

国家教育部
规划教材

幼儿师范学校教科书（试用本）

美术鉴赏

MEI SHU JIAN SHANG

第一册

人民教育出版社美术室 编著

人民教育出版社

幼儿师范学校教科书
(试用本)

美术鉴赏

第一册

人民教育出版社美术室编著

焮勃拒霜威
我冠锦羽鷄
已知全五德
安逸勝鳧鷖

人民教育出版社

宣和殿御製示書二下

幼儿师范学校教科书（试用本）

美术鉴赏

第一册

人民教育出版社美术室 编著

*

人民教育出版社出版发行

网址：<http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本：787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张：4.5

1998 年 12 月第 1 版 2006 年 4 月第 12 次印刷

印数：271 001～316 000

ISBN 7-107-12776-4 定价：8.10 元
C·5886（课）

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版科联系调换。

（联系地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

幼儿师范学校美术教科书是受教育部师范司委托编写的。这套教科书是在全国师范教育改革的新形势下,在调查、研究的基础上,充分考虑到全国幼儿师范学校的教学实际和培养目标的需要而编写的。分美术鉴赏、绘画、图案、手工四类,各自单独成册,按年级分段。教材编写考虑了弹性,既可供三年制幼儿师范学校使用,也可供五年制幼儿师范学校选用。

一、总体设想

(一)学科的双基要与人的素质培养结合。从学科本身提炼出学生发展所需要的、相互联系的知识点。知识点之间改变单兵作战的弊端,不做简单的加法、拼盘,考虑综合。避免教法与学法的割裂。通过教材方式,提供自学阅读的空间。各类别之间有联系地提供知识点,揭示出知识的内在联系,从而培养学习方法,促进自学习惯的养成,有助于自我发展能力的形成。

(二)绘画、图案、手工、美术鉴赏四者互动。四者为一个整体,在学习、感悟形式语言,进行自我表达的整体教材框架中综合安排(在教材中设计、点拨、提示、指导,广泛联系,适当重复,以加强理解,培养知识之间的综合能力和创编综合活动能力),培养学生的观察方法(强调对美点的敏锐感知)和能力,尽可能多地培养、开发他们的表现方法和能力。

(三)学习方法、自学习惯、自我发展能力的养成。三者是互动关系,辅助于学科基本知识点,作用于幼儿美术教育活动。三方面形成一个紧密的连动结构。

二、几个方面的考虑

美术鉴赏

美术鉴赏能力不是朝夕之间就能形成的。美术鉴赏要与绘画、图案、手工紧密结合,各类别之间互相联系、互相配合。从美术学科的综合角度看待欣赏课,体现了时代性,考虑了接受者的心理和教育方法;从人的素养角度看待欣赏课,使学生知道美,会审美。整个幼师阶段的美术鉴赏从四个方面编排:一、美术的形式之美;二、美术的情感表达;三、美术与生活的联系;四、中外美术发展的系统知识(中外美术史略与主要代表作品比照)。把美术鉴赏方法融于其中,通过一系列的观察、感悟、分析、比较,从而能够作出判断,使鉴赏落到实处。在知识、心智同时增长的过程中,逐步形成鉴赏能力。

在全套书中,即时欣赏、专题欣赏、为便于理解和认识知识技能的欣赏并存,三者互相作用。

关于幼儿美术教育活动设计

1.在活动设计中体现知识的综合性,培养综合教育活动的实践能力。通过提示启发,促使学生在进行幼儿教育活动指导时,能考虑到家庭、社会因素,能整体地看问题、处理问题。着眼点要大,眼界更宽,考虑问题辩证、灵活。能具备较好的思维方式,同时能学以致用。

2.突出幼教特点,密切情景、活动、智力的关系。关键在组织教学活动的的能力,在教材中指导—如何有情趣地使用知识点进行教学,如音乐、脸谱、化装、戏剧与绘画或设计课的综合设计,作为情景教学,进行开发幼儿思维的训练,切入点灵活,也有知识能力的培养,而不是以机械地掌握知识的多少、技能的高低为标准。

关于作业

提倡多种作业方式，给学生相互合作、交往提供更多的空间。

关于手工课

考虑就地取材、培养创造意识的需要，教材中多介绍各种材料特性及美感，使学生能发现材料，会利用材料。制做内容与幼儿园教学结合（如自然角、游戏区、校园的综合设计）。强调设计意识的培养。加强空间立造型的训练（通过立体手工系列—单体、组合体、综合设计达成）。

关于图案

从点、线、面、色等形式元素到分割、重组、创造，重视形式美感的培养，有利于创造思维的形成。

关于绘画

在内容、教学方法、教学形式、教材形式上，采用灵活的办法，既培养对形的观察、感受力与表现力，包括平面形、空间中的立体形（静态的），对运动的感知与表现（动态的），也要进行美感教育，以调动学生兴趣。如形式美感（肌理效果、点、线、面）和表现手法的效果等。使学生的感知力加强，使眼、脑、手敏锐协调。

关于课时

课时不硬性规定，提供参考课时，以有利于教师灵活掌握教材。

关于设课

编写时，考虑接受心理、综合需要与应用，有意淡化了专业知识体系，突出知识内在的本质要素、综合设课，要点明确，做到有序的教学内容与启发式的教学内容有机结合。原则上，首先确定某一课的教育目标，然后以本课的知识点为主，综合运用其他门类的知识点，采用灵活、综合的安排形式，作业部分体现发散性、综合性的运用。教学指导部分安排模拟课，有学生的体会、评价。形成综合知识（整合）—感悟—得道，这样一个完整过程。

本套教科书的编写得到了教育部师范司的支持。美术教育界的一些专家、学者对教材体例提出了修改意见。天津市教学研究室、天津市幼儿师范学校、天津市第二幼儿师范学校、南京师范大学附属幼儿师范学校、河北省唐山幼儿师范学校、河北省定兴幼儿师范学校、河北省石家庄幼儿师范学校、北京市第一幼儿园、北京市东城区卫生局第三幼儿园为教材编写组织召开了多次研讨会，并提出了许多宝贵意见。

本书图稿除作者提供外，书中部分图稿选自有关出版物，不能一一注明，在此一并致谢。有的作者因难以事先联系，待书出版后，请及时与我们联系，以付稿酬。

本书主编：武奎英。执笔：张煜明。责任编辑：刘东辉、马世良。

人民教育出版社美术室

幼师美术教材第一学年教学结构一览表(参考)

为便于教师综合使用教材,使学生整体了解知识之间的内在联系,特设此表,供教师教学参考与学生学习。第一学年共11个教学单元,68课时。

美术鉴赏	绘画	图案	手工
美术常识(建议1课时) (第一单元1)	基础造型训练(建议11课时) (第三单元3)	图案与中稿(建议2课时) (第一单元3)	手工的种类与常用工具 (建议1课时) (第五单元1)
美术欣赏常识(建议1课时) (第一单元2)	风景画(建议7课时) (第七单元1)	图案的形式美(建议2课时) (第二单元1)	软纸工(建议4课时) (第五单元2)
绘画中的点、线、面 (建议3课时) (第三单元1)	动物画(建议7课时) (第十单元)	几何形图案(抽象造型) (建议1课时) (第二单元2)	硬纸工(建议6课时) (第十一单元)
绘画中的色彩(建议2课时) (第六单元2)		几何形图案的组织(一) (建议1课时) (第四单元1)	
绘画中的节奏与韵律 (建议1课时) (第三单元2)		几何形图案的组织(二) (建议4课时) (第四单元2)	
工艺美术品的点、线、面与装饰 美(建议1课时) (第二单元3)		塑像色彩的基调知识 (建议4课时) (第六单元1)	
工艺美术品的结构、比例与外轮廓的美(建议1课时) (第二单元4)		具象图案造型的途径与方法 (建议4课时) (第九单元)	

工艺美术品的造型美 (建议1课时) (第八单元1)				
工艺美术品的色彩美 (建议1课时) (第八单元2)				
工艺美术品的材质美 (建议1课时) (第八单元3)				
工艺美术品的技艺美 (建议1课时) (第八单元4)				

说明:

红色标为第一教学单元

橙色标为第二教学单元

土黄色标为第三教学单元

浅黄色标为第四教学单元

浅绿色标为第五教学单元

中绿色标为第六教学单元

湖蓝色标为第七教学单元

钴蓝色标为第八教学单元

玫瑰色标为第九教学单元

浅紫色标为第十教学单元

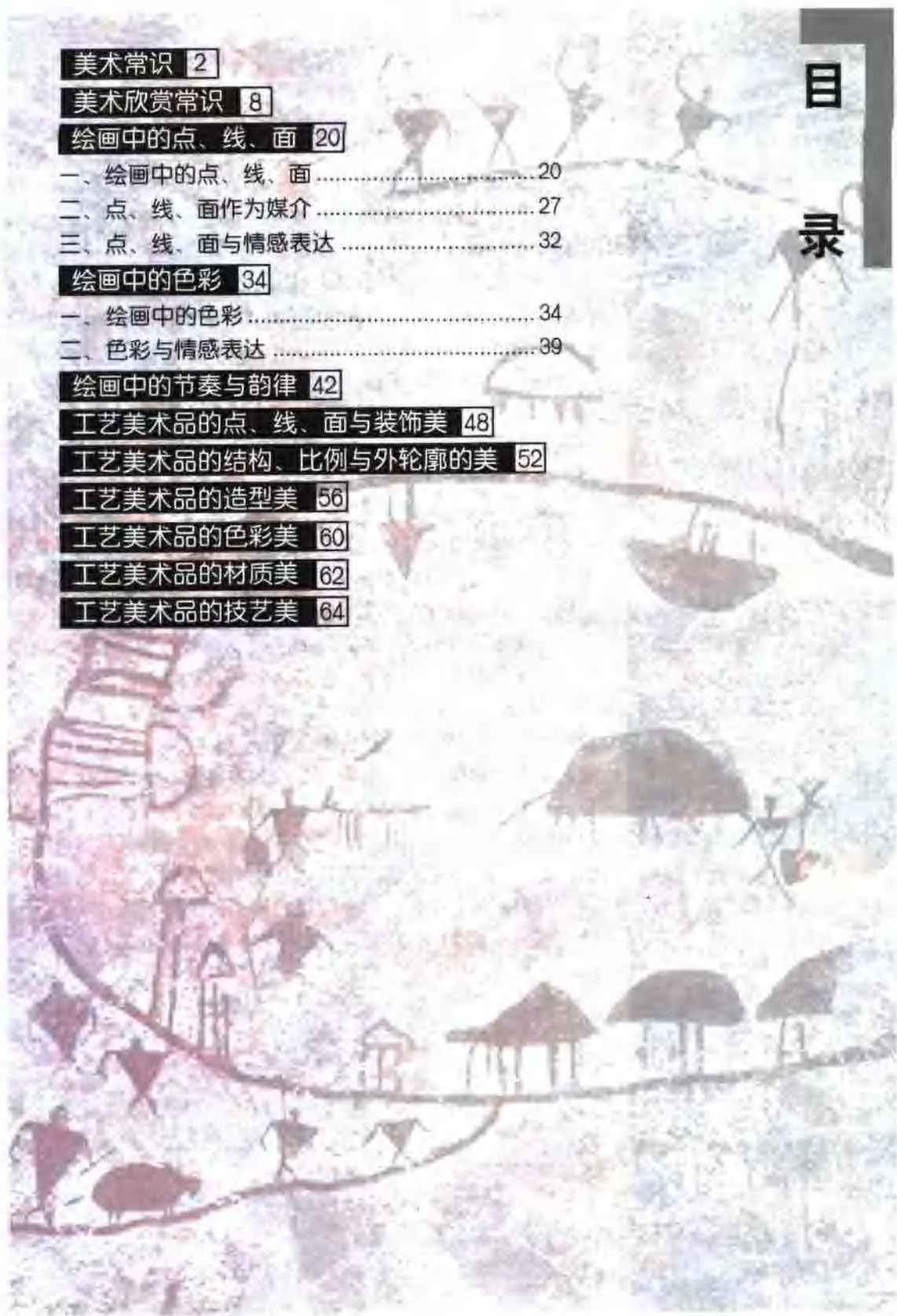
黑色标为第十一教学单元

美术常识 2**美术欣赏常识 8****绘画中的点、线、面 20**

- 一、绘画中的点、线、面 20
- 二、点、线、面作为媒介 27
- 三、点、线、面与情感表达 32

绘画中的色彩 34

- 一、绘画中的色彩 34
- 二、色彩与情感表达 39

绘画中的节奏与韵律 42**工艺美术品的点、线、面与装饰美 48****工艺美术品的结构、比例与外轮廓的美 52****工艺美术品的造型美 56****工艺美术品的色彩美 60****工艺美术品的材质美 62****工艺美术品的技艺美 64**

美术常识

美术的种类、作用及主要特征

美术是人类创造的精神产品，属艺术的种类之一。它以视觉艺术语言与具体的物质材料为媒介，通过塑造平面或立体的视觉形象，表达作者一定的思想感情，反映客观世界和人的精神情感。美术作为一种从属于意识形态的文化门类，和人类社会有着密切的关系，这种人类创造出来的纯粹精神领域的产物，对陶冶情怀，滋养心灵，认识世界，开拓文明起着不可或缺的重要作用。在现代社会里，美术已日益渗透到我们的日常生活，在人们的精神和物质文明建设中产生着重大影响及作用。美术的范围通常根据其空间、物质及作品特征，简略区分为绘画、雕塑、工艺美术和建筑美术几大类。

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有声有色的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（如小说、诗歌）显得更具体更形象。美术作品从感知方式上主要诉诸于人们视觉，所以又称为“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重要因素，与艺术形象形成不可分割的关系。综上所述，可以说造型性、可视性、空间性、物质性等这样一些属性是美术的基本特征。

美术是人类创造的最古老的艺术形式之一。早期人类美术品的实用目的和审美目的不其分明，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。

作为一种意识形态，美术与社会的经济基础和上层建筑之间，有着错综复杂的关系。一方面它受社会条件所影响，另一方面它又以特殊的方式影响社会，这就是通常所说的美术的社

▲ 芙蓉锦鸡图(国画·花鸟)
(宋) 赵佶

▲ 跃马(石刻)(西汉)霍去病墓

▼ 收租院之部分(泥塑)

会作用。具体讲,美术对社会具有认识、教育和审美的功能,但是,在实际中任何美术作品也只有某一方面的偏重,而基本上都是以审美实现其效用的。这是因为,美术首先是一种审美活动的审美方式,所以,审美功能是根本性的。美术的认识和教育作用,不是单纯诉诸理性,人们通过美术创造和对美术作品的欣赏,体验到一种自由愉快的精神境界,促进人们身心的平衡,提高创造的欲望和能力,满足人们对美的需求。因此,美术的认识教化功能只有通过审美的功能才能实现。随着人类现代社会的发展与进步、对工业化时代所导致的人们绝对信赖科学、偏重理性思维的反思,人们重新看到了艺术对社会进步的价值,对艺术的要求也越发普遍和强烈。在现在和未来的社会中,美术将在物质与精神,理性与情感相平衡的人类追求中,发挥更大的作用。

绘画

绘画是美术中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。

▲ 水乡小景(水彩画·风景)吴冠中

溪山行旅图(国画 山水)(宋)范宽 ▶

▼ 历代帝王图(国画·人物)(唐)阎立本

▲ 瑞雪(木刻版画)古元

▲ 伊沙贝拉·布特肖像
(油画·人物肖像)
(佛兰德斯) 保罗·鲁本斯

▼ 蓬皮杜艺术中心招贴画

绘画是一门最古老的艺术形式,远在公元前二万年,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,新的绘画工具和材料不断出现,丰富了绘画的种类,导致不同的表现技法出现。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。

以东西方文化传统、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不同,可分写实性、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,一般可以分为人物画(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。分为“手卷(长卷)”、“立轴”、“横披”、“册页”等。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、写意和半工半写等种类。

▼ 过新年(年画)山东杨家埠

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,各画种的材料和技法的美,这些都是欣赏绘画的重要方面。

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。

雕塑有多种形式,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,完全立体的一种雕塑。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。按使用不同质材和制作手段,可分石雕、木雕、泥塑、面塑等,塑后着色为彩塑。

雕塑作品是三维空间的实体,其予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。

▲ 被毁坏的城市(现代雕塑)
妮(木雕)司徒兆光

▶ 人民英雄纪念碑之五四运动(浮雕)滑田友

▲ 果实累累(玉雕)陈设类

▲ 椅(家具)实用类

▼ 青花鸳鸯莲纹盆(陶瓷)实用类

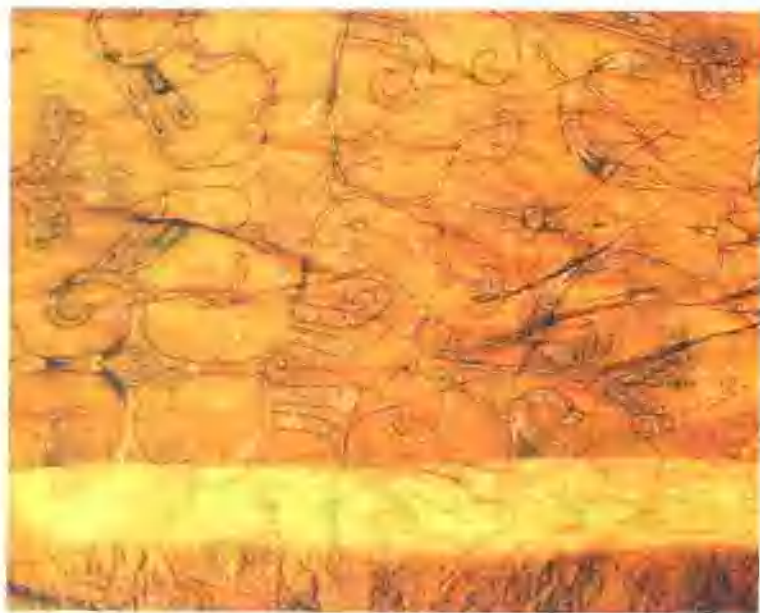
工艺美术

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。实用工艺美术,又称日用工艺美术,即是经过装饰加工的生活用品,如染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等;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也在不断发生变化。在人们追求高档次物质产品的今天,工艺美术作品的水准高低,成为一个国家文化和科学技术水平的反映。

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、色彩以及材质工艺的合乎目的性的设计,来考察其美学价值。

▼ 凤纹罗绮(织绣)

实用类

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。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，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。

▲ 流水别墅(美国)莱特

▲ 悉尼歌剧院(澳大利亚)伍重

▼ 太和殿 (中国北京)

美术欣赏常识

美术欣赏的意义与方法

美术欣赏是人们对美术作品的感受、想像、体验、理解等一系列相互联系的精神活动。没有美术欣赏，美术创作将失去意义，同样，没有美术创作也就不可能有美术欣赏。美术欣赏同其他艺术欣赏一样，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直接或间接、有意或无意地反映，又包含了作者对现实生活的感受，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，美术欣赏同时带有一种艺术再创造的性质。美术欣赏可以说是一种美感的教育活动，观赏者通过对美术作品感受、想像、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。

在学校教育中，美术欣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，发挥着重大作用。

幼儿师范学校的美术欣赏是一门必修的艺术教育课程。它旨在使同学们在义务教育阶段美术学习的基础上，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，以此开阔同学们的文化艺术视野，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。现代幼儿教育的发展，对师资提出了新的、更高的要求，为了达到完善同学们的全面素质的目的，同学们应学会对艺术作品的内容和形式进行欣赏分析的方法，初步学会应用马克思主义的立场、观点去辨别、评价艺术作品的优劣。能从一个较高的层面上分析理解作品的内涵和艺术价值。在当今世界，各国为加强综合国力，在高新技术领域展开了激烈的角逐，而人才是基础。从根本上说，经济的振兴，社会的进步，都取决于劳动者素质的提高，而在构成人的全面素质的诸多方面中，审美文化素质是不可缺少的一个重要方面。中专阶段是同学们成长的重要时期，是身心发展的黄金阶段，通过艺术鉴赏这一重要途径实施的审美教育，对完善同学们的文化知识结构，发展个体情感，培养创新精神，成为跨世纪的全面发展的人才有着重要的作用和意义。

《清明上河图》的局部

具体地讲,美术欣赏课有以下方面的教育作用和意义。

一、美术欣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识宝库。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艺术作品,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。透过美术欣赏这一窗口,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,是扩展我们知识的最便捷的途径。

二、美术欣赏可以陶冶情操,升华人们的思想境界。美术欣赏是一种感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。观赏者通过对艺术作品的欣赏,触动情感,提高认识,受到教育,起到丰富情感,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,通过肯定对社会有价值 and 鞭挞对社会有害的东西,使观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。所以说美术欣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。

三、美术欣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的艺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群众。”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,美术欣赏是提高艺术素养和审美能力的重要途径。

总之,美术欣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,影响着一个人的道德品质的形成,所以美术欣赏对建设社会主义精神文明,培养造就 21 世纪的一代新人有着重要意义。

《清明上河图》的局部

那么,如何学习欣赏美术作品呢?循着怎样的一条思路去欣赏美术作品呢?

一般地讲,欣赏美术作品时,应首先从直观感受和了解视觉艺术语言入手,来审定其外部形式,区别出作品类别和特点。第二步,从理性分析入手,分析作品的题材内容及感情的表达,领悟作品内容和形式的关系。这里讲的内容即是通过美术作品所表现和反映出的形象、情境。通过对内容的欣赏感知,从而感受到画家倾注的感情表达及画面寓意。进而将美术作品与美术家、作品产生的时代背景联系起来进行分析,全面地认识它们之间的关系,进一步理解和体验内容。最后,再从剖析形象入手,分析作品的思想深度和艺术特色、艺术成就,体验作品的审美意蕴,达到情感的共鸣。当然这仅是一般的欣赏方法。因为,美术的门类品种及其形式风格、审美价值取向各有差异,其欣赏方法也应有所不同。

以中国古代著名的风俗画《清明上河图》为例,让我们共同欣赏这幅名作。当我们在观看这幅北宋时期画家张择端所画的长约528.7cm,高24.8cm的长卷时,首先映入眼帘的是,在中国画独有的黄褐色绢面上,画家以流利严谨的墨线,柔和淡雅的色彩,工笔淡彩的手法,刻画出了北宋“开封清明坊秋日景色”:在北宋都城汴京城郊到城内街市的繁华热闹的全景中,描绘了上千个不同阶层人物的活动,五行八作、三教九流、驴马驮驼、舟车彩桥,茶馆酒楼应有尽有。当我们进一步分析内容会看到,画面的内容结构大致可分为三段:开首一段,画面从右端起始,先是京郊的农村风光。继而在绿柳小径向城市方向延伸中,街道、房屋映入眼帘,人物渐多,由郊外进入城里,画面的气氛渐起,把欣赏者的视线一步步引到画面的高潮;中段是以“虹桥”为中心的汴河及其两岸舟车运输、手工业和商业贸易等紧张忙碌的情景。其中不乏像桥下大船过桥时紧张撼入场面的描绘,还有桥上因惊吓了毛驴而发生一场虚惊的戏剧性情节的刻画;后段是城门内外,街道纵横交错,店铺林立,车水马龙的繁华景象。通过对内容的分析,我们看到画家鲜明生动地描绘了宋代都城市井百态的生活景象,真实地反映了当时的经济文化与社会生活状况,为我们提供了极为丰富、形象的历史资料。任何深刻的主题内容都要通过形式语言得以呈现。这幅长卷,无论在形式语言还是在构图上,都体现了中国传统绘画的重要特征,那就是采用“散点透视”的手法,移动视点,将城里城外,街道河流及桥上桥下,室内室外全部表现在画面上。这种灵活处理空间的独特构图方法是中国传统绘

◀ 左边三幅为《清明上河图》的局部