公共基础课新形态一体化教材

大学美育

主　编　王卡明
副主编　何　沙

中国传媒大学出版社
Communication University of China Press
·北　京·

图书在版编目（CIP）数据

大学美育 / 王卡明主编；何沙副主编. -- 北京：中国传媒大学出版社，2025. 8. -- ISBN 978-7-5657-4036-7

Ⅰ. G40-014

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 202581K0B7 号

大学美育

DAXUE MEIYU

主　　编	王卡明
副 主 编	何　沙
策划编辑	温晓芳
责任编辑	温晓芳
封面设计	廖　源
责任印制	李志鹏

出版发行	中国传媒大学出版社		
社　　址	北京市朝阳区定福庄东街 1 号	邮　　编	100024
电　　话	86-10-65450528　65450532	传　　真	65779405
网　　址	http://cucp.cuc.edu.cn		
经　　销	全国新华书店		

印　　刷	三河市海新印务有限公司
开　　本	889 mm × 1194 mm　1/16
印　　张	13
字　　数	331 千字
版　　次	2025 年 8 月第 1 版
印　　次	2025 年 8 月第 1 次印刷

书　　号	ISBN 978-7-5657-4036-7	定　　价	49.80 元

本社法律顾问：北京嘉润律师事务所　郭建平

前言
PREFACE

2025 年 1 月 19 日，中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》，其中提到要“塑造立德树人新格局，培养担当民族复兴大任的时代新人”。美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育。进行审美教育，可以引领学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，陶冶高尚情操，塑造美好心灵，增强文化自信。

美育是学校素质教育不可分割的重要组成部分。进行审美教育，必须以科学的美学理论为指导，这样才可以使受教育者开阔视野，为培养正确的审美观、审美能力、审美行为奠定坚实的基础。因此，开设美育欣赏课，可以让学生了解美学的基础知识，帮助学生树立正确的审美观念和健康的审美情趣，培养学生对社会美、自然美、艺术美和人体美的感知能力、想象能力、欣赏能力、分析能力和创造能力，完善学生的审美心理结构，促进学生的身心健康发展，进而净化心灵、丰富知识、激发热情、陶冶情操，提高学生的审美素质和综合素质，促进学生的全面发展。

本书共十一章，内容包括美与美育、自然审美、生活审美、绘画艺术、摄影艺术、建筑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、影视艺术、数字媒体艺术、职业美学。本书将美学理论知识与美学实践活动相结合，探讨和揭示美育的特征和规律，从而提高学生审美水平、培养审美能力、陶冶高尚情操、塑造美好心灵。

本书结合高等教育人才培养目标和学生审美的特点进行编写，主要有以下几个特点。

一、知识内容全面

本书从美学的基本理论出发，论述了什么是美，以及美感、审美标准等内容，准确地揭示了美的内涵，描述了美学相关内容，帮助学生清楚认知美的各种表现，培养学生的审美能力，并养成健康的审美情趣。

二、人文内涵丰富

美育是一种综合性的人文教育，美育效果的好坏，不仅取决于学生已有的人文素养，还取决于

教材的人文内涵。本书引入大量与审美认知有关的文化知识，正确引领学生学习有关“美”的知识，丰富学生的内心世界。

三、贴近生活实际

本书从生活中的场景着手来帮助学生认识和发现身边“美”的事物。“爱美之心，人皆有之”，通过学习，将“美”更好地融入学生的生活和学习中，让学生在生活中从“发现美”到“欣赏美”，再到“创造美”。

由于编写时间紧迫，编者水平有限，书中如有疏漏之处，望读者批评指正。

编者

微课视频：课程概述

目录
CONTENTS

第一章　美与美育

第一节　认识美……3
一、美的定义……3
二、美的特点……6
三、美的表现和分类……10
第二节　认识美育……14
一、美育的定义……14
二、美育的意义……15
三、美育的实施……16

第二章　自然审美

第一节　认识自然美……22
一、自然美的特征……22
二、自然美的种类……23
三、自然美的形式……24
四、自然美的美学意义……29
第二节　现代自然审美……30
一、自然审美观……30
二、现代环境美学……33
三、人与自然的关系……33
四、人与自然和谐共生……35

第三章　生活审美

第一节　认识生活美……40
一、生活美的特征……40
二、生活美的表现形式……41
三、生活美的功能……42
四、生活美的创造与发展……43
第二节　现代生活审美……43
一、服饰美……43
二、器皿美……48
三、饮食美……52

第四章　绘画艺术

第一节　认识绘画艺术……57
一、绘画艺术概述……57

二、绘画艺术与审美……57
第二节　中西方绘画艺术……62
一、中国绘画艺术……63
二、西方绘画艺术……65
第三节　绘画艺术欣赏要点……68
一、学会审美……68
二、理解思想……70
三、分析艺术……70
四、判断价值……71

第五章　摄影艺术

第一节　认识摄影艺术……76
一、摄影艺术概述……76
二、摄影艺术与审美……78
第二节　中西方摄影艺术……79
一、中国摄影艺术……79
二、西方摄影艺术……81
第三节　摄影艺术欣赏要点……83
一、明确主题与内容……83
二、欣赏构图与布局……83
三、发现光影与色彩……84
四、感受情感与意境……85

第六章　建筑艺术

第一节　认识建筑艺术……90
一、建筑艺术概述……90
二、建筑艺术与审美……92
第二节　中西方建筑艺术……98
一、中国建筑艺术……98
二、西方建筑艺术……101
第三节　建筑艺术欣赏要点……108
一、形式鉴赏……109
二、文化鉴赏……109
三、情境鉴赏……109

第七章　音乐艺术

第一节　认识音乐艺术……113
一、音乐艺术概述……113
二、音乐艺术与审美……116
第二节　中西方音乐艺术……118
一、中国音乐艺术……118
二、西方音乐艺术……123
第三节　音乐艺术欣赏要点……127
一、聆听……128
二、想象与联想……128
三、情感体验……131
四、形象与意境的再创造……131
五、主题分析……132

第八章　舞蹈艺术

第一节　认识舞蹈艺术……136
一、舞蹈艺术概述……136
二、舞蹈艺术与审美……139
第二节　中西方舞蹈艺术……141
一、中国舞蹈艺术……141
二、西方舞蹈艺术……146
第三节　舞蹈艺术欣赏要点……148
一、感受健康活力……148

二、欣赏舞蹈造型……148
三、鉴赏动作技巧……148
四、把握舞蹈主题……148

第九章　影视艺术

第一节　认识影视艺术……153
一、影视艺术概述……153
二、影视艺术与审美……159
第二节　中西方影视艺术……161
一、中国影视艺术……161
二、西方影视艺术……164
第三节　影视艺术欣赏要点……166
一、故事情节……167
二、人物形象……167
三、思想内容……167
四、表现手法……167

第十章　数字媒体艺术

第一节　认识数字媒体艺术……172
一、数字媒体艺术概述……172
二、数字媒体艺术与审美……175
第二节　中西方数字媒体艺术……176
一、中国数字媒体艺术……176
二、西方数字媒体艺术……178
第三节　数字媒体艺术欣赏要点……179
一、创作模式的自由性……179
二、表达方式的虚拟性……180
三、传播平台的开放性……181
四、审美体验的交互性……182

第十一章　职业美学

第一节　认识职业美学……187
一、职业美学的概念……187
二、职业美学的因素……187
三、职业美学的内涵……189
第二节　职业美学的核心维度……190
一、举止与行为……190
二、社交与生活……191
三、职业与工作……192
四、道德与精神……193
第三节　行业中的职业美学……194
一、传统行业中的职业美学……194
二、现代行业中的职业美学……194

参考文献……197

第四章　绘画艺术

思政引领

美术教育是美育的重要组成部分，对塑造美好心灵具有重要作用。新时代中国美育的理论和实践为美术指明了发展方向，同时明确了新时代高校美术教育承担着实现美育目标的重要属性。在美育中践行立德树人，应展现其自身的独特性：一方面，美育中与审美相关的内容是德育、智育所无法替代的；另一方面，美育又蕴含着德育的维度，可以辅助德育、智育完成对人的培养。人们认识到，审美过程不仅在培养人对美的形式的感受力、鉴赏力和创造力，同时也在潜移默化地进行道德教育、人格教育。

学习目标

知识目标

（1）了解绘画艺术。

（2）了解中西方绘画艺术的特点。

能力目标

（1）学会欣赏画作。

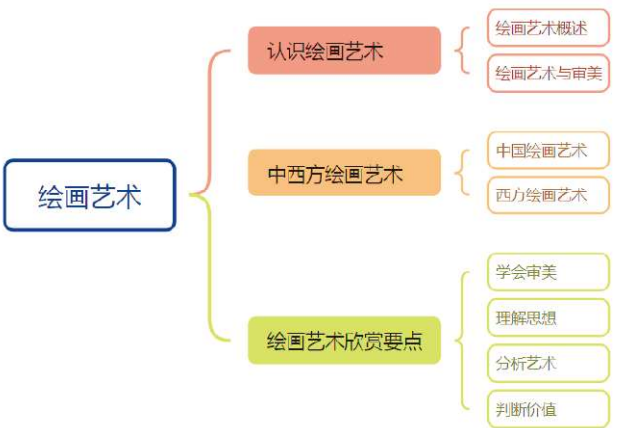
（2）熟悉中国绘画艺术的发展历程。

素养目标

（1）学习绘画艺术知识，培养审美意识。

（2）了解中国绘画艺术的发展历史，提高艺术修养和审美素养。

思维导图

美的引导

从美育的德育维度来看，美术的教化功能自古有之。晋代陆机在《文赋》中说：“宣物莫大于言，存形莫善于画。”唐代张彦远在《历代名画记》中说：“夫画者，成教化，助人伦。穷神变，测幽微。”他指出，绘画一事，可以实现教育感化的作用，有助于社会纲纪伦常的运转。欣赏绘画首先要了解绘画的基本表现手法、基本内涵和独特的造型功能；其次要把握中西绘画不同的美学特征；最后要反复观赏、品味，充分发挥观赏者的创造性联想和想象，由此及彼、由表及里地理解其深刻的思想性和强烈的艺术性。

齐白石

第一节　认识绘画艺术

绘画是一门古老且生命力旺盛的视觉艺术形式。它通过色彩、线条和构图等元素来表达思想感情、反映道德和精神，或是表现审美感受。绘画通常按照工具材料与艺术流派进行基本分类，也可以按照绘画题材、技巧、风格、地域等进行具体的划分。随着文明的进步，绘画的材料、工具、技法也在不断发展和成熟，逐渐形成了今天蔚为大观的绘画艺术。

一、绘画艺术概述

绘画的含义与种类

绘画作为古老的艺术形式之一，具有丰富的艺术手法和思想内涵。在技术层面，绘画被定义为以表面（画布、墙壁等）作为支撑面，使用工具（画笔、刷子等）在支撑面上施加颜色的行为及其最终成品。因此，绘画的两个基本要素即支撑面和颜色。支撑面是一个二维平面，而颜色可以作用于人的视觉。因此可以说，绘画是一种平面的视觉艺术。世界是三维的，而绘画是平面的艺术，不能像雕塑一样通过塑造具有三维空间的实体来表现物象，于是创作者运用各种材质，通过对透视、光影、色彩、线条等造型手段和表现技法的利用，在平面上表现事物的形体、空间、质感、颜色等特征，从而使观者在视觉上获得一种“似真”感，并进一步体会绘画物象的个性、精神、气质等，获得审美体验。

二、绘画艺术与审美

如今，如何欣赏一幅画似乎成为一个问题。人们常将“画得和实物像”作为评判画技的标准，却在观赏丰富多彩的现代美术作品时，只能说上一句“看不懂”，从而与艺术殿堂拉开距离。其实，无论是古典还是现代，是具象还是抽象，绘画并未脱离平面视觉艺术这一定义，用眼睛观赏、用心

品味，始终是人们欣赏绘画艺术的第一步。

（一）色彩与明暗

生物学家通过对人眼进行分析，发现眼睛内大约有 700 万个视锥细胞，它用以感觉强光和彩色视像。在光线强的时候工作，能识别红、蓝、绿三类色彩；又有约 1.2 亿个视杆细胞，在光线弱的时候工作，能感知黑、白、灰三类色彩。颜色和亮度是物象非常显著的视觉特征，作为服务于视觉的艺术，绘画之美同样需要在色彩和明暗中体现。

1. 色彩

色彩是最具表现力的要素，是能引起人类共同的审美愉悦、最为敏感的形式要素。理论上，人眼能够识别 700 万种色彩，这为绘画创作和欣赏提供了基础。

从物理学上来说，色彩是人类对光的视觉效应，不同频率的光呈现不同的颜色。将可见光按照频率大小依次排列就得到光谱，再将光谱按照在自然中出现的顺序排列成圆形，就形成了色相环。色相环能够明确显示出各个颜色之间的关系，颜色在色相环上离得越近，就越“融洽”；离得越远，就越“对立”。色相环上相距 180° 的颜色为“互补色”，是对立性最强的颜色；相距 60° 的颜色则为相邻色，搭配在一起较为和谐。创作者根据颜色的关系，在画作上搭配使用各种颜色，可以呈现出不同的艺术效果。

19 世纪的印象派是运用颜色对立来呈现艺术效果的绘画流派，为后世展示了互补色搭配在一起时产生的惊人视觉效果。法国印象派画家克劳德·莫奈的作品《日出·印象》（图 4–1）是印象画派的开山之作，该画作主要由淡紫、微红、蓝灰和橙黄等色调组成，使用了大面积复杂的蓝灰色来表现远处建筑、水面、天空和船只，其中一抹圆形的红日在昏暗的景象中极其突出，使得水面上波光粼粼的倒影和天空中的朝霞都显得极为热烈。画中的太阳因其橙红色与四周的蓝灰色差异极大，形成了强烈对比，变得十分突出。

图 4–1　克劳德·莫奈《日出·印象》

2. 明暗

文艺复兴时期，乔治奥·瓦萨里在其《艺苑名人传》中曾论述：“作画时，画好轮廓后，打上阴影，大略分出明暗，然后在暗部又仔细作出明暗的表现，亮部亦然。”

明暗是画家在作画时必须考虑的问题，一个三维物体，放置在自然光下，其受光面会更亮，背光面则会更暗，还会在支撑面上形成较暗的阴影。在绘画时，画家使用黑、白、灰来刻画物体不同程度的亮和暗，由此在二维平面上呈现物体的三维效果。图 4–2 就很好地展现了球体受光的亮面、过渡的灰面、背光的投影和暗中透亮的反光，将球体的形状、体积，以及与环境的关系都很好地刻画了出来。

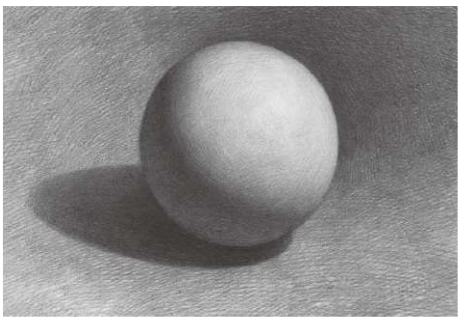

图 4–2　球体的明暗

荷兰画家伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因是擅长明暗法技巧的大师，他的画作中通过明暗对比呈现出独特的艺术效果。其代表作《夜巡》（图 4–3）描绘了射手连队集体行动前的景象，图中人物虽多，动作虽繁，却丝毫不显杂乱。这是因为只有队长、副官和一个小女孩全身沐浴在光线中，是作品中最为突出的人物，而其他人物都被安排在了暗色调中，属于后景，这些人物看不清眉眼，有的只露出一部分脸面，甚至仅有轮廓，明暗对比强烈，层次丰富，突出了主体，同时渲染出队伍行动在即的紧张氛围。

值得一提的是，画面中出现一名小女孩，她看上去因误入队伍而惊慌失措，其明亮的色调与后排的阴暗色调对比鲜明。现在大多数人认为，小女孩是光明与真理的象征，是画家使用明暗技法进行的暗示性表达。

图 4–3　伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因《夜巡》

（二）线条与构图

除了色彩与明暗，线条与构图也是重要的视觉要素。物象的外部轮廓和内部细节，通过线条呈现。在整个画面中，各个物象的位置及其关系，则要通过构图来加以体现。

1. 线条

无论是中国水墨画还是西方油画，线条都是绘画技法中重要的组成部分。“画圣”吴道子在人物身着衣物的线条描绘上极有造诣，其笔下的衣带如被风吹拂，被赞誉为“吴带当风”。在其画作《八十七神仙卷》（图 4–4）中，线条严谨、简练、流畅，大量的长线条勾勒出仙人迎风起舞、衣袂飘飘的动感。虽然该画作未着色，但疏密有致的线条营造出一种奇妙的节奏感和韵律感，使整个画面充满了空间表现力。万千线条绵密灵动，行云流水，一气呵成，极富震撼力。

图 4–4　吴道子《八十七神仙卷》（局部）

2. 构图

构图是将要表现的内容适当地组织起来，构成协调完整的画面。在构图上，中西方呈现出不同的特征。

自文艺复兴以来，西方画家在写实类绘画中倾向于以透视法构图，遵循近大远小，近精细、远模糊的自然规律，使作品呈现出的画面与人在特定视角的视觉感官相一致。美国画家托马斯·科尔在画作 *The Oxbow*（牛轭）中描绘了暴风雨后在山顶俯瞰到的自然风景，在画面左侧，乌云和暴雨正疾驰而去，山顶树木被暴雨摧残；而右侧画面则天空放晴、田野齐整、河流蜿蜒，如世外桃源（图 4–5）。在近处，树木的断茬、树梢的叶子都细微可见，而在远处，田野和河流则表现得相当简略，左近右远，左暗右明，画家将两幅截然不同的景象巧妙地统一到画作中。当观众欣赏这幅画时，仿佛置身于山顶，景色一览无余。

图 4–5　托马斯·科尔 *The Oxbow*

中国水墨画构图布局自由，一般采用散点透视，将远隔千里、时隔数日的内容集中呈现在一个画面中。中国水墨画的透视法是“三远法”，即高远、深远、平远。画家不是从一个固定角度集中于一个透视焦点，而是上下四方、统揽千里，视角是移动的。有着“画中之兰亭”之称的《富春山居图》（图 4–6）由元代画家黄公望创作，长约 7 米，高仅约 40 厘米，若使用固定视角的透视法自然难以囊括此等景色，黄公望并未按照纸张尺寸规划构图，而是采用浏览、移动、重叠的视点，或广角深远，或推近特写，视角无拘无束、千变万化。这样自由的视角，为人们展示了富春江沿途景色的全貌，观众在观画时可以“移步换景”，领略画中山水。

图 4–6　黄公望《富春山居图》

（三）表现与象征

几乎每一个人在孩提时都会提笔涂鸦，内容可能是大树、小狗，也可能是“抽象派”的线条。这些有意或无意的绘画行为，本质上是人们自我表达的一种方式。绘画是将人们内心思想转化为外在表现，通过画中的元素表现绘画者内心的情感、人生观等。

挪威画家爱德华·蒙克的画作《呐喊》（图 4–7），其中扭曲的人物、诡诞的风景、难以名状的表情，强烈的情绪几乎要溢出纸面，将观者裹挟。无须分析色彩、线条、构图，任何第一次看到这幅画的人恐怕都会感到生理上的不适。一个扭曲的人形，捂着耳朵，眼睛圆瞪，嘴巴大张，好似在发出歇斯底里的尖叫，其身体也因为恐惧而扭曲变形，背后的天空和海面仿佛也被尖叫所扰动，幻化成扭曲波动的斜线条。大多人认为，血红色的天空象征窒息的压抑，蓝黑色的大海象征死亡和终结，黄绿色的人脸和手则是腐朽的死尸……爱德华·蒙克使用夸张的造型、强烈的线条、简洁概括的色块，表现了自己精神上的焦虑、恐慌、不安和孤独，同时也表现了人类所共有的、发自潜意识深层的痛苦和恐惧，反映了在当时的社会背景下人们普遍的彷徨和不安。可以说，《呐喊》是当时整个时代的悲呼。

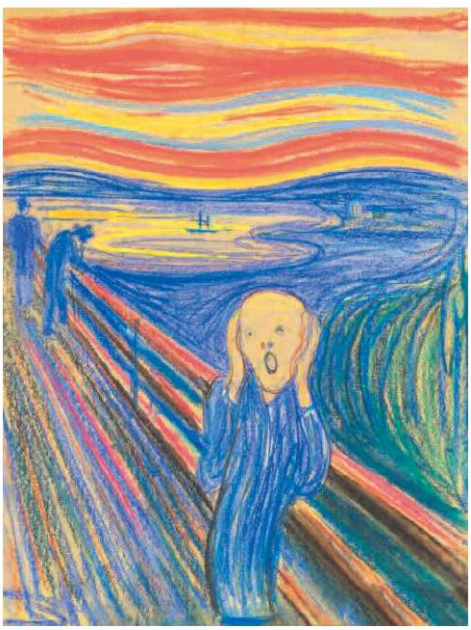

图 4–7　爱德华·蒙克《呐喊》

无论是西方还是东方，古代还是现代，画家都用绘画进行自我表达。在 1984 年的第六届全国美展上，吴大羽创作的《色草》（图 4–8）获得了荣誉奖。《色草》以湛蓝的色调映衬暖色的花朵，色彩跳动，笔触粗犷，整幅作品造型抽象，半虚半实，在似与不似之间，极具生命的活力，给观众以清新、活泼的印象，具有温暖的、自由飞扬的春天的气息，可谓对生命永恒之美的歌颂。画家吴冠中在画展上看到《色草》时，不由得感叹道："画面是案头的花，是草是花？色在流转，形在跳跃，冲出了窗前，飞向寰宇，又回归知音者的怀里！是一种印象，是感受的捕获，是西方的抽象，是中国的意象，无须寻找依据，也难以归类……当画面凝聚成完美之整体结构时，那是形与色的拥抱与交融，其间没有语言的余地。"

图 4–8　吴大羽《色草》

第二节　中西方绘画艺术

以水墨画为代表的中国传统绘画体系和以油画为代表的西方绘画体系是世界绘画艺术中的两大主流派系。由于双方文明背景的差异和地理上的隔绝，中国传统绘画体系和西方绘画体系具有不同的艺术特点，从而显示出东西方文化的差异。

一、中国绘画艺术

中国绘画作为中华优秀传统文化的重要组成部分之一，有着悠久的历史和独特的风格。中国绘画注重意境和气韵的表现，强调笔墨的运用和心性的表达，具有鲜明的民族特色和艺术价值。

（一）中国绘画艺术的特点

1. 中国绘画的线条美

中国绘画在长期发展中，线条的运用形成了一套独特的技法和规范，体现了中华民族的审美观念和文化传承。线条的运用使中国绘画具有简洁、流畅、生动的特点。画家通过线条的勾勒和变化来表现物象的轮廓、体积和质感，无论是山川的起伏、人物的姿态还是花鸟的灵动，都能精准地勾勒出物体的形态轮廓，通过线条生动地将物象进行展现。画家通过运笔的轻重缓急、刚柔并济，将自己的情感和思想融入线条之中，豪放洒脱的线条表达出激昂的情绪，而细腻柔和的线条传达出宁静与温和。

中国画欣赏

2. 中国绘画的意境美

中国绘画注重意境与气韵的表现，强调物象的精神内涵和情感表达，画家进行创作不仅只是描绘物象，更是通过物象来表达自己的情感和思想。中国绘画注重通过画面传达深远的情感和精神境界，追求“诗情画意”的效果，让人们在欣赏画作时能产生联想和感悟，受到一定的启发。画家将自身情感与所描绘的自然景象相融合，人们在欣赏画作时能够感受到画家的情感与大自然的神韵，这种气韵贯穿于整个画面，借助特定的形象和元素来传达深刻的哲理和思想，使画作有一种灵动的美感。

3. 中国绘画的交融美

中国绘画中诗、书、画、印的交融美，是其独特艺术魅力的重要体现。中国绘画常与诗歌、书法和印章相结合，形成独特的艺术形式。诗、书、画、印的结合使中国绘画具有丰富的文化内涵和更高的艺术价值。诗以文字抒发画家的心境与感悟，画以形象直观地展现诗意的情境，诗的含蓄、精练与画的生动直观相得益彰。书法在中国画中不仅是落款签名，更是画面构图的一部分，其线条的韵律、节奏与画笔的运用相互映衬。书法的字体风格、用笔力度能与画面的风格相统一，增强了画面的整体艺术效果。印章的形状、大小、朱白文，以及刻制的风格，都为画面增添了变化和节奏感。它可以平衡画面布局，也能印证画家的身份和作品的流传。

（二）中国绘画艺术的发展历程

1. 起源与早期发展

中国绘画的起源可以追溯到新石器时代，当时的彩陶纹饰和岩画等原始艺术形式已经具有较为鲜明的特色。早期绘画受古代壁画的影响较大，多以壁画形式出现。春秋战国时期，楚国墓帛画《龙凤仕女图》（图 4–9）反映了当时人们对灵魂升天的独特理解。汉代壁画则有“成教化、助人伦”的功能。魏晋南北朝时期出现了以顾恺之为代表的一批才子型画家，他们不仅精通绘画，而且注重在绘画中表现人的精神气质。这一时期是中国绘画发展的重要阶段，奠定了中国绘画的基本审美格局。

图 4–9 《龙凤仕女图》（局部）

2. 唐宋时期的繁荣与成熟

唐代是中国古代文化的鼎盛时期，绘画艺术也随之达到了前所未有的高度。这一时期的绘画题材广泛，涵盖人物、山水、花鸟等领域，出现了一批以吴道子、阎立本为代表的著名画家。这一时期的绘画风格多样，题材广泛，技艺精湛，表现出盛唐时期的繁荣景象。

宋代是中国绘画艺术的一个黄金时代。此时绘画风格多样，技法精湛，蕴含着深邃的文化内涵和细腻的情感表达。宋代绘画走向成熟，山水画、花鸟画、风俗画等都得到了极大的发展。同时，宋代还出现了文人士大夫阶层，他们将绘画视为一种文化修养和自我表达的方式。

3. 元明清时期的文人画与写意画

元明清时期，中国绘画逐渐受到文人画的影响，文人成为绘画创作的主要力量。文人画强调个性表现和情感表达，注重对笔墨的运用以及和诗、书、画、印的结合。例如，元代画家倪瓒的《六君子图》（图 4–10）就是一幅典型的文人画，画面简洁明快，通过笔墨的运用表现了作者的情感和思想。

图 4–10 倪瓒《六君子图》

明清时期，写意画逐渐发展成为一种独特的艺术形式。写意画注重对物象的概括和提炼，追求笔墨的意境和气韵。例如，明代陈洪绶的《羲之笼鹅图》（图 4–11）描绘东晋大书法家王羲之爱鹅的故事。画中王羲之身穿红袍，峨冠博带，手执团扇，身后跟随一老仆，人物造型奇特，躯干伟岸，行笔圆劲宕逸，设色精致，衣纹高古，形象地再现了王羲之高雅脱俗的潇洒风采，呈现出浓厚的文人气息。

图 4–11　陈洪绶《羲之笼鹅图》

4. 近代绘画的变革与发展

近代，中国绘画面对西方文化的冲击，开启变革历程。一些画家开始借鉴西方绘画的技巧和方法，探索中国绘画的现代化之路。同时，一些画家也开始注重对传统文化的挖掘和传承，试图恢复和发展中国绘画的传统特色。例如，近代画家徐悲鸿擅长人物、走兽、花鸟，主张现实主义，对于传统画家尤推崇任伯年。他强调国画改革要融入西画技法，作画主张光线、造型，讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握，并强调作品的思想内涵，对当时中国画坛影响甚大。所作国画彩墨浑成，尤以画奔马闻名于世。中国绘画在发展中，不断吸收着新的元素，探索着新的表现形式和技巧，展现出了中国绘画的无限可能性和生命力。

5. 现代绘画的发展

中国绘画在现代也经历了许多变化和发展。受到西方绘画的影响，中国画家开始接触和吸收西方绘画的素描、构图和色彩运用等技法，一些画家开始尝试将中西绘画技巧结合，形成了新的绘画风格。同时，随着社会的发展和变化，一些画家不再局限于传统的山水、人物、花鸟等题材，开始关注社会现实、个体情感、现代生活，以及抽象的精神世界。城市景观、工业题材、人物内心的刻画等成为常见的表现内容，创作出了具有现实主义风格的绘画作品。此外，一些画家也开始探索中国绘画的传统元素和现代形式的结合，形成了具有现代感的绘画风格。这些新的探索和发展为中国绘画注入了新的活力和生命力。

二、西方绘画艺术

（一）西方绘画艺术的特点

1. 西方绘画重形似、重再现

在审美趣味上，西方绘画重形似、重再现。达·芬奇曾说，最可夸奖的绘画是最能形似的绘画。西方绘画追求真实感、空间感，追求再现客观物象，因此在绘画时注重依据光学的规律，广泛运用了明暗、比例、透视、解剖等科学法则，以求真实、准确地将自然物象再现出来。19 世纪的法国画家让·弗朗索瓦·米勒在作品《拾穗者》中，描绘了在秋天的阳光下，已收割的田地里有三个农妇，弯着腰拾取散落在田里的禾穗。写实的笔调生动再现了在资本主义制度下当时劳动者的艰辛生活。

油画欣赏

2. 西方绘画重光影、色彩

在造型手段上，西方绘画重光影、色彩，以物象在特定光源中呈现的“面”来塑造形象。由物

体的受光面（明部）到物象的背光面（暗部）逐步过渡，没有截然的分界线，画面上即可产生丰富的层次，形成曲面；由明到暗急剧过渡，有截然的分界线，画面上就形成棱角；或明或暗没有变化，就形成平面。以块面表现形体，用色块分出物与物之间的界限。在特定光线下，用物象的明部、暗部、反光、投影和色彩等因素来显示物体的形象。意大利画家达·芬奇认为，绘画的最大奇迹是使平的画面呈现出凹凸感，而这种凹凸感就是靠光影与明暗来体现的。他的作品《蒙娜丽莎》（图 4–12），画面上的光源在正上方，这就出现了受光面和背光面，由于明暗的丰富变化，蒙娜丽莎的脸部和脖子的笔调十分柔和，表现出妇女皮肤的细腻质感。蒙娜丽莎的右手，被誉为美术史上最美的一只手，圆润且富有健康的生命力，衣服的褶皱画得十分精细，表现出软缎特有的质感。

图 4–12　达·芬奇《蒙娜丽莎》

3. 西方绘画注重定点透视

在构图方法上，西方绘画注重定点透视，即从固定的视点出发，表现某一瞬间在同一空间的物象。这种方法近似于用照相机拍摄，具有强烈的立体感和真实感，其中的平行透视有纵深感、成角透视有展阔感。法国画家卡米耶·毕沙罗的画作《推着独轮车的农妇》，整个画面采用了定点透视法构图，生动描绘了当时法国农家妇女劳动的情景，同时也表现了法国农村宁静质朴的田园风光。农妇走在乡间小道上，小道两旁的房屋、树木既对称又富有变化。房屋和独轮车的边线与画面平行，这种定点的平行透视构图具有极强的纵深感，让观看者在欣赏时仿佛置身其中。

（二）西方绘画艺术的发展历程

1. 起源与早期发展

西方绘画的起源可以追溯到史前时期的洞窟壁画和岩画，早期的绘画作品反映了人类对生活、自然的观察和理解。在欧洲，史前时期的洞窟壁画，如法国的拉斯科岩洞和西班牙的阿尔塔米拉洞窟的壁画，以及后来的岩画，如法国的尼安德特人创作的作品，都是西方绘画的早期形式。

随着时间的推移，西方绘画逐渐发展成为一种独立的艺术形式。在古代，古埃及、古希腊和古罗马等文明古国的绘画作品具有很高的艺术价值。古埃及的壁画和浮雕作品，如描绘尼罗河泛滥的场景和法老的生活，具有浓郁的宗教色彩和严格的规范。古希腊和古罗马的绘画作品则注重对人物形象和故事的描绘，如瓶画、壁画和镶嵌画等。

2. 中世纪时期

中世纪时期的绘画受宗教和政治的影响，作品大多以宗教故事、圣经场景和圣徒形象为主题，旨在传播宗教教义，以及唤起信徒的宗教情感，因此画中的形象往往具有特定的象征意义。人物形象通常较为刻板，缺乏真实的人体比例和生动的面部表情，姿态僵硬，色彩鲜艳而单纯，常使用金色来表现神圣和光辉。欧洲的哥特式教堂和拜占庭式教堂的壁画和镶嵌画是中世纪绘画的代表作品。此外，手抄本绘画也是重要的形式，精美的插图装饰着宗教书籍，具有浓郁的宗教色彩。

3. 文艺复兴时期

在文艺复兴时期，绘画重心从以神为中心转为强调以人为中心，这是欧洲艺术的一次重要变革。绘画作品开始展现人类自身的美、价值和尊严，关注人的情感、生活和个性。艺术家们也开始追求对现实世界的真实描绘和个人的情感表达。同时，他们研究解剖学、透视学和光学，使作品中的人物形象更加生动饱满，空间构图更具立体感和深度，包括细腻的笔触和丰富的色彩层次。意大利是文艺复兴时期的中心地带，达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等大师的作品以精湛的技艺和对现实世界的精细描绘而著称，如达·芬奇的《蒙娜丽莎》、米开朗琪罗的《创世记》（图 4–13）和拉斐尔的《雅典学派》等，成为这一时期的代表作品。

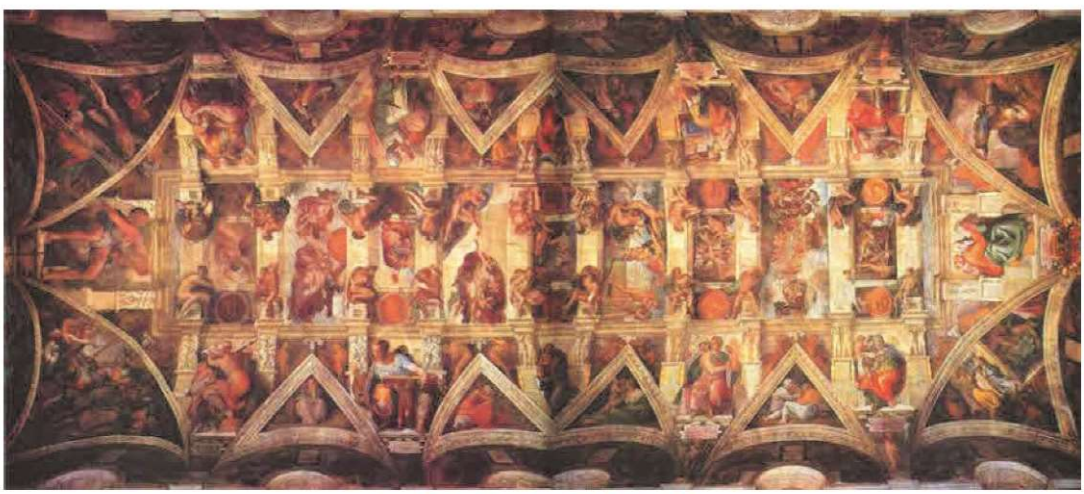

图 4–13　米开朗琪罗《创世记》

4. 17 世纪至 19 世纪时期

17 世纪至 19 世纪是西方绘画发展的一个重要时期。在这个时期，绘画风格和技术发生了显著变化。荷兰的伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因、西班牙的迭戈·罗德里格斯·德席尔瓦·委拉斯开兹和法国的克洛德·洛兰等大师的作品以对现实世界的深入观察和个人情感的表达而著称，如伦勃朗的《夜巡》、迭戈的《教皇英诺森十世肖像》和洛兰的《帕里斯的评判》，都具有很高的艺术价值。同时，这一时期也是西方绘画流派多样化的时期，出现了许多不同的绘画流派，如巴洛克、洛可可等风格。每个流派都有其独特的风格和特点，如巴洛克风格强调奢华和复杂的装饰，常使用金色和浮夸的装饰元素；洛可可风格采用不对称的曲线和装饰，常用贝壳、花朵、藤蔓等自然元素作为装饰，这些流派的多样性为西方绘画的发展注入了新的活力和动力。

5. 现代绘画

现代绘画是西方绘画发展的最新时期。在这个时期，艺术家们对传统绘画技巧和方法进行了大胆的创新和突破。巴勃罗·毕加索和萨尔瓦多·达利等大师的作品以对传统技法和观念的突破和创新而著称，如毕加索的《格尔尼卡》（图 4–14）和达利的《记忆的永恒》。同时，现代绘画也注重表达个人情感和社会问题。艺术家们通过多样化的风格和技巧来探索和表达他们对现实世界的看法和感受。此外，现代绘画还受到现代艺术观念的影响，强调对形式和色彩的表现力，以及对材料和技术的创新。

西方绘画艺术的发展经历了多个时期，每个时期都有其特点。通过对历史时期的了解和研究，可以帮助我们更好地理解西方绘画艺术的发展历史和文化内涵。

《格尔尼卡》

图 4–14　毕加索《格尔尼卡》

第三节　绘画艺术欣赏要点

无论是对自然或生活中的美好景象进行再现，还是对事物形象所蕴含的思想和精神进行表达，创作者在创作的过程中都会对绘画作品所描绘的对象进行典型化的处理。经过典型化的处理之后，绘画中的景象已经不再是简单的自然物象，有的被倾注了创作者的情感，有的被赋予了创作者的思想或精神。因此，欣赏绘画作品不能像欣赏自然景象那样，只是进行简单的审美观赏。那么，应该怎样欣赏绘画呢?

一、学会审美

绘画欣赏以艺术作品为对象，通过感知、想象、理解和批评等心理活动，对作品的内容、形式、风格和内涵进行深入剖析和欣赏，从而获得审美体验和思想启迪。在鉴赏绘画时，我们需要运用自

己的视觉感知、文化背景和艺术素养等，对作品进行多角度分析，充分挖掘出作品的美学价值。绘画作为一种视觉艺术，对作品的欣赏需要先从观赏入手。具体如何欣赏呢？一是清楚所画内容，即看清楚画作上的内容，画了些什么，以及所画物象之间的关系等。二是整体观赏，获得视觉印象。由于题材不同、画种不同，绘画给人的视觉印象是互有差异的，有的让人觉得美，有的使人感到意趣（图 4–15），有的使人感到一种激励。三是用心感悟，获得审美体验和思想启示等。绘画题材多种多样，表达意思各不相同，真正想看懂一幅画，需要用心感悟。

图 4–15　梁楷《李白行吟图》

此外，中国绘画具有悠久的历史，在世界艺术史和美学史上都具有重要地位。中西绘画具有不同的美学特征，因此不能用欣赏西方绘画的眼光来欣赏中国画，而要以中国画的美学特征作为基础和依据来欣赏、分析。西方绘画的写实传统，决定了它在审美情趣、造型手段、构图方法和画面内容上与中国画有着较大的区别。同理，不能用欣赏中国画的眼光来欣赏西方绘画，更不应该否定西方绘画，西方绘画在世界美术史上具有不可磨灭的光彩。同时，西方绘画中的一些科学法则也值得我们借鉴，中国许多画家注意吸取西方绘画的光影透视及冷暖色对比手法等，提高和增强了中国画的艺术效果。同时，欣赏西方绘画也要以西方绘画的美学特征作为依据和基础，对其进行欣赏和分析。

赏析《李白行吟图》

二、理解思想

无论是中国绘画，还是西方绘画，都十分重视表达思想和情感。特别是中国画中的花鸟画，其思想性比审美性更加突出。因此，欣赏绘画要特别重视分析画作的思想。怎么分析呢？一是分析所画物象的寓意或象征意义。因为现实存在的各种景象很多都被人们赋予文化意义，这些景象入画之后都有明确的思想含义。例如，日出象征着希望，竹子象征着平安，牡丹象征着富贵等。二是分析物象的组合关系。具有明确寓意或象征意义的物象相互组合，组合不同，其思想意义不同，表达内涵则更为丰富。例如，竹子和牡丹组合成画，表达的是富贵平安；竹子和石头组合成画，表达的是平安稳定。三是分析画题。由于现实存在的很多景象具有丰富的文化内涵，其寓意和象征意义很多。例如，自古以来，人们从竹子这一物象上发现了很多道德和精神特征，赋予了它丰富的思想内涵。同样画的是竹子，构图也相似，但由于画题不同，画作的思想意义就不同。四是分析物象的特征和比例关系。例如，苏东坡所画竹子显得傲骨铮铮，表现的是刚健精神；郑板桥所画竹子显得清瘦高雅，表现的是贫不失节的美德，如图 4–16 所示。

（1）苏东坡所画竹子

（2）郑板桥所画竹子

图 4–16　竹子

三、分析艺术

绘画创作的选材、构思、主题表现等与文章写作极其相似，因此对画作进行艺术分析不仅可以使欣赏活动上升到理性的高度，而且可以从中受到一些方法的启示，有助于写作能力的提高。一般

来讲，对画作进行艺术鉴赏主要从四方面入手：一是看素材处理是否巧妙和恰当。根据创作方法分，绘画作品分为再现和表现两大类。表现性的绘画作品一般都要对描绘对象进行取舍和剪裁，若处理得当，不仅使绘画的可观赏性增强，而且思想表现十分突出。例如，齐白石先生的作品常常只画几片叶子、几只虫子或一两个果实，不仅富有意趣，而且主题突出。二是看整幅作品的构图。绘画作品的构图不仅决定其视觉效果，而且决定其思想表现。看绘画作品的构图，主要是看其构图是否和谐，物象关系是否清楚，虚实处理是否恰当等。例如，吴昌硕先生的国画作品最大的特点是构图十分和谐，让人看着很舒服。三是看技法的运用。技法的运用是为了增强表现效果，但使用不当就会弄巧成拙。因此，从艺术的角度分析绘画作品，还要看技法的运用是否得当，是否有好的表现效果。四是看一般手段的运用，其中包括线条的使用是否得体，色彩的运用是否恰当，明暗处理是否到位等。

四、判断价值

绘画欣赏的意义不仅仅是从中获得审美享受、思想启示和精神激励，还要对其优劣进行判定，为作品收藏提供参考。因为绘画作品收藏自古以来都是一种十分重要的投资和财富获取行为。怎样才能对一幅画作的价值做出正确的判断呢？就画作本身而言，应把握住三点：一是看画作的整体质量。一幅画的收藏价值首先是由它的质量决定的，其中包括内容质量和艺术水准两方面。就内容来看，画作能够对人产生的积极影响越大，质量就越高；就艺术水准来看，画作的可观赏性越强，质量就越高。二是看画作的独创性和独特性。一幅画作的独创性越强，特点越突出，其收藏价值就越大。三是看画工。一般来讲，作品的画工越好，收藏价值就越大。何谓画工好？用笔自然、用色恰当、没有败笔、画面干净等，都是画工好的表现，如图 4–17 所示。

图 4–17　徐悲鸿《骏马图》

学生作品：石英画

学生作品：剪纸

拓展阅读

唐朝是中国古代艺术发展的高峰时期，涌现了大量具有代表性和影响力的艺术作品和艺术家，绘画的技法和题材都取得了长足的进步。在技法方面，唐代绘画最具代表性的是工笔画，这种画法注重细腻的表现和精细的描绘，采用的颜料也更加细腻，以达到近乎写实的效果；在题材方面，唐代绘画逐渐从宗教主题转向人物、山水等自然题材的描绘，这也反映了唐代社会的变革和人们审美观念的转变。《步辇图》（图 4–18）是唐代著名画家阎立本的名作之一，内容反映的是松赞干布迎娶文成公主入藏的故事，为唐代绘画的代表性作品。

图 4–18　阎立本《步辇图》

思考讨论：赏析《步辇图》，与同学们交流分享自己所观赏的内容，以及其中所蕴含的绘画艺术内涵。

美的思考

1. 阅读思考

你喜欢的画作是什么？查阅资料，在班会上与同学们交流分享。

2. 实践活动

去博物馆欣赏画作，你印象最深的作品是什么？谈谈你的心得体会。

3. 知识拓展

中国绘画与西方绘画在欣赏时有什么不同吗？对此你有何看法？

阅读书目

（1）薄松年：《中国年画史》，武汉：湖北美术出版社，2024 年版。本书系统梳理了年画的历史源流，代表性作品，各主要产地、品类。本书对于研究非物质文化，以及对其保护传承有重要影响。

（2）滕固：《唐宋绘画史》，广州：岭南美术出版社，2024 年版。本书以山水画为主线，同时包括人物画、花鸟画等题材，介绍了唐宋时期中国绘画的发展，包括唐宋名家人物故事和绘画风格等。

（3）尹维新：《世界传世名画》，北京：中央编译出版社，2020 年版。本书精选具有代表性的绘画作品，展示了一个美轮美奂、璀璨夺目的艺术世界。