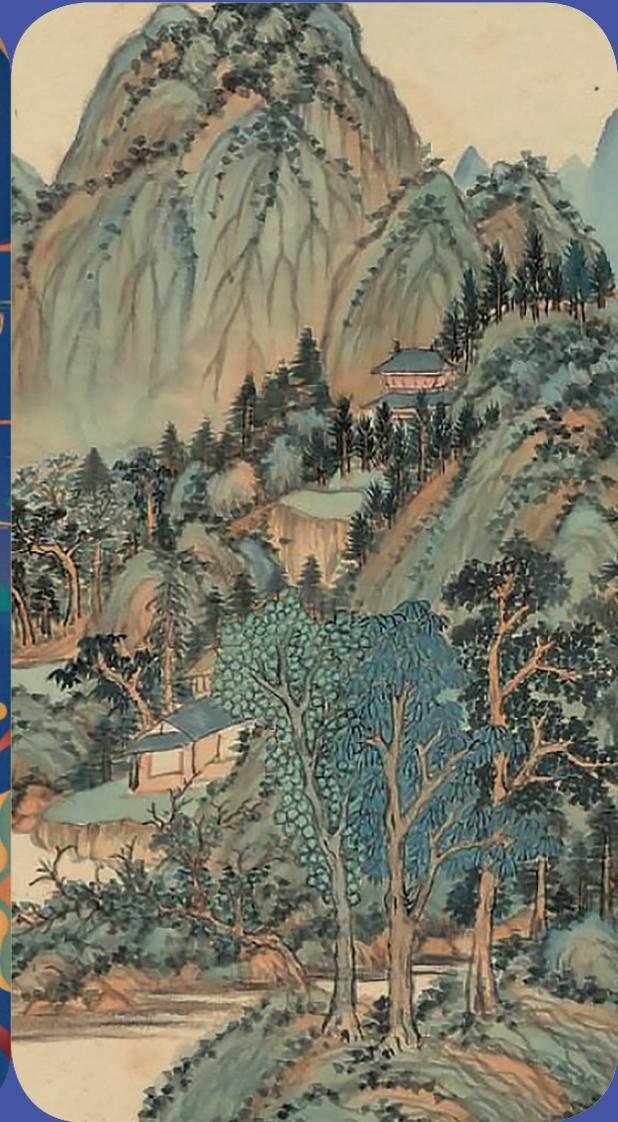

广西壮族自治区“十四五”职业教育规划教材

美学鉴赏与实践

美学鉴赏与实践

MEIXUE
JIANSHANG YU SHIJIAN

陈良 伍忠庆 主编

陈良 伍忠庆 主编

总策划 _ 施东毅 梁琪 张贻松
项目统筹 _ 张贻松 闫丽
策划编辑 _ 杨晶晶 李建林
责任编辑 _ 李建林
责任校对 _ 邹玉兰
责任技编 _ 伍智辉
书籍设计 _ 阳琰玮 [广大迅风艺术]

ISBN 978-7-5598-6206-8

定价: 39.00 元

广西师范大学出版社

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

广西壮族自治区“十四五”职业教育规划教材

MEIXUE
JIANSHANG YU SHIJIAN

美学鉴赏与实践

陈良 伍忠庆 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

美学鉴赏与实践 / 陈良, 伍忠庆主编. -- 桂林 :
广西师范大学出版社, 2023.8 (2025.8 重印)
广西壮族自治区“十四五”职业教育规划教材
ISBN 978-7-5598-6206-8

I. ①美… II. ①陈… ②伍… III. ①美学—
中等专业学校—教材 IV. ①B83

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 130874 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路 9 号 邮政编码: 541004)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 黄轩庄

全国新华书店经销

广西昭泰子隆彩印有限责任公司印刷

(南宁市友爱南路 39 号 邮政编码: 530001)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 11.5 字数: 231 千

2023 年 8 月第 1 版 2025 年 8 月第 2 次印刷

定价: 39.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部门联系调换。

◆ 《美学鉴赏与实践》编委会 ◆

主 编 陈 良 伍忠庆
副主编 李 姮 梁 仓 李 莹
编 者 罗秋怡 周宝誉 何国林 邓春雷 贾文园 郑义海 杨 颖
党壮鑫 欧丰华 唐 宏 黄 东 黄凯愉 戴毓琳 蒙昌海
蒋一畅 何 川 吴 平 黄晶晶 韦衍花 钱 勇 唐 磊
赵 洁 蒋玲莉 莫淑君 蒙碧清 尚昆旻 龙春琳 卢志华
黄启敏 刘国灿 马潇潇 杨 薇 蒋沁彤 覃润蓉 黄晓蓓
廖永胜 陈承洁 黄 远 黄齐茂

前 言

党的二十大报告强调：“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。”职业院校作为文化传承创新的重要培育基地，应充分认识推进文化自信自强的重大意义，立足新时代中国特色社会主义改革发展的伟大实践，充分发挥自身优势，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，培养担当民族复兴大任的时代新人，奋力开创新时代文化自信自强新局面。

《美学鉴赏与实践》教材的编写是从职业院校的教育教学实际出发的，对提高我们的审美意识和能力、培养我们的审美情趣有重要的意义。并且，教材注重民族传统美，融入了不少真实的项目案例分析与体验，图文并茂，有较强的知识性、趣味性和实用性，可让我们在学习中了解艺术作品的主要内容、表现形式和审美特征，体会其与地方特色文化、社会生活、审美情感及其他艺术之间的联系，加深对艺术作品所蕴含的民族文化内涵与精神品质的理解。同时，还可由此了解民族地区特色公共美术发展，增强民族文化自信及自豪感。

《美学鉴赏与实践》是广西壮族自治区“十四五”职业教育规划教材。全书共六章，包括导论、绘画艺术、工艺美术、建筑造型艺术、视觉传达艺术、现代工业设计六大部分，包含了中国画、陶瓷艺术、雕刻艺术、织造艺术、建筑与装饰艺术、图形与文字设计、工业产品设计等多个方面关于美学鉴赏与实践的内容。

教材主要由广西理工职业技术学校、广西理工职业技术学院、南宁师范大学职业技术师范学院、广西农业职业技术大学、广西工商职业技术学院、广西建设职业技术学院、广西经贸职业技术学院、广西工艺美术学校、北海职业学院、广西建筑材料工业技工学校、广西桂匠名人堂文化艺术有限公司、南宁市临风堂文化艺术有限公司等职业院校和企业联合编写。

党的二十大报告中先后多次出现含有“美”的表述，因此，打造现代职业教育体系，为产业发展培养有能力、高素质的技术技能人才和能工巧匠、大国工匠，也要重视美育的独特功能，增强学生的美育意识。

本书适合中高等职业院校教育教学使用，还可供艺术爱好者参考和借鉴。

编者

2023年5月

目 录

第一课 美的特征	2
第二课 美的观念	7
第三课 形式美的原则	13

·第一章·
导论

·第二章·
绘画艺术

第一课 中国画	18
第一节 人物画	18
第二节 山水画	22
第三节 花鸟画	27
第二课 油画	33
第三课 水彩画	40
第四课 装饰绘画	45

第一课 金属艺术	50
第一节 银饰	50
第二节 铁艺	56
第三节 掐丝工艺	62
第二课 陶瓷艺术	68
第三课 雕刻艺术	74
第一节 食品雕刻	74
第二节 木雕刻	78

·第三章·
工艺美术

第三节 竹雕刻	83
第四节 石雕刻	88
第四课 编织艺术	94
第五课 织造艺术	99

◆
· 第四章 ·
建筑造型艺术

第一课 民族建筑	104
第二课 现代建筑	110
第三课 现代室内装饰艺术	116

第一课 图形与文字设计	124
第二课 海报招贴设计	129
第三课 版式设计	135
第四课 标志与 VI 设计	143

◆
· 第五章 ·
视觉传达艺术

◆
· 第六章 ·
现代工业设计

第一课 一般工业产品设计	154
第二课 汽车外观设计	159
第三课 汽车美容与装饰设计	164
第四课 3D 打印创意设计	168
参考文献	175

导论

第一章

1

第一课

美的特征

学习目标

1. 了解美的特征的分类。
2. 掌握美的本质及特征。
3. 培养充分体验现实美和艺术美的能力。

一、美的特征

美的特征主要包括形象性、客观性、社会性、感染性、功利性等。

(一) 美的形象性

美作为一种客观的物质存在，是可感知的、具象的。美的产生和存在离不开形象。美丽的事物，无论是现实的还是艺术的，都借助某些可感知的形象来展示它们的美丽，即通过由声音、光线、形状、质量等物理因素组成的可感知的形象来展示。

如我们说桂林的风景很美，是指桂林地区的具体景观很美（图 1-1-1）。这些景观的美，表现为优

图 1-1-1 桂林山水风景，陈俊海摄

美的造型，丰富的色彩，山、水、草、木等自然和谐的关系，等等，没有这些天然材料组成的感性形象，抽象的桂林山水就不能说美不美。人们有这样的体会：对于想要欣赏某些景点的人来说，如果看了导游手册中的简要说明，那他只会对这个地方有一个模糊的概念，最多会有想来这里旅游的想法，不可能体会美；如果再看导游地图上的风景照片，那他也许能欣赏到这里的美景，但是它仍然比较抽象，难以产生真实的感受；只有当真正面对湖光山色时，他才能沉浸在美的享受中。因此，美总是存在于感性形象中，没有一定的感性形象，美就无法存在。

（二）美的客观性

美的客观性是美的基本属性和特征之一，包括美的自然属性和社会属性。

以杭州西湖为例，西湖之美在于气候宜人、风景独特等（图 1-1-2）。西湖的美是客观存在的，并不因为你不欣赏它，它就会消失。从古至今，观赏西湖风光的游客络绎不绝，“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”，“最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤”，这是西湖美的自然属性与社会属性有机统一的最好例证。再比如，古代经常用来描写美丽的“沉鱼、落雁、闭月、羞花”，我们至今仍将它们视为美的代名词，没有人可以否认它们在历史上的客观存在。自然事物的美是客观的，社会事物的美也是客观的。雷锋助人行动之美，张海迪意志坚强之美，白求恩利人精神之美，等等，都是他们自身拥有的，没有人可以否认。

图 1-1-2
杭州西湖风景，关珊摄

（三）美的社会性

美是一种社会性的存在。人类社会生活中各种事物的美，都是人类社会活动的产物。

1. 美是一种社会现象，美的社会性依存于人类社会生活

社会美对社会生活的依存性自不必说，而反映在艺术作品中的美，凝结着艺术家的审美情感和审美理想，这种情感和理想的孕育离不开社会生活，这就使艺术美具有了一

图 1-1-3 青花瓷器

图 1-1-4 孔雀开屏

定的社会性。如瓷器在古人的日常生活中随处可见，随着制造技术不断革新和制作工艺不断进步，绘画技艺也更加成熟，人们为瓷器赋予了有意识的艺术审美，因此瓷器作为美的事物，不再仅仅是社会生活的产物，也是社会美与社会生活的有机统一（图 1-1-3）。

2. 美是人类社会独有的

美是人类社会独有的一种社会现象。动物并不知道爱美。至于小猫洗脸、孔雀开屏，也只不过是生物生存性选择的本能表现。如雄孔雀展开它那五彩缤纷、色泽艳丽的尾屏（图 1-1-4），其目的是吸引雌孔雀，同时这也是一种为保护自己而做出的防御行为，使敌人不敢靠近。

人类的活动则是有意识的、有目的的，人们正是在改造客观世界的过程中，发挥自己的聪明才智，按照自己的目标、按照美的规律来创造生活。如《凤歌鸾舞》（图 1-1-5），雕刻家使用蔬菜、水果等素材，经过有意识的设计，创作出造型优美的雕刻作品。

图 1-1-5 雕刻作品《凤歌鸾舞》

（四）美的感染性

美的感染性是指事物所具有的吸引人、激励人、愉悦人的特性。

雨花石（图 1-1-6）有一种怡情悦性、惹人喜爱的独特性质，具有强烈的感染性。这

图 1-1-6 雨花石

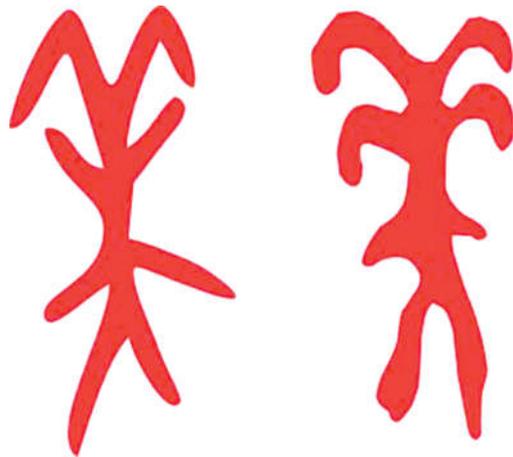

图 1-1-7 甲骨文“美”字

样的感染性在于雨花石质、色、形、纹的变化所形成的有动律、有生气、有内涵、有神韵的形象，它能够使人们“想起人及生活的经历”。如我们在雨花石的质、色、形、纹中体会到水波荡漾、白云缭绕、瀑布飞流、日月光耀、海浪滔天、荷塘蛙鸣、飞鸟凌空等。更有奇者，还能从雨花石的形象中体会到更深的思想内涵和完整的诗情画意，禁不住产生一种舒展、清新、激动和神往的喜悦之感。

（五）美的功利性

美的功利性是指客体对象对主体人的社会生活实践的有用、有益的特性。

从“美”字的内涵上看，它与有用、有益相连。汉代许慎在《说文解字》中说：“美，甘也。从羊，从大。羊在六畜，主给膳也。美与善同意。”宋代徐铉注解：“羊大则美，故从大。”美的本义是“甘”。从“美”字的结构来讲，“羊”和“大”是指躯体肥壮庞大的羊，羊肉口味鲜美，给人以味觉上的美的享受（图1-1-7）。

美最初是和功利联系在一起的。在过去，人们以事物是否对人有显而易见的实用价值作为美的标准。在旧石器时代以前，人类的生活资料来源主要是狩猎。当时，人们看到山林中的动物或被猎获的动物，便产生情感上的愉快，因为他们从动物身上看到、感受到有用、有益的功利价值。这种功利价值，使动物成了原始人的审美对象。

后来，随着人类改造自然能力的加强，人们获取生活资料的手段增加了，从大自然中得到的物质生活资料也比原来多。渐渐地，实用价值和审美价值分开了。一些东西虽然具有实用价值，但不一定是美的了。另外，有些东西虽然不具有实用性，却成了人们的审美对象。原始人身上佩戴的动物的骨、角、牙、爪等装饰品，就是只供审美用的，不具有实用价值。人类欣赏的蓝天白云、高山峻岭、沙漠大海等，这些自然对象对人类

也不具有实用价值。不过，专供审美也是事物具有的一种价值，是一种审美的精神功利价值。美的事物必须具有一种价值，或是物质实用价值，或是精神功利价值。不具有任何价值的，不可能是美的东西。如壮锦是广西民间艺术的瑰宝，有着悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。随着社会对传统文化产品的重视，为迎合消费需求，壮锦不再限于服饰、背带等传统用途，也通过与时尚元素结合形成文创产品(图 1-1-8)，在传承中不断创新。

图 1-1-8 壮锦文创产品

二、实践体验

(一) 说一说

以4—5人为一个小组，讨论一下广西哪些民族工艺作品更具美的社会性。

(二) 找一找

通过图书馆、网络查找关于美的特征的文献资料，包括文字、图片或视频等。

(三) 做一做

将搜集的资料整理成演示文稿(PPT)，派一位代表向同学们讲述。

第二课

美的观念

学习目标

1. 了解中西方美的观念。
2. 掌握中西方美的观念的区别。
3. 运用美的观念赏析艺术作品。

一、美的观念

美的观念是人类对美进行思考所形成的思想。不同地域、不同历史时期的人们有不同的美的观念。不同的美的观念造成了审美标准的差异性，也影响了艺术发展的走向。

(一) 中国传统审美观念

1. 气韵生动

气韵生动，是南朝齐绘画理论家谢赫提出的中国古代绘画理论“六法”之一，指画中万物自然生动、神态灵动。中国古代绘画尤为注重气韵生动，有无气韵常被视为艺术作品有无生命力的关键，也是品评其优劣的依据。气韵生动的思想对后代的绘画美学思想有重要影响。

气韵生动体现为以下三个方面。第一，画面充满生命气息和感染力，能够迅速激发欣赏者的情感，并让其产生强烈的美感。第二，画中人物栩栩如生，画中景物生意盎然。第三，画中的笔墨具有形式意味。如徐渭的《墨葡萄图》(图 1-2-1)中，一枝葡萄垂在半空，藤条纷披错落，串串果实倒挂枝头，茂盛的叶片掩映成趣，形象生动。《韩熙载夜宴图》(图 1-2-2)中，顾闳中以形写神，描绘出不同人物的形体姿态，体现人物各异的身

图 1-2-1 《墨葡萄图》

图 1-2-2 《韩熙载夜宴图》(局部)

份、纷呈的个性、复杂的内心世界，可谓栩栩如生、细腻传神。

2. 追求意境

意境是情与景的融合，是画家表情达意、借景抒情的一种艺术境界。这种境界既是画家主观思想情感与客观自然景物相互交融的产物，也是观赏者对艺术作品中的视觉形象进行联想、想象后引发的情感共鸣。

“一切景语皆情语。”意境讲究情景交融，具有意境美的山水画，景在而意无穷。

我国山水画在意境创造上有着很高的造诣。宋代画家马远的《寒江独钓图》(图 1-2-3)画面简洁干净，只用寥寥数笔就描绘出茫茫寒江之中，渔人专注泛舟垂钓之景，笔墨干净利落，点到为止。画中大量的留白营造出江水的清冷浩渺，几笔轻盈的水纹描绘出微波涌动、江水无尽之感，使人观看后觉得内心空灵、孤寂，超然世外。元代画家黄公望的《富春山居图》(图 1-2-4)以淡雅的笔墨描绘了浙江富春山的景色，笔墨勾皴，随性自然，画面林峦浑秀，草木华滋，充满了隐者悠然游于山水之间的淡泊之意，是画家精神诉求的流露和人生态度的表达。

3. 以线造型

中国传统艺术与西方艺术相比，尤为注重线条流动之美，讲究线条的婉转、流动和节奏韵律，擅长以线造型、以线传情。商周时代的青铜器(图 1-2-5)以简练明了的轮廓

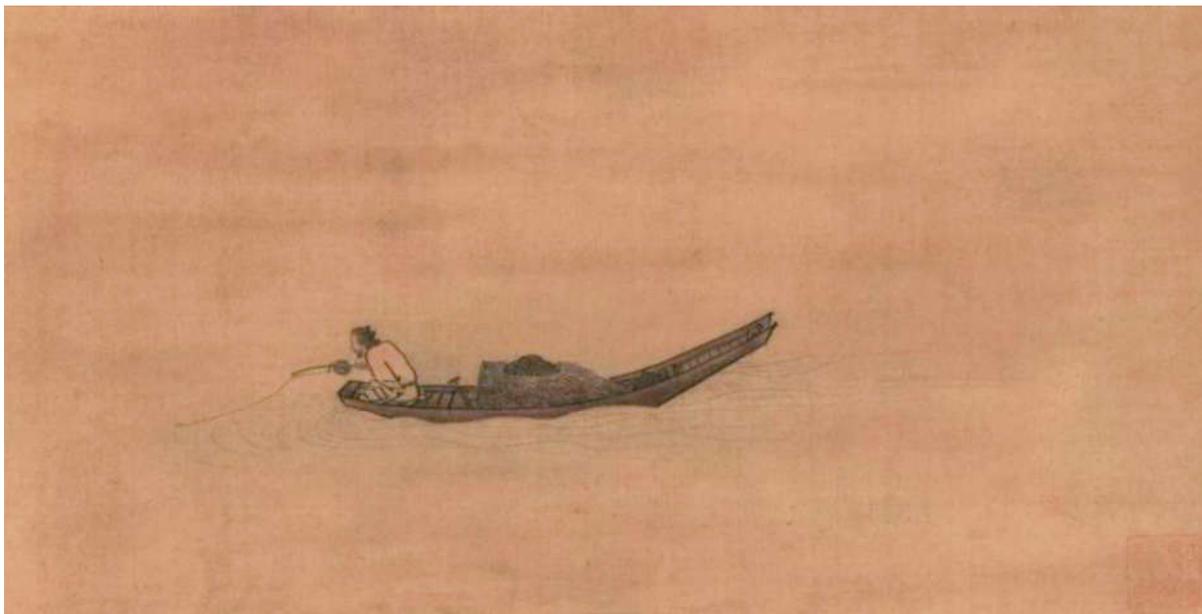

图 1-2-3 《寒江独钓图》

图 1-2-4 《富春山居图》(局部)

线概括所要描绘的物体，形成各式纹样。东晋画家顾恺之的《洛神赋图》以笔墨线条造型，用“春蚕吐丝描”“铁线描”等技法绘出洛神的仙气和灵巧。唐代吴道子飘逸、豪放的笔墨线条使他笔下的衣服飘带如迎风飘扬(图 1-2-6)。而中国传统建筑采取木质的梁、柱，将直线与曲线结合，呈现了线性美和韵律感(图 1-2-7)。

图 1-2-5 西周青铜器凤鸟纹方座簋

图 1-2-6 吴道子《送子天王图》

图 1-2-7 广西三江侗族鼓楼

图 1-2-8 伦勃朗《夜巡》

图 1-2-9 莫奈《撑阳伞的女人》

(二) 西方审美观念

1. 光色

西方绘画与中国传统绘画相比，更注重实际，讲求写实，色彩绚丽，具有光影效果。荷兰画家伦勃朗偏爱强烈聚焦的光线，在他的画中，无论什么时间和场合，都如同夜晚一样，有一道强光扑面而来，极具戏剧性（图 1-2-8）。印象派画家莫奈将光色放在绘画的重要位置，科学地将色彩理论应用于绘画，在阳光下直接描绘景物，追求光与色的变化美（图 1-2-9）。野兽派画家马蒂斯大胆突破，运用鲜艳、浓重的色彩表达自己的主观情感（图 1-2-10）。光色在西方绘画中具有举足轻重的作用。

图 1-2-10 马蒂斯《红房子》

图 1-2-11 达芬奇《岩间圣母》

2. 立体感

随着人文主义思潮的发展和科技的进步，西方社会尤为注重科学，不断探索科学。西方画家运用明暗对比使画中人物更具立体感，运用透视法表现画面的远近空间感，运用解剖学还原人体真实的结构。据说，意大利画家达芬奇不顾天主教禁律，亲自解剖尸体，运用前辈画家关于人体解剖、透视等的研究成果进行实践和探索，形成了自己的系统理论，并将理论渗透到绘画中（图1-2-11）。因此，西方艺术更具有立体感和视觉冲击力，能体现出视觉的美感，更加现实、真实。

二、实践体验

(一) 说一说

以4—5人为一个小组，讨论一下中国传统审美观念和西方审美观念主要有哪些不同。

(二) 找一找

通过图书馆、网络查找与美的观念相关的文献资料，包括文字、图片或视频等。

(三) 做一做

将搜集的资料整理成PPT，派一位代表向同学们讲述。

第三课

形式美的原则

学习目标

1. 了解形式美的原则。
2. 运用形式美赏析艺术作品。
3. 感受形式美。

一、形式美的原则

形式美的原则是人类在发现美、创造美的过程中对美的形式规律进行总结和概括得出的，主要包括对比与统一、对称与均衡、节奏与韵律等。了解形式美的原则能够帮助我们运用美的形式规律创造美的事物。

(一) 对比与统一

对比是性质相反的视觉要素之间的比较，强调差异性，是视觉艺术中最重要的形式法则。其主要有视觉形象色调的明暗(图1-3-1)、冷暖，形状的大小、粗细、

长短、曲直、凹凸、宽窄，方向的垂直、水平、倾斜，数量的多少，排列的疏密，位置的上下、左右、高低、远近，形态的虚实(图1-3-2)、动静、隐现，材质的软硬、干湿

图 1-3-1 明暗对比

图 1-3-2 虚实对比

图 1-3-3 对比与统一的画面

等。对比能使艺术作品产生变化，使人感受到鲜明强烈的视觉张力，增强视觉美感。

统一即协调、和谐，是在对比变化中寻求调和，包括统一色调、统一结构、统一材料等。

对比与统一是相辅相成、互不可少的。如果只有对比没有统一，就会给人杂乱无章、眼花缭乱的感觉；如果只有统一没有对比，就会过于单调呆板、缺乏生气。因此，要在统一中求变化，在变化中求统一。如图 1-3-3 所示，画面中运用了明暗对比增加光影效果和树木的体积感，运用色调的冷暖对比突出远近的空间感，整体画面统一和谐，呈现出一片柔和明媚的黄绿色调，富有春天的气息。

（二）对称与均衡

用一条竖线或横线将视觉形象从中间分开，如果得到的两部分形状相同，就是对称。对称是自然界中普遍存在的现象，如人体的构造、蝴蝶的翅膀、植物的叶子等。对称又可以分为左右对称、上下对称和辐射对称，如人体是左右对称，向日葵的花盘、雪花（图 1-3-4）等都是辐射对称。对称的形态在视觉上有均匀、协调的特点，使人感到稳重和舒适，因此，人们创造了许多对称的艺术，如中国传统建筑中的宫殿（图 1-3-5）、庙宇等。

均衡不是视觉元素在数量和形体上的绝对相等和对称，而是视觉对象呈现出稳定、和谐、完整的视觉效果，是视觉重量上的平衡。想要获得均衡的视觉效果，可以对视觉对象的形态、色彩、空间位置和动静状态等方面进行安排。如图 1-3-6 所示的室内设计