

美术鉴赏

MEI SHU JIAN SHANG LI LUN JI CHU

理论基础

吴留英 主 编
李新生 执行主编

河南美术出版社

美术鉴赏理论基础

MEI SHU JIAN SHANG LI LUN JI CHU

吴留英 主 编
李新生 执行主编

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏理论基础/吴留英主编. — 郑州:河南美术出版社,
2009.8

ISBN 7—5401—0893—2

I. 美… II. 吴… III. 美术—鉴赏—理论基础

IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 67024 号

美术鉴赏理论基础

吴留英 主 编

李新生 执行主编

*

河南美术出版社出版

中国电子科技集团公司第二十二研究所印刷厂印刷

*

787×1020 毫米 1/16 34.25 印张 665 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—1,000 册

ISBN 7—5401—0893—2/J·779

定价:35.50 元

前 言

美术,是最大众化的艺术门类之一,与人类的生活有着最广泛、最直接、最密切的联系。它在人类的衣、食、住、行等方面无处不有,它以特有的方式显示着人的高级本质,显示着人爱美、创美、立美的精神自由境界和心灵情感世界,显示着人独特的审美创造力量与能力。人类所创造的一件件瑰丽多姿、精奇绝妙的美术作品构成了文化艺术世界中独具特色的宝库,而且这源远流长、不断增新、日益丰富的美术珍宝品类,也美化着人的生活,美化着人的心灵,塑造着更加美好的人的形象。纵观古今历史,横察寰宇各国,时代变迁与民族盛衰都与美术意识、美术观念紧密相关。且不说那些体现着时代精神与民族风格的绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术、书法篆刻等美术名作,如何专门满足着人的美术渴求,培养和发展着人的美术才智,只看看人们身上穿戴的,餐桌上品味的,居室中追求的,就可确知人的美术意识是何等的强烈。服装的料、式、色、饰新潮迭更,食品的色、香、味、型花样频新,家居建筑形式、装饰风格渐成时尚,美发美容业已蔚然成风,甚至在日常生活用品的选购中对造型、色彩、纹饰因素也日益受到注重。如此等等,都说明了美术意识已经渗透在人类生活的时时刻刻、方方面面。由此我们可以说,美术意识是人生活的一个重要审美准则,培养和树立正确的美术意识,加强运用美术意识的自觉性,是社会审美教育赋予美术教育的特殊使命,也是人的文明素质自我修养的重要内容。在生活中确实存在着缺乏正确美术意识和盲目追求美术意识的人,结果常常事与愿违,甚至会欲美反丑,严重损害人的形象,损害人的审美自尊心。

人的美术意识是其审美意识的重要组成部分。美术意识的形成有多种原因,从先天生理因素遗传因素上说,爱美是人类的天性,这种天性主要表现为对形美和色美的自发美感,及无意识状态下的选择运用;从后天的社会实践因素来说,正如马克思所论证的那样,人的社会实践是一种“自由自觉”的行为,即“按照美的规律来塑造”的创造活动,这是人类美术意识的源泉。人类通过社会实践,自觉地认识和掌握了美的规律,并运用美的规律来创造属于人的世界。正是社会实践使人类的美术意识高度发展,获得了广泛深化,并在人创造的物质产品中得到凝定和确证。艺术实践,特别是美术实践则是人类美术意识的集中体现和质的飞跃。美术意识获得相对独立性,也使美术活动、美术作品越来越具有美术的性质和价值。通过美术活动和美术作品,美术意识更加规范化、系统化;美术活动不仅创造了具有审美意义的无数作品,也造就了无数彪炳史册的美术家,更培养了无数懂得美术作品、会欣赏美术作品的欣赏公众。随着社会的高度文明化的发展,美术活动越来越显示了它的重要性,美术教育是完成人的素质教育的重要途径。“观千剑而后识

器,操千曲而后晓声”,读千画而后识画,美术修养的提高也只有通过相应的美术实践活动——包括美术鉴赏和美术技能训练而后实现的。

本书作为高等院校非艺术专业美术修养基础参考指导用书,是美育系统工程和美术教育系列丛书之一。它包括美术鉴赏基础知识修养和美术名作鉴赏评价等。其旨在使学生掌握必备的美术常识,认识美术的一般规律;开拓学生的艺术视野,掌握鉴赏评论中外美术名作的原则、方法,提高审美能力和水平。

本书的作者,多是长期从事美术教育研究和教学工作实践并深受学生欢迎的一线美术教师。他们积多年的实践经验与研究心得,厚积薄发,编写出这样一本针对性明确,学术性与可读性兼而有之的,富有特色的具有大信息量的美术鉴赏理论基础的指导用书,相信定能受到广大学生的欢迎和读者的喜爱。

总之,本书的宗旨是在于从大学生及美术爱好者的实际出发,以实在而有效的方式,带领他们进入美术鉴赏的殿堂,使学生从中不仅能获得美术鉴赏的知识,也能得到美的享受。这也是本书全体作者的最大心愿。

吴留英

2009年8月

目 录

第一章 美术鉴赏的本体	1
第一节 美术鉴赏概述.....	2
第二节 美术鉴赏的审美特性.....	7
第三节 美术鉴赏的特点	16
第四节 美术鉴赏的作用	25
一、美术鉴赏的教育作用.....	25
二、推动与促进美术的发展.....	35
三、美术鉴赏的补偿作用.....	39
第二章 美术鉴赏的客体	44
第一节 美术作品的审美价值	44
第二节 美术作品审美价值的实现	47
第三节 美术鉴赏的客观条件	49
第三章 美术鉴赏的主体	54
第一节 美术鉴赏主体的能动性	54
一、知觉的主动性、选择性和组织性	55
二、美术作品艺术形象的再创造.....	58
第二节 美术鉴赏主体的条件	63
一、审美态度的确立与审美趣味的形成.....	63
二、具有健全的感官机能和审美心境.....	65
三、具有一定的艺术修养.....	66
四、具有全面的艺术体悟力和鉴赏力.....	68
五、具有健康的思想意识和艺术趣味.....	69
第四章 美术鉴赏的过程	70
第一节 前理解与期待视野	70
一、期待视野.....	70
二、期待视野与美术作品的互动关系及作品的艺术魅力.....	71
三、期待视野的改变与接受水平的提高.....	72
第二节 美术鉴赏的过程的阶段划分	72
一、鉴赏过程的初级阶段.....	73
二、鉴赏过程的展开和深化阶段.....	75
三、鉴赏过程的实现阶段.....	77

四、鉴赏过程的效应阶段·····	80
第三节 美术鉴赏心理结构要素·····	82
一、感知·····	82
二、联想·····	85
三、想象·····	88
四、情感·····	90
五、理解·····	94
六、体验·····	98
七、体味·····	101
第五章 美术鉴赏的方法·····	106
第一节 官能性的鉴赏方法·····	106
第二节 情感性的鉴赏方法·····	108
第三节 理智性的鉴赏方式·····	110
第四节 综合性的鉴赏方法·····	113
一、形式鉴赏法·····	115
二、图像学鉴赏法·····	117
三、精神分析法·····	121
第五节 比较的鉴赏方式·····	124
一、比较鉴赏中的横向比较·····	125
二、比较鉴赏中的纵向比较·····	129
三、比较欣赏中的求同比较和反差比较·····	133
第六章 中国绘画艺术鉴赏·····	136
第一节 绘画艺术概述·····	136
一、以平面关系表现空间存在·····	136
二、以静态图像表现运动关系·····	139
三、以空间负载无限容量·····	140
第二节 中国绘画概述·····	141
第三节 从远古到秦汉的绘画·····	145
《狩猎图》·····	145
《人物龙凤帛画》·····	145
《马王堆一号墓帛画》·····	146
第四节 魏晋南北朝的绘画·····	147
《洛神赋图》·····	148
《游春图》·····	149
第五节 隋唐时期的绘画·····	150
《步辇图》·····	151

《虢国夫人游春图》·····	152
《簪花仕女图》·····	153
《五牛图》·····	155
《韩熙载夜宴图》·····	156
第六节 宋元绘画·····	157
《泼墨仙人》·····	158
《清明上河图》·····	159
《雪景寒林图》·····	161
《踏歌图》·····	163
《富春山居图》·····	164
《葛稚川移居图》·····	165
《容膝斋图》·····	167
《墨梅图》·····	168
第七节 明清绘画·····	169
《驴背吟诗图》·····	169
《纨扇秋风仕女图》·····	171
《女仙图》·····	172
《荷花水写图》·····	173
《淮扬洁秋图》·····	175
《秋山红树图》·····	176
《竹兰石图》·····	177
《松梅图》·····	178
第八节 近现代绘画·····	180
《群虾图》·····	180
《奔马图》·····	181
《流民图》·····	182
《山水图》·····	184
《桐荫馆临溪图》·····	185
《小龙湫下一角》·····	186
第七章 西方绘画艺术鉴赏·····	188
第一节 西方绘画概述·····	188
第二节 史前和上古绘画·····	190
《野马》·····	191
《歌舞女伎图》·····	191
《埃及陵墓绘画》·····	192
第三节 古希腊罗马绘画·····	192

《戴百合花的王子》·····	193
《奥多布朗底尼婚礼图》·····	193
第四节 中世纪绘画·····	194
《查丁尼大帝和侍从》·····	194
《蒂奥多拉皇后和她的侍从》·····	195
第五节 欧洲文艺复兴时期绘画·····	195
《春》·····	196
《蒙娜丽莎》·····	198
《创造亚当》·····	199
《西斯廷圣母》·····	200
《入睡的维纳斯》·····	202
《农民的婚礼》·····	202
《四使图》·····	203
第六节 欧洲 17 世纪绘画·····	204
《弹曼陀林的小丑》·····	205
《情书》·····	206
《夜巡》·····	207
《劫夺吕西普斯的女儿》·····	208
《纺织女》·····	209
《阿尔卡迪亚的牧人》·····	210
第七节 法国 18、19 世纪绘画·····	211
《向爱情岛进发》·····	212
《蓬巴杜夫人像》·····	213
《贺拉斯兄弟之誓》·····	214
《泉》·····	215
《梅杜萨之筏》·····	216
《自由引导人民》·····	217
《蒙特枫丹的回忆》·····	217
《拾穗者》·····	218
《筛麦女》·····	219
《弗里·贝舍尔的酒巴间》·····	220
《日出·印象》·····	221
《红磨房间的舞会》·····	222
《大碗岛的星期日下午》·····	223
《有瓷杯和水果的静物》·····	224
《塔希提岛的妇女》·····	225

《向日葵》·····	226
《女丑角莎尤柯》·····	227
第八节 18、19 世纪欧美各国绘画·····	228
《蓝衣少年》·····	230
《干草车》·····	231
《轧铁工厂》·····	232
《水蛇——I》·····	233
《查理四世一家》·····	234
《瓷器公主》·····	235
《无名女郎》·····	236
《伏尔加河上的纤夫》·····	237
《近卫军临刑前的早晨》·····	238
《伏尔加河上的清风》·····	239
第九节 西方现代派绘画·····	240
《舞蹈》·····	240
《呐喊》·····	241
《格尔尼卡》·····	242
《内战的预感》·····	243
《构图 8 号》·····	244
《坐着的裸女》·····	245
《克利斯蒂娜的世界》·····	246
第八章 中国雕塑艺术鉴赏·····	249
第一节 雕塑艺术概述·····	249
一、雕塑的本质·····	249
二、雕塑的特点·····	252
三、雕塑材质的审美价值·····	255
四、雕塑体量的艺术价值·····	258
五、雕塑结构的实体艺术价值·····	259
六、雕塑力量感的艺术价值·····	260
第二节 中国雕塑艺术概述·····	261
第三节 古代雕塑·····	264
《陶裸体女像》·····	264
《虎食人卣》·····	264
《错金银虎噬鹿屏风插座》·····	264
第四节 秦汉雕塑·····	265
《秦始皇陶俑》·····	265

《马踏匈奴》·····	266
《马踏飞燕》·····	267
《击鼓说唱俑》·····	267
《荆柯刺秦王》·····	267
第五节 魏晋南北朝雕塑·····	268
《昙曜五窟》·····	268
《胁侍菩萨》·····	269
《女侍俑》·····	270
《萧景墓辟邪》·····	270
第六节 隋唐雕塑·····	271
《迦叶塑像》·····	272
《奉先寺造像》·····	272
《三彩骆驼载乐俑》·····	273
《昭陵六骏》·····	274
《乾陵石狮》、《顺陵石狮》·····	275
《单髻女立俑》·····	276
第七节 五代、辽、宋、元朝雕塑·····	276
《王建石像》·····	276
《养鸡女》·····	277
《华严寺菩萨立像》·····	278
《奉国寺雕塑》·····	278
《千手千眼观世音》·····	278
《菩萨立像》·····	279
《太上老君像》·····	279
《布袋和尚》·····	280
《四川大足十二圆觉外观》·····	280
《侍女立像》·····	281
《居庸关云台雕刻》·····	282
第八节 明清雕塑·····	283
《明孝陵石刻》·····	283
《平遥双林寺彩塑·韦驮》·····	284
《渔樵问答》·····	285
《筇竹寺五百罗汉塑像》·····	286
第九节 现代雕塑·····	287
《人民英雄纪念碑浮雕》·····	288
《收租院》·····	289

《艰苦岁月》·····	290
《孺子牛》·····	291
《李大钊像》·····	292
《歌乐山烈士陵园群雕》·····	292
《走向世界》·····	293
第九章 西方雕塑艺术鉴赏 ·····	294
第一节 西方雕塑艺术概述·····	294
第二节 史前和上古雕塑·····	296
《维林多夫的维纳斯》·····	297
《狮身人面像》·····	298
《门考科夫妇像》·····	298
《书吏凯伊像》·····	299
《纳拉姆辛王的纪念碑》·····	299
第三节 古希腊古罗马的雕塑·····	300
《胜利女神像》·····	301
《掷铁饼者》·····	301
《维纳斯》·····	302
《拉奥孔》·····	303
《罗马母狼》·····	304
《图拉真纪功柱》·····	304
《奥古斯都全身像》·····	305
第四节 中世纪的雕塑·····	306
《堕落后的亚当和夏娃》·····	307
《杰罗的十字架》·····	307
《圣母子》·····	308
第五节 文艺复兴时期的雕塑·····	308
《希律王的宴会》·····	309
《大卫》·····	310
《哀悼基督》·····	311
《大卫》·····	312
《摩西》·····	313
第六节 17 世纪的雕塑·····	314
《大卫》·····	315
《阿波罗与达芙妮》·····	316
《圣德列萨祭坛》·····	317
第七节 18 世纪的雕塑艺术·····	318

《丘比特与普绪喀》·····	319
《彼得大帝骑马像》·····	319
《乔治·华盛顿像》·····	320
《伏尔泰座像》·····	321
第八节 19 世纪的雕塑 ·····	321
《马赛曲》·····	322
《舞蹈》·····	323
《青铜时代》·····	324
《思想者》·····	325
《加莱义民》·····	327
《射箭的赫拉克勒斯》·····	328
《地中海》·····	329
《布朗基纪念碑》·····	330
第九节 20 世纪现代雕塑 ·····	330
《吻》·····	331
《波嘉尼小姐》·····	332
《国王与王后》·····	333
《斜卧女人体》·····	334
《空中连续性的独特形式》·····	336
《走着的男人》·····	337
《牛头》·····	338
《拉什莫尔国家纪念碑》·····	338
《旅游者》·····	339
第十章 中国建筑艺术鉴赏·····	341
第一节 建筑艺术概述·····	341
一、建筑艺术的特点 ·····	341
二、建筑与生态环境 ·····	352
第二节 中国建筑艺术概述·····	354
第三节 秦汉魏晋南北朝的建筑·····	357
《阿房宫》·····	357
《长城》·····	358
《河南登封嵩岳寺塔》·····	359
第四节 隋唐建筑·····	359
《西安小雁塔》·····	360
《南禅寺唐代大殿》·····	360
《佛光寺》·····	361

《大理三塔》·····	362
《赵州桥》·····	363
第五节 五代宋元建筑·····	364
《镇国寺》·····	364
《晋祠》·····	365
《蓟县独乐寺观音阁》·····	366
《卢沟桥》·····	367
《妙应寺白塔》·····	367
第六节 明清建筑·····	368
《故宫》·····	369
《北京天坛》·····	370
《山东曲阜孔庙》·····	371
《清东陵》·····	372
《苏州网师园》·····	373
《留园》·····	374
《拙政园》·····	375
《圆明园》·····	376
《颐和园》·····	377
《避暑山庄》·····	378
《北京四合院》·····	379
《山西祁县乔家堡》·····	380
《安徽黟县西递民居》·····	381
《福建齐云圆楼》·····	382
《广州陈氏书院》·····	383
《承德喇嘛寺庙》·····	384
《布达拉宫》·····	384
第七节 近现代建筑艺术·····	385
《中山陵》·····	386
《人民英雄纪念碑》·····	387
《人民大会堂》·····	388
《香山饭店》·····	389
第十一章 西方建筑艺术鉴赏·····	390
第一节 西方建筑艺术概述·····	390
第二节 史前和上古建筑·····	393
《太阳神庙》·····	393
《金字塔》·····	394

《阿蒙神庙》·····	395
《克诺索斯王宫》·····	395
第三节 古希腊建筑·····	396
《雅典卫城》·····	396
《巴特农神庙》·····	397
《伊瑞克提翁神庙》·····	398
第四节 古罗马建筑·····	399
《提图斯凯旋门》·····	400
《罗马大角斗场》·····	400
《罗马万神庙》·····	401
第五节 中世纪建筑·····	402
《圣索菲亚大教堂》·····	402
《比萨大教堂》·····	404
《巴黎圣母院》·····	405
《米兰大教堂》·····	407
《沙特尔多大教堂》·····	408
第六节 从文艺复兴到 18 世纪的建筑·····	408
《圣彼得大教堂》·····	409
《圣卡罗大教堂》·····	410
《卢浮宫》·····	411
《凡尔赛宫》·····	412
第七节 19 世纪建筑·····	414
《巴黎歌剧院》·····	414
《巴黎雄狮凯旋门》·····	414
《英国国会大厦》·····	415
《水晶宫》·····	416
《埃菲尔铁塔》·····	417
《红屋》·····	418
第八节 20 世纪现代建筑艺术·····	419
《包豪斯校舍》·····	419
《爱因斯坦天文台》·····	420
《流水别墅》·····	421
《纽约古根汉姆美术馆》·····	422
《西格拉姆大厦》·····	423
《纽约世界贸易中心》·····	424
《卢浮宫金字塔》·····	425

《悉尼歌剧院》·····	426
《施罗德住宅》·····	427
《朗香教堂》·····	428
《蓬皮杜文化艺术中心》·····	429
《联合国总部大厦》·····	430
《纽约环球航空公司候机楼》·····	431
《罗马小体育宫》·····	432
第十二章 中国工艺美术鉴赏 ·····	434
第一节 工艺美术概述 ·····	434
一、工艺美术的特点 ·····	434
二、工艺美术的艺术语言 ·····	436
第二节 中国工艺美术概述 ·····	442
第三节 原始时期的工艺美术 ·····	443
《大玉琮》·····	444
《碧玉龙》·····	444
《双鱼纹彩陶盆》·····	445
《人面纹盆》·····	446
《舞蹈纹彩陶盆》·····	447
《红陶兽型鬶》·····	447
《蛋壳黑陶高柄杯》·····	448
第四节 夏商周的工艺美术 ·····	448
《象尊》·····	449
《司母戊方鼎》·····	450
《四羊方尊》·····	451
《玉凤》·····	451
第五节 春秋战国的工艺美术 ·····	452
《莲鹤方壶》·····	452
《曾侯乙尊盘》·····	453
《曾侯乙编钟》·····	454
《树形灯》·····	455
《鹰形金冠顶、金冠带》·····	456
《彩绘透雕漆座屏》·····	456
《虎座双凤鼓架》·····	457
《龙凤虎纹绣罗单衣》·····	457
第六节 秦汉两晋时期的工艺美术 ·····	458
《铜马车》·····	458

《长信宫灯》·····	459
《素纱单衣》·····	460
《青瓷大莲花草》·····	460
《错金博山炉》·····	461
《金兽权》·····	462
《羽人奔马》·····	462
《云纹长寿绣》·····	463
第七节 隋唐时期的工艺美术·····	464
《隋白瓷龙柄鸡首壶》·····	464
《白瓷双螭双腹瓶》·····	465
《白釉穿带壶》·····	466
《三彩女立俑》·····	466
《舞马衔杯银壶》·····	467
《狩猎纹印花绢》·····	468
第八节 宋元时期工艺美术·····	469
《定窑白瓷孩儿枕》·····	469
《宋钧窑鼓式三洗》·····	470
《米色釉鱼耳炉》·····	471
《影青莲瓣注碗》·····	472
《莲塘乳鸭图》·····	472
《银槎杯》·····	473
《元蓝釉白龙纹梅瓶》·····	474
《元青花鸳鸯劳纹盘》·····	474
《釉里红螭纹高足杯》·····	475
《槐子纹剔红盘》·····	476
第九节 明清工艺美术·····	476
《明成化斗彩人物杯》·····	477
《明德化窑何朝宗塑达摩》·····	478
《清雍正粉彩人物笔筒》·····	478
《紫砂如意纹盖大彬壶》·····	479
《半瓜壶》·····	480
《云纹铜熏明宣德炉》·····	481
《林擒双鹑图》·····	482
《彩绘山水八仙图金漆盒》·····	483
《洒线绣百子衣》·····	483
《苏绣“十二生肖”袖边》·····	484