

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

MEI SHU JIAN SHANG

美术鉴赏

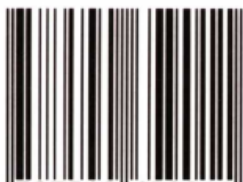
广东基础教育课程资源研究开发中心
美术教材编写组 编著

 广东教育出版社

责任编辑\杨向群
责任技编\袁 佟
封面设计\陈国梁

ISBN 7-5406-5901-7

9 787540 659011 >

ISBN 7-5406-5901-7/G·5239 定价: 12.09 元
批准文号: 粤价 [2006] 138 号 举报电话: 12358

普通高中课程标准实验教科书

艺术

选修

美术鉴赏

主编：皮道坚

副主编：周凤甫

本册主编：娄毅

主要编写人员：

娄毅 吴文星 张间生

房尚昆 邓子平 金玢

 广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

美 术

(选修)

· 美术鉴赏

广东基础教育课程资源研究开发中心

美术教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东省新华书店发行

深圳市嘉纪印刷包装有限公司印刷

(深圳市宝安区28区创业二路195号宝恒工业园)

890毫米×1240毫米 16开本 9.25印张 180 000字

2005年7月第1版 2006年7月第3次印刷

ISBN 7-5406-5901-7/G·5239

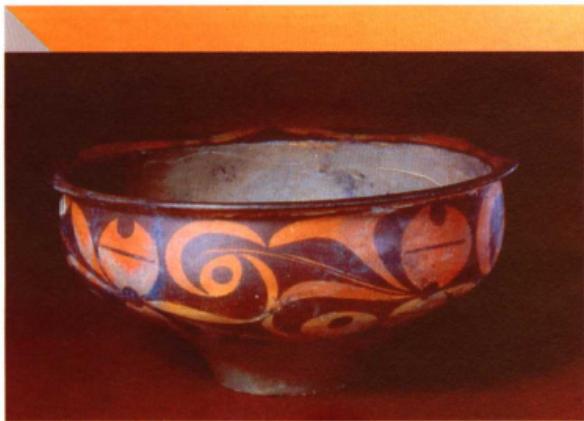
定价: 12.09元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

前言

花卉纹彩陶盆 仰韶文化庙底沟类型（新石器时代）

猢猻闹子娃娃 陕西民间剪纸窗花（现代）佚名

山西大同云冈石窟第20窟佛像（石刻 北魏）

同学们，21世纪是知识经济和信息的时代，对视觉图像的知识需求使得美术学科变得越来越重要。美术，是对青年的成长至关重要的一门学科。它不仅可以使我们提高审美能力，增强文化修养，发展全面素质，激发道德情感，还能有效地开发我们的右脑，培养创造性思维能力，激活创造力潜能。奥妙无穷的美术世界彰显着人类创造力的伟大，人类历史的每一篇章都闪耀着美术智慧的光芒，优秀的美术作品不断地激发着我们好奇的兴趣和创造的冲动。

《美术鉴赏》将带你走进美术智慧的宝库。

“美术鉴赏”和“美术欣赏”只有一字之差，在生活中往往被通用，但从严格的意义上讲，两者有着明确的区别。“鉴赏”包括鉴别和欣赏的意思，而“欣赏”则一般不包括鉴别的意思。欣赏在态度上是肯定和赞赏的，而鉴赏则需要通过对艺术作品的思想内容、艺术技巧等，进行认真的感受、分析研究和鉴别之后，才能够决定是采取充分肯定和赞赏的态度，还是采取批判和否定的态度。所以，“鉴赏”的内涵更丰富，要求也更高一些。

鉴赏，是艺术作品发挥社会作用的重要环节。再好的艺术作品如果不与观众和读者见面，都无法发挥它的社会作用，而没有艺术作品，艺术鉴赏就无从谈起。因此，艺术作品和艺术鉴赏是相辅相成的关系。前者为后者提供对象，后者是发挥前者的社会作用所必不可少的重要环节。鉴赏，也是人的一种精神活动，是一个“再创造”的过程。观赏艺术作

品时，作品中的艺术形象会把我们带到一个特定的具体的艺术情境，激发我们思想感情上的波涛，同时，我们也可以调动自己的思想感情和生活经验来理解或解释作品，甚至还可以用自己的经验和认识去丰富和补充作品中的内涵。中外美术史上有许多优秀的艺术作品之所以流传千古，就在于它们能不断激发观赏者“再创造”的热情，使我们每一次欣赏时都会有新的发现和体会。当然，鉴赏中的这种艺术“再创造”的精神活动，会因我们所处的时代、地位以及个人的文化艺术素养和生活经验的不同而完全不同。也就是说，我们的生活经验越丰富，立场观点越正确，艺术素养越高，就越能深刻地理解作品的思想意义和艺术价值。这就是美术鉴赏的基本性质。

美术以丰富多彩的物质方式呈现，但它在本质上是人类精神领域的一种创造，它既是创造主体的气质、学识、修养、情感、审美、表现技能等方面的综合体现，也是特定社会和民族的历史、文化的结晶。随着今天“大文化观”、“大美术观”的形成，美术范畴已扩展到人类生活的各个领域。因此，在内容的选择上，我们加强了美术作品的文化性和创造性方面的内容，同时，考虑到新世纪中国公民素质上的要求，特别突出了我国古代美术在各个领域里的重要成就，它们既是中华民族人文精神的重要体现，也是我们需要认真对待和珍视的优秀文化遗产。

作为新编教材，这本《美术鉴赏》在以下三个方面做了一些尝试：

岩间圣母草图（素描 1495—1506）（意大利）达·芬奇

红蚂蚁（木刻 1963）（荷兰）埃舍尔

安晚册之七（中国画 纸本 清）朱牵

自画像（油画 1889）（荷兰）凡·高

1. 内容精选

为了让同学们不仅对美术鉴赏的基本知识有所了解,同时也能让自己的表达能力、自学能力、批判能力和解决问题的能力得到发展,通过以认识美和评价美为特征的审美教育过程,培养出正确的情感、态度和价值观,做一个“会学习、会生活”的人,我们以时代变化所需要的新眼光,在包罗万象的美术作品中选择精品,并增加了多元美术文化以及艺术与科学等新的内容。

2. 结构创新

本教材未采用编年史式的面面俱到的编写方法,而是采取了专题式的结构,用九章来串讲中外美术史的重要知识。

这九章的内容分别是:美术鉴赏基础知识(什么是美术鉴赏以及美术的门类和特征);远古的印迹(古代文化遗产寻访);原创的生命之河(民族民间美术的价值);耐人寻味的虚幻世界(陵墓和宗教美术的特点);理性的光辉(文艺复兴美术和中国艺术中的文人精神);皇权与世俗(中国古代建筑、园林艺术以及中外宫廷绘画和市民绘画);移情自然,关注社会(中国花鸟画、山水画和从新古典主义、浪漫主义到现实主义的艺术);近现代的探索者(中外美术史上近现代的重要艺术家和艺术流派);新视觉,新思维(中外艺术家们开创视觉新领域的努力,现代设计的成果以及艺术与科学在现代不可分割的联系)。

3. 学习方式改变

我们强调以新颖的学习方式,从兴趣入

手，在大文化的背景下，在对美的探讨中，感受美术作品的价值。经由好奇、提问、讨论等路径，进入对美术作品形式和内容的关系以及深层文化意义上的理解。

在课文栏目中，我们设置了“自由谈”，以便同学们自由发表自己的观点和见解，在教师的启发和引导下，让思想的火花产生鲜活有趣的互动，在扩展视野和彼此启发中培养出个人对艺术作品的价值判断能力；“资料链接”栏目则作为拓展性学习的一部分，主要提供相关背景资料以及深入探讨的线索。课后，同学们还可以结合“活动与思考”栏目来完成自主的探究性学习。

我们置身于信息时代，知识的资源无处不在，只要有兴趣，就能获得我们所需要的知识。本教材只是一把钥匙，而潜藏在同学们中间的丰富智慧和巨大创造力，才是真正推动这门课程向前发展的力量。

期待着同学们的踊跃参与和再度创造。

狂欢节（油画 1924-1925）（西班牙）米罗

北京故宫（建筑 明、清）

目 录

第一章 美术鉴赏基础知识	1
第一节 什么是美术鉴赏	2
第二节 美术的主要门类及其特征	12
第二章 远古的印迹	17
第一节 亲和火与土	18
第二节 青铜时代	22
第三节 灿烂的古文明	27
第三章 原创的生命之河	33
第一节 神秘的傩面具	34
第二节 民间美术的图形与寓意	38
第三节 取用不尽的民间美术宝库	44
第四章 耐人寻味的虚幻世界	49
第一节 事死如生	50
第二节 佛陀的世界	56
第三节 魅力永恒的石头史书	62
第五章 理性的光辉	67
第一节 巨人的时代	68
第二节 中国艺术中的文人精神	74
第三节 艺术中的科技	78
第六章 皇权与世俗	81
第一节 皇家气派	82
第二节 宛自天开	86
第三节 王公与庶民	90
第七章 移情自然 关注社会	95
第一节 移情自然	96
第二节 时代的见证	100
第三节 因为爱, 所以关注	106
第八章 近现代的探索者	111
第一节 挑战传统	112
第二节 中国画的革新	118
第九章 新视觉 新思维	125
第一节 魔幻的世界	126
第二节 开拓新视域	128
第三节 生活中的艺术	132
第四节 科学中的美	136

第一章 美术鉴赏基础知识

随着社会的发展，21世纪的阅读进入了一个新的“读图时代”。在这个时代里，美术与我们的生活更加贴近、密不可分。因此，学会运用美术的思维方式认识世界，培养对美的感知能力、欣赏能力，成为我们每个人的必修课程。

在本书中，我们将和大家一起去游历一个精彩纷呈的美术世界。在这里，我们将欣赏到大量古今中外的优秀美术作品。面对这些形态各异的美术作品，我们该如何去欣赏呢？这就需要我们掌握一定的美术鉴赏知识。

关于美术鉴赏的知识非常丰富。我们将要为大家介绍的只是一些基础性的、必备的美术鉴赏知识，包括美术鉴赏与美术欣赏的区别；美术鉴赏的含义；美术元素及其组织原理；美术鉴赏的基本方法；再现性艺术与表现性艺术；美术的功能及美术鉴赏的意义；美术的主要门类及其特征，等等。

当然，仅掌握这些知识是远远不够的，它还只是大家进入美术鉴赏殿堂的一把钥匙。要提高美术鉴赏能力，还要在很多方面作出努力，比如要多接触美术作品，耳濡目染，欣赏作品多了，比较、鉴别的能力自然也就提高了。此外，还要提高多方面的修养，只有不断拓展自己的艺术视野，掌握丰富的文化知识，才能使我们的美术鉴赏能力得到提高。

第一节 什么是美术鉴赏

提示与范例

朝元图(局部,壁画 元) 山西芮城永乐宫三清殿

“欣赏”与“鉴赏”

我们都有翻看画册、参观美术馆或博物馆的经历,当我们看到自己喜欢的美术作品时,通常会有许多的感受:它们或是赏心悦目,让你觉得大饱眼福;或是扣人心弦,让你回忆起自己的某些经历,令你浮想联翩……总之,很多的美术作品会让你莫名地陶醉、感动。可是,当你试图与别人分享自己的感受时,却常常只有贫乏无味的一句话:“这件作品太好了!我太喜欢它了!”如果有人问,你为什么喜欢它呢?它好在哪里呢?为什么这件作品让你感触良多呢?它与一些平庸之作相比魅力何在呢?……你能回答吗?的确,诸如此类的问题通常让我们无言以对。可见,即使我们对某些作品十分欣赏,却未必能说出个所以然来。这就是欣赏与鉴赏的差别了。

“美术欣赏”与“美术鉴赏”虽只有一字之差,但从严格的意义上来说,两者是有区别的。“鉴赏”包括鉴别与欣赏的意思,而“欣赏”则仅指“领略、喜欢”,一般不包括鉴别的意思。欣赏在态度上是肯定和赞赏的,而鉴赏则需要通过对艺术作品的思想内容、艺术技巧等,进行认真的感受、分析研究和鉴别之后,才能决定是采取肯定和赞赏的态度,还是采取批判和否定的态度。所以,“鉴赏”的内涵更丰富,要求也更高一些。

资料链接

奔马(中国画 纸本
1941) 徐悲鸿

思(局部,圆雕
大理石 1886)
(法国) 罗丹

静坐的莫瓦特歌夫人
(油画 1856)
(法国) 安格尔

以我国元代壁画《朝元图》和意大利15世纪的名画《春》为例。这是两幅给后人带来无穷审美乐趣的作品。如果要进一步去鉴赏，我们就必须了解它们的思想内容、艺术手法和艺术成就，并充分调动自己的思想感情和生活经验去感受、理解、分析作品。

朝元图（局部，壁画 元） 山西芮城永乐宫三清殿

《朝元图》是一幅道教壁画，描绘的是众多神仙前去朝谒元始天尊的宏大场面。全图共计人物286个，每个人物的年龄、动态、表情，甚至内心活动都被刻画得入木三分、细致传神。由于使用石膏、石绿等矿物颜料着色，画面色彩绚丽浑厚。线条既继承了阎立本的传统，如屈铁盘丝，流畅道劲，又吸收了吴道子“吴带当风”的风格神韵，有如行云流水，富有音乐般的节奏韵律感。这些都是《朝元图》让人百看不厌的原因。

《春》描绘的是希腊神话中一群姿态优美的女神形象，寓意着春天的到来。艺术家以其超凡的造型能力和对生活的细致观察，成功地刻画了生机盎然的春天里的携手起舞的女神。作品色彩富丽典雅、线条优美细腻，虽是神话题材，却并不神秘、沉重，反而富有生活情趣，这使得作品引人入胜。此外，作品张扬的人文精神也是它打动观众、魅力永恒的原因。

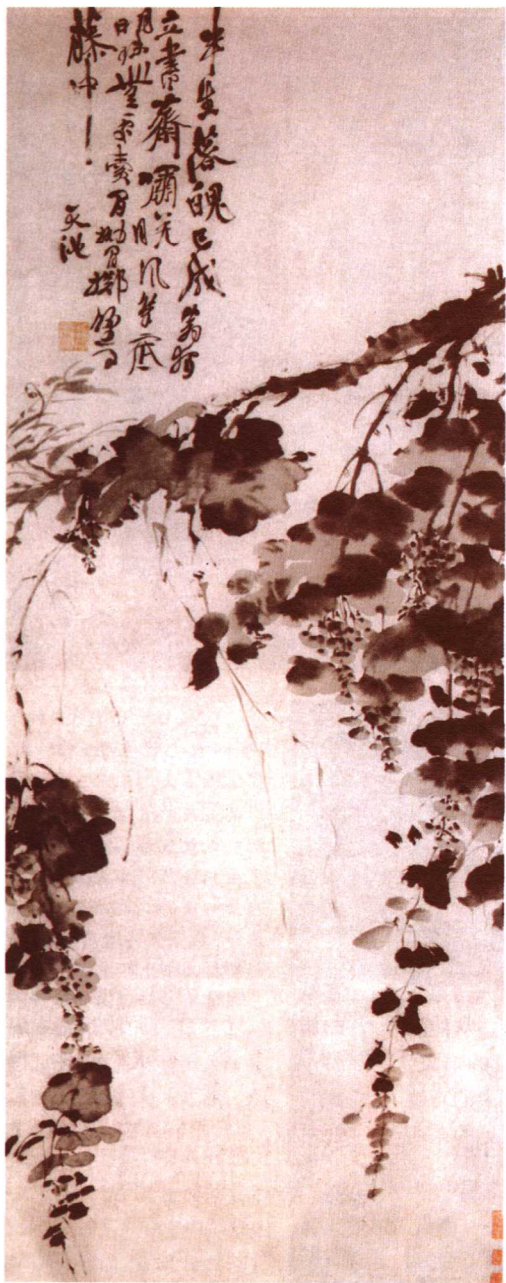
春（蛋彩画 1478）（意大利）波提切利

花篮图（中国画 绢本 宋）李嵩

南禅寺大殿（建筑 唐）山西五台山

墨葡萄图（中国画 纸本 明）徐渭

美术鉴赏的含义

概括地说，美术鉴赏就是通过对艺术作品的思想内容、艺术技巧等，进行认真的感受、分析研究和鉴别之后，对作品作出或肯定赞赏或批判否定的判断。

要对美术作品作出正确的判断和评价，显然是需要知识的。如果我们不了解作品的相关情况，比如作者是谁？他生活在什么时代？作品的题材是什么？表现了什么内容？作品在美术史中处于什么地位等等，我们就缺乏鉴别、评价作品的根据。以北宋赵佶的《柳鸦芦雁图》和明代徐渭的《墨葡萄图》为例，它们都是中国花鸟画，可是风格却差别很大，原因何在呢？如果不了解它们的作者及其背景，我们就会十分困惑。

柳鸦芦雁图（局部，中国画 纸本 宋）赵佶

柳鸦芦雁图（局部，中国画 纸本 宋）赵佶

《柳鸦芦雁图》的作者是皇帝，养尊处优，而《墨葡萄图》的作者是一个布衣，经历坎坷，屡遭不幸。因此，《柳鸦芦雁图》抒情写意，淡雅明丽，带有一丝柔媚之气，而《墨葡萄图》则泼墨淋漓，激情奔逸，抒发了作者内心的悲愤和历劫不灭的旺盛生命力。

资料链接

五牛图（局部，中国画 纸本 唐）韩滉

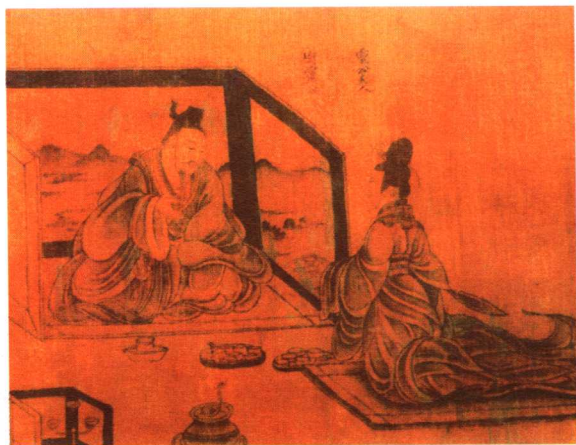
丛竹图（中国画 纸本 清）郑燮

美术鉴赏基础 (1) 美术语言

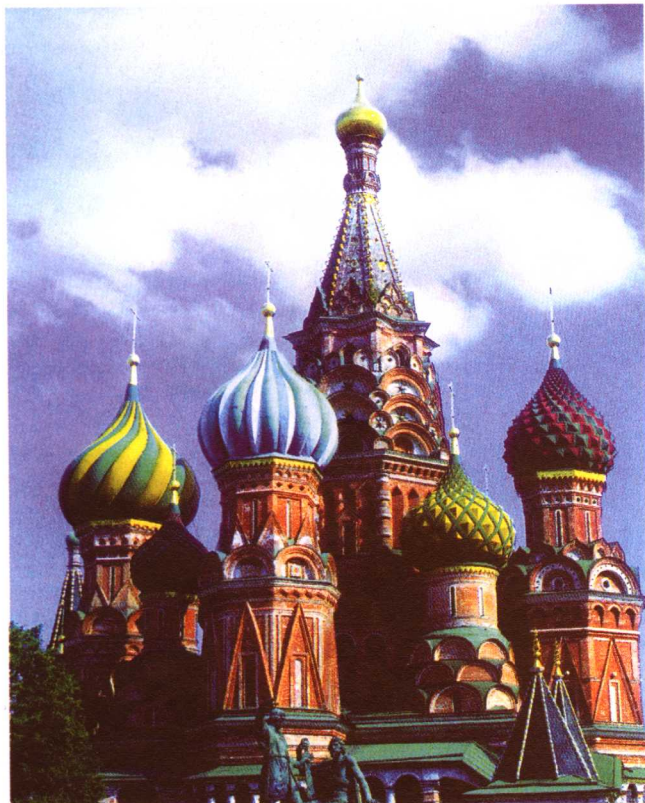
要进行美术鉴赏,首先要了解美术语言,其中包括美术作品的各种造型元素、艺术媒材和风格手法。

美术造型元素是美术中最基本的组成元素,凭借这些元素,如点、线条、形状、形体、明暗、色彩、肌理、空间等,艺术家便能创作出各式各样的艺术作品。

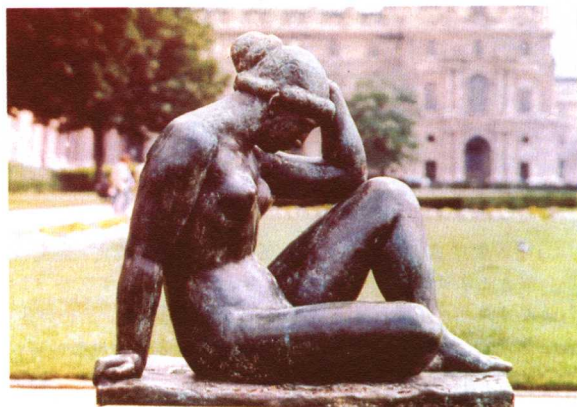
顾恺之善用连绵婉转、稠密流畅的线条来表现人物的动态和神采韵致,他的线条被后人评价为如“春蚕吐丝”、“春云浮空,流水行地”。线条可以说是其作品的重要造型元素,仅线条本身就具有极高的审美价值。

列女仁智图(局部,中国画 绢本 东晋)顾恺之

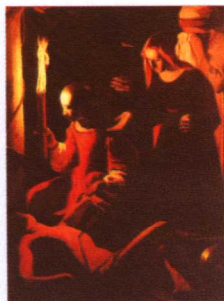
华西里·伯拉仁内教堂(建筑 1555—1560)(俄罗斯)

地中海(圆雕 青铜 1902—1905)(法国)马约尔

马约尔的《地中海》注重作品大的体面关系,减弱形体的细微起伏,其简括洗练的手法增强了作品的体量感,给人以含蓄、浑厚、健壮、朴实的美感,耐人寻味地表达了作者对地中海及其人民的理解。

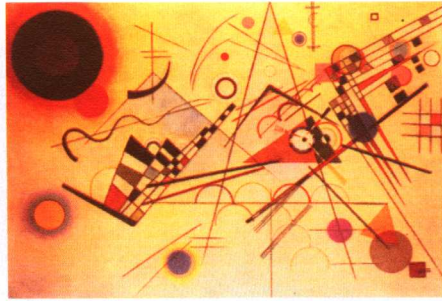
教堂让我们充分感受到空间、形体、比例、节奏、色彩、装饰等多种美术元素综合构成的造型美。

哀悼赛巴先(油画 1634)(法国)拉图尔

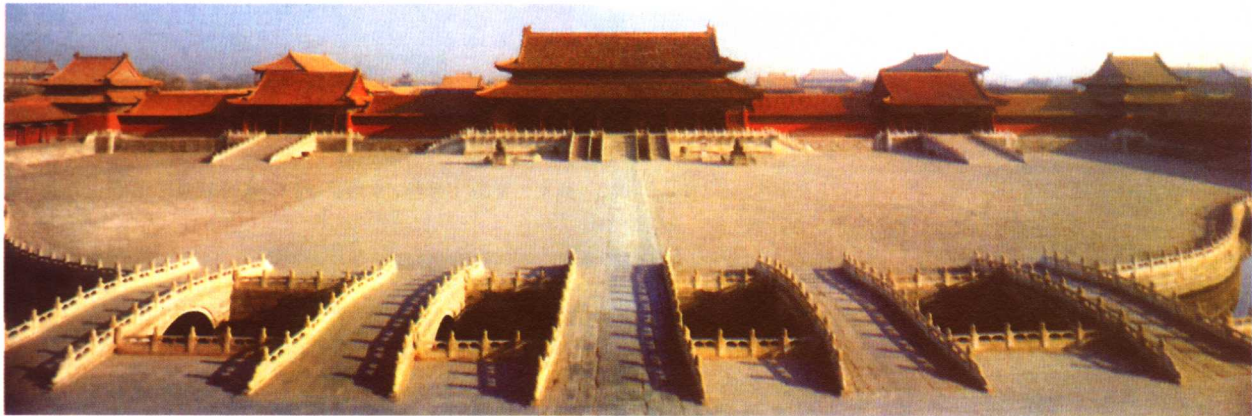
梦(油画 1910)(法国)卢梭

结构之八(油画 1923)(俄国)康定斯基

美术造型元素的组织原理与法则

美术造型元素是美术家进行艺术表达的基本语汇。如何让这些语汇有机地结合起来,使之具有艺术语言的魅力并能准确地传达美术家的创作意图呢?这就需要掌握艺术语言的规律,将各种美术造型元素按一定的组织原理与法则巧妙、完美地结合在一起。也就是说,美术家进行创作时,需要根据这些原理与法则,如对称与均衡、节奏与韵律、多样与统一、比例与尺度、动感与静感等等来进行构图和安排。

北京故宫太和门广场(建筑 明、清)

中国古建筑以群体建筑所表现出来的对称、稳定、博大、壮观取胜。明清北京故宫建筑群在中轴线上逐次展开,纵横交替,主体建筑与次要建筑同中有异,造成统一而富于变化的节奏,无论群体建筑还是个体建筑,都十分讲究对称均衡,体现了儒家方正规整的理性精神。

为了凝练而准确地表现掷铁饼者的运动姿态,雕刻家选取了掷铁饼过程中即将使出爆发力前的一个最关键的瞬间动作来造型。倒三角形的构图增强了作品运动的感觉,而掷铁饼者两手的对称又使雕刻保持了稳定感。让人惊讶的是,虽然动作剧烈,但人物的面部表情却安详平静,整件作品静中有动,富于艺术感染力。

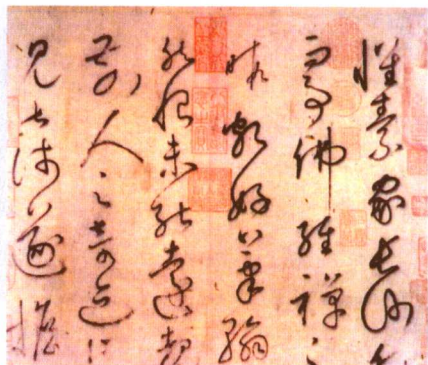

掷铁饼者(圆雕 大理石 约前5世纪)(希腊)米隆

资料链接

宋代《八十七神仙卷》的人物组合高低疏密,错落有致,富于韵律和节奏感,寓变化于统一之中

自叙帖(行书 纸本 唐)怀素

美术鉴赏基础(2) 鉴赏方法

要进行美术鉴赏,除了要了解美术语言之外,还要掌握美术鉴赏的基本方法。对于要如何鉴别、评价美术现象和美术作品,古今中外的美术理论家为我们总结了不少方法。比如我国南齐时期的谢赫在《古画品录》中提出的“六法论”,就是我国古代最早鉴赏绘画艺术的一种方法,它作为中国绘画的品评标准一直影响至今。

当我们面对一件美术作品时,鉴赏通常是从感受、感悟开始的。在对我们产生了情感后,我们会渴望对它进行理性的分析。对作品进行理论分析就是一个鉴赏的过程,这一过程通常分四个环节:

叙述——客观地描述作品直接可见的视觉形象;

形式分析——分析美的要素之间的互动情形和关系;

解释——探讨艺术家所想要表达的观念、情感、气氛等;

评价——对作品作综合的优劣判断,并提供理由。

这四个环节可作为我们的基本方法应用于美术鉴赏活动中。

我们以鉴赏顾闳中的《韩熙载夜宴图》为例,简单地说明鉴赏过程的四个环节。

韩熙载夜宴图(局部,中国画 绢本 五代)顾闳中

韩熙载夜宴图(局部,中国画 绢本 五代)顾闳中

《韩熙载夜宴图》是五代时期南唐画院画家顾闳中受李后主之命观察大臣韩熙载家夜宴情景后,凭记忆创作的长卷人物画,它描绘了韩熙载为逃避出任宰相而故意纵情声色的夜生活。画面以长卷形式表现夜宴的五个场面:听乐、观舞、休息、清吹、散宴。画卷首先表现的是表情沉郁的主人公正与满堂宾客听琵琶演奏。接着按照这次夜宴的发展过程,画出了赏乐、舞蹈、休息和调笑等等生动场景。

画家选取不同时间进行的具有典型意义的五个片段,把它们组织在同一个画面上,每段巧妙地以屏风隔开,使之既有独立性,又连贯一气。画中人物虽多,却安排得宾主有序,繁简得当。

作品生动地刻画了韩熙载的失意颓废、空虚苦闷、无可奈何的复杂心境,显示了画家对主人公命运与内心世界的深刻理解。

此画用笔缜密,线条细润圆劲,设色浓丽沉着,是一幅具有重要历史文献价值和杰出艺术成就的古代人物画精品。

韩熙载夜宴图
(局部,中国画 绢本
五代)顾闳中

韩熙载夜宴图
(局部,中国画
绢本 五代)
顾闳中

再现性艺术

从各种美术作品的表现手法和审美特征来看，美术可以分为再现性艺术和表现性艺术两大类。

所谓再现性艺术，是指将客观社会中的人物和事物，真实地再现在作品中的艺术。例如写实性绘画和写实性雕塑就属于再现性艺术。

王蜀宫妓图(局部, 中国画 绢本 明) 唐寅

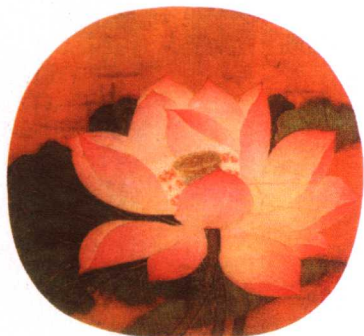

餐前祈祷(油画 1739)(法国) 夏尔丹

苏珊像(油画 1971)(美国) 克洛斯

资料链接

出水芙蓉图
(中国画 绢本 宋)
佚名

荷矛者
(圆雕 大理石
前5世纪)(希腊)
波利克里托斯

教皇英诺森十世
(油画 1650)
(西班牙)
委拉斯开兹

