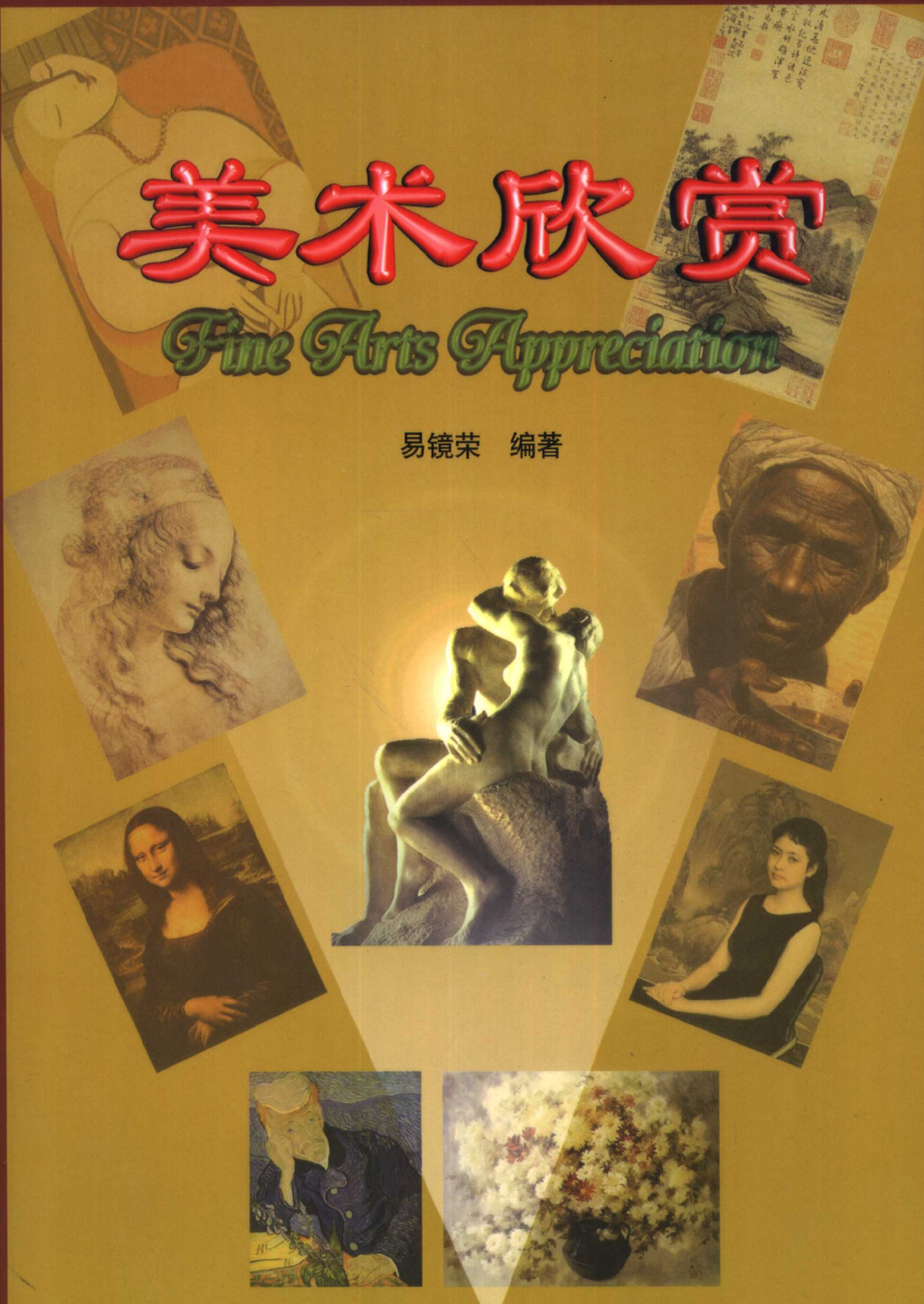

美术欣赏

Fine Arts Appreciation

易镜荣 编著

清华大学出版社

美 术 欣 赏

易镜荣 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

为了适应高等院校和职业技术学校进行艺术通识教育的需要,也为了满足当代学子提高自身艺术品位和美术欣赏水平的愿望和要求,作者在“美术欣赏”选修课教学讲义和讲稿的基础上,经精心汇编整理成本书。其内容包括美术的基础知识、作品的分类与特点、古今中外美术名家名作的介绍与欣赏等。

本书打破了以往过分强调美术欣赏的系统性和完整性的传统,吸收了当代“大美术”的观点,不仅介绍了绘画作品的欣赏、画家生平和艺术创作故事,还包括各种“实用美术”和“艺术设计”作品的赏析;切合学生兴趣、紧贴现代生活。本书在讲解理论时提纲挈领,阐述简明精炼。

全书配有近 300 幅黑白及彩色图片,内容丰富多彩,图文并茂,具有较强的可视性和参考价值,为教师的授课和学生的课外自学都提供了极大的方便。

本书可作为高等院校和高职高专美术、艺术设计专业必修课的教材,也可作为公共选修课的教材,还可供社会各界人士作为提高艺术修养的书籍阅读。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏/易镜荣编著.—北京:清华大学出版社,2006.1
ISBN 7-302-12267-9

I. 美… II. 易… III. 美术—欣赏—高等学校—教材 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 153535 号

出 版 者:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦
http://www.tup.com.cn 邮 编:100084
社 总 机:010-62770175 客 户 服 务:010-62776969

组稿编辑:刘天飞

文稿编辑:宋延清

排版人员:房丽萍

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市李旗庄少明装订厂

发 行 者:新华书店总店北京发行所

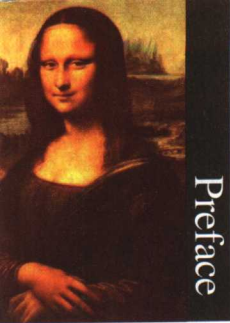
开 本:185×260 印张:15.5 字数:365千字

版 次:2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

书 号:ISBN 7-302-12267-9/J·86

印 数:1~4000

定 价:45.00元(含1张光盘)

从美的事物中找到美， 这就是审美教育的任务。

前 言

在当今科技高度发达、经济贸易日益繁荣、中西文化走向融合的时代中，我国高等教育和职业技术教育也正在拓宽视野，努力探索和培养各级各类适应市场需求的高素质人才。

目前在高等院校和职业技术学校广泛开设通识教育选修课，目的是向学生展示不同学科领域的各种知识，引导学生多视角、多层面地观察问题，使他们能对不同的学科、不同的文化和不同的思维模式保持高度的兴趣和尊重，从而增进对自身、社会、自然、科学及其相互关系的了解，使学生不仅可以受到专业技能的训练，而且能够吸收非专业领域中的知识，逐步形成蓬勃向上、和谐健全的人格。

“美术欣赏”就是美育和艺术教育中最具普遍人文性的通识课程之一。因为美术是一种最没有国界的艺术，也是人类社会生活中最共同和最普遍的活动。

我们都明白：完善的教育体制应该是德、智、体、美并重共存的。它们是同时支撑教育大厦的四根支柱，缺一不可。美育又称审美教育或美感教育，它是人类文明发展的必然结果，也是人类自身建设的一个重要方面。对美育，不同时代的人们有过很多论述。例如18世纪德国启蒙运动时期的美学家曾指出：“从美的事物中找到美，这就是审美教育的任务。”在我国近代教育史上首创美育的蔡元培，对美育作了这样的解释：“人人都有感情，但并非都有伟大而高尚的行为……有待于陶养。陶养的工具，为美的对象；陶养的作用，叫做美育。”美育是艺术积累和传播的特殊方式。艺术与科学在现代社会的各个领域相互渗透融合，这已成为现代科学与文化发展的一个重要趋向。当然美育主要是解决人的审美观念问题，旨在以美术创造的结晶为素材，来培养学生的审美情趣，陶冶学生的艺术情操。

本书作者长期担任“美术欣赏”选修课的教学，随着学生对于美育在人才成长过程中重要性认识的逐步提高，每学期选此课程的同学也越来越多，深深地感受到当代学生提高自身艺术品位和美术欣赏水平的强烈愿望和要求，由此促使作者萌发写作动机，将历年的讲义和讲稿加以汇编，并精心整理成书，以期能够对扩展学生的艺术知识面起到引导和帮助的作用。

本书试图面向全体学生揭示美术规律、介绍美术知识、剖析美术作品、指导美术欣赏。本书吸收了当代“大美术”的观点，并试图改变以往“美术欣赏”注重介绍从古代到近代的美术作品、过分强调美术欣赏的系统性和完整性但非常忽视现代美术作品的做法，在书中以现代美术作品为主，不仅介绍了绘画作品的欣赏、画家生平及其艺术创作故事，还包括对“工艺美术”、“艺术设计”、“建筑艺术”等作品的赏析。本书切合学生兴趣，紧贴现代生活，理论提纲挈领，阐述简明精炼，具有亲切自然的大众化语言风格。全书还配有近300幅图片（随书赠送的光盘中收录了这些彩色图片），内容丰富多彩，图文并茂，具有较强的可视性、可欣赏性和参考价值。

特别需要指出的一点是，本书关注到一些美术书籍中“只知其画，不识其人”的不足，

作者特意将我国 20 世纪著名画家的生平编入书中，而且在作业中要求同学们认识并记住他们的形象。因为这些艺术家为艺术辛勤探索、刻苦磨砺、不记功利、呕心沥血、奉献终生甚至生命，实在令人敬佩。当我们在欣赏他们的精美作品时，也会由衷地为他们的坎坷生平而慨叹，并为他们孜孜以求的精神所感动，他们所取得的艺术成就将为我们的学习和工作提供前进的动力。所以作者希望学习者们要记住这些美术天才！

还有一个遗憾是，由于本书是作者多年的知识积累，以致于部分资料的出处已经无法准确查找，在此惟有向这些资料的编者和作者们默默地表达歉意，并真诚地致敬。

由于作者水平有限和出版时间仓促，成书之后难免还会发现存在许多不足，敬请各位同仁和读者不吝指正！

息镜菜

目 录

第1章 美术的概念和范畴	1
1.1 什么是美术.....	2
1.2 美术的一般特点.....	4
1.3 美术的主要功能.....	6
1.4 美术欣赏课程的目的和任务.....	9
第2章 美术作品的分类	11
2.1 绘画作品的类型.....	12
2.2 工艺美术作品.....	27
2.3 雕塑作品.....	30
2.4 建筑艺术.....	32
2.5 民间美术.....	35
2.6 现代艺术设计作品.....	38
2.7 电脑美术作品.....	40
第3章 怎样欣赏美术作品	45
3.1 理解美术作品的立意和主题.....	47
3.2 感受美术作品的情趣和意境.....	52
3.3 分析美术作品的表现形式和手段.....	54
3.4 体会作者的思想与情感.....	61
3.5 思考对美术作品的自我联想和感受.....	68
第4章 中国现代美术名家名作	71
第5章 中国古代美术名家名作	125
第6章 世界美术名家名作	153
第7章 美术作品欣赏实践	197
附录A 常用美术专业术语	227
主要参考文献	242

第1章 美术的概念和范畴

学习目标

本章主要介绍美术的概念和范畴，使读者从传统的美术概念，扩展到建立现代大美术的概念，为通识教育中的美术学习奠定基础。

基本要求

通过本章学习，明确美术的概念和范畴，了解美术的一般特点、美术的主要功能和美术欣赏课程的目的与任务，提高对美术欣赏课程的兴趣。

时代的列车已经飞速地驶入 21 世纪。我国的教育事业正肩负着为 21 世纪培养人才的重大使命。随着世界经济的高速发展和全球经济一体化趋势的不断加强，文化艺术也已经成为一个国家社会发展的重要组成部分。21 世纪将是我国的物质文明与精神文明都获得重大发展的时代。因此，21 世纪的建设者们应该是具有完善的知识结构和人格结构的新型人才。要完成这一重大使命，我国的教育不仅必须涵盖高水平的德育、智育、体育，而且必须有高水平的美育。

美育，是培养学生审美素质、综合素质，促进学生全面发展的整个教育活动的重要组成部分。它与德育、智育、体育是互相联系、互相依存、互相促进的相辅相成关系。我们在教育实践中已经深刻地认识到了：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。美育在培养学生成才方面所起到的独特功能和作用，是其他教育所无法替代的。从 1999 年开始，美育已经被正式列入我国的教育方针，从而确立了美育在现代教育中的地位。

然而由于受到我国目前教育中“应试”教育模式的影响，美育的探索和实施与社会对人才知识结构的需求相比，显得有些滞后。很多中、小学的艺术教育相对还比较薄弱，高等学校也不例外。究其原因，在于人们对美育的价值和作用认识不够。有相当一部分大学生，他们在专业学习上十分优秀，但对艺术的了解却非常贫乏，事实证明，这不但会影响他们正常地发挥才能，而且还将阻碍他们发展健全的人格。

我们知道，美是人的天性表达，人总是要知善恶、懂美丑、明是非的，也都知道这些观念尤其应该在人生的早期去培养。但在功利性的“应试”教育观念下，对人的一生发展具有重要意义的美育往往在不同程度上被忽视了。其实美育对于教育目标的实现，对于个体人格

的构建和境界升华，乃至对于个人的一生发展都有重要的价值。人们不仅期望以美育提升人类个体的生命意义和价值，也期望以美育来承载人类的人文关怀和诉求。因此，许多有识之士都已经形成了这样一个共识：没有美育的教育是不完整的教育，忽视美育的教育是低质量的教育。当代大学生在现实社会中属于高层次的文化群体，他们也有着提高自身艺术品位的愿望和要求。因此我们试图从美术作品的欣赏入手，选编出这本教材，作为美育教育的一块开门砖。

艺术教育美育教育的主要内容，美术则是对学生进行审美教育的重要手段，也是美育教育的主要门类之一。我们现在学习的“美术欣赏”课程，旨在通过学习欣赏美术作品的方法，来培养学生正确的审美观念和健康的审美情趣，提高学生对社会美、自然美和艺术美的感受、理解和鉴别能力，使学生具备正确的审美观念、高尚的审美情趣和较强的审美能力。我们不希望停留在美育教育和学生艺术活动的表面热闹这种浅层境界，而期待着通过培养，使全体学生获得审美素质的真正提高。同时，现代社会各行各业的发展，都需要用有美感的产品、环境和工艺来满足人们越来越高的精神需求，所以，我们还希望学生通过学习美术欣赏，不仅具备基本的审美素质，而且还能将“审美”活动联系到自己所学的专业技术工作上去，把普通的审美教育目标与专业教育目标结合起来，使我们的美育目标体现出鲜明的专业特色和高等职业教育色彩。

1.1 什么是美术

美术，通常是指运用有形的物质材料，如绘画用的纸、绢、布、墨、颜料，雕塑用的泥土、石料、金属、木头等，创造出具有一定空间和审美价值、人们可以直接感觉到的视觉形象的艺术。因而美术又被称为造型艺术或视觉艺术。

传统意义上的美术，一般泛指供人们欣赏的观赏性艺术，如绘画、雕塑等(见图 1.1)。

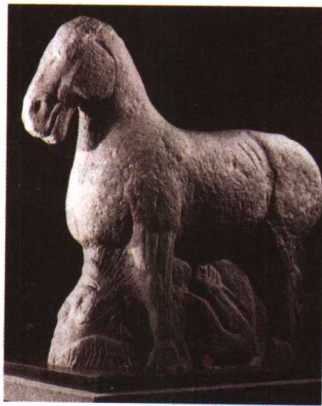

图1.1 北宋王希孟的“千里江山图”(局部)(左)和西汉霍去病墓前群雕之一“马踏匈奴”(右)

所以通常一说到美术，人们总认为就是指绘画。其实，随着美术与人类生活的日益密切关联，美术的范畴已经扩展到包括了满足人们实用需要，同时具有一定审美价值的各种实用艺术，如工艺美术、建筑艺术、园林艺术等。在进入到现代生活之际，人们对美术的感知越来越宽泛，现代生活质量的提高使人们对美的需求也越来越提高。即便是专业的美术工作者们，也在不断地兼收并蓄各种实用的美术形式，并将纯艺术溶入到现代生活中去。因此现代美术的范畴已经涵盖到了更大的领域，具体来说，它包括中国画、油画、版画、雕塑、水彩画、漆画、壁画、陶瓷、书籍插图装帧、连环画、漫画、环境艺术、平面设计、工业设计等内容，这就是我们现在所说的“大美术”。

2005年中国画坛上59岁盎然而逝的著名画家陈逸飞就是一位典型的现代“大美术”家。陈逸飞曾以他的绘画风格而闻名画坛。他的油画，无论在技法方面还是在色彩等方面，都有相当高深的造诣。他的画“黄河颂”和“攻占总统府”(与魏景山合作)称得上是中国现实主义绘画创作的杰作。水乡风景、音乐人物、古典仕女，还有西藏风情，都是陈逸飞画笔下的主要题材(见图1.2)。它们表现出一种美丽的怀旧，以其东方韵味感动着观众，也赢得了国际市场的认可。世界著名艺术评论家哈默曾说他的画“接近诗”；美国《艺术新闻》杂志则称他为“一个浪漫的写实主义者，作品流露强烈的怀旧气息，弥漫其中的沉静与静寂氛围尤其动人”。他的画曾经一直保持着中国当代画家作品拍卖价的最高记录，把中国油画推向了世界，使世界艺术宝库中增添了这颗璀璨的明珠。

图1.2 陈逸飞的油画作品“双桥”(左)和“寻阳遗韵”(右)

然而这样一位杰出的油画家，后来也从事了绘画以外的艺术创新，他极力提倡“大美术”、“大视觉”观点，广泛地经营了网络、服装、媒体乃至电影等事业。陈逸飞认为现代社会中许多东西都是跨专业的，这是社会发展的需要。陈逸飞以艺术家的眼光，以视觉为主线，引领中国艺术界进入了艺术时尚时代，他也越来越喜欢“视觉艺术家”的称号，并且在其他领域同样取得了巨大的成功。

尽管陈逸飞这位把弄怀旧与时尚、东方与西方诸多要素与身份组合玩转，怀着好奇和趣味尝试了诸多领域和创意的中国文化人，已经带着他的“唯美”追求离我们而去，但他却将在中国乃至世界的文化大视觉里留下长久的痕迹。

1.2 美术的一般特点

美术作品中的形象是经过人们的思考、创意和制作，而产生出来的静止形象。它们是最生活中最富有典型意义的“瞬间”。对于这些创作出来的美术形象，我们必须通过观赏才能产生兴趣、引起联想，并发人深思，从而受到美的教育。绘画是人类造型艺术中最基本和最普遍的一种艺术形式，这里我们就以绘画作品为例来了解美术自身的特点。

1. 美术是以塑造美为主要目的

美是美术的核心，没有美就没有美术。美还具有极大的创造力，人类在生产劳动中创造物质文明和精神文明的同时也创造了美，美反过来又促进生产的发展和精神文明的建设。美术是以塑造美为其主要目的。

2. 美术的艺术表现语言非常丰富

美术的艺术表现语言非常丰富，以绘画为例，通常就包括线条、形体、色彩、明暗、空间、构图等造型手段。绘画就是用这些艺术语言，在两度空间的平面上塑造可视的艺术形象，反映客观事物和表达思想感情。请看 19 世纪英国画家莱顿画的“音乐课”(见图 1.3)。

图1.3 莱顿的“音乐课”

莱顿以极其严谨的态度描绘了音乐课的情景。女教师微微俯身帮助女孩调试琴弦，女孩则依在女教师胸前弹拨着六弦琴。这只是一幕普通的音乐课情景，却被画家描绘得极富美感和韵味。女教师面庞清秀美丽，身着长裙，花纹、质地被画家描绘得十分逼真；小女孩则被描绘得天真烂漫，纯真无邪，表情认真，显得十分可爱。衣服、面部及背景的描绘，都栩栩如生，表现出内在的充实和生活的情趣。

绘画这种形式是美术中的大类，它不但具有表达人类追求真善美和统一审美理想的广阔自由空间，而且具有挖掘不尽的绘画形式美，它是能体现艺术家创造意志的最佳表现形式。在后续部分的学习中，我们将会不断地欣赏到绘画这种艺术语言的独特魅力。

3. 美术材质独具特别的审美趣味

美术所运用的物质材料总是在创新求变中发展，对于艺术形象美的创造具有不可或缺的重要作用。美术物质材料对于建筑和工艺品以及现代工业产品的审美价值，其关系就更加密切，它体现出一种独特的材质肌理美。如图1.4所示的玻璃艺术的晶莹透明，以及青铜工艺品的厚重华丽，都给我们一种材质美的享受。

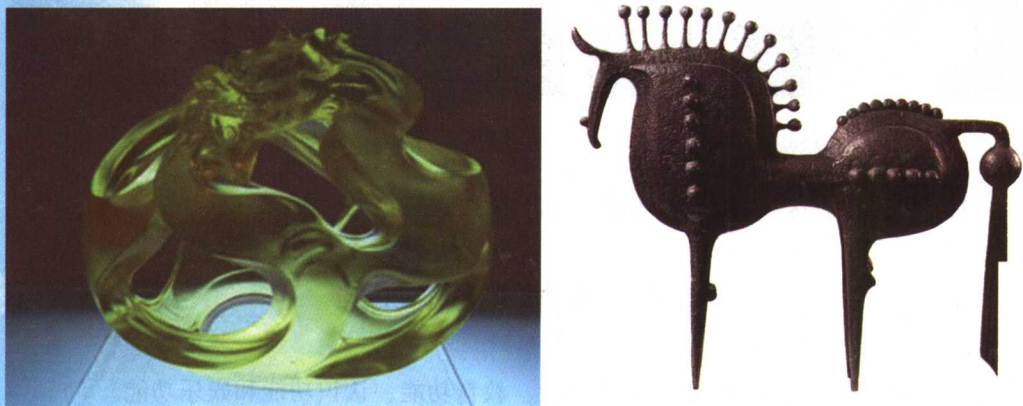

图1.4 王侠军的玻璃艺术作品(左)和韩美林的青铜工艺设计作品(右)

4. 美术具有鲜明的地域、民族面貌

在长期的社会演变中，由于美术与地域、政治、经济、文化传统、风俗习惯等关系十分密切，各国、各地区、各个民族在绘画上都有丰富的创造，并表现出各自不同的特点。在世界范围内，可以粗略地划分为两大体系——东方体系和西方体系。

东方体系中以中国的传统美术——中国画最具特色。中国画强调以线造型、讲究笔墨意境，它以中国人的思维方式和自己独特的方法来描绘生活(见图1.5)。

西方体系则以西欧的油画为代表。它崇尚写实，主要运用明暗造型的手法，依据透视学、解剖学、色彩学、光学等理论来体现所描绘的对象，并且还具有表现人体美的艺术传统(见图1.6)。

图 1.5 钱松岳的山水画

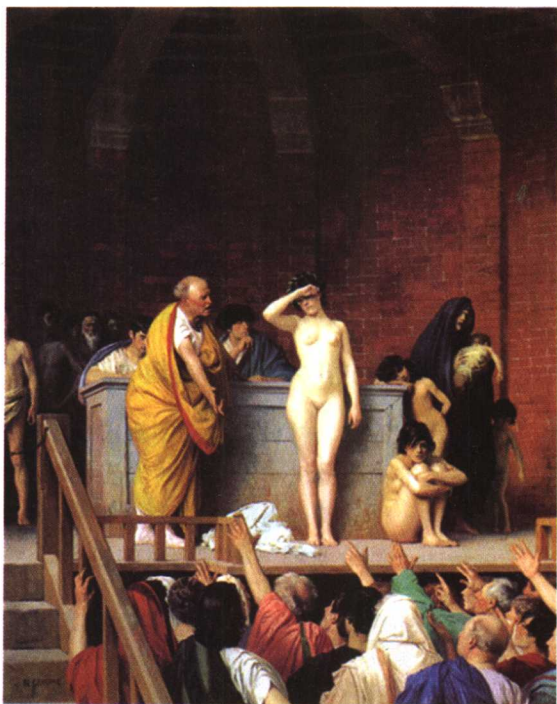

图 1.6 热罗姆的“拍卖奴隶”

关于美术的以上这些特点，我们将在第 2 章中进行更加详细的介绍。

1.3 美术的主要功能

美术与其他艺术一样，都具有审美功能、教育功能、认识功能和娱乐功能。

1. 美术的审美功能

爱美是人的天性，在我们的生活中离不开美。因而美具有极大的魅力。美术的审美功能，就是由美术的这一本质所决定的。美术欣赏是打开审美大门的钥匙，是沟通艺术作品与学生感情的桥梁。我们正是要通过美术欣赏的教学实践，以正确的美学观引导学生向正确的审美方向发展，培养学生对真正美好的事物发生兴趣，并能从中得到审美享受，从而形成良好的审美趣味。

有些美术作品虽然表现的形象和主题并不是美好的形象或现象，观赏者也能从中体会到社会生活中的某种意义和特有的心灵感染。例如，在如图 1.7 所示赵延年创作的版画“起来，不愿做奴隶的人们”中，你会觉得人的愤怒形象有美的因素吗？当你了解到这是在 20 世纪 50、60 年代中，非洲人民为了摆脱帝国主义的殖民统治，为自己国家的独立与自由而渴求挣脱铁锁链，不断进行正义斗争的背景，你一定会觉得这是任何具有独立自由意识的人们不

愿选择屈从的高大而顽强的人格形象。正是这种震撼力加深了人们对现实生活的认识，而这种认识恰恰是在“审美”的过程中实现的。

2. 美术的教育功能

美术作品通过所创造的艺术形象，对人的思想、情感和道德都具有一定的教育意义。对于主题性的美术作品来讲，从作品的题目和画面内容我们便可以一目了然，这一点是不难理解的。实用性美术同样具有教育功能。如建筑、工业产品设计、环境艺术设计等，虽然一般都不具有明确的主题或一定的思想内容，但它们所体现的科学、生产与技术美相结合的本身，就能使人感受到身心的愉悦和美好的情趣，这对人的思想情操特别是审美情趣起着潜移默化的作用，这就是它们的教育作用。北京天坛是明清两朝皇帝每年冬至祭天并祈祷丰年的地方，祈年殿是天坛内最重要、最突出的建筑之一(见图1.8)。它优美的外形和高超的艺术处理，也是中国古代建筑艺术中最成功的优秀典范之一。

图1.7 赵延年的“起来，不愿做奴隶的人们”

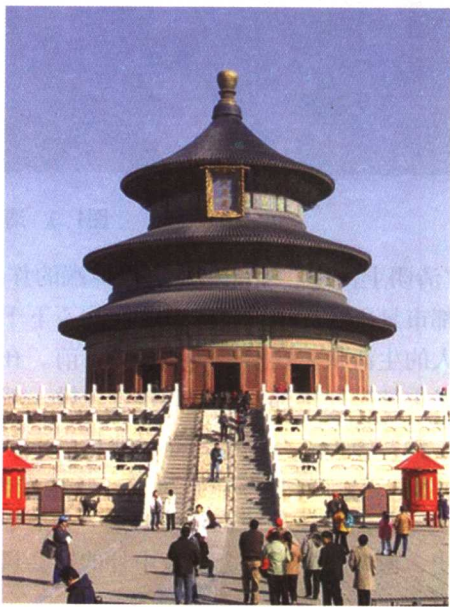

图1.8 北京天坛

祈年殿立于三层汉白玉须弥座台基之上，平面正圆形，底径约90m，殿身高38m，上为三重檐圆形攒尖顶，上覆青色琉璃瓦，顶尖以鎏金宝顶结束，檐下柱枋隔扇为朱红色，彩绘金碧灿烂，整个建筑色调纯净，造型庄重典雅，由于这座建筑高出垣外地平面10m以上，又由于巧妙地使配属建筑不进入视野，使人们在穿过茂密的参天古柏林后，豁然开朗，在苍翠的林海之上，有超凡出尘，与天接近的感觉，坛面所见，惟有苍穹与林海而已，天坛所要求的崇高、静谧、肃穆气氛就这样被创造出来了。这让我们深深地感受到了我国古代建筑艺术的高超。

3. 美术的认识功能

美术作品都是一定社会生活在创作者头脑之中反映的产物，欣赏美术作品时，除了从题材内容本身可以得到形象知识以外，还可以从作品中感受到社会状况和画家的精神内涵。即便是雕塑、工艺品以及各种建筑艺术，我们也都从中增长对作品产生时代的科学技术、社会历史、风土人情、自然景观、人类行为的了解，在这些知识中，有许多知识往往是从书本上得不到的。

下面让我们来看看中国古代名画“清明上河图”(见图 1.9)。

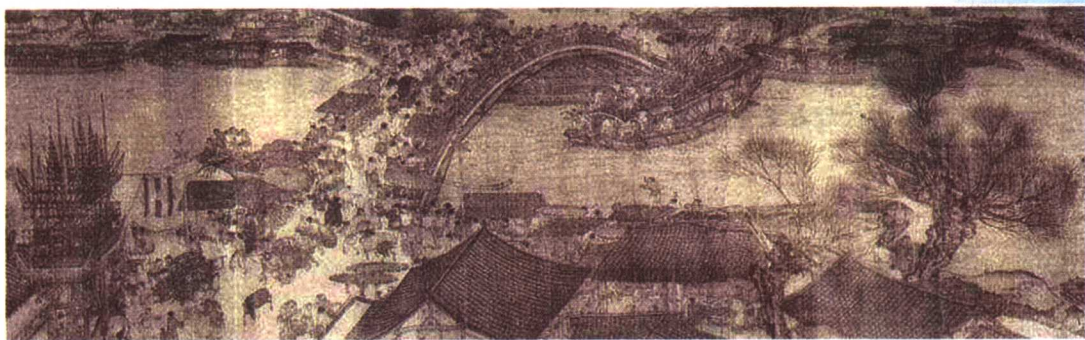

图1.9 清明上河图(局部)

“清明上河图”是北宋画家张择端的作品。它如实生动地描绘了当时东京汴梁城的一派繁华都市景象。图中各行各业的人物不下千计，街道房屋、野景市容更无法细数，几百年前都市人的生活状态跃然呈现在眼前。在这里我们不仅可以受到审美教育，而且更形象地看到了宋朝时期京都汴梁城的建设规模、城市布局、房屋建筑、农商经济、河陆运输车舟的形状、桥梁结构，衣物服饰、百业情况、社会生活、风土人情等历史景象。真是如同在读一部宋朝社会直观形象的百科全书。这比书本文字知识的表达更具有事半功半的效果。

美术作品展示在我们眼前的是一个有趣而广阔的世界，我们可以跟随一件件美术作品漫步历史，游历世界，体会古今中外的社会风情和人的精神风貌，这无疑有助于我们扩大知识领域和增加对世界认识的深度及广度。

当然还可以提高我们对美术作品本身的认识，如对绘画、雕塑、工艺、建筑的认识，对各绘画品种的认识，对表现风格特点的认识，对画家手法和功力的认识……使我们能够加深对艺术的理解，进一步开阔艺术视野。

4. 美术的娱乐功能

美术的娱乐功能主要在于美术作品能够给人们带来轻松、愉快，或者兴奋、激动等情绪及感觉的快适。比如现代设计作品和漫画作品中的幽默、诙谐、夸张、讽刺等，都能给人以精神上的满足和愉悦。图 1.10 是丰子恺的儿童漫画，图 1.11 是立体派画家毕加索的漫画像。

从丰子恺的漫画“瞻瞻的车”里，我们体会到了儿童的天真和生活里真实的情趣；而从毕加索的漫画像中，我们体会到了漫画家“以其人(毕加索)之道反治其人之身”的幽默趣味，或许毕加索也会为之洋洋得意呢！

图1.10 丰子恺的漫画“瞻瞻的车”

图1.11 立体派画家毕加索漫画像

应当指出的是，并非所有美术作品都同时具有上述的教育、认识和娱乐功能。有的美术作品可能侧重于某一个或两个功能。只有优秀的美术作品才能实现上述四种功能的统一。“科学可以更新，艺术永远经典”，我们通过欣赏优秀的美术作品，一定能够得到美的享受和情感的升华。

1.4 美术欣赏课程的目的和任务

美术欣赏是一种精神活动，是人们在观赏美术作品的过程中感知与理解、感情与认识相统一的特殊而复杂的精神活动。这是一个潜移默化的过程。我们通过美术欣赏，不仅要使学生认识美术作品的内容、时代背景、主题思想以及它表现出来的形象美、形式美、色彩美，培养学生健康的审美情趣和审美能力，还要使学生完成对美术作品从感性认识阶段到理性认识阶段的飞跃，达到思想、情感及知识水平的升华，激发人们去追求一种更新、更好、更美的生活，形成一种蓬勃向上的人格力量。

基于以上基本观点而开设的“美术欣赏”课程概括起来就是为了实现下述目的。

1. 培养学生对美的感受能力

审美不是自然现象，而是社会现象，惟有能够感受美，才能谈得上鉴赏美和创造美。人们对美的感受能力也不是天生的，而是后天获得的，美育的首要任务，就是引导学生在审美实践中培养和提高对自然美、社会美和艺术美的兴趣和爱好，培养和提高对美的事物的感受力，努力完成传播艺术知识，指导艺术欣赏，培养审美意识，净化心灵，陶冶情操的艰巨任务。

2. 培养学生对美的鉴赏能力

审美趣味有高低、雅俗之别。虽然人人都能够对周围事物、人的行为和艺术形象有所感知，但是不同的人对美的感受是有差异的，这种对于事物美丑的鉴别力，并不是先天具有的，而只能在日常教育活动中逐步培养和发展起来。人们常说，“爱美是人的天性”，“爱美之心，人皆有之。”但事实表明有爱美之心并不等于就有了美学修养。世界纷繁复杂，如果对美缺乏应有的鉴别力和鉴赏力，难免会出现美丑颠倒，是非混淆的情况。况且由于人们的生理基础、心理素质、文化教养、生活环境和生活经历各不相同，在各不相同的审美情趣中不但有高下之分，而且有健康与病态，进步与落后之别。凡此种种事实足以说明，对学生确实需要通过美育教育来培养他们正确地鉴别美丑的能力。只有如此，才能使人们拥有健康的审美情趣、正确的审美标准和崇高的审美理想，从而满怀激情地去追求美好的生活。

3. 培养学生对美的创造力

人们认识世界是为了改造世界，同样地人们感受和鉴赏美是为了创造美，是为了创造更加美好的生活。通过“美术欣赏”教育所培养起来的创造美的能力，既包括美术艺术创作的能力，也包括在科技、生产劳动、日常生活等各个领域创造美的能力。这对于那些与社会生活密切相连的实用性专业的学生尤为重要。

4. 扩大学生的文化知识领域

美术作品的表现内容是十分丰富而广阔的，涉及到人类活动的各个方面。在照相机发明之前，“存形”、“记事”便成为绘画的一大功能。绘画为人类记录下了自远古以来的许多人物、事物、景物、社会风情等历史的可视形象。古代的美术作品不但具有艺术的审美价值，而且具有认识和研究历史的史料价值。在我们的学生通过美术欣赏课观赏中外美术作品的同时，也增长了各方面的知识。例如上面讲到的“清明上河图”，就可以使学生了解到宋朝社会的各个方面。我们在翻阅这样一部形象化的宋朝“百科全书”时所能得到的关于宋朝社会的知识还会少吗？

思考与练习

- (1) 你是如何认识美术的概念和范畴的？
- (2) 谈谈你对美术欣赏课的认识。

第2章 美术作品的分类

学习目标

本章主要介绍美术的种类和各自的特点，使读者初步了解各类美术的基本知识。

基本要求

通过本章学习，能够识别各种美术作品，并能够分析和阐明各种美术的特点。

我们在第1章里已经了解了美术的概念和范畴，同时也明确了美术欣赏课的目的和任务，那么在大美术的范畴之中，让我们首先具体地学习美术的种类及各自的特点。

每当一张美术作品呈现在我们面前的时候，虽然首先印入我们视觉的是作品的表现内容和形式，如物像、色彩等，激发起我们感受美的情绪，但是如果我们连它是怎样的画种也分不清，那就很难想像你会从何种角度入手去深入感受它的艺术性。所以要做到真正认识、感受、鉴别和欣赏美术作品，首先就要学习美术作品有哪些类型，它们都有些什么特点和制作技术、工艺，这样我们才有可能谈得上理性地、带着美术专业知识，去分析和理解作品的艺术美。简而言之，欣赏美术作品需要懂得一定的美术知识。

以绘画为例，由于表现的对象不同，表现的形式不同，以及使用的工具材料不同，就出现了许多画种。对这些画种作一定的了解，将有助于我们欣赏绘画艺术。

迄今为止，绘画有许多不同的种类，同时有着许多不同的分类方法。

- 根据绘画所表现的对象和内容分类：有宗教画、历史画、风俗画、肖像画、人物画、风景画、山水画、静物画、花鸟画、动物画、建筑画等。
- 根据绘画工具和材料分类：有素描、油画、水彩画、水粉画、水墨画、版画、雕塑、壁画等。
- 根据绘画形式分类：有装饰画、年画、连环画、宣传画、漫画等。
- 根据地域、国别或民族文化传统分类，则有中国画、日本画、西洋画等。

不过，根据美术专业界通常的习惯，往往根据绘画所使用的工具和材料来分类，这样更合适绘画技术和专业术语的表达。本书后续部分所陈述的一切内容也都采用这种分类法，以求与美术业界相一致。

正如第1章介绍的，美术的种类有很多，限于本书篇幅，在这一章里我们将从大美术的概念，对美术作品的分类进行简要介绍。