

艺术鉴赏

刘朝晖 瞿孜文 薛亚军 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

艺术鉴赏是观赏者通过对

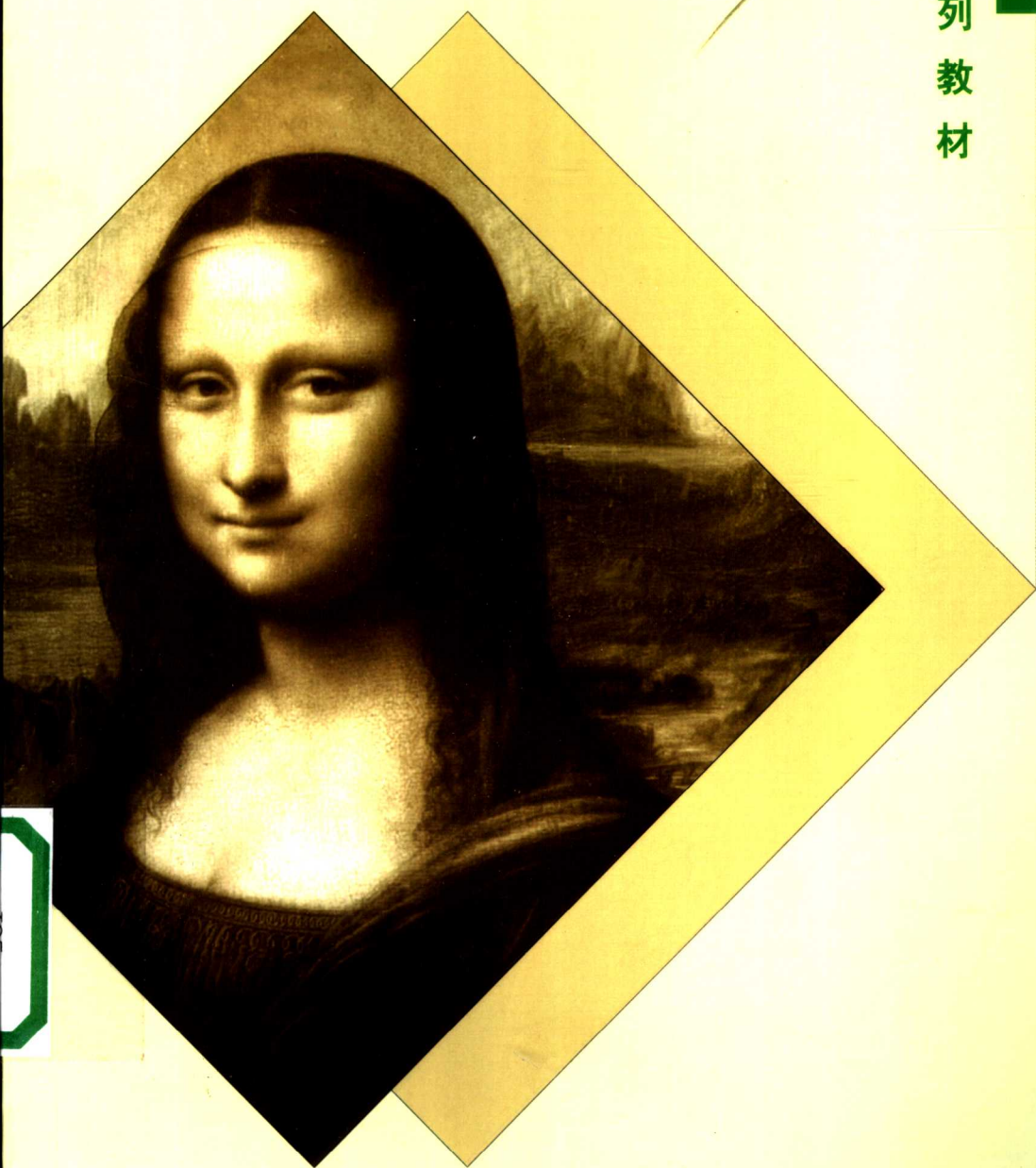
艺术作品的感受、想象、

体验、理解与鉴别等一系

列相互联系的精神活动，

来正确地认识艺术作品，

是一种特有的精神活动。

艺术鉴赏

刘朝晖 瞿孜文 薛亚军 编著

现代艺术设计系列教材

中南大学出版社

J05
25

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏 / 刘朝晖等编著. —长沙: 中南大学出版社,
2005.8

ISBN 7-81105-182-6

I. 艺... II. 刘... III. 艺术—鉴赏 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 072978 号

艺术鉴赏

刘朝晖 瞿孜文 薛亚军

☐ 责任编辑 陈应征

☐ 责任印制 文桂武

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路

邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐ 印 装 湖南新华精品印务有限公司

☐ 开 本 787×1092 1/16 ☐ 印张 7.5 ☐ 字数 192 千字 ☐ 插页: 4

☐ 版 次 2005 年 8 月第 1 版 ☐ 2005 年 8 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 7-81105-182-6 / J·013

☐ 定 价 32.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

总 序

现代设计的步伐随着社会和经济的发展日益加快。顺应时代的需求,设计艺术教育也以前所未有的速度在发展,这使我国在设计艺术教育的整体水平上有了较大幅度的提高。但由于现代设计教育在我国起步较晚,底蕴不足,发展无序,设计艺术教育的课程体系和教材建设令人担忧,全国各个设计艺术院校的教学计划与教学内容还不完善。通过教材建设使课程内容与社会需求相结合,并对课程体系中的问题进行调整不失为好的办法,特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥,但适用性不强的情况下尤有必要。

对高等设计艺术教育而言,当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径,努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。一方面,教学水平与教学质量的提高需要一套完整、规范的系列化教材;另一方面,由于高校设计艺术类在校生,经过专业测试后进入大学,他们对设计艺术学科领域的认识往往局限于应试需求,缺乏对设计艺术学科的全面理解,缺乏对设计艺术实践性与创造性的理解,教材要使学生在学习理论与应用上有一个质的飞跃。这正是我们组织编写这一套高校设计艺术类教材的初衷和编写思路。

延续这一编写思路,我们在编写时以必需、够用、实用、创新为原则,力求体现设计艺术类教材的特点,深化对实用技能知识的理解,跳出传统教材固有的模式。相对来说,我们想通过大量的实例与经典设计作品来提高学生对教材的理解能力和艺术修养,并由此激发出无限的创造力与想象力,同时,促使学生对技能知识的人文内涵进行全新的学习领会,使之与创造性、实践性技术手段紧密结合。

总之,本套教材集知识性、实践性、指导性与创造性于一身,在知识结构、信息含量等各方面有所突破,以符合高校现代设计艺术专业教学要求。

本套教材在编写中参考了大量的资料,得到了众多同仁的支持,在此表示感谢,同时由于时间紧、任务重,在编写过程中难免会出现一些差错和不尽人意之处,恳请各位同仁批评指正,以便改正。

何 辉 蒋尚文

前言

在日常的学习和教学中,有很多人对于艺术的创作有着很高的热情,希望自己的艺术创作有着非常的意义,能够名垂青史或者独一无二,因而为此耗费了大量的时间和精力,企图创造一种新的形式或风格。可令人遗憾的是,很多人却连基本的艺术史常识都没有。因此他们花费了很大精力进行的艺术创造却还不如19世纪或20世纪的一些艺术创作,这是一个很遗憾的现实问题。当然,不能全怪我们的热心学子,在现行的艺术专业考试和艺术教育的功利化趋势下,他们根本没有时间和动力或者条件来接受学习艺术史和艺术鉴赏等基本素质教育。

没有创造,艺术毋宁死。但艺术创造不是凭空臆想,无论何种文化,都是在前人的基础上批判继承而创作进行的,必须吸收前人和当代的研究成果,不能闭门造车。否则,我们花了很大的时间和精力,却在进行着无意义的重复。鉴于此,我们编写本教材,希望能用科学的方法给学生补上必要的一课。

本教材在编写过程中本着一个最基本的原则:通过对艺术史上的名垂青史的美术与设计作品的鉴赏,让学生掌握基本的艺术鉴赏方法,从而对自己的设计艺术学习进行有益的借鉴和帮助。教材几乎涵盖了艺术史和设计史中各个时代各种风格的代表作品,重点作品亦写有鉴赏文字。所以这本教材不仅适用于广大的学生,对热爱艺术的朋友来说也是一本不错的艺术修养书籍。

在本书的编辑出版过程中,中南大学出版社提供了全程的支持和帮助,特别感谢贵良、陈应征两位编辑,他们为本书的出版倾注了心血;同时也很感谢罗星源先生和陈新先生在时间、精神和经验上的热情帮助,很多的同事为本书提供了珍贵图片和作品,在此一并表示诚挚的谢意。本书引用的一些国内专家学者的研究成果已在参考书目中列出,在此表示感谢,对遗漏之处表示歉意,期望再版时给予更正。

由于编者学识和现实条件的限制,本书遗漏在所难免,还望各界同行不吝指正。

编者

目 录

绪 论	1
第一节 艺术的起源	1
第二节 艺术鉴赏的特点和特征	2
第三节 艺术鉴赏的意义	4
第四节 艺术鉴赏能力的培养和提高	5
 第一章 国画作品	7
第一节 山水画	7
第二节 人物画	12
第三节 花鸟画	15
 第二章 油画	20
 第三章 建筑艺术	34
 第四章 雕塑艺术	42
 第五章 壁画	50
 第六章 水粉画、水彩画、版画	52
 第七章 新形态艺术	57
第一节 装置艺术	57
第二节 行为艺术	59

第八章 视觉传达设计鉴赏	60
第一节 广告设计鉴赏	60
第二节 包装设计鉴赏	63
第三节 书籍装帧设计鉴赏	68
第四节 招贴设计鉴赏	71
第九章 环境艺术设计鉴赏	76
第一节 室内设计鉴赏	77
第二节 景观设计鉴赏	82
第三节 展示设计鉴赏	88
第十章 产品设计鉴赏	91
第一节 人体工程学与产品设计	93
第二节 绿色设计	97
第三节 家具设计	99
第四节 陶瓷设计	102
第五节 金属设计	106
第六节 服装设计	108
第十一章 传统与民间工艺鉴赏	113

绪 论

第一节 艺术的起源

要鉴赏艺术,就要了解艺术的基本规律,掌握相关的艺术史知识。艺术的起源问题还在不断的探索与研究之中,对这一问题的研究学术界的看法并不完全一致。艺术起源学说目前主要有巫术说、游戏说、劳动说等。

一、巫术说

艺术起源的巫术说认为,人类最早的巫术活动同时也是人类最早的艺术活动。根据人类学家和考古学家的研究,人类的确经历过一个巫术盛行的“巫史时代”。巫术说揭示了艺术的起源与巫术的各种紧密联系,尤其是对原始洞穴壁画的解释极具说服力(图1)。“最典型的例子是尼沃(Niaux)洞穴中著名的‘黑厅’,那里的壁画是画在深入洞穴八百码的地方。据推测,选择这样黑暗的地方去作画很难说是为了展览,除了某种神秘的巫术目的外,其他解释很难有说服力。”^①但是,迄今为止,没有材料能够证

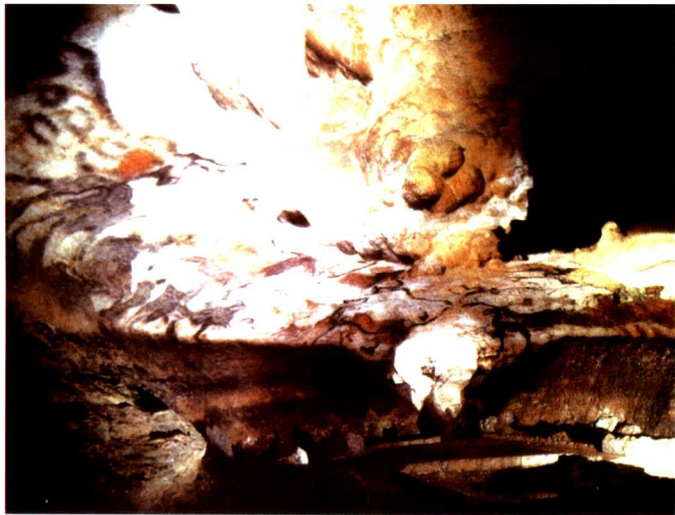

图1 法国拉斯科洞穴壁画

①朱狄:《艺术的起源》,第143页,中国社会科学出版社,1982

明所有的原始艺术都与巫术有关。

二、游戏说

艺术起源的游戏说认为艺术活动起源于人类的游戏本能。人把过剩的精力运用到没有功利性的活动中去，体现为自由的游戏活动即艺术。但是，游戏说单纯从生物学的观点来考察艺术的起源，把审美的艺术与实用意识截然分开，忽视了艺术起源的社会学意义，因此不能全面地解释艺术活动的动机及其目的。

三、劳动说

艺术起源的劳动说是指人类的艺术活动主要起源于人类自身的实践过程。在考古学和艺术史上，人们常常把原始社会的石制生产工具，称作原始美术或原始造型艺术。这些经过加工的石制生产工具，虽然与天然的石块大小几乎相同，但其中物化着人的智慧和才能，体现着人的意志和愿望，包含着艺术活动的因素，也同时孕育着人类早期审美意识的胚胎，是最早的艺术遗存，这也是最能够支持劳动说的例子。艺术起源于劳动的学说，以马克思主义为指导，把艺术起源问题放在人类社会实践中进行讨论，在一定程度上超越了神秘主义思想（巫术说）和狭隘的本能观（游戏说）。但是，我们在肯定艺术起源于劳动的同时，也必须将人类其他一切意识形态都起源于劳动，实际上等于没有把艺术和其他意识形态区分开来，没有找到艺术起源的特殊性。

因此，艺术的起源具有复杂的原因，我们应该综合地去看，而非只用一种眼光，一个角度去认识。就如艺术鉴赏一样，一定要避免单纯用一种眼光去鉴赏。

第二节 艺术鉴赏的特点和特征

艺术鉴赏不同于一般意义上的欣赏。艺术鉴赏与艺术创作一样，都是人类的审美创造活动。“鉴赏的本身就是一种审美的再创造。”^①

艺术鉴赏是人们观赏艺术作品时特有的一种精神活动。这种精神活动的重要特点，一方面是作品本身塑造的艺术形象，把观赏者带到了一个特定的具体的艺术境界，激发起人们这样或那样的思想感情的波涛；另一方面，观赏者可以根据自己的思想感情和生活经验，来理解作品中的形象，有时甚至以自己

^①彭吉象：《艺术学概论》，第217页，北京大学出版社，1994

的经验与认识去丰富和补充作品中的艺术形象的内涵。

艺术鉴赏也是一种认识活动。作为艺术鉴赏对象的艺术作品，既是艺术家认识生活的成果，也是鉴赏者认识的对象，只是这种认识活动具有它自己的特殊性。那就是观赏者通过对艺术作品的感受、想像、体验、理解与鉴别等一系列相互联系的精神活动，来正确地认识艺术作品。中外艺术史上的许多优秀作品之所以百看不厌、耐人寻味，其重要原因之一就在于它能不断地激发起观赏者再创作的兴趣，从而成为人们不断鉴赏的对象。艺术鉴赏具有某种艺术再创作的性质，而这种再创作是每一位鉴赏者头脑中进行的一种复杂的精神活动。从这些意义上讲，艺术家创造出来的艺术品，必须通过鉴赏主体的审美再创造活动，才能真正发挥它的社会意义和美学价值。接受美学认为，艺术作品的审美价值在欣赏过程中才能产生并表现出来，只有通过接受主体的再创造，才能使艺术作品获得现实的艺术生命力。尤其是艺术作品的审美教育、审美认识、审美娱乐等诸多功能都不能由作者或作品来实现，只能由鉴赏主体自己通过审美再创造活动来实现。

鉴赏主体在艺术欣赏活动中，并不仅仅是被动、消极地接受，而是积极主动地进行审美再创造。任何艺术作品总会有许多“不确定性”与“空白”，需要鉴赏者通过想像、联想等多种心理功能去丰富和补充。作品意义的不确定性或者意义空白，能够促使读者去寻找作品的意义，从而赋予他参与作品意义构成的权利。

从最根本的意义上讲，艺术鉴赏同艺术创作一样，也是人类主体力量在审美活动中的自我肯定与自我实现。艺术生产作为一种特殊的精神生产，决定了艺术必然具有主体性的特征，这种特征不仅表现在艺术创作和艺术作品中，同样表现在艺术鉴赏之中。它集中表现在鉴赏主体总是要根据自己的生活经验、艺术修养、兴趣爱好、思想情感和审美理想，对作品中的艺术形象进行加工改造、补充丰富，进行审美的再创造。在这种艺术鉴赏的审美创造活动中，鉴赏主体同样可以享受到创造的愉悦。正如艺术家在艺术创作时，在自身本质力量对象化的创作过程中产生无比的喜悦一样，鉴赏者同样可以在审美再创作活动中，充分展现自己的聪明、智慧和才能，通过艺术鉴赏，将鉴赏自身的本质力量对象化到艺术作品中，从而获得相应的美感。英国著名学者科林伍德认为“我们所倾听的音乐并不是听到的声音，而是由听者的想像力用各种方式加以修补过的那种声音，其他艺术也是如此。”^①

① [英] 科林伍德著，王治元、陈中华译：《艺术原理》，第147页，中国社会科学出版社，1985

第三节 艺术鉴赏的意义

进行艺术鉴赏活动的意义可以归纳为以下几点：

一、艺术鉴赏可以帮助我们开阔眼界，扩大知识领域

对任何个人来讲，不管他如何见多识广，也不可能亲身观察和体验到社会生活的一切方面。然而，借助古今中外的许多优秀的艺术作品，却可以使我们形象地接触到许多个人生活经历远远不能涉及的广阔领域。以中国古代和现代的美术作品为例，上至五千年的彩陶，中经历代的许多绘画、雕塑、工艺品和各种建筑艺术，直到现代反映中国人民革命斗争和社会主义建设、满足人民艺术享受的各种美术作品，都可以帮助我们开阔眼界，从中了解到许许多多从书本上和个人经历所无法得到的生动而丰富的景象。至于外国古代和现代的美术作品，那就更为人们展示一个个陌生而有趣的广阔世界，而设计作品则可以帮助人们认识现在所处的世界与其特点。所以，通过对古今中外艺术作品的鉴赏，可

以帮助人们扩大知识的领域。

二、艺术鉴赏可以陶冶人的思想情操、提高人的精神境界

艺术鉴赏中的欣赏活动的特点，首先表现在它是一种感觉与理解、感情与认识相结合的精神活动。因此，欣赏者通过艺术作品的欣赏而提高认识、受到教育的过程，表现为一种“潜移默化”的过程，就是对人们思想情操的陶冶过程。例如，我国原始社会的彩陶和商周的青铜艺术（图2）以及其他许多巧夺天工、光彩夺目的工艺品，使人强烈地感受到我们祖国历史的悠久和文化的灿烂，从而不断增强热爱祖国思想感情。这对人们的思想感情也是一种很好的陶冶，而陶冶思想感情的过程，其本身是提高精神境界的过程，也是

图2 莲鹤方壶 春秋时期

使人获得一种美好境界的过程。

三、艺术鉴赏是提高艺术素养和审美理解力最重要的途径

按照美的原则创造出来的艺术品，反过来又会对人们起着美德教育作用，从而提高人们欣赏艺术的能力。这种欣赏艺术的能力的积累，就是人的艺术素养和审美理解力。“审美理解力，是在感受的基础上，把握自然事物的意味或艺术作品意义或内容的能力。”^①而这种能力的培养，主要的是要通过艺术鉴赏的实践。对于艺术作品看得愈多的人，就愈能鉴别和欣赏艺术。我国古代南北朝时期著名的文艺理论家刘勰说的“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”就是讲的这个道理。“有比较才能鉴别”，多鉴赏一些古今中外有代表性的艺术作品，是提高艺术素养和审美能力的重要途径。

以上所谈的艺术鉴赏的三个作用，不论是开阔眼界，增长知识，还是陶冶思想情操、提高精神境界和艺术素养、审美能力，它都是通过一种以认识美和评价美为其主要特征的教育方式进行的。这就是通常所说的审美教育的主要内容。这种审美教育不仅有助于端正人的审美观念，培养人们的审美能力，而且潜移默化地影响着整个人的道德品质的塑造。因此，艺术鉴赏不仅是审美教育的重要内容，而且对于德育和智育也有不可忽视的作用。

第四节 艺术鉴赏能力的培养和提高

艺术鉴赏作为一种审美再创造活动，必然对鉴赏主体提出相应的条件和要求，需要鉴赏者具有一定的艺术修养和艺术鉴赏力。人的审美能力和艺术鉴赏能力不是天生的，而是长期实践的结果，鉴赏者个体的审美能力更是需要在长期的艺术实践中培养与提高。

艺术修养与鉴赏力的培养与提高，涉及许多方面，尤其表现在以下几点：

一、艺术鉴赏力的培养与提高，离不开鉴赏大量优秀作品的实践

“观看先于语言”^②，艺术鉴赏的实践经验非常重要。多听音乐就能培养和提高耳朵的音乐感；多看绘画就能训练和发展眼睛

^①滕守尧：《审美心理描述》，第357页，四川人民出版社，1998

^②〔英〕约翰伯杰著，戴行钺译：《视觉艺术鉴赏》，第1页，商务印书馆，1999

的形式感，尤其是大量的、经常的鉴赏优秀的艺术作品，更是直接有助于人们艺术修养与鉴赏力的培养与提高。人的艺术修养只有在具体的艺术欣赏活动中，才能不断丰富和提高。

二、艺术鉴赏能力的培养与提高，离不开熟悉和掌握艺术的基本知识和规律

艺术修养包括对一般艺术理论和艺术史的初步了解，也包括对各个艺术门类和体裁的艺术特征、美学特征和艺术语言的熟悉和了解。对于绘画、雕塑、建筑、设计等不同的艺术类别，应当根据它们各自不同的美的特殊性进行鉴赏活动。由于各个门类、体裁、样式的艺术，具有各自的审美特征和表现技法，必须掌握这些基本的知识，才能真正把握和理解作品，真正领略作品奇妙的艺术魅力。

三、艺术鉴赏力的培养和提高，离不开一定的历史、文化知识

文化知识水平对艺术鉴赏也有很大影响，广博的历史文化知识十分重要。如果不了解殷商时期我国早期奴隶制形成和确立的历史过程，就很难欣赏这个时期青铜器上狰狞恐怖的饕餮形象，更无法从中领悟到一种历史必然的狞厉之美；如果不了解欧洲文艺复兴时期积极的人文主义思想，就不能对米开朗基罗、达·芬奇和拉斐尔等著名画家的绘画作品有深刻的认识和理解；如果不了解西方现代主义哲学的基本知识，就很难欣赏超现实主义绘画等。每个人的艺术修养既是这个人文化修养的一个重要组成部分，同时又直接受益于文化修养的广博精深。

四、艺术鉴赏能力的培养和提高，离不开相应的生活经验与生活阅历

艺术创作离不开社会生活，艺术鉴赏也同样离不开社会生活。“我们是通过观念去了解世界。大部分观念是从我们的文化中形成的，但是对我们来说，他们不仅仅是观念，而是现实世界的真正所有物，是对所存在事物的描述。”^①鉴赏主体总是在自己生活经验的基础上去感受、体验和理解艺术作品的。鉴赏者的生活经验越丰富、越深刻，越有助于对艺术作品的审美欣赏。反之，鉴赏者的生活经历中从未直接或间接经历过的内容，在欣赏艺术作品时就往往难以接受。

总之，艺术鉴赏能力的提高需要鉴赏者多方面的努力与提高。

^① [美] 帕森斯、布洛克著，李中译译：《美学与艺术教育》，第12页，四川人民出版社，1998

第一章 国画作品

国画也叫中国画。主要是用毛笔或软笔，用国画颜料和墨在帛或宣纸上作画的一种中国传统的绘画形式。中国画有着自己明显的特征。与西洋画作比较，传统的中国画不讲究焦点透视，不强调环境对于物体的光色变化的影响，不拘泥于物体外表的相似，而多强调抒发作者的主观情趣。中国画讲求“以形写神”，追求一种“妙在似与不似之间”的感觉。可以说西洋画是“再现”的艺术，中国画是“表现”的艺术。

中国画的形式有中堂、条幅、小品、镜框、卷轴、扇面、册页、长卷、斗方、屏风，等等。客厅中间墙壁适宜挂上一幅巨大字画，称为“中堂”。条幅，条幅可横可直，横者与匾额相类。无论书法或国画，可以设计为一个条幅或四个甚至多个条幅。常见的有春夏秋冬条幅。各绘四季花鸟或山水，四幅为一组。小品，就是指体积较细的字画。可横可直，装裱之后，适宜悬挂较细墙壁或房间，十分精致。镜框，将字画用木框或金属装框，上压玻璃或胶片，就成为压镜。卷轴，是中国画特有的，将字画装裱成条幅，下加圆木作轴，把字画卷在轴外，以便收藏。扇面，将折扇或圆扇的扇面上题字写画取来装裱，可成压镜。由于圆形或扇形的形式美丽，所以有人将画面剪成扇形才作画，然后装裱，别具风格。册页，将字画装订成册。长卷，将画裱成长轴一卷，成为长卷，多是横看，其画面连续不断。斗方，将小品装裱成一方尺左右的字画，成为斗方。可压镜，可平裱。屏风，有单幅或折幅，坐立于地作屏风之用。中国画按照内容的不同分为花鸟画、人物画和山水画。按照技法的不同可以分为写意画、工笔画等。

从现有的绘画实物来看，中国现存最早的绘画作品当属东晋顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》摹本。中国画的主要成就体现在山水、花鸟、人物这三个方面。

第一节 山水画

一般认为现存最早的中国山水画是隋代展子虔的《游春图》，

但在张彦远的《历代名画记》中却认为“山水之变，始于吴，成于二李”。这里所说的吴就是吴道子，“二李”就是唐代画家李思训、李昭道父子（图1-1）。过去认为是“二李”的真迹现在已经确定为是唐人的作品，不过他的绘画风格和历史记载的李氏父子很像，它画法精细工致，青绿色彩富丽堂皇。但是这时候的山水画相比较当时的人物画和花鸟画还是很不成熟的。山水画到了五代才发展并成熟了起来。五代时期政治混乱，民不聊生，一些画家为了逃避战火，隐藏到山里过起了隐居生活，长期观察山水树木，游历名山大川，并且学习前人的经验，推动了山水画的显著发展。这时期做出巨大贡献的画家当属荆浩。荆浩隐居在山西太行山谷之中，所以自号洪谷子。他善画北方地区的崇山峻岭、层峦叠嶂。它的代表作品是《匡庐图》。这幅作品描述了当时山西太行山的真实的自然景色。在构图上采取的是全山、大树等全景式的构图手法，显得气势磅礴，非常的大气。他的这种画法直接影响了他的弟子关仝，而且他的这种全景式的绘画方法对北宋前期的绘画也产生了很大的影响。五代和北宋初的画家完成了山水画发展的历史过渡。北宋

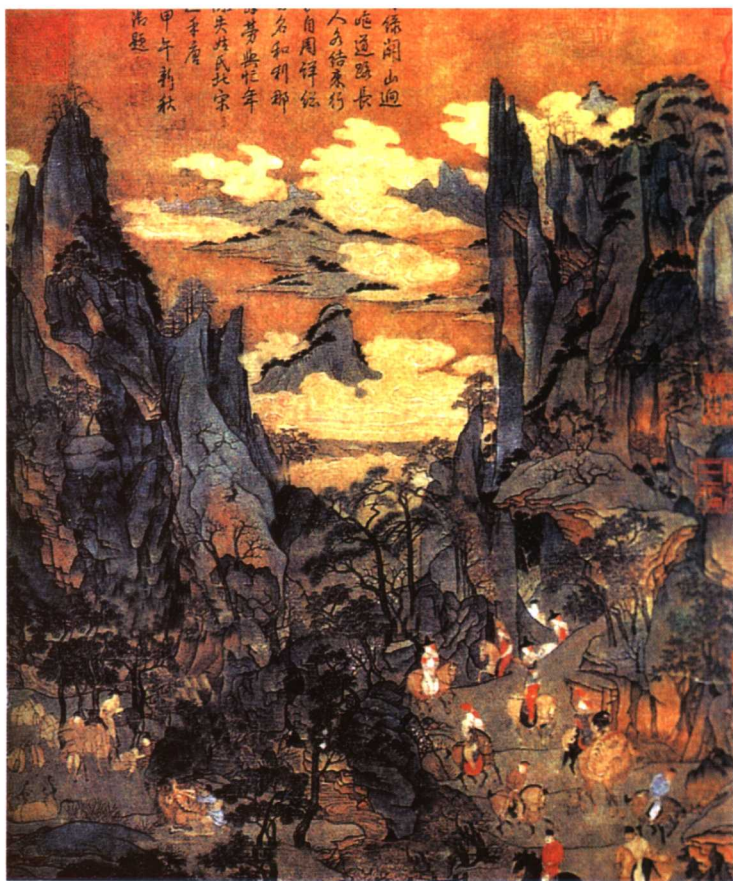

图1-1 《明皇幸蜀图》局部，李昭道

山水画这时候的画家董源，善画南方丘陵地带的图画。他的代表作品《潇湘图》，描写的是典型的江南风光（图1-2）。此画不画水纹，多留山头空白，以碎点来表现朦胧的远树，云烟吞吐，远山沉浸在一片迷茫之中。全画以花青运墨，山头用淡墨点皴，表现出空气湿润、烟云晦明的潇湘气候的独特。人物则工笔设色，摆脱凡格。

图1-2 《潇湘图》局部，董源

中国山水画的演进过程就是对意境的不断追求过程，它经历了山水画发展的三个高峰阶段：北宋、南宋和元。

一、北宋初期的山水画欣赏

董源写江南山青水阔之平远（图1-2），范宽则画北方峰雄岭峻之巍然，这些都是客观地描述自己的所见景色。范宽于唐末战乱时隐入终南山麓，与“千岩万壑”为伍。《溪山行旅图》是他的传世真迹（图1-3）。它描绘的是作者长年生活的西北关中一带的雄山壮景。画中突兀的高峰拔地而起，成为视觉中心，前景的大石、密林、溪流与山径都被堆挤在紧凑的空间中，成为中峰的烘托。从半山腰一泻而下的瀑布和路上的车马使雄奇瑰丽的自然景观突然有了生命力。在两米余高的大幅中，从山石到树木、从茂树到旅人，都得到具体的刻画。此画被誉为“写山真骨”，一个“真”字道出了北宋初期山水画的美学追求，那就是忠实可观的描写自然，以追求形似为其主要的特色。中国山水画在要求真实地描写自然景物的同时，又要求有很大的概括性，所以一幅画所表现的内容是深厚的，给人的审美感受是宽泛而不确定的。

世真迹（图1-3）。它描绘的是作者长年生活的西北关中一带的雄山壮景。画中突兀的高峰拔地而起，成为视觉中心，前景的大石、密林、溪流与山径都被堆挤在紧凑的空间中，成为中峰的烘托。从半山腰一泻而下的瀑布和路上的车马使雄奇瑰丽的自然景观突然有了生命力。在两米余高的大幅中，从山石到树木、从茂树到旅人，都得到具体的刻画。此画被誉为“写山真骨”，一个“真”字道出了北宋初期山水画的美学追求，那就是忠实可观的描写自然，以追求形似为其主要的特色。中国山水画在要求真实地描写自然景物的同时，又要求有很大的概括性，所以一幅画所表现的内容是深厚的，给人的审美感受是宽泛而不确定的。

二、南宋的山水画欣赏

南宋的山水画与北宋的有着很大不同。当时的山水画所追求的美学目标是考虑如何能含蓄又准确地表达一种诗的意境。这时的著名画家有马远和夏圭，他们的作品名称就有这方面的特色表现：寒江独钓、踏歌行、风雨归舟等等。南宋画家马远和夏圭改变了五代、北宋画家常用的全景山水构图，而取山水景色的一角，即从某个最佳角度截取景色收入

图1-3 《溪山行旅图》，范宽

画中，人称“马一角，夏半边”。比如马远的《踏歌图》，全图只表现了几个山头的局部，上部大面积留白，取用局部最佳角度构图，表达了一种空旷悠远的意境（图1-4）。

三、元代的山水画欣赏

元代是山水画发展的一个高峰期。本来，山水画就是文人遁世隐逸思想的体现。在元代，一些汉族文人不满于异族统治，更加有卧游林泉、清高绝俗、闲时无奈、单单一哀愁的心态和一种地老天荒似的寂寞和沉默。在美学上追求的是笔墨、意趣、所谓的萧疏淡雅。元代的黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇号称“元四家”，都以画山水而享有盛名。最具代表性的是倪瓒（1306~1374），他厌恶现实，隐居不仕，长年遁迹于太湖，过着“扁舟蓑衣”的生活，沉浸于“无人间烟火”的境界。所

图1-4 《踏歌图》，马远

图1-5 《渔庄秋霁图》，倪瓒

作的山水画幅多为立轴，下方的近景为平缓坡石，有杂树数株，或茅舍一间，中景是不着笔墨的一片空白，高处即远景山坡淡远而去。这种基本格式成为他精神上空寂与淡泊的象征。《渔庄秋霁图》是其中一幅代表作品，传达给人的是一中萧疏、冷落、孤寂、消沉的感受（图1-5）。这也是当时文