

普通高等教育「十五」国家级重点教材
教育部体育卫生与艺术教育司推荐

美术

鉴赏

■主编
张道一
第二版

高等教育出版社

- 普通高等教育「十五」国家级重点教材
- 教育部体育卫生与艺术教育司推荐

美术鉴赏

第二版

■ 主编 张道一

高等教育出版社

内容提要

本书第一版为普通高等教育“九五”国家级重点教材,2002年荣获教育部国家级优秀教学成果二等奖。

第二版为普通高等教育“十五”国家级重点教材。根据学科及专业发展提出的新要求,本书强调从审美文化角度出发,阐述美术的艺术语言与分类、内容与形式、风格与流派,并就绘画、雕塑、建筑与园林艺术、工艺美术、设计艺术、汉字艺术、摄影艺术、民间美术等形式,分析艺术特点与社会作用。全书理论阐释简洁清晰,作品素材典型鲜活,文化视野开阔,对于学习、理解、鉴赏美术,提高艺术素养大有裨益。

本书可作为普通高校公共艺术教育的教材,也可供美术专业使用。

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/张道一主编. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2006. 1

ISBN 7-04-018582-2

I. 美... II. 张... III. 美术-鉴赏-高等学校-教材 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 002492 号

策划编辑 刘建 责任编辑 周素静 封面设计 张申申
版式设计 王莹 责任校对 王雨 责任印制 孔源

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landraco.com
印 刷	化学工业出版社印刷厂		http://www.landraco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com

开 本	787×960 1/16	版 次	1998 年 8 月第 1 版
印 张	21.5		2006 年 2 月第 2 版
字 数	340 000	印 次	2006 年 2 月第 1 次印刷
插 页	8	定 价	37.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18582 - 00

新世纪高校美育系列教材编委会

主任 仇春霖

副主任 曾繁仁 彭吉象 郑惠坚 顾建华

委员 (按姓氏笔画排列)

万丽君 万素英 王 霽 王旭晓

王耀华 仇春霖 杨 力 张道一

郑小筠 郑惠坚 顾建华 涂益杰

陶本一 彭吉象 曾繁仁 潘必新

序 言

李 气 浩

普通高校美育课系列教材陆续出版了。这是一项开拓性的工程，在我国尚属首次。这是全国广大美育工作者多年辛勤劳动的集体成果，字里行间都凝聚了他们的心血。无疑，这套教材的出版，对高等学校全面贯彻党的教育方针，加强社会主义精神文明建设，提高大学生的全面素质，都有重要意义。

美育，是党的教育方针的重要组成部分，是对青少年进行全面素质教育的重要内容。因为，美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。美育有着独特的功能和作用，这是其他教育所无法替代的。培养人，提高人的素质，最根本的问题是要提升人的精神境界。美育的最终意义，就在于使人的情感得到陶冶，思想得到净化，品格得到完善，从而使身心得到和谐发展，精神境界得到升华，自身得到美化。教育的根本任务是要培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人，人的全面发展是我们教育工作的基本出发点。不论是基础教育还是高等教育，都应高度重视美育，都应把全面提高学生素质作为主要目标。离开了这个基本点，就谈不上教育教学质量。

党的第十四届六中全会提出了加强社会主义精神文明建设的战略任务。全会决议指出，社会主义精神文明建设是社会主义社会的重要特征，是现代化建设的重要目标和重要保证。同时，还具体提出了提高全民族的思想道德素质和科学文化素质的任务和要求。自然，社会主义精神文明建设也是社会主义学校的重要特征、目标和保证，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质也是社会主义学校总的任务和要求。离开了这个总的要求，我们的学校教育就会失去方向。要加强社会主义精神文明建设，要全面提高学生的思想道德、文化素质，就必须在加强智育的同时，不断加强德育、美育和体育。否则，就不是全面发展，就不能保证学生全面素质的提高。

普通高校加强美育，主旨在于“育人”，因而首要任务是要教育

学生逐步树立马克思主义的审美观。审美观是关于美、审美、美的创造等问题的基本观点，是世界观、人生观的重要组成部分。马克思主义的审美观，是我们时代最正确、最进步、最高尚的审美观。所以，学校必须要以马克思主义的审美观念教育学生，培养他们正确的审美理想、健康的审美情趣，提高对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力。同时，要以美引善，提高学生的思想品德；以美启真，增强学生的智力；以美怡情，增进学生的身心健康。总之，要促进大学生全面、和谐的发展。

近几年来，由于党中央、国务院的关心、重视，以及各级教育部门和广大美育工作者的积极努力，普通高校的美育有了较快的发展，取得了明显的进步。但是，从教育的全局来说，美育仍然是一个薄弱环节，还有很多问题亟待解决。现在，教材建设已经起步了，还有师资队伍问题、设施设备问题、经费问题，等等，需要各方面通力合作，不懈努力，尽快落实。

为了贯彻落实《中国教育改革与发展纲要》，全面贯彻教育方针，培养面向 21 世纪全面发展的优秀建设人才，希望各级教育部门和学校的领导同志，要转变观念，把美育作为全面提高学生综合素质的重要途径之一，高度重视并切实加强审美教育，为开拓美育工作的新局面继续做出贡献。

1997 年 5 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 美术是一种重要的精神文化	1
第二节 美术与美育	6
第三节 欣赏与鉴赏	8
第四节 美术鉴赏与两个文明建设	11
第二章 美术的文化内涵	15
第一节 美术起源的文化阐释	15
第二节 美术的文化内涵	20
第三节 美术的功用	27
第三章 美术的分类与艺术语言	32
第一节 美术分类的多种方法	32
第二节 美术的主要门类及其性质、特点	34
第三节 艺术语言的含义和作用	43
第四章 美术的内容和形式	52
第一节 内容与形式的关系	52
第二节 有意味的形式	57
第三节 艺术的形式美	59
第四节 形式美的法则	62
第五章 美术的风格与流派	73
第一节 艺术的风格	73
第二节 民族风格与个人风格	76
第三节 现实主义与浪漫主义美术	83
第四节 现代派美术	87
第六章 绘画鉴赏(1)——中国传统绘画	94
第一节 从壁画到卷轴画	94

第二节 工笔画与写意画	99
第三节 画分三科	105
第四节 院体画和文人画	117
第七章 绘画鉴赏(2)——西方绘画	125
第一节 从壁画到架上绘画	125
第二节 蛋彩画与古典油画	130
第三节 素描、粉画与水彩画	134
第四节 丰富的体裁样式	140
第八章 绘画鉴赏(3)——其他绘画	150
第一节 版画与插图	150
第二节 连环画与组画	156
第三节 年画与月份牌画	159
第四节 漫画与宣传画	162
第九章 雕塑鉴赏	166
第一节 雕与塑	166
第二节 圆雕与浮雕	167
第三节 纪念性雕塑与装饰性雕塑	175
第四节 城市环境雕塑	182
第十章 建筑与园林艺术鉴赏	186
第一节 中国建筑:从民居到宫殿	186
第二节 西洋建筑:从传统到现代	193
第三节 新的综合:环境艺术	201
第十一章 工艺美术鉴赏	210
第一节 “百工”的造物活动	210
第二节 “材美工巧”——传统手工艺	219
第三节 文与质的对立和融会	227
第四节 工艺品、奢侈品与古董	232
第十二章 设计艺术(艺术设计)	237
第一节 设计艺术的性质与概念	237

第二节	艺术与技术的新统一	241
第三节	无限广阔的设计领域	244
第四节	面向未来的发展趋势	250
第十三章	汉字艺术鉴赏	254
第一节	独特的文字艺术	254
第二节	写字、刻字、画字	257
第三节	书法和印章	261
第四节	汉字的设计意匠	270
第十四章	摄影艺术鉴赏	274
第一节	从“恶魔般的技艺”到艺术新宠	274
第二节	摄影的基本类型	277
第三节	摄影的基本特性	278
第十五章	民间美术鉴赏	289
第一节	艺术之根	289
第二节	从原始美术到民间美术	299
第三节	民间美术的种类和特点	304
第四节	从民间美术中吸取营养	313
附录一	本书黑白图目录	317
附录二	本书彩图目录	324
第一版	后记	327
第二版	后记	329

第一章

绪 论

在艺术中，“美术”是一个主要的门类。从艺术的角度看，美术也就是“造型艺术”；因为它是有形的并占有一定的空间，也被称作“空间艺术”；还有“视觉艺术”的名称，是因为美术诉诸于视觉，是用眼睛看的，就像音乐用耳朵听而称作“听觉艺术”一样。但在 20 世纪之初，常常把“美术”和“艺术”混称，以后才有了概念的大小之分。在美术的分类中，一般包括绘画、雕塑、建筑和工艺。其中建筑和工艺都属于设计，但“设计艺术”另辟蹊径，以区别于传统的工艺美术。另外，通常也将摄影艺术归入美术，还有的将书法单列。除此之外，“民间美术”是美术的一个层次，是大众的基础文化之一，而一般不作为美术的一个类别。还有一些群众性很强的艺术活动，如盆景、根雕、冰雕、沙塑、微雕等，也都带有美术的性质。我们所要讨论的“美术鉴赏”，虽有主次之分，但大体都要涉及这些方面。

第一节 美术是一种重要的精神文化

文化有广义与狭义之分。广义的文化，包括物质和精神的财富的总和。狭义的文化则专指社会的意识形态，如哲学、历史、宗教、文学、艺术等。而文化通常却指一般知识，包括语文知识在内。美术是种造型艺术，不是通过文字和语言，而是依靠本身所塑造的形象来表达感情的，也就是说，美术有自己的“艺术语言”，即造型之形。“艺术语言”是艺术家精心创造的，有很大的特殊性，比之生活中的真实语言往往有更强的感染力。譬如看一幅写实的人物画，画面中的人物与动作一看就知道是什么人，在做什么，甚至从面部的表情和具体的细节了解所表达的内容。有些优秀的作品具有很大的震撼力，

能够触动观者的心灵，久久不能平静。当然，也有些使人愉悦心情的作品，看了会得到一种美的享受。

美术的种类很多，所起的作用也不一样。早在遥远的古代，人类还处在原始社会时期，也就是旧石器时代末期，距今有两万多年，人们已开始进行绘画、雕塑和在实用的器物上进行装饰。这类艺术初期的作品，在西班牙、法国、意大利等国家都有发现。在法国的夏芳德洞穴中发现的一段残骨，上面雕刻着两只鹿，形象已很写实，这是在欧洲被发现的第一件旧石器时代的艺术品，也是最早的一件，为公元前29000年左右。在西班牙的阿尔塔米拉洞穴中，有旧石器时代彩绘的《动物群》，大都是野牛在狂奔，画面全长达14米。在奥地利维伦道夫地方出土的小石雕，是一个矮胖的裸女，考古家称她是“维伦道夫的维纳斯”，约在公元前25000至前20000年。我国旧石器时代的艺术发现不多。北京周口店的“山顶洞人”是旧石器时代晚期的遗址，年代为距今18000年左右。山顶洞人的装饰品很多，有兽牙、骨管、蚶壳、砾石等，大都有穿孔，并用赤铁矿粉末染色。裴文中曾举出一段山顶洞人制作的鹿角棒，解释说：“鹿角棒表面光滑，上有雕刻的花纹。因为受了侵蚀，看不清是什么花纹。”^①河北兴隆县出土了一段旧石器时代的鹿角，距今13000年，鹿角的三面都雕刻着几何形花纹，有水波纹、叶纹和∞形回纹。据专家考证，刻纹鹿角可能是主持祭祀的巫师的法器，或是部族首领权力的象征物。^②

到了新石器时代，也就是在距今10000年至3000~4000年之间，各种艺术都已蓬勃发展。有人说这是“文明的曙光”，也有人说这是“人类的童年”。因为这时候还没有文字和城市出现，还没有进入摩尔根所称的“文明期”。

这是一些原始的艺术。原始艺术虽然单纯和粗糙，却能从中窥见原始人在想什么和为什么那样做。研究艺术的起源和分析艺术的特点，必须从原始艺术入手。唯其如此，才易于把握住性质的所在。从中不难看出，作为造型艺术的原始思维，至少有三种形式同时进行。这三种形式为：

- (1) 写实的方法；
- (2) 想象的方法；
- (3) 观念的方法。

^① 裴文中：《中国石器时代的文化》，中国青年出版社1955年版，第25页，有图。

^② 《中华古文明大图集》（第一部 始祖），人民日报出版社（大字赠书），第13页，有图。

所谓“写实的”方法，即直接反映现实的对象，如实地进行描写的方法，所表现的艺术形象是现实世界所实际存在的。后来发展起来的“写实主义”、“现实主义”，便是沿着这条路走过来的。

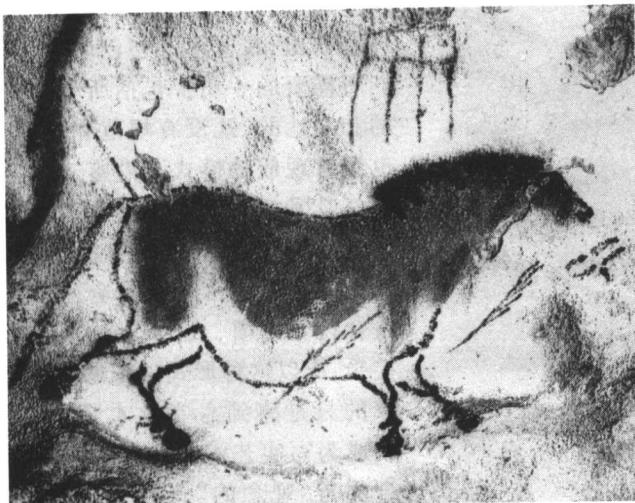

图1 写实性的艺术（法国多尔多涅的拉斯科洞穴壁画《中箭的野马》，公元前20 000年）

“想象的”也就是“虚构的”、“幻想的”，在艺术的思维上属于表现的性质，而不是现实的直接反映。“想象的”也包括神话和童话。后来的“浪漫派”、“浪漫主义”就是走的这条路。

“观念的”是通过寓意的手法，将抽象的概念赋予可视的形象，或称作“意象”，即将某一意思加于某一形象上，所谓“示义取名”。

当我们对大量石器时代的艺术图片进行排比时，不仅各种形式都有，并且惊人地发现两个特点：一是写实的作品越往后越多，二是三种形式之间常有互补和借用关系。前者说明视觉艺术的直观性，符合客观规律；后者则为了达到艺术的目的和效果，可以不拘形式，使之更加完美。

伟乎哉！在数千年前甚至上万年前的艺术童年时期，怎么就做得如此完美和如此灵活呢？

马克思说：“当艺术生产一旦作为艺术生

图2 想象性的艺术（湖南长沙出土战国时期帛画《人与夔凤》）

产出现,它们就再不能以那种在世界史上划时代的、古典的形式创造出来;因此,在艺术本身的领域内,某些有重大意义的艺术形式只有在艺术发展的不发达阶段上才是可能的。”^①

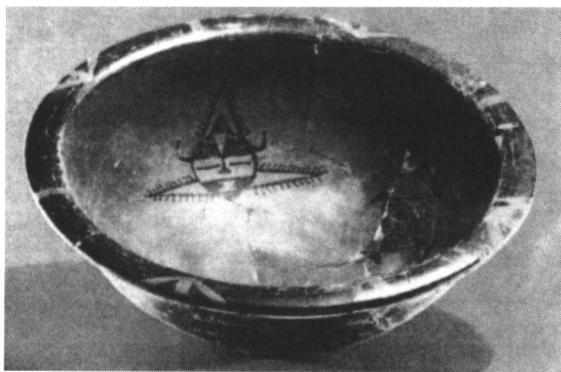

图3 观念性的艺术(新石器时代半坡型仰韶文化
《人面和鱼网》彩陶盆)

艺术的发展正是如此。由此可以看出,在艺术的初创时期,人们所需要的一切,包括所要表现的和表达的,既没有规范和禁忌,也没有现成的模式可借鉴,完全是任其发挥,以达到目的和满意为止。

如上所述,写实的造型不仅符合视觉习惯,也易于被人们所接受,所以这种形式越来越多。想象的只是感到需要时才用到,以致成为写实艺术的补充。较难结合的是“观念的”意象,最后竟与

绘画脱离,转向而为标志和工艺装饰。经过几千年的积淀,尤其是长期的封建社会,几乎都是单项发展的,反而使三者更加脱节。当19世纪末和20世纪初,西方出现“现代派”(前卫艺术)时,人们非但接受不了,甚至有人咒骂,视如洪水猛兽。其实,现代派并不可怕,从基本性质上讲,它与远古的“观念的”意象是接近的,只是在方法上没有找到与人亲近的渠道。

不论叫“现代派”也好,叫“前卫艺术”也好,也不论早期的立体派、构成派、野兽派、几何画派,和二战之后所出现的形形色色的各种现代画派,虽然名目繁多,但他们有一个共同的特点,就是不满于写实派的如实描写,企图找到一种能够表现自己的新方法、新形式。遗憾的是,他们太强调“自我”了,太自以为是了,以致自己的作品被别人看不懂,不理解他的意思。我国有一句成语,叫做“约定俗成”。荀子说:“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。”又说:“异形离心交喻,异物名实玄纽。”^②这是论述事物的名实关系的。意思是说,事物的名称并不是一开始就合宜的,而是

^① 马克思:《〈经济学手稿〉导言》,《马克思恩格斯全集》第46卷上册,人民出版社1979年版,第48页。

^② 《荀子·正名》。

由人们互相约定的，约定了，习惯了，也就合宜了；事物的形状不同，向别人表达时，如果没有明确的名称，就只能纠缠含糊；事物的实质不同，如果没有确定的名称，表达时就混乱不清。这意思对于从事“现代派”创作的人来说是应该考虑的。艺术创作是一件很严肃的事，不应随意为之，而要展示出来给别人看，就须取得情感的沟通，以期达到作者与观者的“共鸣”。否则，不是失去了创作的意义吗？

谈到艺术的作者与观者，丰子恺在1936年说过这样一段话：

有生即有情，有情即有艺术。故艺术非专科，乃人所本能；艺术无专家，人人皆生知也。晚近世变多端，人事烦琐，逐末者忘本，循流者忘源，人各竭其力于生活之一隅，而丧失其人生之常情。于是世间始立“艺术”为专科，而称专长此道者为“艺术家”。盖“艺术”与“艺术家”兴，而艺术始衰矣！出“艺术”之深宫，辞“艺术家”之尊位，对稚子而教之习艺，执途人而与之论美，谈言微中，亦足以启发其生知之本能，而归复其人生之常情。是则事事皆可成艺术，而人人皆得为艺术家。^①

艺术史告诉我们，从最早意义上讲艺术是属于全民的，它是每个民族成员的一种基本素质。人人都应该学点艺术，人人都应该懂得艺术，并且彼此谈论艺术的审美成为“人生之常情”。至于艺术家的出现和艺术成为一种职业，既是后来的事，当然也可深入研究。现在的问题是，如何提高一般人的艺术素质，包括大学生的艺术和审美素质。

美术是一种文化，甚至可以说是一种特殊的文化，其特殊性在于不是通过文字，而是通过形象去表达情感，进而感染人。因为有作者和观者的存在，也就是艺术作品的创作者和接受者，在理论上也就出现了“自娱性”和“娱他性”。民间艺术的性质，由于多数是自用的，很少出卖，所以整个创作过程都体现着自娱性，把制作当成一种美好的活动。有的艺术家在创作过程中也有这种感受。所谓“娱他性”包括艺术家和他所服务的对象，也就是艺术的观赏者。只有两者相互沟通，才有助于艺术的发展。

^① 《〈艺术漫谈〉序》，载《丰子恺论艺术》，复旦大学出版社1985年版，第26页。

第二节 美术与美育

“美育”即“审美教育”，它属于美学的范畴，是美学理论在实际活动中的具体实施。从教育的角度看，它又是完整的教育实施的一个组成部分。在全面的教育中，美育同德育、智育、体育并列，相互联系，相互作用，相互渗透，构成教育的统一整体。美育的目的和任务是树立正确的审美观点，健康的审美情趣，崇高的审美理想；使人由“生物的人”发展为“社会的人”。蔡元培在《美育与人生》一文中说：“人人都有感情，而并非都有伟大而崇高的行为，这是因为感情推动力的薄弱。而要转弱为强，转薄而为厚，就有待于陶冶。陶冶的工具，为美的对象；陶冶的作用，叫作美育。”^①

我国西周时期，对于贵族子弟就以“六艺”进行教育。所谓“六艺”，包括礼（五种礼节）、乐（六种音乐）、射（五种射法）、御（五种驾车技术）、书（六种造字条例）、数（九章算术）。^②春秋时的孔子首开平民教育之门，他倡导“文、行、忠、信”四教，^③其中的“文”，就包括礼、乐、《诗》、《书》等。提出在知（智慧）、不欲（克制）、勇（勇敢）、艺（才艺）的基础上，“文之以礼乐，亦可以为成人（完人）矣”。^④并主张将“六艺”列为学校教育的科目，体现了德、智、体、美相结合的思想。

在西方，古希腊柏拉图认为，人们对艺术作品耳濡目染，便会“浸润心灵”，培养起对美的爱好，使心灵“美化”。亚里士多德认为，美育可以起“净化”心灵的作用。最早提出“美育”的是德国的席勒，他在《审美教育书简》中从改造人性、改造社会的高度出发，认为美育可以恢复人性的和谐，使人从自然的物质世界上升到理性的道德世界，从而成为“审美的人”，只有通过美育和对审美的交流，才能使社会团结

① 《美育与人生》，收入《蔡元培美学文选》，北京大学出版社1983年版，第220页。

② 《周礼·地官·保氏》：“保氏掌谏王恶，而养国子以道。乃教之六艺：一曰五礼，二曰六乐，三曰五射，四曰五驭，五曰六书，六曰九数。”

③ 《论语·述而》。

④ 《论语·宪问》。原文为：“子路问成人。子曰：‘若臧武仲之知，公绰之不欲，卞庄子之勇，冉求之艺，文之以礼乐，亦可以为成人矣。’子曰：‘今之成人者何必然？见利思义，见危受命，久要不忘平生之言，亦可以为成人矣。’”

和谐。从此以后，美育正式进入美学和教育领域。

我国近现代论述美育的是王国维和蔡元培。王国维在《论教育之宗旨》中将教育分为“心育”和“体育”，心育包括德育、智育和美育，认为“完全之人物不可不备真、善、美之三德，欲达此理想，于是教育之事起。教育之事亦分为三部，德育（即意志）、智育、美育（即情感）是也。”蔡元培一生从事教育，曾赴德国留学，在美学思想方面，深受康德、席勒、叔本华的影响。1912年回国后大力提倡“美育”，提出“以美育代宗教”的观点。他在为《教育大辞书》所写的《美育》条目中说：

美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。人生不外乎意志；人与人互相关系，莫大乎行为；故教育之目的，在使人人有适当之行为，即以德育为中心是也。顾欲求行为之适当，必有两方面之准备：一方面，计较利害，考察因果，以冷静之头脑判定之；凡保身卫国之德，属于此类，赖智育之助也。又一方面，不顾祸福，不计生死，以热烈之感情奔赴之；凡与人同乐、舍己为群之德，属于此类，赖美育之助也。所以美育者，与智育相辅而行，以图德育之完成者也。吾国古代教育，用礼、乐、射、御、书、数之六艺。乐为纯粹美育；书以记述，亦尚美观；射御在技术之熟练，而亦态度之娴雅；礼之本义在守规则，而其作用又在远鄙俗；盖自数以外，无不含有美育成分者。其后若汉魏之文苑、晋之清谈、南北朝以后之书画与雕刻、唐之诗、五代以后之词、元以后之小说与剧本，以及历代著名之建筑与各种美术工艺品，殆无不于非正式教育中行其美育之作用。其在西洋，如希腊雅典之教育，以音乐与体操并重，而兼重文艺。音乐、文艺，纯粹美育。体操者，一方以健康为目的，一方实以使身体为美的形式之发展；希腊雕像，所以成空前绝后之美，即由于此。所以雅典之教育，虽谓不出乎美育之范围，可也……^①

蔡元培对于“美育”的建设及设施考虑得非常具体详细，他认为这是“有意识之发展”。至于美术与美育的关系，美术固然是审美的结晶，因而是美育的重要组成部分，但毕竟是两个不同的概念，各有不同的内涵，所涉范围也不一样，不能等同起来。1930年，蔡元培在《以美育代宗教》一文中，说明了美术与美育的区别：

我向来主张以美育代宗教，而引者或改美育为美术，误也。

^① 原载《教育大辞书》，商务印书馆1930年版。

我所以不用美术而用美育者，一因范围不同，欧洲人所设之美术学校，往往只有建筑、雕刻、图画等科，并音乐文学，亦未列入；而所谓美育，则自上列五种外，美术馆的设置，剧场与影戏院的管理，园林的点缀，公墓的经营，市乡的布置，个人的谈话与举止，社会的组织与演进，凡有美化的程度者均在所包；而自然之美，尤供利用；都不是美术二字所能包举的。二因作用不同，凡年龄的长幼，习惯的差别，受教育程度的深浅，都令人审美观念互不相同。^①

第三节 欣赏与鉴赏

在现代的文化生活中，所指的美术和美术品主要是美术家的创作。尤其在当今的社会，美术品已进入市场，带有商品的性质，除了博物馆和展览会之外，还有拍卖和画廊，因此，对于美术作品的欣赏与鉴赏，也不仅是单纯的修养，而成为必要的生活知识了。

欣赏与鉴赏是美术接受者领会的两个不同的层次，这两个层次有高低之分，却又是相互联系的。

欣赏美术，并无统一的模式。一方面是美术的种类和样式繁多，另一方面是美术家的艺术风格也不尽相同。所谓“丹青无定法”，这是对于画家而言的；同样，在欣赏他们的作品时也不可能有固定的路数。况且，不仅艺术存在着层次，欣赏者也同样存在着不同的层次。

欣赏美术也就是对美术作品的领略和赏玩。对于画家来说，唐代张躁画松特出，说过“外师造化，中得心源”，表示他的感受。1948年，美学家和诗人宗白华在编自己的《艺境》一书时说：“他的两句话指示了我理解中国先民艺术的道路”，甚至这本书名也是从张躁的《绘境》套出来的。可能宗先生于此感受过深，其中产生了共鸣。在《艺境》的未刊本中，收有一篇题作《常人欣赏文艺的形式》的文章，是介绍德国现代一位艺术学者的书。认为“人类第一流作家的文学或艺术，多半是所谓‘雅俗共赏’的”。“它们的通俗性并不妨碍它们本身价值的伟大和风格的高尚，境界的深邃和思想的精微”。宗白华在文章中写道：

^① 原载《现代学生》第1卷第3期，1930年12月。收入《蔡元培美学文选》，北京大学出版社1983年版，第179页。