

培养审美的眼睛

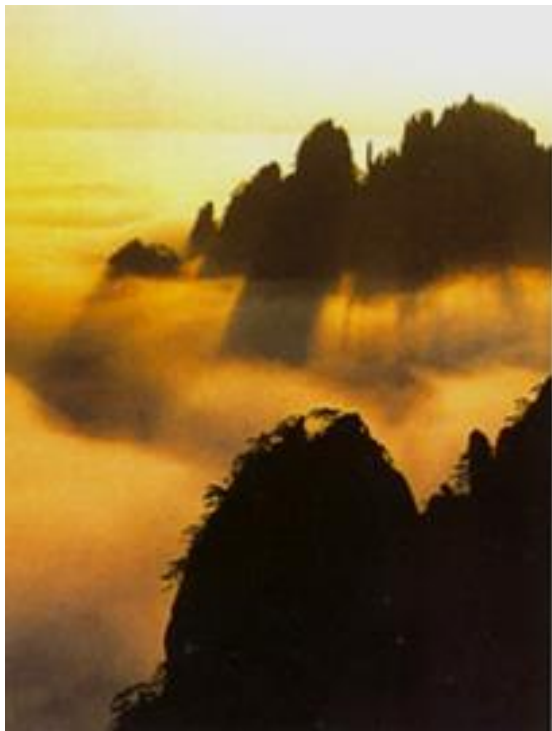
美术鉴赏及其意义

一、什么是美术鉴赏？

- 天安门-----认知、回忆和想象
- 象征-----历史-----审美符号
- 蕴涵-----美术鉴赏的基本特征

- 培养审美的眼睛有两个途径：
- 一是欣赏大自然；
- 二是欣赏第二自然——由人创造的艺术品。
- 我们许多同学可能都喜欢旅游，希望到北京去看看雄伟庄严的天安门，到黄山去观赏烟波浩淼的云海和壮观美丽的日出。
- 但这是两种不同的美——一种是自然景观，一种是人文景观。

- 两种不同的美：
- 一种是自然景观
- 一种是人文景观

天安门广场
黄山日出
(摄影)

《捣练图卷》（图）

《捣练图卷》唐

张萱(宋摹本)、绢本设色、此图描绘宫中妇女加工白练中的捣练

拾穗（油画，1857年）米勒（法国）

- 美术作品-----艺术形态、作品形式-----差异
- 对比两幅作品 《捣练图》 《拾穗》
- 社会背景
- 画家-----考察-----表现意图
- 作品-----价值判断

宫廷妇女
优雅平和

贫穷妇女
辛苦劳做

-
- 美术鉴赏的**对象**是美术作品；
 - 美术鉴赏的**过程**是从感受、归类、分析和判断到体验、想象和评价；
 - 美术鉴赏的**目的**是获得审美享受，并理解美术作品和美术现象；
 - 美术鉴赏的**本质特征**是综合的审美活动。
-

- 在南京和丹阳一带，已发现有南朝的宋、齐、梁、陈四个朝代的帝王贵族的陵墓石雕31处，其中29处的石雕保存较好。这些石雕，包括神道两侧的石柱、石兽和石碑等。石兽相对而立，头上长双角的称“天禄”，长独角的叫“麒麟”，均是传说中的灵异瑞兽，只能用于帝王陵墓。王公贵族墓前的石兽无角，称“辟邪”。这些象征权势的镇守、护卫陵墓驱邪的石兽，形象在狮虎之间，更似以狮子为基础的夸张变形，肩有羽翼，多作昂扬张口、挺胸迈步状，形体硕大，粗壮厚重。其雄强威武的气势，具有很强的艺术感染力和很高的艺术价值，是南朝时期雕刻的代表。

所谓美就是的
艺术鉴赏我们感知的、
运用视觉经验和对进
视觉感知、知识作品分
相关美术作类、断、
行归类、判断、联、
析、判断、联、想、
体、验、联、想、
和评价，从美是
而获得，审它的
一个综合的
审美活动。

萧景墓石辟邪（南朝，梁）

石麒麟
(齐武帝景安陵)

《照夜白图》

唐 韩幹
纸本设色、
纵30.8cm、
横33.5cm

韩幹，陕西蓝田人，生活在唐玄宗时代，画马名家。玄宗时供奉内廷，“照夜白”是唐玄宗李隆基的坐骑。

- 所谓“鉴”，就是甄别、归类、分析、判断，具体地说，就是要弄明白一件美术作品的作者、创作年代、材料、手段（方法）、语言形式和内容等直接呈现给我们的东西，以及美术作品产生的社会、历史、文化背景等相关知识。

扎根南国（中国画，
1998年）吴冠中

奔马

(中国画, 1951年) 徐悲鸿

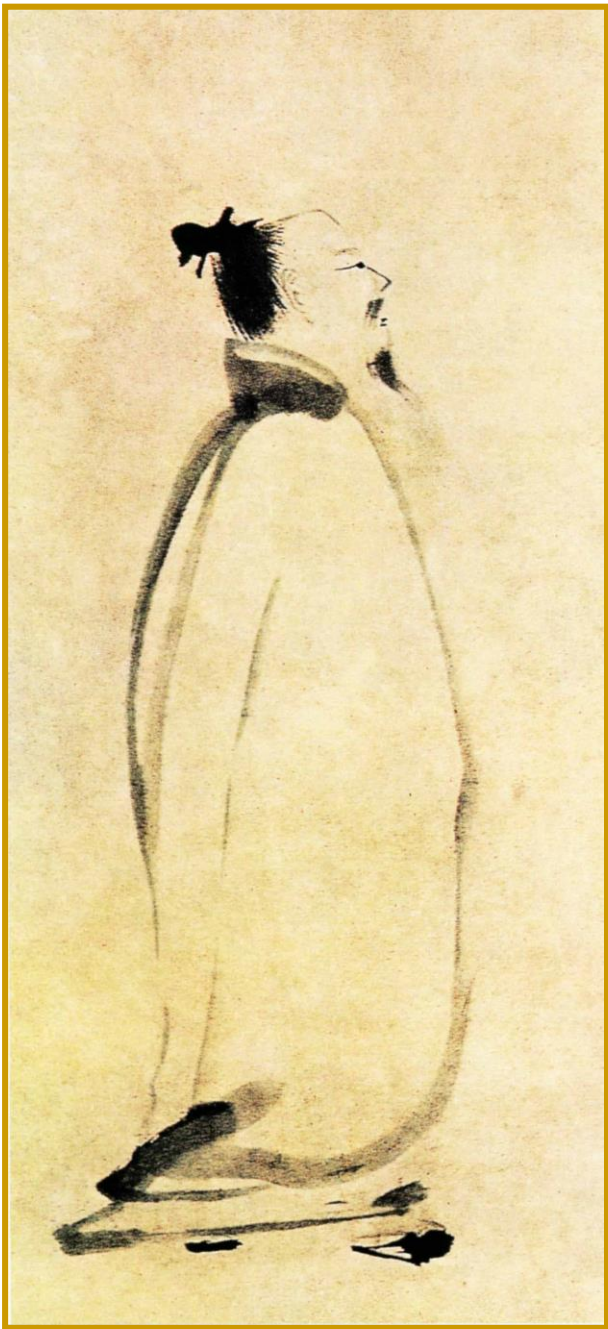
- 这幅《奔马》在表现方法上，将西洋画中的解剖与中国传统笔墨相结合，显示出徐悲鸿以中西融合的方法改造传统的中国画以使之具有面对现实的能力的思想。在主题上，他以昂首飞奔的骏马来表达对民族前途的关怀和希望。徐悲鸿给这幅作品起名《山河百战归民主》，表达了他对新中国成立、人民从此当家的喜悦心情和对祖国未来的期望与寄托。

扎根南国（中国画，1998年）吴冠中

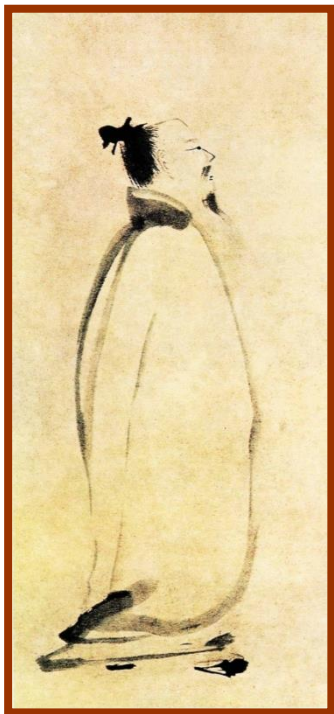

- 吴冠中在杭州国立艺术专科学校读书期间受到他的老师林风眠和吴大羽的深刻影响，一生从事中西融合和油画民族化的实践，逐步形成了清新、明快，注重美术的本体语言——点、线、面、色相结合的韵律美和形式美的独特风格，具有强烈的艺术个性和时代气息。在《根扎南国》中，吴冠中以他特有的手法，以点、线、面、色的结合，塑造出南方特有的郁郁葱葱、繁茂似锦的大榕树形象，给人以强烈的形式美享受。

在美术鉴赏中，“鉴”是手段、是基础，“赏”才是目的，“鉴”是为“赏”服务的。

李白行吟图.梁楷

- **梁楷**表现的是：
 - 中国古代文人的放浪情怀，
- **徐悲鸿**表现的是：
 - 他的民族意识，
- **吴冠中**则关注的：
 - 主要是艺术的形式语言。

《掷铁饼者》（作者： 米隆） 高约152厘米

- 罗马国立博物馆、梵蒂冈博物馆、特尔梅博物馆均有收藏，原作为青铜，米隆作于约公元前**450**年。原作已佚，现为复制品。雕像选取运动员投掷铁饼过程中的瞬间动作，这正是铁饼出手前一系列瞬间万变动作中的暂时恒定状态，运动员右手握铁饼摆到最高点，全身重心落在右脚上，左脚趾反贴地面，膝部弯曲成钝角，整个形体有产生一种紧张的爆发力和弹力的感觉。形体造型是紧张的，然而在整体结构处理上，以及头部的表情上，却给人以沉着平稳的印象，这正是古典主义风格所追求的。

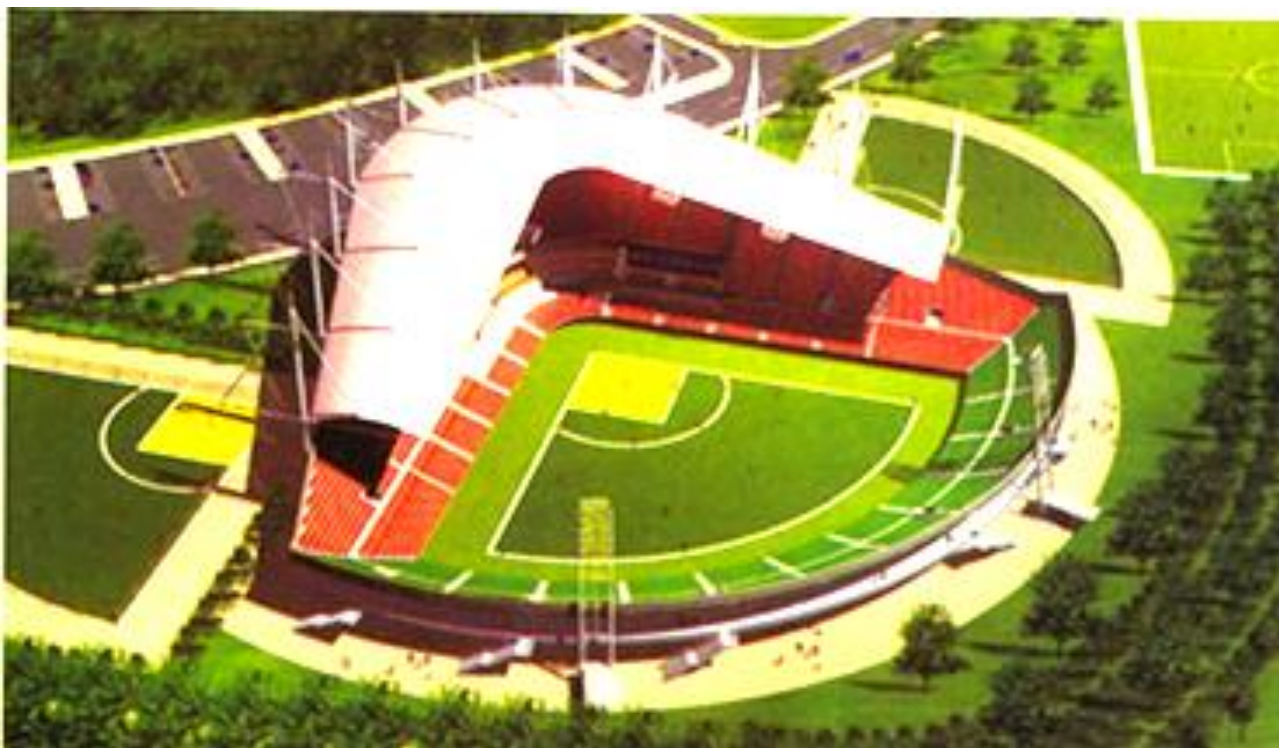
丁香花
(水彩画,1954年)
萧淑芳

千年土地翻了身（水粉画，1963年）董希文

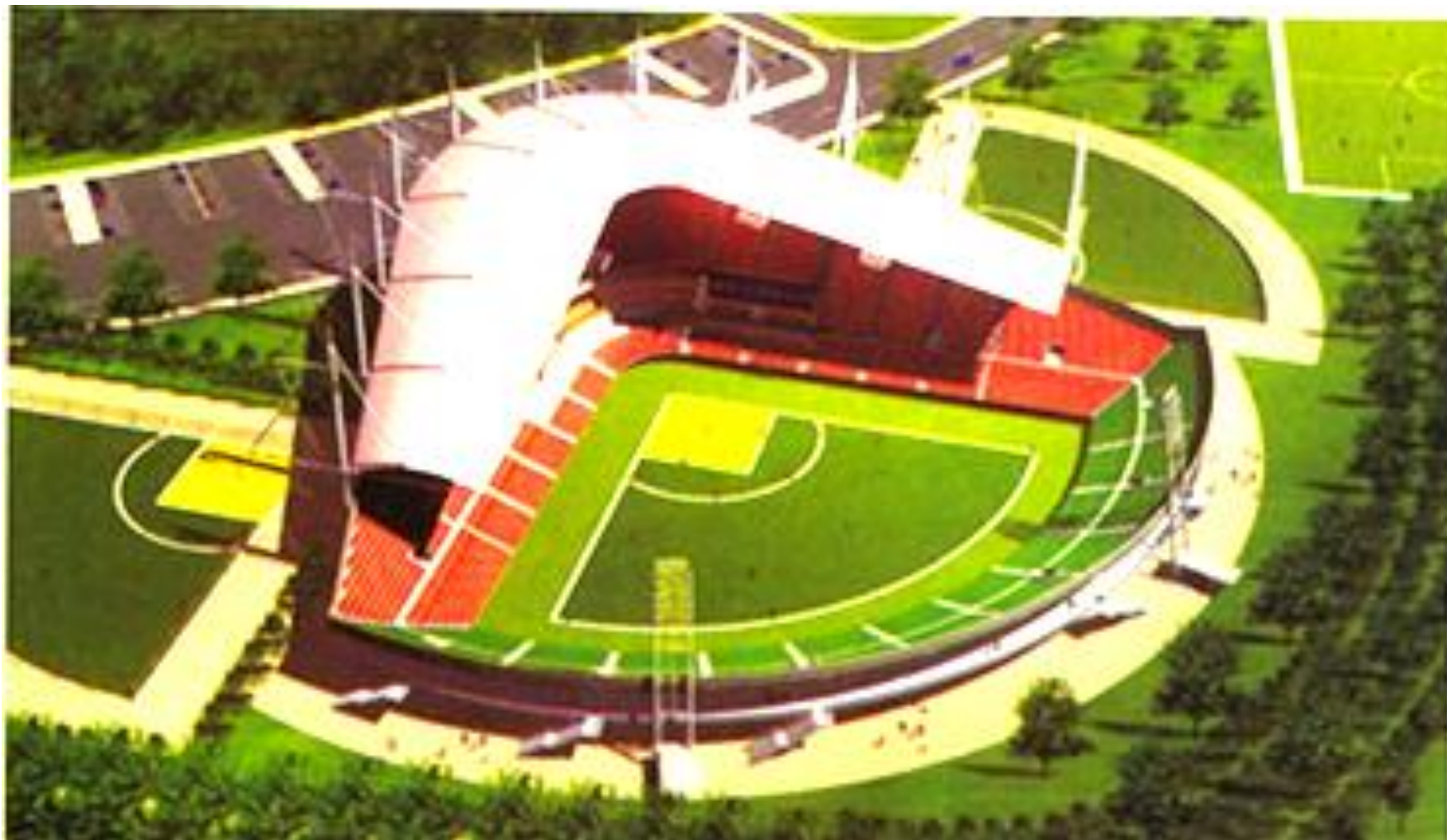

- 思考与讨论：
- 除了文中所说的分类方法，你还知道其他的美术分类方法吗？试着用别的分类法分析本课所选作品的类别。

中国奥运中心
垒球场设计方案

中国奥运中心垒球场设计方案

二、美术作品是如何分门别类的？

- 美术作品都被归入“空间艺术”的范畴，或者是从“空间艺术”角度来认识的。在这下面，美术根据其艺术门类划分为绘画、雕塑、建筑、设计（工艺）、书法（篆刻）等六大类。

设计师用了哪些设计元素，把生活中最普通的物品变为精美的艺术品？

《红黄蓝椅》 里特维尔德

《红蓝椅》是“风格派”最重要的代表作品之一，也是现代主义设计中里程碑式的作品。它完全采用最基本的几何元素或几何形态构成，没有任何隐晦或掩饰，色彩元素也仅限于红、黄、蓝三种原色，可以说，它完全是按照“风格派”创始人之一蒙德里安的艺术理论创作出来的，只不过是蒙德里安作品主要的平面绘画，而里特维尔德的《红蓝椅》则是立体的。尽管我们所看到的是一把真实的椅子，但从功能上说，它却并不具有实用性，因为人坐在上面并不舒服。

《红黄蓝椅》 里特维尔德

- 从功能上说，这把椅子是不舒服的，但是通过展示，它证明了产品的最终形式取决于结构。设计师可以赋予诗意的境界，这是对工业美的阐释。而且，这种标准化的构件为日后批量生产的家具提供了潜在的可能性。它的与众不同的形式，终于摆脱了传统家具的影响，成为独立的现代主义趋势的预言。因此，集中体现了风格派哲学精神和美学追求的《红黄蓝椅》成为现代主义在形式探索上的一个非常重要的里程碑性的作品。对于整个现代主义设计运动产生了深刻的影响。

• 美术形式语言——不同特征

• 以写实性客观再现为主的“具象艺术” -----

1

• 以写意性主观表现为主的“意象艺术” -----

2

• 以艺术语言的本体性表现为主的“抽象艺术” --3--

倒牛奶的女仆 (荷兰 维米尔)

三、美术鉴赏有什么意义？

- 美术的社会功能主要体现在三个方面即：
- 认识功能
- 教育功能
- 审美功能

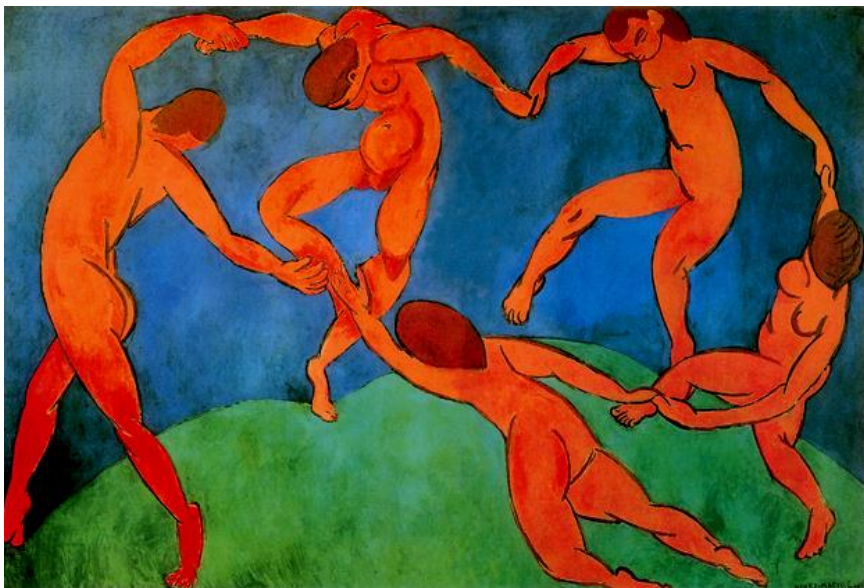

筛麦的女子（油画，131厘米×167厘米，1854年，
法国南特美术馆藏） 库尔贝（法国）

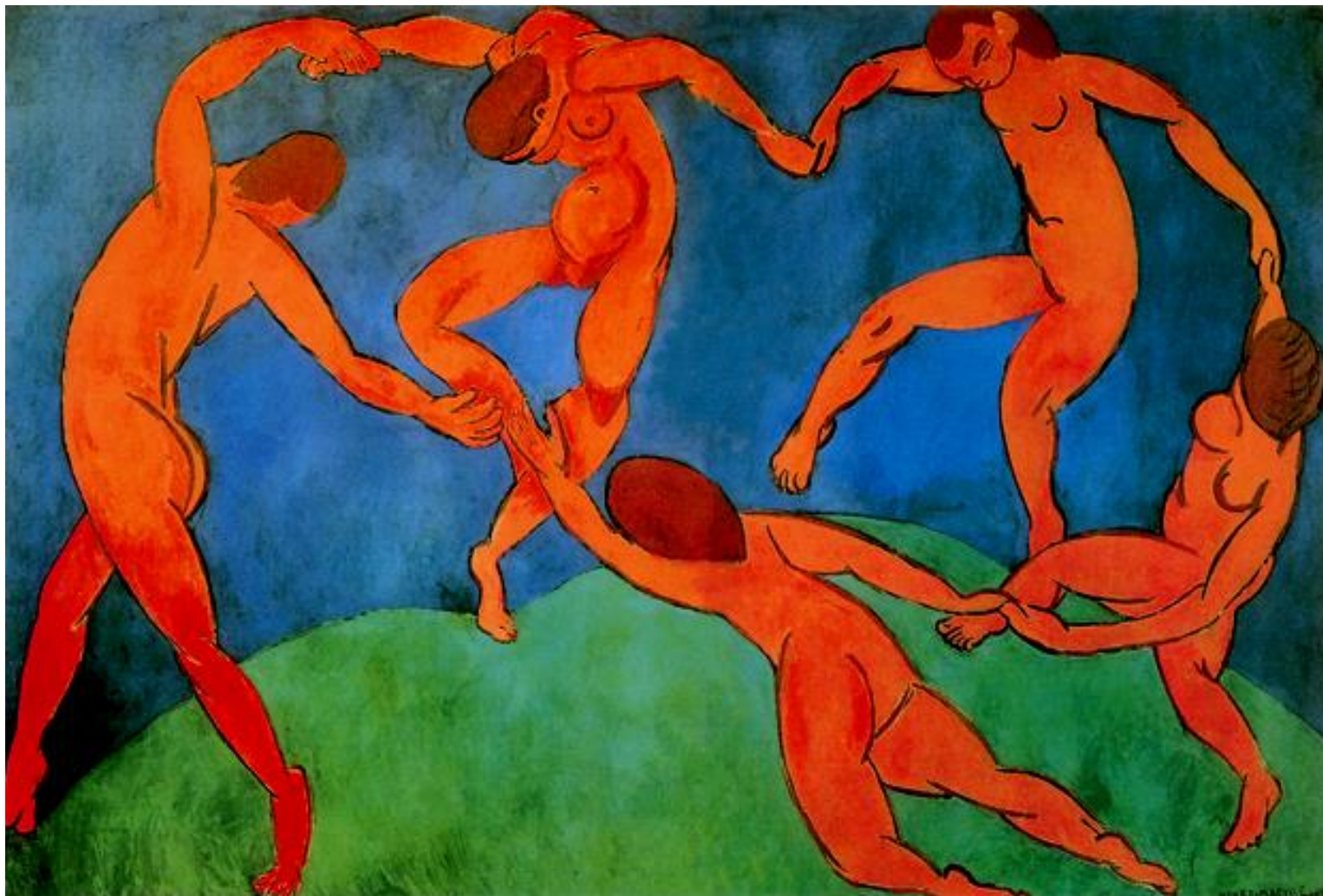
三、美术鉴赏有什么意义？

- 所谓认识功能,就是我们通过美术作品认识不同时代、不同民族、不同文化、不同社会制度的人们们的生活、历史、风俗、行为、器物、观念等,甚至认识包括我们自己在内的整个世界,这种认识即可以通过由美术作品中所表现出来的内容,也可以通过美术作品的形式本身来实现。

舞蹈 (油画,1910年)马蒂斯

舞蹈（油画，1910年，）马蒂斯（法国）

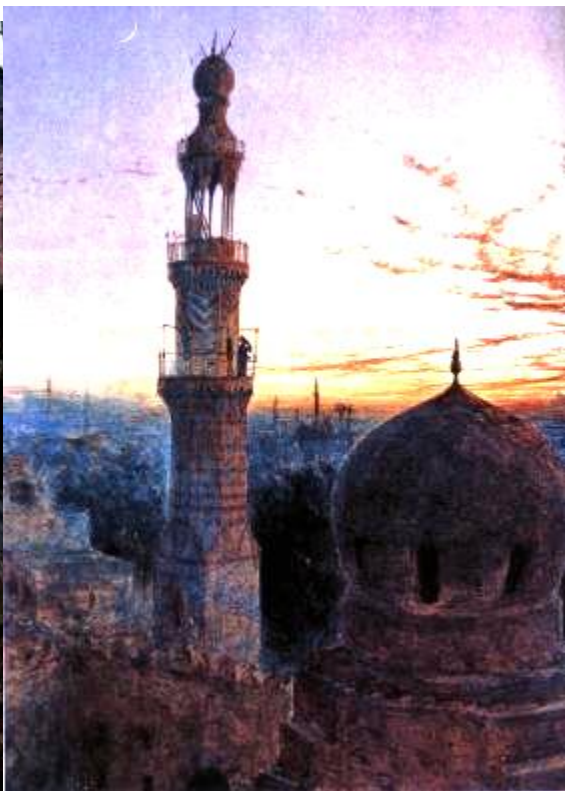
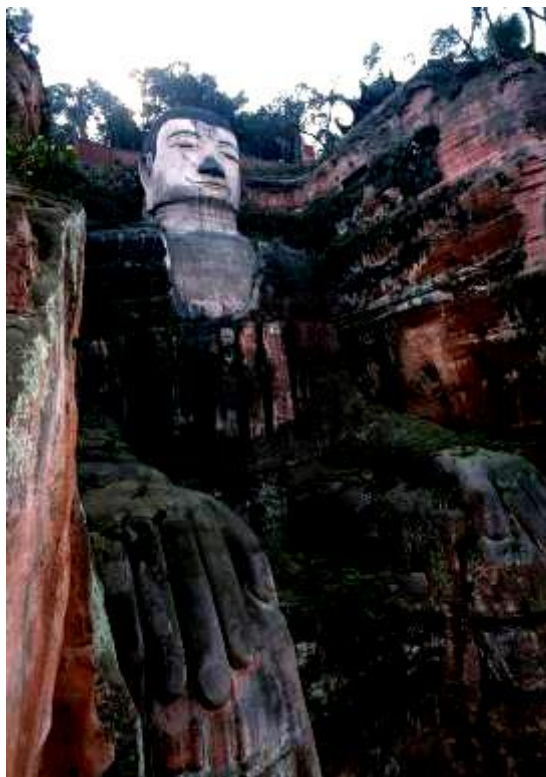

由于宗教的不同产生不同的文化

佛教： 四川乐山大佛

伊斯兰教：
亨利 斯坦尼尔 宣礼楼

基督教：
波提切利： 天使报喜

中国银行标志设计

熹平石经

熹平石经是为校正五经文字而刻制的石头书籍。由著名学者蔡邕，堂溪典，杨赐，马日石单等建议树建的。从东汉熹平四年（175年）至光和六年（183年），历时九年才制作完成，立于河南洛阳原太学门前。“石经”因系写“经典”，其书法应规入矩，一丝不苟，故失去不少天然情趣，形成多方严，少含蕴的天然书风。

熹平石经

(书法, 局部) 汉

熹平石经：也称《石经》。汉灵帝嘉平四年（公元175年），蔡邕等建议在太学建立正定的六经标准文字，以免贻识后学，为此而立。传为蔡邕所书。碑石共46个，太学旧址在今洛阳市，碑立太学门前。几经动乱，原碑早已无存。自宋以来，常有残石出上，据说现已集存8000多字，字体方正，结构谨严，是当时通行的标准字体。

周恩来像（摄影，1975年）洛蒂（意大利）

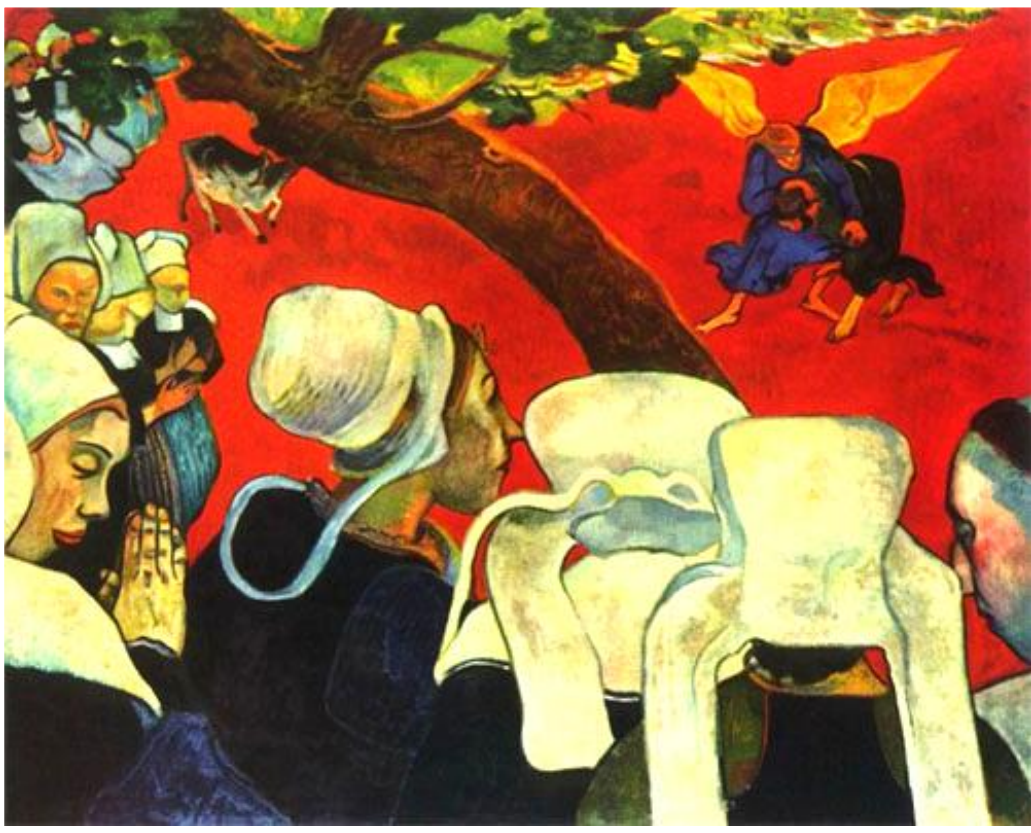

所谓**教育功能**，主要是指美术作品的题材所表现出来的内容和主题对观众形成的思想和道德上的感染与影响，以培养人们在对待自然、社会、人生、他人以及自我判断上的积极的观念与热情，具体而言就是热爱祖国、热爱自然、热爱生命、锐意进取。

- 刘少奇主席在林区(油画,1964年)王德威

- 所谓审美功能，就是培养人们对美的事物、美的形式的辨别力、敏感性和感受力。

布道后的幻觉

高更作，1888年，油画，730×92厘米，爱丁堡，苏格兰国立画廊藏。

秋瑾组画之一（木刻，1980年）王公懿

白蛇传（中国画，1956年）关良

吴大羽抽象油画作品

朝元图
(壁画, 局部, 元)

利比亚女先知
(壁画, 米开朗基罗, 意大利)

水边的狩猎
(壁画, 埃及)

● 说一说这些作品是如何反映出民族、地域的艺术特征的?

北京 故宫博物院

香港 现代建筑

不同的历史、
不同的文化背景，
产生出多元化的建筑
风格。

·收集各民族的服饰和民居图片，说说他们有哪些不同，为什么？·