

马永建【编著】

湘美版·**美术鉴赏**

同步解析与测评

 湖南美术出版社

MEISHU JIANSANG
TONGBU JIEXI
YU CEPING

湘美版·美术鉴赏

同步解析与测评

MEISHU JIANSHANG
TONGBU JIEXI
YU CEPING

马永莲 [著]

图书在版编目 (CIP) 数据

美术鉴赏·同步解析与测评 / 马永建编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2009.3

ISBN 978—7—5356—3182—4

I. 美… II. 马… III. 美术—鉴赏—高中—教学参考资料
IV. G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 019015 号

湘美版

美术鉴赏·同步解析与测评

编 著: 马永建

责任编辑: 王春林 黄 啸

责任校对: 李奇志

封面设计: 周 云

版式设计: 胡智慧

出 版: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号 邮编: 410016)

印 刷: 湖南益阳三邦印务有限公司

地 址: 湖南省益阳市资阳区疗养路 6 号 邮编: 413001

开 本: 787×1092 1/16 印张: 22

版 次: 2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3182-4

定 价: 34.80 元

[著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究]

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

目 录

第一单元 美术与眼睛

第一课	什么是美术作品	3
第二课	图像与眼睛	12
第三课	我们怎样运用自己的眼睛	22

第二单元 辉煌的美术历程

第一课	原始人的创造	35
第二课	礼仪与教化	49
第三课	心灵的慰藉	82
第四课	人间生活	108
第五课	审美自律	129
第六课	从传统到现代	150
第七课	新的实验	181

第三单元 灿烂的美术世界

第一课	追寻艺术家的视线	195
第二课	艺术家眼中的自己	204
第三课	托物寄情	208

第四课 审美变化中的自我	216
第五课 进入历史	226
第六课 战争与和平	235
第七课 时代的脉搏	241
第八课 不同的歌声	248
第九课 各异的风土人情	257
第十课 通俗的浪潮	265
第十一课 变幻的自然万象	271
第十二课 地域的永恒魅力	286
第十三课 异域的憧憬	299
第十四课 走进博物馆	305
美术鉴赏练习题及参考答案	
练习题	319
参考答案	340

第一单元
美术与眼睛

第一课 什么是美术作品

什么是美术作品？谈到这个问题可能很多人都会想到：这么简单的问题还需要讨论吗？“美术作品”不就是我们在美术馆、博物馆或者艺术书籍中看到的，供人们欣赏的那些绘画或者雕塑作品吗？的确，这种看法从理论上来说并没有什么问题——艺术家为了满足人们的审美需要，运用特定的美术形式和材料创作出来的作品的确就是美术作品，就像达·芬奇的绘画作品《蒙娜丽莎》、米开朗琪罗的雕塑作品《大卫》等都是经典的美术作品。不过，当你对艺术史有了进一步了解的时候，你就会发现这个问题并不像它表面上看起来那么简单，至少单凭这种概念化的理论去认识美术作品是远远不够的。

我们之所以要讨论“什么是美术作品”这一问题，是由于对于这个问题的认识在一定程度上会影响我们对于美术作品的鉴赏——能否比较全面地认识“美术作品”的范畴决定了我们能否认识到某些美术作品的价值以及能否去欣赏它们。因为在不少人的心目中，“美术作品”仅仅局限在少数几种艺术门类和形式上，比如说由一些艺术大师创造的写实性绘画和雕塑，而对其他的一些形态就了解甚少，甚至不觉得这些形态是美术作品。这种认识显然会阻碍我们对于美术作品及美术的丰富内涵的认识。实际上，美术有着悠久的发展历史而且种类众多，它自古以来一直渗透在我们生活的方方面面；与我们的生活有着密切的关系。另外，随着时代的发展，新的媒介和新的观念不断出现，“美术作品”的概念也在不断拓展。

关于“什么是美术作品”，我们可以从几个方面来认识：一、我们可以在了解美术发展历程的基础上去认识什么是美术作品；二、我们可以从了解美术的一些基本门类的角度去认识什么是美术作品；三、要学会用创造性的眼光去看待一些新的美术现象，了解随着科技、艺术的发展而出现的一些新的美术形态及美术作品。

一、了解美术的发展历程

1. 从功能走向审美

对美术发展的历程以及“美术”概念演变的历史有所了解无疑对我们认识什么是“美术作品”这一问题有所帮助，因为这样可以使我们了解“艺术”是如何发展到今天的，并由此获得必要的艺术知识以及学会用一种历史的眼光去看待艺术，同时也能

够了解那些被我们所“忽视”的艺术作品以及认识到它们的审美价值。

一般而言，“美术作品”的概念在艺术史上经历了一个从无到有，从确立再到不断拓展的过程。之所以说艺术作品的概念经历了“从无到有”，是由于在人类文明早期的一个相当长的历史阶段中，并没有专门的“艺术”的概念——在当时，视觉艺术创造渗透于其他社会生产之中，被视为是一种满足生产和生活需要的技艺，而不是一种独立的精神活动——因此也不存在专门供欣赏的“美术作品”。这种现象在人类历史长河中相当长的时间内都是如此。像古希腊时期所说的“艺术（Ars）”，是指包括政治、军事、医术、农业、竞技、绘画、雕塑等在内的一切技艺，而并不是专指今天的各类艺术。而且值得注意的是，古希腊的艺术家虽然创造了辉煌的视觉艺术，但是视觉艺术在当时却仍然被认为是一种低等的体力劳动和工匠艺术。中国艺术发展的情况也和上述现象大致相同。我们今天看到的很多在中国艺术史早期阶段出现的著名的艺术作品，最初也并不是为了满足审美的需要，而是出于巫术、殉葬、礼仪、生产和生活的目的而制造出来的。像著名的秦始皇兵马俑就是秦始皇为了给自己陪葬而要求工匠们制作出的一支庞大的陶俑“军队”，“他们”负责守卫和陪伴秦始皇度过在地下的漫长岁月。秦始皇的初衷显然是不希望别人看到“他们”的——如果这支“军队”不被人发现的话，那么它也许会永远的、寂静无声的被埋藏在地下，而不会有人去欣赏它。此外，中国在夏、商、周时代流行的青铜器在具有实用功能的同时还具有礼仪的功能，但是它却不是专门供人欣赏的。

不过，需要说明的是，尽管这个阶段并没有形成专门的“美术作品”的概念，但是并不表明这个阶段的作品缺乏审美特质。恰恰相反，当时的人们在长期的生产生活实践中，已经具备了相当高的审美水平，掌握了比较熟练的造型技巧和装饰技巧。比如说，从中国原始社会的彩陶器中我们可以发现，早在新石器时代，人们就已经具备了一定的绘画造型技巧，同时他们也能够比较准确地塑造一些动物器形。同时，中国的先民已经能够将自己熟悉的一些自然现象和动植物加以概括，变成各种纹样来装饰彩陶器。进入文明时代之后，在不同历史时期我们都能够发现一些造型精美、色泽鲜艳的器物以及一些绘画和雕塑作品。比如秦始皇兵马俑不但数量众多，而且体现出相当高的写实技巧，因此被视为是秦代美术的代表作。

上述时代的艺术家所创造的作品之所以在后世由实用品演变为“美术作品”，一方面是由于这些物品在制作的过程中，已经包含了一定的形式审美法则——它们的制造者在制作这些物品的时候，对物品的造型（比如对称、均衡）、图案的运用、色彩的搭配等因素都进行了考虑。因此当这些物品最初的功能随着岁月的流逝而逐渐淡化甚至完全消失的时候，它们自身存有的审美特质却日渐显现。比如中国的青铜器到了宋代之后就演变成了贵族和文人们把玩的对象，他们开始从这些器物的造型、花纹、色泽、铭文等角度欣赏并收藏它们——在这个阶段，青铜器已经从权力的象征和一种生活用品彻底蜕变成了一种供人欣赏的艺术品和收藏品。另一方面，这些艺术品尽管在当时并没有受到足够的重视，但是它们是艺术历史发展链条中不可忽视的一环，因为它们在形式方面的探索为随后艺术的发展奠定了基础。像我们熟知的西方文艺复兴艺术的出现，就得益于古希腊和古罗马的美术作品，它们所体现出的精湛技巧和对人

类的肯定，鼓舞和影响了文艺复兴时期的艺术家们。所以，随着美术在随后时代的地位不断提高，这些以实用目的为创作出发点的创造物最终都被提升为“美术作品”。

2. “美术”概念的确立

我们今天使用的“美术”这个词汇是一个多世纪前从日本传入的，而这个概念最早是在西方发展起来的。在西方，从文艺复兴盛期（16世纪）到18世纪是“美术”概念确立的一个关键时期。在这个时期，美术开始被视为是一种独特的精神活动，艺术家们开始有目的地去创造供人们欣赏的艺术作品。

首先值得一提的是，在文艺复兴盛期，“艺术”演变为大写的ART，它开始主要指视觉艺术，而且艺术家的劳动也得到了承认。这主要是由于在文艺复兴阶段，涌现出了一大批重要的艺术大师，他们努力地将美术提升到与其他艺术门类同样的高度。美术不再认为是一种体力劳动和工匠艺术，而演变成了一种与心灵密切相连的创造活动。而我们今天所说的美术，主要是指“美的艺术”，即Fine ART，这一概念在文艺复兴时期就开始有学者提出，但它到18世纪中期才正式被确立和被人们所认可。这一概念实际上是相对于以往的出于实用目的而创造出的艺术作品，即实用艺术而提出的。它的出现，表明美术在人类文化中所享有的地位被现了一个质的飞跃。也就是说，视觉艺术在这个时期已经不仅仅是为了满足物质生活的需要而被创作出来的，还包括为人们提供一种精神上的享受。可以说在这个时期，西方的视觉艺术才真正完成了从功能性向审美性的蜕变。而这种从功能性向审美性转变的过程在中国美术史上也有所体现，例如文人画的出现就是艺术走向纯审美性的一种体现。

不过在今天我们使用“美术”这个概念的时候，已经大大拓展了它原有的含义，美术门类众多，其中既包括实用艺术，也包括专门供人们欣赏的“纯艺术”。关于这一点我们将在随后的美术门类中进一步介绍。

3. 用开放的眼光看待“美术作品”的概念

19世纪晚期以来是一个充满变革的时代，各种新技术、新发现层出不穷，在这种变革的背景之下，美术领域也出现了许多重要的变化，与之相应的“美术作品”的内涵也在发生变化。这种变化表现在几个方面：首先是传统的审美标准被打破——在西方出现的现代主义思潮打破了西方古典主义的审美标准，艺术家试图从新的角度去认识世界，各种变形、抽象的形象随之而来，使艺术形象发生了根本性的变化；其次，各种新的媒介被采用——除了传统的绘画、雕塑等艺术门类之外，摄影、现成品、视频、电子媒介等新的媒介也被采用，这就大大拓展了美术的形态；再次是美术观念的变化，这种变化表现在许多方面，例如美术的展示空间、展示方式、美术与社会的关系等许多方面都在发生着变化。我们在艺术史中可以发现有很多美术作品在刚刚出现的时候，由于艺术家打破了原有的美学规范，他们的创造力超越了公众的接受能力，使得这类作品无法得到承认。例如位于法国巴黎的埃菲尔铁塔在刚刚建成的时候，曾

经被人们称之为一个“钢铁的怪物”。在这些诅咒埃菲尔铁塔的人当中，就有著名的文学家小仲马、莫泊桑等人，他们将埃菲尔铁塔称之为毫无艺术价值的东西，他们更希望看到那种传统的纪念碑造型而不是一个钢铁的尖塔。但是事实证明埃菲尔的眼光，他的建筑在20世纪被视为是现代工业文明精神和现代建筑艺术的一种象征，而且成为法国文化的标志。埃菲尔铁塔的遭遇反映出美术的变革与公众审美趣味之间的矛盾。但实际上这些观点会随着时代的发展而不断改变，因此我们需要用一种开放的眼光来看待各种新的“美术作品”形态，用动态的、变化的态度理解“美术作品”。关于这一点可以参见本书第二单元第六、七章。

4. 认识非主流艺术的价值

我们在认识什么是美术作品的时候，还要注意避免只关注主流艺术发展，忽视非主流艺术观念。什么是主流艺术呢？从历史上来看，包括宫廷艺术、宗教艺术、文人阶层的艺术等在内的都属于主流艺术，我们所了解的艺术大师的艺术绝大部分都属于这些美术形态，这类美术作品受关注的程度很高，也是美术史记述的主要对象；而土著艺术、民间艺术、大众艺术等艺术则往往被作为非主流的艺术，而且受关注的程度不高，但实际上，这些艺术对于美术的发展同样产生了积极的推动作用。因为这些艺术具有与主流艺术不同的审美趣味，可以作为主流艺术的一种补充。比如，非洲的雕塑在19世纪那些习惯了写实性绘画和雕塑的欧洲人的眼中是粗糙和低劣的，他们认为这些雕塑属于原始人的物品，它们更应该是人类学家感兴趣的对象而不是艺术品。直到19世纪晚期到20世纪初现代主义艺术兴起之后，随着艺术家，特别是高更、毕加索、马蒂斯等人对原始艺术的认识以及运用这种风格去创作作品，使得欧洲人逐渐改变了过去那种看法，开始认识到非洲雕塑中所蕴涵的原始粗犷之美以及独特的韵味，它们也由此成为美术馆和博物馆中被展示的“美术作品”。此外，这些所谓非主流艺术形态种类繁多，渗透于社会生活的诸多方面。

二、认识美术的主要门类

通过了解美术的一些主要门类及其特征无疑可以帮助我们特定角度认识什么是“美术作品”。一般而言，美术的主要门类包括：绘画、雕塑、建筑、工艺美术、设计、书法、篆刻、摄影以及随着现代科技发展而出现的一些新的美术形态，比如电脑美术、新媒体艺术等等。在这些美术形态中，绘画、雕塑、建筑、工艺美术、书法、篆刻出现的历史比较悠久，属于传统的美术门类。而设计、摄影则是现代社会的产物，它们出现于19世纪，在20世纪获得了长足的发展。此外，像电脑美术、新媒体艺术则是在20世纪五六十年代以后发展起来的，可以说完全是现代科技的产物。在这里

我们主要了解一下绘画、雕塑、建筑、工艺美术、现代设计和摄影艺术的特点。

1. 绘画

绘画是历史最悠久的美术门类之一，人类原始社会的洞窟壁画、岩画以及彩陶器上绘制的形象就是绘画发展的最早形式。绘画是一种二维的艺术，它运用一定的工具和材料（画笔、刻刀、颜料等）在一些平面上（纸张、画布、墙壁、物品的表面等）创造出各种艺术形象。

由于使用的物质媒介不同，绘画又可以分为油画、中国画、版画、水彩画、水粉画、素描等。

从对形象的表现角度来说，传统绘画可以分为两大绘画体系，即西方绘画体系和东方绘画体系，这两个体系在处理形象方面有各自不同的特点。西方自文艺复兴以来的绘画重视写实，重视表现明暗、体积、空间感等能够反映现实视觉经验的因素；而东方传统绘画重视运用线造型或者通过笔墨的变化来表现形象，不追求对明暗、体积等因素的表现，形象具有平面化的特征。

另外值得一提的是，中国画主要包括壁画和卷轴画两大类，从表现手法上分为工笔、写意和兼工带写三种。

2. 雕塑

雕塑也是最悠久的美术门类之一，它与绘画的不同在于它是一种三维的、占有一定空间的艺术形态。所谓雕塑，就是运用一定的物质材料，通过雕、刻、塑等手法，创造出各种立体艺术形象的艺术门类。

在传统艺术领域的雕塑被认为是一种静态的艺术，它从形态上主要分为圆雕、浮雕、透雕三类，所用的主要材料有泥、石头、青铜、木头、砖、陶瓷等。但是随着现代技术和现代艺术的发展，雕塑也产生了一些变化，比如有些艺术家制作可以活动的雕塑，称为“活动雕塑”；也有些艺术家运用一些新的材料，比如钢铁、生活中的废弃物品等制作装配雕塑；或者用毛毡来制作软雕塑等等。

3. 建筑艺术

建筑艺术也是一种古老的艺术形式，它是指人类用某些物质材料（石头、木材、砖、钢筋、水泥等），按照特定的审美标准修建或者构筑的用于居住或者活动的场所。在西方文化中，建筑这个词的拉丁文原意是“巨大的工艺”，这说明建筑从它发展的早期阶段开始就是技术与艺术的一种结合，它不但可以供人们居住和活动，而且还具有文化价值和审美价值，体现出特定时代的民族性和时代感。

一般而言，建筑艺术的表现手段主要是通过建筑外观的造型、结构、装饰，内部空间的组织以及建筑与环境的和谐关系来体现其独特的文化意蕴和审美特征的。

人类历史上的经典建筑有很多，比如埃及的金字塔、法国的巴黎圣母院、中国的故宫、澳大利亚的悉尼歌剧院等等。这些建筑可以说是“无声的史书”，它们向我们展现了不同时代的审美标准、生活方式、文化特点，尽管有些建筑距离我们的时代已经很遥远了，但它们无疑是人类永远的文化财富。

4. 工艺美术

工艺美术是人类历史上最古老的艺术门类之一，它的源头可以上溯至原始时代人们制造的生产工具和装饰品。工艺美术种类繁多，与人们日常生活的关系极为密切，它主要有几个特点：一是实用性，工艺美术主要是为了满足人们日常生活的某种需要而制作出来的；二是审美性，它具有独特的形式美感；三是工艺性，它主要通过手工制作，不同的工艺美术品对制作品质有特定的要求。具体来说，工艺美术主要包括三大类：第一类是经过艺术处理的满足日常生活需要的实用品，如服装、床上用品、各种器皿等；第二类是民间工艺美术品，如竹编、草编、泥塑、木雕等；第三类是特种工艺美术品，如景泰蓝器皿、象牙雕刻、玉雕、精美的陶瓷制品等，这一类工艺美术品制作工艺水平很高，在历史上主要提供给皇室或者贵族阶层使用，主要供观赏和收藏。

从历史上来看，中国是工艺美术制作大国，工艺美术品种繁多，制作工艺精美，其中比较有代表性的有陶器、青铜器、玉器、丝织品、陶瓷、景泰蓝器皿、象牙雕刻等。

5. 书法艺术

书法艺术是中华民族特有的一种艺术形式，它是在汉字书写的基础上发展起来的一门艺术，在用笔用墨、间架结构、章法韵律等方面追求一种独特的形式美感，并且以此来表现书写者的情感、气质、品格等精神层面的因素。其主要书体包括篆书、隶书、草书、行书、楷书等。中国书法艺术有着悠久的历史，在历史上，书法名家辈出，从书法繁荣的魏晋时期开始，历朝历代都有书法名家涌现。比如魏晋时期的王羲之，唐代的张旭、怀素，宋代的苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄等，各有千秋。

此外，由于创作工具的原因，中国书法与中国绘画之间有着密切的联系，历史上有“书画同源”的说法，强调以书法的笔意入画，体现出中国传统艺术特有的笔墨韵味与形式美感。

中国美学家宗白华先生认为：“中国的书法，是节奏化了的自然，表达着深一层的对生命形象的构思，成为反映生命的艺术。因此，中国的书法，不像其他民族的文字，停留在作为符号的阶段，而是走上艺术美的方向，成为表达民族美感的工具，这也可以说是中国书法的一个特点。”

6. 现代设计

现代设计也是为了满足各种实用需要而出现的一种新的美术形态，它与传统的工

艺美术既有联系，又有区别。二者的联系在于它们都是为了满足人们的各种日常生活需要而发展起来的，都具有特定的审美要求，也就是既有实用功能，又具有审美功能；而它们的区别在于现代设计是现代工业社会的产物，主要是为了满足现代机械化和批量生产的需要而进行一种艺术创造活动——设计师通过自己的创造实践，为生产部门提供能够满足人们生活需要的各种产品的创新设计，从而为它们的生产活动奠定基础。

从总体上讲，现代设计主要包括三个领域的内容。

一是产品设计，从家具、餐具、服装等日常生活用品到汽车、飞机、电脑等高新技术产品都属于产品设计的范畴。

二是环境设计，即针对人类活动的各种自然环境与室内空间进行设计和组织，使之符合人们的行为需要。环境设计包括城市环境设计、庭院设计、室内设计等。

三是视觉传达设计，主要是通过各种视觉因素来传递相关信息，一般而言视觉传达设计主要指平面设计，如海报设计、装帧设计、包装设计、展示设计等，但随着社会的发展，电视、多媒体、网络等也被纳入视觉传达设计的领域。

7. 摄影

摄影是现代科技发展的产物，自从1839年法国画家达盖尔发明照相机以来，摄影已经经历了一百多年的发展历程。摄影是一种视觉与技术相结合的形式，它与绘画相比，具有纪实性和瞬间性的特点，因此被广泛地应用于社会生活的各个领域。摄影艺术作品的创作主要强调的是主题的选择与构图、光线、影调等摄影语言的运用，要求摄影家用艺术的眼光去挖掘独特的形象，它可以是对生活瞬间的捕捉，也可以是艺术家有目的的安排而进行的拍摄。

作品鉴赏

· 彩陶鲵鱼纹瓶

此瓶为新石器时代仰韶文化时期器物，是用细泥红陶制成，小口翻唇、细长颈、折肩、深腹、平底，腹部两侧有耳。在瓶肩部以上至近底处用黑彩绘一条鲵鱼，生动可爱。鲵鱼是现存最大的两栖动物，生长在山溪之中，四肢短小，尾大而扁，身上有斑纹，因为“声如小儿啼”，所以又称为“娃娃鱼”。鲵鱼在现今黄河以南的广大地区都有分布，但甘肃省只见于天水、武都两个地区，此瓶正好发现在这一范围之内。

鲵鱼绘于瓶上，是这个不知名的氏族的图腾纹样，可能是他们信奉的祖先形象。鲵鱼的脸酷似人形，两只眼睛炯炯有神，身躯蜷曲似在游动，前肢仿佛在支撑着身体，使头昂起，像是在呼喊着生命，又像是跃动着自由。有人认为这种人面鲵鱼是中国最早的龙图，视之为龙的“史前祖先”，也不无道理。

瓶体上的图案准确地表现了鲵鱼的特点，反映了远古人类对生活的细致观察和高超的艺术再现水平。

· 人面鱼纹彩陶盆

20世纪50年代，在西安半坡的仰韶文化村落遗址中出土了好几件充满神秘气息的彩陶盆。这些陶盆上的装饰是一种由人面与鱼纹组合为一体的奇异图像。这种人面鱼纹盆由细泥红陶制成，敞口卷唇，盆内壁用黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。人面概括成圆形，眼睛为两道横线，眼以上部分一半全涂黑，一半略留空白，鼻子近乎三角形，嘴则像个“工”字，耳朵部位一边饰一条小鱼，嘴角两侧也各衔一条小鱼。人头顶上的三角形，一般认为是发髻之类的饰物。从鱼眼、鱼鳞、鱼鳍等细节来看，盆中十来条鱼分属三个品种，且大小相间，错落有致，极见多样统一之美。现代考古学家大多认为，这种装饰应与古人某种原始信仰和巫术活动有关。有人指出，在先秦典籍《诗经》、《周易》中鱼有隐喻“男女相合”之义，依此类推，这种人面鱼纹也应具有祈求生殖繁衍的含义。还有人根据《山海经》上有关古代巫师常常“珥两青蛇”的说法，猜测这“珥”双鱼的人面也许就是半坡巫师的形象，因为在上古神话中还有鱼蛇互化的传说。不过许多人考虑到这件彩陶盆出土时是作为小孩瓮棺的顶盖，而且其他文化遗址中又从未发现类似的彩陶盆，因此推测这人面鱼纹很可能是半坡氏族公社的图腾。

· 鹳鱼石斧彩陶瓮

此瓮用夹砂红陶制成，敞口、深腹、平底，近口处有六个钩状“系”，用以吊挂绳索。瓮的外壁画着一幅神秘的《鹳鱼石斧图》。图画在美术方面的成就也引人注目，画幅高37厘米，宽44厘米，在当时出现这样大型又独立性很强的画作是极为罕见的。鹳鸟全身的白色使以墨线圈点的鹳眼特别醒目，以墨笔勾勒的鱼和石斧的线条相当遒劲纯熟。而且作者为了表示鱼的重量（也喻为战果的重大），有意使白鹳的体姿略微后倾，可见对事物观察的细心和敏锐。因此，单就艺术而言，无论是形象捕捉塑造还是绘画形式变化，它都已算作中国原始绘画中难得的珍品了。画的左边绘有一只神采奕奕的白鹳，眼大身壮，长喙短尾高脚，口衔一尾大鱼。右边绘有一把带柄的石斧，斧头与柄相交处画着横线和圆点，表示两者是固定在一起的，斧柄下部画着交错斜线，可能是柄套，既防滑又美观，柄中部的黑叉，则可能是具有某种意义的符号。

学者们认为这并不是对自然中鹳鸟吃鱼这一现象的简单描绘，因为彩陶瓮是当时部落联盟首领的葬具，该部落联盟的图腾就是鹳鸟，而鹳鸟口中的大鱼应是敌对部落联盟的图腾，作画者将鹳鸟画得形体硕壮，眼睛大而有神，将鱼画得身体僵直，毫无生气，用鹳口衔鱼的题材正是为了表现本族的胜利和敌人的失败。带符号标志的石斧是首领生前所用之物，是身份地位和权威的象征，将石斧画在瓮上，是部落成员对去世首领的怀念。

· 兽纹鬲

鬲是青铜器中的炊煮器和礼器，流行于商代至战国时期。商代鬲的造型仿新石器时代陶鬲制成，器身较高，两直耳立于口沿上，侈口，圆腹，腹下部做成中空的袋状，以便烹煮时扩大受火面积，腹底有3个锥形短足，花纹简单。商中期后，鬲身开

始装饰精美的花纹。商晚期至西周时，袋足逐渐蜕化，器身也由竖高向横宽发展；还出现了方鬲，下部有门可以开合。这件兽纹鬲1957年于安徽省阜南出土，造型为双立耳，斜颈，窄肩，深腹袋状，下有圆锥状尖足，形制精巧。颈饰云雷纹，腹饰兽面纹。纹饰平整，兽面轮廓条纹稍粗，其余均以细雷纹组成，显得威严而又不失华美。

· 《竹院品古》

该图是明代画家仇英《人物故事图册》中的一幅。此图册共十页，所绘仕女等人物多属传统题材。表现历史故事的有《贵妃晓妆》、《明妃出塞》、《子路问津》、《高山流水》、《南华秋水》；描绘文人逸事的有《松林六逸》、《竹院品古》；取之古代诗词的有《浔阳琵琶》、《捉柳花图》。这些册页画幅不大，但作者在撷取典型情节、形象来表现题意方面，显示出缜密巧思。如《竹院品古》，以竹院屏风内士人观画为主题，穿插侍女奉茶，童子们或持古物侍立，或扇炉烹茶，或布置棋局的场景，通过这些情景，表现文人士大夫清雅悠闲的生活方式。此册人物形象刻画准确生动，笔法工整精细，得宋院体画精髓。山石树木，画法多样，或用唐人勾斫，或用赵伯驹小青绿，或用赵孟頫之勾叶，左右逢源，运用自如。色彩艳丽和谐，富丽中透出雅逸韵味，效果蕴藉淡雅。这些特点显示出仇英融合传统工笔画法和文人水墨画法所形成的独特画风。出身画工的仇英，在“明四家”中文化修养略逊于沈周、文徵明、唐寅三人，然而，由于有非凡的天赋，他的高超画技倍受赞赏。

· 云南纳西族建筑

纳西族的古代住宅最早为木结构的“木楞房”，目前在个别山区仍可见到。明代已有瓦屋出现，但均为土司头人等富人的住室，或将其作为寺院。清代以来，普遍流行于丽江城镇、坝区和河谷区的是木石结构的瓦房，即三房一照壁和四合五天井的住房。这种瓦房多系两层楼房，屋基用石头砌成，中段用土基或砖，上段用木板，房檐外伸，以保护木质部分不受雨水侵蚀，在横梁暴露的两端加上“风火板”，既保护横梁，也起装饰作用，在风火板三角形的上角装上一块叶状的“垂鱼”。富裕家庭，则装上刻着花饰的浮雕，并在下面垂着两条写实鱼形图案的垂鱼。窗户多雕刻装饰，堂屋门窗尤喜刻花草鸟兽之类。不少人家的正房室内都有地板，一般院落宽大而严谨。不少人家的院坝、台阶都镶满了各种图案的鹅卵石和瓦砖，或是打上水泥地坪。现代纳西族的住宅多是两层，第二层多不住人，只储藏粮草等。有三合房(三房一照壁)、四合房(四房五天井)两种形式。一般都以六扇格扇作门。门窗都有浮雕，图案清秀，雕工精细，形成纳西族建筑上不可缺少的优美装饰品。寺庙的建筑多沿用明朝建筑和西藏建筑，但又有本民族的创新，如建筑楼角翘度平直及斗拱层叠，在建筑方法上形成了独特的建筑风格。

第二课 图像与眼睛

在了解了什么是美术作品之后，我们可以根据图像反映客观物象的不同，将美术作品分成三大类：具象美术、意象美术、抽象美术。尽管这种分类方法并不能够完全归纳美术作品中的各种形象，但是它对于我们了解美术作品的主要形象特征提供了一种思路。

一、具象美术

具象美术的主要特征在于美术作品中的图像与现实世界的形象之间有着一种明确的对应关系，换句话说，就是艺术家所表现的形象基本上是对现实世界中形象的一种较为客观的反映。在东西方的美术史上，都曾经存在过一个具象美术比较流行的阶段。像中国古代的一些雕塑，比如秦兵马俑、汉代陶俑，以及中国古代的一些绘画作品，比如唐、五代、两宋时期的人物画、山水画等，都可以归入具象美术的行列。而与东方艺术相比，具象美术在西方的发展则更为典型，这种形态在古希腊时期就已经达到了很高的发展水平，艺术家们已经能够比较准确地表现各种人物的形象和人体动态。到了文艺复兴时期，西方艺术家又建立起了一整套能够在画面上反映我们视觉经验的方法，其中包括焦点透视法、大气透视法以及解剖学等方面的研究，使得这个时期的绘画在对客观形象的表现方面达到了一个新的高峰。从文艺复兴时期开始，具象美术在西方艺术界独领风骚了数百年的时间，直到19世纪末20世纪初在现代主义美术兴起之后，这种局面才被打破。到了20世纪六七十年代，一些欧美的“超级写实主义”（又称为照相写实主义）的艺术家受到了大众文化以及现代摄影技术的影响，开始在画面上描摹摄影形象，这一流派的作品无疑也属于具象美术。

一般而言，具象美术的主要功能是为了满足影像记录的需要，实现某些纪念性的目的或者满足宣传的需要。在古代社会，具象美术是为了维护特定社会秩序的一种较为重要的视觉手段，比如中国古代的人物画所表现的主题之一就是帝王将相，烈女卫士，这些大都是为了满足宫廷和贵族阶层记录形象的需要，或者起到对社会大众进行道德劝诫的作用。这种情况在西方美术发展进程中也有所体现，特别是16~19世纪的宫廷艺术，所表现的主题大多是宗教、历史、政治事件、贵族肖像等。甚至20世纪在前苏联和中国出现的社会主义现实主义美术也具有上述特征，即通过