

ARTWORK

中外美术名作欣赏

罗胜京 编著

重庆大学出版社
http://www.cqup.com.cn

014020015

J051-43
06

高等院校公选课系列教材

总主编 罗胜京

中外美术名作欣赏

ARTWORK

罗胜京 编著

J051-K3
06

重庆大学出版社

北航

C1707866

图书在版编目 (CIP) 数据

中外美术名作欣赏 / 罗胜京 编著. -- 重庆 : 重庆大学出版社, 2013.9

高等院校公选课系列教材

ISBN 978-7-5624-7457-9

I. ①中… II. ①罗… III. ①品鉴—世界—高等学校—教材 IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第122672号

高等院校公选课系列教材

中外美术名作欣赏

罗胜京 编著

策划编辑: 张菱芷 蹇佳

责任编辑: 席远航 版式设计: 三间田+易丽君 刘思莹

责任校对: 谢芳 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 8.5 字数: 195 千

2013年9月第1版 2013年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-7457-9 定价: 42.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

总 序 >>>

追溯高等教育发展的历史，人们不难发现，无论时代如何变化，科学如何发展，知识如何更新，培养什么样的人，如何培养人，始终是高等教育发展研究的主题。进入 21 世纪，社会竞争日益激烈，对大学生的要求也越来越高，当代大学生必须注重素质教育，注重全面发展，才能适应社会的需求。

为了在高等教育中践行全面发展的教育理念，我们组织了全国高校有丰富教学经验的专家学者，精心策划，共同编写了这套高等院校公选课系列教材，其宗旨是以人的全面发展为目标，以提高学生综合素质为重点，为高等学校学生提供集科学性、知识性和趣味性于一体的系列教材，为培养社会所需要的复合型人才尽我们的绵薄之力。

众所周知，公选课不是专门知识的简单堆砌与灌输，而是学科知识的融会贯通与思维方式的开放式转换，不是冰冷逻辑的推演与永无休止的解题，而是人类智慧历史轨迹的描述和人文精神的启迪。有人说，一流的大学一定要有一流的公选课，一流的公选课要为学生成长搭建跨学科平台。作为编著者的我们深以为然。

因此，该公选课系列丛书以提高学生的创新能力、思辨能力和鉴赏能力为主，体系结构新颖，难度适宜，实用性强，主要涵盖了艺术设计、文学修养、时尚文化、科学技术和技艺实践五大类。其特点：一是立意新颖，大部分教材内容都选取了各学科最新成果和信息，以适应学生把握新文化和知识的需求；二是尊重个性差异，鼓励学生个性发展，激发兴趣，发挥主动的精神，从而达到挖掘学生的个性潜能；三是知识覆盖面广，以更开放和宏观的视角来介绍各学科知识，适应学生知识拓展的需求；四是内容朴实，语言精炼，篇幅适中，选图精美，便于学生理解和接受，可操作性强。整套教材以学科综合知识为基础，在普及专业知识的同时，促进学生审美和鉴赏能力等综合素养的进一步提高。

在本系列丛书出版之际，是为序。

广东工业大学 硕士生导师 罗胜京

2013 年 1 月

前言 >>>

当面对一件美术作品时，我们该如何对其进行欣赏和品味，又该如何分辨作品的真、伪、粗、精——这是一个值得大家共同思考和探索的问题。许多人觉得作品的美总是说不清道不明。可我认为，作品的美，取决于读者如何去欣赏，如何去品味，如何去辨析。

美术，又称为造型艺术，它是艺术家借以表达其思想或情感的一种艺术活动。在历史发展的长河中，无论是东方还是西方，也无论是史前艺术还是当代艺术，艺术的风格多种多样，其画派林立、名家辈出。无论是中国的岭南画派、扬州画派，还是西方的印象派、立体主义，以及不同时期各式的雕刻艺术、工艺美术，它们无不展现了其强大的艺术魅力，这些艺术作品的光芒穿越了历史的时间和空间，时至今日，依然灿烂而辉煌。可以说，艺术已成为推动社会文明发展的重要动力。

当我们面对如此浩瀚的艺术作品时，我们需要欣赏、感悟、理解、分辨作品的真伪、高下，这就是我们所说的美术鉴赏。通过欣赏优秀的艺术作品，可以提高我们感受美、理解美的能力，进而培养我们正确的审美观念、高尚的审美情操，使我们的身心得以健康发展，思想境界得以升华，更重要的是懂得美术鉴赏可以让人们感悟和看到别人未曾发现的美！

只有通过鉴赏，我们才能透过作品的造型、色彩等艺术语言和手段，理解

和领悟作者真实的思想与感情。只有用心灵去感触艺术作品，我们才能浸淫在作品描绘的世界里。著名艺术理论家曹意强教授说过：“艺术的奇妙之处在于抗拒文字的描述，要求我们用心灵去感知它”。但纯粹的感触又往往浮于表面，只有对作品进行深入的研究，才能说出个子丑寅卯和一二三四来。

艺术无国界。无论是雄浑大气、写意抒情的中国绘画，还是个性十足、精致写实的西方绘画，都散发着不可取代的独特魅力，都见证了人类的灿烂文明，因而，艺术是我们人类宝贵的物质与精神财富。我们在为其魅力所折服的同时，也应该通过鉴赏的方式来挖掘出其强大的艺术生命力与丰富的精神内涵，只有这样才能在继承优秀的文化遗产的同时，进行大胆创新，从而创造出更加璀璨的人类艺术！

本书撷取了中外美术名作近 200 幅，值得读者静下心来细细品读，但因时间仓促，文字表达若有不善之处，敬请各位方家指正。在本书编写过程中，得到了文清瑶、何妍、郭静怡、赵永刚、陈加强、吴韵怡等同志的鼎力支持，谨对他们表示诚挚的谢意。

罗胜京

2013 年 1 月

ZHONGWAIMEISHU MINGZUOXINSHANG

目 录 >>>

第 1 章 美术欣赏基础知识

- 1.1 什么是美术欣赏 / 2
/ 美术欣赏的主客体 /
- 1.2 美术欣赏的意义和作用 / 5
/ 1.2.1 美术欣赏的意义 / 1.2.2 美术欣赏的作用 /
- 1.3 美术欣赏的心理及过程 / 7
/ 1.3.1 美术欣赏的心理 / 1.3.2 美术欣赏的过程 /
- 1.4 美术欣赏的基本方法 / 10
/ 1.4.1 形式构成分析法 / 1.4.2 比较鉴赏分析法 / 1.4.3 社会背景分析法 /

第 2 章 中国绘画名作欣赏

- 2.1 中国人物画 / 14
/ 2.1.1 舞蹈纹彩陶盆 / 2.1.2 《人物龙凤帛画》 / 2.1.3 《人物御龙图》 / 2.1.4 《软侯家属墓生活图》 / 2.1.5 《女史箴图》 / 2.1.6 《洛神赋图》 / 2.1.7 《步辇图》 / 2.1.8 《历代帝王图》 / 2.1.9 《牧马图》 / 2.1.10 《虢国夫人游春图》 / 2.1.11 《捣练图》 / 2.1.12 《挥扇仕女图》 / 2.1.13 《簪花仕女图》 / 2.1.14 《调琴啜茗图》 / 2.1.15 《反弹琵琶图》 / 2.1.16 《引路菩萨图》 / 2.1.17 《韩熙载夜宴图》 / 2.1.18 《文苑图》 / 2.1.19 《十六罗汉图诸罗》 / 2.1.20 《泼墨仙人图》 / 2.1.21 《清明上河图》 / 2.1.22 《采薇图》 / 2.1.23 《秋郊

饮马图》 / 2.1.24《朝元图》 / 2.1.25《秋风纨扇图》 / 2.1.26《苏武牧羊图》 /

2.2 中国山水画 / 28

/ 2.2.1《游春图》 / 2.2.2《江帆楼阁图》 / 2.2.3《匡庐图》 / 2.2.4《潇湘图卷》 / 2.2.5《万壑松风图》 / 2.2.6《千里江山图》 / 2.2.7《踏歌图》 / 2.2.8《溪山行旅图》 / 2.2.9《早春图轴》 / 2.2.10《雪堂客话图》 / 2.2.11《春山瑞松图》 / 2.2.12《富春山居图》 / 2.2.13《青卞隐居图》 / 2.2.14《仿米氏云山图》 / 2.2.15《春山伴侣图》 / 2.2.16《庐山高图》 / 2.2.17《渔乐图》 /

2.3 中国花鸟画 / 37

/ 2.3.1《五牛图》 / 2.3.2《写生珍禽图》 / 2.3.3《照夜白图》 / 2.3.4《枯木怪石图》 / 2.3.5《五马图》 / 2.3.6《芙蓉锦鸡图》 / 2.3.7《乔松竹石图》 / 2.3.8《雪梅双鹤图》 / 2.3.9《冰姿倩影图》 / 2.3.10《梅石蛱蝶图》 / 2.3.11《墨竹图》 / 2.3.12《桃实图》 / 2.3.13《荷石水禽图》 / 2.3.14《瓶菊图》 /

第3章 外国绘画名作欣赏

3.1 宗教绘画 / 46

/ 3.1.1《维纳斯的诞生》 / 3.1.2《春》 / 3.1.3《岩间圣母》 / 3.1.4《最后的晚餐》 / 3.1.5《西斯廷圣母》 / 3.1.6《创世纪》 / 3.1.7《雅各与天使搏斗》 /

3.2 人物画 / 51

/ 3.2.1《蒙娜丽莎》 / 3.2.2《雅典学院》 / 3.2.3《农民的婚礼》 / 3.2.4《抢夺留西普斯的女儿》 / 3.2.5《夜巡》 / 3.2.6《教皇英诺森十世肖像》 / 3.2.7《荷拉斯兄弟的宣誓》 / 3.2.8《马拉之死》 / 3.2.9《拿破仑一世加冕大典》 / 3.2.10《梅杜萨之筏》 / 3.2.11《自由引导人民》 / 3.2.12《大宫女》 / 3.2.13《草地上的午餐》 / 3.2.14《吹笛少年》 / 3.2.15《伏尔加河上的纤夫》 / 3.2.16《煎饼磨坊的舞会》 / 3.2.17《玩纸牌者》 / 3.2.18《呐喊》 / 3.2.19《我们从何处来? 我们是谁? 我们向何处去?》 / 3.2.20《舞蹈》 / 3.2.21《自画像》 / 3.2.22《亚威农少女》 / 3.2.23《内战的预感》 /

3.3 风景、静物画 / 65

/ 3.3.1《秋干》 / 3.3.2《日出·印象》 / 3.3.3《星月夜》 / 3.3.4《静物》 / 3.3.5《梦境》 /

第4章 中国雕塑名作欣赏

4.1 陵墓雕塑 / 70

/ 4.1.1 秦始皇陵兵马俑 / 4.1.2 霍去病墓前石雕 / 4.1.3 齐景帝陵石刻麒麟 / 4.1.4 昭陵六骏 / 4.1.5 乾陵翼马 / 4.1.6 顺陵独角兽 / 4.1.7 明孝陵石象 / 4.1.8 北京十三陵石骆驼 / 4.1.9 清裕陵天王坐像 /

4.2 宗教雕塑 / 76

/ 4.2.1 乐山大佛 / 4.2.2 敦煌莫高窟菩萨彩塑 / 4.2.3 云冈石窟 / 4.2.4 龙门石窟 / 4.2.5 麦积山石窟 / 4.2.6 隋代莫高窟 / 4.2.7 唐大明宫菩萨残像 / 4.2.8 金刚手菩萨圣像 / 4.2.9 崇善寺千手千眼观音菩萨塑像 / 4.2.10 绿救度佛母像 /

4.3 民俗雕塑 / 82

/ 4.3.1 女神庙头像雕塑 / 4.3.2 陶裸体孕妇像 / 4.3.3 养鸡女 / 4.3.4 击鼓说唱俑 /

第5章 外国雕塑名作欣赏

5.1 人物雕塑 / 86

/ 5.1.1 维伦多夫的维纳斯 / 5.1.2 大地女神 / 5.1.3 法老雕像 / 5.1.4 门考拉王与王妃像 / 5.1.5 内费提提王妃头像 / 5.1.6 《掷铁饼者》 / 5.1.7 《奥古斯都全身像》 / 5.1.8 《思想者》 / 5.1.9 《青铜时代》 / 5.1.10 《巴尔扎克》 / 5.1.11 《被缚的女人》 /

5.2 宗教雕塑 / 92

/ 5.2.1 狮身人面像 / 5.2.2 拉玛苏 / 5.2.3 命运三女神 / 5.2.4 胜利女神像 / 5.2.5 米洛斯的维纳斯 / 5.2.6 拉奥孔 / 5.2.7 《大卫》 / 5.2.8 《马赛曲》 / 5.2.9 《自由女神像》 /

第6章 工艺美术名作欣赏

6.1 陶瓷 / 100

/ 6.1.1 彩绘陶杯 / 6.1.2 人面鱼纹彩陶盆 / 6.1.3 鹰形陶鼎 / 6.1.4 白陶鬶 / 6.1.5 阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子陶罐瓶 / 6.1.6 希腊东方式双耳细颈瓶 / 6.1.7 黑陶高柄矮空杯 / 6.1.8 唐三彩 / 6.1.9 青釉莲花尊 / 6.1.10 青釉刻花牡丹纹瓶 / 6.1.11 白瓷婴儿枕 / 6.1.12 “鬼谷子下山”瓷瓶 / 6.1.13 梅瓶 / 6.1.14 扁壶 / 6.1.15 双连瓶 /

6.2 金属器皿 / 109

/ 6.2.1 三星堆青铜造像 / 6.2.2 后母戊大方鼎 / 6.2.3 虎食人卣 / 6.2.4 四羊方尊 / 6.2.5 凤纹方座簋 / 6.2.6 莲鹤方壶 / 6.2.7 曾侯乙编钟 / 6.2.8 金制角状酒杯 / 6.2.9 长信宫灯 / 6.2.10 马踏飞燕 / 6.2.11 牛虎铜案 / 6.2.12 铜镜 / 6.2.13 银壶 / 6.2.14 珐琅累丝盒 /

6.3 家具 / 117

/ 6.3.1 明代家具 / 6.3.2 清代家具 /

6.4 染织、刺绣 / 120

/ 6.4.1 《莲塘乳鸭图》 / 6.4.2 《缙丝瑶池吉庆图轴》 / 6.4.3 《广绣鹤鹿同春图》 / 6.4.4 紫红绣金龙男袍 / 6.4.5 《清乾隆缙丝花卉轴》 /

参考文献 / 123

第 1 章 美术欣赏基础知识

MEISHU XINSHANG JICHU ZHISHI

什么是美术欣赏

在社会文明发展过程中，人类创造了无数精湛的美术作品，这些美术作品的光芒穿越了时间和空间，成为世界宝贵的精神财富。当我们面对这些美术作品时，观看、理解和感悟等一系列的过程构成了对艺术作品的欣赏。美术欣赏是人们运用知识和经验等对艺术作品或现象进行感受、体验、联想和释读，从而获得美的享受的一种活动。美术欣赏过程需要欣赏者根据原有的知识与经验对美术作品有一个初步的感性认知和视觉印象，然后观者根据一定的标准，从作品的社会背景、思想内容、表现技巧、形式语言、艺术风格等方面进行理性的研究、分析和价值判断，因此，美术欣赏是一个感性体验与理性认知相结合的过程。

美术欣赏属于艺术接受学的范畴，一方面美术作品通过欣赏活动才能发挥其社会作用，从而提升作品的价值和社会意义；另一方面，在一个人人都可以参与艺术欣赏、学习和再创造的时代，人们可以通过对艺术作品的欣赏来满足自身的精神需求，从而发掘出自身更多的潜能，提高自身的审美价值。

美术欣赏的主体

美术欣赏是一个高级的审美活动，因此需要具备一定的条件，主要可以概括为两个方面：一是美术欣赏的主体，即欣赏者；二是美术欣赏的客体，即作品本身。

1) 美术欣赏的主体

在欣赏活动中，欣赏者是整个活动的主体。一名优秀的美术欣赏者通常需要具备一定的素养，否则就无法真正进入到欣赏活动中。首先，艺术知识的积累是美术欣赏的基础。欣赏者不仅需要掌握美术基础知识，同时还需要对艺术的相关领域具有一定的了解。19世纪法国著名艺术理论家丹纳就指出：“文学艺术作品不仅同创作者的经历、生平相关，实际上和不同种族、时代、环境等社会因素也有着紧密的联系。”因此，艺术欣赏过程其实就是一个不断探索、发现作品深层意蕴和内涵的过程。没有充足的知识储备和艺术修养，美术欣赏活动就难以上升到更高的层次。

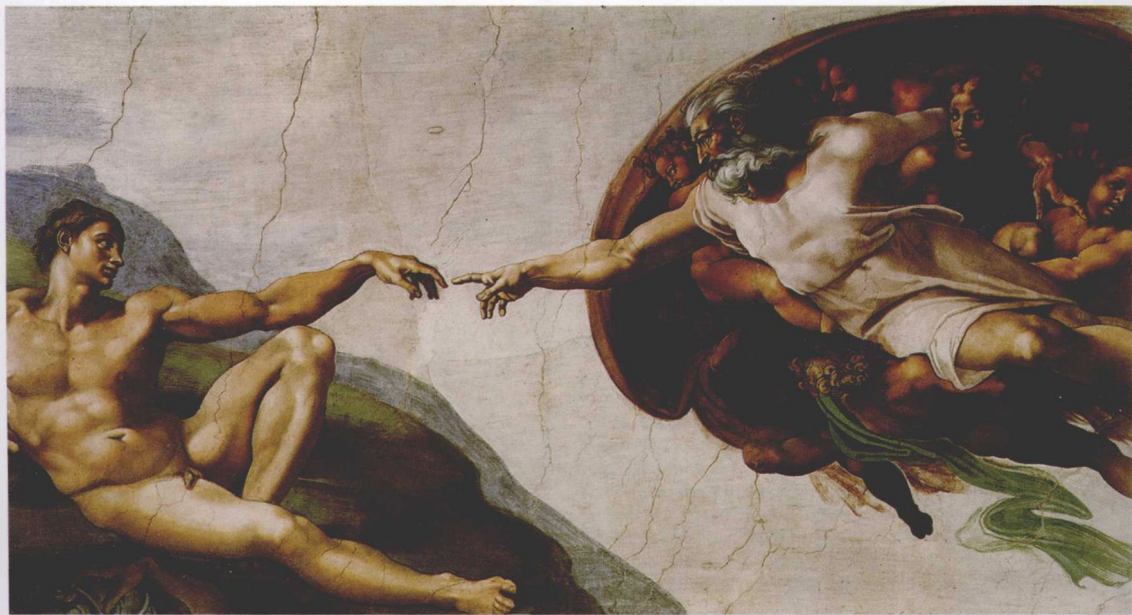
其次，欣赏者的生活阅历对美术欣赏活动也起着重要的作用。一件美术作品的内容、色彩、构图、肌理等要素都可能与欣赏者的生活阅历、艺术经验等产生共鸣，从而激发欣赏者的想象，使其积极主动地进行再创作。美术欣赏本身就是一个不断再创造的过程，在这个过程中，欣赏者不是被动地接受信息，而是在欣赏过程中不断参与其中。所以不同的经历和修养是欣赏者对艺术作品做出各具拓展性与创造性的欣赏结果的原因。因此，不同的人对同一幅作品的鉴赏结果是不同的。欣赏过程总是包含着欣赏者的参与和再创造。

美术欣赏过程中,仅仅凭借欣赏者的感性体验和基础知识是远远不够的,丰富的审美经验、系统的艺术教育和较高的艺术修养才是发掘和深入研究体会作品的重要因素。在欣赏活动中,欣赏者往往会凭借着其自身的艺术修养、品性、喜好,发挥想象和联想,独立地、创造性地去充实和丰富美术作品。匈牙利著名艺术社会学家豪泽尔曾经说过:“人可以生来就是艺术家,但要成为鉴赏家却必须经过教育。”审美经验是在生活经验的基础上积淀的高级情感经验,它是精神和心理上的深化和升华。它一方面来源于人类历史审美经验的积淀,另一方面则来源于个体欣赏实践。人们审美经验的获得因所处的地理环境、社会环境、文化背景以及个人生活环境的不同而表现出差异,不同的审美经验会导致审美感受和审美判断的不同,因此同一件作品的鉴赏结果也是因人而异的。

2) 美术欣赏的客体

作为美术欣赏的客体,作品本身应具有较高的审美价值。如果一件作品只强调形式表现而没有实质的内容,往往会流于技巧的炫耀;反之如果忽视形式表现,则违背了艺术审美的特性。五代欧阳炯在《益州名画录》指出:“有气韵而无形似,则质胜于文;有形似而无气韵,则华而不实。”因此,一件优美的作品必须是“文”与“质”,即内容与形式的协调统一。事实上,每一幅作品都蕴含着艺术家对生活的认识、理解和态度,渗透着艺术家的审美理想。文艺复兴时期伟大的艺术家米开朗基罗的作品《创造亚当》,这幅作品气势恢宏,构思独特,极富想象力(图1-1)。画面中一个还没有生命和精神的亚当懒散地斜躺在地上,伸手去触碰即将赐予他生命的上帝。亚当的手懒散无力,而上帝之手却坚定、充满着神奇的力量,这创造之手的结合将成为开创人类世界的象征。米开朗基罗的作品生动地表现了这一创造人类生命的瞬间,让人们感受到人类创造的伟大和神奇。这就是具有深刻的思想内涵和较高的审美价值的美术作品才能给予我们的强大艺术感染力,它能够使我们陶醉其中。

图1-1 米开朗基罗 《创造亚当》

如果我们认真探寻,不难发现,在绘画艺术作品中总是能寻找到人们生活的缩影。但艺术作品又不仅仅是单纯地再现一些生活的细节,而是用艺术的手法赋予其更鲜明的特征和意义。譬如法国著名的现实主义画家米勒所作的《拾穗者》,画面描绘了农村秋收后,人们在地里捡拾麦穗的情景(图1-2)。画面以极为真实的手法再现了农村生活的一个场景。三位穿着粗布衣衫的贫苦农妇正弯着腰,在收割过的麦田里捡拾剩下的麦穗。画中虽没有宏大的场面和波澜壮阔的情节,却让人感受到米勒所塑造的伟大农民形象,以及这一形象所具有的朴实、善良的美感。一个平凡的场景,经过艺术家细致的观察、提炼和加工,成为一件现实主义风格不朽的名作,这也就是我们所常说的“艺术来源于生活,而又高于生活”的体现。总的来说,美术作品中的艺术形象,主要包含了三大类:第一类是基于写实性描绘的美术形象,西方的油画工具特点决定了它尤其适合于塑造这一类写实性、叙事性较强的作品,譬如达·芬奇《最后的晚餐》、达维特的《拿破仑加冕大典》等作品;第二类是写意描绘的美术形象,中国画注重传神写意,它强调情感表现,追求意境美感,画作往往笔墨语言不多,注重画面的思想和语境,如八大山人的水墨画《荷石水禽图》、梁楷的《泼墨仙人图》等;第三类是经夸张变形抽象的美术形象,通常包含着艺术家强烈的主观感受,如蒙德里安的《红黄蓝构成》、康定斯基的《构成第七号》等。

图1-2 米勒 《拾穗者》

美术欣赏的意义和作用

1.2.1 美术欣赏的意义

总的来说,美术欣赏一方面能够提高大众的审美意识,促进人们健康的发展;另一方面,美术欣赏作为一种社会文化活动,能够潜移默化地影响大众的生活,提升大众的生活品味,从而促进和谐社会的构建。

1.2.2 美术欣赏的作用

1) 提高感知能力

著名艺术理论家曹意强教授说过:“艺术的奇妙之处在于抗拒文字的描述,要求我们用心灵去感知它。”在生活中,美的感知能力是极为重要的。这种能力往往是靠后天的不断学习而逐步提高的。美术欣赏的过程,就是一个不断学习、不断积累、不断磨练的过程。人们通过这一过程,可以大大地提高对造型美的感知能力。艺术作品的表现形式和创作手法可以说是千差万别的,对各类作品的欣赏,其实也就是一个汲取知识、感受不同的艺术形式的过程。例如当我们欣赏安格尔的作品《泉》的时候,一位手托水罐、姿态优雅的迷人少女呈现在我们面前,这种永恒的、纯粹的美,让我们感受到西方人体艺术的美感,感受到古典主义写实的风格,感受到安格尔无与伦比的绘画技巧(图1-3)。这是在以往中国的传统绘画作品里难以接触和感受到的。而这些美好的感受,将使欣赏者在未来的日子里,在潜移默化中不断提高自己的审美能力、造型能力和感知能力。因为“感觉”是所有艺术活动中最重要的元素之一。人们只有在长期的审美实践中对美术作品进行欣赏、鉴别、积累审美经验,才能在美术欣赏活动中,最大限度地感受到艺术的魅力。

2) 陶冶情操

随着人们生活质量的提高,对于美的需求也逐步提升,这使得艺术已不再是权贵阶级的专利,而是植根于普通大众日

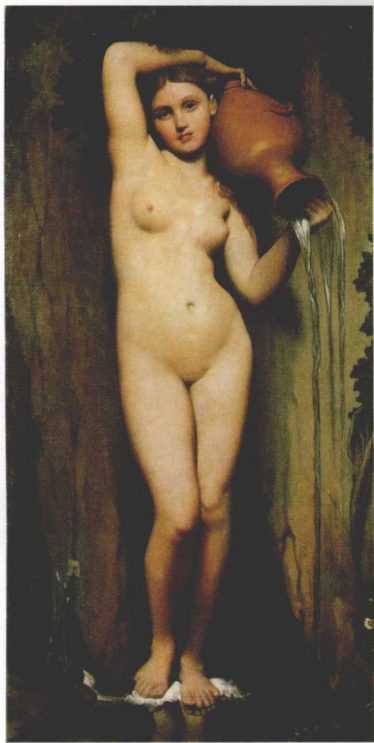

图1-3 安格尔 《泉》

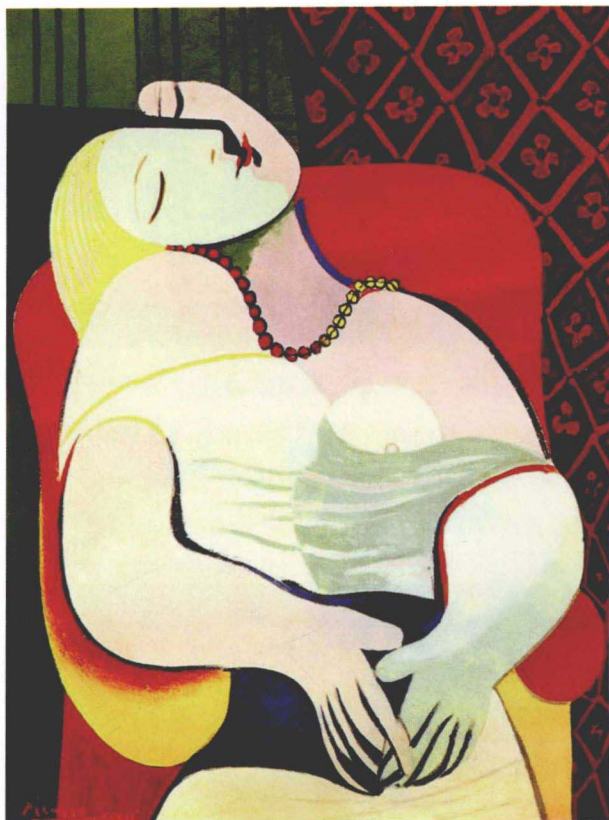

图 1-4 毕加索 《梦》

常的生活之中，影响着人们生活的方方面面。当今社会竞争日益加剧，尤其是都市生活中的人们需要寻找释放心灵的方式和精神的慰藉，而美术欣赏的一个重要作用就是陶冶人的情操、净化人的心灵。如毕加索的油画《梦》，少女表情柔和，安详地斜躺在椅子上沉睡，整个姿态恬静迷人（图1-4）。这幅作品带给观众的是情感与心灵上的愉悦与平和。当我们欣赏达·芬奇、拉斐尔所作的《岩间圣母》一画时，我们可以感受到圣母的慈爱、温情和纯洁。它让我们静下心来，缓和情感上的波澜，从而达到内心的安定。优秀的艺术作品是一剂心灵的“镇定剂”。

3) 丰富审美经验

在漫长的历史进程中，人类创造了光辉灿烂的文明，留给世人许多丰富多彩、形态各异的艺术作品。这些作品内容包罗万象，涵盖了生活的方方面面。在艺术表现中，这些作品又蕴含了艺术家的生活

态度和审美理想。无论这些作品是古代的还是现代的，也无论是中国的还是外国的，都能让艺术欣赏者感受到不同地域、不同民族艺术家的风采。通过对这些作品的审美接受，人们往往能获得更为丰富、更为宽广的审美体验，从而能够从新的角度去观察、体验和理解生活，去创造更加多样的艺术作品。美术欣赏是一个潜移默化的学习过程，也是人们在不断的感染和影响下积累经验的过程。正如柏拉图曾经说过的一样，“天天耳濡目染于优美的作品，像从一种清幽境界呼吸一阵清风，呼吸它们的好影响，使它们不知不觉地从小就培养起融美于心灵的习惯”。可见，美术欣赏在增长我们知识、丰富我们审美经验的同时，也带给我们愉悦的感受。

4) 深化生活认识

美术作品中的艺术形象一般来源于现实生活，即它是对现实生活中形象的提炼和概括，它艺术地再现了生活中的某些情景，以激发人的想象，从而了解和把握事物的本质。人类生活是极其广阔和丰富的，每个人都不可能亲身体验到每一方面，但通过欣赏艺术作品能让我们接触到许多原本不可能涉及的领域，从不同时代、不同民族的具体而生动的形象和情景去了解历史、认识世界、感悟人生。例如从西方的宗教绘画中，我们可以感受到那种一切朝向上帝的宗教氛围；从我国的山水画作中，可以感受到中华民族追求“天人合一”的哲学思想和民族情结。因此，美术欣赏有助于我们开阔眼界、扩大知识领域、丰富人生经历。

美术欣赏的心理及过程

1.3.1 美术欣赏的心理

美术欣赏是一种创造性的精神活动和审美活动。因此必然涉及欣赏者复杂的心理过程,诸如感知、想象、联想、理解等。具体来说,欣赏者首先要对美术作品的艺术形式和形象进行主观把握,在此基础上对作品情感要素进行体验,随之深入理解和品味作品的内容、意义等本质的东西。在整个过程中,每个环节都能使欣赏者获得心灵上的愉悦和丰富审美经验。美术欣赏是一种创造性的精神活动,在这一过程中欣赏者把艺术作品由感性接受上升到了理性认识的层面,在自身的审美经验得到丰富的同时,审美能力也得以提高。

1.3.2 美术欣赏的过程

大致上我们可以把美术欣赏的过程分为四个阶段:感知接受、丰富想象、理解品味、升华共鸣。美术欣赏是感知、想象、理解、共鸣等多种心理因素相互渗透、相互影响所组成的一个有机的过程。

1) 感知接受

感知是认识美术作品的第一步,它打开了美术欣赏的大门,是一个综合的整体的过程。当一件美术作品呈现在欣赏者面前时,一旦欣赏者对其产生了兴趣就进入了“接受”的心理状态,这就是通常所说的审美注意。感知是从审美注意开始的。在这一阶段,更多的是对美术作品直观性、经验性、视觉性的把握,只伴有少量的理性分析。对美术作品的感知不仅仅指对于作品表象的感觉,还包括进一步的探知。它是审美愉悦的基础,是美术欣赏的出发点,并贯穿于整个欣赏活动中。当人们在欣赏一件美术作品时,会与其可视的外在形象发生自然、直接的接触,例如色彩、形状、线条等。在这一过程中,欣赏者的文化素质、艺术修养起到关键的作用。通常来说审美经验越丰富,知识积累越多,对作品的感知也就越全面。如果欣赏者拥有马克思所说的“感觉音乐的耳朵”和“感受形式美的眼睛”,那无疑能够更好地感知作品,获得心灵的愉悦。欣赏者要想提高自己的美术欣赏水平,就要从培养和训练自己敏锐的艺术感知力做起,否则就难以达到一定高度,无法真正感受艺术的魅力。当我们第一次看见超现实主义画家达利所作的《记忆的永恒》这幅作品时,我们会立刻被其怪诞的造型、不合逻辑的想象所感染(图1-5)。这一形象极大地冲击着我们的视觉神经,让我们有进一步探究的冲动。在画面中,这些由金属、玻璃等物质构成的钟表变成了软绵绵的物体,它已经成为一种意象的代表,象征着现代人心目中遥远的梦想在岁月的打磨下已疲惫不堪,变成了一种梦幻的记忆。画家创造了一种“盗梦空间”般的幻觉,让观众看到画家内心的压抑与激情。

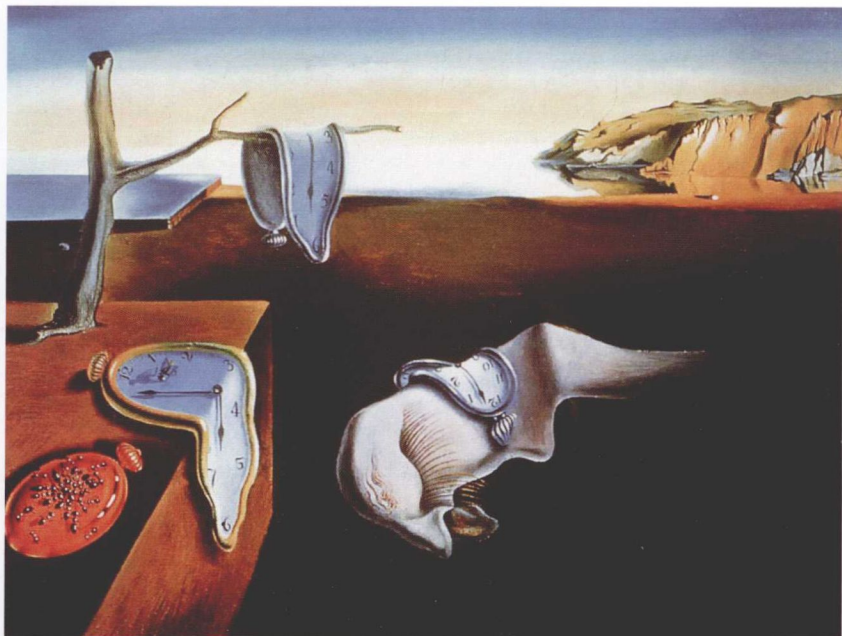

图1-5 达利 《记忆的永恒》

2) 丰富想象

想象在美术欣赏活动中占据了重要的地位。通常感知打开了美术欣赏的大门，而想象则为其创造了无限的可能。想象是指欣赏者充分发挥主观能动性，大脑通过对已留存的表象进行补充、加工、丰富甚至创造出新的形象的过程。创造性想象是指欣赏者在脑海中体验和感受艺术家的情感和生活经历，并对美术作品中的艺术形象加以丰富。在创造性想象中，欣赏者会以自己所拥有的生活经验、艺术修养、独特个性等独立自主地对艺术作品进行丰富、补充和扩展，从而创造一个不同于作品本身的新形象，这将使艺术作品变得更具有意义。

在美术欣赏过程中，欣赏者从对艺术作品的感知、体验到情感投入、引起共鸣，每一个阶段都伴随着活跃的联想活动。想象作为一种积极的心理因素，起到丰富和充实审美对象的作用，受到欣赏主体的生活经验、认识能力和主观情感等条件的影响。它是一种再创造活动，欣赏者不仅要能够感受到作品中所蕴含的情感，还要积极地对这些情感做出反应，在情感的推动下，伴随活跃的想象，欣赏者才能够逐步深入地感受和体验作品的内涵。一般来说，写意性越强、形象越抽象的艺术作品发挥想象的空间也就越大。例如梵·高的《向日葵》，不同的人会从不同的角度去欣赏这幅作品，也品读出不同的意境，获得不一样的感受。

3) 理解品味

在感知与想象的基础上，欣赏者对作品有了初步的了解，进而根据自己已有的艺术知识、审美经验将认识升华，并仔细品味其中所包含的意蕴美。通过揣摩与品味，欣赏者不仅能够把握作品形象外在的表现，而且能够感悟到这种感性表现形式后所蕴含的内在意义。欣赏者经过感知艺术作品、展开想象活动，接下来的鉴赏过程就逐步上升到了理解的层面。理解是人们在逐步认识事物间的关系直至认识其本质、规律的一种思维活动，是欣赏者和艺术作品所包含的意象相统一