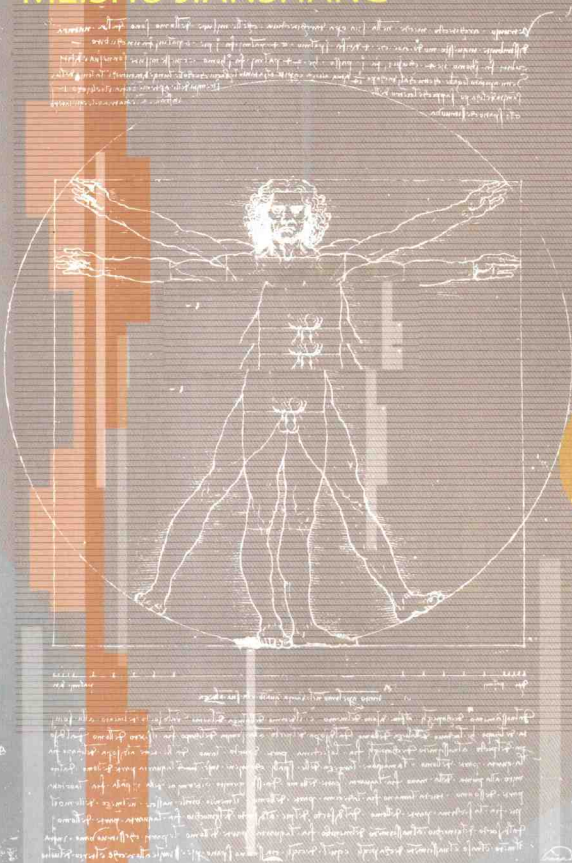

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

李永强 闫爱华 苏阿娣 编著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/李永强, 闫爱华, 苏阿娣编著. —南宁: 广西美术出版社, 2009.12

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

ISBN 978-7-80746-100-5

I.美… II.①李…②闫…③苏… III.美术-鉴赏-高等学校-教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第190232号

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

美术鉴赏

Meishu Jianshang

主 编: 李永强

副主编: 闫爱华 苏阿娣

编 委: 韦静涛 张晓农 闭理书 帅民风 严寒 翁 葵 赵 琳 杨 帆 黄 薇 吴怀民
贾双飞 孟远烘 张贵康 叶 萍 张景鸿 黄小明 张明学 常新航 陆小玲 覃金盾
闭理由 李达旭 苏洪强 许纪峰 杨世全 杜战峰 文志峰 刘水清 黄大业 李洪旺
王传善 胡元佳 谢光辉 张静姝 韦 倩

本册编著: 李永强 闫爱华 苏阿娣

总策划: 黄宗湖 苏 旅 姚震西

编辑委员会主任: 杨 诚

副主任: 钟艺兵 覃西娅

委 员: 林增雄 陈先卓 杨 勇 马 琳 陈 凌 吕海鹏 潘海清 方 东 韦颖俊

图书策划: 杨 诚 钟艺兵

责任编辑: 林增雄

校 对: 肖丽新 罗 茵

审 读: 林柳源

封面设计: 陈 凌

版式设计: 九牧堂

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号(530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西大一迪美印刷有限公司

版次印次: 2009年12月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 13

书 号: ISBN 978-7-80746-100-5/J · 1137

定 价: 46.00元

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

四
十

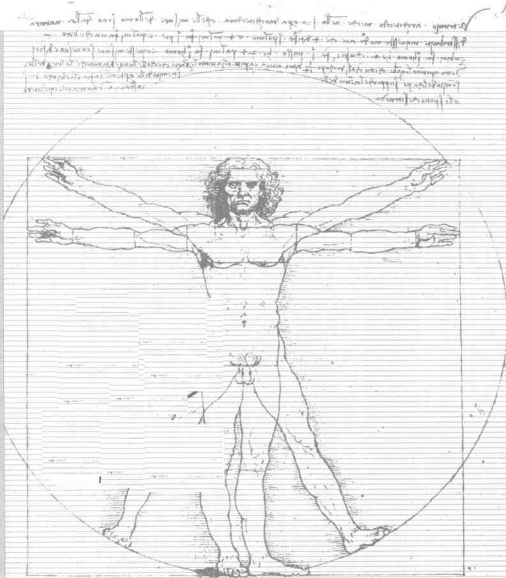
李永强

闫爱华

苏阿娜

编著

广西美术出版社

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

学术审定委员会

- 顾问: 黄榕胜 教育部高校美术教育指导委员会主任 教授
主任: 戴士和 中央美术学院造型学院院长 教授
副主任: 张夫也 清华大学美术学院艺术史论系 教授
丁一林 中央美术学院油画系副主任 教授
杨参军 中国美术学院油画系主任 教授
祁海平 天津美术学院造型艺术学院副院长、油画系主任 教授
张杰 四川美术学院副院长 教授
李峰 湖北美术学院 教授
常树雄 鲁迅美术学院教务处处长 教授
郭北平 西安美术学院 教授
赵健 广州美术学院设计学院院长 教授
邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长 教授
叶建新 中国传媒大学 教授
张福昌 江南大学 教授 博士生导师 日本千叶大学名誉博士

- 委员: (以姓氏笔画顺序排名) 马遥 马志来 孔祥翔 文超武 文海红
韦剑华 韦子鹏 韦静涛 韦锦业 韦耿华 韦倩 王善民 王诗洋
王士宏 王倩 王庆斌 王剑丽 宁邵强 平国安 史广达 左剑虹
左芬 石承斌 叶萍 叶隆萍 卢宗叶 卢和华 卢生繁 卢珩
兰志军 甘阳 孙远志 闭理书 闭宗庭 闭理由 江浩 刘军
刘志红 汤晓胤 邢福生 任民 任留柱 农家 农学诚 全泉
伍贤亮 何平静 何婷婷 邱萍 李裕杰 李宏 李庭坚 李腾
李达旭 李茜 李勇 李伟 严寒 张康贵 张耀军 张锡
张寒凝 杨杰 杨秀标 杨帆 杨贤艺 杨淳 陈家友 陈良
陈毅刚 陈智勇 陈万哲 陈旭 陈建新 陈木荣 陈立未 苏朗
吴筱荣 吴容娟 吴琼 陆众志 陆瑜 沈勇 余招文 肖祖文
邹勤 林伟 林晓雅 孟远烘 易嘉勋 罗起联 罗鸿 罗兴华
罗汉儒 罗相巧 金旭明 姚远 侯建军 贺雷 俞崧 赵则民
赵相武 赵筱婕 胡元佳 蒋兰 唐华 唐敏 唐承柱 容州
秦旺才 秦宴明 秦蕾 莫碧琳 莫涛 桂元龙 徐健 晏琦
黄喜波 黄薇 黄在猛 黄巍 黄河 曹庆云 曹之文 梁立新
龚立杰 章望圆 程建新 曾子杰 曾远峰 彭馨弘 董传芳 覃林毅
温军鹰 傅中承 赖珺 標旭旻

绪论

一、美术鉴赏及其功能

美术鉴赏是人们运用自己的视觉感知与已有的生活经验、审美知识等对美术作品进行感受、体验、联想、分析、判断的欣赏与鉴别的过程，是鉴赏者获得审美享受、提高审美能力、陶冶情操、理解美术作品与美术现象的特殊的、精神活动，也是鉴赏者对美术作品再创作的过程。

美术鉴赏既涉及美术作品本身的艺术魅力和审美价值，又涉及鉴赏者的知识、能力、修养和复杂的心理过程。可以说，美术鉴赏受到主客体两方面条件的制约。这两个条件即美术鉴赏的客体条件（美术作品）与主体条件（鉴赏者）。美术鉴赏的客体条件是指被鉴赏的美术作品，如果客体不具备一定的审美价值与艺术价值，便失去了鉴赏的意义与价值。同样，审美主体（鉴赏者）也必须具有一定的对美术作品的感知能力与审美能力，否则美术鉴赏活动就不能进行。例如，一个对中国文化、审美、生活习俗等毫不了解的西方人来鉴赏中国画作品时，就会出现意想不到的问题。笔者就碰到过这种情况，与一个刚来中国的美国留学生在偶然的去美术馆看展览，她就提出了一系列既简单又好笑的问题，她问“为什么鱼会在树上，或飞在天空中？”“为什么画家画了虾没有画水？”“为什么中国画很多没有颜色？”等等，其实这些画让中国人欣赏不会出现这些问题，因为这些都是中国古代文化哲学、审美观念的体现，画中空白即为水，计白当黑，水墨更是中国文人画思想的集中体现。由此可见，鉴赏者所拥有的感知能力、文化知识与审美经验在鉴赏过程中是何其重要。

美术鉴赏的功能

1. 美术鉴赏的认识功能

艺术来源于现实生活，又是现实生活的反映。不同时期的美术作品都在一定程度上反映了当时人们的生活、城市经济、社会发展、生产力等方面的实际概况。不同国家的美术作品也反映出不同国家人们的审美习惯与文化背景。因此，鉴赏者可以通过美术作品作为媒介与桥梁去了解不同时期、不同国家的文化与历史、风俗习惯及其审美情趣。例如，我们从北宋张择端的《清明上河图》中可以了解到北宋都城汴梁（今河南省开封市）城内建筑、商贸、交通、运输等发达的城市景象，了解到北宋都城的繁华和发达程度；从陶器、瓷器、青铜、丝织等工艺美术作品中可以认识到中国古代不同工艺门类的铸造技术、工艺以及这些工艺作品的功能等；此外，还可以从美术作品中认识不同国家的不同文化内涵及其民族精神、区域特征。

2. 美术鉴赏的教育功能

美术鉴赏的教育功能的实现途径不是概念化、公式化、枯燥无味

的说教式的理论教育，而是通过生动鲜活的艺术形象与丰富的艺术形式，还有经典的故事情节，把所要表达的教育内容通过美术作品展现在观者面前，引起观者的共鸣，进而在审美愉悦中无意识地引导人们树立正确的人生观、世界观，激起人们的爱国主义思想与感情。

美术鉴赏的教育功能可以分为两个层面：其一，主要是指古代美术作品具有的政教与德教功能。从曹植所云及的绘画“是知存乎鉴诫者”到谢赫的《画品》中提及的“图绘者，莫不明劝诫，著升沉，千载寂寥，披图可鉴”，再到张彦远在《历代名画记》中提出的“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作”的绘画的政教功能，都从一定程度阐述了美术作品的教育功能。历史上诸如《女史箴图》、《凌烟阁二十四功臣图》等都是此类绘画的经典之作。其二，美术鉴赏的教育功能体现在能够激起大学生的爱国主义思想。古代优秀的美术作品让学生深深地感受到中国悠久的历史文化，加深其对中国传统文化的了解，从中领会祖国优秀传统文化的内涵与精神。尤其是近代绘画，董希文的《开国大典》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、罗工柳的《地道战》、蒋兆和的《流民图》等众多的美术作品，使学生通过美术作品了解近现代中国人民在抗日战争中不屈不挠的精神，从而不断增强学生的爱国主义思想感情。

3. 美术鉴赏的审美功能

美术鉴赏的审美功能可以陶冶人的思想情操、提高人的精神境界和道德水准。这一功能不是靠外在的强制，而是寓教于乐，让学生在美术鉴赏活动过程中感受艺术之美，达到个人审美经验与艺术家所创造的带有普遍性的审美经验的交融，来提升其精神境界，丰富其感情，感化其心灵。

美术鉴赏的审美功能可以提高人的艺术修养和审美能力。艺术修养和审美能力就是在主观感受的基础上，把握艺术作品意义、美的形式、语言或内容的能力。这种能力不是与生俱来，而是有意识的教育和无意识的文化熏陶共同作用的结果，因此提高人的艺术修养和审美能力需要长期的美术鉴赏过程。美术鉴赏即担负了这一重要的环节，是培养此种能力的重要途径，通过鉴赏者对自然和艺术作品大量感性的接触，又辅以一定的文化知识和社会历史，逐渐丰富学生的审美文化内涵，潜移默化地提高其审美艺术修养与审美能力。

二、美术的门类及其基本特征

美术，也称为造型艺术或视觉艺术。它是人们运用一定的物质材料与手段，通过特定的艺术语言在一定的空间范围内创作出立体的或平面的、富有审美价值的，并以此来反映社会生活和表达艺术家内心情感的，具体直观的视觉形象的艺术。

（一）美术分类的方法

美术的种类丰富多彩，从观赏性角度来讲，它主要包括绘画和雕塑两大类。这是普通意义上美术的分类。绘画，根据使用的物质材料和工具的不同，又可分为中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、素描等画种。雕塑也有圆雕和浮雕等多种形式，所用材料则有石、木、泥、石膏、青铜等。

根据美术的功能不同，美术又可以分为纯美术和实用美术。纯美术即以审美为主要目的，纯精神性和欣赏性的美术，主要是指绘画、雕塑等。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。实用美术同样包括两大类：工艺美术和建筑艺术。纯美术并不排斥功利，实用美术也追求审美，只是各自的侧重点不同而已。目前，国内外对工艺美术这个概念的理解虽

然有不同的看法,但一般来讲,工艺美术包括了传统手工艺品与现代商业美术两大部分。传统手工艺品如玉雕、象牙雕刻、漆器、金属工艺品、染织、陶瓷等;现代商业美术主要是指商品标志设计、包装装潢设计和商业广告设计等。建筑之所以也属于美术的范围,是由建筑本身包含的技术科学和艺术的两重性所决定的。任何一座建筑物总是以具有某种空间形体的物质结构矗立在大地上,这就必然有一个造型是否美观的问题。从这个意义上讲,建筑和雕塑一样是一种非常具体的造型艺术。

根据美术的审美特性,美术也可以分为再现性美术和表现性美术两大类。所谓再现性美术,是指将客观社会生活中的人物和事物,真实地再现在作品中。表现性美术是指作者通过艺术作品着重表达自己对社会生活中的人和物主观的思想、情感,即所谓的借景抒情、以物言志。

(二) 美术的主要门类及其性质、特征

虽然美术的种类繁多,但它们都是用一定的物质材料,塑造可视的平面或立体的形象,反映客观世界和表达作者对客观世界的感受,都具有造型性、视觉性、空间性和静态性等基本特征。具体到每一种美术形式,又都有自己的特殊性,从而构成不同的艺术特征。下面从美术鉴赏的角度,分别介绍一下绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术的主要特征。

1. 绘画艺术

绘画是造型艺术中最主要的一种艺术形式,也是较早就出现在人类生活中的艺术种类,西班牙的阿尔塔米拉早期的洞穴壁画就是人类早期绘画的遗迹。绘画是指运用笔、刀、墨水、颜料等各种物质材料,通过点、线、面、色彩、明暗、透视、构图、形体等艺术语言,在二维空间即平面里,如墙壁、纺织品、木板、纸、铜片等,塑造出静态的视觉形象,以反映生活,表达作者审美感受的艺术形式。

绘画种类繁多,从不同的角度可将它划分为不同的类别。由于世界各国和民族在社会政治、经济、文化信仰等方面的差异,世界各国绘画的艺术表现手段、方法、风格也大相径庭。从地域看,绘画可分为东方绘画和西方绘画。东方绘画是指古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国的绘画艺术,西方绘画是指从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画。这两个最重要的绘画体系在历史上相互影响,对人类的文明作出了重要贡献。

从画种看,绘画可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等,其中根据每个画种的工具、材料和表现方法的不同,又可以分成不同的艺术样式。中国画在世界绘画领域中自成体系,独具特色,是东方绘画体系的主流。中国画又可以分为卷轴画、册页、手卷和扇面,从表现手法上又可以分为工笔画、写意画和兼工带写三种。在工具材料上,中国画用毛笔、墨在宣纸、绢帛上作画,它讲究笔墨,着眼于用笔墨造型;在表现方法上,中国画采用一种散点透视的方法;在画面的构成上,中国画讲究诗、书、画、印交相辉映,形成独特的形式美与内容美。油画是西方绘画的代表,它是世界绘画艺术中非常有影响的画种。在工具材料上,油画用油质颜料在布、木板或厚纸板上作画;在表现方法上,传统的油画家采用焦点透视法作画;在画面构成上,它讲究画面景物充实,按自然的秩序布满画面,呈现出自然的真实境界。版画又可以分成木刻、铜版、石版、丝网版、胶版等,其中木刻版画又可以分成黑白木刻、套色木刻、水印套色木刻等。

从题材内容方面看,绘画可分为人物画、风景画、静物画、动物画、宗教画、历史画、风俗

画等；从作品的形式和社会功能看，绘画可分为壁画、年画、连环画、漫画、宣传画、插图等。不同类别的绘画形式，由于各自的历史传统不同，都有着各自独特的表现形式与审美特征。而实际上一幅作品有可能同时属于很多门类，比如张择端的《清明上河图》，既是人物画，又是风俗画、卷轴画等。

不管是哪一类的绘画，它作为一种艺术，都有其重要的艺术形式，有其共同特点。绘画是一种表现静态的艺术，一件绘画作品只能表现一个相对静止的瞬间，它不能像小说、戏剧、电影、诗歌那样表现人物或事物的发展过程，表现动作的连续，而只能截取这个过程当中的某一片段的形象和场景来表现生活，这是绘画的局限性，也是它的艺术性所在。许多优秀的画家善于选择和捕捉最具有代表性和表现力的瞬间，这种瞬间虽然在画面上看是固定不变的，但通过艺术家高度的概括、提炼和升华，创造出引人入胜的、富有生命力和表现力的形象，抓住瞬间“以暗示的方式来描绘运动”，把瞬间变成永恒，这正是绘画的魅力所在。

2. 雕塑

雕塑又称雕刻，是雕、刻、塑三种创作方法的总称。雕塑是用可雕刻（如木材、石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等）和塑造（如石膏、树脂、黏土等）的物质材料制作出具有实体形象，塑造出占有—定空间的可见、可触的各种具体艺术形象，借以表达艺术家的审美感受、审美情感和反映现实生活的一种艺术形式。雕塑的产生、发展与人类的生产活动紧密相联，同时又受各个时代宗教、哲学等社会意识形态的直接影响。雕塑是时代、思想、感情、审美观念的结晶，是社会发展形象化的记录。

雕塑的种类可以从不同角度来划分。从表现形式来分，雕塑可分为圆雕、浮雕和透雕（镂空雕）。圆雕是不依附于任何背景上，完全占有三维空间，可以从各个角度观赏的立体雕塑形态。手法与形式也多种多样，有写实性的与装饰性的，也有具体的与抽象的、户内的与户外的、架上的与大型的、着色的与非着色的等；雕塑内容与题材也是丰富多彩，人物、动物，甚至静物都可以是雕塑的内容；材质上更是丰富多样，应有尽有，有石质、木质、金属、泥塑、纺织物、纸张、植物、橡胶等。圆雕作为雕塑的造型手法之一，应用范围极广，也是老百姓最常见的一种雕塑形式。

浮雕是在平面上雕出凸起的艺术形象，是雕塑与绘画结合的产物。按照表面凸起的弧度不同，又可以分成高浮雕、低浮雕和薄浮雕三种。所谓浮雕，就是用压缩的办法来处理对象，靠透视等因素来表现三维空间，并只供一面或两面观看。浮雕一般附属于另一平面，因此在建筑上使用更多，用具器物上也经常可以看到。由于其压缩的特性，所占空间较小，所以适用于多种环境的装饰。近年来，它在城市美化环境中占据了越来越重要的地位。浮雕在内容、形式和材质上与圆雕一样丰富多彩。

透雕是基于圆雕和浮雕之间的形态，即在浮雕的基础上镂空底板背景的部分雕塑，从而产生一种变化多端的负空间，并使负空间与正空间的轮廓线有一种相互转换的节奏。透雕也可以分为单面透雕和双面透雕。这种手法过去常用于门窗、栏杆、家具上。如在明代家具中多有使用这种方法。在同一环境里用一组圆雕或浮雕共同表达一个主题内容的叫组雕。

雕塑按使用材料可分为木雕、石雕、牙雕、骨雕、漆雕、贝雕、根雕、冰雕、泥塑、面塑、陶瓷雕塑、石膏像等；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；按其功能，大致可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、陵墓性雕塑、宗教性雕塑等。以上分类同绘画一样，界线并不十分鲜明，现代各类雕塑艺术相互渗透，它的内涵和外延也在不断扩大，如纪念性雕塑也可能同时是装饰性雕塑和主题性雕塑；装饰性雕塑也可能同时是陈列性雕塑。

从制作工艺来分，雕塑可分为雕和塑。雕是从完整而坚固的坯体上把多余部分删削、挖凿掉，如石雕、木雕、玉雕等；塑是用具有粘结性的材料连接、构成所需要的形体，如泥塑、陶塑等。雕、刻通过减少可雕性物质材料，塑则通过堆增可塑性物质材料来达到艺术创造的目的。

雕塑本身具有其他造型艺术门类所没有的特性。传统的观念认为雕塑是静态的、可视的、可触的三维物体。首先，雕塑表现的是静态的、空间的形象，只能表现某一行为或事件发生的一个瞬间，这与绘画相似，但比绘画空间化，凝聚力更强。其次，雕塑的艺术形象是三维的立体形象，观众可以从多个角度、多个视点，不同距离地欣赏。再次，雕塑是借助一定的物质材料来塑造具体的形体，这种材质本身的特性带给人以不同的视觉、触觉感受，使得与视觉、触觉相关的质感和量感具有了审美意义。随着现代科技的发展，雕塑用的材料也更加丰富多彩，很多现代雕塑更加注重发挥材质本身所包含的一种审美魅力。

3. 工艺美术

工艺美术是一种集装饰、绘画、雕塑为一体的空间性的综合艺术。工艺美术是指日常生活用品经过艺术化处理以后，使之具有强烈的审美价值的产品，是与人的物质生活、精神生活以及生产技术密切相关的一种美术形式。按照工艺美术的用途来看，工艺美术可以分为实用工艺美术和陈设欣赏的工艺美术。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础，是经过审美加工的实际生活用品。这类工艺品包括经过装饰加工的茶餐具、灯具、木器家具、绣花制品、草竹编织品等，甚至服装、环境布置、出行工具的造型等都在这个范畴之内。实用价值是这类工艺品的主要价值，审美价值作为辅助价值而存在。陈设欣赏工艺品是指那些以摆设、观赏功能为主的工艺品，这类工艺品以审美为其首要价值，手工技艺性很强，实用价值已不明显或完全消失，如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。陈设欣赏工艺品在满足人们的审美需求和培养人们的审美观念上起着不可小觑的作用。

工艺美术品是以美术的技巧制成的各种与实用相结合，并有欣赏价值的工艺品。它是因人们的实际生活要求而产生的，与人们的日常生活有极密切的关系。故它通常具有双重性质：既是物质产品，又具有不同程度精神方面的审美性。作为物质产品，它反映着一定时代、一定社会的物质的、文化的生产水平；作为精神产品，它的视觉形象（造型、色彩、装饰）又体现了一定时代的审美观。

工艺美术的生产，常因历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习俗和审美观点的不同而表现出不同的风格特色。此外作为人类共有的美术形态，又有着其共同的特征，即实用性与审美性的有机结合。它同建筑一样，具有两种基本的社会职能，即同时满足人们生活上的实际需要和精神上的美感需求。

工艺美术不论是实用工艺美术还是陈设欣赏的工艺美术，在制作的过程中都会直接受到物质材料和生产技术的制约。工艺美术品的审美性还同时受到工艺种类特性的制约。各种物质材料是工艺美术创作的条件和基础，一部工艺美术史就是人类对材料的发现和利用的历史。如何把材料

的特性在制作过程中充分地发挥出来,对于工艺品的审美将起到十分重要的作用。如今,新工艺的不断出现,新材料的不断扩充,使现代工艺美术有了更为宽广的发展前景和空间。

4. 建筑艺术

建筑是建筑物和构筑物的统称,是基于人类劳动实践和日常生活遮风而、避群害的实用目的产生的。因此,建筑是人类为自己创造的物质生活环境,即人们生活所必需的居住和活动的场所,也是为满足人们生活、生产或从事其他活动而创造的空间环境。古罗马建筑学家维特鲁威在200多年前曾提出建筑的三个经典要素:实用、坚固、美观。直到今天,无论是宏大的纪念性建筑还是一般住宅仍然沿用这一标准。

以其功能性特点为标准,建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。按其风格来分有哥特式建筑、罗马式建筑、中国式建筑、日本式建筑等。从总体来说,建筑艺术与工艺美术一样,也是一种实用性与审美性相结合的艺术。

历代建筑艺术与它所处的历史时代、地理气候、民族文化和生活习俗密切相关,虽然建筑不能像绘画、雕塑那样直接反映社会生活,但在建筑形体、平面布置、立面形式、内外空间组织、结构造型等方面所展示的风格,使建筑形象具有文化价值和审美价值,具有象征性和形式美,揭示出一个时代或者一个群体以及不同民族国家的时代精神、审美理想和经济基础。建筑的造型主要是由几何形的线、面、体组成,除了给人以感官的愉快外,还运用象征的手法表现某种特定的具体内容,特别是纪念性建筑,往往都有特定的象征主题。如中世纪的哥特式建筑中工匠巧妙地运用了光线和代表教会的十字形,表现了宗教的崇高感等,这些都说明了建筑艺术在具有物质文化属性外还具有精神文化的属性。

同时建筑艺术也受到材料、结构、施工技术的制约。建筑艺术是以科学技术为先导的,以工程技术手段和艺术美学紧密结合的立体的实体艺术形式。此外,建筑艺术也是空间延续性和环境特定性相结合的艺术。建筑是个空间的环境,我们需要在位置的不断变换中才能看到全部,即在空间的不断延续中获得审美感受。正因为建筑具有空间延续性,因此,它的艺术形象永远和周围的环境融为一体,有的甚至还主要靠环境才能构成完美的形象。也就是说,建筑艺术是一种综合性艺术,即在考虑建筑的造型、比例、尺度、色彩、质感和空间感外,建筑的装饰、绘画、雕刻、花纹、庭园、家具陈设等多方面的考虑和处理也是必要的。如中国的园林设计是集文学、绘画、雕塑等艺术为一体的综合的建筑艺术的典范。建筑艺术主要是通过空间实体的造型和结构安排、各门相关艺术的结合、同自然环境的关系等发挥审美功能,也通过合理的实用功能和先进的技术手段显示其艺术水平。

现代科技手段日新月异,建筑环境与要求也随着人类的审美变化发生了翻天覆地的变化。材料的丰富、对建筑新功能诉求的增多,使现代建筑艺术朝着多元化的方向发展。

目 录

第一课 中国绘画艺术鉴赏 011

第一讲 中国古代绘画艺术概况与名作鉴赏 012

第二讲 中国近现代绘画艺术概况与名作鉴赏 036

第二课 中国雕塑艺术鉴赏 051

第一讲 中国古代雕塑艺术概况与著名雕塑鉴赏 052

第二讲 中国近现代雕塑艺术概况与著名雕塑鉴赏 062

第三课 中国工艺、设计艺术鉴赏 065

第一讲 中国古代工艺概况与著名工艺作品鉴赏 066

第二讲 中国近现代设计概况与著名设计作品鉴赏 081

第四课 中国建筑、园林艺术鉴赏 087

第一讲 中国建筑艺术概况与著名建筑鉴赏 088

第二讲 中国园林艺术概况与著名园林鉴赏 100

第五课 外国绘画艺术鉴赏 **107**

第一讲 外国古代绘画艺术概况与名作鉴赏 108

第二讲 外国现代绘画艺术概况与名作鉴赏 125

第六课 外国雕塑艺术鉴赏 **149**

第一讲 外国古代雕塑艺术概况与著名雕塑鉴赏 150

第二讲 外国现代雕塑艺术概况与名作鉴赏 165

第七课 外国建筑艺术鉴赏 **175**

第一讲 外国古代建筑艺术概况与著名建筑鉴赏 176

第二讲 外国现代建筑艺术概况与著名建筑鉴赏 186

第八课 外国艺术设计鉴赏 **191**

第一讲 外国现代艺术设计概况及名作鉴赏 192

第二讲 外国后现代设计概况与名作鉴赏 202

后记 **207**

第一课 中国绘画艺术鉴赏

课程名称：中国绘画艺术鉴赏。

授课时数：8课时。

教学目标：

1. 使学生了解中国绘画艺术的基本发展脉络。
2. 使学生熟悉中国绘画史中著名画家及其代表作品。
3. 通过学习与了解中国绘画艺术，提高学生对中国绘画艺术的鉴赏能力。

教学重点：中国绘画艺术史中经典作品鉴赏。

教学难点：中国绘画艺术史中的著名画家与代表作品。

作业要求：学生根据教师指定的中国经典绘画作品撰写一篇500字的艺术品评文章。

材料准备：教师指定教材。

第一讲

中国古代绘画艺术概况与名作鉴赏

图 1-1 阴山岩画之围猎图

图 1-2 花山岩画之祭神舞蹈图

中国古代绘画艺术源远流长，最早可追溯到远古时期的岩画与彩陶器皿上的简单的装饰绘画。中国绘画艺术在历史的长河中，几经嬗变演进，逐渐形成了其独特的艺术风格与表现语言。这种传统风格和民族的审美需求，又在时代的前进中不断地得到充实、突破和创新，并孕育和造就着新的风格，成为华夏艺苑中的瑰宝，也是世界美术花园中一朵光彩夺目的奇葩。

一、史前绘画

史前的岩画、彩陶器皿之上的装饰纹样，可以说是中国绘画的最早形式，此时囿于工具材料的局限性，以及当时人们的审美特殊性，虽然已具备初步的简单的造型能力，能抓住动物、人、鸟等物象的外部形象特征，但这些绘画在技巧上还不成熟。绘画主要还是表现人们的生殖崇拜、自然信仰、祈福等，但也有了美化与装饰的基本雏形和审美思想，这在《阴山岩画》、《花山岩画》、《三鱼纹彩陶盆》、《人面鱼纹彩陶盆》、《鹤鱼石斧图彩陶缸》等作品中可见一斑。

图 1-1 《阴山岩画之围猎图》（新石器时代），140 cm × 46 cm

岩画是一种石刻文化，是人类祖先以石器或颜料作为工具，用粗犷、古朴、自然的方法，来描绘或摩刻在崖壁石块上的记录他们的生产方式和生活内容的图画，它是人类社会的早期文化现象，也是中国绘画艺术滥觞阶段的产物。

中国岩画大致分为南北两个系统。南系主要以广西花山岩画、云南沧源岩画为主。南系岩画大都以红色涂绘，内容主要以人物的活动为主，特别是宗教活动。北

系则以内蒙阴山岩画、宁夏贺兰山岩画、新疆天山岩画等为主。北系岩画大都是刻制的，刻制又包括磨制、敲击与线刻。多表现中国古代北方草原地区早期先民的狩猎、游牧、舞蹈等活动，内容主要以动物为主，风格写实。

图1-1《阴山岩画之围猎图》属于北系之内蒙阴山岩画，刻于巨石朝天的壁面，图中有猎人数个，有挽弓射箭者，有奔走呐喊者，有挥臂搏击者，山羊、幼鹿等兽群惊恐万分，皆惶惶然四处逃窜，围猎气氛跃然于壁上。在原始岩画中多有狩猎的场面，有福咒之意，即祈祷狩猎有所获的含义。此画造型稚拙，饶有趣味，此系采用敲凿法，用钝器在岩壁上敲凿组成，时间逾久，所绘形象已成茶黄色，更显得古朴。

图1-2《花山岩画之祭神舞蹈图》(战国至东汉)，40cm × 221.5cm

花山岩画属于南方系统，位于广西壮族自治区宁明县明江边。临江一面，崖壁如削，在数千平方米的范围内，绘满大大小小的人形，间以巨兽、铜鼓、铜锣、藤牌等图像。所绘人形达1300余个，其中大者3m，小的仅仅30cm，密密麻麻，重重叠叠，如此繁复壮观的岩画画面，不但国内仅有，世界亦属罕见。关于崖画的内容，众说纷纭，或谓凯旋的庆典，或谓狩猎后的歌舞，或称出征前的誓师。画中人物皆裸体，其姿态可归纳为正面和侧面两种，个个曲肘举手，曲膝踱步，是一种严格规范化了的舞蹈节奏。有位居中心的正面舞者，身躯高大，腰佩环首刀，头插羽饰或戴着形帽，手执铜铃(或握小人)，显得神气非凡。其下多画有类如犬形的巨兽图像，显示其有着特殊的身份和社会地位。庞大的场面，众多的人物，或动或静，或聚或散，或隐或现，全都统一在威严庄重、热烈奔放的舞蹈节奏之中，构成一种如醉如狂而又神秘怪异的意境。

图1-3《鹤鱼石斧图彩陶缸》(新时期时代)仰韶文化，高47cm，口径32.7cm，底径19.5cm，现藏河南省博物馆

此陶缸于1978年在河南省临汝县阎村新石器时代仰韶文化遗址出土。陶缸上的绘画极有可能是原始先民的图腾崇拜。陶缸的左边画有一只圆眼、长嘴、两腿直撑的水鸟，嘴上衔一条大鱼。右边画的是一把竖立的装有木柄的石斧，石斧上的孔眼、符号和紧缠的绳子，都细致地用黑线条勾勒出来。此图画法简练，形象生动，色彩醒目。石斧是先民生活中重要而普遍的工具，此处的石斧被赋予灵性而已经成为图腾，是对生产工具的崇拜，左边水鸟为鹤，亦是能给先民带来欢乐、吉祥的益鸟。鹤衔着大鱼

与石斧相对而置，意味着祈求石斧保佑平安、吉祥、欢乐、丰收。此图所绘之形象，虽然还依附于彩陶缸存在，但已打破了一般彩陶上的绘画以装饰纹样为主的格局，鹤、鱼、石斧的描绘极具绘画性，标志着中国史前绘画艺术由装饰纹样向物象绘画的方向发展。

二、先秦至魏晋南北朝时期的绘画艺术

1. 先秦、汉代绘画艺术

湖南长沙楚墓出土的两幅战国时期旌幡性质的帛画——《人物御龙帛画》与《人物龙凤帛画》，拉开了中国画的序幕，为我们探讨先秦时期绘画面貌提供了极为珍贵的史实资料。虽然这些帛画相对于后来完善的中国画来说显得较为稚嫩与粗浅，但它已经彻底突破了画在陶罐等器皿上起到简单的装饰作用的格局。

汉代的帛画作品颇多，也比战国时期更为成熟、完善。由于历史原因，虽然留存下来的绘画作品极少，但是都极具历史价值与艺术价值，正如唐代张彦远在《历

图1-3 鹤鱼石斧图彩陶缸

图 1-4 人物御龙帛画

图 1-5 人物龙凤帛画

代名画记》中所描绘的那样：“汉武创置秘阁，以聚图书。汉明雅好丹青，别开画室。又创立鸿都学，以积奇艺，天下之艺云集。”汉代最著名的帛画为1972年在长沙马王堆利仓及其家属坟墓中出土的“T”形旌幡帛画，这幅帛画充分显示了当时画家们对绘画中色彩、动物形象以及巧妙布局的较高的把握能力与表现技巧。

图1-4《人物御龙帛画》(战国)，帛画，37.5 cm × 28 cm，现藏湖南省博物馆

此画于1973年在湖南省长沙市子弹库一号楚墓出土。描绘的是墓主人乘龙升天的情景。墓主人侧身直立，手执缰绳，宽袍高冠，腰佩长剑，神情潇洒地驾驭巨龙。龙首高昂，龙尾翘卷，龙身似舟，迎风奋进。龙尾之上立有长颈仙鹤，龙体之下有游鱼。帛画中的华盖飘带与人物衣带随风飘动，表现墓主人乘龙飞升的动势。此图所表现的是古代楚国祭祀引魂的民俗民风。帛画的绘画手法以单线勾勒与平涂、渲染兼用，人物略施彩色，造型比例准确，线条流畅。画面布局精当，墓主人、巨龙、鱼、鹤各得其所，恰到好处。

图1-5《人物龙凤帛画》(战国)，帛画，31 cm × 22.5 cm，现藏湖南省博物馆

此画于1949年出土于湖南省长沙市陈家大山一座楚国楚墓，画一位端庄高髻的妇女，侧面左向而立，细腰，袖口宽松，长裙拖地，体态优美。妇人的两手向前伸出，弯曲向上，作合掌祈祷状。在妇人左上方，画有龙、凤，刻画精致，作品的主题是表现龙凤引导死者即墓主人灵魂升天。

帛画呈长方形，质为深褐色平纹绢，以黑色简笔勾描主题形象，技法简单，略显稚拙。在人物的唇与衣袖上，略施朱色。静态的妇女与动态的龙、凤形成对比，互为呼应，十分和谐。

图1-6《马王堆一号汉墓T形帛画》(西汉)，帛画，通高205 cm，上宽92 cm，下宽47.7 cm，湖南省长沙市马王堆一号汉墓出土，现藏湖南省博物馆

1972年4月出土于湖南省长沙市马王堆，描绘出灵魂升天的情景和灵魂所生活的天界仙境，以寄托渴望成仙的遐想。该帛画上段(即最宽阔的一段)绘一轮红日，日中有金乌，左上角一弯新月，月上有蟾蜍和玉兔，还有升龙与人面蛇身等形象，表现天界的威严和神圣；中段与下段则以玉璧为界，中段描绘的是墓主人出行、宴飨等日常生活；下段绘有神怪、大鱼、龙蛇等下界(阴间)的形象，使人感到阴沉昏暗。

T形帛画的出现，说明汉代初期的毛笔画，无论是技法、着色还是布局造型，都已达到一定的水平。技法娴熟，

用笔自如，着色多样，对象不同，用色不一，布局巧妙，把人间与地府通过穿壁的蛟龙联系在一起，又通过昂首的神龙与迎候在天门的司阎，构成升天的气氛，使画面的三部分形成有机的统一。各界之中，都以典型事物凸显其空间，不嫌芜杂而有条理。特别是人间部分，墓主人形象显著，主题突出，完全符合帛画的用途。

2. 魏晋南北朝时期的绘画艺术

魏晋南北朝时期的绘画艺术在继承前代绘画艺术的基础上，空前发展，人才辈出，出现了中国绘画史上第一批有可靠文献记载并有绘画作品传世的画家队伍。这一时期的绘画既有“成教化，助人伦”的功能，也有追求畅神适意、纯粹审美的艺术享受；既有“笔才一二，像已应焉”的张僧繇的疏体，亦有笔迹周密、顾恺之、陆探微的密体；既有“其体稠叠，衣服紧窄”的“曹衣出水”，亦有“春蚕吐丝，流水行地”的传统线描。人物画出现了东吴的曹不兴，西晋的卫协，东晋的顾恺之，南朝的陆探微、张僧繇，北朝的曹仲达、杨子华等一大批画家。山水画与花鸟画开始萌芽，山水画虽然没有独立成科，但关于山水画的著述与记载为数不少，顾恺之的《画云台山记》、宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》等论著都是探讨山水画的重要著作。此时期的山水画多作为人物画的背景出现在画面中，张彦远在《历代名画记》中云：“其画山水，则群峰之势，若钿饰犀栉，或水不容泛，或人大于山。率皆附以树石，映带其地，列植

图1-6 马王堆一号汉墓T形帛画

之状，则若伸臂布指。”可见不虚。

图1-7 《女史箴图》(东晋)顾恺之，唐摹本，绢

图1-7 女史箴图