

高等教育“十一五”省级重点规划教材
河南省教育厅组织编写
河南省高等学校艺术教育指导委员会审定

艺术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

主
编

王彦发

郑州大学出版社

高等教育“十一五”省级重点规划教材
河南省教育厅组织编写
河南省高等学校艺术教育指导委员会审定

蓝线(1/1)目録附录图

美 術

鉴 赏

MEISHU JIANSHANG

主 编 王彦发

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/王彦发主编. —郑州:郑州大学出版社,
2009. 1

高等教育统编教材

ISBN 978 - 7 - 81106 - 866 - 5

I. 美… II. 王… 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 (2008) 第 090568 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 邓世平

全国新华书店经销

黄委会设计院印刷厂印制

开本: 710 mm × 1 010 mm

印张: 19

字数: 353 千字

版次: 2009 年 1 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371 - 66966070

1/16

印次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 81106 - 866 - 5 定价: 28.60 元

本书如有印装质量问题, 由本社负责调换

《美术鉴赏》编委名单

主 编 王彦发

编 委 (以姓氏笔画为序)

王彦发 王穗生 孙晓岗

杨 钢 杨冰莹 陈 克

赵振乾 赵焕光 胡国正

高 琳 彭 韬 薛兴广

魏小杰

序 PREFACE

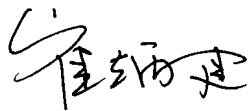
学校的任务是教书育人,教书是手段,育人是目的。但是,培养什么样的人、如何培养人这一重大课题,即使对教育工作者来说也未必都达成了一致的认识。

人,都希望活得有意义,活得美好,而帮助人活得美好应当是教育的本质意义。怎样才能活得美好?可以有许多答案,而最基本的答案是,因善良而美好、因智慧而美好、因身体健康而美好、因感情丰富而美好。这其实就是德智体美全面发展的教育方针。

“德、智、体、美”四个字,个个都重要。“美”字并非可有可无。美育是在教育中运用美学知识和理论,利用美的事物去影响人的情感,培养人对自然美、社会美、艺术美的感受和从事艺术创造的技能。对美的理解鉴赏和创造能使人在美的感染和美的愉悦中增长知识和才干,养成健康的审美趣味和高尚的道德情操,从而更好地按照美的规律改造世界和改造自身。一个不会审美的人是一个不完整的人。而审美教育就是通过人们对音乐、舞蹈、书法、绘画、戏剧、雕塑、影视等文学艺术活动的参与,实现愉悦身心、丰富和发展精神世界的学习和创造过程。通过审美活动,可以育德益智,可以健体养心。美育活动是人类社会活动不可分割也是不可替代的重要

组成部分。为了全面贯彻教育方针,教育部已经颁布了《学校艺术教育工作规程》和《全国学校艺术教育发展规划(2001年——2010年)》,对于推进学校艺术教育的改革发展具有重要的规范性和导向性。广大教育工作者特别是艺术教育工作者,要以此为指导,面向全体学生,通过教学和多种艺术活动,全面提高大学生的艺术素养和审美能力。

摆在我们面前的《音乐鉴赏》和《美术鉴赏》这两本书,就是我省高等学校近年来公共艺术教育取得长足进步的珍贵成果,也是提高艺术素养不可缺少的工具书,是省编高等学校公共艺术课程教学用书。希望各高校的师生们能够喜爱它,用好它,努力促进公共艺术教育的改革与发展,切实提高教学质量。还希望教育工作者能引领大学生们更好地观察自然和社会,体验生活和人生,不断丰富精神世界,提升人文素养,培养健康高尚的审美情趣。由此使莘莘学子在感受美、表现美、鉴赏美、创造美的过程中,陶冶情操,提高修养,拓展知识,培养气质,塑造人格,成为健康发展、和谐发展、主动发展的一代新人。

2008年5月

目 录 CONTENTS

第一章 感知美术

- 3 第一节 美术的起源
- 7 第二节 美术的类别
- 10 第三节 美术的功能

第二章 艺术风格和流派

- 18 第一节 艺术家与艺术风格
- 22 第二节 时代地域与艺术风格
- 25 第三节 具象艺术风格
- 27 第四节 抽象艺术风格

第三章 中国绘画欣赏

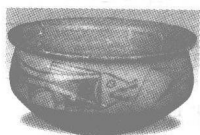
- 33 第一节 魏晋、南北朝绘画
- 35 第二节 隋唐绘画
- 37 第三节 五代绘画
- 41 第四节 两宋绘画
- 48 第五节 元代绘画
- 50 第六节 明、清绘画
- 55 第七节 近、现代中国画艺术

第四章 油画艺术鉴赏

- 63 第一节 油画艺术概述
- 64 第二节 油画艺术语言与审美特征
- 70 第三节 西方油画艺术风格演变与流派

中世の美術
即ち白土の美術
即ち白土の美術
即ち白土の美術

- 74 第四节 中国油画发展历程
75 第五节 经典作品鉴赏

第五章 雕塑艺术鉴赏

- 94 第一节 走近雕塑艺术
97 第二节 中国雕塑艺术
110 第三节 国外雕塑艺术
125 第四节 当代雕塑艺术

第六章 书法艺术鉴赏

- 128 第一节 概述
133 第二节 篆书艺术
136 第三节 隶书艺术
139 第四节 楷书艺术
142 第五节 行书艺术
144 第六节 草书艺术

第七章 摄影艺术鉴赏

- 148 第一节 概述
151 第二节 摄影艺术的本质特征
152 第三节 摄影艺术的形式规律
160 第四节 经典作品赏析

第八章 民间美术鉴赏

- 168 第一节 美术产生之根
172 第二节 民间美术的类别
181 第三节 民间美术的功能
185 第四节 民间美术的造型特征
193 第五节 民间美术的色彩特征
196 第六节 民间美术的审美意蕴

第九章 实用美术鉴赏

- 203 第一节 中国陶瓷艺术
220 第二节 中国青铜器艺术

第十章 壁画艺术鉴赏

- 228 第一节 壁画的起源与发展
 - 228 第二节 中国古代壁画艺术
 - 250 第三节 外国壁画艺术
 - 271 第四节 现当代壁画艺术
-

第十一章 艺术设计鉴赏

- 279 第一节 艺术设计的起源
 - 282 第二节 视觉传达艺术
 - 286 第三节 产品设计艺术
-

参考文献

后 记

第一章 感知美术

美术是社会意识形态之一,是指占据一定空间,具有可视形象以供欣赏的艺术。它包括绘画、雕塑、工艺美术、民间美术、艺术设计、建筑艺术,并扩展到新的领域,如多媒体艺术、动漫艺术等,在中国还包括书法和篆刻艺术。“美术”一词始见于欧洲 17 世纪,也有人认为正式出现于 18 世纪中叶,在西方源于古罗马拉丁语 art,原意指相对于自然造化的人工技艺,泛指手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等,广义还包括拳术、魔术、医学等。中国古代百工技艺的概念与此大致相同。在古代,东方也有工艺、手工艺的概念,而没有美术这样的专用术语,这是因为人类的审美意识萌芽是为满足生存需求的工艺品,而艺术与美术两个概念,是在欧洲文艺复兴时确立的。在西方,art 一词既作艺术解,也作美术解。中国在新文化运动中,文艺家和美术家普遍采用美术一词,蔡元培早期运用此概念时,它的含义也包括诗歌和音乐,以后文艺界和教育界逐渐把两个概念区别开来,并开始普遍应用。美术也称造型艺术,如绘画以描绘、彩绘,雕塑以造型、刻镂,建筑艺术以间架营造,工艺美术以镂、蚀、切、削为各自的造型手段。造型的意义很广,有立体造型、平面造型、色彩造型、黑白造型、综合材料等。同时,造型的概念也包括具象形式和抽象形式,就中西比较而言,西方美术以形体色彩为主(图 1-1),中国美术则以线造型为主,并把形体用线来表现(图 1-2)。近现代中国绘画的不断创新与发展,使绘画语言丰富多彩,开创了一个多元的新局面。

图 1-1 蒙娜丽莎

(达·芬奇 意大利)

图 1-2 八十七神仙卷

(唐 吴道子)

美术分为纯美术和工艺美术两大系统。前者是指纯粹精神性和欣赏性的绘画、雕塑等；后者为应用性的，如实用与审美相融合的工艺品。

具象美术和抽象美术的概念是 20 世纪初产生的。所谓具象，指以具体可视的物象之现象和外在形式反映事物的本质与内在联系。古今中外的写实主义美术都是以具象观念为基础的。抽象则分两种含义：一种为艺术的抽象，即以提炼、概括等手法加工生活中的形象而创造艺术形象，这个过程贯穿艺术家将客观事物本质抽象出来的思维活动；另一种是完全舍弃自然对象，创作纯粹的形式构成，被称为纯抽象。

世界上各种派别的抽象主义美术家，其大多数作品以点、线、面、体、色等符号表现自我感受而不反映客观现实形象。直觉、潜意识、下意识、无意识被西方抽象主义流派较多表现。中国的书法与篆刻应当是比较古老的抽象艺术，成为表达观念、情感的符号与形态。

美术鉴赏是审美活动，是观者对艺术品本身认知的复杂过程，对于观者个人情感的体验，包括对作品的内容理解、观者的心理想象与再创造。“真正从美术作品本身出发的鉴赏活动，首先是通过视觉与美术作品发生感性的、自然的和直觉的关系，即对作品的各种形式因素进行直觉的、整体的把握与感受，这种对色彩、线条、构图、体块等形式因素的直观把握，是审美愉悦的基础，是美术鉴赏的出发点。”美术作品的鉴赏包括以下几个方面：感知形式、体验情感、理解内容意义、想象与再创造。整体来讲，美术鉴赏是一个对作品的艺术感染力进行思考接收的过程，是作品与鉴赏者个人的修养、品位、想象力充分发挥的过程，也是对作品鉴赏后再创造的过程，同时也是获得审美与愉悦的感知过程。也就是说，鉴赏者能否对美术作品有独到的认识，取决于他（她）的美学修养，也取决于他（她）对社会、政治、经济和人生的观点。感知美术，一方面是从自己的思考方式和所处的社会环境来理解美术，更重要的是要从我们自己的美学和文化的因素来认识美术。对形象思维的深刻认识，只有通过鉴赏才能领悟。美术鉴赏的意义，既能在作品的表面看到和谐的形和色和由此所表现出来的内容以赏心悦目，又能通过它那特有的结构和艺术处理的手法，揭示出形象思维的特点，进

而认识它的规律。美术在文化中是诉诸视觉感受的一个重要方面。从文化的角度看,洞察造型艺术的奥妙,加强鉴赏的能力,不仅可以开阔视野,并且能够从它的形象中分辨真善美与假丑恶,是提高文化素质的一部分。因此我们可以认为,世界上的任何民族,不论其生活多么艰难,都不会把精力只用于食宿上,即使是比较落后的村落,也会产生出自己的工艺品,并从中得到美的享受。如西伯利亚人粗犷的歌曲,非洲黑人的舞蹈、雕刻(图1-3)。

今天我们学习美术鉴赏知识,目的是提高审美意识,提高生活质量,丰富生活意义,最终通过美术学习充分发挥自己的才能,实现自己的抱负,成为一个全面发展的人。

图1-3 非洲木雕

第一节 美术的起源

考证美术的起源与发展,对提高美术鉴赏能力有着重要的作用。

关于美术的起源,至今至少有十多种说法,认识各异。当我们对原始民族进行一番分析之后会发现:

“人类的一切活动都可以通过某种形式具有美学价值,简单的一声呐喊,一句话,并不一定有美的成分,即使具有美的成分,也是偶然的現象。由于激动做出的粗暴的、无节制的行动,追逐猎物时奋力的奔跑以及日常工作中的各种动作,这一切只能反映感情,部分地则是为了实际的需要,并没有直接美的感染力,劳动的产品也是如此,用油漆随意涂抹,把木材或骨头任意切碎或把石头凿成薄片,其结果并不一定是美观的,也未必能赢得人们的欣赏。

然而,这一切都可能具有美学价值……

那么,是什么令人感觉到它具有美术价值呢?当工艺达到一定卓越的程度,经过加工过程所能产生某种特定形式时,我们把这种工艺制作过程称为艺术。不论这种形式如何简单,都可以从是否完善的角度来加以评说。工艺制作如版刻、雕刻、造型、编织以至歌舞、烹调都可以达到技术上高超的水平并具备艺术形式,这个界限很难客观地加以划分,因为,我们并不能确定美学观点是何

时产生的,然而有一点可以肯定,只要产生出定型的动作,连续的声调或一定的形态,这些本身就会形成一种标准用来衡量它的完善亦即它的美的程度。”(《原始艺术》,[美]弗朗兹·博厄斯著,1989)

根据以上分析我们可以认为:

“造型艺术的幼年时代和人类社会的幼年时代,即和形成人类社会的最初阶段,并不是同时出现的,人类祖先类人猿被赋予人的过程,是在第四世纪第一冰河时期之前就已经开始的。因此,人类的‘成年’就该相当于一百万年以前。出于原始社会人类之手最早的美术品,大约完成于旧石器时代后期,即阿里尼安时期,这已经是原始社会结构比较成熟的时代。当时的人类,就其体质而言和现代人并没有什么不同,已经掌握了语言,能用石块、兽骨与兽角来制造复杂的工具,用标枪与长矛来集体狩猎庞大的野兽。民族结合起部落,母系社会开始出现,最古的人类形成现代人类。这个过程不会少于九十万年,在这一过程中,用来进行艺术创造的手和脑逐渐形成。北京山顶洞人所制造的石器已经达到高级阶段,已经知道了火的利用,更迟一些的内安德尔人所制造的工具愈益细致,能够使工具适应特定的目的。正是由于多少世纪以来不断的锻炼,使两手能够灵活操纵,使两眼能够概括所看到的事物,并且从所看到的事物中区别出主次,区别出事物的特征。原始社会的人类如果不是为了寻找维持生命所必不可少的食物,他们是不会不辞艰辛地对不容易改造的材料例如石头进行加工,把它制成工具的。正是由于在工具制造过程中两手得到锻炼,从而使原始社会的人类能够进行描绘和塑造(图1-4)。

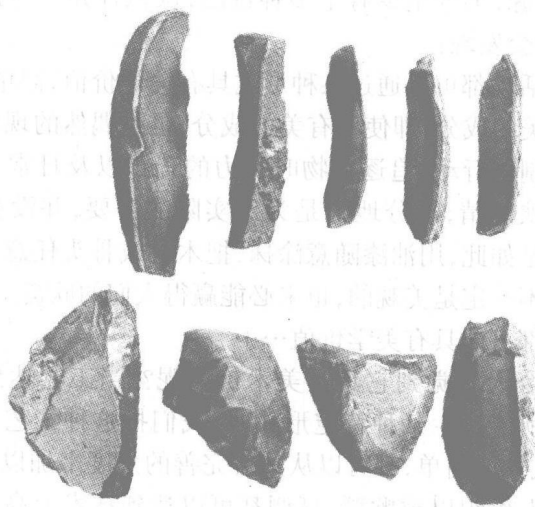

图1-4 旧石器时期的工具

野兽是原始社会人类的主要给养,多少世纪以来,他们集中了全部注意力来训练捕捉野兽的本领,假使不是由于全神贯注在这样的思考上,他们是不会想到去描绘野兽的。因此,我们可以得出结论:劳动先于艺术。其次,艺术的诞生必须归功于劳动……过着穴居生活的原始社会人类,面对自然力束手无策,他们经常为食物来源缺乏保障担忧,他们必须为了争取生存而进行最剧烈的斗争。在这种情况下,他们会把许多精力花费在闲暇享乐的游戏上,是一种完全难以置信的事情。

实际上,出于原始社会人类之手的美术,有它的使用的意义,也有它的功利的目的。岩画与洞窟壁画上的巫术仪式,目的在于保证狩猎成功。而出现在画面上的某些禽兽,则是被原始社会人类当作种族庇护者的图腾。即使是原始社会人类的文身以及各种装饰风习,也不是出于追求外部的美观,有时候原始社会人类企图通过文身以及各种装饰风习来防止被蛇虫咬伤,有时候则作为有巫术作用的护身符,或者用来标志猎人的战绩,例如用熊的牙齿做成的项圈,就是说明这一个人曾经是猎熊的参与者。至于刻在鹿角上和石片上的图画,则是作为交际手段的象形文字的萌芽。”(《欧洲美术史》,王琦主编,1985)

原始人类的图画、符号、泥塑或猎兽舞这一事实不仅证明这些人类渴望创造那些以自己的形式使人得到满足的东西,而且也在证明人类具有创造美与享受美的能力。研究表明,最早的工具是不定型的,一些石块,起初是一面削平的,后来是两面削平的,人们把这些石块用于不同的目的,如挖掘、截切等等。后来,根据不同用途进行了工具的专门化,出现了鹤嘴锄、刮刀、切削器等,这样一来,石块就具备了比较适用、比较精致的形式,人类从这一个工具专门化过程中意识到了均衡与对比的作用,培养了对于美的感受。人类通过这样的锻炼,才能够着手表达周围世界的表面现象,创造出就美感而言已经十分值得重视的作品。

例如西班牙阿尔塔米拉的洞窟壁画(图1-5),它被认为是当今世界上被发现最早的洞窟壁画,距今约一万四千年,是旧石器时代的艺术作品。它是1879年的一个秋天的早晨,科学家马尔斯里·德·索图拉在圣心教堂做完弥撒之后,带着5岁的女儿来到阿尔塔米拉,天真的女儿奔跑玩耍时,突然发现了一个小山洞,她爬进去后,惊讶得叫起来:“公牛!公牛”!当马尔斯里·德·索图拉听到喊声后,也不顾一切地往里爬,他看到洞窟四周画满了动物,并各具形态,生动无比的野牛和真牛一样大,就像活的。这些画使用了不同的色彩,技法简练且奔放粗犷,公牛的身体画得很长,以暗示出公牛跳跃的动作,它们用区别明暗的薄涂淡抹来加强动物内部的结构和运动线条,特别是受伤倒地的野牛,垂下头颅,伸出两角,悻悻地用淌着血的眼睛睨视着。

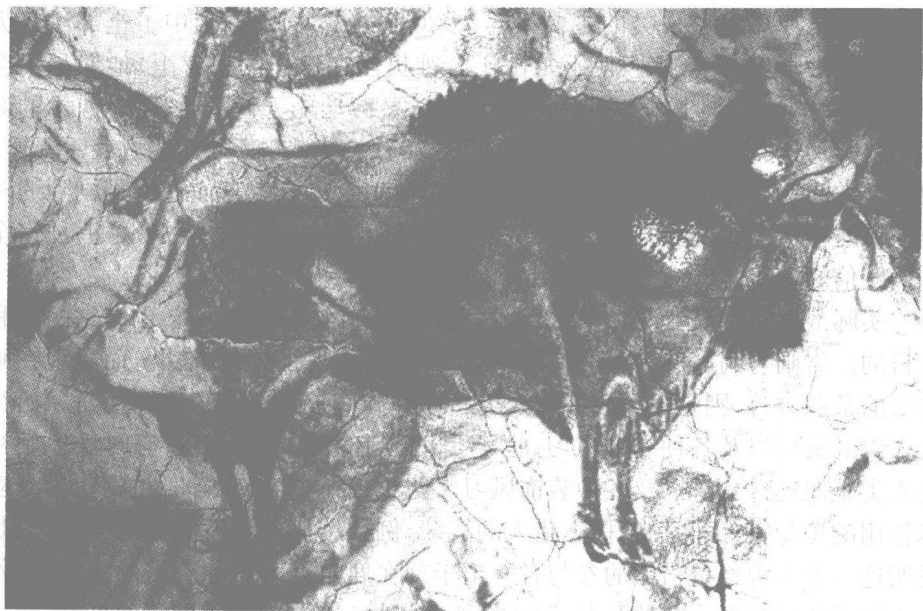

图 1-5 阿尔塔米拉洞窟壁画

旧石器时代的造型艺术已经出现了构图的萌芽,例如,把脚的侧影与眼的前景联系在一起,从其他方面看,这些原始的艺术并非是自然主义的,而是明确省略细节或变形,是本能也是原始,但它表现了对对象的原始意味或本来面目。

“原始社会的装饰形式也表现了概括的特征,即表现了从各种自然形式中抽取、提炼出普遍的特性与规律。人们从自然形态的观察中产生了圆的概念,产生了直线、波状线、曲线的概念,产生了对称、节奏的概念。也像所有的造型艺术一样,装饰形式并不出于人们的臆造,它是以自然形式的原型作为蓝本的。自然本身提供了许多具有精致外形的几何形的装饰典范,例如蝴蝶翅膀上的花纹、鸟的羽毛、蛇的外壳、雪花、水晶、贝壳等,从花卉的结构上、从河流的波纹上、从动植物的肌体上,也或多或少地显示出装饰结构的形迹。无可置疑的是,作为造型艺术支流的装饰,很早就已经出现用中心圆形、三角形、棋盘格等纹样来进行修饰的陶器,新石器时代就开始生产,这些陶器上的装饰形式达到了高度的水平。”(《欧洲美术史》,王琦主编,1985)

由于在相当一段时期人们以石器作为生产工具,所以在历史学上这一时期称为石器时代。研究认为石器时代使用打制石器的时间为最长,而史学家们又把石器时代分为旧石器时代和新石器时代。

“旧石器时代是人类历史上最早、时间最长的发展阶段,约从二三百万年前到一万年前,这一历史时期人类生活的主要获得方式是狩猎和采集。生产力的

低下决定了当时人们的主要活动是生产工具的发明和改进,因此,很难说这时有纯粹的美术创造活动。大自然的力量使原始人产生了一种万物幽灵的自然崇拜意识,这种意识从它产生的那天起就一直是艺术发生与发展的肥沃土壤。同时,在打制石器的过程中人类不仅逐步培养了造型技能,也逐渐萌发了审美意识,因此打制石器便成为我们考察萌芽状态的美术依据……整个史前时代是艺术的萌芽时代和审美意识发生的时代,那么是什么推动了艺术的产生呢?从古至今关于艺术的发生有着各种各样的推测,最早有人认为艺术起源于模仿。近代随着人文主义的兴起又提出了表现说和游戏说,前者认为艺术起源于人类感情和思想交流的需要;后者认为艺术是人类过剩精力的发挥,并且人因此成为真正意义上的人。马克思主义美学认为艺术起源于劳动,这不仅因为艺术是伴随着原始生产过程产生的,更主要的是如恩格斯所说:‘手不仅是劳动的器官,还是劳动的产物。’而艺术的产生是以人手为主由于劳动而达到高度完善为前提的。当代西方最有势力的艺术理论是从使用论的角度来进行解释的,在他们看来艺术起源于巫术,因为对于原始人而言巫术有着极大的功利价值。艺术发生论的多种观点说明了艺术最初是由多种多样的因素促成的,各个种族、各种门类的艺术都有其相对的独立性,将艺术起源的动因仅仅归结于某一种解释是不全面的,但占主导地位的因素无疑是生产和经济,是劳动。”(《中国美术史及作品鉴赏》,中国美术史及作品鉴赏教材编写组编,1999)

就我国美术史而论,“中国史前美术发生的原型可以追溯到远古先民创造的第一件石制工具。如果说在这些工具的发展过程中产生的对抗均衡对称、规整光滑等性质追求源于使用的要求,属于人类文明的共性,那么,那些遍布全国各地的文化遗址的彩陶和其他遗存则体现出新石器时代中国美术的一切早期特性,体现出我们祖先把握材料性能的能力和工艺制作的能力,他们显现出一些在形式方面中国人特有的感受和认识。总的说来,在这些作品中我们可以深深地体会到原始人对于流动事项的特有感受能力以及与之相关的一些描绘手法,比如对动态的捕捉,追求整体氛围而忽略细节等等,这些正是中华民族审美意识特性的雏形,他们有如从层层冰雪覆盖的山岩淌出的细流,是中国美术长河的真正源泉。”(《中国美术史及作品鉴赏》,中国美术史及作品鉴赏教材编写组编,1999)

第二节 美术的类别

美术的门类丰富多彩,形态各异。了解美术的类别,可以帮助我们了解美术的相关专业知识,提高对美术作品的鉴赏能力,特别是对于了解各类美术作

品的特点、材料、价值起到重要作用。

美术的视觉语言,主要指美术作品所具有的各自表现形式和表现手段。同时,美术的艺术语言本身也具有审美价值。从美术创造的形象化手段来讲,造型性是美术的重要形态之一,因此,美术又被称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术和静态艺术。很难就各门类艺术的发展时间顺序作出准确的界定,但根据已有的研究成果,大致分为工艺美术、建筑园林、雕塑、绘画、书法、篆刻、现代设计、民间美术、摄影等种类。

以下仅就工艺美术、绘画、现代设计作简单介绍。

一、工艺美术

工艺美术是与人们物质和精神生活及以生产技术关系最密切的一种美术形式。它一般分为实用工艺美术和特种工艺美术两大类。实用工艺美术,主要指创造人们的生活用品和美化人们生活环境,满足人们的生活要求和审美要求的艺术。如我们的日常生活用品、家具(图1-6)、服装、环境布置,都属于实用艺术的范围。特种工艺美术,主要是指专供陈设玩赏的工艺美术品,如玉石雕刻、刺绣、装饰绘画等。不论是特种艺术美术还是实用工艺美术,它们既有物质文化性质,又表现为一定的意识形态,除了满足人们的实用需要外,还满足人们审美的需要,在培养人们的审美观念方面,具有不可忽视的特殊作用。

工艺美术的主要特点之一是实用与美观相结合,而美观是首先以服务于实用为目的的。装饰与实用的密切结合,使其美感具有特殊的艺术魅力。工艺美术的装饰性所体现的审美因素,主要表现在它的形体结构和色彩所呈现的造型美上面,这种造型美不在于要求实用品的时尚和趣味、色彩纹样,简单地去模拟事物,再现现实,而在于使其外部形式传达和表现出一种情绪、气氛、格调风尚与趣味。在这中间自由地运用形式美的规律,有着巨大的作用。例如,对称可以表现出一种严肃、完整的情调,而并不都是形成丰富多彩的美。这种美的内容不是明确具体的认识,而是洋溢、烘托出来的朦胧宽泛的情感。所以,工艺美术对人所产生的影响,并不是像小说、绘画那样通过它所表现的确定的艺术内容给人以影响,而是依靠外在形式所烘托的气氛情调在潜移默化中作用于人们的情感和思想。

正是因为工艺美术的审美因素主要表现在它的形体结构所体现的造型美,所以它与绘画、雕塑的关系特别密切,现代美术中也就有“工艺绘画”与“工艺雕

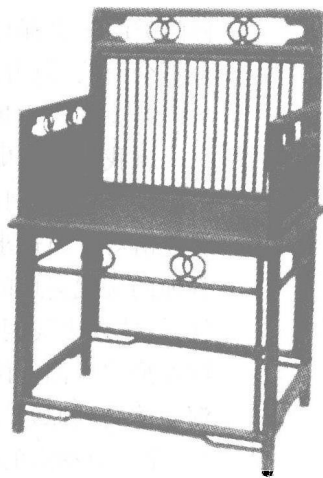

图1-6 明清家具