

第一章

美术文化欣赏常识

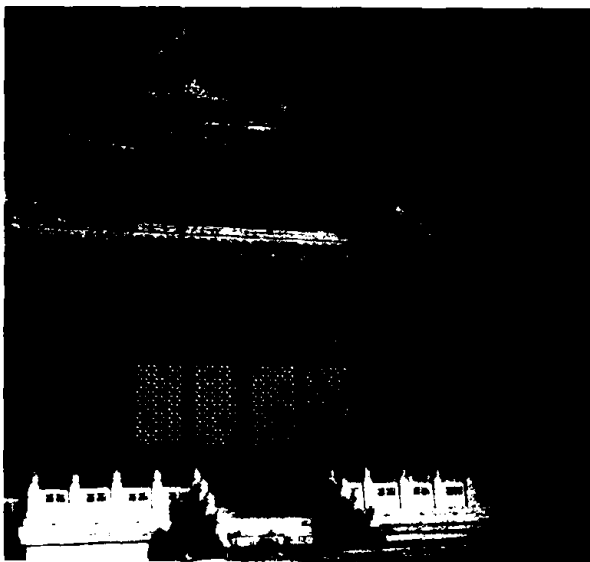
美术是人类文化的一种现象，是意识形态的一种形式，因而也是上层建筑的一种形态。美术运用造型手段反映人类生活，表现人们的审美意识和思想情感，作用于人类现实社会。美术的主要内容包括：绘画、雕塑、建筑、工艺美术。美术属于造型艺术的一个门类，它的本质是塑造可视的艺术形象，传递思想及审美观念。

一 美术的特征

美术的基本特征是利用物质材料通过造型手段塑造可视的某种形象，所以也被称作“造型艺术”。美术文化是为满足人们的物质生活与精神生活需要而产生的。美术参与人类精神生活和社会生活的各个方面，是一种社会化的文化活动。

造型是美术的基础，也是美术的主要特征。无论何种美术形式都是以塑造形象为前提的，这是由美术以可视性形象为语言的特点所决定的。它的造型也许是具象的或者是抽象的，但一定是形象的、可视的。

美术的形象是观者感知的依据。美术的形象来自现实生活，但美术形象不等同于现实存在的形象，它是通过艺术家对现实生活进行选

北京故宫角楼

择、提炼、加工而成的一种再创造的形象，是融入作者对事物的认识和审美评价，注入艺术家的思想感情而创造出来的形象。美术的形象与音乐、文学的形象不同，是人眼能看得见的视觉形象；又与电影的视觉形象不同，美术的形象是静止的，在空间与时间的占有方面有自己的独特方式，是可以直接为欣赏者视觉感受和作出审美心理把握的物质再现的形象。

美术运用造型、结构、光线、色彩、点、线、面等表现手段，塑造出反映生活事物审美属性的静止图像，形象地再现社会生活和自然景象，表现客观世界美丑属性和作者的审美意识，给观赏者以审美认识，起教育和感染作用。

美术的特征除造型性、空间感、质量感外，还有艺术形象的可视性与直观性。美术通过直观的形象，把自然事物和人类社会生活直接展现在观赏者面前，使之从中认识人的本质、社会和自然，感受作者的思想感情，从而得到审美享受和教育。美术作品中的直观形象不是对客观外在形象的机械模仿，而是一种典型化的、能揭示事物本质的、真实的艺术形象。瞬间的静止形象，除了能间接启发人联想到事物的前因后果外，还能展示人物的内心世界和作者的审美意识。

欣赏美术作品中的艺术形象具有认识外在物象的灵活性和自由性。因为这种静止的形象不会稍纵即逝，可以让人反复观赏，从而使观赏者的想象活动得以充分、自由地进行。所以美术欣赏也有它的特殊方法。

美术的各种体裁虽有相同的特征，但又有各自独特的表现功能与审美特性。绘画、雕塑、建筑、工艺都因材料工具不同，语言形式便大相径庭。如雕塑要求突出地表现高度概括与单纯的性格，要求概括的纯粹、准确和明晰，在外部造型上必须单纯、凝练。绘画则要求描绘性与具体性，以及观念表现的多变和多样性。较之雕塑，绘画更适合于表现丰富的现实生活场景和社会、历史事件的情节。美术的造型符合形式美原则，有强大的吸引力和感染力。它的造型性比文学、音乐等艺术都更直接、确定和鲜明；它不像文学，要读者在脑海中把文字转化成形象，也不像电影可以表现连续的动作，但它可把最耐看的典型情景固定下来，让观者长期欣赏。

二 美术的语言特点

美术创作需要各种表现手法，其表现手法被称为美术语言。人们接

触美术作品，首先感知的是它的语言形式。美术的语言不同于其他艺术语言，它是以线条、色彩、明暗、形体等构成的。美术的语言依附于思想与形象的整体要求，所以它必然既受不同的民族和时代的审美文化氛围的制约，又受艺术家个人气质及世界观的影响，具有鲜明的时代性、民族性和个性特点。

美术作品形成的语言形式，是作品存在的方式，是内容特质化、形式化的体现。美术众多门类有着共同的一面，但又存在着明显差异。雕塑、绘画、建筑、工艺，各有相对独立的审美意味和语言特点。

美术的语言形式是一种表现形态，它根据自己的方式去合乎美的规律。这种方式是能够被人们感受的，它为艺术内容增加了特殊的魅力，在美术表现中被称作形式美感。

在不同的美术门类中会有不同的表现方法，因而形成各自不同的语言特点，也带有不同的语言审美特性。但被称为“造型艺术”或“空间艺术”、“视觉艺术”的美术，各门类又体现了共同的语言特点，了解这些共同的语言特点是欣赏各种美术作品的基础。

从美术整体来讲，其艺术语言主要包括结构、体积与空间、色彩、线条等。

美术作品的结构，是其艺术语言的重要内容。美术中的结构不仅指各种形体的基本构成因素，也包含美术作品的整体构成因素。

结构是对造型艺术作品内容和语言的组织。结构构成了艺术形象的意境与氛围，是艺术作品形式的主要因素。在造型艺术作品中，如果没有完美的结构，就不能产生完美的造型艺术作品。造型艺术结构的主要环节是作品的裁剪和构图布局，即使是一幅表现春天意境的中国画小品，画中的几朵迎春花、一只小鸟，也必须经过精心的组织与安排，确定其位置、大小、比例、色彩、笔墨等这些具体的形式因素。有了结构，艺术作品才能够达到多样统一、完整与和谐的效果。

新疆克孜尔石窟壁画

对造型艺术作品的素材进行选择、裁剪和确定构图，是造型艺术的重要环节。在造型艺术的各种形式如绘画艺术、雕塑艺术、建筑艺术和工艺美术中，都很讲究作品结构的跌宕起伏、错落有致和疏密相间。艺术结构的具体采用方式是多种多样的，但是必须服从作品创意的要求，根据主题要求来建构艺术形象。

造型艺术要求作品的结构紧凑而统一，因此要删除那些与主题没有关系的东西，使主题更加鲜明和突出。成功的造型艺术作品都是以主题来统帅设置题材的，而造型艺术的裁剪与布局不仅是作品表面上的组织构造，更重要的是应该服从题材的主题及其内在的构造与逻辑。

结构应该服从题材的规模和特性，小的题材不能采用大的构图和布局，而复杂的社会内容和庞大的场面也不能采用简单的组织结构和构图形式。简单的花鸟小品只能采用小幅的构图，而万里江山的宏大场面就应该采用非常庞大的构图形式。

造型艺术的结构还应该多样化，和谐统一，在布局的时候应该把主次、轻重安排得层次分明、生动活泼。在中国画中讲究疏密关系，讲究构图布局。中国画还把题款和印章运用在构图上，与其他因素形成相互照应的关系，使整个画面产生完整的人文效果。结构完整并不等于面面俱到，而应该虚实相生并且一览无余地铺陈内容、构造形象，使艺术形象具有耐人寻味的艺术魅力。在形象的描绘上要分别采用虚实的技巧。对于主要的方面进行着力的表现，运用以实代虚的技巧，取得以少胜多的艺术效果。西方造型艺术也是非常注重结构的，无论是古典主义的严谨而完整的结构，浪漫主义的潇洒而强烈的结构，还是象征主义的神秘而空灵的构思与表现，抑或是印象主义的朦胧与模糊的画面结构，都在造型艺术结构处理方面有深刻的探索和表现，代表了结构审美的不同趋向。

艺术作品的内容是客观世界在艺术家头脑中的反映，这些反映包含了客观世界和人类社会的因素，也包含了艺术家自身的思想感情等方面的因素；它们既是客观世界规律与关系的体现，也是艺术家对于客观世界

佛像雕塑

的特殊感受与理解、评价与理念的再现。因此，美术造型的结构准确与否，或艺术水准高低，并不以客观存在为标准，它是高于现实的，既是艺术再创造，又具有高度的美感。

作为造型艺术，体积与空间是美术塑造形象的重要语言形式。体积与空间直接与光相关联，光产生明暗，明暗又是体积与空间赖以存在的基本因素。

在语言特点上体积除指明暗造成的纵深度外，又指形体的大小，如雕塑形体、建筑形体，绘画中表现的高大或小巧的形体，都会因大小不同或给人以雄伟、沉重或给人以灵巧、轻松不同的感觉。

空间是指物质存在的一种客观形式，由长度、宽度、高度表现出来。不同门类的美术总是存在于一定的空间之中，所以，美术又称“空间艺术”。在美术中，因其种类不同，空间性质也不尽相同。一般地说，绘画、书法篆刻、摄影艺术的空间性质依靠视觉；雕塑、工艺美术和建筑艺术，除视觉外，还依靠触觉与运动觉。具体地说，绘画是通过透视、色彩、明暗等手段，在平面上产生现实空间的假象。建筑与其最大的区别就在于它具有可供人使用的空间而且空间是真实存在的，它的形状、大小、方向、开敞或封闭、明亮或黑暗，对人具有强烈的情绪感染的作用。例如，一个宽阔高大而又明亮的大厅，令人感到开朗舒畅；小而平和的空间给人以温馨，大而变幻的空间使人感到迷惘；开阔的广场令人振奋……

艺术的空间是具有视觉美感的空间，而日常生活的空间并不是艺术的空间。造型艺术的空间体现了欣赏性和可视性，造型艺术作品中组织和谐的空间并非是通过触觉或运动觉，也不是通过或远或近的音响的声音和回声来意识的。造型艺术的空间是可见的，造型艺术的空间是只为了眼睛而存在的。

造型艺术的空间充满了各种形状，这种艺术空间具有人文性或精神性，同时也具有实用性，这种性质离开了造型艺术形式的因素是无法感知的。这也是一种艺术的空间，是依靠了种种造型艺术的创造因素如色彩、

翡翠花熏（现代）

线条、立体与透视而形成的幻象的空间。

造型艺术的空间是独立完整的体系。在造型艺术中，无论是二维的空间还是三维的空间都可以在各种可能的方向上延续，有着无限的可塑性。造型艺术的空间包含着对空间概念艺术的理解，通过艺术家的技巧而呈现出无比美丽的形象。造型艺术的空间既以实际的空间作为媒介和载体，又是人为的创造。

绘画、雕塑和建筑都离不开空间的艺术表现形式，并且都充分利用空间创造艺术效果。在美术中常用二维空间，即平面造型，也常用三维空间的纵深和距离感。同时，在美术中也运用四维空间与艺术的时间感组合，还能够创造超时空的空间以及心理效应空间。

色彩是美术表现手段中的重要因素之一。色彩通过艺术家的艺术处理而与其他造型手段结合起来，引起观赏者的生理和心理感应，触动其情绪，从而使其获得美感享受。自然界中的一切色彩都是在日光或白光的映射下形成的。日光或白光在三棱镜折射下，分解为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色，称为光色。不同物质因对光色的吸收和反射程度不同，呈现出复杂的色泽变化。人们从物理学、生理学和心理学的角度对色彩进行了研究，给色彩学和美术创作提供了越来越多的理论依据。如基于色彩混合是色彩明度加强、颜料的混合是色彩明度减弱的原理，新印象派画家就采用了“色点分离”的着色法，让观赏者用眼去进行色光自然调和，使画面色彩更加鲜艳明亮。

一切可视的物质都具有在光照中显示色彩的因素。红、黄、蓝是物质颜料中不能再分解或不能由其他颜料调和的色，故称“三原色”。三原色中两者相调会产生橙、绿、紫，称为“三间色”；间色与相邻色再次调合成的色称“复色”；间色与对立的原色关系称色彩的互补关系、或称“补色”，如黄和紫为互补色，绿是红的补色，蓝是橙的补色。颜色的固有色称“色相”；色彩的深浅浓淡称“色度”；色彩的冷暖对比倾向称“色性”。此外，色彩还具有知觉性、情感性和象征性。色彩的知觉特性，是指由色彩引起人的知觉与联想所产生的感觉，这些感觉包括冷与暖、兴奋与安静、扩张与收缩、前进与后退、华丽与朴素等。例如，凡是偏向于红、橙、黄的

人物画

色相，由于能引起人对太阳、火光等的联想，给人以暖和的感觉，被称为“暖色”偏向于青、蓝、绿的色相，使人联想起天空、海洋等，从而产生冷的感觉，这些色相就被称为“冷色”。同样大的色块，暖色给人的感觉要比实际的大，冷色给人的感觉要比实际的小。在同一画面上的冷暖两块色彩，暖色有向前的感觉；冷色有后退的感觉；明度和纯度均高的色彩给人以华丽的感觉；明度、纯度均低的色彩使人感到朴实。美术家们正是利用色彩的这些特性，结合其他艺术语言，创造出富有感染力的艺术形象。

由于色彩的冷暖性和感情性关系到人的精神气质和审美趣味以及生活习惯，所以色彩往往富于民族、地方和时代特征。如中国从唐宋后兴起的水墨画、文人画强调色彩的简练、含蓄，而西洋画却着力表现物体色彩的丰富和物理性，使色彩与自然的丰富色彩相一致。

有关色彩的科学规律是指导一般美术实践的普遍法则，较客观而且易于掌握。但色彩的艺术规律则因关系到艺术家的个性、爱好、造诣、经验和创造力，以及观赏者的辨色力、想象力等心理、生理因素而显得异常复杂、微妙。优秀的艺术家可以从一般法则中结合自己的体验、感受和素养，创造出具有个性的色彩效果，使美术作品产生强烈的美感。

线条在造型艺术中是极为重要的一种语言形式，艺术家不仅凭借它描绘客观事物，还通过它表现主观美感和复杂的思想情感。在美术中线条由“点”的延伸而形成，而线条的排列又转换为面的表现。

美术作为视觉艺术的形式是为眼睛而存在的。线条是造型的媒介，它主要是通过视觉而被人们感知的。世界是丰富多彩的，客观世界物体的形状与线条也是纷繁复杂而多样的，因此人们需要增强视觉识别能力。人的视觉偏爱秩序化和条理化的线条，线条更易于被人感知识别也更便于记忆，线条和视觉更能适应与协调。

客观世界的形状虽然很多，但其基本规律和共性特征也是可以发现的。几何学

吴昌硕 花卉

上的点、线、面、体构成了形状，具体地讲是点构成了线，线构成了面。点向一个固定的方向移动会成为直线，点移动的不断变化则成为曲线。在美术造型的二维空间中，线是面的边界；在三维空间中，线是形体的外轮廓线和形体内部结构。所以，线在造型中具有很重要的作用。作为美术的重要艺术语言的线条，能使人在情感上产生多种不同感受，这种感受首先表现为一种心理和情感的效应。例如，水平直线给人以平静、沉稳、舒展、安宁的感受；垂直线给人以挺拔、刚毅、庄严的感受；曲线给人以自由、活泼、流动与愉悦的感受。此外，线条还能表现出一定的空间关系。例如两条粗细不同的水平直线位于同一平面时，粗的线使人感到它离人比较近，细的线则使人感到它离人比较远。艺术家向来十分重视线条的造型及情感表现、美感表现，在运用线条这一艺术语言方面积累了极其丰富的经验。在绘画、雕塑、建筑中，很多名作都在使用线条语言方面创造了惊人的美感效果。

三 美术的种类及性质

中国传统美术的种类主要有绘画、雕塑、建筑、工艺美术。诸多美术种类都具有造型艺术的共同特性，各自又有自己的特点。

绘画是美术的主要种类之一，它运用特定的物质材料和工具，凭借线条、明暗、色彩等艺术手段，在平面（布、纸、墙、木板等）上塑造出视觉形象，以反映社会生活、自然现象以及思想情感、审美体验等。

从使用的工具、材料和技法来区分，绘画可分为中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、壁画、素描等画种。其中有些画种因表现技法和材料的不同，又可以分成不少艺术样式，如中国画又分为工笔画、写意画和小写意画等；版画又分为木版画、铜版画、

唐卡

石版画、丝网版画、胶版画等。

从题材内容来区分，绘画可分为肖像画、风俗画、历史画、风景画、静物画等。

从社会功能和表现形式来区分，绘画可分为宣传画、年画、连环画、漫画、招贴广告画、插图等。

绘画的特点是在平面上（布、纸、墙、木版等）描绘物象。绘画的主要审美特征是只有一个平面，运用点、线、面等各种语言表现形象。它不像雕塑建筑，可从各个角度欣赏；它有自己的局限性，但也给人带来独特的审美效果，产生独特的艺术魅力。绘画对客观的表现不是单纯的描摹，它不仅要经过作者主观感受和评价，还需要作者发挥想象进行艺术加工，塑造完美的艺术形象，更好地反映主体审美需要。

雕塑是运用一定的物质材料，通过雕、刻、塑等手法，创造具有三度空间的艺术品的艺术。

按照雕塑的形态，可分为圆雕、浮雕和透雕（镂空雕）三大类。按照作品题材内容的性质和用途，雕塑可分为纪念性雕塑、装饰性雕塑、宗教雕塑等。

雕塑艺术的主要特点，首先在于艺术形象的实体性。它不仅可以通过视觉去感受，而且可以通过用手触摸去感知雕塑的丰满、光滑、精细等感觉。此外，观赏者还可结合雕塑作品所在的环境，从不同的角度欣赏。

建筑是人类用物质材料创造的具有文化内涵的生活空间。建筑的体裁(类型)一般分为 公共建筑、居住建筑、纪念性建筑、园林建筑等。一个时代和民族的建筑艺术，除了受使用功能和物质技术条件影响外，还受当代政治、伦理、宗教、哲学及审美习惯的影响，并表现为一定的建筑风格。建筑艺术有鲜明的时代性和民族性。

建筑通常要与实用性相结合，有些建筑又带有宗教性或纯观念性、纪念性等。

建筑又被看作综合艺术，它常与雕刻、绘画、工艺等艺术结合成为一个综合体。

建筑是人类的物质生活环境，有赖于物质基础，首先要满足人们物质生活的需要，同时也作为人们艺术审美的对象，是人类重要的物质文化形式之一。建筑艺术是一定的社会意识形态和审美理想在建筑形式上的反映。它运用空间组合、体型、比例、尺度、色彩、质感、装饰等建筑语言，构成特定的艺术形象，以表达时代精神和社会物质文化风貌。正面表现社

会审美理想，是建筑艺术形象的主要特征。

“工艺”含有“工”与“艺”的内容。以传统风格为主的工艺美术包括陶瓷、织绣、漆器、玉器、家具、金属工艺、工艺画、灯彩、戏具和戏装等等；民间工艺美术包括生活日用品（如服饰、首饰、日用器皿等）以及节日喜庆中使用的剪纸、花灯、皮影、香包、玩具、祭祀器等。

工艺美术的范围非常广阔，它涉及人们的衣、食、住、行、用等方方面面。除了极少数工艺美术品主要供人欣赏外，绝大部分是供人使用的物质产品。当然，这些物质产品同时也具有满足人们审美需要的特点，体现了实用与审美相统一的特点。所以，就工艺美术的主流来讲，它是一种实用艺术，是一种美化物质产品和生活环境的艺术。工艺美术的这种实用与审美相统一的特点，也正是工艺美术最主要的特点。

四 美术的社会功能

美术创作的目的是要作用于人类社会。美术以其创作的多样性，联系着人类社会生活的各个方面，因而美术的社会功用并不是单一的，而是多方面的。它以特有的美的形式吸引观者，通过观者发生社会效用。美术作用于社会意识的方式是其他教育方式无法替代的。

美术的功能可以归纳为认识功能、教育功能、审美功能等。这些功能的各种效果互相联系，互相作用，它依靠情感和美感的引导，在潜移默化中得到具体的实现。

美术是对现实生活的反映，是能动的情态式的一种表现，它更集中，更典型。美术作品是人们认识了解社会与客观存在的一种符号。这种符号充满了文化特征，更有助于人们由感性认识向理性认识的升华，更具有情感与说服力，所以更具有精神作用，即教育作用。它在启发观者情感活动的同时提高其思想认识与品德情操。审美功能是艺术最普遍的特性所在，干巴巴的知识传授或说教不是艺术的教育方式，艺术是寓教于美、寓教于乐的一种形式；审美是艺术的普遍共性，它给人以美的享受，使人得到审美的愉悦，正确培养审美能力，形成审美观念、审美理想，净化陶冶其性情与人格。这也是美术的重要作用之一。当人们面对一幅名画时，往往会从中体会到各种优美的形式内涵，在这种艺术美的创造中得到审美满足。总之，美术的社会作用就在于美术作品所产生的文化作用，美术创作是开拓文明，陶冶性情，全面提高人的文化素质、艺术素质的一种社会化活动。

五 美术欣赏的意义

美术欣赏的意义在于使作品最后完成它的创作使命。没有欣赏的作品，即不与观者见面的作品，是不会产生任何社会作用的，美术作品只有通过欣赏才能产生作用。美术欣赏的过程是观者积极思考，根据自己的生活经验以及掌握的知识，对作品加以理解而使作品达到完善的过程。具体作品面对不同的观者将产生不同的效应，但美术作品存在的共同效应是主要的。美术欣赏是为提高人们的文化素质与审美素质，以促进社会发展为目的的。

首先，美术欣赏可以帮助我们开阔眼界，扩大知识领域。人类生活的世界是极其广阔的，生活内容无比丰富，但对每个人来讲，不管他如何见多识广，也不可能观察体验到社会生活的一切方面。然而，借助于古今中外许多优秀的美术作品，却可以使我们形象地接触到许多人生与经历远远不能涉及的广阔领域。以中国美术作品为例，上下五千年，许多绘画、雕塑、工艺和各种建筑艺术，都可以帮助我们开阔眼界，使我们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知识。外国美术作品，更向人们展示了一个广阔世界。所以，通过对古今中外美术作品的欣赏，可以帮助人们周游世界，漫步历史，极大地扩展知识的领域。

其次，美术欣赏可以陶冶人的情操，促进精神文明建设。美术欣赏活动的特点，首先表现在它是一种感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。因此，欣赏者通过对艺术作品的欣赏而提高认识、受到教育。如我国原始社会的彩陶和商周的青铜艺术，以及其他许多巧夺天工、光彩夺目的工艺品，使人深深地认识到我们祖国历史的悠久和古老文化的辉煌，从而增强热爱伟大祖国的思想感情。在欣赏过程中，通过比较鉴别，也可以使我们认识到什么是真善美，什么是假恶丑，审美的评判过程，便是提高精神境界的过程。

第三，美术欣赏是提高艺术素养和审美能力的重要途径。马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”这就是说，按照美的原则创造出来的艺术品，反过来又会对人们起审美的教育作用，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，就是人的艺术素养能力提高的过程。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”讲的就是这个道理。多欣赏一些古今中外优秀的美术作品，多对

日常生活中的美术作品进行审美分析，是提高人们艺术素养和审美素养的重要途径。

第四，美术欣赏是促进学生学习的重要途径。美术欣赏对于美术专业学生及专业作者来说，又是他们进行理论探索，吸取营养，提高专业理论素质，促进专业学习或艺术创作能力提高的重要途径。

六 美术欣赏的特点及方法

在美术欣赏中，人与美术作品的关系绝不单纯是占有和被接受消费的关系。美术作品是作为心灵认识的对象而存在的。欣赏者自由地、愉悦地去认识、品味它，从而获得审美享受。正是由于这种享受主要是精神性的，因而这种精神消费就比物质消费更为自由，它所获得的精神满足也就不同于生理需要得到满足后所产生的那种感官上的快感，而是一种美感。所以，美术欣赏从本质上讲是心灵的高尚的审美活动，同时也是一种创造性的精神活动，美术欣赏是使作品作用于社会的重要过程。

面对美术作品，欣赏者首先是对其形成美的感知，然后是在渗透诸种知识与经验的体验活动推动下产生联想和想象，最后才会对欣赏者的心理功能、思想感情、生活等起到积极的作用和影响。可以说，每个欣赏者都会在循环往复的欣赏活动中逐渐形成自己的审美经验，形成自己特有的审美理想与审美尺度。

美术欣赏必须是积极能动地去进行再一次地创造性认知与评价。也就是说，当欣赏者面对具体的绘画艺术作品时，不要企图从创作者、艺术中介者那里去谋得现成的东西，而要以自己丰富的艺术想象力和联想力，并综合美术欣赏者自己拥有的艺术学养和精神品性去独立地、创造性地开展美术欣赏活动。即欣赏者用自己所有的欣赏知识与能力去直接面对具有可欣赏性的作品，进行独

张大千 黄山拔龙松

立的感知、认识、评判、理解、体味，最后获得独有的艺术享受与审美满足。这样，欣赏者就会获得比他人更为深刻、更为独到的艺术体悟和艺术享受。对作品的内涵阐释和主题精神升华，有时还会大大超过创作者原有的创作认识范围。只有这种具有创造性的美术欣赏活动，才是有力度、有水平的欣赏行为。

欣赏者总是以自己拥有的美术欣赏知识、学养和经验独立地、自由地、创造性地去感受、评判、理解、体味具体可欣赏的作品，从而获得最大限度的欣赏满足。所以，我们把欣赏者在欣赏活动中积极能动地延展、升华原有作品情感意蕴境界的行为，称为艺术欣赏的审美再创造。也就是说，欣赏者的具体欣赏活动不是被动的行为，而是积极能动的精神创造性行为。因此，欣赏者在欣赏具体可欣赏的艺术作品时，尽管要考虑和顾及创作者的创作情感指向因素，但没有必要完全跟着创作者的指挥棒转，或仅在批评家阐释的有限范围内认知与欣赏。高质量的、高水平的欣赏，应是欣赏者敢于越雷池、也敢于抛开批评家既定的规范框架指令，而独立自主地、大胆地对原作进行再创造性认识、批判、赏析和创造——以延展出更有艺术价值的东西。也只有这样具有较强再创造性特征的欣赏，才更加能显现欣赏者的价值。同时，欣赏者的再创造性欣赏，也是对创作者的创造想象和立意构思的有效补充和完善。当然，在欣赏的审美再创造性过程中，也要注意两个方面：其一，审美的再创造，不是欣赏者离开可欣赏性作品之后的自我独立的、创造新作品的艺术创造行为，而是密切地根据原作予以延展和升华的再创造。其二，审美的再创造结果，因欣赏者不同，其结果也相应有所不同。不能要求不同的欣赏者对同一件艺术作品的欣赏再创造结果都是一样的。绘画欣赏的审美再创造结果，是仁者见仁、智者见智、形态各异的，对其不可强求一律，也不可能强求一律。即便是同一件作品被同一位欣赏者所赏析，也会因欣赏时序的前后差异，因欣赏者的心境有别，而得出不同的欣赏结果和满足感。

欣赏美术作品先要能读懂作品，能读懂作品才能品味作品、享受作品、评论作品。欣赏一件美术作品需要具有多方面的知识，也还要有一套相应的方法。概括起来可有以下几个方面：（1）作品表现了什么。美术是以造型为特征的。首先要看作品中出现的是什么形象，是花是鸟，是山是人。不论是具象的还是抽象的作品，都有能看得见的“形”，即使只有点、线或色彩，也可将其看作一种形。（2）透过形分析作品表现的意图、内容或创意。有的抽象作品就是看不出什么创意，或者作者言明就是无意义

的涂鸦。但无意义也算是一种创意。有些时候需要一定的生活、历史、文化知识，才能解析它所表达的内容。(3)知道内容后，分析作品选用了什么形象来表述这个内容，从艺术高于生活、典型性、审美性等角度，分析它的社会价值。(4)分析艺术语言与作品内容的关系，是否充分、恰到好处，或是否别具匠心地运用了构图、色彩、笔触等美术语言使内容更有感染力，更有形式美感等。(5)再综合整个艺术作品的气韵与内容给予综合评价，当然还必须联系社会、生活来评价它的社会价值与学术价值。

评论美术作品应该是感性的也是理性的，而理性是主要的，所以逻辑推理更显得必要。但推理需要知识依据，社会知识、文化知识、生活知识常常在推理中用作比较的依据。如不同流派作品形式的比较，便需要有欣赏知识的积淀。马克思曾在《经济学—哲学手稿》中说：“如果你想得到艺术享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”艺术修养就是欣赏所需要的知识，没有相应的知识，美术欣赏是不能上升到一定层次的。

七 美术欣赏常识的几个问题

美术欣赏与美术史。美术史与美术欣赏互为作用，相互包含。美术欣赏重于作品个案研究，联系文化关系进行评论，与社会现实生活的人文建设相对应。美术史重于整体演进史的研究及美术产生、发展、变化与社会文化的发展规律的揭示。美术史以对历史的思考及评论中分析美术现状与社会文化发展趋势，重在美术文化本身的建设，美术欣赏重社会文化建设。美术欣赏与美术史都与评论结合，而欣赏侧重具体批评与横向研究，美术史重于史料纵向研究，包含着对多元史料的筛选甄别及综合研究；欣赏一般是欣赏者个体的独立精神活动，二者都与复杂的社会文化相联系。

美术欣赏中的美术批评。美术欣赏中的美术批评是审美判断及再创造的科学活动。批评积极地引导欣赏。批评以客观为标准，对作品进行理性思考与评判。批评具有阶级性、思想性及个人倾向性。

批评还具有时代性。批评有助于辨别真善美，具有创造性地发掘作品内涵的作用，担负着使作品更好地作用于社会、使艺术健康发展的职能。

美术欣赏的过程。美术欣赏的主要过程是感受→感知→联想→理解→评论（提高审美认识）→联系实际生活的思考，使作品反作用于现实生活。

美术欣赏包含着复杂的审美心理因素，其中主要有审美体验、审美感知、审美理解、审美评价。这些因素彼此之间既有区别又有联系，呈现出相互作用的关系。

美术欣赏的个人要素。（1）正确的世界观及艺术观。（2）丰富而广博的知识及社会生活经验。（3）一定的专业知识。（4）充满情感。（5）能理性地进行评论。

美术欣赏的要求。（1）要端正学术态度，不盲目否定，不盲目崇拜。（2）联系一切相关知识作出正确的评论。（3）避免主观批评，注意时代性、文化性。（4）不断总结经验，多看评论文章，多写评论作品的文章。（5）多比较，培养创造性地联系现实的能力。

第二章

绘画艺术

第一节 绘画欣赏常识

一 绘画的种类及特征

绘画是美术最主要的门类之一，它使用笔、纸、颜料等物质材料，通过线条明暗等造型手段，在平面上表现形状、体积、质感和空间感等艺术关系，塑造出各种可视形象，借以反映客观现实，表达作者的思想、情感和审美观念。

绘画从工具材料可分为中国画、油画、版画等画种。其中有些画种因使用技法及材料不同又分为不少样式，如版画可分为木版画、铜版画、石版画、纸板画等。从描绘对象的不同范围，绘画可分为人物画、风景画、山水画、静物画等。按社会作用的题材不同又可分为宣传画、年画、漫画、连环画、插图画、广告画等。

绘画在长期的发展中形成了两个大的体系，一是以中国为主的东方绘画，中国人称为国画。它以中国传统的“文房四宝”为物质材料，题材主要有人物、山水、花鸟，技法主要分为工笔与写意两种，艺术语言重视线条及笔墨效果，重视对客观形象、色彩、空间关系的艺术升华。二是产生于欧洲的油画，它以特制的油性颜料及特制的笔作画，多画于布面及木板上。题材主要有人物、静物、风景，技法语言重视体面造型。传统油画注重向自然科学靠拢，造形、色彩、空间处理都以客观现象为主。油画发展到 20 世纪，随着工业革命给人审美观念带来的改变，而形成现代画派。现代油画吸收原始及东方美术的成就，侧重主体（人）的观念，突破客观

(自然)外观现象，而注重艺术的再造性。

绘画的形式是平面造型艺术的形式。绘画艺术通过静止的二度平面塑造三维空间、四维空间的幻象。画家不仅能使可视的具体性、完整性形象留在画面上，也能够通过主观创造性的表现把丰富的思想情感寄寓在作品中。绘画的再现形象都是空间的幻象，画家利用各种透视方法来表现实际空间关系在画面上的形象。

绘画艺术是以物质材料为载体的，这些材料一般是纸、布和墙面这一类平面的空间。绘画艺术造型是利用点、线、面的二维平面性质的基本形状因素来完成的，绘画艺术的具象造型和抽象造型都是一种点、线、面的平面组合。绘画的构成形状、点与线条是客观现实里存在的。线条是一种体面空间的转折和不同色块交界相间的位置显现，是人的想象力的创造物。点的连接和运动轨迹就是线，很粗短的线实际上就是点。点、线是最原始的造型语言和形象元素。物体形象的形状主要取决于外轮廓线的显现，一定的平面也要用线条来规范和表现。

色彩是绘画艺术非常重要的因素，色彩的变化能构成一定的旋律和节奏，具有像音乐一样的功能并且能激发起人们强烈的情感变化。运用不同色彩的色相纯度、明暗亮度、冷暖色调、面积大小等的对比和谐与层次梯度，就可以表现富有韵律节奏的形式美感，也可以再现客观对象的空间关系。用色彩表现出来的三维空间关系同样只是一种平面载体上的空间幻象，而并非三度空间的现实。至于非再现的抽象绘画的色彩构成，其非三维空间性更为明显。

绘画构图的主要任务是物体空间幻象的组织、安排与取舍。绘画艺术通过几何视觉透视和色彩空间透视以及中国画中的散点透视来进行空间组织和平面分割，用重叠遮挡和推测空间的办法来表现物体的三度空间幻象。绘画现

敦煌莫高窟壁画
观音和迦叶

齐白石蛙