写作中尽量回避了罗列作品、逐个鉴赏的传统方式，而是将美术现象、美术历史、美术批评等专业美术知识有机融合，精选作品示例，旁征博引，图文并茂，彰显了美术的人文内涵与美学价值。本书内容通俗易懂，富有人情味，富有想象力，是脚踏实地的教学实践之作，是与师长、学生互动交流的成果。

最后要指出的是，美术鉴赏对于一个人的素质培养至关重要，要真正能懂得美、欣赏美、创造美，还需要大量地、广泛地接触优秀美术作品，所谓“凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器”，美术鉴赏能力的提高需要了解和掌握美术形式语言（如点、线、面、空间、光、色、材质、肌理等）和美术相关人文内涵（如艺术流派等），是逐步由感性认识上升到理性判断、从感受形式语言的符号张力到联系亲身体验、培养准确把握美术语言的过程。总之，博览是提高我们对美术品的赏析水平和体验能力的最有效的、最基础的方法。

第一章 美术的价值	1
一、审美价值	3
二、文化价值	13
三、经济价值	22
第二章 美术的内容	29
一、神话与幻想	32
二、宗教与虔诚	38
三、现世与确认	44
四、自然与写生	57
第三章 美术的形式	67
一、线条	71
二、色彩	78
三、空间	82
四、材料	88
五、造型	92

目 录

第四章 美术的风格	101
一、时代风格	103
二、地域特色	109
三、民族气质	114
四、流派特色	118
五、个人风貌	123
第五章 绘画艺术	127
一、中国画	129
二、油画	140
三、其他画种	150
第六章 建筑艺术	163
一、建筑的实用	165
二、建筑的审美	170
三、建筑是一部史书	187
第七章 雕塑艺术	193
一、形体之美	195
二、材质的魅力	200
三、占有的空间	203
四、氛围的感染力	207

五、雕塑的性格	213
第八章 美术品传奇	223
一、坎坷传世800年的《清明上河图》	225
二、天下第一行书《兰亭序》	227
三、享有显赫声名的《蒙娜丽莎》	229
四、满溢理想与孤独的《黄房子》	233
五、填补两大宗教沟壑的圣索菲亚大教堂	236
六、高悬于瀑布之上的流水别墅	238
七、追寻失落的圆明园	240
八、九死一生的《四羊方尊》	244
九、至圣至纯的《吻》	246
第九章 大师的故事	251
一、读懂杜尚	252
二、一意孤行徐悲鸿	255
三、画魂潘玉良	258
四、艺术巨擘米开朗基罗	262
五、华美的贝尔尼尼	264
六、华裔建筑大师贝聿铭	267
七、建筑学先驱梁思成	270
八、业余书家启功	273

目 录

第十章 关于美术的疑问	277
一、如何欣赏人体艺术	278
二、既然有了照相机,写实绘画还有什么用	281
三、如何理解“人品即画品”	283
四、如何看待人体彩绘	285
五、如何看待艺术与科学的关系问题	288
六、如何进行美术鉴赏	292
七、西方传统美术与现代美术断裂的原因是什么	295
八、如何理解“行为艺术”	297
彩图	299
后记	321
主要参考文献	322

第一章 美术的价值

鉴赏

第一章 美术的价值

天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理，是故至人无为，大圣不作，观于天地之谓也。

——《庄子·知北游》

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

——《论语·述而》

美到处都有，对于我们的眼睛，不是缺乏美，而是缺乏发现。

——罗丹

你认为美术是什么？许多人说美术就是画画，当然更多人会补充这个回答，然而要想给美术确定一个具体的概念，又是件很困难的事情。事实上美术的概念始终在变动，在不同的历史时期和地域文化中人们给出的定义各不相同。中国人开始普遍使用这个词语是在1919年的五四运动前后，又把它称为“造型艺术”，指占据一定空间、具有可视形象、能引起审美情感的艺术，包括绘画、雕塑、工艺、建筑，以及有中国特色的书法和篆刻等。

美术同我们的生活关系密切,通过美术创作或欣赏美术作品,我们对自身生活的解读会更加丰富多彩。可以说,我们是有福的,因为自人类诞生之日起,美术就产生了,而且美术一直就伴随着我们,从未间断过。为此学者在谈论人类文明的时候,甚至更看重这种视觉语言体系,而不是文字文本的作用,因为在文字还没有出现的史前时代,制作图像的历史已经开始。当然,图像历史的可信性不仅仅在于它起步早,而且还在于它蕴藏的特殊文化能量和历史信息可以为人类提供最为深切而又独特的例证,这部形象的百科全书无法用文字来替代。

美术的这种优越性,是创造性心志和想象的结果,从而注定了它的广泛与深刻,以及未终极的意义,因此即便我们在美术作品前静默良久,解读的结果也无法达到透明无碍。当然,如果美术作品可以一览无余,无需探究和回味的話,那么就已丧失其“乘之愈往,识之愈真”^①的挑战意味。米勒的《晚钟》(图1-01)对于凡·高和我们来说意义大不相同,而且还会随着读者的阅读发生变化,并且这个图像一定还对应着一个远比人们的想象更丰富的指代。对美术作品的理解、领悟与阐释的不确定性和未完整性,加强了对我们的兴趣,吸引着我们去理解和感悟它。

图1-01 米勒,《晚钟》,1850年,布上油画,55.5厘米×66厘米,巴黎卢浮宫藏

一、审美价值

当你第一次登临长城,第一次饱览故宫博物院的奇珍,甚至有机会在雅典卫城上仰望巴特农神庙……还记得那一份心灵的悸动吗?你可能会毫不犹豫地说不一辈子都不会忘掉。无疑,这种福祉正属于心理学家马斯洛曾经倍加推崇的“高峰体验”。伟大的艺术品眷顾生命体验、契合自然创造,追求真、善、美,以独特的审美方式滋养着我们的灵魂,导向理想人格的塑造。

^①【唐】司空图:《二十四诗品》。

(一)自然美

古往今来的美术作品几乎囊括了各种形式、不同形态的美，美术作品特别是伟大的艺术品，拉近了我们与美的距离，使我们更易于发现美的事物与事物的美。比如傅抱石与关山月合作的巨幅国画《江山如此多娇》（图1-02~图1-04），可以给人极其丰富的视觉感受。这件作品创作于1959年，一直悬挂在北京人民大会堂，是为建国10周年的献礼，以毛泽东诗词《沁园春·雪》为立意。画面上旭日东升，气势磅礴，表现出新中国的勃勃生机，极富艺术感染力，在人民大会堂营造的庄严气氛当中，能让每一位观众热血沸腾，感叹祖国壮丽河山，产生爱国主义情绪。北宋画坛奇才王希孟的《千里江

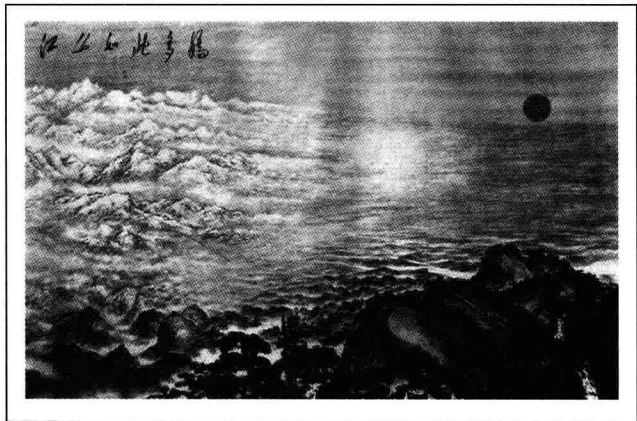

图1-02 傅抱石、关山月，《江山如此多娇》，1959年，900厘米×600厘米，毛泽东题字，悬挂于北京人民大会堂

图1-03 《江山如此多娇》局部

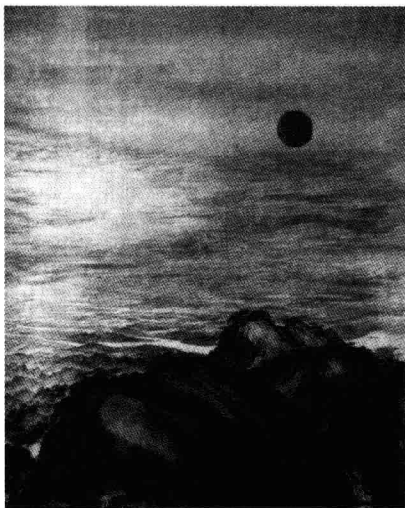

图1-04 《江山如此多娇》局部

图1-05 王希孟,《千里江山图卷》局部,北宋,绢本设色,51.5厘米×1191.5厘米,北京故宫博物院藏

图1-07 《千里江山图卷》局部

在这里他精心设计了一个花园,对于这个人间仙境,他自己也感慨地说:“这是我最美的作品。”花园景色随着人工池塘延伸,池上建造了日本式的绿色小桥,池塘周围种植着竹子和日本樱桃树等,培育了水菖蒲、百子莲、杜鹃花科的观赏植物,绣球花环绕其中,水面上则漂浮着粉嫩的睡莲,柳树和紫藤直泻而下,整个花园在光与影的交织中成就了华美丰茂的景象。莫奈开始在这个梦寐以求的“水上花园”里支起画架,用油彩在画布上呈现这个梦幻般

山图卷》(图1-05,彩图1-06,图1-07)也非常容易引起审美的内在冲动。这件作品将自然山水描绘得如锦似绣,分外秀丽壮美,如果观者仔细欣赏,一定还会惊叹于起伏的群山和烟波浩渺间布置的渔村野市、水榭亭台,以及穿插着的刻画入微、神态生动的人物活动。这是一幅既写实又富理想化的作品,能把观众的思绪引领到崇高的境界。

在对自然美的表达中,西方油画家也给我们创造了丰盛的飨宴。提及莫奈的《睡莲》(图1-08),真是让人心醉。莫奈晚年全家迁到巴黎附近的小镇上居住,

图1-08 莫奈,《睡莲》,1917年,布面油画,东京国立西洋美术馆藏

的世界，特别是池中睡莲的动感和奇特的视觉效果，流露出自然的完美和谐，既充满活力，又温柔宁静。

除了与自然环境美妙地契合，在西方传统审美观念中人们还认为自然事物最高级的美是人体的美，人体的肤色鲜嫩润泽，人体的轮廓鲜明柔和，人体的形态匀称生动，人体给予人们美的享受，启迪人们对生命的关注和思考。所以反映人体美的视觉艺术，特别是绘画和雕塑，在西方美术中占有非常重要的位置。

雪莱曾在诗中吟唱：“我们都是希腊人。”古希腊作为欧洲文明的发源地和摇篮，开启了整个时代的智慧，创造了雕塑人体美的高峰。当时，爱琴海一带的城邦之间战争频繁，而战争全凭肉搏，因此每个士兵都得练好身体，成就了结实、轻灵、健美的体型。战争带来了体育的盛行，各个城邦开始流行体育竞赛，为了显示健美的体魄，参赛者们甚至赤身裸体，久而久之形成传统。当然，这种现象与春情或者淫荡无关，美术史家阿尔巴托夫就曾说过：“无论在希腊人之前或希腊之后，人们再也不能那样单纯无邪地去看裸体了”。运动场上比赛的优胜者被当成了英雄，成为诗人和雕塑家讴歌的对象。另外，在古希腊神话中神人同形同性，神为了人的利益而存在，赞美神也就是赞美人，而运动场上的优胜者和美丽的肌体反过来体现了平衡、和谐等神的秩序与形象，逐渐地，在那个神明主宰的时代，雕塑中的人体美成为创作主流。

这里有一个优美生动的故事，让我们通过雕塑品味人体美。古希腊社会抛头露面的妇女往往是一些高级妓女，其中有一位美得让人炫目的妓女叫芙留娜，芙留娜因为在泛雅典娜节时到大海里裸泳而惹来麻烦，在最高法庭上被指控亵渎神明，著名演说家希佩里德斯为她辩护，情急之下撕去芙留娜的衣服，让美得令人窒息的胴体充当最佳的辩护：如此天生丽质的美怎会亵渎神明，这原本就是天意造化！指控芙留娜不就是诋毁阿芙罗狄忒的美吗？最后，80名陪审员一致同意无罪释放芙留娜。伟大

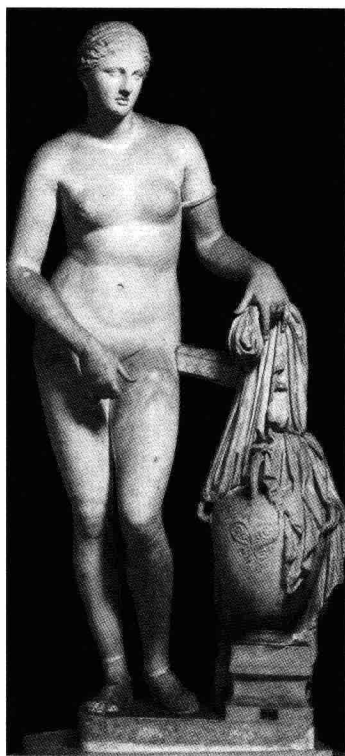

图1-09 普拉克西特列斯，《尼多斯的阿芙罗狄忒》，大理石，罗马摹制品，高230厘米，罗马梵蒂冈博物馆藏

的雕塑家普拉克西特列斯正是以芙留娜为模特塑造了著名的雕塑《尼多斯的阿芙罗狄忒》(图1-09),雕塑家的天才加上模特儿的完美给作品带来了无与伦比的迷人美丽,甚至使安放这件雕塑的尼多斯岛从默默无闻一跃成为爱琴海地区最迷人的游览圣地,许多人都愿意远渡重洋到尼多斯岛来一睹雕像的芳容。可惜此像原作早已无存,传说中的完美风姿也已经无从知晓,我们只能从后世的仿制品中揣度曾经的感动。

(二)性灵美

美术品除了竭尽全力让我们的视觉获得淋漓尽致,甚至意眩神迷的体验,以独到的方式滋养我们的精神生活,正如鲁迅先生在《摩罗诗力说》中所说:“一切美术之本质,皆在使观听之人,为之兴感怡悦”,不过美术更崇高的使命是从情操上陶冶人、提高人,帮助人们形成健康的价值观念,培养全面和谐发展的个性。中国传统绘画特别强调艺术家主观情感的表达,从而加强读者对作品深层次的阅读,通过表象获得性灵的涤荡。比如传统花鸟画钟情于描绘梅兰竹菊“四君子”题材,文人高士常借梅兰竹菊来表现自己清高拔俗的情趣,对作品的收藏者和鉴赏者来说也可获得一定程度的鉴戒。

花魁梅花,疏影清雅,花期独早,因其凌霜傲雪的个性,又与松、竹一起被称为“岁寒三友”。历史上钟情梅花题材的艺术家不计其数,佳作颇多,其中尤以画梅大师王冕突出。他爱梅、咏梅、艺梅成癖,隐居于九里山,植梅花上千株,自号

图1-10 【元】王冕,《墨梅图》,纸本水墨,31.9厘米×50.9厘米,北京故宫博物院藏

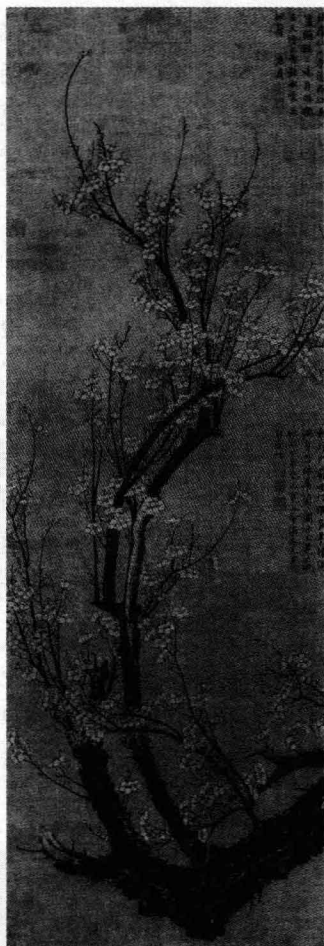

图1-11 【元】王冕，《南枝春早图》，绢本水墨，151.4厘米×52.2厘米，台北故宫博物院藏

图1-12 【元】王冕，《墨梅图》，立轴，纸本水墨，68厘米×26厘米，上海博物馆藏

梅花屋主，清苦自守，清高自赏。从现存的王冕《墨梅图》（图1-10）中，我们可以一窥王冕的“梅气骨”，画面上独枝横斜，朵朵墨梅清奇绽放，画家以单纯的水墨和野逸的笔致，生动地传达了梅花的清肌傲骨。画幅左上角题诗一首：“吾家洗