

高 等 院 校 公 共 艺 术 系 列 教 材

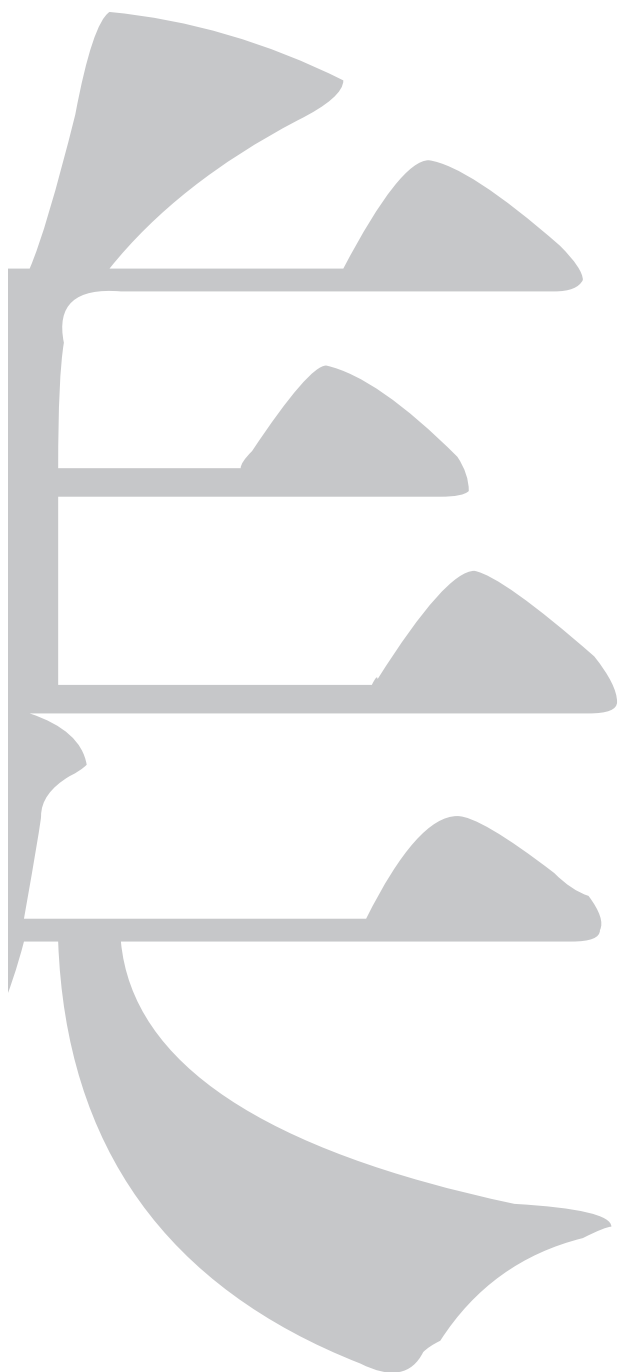
 高等教育“十二五”全国规划教材

美术鉴赏

主编 费飞 付莎莎

副主编 黄光强 赵新图 王琴

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据
美术鉴赏/费飞 付莎莎主编. -- 北京:人民美术出版社,
2010.8 (2013.3重印)
高等院校公共艺术系列教材
ISBN 978-7-102-05115-4

I. ①美… II. ①费… ②付… III. ①美术-鉴赏-高等学校
-教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第157117号

主 编: 费 飞 付莎莎
副主编: 黄光强 王 琴
参 编: 雷 颖

高等院校公共艺术系列教材

美术鉴赏

出 版: 人民美术出版社
地 址: 北京北总布胡同32号 100735
网 址: www.renmei.com.cn
电 话: 艺术教育编辑部: (010) 56692090
发行部: (010) 56692180 邮购部: (010) 56692182

责任编辑: 陈 林
版式设计: 付莎莎
封面设计: 徐 洁
责任校对: 黄 薇
责任印制: 赵 丹
制版印刷: 小森印刷(北京)有限公司
经 销: 人民美术出版社
2010年8月 第1版 2013年3月第4次印刷
开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 印 张: 8.5
印 数: 7001-12000册
ISBN 978-7-102-05115-4
定 价: 38.00元
版权所有 侵权必究
如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师徒徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，与艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目录 contents

1

第一章 迷人魅力的追寻——美术的魅力

- 2 第一节 寻找美
 - 2 一、初识美术鉴赏
 - 3 二、找寻美的价值
- 3 名作之窗：《记忆的永恒》
- 5 第二节 发现美
 - 5 一、美的韵味
 - 5 二、美术的韵味
- 9 名作之窗：《浔阳遗韵》
- 11 第三节 感受美
 - 11 一、美术的特点
 - 14 二、美术的功能
- 17 第四节 美术的魅力
 - 17 名作之窗：《蒙娜丽莎》
- 18 一、感叹《蒙娜丽莎》
- 18 美术视野：文艺复兴绘画
- 19 二、神秘的蒙娜丽莎
- 20 三、展望《蒙娜丽莎》

第三章 心灵的呼唤——美术的创造与鉴赏

- 62 第一节 美的缔造者
 - 62 一、美术家的社会角色
 - 63 二、美术家的创造力
- 64 第二节 美术的创造
 - 64 一、触动与酝酿
 - 64 二、初步的视觉意象
 - 64 三、明确的美术形象
- 65 名作之窗：《向日葵》
- 66 名作之窗：《红黄蓝的构成》
- 67 第三节 美术创造的意义
 - 67 一、彰显时代文化
 - 67 二、展现地域文化
- 68 美术视野：巴比松画派
- 68 三、表达创新概念或形式
- 69 第四节 美术鉴赏的主观品质
 - 69 一、培养良好的艺术修养和高尚的情趣
 - 69 二、保持谦逊宽容的鉴赏态度
 - 69 三、切勿片面主观，应综合分析考量
- 70 名作之窗：《自由引导人民》
- 71 第五节 美术鉴赏的方法
 - 71 一、感悟性鉴赏
 - 71 二、形式鉴赏
- 72 名作之窗：《呐喊》

3

第二章 百花盛放的艺术世界——美术的形态

- 22 第一节 绘画艺术
 - 23 一、中国画
 - 24 名作之窗：《韩熙载夜宴图》
 - 29 美术视野：院体画
 - 30 名作之窗：《芙蓉锦鸡图》
 - 34 名作之窗：《浴马图》
 - 35 二、油画
 - 36 名作之窗：《西斯廷圣母》
 - 37 美术视野：印象主义绘画
 - 38 名作之窗：《日出·印象》
 - 41 名作之窗：《林阴道》
 - 42 名作之窗：《静物苹果篮子》
 - 44 美术视野：伦勃朗式用光
 - 46 三、水彩画
 - 48 四、版画
 - 48 五、壁画
 - 49 名作之窗：敦煌飞天壁画
- 50 第二节 设计艺术
 - 50 一、视觉传达设计
 - 50 二、环境艺术设计
 - 51 三、工业设计
- 52 第三节 工艺美术
 - 52 一、陶瓷艺术
 - 52 二、青铜艺术
 - 52 三、漆器艺术
- 53 名作之窗：《阿喀琉斯和埃阿斯掷骰子》
- 53 美术视野：古希腊瓶画
- 54 名作之窗：司母戊方鼎
- 54 美术视野：中国鼎文化
- 55 第四节 民间美术
 - 55 一、年画
 - 55 二、剪纸
 - 55 三、刺绣
- 56 第五节 书法艺术
- 57 第六节 建筑与雕塑艺术
 - 57 一、建筑艺术
 - 57 二、雕塑艺术
- 59 名作之窗：《思想者》
- 60 第七节 新媒体艺术

2

- 73 三、社会学鉴赏
- 73 四、比较性鉴赏
- 74 第六节 美术鉴赏的角度
 - 74 一、从创作背景了解美术作品
 - 74 二、从表现技巧分析美术作品
 - 74 三、从立意理解美术作品的涵义
 - 74 四、从作者角度来鉴赏美术作品
- 75 名作之窗：《开国大典》
- 76 名作之窗：《群虾图》

4

第四章

异彩纷呈的艺术长河——美术的风格和流派

- 78 第一节 中国美术风格与流派
- 78 一、质朴感人的原始美术风格
- 79 美术视野：中国原始彩陶
- 80 二、威严狞厉的青铜美术风格
- 82 三、强势动感的秦汉美术风格
- 84 四、玄佛简淡的魏晋美术风格
- 85 名作之窗：《洛神赋图》
- 87 五、开放辉煌的隋唐美术风格
- 88 名作之窗：《步辇图》
- 90 名作之窗：《送子天王图》
- 91 六、诗意理性的五代两宋美术
- 91 美术视野：南宋四大家
- 92 名作之窗：《梅石溪凫图》
- 94 七、对比强烈的元代美术风格
- 94 美术视野：四君子
- 95 八、由盛转衰的明清美术风格
- 96 名作之窗：黄花梨圈椅
- 97 第二节 西方美术风格与流派
- 97 一、史前美术风格
- 97 二、古代两河流域与古埃及美术风格
- 98 三、古希腊静穆美术风格
- 98 四、古罗马崇高美术风格
- 99 五、神秘阴森的中世纪美术风格
- 100 六、人性闪耀的文艺复兴美术风格
- 102 七、气势恢宏的巴洛克美术风格
- 103 八、浮华骄奢的罗可可美术风格
- 104 九、19世纪西方美术风格与流派
- 105 名作之窗：《泉》
- 107 名作之窗：《伏尔加河上的纤夫》

第五章

乱花渐欲迷人眼——多元的现代美术

- 110 第一节 风云变幻中的美术风格
- 110 一、象征主义
- 111 二、纳比派
- 111 三、工艺美术运动与新艺术运动
- 112 第二节 初放光彩的现代美术
- 112 一、野兽派
- 112 二、未来主义
- 113 三、立体主义
- 113 四、表现主义
- 114 名作之窗：《三个女子》
- 115 名作之窗：《构成七号》
- 116 五、达达主义
- 116 六、超现实主义
- 117 七、风格派
- 117 八、构成派
- 118 第三节 走向后现代的美术
- 118 一、抽象表现主义
- 118 二、波普艺术
- 118 三、欧普艺术
- 119 名作之窗：《玛丽莲·梦露》
- 120 四、大地艺术
- 120 五、偶发艺术
- 120 六、行为艺术

5

6

第六章

感动与体验——现代美术名作欣赏

- 122 《红梅图》
- 123 《群马图》
- 124 丰子恺漫画
- 125 《黄山九龙瀑》
- 126 《河流》
- 127 悉尼歌剧院
- 128 北京香山饭店
- 129 主要参考文献
- 130 后记

作者推荐

“美术鉴赏”是一门陶冶人类高尚情操、净化心灵和培养人类创造思维的课程。无论是学哪一门专业，还是从事哪一种行业，人们都离不开文化素养和个人修养的培养。人的一生是短暂的，但对知识的渴求是无止境的，所以，每一个人都应该重视个人品德和气质的培养，即重视素质教育，而这些都离不开美术和美术鉴赏。

本书集知识性、学术性、娱乐性、趣味性、观赏性于一体，深入浅出、图文并茂地阐述了许多相关的美术知识，并剖析了众多历史上的美术佳作，适合所有高等教育的美术鉴赏课程使用和各类美术、设计专业学生学习，并适合广大艺术爱好者阅读。

本书导读

名作之窗

本栏目分为多个板块：作品基本信息、名家风采、名作解析、背景链接、美术杂谈。

栏目选取了众多的名作进行专题分析、讲解并通过图文结合的方式展开，生动形象、重点明确、要点突出、阐述详细、观点客观。

名作之窗

名称 记忆的永恒
作者 萨尔瓦多·达利
时间 1931年
材质 布上油画
尺寸 24厘米×33厘米
收藏地 纽约现代艺术博物馆

名家风采

萨尔瓦多·达利 (Salvador Dalí, 1904—1989) 是西班牙超现实主义绘画流派的大师级人物。他与毕加索、马蒂斯一起被认为是20世纪最有代表性的三位画家。他于1904年5月11日出生于西班牙，学

美术视野

文艺复兴绘画

是指13世纪末在意大利各城市兴起，以后扩展到西欧各国，于16世纪在欧洲盛行的一场西方文明史上的科学革命和艺术革命，揭开了近代欧洲历史的序幕。被认为是14世纪末，在意大利的一些商业发达城市，新兴的资产阶级中的一些先进的知识分子提倡文化艺术，并通过他们的文艺创作来宣扬西方的人文精神，特别提倡古典规模的复兴。这是继古希腊、古罗马后的欧洲文化史上的第二次发展高峰。文艺复兴时期的艺术家们摆脱了中世纪的神学规范，崇尚科学和理性，试图在美术创作上开拓出新局面，追求新的形象。在绘画领域中，他们提倡透视学，力求在二维平面中表现三维空间感，给人身临其境的快感。这一时期的美术作品在继承了现实主义的精神和人文主义理想，

美术视野

针对书中提到的重要知识点进行补充或深入的讲解，以加深学生对知识的理解。

美术杂谈

蒙娜丽莎的真伪

依照传统说法，达·芬奇创作的《蒙娜丽莎》收藏于巴黎的卢浮宫。但在1911年，卢浮宫发生了盗窃案，之后《蒙娜丽莎》出现在了意大利。几年之后画作又被归还卢浮宫，所以，收藏界一直有人认为，挂在卢浮宫的是赝品，而真正的《蒙娜丽莎》是在伦敦一所公寓的墙上。

这些年来一直有收藏家声称他们藏有真正的《蒙娜丽莎》，数量高达60幅之多。更让人感到奇怪的是，

美术杂谈

该栏目是趣味性较强的延展性学习内容。主要讲述作者的创作背景、意图，以及作品的来源、收藏等内容，以提高学生的学习兴趣。

1

第一章 迷人魅力的追寻 ——美术的魅力

- 2 第一节 寻找美
- 2 一、初识美术鉴赏
- 3 二、找寻美的价值
- 3 名作之窗：《记忆的永恒》
- 5 第二节 发现美
- 5 一、美的韵味
- 5 二、美术的韵味
- 9 名作之窗：《浔阳遗韵》
- 11 第三节 感受美
- 11 一、美术的特点
- 14 二、美术的功能
- 17 第四节 美术的魅力
- 17 名作之窗：《蒙娜丽莎》
- 18 一、感叹《蒙娜丽莎》
- 18 美术视野：文艺复兴绘画
- 19 二、神秘的蒙娜丽莎
- 20 三、展望《蒙娜丽莎》

第一章 迷人魅力的追寻 ——美术的魅力

在艺术家看来，一切都是美的。他能够发现在外形下透露出的内在真理，而这个真理就是美的本身。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。 —— 罗丹（Auguste Rodin, 1840—1917）

第一节 寻找美

一、初识美术鉴赏

美术鉴赏是鉴赏者运用自身所学的知识，再结合自身的艺术修养、生活阅历、审美经验，对已经成型的美术作品进行认知、判断、分析、鉴定并得出自己的鉴赏意见、评价和结论。它是鉴赏者发挥主观能动性对美术作品进行审美体验的精神活动，更是鉴赏者对美术作品进行再创作的创造过程。

美术鉴赏是一个复杂的心理活动过程，与普通的美术欣赏是有很大区别的。美术欣赏一般局

限于感知、想象、情感体验等感性认识方面，而美术鉴赏是运用视觉感知以及其他器官系统、生活经验及文化知识等，对美术作品进行理性的思考、分析和判断，获得审美享受，并理解美术作品的意蕴、中心思想等内容，即是一种从感性上升到理性的一种较为深刻的认知。

在美术鉴赏的基础上就能够产生一定的“美术批评”。美术鉴赏者依据一定的标准对美术作品或美术现象作出理论分析和价值判断，所以我

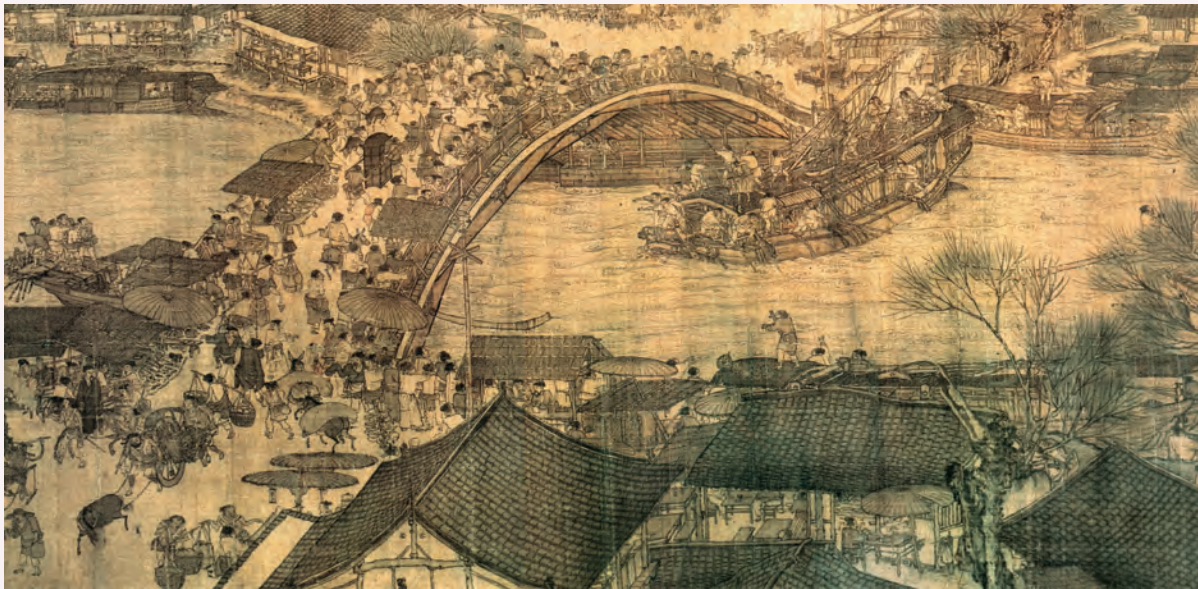

图 1-1-1 清明上河图（局部） 张择端

作品为北宋风俗画作品，宽 24.8 厘米，长 528.7 厘米，是北宋画家张择端存世的一幅精品，国宝级文物，中国十大传世名画之一，现藏于北京故宫博物院。

们应在特定的文化情境中来认识和理解美术。所谓“情境”，就是指影响各个时期美术的政治、经济、科技、历史、文化等时代背景。美术作品中所反映的各种思想观念，都与美术家所受到特定的政治、经济、历史、文化等背景的影响有关。

二、找寻美的价值

美术鉴赏是一种精神认知活动，是人们在鉴赏美术作品的过程中一种特殊而复杂的精神活动，并且这种活动是一个潜移默化的过程。我们通过美术鉴赏，不仅要让学生认识美术作品的思想意图、创作背景、主题内容以及它的形式美感，培

养学生正确、健康的审美情趣和能力，还要让学生完成对美术作品从感性认知到理性认知的飞跃，达到知识、思想及情感的升华。

美术鉴赏对每一位当代大学生都有它存在的意义和价值。美术鉴赏着眼于当代大学生的审美需要，不仅能够陶冶学生的思想情操，开阔学生的生活视野，扩充知识领域，也能提高大学生的精神世界，在寓教于乐的同时增强学生的身心健康，更能提高大学生的整体素养和思维创造能力，所以，善于寻找美、发现美、体会美，继而创造美，激发学生对美好向上生活的追求，从而形成一种蓬勃向上的人格力量，对当代大学生来说是至关重要的。

名作之窗

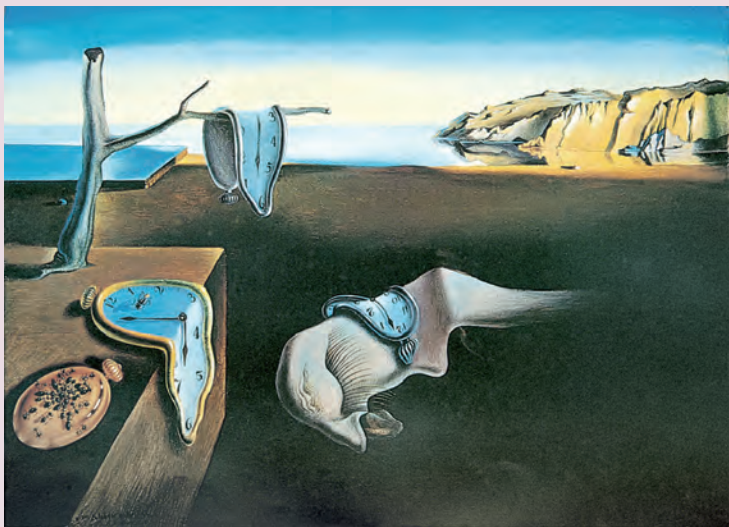

图 1-1-2

名 称	记忆的永恒
作 者	萨尔瓦多·达利
时 间	1931年
材 质	布上油画
尺 寸	24厘米×33厘米
收 藏 地	纽约现代艺术博物馆

名家风采

萨尔瓦多·达利 (Salvador Dalí, 1904—1989) 是西班牙超现实主义绘画流派的大师级人物。他与毕加索、马蒂斯一起被认为是20世纪最有代表性的三位画家。他于1904年5月11日出生于西班牙，享有“当代艺术魔法大师”的盛誉，尤其以探索潜意识的意象而闻名于世。

他所创造的怪诞、充满梦境般的形象，不仅诱发人们的无限思考，且以超凡的力量吸引着鉴赏者的视觉关注。他在不同领域、不同年龄、不同鉴赏品位的人们心目中拥有经久不衰的美誉。

名作解析

《记忆的永恒》是达利早期超现实主义风格的代表作品。作品展现了现实生活中不可能存在的海滩边上的情景。海滩上斜躺着一只像马的怪物，其头部又似有一只眼睛和鼻子的人脸和马脸组成的奇异形态。怪物旁边是平台和枯树。画面中最奇怪的要数几只钟的质地完全变了——由硬朗变成了软绵绵的状态，分别出现在树枝上、平台上、怪物的背上。达利在《记忆的永恒》这幅画中表现了一种由弗洛伊德所揭示的个人梦境与幻觉。他将梦境中的意象与现实中的形象作对比的手法，更使得他的画在超现实主义作品中广为人知。

因个体生理和心理的差异,每个人对美的认知和体验是不尽相同的,所以对美术鉴赏价值的理解也是仁者见仁,智者见智,因此对不同的人来说,美术鉴赏的意义亦有所不同,但大致可以归纳为以下几个方面:

1. 拓展学生知识领域

美术作品的类型丰富多样,表现形式更是各具特色,涉及到人类生产生活等各方面。无论是文字发明之前,还是发明之后,美术作品一直发挥着它用图形、图像记录人、事、物、科技、社会风情等的作用。美术作品往往在具有审美欣赏价值的同时,还可以帮助人们认知隐藏在美术作品背后的政治、经济、文化、科学知识等内容。所以,一部美术史其实是人类的一部形象化的文明史。

2. 培养美感、陶冶情操

感性认识是人类认识的初级阶段,审美和创造美的前提无疑是感受美。人对知识的掌握以及对美的感受能力都是在后天学习和实践中获得的,而美术鉴赏的首要任务就是要引导学生对美的正确认知,培养学生对自然美、社会美、艺术美的兴趣和爱好,培养和提高他们对美的事物的感受能力,起到传播艺术文化知识,树立科学的审美意识,净化心灵、陶冶情操的作用。

3. 提高审美鉴赏力

尽管“爱美人心,人皆有之”,但每个人对美的鉴赏力并不是与生俱来的,而是通过学习实践活动培养起来的,所以个体的美学修养是有差异的,加上审美情趣本身有高雅与低俗、健康与病态之分,因此培养学生拥有良好健康的审美意识、正确的审美标准、崇高的审美理想,增强对美丑的鉴别力是十分必要的。

4. 增强美的创造力

人类认识世界的最终目的是改造世界,人感受美、鉴赏美、评价美的最终目标是为了创造美,从而为人类创造更美好的生活。创造美的含义是广阔的,既包括艺术创作的美,也包括在生产劳作、工作与日常生活、发明创造等各个领域创造美的能力。

图 1-1-3 有饮料和牛角的静物 威廉·考尔夫
该作品画面精美细腻、美妙无比。

图 1-1-4 拍卖奴隶
让·热罗姆
画中的女奴被剥去了衣裳,裸体站在拍卖台上。台下是参与竞价的商人。他们伸出手指暗喻买奴隶的价格。女奴们表情悲伤、茫然。作品表明了作者对奴隶制的不满。

第二节 发现美

一、美的韵味

美是什么？这是一个从古至今都令哲学界、美学界趋之若鹜的话题，但到今天仍然没有定论。当大家都以为到达真理的时候，却一次次推翻真理，但也正因为如此，才更加激发人们对美的探索和向往。随着社会的发展和人类文明的发展，人们对美的理解也愈加丰满起来。

柏拉图（Plato，约前 427—前 347）认为一个物体会美，是因为它有了美的元素，美的物体

图 1-2-1 星月夜 凡·高

作品用强烈的色彩和动荡的笔触描绘星空和物象，表现出作者独特的性格和躁动的心理状态。

图 1-2-2 三星堆青铜面具

是美的一个表现形式；毕达哥拉斯（Pythagoras，前 572—前 497）认为美是和谐；苏格拉底（Socrates，前 469—前 399）认为美即有用；而英国当代美学家克莱夫·贝尔（Clive Bell，1881—1964）则认为美是有意味的形式。美的韵味正是在这些追逐与争议声中展现出来的，因为美源自于心，源自人们对生活的热爱与憧憬。

二、美术的韵味

美术是艺术的一种，它与人类社会有着密切的关系，故美术创造是人类文明发展史上重要而鲜明的标志之一。当代美术的发展已经渗透到人们生活的方方面面，满足着人们日益增长的物质生活和精神生活的需要。

美术一般是指运用有形的物质材料，如绘画用的纸、笔、颜料和雕塑用的泥土、金属、木头等，结合透视、光线等原理，创造出立体的或平面的，具有审美价值、可供人们欣赏和认知的视觉形象的艺术。

从不同的角度看美术，呈现出不同的特点。因为美术作品呈现出的形象是具体实在的，加上人们可以借助视觉感官感受其具体形象，所以美术也被称为造型艺术；又因为美术创造的表现形式可以是二维、三维甚至是多维度的，所以人们也称它为空间艺术；更因为美术所创造的艺术形象是对客观世界物象的提炼和创造，加之人们是通过视觉来感受美术作品形象的，所以美术也被称为视觉艺术。

1. 斯芬克斯之谜

美术的起源问题一直备受学术界关注，被称

为“斯芬克斯之谜”。因年代久远,加上关于早期人类文明状态的资料相对匮乏,所以,对于美术的起源至今仍然是一个谜。尽管众说纷纭,但一直以来,众多的学者从未放弃对这一问题的研究和探索,并逐渐形成了关于这一问题的几大学说。这些学说分别从不同的角度揭示了人类艺术发生的原因和条件,对人们学习美术和美术鉴赏有重要意义。以下是对这几大学说的简介和评价。

图 1-2-3 法国拉斯科岩画

(1) 模仿说

模仿说是一种最古老的关于美术起源的学说。这种学说主要源于古希腊的大哲学家德谟克利特(Democritus, 前 460 年—前 370)和亚里士多德(前 384—前 322 年)。该学说认为对自然进行模仿是人类固有的天性和本能,所以他们认为美术是模仿自然的产物。亚里士多德曾表示美术模仿的对象是实实在在的现实世界,美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,美术创作靠模仿能力,而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。这种学说影响深远。

尽管美术有模仿自然的痕迹,但美术却不止于模仿,它更是一种创造性行为。

(2) 游戏说

游戏说认为游戏是人的本能,美术起源于游戏。这种学说主要源于德国美学家席勒(Johann Schiller, 1759—1805)和英国学者斯宾塞(Herbert Spencer, 1820—1903)游戏说认为美术是自由的,充满快感的,没有功利性的游戏活动。

游戏说强调了游戏、审美自由与人性之间的

重要联系,但却忽略了美术的实践性、创造性和不可重复性。

(3) 表现说

表现说认为美术是人类情感的宣泄和表达。这种学说盛行于 18 世纪,主要代表人物有雪莱(Percy Bysshe Shelley, 1792—1822)、列夫·托尔斯泰(1828—1910)等。这种学说认为,美术创作的动力基于人们精神的过剩和人们表达情感的愿望。

这种学说尽管弥补了前几个学说在人类主观思考上的缺陷,但却脱离了客观世界。

(4) 巫术说

巫术说与其他几个学说相比,是最有影响力的一个学说。这种学说主要源于英国人类学家爱德华·泰勒(Edward Tylore, 1832—1917)。人类考古发掘了大量与动物形象有关的史前洞穴壁画。在这种学说看来,这些洞穴壁画中的动物形象是出于非审美的动机,即巫术动机。原始人认为对事物的形象施加影响,即是对事物本身施加

影响，所以在史前壁画中人们可以发现大量被刺伤的动物形象，而这也成为美术源于巫术这一观点的主要力证。

巫术说强调了美术是一种精神活动，但却忽略了人类实际的物质生产活动。

（5）劳动说

劳动说是一种唯物主义学说，认为美术起源于劳动。劳动说明确了人类创造活动的前提条件，认为人类的生产活动是一切活动的前提。马克思（Karl Heinrich Marx, 1818–1883）、恩格斯（Friedrich Engels, 1820–1895）、普列汉诺夫（Plekhanov, 1856–1918）等是劳动说的主要倡导者。劳动说重视人类的物质生产劳动，强调了劳动与艺术的关系。尽管劳动是人类生活的重要组成部分，但却不是人类生活的全部。

以上关于美术起源的学说，各有其优点和不足，但对人们从多角度理解美术是有好处的。

2. 小美术

传统意义上的美术是指供人们观赏的造型艺术，像是绘画、雕塑等，即专供欣赏的纯艺术。这是对美术的狭义理解，也是常规的理解。

3. 大美术

大美术打破了长期以来人们对美术的误解：“美术就是画画”，但即便是按传统观点，美术一般也包括了绘画、雕塑、工艺美术、建筑这四个类型。但是，随着时代的发展，随着美术与人类生活联系的日益紧密，尤其是随着社会的科学化文明进程，知识与知识之间的联系更加紧密，学科体系也要求全面化、综合化，美术也是如此，人们开始从广义的角度去理解和看待美术。因此，从这个意义上讲，大美术既包括纯艺术，也包括实用艺术，如工艺美术、建筑艺术、园林艺术、设计艺术、摄影、书法、电脑美术等，还包括了原始艺术和民间工艺，更包括了世界各区域各自的美术体系，所以大美术将美术推向了一个全新、广阔的领域。

图 1-2-4 哭泣的女人 毕加索
采用立体主义的分割、组合手法来塑造女人形象，表达出战争中人们的痛苦与忧伤。该作品是典型的视觉艺术作品。

图 1-2-5 大盂鼎 周代
大盂鼎是视觉艺术，也是空间艺术，更是造型艺术。它记录了周王赏赐给奴隶主土地的铭文。

图 1-2-6 天坛 北京

天坛的祈年殿是封建帝王举行祭礼的建筑，是立体化的美术创作形式，是空间的艺术。

图 1-2-7 环秀山庄 苏州

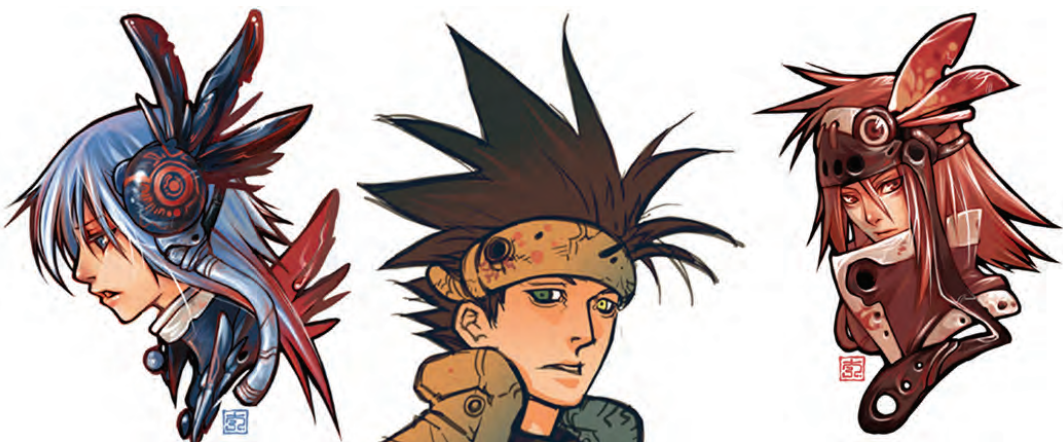

图 1-2-8 韩国插画系列 Tatooncity

现代插画设计同样属于大美术的范畴。

图 1-2-9 雷又西个展海报 雷又西

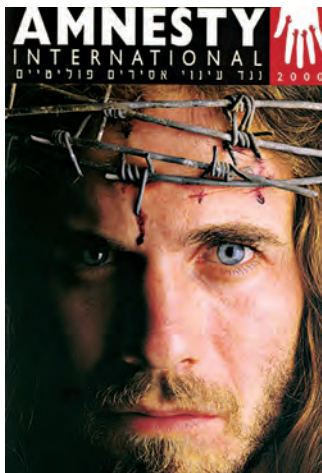

图 1-2-10 雷又西个展海报 雷又西

图 1-2-11 雷又西个展海报 雷又西

名作之窗

图 1-2-12

名作解析

《浔阳遗韵》是陈逸飞的经典作品。作品用油画手法表现出了传统的中国仕女形象。画中的人物、表情、姿态、衣服的纹理、配饰，以及乐器等细节都刻画得栩栩如生，充满了浪漫主义写实风格的韵味，处处透露着江南水乡的温婉、细腻。水乡风景、音乐人物、古典仕女、西藏等内容都曾是他笔下的主要题材。1983年，哈默画廊的主人哈默博士曾这样评价陈逸飞：“他的画是接近诗的，因为他只是在指示而非肯定。”

艺术家——陈逸飞语录

“我画画、拍电影、设计服装，如今还办起了媒体，有人问究竟该如何称呼我，我说叫视觉艺术家吧。”

“我对生活中所有美的东西都非常关注，我是在用我卖画的钱来经营自己的视觉产业，同时涉足这些产业又会让我的画风得到突破。”

“视觉产业就是没有钱能够生钱的产业。我举一个很简单的例子，意大利没有太多的资源，但它能够变成世界经济大国。我想它的产值的很大部分，就来自于视觉设计的产业。”“我自己觉得我自己做的事，都是一些用眼睛看的事，那我就把它叫做大视觉、大美术。为什么不说我们这个国家，将来可以变成一个设计大国呢？我们也有那么多的人，我们有那么多年轻的天才，有才能的，为什么他们不可能成为好的视觉设计者？”

名 称 浔阳遗韵
作 者 陈逸飞
时 间 1991年
材 质 油画
尺 寸 190厘米×234厘米/129.6厘米
×149.8厘米
收 藏 地 个人收藏

名家风采

陈逸飞（1946—2005），1965年毕业于上海美术专科学校，20世纪六七十年代他创作了《黄河颂》、《占领总统府》、《踱步》等知名的优秀油画作品。1980年赴美留学，1984年获艺术硕士学位。之后长期从事油画创作，并在华盛顿、纽约、东京等地举办过画展。他的作品被中国美术馆及国内外收藏家广泛收藏，同时其作品多次参加油画精品拍卖会，其中油画《浔阳遗韵》曾创下中国当代画家作品最高拍卖价。在画界闯出一片天地后，陈逸飞对电影产生了浓厚兴趣，拍摄过多部文艺影片。同时，他还大力提倡“大美术”“大视觉”的观点，广泛经营杂志、网络等媒体和服装等事业，并获得了巨大成功。他用艺术家的眼光，将视觉艺术产业化，被认为是当代中国的“视觉艺术家”“视觉产业家”。1984年，美国《艺术新闻》杂志这样评价陈逸飞：“一个浪漫的写实主义者，作品流露强烈的怀旧气息，弥漫其中的沉静与静寂氛围尤其动人。”

图 1-2-13 长笛手 陈逸飞

图 1-2-14 四重奏 陈逸飞

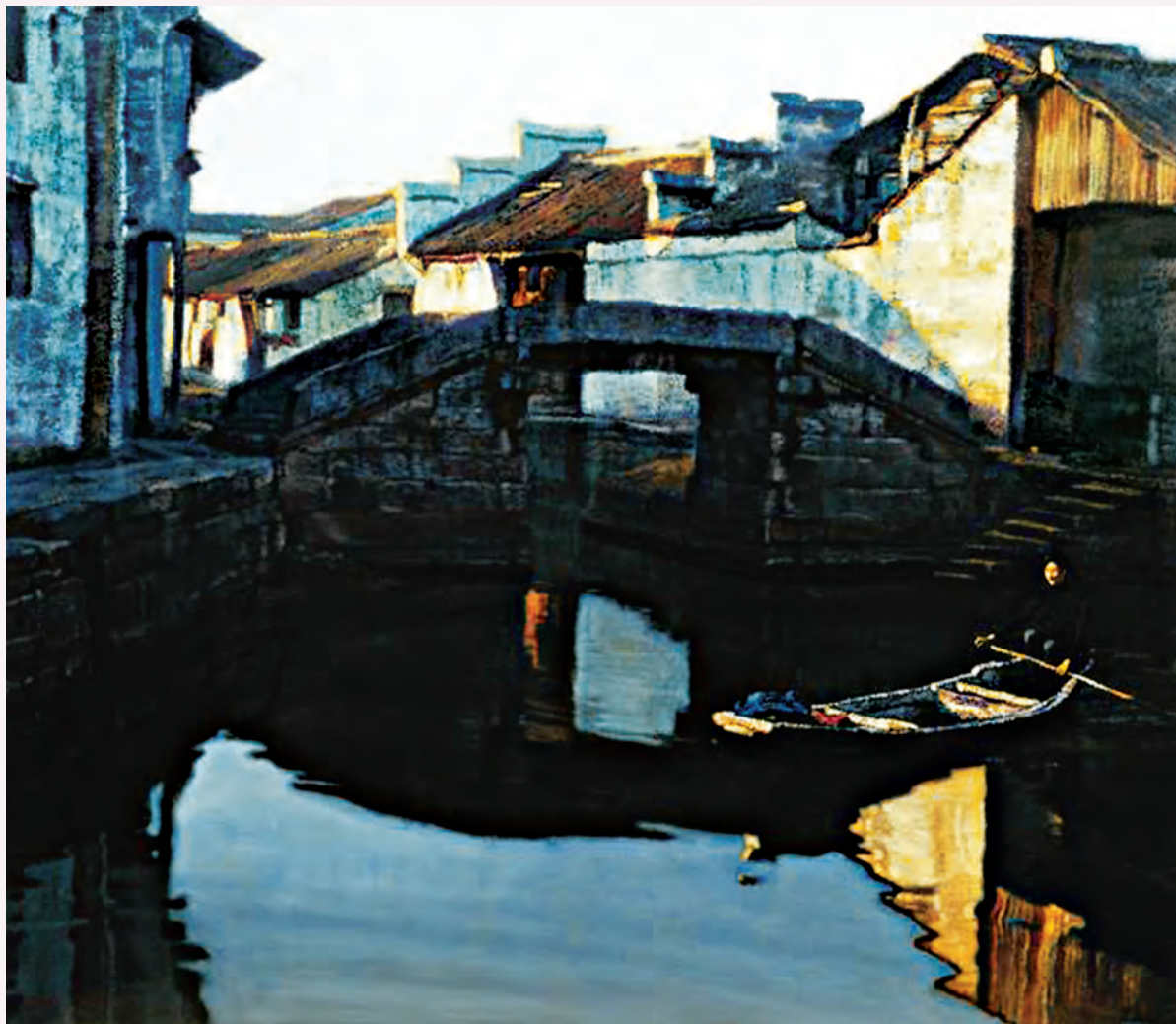

图 1-2-15 桥 陈逸飞

第三节 感受美

一、美术的特点

美术是人类借助物质资料 and 工具，经过精心的构思、创意、创作和制作等过程创造出来的精神产物，其中包含了创作者的审美情趣和创作意念。这些创造出来的美术形象被展示出来后，又将经过观赏者的关注、欣赏，引发他们相关的兴趣、联想和思考，从而实现对美术作品的再认知和再创造。美术的这种双重认知过程决定了美术具有自己独特的审美特性，主要包括创造性、形象性、情感性、教育性、多样性、地域性。

1. 创造性

创造性是美术的根本特性。美术是一门创造性学科。美术是用融入精神思想的物质去塑造美，再创造出新的美的物质，这是美术创造的核心。美术在表达情感的过程中，促使人的创造力得到最大限度的发挥。人们在日常生活和生产活动中创造了美，同时，美又促进了人们实际生产生活的发展，所以，创造美是美术的核心内容。

2. 形象性

所有的美术作品均是由物质媒介塑造成形的视觉形象构成。无论这种视觉形象是二维、三维或是四维，其最终都会以成品形象出现，所以形象性是美术的表现特性。美术是视觉的艺术，离不开可视可感的形象性，而如若没有可视可感形象的艺术作品，不能成其为美术。同时，美术的形象性是物质的、具体的，可感知的。美术的形象性对美术的教育有极大启示，也决定了美术教育必然要结合具体的美术形象来引导学生。

3. 情感性

西方哲学界认为，艺术是人类情感的表现形

式，而美术作为艺术的一个门类，当然也离不开情感的表达。其实，美术非但离不开情感的表达，更可以说它本身就是对人类情感直接或间接的表达。情感性是美术的一个基本品质。美术是人类情感和精神生活的创造表现。任何美术表现形式都包含着一定的情感体验。美术是人类文化最早和最重要的符号性载体之一，记录和再现了人类文化和思想的发生、发展、兴旺的过程，也记录了人类对生活的感悟，是文化的印证，是情感的宣泄，是思想的呈现。

图 1-3-1 汉代T型帛画
汉代流行厚葬，其美术作品中有大量是服务于人死后世界的。这幅帛画就表达了人们对死后生活的祝福和展望，是汉代人民情感宣泄的一种方式。

4. 教育性

对美的追逐和向往，是人的本能，这是人的形象思维性决定的，而美术又是塑造直观形象的视觉艺术，其鲜明生动的造型和富有情趣的色彩具有直观感人的品质特点，加上美术作品本身又能引发观者无穷的想象和感受空间，所以，美术与生俱来的感染力正是其教育性的体现。面对具有巨大震撼力的美术作品，谁能不为之感动，受之启发呢？

5. 多样性

美术的多样性是美术的又一鲜明特征。美术的多样性体现在诸多方面。首先，美术的种类繁多，前文已经提到，包括纯艺术、实用美术以及设计、民间工艺、原始工艺等在内的多个门类都属于美术的范畴。其次，美术门类的多样性决定了其美术形式的多样性。人们对美术形式的追求也是在创新中求发展的追逐过程。再次，美术的表现语言也是极为丰富的，像线条、造型、色彩、空间、材质、明暗、构图等。另外，美术的材质运用也是丰富多样，像纸、布、纸、铜、钢、塑料等等应有尽有。独特的美术材料对美术有着重要意义，建筑以及现代工业产品等现代设计具有的材质肌理美感，能给人们的生活带来美的享受。

图 1-3-2 素纱禅衣
湖南长沙马王堆出土的素纱禅衣薄如蝉翼、轻若烟雾，且色彩鲜艳，纹饰绚丽。

图 1-3-3 敦煌壁画
敦煌壁画丰富多彩，是古代艺术家们在民族化的基础上，吸取了古印度、古希腊等国家的艺术精华，是中华民族发达文明的象征。飞天历来是人类追逐的梦想，面对这样的作品，怎么能不激发人类对航天的向往之情呢？

图 1-3-4 三星堆青铜面具
三星堆青铜面具是我国青铜雕塑的代表之作。

6. 地域性

艺术作为人类文明的图像化展现，必然与各地区、各区域的政治、经济、文化习俗有着千丝万缕的联系，而不同区域土壤中生成的艺术也自然有着各自不同的特色。在世界范围内，大致可分为两大体系：东方艺术体系和西方艺术体系。

东方艺术体系以传统的中国画为代表，强调线的作用，主张用笔墨丹青来营造画的意境，重写意轻写实，反映出了古代中国人的思维方式和审美风情。

西方艺术体系以欧洲的油画为主要代表，强调造型、明暗来真实表现对象，依据透视、解剖、色彩、光学等原理来描绘对象，重写实轻写意，反映出西方传统的理性思维方式和崇尚人体美、理性美的审美习惯。

图 1-3-5 雪景寒林图 范宽

作品创作手法沉稳、成熟，表现出雪后北方的山川奇观。远处山势巍峨、深聚幽远，近处树木形象起伏，各有姿态。

图 1-3-6 埃尔沙肖像 迪科塞尔

迪科塞尔是英国拉菲尔画派的代表。作品表现了一位优雅时髦的女人形象。

图 1-3-7 海伦娜·弗尔曼肖像 鲁本斯

这幅肖像色彩生动、笔触优美、线条流畅、人物饱满，这正是鲁本斯笔下妇女形象的特点，也正是画家心中理想美的标准。

二、美术的功能

社会意识形态是与社会经济形态相对应的概念，是社会经济形态在人的观念中的反映。特定社会的意识形态、政治形态和经济形态一起共同构成它的社会形态，而美术是精神创造的产品，是体现人类思想、感情的意识形态。同时，美术是人类审美认识和审美创造的产物，也是人们交流信息的手段，并且美术的这种创作是独创性的群体或个性的精神劳动。美术的含义和本质特性决定了美术的功能。常见的美术的功能主要有认知功能、审美功能、教育功能、娱乐功能。

1. 认知功能

美术的认知功能是通过美术作品本身的视觉感染力引发的，而美术作品又是具备一定知识和文化背景的创作者对现实生活理解和创造的结果，所以对美术作品的认知，其实是对作者生活的社会背景和主观精神观念的认知。

美术作品是美术家把现实生活中零散的、片段的素材集中整理、构思、创作，从而把生活中的形象突出化、典型化，经过艺术加工后最终呈现出能够打动人的艺术形象。作为认知主体，正是通过这种形象去认知和感知生活，所以，某种程度上可以说，美术的认知功能是建立在认知主体认知行为和审美行为之上的。

2. 审美功能

美术是人类的精神食粮，是对人类精神文化的反映。生活中历来不乏美的事物，而美术中的美却是对生活中美的概括、提炼、总结和加工，融入了创作主体自己的情感。美术家用这种特殊的方式寄情于形象作品的塑造中，所以，美术作品不只是对象的简单模仿和复制，而是带着创作者强烈的审美情趣和主观情感，从而引发欣赏者的共鸣和感慨。

美术的审美功能绝不是单一的，而是多元化的，因为人类的生活和观念世界本身就是多姿多彩、微妙多变的。人们既需要纯净明快的形式之美，也需要罗曼蒂克的浪漫之美，也需要虔诚忠实的宗教之美，更需要能够启迪人生、感悟人生的哲理之美。无论是哪一种美，都是满足人们需要的，都能使审美主体在或优雅、或宁静、或悲凉、或雄浑的意蕴中得到审美体验，实现精神上的升华和宽慰。

图 1-3-8 唐代鎏金银茶笼子

“一样金盘五千面，红酥点出牡丹花”，这是诗人王建的诗句，从侧面体现出唐代金银器的发达。唐代金银制作精巧细密，工艺繁多，像铆接、锤打、鎏金、浇筑、焊接、切削、抛光、刻凿等技术，同时为了融各技之长，许多金银器在制作过程中都综合运用几项不同的工艺技术。通过该作品，我们感知到当时唐代精湛多样的金银制作工艺，同时也可以通过该作品营造的“金碧辉煌”般的感受，了解到大唐的繁荣与兴旺。对具体美术形象的认知，远比书本上的文字认知更为直接，更具震撼力。

图 1-3-9 唐金花银盘

盘心为两条兽首卷鼻的摩羯鱼。该银盘采用旋转的形式设置花纹，有一种自由、开放的大气之美。

3. 教育功能

教育功能是美术社会功效的彰显。黑格尔认为“美是人类最早的老师，美的教育具有解放思想的品质”。美术的教育功能主要是借美术作品的形象教育来实现的，通过美术作品督促人们遵守一定的道德规范与法则，或者是坚定某种信念。这种功能体现在以下几个方面：

首先，美术的教育功能体现在政治教化上。《诗·周南·关雎序》中提到“美教化，移风俗”。美术的这种功能却离不开它的审美功能，正是依赖作品中的“审美形象”才能把它的“教化”功能隐喻其中，所以，美术的教化功能必须依附于美术作品的审美功能才能实现，欣赏者总是在审美体验和审美感受中得到陶冶和教化的。

其次，美术的教育功能还体现在对人的道德修养的培育和引导上。鲁迅认为“美术可以辅翼道德美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅道德以为治。物质文明，日益曼衍，人情因亦日趋于肤浅；今以此优美而崇大之，则高洁之情独存，邪秽之念不作，不待惩戒而国又安”。蔡元培也曾大力提倡“以美育代宗教”，足见美育在培育人们高尚情操方面的重要性。

4. 娱乐功能

美术的娱乐功能建立在美术的认知功能、审美功能和教育功能的基础之上，主要指美术作品在被人认知、感受、喜欢的过程中，还能带给人们或轻松、或幽默、或愉快、或兴奋、或激昂、或感动等情绪和心灵感应。

古罗马诗人、文艺理论家贺拉斯率先提出了“寓教于乐”的思想。美术中所包含的普遍性的真、善、美必须借助个性化的形式来实现，从而达到内容美与形式美的融合、统一。

当然，并不是说所有的美术作品都必须具备以上功能，但一般而言，优秀的美术作品大多都具有这四大功能。人们发挥聪明才智创造了美术，而美术又满足了人类精神世界各种各样的需要，并以潜移默化的巨大感染力和审美力推动着人类世界的前进，这正是人类文明发展的永恒定律。

图 1-3-10 唐代鎏金舞马衔杯壶

该作品出土于陕西西安何家村。壶体学习了北方游牧民族的皮囊样。壶身上的金马品口中衔杯的形态再现了唐代宫廷舞马表演的盛况。我们从这件艺术作品中，能够感受到唐代的社会政治、经济发展、科学技术、风土人情、社会风情等众多方面的内容。这件明显带有游牧民族风情的作品，是唐代政治开明、民族大融合、文化交融、经济技术交流的直接写照。

图 1-3-11 人民英雄纪念碑

人民英雄纪念碑是新中国成立后第一个国家级的艺术工程。作品的创作汇集了郑振铎、吴作人、梁思成、刘开渠等一大批当时中国最优秀的文史专家、建筑家、艺术家的智慧和心血。它的创作在继承中国传统艺术的基础上又吸收了西方艺术的精华，对新中国美术发展产生了重要的影响。

图 1-3-12 人民英雄纪念碑（局部）

纪念碑上的文字、浮雕无一不在诉说着革命先烈的伟大事迹，激励后辈们成长。

图 1-3-13 山西云冈石窟

云冈石窟有窟龕 252 个，造像 51000 余尊，代表了公元 5 世纪至 6 世纪时期中国杰出的佛教石窟艺术。昙曜五窟布局设计严谨统一，是中国佛教艺术第一个巅峰时期的经典杰作。云冈石窟形象地记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹，反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。多种佛教艺术造像风格在云冈石窟实现了前所未有的融会贯通。

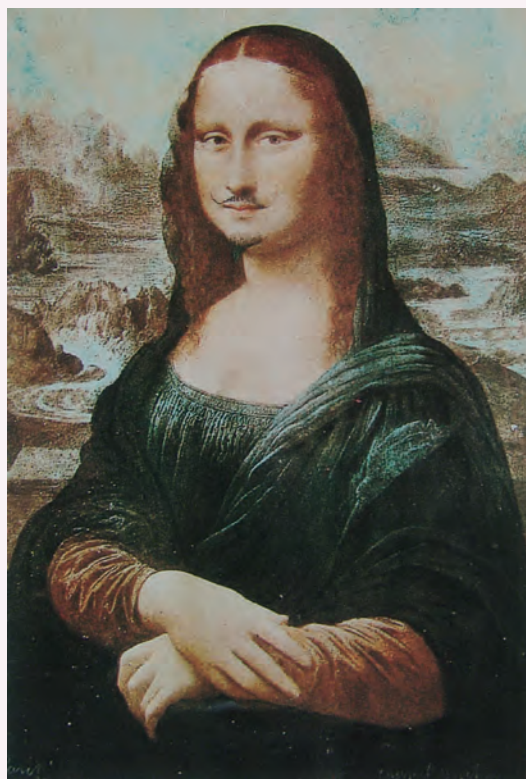

图 1-3-14 带胡须的蒙娜丽莎 马塞尔·杜尚

此画在达·芬奇有名的画作《蒙娜丽莎》彩色复制品上，用铅笔给画中的蒙娜丽莎加上了奇特的小胡子。画面呈现出荒诞不经的效果。

第四节 美术的魅力

名作之窗

名 称 蒙娜丽莎
作 者 达·芬奇
时 间 1503年至1506年
材 质 木板油画
尺 寸 77厘米×53厘米
收 藏 地 巴黎卢浮宫

列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci, 1452—1519）是意大利文艺复兴时期的艺术三杰之一，也是整个欧洲文艺复兴时期极具影响力的人物之一。他是一位学识渊博、多才多艺、见识广博的才子，拥有众多的身份，集画家、雕塑家、发明家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师等于一身。他是一位名副其实的天才，他一方面热心于美术创作和理论研究，研究如何用科学的透视和造型去表现形体和姿态，另一方面，他喜爱研究自然科学。为了能够创造出更多真实、科学的美术形象，他广泛查阅和研究了光学、数学、地质学、生物学等多种学科资料。他的艺术实践和坚持不懈的科学探索精神对后代产生了不可磨灭的深远影响。他创作了《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《岩间圣母》等众多传世名画，推动了整个文艺复兴的发展进程。他的一生有数不完的目标和任务去完成，正如他在临终前所说：“我一生从未完成一项工作。”

名家风采

图 1-3-15

《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期的意大利画家达·芬奇的代表作品，也是世界艺术史上著名的作品之一。该画是一幅肖像画，它代表了达·芬奇的最高艺术成就。作者成功塑造了资本主义上升时期一位城市资产阶级的妇女形象。画中的主人翁高雅迷人，带着淡淡的微笑，这与后面深邃的背景形成了强烈对比。画家力图使主人翁复杂而丰富的内心感情和美丽的外在形象达到一致。最让人难以忘怀的是画家对于人物面部眼角、唇边等细节部位处理含蓄而巧妙，达到了神韵之境，从而使蒙娜丽莎的微笑更带有神秘的千古奇韵。蒙娜丽莎那如梦似的妩媚微笑，被不少美术史家称为“神秘的微笑”。

一、感叹《蒙娜丽莎》

在法国巴黎的卢浮宫，有三件作品价值连城，它们分别是《米洛斯的阿芙罗狄德》、《萨莫色雷斯的胜利女神》和《蒙娜丽莎》。如果说前两件作品并非人尽皆知的话，那么，《蒙娜丽莎》连同它的创作者达·芬奇却几乎是家喻户晓。美丽端庄的“蒙娜丽莎”那安静的表情、祥和的面容、微微扬起的嘴角、含蓄的微笑，总是让人难以忘怀。

蒙娜丽莎的微笑透着神秘莫测的千古奇韵，让人回味无穷。有人说她的笑恬静温柔，有人说她的笑严肃深沉，也有人说她的笑悲伤而带着讽刺意味等等，但无论是哪一种说法，都掩盖不了这件惊世作品的无限光芒。《蒙娜丽莎》这幅作品集理性与感性、情感与理智、艺术与科学、张扬与含蓄于一身，达到了从内到外的和谐统一。该作品不仅是文艺复兴人性思想内涵的体现，更是达·芬奇科学创造和艺术造诣的完美展现。

在对《蒙娜丽莎》的创作中，达·芬奇将艺术与科学完美结合。他成功将明暗转移法、空气透视法等引入并合理运用于该作品的创作中。他用明暗转移法处理人物细节，尤其是描绘蒙娜丽莎的脸部、颈部、手部时，用蒙眬的光感和明暗的对比处理，使人物的细节部位显得柔和而精致，特别是眼角的暗部处理和通过明暗变化实现的嘴角上翘。这些都是作者高雅的艺术修养、严谨的科学精神和精妙绝伦的技巧的高度统一。另外，为了加深和衬托主体形象的神情和效果，作者采用空气透视法去处理画中的背景部分，以示区分画中的近景和远景。空气透视法将背景逐步推移，直至消失在画面中。画中的河流、山峰随着空间的退后而逐渐模糊，最后消失在一片云海之中。背景的进退感、蒙眬感，不仅与主人翁清晰的形象形成了鲜明对比，更增添了画面的神秘色彩，也更让蒙娜丽莎的微笑充满魅力和神秘。

美术视野

文艺复兴绘画

文艺复兴是指13世纪末在意大利各城市兴起，之后扩展到西欧各国，于16世纪在欧洲盛行的一场思想文化运动。文艺复兴运动这一场西方文明史上的科学革命和艺术革命，揭开了近代欧洲历史的序幕，被认为是划分欧洲中古和近代的标志。13世纪末期，在意大利的一些商业发达城市，新兴的资产阶级中的一些先进的知识分子提倡学习和研究古希腊、古罗马优秀的文化艺术，并通过他们的文艺创作来宣扬西方的人文精神，特别提倡古典规范的复兴，以及文化艺术的复兴。这场运动是继古希腊、古罗马后的欧洲文化史上的第二次发展高峰。

文艺复兴的美术家摆脱了中世纪的神学规范，崇尚科学和理性，试图在美术创作上开拓出新局面，重塑古典的和谐规则，追求生动亲切的形象。在绘画领域中，他们提倡透视学，力求在二维平面中表现三维空间感，并使人物立体化，从而实现古希腊人追求的和谐。这一时期的美术作品充满了现实主义的世俗精神和人文主义理想。

文艺复兴给人类整个意识形态领域带来了新的气息和思考空间，并在各个文艺领域都取得了极大成就，在美术界出现了“三杰”：列奥纳多·达·芬奇（Leonardo Da Vinci, 1452-1519）、拉斐尔·桑西（Raphael Cenc, 1483-1520）、米开朗琪罗·博那罗蒂（Michelangelo Bo that Rorty, 1475-1564）。

文艺复兴时期创造出了大量富有魅力的精湛艺术作品和文学巨作，成为人类艺术宝库中的无价瑰宝。文艺复兴不仅让美术更加贴近生活，闪耀着人性的光芒，具有了现实的生活色彩和情趣，而且让美术建立在了科学的基础上，解剖、透视等科学也第一次与艺术完美结合，欧洲的文明进程向前迈出了坚实的一步。

二、神秘的蒙娜丽莎

蒙娜丽莎是谁？画中的主人翁原型到底是谁？这一话题历来是美术界争论的焦点，这无疑更增加了该作品的神秘度，引发了人们无限的遐想和推测。关于画作中人物原型主要有四种说法。

1. 达·芬奇自画像说

贝尔实验室的莉莲·施瓦茨最早提出这一说法。她有一次无意在电脑上将《蒙娜丽莎》与达·芬奇的自画像相重叠，发现二者的眼睛、发际线与鼻子等轮廓竟然惊人地重合了，于是他提出《蒙娜丽莎》就是达·芬奇的自画像。当人们问他，达·芬奇为何要将自己画作一个女性形象时，他认为从字源上来看，古埃及的生殖男神叫 Amon，生殖女神叫 Lisa，两个单词合在一起就变成了 Mona Lisa，所以，蒙娜丽莎是一个雌雄合体，这是达·芬奇心目中人性最理想的结合方式，男人和女人平等地融合在一起。

2. 佐贡多夫人说

在众多关于蒙娜丽莎人物原型的观点中，佐贡多夫人这一说法得到的支持最多，即认为蒙娜丽莎的原型是佛罗伦萨银行家佐贡多的第三任妻子。这种观点认为，达·芬奇是应佐贡多的请求才创作了这幅画。他用了4年的时间为这位名叫格拉尔弟尼的贵妇绘制了这幅肖像。她出生于1479年，在达·芬奇创作这幅画时，她年仅24岁。据说这是一位恬静谦逊、乐于助人、严谨持家的妇人。

3. 斯福尔扎说

德国艺术史学家泽斯特在对《蒙娜丽莎》进行多年研究之后提出，画作的原型应该是意大利的传奇女子斯福尔扎。斯福尔扎是米兰公爵的私

生女，最初的职业是模特儿。她在文艺复兴时期的意大利是极富传奇色彩的人物。1462年，她嫁给了教皇西克思图斯四世的侄儿，不过，她的这位丈夫、情人及第二任丈夫先后被杀。1500年，斯福尔扎的家族在与博尔吉亚家族的争斗中失败，在城破后被囚禁一年。在被释放后的第8年，斯福尔扎去世，享年46岁。

4. 妓女说

意大利那不勒斯的卡罗·维斯教授率先提出了这一观点。他表示，画中的蒙娜丽莎不是良家女子，而是一位高级妓女。他同时指出达·芬奇画中表现的正是一名妓女带有诱惑的职业微笑。他的这种观点在某种程度上说是有一定道理的。

美术杂谈

《蒙娜丽莎》的真伪

依照传统说法，达·芬奇创作的《蒙娜丽莎》收藏于巴黎的卢浮宫。但在1911年，卢浮宫发生了盗窃案，之后《蒙娜丽莎》出现在了意大利，几年之后画作又被归还卢浮宫，所以，收藏界一直有人认为，挂在卢浮宫的是赝品，而真正的《蒙娜丽莎》是在伦敦一所公寓的墙上。

这些年来一直有收藏家声称他们藏有真正的《蒙娜丽莎》，数量高达60幅之多。更让人感到奇怪的是，1984年，美国缅因州伯特兰美术馆收到一幅《不微笑的蒙娜丽莎》。经权威鉴定，此作品的确是出自达·芬奇的手笔。此画除了画中人物不微笑之外，其余都酷似真正的《蒙娜丽莎》，所以，专家由此推测，这幅《不微笑的蒙娜丽莎》很可能是作者在同一时期创作的一系列稿子中的一幅底幅。

正因为如此，有不少人复制、伪造这幅名作，所以，不少人认为对此画的真伪提出质疑，是有一定依据的。

三、展望《蒙娜丽莎》

《蒙娜丽莎》，这是一个永远探讨不完的问题。自问世至今，将近五百年，后人不知作过多少品评和揣测，留下越来越多的谜局。当今，世上有研究《蒙娜丽莎》的专著数百部，而有近百名学者将此画作为终身课题。时间的推移不会使疑团得到解决，只会随着研究的深入，将更多的疑惑留给后人。

1. 美的主观性

艺术的欣赏和评价常常千差万别，同一件作品，会给不同的欣赏者乃至同一个欣赏者不同的审美感受。

2. 美的普遍性

一件好的艺术作品往往具有客观性，具有大家公认的魅力，能够引起共鸣。一个人感到美，其他人也产生同样的感觉，就是美的普遍性。

3. 美的民族性

不同的民族有着不同的生活习惯、思想传统、民族心理和审美趣味，因此他们的艺术作品不可避免地有着民族的鲜明烙印。

4. 审美的历史延续性

前人创造的美的成果、美的标准，能够随着人类历史的发展延续下来。比如配饰、陶瓷、建筑等等。