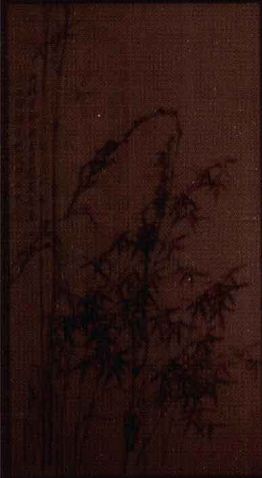

美术鉴赏基本常识

Mei Shu Jian Shang Ji Ben Chang Shi

张道森 著

上海三联书店

美术鉴赏基本常识

Mei Shu Jian Shang Ji Ben Chang Shi

张道森 著

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏基本常识/张道森著. —上海:上海三联书店,2011.8
ISBN 978-7-5426-3569-3

I. ①美… II. ①张… III. ①美术-鉴赏 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 085025 号

美术鉴赏基本常识

著 者 / 张道森

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 俞 奇

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201100)中国上海市都市路 4855 号 2 号楼 10 楼

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2011 年 8 月第 1 版

印 次 / 2011 年 8 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/16

字 数 / 180 千字

印 张 / 12.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-3569-3/J·122

定 价 / 42.00 元

序 言

美术，是人类文明的重要组成部分，她以一种视觉造型的形象语言站在历史的各个角度，向人们展示着具体可观的情境，诉说着人类的发展进程，书写着整体的人文脉络。丰富多彩的绘画、形象各异的雕塑、建筑、生活器皿等，不但给人类带来审美的愉悦，也给人类的思绪插上翱翔的翅膀。人们通过对优秀美术作品的鉴赏增长知识、开阔眼界，使情感得到陶冶，使品格更加高尚；同时使思维发散，使潜能开发，使个性得以完善。

走进美术殿堂，人们可以从最原始的石器中了解到我们的祖先如何在劳动中释放出想象的智慧；可以从秦代兵马俑的神态中窥见华夏文明在两千年前射出的耀眼光芒；还可以站在奇迹般的金字塔下遥望当年政治的威严；在万里长城前想象战争的残酷；在帝王宫殿下仰拜工匠创造的辉煌；在达·芬奇的名画中读出文艺复兴人文主义的思想；在中国古典山水画中能领略古典哲理的深奥……

这是个神奇而又美妙的世界，这是缪斯留给人间一笔最为珍贵的宝藏，这是一座人类文明智慧的宝库——我们每个人都有分享这份艺术文化的权利！进入信息时代的今天，乘着数字化的翅膀，美术从神圣的殿堂走入了人们的生活。居、吃、喝、穿、游、玩、行等等，都体现着美术的参与。人类社会离不开美术，因此人们更需要认识美术、了解美术，并在此过程中懂得鉴赏和评论，在这方天地里恢复心理平衡，实现精神和谐，达到个性舒展，完善人格。

21世纪各国进行的新一轮教育改革体现了一个突出的共识——没有艺术的教育是不完整的教育，反映了信息时代美术与人类文明密切关系的现实意义，反映了社会发展与人们艺术素质提高的迫切要求。优秀的美术作品给人以极大的满足和快乐，尤其伴随着经济的不断发展和生活水平的迅速提高，人们对于精神生活的需要会越来越高。对于大众而言，美术文化知识的普及与提高比以往任何时候都显得重要。

过去单一的对美术体验的方式已不适应今天社会的需求，因此，社会需要美术知识帮助人们揭开神秘的面纱。美术鉴赏，不仅是人们沟通美术文化的渠道，还是激发人们创造美的途径，是创造美好的情感、追求理想生活的舞台。鲁迅先生早就说过“美之目的虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅道德以为治”。美术鉴赏能通过优秀的作品所反映出的文化现象，丰富人们的修养，增强发现美、创造美的能力，最后达到对美、丑有识别能力，形成按照美的理念看待周围世界的习惯。

杭州师范大学美术学院教授张道森先生花大精力写成的这本《美术鉴赏基本常识》十分全面，将美术信息或作品涵载的知识传递给公众，是积极能动的艺术文化消费、鉴赏和批评的知识传播活动。本书从以下几方面帮助人们提高审美能力：①从分析历代优秀的美术作品中提高审美能力，提高文化知识；②从认识杰出的作品的创造过程中提高对艺术语言释读能力，提高分享艺术文化以及与艺术对话的能力；③从优劣作品评判中提高创造美的能力，提高艺术文化作用于个人实践和社会的功能；④以中西美术门类的穿插和对照，使人们体悟到不同文化背景下的差异和特色。

简言之，美术鉴赏与社会文化建设的关系甚为直接，这是因为美术鉴赏的活动本身是社会文化建设的组成部分。人类社会文化水准越高，美术参与的比重就越大。因此，现代人对美术的兴趣更加浓厚，对美术活动也更加关注，从这个意义切入，这本《美术鉴赏基本常识》的问世正是为了适应现代文化建设以及国民文化生活的需要推出的。衷心希望本书的出版能为和谐社会的文化建设以及精神文明建设起到积极的作用。

蒋 跃

中国美术学院教授 《美术报》社副社长
2011年元月于浙报大楼

目录

CONTENTS

第一篇 美术鉴赏综论 /1

- 1.1 美术鉴赏的意义 /1
- 1.2 美术鉴赏的社会功能 /7
- 1.3 美术鉴赏基本常识 /13
- 1.4 美术的种类与性质 /17
- 1.5 美术鉴赏的基本特点与方法 /20
- 1.6 美术鉴赏资源的开发与利用 /25

第二篇 绘画鉴赏常识 /31

- 2.1 绘画鉴赏基本常识 /31
- 2.2 绘画的基本语言与风格 /34
- 2.3 中西古典绘画的区别 /34
- 2.4 绘画鉴赏的方法 /35
- 2.5 中国绘画鉴赏常识 /37

第三篇 澄怀味道中国山水画 /41

- 3.1 中国山水画鉴赏常识 /41
- 3.2 作品鉴赏常识与作品鉴赏 /42

第四篇 源远流长中国人物画 /53

- 4.1 中国早期人物画 /53
- 4.2 唐代人物画 /54
- 4.3 五代南唐人物画 /55
- 4.4 宋代人物画 /56
- 4.5 元代人物画 /57
- 4.6 中国近现代人物画《流民图》 /58

第五篇 情感幻化之中国花鸟画 /59

- 5.1 中国古代花鸟画 /59
- 5.2 中国近现代花鸟画 /63

第六篇 丰富多彩的外国绘画 /69

- 6.1 远古洞窟壁画 /69

- 6.2 从属宗教的古代埃及绘画 /70
- 6.3 追求理想美的古代希腊瓶画 /70
- 6.4 基督教绘画 /71
- 6.5 意大利绘画 /72
- 6.6 尼德兰、荷兰、佛兰德斯绘画 /76
- 6.7 西班牙的光彩——委拉斯贵支 /78
- 6.8 德国 16 世纪绘画明星——丢勒 /78
- 6.9 法国绘画 /79
- 6.10 俄罗斯巡回展览画派绘画 /83
- 6.11 英国绘画 /83
- 6.12 外国现代绘画 /85

第七篇 雕塑艺术鉴赏基本常识 /89

- 7.1 雕塑艺术本质 /89
- 7.2 雕塑艺术的特征 /90
- 7.3 雕塑艺术的形式特征 /92

第八篇 中国雕塑鉴赏 /93

- 8.1 商周青铜雕塑艺术 /93
- 8.2 三星堆青铜雕塑 /94
- 8.3 秦始皇陵兵马俑 /95
- 8.4 汉代雕刻 /96
- 8.5 中国佛教雕塑 /97
- 8.6 陵墓雕刻 /108
- 8.7 近现代雕刻 /109

第九篇 外国雕塑鉴赏 /111

- 9.1 旧石器晚期欧洲雕塑 /111
- 9.2 古代埃及雕塑 /111
- 9.3 古代希腊雕刻 /112
- 9.4 古代罗马雕刻 /113
- 9.5 古代印度雕刻 /115
- 9.6 意大利文艺复兴时期雕刻 /116
- 9.7 巴洛克雕刻 /117
- 9.8 法国雕刻 /117
- 9.9 欧美现代雕刻 /119

第十篇 建筑鉴赏常识 /121

- 10.1 建筑审美意识的形成 /122
- 10.2 建筑的形式 /123
- 10.3 建筑的特征 /124

- 10.4 建筑艺术的本质 /125
- 10.5 建筑艺术的鉴赏 /126
- 第十一篇 中国建筑鉴赏 /127**
 - 11.1 万里长城、赵州桥 /128
 - 11.2 皇家宫殿建筑 /130
 - 11.3 佛教寺院建筑 /130
 - 11.4 佛塔建筑 /133
 - 11.5 道教宫观建筑 /133
 - 11.6 坛庙建筑 /135
 - 11.7 中国清真寺 /136
 - 11.8 景观楼阁 /137
 - 11.9 古典园林建筑 /138
 - 11.10 我国典型民居 /142
- 第十二篇 外国建筑鉴赏 /145**
 - 12.1 远古巨石建筑 /145
 - 12.2 古代埃及建筑 /145
 - 12.3 两河流域建筑 /146
 - 12.4 古希腊建筑 /147
 - 12.5 古罗马建筑 /148
 - 12.6 玛雅金字塔 /148
 - 12.7 外国佛教建筑 /149
 - 12.8 基督教建筑 /151
 - 12.9 伊斯兰建筑 /153
 - 12.10 法国建筑 /155
 - 12.11 意大利特维莱喷泉 /155
 - 12.12 西方近现代建筑 /156
- 第十三篇 工艺美术鉴赏常识 /159**
 - 13.1 工艺美术鉴赏基础知识 /159
 - 13.2 工艺美术概述 /160
 - 13.3 工艺美术的审美意识 /161
 - 13.4 工艺美术的本质 /163
- 第十四篇 中国工艺美术鉴赏 /165**
 - 14.1 陶器工艺美术 /165
 - 14.2 玻璃器 /168
 - 14.3 青铜器 /168
 - 14.4 玉文化 /170
 - 14.5 瓷器工艺 /170

- 14.6 漆器工艺 /173
- 14.7 雕刻工艺 /174
- 14.8 石雕工艺 /175
- 14.9 藏传佛教唐卡艺术 /176
- 14.10 染织、刺绣 /177
- 14.11 家具工艺 /177

第十五篇 外国工艺美术鉴赏 /179

- 15.1 远古石器 /179
- 15.2 远古猛犸骨雕人像 /179
- 15.3 古代两河流域工艺 /180
- 15.4 古埃及工艺 /181
- 15.5 古代爱琴海、古希腊工艺 /182
- 15.6 伊特鲁里亚、罗马工艺 /183
- 15.7 古印度工艺 /184
- 15.8 古代美洲奔跑的神灵 /185
- 15.9 古代波斯翼狮形角杯 /185
- 15.10 伊斯兰工艺 /186
- 15.11 非洲工艺美术 /187
- 15.12 近代国外工艺美术 /188

1.1 美术鉴赏的意义

艺术文化是人类文化的重要组成部分，是物质文明与精神文明的重要组成部分，也是个体精神和社会生活的重要内容。也是人类改造自然和改造主观世界的积极活动。艺术文化在增进个人的身心健康，发展人本潜能以及提高生活品质等方面起着其他文化不可替代的特殊作用。

21世纪人类进入了一个全新的时代。这个时代文化的典型特征是：艺术大量进入人类文化与生活，艺术已不再是圣堂里的神秘圣物，它成了生活的一部分，它以寻常的姿态走向了大众，建筑与环境艺术、工业与商业设计、服装与生活器皿、影视与网络图像等等与寻常百姓密切相关（图1-1）。因此，民众需要充分对视觉艺术的理解能力以及运用艺术的能力；人们需要提高与各种图像的沟通能力，也需要运用艺术连接生活应用的能力。

信息社会的今天，美术文化作用于社会的方式已更突出了从被动接受的方式进入主动和创造性参与的新形式。信息时代的人们需要美术鉴赏的知识沟通美术文化与人类艺术消费的通道，需要美术鉴赏知识提高对美术产品的认识与运用的能力，需要美术鉴赏知识将美术文化转换为自身再生的精神与行为动力，美术鉴赏基本知识面向大众传播是信息社会人类生活与社会发展的时代要求。

以往那种“潜移默化”的接受方式远不能满足当代人们的要求，批评家单方面向他们解释美术作品以及艺术家单方面的“传教”，已不能使艺术密切关联生活情景中的人们所满意，每个社会化的人都需要自己掌握释读艺术作品的的能力，需要与美术作品用自我的方式与作品对话，需要借助历史留下的美术作品与古人对话，需要借助当下美术作品与世界各民族对话，需要借助美术作品与生活对话与精神情感对话。

艺术紧密联系着每个人的生活，关系每个人的生存，美术并不陌生，就在你生活之中（物质、精神与文化生活）。“艺术，深深地根植于我们的日常生活。艺术在生活中存在之深、存在之微妙，使我们往往意识不到它的显在。一位办公室管理人员可能从不习画，从不光顾博物馆，但是，在为厅室购置一幅美术作品时，他却会细致地表露出对作品艺术性的评鉴；一位母亲可能从未参加过合唱表演，但是她也会用温存的歌声陪伴婴儿

图1-1 《现代服装》

美术并不神秘，美术联系着我们生活的方方面面，深深地根植于我们的日常生活之中。艺术在生活中存在之深、存在之微妙，使我们往往意识不到它的显在。

入睡；在我们的生活中，艺术无处不在。它深化着生活，丰富着环境，改造着我们的生活经验。没有艺术，我们就无法生活——我们也绝不愿意过着没有艺术的生活。艺术是人类有史以来不可分割的组成部分。自从游牧民族祭奠祖先的原始歌舞、猎手在石窟墙壁留下的原始猎物绘画以及成人为儿童编演的原始英雄史诗以来，艺术始终描述、界定并深化着人类的经验。一个没有艺术的社会和民族是不可想象的。正如没有空气便没有呼吸，没有艺术的社会和民族无法生存。”^①

网络、影视、图像是大众传媒与大众美术文化不同于任何时代的当今现象。美术文化的创造者和使用者转向人民大众，任何一个普通人都可以参与美术创作，随时可以把自己的作品在网络上展示；随时也可以在网上进入世界各种美术馆、博物馆；随意可以发表评论，大众成为文化的消费主体也是参与主体。美术鉴赏成了民众自觉主动的消费美术文化的行为，并附加了必然的参与行为。

在这种文化环境下，人们需要运用美术提高文化与生活品位；需要艺术释读与创造美的知识，这也是抵御负面文化影响的手段，美丑不分或者审美鉴别能力匮乏就会受到低俗艺术的污染。

人们需要审美素质与审美创造能力，物质、精神、文化、生活要和谐发展，美术鉴赏将会给广大民众参与艺术、消费艺术、开发利用艺术、发展经济、提高生活品位、关注生态环境产生重大的意义。阳春白雪、下里巴人都在与大众对话（不再是少数群体的独白，如文人画），都担当着作用于国民素质与生活质量提高的功能。

艺术文化的参与是解决人的和谐发展问题的一条重要途径，具体地说，通过美术鉴赏可以促进人的大脑健全、心理健康、人格完善以及发展人的创造力、发掘人的多种潜力。所以，全面发展具备一定的审美素养的个体，不仅是社会的需要，而且是个体充分发展的需要。因此可以说，个体需要是确立美术鉴赏的目的。美术鉴赏培养出具备一定美术文化素质与社会价值观的公民。美术鉴赏价值的实现就是实现教育的社会价值，从而达到培养人、造就人的教育目的。

在信息化社会，人们采用与传统截然不同的方式来体验欣赏丰富多样的艺术信号。人们可以去美术馆观看作品，也可以利用电子资料进行欣赏，也可以通过网络随时访问世界各地的美术馆。既可以在短时间内获得大量艺术信息，也可以进行长时间深入细致的观察、研究一幅画或一座雕像的细节等。通过多媒体技术，面对运用综合手段创作的作品，人们可以同时获得视觉、听觉等多方面的体验。普及视觉造型文化为基点，为美术鉴赏知识的普及提出了新的要求，这是现代公民必需的文化知识。

美术鉴赏可以帮助我们开阔眼界，扩大知识领域。人类生活的世界是极其广阔的，生活内容是无比丰富的，但对每个人来讲，不管他如何见多识广，也不可能观察体验到社会生活的一切方面。然而，借助于古今中外的许多优秀的美术作品，却可以使我们形象地接触到许多人生与经历远远不能涉及的广阔领域。以中国美术作品为例，上下五千年，许多绘画、雕塑、工艺和各种建筑艺术，都可以帮助我们开阔眼界，从中了解到许许多多从书本上和个人经历所无法得到的生动而丰富的知识。外国美术作品，更向人们展示了一个广阔世界。所以，通过对古今中外美术作品的鉴赏，可以帮助人们周游世界，漫步历史，极大地扩展知识的领域。

美术鉴赏活动的特点，首先表现在它是一种感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。因此，鉴赏者通过对艺术作品的鉴赏而提高认识、受到教育。比如我国原始社会的彩陶和商周的青铜艺术，以及其他许多巧夺天工、光彩夺目的工艺品，使人深深地认识到我们祖国历史的悠久和古老文化的辉煌，从而增强热爱伟大祖国的思想感情。在鉴赏过程中，通过比较鉴别，也可以使我们认识到什么是真善美，什么是假恶丑，审美的评判过程，便是提高精神境界的过程。

1.1.1 提高国民素质的需要

美术鉴赏知识是提高国民参与全球化进程、阅读世界美文化、充分吸取本国文化传统以及其他民族文化的营养，从而形成一种能在美术学科与社会之间架起沟通的桥梁。

21世纪，社会发展需要的是创造性人才，创造性离不开人的综合素质，要使人的心力和智力得到提升，是人类所追求的文明发展的至高境界。美术鉴赏在国民素质提高中以视觉造型艺术为基点，提高公民必需的文化知识，具备生存与适应未来社会所必需的素养，促进现代社会的发展。

^① 《美国艺术教育国家标准》1994年定稿并出版。见 <http://www.hpe.sh.cn/ShowNews.asp?ArticleID=34842>, 2008.9.22。

国民素质是现代国家发展的决定因素，现代社会的国力竞争突出表现为人才的竞争。科学技术与信息时代社会发展日新月异，必须重视公民科学文化素质的提高与可持续发展，重视终身学习，才能适应高速发展的社会。

美术鉴赏活动作为一种积极的文化活动，会在社会民众心理上产生审美愉悦。这种愉悦必然在人的生理和心理上有所反应，进而促进人格的完善发展，引导人们理解、认识事物的本质，提高人的智慧水平、人文素养与文明水平。（图 1-2）

图 1-2 张羽《杭州河坊街》摄影

美术鉴赏对于人格完善以及发展创造力的多种潜力起着独特的作用。因此，提高美术鉴赏水平不仅是社会的需要，而且是个体充分发展的需要。

1.1.2 建设和谐社会的需要

21 世纪知识经济社会的公共精神及公民的道德意识必然受到冲击，传统道德与审美观丧失了存在条件，新的道德与审美观的建立受到飞速发展的社会的不断刷新。在艺术中，使人意识到人类在情感生活上的相通和一致，通过艺术品使个体理解他人的内心生活，在体验状态中，自己的自我和他人的自我的界限消失，产生同一感情，使一个精神的存在和另一个精神的存在一致起来，艺术使个体踏上了通往他人、通往群体和全人类心灵的道路。（图 1-3）

美术鉴赏培养自由完满的个性，这种个性不受情欲的强迫和理智的强制，不是在私利支配下的盲目冲动，而是将情欲规范化、形式化，将理性的法则内化为主体的感性要求。具有自由完满个性的人生，具有超越境界和创造能力，能够将个体与社会秩序有机统一，以超越的态度投入到社会生活和自然改造中，使人生成为自由自觉、充分实现的过程。

美术鉴赏对欣赏者的政治观念、审美意识、行为道德、社会风俗等发生直接作用，培养欣赏者共同的理想、信念，使之自觉按照社会普遍的行为准则来约束自己，由对道德法则的尊重而克制甚至放弃小我的私利，以社会群体的公利为重。以此努力建设物质与精神的和谐，人文与科学的和谐，历史文化与现代文化的和谐，是国民素质高度体现的目标，是建设和谐社会的需要。

1.1.3 国民生活品质提高的需要

社会合理性的判定标准是基于人类幸福生活的程度。社会价值实现的判定标准是针对社会的有序和谐发展。只有个人生活与社会文化达到和谐的统一，才会有利于个人价值的实现和社会的文明进步。

因此，个体和群体生活的和谐幸福感是社会的理想状态。然而，在社会进步的许多时候物质与精神是失衡的，在 21 世纪这种分裂会依然存在。某种程度上，其分裂、不协调的程度会更突出。在这种情况下，一方面深化个体的存在价值，另

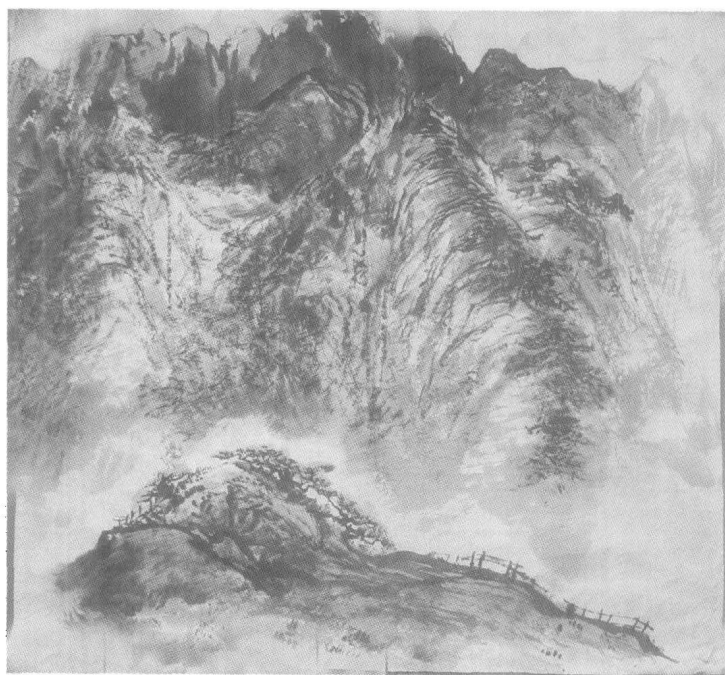

图 1-3 张道森《山水》中国画

人们需要认识美术，并以美的方式创造更美好的生活，提高精神境界。

一方面实现社会文化的活力和文明发展,以获得更高层次的和谐统一成为重要问题。

面对 21 世纪物质文明和精神文明的进步,个体必须改变自己生活习惯以适应时代的变化。从知识和技能方面说,如何使先进的科学知识和技能在个人生活中发挥作用,关涉到审美素质的提高。家庭的装修,对环境的整治,达到高品位的生活环境与状态需要知识,美术鉴赏正是为公民提供这种知识的源泉。(图 1-3)

21 世纪的艺术在数字媒体的作用下走向公众生活,艺术影响人们生活的方方面面。艺术不再仅仅成为少数精英和官僚阶层的一种话语权利。美术鉴赏对提高一个人的艺术素质,对他的生活整体和谐具有重要价值。美术鉴赏用艺术反思批评的态度影响人的生活观,能够使人把高尚的信念、理想、休闲、娱乐融化在生活态度中,摆脱因意欲引起的个体内在心理矛盾和因利害而引起的人际关系的矛盾和不和谐,解除烦恼,淡泊明志,宁静致远,乐观旷达,使心灵层面的自由转化为现实层面的有序、和谐的生活,创造自由、和谐、审美的人生。

经济发展、科技进步对美术鉴赏的实施提出的新要求是:美术鉴赏要借助先进的传媒和物质媒介和手段,实现教育的资源共享。教育内容可以把科技美、把劳动技术中所需的美的造型能力和对形式及美的领悟能力添加进来,实现美与生活的结合。

现代教育科学研究认为审美学习是解决人的和谐发展问题的一条重要途径。具体地说,通过美术教育可以促进人的大脑健全、心理健康、人格完善以及发展人的创造力、发掘人的多种潜力。所以,和谐的、全面的发展中具备一定的美术文化素养,不仅是社会的需要,而且是个体充分发展的需要。

美术鉴赏以人为本,出发点是为了满足人类生存、发展和精神的需要。这既是美术鉴赏的目的,也是现代美术学科的教育目的。一个人如果不懂图像传达,就不能识读生活用品的造型;如果对人类创造的美术文化不能享受、不会运用,便不可能谈到生存质量。因此,传授美术文化,首先是传授人类以美术的方式进行造物的经验,传递应用美术美化生活和以美术的审美眼光观察世界的方法,传授以美术的方式表达对世界的认识、主观情感、思想和审美理想的方法,使人接受美术的传达。美术鉴赏知识培养人接受美术能力,就是为了使人能适应由美术营造的视觉世界的社会生活。

1.1.4 情感得到慰藉的需要

美术作品是人们认识了解社会与客观存在的一种符号,这种符号更具有情感与说服力,所以更具有精神作用,即教育作用。它在启发观者情感活动的同时提高其思想认识与品德情操。艺术是寓教于美、寓教于乐的一种形式,所以审美是艺术的普遍共性,它给人以美的享受,使人得到审美的愉悦,达到正确审美知识的培养,形成审美观念、审美理想,净化陶冶其性情与人格。

在 21 世纪实现情感和理智的平衡,实现了人类物质和精神文明的和谐统一,达到情感和理智更高层次的和谐是社会努力的目标。

美术鉴赏可以激起对美术作品的兴趣,发挥美术特有的魅力,使鉴赏者在实际生活中领悟美术的独特价值,从学以致用角度激发鉴赏动力,给鉴赏者带来情感上的愉悦,让鉴赏者真正领悟到美术在实际生活中的独特价值。“它可以培育和健全人的审美心理结构,培养人们敏锐的感知力、丰富的想象力和无限的创造力。艺术活动作为人的一种高级精神活动,能够极大地促进和提高人的思维能力。诺贝尔奖金获得者、美国物理学家格拉索在回答如何才能造就优秀科学家的问题时,认为包括艺术在内的多方面的学问可以提供广阔的思路”^①。

美术鉴赏能使人们得到精神享受与满足,获得审美愉悦,赏心悦目、畅神益智,使身心得到愉快和休息。人们在信息社会面对多元的社会生活、学业、就业、经济、恋爱、交友等等问题,人们心理脆弱易出问题。减轻心理的压力,获得心理的健康,美术鉴赏有专业的优势与特点。美术鉴赏可以给参与者以美的享受,美的陶冶,性情抒发,热爱自然,热爱生活,创造美好的生活与心灵环境,找寻精神的慰藉与健康释放方式,对于培养心灵健康,建设和谐社会都有重要的意义。

艺术可以通过艺术表现与创作过程,缓和情感上的冲突,提高对事物的洞察力或达到净化情绪的效果,释放不安的情绪,将旧的经验加以澄清;在将意念化为具体形象的过程中传递出个人的需求与情绪,经过分享和讨论,使人格获得统整。

^① 彭吉象《艺术学概论》北京大学出版社 2007 年第九次印刷,第 73—74 页。

现代哲学家卡西尔从积极意义来阐释艺术的净化功能。他指出,审美的自由“意味着我们的情感生活达到了它的最大强度,而正是在这样的强度中它改变了它的形式。因为在这里我们不再生活在事物的直接的实在之中,而是生活在纯粹的感性形式的世界中。在这个世界,我们所有的感情在其本质和特征上都经历了某种质变过程。情感本身解除了它们的物质重负,我们感受到的是它们的形式和它们的生命而不是它们带来的精神重负。正是在这一过程中,美术鉴赏对人的心灵进行培养,达到情感和理智的平衡优势是非常明显的。”^①(图1-4)

图1-4 《现代家具》

美术鉴赏能培养公民在生活中认识美、发现美,进而创造美的行为,用个人感兴趣的、艺术方式重新塑造内心情感,在人生旅途中,保持向上的热情。

从理智的角度说,美术鉴赏以意象动人心弦,调动人的情感,将人的情感形式化、秩序化、组织化,成为审美情感,使欣赏者得到一种普遍的情感形式,来升华那些小我的带有生物性的情感,使其渗透着升华为一种高尚的精神文明。每当艺术的劝导性力量与善的强制性力量相联合时,便会出现持久的效果。在当代社会中,大众文化的媚俗情态的文化思潮,庸俗的经济观念对国民品质的影响下,退化了人的审美能力和素养,现代技术大批量生产出来的次文化消费品充斥市场,平庸、粗陋、功利的文化时尚。在这一片文化优劣杂乱中,正确区分美丑成为美术鉴赏纳入公共教育的重要社会责任。保持社会风尚的高尚,人们理想的崇高、生活追求的品质,是赋予美术鉴赏的重要课题。美术鉴赏能使人求真、趋善、爱美,使人的个性得到全面的发展。在对理智进行“软化”,在对人的性情进行“陶冶”的过程中肯定理性的价值、显示理性的力量,最终实现情感和理智的和谐。

通过美术鉴赏可以使欣赏者心理结构中的感性介入并融合于理性,使理性向感性回复,形成自由创造的能力,从而克服过于理性所导致的刻板化、程序化、机械化的弊端;另一方面,通过美术鉴赏可以使欣赏者心理结构中的理性介入并融合于感性,使感性向理性回复,形成自由超越的心态,从而克服过于感性所造成的心灵的自私性、偏执化、低俗化的弊端。美术鉴赏通过以上两方面的作用,可以使一代新人的能力得到全面发展,人生境界得到自由与超越。真正达到这种人性的全面发展和升华,要求新世纪的美术鉴赏根据时代的特点和要求对自身因素不断加以更新和完善。

1.1.5 提高大众的精神生活品位的需要

马克思主义认为社会的进步是人对“美”追求的表现。西方人本主义心理学家马斯洛认为,人的需要本身是一个由低级到高级的递进结构、层次系统,它以饥饿和性欲→安全需要→爱和感情→归属的需要→自尊的需要→自我实现的需要→认识和理解的需要→审美的需要等等。人对美的需要属于最后层次,也是最高的层次,它是已经远远超出了物质层面的精神需要。

在新世纪,随着知识经济的发展,美化生活与精神的审美因素正愈来愈受到广泛重视,高格调、高品位文化生产和消费成为社会的关键。通过美术鉴赏提高人们的生活品位,促使美与生活的结合,提高生活质量成为必要的文化活动。

在新知识经济的社会,对人的素质提出了更高的要求,即审美因素正愈来愈受到广泛重视。提高广大专业人员和劳动者的审美素质,已经愈显重要。因此,加强美术鉴赏知识的传播不仅必要,而且十分迫切。美术鉴赏可以使我们为新世纪培养一批全面发展的社会公民。高科技与高情感需求的结合,使人们学会艺术化生存生活方式,人的全面发展才有了最大的保证。

^① 参考:梅宝树主编《艺术与美学》人民出版社,2004年4月版。

图 1-5 上海世界博览会《澳大利亚馆》

受市场经济全球化浪潮的影响，精英文化受到批判，大众成为文化的主体。在我们的生活中，艺术无处不在。它深化着生活，丰富着环境，改造着我们的生活经验。每一个人都肩负着促进文明的责任，艺术鼓励承担这种责任，并为实现这种责任提供技能和观点。

作为教育范畴的美术鉴赏，其发展规律也逃不脱新世纪文化环境的影响。科技与信息文化的基本特征是与知识经济、信息社会相适应的新文化形态，它是一种大众文化。哲学、文学、艺术、科学等领域则努力反思以前时代所确立的各种规范和标准，追求自身和生活的合二为一。（图 1-5）

我们所处的文化背景不同于以往任何时代，精英文化受到批判，大众成为文化的主体。文化的创造者和使用者转向人民大众。市场经济成为大众文化运作的动力和结果，同时也造成了它的某些缺陷，即不适当地提高了文化的技术含量，严重地消解了文化的精神性而代之以物质性，降低了文化的人文含量。大众文化往往通过刺激、纵容人们的官能快感、感性欲望、原始冲动的方法，强化产品的娱乐性、消遣性和刺激性，以提高收视率、发行量和畅销度而最终获得物质利益。大众文化的这种世俗化倾向有可能孵化出一种浅薄、粗俗、萎靡的文化风尚，对于推动社会进步的奋斗精神、进取精神和创造精神将产生严重的消解作用。人们需要在艺术中来恢复自身的全面发展，在艺术天地里恢复心理平衡与精神和谐，通过对艺术与美的追求，提高人的价值，达到个性的发展，实现人格的完善。美术鉴赏知识的传播以强化美育的内容及运行机制做出相应的变化以提高大众文化品位，使高雅文化伴随人本生存并发生效应，使庸俗文化的侵蚀受到不断抵制。

1.1.6 提高美术鉴赏知识是应对社会多元文化的需要。

科技革命及高新技术的推广应用，数字信息的出现与传播效果的不断改进，根本上改变了文化的存在方式。在经济全球化、政治民主化的背景下，文化的多元化趋势得以强化展示。因为没有不同民族文化的独立存在，人类文化也不可能存在。独立而不封闭，文化沟通是文化发展的大趋势，因此美术鉴赏注意展开了世界各民族艺术的资源，提高美术鉴赏知识是应对社会多元文化的需要。

我国是一个多民族的国家，各民族都有优秀的文化传统。现代社会人与人的距离越来越小，老死不相往来的时代一去不复返了，民族融合与文化融合成为必然，人们的审美不能限定某种标准，美术鉴赏知识的传播使人理解其他民族的美术。

历史积淀着丰富的文化遗产。美术鉴赏能较好地发挥物质与非物质文化遗产的文化传播。美术鉴赏包容各国的历史文明，美术鉴赏能引导鉴赏者参加文化的传承和交流。同其他人文学科一样，美术鉴赏参加人类文化的继承与发展，以及对美术的各种文化现象的关注与了解。共享人类文化的资源，并积极参加文化的传承，对文化的发展做出自己贡献。

缺乏对不同文化的了解是导致民族偏见的重要原因。加强多元文化的跨文化教育致力于民族间的相互理解、避免狭隘的民族主义倾向、促进世界和平的重要途径。联合国教科文组织国际 21 世纪教育委员会认为：教育的使命就是教学生懂得人类的多样性，使他们认识到地球上的所有人之间具有相似性而且相互依存。因此，把文化多元化作为人类财富的源泉，并由基本的宽容发展到尊重和赞赏其他文化，在保存、发展自己的优秀文化的同时，以开放的态度对待多元文化状态是美术鉴赏观念的依据之一。（图 1-6）

美术是人类文化的一个重要的组成部分，在社会生活的方方面面都有着千丝万缕的联系，任何美术作品都不是孤立的，都是在一定的文化环境中创造出来的。注重文化情景作用，一方面可以在特定的环境中帮助鉴赏

者更好地理解美术作品的含义，如果我们不了解围绕作品发生的事件，就不能理解美术作品在一定的事件和历史背景下的形象展示，只有很好地了解作品创作的背景才能有助于我们真正地理解作品，注重文化情境。另一方面，可以帮助鉴赏者通过作品更好地理解一定社会的人文和科学特征，如：西班牙发现的阿米塔米拉洞穴壁画中的野兽就显示了当时社会是以狩猎为生的社会。《清明上河图》向人们展示了我国宋朝时市民阶层生活的伟大诗篇。因此，要求鉴赏不仅从美术本体来理解美术，而且通过美术理解更为广阔的世界，理解美术作品中蕴涵的丰富的人文精神，使鉴赏者较为全面地了解美术与人类、美术与生活、美术与情感、美术与政治、美术与历史等方面的联系，使鉴赏者获得人文精神的浸染，逐渐提高人文素养。

美术鉴赏要提出参与全球化进程、阅读世界美术大众化、阅读多元文化等观点，与日常生活、人文精神紧密结合，关注社会的发展、环境的变化，充分吸取本国文化传统以及其他民族文化的营养。

1.2 美术鉴赏的社会功能

艺术鉴赏作为一种社会文化活动，主要功能表明：“1. 艺术家创作出来的艺术品，必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和美学价值。接受美学认为，艺术作品的审美价值在欣赏过程中才能产生并表现出来。例如文学作品无人阅读，只是一叠印着铅字的纸张，雕塑作品无人欣赏，只是一堆无生命的石块，只有通过接受主体的再创造，才能使它们获得现实的艺术生命力。尤其是艺术作品的审美教育、审美认识、审美娱乐等诸多功能，都不能由作者或作品来实现，只能由鉴赏主体自己通过审美再创造活动来实现。2. 鉴赏主体在艺术欣赏活动中，并不是被动、消极地接受，而是积极主动地进行着审美再创造。这是因为任何艺术作品不管表现得如何全面、生动、具体，总会有许多“不确定性”与“空白”，需要鉴赏者通过想象、联想等多种心理功能去丰富和补充。3. 从最根本的意义上讲，艺术鉴赏同艺术创作一样，也是人类自身主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。艺术生产作为一种特殊的精神生产，决定了艺术必然具有主体性的特征。”^①

1.2.1 传播艺术知识提高大众欣赏品位

美术鉴赏将艺术信息或作品涵载的知识传递给公众，是积极的能动的艺术文化消费活动。“艺术鉴赏作为一种审美再创造活动，必然对鉴赏主体提出了相应的条件和要求，需要鉴赏者具有一定的艺术修养和艺术鉴赏力。人的审美能力和艺术鉴赏力不是天生的，而是长期实践的结果。作为历史发展的产物，人类的审美能力在不同的社会历史时期有不同的水平，鉴赏者个体的审美能力更是需要在长期的艺术实践中培养与提高。”^②

美术鉴赏是提高艺术素养和审美能力的重要途径。马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够鉴赏美的大众。”这就是说，按照美的原则创造出来的艺术品，反过来又会对人们起着审美的教育作用，从而提高人们鉴赏艺术的能力，这种鉴赏艺术的能力的积累，就是人的艺术素养能力提高的过程。对于艺术作品看得愈多的人，就愈能鉴别和鉴赏艺术。我国古代南北朝时期著名的文艺理论家刘勰说的“操千曲而后晓声，观千剑而后

图 1-6 《古埃及神庙石柱》

艺术鉴赏使后人了解历史认识过去，因为艺术涵载着历史文化。艺术是世界人民日常生活中的一种重要力量，艺术是人民创造历史的见证。

^① 彭吉象《艺术学概论》北京大学出版社 2007 年第九次印刷，第 221 页。

^② 同上书，第 221 页。

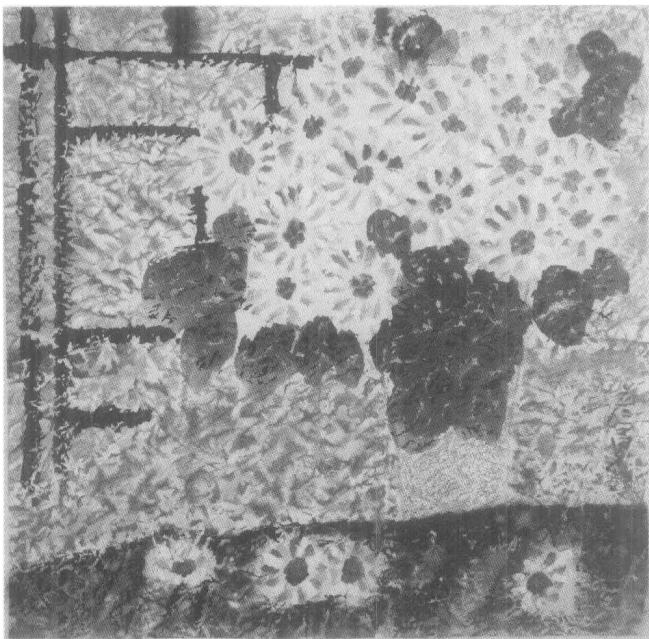

图 1-7 刘彦勇《遐想》中国画

美术鉴赏在发展直觉、推理、想象、技巧以及表达和交流的独特形式和过程中，逐渐形成丰厚的文化修养。这种过程不仅需要灵活的大脑，而且要求思维的训练。艺术鉴赏有助于学生激发多种感知和思维方式。

在当代，人的全面发展与人的现代化是一致、平行的，它们并行且相互作用，是社会实践的产物。人类走向全面发展，必须通过参与社会实践，在推进社会实践发展过程中体现出来。人的现代化必须是个人进步与人类社会发展的有机统一。学校美术鉴赏的目的在于人的全面、自由、和谐的发展，社会美术鉴赏的目标也必须努力促进人的现代化。只有实施全面发展的美术鉴赏，才是培养健全人的美术鉴赏，美术鉴赏要考虑到人的德、智、体、美等各方面的发展，是具有人性特色的美术鉴赏。（图 1-8）

人的全面发展本质上是一个通过改造社会从而改造人类自身的历史进程，只有在这个进程中才表现出人向全面发展的接近，美术鉴赏也正是在参与这一过程中才可能实现对人的改造和自身的重建。现代社会由于科技发展已大大缩小，并引发出深刻的文化冲突，人类通过美术鉴赏提高全人类的认识水平，发展人类文化共识，以新的方式来整合人类的生活，建立一个多元文化共融的全球性人类新文化圈，从而在更高水平上重建新的人类生态系统，是实现人的全面发展中的条件，美术鉴赏只有在参与和实现这一目标的过程中，才会摆脱传统获得新生。

美术鉴赏必须以赋予人的本体创造性为支点。强调美术鉴赏是促进人的本体生成的手段，从而实现多阶段发展的自觉同化、自我塑造、自我扬弃的主动性和发展

“识器”就是讲的这个道理。多鉴赏一些古今中外优秀的美术作品，多对日常生活中的美术作品进行审美分析，是提高人们艺术素养和审美素养的重要途径。（图 1-7）美术鉴赏是促进美术专业学生学习的重要途径。美术鉴赏对于美术专业学生及专业作者来说，又是他们进行理论探索，吸取营养，提高专业理论素质，促进专业学习或艺术创作能力提高的重要途径。

1.2.2 美术鉴赏的人本功能

美术鉴赏的主体是人，人的本性是美术鉴赏的对应条件。首先，美术鉴赏必须以人为本，离开人的生理、心理发展的具体条件，美术鉴赏就很难获得预期效果，甚至是有害的。例如，死记硬背，强迫技术学习造成的智力损害，形成对人才潜能的抹杀。又如，中国近几年不少学生并不喜欢美术而勉强为了考学去学美术，使其智慧与心智受到扭曲便是例证。

美术鉴赏同人的全面健康发展与和谐生活的过程是一致的，从人发展的整体而言，是具体、现实的。因此，美术鉴赏人类学探讨的人的发展、人类进化与美术鉴赏的问题具有规定性的意义。

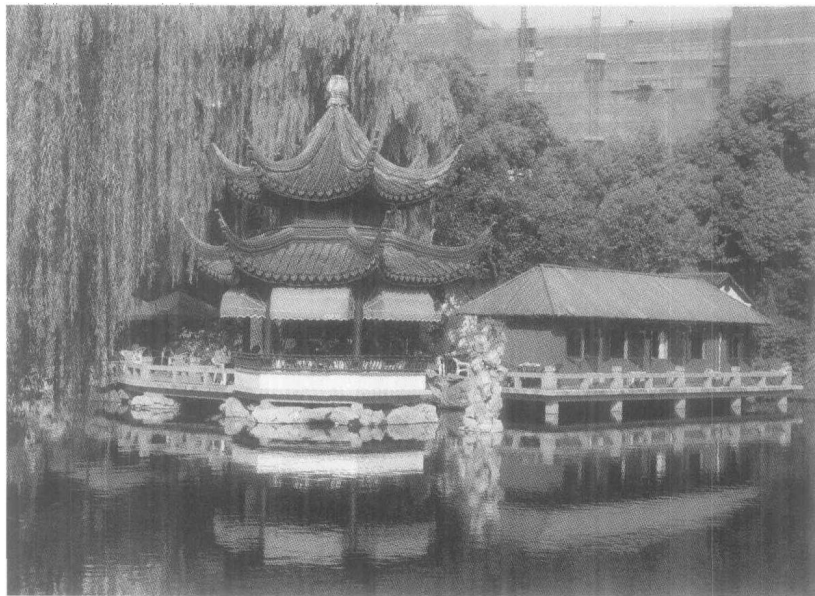

图 1-8 张羽《现代建筑》摄影

从更深层的意义去理解，生态化的理念反映了人对生命延续的一种渴望，美术设计（环境、园林、建筑设计与建造）与创作体（雕塑、广告、壁画等）应表现出人对环境的情感与审美；美术鉴赏涉及生态环境与人文景观的整合。

性，发挥人的实践和精神的主体性去改造世界的产物。美术鉴赏只有以推动人的主体创造为支点，着眼于人类的未来，才能从根本上把握美术鉴赏的目的和应采取的手段。

美术鉴赏使人获得真善美为支点，使个性得到自由发展，即美的追求。美术鉴赏无论培养自我还是传授工艺术技巧，都应与人对真善的把握、理解和人美的追求相和谐、一致。

1.2.3 完成作品

美术鉴赏的意义在于使作品最后完成它的创作使命，没有鉴赏的作品，即不与观者见面的作品是没有任何社会作用的，美术作品只有通过欣赏才能产生作用。美术鉴赏的过程是观者积极思考，根据自己的生活经验以及掌握的知识，对作品加以理解而使作品达到完善的过程。具体作品面对不同的观者将产生不同的效应，但美术作品存在的共同效应是主要的。“在艺术鉴赏中作为鉴赏主体的读者、观众和听众并不是消极、被动地反映和接受，而是积极、主动地进行着审美创造活动，只不过鉴赏主体的这种创造活动是凭借艺术作品而展开的，所以被称之为审美再创造。”^① 鉴赏是为提高人们的文化素质与审美素质，以促进社会发展为目的的。

艺术的审美是艺术家和客观现实相互作用的产物，艺术作品的审美价值有待于在“消费”过程中最终完成和实现，它在消费中的鉴赏中才成为现实，对于精神生产的产品艺术作品来讲，需要在鉴赏中最终实现它的审美价值，发挥它的审美教育作用、审美认识作用和审美娱乐作用。因此，人类的艺术生产，作为一种特殊的精神生产与审美活动，最终是必须通过艺术鉴赏来实现和完成的。

1.2.4 智育功能

一般地说，美术鉴赏与智育相互联系，相互渗透，尤其是在“人”的全面发展过程中。因此，美术鉴赏在发展直觉、推理、想象、技巧以及表达和交流的独特形式和过程中，逐渐形成丰厚的文化修养。

所谓智育，即知识和智力的教育。在美术鉴赏中是包含了许多知识教育的，如美术基本理论知识、美术史的有关知识、美术鉴赏知识及一些审美方面的知识等。另外，无论是写生、创作或欣赏一幅美术作品，其中都蕴含着许多自然科学知识和社会科学知识。（图 1-9）

在美术鉴赏中包含了许多能力开发的教育，如观察能力、记忆能力、想象能力、形象思维能力、表现能力、创造能力等的开发教育。

在美术鉴赏中，审美创造力的培养主要体现在审美想象力、审美表现力上，如欣赏中形象的再造想象与创造想象；创作中形象想象的构思与形象的表现等。

智育本质上是理性教育，要求欣赏者掌握系统知识。美术鉴赏也包括科学文化知识信息，这类内容也是寓于意象之中，常与情感融合，也不是纯理性表达。美术鉴赏对智育的帮助，主要体现在两个层面上，一个是知识建构层面，一个是智力开发层面。美术鉴赏和美育可以直接传达某种知识经验，为欣赏者所接受与原有知识融会，化为新的知识结构。这种知识结构可以内化为智力结构，使知识层面不断建构。美术鉴赏可以开启智力，这是艺术审美教育对智力的促进。

通过美术鉴赏活动，可以更加深刻地认识自然、（图 1-9）认识社会、认识历史、认识人生。美术鉴赏对于社会、历史、人生具有审美认识功能，由于美术鉴赏活动具有反映与创造统一、再现与表现统一、主体和客体统一等特点，通过优秀的美术作品往往能够更加深刻地揭示社会、历史、人生的真谛和内涵，具有认识社会的特长，并且常常是通过生动感人的美术鉴赏形象，给人们带来丰富的知识。

1.2.5 德育功能

以美术鉴赏的形式来进行道德教育，不仅有助于理智战胜那种基于生理需要的低级情感，而且还能够把它们提升为高级的审美或艺术情感。美术鉴赏把理性内容的社会情感注入消费者的心灵，产生直接的、巨大的情感冲击力，渗入伦理范畴，使审美认识和艺术情感相结合形成理想、信念，才能有力量克服本能欲望和道德行为的矛盾，成为一种推动道德认识、理想、信念向道德行为的转化动力。

^① 彭吉象《艺术学概论》北京大学出版社 2007 年第九次印刷，第 219 页。