

目录

第一篇 青春千古的艺术

——美术鉴赏概论····· ()

专题一 美术的特征和分类····· ()

专题二 美术鉴赏的审美心理····· ()

专题三 美术鉴赏的主要方法····· ()

第二篇 丹青流彩的世界

——绘画艺术鉴赏····· ()

专题一 绘画艺术综述····· ()

专题二 中国绘画艺术鉴赏····· ()

专题三 外国绘画艺术鉴赏····· ()

第三篇 汉唐墨韵的音符

——书法艺术鉴赏····· ()

专题一 书法艺术综述····· ()

专题二 中国书法艺术鉴赏····· ()

第四篇 留聚时空的脉动

——雕塑艺术鉴赏····· ()

专题一 雕塑艺术综述····· ()

专题二 中国雕塑艺术鉴赏····· ()

专题三 外国雕塑艺术鉴赏····· ()

第五篇 凝固旋律的音乐

——建筑艺术鉴赏····· ()

专题一 建筑艺术综述····· ()

专题二 中国建筑艺术鉴赏····· ()

专题三 外国建筑艺术鉴赏····· ()

第六篇 匠心独具的火花

——中国民间传统工艺鉴赏····· ()

专题一 中国民间传统工艺综述····· ()

专题二 中国民间传统工艺鉴赏····· ()

第七篇 云霓彩裳的汉韵

——服装艺术鉴赏····· ()

专题一 服装艺术综述····· ()

专题二 中国服装艺术鉴赏····· ()

专题三 外国服装艺术鉴赏····· ()

第八篇 出神入化的光影

——摄影艺术鉴赏····· ()

专题一 摄影艺术综述····· ()

专题二 中国摄影艺术鉴赏····· ()

专题三 外国摄影艺术鉴赏····· ()

第九篇 方圆突破的华彩

——现代设计艺术鉴赏····· ()

专题一 现代设计艺术的发展及其特点····· ()

专题二 工业设计鉴赏····· ()

专题三 视觉传达设计鉴赏····· ()

专题四 环境设计鉴赏····· ()

第十篇 六合乐章的思维

——新媒体艺术鉴赏····· ()

专题一 新媒体艺术的综述····· ()

专题二 新媒体艺术的鉴赏····· ()

附录(1): 常见美术专用术语····· ()

附录(2): 中外美术流派介绍····· ()

第一篇 青春千古的艺术

——美术鉴赏概论

篇首语

美术是人类最古老、最具普遍性和感染力的艺术学科，是人们通过特定的手法实现思想和感情表现与交流的必不可少的重要形式，是人类精神生活的有机组成部分。作为人类文化的重要形式和载体，美术蕴涵着丰富的文化和历史内涵，以其独特的艺术魅力伴随人类历史的发展，满足人们的精神文化需求。

学习本模块，在于了解美术的基本含义和分类，掌握美术鉴赏的概念、过程、特征和意义；把握美术鉴赏审美的具体内涵，开展美术鉴赏的审美活动。在感知的基础上，能够提出问题，获得理性的认知，提高审美能力。

古往今来，美术在人类文化中一直占有重要地位，其可以陶冶人的情操，提高人的素养，是包括文化、思想在内的社会各方面进步的体现。发扬中国传统艺术文化也是美术教育的重要任务，大学美术教育更应以保护民族文化为出发点，构建保护传统艺术文化的平台，在美术课堂中传承传统艺术文化，使传统艺术认知与美术教育的认知有效结合起来，培养对美术的感悟、表现和创造的理解，提升审美素养和审美能力，这就是我们对传统艺术的传承与发展的贡献。

美术是青春亘古艺术，是因为它具有着无限的生命力！不是吗，从远古的岩画到今天的多种形式——美术，不是时时以它的无限光彩，昭示着它的生命活力吗！

专题一 美术的特征和分类

学习目标

了解美术的基本含义和美术作品的分类，通过了解美术鉴赏的概念、过程和特征，掌握美术鉴赏的意义。在感知的基础上，能够提出问题，获得理性的认知，提高审美能力。

鉴赏认知

● 审美感知

美术是以物质材料为媒介，塑造可视的、静止的、占据一定平面或立体空间的艺术形象的艺术。因此称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料，如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属等，塑造可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。它主要包括绘画、雕塑、工艺、建筑等类型。例如美术大师李可染的画作《万山红遍》（图 1-1-1），从中我们能够

图 1-1-1 李可染《万山红遍》

感受到大师对自然和社会生活的强烈思想感情。这里面有造型的美、有设计的美、有色彩的美、有形象的美、有意境的美、有韵味的美，可谓美不胜收。

● 鉴赏追问

美术作品是不是只有绘画作品，还有哪些类别呢？

美术是一门艺术，类别有很多，绘画只是其中的一个类别。依照不同的划分标准，可有多种分类。

1. 按照空间艺术范畴划分，本书将美术分为绘画艺术、书法艺术、雕塑艺术、建筑艺术、中国民间传统工艺、服装艺术、摄影艺术、现代设计艺术、新媒体艺术等九大类

2. 依照美术在形式语言上不同特征，可以划分为具象艺术、意象艺术、抽象艺术。

3. 按照美术作品的基本语言元素（点、线、面、色）划分，可分为：

（1）西方绘画中的明暗、空间、透视、构图、肌理等。

（2）中国绘画中的笔墨、章法、皴法等。

图 1-1-2 位于吴起镇的红军长征会师纪念雕塑，虽然抽象，但令人怦然心动

其实，在我们的生活中，美术作品比比皆是（图 1-1-2），鉴赏美术作品，是我们生活的一部分。那么，我们该怎样鉴赏美术作品呢？

● 难点解答

用什么方式来鉴赏美术作品呢？

美术鉴赏的对象是美术作品。需要人们运用视觉感知、视觉经验和相关知识对美术作品进行归类、分析、判断、体验、联想和评价，从而获得审美享受，它是一个综合的审美过程。

美术鉴赏是一个获得审美享受的过程。鉴赏者可以从感受、归类、分析和判断到体验、想象和评价，最终理解美术作品和美术现象。所以，美术鉴赏的本质特征是综合的审美活动。

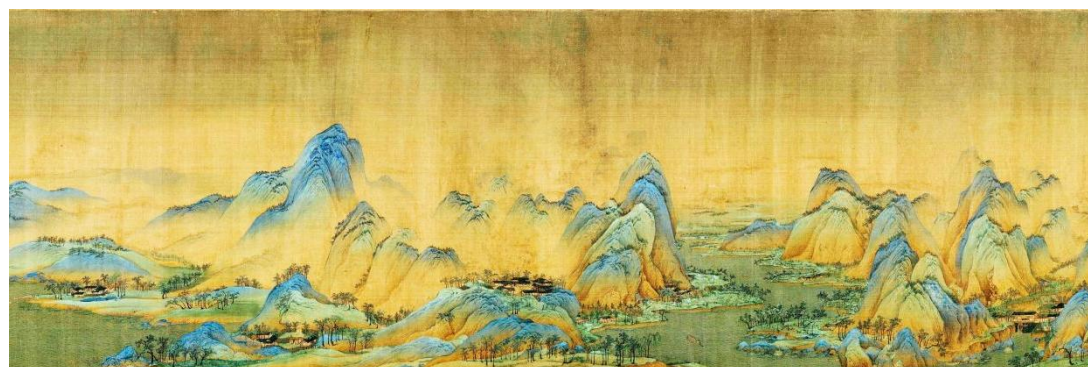

图 1-1-3 北宋王希孟的《千里江山图（局部）》曾经感动了多少代中国人

美术鉴赏的方式多种多样，归结起来，一般是下面四种：

感悟式鉴赏：就是从感觉整个绘画作品的形象入手，通过对民族内在意识、时代精神以及美术观念的表现的理解，最终达到对意境内涵的理解。这是情感与作品的交融式鉴赏，即鉴赏作品所激发出来的各种思想、感触和情绪。“观山则情满于山，观海则意溢于海”（图 1-1-3）。意象性的美术作品大多适用这种鉴赏方式，因为主观化的形象处理是这类作品的主要特点，是表达艺术家情感的主要方式。以写意性为主的中国水墨画最适合采用感悟式鉴赏方法。

形式鉴赏：偏重于对艺术形式（艺术语言）的感知和体验，而且首先强调对形式的把握。这种鉴赏方式更适合与形式感强的、非故事性和情节性的、艺术语言突出性的作品。

社会学式鉴赏：它的核心在于探究、追问，了解作品的主题，发现作品的独特之处，并要了解一定的文化背景，积累一定的知识。美术的文化现象有着特定社会阶层和社会生活的烙印。因此，要理解不同创作目的以及社会背景对艺术家的影响。

比较式鉴赏：这种鉴赏的目的，是为了更好地把握每件作品的特色。有比较才有鉴别。

图 1-1-4 中国绘画强调感性，西方绘画强调理性——《清明上河图（局部）》和《向日葵》的比较

我们需要根据具体情况来分析。美术作品的好坏是可以通过比较来确定的；但在很多情况下，作品之间并不存在谁好谁坏的问题，仅仅是表现方式和风格上的不同而已。比较的内容主要是形式方面的，但形式的差异也可以引导我们去寻找原因（图 1-1-4），这就需要涉及一些社会的因素了。至于具体对比哪些内容，还需要依靠感觉的指引，所以比较的方法其实是几种鉴赏方式的综合运用。

● 艺术升华

美术鉴赏的意义，首先它是美术发展的重要组成部分，是总结美术发展成就的重要手段，对美术作品创作起到了积极的促进作用。美术作品还具有极强的社会价值，它的社会功能主要体现在三个方面，即认识功能、教育功能和审美功能。

认识功能：偏于具象层面，可以帮助人们认识本民族的历史、文化、审美情趣，可以帮助人们认识大自然的秩序和行貌色彩，可以帮助人们认识到如何感知客观

图 1-1-5 南昌起义组画之二（版画）

世界。《南昌起义组画之二》（图 1-1-5）再现了历史的真实性和在真实性基础上的精神层面的发掘。40 多位栩栩如生的人物形象，从领袖到士兵，均安置有度，一丝不苟。画面中的煤气灯作为主要光源，烘托了起义前夜的气氛。灯光由低处向四周放射，不仅突出了起义领导者们的形象，而且营造了画面庄严神秘的氛围。作者用奔放而简练的笔法凝聚了这一永恒的历史瞬间，在人物造型、色彩运用、景物安排上，都匠心独具、大巧若拙，于平淡、真实、自然、朴素之中焕发出一股神奇的力量。

教育功能：重于情感层面。首先是有助于加强德育工作，以美育辅德育；调动智力潜能，提高认知能力，激发人的活力，扩大知识面，促进人的身心和谐发展；陶冶情操，培养健康，丰富的感情世界和提高审美情趣，促进人的科学思维。

图 1-1-6 中国共产党历史展览馆的五组雕塑作品之一《伟业》

雕塑作品《伟业》（图 1-1-6），展现了人民创造历史，人民创造伟业的主题。表现了各行各业的人物形象，凸显“沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰”的豪迈气概。作品中，人物的姿态是奋进向上的，人物的表情是自信饱满的。这是用现实主义的创作手法和浪漫主义的情怀，关照现实生活创作美术作品，让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方。凸显了美术作品的教育功能。

审美功能：集中于精神层面。美术则不仅能作用于人的理性感知，同时还能作用于人的精神，这就是美术的美感作用，或叫审美作用，优秀的美术作品都有一种魅力，使人迷恋，整个心情、精神都感到愉快，满足。在美术的认识，教育功能中，实际上已包含着审美的作用，比如对生命的崇拜，对真理的追求，本身就有着审美因素，以美术作品的形式角度来看，美术的审美功能体现在不同的美术形态中。从李可染的《漓江揽胜》、傅抱石与关山月合作的《江山如此多娇》柯罗的《孟特芳丹的回忆》、希什金的《松林早晨》等中外山水风景画中，我们看到了祖国山河的壮美和异国风光的秀丽从《米洛的维纳斯》米开朗基罗的《大卫》、安格

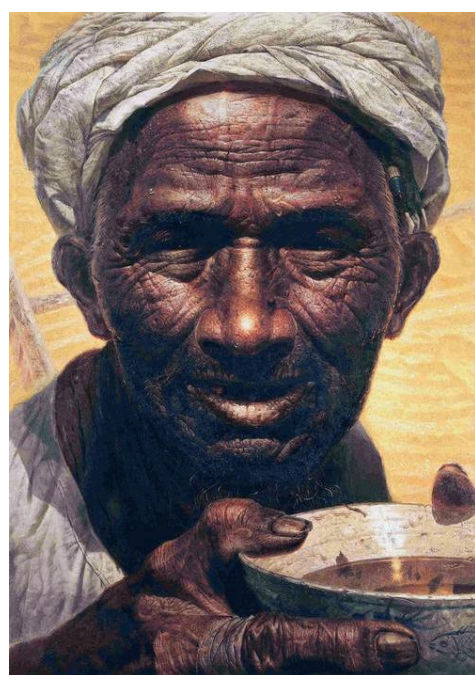

图 1-1-7 《父亲》的美感在于质朴

尔的《泉》、戈雅的《玛哈》中，我们看到了无以化比的人体美；从郑板桥的《竹》、徐悲鸿的《马》、吴作人的《鹰》中，我们看到了形态各异的物与植物的美；从达·芬奇的《蒙娜丽莎》、伦勃朗的《戴金盔的人》、罗中立的《父亲》（1-1-7）中，我们看到人物的精神性格的美；从德拉克洛瓦的《自由引导人民》、米勒的《晚钟》、勃鲁盖尔的《农民舞蹈》、董希文的《开国大典》（1-1-8）、潘鹤的《艰苦岁月》等中外历史画、风俗画中，我们又看到了各类社会事件的美和社会关系的美。美术的史实告诉我们，美术作品的使命，就是反映美、创造美。

图 1-1-7 董希文《开国大典》

自主发展

学习了本专题，你一定会在感性和理性方面有了收获，请认真填写下表，将你的学习体会告诉给大家。

第一篇 青春千古的艺术

专题（1）学习自我评价表

评价项目		完成内容	自我评价
目标达成（20 分）		1. 了解美术的基本含义和美术作品的分类；2. 掌握美术鉴赏的意义。3. 在感知的基础上，能够提出问题，获得理性的认知，提高审美能力。	
主动学习表现	提出追问（10 分）	学习中，你提出了那些问题，列出来吧：	
	回答问题（10 分）	学习中你回答了那些问题，写出来吧：	

审美水平提高	人文积淀 (10分)	从四种鉴赏方式谈,你积淀下了哪些美术文化知识?	
	人文情怀 (10分)	从四种鉴赏方式的角度,你对美术作品的人文情怀怎么理解?	
	审美情趣 (10分)	从四种鉴赏方式的角度,说说你的审美情趣有哪些提高?	
实践创新意识	解决问题 (10分)	学习中,你解决了哪些知识的问题,列出来吧:	
	运用知识 (20分)	你能运用本专题的美术知识解决什么问题吗?	

说明:表格的主要内容是学生的自我评价:为“学习目标达成”“学习表现”“审美水平提高”和“实践创新意识”四个方面,学生在学习后自己填写、如实打分。“自我评价”一栏,要写明打分理由。

专题二 美术鉴赏的审美心理

学习目标

了解美术审美的三个过程,把握美术鉴赏审美的感悟世界的具体内涵;能够运用美术鉴赏审美的三个层级特点,开展美术鉴赏的审美活动。

鉴赏认知

● 审美感知

什么是美术的审美,有哪三个过程?首要的问题是什么?

在美术鉴赏中,人们总要按照一定的审美理想、审美标准、审美趣味,从作品中获得对于艺术形象的具体感受和体验,展开联

图 1-2-1 民间工艺品——布老虎 (1)

想和想象,进行分析和判断,并伴随一系列的情感反应,从而对作品作出某种审美评价,得到某种精神上的满足,获得一种审美享受。这就是艺术的审美。

鉴赏民间工艺品“布老虎”(图1-2-1),首要是情感的问题,千百年来中国百姓寄予“布老虎”身上的愿景与期许,是我们在鉴赏“布老虎”(图1-2-2)时的首要思考。但不仅仅于此,艺术的审美要对艺术作品有感性认知和视觉印象,还要对艺术作品的表现技巧、形式语言、思想内容、艺术倾向、社会背景等方面,进行理性的分析、研究并做出判断,所以这种情感活动带有很强的理性色彩。比方说布老虎,我们只有从它的表现技巧、形式语言、思想内容、艺术倾向、社会背景,对它进行具体的解读和赏析,才能够揭示出布老虎的艺术特色和文化内涵,使人们对艺术作品的审美认知能力,得到一个由浅到深、由表及里、

图 1-2-2 民间工艺品——布老虎(2)

由感性到理性的提升过程。

艺术鉴赏是一个享受美的过程,是审美主体运用视觉感知以及自身的审美经验、文化知识对艺术作品的艺术形象进行感受、理解和评判的审美过程,是鉴赏主体对艺术作品展开的一种积极、主动的审美再创造活动,也是鉴赏主体对艺术作品由感性认识到理性认识的过程。

因此,“以感知激发情感(审美感知与观照)”“以情感驱动想象(审美感兴与体验)”“以想象感悟意蕴与价值(审美感悟与升华)”这三个过程,就构成了艺术审美的感性上升到理性的审美认识的全部过程。

● 鉴赏追问

什么是艺术的感知与观照,为什么重在“感知”,是“有意注意”与“无意触发”?

在艺术鉴赏中,艺术感知与观照所需要调动的艺术心理,主要是“注意”和“感知”。

首先是“艺术注意”,这是指审美主体的心理活动在审美对象上的集中和停留。一般有两种情况:一种是“有意注意”,一种是“无意注意”。

“有意注意”是鉴赏主体带着鉴赏的目的去注意艺术作品,调整好心态、清空掉杂念,做好进入鉴赏活动的准备,从而进入了“艺术期待”。例如去看画展,或者专门审视一幅画、一幅字、一件设计作品等。

“无意注意”则是在不自觉、无目的的情况下,由于感觉器官受到了外部的一些刺激,鉴赏主体被对象吸引并产生了激动的情感和丰富的想象,从而进入审美活动。例如,走在街上,忽然看到一则楼宇广告;进入公园,忽然看到一座仿古建筑。摄影作品《大眼睛》,曾经在多个城市作“楼宇广告宣传”,多少人无意注意到它而怦然心动(图1-2-3)。

一般而言,“艺术注意”集中和停留在审美对象的外在形式上,而艺术的外在形式就是艺术对外表达的艺术“语言”符号,比如:点、线、面、

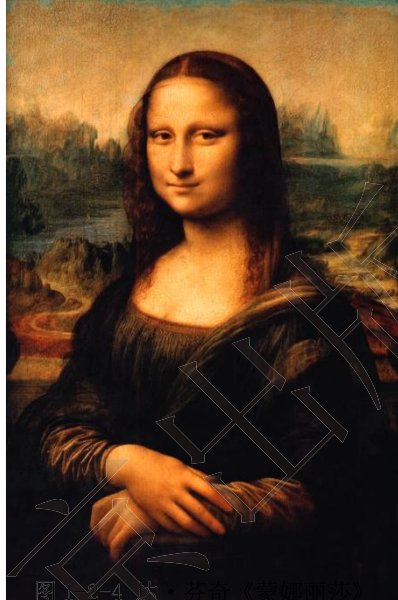

图 1-2-3 中国希望工程标志性图片“大眼睛”(摄影作品)

形体、空间、色彩、光影、比例等形式要素及其排列组合。这些形成了美术作品特有的形式美。

美术作品引起了鉴赏主体对作品的审美注意，于是进一步对美术作品进行审美感知。在审美的这一层面上，感觉通过感觉器官去感受、反映事物的个别属性；知觉则对感觉所获得的信息进行整合加工，反映事物的整体性概貌。这个过程就叫“感知”。

“观照”，是在美术鉴赏的初始，鉴赏主体对作品的外在形式产生了一些散乱的、无意识的感知，随着对美术作品的审美注意，鉴赏主体充分调动各种心理机制，以通联想、想象等方式，反复观照部分和整体、整体与部分之间的关系，如《蒙娜丽莎》（图 1-2-4），把原本抽象的艺术“语言”符号组合成具体的、整体的艺术形象，进而转化为作品的整体艺术形象，能够使鉴赏者领会到“美术语言”特有的审美价值和意义的过程。

● 难点解答

很多人理解不透“审美的感兴与体验，是一个调动情感与活跃想象的过程”。说得直白一点，就是运用自己的审美感受，引发艺术想象的活动，这是一个领会“美术语言”特有的审美价值和意义的过程。

美术鉴赏的审美过程是一个心理过程，贯穿着情感与想象的参与。情感是审美过程中最活跃的因素，而想象是审美心理活动的本质。在美术鉴赏的审美过程中，形象凝聚着情感，而情感驱动着形象与想象的链接。美术作品中丰富的“内涵”和“意味”把审美感知和审美感悟联结在了一起，给审美打开了一个意蕴丰富的感悟世界。

鉴赏主体把感知阶段所提供的表象和已有的审美经验、文化知识结合起来，将自己的情感因素融入到作品中去，达到一种心物交融、情景共生的审美体验状态。这是理性认识的基础。

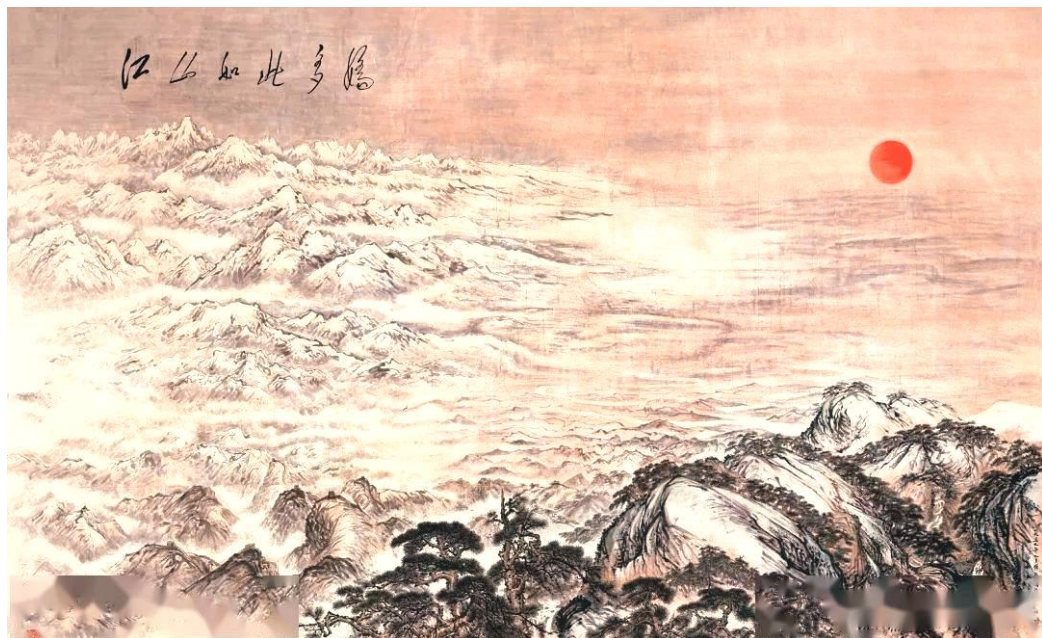

图 1-2-5 鉴赏《江山如此多娇》，审美主体获得了生命力的高扬和自身价值的肯定基础。一般是先从内部引起，在身体上发生反应，这种从内部产生的感觉和反应将会引发一种情感，适合这种情感的形式便会产生相对应的美感。这就是“感兴”。

图 1-2-6 敦煌壁画《飞天》（局部）

审美主体把自己的主观感情转移或映射到审美对象身上，然后再对之进行鉴赏和体验。在审美体验中，审美主体不仅得到了生命力的高扬、自身价值的肯定（图 1-2-5），而且还认知和把握到了客观世界的存在。情感因素一旦被激发，就成为审美的动力。此时，鉴赏主体开始全面深入作品，融入自己的审美情感，运用联想、想象、情感等审美心理因素进行艺术的再创造，并从中获得强烈情感体验。例如敦煌壁画《飞天》就能够引发人们无限的联想和想象（图 1-2-6）。

在美术鉴赏中，鉴赏主体不仅会对作品具有感性形式的直接感受，而且还能够更加深入地感受更为深刻的内涵和意义，往往运用记忆、想象、情感等，将已有经验与眼前的美术作品联系起来，利用重组、联想、再造等方式，对美术作品进行更深入的分析、猜测、揣摩、品味和体验。经过对作品形象的反复观照、联想体验，鉴赏主体会更深入地了解作品的历史背景、社会思潮、

艺术风格，并逐渐理解到外在形象中所体现的社会生活含义，以及所蕴含的思想感情和内涵意味，从而领悟作品中蕴含的深刻的思想意蕴，进行艺术的再创造，使审美主客体达到心物交融、情景共生的精神境界。

● 艺术升华

审美的感悟与升华，就是探讨艺术意蕴与审美意义。

鉴赏主体透过作品的形象层和意味层，体会和领悟到作品的深层艺术意蕴和审美意义，这是鉴赏主体在感知和体验基础上达到的最高精神境界，即由感性认识上升到了理性认知。毫无疑问，美术鉴赏审美过程的最高境界就是作品的艺术意蕴与审美意义的领悟。

美术作品的最高级层次是内在的艺术意蕴，它具有丰富性、模糊性、不确定性等特点，给鉴赏主体提供了更广阔、更丰富、更立体的想象空间。也就是说，鉴赏主体在艺术意蕴和

图 1-2-7 摄影《东方红》，“立象以尽意”“言有尽而意无穷”（袁毅平摄）

审美意义的领悟时有很大的能动性和自由度。这就是所谓的“立象以尽意”“言有尽而意无穷”。摄影《东方红》（图 1-2-7），恰恰是给了鉴赏者丰富的想象空间，因而得到更多受众的赞赏。

在美术鉴赏中，随着鉴赏主体对审美作品深入的理解，主体与客体、感性与理性、形象和思维、具体与抽象达到了水乳交融的高度融合状态，鉴赏主体便可以更深入、更理性地把握和领悟作品的内在意蕴和它所表现的社会生活的本质、内在规律等。例如作品中所蕴含的民族信仰、人生境界、时代精神、哲理思考等理性和意味。并由此领悟到“美”的境界，将艺术的“体验”层上升到“超验”层，产生豁然开朗的瞬间飞跃，获得情感的满足和审美的愉悦，得到心灵震撼和精神升华。例如，登上长城远眺的时候，你难道没有精神的振奋与愉悦吗？（图 1-2-8）。当然，这需要鉴赏主体具有较好的艺术知识储备和审美经验基础。

图 1-2-8 摄影《长城早晨》，得到心灵震撼和精神升华（天仪摄）

我们说，美术鉴赏的审美过程是一个由表及里、由浅到深、由低到高、由感性到理性的审美认识过程。在这个过程中，鉴赏主体首先审美感知作品的外在形式和观照作品的整体概貌，进一步调动情感与想象对作品进行感兴和体验，最后在情感体验中获得审美感悟和升华，顿悟到艺术的深层意蕴和审美意义。

通过美术鉴赏的审美活动，可以培养鉴赏主体对美的事物、美的形式的辨别力、敏感性和感受力，提升鉴赏主体的精神境界和艺术追求，使审美主体自身得到和谐向上的发展，实现提升鉴赏主体的精神境界与促进审美主体和谐发展的审美追求。

自主发展

学习了本专题，你一定会在感性和理性方面有了收获，请认真填写下表，将你的学习体会告诉给大家。

第一篇 青春千古的艺术

专题（2）学习自我评价表

评价项目	完成内容	自我评价
------	------	------

目标达成（20 分）		1. 了解了美术审美的三个过程；2. 把握美术鉴赏审美的感悟世界的具体内涵；3. 能够运用美术鉴赏审美三个层级的特点，开展美术鉴赏的审美活动。	
主动学习表现	提出追问（10 分）	学习中，你提出了那些问题，列出来吧：	
	回答问题（10 分）	学习中你回答了那些问题，写出来吧：	
审美水平提高	人文积淀（10 分）	美术鉴赏审美的三个层级，需要哪些美术文化知识？	
	人文情怀（10 分）	从人文情怀的角度，你能理解美术鉴赏审美的“感悟与升华”吗？	
	审美情趣（10 分）	鉴赏《蒙娜丽莎》，说说你的审美情趣有哪些提高？	
实践创新意识	解决问题（10 分）	美术鉴赏的审美活动有什么意义：	
	运用知识（20 分）	网上搜集《故宫》的资料，小组内开展中国古代建筑的鉴赏活动。	

说明：表格的主要内容是学生的自我评价：为“学习目标达成”“学习表现”“审美水平提高”和“实践创新意识”四个方面，学生在学习后自己填写、如实打分。“自我评价”一栏，要写明打分理由。

专题三 美术鉴赏的主要方法

学习目标

了解美术审美的三个层级，把握美术鉴赏审美的感悟世界的具体内涵；学会用心灵的体察去感悟、体味美术作品的方法；从美术鉴赏“心境共鸣三个阶段”“超越感知”，提高审美能力。

鉴赏认知

● 审美感知

美术作品的审美感知首先从色彩开始，就是我们常说的“色美以感目”。

色彩（图 1-3-1）是一种视觉感受，来自外界的一切视觉形象，如物体的形状、空间、位置以及它们的界限和区别都由色彩和明暗关系来反映。因此，色彩在人们的社会活动中具有十分重要的意义。

人类长期生活在色彩环境中，逐步对色彩发生兴趣，并产生了对色彩的审美意识。美术的第一形态便是色彩。在建筑、雕塑、绘画、工艺领域都能直观地表现出色彩的美感。

色彩是一种艺术语言，美术作品中色彩运用的合理性直接影响作者情感的表达以及鉴赏者的感受，合理的色彩运

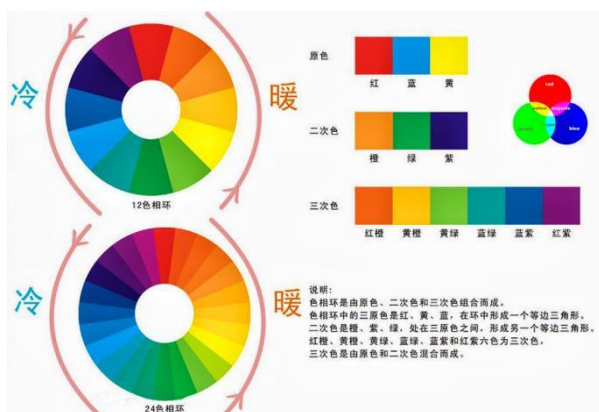

图 1-3-1 三原色(或色料三原色)混合生成新色光(或新颜色)的圆形图

图 1-3-2 冷暖色调的对比

用能够让美术作品能够具备震撼人心的强大力量。中国古代画家极其重视色彩的运用，除了生动逼真、合乎情理，还要写意以言志。于是，精工细丽者有之，设色浓重典雅者有之，造型周密端庄者有之。他们通过色彩，强调画面诗的意境，追求诗意的含蓄性表达。在对客观形象把握和刻画上更注重自然色彩的表现，因而刻画物象细腻、传神。

色彩的类型主要分为两类：

其一，按照色彩在视觉上的效果分类，分成彩色与中性色。其中中性色主要是灰色、黑色与白色。把黑白灰运用在美术作品当中，能够降低纯度，还能够提升明度，降低对比度，从而让强烈的作品色彩

进一步的柔和化，呈现出各种色彩意境之间相互的融合。

其二，按照人对颜色的感觉分类，分成冷色调与暖色调。例如蓝紫便属于冷色调，而红、橙属于暖色调。事实上，色彩并没有冷暖之分，主要代表色彩的不同使人在心理上产生不同的感受。

色彩既是一种感受，又是一种信息。人们观察物体时，视觉神经对色彩反应最快，其次是形状，最后才是表面的质感和细节，所以在美术中常有“远看色彩近看花、先看颜色后看花、七分颜色三分花”的说法。这生动地说明了色彩在美术设计中的重要意义。

不同的色彩具有不同的象征性，例如：嫩绿色、翠绿色、金黄色、灰褐色就可以分别象征着春、夏、秋、冬。其次还有职业的标志色，例如：军警的橄榄绿，医疗卫生的白色等。色彩还具有明显的心理感觉，例如冷、暖的感觉，进、退的效果等。另外，色彩还有民族性，由于环境、文化、传统等因素的影响，各个民族对于色彩的喜好也存在着较大的差异。充分运用色彩的这些特性，可以使我们具有更深刻的艺术内涵，从而提升自身的文化品位。

图 1-3-3 梵·高《夜间室内的咖啡馆》

在美术作品中，色彩的运用涉及到了光源色的运用，如塞尚的《米丹之家》。固有色运用，如安格尔的《土耳其浴室》。环境色的运用，如在梵·高的油画作品《夜间室内的咖啡馆》。而更为重要的是色彩表达的整体性与和谐性，因为在美术作品的创作过程中，运用色彩是手段，表达情感是目的。不仅应当注重色彩上的表达，更要确保色彩表达所具备得整体性与和谐性，保证色彩和画面能够统一和谐，充分地表达出创作者自身的思想与情感。

图 1-3-4 保罗·西涅克《格鲁瓦灯塔》

长时间以来，色彩在人的生理和心理方面产生出不同的反应。例如，当人们看到红、黄、橙色时，在心理上就会联想到给人温暖的火光以及阳光的色彩，因此给红、黄、橙色以暖色的特征。在生理上，由于这几种色光的波长比较长，有扩张及迫近视线的现象，在视觉上有拉近距离及扩散感。例如《格鲁瓦灯塔》（图 1-3-4），在水天一色之中富于激情，用红色作为基调，使色彩鲜明和谐、远近产生秩序感。可当人们看到蓝、青色，在心理上会联想到大海、冰川的寒意，

给这几种颜色以冷色的特征。在生理上，冷色波长较短，会产生视觉上的后退感和收缩感。由于心理作用与社会活动的参与，不同色彩会对人产生兴奋、愉快和压抑等感觉。

● 鉴赏追问

美术作品的最高艺术境界是什么？怎样理解美术作品意蕴的表达特点？

美术作品的意蕴：是画家隐藏于作品中的最高艺术境界。创作者通过艺术构思将作品的神韵包藏在线条与色彩构成的画面之中，如同寓言将某一哲理包容于故事之中一样，将作品的意蕴深藏于作品内部，让鉴赏者靠心灵的体察去感悟、体味。正所谓“象外之象”“景外之景”“韵外之致”“味外之旨”。郑板桥画的竹、朱耷画的鸟、徐悲鸿画的马（图 1-3-5），

图 1-3-5 徐悲鸿笔下的马不仅拥有优美的体态，还具有勇猛的活力和坚韧的耐力（局部）

这些经典美术作品不仅真实再现了事物的形貌色彩，更重要的是真实地表现了人的思想感情，委婉地传达出画家对生命的诠释。

意蕴表达的特点：一件美术作品的意蕴表达，首先是创作者将情感意蕴融入作品的意象之中，在这一过程中，想象与情感起了内引的作用。当创作主体头脑中的表象抽象为概念，理性思维便开始了表象升华为意象，则迈出了形象思维的最关键一步。表象经过主体的加工改造，融合了主体的思想感情，意蕴也随之落地生根，深深地融化在作品的线条与色彩之中。《蒲塘秋艳图》（图 1-3-6）的鉴赏，不正可以按照这样的过程来的吗！创作者的精神世界是丰富多样的，因此，传达思想意蕴的表现方法也是多种多样的。美术创作总是体现着创作者对“精神家园”的找寻，他们充分发挥自己的主观意识，将人生之徒劳而绝望、欢喜而幸福、崇高而赞美、羡慕而向往等情感融入线条与色彩之中，自由地表达他们对世界的看法。但由于创作者的文化教育、生活经历、感情波折不尽相同，自身的文化理念、价值取向、精神资源、审美心理意识及创造能力等也不尽相同，意蕴的表达也会各有特点。

观赏者在鉴赏作品时，对作品意蕴的理解既有共性的审美意识，又有个性的审美理解。共性审美意识是把审美对象带给人的个别、零散、偶然的意蕴，经过选择、提炼、加工、改造，使之具有一定的代表性和普遍性，从而揭示出生活的某些本质的美。审美个性的理解，主要从两个层面进行：首先是以感受、理解和评判为主的理性鉴赏性接受，其次是以审美感受为主的浅层次观赏性接受。

美术作品的意蕴，绝不仅仅是轻松的赏心悦目，

图 1-3-6 清 恽冰《蒲塘秋艳图》

而是起兴动情，激发内心深处冲动的“东西”，能使读者反复玩味，得到某种启发而产生情感上的共鸣。所以不管是创作还是鉴赏美术作品都应当努力营造和挖掘作品能引起人们共鸣的东西。应当通过分析比较、挖掘作品、把握深层意蕴，通过意象传达作品的意义和价值。

鉴赏美术作品的意蕴需要表达。意蕴的表达是一个有想象、有创造、有批判、有鉴赏的审美过程，而这些都源于创作者的冲动与激情。意境是只可意会不可言传的艺术形象，而优美的意境总是借助丰富的想象来营造。如吴冠中的《江南水乡》（图 1-3-7），寥寥数笔，简单设色，就能调动起观者的想象和联想。所以，想象在美术鉴赏中的作用至关重要，它包括两种基本力量，即“再造”和“创造”。美术创作需要依靠想象来进行艺术构思，而艺术想象源于对生活的历练和体验。因此，要提高自己的艺术想象能力，就需要奔向生活的十字街头，亲历体验生活，构筑深厚的生活功底。美术的鉴赏上活动首先要“再现”生活场景，这是“再造”的过程。针对作品，总结对生活艺术体验的经验，结合时代精神对各种生活现象进行选择、提炼、加工、改造、虚构，从而形成审美意象，将其艺术地融入作品的意境中，把对生活的艺术体验转化为美术作品，这是“创造”。

图 1-3-7 吴冠中《江南水乡》

● 难点解答

美术鉴赏就是鉴古今、平优劣、定高下。鉴是手段，赏是目的。美术鉴赏者必须具备美术基本知识和识别美术类别和一般方法，同时鉴赏者创造性的参与才能是美术作品的意义得到完善和升华，这是一个“超越感知”的过程，是提高艺术感知力的过程。

所谓“超越感知”，是说在美术鉴赏活动中，运用自己的视觉感知、过去已有的生活经验和文化知识，对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断，从而获得审美享受，并理解美术作品与美术现象的活动。“超越”，是在一系列感性认知基础上的理性的升华。达到了鉴赏主体与鉴赏客体的统一；感性认识与理性认识的统一；差异性与共同性的统一；审美经验与审美再创造的统一；制约性与能动性的统一；享受与判断的统一；教育与娱乐的统一。

那么，如何提高人们的艺术感知力呢？

首先，用质疑激发灵感引导感知。为什么这样画？为什么用这种色彩？换个角度、换个环境不好吗？这种有针对性的质疑，往往是掀开鉴赏作品面纱的一角，由此追问下去，常有很好的收获。瓦西里·康

图 1-3-8 俄国 瓦西里·康定斯基《构图八》

定斯基认为“色彩和形式的和谐，从严格意义而言，必须以触及人类灵魂为原则。”他的画作《构图八》（图 1-3-4）用圆形、半圆形、三角形、矩形和直线的几何语言对内心世界作了精细微妙的表现。为什么要这样表现？画中为什么看不出画家情感的流露？为什么线条和色彩只有冷静的形式安排？画面的诸种形式之间有没有必然的逻辑关系？这些都是我们在

鉴赏活动中需要解决的问题。继续追问，它们在色彩的帮助下产生了什么样的相互作用？构图的形式意味具有什么样的内涵，唤起了怎样的审美愉悦？这就是“用质疑激发灵感引导感知”。

其二，造型探索是感知的温床。美术作品都有造型，不管是建筑、绘画、民间工艺品还是其他美术类型，造型都是首要的元素。在鉴赏活动中，我们主张将造型探索游戏化，就像

图 1-3-9 泥塑 中国民间美术艺术的一种

小学教材的《色彩的魔术师》《奇妙的倒影》《假如我变小》等有趣的绘画游戏引起孩子们的兴趣一样，用游戏化的引领去探索色彩的调和效果、干湿程度以及用笔用色的方法，探索实践过程就是最好的鉴赏过程。例如，可以用泥塑开展发散思维、提高兴趣、探索创新的活动（图 1-3-9），是提升艺术感知能力的良好手段。

其三，鉴赏评述提供艺术感知的氛围。美术作品的鉴赏对于

美术的传承与发展起着关键的作用，对于审美素养的提高有着不可替代的作用，也是发展艺术感知力的重要途径。美术作品是艺术家经过精心的构思，反复的锤炼而得出智慧的结晶，我们在获得审美愉悦的同时，还应进一步了解作品的思想内涵、形式、风格特征、相关历史与社会背景，以及作者的思想、情感等方面内容，在了解中提高视觉感受、理解与评述能力，从而形成自己的领悟系统，形成自己对美术作品的独特感知力。

回归到大自然感悟灵性，是最为有效的一种鉴赏方法。大江大河的磅礴气势，高山小溪的细致清凉；边塞的风声，江南的桨声；东北的红高粱，南国的滨海岛；古典的建筑，异国的风情；花海，竹林，翠鸟，鸣蝉；这些令人无极享受的自然风景，赋予了艺术家心底最纯真的灵感，孕育出了多少不朽的力作。鉴赏作品时回到那时、那地，感知大自然给予创作者的灵感，你也就有了鉴赏的灵感。

● 艺术升华

美术鉴赏最终结果要达到“心境共鸣”，这是鉴赏过程中的一种心理现象，在鉴赏过程中鉴赏者的思想感情同作品蕴含的思想感情相通或基本一致，产生感应交流，引起一种强烈的情绪激动。叫做心境共鸣——“心”指的是情感，“境”指的是情境。

情感的共鸣来自两方面的移情力，一是创作者“移我情”，将自我情感移入作品；一是美术作品对鉴赏者，产生“移他情”的魅力。所以艺术传递情感是一种双向运动：一方面是创作主体表现情感；一方面是鉴赏主体体验情感和生发情感。前者，指的是画面表现的情感和潜藏的情感；后者是触景生情，生发的情感。例如，晚上欣赏灯光下的国家大剧院（图

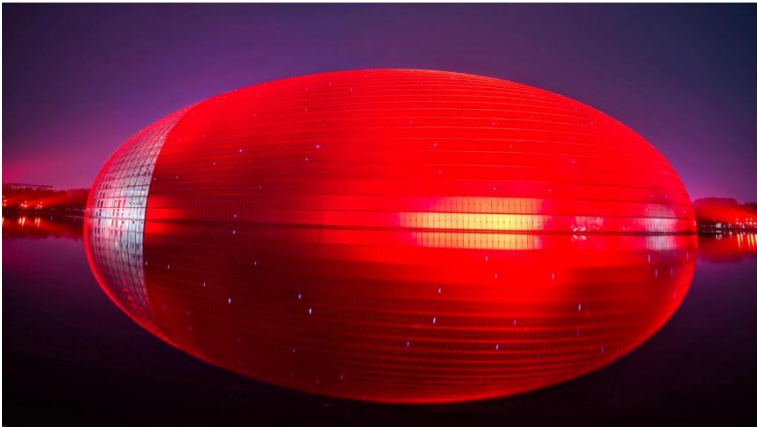

图 1-3-10 建筑 中国国家大剧院

1-3-10），从画面表现的情感到后来你油然而生的那种情感，是不是构成了双向运动。

美学家伊斯特曼举了一个例子：那些坐在船舱里读报的人们只是为了打发时间想尽快过河，而坐在甲板上鉴赏景色的人们都是对旅途的短暂感到遗憾。对前一种人来说，过河是实际目的，对后一种人来说，浸沉于美景的鉴赏，超越了他渡河的实际愿望，他获得的是一种审美经验。如此看来，产生情感共鸣主要看与主体的情感态度。唐代诗人白居易说：“感人心者，莫先乎于情”，与作者同声相应、同气相求、爱其所爱、憎其所憎、悲欢与共、思想感情的交流感应。同时也是鉴赏者对美术作品进行感知、理解、想象等一系列心理活动的过程。包括与认识过程相伴随的主观感受与情感活动的相互联系、相互渗透。有三个阶段：

第一，审美注意和审美期望。在这一阶段，鉴赏者对美术作品产生精神需求，人们在意识上对审美对象产生兴趣，并高度集中，表现为鉴赏者对审美对象的凝神观照。

第二，审美感知与审美情感。对美术作品的色彩、线条、形体、构图、动态等发生感性的、自然的直接关系。在人的情感中激起类似的、结构基本相同的样式，从而使人感受到悲哀、欢快等各种情感。在审美感知中，各种艺术形式的美都能给人感官上的愉悦，在人们心目中激起共鸣，使人的思维、记忆、想象等都活跃起来达到一种兴奋状态，产生丰富的情感。

第三，审美理解与审美想象。这是在感受的基础上进而把握作品的意味、内容、技巧、象征意义等，只有直觉是不够的，要对美术作品进行深入全面地理解和认识，才可能深刻地感知作品，整体地把握作品，与之产生共鸣。

优秀的美术作品首先必须具有感染力，能以某种情绪或精神打动读者，引发读者的情感体验，进而引发更深层次的精神活动，如思考、批判等。看到著名的雕塑作品《大卫》，我们会感受到一种力量，一种充溢天地的阳刚之美（图 1-3-11）；面对著名的油画

《父亲》，我们会为他脸上沟壑纵横的皱纹深深打动。情感共鸣的产生除了来自于美术作品的激发以外，也来自于我们的生活体验。有一颗善感的心，有一种悲悯的情怀，有一定的艺术感受力，才能在艺术鉴赏活动中产生情感共鸣和审美体验。

情感共鸣的定义应该是：两个人的日常行为和生活中产生了一种灵魂上和精神的无限延展和沟通。对事物的看法和理解基本一致，达到配合默契的交往。

英国视觉艺术评论家克莱夫·贝尔提出“艺术是意味的形式”的论断。他把艺术品作为审美对象，提出只有具有“有意味的形式”的作品才是真正的艺术品。也只有具有“有意味的形式”的作品才会使人产生审美感情，才能引起人们的心境共鸣。我们认为，这话是有道理的。

图 1-3-11 雕塑 大卫像（局部）

自主发展

学习了本专题，你一定会在感性和理性方面有了收获，请认真填写下表，将你的学习体会告诉给大家。

评价项目		完成内容	自我评价
目标达成（20 分）		1. 把握美术鉴赏审美的感悟世界的具体内涵； 2. 学会用心灵的体察去感悟、体味美术作品； 3. 从美术鉴赏心境共鸣三个阶段“超越感知”，提高审美能力。	
主动学习表现	提出追问（10 分）	学习中，你提出了那些问题，列出来吧：	
	回答问题（10 分）	学习中你回答了那些问题，写出来吧：	
审美水平提高	人文积淀（10 分）	美术鉴赏审美的三个层级，美术鉴赏审美感悟世界的具体内容是什么？	
	人文情怀（10 分）	从人文情怀的角度，理解美术作品的意蕴。	
	审美情趣（10 分）	简单说说美术鉴赏的超越感知和心境共鸣的三个阶段。	
实践创新意识	解决问题（10 分）	美术鉴赏的审美有哪些步骤，请概括出来：	
	运用知识（20 分）	欣赏齐白石的《虾》，运用本专题的审美方法，谈谈自己的审美感受。	

说明：表格的主要内容是学生的自我评价：为“学习目标达成”“学习表现”“审美水平提高”和“实践创新意识”四个方面，学生在学习后自己填写、如实打分。“自我评价”一栏，要写明打分理由。

第二篇 丹青流彩的世界

——绘画艺术鉴赏

篇首语

从这里，我们走进丹青敷彩、翰墨溢香的世界，领略一幅幅饱满有致，意味悠、生机勃勃的作品，带给我们的灵动飘逸、洒脱俊逸而又有法有度的审美享受。虚实相间以心感应自然，入微物体赋物以灵动的色彩，不求妙肖自然，唯求得其神采。正如美学家朱光潜先生所说：“使本来只有物理的东西可具人情，本来无生气的东西可具生气。在寻靠事物之中表现不寻常的意义，这是我创作中的追求的理想境界。”

中国画和西画，原本有着截然的不同，是文化的追求还是还是历史的勾陈！学习本篇，在于了解中西方美术发展脉络，把握中西方绘画特点和审美特征，正确认识中西方绘画的差异，在比较鉴赏中把握“写实”和“写意”的本质，学会正确鉴赏中西方绘画的方法。在感知的基础上，能够提出问题，获得理性的认知，提高审美能力。

从黄河流域的原始岩画，到当代大师的煌煌巨制；从法国拉斯科洞窟的壁画，到美国大都会博物馆的珍藏异宝，全世界的美术作品，成就了这个丹青流彩的世界。在东西方思想强烈碰撞的今天，中西方绘画的发展若能抓住自身特点、取他之长补己之短，必能续写出更加绚烂的中西绘画文明。

专题一 绘画艺术综述

学习目标

了解中西方美术发展脉络,把握中西方绘画特点和审美特征,正确认识中西方绘画的差异,在比较鉴赏中把握“写实”和“写意”的本质,学会正确鉴赏中西方绘画的方法。

鉴赏感知

● 审美感知

❖ 中国绘画艺术的发展。

中国的绘画艺术成在世界绘画领域具有不可替代的地位。在中国文明发源地的黄河流域发现的原始岩画(图 2-1-1),用日月星辰、飞禽走兽来表现自己的信仰和愿望,这些极其简单的图案标志着中国绘画历史的起源。夏商周时期,青铜器的出现使中国美术得到了重大的发展。当时的绘画目的主要是作为装饰,风格神秘而庄严。它为中国绘画艺术的发展打下了良好的基础。

秦朝建立了中国历史上的第一个封建王朝。这一时期的绘画特点表现在建筑壁画及与其相关的画像石和画像砖上。到东汉末年,这种绘画风格一直在延续和发展。

三国两晋南北朝是中国绘画发展的重要转变时期,在壁画的基础上,引入了佛教文化,重要的代表有新疆克孜尔石窟、甘肃麦积山石窟和敦煌莫高窟。以文学为题材的绘画和人物肖像画成为这一时期最杰出的代表作,代表有顾恺之的《洛神赋图》《木雁图》和卫协的《诗经·北风图》。山水画和鸟语画

图 2-1-1 1982 甘肃秦安大地湾 仰韶文化晚期岩画

图 2-1-2 唐 阎立本《步辇图》(局部)

也开始萌芽,中国的绘画史和绘画理论著作也开始创作。

隋唐是绘画艺术发展的一个高峰,涌现出了一大批优秀的画家。如阎立本、吴道子、李思训和王维等。人物画在这个时期占有最重要的地位,如《步辇图》

(图 2-1-2)《凌烟阁功臣图》《西域图》《玄宗试马图》《醉学士

图》等。山水画逐渐成熟，鸟语画开始兴起。这些画作的共同点就是灿烂而恢弘，表达了隋唐昂扬磅礴的社会面貌和时代精神。

人物画、山水画、花鸟画三大绘画体系形成和发展，是在两宋到清朝晚期，工笔和写意的技巧形成了完整的技术体系，作品的装裱形制主要以卷、轴、册、屏等得到了完善。

两宋时期的画作开始商品化，出现了一批优秀的画家。如张择端、李成、范宽、米芾父子等。这一时期的作画题材得到了扩广。有的表现生活风俗，如《清明上河图》《耕织图》《货郎图》；有的描绘文人韵事，如《西园雅集图》；有的借历史故事表达人们对现实生活

图 2-1-3 金 张瑀《文姬归汉图》（局部）

的态度，如《文姬归汉图》《采薇图》；有的表现节日民俗活动，如《观灯图》《大傩图》《冬至婴戏图》。明朝唐寅的《秋风纨扇图》、孙克弘的《百花图》和宋旭的《城南高隐图》，写意的技巧达到了一个极高的境界。

清代的美术界，出现了“京东八家”“金陵八家”“扬州八怪”和“四僧”等一群优秀的画家。其中郑板桥的竹在中国的画史上占有重要的地位。

民国初年，维新派思想家康有为抨击元代以来的写意画传统，推崇以宋代院画为代表的工笔画传统，提出了“合中西而为画学新纪元”的主张；他的学生梁启超，提出了“真美合一”的主张；革命先驱陈独秀猛烈抨击摹古风气，号召进行“美术革命”；鲁迅则亲自倡导和扶植了新木刻运动。民国期间，蔡元培主张以“美育代宗教”，并成立了北京大学“画法研究会”“书法研究会”，创办了国立艺术院。奠定了中国现代美术教育的基础。

辛亥革命以后，全国各地相继建立了许多公立或私立的美术院校。如国立美术院校有创立于1918年的北平美专和创立于1928年的国立艺术院（后改为国立杭州艺专）。“五四”新文化运动，给中国的文化艺术以巨大影响。中西文化的交融与冲突，也成为美术发展的强大动力。

20世纪20年代末到30年代初，一批艺术留学生陆续回国。他们办学校、搞创作、撰文立说，参与美术运动，他们的艺术实践造成了很大影响。这一时期的林风眠（图2-1-4）、徐悲鸿、丰子恺（图2-1-5）等人，在现代美术史上占有极其重要的地位。

图 2-1-4 林风眠《林中小鸟》

图 2-1-5 丰子恺《仁能克暴》

抗日战争爆发以后，民族危亡激发了中国人民的民族自尊意识，人们开始重新认识民族文化，对西方文化的引入有所冷却，那些适宜抗战宣传的写实美术和大众喜闻乐见的美术形式受到空前重视。抗日战争和解放战争期间，延安创办了鲁迅文学艺术学院美术系（图 2-1-6）。

图 2-1-6 俞明川《大刀向鬼子们的头上砍去》（油画）

1949 年新中国成立以后，美术教育得到了空前的大发展。从中央到地方，开办了很多美术院校，主导思想和教学内容主要来自解放区美术教学经验和苏联的教学模式，重视写实方法，强调美术的普及教育和统一的意识形态。涌现出一大批美术巨匠，如中国近现代泼墨画大师张大千；近现代绘画大师齐白石；浙江美术学院原院长潘天寿；“新山水画”代表画家傅抱石等。

❖ 西方的绘画艺术的发展历程。

西方最早的美术作品产生于旧石器时代晚期（距今 3 万到 1 万多年之间）。最著名的是法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。迄今为止发现的西方原始雕刻大多为小型动物雕刻，体现出原始人对于母性和生殖的崇拜意识。

进入奴隶社会，那些文明古国谱写了人类美术史的辉煌篇章：美索不达米亚（今伊拉克）的雕塑、古埃及的金字塔、古希腊的建筑、雕刻和绘画作品、古罗马的科洛西姆竞技场和万神庙。这些都是西方古

图 2-1-7 西班牙阿尔达米拉洞穴中壁画中的公牛

代美术的杰出代表。

公元 476 年开始，欧洲历史进入封建中世纪，受基督教制约，中世纪美术强调所谓精神世界的表现。这一时期的拜占廷教堂、罗马式教堂和哥特式教堂，都各具艺术的创造性。

欧洲文艺复兴（14—16 世纪）运动，坚持现实主义方法和体现人文主义思想，出现了意大利的达·芬奇（图 2-1-8）、米开朗基罗和拉斐尔三位杰出代表。

图 2-1-8 达·芬奇《最后的晚餐》

17 世纪的欧洲出现了巴洛克美术，它发源于意大利。其特点是追求激情和运动感的表现，强调华丽绚烂的装饰性。这一风格体现在绘画、雕塑和建筑等各个美术门类中

18 世纪洛可可风格在法国兴起（图 2-1-9），它吻合浪漫主义精神，追求华丽纤巧和精致。随着 1789 年法国资产阶级大革命的到来，进步的美术家们开展了一场新古典主义艺术运动。随后，浪漫主义随着新古典主义的衰落而兴起。

19 世纪中期是现实主义美术蓬勃兴盛的时期，农民画家米勒，歌颂了辛勤劳作的农民；德国女版画家柯勒惠支，创作了反映工人运动和农民革命的系列铜版画和石版画。俄罗斯的批判现实主义产生了列宾、苏里科夫等杰出画家。法国雕塑大师罗丹的作品也具有一定的现实主义品质。

19 世纪后期，法国产生了印象派。以创新的姿态出现，注重在绘画中表现光的效果。后又出现了新印象派和后印象派，在艺术主张上与印象派并不相同甚至完全相反。其中凡·高的绘画着力于表现自己强烈的情感，色彩明亮，线条奔放。

图 2-1-9 洛可可风格的装饰艺术

图 2-1-10 毕加索《亚威农少女》

20 世纪以来具有前卫特色、与传统文艺分道扬镳的各种美术流派和思潮，又称现代派：

法国后印象主义画家塞尚，追求绘画语言的几何结构和形体美感，被人们称作“现代绘画之父”。1905 年的巴黎秋季沙龙中，展出了一批风格狂野、艺术语言夸张、变形而颇有表现力的作品，“野兽主义”由此得名。1908 年，以毕加索、布拉克为代表一批年轻画家，在法国推出了立体主义绘画。毕加索的油画《亚威农少女》（图 2-1-10），被认为是传统艺术与现代艺术的分水岭。标志着现代主义已进入自我确立的阶段。

在意大利兴起的未来主义则在现代工业科技的刺激下，用分解物体的方法来表现运动的场面和动的感觉。蒙克的《圣母》和博乔尼《在空间连续的形》是典型的代表。

俄国画家康定斯基，参照音乐的表现语言，用绘画来传达观念和情绪。他的著作《论艺术中的精神》《点、线、面》等奠定了抽象主义的理论基础。而真正奠定几何抽象主义理论基础和在艺术实践上有突出贡献的，是荷兰画家蒙德里安创建的风格派（或称新造型主义，图 2-1-11）。

整个 20 世纪，抽象主义基本上遵循着抒情的抽象和几何的抽象两个方面发展。第一次世界大战期间出现的“达达社团”，主张在平面的绘画中采用拼贴手法，把偶然性机遇性运用在美术创作中，这是达达对现代美术的贡献。其后的超现实主义社团，采用出其

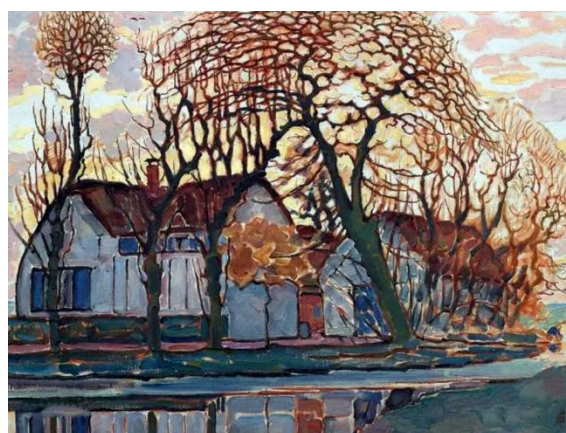

图 2-1-11 蒙德里安新造型主义作品（局部）

不意的偶然结合、无意识的发现、现成物的拼集等手法。写实与抽象的语言在他们的作品兼而有之。第二次世界大战以后曾在美国产生的抽象表现主义（又称行动绘画或纽约画派），是集表现主义、抽象主义和超现实主义大成的流派。这期间的波普艺术流派，代表着西方的现代主义向后现代主义转变。20 世纪 80 年代的新表现主义、新超现实主义、新抽象等流派，在现代主义与后现代主义美术思潮的变化中，不断探索新的课题。

现代主义美术比起以写实和模仿为基础的传统美术来，具有象征性、表现性和抽象性的特点。它们重视对原始社会艺术、埃及和美索不达米亚的美术、希腊古风时期美术、欧洲中世纪美术的研究。适应了现代社会人们的需要，创造了一批可以列入人类经典文化的作品，但精华与糟粕共存，对于现代主义美术不加分析地一味赞扬是不可取的

● 鉴赏追问

中国绘画，寥寥数笔勾勒出来的作品让人浮想联翩，韵味无穷。那么中国绘画有哪些特点呢？西方绘画又有哪些特点呢？

不同于西洋的画作用色彩来冲击人的视觉，中国绘画的作品给人留下足够多的想象空间，这种留白写意的技巧充分表达了东方人的智慧。

首先，中国绘画最主要的两种技巧是“工笔”和“写意”。

所谓的“工笔”指的是用公整、严谨的技法来描绘对象。工笔分为重彩和白描。白描就是用墨线勾画，类似于现代的速写。它与重彩的区别就是无设色。工笔画比写意画更加注重经营位置，工笔画做工精美，用笔工整，作画步骤清晰，比较客观地再现物体。

“写意”相对“工笔”来说，注重用笔，在笔墨中表达作者得情感，“意”也就是以形写神。写意画比较注重用笔，在笔法的运用上，较丰富一些。比较注重“写”的痕迹。更注重意境。所以说，写意画是作者对事物的一种主观的表达。

作为中国绘画最主要的两个技巧。这两种绘画一般都应用在绘画不同的领域。工笔画多以仕女，花鸟为主。例如顾恺之的《洛神赋图》是工笔画的代表（图 2-1-12）。写意画的特点比较大气，注重一气呵成。例如齐白石的《虾》是写意画的代表（图 2-1-13）。

写意画比工笔画更注重留白。但是工笔画比写意画更加精美。两者各有千秋，构成了中国绘画的重大的成就。

中国绘画的另外一个艺术特点就是追求“自然”和“天人合一”。强调“自然”和“意境”，追求“大象无形”，注重个人的感觉意识。这种“自然”和“意境”就是欣赏一幅作品时，作品描绘出来的深远的能够让人神清气爽，神游画内的情绪表达。这是任何的西洋画作都很难达到的。这个特点可以说是受中国文化的影响，但也可以说它也一直在影响着中国的文化。

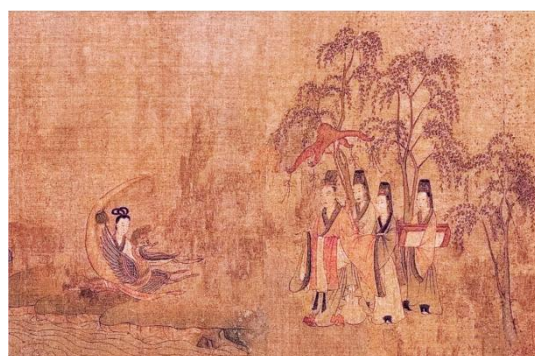

图 2-1-12 顾恺之《洛神赋图》（局部）

图 2-1-13 齐白石《群虾》

西方绘画的特点在于：

强调对色彩的运用和强调描述，是西方绘画的两大特点，也是西方绘画与中国绘画最本质的区别。

典型的代表是拉斐尔的《雅典学院》和杨·凡·爱克的《阿尔诺芬尼夫妇像》。《阿尔诺芬尼夫妇像》在美术史上堪称卓越超凡。有人试图定义它，认为是一幅肖像画，或者是一件风俗画之类的作品。但是，除了色彩表现，画家们长期以来一直是把有效地表现故事和传说、描绘具体的情节，以表达某种寓意或象征，当作自己的任务。这种描述性在《阿尔诺芬尼夫妇像》上也得到了充分反映。

图 2-1-14 拉斐尔《雅典学院》

西方传统画与现代绘画差异，还反映在对于所谓再现不同态度上。对于传统绘画来说，再现是其根本所在，也可以说是西方传统绘画的基本目标。虽然相对于现代绘画而言，西方传统绘画以“再现性”为其主要特征，但是这种再现绝非对自然一成不变的描摹，这种写实带有浓厚的风格特色：时代的、民族的，以及艺术家个人的风格特色。

图 2-1-15 《阿尔诺芬尼夫妇像》

古典与反古典，是西方传统绘画艺术的两大主流。古典的趣味偏重理性，在形式上的特点尤其表现在重视素描而轻视色彩之上；反古典则热衷与情感，它不像古典主义那样追求庄严、静穆、单纯、和谐的古典意蕴，而是强调自由、放纵的精神和富丽、壮观的气势，动荡激越的精神，在巴洛克和浪漫主义艺术中充分表现出来，前者表现对于文艺复兴古典趣味的反动，后者则体现出与新古典主义的格格不入。

抽象主义以其非具象的体积和团块，组建着那种远离

图 2-1-16 立体主义画作《咖啡馆里的男人》

人们的日常视觉、与自然物像几乎毫无瓜葛的三度空间的形体结构；表现着夸张变形的绘画语言，使作品成为精神性的、情感的符号；梦幻主义则以一个个充满幻想和象征性的视觉图象，将人们带到飘渺超然的精神彼岸。综观现代派绘画，其共同特征是对客观再现的漠视和对主观表现的强调。

强调形式结构，是现代绘画的一大流派。立体主义画家更是不惜为了结构而牺牲再现。在他们的笔下，物象都被彻底地分解，缩减为基本的原素，及许多块面。分析立体主义通过对分解物象，以及并置、连接不同块面、获得明晰的画面结构；综合立体主义用各种材料拼贴出形状各异的块面，虽略显具体物象的外形，但其目标确是显示画的自身世界的统一与独立。。

表现主义是现代派绘画的第二大主流。表现主义画家所关心的是内在情感及内在精神的表达，认为艺术不是客观的再现而是心灵的表现。在梵高的画中，风景在发狂、山在骚动、月亮星云在旋转，而那些柏树则宛如一团团巨大的黑色火舌翻卷缭绕，直上云端；而那为总是在讴歌“生命、

爱情和死亡”的挪威画家蒙克，以其极度夸张的手法，淋漓尽致地表现人类的极端孤独与苦闷。

表现怪诞的梦境，是现代绘画的第三条主流。形而上派和超写实主义的绘画是这一主流的典型代表。画家们认为梦幻能显示“生命永恒”的“彼岸”，只有用梦幻纠正现实、改变现实，才能推倒通往“彼岸”的墙，达到神妙的超现实境界。意大利形而上派画家基里柯，被视为超写实主义绘画的先驱者。他的作品创造了现代艺术中最令人不安的梦幻景象：荒凉的意大利式广场上笼罩着不详的阴云，死寂的光线让人毛骨悚然，似乎某种凶兆被永久地凝固在那里，互不相容的东西相遇在清澈的光线下，那些偶然而荒诞的内容令我们感到不安，然而，形象之间的奇异冲突及清澈气息，又具有某种神奇而特别的魅力。正如作家洛特雷阿蒙所言：“像一台缝纫机和一把阳伞在手术台上偶然相遇那样得美”。而超写实主义画家所追求的，正是这样的梦幻效果。

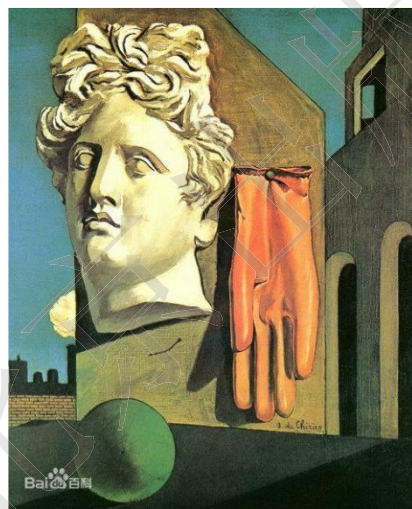

图 2-1-16 基里柯《爱情之歌》

● 难点解答

在中西方绘画艺术中，为什么会在观念和表现上有着差异和趋同性，中西方在“自然”和“人”两者之间根本的区别是什么？

中西方的传统观念有所不同，西方认为人是宇宙或世界的中心，是自然的主宰；东方尤其是中国则认为人是自然界的一部分，人与自然应该和谐共生共存。

在艺术世界，西方绘画很早就开始固守焦点透视和视点固定的准则，时空概念非常强烈；中国绘画则采用散点透视或动点透视，画面常常是时空变换，景随人移，物随心动。

在对自然的态度上，中国艺术家非常强调人与自然的调和，认为自然先于人类而存在，人是自然中后生的一部分；而西方则认为人是自然的主人，自然为人类而存在。显然，中西方有着明显的差异。这种差异表现在艺术中，就形成了不同的艺术主张，在艺术实践中，形成了不同的传统和风格。

中西方世界观、艺术观等方面虽然有着差异，但也存在着相似点或共同点。比方说吧，一件艺术作品，内容方面的因素有主题、题材等，不同的内容决定了作者采用不同的形式，同样的内容可以有不同的表现形式，而不同的内容也会有相类似的表达方式。达·芬奇《最后的晚餐》与丁托列托的《最后的晚餐》是两幅同样标题、同样题材、同样内容的作品，但是在表现形式上却是大不一样。两幅画虽然一动、一静，一正、一斜，但画面构图都饱满、充盈，人物、背景讲究细节刻画，叙事性非常明显，画家在忠实地描绘故事的同时，利用人物表情、背景布置、光影效果创造出体现事实和情感两个方面的真实感受，把一切都转化为表现的真实和理解的真实。

图 2-1-17 丁托列托《最后的晚餐》

中国绘画作品则恰恰相反，现实的真实并不代表一切，不足以表现一切。画家认为很重要的东西，甚至现实真实与艺术理性南辕北辙，与艺术最高的理想——境界，有天壤之别。唐五代画家如张萱、周昉、顾闳中等都擅长人物，《捣练图》《簪花仕女图》《韩熙载夜宴图》等都描绘了较多的人物，表现的是世俗生活的场景，题材和内容是真实可信的，但是东方式的表现手法使得画面突显出一种神奇的超越性——艺术超越生活、超越人的思维观念、超越人类的生存理想，在其中很轻易的就得到了表达。这些作品的主题内容都是人物，但有的作品更多的不是为了刻画人物，而是为了表达一种理念

图 2-1-18 唐 张萱《捣练图》

在中国绘画中，内容是艺术的一个重要因素，内容永远无法超越人类的生活、思想、情感的范畴，而形式对内容的表现又是至关重要的。就如《捣练图》，明显地反映了中国风格的宁静和谐，而不是西方式的戏剧冲突、浓重激烈的气氛。

西方认为人先于自然、高与自然、强与自然，自然是为了人类而存在的，人是自然的统治者，人不仅可以欣赏自然，还可以随心所欲的改造自然、控制自然。艺术家只不过是在恰当地对自然、规律、感情进行组织安排，为了画面的整体统一协调，再对自然、形象、感情

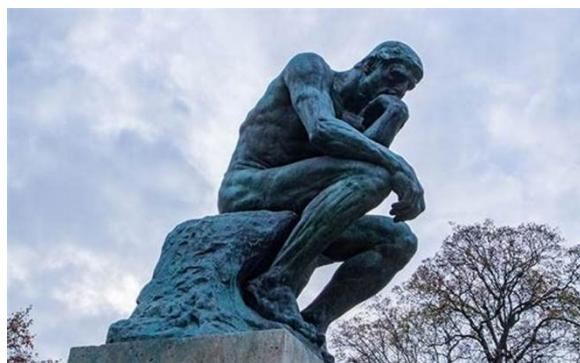

图 2-1-19 罗丹《思想者》

作合理地改变。就如伟大的雕塑家米开朗基罗和罗丹所做的那样。

中国与西方传统观念和艺术表现的差异并非水火不相容，只是着眼点、侧重点的不同而已。在人与自然的关系中，西方强调人，而中国重视自然。但是还应该看到，无论西方还是中国，都能认识到人需要自然，人不能生存在自然之外。西方艺术家在穷极真理的过程中得到满足，中国画家在简、淡、逸、草的表达过程中得到自娱，也能说是异曲同工、殊途同归吧。

● 艺术升华

现在，总结一下中西方绘画中的美学差异。

中国绘画脱胎于工艺装饰艺术，古代中国绘画三大体系中的院体画、文人画、民间画都不同程度地传承了装饰艺术的典型特质，即平面性与装饰性的审美趣味，画者将表现对象依照自己的理解进行美化加工，而非追求写实的准确性。

西方绘画则溯源于古希腊艺术，古希腊人善于捕捉微妙的比例关系，精于数学与哲学，力求明白准确，追求心灵健康与肉体完美。力求逼真、写实与理想的结合。

于是，中西方绘画中最本原的美学差异就是“写

图 2-1-20 中国画的写意追求

意”与“写实”。

中国绘画偏于精神性的写意，表达对物象的理解及感受，表现物象最本质特征，进行理想性塑造和加工。其精神性常常高于画本身的表达与技法，物象作为抒情的媒介表达着作者的精神境界与人格追求。

西方绘画则偏于写实性地再现对象，表达重于构思，技法展示遮蔽了画家的精神表达，要透过层层物象才能体味画家深藏的内心世界。而且西画常以故事性或场景性代替精神性，在立意上存在缺失。

由此，造成了以下三个方面审美的不同：

在造型上，中国绘画美学偏于平面性，而西方绘画美学偏于立体性。中国的绘画由工艺装饰（青铜器、陶器纹样）发展而来，因此中国绘画常具有较强的装饰性意味。譬如中国绘画中的树，大致只有几类明显的品种，其枝干变化也常常遵循“树分四枝”的原则，而不像西方绘画中如实描绘树的真实枝干姿态，叶片轮廓。中国绘画中也绝少表现光影，因此给人以强烈的平面感和装饰性，这也养成了中国人独特的审美习惯。这种既非写实又非抽象的画法使中国绘画带有浓郁的写意美，所谓“画意不画形”，在似与不似之间创造出了意象与真实物象的距离，表达了作者对于物象的理解与理想。相比而言，西方绘画有明显的立体性特征，画家们忠于表现物象的素描关系：明暗、透视、体积感、质感、空间感等表面性因素，追求逼真的明暗及色彩变化以及细节的表达。常常注重形体塑造的雕塑感，追求光影下形体的黑白虚实关系产生的美学韵律。

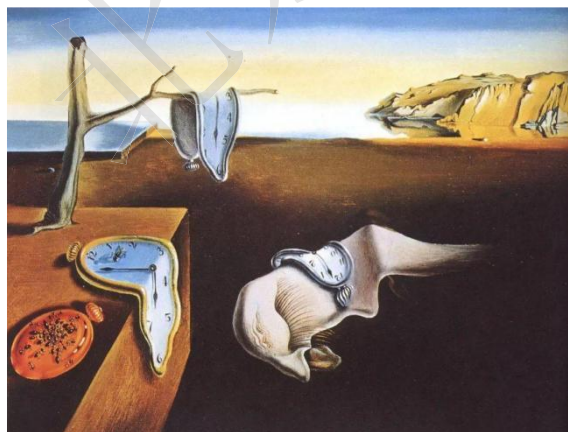

图 2-1-21 达利《记忆的永恒》

在用色上，西画重用色，色彩与素描一起成为在纸面上创造深度幻觉的两个有力工具。表现自然化的效果，使人感觉“很像”自然。这种效果明显是具有写实主义色彩，并且容易将观者引导向对技巧的关注而忽略了物象本身的美。中国绘画则不在个体上作太多颜色变化，更注重整体颜色的协调配合。因此中国绘画中着色常常依循“随类赋色”的原则，即按照物象的种类赋予颜色，不考虑它在光影和环境中的变化。这种用色方法使得大多数中国绘画都给人以淡雅宁静的色彩印象，它超越技巧直达本质，表现了中国文化对自然美的认识与品位。

图 2-1-21 南唐 顾闳中《韩熙载夜宴图》（局部）

在构图上，西方使用焦点透视，并遵循一定的几何美学规律组织画面。无论是平行透视、成角透视、还是倾斜透视、曲线透视都要求画家对透视学的绝对把握，始终坚持对透视准确

性的追求。中国绘画则呈散点状，移动状，没有一个明确的焦点。画肖像时中国画家常无法要求人物保持静态，于是就采取动态观察法，往往突破了时空的限制，表现不同侧面的特点，如《韩熙载夜宴图》就在一幅画面中上表现了不同时间发生的事情。

“写实”和“写意”是中西方绘画美学的分岭。西方绘画希望借高超的写实手段再现对象，物质表现力很强，精神表现力却常显不足。而中国绘画并不关注对对象刻画的准确性，而更多地表达对外事外物的理解与把握，抓本质，重写意而非写形，精神表现力极强。在东西方思想强烈碰撞的今天，中西方绘画的发展若能抓住自身特点、取他之长补己之短，必能续写出更加绚烂的中西绘画文明。

自主发展

学习了本专题，你一定会在感性和理性方面有了收获，请认真填写下表，将你的学习体会告诉给大家。

美术鉴赏概论

专题（1）学习自我评价表

评价项目		完成内容	自我评价
学习目标达成(20分)		1. 了解中西方美术发展脉络，把握中西方绘画特点和审美特征；2. 正确认识中西方绘画的差异，在比较鉴赏中把握“写实”和“写意”的本质；3. 学会正确鉴赏中西方绘画的方法。	
主动学习表现	提出追问（10分）	学习中，你提出了那些问题，列出来吧：	
	回答问题（10分）	学习中你回答了那些问题，写出来吧：	
审美水平提高	人文积淀（10分）	美术鉴赏中，中西方为什么会有对“人”与“自然”的理解差异？	
	人文情怀（10分）	从人文情怀的角度，你能理解美术鉴赏审美的“感悟与升华”吗？	
	审美情趣（10分）	从网上找一幅西方雕塑作品、一幅中国山水画，从审美的角度，谈谈对“写实”“写意”的理解。	

实践创新意识	解决问题 (10 分)	中西方美术作品的审美各有什么角度:	
	运用知识 (20 分)	你能运用中西方美术作品的差异和中西方审美的方法解决鉴赏问题吗?	

说明:表格的主要内容是学生的自我评价:为“学习目标达成”“学习表现”“审美水平提高”和“实践创新意识”四个方面,学生在学习后自己填写、如实打分。“自我评价”一栏,要写明打分理由。