

大学美术

FINE ARTS FOR
UNIVERSITY STUDENTS

中国美术学院

顾平◎主编

《大学美术》课题组◎编写

范大学出版社

大学美术

大学美术

顾平◎主编
《大学美术》课题组◎编写

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学美术 / 顾平主编. —上海: 华东师范大学出版社, 2019
ISBN 978-7-5675-9617-7

I. ①大… II. ①顾… III. ①美术—高等学校—教材
IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第242390号

大学美术

主 编 顾 平
责任编辑 范耀华
特约审读 陈成江
责任校对 胡 静
装帧设计 俞 越

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com/>

印 刷 者 上海盛隆印务有限公司
开 本 787×1092 16开
印 张 16.5
字 数 286千字
版 次 2019年12月第1版
印 次 2019年12月第1次
书 号 ISBN 978-7-5675-9617-7
定 价 49.00元

出版人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话021-62865537联系)

《大学美术》课题组 编写

编写团队：

第一单元 郑文

第二单元 顾琴

第三单元 熊瑛

第四单元 国玲

第五单元 陈东杰

第六单元 吕旗彰

第七单元 贾蕊

第八单元 邱敏

第九单元 顾欣

引论 “大学美术”，为非美术专业大学生 视觉素养定制

在人的“五觉”（视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉）之中，视觉与听觉基本决定了人的行为与状态。人的日常感知，视觉与听觉主要服务于人对“概念”的指认。比如，我们眼睛看到的对象，其“形态”是最早进入视觉系统的，脑神经的第一敏感是它的概念——此为何物？它有哪些实用功能与价值？而视觉系统所关联的思维却处于封闭状态，对象的形态所链接的情感一直未被激活。多数人对艺术的感知，因为没有接受良好的训练，始终处于日常状态，艺术形象进入感知系统后，仍然偏于对“内容”的释读，视觉审美的敏感非常微弱。

正因为如此，中国当代大学生普遍长于对抽象与符号的感知，缺失“形象认知”。而在形象认知中，视觉占有80%的比重。如果大学生缺失超越日常的视觉认知，他会怎么看待周边的世界？更为惊讶的是，大多数非美术专业大学生对艺术经典还处于失语状态，对作品的“视觉”与“人文”均没有认知。另一方面，当代视觉方式发生了前所未有的变化，“读图时代”造成图像极度泛滥，在泥沙俱下的图像包围中，大学生视觉认知因为频繁“冲击”而麻痹与迟钝；艺术的多元格局也造成审美标准的模糊，艺术观念与形态花样翻新，学生的艺术感悟因为混乱而不知所措。由此，澄清与修正学生的视觉认知显得极为重要与迫切。解决这一现状的唯一方式，是通过有效策略迅速提升大学生视觉素养。

“大学美术”是我们研发团队提出的对非美术专业的大学生开设的一门课程，性质不同于过去的“艺术欣赏”通识课，而类似于“大学语文”、“大学体育”、“大学英语”等公共必修课。意在通过“大学美术”课程的设置，全面提升非美术专业大学生群体的视觉素养，激活他们的想象力、创造力与视觉认知力。硬性指标：对视觉经典作品具备视觉敏感；延展至视觉认知各领域。软性指标：激活学生所在学科专业的洞察力、想象力与创造力；慰藉他们的情感。

一、课程定位与教学内容

“大学美术”围绕“视觉认知”链接课程教学的所有内容。“视觉认知”复合着知识与技能，必然延伸为课堂内外。课堂教学是知识传授的寻常途径，服务于视觉认知，就是对

经典作品的感知与释读。课堂之外，重在“技能”传授，以两种通道予以实现。其一，是校内的专业实践场所，主要用于学生的媒材体验，它是伴随经典释读的辅助手段。“实践”并非是完全意义上的创作体验，更是偏于对经典作品材料与过程的感悟。其二，是校外的美术馆与博物馆，这是提供特殊“场域”情境的一种艺术感受，学生徜徉在美术馆的作品间，获得不同寻常的体验。教学过程：辅助以课前的知识准备，课中的交流与互动，课后的体会与感想。在这里，“视觉认知”成为一种“技能”，其“养成”尤为重要。

基于“视觉认知”的定位，课程内容的遴选紧紧围绕“视觉”素养的提升而展开。我们在设定“内容”时：从“标准”上，兼顾传统与现代、中国与西方，尽可能包容与兼容，但以有共识的“经典”为主体；从方式上，有意回避过去长于知识释读的“欣赏”教学，突出作品“视觉”的感知与体认，激活学生的视觉思维，提升视觉素养。

为此，我们将“大学美术”课程教学内容设定为：视觉艺术作品释读的理论策略、经典作品的品鉴、基于视觉素养的全息摄取等。具体而言，教学内容分为三个篇章进行组构。第一篇章为东方传统艺术与视觉审美，主要围绕东方传统艺术与视觉审美展开教学。它包括：中国画艺术与视觉审美、中国书法篆刻艺术与视觉审美、中国工艺美术与视觉审美。第二篇章为西方传统艺术与视觉审美，主要围绕西方传统艺术与视觉审美展开教学。它包括：西方传统绘画艺术与视觉审美、西方雕塑艺术与视觉审美、西方建筑艺术与视觉审美。第三篇章为“现代性”艺术与视觉审美，主要围绕“现代性”艺术与视觉审美展开教学。它包括：当代艺术与视觉审美、摄影艺术与视觉审美，（设计艺术与视觉审美，因受条件限制暂未列入本书）。分别由不同专业方向的老师担当教学与辅导工作。

二、教学方法与过程

教学方法侧重于对两类信息的有效传递。第一类，作为“视觉”的审美形态。我们知道，作品只要以视觉呈现，就必须符合视觉法则，以实现“被看”而完成的感觉上链接。艺术家在专业训练中，他会选择对应的媒材，并归引到视觉呈现上，以形成一系列技巧。比如：中国画的笔墨、三远、写意、水墨、浅降、重彩……；油画冷暖色调、色的明度、纯度、肌理……都有专业的表现规则，共同为作品感性呈现服务。学生面对作品，就是基于这种感性的干预——审美体验，形成视觉经验——审美经验。第二类，作为“人文”的意义。任何作品都可以通过描述、分析、解释与判断，找到作品的人文意义。艺术家创作

艺术作品，他总是被触动而产生“想法”，这种触动可以是政治上的或思想上，或民俗的或文人的，或情感的或趣味的……之后他才去选择一种题材——对应现实中的物象，或具象或意象或抽象或观念，予以表达。我们面对作品，就是要用各种“经验”，去分析作品创作背景、了解艺术家创作意图，从而对作品人文意义做出合理的判断。

“大学美术”教学就是对这两种信息的诱导性提取。第一种信息更重要，课堂教学应围绕这一信息的提取，让学生在不断“干预”中形成审美经验；第二种信息获得应尽可能给予“方法”，让学生自己学会描述、解释与判断。借助课程，学生通过对艺术作品长久的体验，整个思路与心理模式均发生了改变，其对艺术品观看的方式也在变化。我们希望通过“看”的教学，真正实现学生视觉感知力的提升——对图像的视觉“形态”逐渐敏感起来，形成视觉“经验”，从而在提高审美判断力的同时，他的观察力、想象力同时被激活，情感获得慰藉。举例说：天气降温了，很多人都很敏感，他们知道要加添衣服，不然会生病。这种敏感是在生活经验中养成的。幼儿园的孩子是不敏感的，甚至中小學生都不敏感，马虎的家长在孩子感冒了才意识到没有给孩子加衣服。我们的课程就是去寻找如何让学生对这种“天气降温”与“加衣服”似乎风马牛不相及的两件事关联起来，这时他的审美经验就被积累起来了。学生通过对艺术品长久的体验，其视觉敏感被逐渐养成，当他再次面对艺术品时，其观看方式随之发生改变，视觉思维得以激活。

教学中，选择一件专业方向的经典艺术作品：第一，讲解作品属于的类别，中国画、油画、雕塑等；第二，体验作品的第一观感——忽略细节的整体感，一种直觉把握；第三，描述作品呈现的形象，这是基于生活经验与艺术经验复合的描述；第四，分析各形象直接的关系，充分揭示“形式美”法则在作品中的体现；第五，体验作品的第二次整体观感，获取作品意境或趣味的阶段；第六，解释作品的人文意涵，其背后的所有故事与主题等。其中有几点特别值得注意：第一，区别于现实。这是一件艺术品，不是生活中的其他物品，即使它表现的是生活对象，那也要在教学中诱导学生体会，这是艺术品的审视，而是类似通过照片比对现实的观看。第二，确认为特定的“人造物”。注意“有目的的人造物”（实用）与“目的性人造物”（绘画）的分辨，也排除想到艺术品给投资或生活带来什么好处。面对艺术品，就是为了欣赏——静心观照——体验美的享受。第三，局部的识认与整体关系的把握。即使是写实性艺术，它会激活你生活中实物的经验，这时也要兼顾作者表现现实事物在画面中呈现，它与隐秘因素的关系，背景、辅助物、表情、着装、笔

触、色彩……第四,一般的视觉与生活密不可分,而我们教学是提取和激活视觉中对“美”的敏感。这一提取与激活又不是靠“知识”讲解来实现的。“感性”是基本纽带,只有在感性过程中的不断体验,才能形成“美感”经验。

三、学习的策略与建议

“大学美术”课程,学习对象是全体非美术专业大学生。这一特定的对象决定了其学习方法与策略的独特性。中国大学生虽然接受过较好的基础教育,但艺术熏陶未必“合格”,这便造成多数学生视觉素养还处于较低水平线。由此,本课程的学习需要学生有更多的主动,学会学习,提升效率,快速进入“角色”。否则,以有限的“公共必修课”课量是难以实现既定教学目标的。

完善的“大学美术”课程实现的载体是“慕课”,学生通过线上选课确定对应“必修”课程。本课程共有三个篇章组成,各篇章独立成形,没有前后次序,学生学习可以任意确定先后。但篇章中的每章内容是相对完整的子系统,学习中要以“单元”的方式一次性连续学完一个章节。

因为是慕课,学生学习以“视听”为主,出现疑问可以通过线上答疑予以解决。在缺失互动的学习过程中,学生的主动性显得特别重要。这个主动性表现在以下几个方面。

第一,课前预习。在你确定好要学习的章节内容后,首先看教材,并通过教材内容的“链接”学习相关的美术史知识。这个环节非常重要!慕课的教学过程主要是围绕经典作品展开,那些偏于人文的知识在教学过程中是不会系统讲解的,而老师在教学中又常常会提及关联的知识点,如果我们没有之前的“预习”,就会影响你对作品的释读,尤其是偏于人文知识的理解。大家还记得在中小学上语文课的情形吧,每次课本文章教学之前,也是要我们先去理解作者与创作背景,它也是为展开课文阅读起辅助作用。尤其在高中阶段的语文课教学,文学史也常常是相应的教学链接内容。

需要提醒的是,课前预习,你可以看教材的内容,可以循着教科书的诱导自己先期学着去感知作品,但不宜对教学的经典作品做过多的“预览”,尤其是不能在教学前把作品看“熟”了——那种偏于知识了解的熟!如果这样,它会成为“负面”的信息在教学中干扰你。

第二,教学中的有效配合。前面提过,“大学美术”课程的定位是对学生进行两类信

息的传递：审美的与人文的。前者是偏于视觉审美“技能”的获取，特别注重感知过程的领悟。教学中要细心体会教师在你感知中的诱导，学会领悟，逐步掌握这一独特技能。而后者则是学习一种“方法”，学会描述、解释与判断。教学过程中的配合，还要同步完成老师启发性的思考、想象以及适当的冥想，要能抽身现实、荡涤杂念进入艺术时空的境界。

第三，课后的巩固与回味。课程之后，学生要针对本章节内容进行全面的复习巩固，尤其是知识点的疏漏、视觉审美技能的总结与进一步运用。用课堂中学会的方法尝试着去欣赏同类作品，不断接触关联的作品，坚持天天与它“见面”，不断获得视觉观感，以形成视觉经验。

“大学美术”课程，涉及的视觉艺术门类并不齐全，选择的经典作品也非常有限，但作为“课程”它提供给学生的是方法与策略。也如同其他学科，对课程的把握重在融通与对规律的探寻。就视觉艺术而言，“大学美术”不仅给我们提供了大量视觉艺术的人文知识，更重要的是，课程有效地诱导你掌握一种“技能”——视觉审美的技能，有了这一技能，你就会很快积累有效的视觉经验，从而快速提升视觉素养。

我们的理念是：“大学美术”，为非美术专业大学生视觉素养定制。

顾 平

安徽芜湖县人。曾任华东师范大学美术学院常务副院长、教授、博士生导师。现为南京艺术学院艺术教育高等研究院院长、教授、博士生导师，江南大学特聘教授、博士生导师。中国美术家协会会员。

主要著作有《林风眠》、《皇家赞助与文化认同：南宋院体山水画风成因研究》、《美术教育学导论》、《近现代中国画教育史》、《美术考古学学科体系研究》、《沚阜文存：顾平美术论集》等 10 余部，出版画册多部，发表学术论文百余篇。主持国家社科基金艺术学重点项目“宋画创作的文化情境考察”等多项。获第三届全国美术教育论文评比一等奖、省部哲学社会科学优秀成果奖、教育部新世纪人才计划等多项奖励。

第一篇章 东方传统艺术与视觉审美	· 1 ·
篇章提要 “写意性”	
——东方传统艺术视觉审美之“特征”	· 2 ·
第一单元 中国画艺术与视觉审美	· 5 ·
第一节 概述	· 5 ·
第二节 中国画欣赏方法与步骤	· 6 ·
第三节 中国画经典作品视觉与人文释读	· 12 ·
第四节 总结	· 27 ·
第二单元 中国书法篆刻艺术与视觉审美	· 29 ·
第一节 概述	· 29 ·
第二节 中国书法篆刻欣赏方法与步骤	· 30 ·
第三节 中国书法篆刻经典作品视觉与人文释读	· 38 ·
第四节 总结	· 54 ·
第三单元 中国传统织绣印染艺术与视觉审美	· 56 ·
第一节 概述	· 56 ·
第二节 中国传统织绣印染艺术欣赏方法与步骤	· 61 ·
第三节 中国传统织绣印染经典作品视觉与人文释读	· 66 ·
第四节 总结	· 78 ·
第四单元 中国陶瓷艺术与视觉审美	· 80 ·
第一节 概述	· 80 ·
第二节 中国陶瓷艺术欣赏方法与步骤	· 81 ·
第三节 中国陶瓷经典作品视觉与人文释读	· 87 ·
第四节 总结	· 103 ·

第二篇章 西方传统艺术与视觉审美	· 105 ·
篇章提要 再现中的“错觉”	
——西方传统艺术对“写实”的探寻	· 106 ·
第五单元 西方传统绘画艺术与视觉审美	· 108 ·
第一节 概述	· 108 ·
第二节 西方绘画欣赏方法与步骤	· 111 ·
第三节 西方传统绘画经典作品与人文释读	· 119 ·
第四节 总结	· 127 ·
第六单元 西方雕塑艺术与视觉审美	· 129 ·
第一节 概述	· 129 ·
第二节 西方雕塑艺术欣赏方法与步骤	· 133 ·
第三节 西方雕塑经典作品视觉与人文释读	· 136 ·
第四节 总结	· 154 ·
第七单元 西方建筑艺术与视觉审美	· 155 ·
第一节 概述	· 155 ·
第二节 西方建筑艺术欣赏方法与步骤	· 159 ·
第三节 西方建筑经典作品视觉与人文释读	· 170 ·
第四节 总结	· 190 ·
第三篇章 “现代性”艺术与视觉审美	· 191 ·
篇章提要 “形式”与直觉	
——“现代性”艺术游走在“视觉”与“思想”两端	· 192 ·
第八单元 当代艺术与视觉审美	· 194 ·
第一节 概述	· 194 ·
第二节 当代艺术欣赏方法与步骤	· 195 ·
第三节 当代艺术经典作品视觉与人文释读	· 200 ·
第四节 总结	· 213 ·

第九单元 摄影艺术与视觉审美	· 215 ·
第一节 概述	· 215 ·
第二节 摄影艺术欣赏方法与步骤	· 222 ·
第三节 摄影经典作品视觉与人文释读	· 226 ·
第四节 总结	· 243 ·
参考文献	· 245 ·
后记	· 248 ·

第一篇章

DA XUE MEI SHU

东方传统艺术与 视觉审美

篇章提要 “写意性”

——东方传统艺术视觉审美之“特征”

“东方传统艺术”作为一个集合，是缘于相对稳定的地域与民族，并有着千年艺术探索的历程，艺术家们有着共同的生活经验，在观念与思维方式上也必然形成“趋同”的特征，那么我们是否可以寻找到一种标志“东方艺术”的共同特点呢？

从精神层面考察东方传统艺术，毫无疑问它深受中国传统哲学的影响，儒道文化是其养分的主要来源。道家哲学追求天人合一、返璞归真的美学思想，儒家的人格理想和节义思想，构成了传统艺术的价值基础，汉代之后引入的禅宗超然与虚静等心理，也在一定程度上深植其中。表现在理念上：主张主客观统一，人与自然相交相融，所谓“澄怀味道”、“悟对通神”；用伦理感知认识社会与自然，追求和谐与次序，艺术善于塑造善、美、道德、人品；道家情怀浓重，所谓道法自然、含道映物，追求人道，教化、比德、文质，讲究空、闲、淡等。表现在创作上：观察方法，不同于西方的定点观察，而是一种游观，整体移动，通过艺术家的目识心记，整体观察自然与表现对象；空间表达，没有呈现西方的“焦点透视”策略处理空间，而是“以大观小”，移步移景，运用“三远”等“经验”构置空间；形象塑造，表现的是艺术家的“视觉经验”，追求“不似之似”，最终实现“以形写神”；意境呈现，通过“情景交融”、“物我两忘”乃至经营位置等，去表达一种“诗意”。这种诗意，或来源于“情感”转化的，或用于“比德”，或呈现一种“文学性”。东方传统艺术的这些共同特征，如果将它进一步凝练，似乎用“写意性”来概况最为贴切。

“写意性”既不同于流行的美学用语“意象”，也非来源于西方艺术的所谓“表现”，与中国传统艺术中的“写意画”同样存在本质差异。“意象”与“表现”虽然也接近中国文化的特征，但它不专属中国艺术；同时，这两个概念过于宽泛，难有针对性。而“写意画”是指与“工笔”相对的技法形态。“写意性”是指艺术创作过程中的技法写意与观念写意的有效统一，来源于艺术家的文化修为、生活积累与艺术实践经验的全方位复合，其中积淀了东方人的品格与思维方式。“写意性”的强调，是对中国传统哲学与文化关系的回归。

“写意性”是如何对创作发生作用的呢？观念上，“写意性”强调主体的能动作用，用

“情”统摄“物”；创作中，较多复合自身的情与意：修为与积淀、气质与兴趣，作品意象来源于自身的心性对物的观照——一种“心象”的捕获；技法表现上，观察时侧重于整体的“游观”，对形象的记取提倡“目识心记”，表现中按照对生活的理解与经验塑造物象，写心会意，形象介于“似与不似之间”。

“写意观念”来源于中国文化的民族之本，是中国人特有的宇宙观与整体思维，强调天人合一的物我一体，以心观物，其意象来源于心象，所谓“外师造化，中得心源”。技法呈现出的写意特征——似与不似，完全是写意观念的统摄，不能刻意模仿中国艺术外在的特征；同样观念的写意，是创作者秉承中国文化的血脉，因为知识与修为的积淀，形成中国人的气质与认知方式，这时驾驭艺术语言，去表现物象，观念写意自然参与在你的观察、处理与表达之中，画面呈现的艺术形象一定是写意性的，也是中国画家独有的风格特征。

理解了东方传统艺术的“写意性”特征，就是抓住了东方传统艺术之本。我们在面对东方传统艺术时，便应设定相应的文化“情境”：无论是中国画中的“写意”还是“工笔”，也无论是中国书法中的“行草”还是“楷书、隶篆”，也不问是宋代官窑的精美瓷器还是明清民间织绣的地域风情，“写意性”的观念始终存在其中。我们对东方传统艺术的视觉直觉与进一步释读，都应围绕启发学生对这一特征的敏感，以养成与传统文化共鸣的一种经验。

以中国画为例，把握了“写意性”观念，无论是写意画还是工笔画都找到了基于“观念”的视觉样态，当我们面对作品，感知的对象被“形”与“神”所贯通，你将游走在“情”与“景”交融之中，瞬间体悟出艺术家所承载的意趣。作品的“笔墨结构”是视觉连接的重要载体。这里的“笔墨”，包括了写意画中笔墨本身的形态痕迹所呈现的节奏与肌理，也可以指称工笔画中的笔墨造型写物，但其构成的“结构”形态是有特定观念支撑的，意趣总相伴随。由此，中国画的“形式”，它不是单纯呈现“形式美”法则，同时要以“笔墨结构”承载传统文化，落脚在传统艺术上就是“写意性”。

书法篆刻何不如此？书法线型节奏与墨色变化也是以“笔墨结构”形态呈现，旨趣与中国画异中取同。一方面看，字的组构是书法造型的前提，笔墨因之而多变，“写意”的空间拓展更大，约束相对中国画要小很多；另一方面，恰是字的限定，书法创作又受到形式的限定，尤其是“文意”的制约，书法创作与欣赏都会基于“中文”的释读为前提，视

觉敏感性或被阻隔，或被浅层化。篆刻为“方寸”艺术，它也有“结构”的载体，形式美与字形的辨认与书法一致，只是引篆入印，放大了它的空间处理自由度，美的样式丰富了很多。并且，“写意性”背后的文化负载一点儿也不能忽略。

工艺美术呢，同样也存在一个“写意性”的观念。以宋代官窑为例，从材质到工艺，从造型到纹饰，均竭尽精致之能事，然而它绝非是科学观念下的“精致”。其精致的视觉感知一点也不违背“写意性”的观念表达——造型上的浑整感与统一性、材质的视觉与触觉的完美复合、工艺的精巧与洒脱、纹饰的淡雅与文气……无一不贴合中国传统文化的旨趣。

认识到东方传统艺术的“写意性”特征，将有利于我们整体审视中国传统艺术的视觉美感以及形式背后的东方文化。