

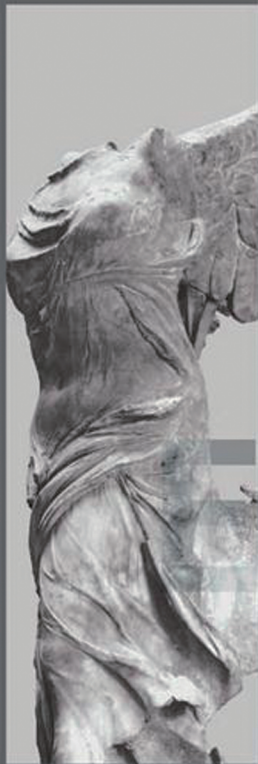

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

屈健 刘艳卿 等 编著

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

中国纺织出版社有限公司

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

屈健 刘艳卿 等 编著

A

R
C

A

中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

美术鉴赏是大学美育的重要组成部分,对提升学生的审美素养具有重要的作用。本教材将美术作品与社会历史文化背景、艺术理论相结合进行系统的梳理和阐释,以中西美术史和美学思想的发展变化为纵线,以不同门类的美术形式为横线,涵盖了绘画、雕塑、建筑、民间美术和现代应用美术等多个门类的作品鉴赏,同时增加了美育实践和艺术考察等特色内容,注重知识、能力和素质的培养,以开拓学生的艺术视野,培养学生健康的审美情趣和较高的审美能力。

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏 / 屈健等编著. -- 北京: 中国纺织出版社有限公司, 2023. 8

“十四五”普通高等教育本科部委级规划教材
ISBN 978-7-5229-0682-9

I. ①美… II. ①屈… III. ①品鉴—高等学校—教材
IV. ①J05

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 112225 号

责任编辑: 华长印 许润田 责任校对: 王蕙莹
责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2023 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 710×1000 1/16 印张: 24.25
字数: 385 千字 定价: 89.80 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

《美术鉴赏》

屈健 刘艳卿

王曼利 王鑫 屈菁 王欣 李夏 贾峰

编著

前言

人类对美的感知和追求无处不在。从西班牙阿尔塔米拉的洞窟壁画，到达·芬奇的《最后的晚餐》，再到毕加索的《梦》；从仰韶文化的彩陶纹样，到唐宋时期的绘画精品，再到新时代技术与艺术的融合创新……美术以精美的造型、流畅的线条、绚烂的色彩来发掘美、表现美、阐释美，从而描绘现实、反思历史、勾画未来。我们在琳琅满目的美术长廊中，不仅能看到生命繁衍的过程，也能看到思想观念的演变，更能看到审美文化的发展。自古以来，美术就承载着人们对真的探索、对善的表达和对美的期许，伴随时代的发展推陈出新，形成了内涵丰富的独特体系。

优秀的美术作品不仅渗透着艺术家的人生理想、艺术追求和价值判断，还蕴含着时代精神、家国情怀和民族气节。因此，美术作品既是人们审美愉悦和认知的重要载体，也带有明显的教育功能。这种审美教育功能或是以“潜移默化”的方式来感染人，或通过“寓教于乐”的途径来启迪人，帮助人们更好地理解世界、感悟人生、净化心灵、提升认知。

美术鉴赏作为“美育”的重要组成部分，不仅是高等教育人才培养中不可或缺的环节，而且在实现人的全面发展的过程中起着不可替代的作用。美术鉴赏通过对美术作品的品鉴分析，阐释审美内涵、传播文化精神、激发艺术潜力，引导人们成为懂得美、欣赏美、尊重美和创造美的真正“美的人”，从而树立正确的世界观、人生观和价值观。

党的二十大报告中指出，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。鉴于此，本教材在编写过程中，本着“以美育人、以美化人、以美润心、以美培元”的原则，在漫长悠久的人类发展历史中筛选出二百余位影响深远的关键艺术家展开详细介绍，在浩瀚庞杂的美术作品中选取最为精彩的三百余件经典作品进行

重点讲解。在内容上，既注重基础知识和作品的分析，又重视美术理论和鉴赏方法的引入，还涉及当代美术前沿问题的探讨和美育教育实践的经验分享，将知识性、趣味性和专业性相结合，从而唤醒学生的审美想象和创造潜力，为公共艺术教育和专业教育之间架起了一座桥梁。

屈健

2023年3月

绪论

- 第一节 美与艺术美 · 2 ·
- 第二节 美术的起源 · 4 ·
- 第三节 艺术家与作品创作 · 8 ·
- 第四节 美术鉴赏的意义和功能 · 11 ·

上编

跨越文化的经典回眸

第一章

绘画艺术 鉴赏

- 第一节 绘画艺术概述 · 16 ·
- 第二节 中国古代绘画艺术鉴赏 · 23 ·
- 第三节 中国现当代绘画艺术鉴赏 · 38 ·
- 第四节 外国古典绘画艺术鉴赏 · 54 ·
- 第五节 外国现代绘画艺术鉴赏 · 69 ·

第二章

雕塑艺术 鉴赏

- 第一节 雕塑艺术概述 · 84 ·
- 第二节 中国古代雕塑艺术鉴赏 · 90 ·
- 第三节 中国现当代雕塑艺术鉴赏 · 103 ·
- 第四节 外国古典雕塑艺术鉴赏 · 112 ·
- 第五节 外国现当代雕塑艺术鉴赏 · 123 ·

第三章

建筑艺术 鉴赏

- 第一节 建筑艺术概述 · 136 ·
- 第二节 中国古代建筑与园林艺术鉴赏 · 145 ·
- 第三节 中国现当代建筑艺术鉴赏 · 158 ·
- 第四节 外国古代建筑艺术鉴赏 · 170 ·
- 第五节 外国现当代建筑艺术鉴赏 · 187 ·

下编

贴近生活的美术畅游

4

第四章

中国民间 美术鉴赏

- 第一节 中国民间美术概述 · 206 ·
- 第二节 中国民间绘画艺术鉴赏 · 212 ·
- 第三节 中国民间剪纸艺术鉴赏 · 227 ·
- 第四节 中国民间彩塑艺术鉴赏 · 234 ·
- 第五节 中国民间工艺美术鉴赏 · 240 ·

5

第五章

现代应用 美术鉴赏

- 第一节 现代应用美术概述 · 268 ·
- 第二节 摄影艺术鉴赏 · 272 ·
- 第三节 插画艺术鉴赏 · 282 ·
- 第四节 动漫艺术鉴赏 · 291 ·
- 第五节 数字媒体艺术鉴赏 · 302 ·
- 第六节 现代装饰与公共艺术鉴赏 · 316 ·

第六章

美育实践与
艺术考察

- 第一节 美育实践与艺术考察概述 · 330 ·
- 第二节 走进美术馆 · 336 ·
- 第三节 美术创作实践 · 355 ·
- 第四节 田野美术考察 · 367 ·

绪论

美术鉴赏是运用感知、视觉经验和相关知识对美术作品归类、分析、判断、体验、联想和评价，从而获得审美享受，并理解美术作品和美术现象的一种综合审美活动。通过美术鉴赏活动，我们可以在欣赏、鉴别与评价美术作品的过程中，不断获得身心的愉悦感，逐步提高审美能力，并形成热爱本民族文化、尊重世界多元文化的情感和态度。

第一节 美与艺术美

数千年来，人类一直在寻找美，并被美的魅力所深深地吸引着。

蓬勃的朝阳是美的，柔和的月光是美的；娇艳的牡丹是美的，含羞的野花是美的；巍峨的金字塔是美的，蜿蜒的长城是美的；蒙娜丽莎的微笑令世人痴迷，西施的素妆亦能倾国倾城……

那么，美到底是什么？

在西方，人们主要从哲学的角度来研究美，对美的阐释多达几十种。

早在古希腊时期，哲学家苏格拉底和诡辩派学者希庇阿斯就费了很大劲去讨论美，但最终都没有得出一个肯定的答案，只能无奈地承认：“美是难的。”在当时的古希腊人看来，“美就是一位漂亮的小姐”，甚至认为美是一匹母马、一把竖琴和一个汤罐等。他们仅把“漂亮”“恰当”“有用”“视觉和听觉所产生的快感”等作为美的东西，实际上，这是他们把“美”“美感”和“美的东西”混为一谈了。毕达哥拉斯从数学和天文学的角度出发提出了“美是和谐与比例”的观点。德谟克利特将真、善和美联系在一起，认为美不仅指事物的形式美和人体美，而且包括人的品性美和心灵美。柏拉图精心构建了一个美的理念王国，在他看来，美不在具体的事物，而在“理念”，理念是美的源泉和本质，是永恒不变的，是无始无终、不生不灭、不增不减的。这一理念曾一度被古希腊思想界所推崇，却被他的学生亚里士多德所否定。亚里士多德在批判地

继承柏拉图观点的基础上，提出美就在于美的事物自身，而不在于自身之外的“实体论”美学思想。

法国启蒙运动者、唯物主义哲学家狄德罗提出了“美在关系”说，认为世界上一切事物的美，都包括在“实在的美”“相对的美”和“虚构的美”这三种范畴之内。德国哲学家康德的观点是：美的本质是自由，即美是主体和客体、感性和理性相结合而产生的和谐统一。黑格尔从绝对精神是世界本质的观点出发，写下了他的《美学》巨著，并指出，美是理念的感性再现，是理念与形象的完全吻合。俄国唯物主义哲学家车尔尼雪夫斯基认为，真正美好的东西，不是在空洞的理想中，而是在生活本身当中，在生活向新的高级社会形态的发展中。他提出了“美是生活”的名言，确定了生活是美的本质和源泉的地位。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中，对美的问题作了十分精辟的分析，他提出了“劳动创造了美”的论断。这一论断从劳动和美的关系出发，指出在人类产生以前，自然界无所谓美，也无所谓丑，人类在征服自然、求得自身生存的劳动过程中创造了美。

此外，我国古人或从道德评价中论美，如许慎在《说文解字》中将“美与善同意”；或在人物品藻中论美，如孔子在《论语·子路》中讲过：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”或在艺术创造和欣赏中论美，如《淮南子·说山训》中提到：“画西施之面，美而不可说；规孟贲之目，大而不可畏；君形者亡焉。”《世说新语·巧艺》记述，顾恺之画人“或数年不点目睛。人问其故，顾曰：‘四体娇蚩本无关于妙处。传神写照，正在阿堵中’。”我国当代学者也写下了大量著作来谈论美的问题。朱光潜潜心研究美学，以马克思主义美学实践的观点不断丰富和发展自己的美学思想，写了《西方美学史》《谈美书简》《谈美》等多部专著，提出美是主客观的辩证统一的观点，认为美必须以客观事物作为条件，再加上主观的意识形态或情趣的作用，使物成为物的形象，然后才是美。李泽厚从“美是自然的人化”的观念出发，著有《美的历程》《华夏美学》等多部作品，并在著作中探讨“美”“美感”“艺术美”等的含义。

然而，究竟“什么是美”却依然是一个没有解开的谜。我们只能从前人的论证中得到这样的认识：美是在人与人的关系中所产生和创造出来的社会现象，在物质产品和精神产品的创造和鉴赏过程中，它能唤起创造者或审美者的愉快、喜悦、力量和智慧等感觉。美具有形象性、感染性、客观性、多样性等特点。

艺术美是指各种艺术作品所显现的美。艺术美作为美的一种形态，是艺术家

创造性劳动的产物。艺术家的创作作为一种精神生产活动，从本质上说，也是人的本质力量的定向化活动。因此，艺术美也就是人的本质力量在艺术作品中通过艺术形象的感性显现，是指存在于艺术作品中的美，是艺术家按照一定的审美目标、审美实践要求和审美理想的指引，根据美的规律所创造的一种综合美。

艺术美来源于现实美。现实美虽然客观地存在着，但在它未被艺术家发现和加以再创造之前，不可能转化为艺术美。从现实美到艺术美，不仅是把分散的、不完善的现实美变为集中的、完善的艺术美，更重要和更根本的是发现现实美，并把它本质充分地揭示出来。没有这种发现和揭示，就不会有真正的艺术美的创造。换句话说，艺术美是对现实美的发现和对其本质的充分揭示，未被发现和其本质未得到充分揭示的现实美虽然也美，但不是艺术美。另外，如果没有更深刻的认识，只是把人尽皆知的现实美集中完善一下的艺术作品，大多是平庸之作，其美也不能称为是比现实美更高的艺术美。

我们在探寻美的同时，能够感知到美的强大魅力。它不仅使一批批哲学家为之如痴如狂，也让一代代艺术家为之倾其一生。奥古斯特·罗丹对人体美的追求使他虽备受非议而矢志不移，米开朗基罗以惊人的毅力用画笔诠释着他对美的理解，文森特·威廉·凡·高对艺术美的追寻达到了狂热的地步，毕加索以永不干涸的艺术激情孜孜不倦地探索着各种表达美的途径……一生对美不断追求的还有我国的齐白石、徐悲鸿、张大千、石鲁等。

总之，人类社会在不断向前发展，高度发达的科技正日益改变着人们的生活，但人类对美的追求和探寻是永无止境、永不停歇的。因为，美有一种超凡的魅力，它能令人愉快，令人因获得快乐而变得温和、善良和知耻。这正是一切伦理说教所无法取代的。

第二节 美术的起源

美术的起源一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”，这主要是因为人们对人

类早期的历史和艺术方面所知甚少。尽管如此，历史上的许多学者还是在这一领域进行了不懈的探索和努力，从不同的角度提出了各种关于美术起源的学说。这些学说从不同的角度揭示了人类艺术发生的某些条件和依据，对学习艺术和进行美术鉴赏有着重要的价值。

一、模仿说

模仿说是一种关于美术起源问题的最古老的理论，始于古希腊哲学家。这种学说认为：模仿是人类固有的天性和本能，美术起源于人类对自然的模仿。在古希腊哲学家看来，所有艺术都是模仿的产物。亚里士多德认为：“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”继古希腊哲学家之后，文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人都不同程度地继承和发展了这一学说。这种理论直到19世纪末仍然具有极大的影响。

二、游戏说

游戏说认为美术起源于游戏，它是包括美术在内的艺术发生理论中较有影响的一种理论，其代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞，人们也因此把游戏说称为“席勒——斯宾塞理论”。席勒在《美育书简》中，通过对游戏和审美自由之间关系的比较研究，首先提出了美术起源于游戏的观点，认为艺术是一种以创造形式外观为目的的审美自由的游戏。“自由”是艺术活动的精髓，它不受任何功利目的的限制，人们只有在一种精神游戏中才能彻底摆脱实用和功利的束缚，从而获得真正的自由。游戏说还认为，人的审美活动和游戏一样，是一种过剩精力的使用，剩余精力是人们进行艺术这种精神游戏的动力。人是高等动物，不需要以全部精力去从事维持和延续生命的物质活动，因此有过剩的精力，这些过剩精力体现在自由的模仿活动中就有了游戏与艺术活动。斯宾塞和席勒一样，也认为游戏是过剩精力的发泄，它虽然没有什么直

接的实用价值，却有助于游戏者的器官练习，因而它具有生物学意义，有益于个体和整个民族的生存。

游戏说强调了游戏冲动、审美自由与人性完善间的重要联系，对于我们理解艺术在审美方面的发生具有重要价值。它揭示了艺术发生的生物学和心理学方面的某些必要条件，如剩余精力是艺术活动的重要条件、艺术的娱乐性和审美性等，揭示了精神上的自由是艺术创造的核心，对我们理解艺术的本质是有帮助的。

三、表现说

表现说认为美术起源于人类表现和交流情感的需要，情感表现是艺术最主要的功能，也是艺术发生的主要动因。持这一理论观点的主要有英国诗人雪莱、俄国文学家列夫·托尔斯泰等，还有欧美的一些现当代美学家。

在这种学说看来，原始人的艺术只有一个最主要的推动力，那就是他们通过各种艺术来表达他们的情感，从而促成了艺术的发生和发展。如托尔斯泰认为：“美术起源于一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种感情，并用某种外在的标志表达出来。”这些外在标志就是用动作、线条、色彩、声音以及言词所表达的艺术形象，通过这些艺术形象的传达，使别人也能体验到同样的感情。这样，作者所体验到的感情就感染了观众或听众，这就是艺术活动。

四、巫术说

巫术说是西方关于美术起源的理论中最有影响的一种观点。这种理论是在直接研究原始艺术作品与原始宗教巫术活动之间的关系的基础上提出来的，最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提出。

这种观点用实用性来解释艺术的起源，认为在原始人心目中，最初的艺术有着极大的实用功利价值。按照这种理论，原始人所描绘的史前洞穴壁画中虽然有许多在我们今天看来是美丽的动物形象，但他们当时是出于一种与审美无关的动机，即巫术的动机。如许多旧石器时代晚期的洞穴壁画和雕刻，都处在