

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

APPRECIATION
OF FINE ARTS

美术鉴赏

主编 洪复旦
马新宇
韩显中
审订 孙乃树

上海教育出版社

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

APPRECIATION
OF FINE ARTS

美术鉴赏

主编 洪复旦
马新宇
韩显中
审订 孙乃树

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏 / 洪复旦, 马新宇, 韩显中主编. —上海: 上海教育出版社, 2010.10
全国普通高等学校公共艺术课程系列教材
ISBN 978-7-5444-2412-7

I. ①美... II. ①洪... ②马... ③韩... III. ①美术-鉴赏-高等学校-教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 203808 号

责任编辑 朱艳林
封面设计 一步设计

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

美术鉴赏

主 编 洪复旦 马新宇 韩显中
出版发行 上海世纪出版股份有限公司
上海教育出版社
地 址 上海市永福路 123 号
邮 编 200031
网 址 www.ewen.cc
经 销 各地新华书店
印 刷 昆山市亭林印刷有限责任公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 22.25
版 次 2010 年 11 月第 1 版
印 次 2010 年 11 月第 1 次印刷
印 数 1-3,000 册
书 号 ISBN 978-7-5444-2412-7/J·0119
定 价 45.00 元

“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材” 编审委员会名单

顾 问：江明惇

主 任：刘晓静 杨 青 张飞龙

副主任：范慧英（常务） 张振华 蒋振声 刘 明

总策划：范慧英

编 委（按姓氏笔画排序）：

于有荣	马新宇	王庆福	王贵胜	王保华	王家祥
巨德辉	毛 磊	叶松荣	田耀农	吕艺生	朱艳林
刘 慧	刘正维	刘秀梅	江 玲	关继文	关韶华
孙 璐	孙乃树	李 刚	李庆丰	李荣安	李海鸥
李 强	李 聪	杨建伟	杨晓林	杨孜孜	吴一帆
吴华山	吴国欣	张君仁	张国良	张福海	庚钟银
陈 鸿	范 斌	郁正民	金顺爱	周 秦	周 斌
周 雯	郑颜文	修海林	洪复旦	徐 进	凌宪初
郭克俭	唐玉琴	谢哲邦	韩显中	路云亭	

《美术鉴赏》参编人员名单

主 编：洪复旦 马新宇 韩显中

副主编：修 远 鲍时东 张新江

编 委（按姓氏笔画排序）：

马 楠	巨德辉	牛金岭	王文君	王 鹏	王豪东
冯利源	刘晓东	李仲如	吴自立	张宇泓	张 莹
桂劲松	徐琳哲	徐蓉蓉	龚旭萍	黄 芬	

参编单位

上海交通大学艺教中心
上海大学数码艺术学院
上海大学影视学院
上海师范大学音乐学院
上海戏剧学院
上海戏剧学院附属戏曲学校
上海戏剧学院戏剧研究所
上海工程技术大学艺术设计学院
上饶师范学院
三峡大学
大连大学美术学院
大连工业大学
山东大学艺术学院
山东艺术学院
山东农业大学体育与艺术学院
山东师范大学音乐学院
山东枣庄学院音乐系
山东科技大学音乐系
山东教育学院音乐系
广东舞蹈学校
广州大学音乐舞蹈学院
广西师范大学音乐学院
广西师范学院艺术系
中央戏剧学院
中国石油大学（华东）艺术系
中国农业大学艺术中心
中南民族大学文学与新闻传播学院
云南艺术学院戏剧学院
云南师范大学艺术学院
天津师范大学学前教育学院
长沙学院
东北师范大学音乐学院
兰州城市学院音乐学院
北京化工大学
北京师范大学艺术与传媒学院
北京理工大学
北京联合大学师范学院
北京联合大学应用文理学院
北京舞蹈学院
北京舞蹈附中
宁波大学艺术与传媒学院
宁夏大学音乐学院
甘肃联合大学艺术学院
辽宁大学广播影视学院
华东交通大学艺术学院
华东师范大学艺术学院
华南师范大学音乐学院舞蹈学系
吉林大学艺术学院
同济大学建筑与城市规划学院
安徽大学
安徽师范大学音乐学院

江西师范大学音乐学院
江西教育学院
江南大学
西北大学文学院影视系
西北师范大学音乐学院
西南大学育才学院
沈阳师范大学
忻州师范学院
苏州大学
杭州师范大学美术学院
杭州师范大学音乐学院
武汉音乐学院
河北沧州师范专科学校音乐系
河北大学人文学院
河南大学艺术学院
郑州航空工业管理学院
陕西师范大学音乐学院
陕西科技大学外国语与传播学院传媒系
陕西教育学院音乐系
青岛农业大学艺术与传媒学院
青海师范大学音乐系
重庆大学美视电影学院
南京艺术学院音乐学院
南京师范大学音乐学院
哈尔滨师范大学音乐学院舞蹈与戏剧系
复旦大学上海视觉艺术学院
复旦大学艺术教育中心
洛阳师范学院音乐学院
首都师范大学音乐学院
泰山学院美术系
浙江大学
浙江大学宁波理工学院
浙江工商职业技术学院
浙江台州学院艺术学院
浙江传媒学院音乐学院
浙江师范大学音乐学院
浙江丽水学院艺术学院
浙江纺织服装职业技术学院
浙江林学院
浙江外国语学院艺术学院
海南师范大学美术学院
厦门大学
温州大学音乐学院
湖北师范学院音乐学院
湖州师范学院艺术学院
湖南师范大学音乐学院
湖南工业大学
鲁东大学音乐学院
福建师范大学
福建泉州师范学院

总 序

普通高等学校公共艺术教育是高等教育的有机组成部分,在我国高等教育发展的历史进程中,众多教育家和学者曾经广为呼吁:艺术教育是实现美育的重要途径,其重要性不可忽略。著名教育家蔡元培先生就曾经作出“没有美育的教育是不完全的教育”的论断。但是,在上世纪80年代中期以前,我国普通高等学校的公共艺术教育由于受到种种因素的制约,基本上可谓处于空白或自流的状态。随着改革开放的磅礴推进和综合国力的逐步增强,素质教育的思想不断深入人心,艺术教育以其深厚的历史文化传统和自身艺术价值的独特性和重要性,逐渐受到广泛而又高度的关注。

党和国家对全国普通高等学校的艺术教育高度重视。2002年中华人民共和国教育部令第13号《学校艺术教育工作规程》以及2006年教育部颁布的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》,对普通高校开设公共艺术课程的性质、目标、设置、保障等均作出了法制性的规定。在全国众多普通高校的中长期发展规划中也由此专门研究设计了公共艺术课程的建设方向。这些,都为公共艺术教育在普通高校的实施奠定了指导性思想和软硬件基础,保证了艺术教育的健康开展以及与其他教育课程的互相促进、和谐发展。

公共艺术教育的基本任务是培养大学生健康的情感和高雅的艺术品位,启发和丰富其形象思维,它对于提高全体学生的审美素质,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有独特的重要作用。作为我国高等教育课程体系的重要组成部分,公共艺术课程是普通高等学校实施美育教育的主要途径。

公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。可是无需讳言的是,目前大多数普通高校公共艺术课程在开设及完成质量上都存在着一定的不足或不尽人意之处,而首当其冲的问题就是公共艺术课程教材的科学性、规范性与系统性难以确保,造成教学目标不明确,教学进度不统一,教学质量无保证。

纵观时下有关公共艺术课程的教材,主要存在以下几个方面的问题。其一,从各科教材的内容上讲,大多数教材所涉范围广泛、信息量大,此既为优点又成瑕疵。试想,公共艺术教育课程在普通高校作为限定性选修课程,即在36个学时内要完成各科目的教学内容,因此冗长而繁琐的教材是无法在这一现实状况下合理科学施教的。其二,公共艺术教育的对象是高等院校中非艺术专业的大学生,他们无法像专业学生那样所学之

丰富而深刻,这就要求教材首先要具有普遍性、通俗性和趣味性。其三,在物欲横流、急功近利的社会风气影响下,公共艺术教育课程教材的出版缺乏冷静的思考和辩证的思维,有的略显粗糙,更有甚者,则印刷错误屡见不鲜,以讹传讹。

基于以上三个主要原因,上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社于2008年暑期在上海成立“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材”编审委员会,来自全国几十所高校的专家教授就普通高等学校公共艺术课程教材的编写工作进行了广泛的学术探讨,并且一致认为当务之急是要出版一套能够适应当前普通高校公共艺术课程教学实际需求的教材,用教材来规范教学,用教材来提高教学。这套教材包括教育部规定的八门限定性选修课程《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《影视鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《书法鉴赏》、《戏曲鉴赏》,并且增加了《交响音乐赏析》和《DV制作》等任意性选修课程。

本套教材具有以下五个方面的特点:

第一是普及性。教材的对象决定教材的性质,对于非艺术类高校学生而言,教材首先要具有普及性,只有先普及才有后提高,只有在普及的基础上才能逐渐提高学生的艺术欣赏水平。

第二是通俗性。通俗性是教材普及的前提和保证,它能给人以容易接受的印象,在轻松愉悦的心境中完成学习,不仅能保证学习的进程,又能增进学习的积极性。通俗性与趣味性同时互为包容,在通俗中领悟深刻的艺术哲理,在趣味中感悟丰富的艺术情操,是本套教材的一大特色。

第三是知识性。此套教材浓缩各科知识的精髓,突出典型和重要知识点,辐射一般与次要。在体现知识的广度中又能让学生领略学科内在的深度和高度,使教与学均能做到游刃有余和进退有度。

第四是科学性。本套教材合理布局知识网络,理性编排知识重点,并在章节后留有思考题,旨在给学生留有足够的想象空间,为他们培养多元思考的创新思维提供艺术层面的支撑。以教材为平台,以教学作导向,学生通过公共艺术课程的学习,能沿着美的教育、美的体验,在现实生活中逐步完善自己的艺术审美能力。

第五是系统性。本套公共艺术课程的教材之间知识彼此渗透、学科相互交叉,音乐、美术、戏剧、影视、舞蹈、书法在艺术这一大门类下相通相融,比如音乐中的旋律与绘画中的色彩、戏剧中的矛盾与书法中的神韵之间无不有着或内在、或外在的相似性,处处体现着不可分割的系统性。

本套教材的出版问世是一项颇具历史意义的艺术系统工程,它凝聚着一大批在全国普通高等学校第一线辛勤耕耘的博士学者、专家教授的辛勤汗水,有着广泛的参与性和权威性。教材是教学全程的载体,一部优秀的教材理应成为能够切实保证与提高教学质量的重要基石,应该具有能够在有限的空间充分浓缩人类知识的精华的功用,在冷静凝视艺术历史发展轨迹的同时力求做到与时俱进,从而兼具时代性和先进性。普通高等学校公共艺术教学的终级目标应该是:能够使学习者在汲取知识开阔艺术视野之际,即为开启智慧之门驰骋创新思维之时。

值得一提的是,本套教材具有的五大特点,使之不仅适用于本科、专科、高职高专院校,适用于所有的文、理、工、农、医等专业的学生,还可作为广大社会读者提高文化艺术修养的普及读物。

我们期望本套教材的出版发行能为扎实推进全国普通高等学校公共艺术教育的发展贡献点滴力量,也期望以此为新起点,在普通高校公共艺术教育实践的实践中不断完善,在教材的再版之时能够更臻完美。由于编撰策划时间尚不充裕,如有疏忽之处,还请各位专家同仁不吝赐教。本套教材的付梓得到有关教育部门的各级领导和上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社的大力支持,全国高校艺术院校系科的领导以及广大教师都以各种方式给予热情的关怀,限于篇幅不再列举,在此一并致以谢忱。

全国普通高等学校公共艺术课程编审委员会

2009年3月28日

前言

美术,是艺术的重要门类。在当今社会发展形势下,美术不再只是美术专业学生的“特权”与“专利”,已成为当代社会生活的重要组成部分。同时,美术也是一种生活态度,通过美术作品的鉴赏和对美术本质的把握可以使我们的人生变得更美好、更有意义。

当代大学生都可以而且更应该通过美术鉴赏去完善与提高个人的审美修养,促进自身审美素养和综合素质的全面和谐发展。当然,这就需要拥有一颗爱美的心和一双善于发现美的眼睛。本教材正是着眼于此,把不同门类的、具体的美术作品,贯穿在“逐步走入美术、理解美术、融入和参与美术”的主线中去解读,努力帮助学生们造就一双慧眼、培育一颗爱美之心,并能融入到蔡元培先生所讲到的那种“说不出的感觉”中,去理解美术与美术作品,享受人生。

本书的编写汇聚了众多全国高校从事公共艺术教学一线教师,组成一个充满活力的创意团队,打造出一本易学、易教的高校美术通识性教材,展示了集体的智慧。本书是他们教学实践经验的总结,也是他们理论学习的创见于与结晶。本书共分六章,分别是“美术鉴赏常识”、“绘画”、“雕塑”、“建筑艺术”、“民间美术与工艺美术”、“现代艺术设计”,采用先总述美术常识与鉴赏方法、再具体深入鉴赏作品的编写方式,并特别强调了民间美术、工艺美术和现代艺术设计这几大部分的内容。系统性兼顾代表性,普及型兼顾拓展性。以贴近生活、凸显美术的视觉本体、提高完善审美修养为宗旨,为学生们打开一道通向美术与艺术(美术)人生的大门。

在编写过程中,我们兼顾到美术作品的经典性与文字表述的可读性,力求内容丰富新颖,贴近现代生活,语言上准确、精炼、通俗易懂;采用图文并茂的方式,提供一百二十多幅经典美术作品的图片供学生们进行鉴赏,突出美术这种可视、可读的视觉语言的特性;侧重培养高雅的审美品位,力求能够提高学生们的审美修养与精神境界,丰富他们面对未来所需的艺术想象能力,促进个人全面和谐发展。

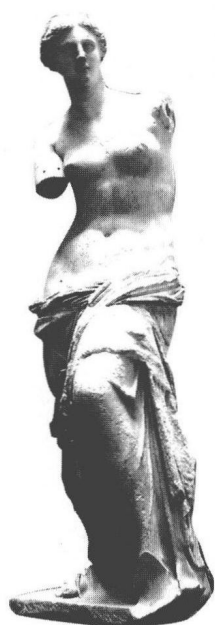
由于当今被称为读图时代、视觉文化时代,所以我们在本书中论述了进行美术鉴赏的一些基本方法,力求使学生们得到高雅的传统视觉艺术作品的熏陶和读画经验的积累;我们将带大家走进美术作品,唤醒起大家内心曾经为之吸引、陶醉和迷恋的美,找回对美术的兴趣和从中得到过的快乐,同时发掘其欣赏美术作品的潜能。

作为一本高等院校通识性的美术教材,本书参考和借鉴了众多专家学者的研究成果和论著,也得到上海教育出版社多位编辑的帮助,在此一并表示诚挚的谢意。同时,也衷心欢迎专家教师以及广大学生们对本书提出宝贵的意见和建议。愿此书能让学生们有所收获、有所启迪,并学会去鉴赏美术,享受人生。

各章节编写人员名单如下(排名不分先后):

洪复旦 第一章第一节;
桂劲松 第一章第二节;
张宇泓 第一章第三节;
韩显中 第二章第一节;
王文君 第二章第一节;
冯利源 第二章第一节;
马新宇 第二章第二节;
马楠 第二章第二节,第五章第一节,第六章第一、二节;
张新江 第二章第三节、第三章第三节;
王豪东 第二章第三节;
李仲如 第三章第一、三节;
鲍时东 第三章第二节;
吴自立 第四章第一节;
牛金岭 第四章第二节;
王鹏 第四章第三节;
龚旭萍 第四章第四节;
黄芬 第五章第一节;
徐琳哲 第五章第二节;
巨德辉 第六章第一、二节;
刘晓东 第六章第三、四节;
张莹 第六章第五节;
徐蓉蓉 第六章第六节。

洪复旦
2010年10月

目 录

Contents

第一章 美术鉴赏常识 / 1

第一节 美术的范畴与作品形式 / 1

- 一、美术与我们的生活 / 1
- 二、美术的内涵 / 4
- 三、美术作品的形式 / 9

第二节 美术的审美功能及在塑造完整人格中的作用 / 18

- 一、作为审美文化的美术功能 / 18
- 二、美术在塑造人格中的作用 / 22

第三节 美术的欣赏与鉴赏 / 28

- 一、美术的欣赏与鉴赏 / 29
- 二、调动感性世界开始鉴赏体验 / 30
- 三、通过美术批评深化鉴赏体验 / 33
- 四、加强个人的美术修养 / 34

第二章 绘画 / 39

第一节 中国画鉴赏 / 39

- 一、中国绘画的起源与发展 / 39
- 二、中国画的特征与形式 / 46
- 三、传统中国画作品鉴赏 / 54
- 四、近现代中国画作品鉴赏 / 77

第二节 西方油画鉴赏 / 83

- 一、西方绘画的起源与发展 / 83
- 二、油画作品的种类、形式、流派及材料工具 / 94
- 三、古典油画作品鉴赏 / 103
- 四、现代油画作品鉴赏 / 107

第三节 版画、水彩画以及其他绘画作品鉴赏 / 117

- 一、版画艺术鉴赏 / 117
- 二、水彩画欣赏 / 127
- 三、其他绘画作品鉴赏 / 133

第三章 雕塑 / 138

第一节 雕塑的种类、形式、技法及流派 / 138

- 一、雕塑的种类与形式 / 138
- 二、雕塑的技法 / 144

三、雕塑的流派	/ 146
第二节 传统雕塑作品的欣赏	/ 149
一、中国石窟雕塑	/ 149
二、古希腊雕塑	/ 159
三、文艺复兴时期雕塑	/ 166
第三节 现代雕塑作品鉴赏	/ 172
一、现代雕塑的发展脉络综述	/ 172
二、现代雕塑具体作品鉴赏	/ 173
 第四章 建筑艺术	/ 186
第一节 建筑艺术概述	/ 186
一、认识建筑与观察建筑	/ 186
二、建筑的要素	/ 188
三、建筑的艺术表现	/ 193
第二节 经典传统建筑鉴赏	/ 199
一、中国古代建筑鉴赏	/ 199
二、西方古典建筑鉴赏	/ 206
第三节 现代建筑鉴赏	/ 212
一、现代主义建筑风格的兴起	/ 213
二、现代主义建筑作品鉴赏	/ 216
三、后现代建筑风格及作品鉴赏	/ 219
第四节 经典园林鉴赏	/ 223
一、园林艺术概述	/ 223
二、东方园林	/ 223
三、西方园林	/ 229
 第五章 民间美术与工艺美术	/ 234
第一节 民间美术及其作品鉴赏	/ 234
一、民间美术概论	/ 235
二、民间美术的种类及流派	/ 235
三、民间美术作品鉴赏	/ 252
第二节 工艺美术及其作品鉴赏	/ 258
一、工艺美术概述	/ 258
二、工艺美术的种类及流派	/ 259
三、工艺美术名作鉴赏	/ 271
 第六章 现代艺术设计	/ 278
第一节 现代艺术设计	/ 278
一、什么是设计	/ 278

二、	艺术设计的范畴和种类	/ 279
三、	现代艺术设计的起源和主要思潮	/ 281
四、	世界各国现代艺术设计的发展	/ 285
五、	现代艺术设计的发展趋势	/ 288
六、	现代艺术设计作品鉴赏	/ 289
第二节 平面设计 / 291		
一、	平面设计的概念	/ 291
二、	平面设计的发展及各个时期的风格流派	/ 291
三、	平面设计趋势展望	/ 296
四、	现代平面设计作品鉴赏	/ 296
第三节 现代环境艺术设计 / 301		
一、	环境设计与历史	/ 301
二、	现代环境设计新问题的提出	/ 303
三、	现代环境设计作品鉴赏	/ 306
第四节 现代工业设计 / 312		
一、	设计与工业设计	/ 312
二、	现代工业设计	/ 313
三、	工业设计的基本特征和要求	/ 317
四、	现代工业设计鉴赏	/ 319
第五节 现代多媒体设计 / 323		
一、	现代多媒体设计概述	/ 323
二、	现代多媒体设计的主要品种与关联产业	/ 324
三、	现代多媒体设计作品鉴赏	/ 329
第六节 现代服装设计 / 332		
一、	现代服装设计流派	/ 332
二、	服装设计发展趋势研究	/ 333

第一章

美术鉴赏常识

美术鉴赏就是对美术作品进行欣赏和评价的一种审美体验,是一种审美再创作的活动,是鉴赏者与美术作品二者之间相互作用而产生的一种复杂心理过程。美术是审美教育的重要组成部分。普通高等学校的所有大学生,都应该通过美术作品的鉴赏和相关知识的学习,培育高雅的审美品位,逐步提高审美修养,提升个人的精神境界,同时,提高视觉感受能力、鉴赏美的能力与艺术的想象能力,努力培养创新精神,促进个人德智体美全面和谐发展。

在这一章节,我们要了解美术与美术作品的范畴和基本形式,逐步理解美术的功能、价值,初步掌握美术鉴赏所必备的基本知识与方法,为具体美术作品的鉴赏打下基础。

第一节 美术的范畴与作品形式

本节内容主要介绍美术与美术作品的基本知识,这部分知识是开展美术鉴赏活动的基础,也是把握美术作品内涵与美术本质的原则所在。本节从美术与我们的生活、美术的内涵、美术的作品形式三部分展开。结合部分美术作品的解读,让我们了解美术及其在不同历史时期语义上的演变,并尝试着去追问美术的本质;同时,通过对美术作品及其形式的分析、归纳,掌握美术鉴赏必备的基本知识,为形成并逐步提高美术鉴赏能力打好基础。

一、美术与我们的生活

美术是艺术中的一个主要门类,它是一种社会现象和社会事物,与我们的生活密切相关,是我们生活的重要组成部分。生活中充满着美术及美术作品,如罗丹在讲雕塑创作时说过:“奉自然为你唯一的女神吧……对艺术家来说,一切都是美的。因为对于一切存在,一切事物,他的深刻的眼光都能把握‘特征’(性格和思想),也就是把握从形象透露出来的内在的真理。这真理就是美。虔诚地学习,你不会找不到美的,因为你将找到真。”^①《罗丹艺术论》

① 熊秉明:《关于罗丹》,文汇出版社,1999年,第37页。

图1-1 中国旅游标志

图1-2 马踏飞燕

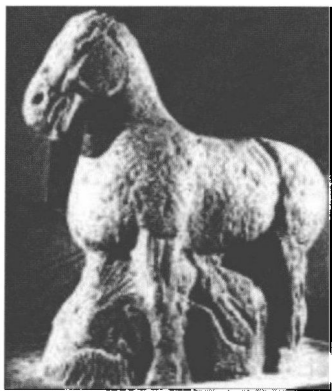

图1-3 西汉 石刻《马踏匈奴》

中多处提到：在名副其实的艺术家中，自然中的一切都是美的。但很多时候我们的眼睛会被表象蒙蔽，无法感觉到。这就需要我们拥有一颗爱美的心和一双善于发现的眼睛。西方当代著名的美术史家、美学家、英国古典学者恩斯特·贡布里希（Ernst Gombrich）也讲过：“我们想欣赏那些（美术）作品，就必须具有一颗赤子之心，敏于捕捉每一个暗示，感受每一种内在的和谐，特别是要排除冗长的浮华辞令和现成套语的干扰”。^①

中国旅游标志（图1-1）在现今生活中很常见，其中白色奔马的原型是甘肃武威出土的东汉铜奔马“马踏飞燕”（图1-2），是一件杰出的美术作品，通过这简洁的奔马图形象来象征中国旅游蓬勃崛起的形象，我们可以从对它的了解来解释美术与生活的关系。这件工艺美术作品以飞燕的迅疾衬托奔马的神速，造型生动写实，构思巧妙，注重传神，将奔马奔腾不羁之势与平实稳定的结构凝为一体，使它具有了一种蓬勃的生命力和一往无前的气势。汉代人们生活中离不开马，它被尊为神，是汉代民族尊严、国力强盛和英雄业绩的象征，所以汉代出现了大量以马为主题的美术作品。著名的还有陕西兴平西汉大将军霍去病墓边那件闻名海内外的石刻力作“马踏匈奴”（图1-3）。

艺术来源于生活，生活是美术创作的永恒的源泉，艺术是人类“全面的”社会生活的反映。^②在多瑙河畔的德国南部城市乌尔姆，有一座世界上最高的哥特式建筑——乌尔姆敏斯特大教堂（图1-4）。这座教堂的主塔高度达161.6米，超出科隆大教堂4.6米，历经五个世纪完成。教堂

从1377年开始计划建造，14世纪末由当地建筑师恩辛格（Ulrich Ensinger）主持建造，但历经三代人的努力仍未能完工。15世纪末以后，一代又一代建筑师和难以计数的石匠参与了教堂主塔的垒建，直到1890年，在建筑师拜尔（August Beyer）的主持下才最终实现了当初的设想。可以说是中世纪的宗教成就了乌尔姆敏斯特大教堂，宗教利用美术使人们更好地感受宗教的真理。宗教和艺术一样都是社会意识形态，它的产生和发展终究由社会经济基础决定，中世纪宗教的发展及其巨大的影响力就是由当时欧洲社会经济基础所决定的。哥

① 贡布里希著，范景中译：《艺术发展史》，天津人民美术出版社，1988年，第16页。

② “全面的”社会生活中即包括从物质到精神的社会生活的整个领域，包括了社会生活的全部方面。

特式艺术接近中世纪欧洲人的宗教生活,它的内部直升的线条、奇突的空间推移效果,透过彩色玻璃窗形成的色彩斑斓的光线、各样雕刻及装饰,综合成一个“非人间”的精神圣地,它那种粗犷奔放、灵巧、上升的力量体现着教会的神圣精神;哥特式教堂外观的结构变化形成了一种类似火焰的冲力,独具装饰美感,使人们走近教堂就会产生对天国的神幻感,成功地表现出宗教的观念,人们的视觉和情绪随着向上飞升的尖塔,产生一种接近上帝和天堂的感受。从中,我们就可以感受到美术与生活的依存关系,敏斯特大教堂就是中世纪德国南部城市乌尔姆社会生活中各种领域、各种事物的全面的反映。

美术源于生活又高于生活,美术中处处都体现着生活、体现着自然,生活千姿百态,自然变化无穷,因此美术作品丰富多彩,能更好地满足不同人群的视觉与心理需求;同时又可以充实人们的生活,带给人们新的享受,从中得到美的体验。

从法国画家克洛德·莫奈(Claude Monet)身上,我们可以看到艺术家对于自然之美的不懈追求和对待生活的态度。莫奈努力去把握色和光的瞬间变幻,以表现他眼中的自然,他所关心的是整个大自然,在他画中的人和自然和谐地融为一体,人被融在景色、阳光和空气中,所有这一切又融合在画家特有的灿烂、艳丽却又像乐曲般和谐的色彩之中。莫奈的绘画绝不是生搬硬套自然、重复自然,而是有取舍地提取自然与生活中的精华。在他最为著名的油画作品《日出·印象》(图1-5)中,经过晨雾折射过的红日,出现在一个灰绿色的世界中,这个世界是真实的,却又充满迷幻,似乎每时每刻都随着阳光而变化着,画家运用神奇的画笔将看似平常的瞬间视觉印象留在了画布上,并使它成为永恒。

图1-5 莫奈 油画《日出·印象》

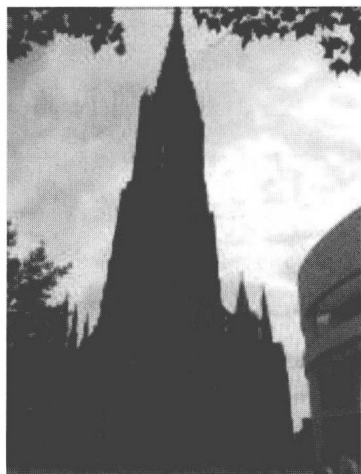

图1-4 德国 乌尔姆敏斯特大教堂
公元14—19世纪

美术已成为一种生活的态度,它使我们的人生变得更美好、更有意义。正如我国近代著名教育家蔡元培说过的:“我们每每在听了一支歌,看了一张画,一件雕塑,或者读了一首诗、一篇文章以后,常会有一种说不出的感觉。四周的空气会变得更温柔,眼前的对象会变得更甜蜜,似乎觉到自身在这个世界有了一种伟大的使命。这种使命不仅仅要使人人有饭吃,有衣裳穿,有房子住,它同时还要使人人能在保持生存以外,还能去

享受人生。知道享受人生的乐趣,同时便知道了人生的可爱,人与人的感悟便不期然而然地更加浓厚起来。”^①

就让我们一起走入这种“说不出的感觉”中,去理解美术与美术作品。

二、美术的内涵

通过美术鉴赏可以陶冶性情,养成高尚纯洁的人格,使我们的生活更有意义。但是,如果只以“观众”的心态,隔着一道“屏幕”如同雾里看花似的欣赏美术作品,是无法达到以上目的的,必须具备更深一层的欣赏、分析和判断能力。要做到这一点,首先就要了解美术的内涵,要知道何谓美术,何谓美术作品,并通过具体美术作品的鉴赏活动提高对这种“美的艺术”的本质认识,加强个人的审美修养。

简单地说,美术就是人类运用一定的物质材料,通过用点、线、面、体、明暗、色彩、空间等基本要素及有机形成的美术语言,在平面或立体的空间中塑造出具体、直观的可视形象的一种艺术形式。从区别于其他艺术门类的角度来看,美术是有形的、并占有一定的空间的“造型艺术”或“空间艺术”,同时它又是用眼睛看的“视觉艺术”。

在纷繁多变的美术现象和美术形态中,面对复杂的美术创作和鉴赏这些精神活动,简单的概括似乎很难接近美术的本质,因此我们必须从对美术发生之谜的追索和美术概念的历史变化中,界定和明确美术的内涵,并逐步去理解美术的本质。

(一) 美术发生之谜

美术到底源于何时,怎样出现,又是为何发生? 这些问题就和人类的起源一样古老遥远,一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”。美术发生之谜就像埃及哈夫拉金字塔边那尊巨大神秘的狮身人面像(图1-6)一般,耐人寻味。

自古以来,人们对美术发生问题的追索就没有停止过,提出了许多推断和假说,也逐渐

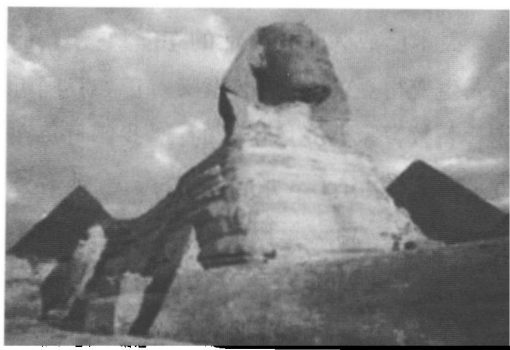

图1-6 古埃及 狮身人面像(斯芬克斯像)

形成了多种包括美术在内的艺术发生的理论,影响较大的主要有“模仿说”、“游戏说”、“表现说”、“巫术说”、“生产劳动说”、“集体无意识”、“多元决定论”等等这些从不同的视角解读美术发生之谜的理论,不断促进人们对美术本质的思考与和理解,通过对这些知识的了解可以帮助我们把握美术的内涵,同时也更有利于具体美术作品的鉴赏。

^① 蔡元培,高平权:《蔡元培美育论集》,湖南教育出版社,1987年。