

第一章

美术概述

学习目标

本章主要介绍美术的概念与范畴，从传统的美术概念扩展到建立现代大美术的概念，为素质教育中的美术教育奠定基础。通过学习本章内容，可以使读者认识美术与社会、自然的联系。

基本要求

通过对本章内容的学习，读者将明确美术的概念与范畴，了解美术的一般特点、美术的主要功能，以及美术欣赏课程的目的和任务，从而提高对美术欣赏课程的兴趣。

一、美术的概念与范畴

美术,通常是指运用有形的物质材料,如绘画用的纸、绢、布、墨和颜料,雕塑用的泥土、石料、金属和木头等,创造出的具有一定空间和审美价值、人们可以直接感受到的视觉形象的艺术,也称为“造型艺术”或“视觉艺术”。美术作品则是指美术家遵循艺术观念,通过自己的构思、造型和表现而创作出来的艺术作品,是美术鉴赏活动的中心环节。

传统上,人们认为美术就是指观赏性的艺术,如绘画、雕塑等(见图1-1、图1-2)。

图1-1 (宋)马远《梅石溪凫图》

图1-2 河南洛阳龙门石窟雕像(局部)

因此,一说到美术,人们通常认为就是指绘画。其实,随着美术与人们生活越来越密切的联系,其范畴已经扩展到满足人们实际需要,同时又具有一定审美价值的各种实用艺术,如工艺美术、建筑艺术和园林艺术等。随着现代化生活的到来,人们对美术的感知越来越宽泛,尤其是现代生活质量的提高使人们对美的需求也越来越高。即便是专业美术工

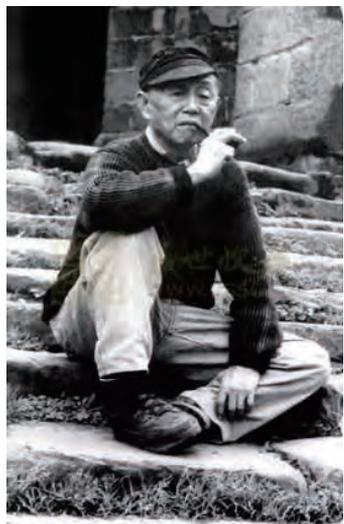

图1-3 “老顽童”黄永玉

作者,也在不断兼收并蓄各种实用美术形式,并将纯艺术融入现代生活。因此,现代美术的范畴已经涵盖了更广阔的领域,不仅包括中国画、油画、版画、水彩画和漆画等传统绘画,也包括传统的雕塑、手工艺术、民间艺术,还包括现代设计,诸如环境艺术设计、平面设计、工业产品设计、影视动漫设计和综合材料艺术、行为艺术、装置艺术等内容,这就是我们现在所说的“大美术”。

我国画坛上有许多著名画家,他们不仅精于绘画,而且在现代艺术设计中也卓有成效,如我国“美术金彩成就奖”获得者黄永玉、“中华艺文奖终身成就获得者”韩美林都是杰出的大美术家。

【名家简介】黄永玉(1924—2023)(见图1-3),1924年生于湖南省凤凰县沱江镇,土家族人。2023年6月逝世于北京,享年99岁。他曾任中央美术学院版画系主任、中国国

家画院版画院院长、中国美术家协会副主席。黄永玉精通木刻、绘画和文学，一生创作了大量艺术作品，是当代中国文化界具有重大影响力的艺术家。

黄永玉小时候家境贫寒，小学毕业后，就已出外谋生，流落到安徽、福建的山区，在一些小作坊做童工，生活得十分艰苦。后来又辗转到上海、台湾、香港等地，一面做工谋生，一面勤奋读书学画。14岁开始发表作品，到16岁时已发表了多部作品，并以独具风格的版画驰名。他曾任瓷场小工、小学教员、中学教员、家众教育馆员、剧团见习美术队员、报社编辑、电影编剧，后来成为中央美术学院教授、中国美术家协会副主席。

黄永玉博学多识，国画、油画、版画、漫画、雕塑几乎无所不能，无所不精。黄永玉的木刻师法传统，装饰味极浓，他的彩墨画墨色淋漓，凝重洒脱，作品构思奇特，每有出新。他还设计了我国第一枚生肖邮票——猴票(见图1-4)、家喻户晓的“酒鬼酒”包装，以及他自己在家乡凤凰的建筑和在北京的住宅万荷堂(见图1-5)。

图1-4 黄永玉设计的《庚申年》生肖猴票

图1-5 黄永玉设计的北京通州徐辛庄万荷堂景观

我国第一枚生肖邮票就是1980年黄永玉设计的《庚申年》生肖猴票。猴票上的那只生动可爱的小猴子，就是黄永玉以曾经养过的小猴伊沃为原型创作的。那时黄永玉正为曾经相伴的伊沃的病故而难过。伊沃在世时，经常陪伴在黄永玉左右，给他带来了许多幸福快乐的时光。在这枚邮票中，金猴翘首端坐，透着机灵和顽皮。大红的底色，则彰显出新春佳节的喜庆气氛。后来这只猴子成为邮票中最著名也最受人喜爱的猴子。目前，1980版猴票是新中国正式发行的邮票中增值最多、最快的邮品。这枚邮票发行至今仍是“一猴难求”，身价已超过1克黄金的价格。

占地面积8亩的“万荷堂”，完全采取传统建筑结构盖起的大宅院，不是单纯意义上的住宅或画室，而是黄永玉平生最大的一件艺术作品。他亲自设计的建筑格局，屋内的桌椅、壁炉、吊灯等，都在无言地诉说着主人非同一般的艺术品位。

万荷堂的中心是大殿，也是黄永玉的画室，有东西两个院落。东院是一个仿古江南园林式的建筑群，院中间有一方占地两亩多的大荷塘，荷塘里有来自颐和园、大明湖等各地

上好的荷花品种。每年7月,红花绿叶,是黄永玉先生最流连荷塘的日子。他最欣赏荷花“出淤泥而不染”的精神,不论是在他的经历中,还是在他的绘画作品中,都得到了充分体现。

图1-6所示为黄永玉在他的荷花作品前,图1-7所示为黄永玉的图画《江南》。图1-8所示为黄永玉的版画《哥在上山打石头》。

图1-6 黄永玉在他的荷花作品前

图1-7 黄永玉国画《江南》

黄永玉不以设计而名,但是设计工作却伴随着他的艺术历程。从年轻时在报馆的版面设计、反饥饿反侵略的传单设计,到新中国成立后的革命博物馆的壁画设计,都成为他艺术人生的一部分。他在澳大利亚、德国、意大利和中国内地、中国香港都开过个人画展,曾获得意大利总司令奖。他在海内外享誉甚高。2003年获我国美术类国家级专业学术最高奖“中国美术金彩奖”。图1-9所示的是黄永玉的中国画《风颂》。

黄永玉还是诗、杂文、散文、小说、剧本的大家,写过、出版过多种画册和文学著作。

黄永玉的艺术天才令人欣羨。就连他最心悦诚服的表叔沈从文——中国文坛著名作家也这样说：“黄永玉这个人很聪明，画画写文章靠的是自学，他的风格很独特，变化也多。”

图1-8 黄永玉版画《哥在上山打石头》(1947)

下面我们来欣赏一下他设计的“酒鬼酒”酒瓶包装！酒鬼酒瓶体采用湘西土陶工艺制成，质朴、典雅，瓶形是扎口的麻袋造型。一侧有看上去充满东方式幽默的酒鬼背酒鬼的写意画，另一侧有似收藏印章一样打着“无上妙品”四个大字(见图1-10)。据说酒鬼酒公司总经理多次慕名请黄永玉为之设计酒瓶，直到有一天总经理再度登门，黄永玉便随手用泥巴捏个大样，再剪下一块麻袋布包住泥样，颈部用麻绳一扎，便成器了。殊不知名家作品，手下神来。极有个性和特色的包装，加上黄永玉题写的“酒鬼”牌名、书画的一幅酒鬼写意水墨画，给产品包装注入了情感的活力，使产品的整体包装形象格外平易近人，人情味极浓。由此，酒鬼酒取得了巨大成功。中国的酒类市场过去一直是几大名酒统领潮头。而酒鬼酒的出现，打破了名酒不可突破的神话，成为我国很多地区与茅台、五粮液同类型酒消费的首选品。

图1-9 黄永玉的中国画《风颂》

图1-10 黄永玉设计的“酒鬼酒”包装

酒鬼酒的设计成功于它的出类拔萃、鹤立鸡群。它的麻袋造型和麻袋纹理，吻合了湘西的乡土文化属性，同时也反映了内在的商品品质，是一个具有文化品位、富有个性的设计。这当然与作为画家的黄永玉充当了酒瓶设计师是分不开的！这也是“大美术”概念的一个见证。

图1-11 韩美林

【名家简介】韩美林(1936—)(见图1-11)，1936年生，山东济南人，13岁当兵，15岁任小学美术老师，只上过三个月初中的他19岁考上了中央工艺美术学院，1960年毕业。1979年，韩美林当选中国美术家协会理事。他涉猎领域广泛，擅长绘画、书法、雕塑、陶瓷、标志设计等，韩美林因此笑称自己是“杂牌军”。韩美林曾设计了1983年《猪票》、1985年《熊猫》等邮票及一系列最佳邮票评选纪念张。人民大会堂、国务院和全国政协等单位都悬挂着他的巨幅国画。韩美林在美国纽约、波士顿等20多个城市举办过个人画展，圣地亚哥市为他颁发了荣誉市民金钥匙，纽约曼哈顿还宣布1980

年10月1日为韩美林日。他有6幅作品入选联合国发行的圣诞卡，世界许多国家的领导人都拥有他的画作。2004年，他荣获世界艺术家协会颁发的“世界艺术大师奖”。2011年，他又获得了中华人民共和国文化部颁发的“中华艺文奖终身成就奖”。韩美林在海外举办个人作品巡回展览时自信地说：“我要把中华民族文化推向世界，让洋人们看到我们中华民族的真正优秀文化。”这种自信并不是对个人声誉、艺术水平的自信，而是对整个中华民族文化的自信。

韩美林的绘画和雕塑作品，以动物和人物为主，继承并提炼了中华民族的文化传统艺术，把东方、西方艺术巧妙地融为一体，达到高、远、深、新的境界，如图1-12、图1-13、图1-14所示。韩美林秉持对艺术的执着追求，从民族优秀传统文化的丰富宝藏中获取灵感，从丰富多彩的生活中汲取素材，大胆创新、努力求变，创造了大量既具有鲜明民族特色，又富有浓厚时代气息的优秀作品。他的艺术真正做到了雅俗共赏。韩美林身上洋溢着通透的灵性和自然诗情，在日益浮躁的城市化时代，他用挥洒色彩笔墨之手，驾驭着人生的诗意和对生命的憧憬。

图1-15是韩美林设计的中国国际航空公司标志——火凤凰。韩美林说，这只火凤凰设计的灵感来源于西汉一只凤凰手杖头上的图案。从1988年至今，这只美丽的火凤凰已经在天空中翱翔了30多年了，但是知道这只火凤凰的设计者，以及它的设计内涵的人却很少。韩美林还完成了国航飞机内饰改造的设计工作。他说：“咱们的飞机进去后都不知道是中国的，因此必须把中国的元素糅进去。”韩美林的艺术与设计不仅值得欣赏，而且已经深入我们日常生活的方方面面，包括衣、食、住、行。

韩美林还是北京申奥标志“太极人”的创作者之一、2005年北京奥运会吉祥物修改创作组组长。这些作品在中国乃至世界都是顶尖的设计。如今，韩美林已经成为中国画坛和中国文化的一种重要符号。这种符号由国际航班带上了云天，也被福娃带到了全世界。图1-16所示为韩美林与奥运福娃。

图1-12 韩美林国画《鸡》

图1-13 韩美林2008年青铜雕塑《钱王射潮》(长48m、宽15m)

图1-14 韩美林国画《初生之虎》

图1-15 中国国际航空公司标志

图1-16 韩美林与奥运福娃

韩美林是一位孜孜不倦的艺术实践者和开拓者，他从来都没有坐享已有的成就。他说：“上苍告诉我：韩美林，你就是头牛，这辈子你就干活吧！”他始终保持着极其旺盛的创造力。他在《韩美林自述》中谈道：“中国美术家协会韩美林工作室从批准到现在(2004年)……18年来我们做了30多座巨型雕塑，有国内的，也有国外的，如果大的小的都算上的话，这18年做了起码1000件作品。”

他的水墨画、雕塑、陶瓷、设计涉及各个领域。他还担任了07式武警警服和服饰设计总顾问。新时代奇思妙想之作，源源喷涌不绝。在他超大的画室里，永远是满墙满地的各类新作。

新世纪伊始，韩美林将自己一项闻所未闻的艺术——“天书”奉献于世。它们取自古陶、钟鼎、甲骨、石鼓、木牍、岩画等，都是秦代之前无人能解的古文字。韩美林的天书是字、是书，也是画。它们不仅是一本可以打开的有关文字的书，还是书法意义上的“书”、视觉意义上的“画”。在韩美林的《天书》中，字、书、画达到了“同一性”（见图1-17、图1-18）。它不仅具有方块字结构的美、书写的美，还具有纯视觉意义的

抽象造型的美。经过韩美林极具个性魅力的书写,便兼具了书法、美术与文字史的多重意义。古文字的神秘、历史的旷远、书法的韵致,以及韩美林的才情,深深地融为一体,另辟了艺术的一方天地。韩美林艺术源头的三个元素是:远古、民间、当代,这些元素始终在他的作品中息息相通。

图1-17 韩美林天书作品

图1-18 韩美林在书写巨幅天书

图1-19 韩美林雕塑《母与子》

2003年,韩美林荣获世界艺术家协会(美国)颁发的“世界艺术贡献奖”,2004年又获得了该协会颁发的“世界艺术大师奖”,2011年被《环球时报》评为“最受全球关注的中国人物”;2011年,获得了中华人民共和国文化部颁发的“中华艺文奖终身成就奖”;2012年“母与子”系列雕塑作品(见图1-19)荣获世界知识产权组织颁发的“版权金奖”。2013年12月21日,首个“韩美林日”在中国设立。2015年,韩美林被联合国教科文组织授予“和平艺术家”称号,成为中国美术界获此殊荣的第一人。2016年,“美林的世界—韩美林全球巡展”启动,以“致敬文艺复兴、回归民族之根、履职文化担当”为宗旨,先后于意大利威尼斯、中国北京、法国巴黎、列支敦士登瓦杜兹、韩国首尔等地举办个人画展并被威尼斯大学授予“荣誉院士”称号。2018年,国际奥委会为韩美林颁发“顾拜旦奖”,以表彰他为奥林匹克运动发展作出的杰出贡献;2019年,韩美林荣获凤凰卫视等20余家媒体共同颁发的“影响世界华人大奖终身成就奖”。目前,在杭州、北京、银川三地均建有综合性韩美林艺术馆。2019年,韩美林紫砂艺术馆在宜兴落成,正式开启了韩美林艺术馆的“3+1模式”(3座综合性艺术馆+1座专题性艺术馆)。这些艺术馆成为积极推动社会美育和国际文化交流的重要媒介。

现在我们明白了“大美术”不是传统的绘画概念,“大艺术家”也不一定是“有

名”的画家，而是指多才多艺的美术家。当然，美术家也可以是具有丰硕成果和成就，像黄永玉、韩美林这样有名的“美术大家”！

二、美术的一般特点

美术作品中的形象是经过人们的思考、创意制作的静止的形象。它们是生活中最富有典型意义的“瞬间”。对于这些创作出来的美术形象，我们必须通过观赏才能产生兴趣、引发联想，从而受到美的教育。绘画就是人类造型艺术最基本、最普遍的一种艺术形式，下面以绘画作品为例来介绍美术自身的特点。

1. 美术以塑造美为主要目的

美的首要特征是具有吸引人、感染人、鼓舞人的魅力。美是美术的核心，没有美就没有美术。美还具有极大的创造力，人类在生产劳动中创造物质财富和精神文明的同时也创造了美，美反过来又促进生产劳动的发展和精神文明的建设。美术以塑造美为主要目的。

2. 美术的艺术语言丰富

美术的艺术语言非常丰富，以绘画为例，通常包括线条、形体、色彩、明暗、空间、构图等造型手段。绘画就是用这些艺术语言，在二维空间的平面上塑造可视的艺术形象，反映客观事物和表达思想感情。例如，19世纪英国画家莱顿的《音乐课》（见图1-20）。莱顿以极其严谨的态度描绘了音乐课的情景，女教师微微俯身帮女孩调试琴弦，女孩则依偎在女教师胸前弹拨着六弦琴。这只是一幕普通的音乐课情景，却被画家描绘得极富美感。女教师面庞秀美清丽，身着长裙，花纹、质地被画家描绘得十分逼真；小女孩则被描绘得天真烂漫、纯真无邪，表情认真，显得十分可爱。衣服、面部及背景的描绘都栩栩如生，表现了内在的充实和生活的情趣。

图1-20 莱顿的《音乐课》

绘画这种形式是美术中的大类，它不但具有表达人类追求真善美统一审美理想的广阔自由空间，而且还具有挖掘不尽的绘画形式美，是最能体现艺术家创造意志的表现形式。在后续部分的学习中，我们将欣赏到绘画这种艺术语言的魅力。

3. 美术材质独具审美趣味

美术所运用的物质材料总是在创新求变中发展，对艺术形象美的创造具有不可或缺的重要作用。美国著名建筑师赖特说：“对于具有创造力的艺术家来说，每一种材料都有它自己的寓意，有它自己的歌。”比如宣纸上产生的水墨自然渗化、油画颜料的鲜明生动与厚实、

金属材料的光彩熠熠、木材纹理的别致出奇……它们都丰富着美术作品的主题思想,增强着美术作品的艺术感染力,也令人遐想万千。美术物质材料与建筑和工艺品,以及现代工业产品的审美价值关系密切,体现了一种独特的材质肌理美。图1-21所示的青铜工艺品的厚重华丽,图1-22所示的现代瓷器的精工造型和灿烂彩釉,都给人一种材质美的享受。

图1-21 青铜器《夔纹象尊》

图1-22 现代瓷器

4. 美术具有鲜明的地域、民族特色

在长期的社会演变中,由于美术与地域、政治、经济、文化传统、风俗习惯等关系十分密切,各国、各地区、各民族在绘画上都有丰富的创造并表现出各自不同的特点。在世界范围内,美术可以粗略地划分为两大体系——东方体系和西方体系。东方体系以中国的传统美术——中国画最具特色。中国画强调以线造型,讲究笔墨意境,它以中国人的思维方式和自己独特的方法来描绘生活(见图1-23)。西方体系则以西欧的油画为代表,崇尚写实,主要运用明暗造型的手法,依据透视学、解剖学、色彩学和光学等理论来体现所描绘的对象,并具有表现人体美的艺术传统(见图1-24)。

图1-23 白雪石中国画《春风细雨》

图1-24 瑞典佐恩油画
《在沃纳划的船上》

三、美术的主要功能

美术与其他艺术一样，都具有审美功能、教育功能、认识功能和娱乐功能。

1. 美术的审美功能

爱美是人的天性，在人们的生活中离不开美，因而美具有极大的魅力。美术的审美功能是由美术的这一本质所决定的。美术欣赏是打开审美大门的钥匙，是沟通艺术作品与学生感情的桥梁。我们正是要通过美术欣赏的教学实践，以正确的美学观引导学生向正确的审美方向发展，培养学生对真正美好的事物产生兴趣，并能从中得到美的享受，从而形成良好的审美趣味。

有些美术作品虽然表现的形象和主题并不怎么美好，但观赏者也能从中体会到社会生活中的某种意义和特有的心灵感染。如图1-25所示，在赵延年创作的版画《起来，不愿做奴隶的人们》中，你能感受到人的愤怒形象有美的因素吗？当你了解到这是在20世纪五六十年代，非洲人民为了摆脱帝国主义的殖民统治，为自己国家的独立与自由而渴求挣脱铁锁链，而不断进行正义斗争的背景时，你一定会觉得这是具有独立自由意识的人们从不屈服的高大而完美的人格形象。正是这种震撼力加深了人们对现实生活的认识，而这种认识恰恰就是通过“审美”的过程来实现的。

2. 美术的教育功能

美术作品通过所创造的艺术形象，对人的思想、情感和道德具有一定的教育意义。对于主题性的美术作品来说，从作品的题目和画面内容我们就可以一目了然。实用性美术同样具有教育功能，如建筑、工业设计、环境艺术设计等，虽然一般都不具有明确的主题或一定的思想内容，但它们所体现的科学、生产与技术美相结合的本身，就能使人感受到身心的愉悦和美好的情趣，这对人的思想情操特别是审美情趣起着潜移默化的作用，这就是美术的教育功能。北京天坛是明、清两朝皇帝每年冬至祭天并祈祷丰年的地方，祈年殿是天坛内最重要、最突出的建筑之一(见图1-26)，其优美的外形和高超的艺术处理，也是中国古代建筑艺术优秀的典范之一。祈年殿立于三层汉白玉须弥座台基之上，平面是正圆形，底径约90米，殿身高38米，上为三重檐圆形攒尖顶，上覆青色琉璃瓦，顶尖以鎏金宝顶结束，檐下柱枋隔扇为朱红色，彩绘金碧灿烂，整个建筑色调纯净，造型庄重、典雅。穿过茂密的参天古柏，来到祈年殿，心里会豁然开朗，在苍翠的林海之上，有超凡出尘、与天接近的感觉，坛面所见，唯有苍穹与林海而已，天坛所要求的崇高、静谧、肃穆气氛就这样被创造出来了。这让我们深深地感受到了我国古代建筑艺术的高超。

3. 美术的认识功能

美术作品都是一定的社会生活反映在作者头脑中的产物，欣赏美术作品除了从题材、内容上得到形象知识外，还可以从作品中感受到社会状况和画家的精神内涵。从雕塑、工艺品、各种建筑艺术中，我们可以增长对作品产生时代的科学技术、社会历史、风土人情、自然景观、人类行为的了解，而这些知识的增长，很多是书本上学不到的。

中国古代名画《清明上河图》(见图1-27)是北宋画家张择端的作品。它如实、生动地

描绘了当时东京汴梁城的一派繁华景象。图中各行各业的人物不计其数，街道房屋、市容郊野更无法悉数，千百年前都市人的生活状态跃然眼前。在这里，我们不仅可以受到审美教育，而且还可以更形象地看到宋朝京都汴梁城的建设规模、城市布局、房屋建筑、农商经济、河陆运输、车舟形状、桥梁结构、衣物服饰、百业情况、社会生活、风土人情等历史景象，就如同在读一部宋朝时期的直观形象的百科全书。这比传统的书本文字的表达有事半功倍的效果。

图1-25 赵延年木刻《起来，不愿做奴隶的人们》

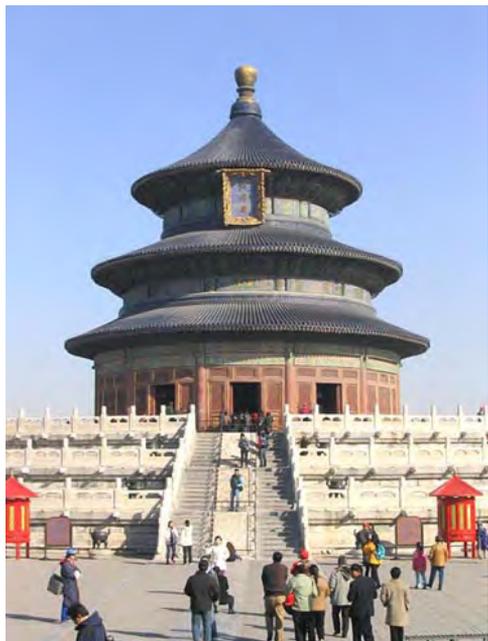

图1-26 北京天坛

图1-27 清明上河图(局部)

当然，美术作品还可以提高我们对其本身的认识，如对绘画、雕塑、工艺、建筑的认识，对各绘画品种的认识，对表现风格的认识，对画家手法和功力的认识……使我们加深了对艺术的理解，进一步开阔了艺术视野。

4. 美术的娱乐功能

美术的娱乐功能主要体现在美术作品给人们带来的或轻松、愉快，或兴奋、激动等的情绪与感觉。比如，漫画作品中的幽默、诙谐、夸张、讽刺等，都能给人以精神上的满足和愉悦。20世纪80年代以来，生态平衡已经成为全球关心的话题，图1-28所示是获新中国成立以来国家授予的第一块漫画金牌——第七届全国美术作品展览金奖的杨昆原创作的漫画《大买主》。该漫画巧妙地借助当时“101毛发再生精”畅销于市的现象，由人头念及地球，构思了地球——这位秃头顾客沮丧地排队购买“101毛发再生精”，以期再生绿色植被的画面。与别人相比，地球当然是最大的买主！画中被拟人化了的地球形象满目萧索，不仅引起了画中人的惊愕，也向每个读者发出了“还我绿色生命”的呼唤。这种幽默不仅令人忍俊不禁，同时也引起了人们保护地球环境的强烈共鸣。

图1-28 杨昆原漫画《大买主》

图1-29所示是立体派画家毕加索的作品。毕加索通常采用立体主义的表现形式，把人画成歪鼻子、斜眼睛的强烈变形体态，让人匪夷所思。图1-30所示则是他人人为毕加索画的漫画像，从中我们体会到了漫画家“以其人之道反治其人之身”的幽默趣味。

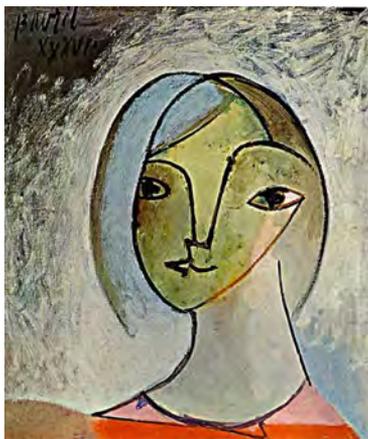

图1-29 毕加索作品

图1-30 毕加索漫画像

需要指出的是,并非所有的美术作品都同时具有上述的审美、教育、认识和娱乐功能,有的美术作品可能侧重某一个或两个方面,只有优秀的美术作品才能实现上述多种功能的统一。“科学可以更新,艺术永远经典”,我们通过欣赏优秀的美术作品,一定能得到美的享受和情感的升华。

四、美术欣赏课程的目的和任务

美术欣赏是一种人们在观赏美术作品的过程中,感知与理解、感情与认识相统一的特殊而复杂的精神活动。这是一个潜移默化的过程。通过美术欣赏,不仅要使学生认识美术作品的内容、时代背景、主题思想,以及它所表现出来的形象美、形式美、色彩美,培养其健康的审美情趣和审美能力,还要使学生从对美术作品的感性阶段跃入理性阶段,达到思想、情感与知识水平的升华,激发他们去追求更新、更好、更美的生活热情,形成一种蓬勃向上的人格力量。

图1-31 袁运甫《朱荷碧盖》

1. 培养学生对美的感受力

审美不是自然现象,而是社会现象,唯有能感受美,才能谈得上鉴赏美和创造美。人们对美的感受能力不是天生的,而是后天获得的,美育的首要任务就是引导学生在审美实践中培养和提高对自然美、社会美和艺术美的兴趣和爱好,培养和提高对美的事物的感受力,努力完成传播艺术知识、指导艺术欣赏、培养审美能力的艰巨任务,从而净化心灵、陶冶情操。图1-31所示的《朱荷碧盖》,使自然中的荷塘在画家袁运甫笔下是一池极其艳丽的朱荷碧盖。在这里,自然的美与艺术的美相得益彰,让我们得到了美的享受。

2. 培养学生对美的鉴赏力

审美趣味有高低、雅俗之别,崇高、卑下之分。虽然人们都能够对周围事物、人的行为和艺术形象有所感知,但是对美的感受是有差异的。这种对于事物美丑的鉴别力,同样不是天生就具有的,而是在日常的教育活动实践中逐步培养和发展起来。人们常说,“爱美是人的天性”“爱美之心,人皆有之”。但事实表明,有爱美之心,并不等于就有了美学修养。世界纷繁复杂,由于缺乏对美应有的鉴别力和鉴赏力,难免会出现美丑颠倒、是非混淆的情况。况且又由于人们的生理基础、心理素质、文化修养、生活环境和生活经历各不相同,审美情趣不但有高下之分,而且有健康与病态、进步与落后之别。因此,对学生而言,确实需要通过美育来培养他们正确地鉴别美丑的能力。只有如此,才能使他们树立健康的审美情趣、审美标准和审美理想,从而使他们满怀激情地去追求应该追求的美。

图1-32所示的《牧牛图》，在画家方增先寥寥数笔的松枝下，几团水墨渲染出一头壮实的水牛，牛背上的牧童驾轻就熟何其潇洒。画中的点、线、干、湿、浓、淡、长、短各种笔法，像音符一样在演奏一首牧童之歌。这不是简单的笔墨，而是高雅的情趣与艺术的呈现。

3. 培养学生对美的创造力

我们认识世界是为了改造世界，同样，我们感受和鉴赏美是为了创造

图1-32 方增先《牧牛图》

图1-33 王侠军的玻璃艺术作品

美，为了创造更加美好的生活。通过美术欣赏教育所培养起来的创造美的能力，既包括美术艺术创作的能力，也包括在科技发展、生产劳动、日常生活等各个领域创造美的能力。这对于高等教育中每一个与社会生活密切相关的实用性专业的学生来说更为重要。世界上的物质材料，从某种意义上来说，既是无形的，也是有形的——它们是可以塑造的。图1-33所示为一尊玻璃艺术品。它有外形的塑造，也有内部的镂空，还有晶莹剔透

的材质肌理。然而，对它的塑造可以是无限的。通过学习古今中外的各类美术作品，提高了我们感受美、鉴赏美、创造美的能力，使我们在生活中能更好的发现美、创造美、享受美。

4. 扩大学生的文化知识领域

美术作品的表现内容十分丰富和广阔，涉及人类活动的各个方面。在照相机发明之前，“存形”“记事”便成为绘画的一大功能。绘画为人类记录了许多自远古以来的人物、事物、景物、社会风情等历史的可视形象。古代的美术作品不但具有艺术的审美价值，而且还具有认识、研究历史的史料价值。通过美术欣赏课，我们在观赏中外美术作品的同时，也增长了了解社会各方面知识的能力。例如，前面讲到的《清明上河图》就可以使学生了解宋朝时期社会生活的各个方面。

再如图1-34所示的西汉素纱禅衣，它出土于20世纪70年代长沙马王堆汉墓3号墓，薄如蝉翼，重不到一两，是当时缫纺技术发展程度的标志。用作衣物缘饰的绒圈锦，纹样具

有立体效果,需要双经轴机构的复杂提花机制织,这证明绒类织物是中国最早发明创造的,从而否定了过去误认为唐代以后才有或从国外传入的说法。

图1-34 马王堆出土的西汉素纱禅衣

思考与练习

1. 你是如何认识美术的概念和范畴的?
2. 谈谈你对美术欣赏课的认识。

美术概述

