

陕西省「十四五」职业教育规划教材 GZBK2023-1-009
新时代美育通识课系列教材

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

第2版

主编 潘晓东 文立磊

美术鉴赏

陕西省「十四五」职业教育规划教材 GZBK2023-1-009
新时代美育通识课系列教材

美术鉴赏 第2版

主编 潘晓东 文立磊

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

《美术鉴赏（第2版）》

《书法鉴赏》

《音乐鉴赏》

《戏曲鉴赏》

《影视鉴赏》

《舞蹈鉴赏》

《戏剧鉴赏》

《大学美育》

《艺术概论》

《文学欣赏》

《中国优秀传统文化概论》

新时代美育通识课系列教材

巍巍交大 百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

丛书策划 张荣昌
责任编辑 王清 孟海江
封面设计 唐逸设计

扫描二维码
关注上海交通大学出版社
官方微信

ISBN 978-7-313-31868-8

9 787313 318688 >

定价: 49.80元

本书提供教学资源包

网址: <https://www.sjhtbook.com>

陕西省「十四五」职业教育规划教材 GZBK2023-1-009
新时代美育通识课系列教材

第2版

主编 潘晓东 文立磊

美术鉴赏

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

为我国的社会主义建设培养具有艺术素质的高水平人才是高等院校的责任，美术鉴赏更是审美教育的重中之重，是提高大学生艺术修养的必修课程。本书从8个方面展开大学生美术教育的内容：美术鉴赏概述，美术的分类、法则与创作，中国传统美术经典作品鉴赏，外国美术经典画风与作品鉴赏，近现代中国美术油画作品鉴赏，中西方雕塑与建筑作品鉴赏，传统工艺美术与现代设计艺术，艺术与科技。本书不仅适合高等院校各专业师生使用，也适合美术爱好者参考阅读。

图书在版编目（CIP）数据

美术鉴赏 / 潘晓东，文立磊主编. -- 2版. -- 上海：上海交通大学出版社，2024. 12. -- ISBN 978-7-313-31868-8

I. J05

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024DK0922 号

美术鉴赏（第2版）

MEISHU JIANSHANG (DI 2 BAN)

主 编：潘晓东 文立磊

出版发行：上海交通大学出版社

邮政编码：200030

印 制：北京荣玉印刷有限公司

开 本：787 mm × 1092 mm 1/16

字 数：359 千字

版 次：2020 年 12 月第 1 版

2024 年 12 月第 2 版

书 号：ISBN 978-7-313-31868-8

定 价：49.80 元

地 址：上海市番禺路 951 号

电 话：021-6407 1208

经 销：全国新华书店

印 张：16

印 次：2024 年 12 月第 5 次印刷

电子书号：ISBN 978-7-89564-014-6

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话：010-6020 6144

前言

本书在编写过程中以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要指引，注意突出社会主义核心价值观，采用唯物主义的历史观与美术观，来为新时代的学生解读艺术的生产、变化、发展、未来等诸多问题。

“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也”，这应该是审美教育的根本宗旨。为我国社会主义建设培养具有艺术素质的高水平人才是高等院校的责任。而美术鉴赏是审美教育的重中之重，是提高大学生艺术修养的必修课程。大学生在大学愉快地学习，追求“艺术式的人生”，会使人生更有价值、有意义。通过学习美术鉴赏，大学生能够以美引善——提升自己的思想品德，以美启真——提高自己的智力，以美怡情——促进自己的身心健康。

纵观历史上艺术的发展规律，新的艺术思潮总是在对以前的艺术思潮的扬弃的基础上产生的，著名的艺术史论家赫伯特·里德在《现代绘画简史》中写道：“整个艺术史是一部关于视觉方式的历史，关于人类观看世界所采用的各种不同方法的历史。”纵观上下几千年的中外绘画史，我们首先看到的是艺术形式的不断演变，然后注意到这些艺术的不同形式和风格是在不同技法的演变中形成的。当我们再深入地进行研究时又会发现，正是这些处在变化中的绘画基本要素和技法的演进，给人们带来了视觉方式的不断更新。虽然艺术史上各种艺术流派和艺术风格的花样翻新给艺术家带来了无穷的动力，但这一切都是建立在时代的政治、经济、文化甚至战争、气候和环境的变化基础上的。为了贯彻党的二十大报告提出的“办好人民满意的教育”“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。坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育”，本书力求让学生欣赏到更多能够增强人民精神力量的优秀

作品，增强学生对于“美”的辨别能力，使学生在进行美术作品鉴赏的时候，能够分清哪些美是永恒的，哪些美是昙花一现的，或者其本质上是丑恶的。

美术鉴赏课程在非美术专业学生教育中具有相当重要的作用。本书的编写力求做到文字简明通畅、点评朴实生动、表达言简意赅，图文并茂，注重理论联系实际，知识面宽、实用性强，在带领学生们步入美的历程的同时，还设置了思考题。本书既适合高等院校进行艺术素质教育，也可以作为美术爱好者提高自身审美水平与文化素养的自学读物，有助于提高各类读者的审美素养。

值得一提的是，参与本书编写的人员均为高校美术与设计类专业的教师，有教授、副教授、讲师等，这些教师克服重重困难完成了本书初稿的写作，后又经过几次修改终成此书，在此感谢他们的努力。引自网络的作品图片因资料不全，无法一一联系作者，在此向有关作者表示感谢。如发现问题，请及时与我们联系，届时我们会妥善处理并支付相应报酬。限于编者的学术水平，书中出现的问题，恳请专家和读者给予批评指正。此外，本书编者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可发邮件至 2393867076@qq.com 获取。

目录

专题一 美术鉴赏概述

第一讲	美术鉴赏的基础知识	1
	一、美术的起源	2
	二、美术的形式美法则	8
	三、美术鉴赏的含义	10
第二讲	美术鉴赏的主体与客体	14
	一、美术鉴赏的主体	14
	二、美术鉴赏的客体	15
第三讲	美术鉴赏的过程	19
	一、审美注意	19
	二、审美感知	20
	三、审美联想	22
	四、审美体验	24
	五、审美理解	24
第四讲	美术鉴赏的作用和意义	26
	一、美术鉴赏的作用	26
	二、美术鉴赏的意义	31

专题二 美术的分类、法则与创作

第一讲	美术的分类	37
	一、绘画	38
	二、雕塑	38
	三、工艺美术	39
	四、建筑艺术	40
	五、书法艺术	41
	六、现代设计	42
第二讲	形式美的基本法则	43
	一、单纯与整齐	43
	二、对称与均衡	43
	三、调和与对比	44
	四、比例	44
	五、节奏与韵律	45
	六、多样统一	45
第三讲	美术创作的基础与过程	46
	一、美术创作的基础	46
	二、美术创作的过程	47

专题三 中国传统美术经典作品鉴赏

第一讲	中国画	52
	一、中国画传统美术作品	52
	二、中国画近现代美术作品	77
	三、中国画当代美术作品	85
第二讲	书法与篆刻作品	91
	一、甲骨文、金文	91

二、篆书	91
三、隶书	91
四、楷书	92
五、行书	92
六、章草	93

专题四 外国美术经典画风与作品鉴赏

第一讲 西方传统美术	95
一、文艺复兴时期的欧洲美术	96
二、17 世纪、18 世纪的欧洲美术	103
三、19 世纪的欧洲美术	111
四、19 世纪中后期与 20 世纪初的欧洲美术	125
第二讲 西方现代美术	132
一、“野兽派”	132
二、立体主义	134
三、表现主义	135
四、未来主义	137
五、形而上画派	137
六、达达和超现实主义	138
七、荷兰风格派	139
八、巴黎画派	139
九、纳比派	140
第三讲 西方当代美术	142
一、抽象表现主义绘画	142
二、波普艺术	144

专题五 近现代中国美术油画作品鉴赏

第一讲	油画的传入	152
	一、清代美术	152
	二、新文化潮流下的中国美术	153
	三、20世纪初的现代主义	157
第二讲	中国油画民族化探索	158
	一、中国油画民族化的历程	158
	二、中国油画民族化的代表画家	158
第三讲	中国油画的深入发展	164
	一、革命主题油画创作	165
	二、历史油画创作	171
第四讲	改革开放后的中国油画	173
	一、伤痕美学	174
	二、写实主义油画	175
	三、印象主义画风	177
	四、具象表现绘画	179

专题六 中西方雕塑与建筑作品鉴赏

第一讲	中国雕塑与石窟	184
	一、中国雕塑	184
	二、中国石窟	185
第二讲	中国建筑与园林	187
	一、中国建筑	187
	二、中国园林	189

第三讲	西方雕塑作品	191
	一、西方古代雕塑	191
	二、西方中世纪雕塑	193
	三、欧洲文艺复兴及其之后的雕塑	194
第四讲	西方建筑作品	197
	一、古希腊建筑	198
	二、古罗马建筑	198
	三、哥特式建筑	199
	四、文艺复兴建筑	199
	五、巴洛克建筑	199
	六、“洛可可”建筑	199
	七、新古典主义建筑	199
	八、现代建筑	200

专题七 传统工艺美术与现代设计艺术

第一讲	中国传统工艺美术	203
	一、传统工艺品	204
	二、现当代工艺品	207
	三、民间美术	210
第二讲	外国古代工艺代表作品	217
	一、波斯织毯	217
	二、泰姬陵	218
	三、波特兰瓶	220
	四、阿兹特克历法石	221
	五、八桥蒔绘砚箱	222
	六、人像凳子	223

第三讲 现代设计艺术	225
一、塞尚的启示	225
二、英国工艺美术运动	226
三、康定斯基与包豪斯	227

专题八 艺术与科技

第一讲 艺术与科技的关系	231
一、科技促进艺术观念的变化	232
二、科技丰富了艺术材料的选择	236
第二讲 新质生产力下的艺术发展展望	239
一、深化艺术理论探究	239
二、拓展艺术创作领域	239
三、推动艺术创新发展	239
参考文献	242

专题一

美术鉴赏概述

◎ 专题概述

本专题将对美术鉴赏的基础知识展开解释与说明，包括美术鉴赏的含义、美术鉴赏的主客体、美术鉴赏的过程、美术鉴赏的作用与意义等。通过学习本专题，读者能够明白什么是美术鉴赏，掌握美术鉴赏的基础知识，拥有美术鉴赏的基本素质。

◎ 学习目标

知识目标

- (1) 掌握美术的含义与基本要素。
- (2) 掌握美术鉴赏的含义。

能力目标

- (1) 能够分析美术鉴赏中的主体与客体。
- (2) 掌握美术鉴赏过程中的技巧。

素养目标

- (1) 培养民族文化认同感，增强文化自信。
- (2) 提高自身的人文素养。
- (3) 树立正确的审美观，提高自身的艺术鉴赏水平。

第一讲 美术鉴赏的基础知识

在学习美术鉴赏之前，我们需要了解美术作品。美术作品是肉眼能够看到的、静止的视觉形象，在空间与时间的占有上具有独特的方式，是可以直接为欣赏者视

觉感受和审美心理把握的物质再现的形象。除了造型性的特征以外,空间感、质量感和艺术形象的可视性和直观性也是美术作品所特有的基本特征。美术创作需要各种表现手法,美术的表现手法被称为美术的艺术语言。

一、美术的起源

在人类的造物活动中,美术作品既有一定的形状,又有它自身所特有的物化形式,因此可以称为造型艺术。美术作品是用来欣赏的,受众通过观看感受到不同的体验,作品对受众产生影响,所以美术作品也称为视觉艺术。人类最早创造出来的带有装饰性的、制作较为精良的物件,就明显带有艺术性,可以称为实用艺术。非实用艺术则出现得比较晚,而且是在实用艺术的基础上发展起来的,如国画、油画、版画、壁画等绘画形式,还有雕塑。当这些艺术形式从实用艺术中脱离出来以后,便如同脱缰之马自由发展,因此被称为纯艺术,或者自由的艺术、欣赏性的艺术。当然,这些说法都不是绝对的,要用辩证的目光去理解和看待。

美术起源于社会实践活动。在原始社会,我们的祖先通过狩猎、农耕等劳动手段,来创造能够使自己生存下来的物质资料。同时,劳动也使他们不断地进化与发展,一步步地迈向文明地带。在这个过程中,可能为了记录一件大事,他们在山洞或者崖壁上用动物血液或者有颜色的矿石画下了一些简单的符号;也可能因为对自然现象的不理解,产生了对图腾的崇拜,因此又在山洞或者崖壁上画一些具有心理暗示和象征意义的形状作为祭祀和崇拜的心灵寄托;或者是在劳动过程中,发现尖状的石头更容易砸碎动物的骨头,于是人为地、主观地去发现和制作尖状石器来替代之前的石器。虽然原始人并没有美术这个概念,他们一切的创造活动都是围绕着实用主义展开的,但正是在长期的各种劳动实践中,产生了许多具有审美价值的人类早期美术作品。这些作品有一些留存了下来,成为今天人们研究原始美术的宝贵资料。比如,西

图1-1-1 尖底瓶/西安半坡博物馆

图1-1-2 《野牛图》/中国书画展赛网

安半坡遗址中原始人留下的尖底瓶(见图1-1-1),西班牙阿尔塔米拉洞穴中原始人留下的《野牛图》(见图1-1-2),都是人类艺术宝库中古老的珍藏品,可以被视为美术起源的典范。

随着历史的发展、人类的进步,

美术的门类日益系统并且细化，人们逐步形成了用美术所特有的形式美法则来评判美术作品的方式方法。艺术的价值是主体与客体在漫长的生产劳动实践活动中相互作用而产生的，马克思艺术生产理论揭示了艺术的本质是在实践的基础上审美的主客体的统一。美术属于艺术门类中重要的一项，其本质也是在实践的基础上，审美主体与客体统一。如果从美术本身的物质属性与功能上来说，它是一种用一定的物质材料，如颜料、纸笔、画布、泥土、木料、金属等，塑造出可视的平面或立体视觉形象，以反映自然生活和社会生活，表达艺术家思想观念和情感的艺术活动。

以绘画为例，我国新石器时期的绘画主要表现在彩陶装饰、居址地画、岩画、实用器物的纹饰刻画等上面。青海省西宁市大通回族土族自治县上孙家寨村出土的一件彩陶盆（见图 1-1-3）内壁上画着原始人舞蹈的图像，是了解研究原始绘画发展和原始乐舞的极为重要的形象资料。类似这样的原始社会绘画资料还有很多，分别珍藏在各地的博物馆中，大学生有机会可以多去欣赏与了解，增加这方面的知识。

图1-1-3 彩陶盆/青海省博物馆

到了夏商周时期，我国的绘画艺术主要体现在青铜器上的花纹图案中。秦汉时期，绘画从先秦的装饰功能中脱离出来，发展成为美术中的主要门类。秦汉时期的宫室殿堂壁画、墓室壁画、画像石、画像砖，都是具有代表性的绘画艺术形式。东晋的顾恺之主张绘画要传神，塑造人物形象要表现个性气质，如他创作的《洛神赋图》（局部见图 1-1-4）。南朝陆探微的“密体”和张僧繇的“疏体”都是在讲究用笔风格。北朝杨子华的人物画追求“简易标美”的风范。曹仲达的“曹衣出水”带来外域画风，这种线描样式在南北各地备受关注。

图1-1-4 《洛神赋图》（局部）/故宫博物院

图1-1-5 《游春图》(局部)/故宫博物院

公主入藏与松赞干布联姻为背景，选择唐太宗接见吐蕃迎亲使臣的画面，通过对画面人物的描写，表现了唐太宗的睿智和来使对他的崇敬之意。敦煌自汉代就成了东西方的交通要道和枢纽，其重要的历史地理位置，决定了它西北重镇的地位。当地的莫高窟开凿于晋永和九年，是迄今为止我国乃至世界壁画最多的洞窟群。唐代社会安定、经济繁荣，敦煌莫高窟中唐代绘制的净土变相图高达二百余幅，场面宏大、气象万千。

五代时期是山水画发展的重要时期，画家们深入自然，创立了以荆浩、关仝为代表的雄伟北方峻岭山水画体系和以董源、巨然为代表的秀丽江南山川两大山水画体系。

范宽于宋仁宗天圣年间活动于长安、洛阳等地，其《溪山行旅图》(见图1-1-6)可谓古代山水画中的典范。元代绘画以山、水、梅、竹为主流，早期画家以赵孟頫等影响最大，黄公望、吴镇、倪瓚、王蒙为“元四家”。明、清时期，以董其昌为代表的笔墨情趣山水画以及董氏理论在清代画坛掀起不小波澜。

法国多尔多涅地区拉斯科山洞的深处，有一百多幅着色的线刻壁画，画着各式各样的原始动物。这些壁画给人的印象是写实、活泼、生动、豪放，后人推测这可能和祭祀有关。古埃及壁画题材多样，少用线刻轮廓，多用笔蘸着颜料直接在墙上或者草纸上作画。《阿肯那顿的女儿们》是阿肯那顿时期的一幅描写宫廷日常生活的壁画作品，冲破了之前的一些固有法则。中世纪是指古罗马之后到文艺复兴之前这段时间。早期的基督教美

隋唐时期，绘画艺术空前繁盛，出现了许多具有代表性的画家和作品。现存故宫博物院的《游春图》(局部见图1-1-5)是隋朝展子虔的作品，这是一幅现今流传最早的山水画作品。隋唐时期的青绿山水首推李思训、李昭道父子。水墨山水对后世影响最大的则是王维和张璪。

阎立本代表着初唐美术的新水平，其《步辇图》以唐太宗派文成

图1-1-6 《溪山行旅图》
/人民网

术是粗糙的，人物比例不准，色彩单调，用笔潦草。镶嵌壁画是拜占庭艺术中的一个奇葩，代表作《查士丁尼大帝及其随从》装饰在圣维塔莱教堂的墙上，是为歌颂查士丁尼大帝而作的。

恩格斯说文艺复兴是一次人类从来没有经历过的伟大的变革和思想上的革命，而不仅仅是简单的古希腊、古罗马文化的复兴。它反对中世纪时期的以神为本，将人本主义作为自己的思想纲领。这一时期的艺术观念由“模仿论”转变为“镜子说”，绘画领域以达·芬奇为代表。达·芬奇的油画《蒙娜丽莎》（见图 1-1-7）描绘的是一位银行家的夫人，其特点可以用“和谐”来形容，背景中的迷茫风景，则给画面增添了一种神秘主义的气息，体现的是人的外在美与内在美的统一，闪耀着人文主义的光辉，体现了一个时代的特点。达·芬奇的艺术理论散见于其流传下来的大量笔记和未完成的《画论》当中，他的艺术思想大致有五点：一是要以大自然为师，这一点与我国画家张璪提出的“外师造化，中得心源”是一个道理；二是艺术贵在创造；三是重视人物内心的刻画；四是反对自然主义的描摹；五是要善于听取别人的意见，他甚至说过“敌人的判断要比朋友的判断更有用”。拉斐尔的艺术特点是把写实的佛罗伦萨和抒情的安布利亚两大画派的风格糅合在一起。拉斐尔画了一系列圣母像，最为出色的有《圣母的婚礼》等。

图1-1-7 《蒙娜丽莎》

威尼斯画派的特点是作品多呈现欢乐的情调。威尼斯画派的作品色彩亮丽，饱和度高，鲜艳明快。17世纪是一个流派纷呈、民族画派繁荣的时期。18世纪既有风行一时的“洛可可”艺术，又有受法国启蒙运动影响的市民艺术，还有古典主义

和晚期巴洛克艺术。

图1-1-8 《日出·印象》

法国是19世纪欧洲的艺术中心。19世纪70年代，印象派的崛起成为法国美术的一个转折点。莫奈擅长光与影的实验与表现技法，他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法。莫奈的画作中既看不到非常明确的阴影，也看不到突显或平涂式的轮廓线，光和影的色彩描绘是莫奈绘画的最大特色，其代表作为《日出·印象》（见图 1-1-8）。

俄罗斯地处欧亚大陆,文化上虽然属于欧洲范畴,但也吸收了亚洲文化,融合了两种文化的长处,创造出具有鲜明民族特色和民族气派的文学艺术。封闭的俄罗斯皇家美术学院里出现了以克拉姆斯科依为首的叛逆者,他们在遭到学院领导对自己毕业创作设想的拒绝后,决心离开美术学院,成立了“彼得堡自由美术家协会”,并于后期加入“巡回艺术展览协会”,也叫“巡回画派”。列宾笔下的人物形象,虽然是下层劳动者,但是每个形象都有其自身的光彩。图1-1-9中的这幅油画《伏尔加河上的纤夫》,曾经被写成文章纳入小学语文教科书。巡回画派的风景画家伊凡·希施金被称为“森林的歌手”,他一生为万树写照,探索森林里的秘密。谢洛夫是一位才华横溢、富有激情的画家,一生创作颇丰、硕果累累。

图1-1-9 《伏尔加河上的纤夫》

西方现代美术是西方社会进入垄断资本主义时代之后产生的,是第二次工业革命的产物,反映了这个时代的政治、经济和文化的重要变革,反映了这个时代人们极其复杂的丰富思想和极为深刻的哲学思考。现代主义美术在对待社会、人、自然的关系上是不平衡的、扭曲的,因此他们采取的艺术语言是荒诞的、寓意的和抽象的。毕加索是立体主义的主将,他因法西斯纳粹轰炸西班牙北部巴斯克的重镇格尔尼卡并残暴杀害无辜的事件而创作的大型壁画《格尔尼卡》(见图1-1-10),采用了写实的象征性手法和单纯的黑、白、灰三色,营造出低沉悲凉的氛围,渲染了悲剧性色彩,表现了法西斯战争给人类的灾难。蒙克的作品表达了同时代人隐蔽的心灵,表现了人们内心世界的痛苦与欢乐。克里姆特将写实古典主义的造型和构图与工艺美术的装饰性色彩和线条结合起来,在绘画领域创造了一种含有怪诞和幻想意味的风格。莫迪里阿尼用线来驾驭体面关系,在线的柔和协调中表现出一种优雅的乐趣。

图1-1-10 《格尔尼卡》

除了绘画以外，雕塑、建筑、艺术设计、书法、篆刻都属于美术范畴。雕塑是雕、刻、塑的总称，有硬质材料、软质材料雕塑以及金属材料熔汁浇铸、金属材料焊接等手法，反映了现实生活与艺术家的思想感情，具有审美价值。雕塑按照制作手法分为石雕、木雕、泥塑、陶塑、金属雕塑等种类，其制作手法有圆雕、浮雕、透雕；按环境需要分为城市雕塑、园林雕塑、室内架上陈列雕塑、纪念性雕塑等；按照功能有室内、室外雕塑两大类；按内容又分为纪念性雕塑、装饰性雕塑、世俗性雕塑等。雕塑艺术的表面是静止的，是能提供视觉享受的观赏性立体造型艺术。三维形体是雕塑形式的基本语言特征，雕塑的语言特征通过形体的动势来显示种种情绪和传达内容。中国佛教雕塑有云冈、龙门、麦积山、敦煌、大足等石窟，除此之外，还有不计其数的寺庙菩萨、佛像、罗汉雕像等，这些古代雕塑依附于宗教和墓葬进行制作，很早就取得了惊人的成就，闻名世界。比如，秦始皇陵兵马俑（见图1-1-11）发掘于陕西临潼骊山脚下，从这些陶俑可以看出，中国古代雕塑在秦代已经达到了十分高超的艺术水平。

图1-1-11 秦始皇陵兵马俑/国家文物局

米开朗琪罗是西方文艺复兴时期伟大的雕塑家、画家、诗人,创作了《哀悼基督》《大卫》《摩西》《垂死的奴隶》等著名的雕塑作品。这些作品总的来说具有以下特点。其一,描写的是穷人的宗教,且在宗教题材中体现出明显的人民性特点。比如,《哀悼基督》一反往常圣母哀伤的表情,更加注重了圣母的秀美与文静,具有浓厚的人文主义色彩。其二,具有强烈的时代气息。例如,《大卫》的愤怒、《垂死的奴隶》的痛苦、《夜》的悲伤等都是那个时代的回声。其三,由于米开朗琪罗自身经历过社会的多灾多难,所以其作品也反映了时代和个人思想上的矛盾,带有悲剧色彩。

除了上述的国画、油画、雕塑以外,还有艺术设计、书法、篆刻、建筑等很多美术门类。然而,无论哪种艺术形式,都要符合规律性,既要有个性,又要有共性,既要创新,又不能完全背离传统,要在曲高和寡与为世人所认知之间取得平衡。

二、美术的形式美法则

形式美法则是人类在创造美的形式、创造美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括,主要包括对称均衡、单纯齐一、对比调和、比例、节奏韵律和变化统一。研究探索形式美的法则,能够培养人们对形式美的敏感,指导人们更好地创造美的事物。掌握形式美的法则,能够使人们更自觉地运用形式美的法则去表现美的内容,达到美的形式与美的内容的高度统一。把色彩、线条、形体、声音按照一定的构成规律组合起来,就形成色彩美、线条美、形体美、声音美等不同形式的美。色彩、线条、形状、声音构成了形式美的感性质料。

图1-1-12 色彩渐变图

色彩是美术表现手段的重要因素之一。经过艺术家的艺术处理,色彩与其他造型手段结合起来,能够引起欣赏者的生理和心理反应,触动欣赏者的情绪,从而使其获得美的感受和享受。色彩的形成则是指各种物体由于吸收和反射光的电磁波强度不同,从而呈现出赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等十分复杂的色彩现象(见图1-1-12),色与光是并存的,有光才有色,两者密不可分。黑色到白色之间的色域很广,其中红、黄、蓝是三原色,所有色彩都既有色相、明度、纯度等属性,又有冷暖、互补色、环境色等色性差异。色彩对人的生理、心理产生特定的刺激,

具有情感属性，形成色彩美。比如，雨后彩虹能给人以美的视觉享受和兴奋愉悦的心灵感受。暖色包括黄色、橙色、红色，冷色有蓝色、绿色。黑色、白色为互补色，橙色与紫色也构成互补。红色通常显得热烈奔放、活泼热情、兴奋振作、喜庆热烈，蓝色显得宁谧、沉重、悲哀、忧郁、神秘，绿色显得冷静、平稳、清爽，白色显得纯净、洁白、素雅、哀怨，黄色则显得明亮、欢乐，等等。色彩特殊的属性使得它能够广泛运用于美术作品的创作当中，在美术的形式美法则里扮演了特别重要的角色。

形状和线条作为构成事物空间形象的基本要素，具有极富特色的情感表现性，艺术家通过线条来描绘客观事物，表现主观美感和复杂的思想感情。美术作为视觉艺术，是为眼睛而存在的，线条则是视觉存在的媒介。线条设计效果图如图 1-1-13 所示。

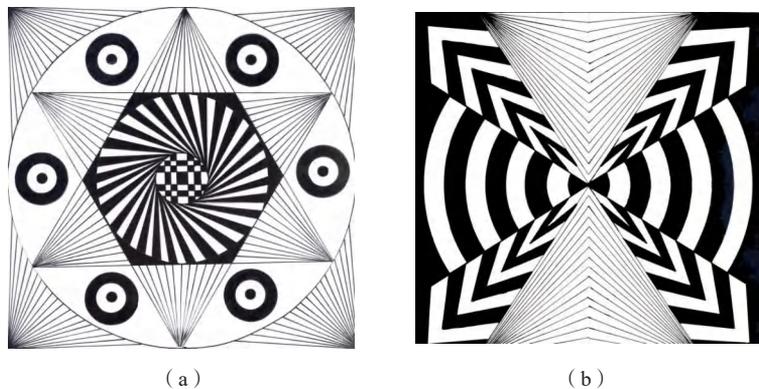

图1-1-13 线条设计效果图

我们看到的直线具有力量感，让人觉得稳定、富有生气、比较坚硬；曲线则比较柔和流畅、轻婉优美，像行云流水般流畅轻柔；折线则给人以突然、转折的感受；正方形公正、大方、固执、刚劲；三角形安定、平稳；倒三角倾危、动荡、不安；圆形具有柔和、完满、封闭的感觉。不同的形状给人以不同的感受和体验，从而形成自身独有的形式美法则。画家在创作的时候，非常注重构图的方式方法，不同形状的构图可以更好地表达不同的情感与主题思想。构图的时候，对线条和形状的运用也要把握得准确、灵活。

声音本是物体运动产生的音响，其物理属性是振动。它的高低、强弱、快慢等有规律的变化，也可以显示某种意味，如高音激昂高亢，低音凝重深沉，强音振奋进取，轻音柔和亲切，等等。

美术作为一种重要的艺术门类，具有其独特的形式美法则。比如，笔墨是国画的形式美法则之一，画法包括白描、工笔、写意、界画、没骨法、泼墨法、勾勒着

色、粗中有细、粗细相间等。人物画是中国画的一个画科，早于山水、花鸟等，大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。早在汉魏时期，就已经出现了许多著名的人物画家，如曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇、卫协等。顾恺之在《论画》一文中提出了“迁想妙得”“以形写神”等观点。前文提到过的南北朝时期北齐画家曹仲达擅长画佛教图像，他所画的人物有着稠密的细线，衣服褶皱都紧紧地贴在身上，就像刚从水中出来一样，所以被称作“曹衣出水”。“吴带当风”则形容的是吴道子人物画的风格。吴道子所画人物的衣袖和飘带，都具有迎风起舞的动势，十分飘逸，“吴带当风”便因此而得名。谢赫在《画品》一文中提出的著名的“六法论”，是中国最早的绘画理论。“六法”将形式美法则做了全面而深刻的诠释：“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”，张彦远、刘勰等都对谢赫的“六法”进行过评论。

油画是西方绘画的一个种类，形成于15世纪的尼德兰，由传教士带入中国，明清时在中国大地传播。20世纪初的“西学东渐”大潮带动了西画在中国的大范围传播。从技法层面来说，用透明的植物油调和颜料在处理过的画布或者木板等媒介上制作出特殊的画面，这种艺术形式就是油画。古典油画的形式美法则包括构图、比例、色彩、造型、透视、空间、体积、质感等，随着油画艺术的不断发展，油画的形式美法则扩展到了意境、笔法、内容、形式等。比如，在凡·高的作品中，我们可以看到热烈的色彩和律动的线条笔触，这些构成了画家想要表达的思想感情，或热烈，或激情，或失落，或悲伤，或充满希望，抑或充满绝望与崩溃。除了国画、油画以外，版画、雕塑、壁画、艺术设计、建筑、书法、篆刻等美术门类也都具有其独特的审美标准与形式美法则。各种艺术门类的形式美法则将在后边内容进行讲解与说明。

形式美法则虽然带有规律性，并且能够归纳出若干法则，但它并不是一成不变的，因为每一件作品都有其自身的特点和处理方法，所以不能简单地套用形式美法则。另外，人的审美观念、思想情感等主观因素也在不停地发生着变化，因此随着鉴赏主体各方面能力的深化与提高，审美的标准也将不断发生变化。大学生作为审美主体，是将来参加国家建设的人，因此要逐渐学会用马克思主义的审美观来对艺术作品做出客观的认识与解读，从而加深对相关知识的理解。学习和掌握一定的艺术作品形式美法则与审美原则，有助于我们进一步开展美术鉴赏活动。

三、美术鉴赏的含义

“鉴赏”在《辞海》中的定义是：“人们通过特定媒介（如语言之于文学、音色

旋律之于音乐等)与艺术形式,逐步进入对作品的具体感受、体验、欣赏和鉴别的精神活动。”我们知道,欣赏是享受美好的事物,领略其中的情趣,从而达到一种让接受主体赏心悦目的愉悦状态。而鉴赏不同于纯粹的欣赏,多了一些辨别、辨识的成分,需要接受主体具备一些基本的常识和鉴别能力,不仅能够欣赏艺术,而且还要有心得,并能从主客观两方面去识别它,对其做出主客观并存的评价。

美术鉴赏,是指受众在与美术作品的接触过程中,综合发动感知、情感、联想、想象、理解等心理机制,对美术作品进行信息解码、意义诠释、价值评判,并从中获得审美享受和思想启迪的一种精神活动。鉴赏属于非反思性的审美认识活动,是受众通过对美术作品的直接把握来进行的,鉴赏的主体与客体一直处于一种不间断的交流与对话状态,并始终保持感性认识的新鲜和生动。美术鉴赏始于感性,终于理性。换句话说,美术鉴赏就是当人们面对美术作品时,往往会根据自身的学习经历以及过往的知识和经验来对作品进行认知、理解、审度、评析,进而获得对该作品或现象的审美享受的过程。我们不光对美术作品的内容、形式、题材等进行欣赏,还要对作者的创作过程和创作目的进行分析,通过对美术作品的某种形式进行分门别类的识别和对不同材料技法的了解,从而对鉴赏对象的内涵和意义做出自己的判断。

美术鉴赏的前提是审美注意。注意,就是留意、关注,是人的心理活动对一定对象的指向和集中,是伴随着感知、记忆、思维、想象等心理过程的一种共同的心理特征。在日常生活中,我们总是受自身兴趣、爱好、感觉、情感、愿望等需要的指引,去注意某些事物而忽略另外一些事物,这种心理状态就是注意。注意有指向性和集中性的特点,其功能是把主体的全部心理要素都集中在所指向的事物身上,给予其定向的关照。注意能让人在一段时间内撇开身边的其他事物而精力集中地、清晰地反映对某个特定事物的感知。审美注意的产生包括主观和客观两方面:主观方面,取决于审美主体的兴趣、心境、情感、心态等;客观方面,则表现在审美客体的特点上,如突出、鲜明、新颖、别致、震撼、强烈等。

当审美主体开始鉴赏活动的时候,“审美注意”是最初的心理,当这种心理发挥作用的时候,其功能就产生了。法国的拉斯科山洞是在1940年的时候被几个孩子发现的。当时,孩子们为了寻找一条丢失的小狗,走进了这个无人知晓的画满壁画的山洞。山洞很大,而且曲折蜿蜒,洞内有一百多幅着色的线刻壁画,画着各式各样的原始时代的动物,有野马、野牛、野山羊、北方鹿、洞熊等,这些画主要用黄、红、黑三种颜色画成,大多数画在没有光线照明的山洞深处,正是这些壁画上面的动物,引起了孩子们的“审美注意”,从而被更多的人知晓,拉斯科山洞壁画(见图1-1-14)成为原始绘画最为代表性的作品之一。西班牙的阿尔塔米拉山洞是举世闻名

的，它的发现是在1879年夏天，一位爱好考古的工程师带着他的女儿在这一带进行考察，小女孩惊奇地指着洞顶上的壁画呼喊，于是这个沉默了几万年的原始山洞就被人发现了。正是山洞壁画的内容引起了小女孩的注意，在小女孩的心里产生共鸣，才引起了小女孩对它的关注。

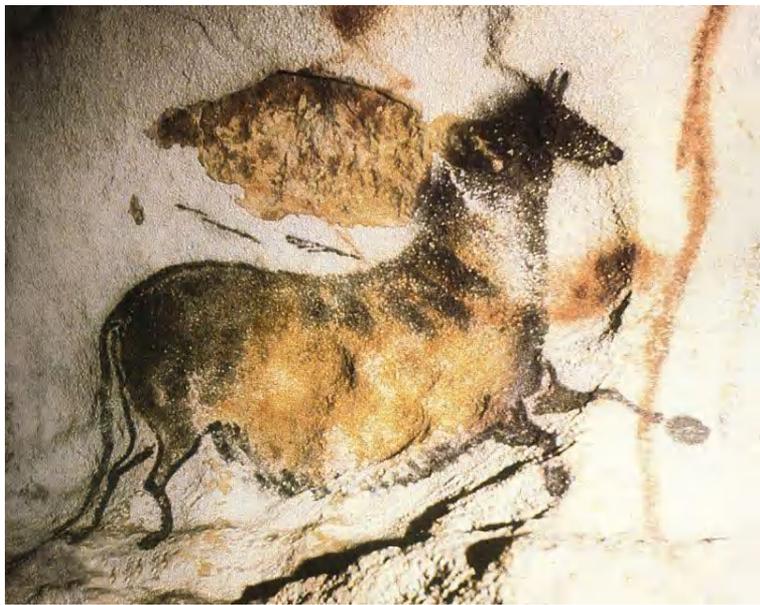

图1-1-14 拉斯科山洞壁画

此外，美术鉴赏是具有持续性的。比如，鉴赏的主体把自身的情感、认知、想象、期望、理解等心理因素定向集中于某一特定的美术作品，并且在这一特定美术作品中保持长时间稳定的审美注意和各种心理活动的积极运转，从而使美术鉴赏过程保持其持续性。

审美期待是一种心理状态，当审美主体在审美注意的基础上对作品产生了定向心理机制的时候，就会对作品产生审美期待。比如，在日常生活中，当我们看到一个展览预告因而产生了审美注意，并在此基础上对展览的内容产生了审美期待时，就会在审美期待的驱使下去参观展览、进行美术批评与讨论活动。可以说审美期待是艺术鉴赏的驱动力，美术鉴赏也包括其中。美术鉴赏主体的“前理解”决定了审美期待的广度、深度和水平的高低，而鉴赏主体的“前理解”是由其综合素养决定的，如知识储备、人文修养、人生阅历等方面。鉴赏者的不同审美期待赋予美术作品不同的意义，而且期待视野还可能超出作品原有的意义框架，产生出创作者根本意想不到的意义。

美术鉴赏的第一步是鉴赏主体对作品所发生的审美注意，当一件美术作品引起

鉴赏者注意的时候，鉴赏者心里就产生了定向的审美期待；有了审美期待以后，美术鉴赏的准备阶段基本完成，这时候就要进入审美感知阶段了。审美感知是以直觉的方式进行的，而直觉是作为美术鉴赏主体的审美判断力而发挥作用的。这种直觉能够使人刹那间暂时忘却一切，聚精会神地观赏鉴赏对象，全身心地沉浸在审美带来的愉悦当中。比如在日常生活中，我们看到一朵或者几朵花的时候，无须过多思索就能立即感受到它的美，这就是审美的直觉。审美直觉具有直观性和直接性：直观性要求鉴赏主体必须亲自面对作品，而不是靠别人转述来了解作品；直接性体现为不假思索地直接把握和领悟，而且时常在瞬间完成，无需逻辑推理或者判断，类似于禅宗所追求的“顿悟”。直觉体现了审美感知的性质，在美术鉴赏活动中，审美感知既意味着对审美对象形式特点的注意，又意味着对作品内容意义认识的开始。这就是说，美术鉴赏从一开始就是整体性的，直觉正是从感知的层面统一了作品的形式和内容。美术鉴赏者在感知作品的时候，往往会产生定向选择性、感知整体性和完型性。格式塔心理学认为，人在感知某一对象的时候，总是遵循“形象—背景”的关系原则，形象就是主体感知的对象，背景就是存在于形象周围的其他事物，人要感知某一对象的时候，就必须把它从背景中凸显出来，这就是感知的定向选择性，美术鉴赏也是如此。比如，在展厅看众多美术作品的时候，如果其中某一作品的某个部分、某种属性投合了鉴赏者的兴趣，这种东西就会从背景中凸显出来。

总之，受众在接受艺术作品的过程中所体验到的愉悦、欢乐、开心等感受，是“赏”的功能体现和情感共鸣。美术具有认识功能、教育功能、审美功能、娱乐功能、体验功能等，其中体验功能是它的核心功能，凡事只有亲身体验，才能获得深刻的印象和难忘的经历以及具有指导意义的经验。受众在鉴赏一件美术作品的时候，“赏”是程度较浅的感受与反应，“鉴”是程度更深的体验与收获。欲将美术的各种功能发挥到更大、更深的程度，受众不仅仅要“赏”，还要进一步去“鉴赏”。受众只有将“鉴”和“赏”结合起来，用心去感受、用情去体会，才能更好地完成艺术鉴赏的过程。当然，对美术作品的鉴赏属于艺术鉴赏的一部分，同样也应该从情感的角度出发，最终归结于理性的认识。大学生如果经过完整的“美术鉴赏”训练，用心去体会鉴赏的过程，将会收获不一样的体验与感受，为提高自身的艺术修养打下坚实的基础。

第二讲 美术鉴赏的主体与客体

美术鉴赏的主体,是指在美术鉴赏活动中,对鉴赏客体进行观看、感受、体验、分析、理解以及批评、研究等活动的人。美术鉴赏的主体是具有独立意志、充满能动性的实践主体。由于美术鉴赏是美术作品被人们接受的起点,因此鉴赏的主体,也就是创作者所针对的受众,实际上就是观众。大学生既要具备一定的艺术素养并学会美术鉴赏,也要具备鉴赏主体所应有的必要条件。

美术鉴赏的客体就是美术作品。一件好的美术作品不仅要具有艺术作品所特有的艺术个性,而且要体现创作者的社会责任感;不仅要有一定的形式美感,而且要有符合时代特征与进步的内容。好的美术作品的艺术个性与社会责任相辅相成,内容与形式统一和谐、密不可分。

一、美术鉴赏的主体

1. 鉴赏主体的主观条件

美术鉴赏是鉴赏主体与鉴赏客体之间建构有意义关系的审美实践活动,审美主体必须满足一定的主观条件。审美鉴赏的主体不但需要对美术作品抱有浓厚的欣赏兴趣,还要具备一定的修养、艺术素养、审美鉴赏力和一定的人生阅历。从主观来说,鉴赏主体的浓厚兴趣来自鉴赏者的兴趣爱好与强烈的求知欲望;从客观来说,鉴赏主体为了提升自身的艺术素养,需要进行一些美术鉴赏活动。美术专业学生在大学期间经过系统的实践与理论学习,积累了一定的鉴赏基础知识,而非美术专业的学生则需要加强美育,从而积累一些基本的美术鉴赏知识。

修养,就是通过学习、修炼、修习等过程从而获得的学养、素养。作为精神产品的鉴赏主体,必须具备较高的人文修养。鉴赏者的人文修养虽然内涵复杂,但是人文知识、人文精神和人文情怀是其不变的核心。我们知道,虽然美术作为一门独立的学科,有其独特的学科特点,但古今中外的各种知识门类,如文学、哲学、历史学,以及宗教学、心理学、语言学、社会学、法学、美学等,都属于人类人文知识的某一部分,而且这些知识与美术有着千丝万缕的联系。因此掌握一定的人文知识,是提高鉴赏者自身人文素养的有效途径。

美术鉴赏主体通过阅读中西方美术史以及研习一些艺术理论方面的书籍,可以增加自身在美术方面的理论知识储备;通过欣赏一些中外具有代表性和典型性的美术作品,也能够提高个人的审美水平。在理论知识与审美水平都具备的基础上,进行美术鉴赏就是一种精神享受了。换句话说,美术鉴赏的过程其实也是对审美主体艺术修养的全面考验。

鉴赏主体在进行美术鉴赏的时候,其人生阅历关乎审美的兴趣、取向、思想、

思考、价值观等全方位因素，这一点在鉴赏中显得尤为重要。可以说，鉴赏主体的审美取向，基本取决于个人的审美兴趣、爱好、需求等方面，在此基础上才会产生对审美客体的认识、思考、鉴别和判断等结果。也正因为如此，我们才会看到不同的主体因为不同的兴趣爱好和不同的欣赏眼光，从而选择不同的艺术作品作为欣赏、购买、收藏、学习、鉴赏等的客体。

作为美术鉴赏主体的大学生群体，应该通过不断地学习来提高自身的艺术素养和人文修养，在鉴赏的实践活动中不断提高自身的审美与修养，从而为其他专业知识的学习提供可以触类旁通的知识储备。

2. 鉴赏主体的社会角色

艺术接受主体，也就是我们所说的作为美术鉴赏主体的人，在艺术繁荣的进程中扮演了受惠者、宣传者和传承者的重要角色。艺术作品诉诸人类情感，直通人类心灵，艺术作品具有怡情养心、修身养性、铸造灵魂的功能，优秀的艺术作品像冬日里的暖阳、蓝天上的云朵、春季里的微风一样，能够启迪思想、温润心灵、陶冶人生，能够扫除萎靡颓废之风。因此，长期以来，人们对优秀艺术作品的喜爱和向往就像鱼儿向往海洋、鸟儿向往蓝天一样。正是由于鉴赏主体对优秀艺术作品的喜爱与向往之情，成就了艺术教育的进步、艺术市场的繁荣，扩大了艺术作用的应用，因此艺术作品的功能也不断地扩展和延伸。

马克思主义一贯重视人在社会实践中的主观能动性，美术鉴赏作为一种人类的审美实践活动，自然取决于鉴赏主体主观能动性的发挥。比如，美术鉴赏主体可能因为在旅途中看到某个具有特点的建筑，于是产生了对建筑的兴趣，从而翻阅和遍访古今中外的建筑书籍与作品；也可能在对建筑的了解过程中，进而对环境设计产生了浓厚兴趣，从而引起对壁画的关注和对雕塑的关注等。因此可以说，鉴赏主体需要发挥自身的主观能动性，去发现艺术作品的独特魅力，去了解它们、鉴赏它们、解读它们，发挥主观能动性来繁荣我国的文化艺术事业。

综上所述，美术鉴赏主体扮演了认识美术作品、宣传美术作品、发展美术事业、促进国家文艺事业繁荣的重要角色。

二、美术鉴赏的客体

1. 美术作品的艺术个性

创作个性是以创作者自我意识的觉醒以及个性的充分发展为前提的。艺术家是艺术品的创作者，不同创作者的人生阅历不同、知识储备不同、兴趣爱好不同，思想感情也不同。在进行美术作品创作的过程中，为了彰显作品独有的原创性，艺术家们逐渐形成了具有自身鲜明特点的较为稳定的性格特征，这种性格特征既是创作

个性,也是美术作品具有独创性的内在依据,更是每个艺术家不同艺术风格形成的必要条件。创作个性不仅体现在作品的题材、表现手法以及物化形式上,还表现在作者所要表达的思想感情上。比如,在生产力水平低下的人类早期原始社会,个人的主体意识淹没在群体意识之中,那时候出现的壁画、石刻、雕刻等美术作品只是为了记录一件大事或者为了图腾崇拜而作,虽然具有一定的审美价值,但创作个性很少。1972

图1-2-1 《铜墙铁壁》/中国美术学院

年的全国美术作品展览会(简称“美展”)上张自蘧的油画《铜墙铁壁》(见图1-2-1)能够代表陕西美术的水平,也标志着陕西美术在继长安画派之后又一次成为全国美术的高峰。她作品中的乐观精神、包含了质朴与醇厚的个性色彩。总之,美术作品应该较好地体现作者的创作个性。

那么到底哪些美术作品可以体现出创作个性呢?现代主义美术的语言是荒诞的、寓意丰富的、抽象的,其中的立体主义追求一种几何形体的美,追求形式排列组合的美感。比如,以马蒂斯为代表的野兽主义油画《布谷鸟,蓝色和粉红色的地毯》(见图1-2-2)属于表现主义。马蒂斯受后印象主义画家塞尚、高更、凡·高和新印象主义画家修拉的影响而走上革新的道路,作品追求原始格调,用明快且粗放有力的笔触造型,用纯粹的色域组织画面,使画面具有律动感,富有幻想主义意味。毕加索和布拉克是立体主义的代表。毕加索受过各种思潮的影响,如象征主义、批判现实主义、印象主义、自然主义和唯美主义等,他运用半写实手法创作的具有象征性的大型壁画《格尔尼卡》,给人以强烈的艺术震撼力。奥地利维也纳分离派画家克里姆特是象征主义画家,他把写实的古典艺术造型同结构与工艺美术的装饰性色彩和线条结合起来,在绘画领域创造了一种含有变形和幻想意味的风格,如其油画《吻》

图1-2-2 《布谷鸟,蓝色和粉红色的地毯》
/美术网

(见图 1-2-3)。各种风格和流派不仅表现了创作者鲜明的艺术个性和性格特征,而且产生了深远的影响。

无论如何,艺术个性是美术作品所具备的重要特征,创作者在美术创作的过程中不能丧失自我,不能放弃个性,不能人云亦云,不能唯上从众,要敢于展现自我、表达自我,用自我独有的艺术语言与艺术方式表达自己的独特见解。此外,社会也应该给艺术家提供一个自由开阔、有助于形成创作个性的空间,让艺术家更好地进行艺术创作,创作出更多、更好的,反映时代、表达情感的好作品。

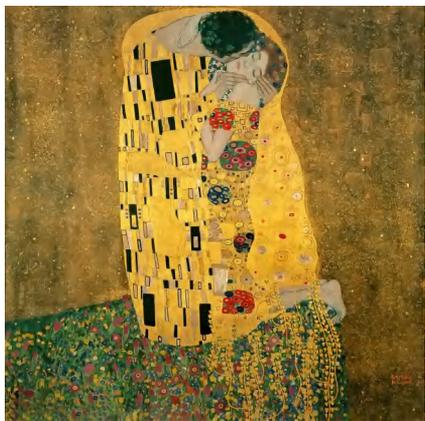

图1-2-3 《吻》

2. 美术作品的社会责任

优秀的美术作品还需要具有一定的社会责任。好的美术作品一定是反映时代、反映生活、具有积极意义的审美载体。在社会角色视野下,艺术家作为优秀作品的创造者,应当担负起自己的社会责任,多创作具有积极意义的优秀艺术作品,为民族的兴旺、国家的发展、社会的进步做出应有的贡献。艺术创作者既是人类灵魂的工程师,也是先进文化的传承者和开创者。习近平总书记给广大文艺工作者提出5点希望:一是心系民族复兴伟业,热忱描绘新时代新征程的恢宏气象;二是坚守人民立场,书写生生不息的人民史诗;三是坚持守正创新,用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界;四是用情用力讲好中国故事,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象;五是坚持弘扬正道,在追求德艺双馨中成就人生价值。^① 艺术家、画家这些

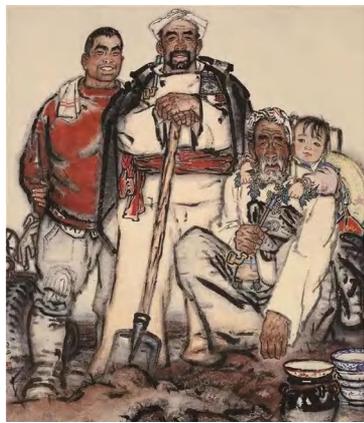

图1-2-4 《祖孙四代》/美术网

称号既不是自封的,也不是终身头衔,而是广大人民群众对于优秀作品的创造者约定俗成的称谓。

2019年12月20日,中国文学艺术界联合会(“文联”)对为中国美术事业发展做出突出贡献、德高望重的老艺术家周令钊、全山石、常沙娜、刘文西、靳尚谊进行表彰,授予他们第三届“中国美术奖·终身成就奖”。其中刘文西的国画作品《祖孙四代》(见图1-2-4)已成为中国美术史上的经典作品。

靳尚谊不仅是一位坚持在人物画特别是肖像画创作上探索的画家,而且是一位对“人的主题”这个时代命题做出独特回答的艺术家。在中国油画的

^① 习近平在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话,《人民日报》,2021年12月14日。

宏观坐标上,他专攻肖像,其极为集中、充分和厚重的艺术积淀,奠定了他在画坛的独特地位。如果说艺术贵在“自成一体”,那么靳尚谊的肖像创作所具有的“体”,既是艺术风格上的“体”,也是精神内涵和文化风度的“体”。从他逾历半个世纪至今的创作生涯来看,在20世纪后半叶这个中国社会变革与变化最为迅速的时代,他用作品不断诠释着关于“人的主题”的感怀与思考,也不断在塑造的艺术形象中注入时代的特征,从而使自身的肖像作品不仅成为个人心路历程的印记,也彰显了亲历历史者的感怀。在创作油画《塔吉克新娘》(见图1-2-5)和《果实》(见图1-2-6)等作品的时候,他表达的是回归人性、呼唤美好的社会理想。他笔下的众多青春女性肖像,成为新的文化主流中醒目的浪花。20世纪80年代中后期到90年代中期,他在进一步深入研究油画造型表现力的同时,创作了《医生》《瞿秋白》等作品。这些作品以人物身份的特定性展示了作者在“人的主题”方面的深层思考,同时他凭借《知识分子肖像》系列作品展示了理性和智力的价值。

图1-2-5 《塔吉克新娘》/中国美术馆

图1-2-6 《果实》/艺术中国

其实无论是刘文西还是靳尚谊,众多优秀的艺术家都用自己的勤劳和智慧创作了无数人民群众喜闻乐见的优秀美术作品,赢得了人民群众的喜爱。因此我们说,他们是视社会责任为己任的优秀艺术家,他们的作品也是时代性、社会性和先进性的文化载体。

时代在进步,社会在发展,优秀的艺术家和他们所创造的优秀的美术作品,总能带给人积极向上的正能量,让人有如沐春风般的愉悦感。与此同时,佳作不仅给广大读者带来美的视觉享受,而且也是难以替代的精神食粮。因此,社会需要具有社会责任感的优秀艺术家,也需要优秀的美术作品。美术作品作为艺术作品的一个门类,不仅同样包含着艺术个性,还要具有一定的社会责任感。大学生在选择要鉴

赏的美术作品时，一定要有识别能力，选择积极的、正能量的、优秀的作品来作为鉴赏对象，对于那些低俗的、恶劣的、负面的作品，则要抱着排斥与反对的态度。

第三讲 美术鉴赏的过程

美术作品通常是由艺术家创造出来后供大众进行鉴赏的。其中，艺术家的创作过程和大众的鉴赏过程在思维方式上是完全不同的，大众的鉴赏过程有其自身的特点，主要表现为：人们往往是根据自己的人生经验、社会阅历、生活环境、审美趣味等来进行鉴赏的。但是美术鉴赏作为一种主动的审美再创造活动，不是简单的被动接受，而是一种积极的思考与选择判断，其中包含着非常复杂的审美心理因素。从目前主要的研究成果来看，美术鉴赏主要包含审美注意、审美感知、审美联想、审美体验、审美理解等基本要素。当然，这些审美心理要素不是简单地孤立存在的，它们之间相互依存、相互作用、相互影响，从而构成了审美鉴赏过程中重要的心理活动。例如，在日常生活中，当我们去美术馆欣赏艺术作品时，在众多的作品当中，有时会对某一幅作品特别钟爱，这种不加思索的选择，似乎是人的一种本能的直觉，却包含着非常复杂的心理活动内容，各种审美要素在其中形成了一个动态的审美心理过程。本专题将对审美过程中的一些心理要素予以介绍。

一、审美注意

审美注意通常是人们进行审美过程的开端，是审美活动初始阶段的主要心理因素，也是整个审美心理过程中不可忽视的重要环节。审美注意作为一种审美心理现象，是指心理活动对一定审美对象的指向和集中，指向和集中是审美注意最基本的特征。注意的指向其实就是一种选择。在日常生活当中，我们通常在自己的需要和兴趣的指引下，有目的地选择某些喜爱的事物或艺术品，把需要感知和认识的事物从众多的事物中挑选出来，对无关紧要的事物加以摒弃。注意的集中则是指把主体的全部心理要素集中到所选择的事物之上。例如，当我们欣赏摆放在室内桌面上的一盆红花时，对桌子及其周围环境的关心并不大，即使这盆红花放置在一个精致的桌子上，桌子还是会被忽略的。注意能够使人在一段时间内暂时撇开其他事物，集中而清晰地反映某个特定的事物。

心理学家认为，注意的产生有着客观和主观两个方面的因素。客观原因主要是指对象的特点，如作品非常新颖，令人印象深刻，等等；主观原因则是主体的爱好、心境、情绪、经验、态度、兴趣等。审美注意也可以分为有意注意和无意注意两

种。例如,我们在参观美术馆的时候对某一幅作品特别喜欢就是有意注意,而走在马路边忽然发现旁边花坛里的一种植物生长得非常茂盛,从而惊喜激动就是无意注意。艺术鉴赏活动中多采用有意注意,作为一种积极的心理活动,有意注意在艺术鉴赏中发挥着重要的作用。

我们鉴赏艺术作品的时候,离不开审美注意的心理功能。艺术鉴赏的最初阶段,就需要人们首先从心理上进入一种特殊的审美注意或审美期待状态。艺术作品的审美属性不是一种简单的实用品选择,它需要鉴赏主体从日常生活的意识状态进入艺术鉴赏的审美心理状态之中,并将实用功利态度转变为审美态度,这样才能进入审美鉴赏的过程中去。20世纪初,瑞士心理学家布洛曾经提出过著名的“距离说”,他认为审美感受形成的原因,在于主体与客体保持了一定的“心理距离”,就是完全排除实用的或功利的考虑,用一种纯粹的审美心境去欣赏对象。这种“心理距离”使主体与对象之间保持着一种不即不离的关系,既不会因距离太近对审美对象采取实用功利的态度,也不会因距离太远对审美对象置之不理(这两种状况都无法产生审美快感)。生活中有许多例子可以说明这一点。例如,当一位观众看到《白毛女》中黄世仁逼杨白劳以喜儿抵债时,突然站起来,大声警告台上饰演杨白劳的演员不要上当,黄世仁是坏人,快带喜儿离开这里,这就是艺术欣赏的心理距离太近了;相反,有的人看到一幅中国画或油画时,不是去欣赏它的艺术美,而是去关注它的商品价值与作品成交后的利润,显然就是心理距离太远了,还未能进入艺术鉴赏的审美心理状态。而审美注意这一特殊的心理功能,正是要将人们引入艺术鉴赏过程中来,并使其逐渐形成一种审美态度。

审美注意在艺术鉴赏过程中起着十分重要的作用,为了最大限度地调动和发挥其在艺术鉴赏过程中的作用,除了鉴赏主体的自觉意识活动外,还需要艺术家在作品中通过运用巧妙的艺术构思与创新的表现形式,来最大程度地调动鉴赏者的注意心理。

二、审美感知

艺术鉴赏离不开感知要素,审美感知主要包含感觉和知觉。感觉主要是人们对客观事物面貌的直接感受,在美术鉴赏过程中,人们面对美术作品时,最初感知到的可能是作品中可视的形态,如作品中的色彩、线条、光影、描绘的对象等。以法国画家德拉克洛瓦的油画作品《自由引导人民》(见图 1-3-1)为例,当人们看到这幅作品时,通常直接感受到的是画面中一手举着三色旗、一手持枪号召人们前进的自由女神,以及她身后战火弥漫的场景、背景中隐约可见的巴黎圣母院等形象。在鉴赏过程中人们通过这些具体的形象、浓烈的色彩,感知到的是事件的真实性以及

革命力量的锐不可当。

所谓知觉，主要是指人们在感觉的基础之上，对艺术作品形成的一种综合性、整体性的认识和把握。在艺术鉴赏过程中，知觉是一种更加积极主动的心理活动，起着至关重要的作用。例如，人们看到一幅绘画作品时，通常会根据自己所熟悉的生活经验来感知艺术作品呈现的风格、样式等。大众在审视艺术作品时，其头脑中绝对不是一片空白，而是在过去经验的基础上进行有意识的思考。

图1-3-1 《自由引导人民》

以意大利画家达·芬奇的作品《最后的晚餐》(见图1-3-2)为例，达·芬奇在画面安排上，让人物由画面中心向两边依次展开，使其形成聚散关系去面对观众，并在画面中对每个人的心理状态和表情进行了细致的描绘，即使犹太身处众人之中，观众也能够从人物的表情上感知、判断出谁是出卖者。

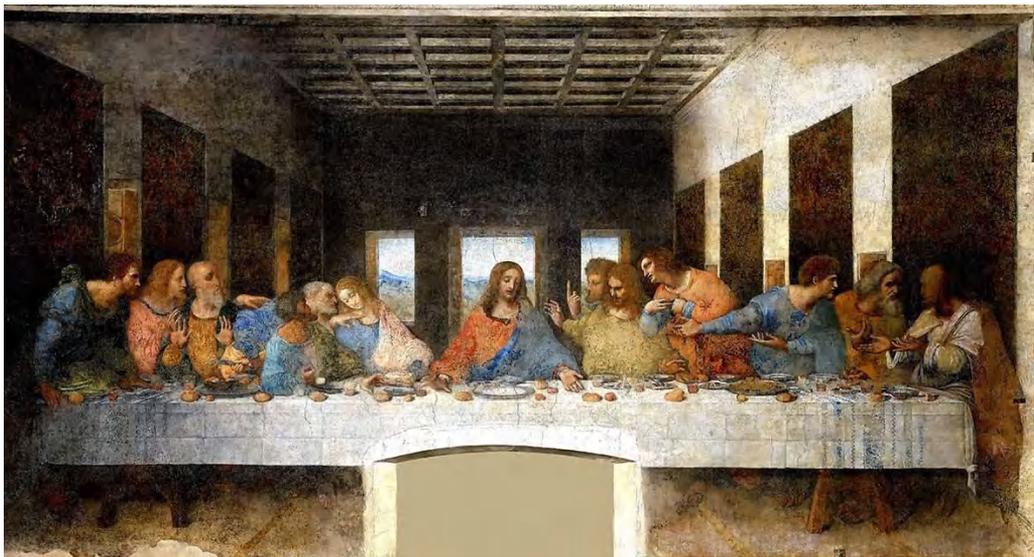

图1-3-2 《最后的晚餐》

在艺术欣赏过程中，审美感知表面上是直接快速完成的，但却是人的一种积极主动的心理活动，感知的背后潜藏着鉴赏主体的全部生活经验，并有着联想、理解、情感等多种心理因素的积极参与。鉴赏主体以往的生活经验、文化修养和艺术

欣赏经验，都会对审美感知产生重要的影响。例如，在中国画中，以竹子为描绘对象的作品非常多，早在唐代就有人专门从事画竹的创作，那时多画青绿竹，主要是直接模仿和描绘自然的色彩。后来，画家们不满足于对自然色彩的再现，于是出现了大量的墨竹画。据说北宋苏轼还画过朱竹，当时就有人责难他世上哪有朱竹，苏轼的回答也很巧妙，反问：世上难道有墨竹吗？事实上，墨竹也罢，朱竹也罢，鉴赏者通过画上竹子的形象，可以感受到竹子秀逸傲然之美。通过这一例子可以看出，审美感知不是简单的客观反映，而是一种积极主动的心理活动。

鉴赏主体要想提高自己的艺术欣赏水平，首先应当逐步培养自己敏锐的艺术感知力。只有对艺术作品具有了较强的感受能力，才能真正领略到艺术之美。例如，

图1-3-3 《西斯廷圣母》

一般的观众对于写实性作品形式结构的整体把握还是有一定困难的。这是因为人们在鉴赏的过程中比较容易为具体的形象所吸引，而无法觉察隐藏在形象之中形象和形象之间的内在张力关系与完形的形式结构。例如，大众在欣赏意大利文艺复兴画家拉斐尔的油画《西斯廷圣母》（见图1-3-3）时，首先关注的是具体的形象，即看到的是画中的主要人物，圣母抱着婴孩耶稣从云中走来，一般的观众很难越过对具体形象的辨认而感知到形象之间所组成的那个三角形的完形结构。因此，只有通过大量鉴赏艺术作品，尤其是多接触古今中外优秀的艺术作品，反复感知、体验和品味，才能真正提高艺术鉴赏力。

三、审美联想

联想在审美心理中有着重要的地位。在生活中，当人们欣赏艺术作品时，不只是停留在对艺术作品的直接感受上，往往会根据自身的知识结构、生活经验、审美趣味展开联想，去思考其中蕴含的内在意义。例如，从列宾的作品《伏尔加河上的纤夫》中我们可以看到衣衫褴褛的纤夫拉着豪华的船只在宽广的伏尔加河上艰难地前行，如果你对这幅画的背景不够了解，就不能完全理解作者在画作中蕴含的深刻情感。观众只有展开联想，才能更好地理解艺术作品。

联想在艺术鉴赏中的体现，主要是观众在作品的启发下，对艺术形象展开的积极思考。艺术家在进行艺术创作时，会在作品中融入自己的生活体验，并运用色彩、线条、构成等形式要素还原自己的一些生活感悟。例如，徐悲鸿在《愚公移山》（见图1-3-4）中，将对现实的情感寄托于历史的写实中。画面以右侧和中间为主体

的前景是几个顶天立地的壮汉奋力击石的场景，人物身体个个饱满、粗壮，充满了力量和魄力，同时身体在高度上几乎冲破画面，气势如虹；而左侧的老者愚公则半侧着身对后面的人在讲述着什么。在人物比例上，左侧的人物稍小于右侧，从而形成了画面的中景，并塑造出画面的立体空间感。这种人物形象和画面组织形式，有力地传达出民族凝聚为一的精神气质，表现出中华民族抗战到底、绝不屈服的意志。毕加索的《格尔尼卡》（见图 1-1-10）则在构图上完全不同。画面中的所有形象都被故意非常凌乱地置于同一个平面上，丧失了立体空间感，它们似乎被什么强大的力量压平，而人物与动物的眼睛都被放大，流露出或惊恐或死亡的表情，形象的白色与背景的深色形成了强烈的对比。这种刻意平面化的构图有效地传达出战争对于人和世界的压迫，虽然该作品并非对现实的精雕细刻，却以抽象的形式传达出作者鲜明的态度。尽管这两幅作品在画面构图、美学风格上差异极大，但在主题、内容和思想倾向上却是相近的，都是对现实政治语境的直接反映。

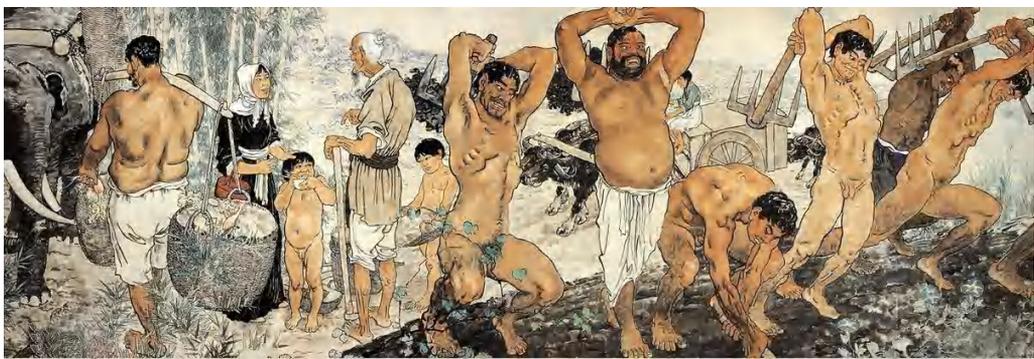

图1-3-4 《愚公移山》/徐悲鸿纪念馆

朱耷的《梅花》（见图 1-3-5）仅绘制了一枝梅，枝上仅有四朵梅花孤傲地绽放。朱耷的花鸟画成就特别突出，也富有个性，其画大多咏物抒情，用象征手法表达寓意，将物象人格化，寄托自己的感情。观众鉴赏艺术作品时，正是在同艺术家的相互交流中，在对生活的重新思考中，获得了美的艺术享受。

联想作为一种积极的心理因素，受到鉴赏主体的生活经验、认识能力和情感情绪等主观条件的影响。鉴赏者本人的生活经验越丰富，认识能力越深刻，内心情感越热烈，联想力也就越强。这样的联想更具有广阔性，即联想的内容更加广泛和丰富。例如，在阅读《红楼梦》这部文学巨著时，不同的

图1-3-5 《梅花》/搜狐网

读者所联想到的贾宝玉和林黛玉，在形象上肯定是不尽相同的。

四、审美体验

审美体验是艺术作品鉴赏过程中的一个重要阶段。体验不只是简单的感受，而是设身处地地生活到艺术作品之中，获得心灵上的审美愉悦，把作品的艺术形象转化为欣赏者自身的审美感受。在美术鉴赏过程中，审美体验是在对作品理解和把握的基础上进行的反思，包含着对作品深刻内涵的把握。当观众面对美术作品的形式、材质、意蕴时，在体验阶段，更能够理解作品的艺术美感。例如，大众在鉴赏陶器作品时，通过图文、实地制作等系统的体验与学习，了解了陶器的相关历史、制作工艺、制作流程后，就能够更加全面地解读作品的艺术内涵。

在审美体验过程中，情感发挥着非常重要的作用，体验的世界也就是观众情感的世界。在审美过程开始时，鉴赏主体的心理活动一般是相对被动的状态。随着对作品认识的不断加深，审美体验将逐步变化为一种积极主动的状态；随着对艺术作品和艺术形象的深刻领悟和理解，鉴赏者的审美情感也会逐渐被激发出来。通常在审美体验中，鉴赏主体的审美想象越丰富、审美理解越透彻，其审美情感就会越强烈、越深刻。

我们认为，康德在《判断力批判》中谈审美心理机制和心理基础时，有一段话是值得重视的。他说：“反映一个对象的形象显现，如果要成为认识的来源，就要涉及想象力和知解力，想象力用来把多种感性因素综合起来，知解力则用来把多种形象显现统一起来。”这种想象力和知解力自由和谐的组合方式正是体验的心理机制，只有这样，鉴赏主体才能在接受艺术作品时把主体与客体、直觉与理性、直接性与深刻性统一起来。

五、审美理解

大众面对艺术作品时，如果对作品的内容与形式一无所知，其审美过程可能会面临一些困难。大众对艺术作品的审美理解总是建立在其过去对艺术作品的理解，甚至是包括对人类文化理解的基础之上的。心理学认为，理解是逐步认识事物的联系、关系直至认识其本质、规律的一种思维活动。理解包括直接理解和间接理解：直接理解是指没有中介思维参与，而是个体通过目前的亲身经验实现的理解；间接理解则是指借用前人经验和个体以往的经验，通过一系列分析综合、抽象概括等中介思维而实现的理解。审美与艺术活动中的理解，常具有直接领悟的特点，表现为一种心领神会、不可言传的体验。因此，艺术鉴赏中的理解多以直接理解为主，同

时在一定程度上也有间接理解的参与。

理解在艺术鉴赏审美心理中显得尤为重要，因为艺术作品不仅具有生动的形象，而且有感性的形式以及内在的寓意和深刻的意蕴，并且常常具有一定的多义性和朦胧性特点，大多是一些不可言传、只可意会的道理。因此，艺术鉴赏的过程，必然是情感体验与欣赏判断的结合，是感性因素与理性因素的结合。

艺术审美心理中的理解因素至少有以下三层含义。

首先，对于艺术作品内容的鉴赏离不开理解因素。一件艺术作品往往包含着主题的表达、形式的表现、技法的应用、形象的设计与安排等诸多内容，有的艺术作品还需要鉴赏者了解它的象征意义、创作背景、艺术典故等。例如，在欣赏达·芬奇的代表作品《最后的晚餐》时，必须了解这幅绘画作品取材于《新约全书》关于犹大出卖耶稣的传说故事。在这幅画中，不仅有扣人心弦的场面和比较复杂的人物关系，而且有深刻的历史内容和心理描写，只有对这些背景知识有了一定的了解，才能真正领会其艺术特色和美学价值。因此，在艺术鉴赏中，人们必须运用自己的生活经验和文化知识来理解作品的内容。理解是审美感受不可缺少的组成部分，有时为了加深对作品的理解和认识，还需要鉴赏者对作者的经历和思想、作品的创作背景和经过等有所了解。

其次，对于艺术作品形式的鉴赏离不开理解因素。前面讲到，各门艺术都有自己独特的艺术语言和表现手法，如中国画注重写意、油画注重写实，中国画强调主观表现、油画注重客观再现，等等。

最后，任何一件艺术作品都是特定历史文化的产物，相对于这样一个广阔的历史文化背景来说，艺术作品只不过是它的一部分。要理解拉斐尔的作品，就需要理解文艺复兴的时代背景；要理解塞尚的作品，就需要理解塞尚的时代和构成塞尚作品的文化背景；要理解达维特的作品，就必须了解法国大革命，了解拿破仑，甚至包括了解古罗马的古典主义方面的知识。

总之，我们对艺术审美心理的基本因素——注意、感知、联想、体验、理解等分别进行了介绍和分析。在这里必须着重指出，艺术审美心理并不是这些要素的机械相加或简单堆砌，而是它们相互渗透、相互影响并最终形成的一种动态的艺术审美心理结构。艺术鉴赏心理是一个完整统一的过程，其间，各种心理要素相互交织、融合在一起，事实上是无法区分开来的。由此可见，艺术鉴赏实际上是一个多种心理要素的综合运动过程。

第四讲 美术鉴赏的作用和意义

如前所述，美术属于造型艺术，美术鉴赏属于以造型艺术来进行的审美活动，美术创作是一种特殊的精神文化生产活动，美术作品具有独特的审美价值。虽然美术创作对社会生活有着多方面的作用和影响，但归根结底，是通过创造具有审美价值的美术作品来满足人的审美需要的。美术鉴赏作为人类审美活动的最高形式之一，集中体现了人类的审美意识，凝聚了人与现实世界（自然界和社会）的审美关系。

因此，在美术创作活动中，创作者通过自己的作品来表现和传达自己的审美意识和审美理想；观者则通过美术鉴赏来获得美感，满足自己的审美需要。美术这种特殊的社会劳动，就是通过美术创作—美术作品—美术鉴赏这样一个艺术创作活动的全过程，来影响人的精神面貌和思想感情，并最终对社会生活产生多方面的作用和影响的。

一、美术鉴赏的作用

中外古今的思想家和艺术家们，曾经从各种不同的角度来研究和分析美术鉴赏的作用和功能。他们发现美术鉴赏具有认知功能、教育功能、娱乐功能、认知功能、体验功能等许多社会功能，有的美学家甚至认为美术鉴赏具有交际功能、启迪功能、预测功能、劝导功能等 14 种社会功能。然而，我们认为，尽管美术鉴赏具有各种各样的社会功能，审美价值却是其最主要和最基本的特性。正是由于审美价值渗透在美术鉴赏的其他各种功能之中，才使得美术鉴赏具有自己独立存在的价值和意义，才使得美术鉴赏具有与其他文化形态截然不同的独特社会功能。虽然美术鉴赏具有认知功能，但其审美认知功能与科学的认知功能截然不同；虽然美术鉴赏具有教育功能，但其审美教育功能与道德教育功能截然不同；虽然美术鉴赏具有娱乐功能，但其审美娱乐功能与其他类型的娱乐功能具有明显不同。换句话讲，美术鉴赏作为人类社会文化形态的艺术创造活动之一，之所以区别于哲学、宗教、道德、科学等其他文化形态，就是由于它始终把创造和实现审美价值以满足人的审美需要，作为自己最主要和最基本的功能。

因此，美术鉴赏作为人类审美意识的最高表现形式之一，它的多重社会功能始终是以审美价值为基础的，美术鉴赏的各种社会功能只有在审美价值的基础上才能够实现。例如，尽管澳大利亚悉尼歌剧院包括音乐厅、餐厅、展览厅等，具有多种实用功能，但正是其独特的造型美，使它成为当代世界建筑艺术中的一个优秀作品。

美术鉴赏的具体社会作用有许多种，但主要的应当是审美认知作用、审美教育作用、审美娱乐作用三种。

1. 审美认知作用

美术鉴赏的审美认知作用，主要是指人们通过美术鉴赏活动，一方面可以更加深刻地认识自然，另一方面，也可以认识社会、认识历史、认识人生。早在先秦时期，孔子就讲过：“《诗》可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”在此需要说明的是，“《诗》”可以理解为儒家的文学教育部分，文学又属于艺术创作的重要组成部分，因此，我们在此将“《诗》”理解为艺术，当然美术也包含在其中。孔子这段话，除了强调文艺为维护儒家的政治、伦理道德服务外，也指出了文艺具有两方面的认识作用：一方面是文艺“可以观”风俗之盛衰，具有认识社会、认识历史的作用；另一方面，是“多识于鸟兽草木之名”，也就是文艺还具有认识自然现象、增长多方面知识的意义。

美术确实具有这样两方面的审美认知作用。美术对于社会、历史、人生具有审美认识功能。由于美术鉴赏活动具有反映与创造统一、再现与表现统一、主体和客体统一等特点，往往能够更加深刻地揭示社会、历史、人生的真谛和内涵，更能反映社会生活的深度和广度，并且常常通过生动感人的美术形象，向人们传递难以忘却的社会生活知识。美术鉴赏的这种审美认知作用可以突破时间和空间的局限，真正做到“观古今于须臾，抚四海于一瞬”。法国雕塑家奥古斯特·罗丹的作品以其精湛的艺术手法，传达给观赏者万千变化的社会、历史、人生以及生命的悲欢离合。罗丹的代表作有《思想者》(见图 1-4-1) 和《加莱义民》(见图 1-4-2)。

图1-4-1 《思想者》

图1-4-2 《加莱义民》

虽然我们在鉴赏历代风俗画的时候，可以了解到当时的社会风情与朝代气象，但是对美术鉴赏的认知功能也不能估计过高。毕竟在认识自然现象方面，美术鉴赏

比不上物理、化学等自然科学；在认识社会、历史方面，美术鉴赏也不可能像社会学、历史学那样完备翔实地占有资料。

美术鉴赏具有自己独特的认知功能，即美术鉴赏的审美认知功能。它在帮助人们认识社会、人生时，能够发挥其他社会科学、自然科学所不能代替的作用。美术鉴赏的认知作用是以美术鉴赏的审美价值为基础的，在反映对象的本质特征时，又表现出美术创作者对社会、人生的理解和评价；在真实描绘生活细节时，还揭示出生活的本质规律；在反映客观世界的同时，也反映人的思想、情感、情绪、愿望等主观世界，这使得艺术具有与自然科学和社会科学不同的特殊审美认知功能。美术作品将生活真实升华为艺术真实，通过现象揭示本质，通过偶然揭示必然，通过个别显示一般，通过客观显示主观，使美术鉴赏的审美认知功能具有深刻的内涵。

2. 审美教育作用

美术鉴赏的审美教育作用，主要是指人们通过美术鉴赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化中使自己的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，从而正确地理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。美术鉴赏的审美教育作用，在很大程度上是通过美术鉴赏作品使读者、观众和听众感受与领悟到博大精深的人文精神的。

中外古今的思想家、教育家、美术创作者都十分重视艺术的审美教育作用。我国古代教育思想很重视艺术在道德修养方面的重要作用，孔子以“礼乐相济”的思想，创立了我国古代最早的教育体系，他以“六艺”（礼、乐、射、御、书、数）教授弟子，其中的乐就是诗、歌、舞、演、奏等的艺术综合体。孔子还明确提出“兴于《诗》，立于礼，成于乐”。孔子认为，诗可以使人从伦理上受到感发，礼是把这种感发变为一种行为的规范和制度，而乐则能陶冶人的性情和德行，也就是通过艺术，将道德的境界和审美的境界统一起来。孔子强调艺术的教育作用，看到了艺术感化人和陶冶人的重要作用。西方美学史上，早在古希腊时期，柏拉图就强调美育与德育的结合。柏拉图从奴隶主贵族的立场出发，认为《荷马史诗》以及悲剧、喜剧的影响都是坏的，因为这些艺术作品使人的理智失去控制，情欲得到放纵，他提倡“理智”的艺术，特别强调音乐的教育作用。柏拉图的弟子亚里士多德也同样重视艺术的教育功能，并且比柏拉图前进了一大步。亚里士多德认为，理想的人格是全面和谐发展的人格，情感、欲望和理智一样，都是人性中固有的内容，同样有得到满足的权利，所以艺术应当具有三种功能：一是“教育”，二是“净化”，三是“快感”。也就是说，艺术可以帮助人们获得知识、陶冶性情、得到快感。可见，对艺术的这种审美教育功能的重视，在中国和西方都延续了两千多年，具有重大的

影响。

美术鉴赏之所以具有审美教育作用，是因为美术作品不仅可以展示生活的外观，而且能够表现生活的本质特征和规律。美术作品总是饱含着美术创作者的思想感情，蕴含着美术创作者对生活的理解、认识、评价和态度，渗透着美术创作者的社会理想和审美理想，能够使欣赏者从中受到启迪和教育。

美术鉴赏所具有的这种审美教育作用，往往是其他教育形式所无法取代的，具有独特的价值和意义。显然，美术鉴赏的审美教育作用不同于道德教育，更不同于其他类型的教育形式。这是因为美术鉴赏的教育作用是以审美价值为基础的，具有美学的意义和艺术的魅力。前面讲到，在美术创作活动中，美术创作者采用了化“真”为“美”的方法，将生活真实升华为艺术真实，从而使得艺术的认识作用具有审美性。同样，由于美术创作者在创作活动中采用了化“善”为“美”的方法，因此，美术鉴赏的审美教育的作用不同于普通的道德教育，具有鲜明的审美教育特点。美术鉴赏这种审美教育作用的特点，可以列举出许多来，但最主要的，应当是“以情感人”“潜移默化”“寓教于乐”。

美术鉴赏的审美教育作用的第一个特点是“以情感人”，它是艺术教育与其他教育之间最鲜明的区别。美术作品总是倾注着美术创作者的思想情感，并通过生动感人的艺术描绘，作用于欣赏者的感情，使人受到强烈的感染和熏陶。所以，美术鉴赏的教育作用绝不是干巴巴的道德说教，更不是板着面孔的道德训诫，而是以情感人、以情动人，通过艺术作品强烈的感染性，使欣赏者自觉自愿地受到教育。比如，当人们看到周思聪、卢沉的《矿工图》（见图 1-4-3）时，那种来自血脉中的正义感，会直接浮现于胸中。

图1-4-3 《矿工图》/中央美术学院艺术资讯网

美术鉴赏审美教育作用的第二个特点是“潜移默化”。艺术作品对人的教育，常常是在毫无强制的情况下，使欣赏者自由自愿、不知不觉地受到感染，心灵得到净化。在艺术作品这种长期潜移默化作用下而形成的思想情操，常常具有更强的稳固性和延续性，成为人生观、世界观中最核心的组成部分。

美术鉴赏审美教育作用的第三个特点是“寓教于乐”。这一点强调的是应当把思想教育融合到艺术审美娱乐之中。关于这方面的内容，我们在下面还要介绍，这里不再多讲。

对于美术鉴赏的教育作用,同样有一个评价适度的问题:既不能忽视这种作用,也不能过分夸大。虽然美术的体裁门类不同,如分为中国画、油画、雕塑、版画等种类,美术作品的题材、内容不同,美术创作者的创作方法、风格不同,美术作品的审美教育作用各不相同,但美术作品总是能够对人们从情绪上进行感染和影响,从而起到教育和熏陶的作用。

3. 审美娱乐作用

美术鉴赏的审美娱乐作用,主要是指通过美术鉴赏活动,人们的审美需要得到满足,获得精神享受和审美愉悦,赏心悦目、畅神益智,人的身心能够得到快乐和休息。物质产品是为了满足人们生存的需要,精神产品则是为了满足人们心灵的需要。美术作品作为一种特殊的精神产品,能够给人们带来审美的愉悦和心理的快感。

事实上,日常生活中绝大多数人进美术馆,都是为了获得心灵的滋养与审美享受,而不仅仅是为了获取知识或接受教育。然而,过去的不少美术理论却有意回避或忌讳谈论美术的审美娱乐功能。其实,美术的这种审美娱乐性,恰恰是艺术的独特之处。正如尤里·鲍列夫所说:“艺术使人们得到快乐,并使人们参与艺术家的创造。古希腊人早就注意到一种特殊的、什么也不像的审美快乐,并把它区别于肉欲的快乐,这种特殊的快乐是一种伴随着艺术的所有功能的快乐,使其别具色彩的精神享受。”

美术作品之所以受人欢迎,在于它能带给人精神上的享受。人们通过欣赏美术作品,能够获得审美需要的满足,在精神上产生一种愉悦、美感。如同美术创作是一种自由自觉的活动,美术创作者在创作中处于一种完全忘我的状态,沉醉其中并获得极大的满足和快乐一样,美术鉴赏同样也是一种自由自觉的活动。欣赏美术作品时,观者也同样处于一种忘我的状态,沉醉在艺术天地中流连忘返,获得了极大的满足和快乐。从某种意义上讲,精神享受给人带来的巨大愉悦,甚至有时候会超过物质享受。可见,美术鉴赏可以满足人的精神需要和审美需要,而这种精神需要有时甚至比人的物质需要更加强烈。尤其是随着经济的不断发展和人民群众生活水平的不断提高,人们的衣、食、住、行等物质生活需要得到基本满足以后,其对于精神生活的追求会越来越高,艺术的普及程度也会日益扩大。电视机、数字音响、高清照相机、小型摄影机等一批新型艺术器材进入千家万户,正反映出艺术的这种发展趋势。

美术鉴赏娱乐作用的另一个方面,是使人们通过美术鉴赏得到积极的休息,从而更好地投入新的工作。对于生产力中最活跃的因素——人来说,无论是从事体力劳动还是脑力劳动,无论是生理上还是心理上,都需要在紧张的劳动之余,通过休

息和娱乐来消除疲劳。美术鉴赏确实是一种令人陶醉的、积极的休息方式，具有畅神益智的功能。美术鉴赏的这种功能甚至逐渐被运用到医疗方面。美术作品的确可以对人们的精神世界产生间接的影响，一幅好的画，或者一件好的雕塑，放置于一定的空间内，它的造型、色彩、内容、意蕴，都会从不同层面影响人们的心理活动，就像色彩心理学的研究成果那样——不同色彩会使人产生不同的心理状态。西方现当代心理学的许多流派十分重视艺术对欣赏者深层心理的宣泄或净化作用，认为艺术可以使人们在现实生活中被压抑或无法实现的情绪、愿望、期待、理想，通过艺术创造的想象世界或梦幻世界得到释放和满足。

总之，艺术的审美教育作用、审美认知作用和审美娱乐作用是一个有机的、不可分割整体，具有密不可分的联系。尤其是艺术的审美教育作用要做到以情感人和潜移默化，就必须通过寓教于乐来激动人、感染人，将艺术的思想性寓于审美娱乐性之中。周恩来 1961 年在文艺工作座谈会和故事片创作会议上曾这样说过：“有人问我文艺的教育作用和娱乐作用是不是统一的？是辩证的统一。群众看戏、看电影是要从中得到娱乐和休息，你通过典型化的形象表演，教育寓于其中，寓于娱乐之中。”所以，我们应当把艺术的教育作用、认知作用、娱乐作用统一起来认识和理解，因为艺术的各种社会功能都是建立在艺术审美价值统一基础之上的。

二、美术鉴赏的意义

美术鉴赏的意义是与美术鉴赏的性质联系在一起的。美术鉴赏可以从多方面提高人的文化素质和文化品格，但最主要的，是以下三方面：培养审美心胸，培养审美能力，培养审美趣味。

1. 培养审美心胸

审美心胸，西方美学称之为审美态度，是审美主体进入审美活动的前提。审美心胸是人对待世界的一种特殊方式，不同于科学认识的态度和实用伦理的态度。平时，我们习惯用一种概念的眼光或者实用的眼光看世界。比如，看到一张桌子，头脑里就出现“桌子”的概念——“这是一张桌子”，抽出“桌子”的共性，至于桌子的形状、颜色、用途等，一般都忽略不计了。再如，在某个城市的某条大街生活久了的人，也是用概念的眼光和实用的眼光来看这条大街的：这里有一家书店，隔壁是一家超市，再隔壁是一家药店，等等。然而，在一位旅游者眼中，这条大街就不一样了，每座建筑的色彩、形状、年代，店铺上五颜六色的招牌，路上行人花花绿绿的服装打扮，一切都那么新鲜。德国哲学家恩斯特·卡西尔说：“在日常经验中，我们根据因果关系或决定关系的范畴来联结诸现象。根据我们所感兴趣的是事物理

论上的原因还是实践上的效果,而把它们或看作原因或看作手段。这样,我们就习以为常地视而不见事物的直接外观。”在世俗概念化和功利化的眼光中,世界永远是那么黯淡、千篇一律、缺乏生气。但是一旦有了—个审美的态度、审美的心胸,那么在你面前的世界就永远是感性的、新鲜的、五彩缤纷的、富有诗意的,即王羲之所说的:“群籁虽参差,适我无非新。”审美态度使审美主体与生活对象产生了“审美距离”。“审美距离”不是说审美主体与生活对象疏远了,而是说审美主体放弃了从求知和实用的立场去接近生活对象,这反而使审美主体亲近了生活对象,于是世间一切都变得新鲜、有味道了。

美国盲聋女作家、教育家海伦·凯勒写道,有一次她的一位朋友在树林中长时间散步回来,她就问这位朋友观察到了什么,这位朋友却回答说:“没有什么特别的东西。”这使海伦十分惊讶:“怎么可能在树林里走了一个小时却看不见值得注意的东西?”海伦说,她自己的眼睛是看不见的,但是她仅仅靠触觉就能感受到世界上有那么多激动人心的美,从而得到那么多的快乐,那么眼睛看得见的人,靠了视觉,能感受到多么多的美啊!所以她说:“如果我是大学的校长,我要设定—门‘如何使用你的眼睛’的必修课。教课的教授要努力向学生指出,他们怎样才能够真正看到那些从他们面前经过而不被注意的东西,从而给他们的生活增加欢乐。”海伦要开设的这门课,就是—门美育课。为了说明自己的观点,海伦写了一篇题为《假如给我三天光明》的散文。该文设想给她可以用眼睛看见东西的三天,她会怎样度过、最想看见什么。

“在第一天,我会想看见那些以他们的仁爱、温柔和陪伴使我的生命有价值的人。”很多人的眼睛很懒惰,有的结婚多年的丈夫说不出自己妻子眼睛的颜色。但她不会这样。因为过去她只能通过她的手指尖“看见”—张脸的轮廓。她懂得“看”的珍贵。她要把所有亲爱的朋友叫到身边来,长时间地凝视他们的脸,在心中印上他们内心美的外—证明。她也要让眼光停留在—个婴儿的脸上,捕捉住那热切的、天真无邪的美。她还要看看家里简单的小东西,如脚下小地毯的色彩、墙上的画。她还要到树林中长时间地漫步,使自己的眼睛陶醉在自然界的美之中,“竭力在几个小时内领悟不断在有视力的人眼前展开的无限壮丽风光”。最后,她还祈求看到—次辉煌绚丽的日落。第二天,她要—早就起来,观看“黑夜变成白昼这个令人激动的奇迹”。她说:“我将怀着敬畏观看太阳用来唤醒沉睡的地球的、用光构成的万千宏伟景象。”这—整天她要去博物馆,去纽约的自然博物馆和大都会艺术博物馆,去看米开朗琪罗和罗丹的雕塑,去看拉斐尔、达·芬奇、伦勃朗、柯罗的油画,去探视这些伟大美术作品表现的人类的心灵。这—天的晚上,她会到剧院或电影院,去

看哈姆雷特迷人的形象，去欣赏演出的色彩、魅力和动作的奇迹。第三天，她要再一次迎接黎明，获得新的喜悦。她相信，“对于那些眼睛看得见的人，每一个黎明必定永远都揭示出新的美”。这一天时间，她要用来看老百姓的日常生活。她会站在纽约热闹的街口，“只是看人”，看行人脸上的微笑，看川流不息的色彩的万花筒。晚上她到剧院去看一场喜剧，领会人类精神中的喜剧色彩。

“给我三天光明”，对于海伦·凯勒这样的盲人来说，只是一个梦想。海伦写这个梦想，是为了给千千万万有视力的人一个指点：“像明天就要失明那样去利用你的眼睛。”海伦说，如果你真的面临即将失明的命运，那么你的眼睛肯定会看到你从来没有看见过的东西。“你会以从来没有过的方式使用你的眼睛。你看见的每一样东西都会变得珍贵。你的眼睛会接触和拥抱每一样进入你的视线的物体。这个时候，你终于真正看见了，一个新的美丽的世界就会在你面前展开。”不仅眼睛是这样，其他感觉器官也是这样。总之，“最大限度地利用每一个感官，享受世界通过大自然赋予你的几种接触方式揭示给你的快乐和美的方方面面”，这就是伟大盲人教育家海伦·凯勒给我们的劝告和建议。这些劝告和建议，就是要我们培育自己的审美心胸和眼光，而培育审美的心胸和眼光，正是美术鉴赏的功能之一。

2. 培养审美能力

审美能力，是指审美感兴能力、审美直觉能力，即对无限丰富的感性世界和它的丰富意蕴的感受能力。在瞬间的审美直觉中，情景融合生成审美意象，并伴随着审美的愉悦，这就是刘勰说的：“情往似赠，兴来如答。”在这种审美意象的欣赏中，在这种审美的愉悦中，我们体验着人生的意味和情趣。陶渊明诗“此中有真意，欲辩已忘言”中的“真意”，就是指人生的意味、人生的情趣。

审美活动与科学研究不一样。科学研究是要去发现客观事物的本质和规律的。科学研究的结果是得到一种知识或者一个知识体系。例如，进行物理学研究就是要掌握物理世界的规律，建立一个物理学的知识体系。而审美活动是对感性世界、感性人生的一种体验，是体验人生的意味和情趣。所以，审美能力说到底还是体验人生的能力。这种能力是一种包含审美直觉、审美想象、审美领悟等多方面因素的综合能力。它需要将一个人的整体文化教养作为基础，通过直接参与审美活动（包括美术鉴赏活动）的实践来培育，而且和一个人的人生经历有着十分密切的联系。从这个意义上说，美术鉴赏不应该孤立进行，不仅要重视受教育者直接参与审美活动、美术鉴赏活动的实践行为，而且应该和提高一个人的整体文化素养结合在一起。同时，在美术鉴赏的实施过程中，要十分关注人生经历对鉴赏主体心灵的深刻影响。

3. 培养审美趣味

审美趣味是一个人的审美偏爱、审美标准、审美理想的总和。审美趣味集中体现一个人的审美观（审美价值标准）。审美趣味和审美能力虽然有联系，但不能等同。

审美偏爱是个体的审美心理的指向性，也就是对某类审美客体或某种形态、风格、题材等优先注意的心理倾向。审美偏爱的健康发展，表现为兴趣的专一性与兴趣的可塑性之间的一种张力平衡关系。这就是说，审美偏爱有其相对固定的中心，但又不是偏狭刻板的，而是有一个弹性的兴趣范围，并常常处在一种变化发展的动态过程中。审美标准是个体在审美活动中形成的审美判断的尺度，是个体对审美客体好坏品级理解的某种参照物。审美标准的形成，受到审美偏爱的影响，但更重要的是，它既和审美主体的文化艺术修养以及审美活动经验有关，也和审美主体在艺术史、艺术鉴赏、文化背景等多方面的知识有关。随着个体审美偏爱和审美标准的形成，个体的审美理想也逐渐形成。审美理想是个体的一种理性概念，是个体在审美活动中的追求和期待。它不仅影响着审美标准和审美偏爱，而且指导和激励着主体在审美活动中奔向人性的完善。

审美趣味不仅决定了一个人的审美指向，而且深刻地影响着每一次审美体验中意象世界的生成。因为意象世界（意象美）是情感世界的辐射，是情景的融合，是“一瞬间发现自己命运的意义的经验”。

总之，审美趣味作为审美偏爱、审美标准、审美理想的总和，制约着一个人的审美行为，决定着一个人的审美指向，并深刻地影响着一个人审美意象世界（意象美）的生成。而一个人在各方面的审美趣味，作为一个整体，就形成一种审美格调，或称为审美品位。审美格调或审美品位是一个人审美趣味的整体表现。

一个人的审美趣味和审美格调是在审美活动中逐渐形成和发展的，受到这个人的家庭出身、阶级地位、文化教养、社会职业、生活方式、人生经历等多方面的影响，因此带有稳定性。然而，这并不是说一个人的趣味和格调永远不能改变。生活环境变了，一个人的趣味和格调就有可能发生变化。教育也可以使一个人的趣味和格调发生变化。趣味和格调有健康与病态、高雅与低俗、纯正与恶劣的区别。美育的任务是培养受教育者拥有健康的、高雅的、纯正的趣味，使他们远离病态的、低俗的、恶劣的趣味，归根到底，是引导他们走向审美的人生，使他们的人生境界得到升华。

将以上三方面——审美心胸（审美态度）、审美能力（审美感兴能力）、审美趣味综合起来，就构成了个体审美发展的主要内容。这正是美术鉴赏的主要功能，即培养一个人的审美心胸、审美能力、审美趣味，促进个体的审美发展。

思考要点

一、名词解释

审美注意 审美感知 审美联想
审美体验 审美理解

二、简答题

1. 结合本专题内容，用自己的话谈一谈什么是美术鉴赏。
2. 美术鉴赏的主体需要具备哪些主客观条件？
3. 美术作品作为美术鉴赏的客体，需要具备哪些特点？请结合本专题内容谈一谈这些特点之间的关系。
4. 审美感知在艺术鉴赏中的作用有哪些？
5. 简要描述艺术鉴赏的过程。

知识链接

万神庙

修建于公元前 125 年的万神庙是当今世界保留最完整的古代建筑杰作之一，如今它已经成为罗马人的精神圣殿。万神庙最辉煌的建筑结构是它的巨大圆形穹顶，直径达 43.3 米，而从穹顶天窗到地面的高度也是 43.3 米，如此完美的设计和施工堪称一个奇迹。神殿内部没有开窗，只有穹顶中央开有直径 9 米的巨大天窗，阳光从天窗漫射而下，将内部空间笼罩在光影明暗之中，充满了宗教的神圣气息。万神庙落成之后，其巨型穹顶在历史各个时期均被奉为典范且被纷纷效仿，但没有任何一座能够与之真正匹敌，直到 1960 年，同样建于罗马的直径达 100 米的新体育馆大圆顶才打破了它的记录。

（资料来源：林木，《中外美术史》，人民美术出版社，2018，有删改）

作品赏析

《国魂·屈原颂》

《国魂·屈原颂》是著名画家朱乃正先生创作于1984年的油画作品。作品中的屈原之魂从汨罗江中腾空而起，大风中肃立在画面中心的位置，落日的余晖光雾形成亦真亦幻的世界，辅助强调“魂”的特征。请根据本专题所学内容，结合自身思考，对朱乃正先生的作品《国魂·屈原颂》进行赏析。