

美术鉴赏

FINE ARTS

21世纪高等院校公共艺术课程规划教材

李新平 成文光◎主编

APPRECIATION

21世纪高等院校公共艺术课程规划

美术鉴赏

FINE ARTS APPRECIATION

主 编	李新平	成文光	
副主编	李 娟	刘 燕	吕 静
	陈 枫	李治勇	郭建萍
	徐光裕	成国良	
参 编	于吉普	张 娜	贾 炜
	罗 林	司 化	

哈尔滨工程大学出版社
Harbin Engineering University Press

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏 / 李新平等主编. — 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-81133-449-4

I. 美… II. 李… III. 美术—鉴赏—高等学校: 技术学校—教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第082952号

责任编辑 胡 毅

封面设计 广通文化

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京通州京华印刷制版厂
开 本 850mm×1168mm 1/16
印 张 15
字 数 486千字
印 次 2009年8月第1版第1次印刷
定 价 35.00元

<http://press.hrbeu.edu.cn>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议, 请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

在现代文化消费越来越普遍的趋势下,艺术素养的提高已经成为现代社会对人的素质的基本要求。艺术素养的提高不仅需要强化艺术技巧的训练,更需要加强艺术鉴赏能力的培养。而艺术鉴赏能力培养的最重要途径就是加强美学理论指导下的审美实践。只有通过全面而系统的艺术教育,才能提高学生的观察力、理解力、表现力和交流能力,才能拥有丰富的人生和健全的人格。

为了提高学生对各种门类艺术作品的分析鉴赏水平,我们特组织相关院校的教师编写了本教材。本教材按照不同门类的艺术创作特征分为十章。前两章偏重理论叙述,后面的章节注重对不同艺术门类经典作品的分析鉴赏,分别介绍了中外经典的绘画艺术、雕塑艺术、建筑艺术、工艺美术与现代艺术设计等,旨在培养学生高尚的情操,使其领略艺术的真谛,体验和感悟美的情感。由于每一门类艺术自身具有区别于其他门类艺术的特殊本质,它们各自又体现着互相一致的一般本质,只有掌握了不同艺术门类的特殊点,才有可能掌握它们之间的一致性。

由于本书是几所院校的教师共同合作编写的,参编教师大多是教学一线的中坚力量,年轻而富有朝气。教材编写分工如下:第一章美术鉴赏基础和第二章绘画艺术的分类及发展概况由李新平执笔;第六章西方古典绘画美术鉴赏和第十章现代艺术设计鉴赏由刘燕执笔;第四章中国雕塑、建筑美术鉴赏和第九章西方建筑美术鉴赏由吕静执笔;第三章中国绘画美术鉴赏和第五章中国传统工艺美术作品鉴赏由张娜执笔;第七章西方现代绘画美术鉴赏由李娟执笔;第八章西方雕塑美术鉴赏由吉普执笔。成文光、陈枫、李治勇、郭建萍、徐光裕、成国良、贾炜、罗林、司化对教材的编写、审稿、编辑等做了大量工作。

在编写过程中,我们统一认识,通力合作,本着务实、创新的精神,力求教材内容新颖,具有实用性、通俗性,且不拘泥于传统或权威的观点,强调对作品鉴赏分析的独特性,尽量对作品的理解提出个人的艺术见解。但是当我们徜徉在古今中外浩瀚的美术经典作品中时,确实感觉力不从心,不仅收录的作品有限,而且对作品的分析鉴赏也难免片面和偏颇,敬请专家批评指正。

编者

第一章 美术鉴赏基础知识

第一节 什么是美术鉴赏	(1)
一、美术鉴赏的条件	(1)
二、美术作品构成的主要因素	(4)
三、美术鉴赏的功能和作用	(5)
第二节 美术鉴赏的审美心理现象及过程	(6)
一、美术鉴赏的审美心理现象	(7)
二、美术鉴赏的审美心理过程	(9)
第三节 美术鉴赏的主要方法	(10)
一、分析鉴赏法	(10)
二、比较鉴赏法	(11)
三、社会学分析法	(12)

第二章 绘画艺术的分类及发展概况

第一节 绘画艺术的一般分类及审美特征	(14)
一、绘画艺术的一般分类	(14)
二、绘画艺术的审美特征	(15)
第二节 中国绘画艺术的发展历程及特点	(18)
一、中国绘画艺术的发展历程	(18)
二、中国绘画艺术的特点	(23)
第三节 西方绘画艺术的发展历程及特点	(24)
一、西方绘画艺术的发展历程	(24)
二、西方绘画艺术的特点	(28)

第三章 中国绘画美术鉴赏

第一节 中国绘画艺术的种类及其特点	(30)
一、人物画	(30)
二、山水画	(30)
三、花鸟画	(30)
第二节 中国古代绘画美术鉴赏	(31)
一、先秦时期的绘画	(31)
二、秦汉时期的绘画	(32)
三、魏晋南北朝时期的绘画	(35)
四、隋唐绘画	(38)
五、五代十国、两宋的绘画	(42)

◀ ▶

六、元代绘画	(51)
七、明清绘画	(56)
第三节 中国近现代绘画美术鉴赏	(65)
一、民国时期的代表画家	(65)
二、新中国前期的绘画	(70)

第四章 中国雕塑、建筑美术鉴赏

第一节 中国古代雕塑美术鉴赏	(73)
一、陵墓雕塑美术鉴赏	(73)
二、宗教雕塑美术鉴赏	(79)
三、玉雕美术鉴赏	(83)
第二节 中国古代建筑美术鉴赏	(83)
一、我国自然条件与古代建筑	(83)
二、中国古代建筑发展概况	(83)
三、中国古代建筑的特点	(85)
第三节 中国近现代雕塑、建筑美术鉴赏	(91)
一、中国近现代雕塑美术鉴赏	(91)
二、中国近现代建筑美术鉴赏	(95)

第五章 中国传统工艺美术作品鉴赏

第一节 民俗艺术的风格特征	(99)
第二节 中国民俗艺术的主要种类及其鉴赏	(99)
一、年画	(99)
二、风筝	(101)
三、剪纸	(102)
四、皮影	(104)
五、泥塑	(104)
第三节 中国传统工艺美术代表作品鉴赏	(105)
一、陶瓷	(105)
二、漆器	(108)
三、金属工艺	(110)
四、染织艺术	(112)
五、家具	(115)

第六章 西方古典绘画美术鉴赏

第一节	西方古典绘画艺术发展概况及特点	(117)
第二节	西方早期绘画艺术鉴赏	(118)

CONTENTS

一、美术起源——西方早期绘画艺术	(118)
二、古代埃及的绘画艺术	(118)
第三节 西方古典主义绘画美术鉴赏	(119)
一、古代欧洲艺术的辉煌——古希腊绘画	(119)
二、宗教的艺术——中世纪美术	(120)
三、文艺复兴时期的绘画艺术	(120)
四、激情绚丽的巴洛克艺术	(124)
五、现实主义的荷兰画派	(126)
六、法国的古典主义绘画	(128)
七、浪漫主义的挑战	(132)
八、客观自然的现实主义绘画	(134)
九、俄国批判现实主义绘画	(135)

第七章 西方现代绘画美术鉴赏

第一节 西方现代绘画艺术的发展历程和特点	(137)
一、西方现代绘画艺术的发展历程	(137)
二、西方现代绘画艺术的特点	(137)
第二节 印象主义和后印象主义绘画	(138)
一、印象主义绘画	(138)
二、超越印象主义的后印象主义	(139)
第三节 20 世纪上半叶的西方现代绘画美术鉴赏	(142)
一、野兽派	(142)
二、立体派	(144)
三、未来派	(145)
四、表现派	(147)
五、达达派	(147)
六、超现实主义	(148)
七、风格派	(149)
第四节 20 世纪下半叶的西方现代绘画美术鉴赏	(150)
一、抽象表现主义	(151)
二、波普艺术	(152)
三、欧普艺术	(152)
四、观念艺术	(153)
五、大地艺术	(154)
六、超写实主义	(154)
第五节 西方现代绘画艺术经典作品鉴赏	(154)

一、《呐喊》	(154)
二、《梦》	(154)
三、《格尔尼卡》	(155)
四、《城市的兴起》	(156)
五、《红黄蓝的构成》	(156)
六、其他	(157)

第八章 西方雕塑美术鉴赏

第一节 西方雕塑艺术发展概况及特点	(163)
一、石器时代的雕塑	(163)
二、古代雕塑艺术	(163)
三、中世纪的雕塑艺术	(164)
四、文艺复兴时期的雕塑艺术	(165)
五、巴洛克和洛可可时期的雕塑艺术	(165)
六、19 世纪的雕塑艺术	(165)
七、20 世纪的雕塑艺术	(166)
第二节 西方古代经典雕塑美术鉴赏	(166)
一、古希腊的雕塑艺术	(166)
二、古罗马的雕塑艺术	(171)
三、中世纪的雕塑艺术	(173)
四、文艺复兴时期的雕塑艺术	(174)
五、十七八世纪的雕塑艺术	(177)
第三节 西方近现代经典雕塑美术鉴赏	(179)
一、罗丹	(179)
二、马约尔	(181)
三、布朗库西	(182)
四、亨利·摩尔	(183)
五、贾科梅蒂	(184)

第九章 西方建筑美术鉴赏

第一节 西方建筑艺术发展概况	(186)
第二节 西方古代建筑美术鉴赏	(188)
一、古希腊的建筑艺术	(188)
二、古罗马的建筑艺术	(189)
三、拜占庭建筑的艺术风格	(190)
四、哥特式建筑的风格	(192)

CONTENTS

五、巴洛克建筑的风格	(194)
六、洛可可风格的建筑艺术	(195)
第三节 西方现代建筑美术鉴赏	(196)
一、19 世纪建筑美术鉴赏	(196)
二、20 世纪建筑美术鉴赏	(199)

第十章 现代艺术设计鉴赏

第一节 现代艺术设计发展概况及特征	(204)
一、现代艺术设计的产生与发展	(204)
二、现代艺术设计的特征	(204)
三、现代艺术设计的分类	(204)
第二节 工业设计美术鉴赏	(205)
一、工业设计的概念	(205)
二、工业设计发展的基本历程	(207)
三、工业设计的特点	(209)
四、工业设计的分类	(209)
五、西方当代工业设计发展状况	(216)
第三节 视觉传达设计美术鉴赏	(219)
一、视觉传达设计的概念	(219)
二、视觉传达设计的分类	(219)
三、视觉传达设计的领域	(219)
第四节 环境设计美术鉴赏	(223)
一、环境艺术设计的概念	(223)
二、对环境艺术的理解	(224)
三、环境艺术设计的类型	(225)
第五节 现代艺术设计经典作品鉴赏	(229)
一、KENZO POWER 男香包装设计	(229)
二、e-light095 电脑用灯	(230)
三、543 Broadway 椅子	(231)
参考文献	(232)

第一章 美术鉴赏基础知识

第一节 什么是美术鉴赏

美术鉴赏是运用感知、经验和知识对美术作品与美术现象进行感受、体验、欣赏和鉴别的情感活动与思维活动。在美术鉴赏中,人们总是自觉不自觉地根据一定的审美理想、审美标准、审美趣味,从作品中获得对于艺术形象的具体感受和体验,展开联想和想象,进行分析和判断,并伴随一系列的情感反应,从而对作品作出某种审美评价,得到某种精神上的满足,获得一种审美享受。

美术鉴赏不仅要對美术作品有感性认知和视觉印象,还要对美术作品的表现技巧、形式语言、思想内容、艺术倾向、社会背景等方面进行理性的分析、研究并作出判断,所以这种情感活动带有很强的理性色彩。它主要通过對具体美术作品的解读和赏析,揭示出作品的艺术特色和文化内涵,使人们对美术作品的审美认知能力得到一个由浅到深、由表及里、由感性到理性的提升。美术鉴赏属于艺术接受学的范畴,艺术家创作出了美术作品,但艺术活动并没有就此结束,必须通过美术鉴赏发挥艺术作品的社会作用,使作品具有长久的价值和广泛的社会意义,使艺术创造者及其美术作品的审美价值得以充分实现。

美术鉴赏能力的高低通常与人的综合人文素养有着密切的关系。以美术鉴赏为基础的审美教育可以开拓人的艺术视野、增长知识,可以丰富审美心理结构,优化情感结构,提高审美能力,提升人文素质,对培养健全的人格和人的全面发展有着不可替代的作用。

一、美术鉴赏的条件

美术鉴赏活动中无论是欣赏还是鉴别都需要一定的条件,否则美术鉴赏便不能成立。一方面,美术作品作为鉴赏的审美客体,是读者和观众进行鉴赏活动的对象,作品中的艺术形象成为鉴赏主体进行审美再创造活动的客观依据;另一方面,在美术鉴赏中,作为鉴赏主体的读者和观众并不是消极、被动地接受,而是积极、主动地进行着审美再创造活动。因此构成美术鉴赏的条件主要有两个方面:一是美术鉴赏的客体即作品本身,一是美术鉴赏的主体即读者和观众的参与。

1. 美术鉴赏的客体

美术鉴赏的客体,即被鉴赏的美术作品本身。在进行美术鉴赏活动时要求客体必须具有一定的审美价值,否则便失去了欣赏或鉴别的意义。如何使美术作品具有一定的审美价值?这就要求美术作品在内容和形式上要达到完美和统一。如果只有形式而没有内容,往往会流于技巧的炫耀;反之如果忽视形式,就违背了艺术审美的特性,因为对优秀的美术作品的赞美,都是由充分表现意蕴的形式引起的。如果只是为了表达一种思想,则无论美术作品的内容多么科学、多么具有真理性,只要它不具有美的形式,都不具有作品的审美价值。

在美术鉴赏中,人们首先感受到的是鲜明、生动的艺术形式,是点、线、面、形体、色彩等形式要素及排列组合方式,因为美术作品的艺术形式一旦形成之后,便产生特有的形式美,所以人们在欣赏美术作品时会无视作品的内容,而陶醉于迷人的形式美之中。美国的美学家克莱贝夫·贝尔从艺术学的角度出发,认为由于艺术的形式能够唤起一种特殊的审美情感,从审美经验上可以断定形式具有艺术意味,因此他把“有意味的形式”定义为美。但是从艺术的角度出发,美术作品只有在“真”与“善”统一到美的形式上

时,才真正具有审美价值。中国古代美学思想中很多理论都是强调内容与形式的完美和统一。如唐代画家张彦远说:“若气韵不周,空陈形似,笔力未道,空赋善彩。”所以他认为“意存笔先,画尽意在”是最好的作品。宋代欧阳炯也曾经说过:“有气韵而无形似,则质胜于文;有形似而无气韵,则华而不实。”这些都是在强调美的内容与形式的统一。只有作品中的“真”与“善”统一到艺术的形式上时,我们才能称之为美,称之为艺术。所以美术作品的审美价值表现在内容与形式的完美统一,面对毫无审美价值的作品自然不会有什么审美鉴赏可言。

比如我们在欣赏徐悲鸿的作品《奔马图》时(图1-1),首先被奔马的气势和动态美所吸引,画中的马雄骏、矫健、强壮有力、生机勃勃,马的躯体远小近大,既符合透视,又给人一种欲放先收、由远及近的感受,表现出奔腾的气势。从奔马高昂的脖子延伸到左腿形成一条垂直线,使其在奔腾中又显得十分稳健。而飞动的马尾、马鬃用笔粗犷有力,焦墨与湿墨并用,既表现出了奔马的特点,同时又很好地表达了画家激越的情感。我们从奔马的跃动中不仅感受到了生命的顽强活力,也充分体会到了生命的运动美。这匹奔马是“一洗万古凡马空”,独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。这是把情感和意蕴融汇在精美的艺术技巧中的典范,达到了内容与形式的高度和谐和完美统一。只有这样的作品才具有审美价值。

2. 美术鉴赏的主体

美术鉴赏的过程是由鉴赏的主体和客体之间的审美联系所造成的。美术鉴赏的主体,即欣赏和鉴别美术作品的人。当然这个主体必须具备对美术作品的感知能力,必须具有艺术感受和艺术想象的器官与能力,这是最基本的条件;同时美术鉴赏也要求鉴赏者具备一定的审美经验和丰富的想象力,有多方面的生活经验和一定的艺术素质,否则就不能获得应有的美感。艺术只能同有艺术修养的人进行真正的交流。一个真正的美术鉴赏者,不仅需要掌握某一类艺术的有关知识,同时还需要对整个艺术领域有较为广泛的了解。我们在鉴赏美术作品时,除了要掌握绘画的一般知识之外,还要对作品的历史背景、社会环境、文化内涵等有一个全面的了解,这样才能理解作品深层的意义。

美术鉴赏活动不但有个人先天条件的参与,而且受鉴赏者审美感受、审美理解和审美想象的影响,而美术鉴赏者审美鉴赏力的高低又与美术鉴赏者的文化艺术修养有关。美术鉴赏者要对具体艺术作品作出独到的和具有较强拓展性与创造性的鉴赏结果,其本身就必须是具有较高艺术修养和文化素养的人。否则,鉴赏者就不可能对艺术家熔铸于艺术作品的所有情思和深刻意蕴有明晰的认知、理解和把握,更不能有再创造性的认识了。

美术鉴赏是审美主体对审美客体积极而能动的反映。从接受学的角度看,美术鉴赏是一个再创造的过程。美术鉴赏带有明显的感情体验的特征,始终不能脱离感性的、具体的形象,而又暗含着理性的认识,这样才能在欣赏中达到“悠然心会”的境界。鉴赏主体的审美观念在美术鉴赏中起着重要的作用,审美观念是一定历史时期人们对审美经验总结的结果,是人们对美的看法和认识。审美观念的不同必然会导致审

图1-1 《奔马图》 徐悲鸿

美差异。审美主体的价值观和审美观作为审美活动的主要因素和内在尺度,对于美术鉴赏活动的方向性、选择性以及对审美活动的调控具有重要意义。

美术鉴赏以感性认识为基础,但又包含着理性认识的内容。因为美术作品不仅具有生动的形象,而且还具有内在的本质和一定的生活内容。所以,在美术作品的欣赏中,那种不动脑筋、不进行推敲和品味的思维活动是不能深刻地认识美的内在本质、内容和意义的。例如我们欣赏明代王绂的《墨竹图》,虽然竹子只有三株,可是疏密相间、有分有合,用墨浓淡相宜、有虚有实。美术鉴赏中的理性不是抽象的概念和逻辑推理,而是对于美术作品感性形象的品评与体验。所谓品评,既不脱离具体可感的形象,又在比较、推敲、揣摩的品味和品鉴之中包含着理性思维活动的评价和情感体验。中国的品诗、品画、品书等都是欣赏、判断和情感体验的结合,是感性和理性的统一。因此美术鉴赏正是审美主体在对对象的品评与体验中,完成对美的本质的认识。

3. 审美经验的重要性

美术鉴赏的过程是审美主体与审美客体之间的精神碰撞,在碰撞中产生和谐统一。在这种审美联系中审美经验的积累是不可忽视的。在主客体的这种审美关联上,康德认为鉴赏判断“不是知识判断,不是逻辑判断,而是审美的”。就是说人们在鉴赏中对艺术作品的判断或评判不能用获得一般知识的经验即逻辑思维的方式,而是要用我们的审美经验和想象才能获得美感和正确的审美判断。鉴赏主体对社会生活的认识和审美经验的积累,以及个人生活经历的丰富,将对美术鉴赏活动产生非常重要的影响。只有生活阅历宽广、具有深刻而丰富的人生体验和审美经验的人,才能在面对艺术对象时迸发出丰富的想象和联想,从而导致情感的激动,获得美术鉴赏活动中独特的精神愉悦和艺术美的享受。如果没有日积月累的生活感受,没有对时代环境、社会生活的认识 and 个人的丰富经历等这些客观的现实基础,就不可能产生美术鉴赏活动中的那种丰富的想象力和艺术感受力,更不可能有艺术的直觉去领悟艺术品德的深刻含义。因此,美术鉴赏者必须对社会生活有深刻的认识和体验,并在日常的生活中积累社会生活的经验和情感经验,再将这些经验转化并升华为审美经验。

审美经验是在生活经验的基础上向精神和心理方面的深化和升华,是一种积淀着深刻意蕴的高级情感经验。美术鉴赏的审美经验的积淀,一方面来源于人类历史的审美经验的积淀,另一方面来源于个体的鉴赏实践经验的积累。每一次的鉴赏经验都在改变着鉴赏者的心理结构,丰富着审美鉴赏的经验,从而不断地提高个体的美术鉴赏力。人们在审美感受中获得的经验不同于一般的知识经验,是在长期生活中对美的事物的感受的经验积累。因此,我们不能用一般的经验来欣赏、判断美的事物和艺术作品。同时人们审美经验的获得因所处的地理环境、社会环境、文化背景及个人生活环境的不同而表现出差异,不同的审美经验会导致审美感受和审美判断的不同,甚至截然相反。人们之所以对一些美术作品尤其是一些现代派的美术作品在欣赏和评价时产生分歧,与个人的审美经验有直接的关系。现实生活中人们的审美经验是有限的,而任何美术作品都是艺术家审美经验的具体表现,美术欣赏就是通过人们对各种不同时代、不同风格流派的美术作品的欣赏、鉴别来丰富人们审美经验的过程。

在美术鉴赏的过程中,审美判断和审美经验是非常重要的。比如我们欣赏齐白石先生的《虾》(图1-2),画中的虾形态各异、栩栩如生,淡墨绘成的躯体显得晶莹剔透。虾儿犹如在水中竞逐,灵动活泼、生机盎然。虽然画面上没有画水,但观者仍能明显感受到虾在水中嬉戏竞逐的灵动气息。这便是观者调用自己的审美想象和审美经验对作品进行欣赏的结果。

图1-2 《虾》 齐白石

二、美术作品构成的主要因素

进行美术鉴赏必须具备美术作品基本要素

的知识。美术作品的构成有一些基本要素,如色彩、线条、形状等,色彩、线条、形状既是展现个性化的客观对象的形式,又是个性化的艺术家主体表现的形式。画家之所以称之为艺术家而不是生理挂图的绘制者,就在于他们不但写形,而且传神;不但组合线条,而且寓于情思;不但建构形体,而且融于意蕴。相对说来,色彩长于认识,线条长于表情,这使绘画艺术既能个性化地、具体地透视客观对象的本质与必然,又能细致复杂地展示主体的主观意象与精神情感。所以进行美术鉴赏就必须具备美术作品基本要素的知识。

1. 线条

美术鉴赏首先是对线条的欣赏。线条是一部作品极具表现力的基本因素,线条不仅能够勾勒出物体的外形和轮廓,最重要的在于通过线条来表达情感。不同的线条传达不同的情感,使人产生不同的情感体验。例如,直线具有刚劲、挺拔、正直等情感意味;曲线具有柔美、流畅、圆润等情感意味;折线则给人以方向感,如前进、后退、升降、倾斜等意味。

中国的书法之所以被称为线的艺术,就在于其线条本身的表情性。例如怀素的笔法瘦劲、飞动自然,如骤雨旋风、随手万变,虽率性飘逸而法度具备,如壮士拔剑、神采动人,而回旋进退、莫不中节,给人以奔放纵逸之美。文征明则用笔道劲、笔意纵逸、驾驭自如、气势流贯,在温润中含有苍劲,在整饬中表现出老辣,显示出练达的艺术技艺和情趣,使人感到文征明此时已进入人书俱老的艺术境界之中。而毛公鼎铭文是清道光末年于陕西岐山出土的西周宣王时期的器物,铭文长达497字。其用笔圆隽精严,委婉优雅,具有高贵典雅的贵族之气;依鼎布势、纵横有序、在整体宏伟的效果中显露出庄重与威严。

2. 色彩和结构

美术鉴赏离不开对色彩的欣赏。色彩与线条一样,是美术作品的基本形式要素。色彩的表现力非常强,能够传达出某种特定的情感意味,并引起人们相应的反应。例如,红色是热烈而兴奋的;黄色是明朗而欢快的;蓝色是忧郁而悲伤的。红色使人联想到火与血,黄色使人联想到秋日与阳光,蓝色使人联想到海洋与蓝天……而且每种颜色都可同时具有多种情感意味,如红色,既可以使人联想到喜庆的场面而兴奋,又可以使人联想到流血的情景而恐惧,可见色彩的情感意味是相对的、不确定的。正是由于色彩意味的不确定性,反而使色彩更具魅力。色彩在西方美术中被运用得淋漓尽致,不仅是塑造艺术形象的形式要素,而且具有独立的审美价值。色彩在脱离了具体的形象而存在的时候,反而使人更能感受到它的美。波提切利曾大胆地宣称:“我们没必要去研究和注意风景,一块吸满颜色的海绵扔到墙上,就会出现一个完整的风景。”如果说线条是人的运动的轨迹,人的任何运动、动作,都可以反映出其内在的性格或情感,那么色彩及颜色的组合亦然。任何美术作品的色彩都会表现出作者的某种情感,使人产生某种情感体验。我们从西方美术流派中的印象主义、表现主义等美术作品中可以清楚地看到色彩所具有的独立的审美价值。

我们鉴赏一幅美术作品的同时也离不开对结构的欣赏。结构是美术作品的重要因素,结构不仅指艺术形象内部的组织构造,还指一件美术作品中各部分之间的结构。严格地说,美术作品中的各种形式要素,诸如点、线、面、色彩、形体、肌理等,只有在一定的结构关系中才能表现出特定的情感内容。

3. 美的形式法则和空间要素

美的形式法则概括了现实中美的事物在形式上的共同特征。主要包括单纯齐一,对称均衡,调和对比,节奏韵律,多样统一等。美的形式法则是人类长期审美经验的结晶,是对美的规律性认识,是事物外在形式要素的组合规律。不同比例、不同节奏的形式要素组合会给人不同的美感;对称的组合有庄重之感,均衡的组合则有活泼之感。变化统一才能产生美感,缺少变化就会显得呆板,缺少统一则会出现杂乱。美术作品给人的不同美感,都是通过特定的形式法则显现出来的。由于艺术家的性格特点、风格流派等诸多差异,他们对形式法则的运用也灵活多变、各不相同,所以我们对美术作品的鉴赏离不开对美的形式法则的了解和掌握。追求形式美是为了推动美的创造,达到美的形式与内容的高度统一。

美术也被称为空间艺术,美术作品中的艺术形象存在的方式,也是艺术家塑造艺术形象、表情达意的

手段,在美术鉴赏中我们可以通过分析美术作品的空间占有、空间分割或布局方式,来对作品进行分析鉴赏。如北京故宫博物院的空间分割方式,设计者为体现封建君主的至高无上,在空间处理上主要采用了对称和均衡的方式,把主要的建筑安排在中轴线上,次要建筑安排在东、西两侧。还特别强调了三大殿的汉白玉殿基,以最大的广场、最高的建筑空间来充分显示它的主体地位,使人在精神上感到一种威慑和震动。可见,物体空间占有的不同、分割的比例不同,都会使人产生不同的感受。面对庞大的物体,我们会产生雄伟之感,面对精致的物体则会产生优美之感,狭长而曲折的林荫小路会有幽深之感,高而窄的空间则会令人有险峻之感……不同的空间不仅可使人产生不同的美感,还具有不同的用途。无论建筑设计、产品设计还是航天飞行器的研制,甚至我们布置房间、货架、会场等,都离不开对空间的研究。所以进行美术鉴赏必须具备对空间的感知能力。

4. 艺术形象

绘画艺术可以淋漓尽致地展现人类生活中的某些细节,但此种展现并不在于单纯地摹拟人物和客观事物的外貌,它主要是通过人物的神情与活动等可视的因素,来完成对人物性格的刻画、人物内心世界的展示,同时也实现了主体内在情感的传达与表现。比如17世纪西班牙画家委拉斯开兹的《教皇英诺森十世画像》,就把一个自尊心极强、阴险奸诈、毒辣凶狠的人物的精神充分地表现了出来。所以艺术形象是美术鉴赏中最为重要的内容。

美术作品中的艺术形象,主要包括两大类:第一类是写实性的形象。对写实性美术形象的鉴赏,主要是对美术形象的形体、形状、动态、神态、逼真程度、表现技巧及思想内容等方面的鉴赏。对写实性美术形象的感知比较容易,比如我们面对达·芬奇的《蒙娜丽莎》都能感受到画中人物形象那生动的神情、典雅的姿态、忧思多情以及恬静深邃的内心世界。第二类是以表现主观感受为主的夸张、变形或抽象的美术形象。夸张、变形,不仅可使物体固有的形象变得丰富多彩,而且还会使形象的个性更为鲜明突出。抽象的美术形象,包括抽象的几何形和由几何形的分解、组合创造出的新形;还包括用线条、色彩等造型要素的排列组合所构成的抽象的美术形象。对抽象的美术形象就不能用真实与优美这个传统的审美标准来感知或评价,表现性是它最重要的特征。其实,人们的审美标准是随着社会的发展而变化的。自20世纪以来,现代工业与科学的飞速发展、各种不同文化的碰撞融合、众多哲学流派的产生、艺术与技术的结合都给人们的审美观念带来影响。尤其是摄影技术的产生及东方艺术对世界的影响,人们更加认识到真实和优美不是唯一的审美标准,美术最重要的是表现情感。因此,对抽象形感知的主要内容是形式语言、艺术观念和形式创新。对抽象艺术的鉴赏,不仅有益于提高形式感知能力,还可以拓展人的审美观念,开发创新意识,发现创造方法。

绘画中艺术形象的建构与每一根线条、每一点色块的具体运用相联系,这使它最适于描绘生活的细节,使艺术家能够借用刻画生活中某一可视的瞬间,来概括事物发展过程中与之密切联系的前后阶段,从而使定型化了的艺术形象在观赏者头脑中产生对事物发展过程的联想,激发对动态过程前因后果的丰富奇丽的想象。

三、美术鉴赏的功能和作用

1. 丰富人的审美体验

通过对中外优秀美术作品的分析鉴赏,审美主体逐渐能透过作品的形象层和形式层,品味到意味层中的深层意蕴。美术作品的艺术语言和形式,就有了更为生动而丰富的理性内容,它把艺术家的人文情感以物化的方式呈现出来,当欣赏者从不同的作品中解读或品味出作品中所蕴涵的民族精神、人生境界、时代意识、哲理思考等理性内容时,回应在内心的将是一种“悦志悦神”的喜悦。这时的美术作品已不再是艺术家心灵的独语状态,而是作为“中介”,成为了艺术家与欣赏者精神往返的“桥梁”。柏拉图在谈到艺术作品可以丰富人的审美体验时曾经说过,“我们不是应该寻找一些有本领的艺术家,把自然的优美方面描绘出来,使我们的青年们像在风和日暖的地带一样,四周一切都对健康有益,天天耳濡目染于优秀的作品,像从一种清幽境界呼吸一阵清风,来呼吸它们的好影响,使他们不知不觉地从从小就培养起对于美好的爱好,并且培养起融美于心灵的习惯吗?”可见,优秀艺术作品的感染和教育作用往往都是在潜移默化中进行的。美术鉴赏使我们在充分享受美术作品带来的愉悦的同时,也积累了审美知识,丰富了审美情趣,启迪了智慧。

2. 提高对形式美的感知能力

形式美感知能力的培养是美术鉴赏的首要功能。没有对美术形式的感知,便不能获得美的享受,也不能受到某种教育。具有“音乐的耳朵”和“美术的眼睛”是美术鉴赏的前提条件,是人们获得美感的根本所在。人们从艺术中获得的愉悦或美感主要源于艺术形式的美。人们欣赏音乐时产生的愉悦源于音乐的节奏、韵律、旋律等形式;在美术欣赏中产生的美感则源于线条、色彩、形体与结构等形式。具有对形式美的感知能力,才能理解作品,获得丰富的情感体验。例如,当我们步入苏州园林时,都会为苏州园林精湛的技艺和绝妙的布局造景所感动,无论是曲径通幽的悠闲,还是诗情画意的雅逸,都会使人们产生强烈的美感。同样,一幅好的国画山水或油画风景作品,不仅会使欣赏者赏心悦目,而且能够给人带来一种悦情悦意的理性欣喜。因此美术鉴赏要求鉴赏者必须具备一定的形式感知能力,否则美术的一切作用都无从谈起。而形式感知能力的培养则主要靠美术鉴赏。形式感知能力的培养主要靠后天的学习,所谓“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”讲的就是这个道理,人们只有在长期的审美实践中对美术作品进行欣赏、鉴别,积累审美经验,才能使自己的审美能力得以提高。

3. 深化对社会生活的认识

美术所塑造的形象来源于现实生活,是对现实生活中形象的提炼和概括,是具有典型化的特点的形象,也就是说,它是现实生活的反映。那么欣赏者在欣赏美术作品时,就可以从不同时代以及不同民族的具体而生动的形象和情景去认识世界、了解历史、感悟真理和体验不同的人生,进而体悟生活的本质。这就是美术的认识功能。通常美术的认识功能可以从两个方面体现出来:一方面体现在美术形象上,比如我们从西班牙的阿尔塔米拉的洞窟岩画中对动物的描绘体验到马格德林文化时期人们狩猎的场面,从而认识到当时的狩猎经济;另一方面,美术的认识功能还体现在美术作品的语言和形式上,不同时代、不同国家、不同民族在美术创作中都有自己鲜明的语言和形式特征,作品一旦形成,这些具有时代性、区域性、民族性的特征和精神就可能通过美术作品跨越时空而被保留下来。例如,我们从我国的园林、建筑中可以感受到中华民族追求“天人合一”的哲学思想和民族情结;从古希腊雕塑的端庄、典雅、崇高而和谐的风格特征中体会到古希腊民主制度的风范;从古埃及雕塑单一呆板的形式风格中感受到当时古埃及专制制度的社会特征。

4. 陶冶性情、净化心灵

美术鉴赏的一个重要功能就是情感教育作用。美术鉴赏是审美主体对审美客体积极而能动的反映,在这一活动过程中,通过对古今中外优秀的绘画、雕塑、工艺美术和建筑等作品的欣赏,审美主体获得了丰富的情感体验。把优秀的作品作为欣赏和审美的对象,会给人带来强烈的艺术感染,使人们的审美心理得以陶冶和塑造,人文素质得以提高。人们的情感只有在审美过程中才会得以净化和升华,例如,从达·芬奇、拉斐尔创作的圣母形象中,我们可以感受母性的慈爱、温柔、端庄、纯洁的美好品质;罗中立笔下的《父亲》形象,让人感受更多的是我国传统农民身上所具有的那种温厚、善良、勤劳和淳朴的美,这种美具有一种感人至深的情感力量;米勒、维米尔、康斯太勃尔等人关注自然和人生的质朴画风,又可以唤醒人们对现实生活深切的关怀。这些源自现实生活的艺术形象,表现出的是人性中可贵的品质,引发人们对美好生活的热爱之情,有助于树立正确、健康、和谐的人生态度。

第二节 美术鉴赏的审美心理现象及过程

美术鉴赏是对美术作品的鉴别和欣赏,鉴别就是要判断艺术之优劣高下,欣赏则是获得精神的愉悦。所以美术鉴赏是一种有别于一般生理趣味的、人类精神领域中的高级层次的审美活动,这一活动过程实际上是美术鉴赏主体调动各种能力的过程。因此,美术鉴赏并非简单地、被动地接受,而是一种积极的、主动的、富有创见的精神活动,是鉴赏者运用自己的感知能力、情感、审美经验和知识修养,对美术作品进行感受、体验、理解和评价,从而获得审美享受和艺术知识,提高审美能力,陶冶情操,理解美术作品与美术现象的活动及其过程,所以鉴赏美术作品要调动各种心理因素,如感觉、知觉、情感、想象、理解等来参与美术鉴赏的过程。

一、美术鉴赏的审美心理现象

美术鉴赏是主体对美术作品的感受和理解不断深入的心理过程,这一过程伴随着极其复杂的心理现象,其中包括感知知觉、联想想象、情感共鸣、领悟理解等基本审美的心理现象。这些审美心理现象不是单独存在或一次发生的,而是相互影响、相互渗透、相互作用,保持一种微妙的影响关系,从而共同构成了美术鉴赏的特殊审美心理现象。

1. 联想

联想是指由当下所感知的表象,进而回忆起与之相似或相关的事物或现象的心理过程。心理学上的联想是指由一事物想到另一事物的心理过程,还有由已经想起的一事物而想起另一事物的过程。联想可分为接近联想、相似联想、对比联想、因果联想、自由联想和控制联想等。在美术鉴赏过程中,鉴赏主体的诸多心理机能都被调动起来,首先应该提到的就是联想。在鉴赏过程中,鉴赏者首先接触到的就是美术作品中的语言符号,从语言符号到美术想象的内涵和构成形式,每一个阶段都离不开联想。没有联想,美术鉴赏就无法进行。联想作为一种积极的心理因素,受到鉴赏主体的生活经验、认识能力和情感情绪等主观条件的影响。鉴赏者本人的生活经验越丰富,认识能力越深刻,内心情感就越热烈,联想力也就越强。这样的联想更具有广阔性,联想的内容更加广泛和丰富并具有敏捷性,联想的速度越快并具有选择性。就是在众多的事物中能够选择到最佳的联想对象,使得联想在美术鉴赏中发挥更大的作用。

2. 想象

在美术鉴赏活动中,想象占有特别重要的地位,这是由于美术鉴赏作为一种审美再创造的活动,鉴赏主体并不是消极地、被动地接受,而是运用想象和其他心理功能对艺术形象进行着积极、主动的再创造。

想象是在主体的头脑中将记忆中的表象加以补充、引申、丰富,并创造出新的形象。想象可分为再创造性想象和创造性想象。再创造性想象是指在头脑中对美术作品中的形象加以描绘,从而再现作者所体验到的形象情境。创造性想象则要求鉴赏者根据个人的生活经验、情感、艺术情趣,在所感受到的艺术形象的基础上,进行丰富、补充延伸和扩张,从而形成不同于作品本身形象的、属于鉴赏者内在的“再创造”的新形象。这两种想象在美术鉴赏中都起着极为重要的作用。美术鉴赏中的想象是一种复杂的心理活动,不同类型的美术形象,常常需要运用不同类型的鉴赏想象。想象活动在写意性美术作品中表现得尤为突出。齐白石画中的虾和徐悲鸿画中的马,之所以让人感到是有生气的,是活灵活现的,就是由于鉴赏者的想象使得艺术家注入到作品中的生命力重新复活。

绘画可以借助读者的联想和想象以及一些特殊的表现手法来突破时间和空间的限制以表现艺术形象,中国画在这方面表现得尤为突出。比如宋徽宗赵佶,曾以“竹锁桥边卖酒家”为题让画家们作画。当时许多应试者都集中心思考如何重点表现酒家,所以大多以小溪、木桥和竹林作陪衬,画面上应有尽有,样样摆出。然而,画家李唐却独出机杼,在画面上巧妙地画出一弯清清的流水,一座小桥横架于水上,桥畔岸边,在一抹青翠的竹林中,斜挑出一幅酒帘,迎风招展。画面虽未画出酒家,酒家深藏于竹林之中却是一看便知,而且深得“竹锁”意趣。由于想象在美术鉴赏中的重要地位和作用,培养和发挥想象力,成为人们提高美术鉴赏能力的一个重要环节。对于鉴赏者来说,生活经验越丰富,艺术素养越好,文化层次越高,想象也就越丰富。因此,鉴赏者应当不断地在艺术实践与生活实践中提高自身的艺术素养和审美能力,从而不断提高自身的艺术想象力和美术鉴赏力。

联想和想象的心理活动在艺术创造和美术鉴赏活动中具有极为重要的作用。可以说自开始时的直观感受到深入体验的领悟升华,都始终伴随着联想和想象。

3. 感知

感觉和知觉统称为感知,真正的美术鉴赏活动,是以对艺术品的感知为起点的,感知也是贯穿于整个鉴赏活动中的活跃心理状态。

感觉是指客观事物直接作用于人的感觉器官,在人脑中所产生的、对事物个别属性的反映。感觉是一切认识活动的基础,也是审美感受的心理基础。人们在欣赏艺术作品时,必须以直接的感知方式去感知对象的色彩、线条、形状、声音等。当我们第一次看到凡·高的作品时,看到张大千、李可染的山水画时,

看到罗丹的雕塑时，能引起我们最初的感觉和第一印象的东西，往往是对象最直观的形式和材质。在美术鉴赏中主要运用的是视觉和听觉这两种高级感官，也就是马克思说的“感觉音乐的耳”和“感受形式美的眼睛”。美术鉴赏活动是从感知美术作品开始的。虽然美术作品首先以特殊的感性形象作用于人的感官器官，但是审美感知却是一种积极、主动的心理活动，在感知的背后潜藏着鉴赏主体的全部生活经验，还有联想、想象、情感、理解等多种心理因素的积极参与。鉴赏主体以往的艺术修养、文化素质和生活阅历都会对审美感知产生重要的作用。

鉴赏主体要想提高自己的美术鉴赏水平，首先就要逐步训练和培养自己敏锐的艺术感知力，只有把握住美术作品形式的直觉感受，鉴赏才有根据，同时只有对美术作品具有较强的感受能力，才能真正领悟到艺术美。

4. 理解

理解是美术鉴赏审美心理中不可缺少的组成部分。理解是逐步认识事物的联系、关系直至认识其本质、规律的一种思维活动。美术作品不仅具有感性的形式和生动的形象，而且还具有内在的寓意和深刻的意蕴，所以，在美术鉴赏中，必然是情感体验与欣赏判断的结合，是感性因素和理性因素的结合。

对美术作品的鉴赏首先是对形式美的理解。鉴赏主体必须对美术作品的表现方法、表现技巧的基本知识有所了解。比如在鉴赏一幅中国画时，首先必须要了解中国山水画的具体表现方法和表现技巧、中国画的构图、中国画所要表现的意境、中国画的用墨和用笔的方法等。只有理解并掌握了美术作品的表现手法和艺术语言，才能真正实现对美术作品的鉴赏，通过这些艺术语言不但可以把握作品的内容，而且可以领会到美术语言本身特殊的审美价值。

其次是对美术作品创作背景的理解。美术鉴赏必须对美术作品产生的历史背景、社会环境进行了解。如我们鉴赏意大利杰出画家拉斐尔的宗教题材绘画《圣母与圣子》时，就需要了解意大利文艺复兴时期的社会文艺思潮，这样我们才能理解画家在描绘圣母与圣子之间深厚的天伦之乐的气氛中所渗透的世俗的家庭欢乐的情感，并以此歌颂人文主义的真、善、美的理想，表达画家对现实的乐观和人性的肯定，以及对中世纪宗教神权和禁欲主义的厌弃。

最后，对美术作品的鉴赏，还在于对作品内在意蕴和深刻哲理的理解。艺术意蕴构成了艺术作品最深的层次，使得艺术作品在“有意味的形式”中传达出一种极其特殊的艺术魅力。意蕴是潜在于艺术作品的具体内容中的最深刻的意味，是艺术家深刻的社会人生观念和情感模式的表现，是一种具有高度概括性的人生感受。同时，意蕴总是溶解在形象内容之中，它从艺术形式的表现特征中抽象出来，但又可以超越作品自身特定历史内容的局限，具有丰富的、多层次的暗示，它是使作品的艺术境界得以无限延伸的因素。例如，我们在欣赏《蒙娜丽莎》这幅作品时，不仅带给我们审美上的愉悦，还使得我们看到了作者隐藏在画面背后的深层意蕴，同时让我们认识到艺术作品只有在思想上体现时代的审美理想，在技巧上达到时代的高峰时，才会成为那个时代的艺术精品和杰作。因此，只有对作品进行深层的理解，才不会使鉴赏停留在最初的感性知觉阶段，从而具有理性的深度。

5. 情感

在美术鉴赏中，情感作为一种审美心理因素也有着非常重要的地位和作用。强烈的情感体验，正是审美活动区别于科学活动与道德意识活动的一个最为显著的特点。

情感是人对于客观现实的一种特殊的反应形式，是对客观事物是否符合人的需要的一种复杂的心理反应，是主体对客体的一种态度。情感在审美心理中具有非常重要的作用。审美心理是注意、感知、联想、想象、情感、理解等多种心理因素的统一体，这些心理因素并不是机械地相加或简单地堆积，而是以情感作为中介，形成了一个有机统一的审美心理。在美术鉴赏的过程中，始终伴随着强烈的情感活动。鉴赏主体在进行鉴赏活动时，不仅要能感受到作品中所蕴涵的情感，还要积极地对这些情感作出反应，调动起自己的各种情感，并随着作品中的情感起伏变化而变化。俄国著名画家列宾在一次参观《庞贝城的末日》这幅画时，感动得哭泣起来，他认为使他尤其感动的是那幅“辉煌的技巧”的画。高尔基有一次在意大利看到一个雕像，这个雕像“线条的和谐和清晰，甚至使得他感动得流下眼泪”。列宾和高尔基作为杰出的艺术家，对艺术创作的甘苦有深切的体验，因而在鉴赏艺术作品时才会如此感动。其实，任何一个鉴赏者在美