

陈绘兵
著

Arts Appreciation

美术精品 赏析研究

美术从哪里来？美术是什么？美术往哪里去？

壮丽的人类颂歌——文艺复兴三杰艺术赏析

自由引导人民——划时代的浪漫主义杰作

妙在似与不似之间——“人民艺术家”齐白石

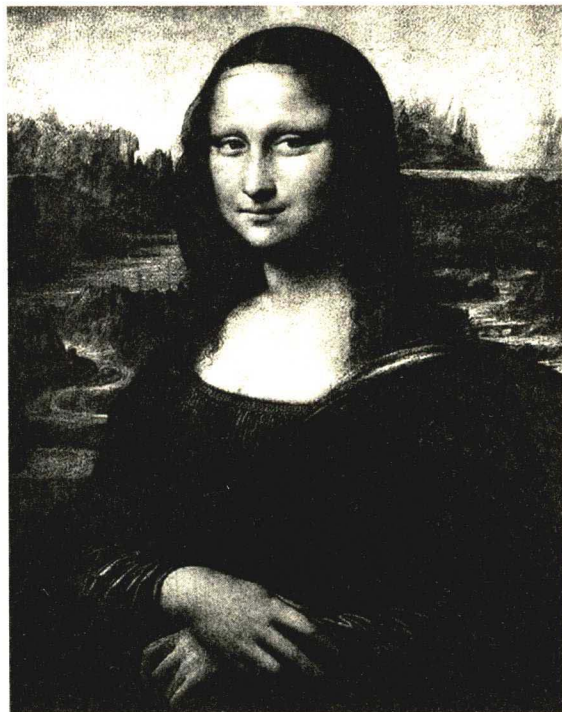
我和我追逐的梦

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

美术精品赏析研究

陈绘兵 著

图书在版编目（CIP）数据

美术精品赏析研究 / 陈绘兵著. —南京：东南大学出版社，2015.9

ISBN 978-7-5641-5883-5

I. 美… II. ①陈… III. ①品鉴—高等学校—教材
IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第144103号

美术精品赏析研究

著 者	陈绘兵
出版发行	东南大学出版社
社 址	南京市玄武区四牌楼2号（邮编：210096）
出 版 人	江建中
责任编辑	马 彦
经 销	全国各地新华书店
印 刷	南京顺和印刷有限责任公司

开 本	889 mm × 1194 mm 1/16
印 张	14.25
字 数	370千
版 次	2015年9月第1版
印 次	2015年9月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5641-5883-5
印 数	1~2500册
定 价	50.00元

（本社图书若有印装质量问题，请直接与营销部联系，电话：025-83791830）

目 录

Contents

上篇

基础理论篇 掀起你的盖头来

- 第一讲： 美术从哪里来？美术是什么？美术往哪里去？ /2
- 第二讲： 美术的分类与艺术语言 /5
- 第三讲： 美术作品的内容与形式美 /11
- 第四讲： 美术的风格与流派 /17
- 第五讲： 美术的欣赏和鉴赏 /22

中篇

精品赏析篇 与大师同行

- 第一讲： 壮丽的人类颂歌 文艺复兴三杰艺术赏析 /39
- 第二讲： 伟大的爱国情怀 中国现代美术事业的奠基者徐悲鸿 /57
- 第三讲： 理想美与艺术美的完美结合 新古典主义绘画赏析 /70
- 第四讲： 自由引导人民 划时代的浪漫主义杰作 /80
- 第五讲： 唤醒人类尊严 批判现实主义美术赏析 /88
- 第六讲： 中国风俗画的里程碑 《清明上河图》赏析 /96
- 第七讲： 光与彩的华美乐章 印象主义绘画艺术 /103
- 第八讲： 不可征服的创造 毕加索从远方来 /118
- 第九讲： 妙在似与不似之间 “人民艺术家”齐白石 /135
- 第十讲： 精美的石头会唱歌 雕塑艺术欣赏 /150
- 第十一讲： 实用性与艺术性的和谐统一 工艺美术及其作品赏析 /164
- 第十二讲： 实用与审美的综合艺术 建筑艺术赏析 /168
- 第十三讲： 新视界的开拓 蒙德里安的抽象艺术 /176
- 第十四讲： 生命的风景 诗性的意象 吴冠中 /182
- 第十五讲： 民族符号的经典标志 书法艺术欣赏与学习 /189

下篇

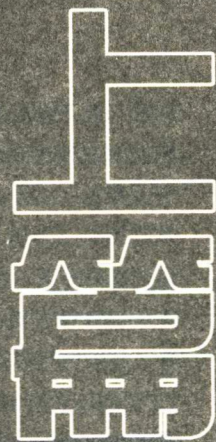
抛砖引玉篇 我和我追逐的梦

- 我和我追逐的梦 /205

后记 /223

参考书目 /224

基础理论篇
掀起你的盖头来

The First Part BASIC THEORY

- 美术从哪里来？美术是什么？美术往哪里去？
- 美术的分类与艺术语言
- 美术作品的内容与形式美
- 美术的风格与流派
- 美术的欣赏和鉴赏

第一讲

美术从哪里来？美术是什么？美术往哪里去？

简单地说，美术就是人类运用一定的物质材料，通过用点、线、面、体、明暗、色彩、空间等基本要素及有机形成的美术语言，在平面或立体的空间中塑造出具体的、直观的可视形象的一种艺术形式。从区别于其他艺术门类的角度来看，美术是有形的、并占有一定的空间的“造型艺术”或“空间艺术”，同时它又是用眼睛看的“视觉艺术”。

在许多人的心目中和意识里，艺术始终充满着虚幻和神秘的色彩，让人捉摸不透、匪夷所思。我们尝试着借用法国艺术家高更代表作《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》的命题方式，来梳理和探究美术的来龙去脉，揭开她神秘的面纱。

（一）美术起源追索

美术的起源问题如同整个艺术的起源问题一样古老而遥远，一直被学术界称为“斯芬克斯之谜”。美术发生之谜就像埃及哈夫拉金字塔边那尊巨大神秘的狮身人面像一般，耐人寻味。自古以来，人们对美术发生问题的追索就没有停止过，提出了许多推断和假说，也逐渐形成了多种包括美术在内的艺术发生的理论，影响较大的主要有“模仿说”“游戏说”“表现说”“巫术说”“生产劳动说”“集体无意识”“多元决定论”等等。这些从不同的视角解读美术发生之谜的理论，不断促进人们对美术本质的思考与和理解。了解这些知识，可以帮助我们把握美术的内涵，同时也更有利于我们对具体美术作品的研究和赏析。

这些理论从不同侧面阐述了艺术（包括美术）发生的推动力，可以解释许多美术发生的现象，但这些理论

至今都还在不断探索之中，学术界的看法并不完全一致，很难简单用某一种理论完全令人信服地彻底阐明美术发生的原因。艺术起源是一个十分复杂的问题，它必须以人类的起源为前提，这实际上是发生学美学问题。下面是较有影响的几种美术起源理论：

1. 美术起源模仿说

模仿学说是一种关于艺术起源问题的最古老的理论，始于古希腊哲学家。这种学说认为：模仿是人类固有的天性和本能，艺术起源于人对自然的模仿。在古希腊哲学家看来，所有艺术都是模仿的产物，美术也不例外。亚里士多德认为：“艺术创作靠人的模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”继古希腊哲学家之后，文艺复兴时期的达·芬奇、法国的狄德罗、俄国的车尔尼雪夫斯基等人都在不同程度上继承和发展了这一学说。一直到19世纪末，这种理论仍然具有极大的影响。

今天，信奉模仿学说作为艺术起源的美术家已经不多，但模仿学说仍有它一定的价值，它揭示人类一种比较原始的心理倾向，这种倾向与艺术恰恰是相通的。

2. 美术起源游戏说

游戏学说认为艺术起源于游戏，它是包括美术在内的艺术理论中较有影响的一种理论。其代表人物有德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞，因此人们把游戏学说称之为“席勒—斯宾塞理论”。席勒在《美育书简》中，首先提出艺术起源于游戏的观点，他认为艺术是一种以创新形式外观为目的的审美自由的游戏。“自由”是艺术活动的精髓，它不受任何功利目的的限制，人们只有在一种精神游戏中才能彻底摆脱实用和功利的束缚，

从而获得真正的自由。

游戏学说强调了游戏的冲动、审美的自由与人性完善之间的重要联系,对于我们理解艺术在审美方面的发生具有重要价值。但是,它把艺术看成是脱离社会的绝对的纯娱乐性活动,且偏重从生理学的意义上看待艺术的起因,过分强调了艺术与功利的对立,有绝对化和片面性之嫌。

3. 美术起源表现说

表现学说认为,艺术起源于人类自我表现和情感交流的需要。情感表现是艺术最主要的功能,也是艺术发生的主要动因。持这一理论的有英国诗人雪莱、俄国文学家托尔斯泰,还有欧美的一些当代美学家。在他们看来,原始人所有的艺术只有一个最主要的动力,那就是他们通过各种艺术来表达他们的情感,从而促成了艺术的发生和发展。

如果说,人类的科学主要是与理性、认知相联系的话,人类的艺术就更多的是和感性、情感联系在一起。自我表现和情感交流的确是艺术的一个重要特征,因此表现情感也是推动艺术发生和发展的重要心理动力。但是,人类表达情感的方式是多样的,而且,艺术也不仅仅是表达情感的工具。因此,这一学说并不能完全说明艺术起源的全部原因。

4. 美术起源巫术说

巫术学说是西方关于艺术起源的理论中最有影响、最有势力的一种观点。这种理论是在直接研究原始艺术和原始宗教巫术活动之间的关系的基础上提出来的,最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提到。这种观点用实用性来解释艺术的起源,认为在原始人的心目中,最初的艺术有着极大的实用价值。按照这种理论,原始人所描绘的史前洞穴壁画中,虽然有许多在我们今天看来很美的动物形象,当时却只是出于一种完全与审美无关的动机,即实用需要的巫术活动。原始洞穴壁画中这些身上有被刺中或击伤痕迹的动物形象,成为支持艺术产生于巫术学说的有力证据。巫术学说对于我们理解原始艺术,特别是原始美术发生的动力,以及这些艺术在当时条件下非审美的性质具有重大意义。但巫术学说把精神动机视为原始艺术发生的唯一动机,忽略了隐藏在精神动机后面的动因,因而也不能完全解释原始艺术的真正的起源。

5. 美术起源劳动说

劳动学说在我国艺术理论界占主流地位。众所周知,原始社会早期的石制工具,从严格的意义上讲,虽然并不能算作人类最早的美术品,但它已经包含着艺术活动的因素,蕴藏着艺术品的萌芽,同时也孕育着人类早期审美意识的胚胎。这说明美术的幼芽起源于劳动。

原始社会的人类从最早的只会制作石器工具,发展到能用自己的手生动地描绘像阿尔塔米和拉斯科洞穴壁画中的许多动物、刻画渡河的鹿群、表现妇女形体的生理特征。这在很大程度上取决于手的灵巧性,只有这样才能像恩格斯指出的:“在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”而手的这种灵巧性和高度的完善,也正如恩格斯在同一著作中指出的:“手不仅是劳动的器官,它还是劳动的产物。”这说明正是劳动为艺术的产生提供了必要的生理基础。

同时,也正是劳动的需要促进了美术的产生。正是劳动、生活创造了艺术。劳动创造了世界,也产生了最早的美术品。劳动人民不仅是物质财富的创造者,也是精神财富的创造者。

由于美术发生是一个十分复杂的问题,所以必须以人类起源为前提,实际上也就是发生学美学问题,这是一项时间跨度甚大且困难重重的工作。追索美术发生之谜,是人们了解不断发展的美术的必然,也许答案本身就存在于这种不停的追问中。

可以肯定地说,美术的发生是原始社会中一个相当漫长的历史过程。美术的产生和发展来自人类的社会实践活动,来自人类各种生物性的本能需要,是人类文化发展历史进程中的必然产物。在以上各种不同的美术发生学说中,“多元决定学说”是目前较为科学和合理的解释。

同时,在追寻人类美术发生的过程中,我们还可以看到:人类的审美意识和审美能力是在历史的进程中孕育诞生、发展变化的。尽管原始美术与我们现代意义上的美术有本质的不同,但原始美术的形式,不仅透露出远古先民审美意识萌芽发展的线索,还可以看到之后成为美术造型基本法则的一些基本因素的源头。美的果实,是漫长的历史所培育出来的,这就是美的历程。

(二) 不断延展的美术概念

在对美术发生的追索中,我们知道美术经历了一个由实用到审美并以劳动为前提的漫长历史发展过程。美术发生的起因是多元的,但都是来自于人类的社会实践活动和多种生物性的本能需要,是人类文化发展历史进程中的必然产物。接着,我们就来比较全面地了解一下美术这个多变的概念,逐步揭示美术的内涵与本质。

美术的语义随着它自身不断的发展而变化,并一直处在变化中。在我国,无论作为绘画、雕塑、建筑、书法和工艺等艺术形式之统称的狭义“美术”概念,还是作为语言艺术、视觉艺术、听觉艺术和综合艺术之统称的广义

“艺术”概念，都是在“西学东渐”的历史背景下，于19世纪末20世纪初陆续传入的西方“舶来品”。“美术”一词从引入至今，它的概念不断发生变化。在西方，“美术”概念的形成和确立经历了一个漫长的发展和演变过程，与我们通常所说的“美术”相对应的只是西方“美的艺术”的概念，西方从20世纪前后至今用的多是“艺术”的概念。我国最早运用“美术”这一术语并产生一定影响的代表性人物有王国维、鲁迅和蔡元培。当时“美术”这一概念有狭义和广义的双重意义。20世纪20年代前后，“艺术”一词才开始取代“美术”成为广义概念，而“美术”则从一个双重性概念变成了一个纯狭义的视觉艺术概念。随着时间的推移，广义“美术”的概念逐渐被遗忘，狭义的概念也就成了唯一的用法。目前，美术是放在艺术之下的一门学科，是集绘画、雕塑、建筑、书法、设计、工艺和民间美术等艺术形式的视觉艺术、造型艺术或空间艺术。

美术概念之所以不断变化，是因为美术是一种具体的历史现象，不停流动的文化形态，是一个非常复杂的精神活动过程。美术概念的发展和演变，也正是人类追索美术本质的过程，美术其实是与人类一同在发展前行的。

美术是人类生存发展的自身现象，杰出的美术作品其实就是对我们人类伟大创造力的自我肯定。从某种意义上说，由图像构成的美术史是一部形象的百科全书，而且是由文字组成的百科全书所无法替代的。

美术概念的界定是相对于艺术及艺术其他门类而进行的，也是对美术具体的种类及表现方式的一种概括。我们可以明确，美术是社会意识形态的一种，也是一种物质形态。在历史上，美术是一个语义多变的概念，人们更倾向于称美术为造型艺术、视觉艺术或空间艺术。美术包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、艺术设计、民间艺术、摄影艺术等门类，在中国还包括书法和篆刻艺术。

从对美术发生问题的追索和不断延展的美术概念的认识中，我们看到，美术是人类文化发展历史进程中的必然产物。要正确理解美术与美术作品，在美术鉴赏时就不能太执著于语义学的追索，而应该从具体、生动的美术家和美术作品关系的认识及具体美术作品的鉴赏中走进美术，理解美术的内涵。

总之，美术是一个开放的概念，随着社会的发展，其内涵和外延将不断发生新的变化。

（三）美术的特征

首先，美术具有物质性。就是说，美术是由可视可触摸的物质媒材所制作并以物质的形式而存在的。这是

一个显而易见的特征。绘画所用的纸、墨、画布、颜料，雕塑所用的石膏、大理石、青铜、木材，以及我们生活于其中而看惯的房屋、街道、公园，乃至各种眼花缭乱的广告、日常使用的器物，直到女性饰品，无一不是可视可触摸的物质材料。美术家的奇思妙想、独特审美感受、超凡的艺术才华和炽热的激情，只有通过相应的物质材料，才能表达出来。其他姊妹艺术则是或者以不可见亦不可触摸的声音，或者以人体自身，或者以转瞬即逝的光影作为艺术载体及表现媒介的。

其次，美术具有可读性。可读，就是可观赏，有看头，看了令人悦目而赏心。所以说“可读”，不是指生活中某些物件的漂亮、好看，而指的是“审美的价值”。美术的可读性既包括写实绘画、写实雕塑的具象美，也包括那些看上去并不逼真、介乎于似与不似之间的作品的特别趣味，还包括诸如书法、抽象美术的纯粹形式之美。自然界中那些天然的优美景物，不具有人为创作的意义，所以它们不具有可读性，而西方20世纪的某些反传统流派，并不尚美而另有追求，其直观的效果也许不佳，但却有意义和价值，虽不具观赏性却有可读性。

第三，美术具有文化性。这是美术的一个隐性特征，是美术与天然景物的根本区别。任何一件美术作品都具有特定的文化意蕴，例如文人画中梅、兰、竹、菊的人文寓意，民间艺术的民俗内涵，宗教美术包含的宗教意义等。同时，每一件作品都不是凭空产生的，而是对此前文化的承传。在欣赏和理解美术作品时，也需要读者了解相应的文化，否则就看不懂甚至会误读作品。西方中世纪的基督教美术对中国读者来说，读起来就有困难；藏传佛教的唐卡、纳西族的民间绘画，对一般人来说，也不易赏识。所以说，美术是在一定文化土壤上长出的花朵，只有依托一定的文化才能成活，才能茁壮。

最后，美术具有独创性。任何一件美术作品都应该具有不同于其他作品的独特之处，它应会比较充分地体现作者的主观因素，因而具有鲜明的艺术个性。美术作品首先应该是原创的，而不是模仿和抄袭的，当然，原创并不排除一定限度的借鉴和模仿。从根本上说，美术作品的个性是由美术家个体因素决定的，个体因素主要指美术家的思想意识、文化修养、审美境界、情感和表现技巧等。美术发展演变的历史表明，随着时代的推移，美术的独创性在不断加强。

第二讲

美术的分类与艺术语言

• 美术的种类及艺术特征

美术的种类及特征是进行美术鉴赏首先需要掌握的基本知识。

美术的种类较多，通常把美术仅仅理解为绘画和雕塑。实际上，美术的范围应当包括绘画、雕塑、艺术设计和建筑艺术。据其作品的载体，又可分为平面艺术、立体艺术及多维艺术等，它们都是运用一定的物质材料，塑造可视的平面或立体的形象，反映客观世界和表达作者对客观世界的感受。所以，美术又称“造型艺术”“视觉艺术”或“空间艺术”。当然，这是它们的共同点，但具体到每一种美术形式，它又有自己的一些特殊性，从而构成绘画、雕塑、艺术设计和建筑艺术的不同特征。下而从通俗分类出发，从艺术鉴赏的角度，分别介绍绘画、雕塑、艺术设计和建筑艺术的主要艺术特征。

一、绘画

凡是在纸、布、板、墙和岩壁等不同平面上，用线条和色彩创造的图像，均可称之为绘画。绘画的工具材料和方法很多，一般是用笔作画，也有人用刷子、手指作画，还有人用喷枪、滴洒颜色作画，此外，还有人用在板面上刻、刮、腐蚀而后转印的手段制作绘画。绘画按其工具和材料、技法的不同，分中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等主要画种，此外还有丙烯画、镶嵌画、漆画、拼贴画和铅笔画、钢笔画、粉笔画等等。下面择主要画种介绍其艺术形式和特点。

(一) 中国画

中国画，简称“国画”，特指我国传统绘画，以区别于外来的画种。它是以中国独有的笔、墨、纸、颜料、宣纸、绢等工具材料，按照长期形成的传统技法而创作的绘画品种，在世界美术领域中自成体系，是构成东方艺术的一大画种，是一颗灿烂闪光的艺术明珠。中国画按技法特点分为写意画与工笔画；按绘画内容分为人物画、山水画、花鸟画三大画科。中国画有卷、轴、册、屏等多种装裱形式。

中国画的形式特征有以下三个：

第一，背景经常空白，以突出笔墨情趣。以写意为代表的中国画，以水和墨汁调和颜色，在对水分极为敏感的生宣纸上作画。画中钩、皴、点、染的用笔都像书法的笔法那样讲究力度和笔法功力之美。将墨经水调和，形成焦、浓、重、淡、清等变化丰富的墨色，以墨法与笔法的配合构成画面笔墨艺术韵味，所以“笔墨”成为中国画的状态物传情及其独特艺术趣味的代名词。

第二，意象构成的时空。中国画不是定点观察表现物象，而是表现游动中观察的意象，不受定点视角的制约。因此，可以画场面宏大的由城郊到城内的《清明上河图》，可以画绵亘万里的《长江万里图》。中国画家提倡“外师造化，中得心源”，强调画家的主体意识与物象的结合，在造型上主张“妙在似与不似之间”。中国画的用色也是主观性、装饰性的，如以朱色画竹、墨色画叶等都是西方所无。工笔重彩画是以色彩为重要的造型手段，不表现自然光色变化，是以近似平涂的色块构成的装饰色彩。

第三，诗书画印的综合性。中国画以画为主，并将诗文、书法、篆刻有机结合为一体，构成中国绘画艺术

独具的特色。

（二）油画

油画是用透明的植物油调和颜料，在经过加工的布、纸、板等材料上创造艺术形象和图像的绘画；它起源并发展于欧洲，近代成为世界性画种。油画有以下形式和特点：

第一，以油质颜料的色彩造型，色彩黏稠、覆盖力强、品色繁多，经过调和构成灿烂的色彩世界；与其他画种相比，油画如同气势宏大的色彩交响乐，具有浑厚凝重而变化丰富的色彩美感。

第二，油画具有丰富的表现力。油画适宜在平面上创造一个“立体空间”的世界，表现出人对现实世界的视觉感受的一致性，例如物象的立体感、深远的空间、逼真的质感、光照效果等等。油画的丰富表现力是其成为世界性画种的主要原因。这种写实性的绘画表现受科学原理的制约，即遵循透视学、解剖学、色彩学等进行造型。

第三，与上述写实的油画并存于世的，还有一类抛弃科学性制约的，以形象变形、怪诞或抽象为其特点的现代油画。其技法多样，有薄画法、厚涂法、点彩法等；有的手法细腻，不见笔触；有的手法粗犷，色彩斑驳，呈现出多姿多彩的形式面貌。

（三）版画

版画是运用各种制版方法和印刷手段完成的图画。版画一般是通过画稿，刻板（如在木板上用刀刻、用钢针在铜板上划刻等），再以版为媒介经过印刷转印到纸上等三个环节完成的作品。版画通过印刷可以产生多幅同样的原作，也可以通过变换版面上的色彩取得多幅不同色彩效果的作品。版画由于材料和制版手段的不同而分为木版画、铜版画等，因用色的不同又分黑白版画、套色版画，此外还有油印和水印的区别。

版画的基本特点是：

第一，版画是经过印刷产生的作品，具有独特的印刷美感，印迹肌理美及制版手法形成的刀味、木味等艺术趣味，是其他绘画无法取代的。

第二，通过版画作品可以看到版画具有造型的概括性、简明性，因此有强烈、鲜明、单纯、明确的艺术效果等。

（四）水彩画

水彩画是作画时用水作媒介调和水彩颜料绘制的图画。它利用水彩画纸的白地与水色相互掩映渗溶作用，体现透明、轻快、湿润、淋漓等特有的艺术效果和韵味，

赋予人们特殊的艺术享受，具有其他绘画所不能替代的艺术特色。水彩画是一个优美的画种，人们常常称它为绘画中的“轻音乐”。水彩画一般分透明和不透明两种。它不仅可以深入细致地描绘对象，也可捕捉瞬间即逝的自然景色。由于它作画的工具材料简便，易于普及，又便于研究色彩造型规律，不仅专业美术工作者喜欢用它进行色彩写生和搜集创作素材，中小学生和业余美术爱好者也用它进行色彩练习、表现对象、培养审美能力。

（五）连环画

连环画是用多幅画面表现故事情节的绘画。它是一种通俗性读物，一般采用图文结合的形式，也有的不用文字，只在画面上表现人物对话或独立文字。题材多取自中外文学名著，如小说、民间传说、报告文学、历史故事、戏剧、电影等。在体裁上分为长篇、中篇、短篇，在表现形式上有线描、黑白、壁画、招贴、幻灯及影视连环画等。语言通俗易懂，思想内容深刻，兼有知识性、趣味性和艺术性的特点。读者对象主要是少年、儿童，成人读者也很普遍。

（六）漫画

漫画是以政治和社会各种事态为题材，进行歌颂、批判、讽刺、鼓动的一种滑稽、幽默性绘画。它是一门特殊艺术，在国外有“一图胜千言”之喻，多刊登在报刊中。一般篇幅不大，构图简洁，主要用夸张、比喻或象征、寓意的表现手法和形式塑造形象，达到有力的讽刺、揭露、褒贬和歌颂的目的，深受广大读者喜爱。

（七）素描

素描指单色表现物体造型关系的绘画。使用的工具有铅笔、炭笔、水墨、钢笔、毛笔、石笔、金属笔等。表现题材有人物、静物、风景等，是造型艺术的基础。按其功能不同，分为习作性素描和创作性素描：前者是训练造型能力的基本手段，通过点、线、面的组合来深入表现物象的本质，以锻炼整体的观察和表现物象的形体、结构、动态和空间关系为主要目的；后者是以素描方式进行创作，包括为各类美术创作所作的素描稿、素材速写等。高水平的素描作品是艺术家研究和探讨物象的光影、构成及整体美感等要素所作出的高度概括与创造，具有独立的审美价值。

（八）速写

速写是以较快的速度、简练的线条（或色彩）记录物象的方法。其以工具分，有单色速写、水彩速写、油

画速写和速塑（雕塑速写）等；从表现的题材分，有头像速写、动态速写、场景速写、动物速写等。速写可以训练敏锐的观察力、感受力和快速捕捉形体特征的能力，培养概括能力和整体感觉。速写常常是画家收集素材和记录艺术感受的有效手段。优秀的速写作品本身也具有独立的审美价值。

二、雕塑

关于雕塑艺术的综述和审美特征，本书中篇第十讲的前两部分将有全面介绍。

三、建筑

凡是到北京旅游的人，都要到故宫、天坛、颐和园、十三陵和长城等处观赏这些古代伟大的建筑，领略它们的风采。这些原本实用的建筑，为什么会如此吸引人呢？因为人们要亲眼目睹这些人类珍贵的文化遗产，感受它们的优美和壮观，去寻觅一种精神上的享受。因为建筑是艺术，是一个时代文化与科学技术的结晶，具有其他艺术不可替代的魅力。

建筑艺术，是用固体材料同时构造内外部空间，并在固定位置上造就视觉动态环境的艺术。它之所以成为艺术，因为它是由平面、立面、时空等所组成的巨大的造型实体，是在功能的基础上按照形式美的法则，利用尺度、比例、形状、色彩、体量和空间组合体现出自身的形象，并以内、外部空间造型与环境构成具有美的特征的统一的整体。当参观故宫时，在午门前“n字形”的高墙下，人体与墙体的巨大反差使人感到它所代表的皇权的威严感，立即被一种具有威慑力的氛围所笼罩。走过午门，眼前豁然开朗。阔大的广场，巨石甬路及两厢廊房，将人们的视线引向盘踞于三层汉白玉石台基上的太和殿。它的造型给人以稳定、雄伟、崇高和神圣的感觉。走过三大殿进入御花园时，又会感到建筑造型多样、环境静谧而优美。故宫建筑的造型、彩绘，石栏的雕刻以及整体的布局，无不给人以美的感受和情绪的感染，引起观赏者情思的萌发与遐想，参观故宫之后定会发出“美哉故宫，壮哉故宫！”的由衷感叹。这就是建筑艺术的魅力，它具有美术的艺术特征。因此，建筑属于美术门类之一。建筑艺术包括建筑组群的规划、建筑形体组合、平面布局、立面处理、结构造型、内外部空间组织、装修、材料、色彩，以及包括绘画、雕塑为装饰的综合艺术。

建筑艺术从功能上分为公共建筑、宫殿建筑、民居建筑、园林建筑、宗教建筑、工业建筑等。传统上最能

体现建筑艺术美的，是倾注较多财力的宫殿、城堡、园林、寺庙、佛塔、帝王陵墓、纪念碑和公共活动场馆等建筑。随着社会与经济的发展，公共建筑成了建筑艺术表现的主题，产生了一批杰出的设计，如巴黎的埃菲尔铁塔、悉尼歌剧院、纽约双子星、德国古根海姆博物馆等。建筑艺术，一般从外观造型、环境构成、空间布局、象征性意义与精神内涵四个方面去品评；而作为建筑技术还要从科学技术应用的先进性去品评。这方面的知识在本书中篇第十二讲的内容中有专门介绍。

四、艺术设计

（一）艺术设计概述

以功能和审美为目的，利用一定的物质材料和工艺技术，按照美的形式、设计、制造的物质产品，都属于艺术设计。从服装到日用品，从产品设计到商品包装，从企业形象设计到展示展览……可以说，当代社会中人的衣、食、住、行、娱、作都离不开艺术设计。

艺术设计从制造工艺上可分为手工艺设计和现代艺术设计两大类。手工艺设计泛指在设计、制作过程中主要依靠手和简单的工具完成的设计，如中国古代的陶瓷、家具、服装、青铜器、日用品和生产工具。现代艺术设计则主要指在大工业生产条件下，大批量、机械化、流水线制造的工业设计，如汽车、家电、家具、平面设计、服装等。艺术设计从门类上可以分为陶瓷设计、纺织品设计、产品设计、特种工艺设计和环境艺术设计等。

为什么实用物品也属于艺术设计呢？因为人们除了要求满足功能之外，还要求在使用中造型传达给人一定的美感。当你购买钢笔时，你不是要在同样价钱的钢笔中挑选手感舒适、色彩与造型美观、合意的吗？购买服装时，谁不希望买到一套时髦的、与自己身份、性格、修养和审美取向相匹配的时装呢？正是审美和功能要求的不同制约着生活用品的设计与制作，人们必须依照功能与形式相统一的规律进行设计与生产，使其既有实用性又具美观性，同时也使得艺术设计呈现更丰富的人性化和多样化。因此，艺术设计属于美术学科中的特殊（商品性）艺术，是人类生活环境中最普及的艺术形式之一。

艺术设计源远流长，可以追溯到以手工业生产为主体的原始社会的石器和彩陶，及其后期的家具、餐具、服饰和生活中的器具物品。人类进入以流水线方式生产的大工业化制造的现代社会，才有了工业设计，其品种更是多样、丰富、不胜枚举。纯粹审美的艺术设计是与实用的艺术设计同时产生，并行发展的。纯粹审美的艺术设计，如新石器时代就有陶塑、骨饰、蚌饰品、玉饰等，

以后相继产生了木雕、石雕、漆雕、牙雕、景泰蓝、金银器、玻璃艺术、陶艺等；实用的艺术设计作品如汽车、日用品、服装、招贴等，很早就被各个世界著名艺术博物馆所收藏。

艺术设计作品由于以实用为目的，其创作必须遵循适用、经济、美观的原则。适用，即功能性与应用性的统一，为日常生活提供便利、舒适、省力和安全的条件与环境。美观，是指产品在技术美学基础上应达到造型、色彩、材料与装饰、工艺所构成的整体和谐，在使用过程中体验审美价值。经济，指其经济价值，既要考虑成本、价格、能源、运输、生产技术等，更要考虑利润和赢得市场。

实用和观赏的艺术设计作品，其创作都包括设计与制作两个过程，不仅是在纸面上设计出图纸，还要通过工艺材料制作成具体的物质成品。因此，艺术设计作品既是物质产品，又具有不同程度的精神因素。作为物质产品，反映着一定的时代和社会科学技术与物质生产水平；作为精神产品，反映着一定时代和社会的审美观念。艺术设计的发展总是和历史状况、地理环境、经济条件、物质技术、生活方式、文化艺术传统、审美观念等分不开。以上各个因素影响其形式、风格的变化，形成了艺术设计在不同地区、文化、民族、时代的不同特点。因此艺术设计是生活、艺术、技术和物质结合为一体的一种特殊的文化形态。我们可以从传统实用品的造型风格的变化到各种电器产品的出现与更新中，清楚地感受到这一点。

当我们面对一件艺术设计作品时，首先应注意它不同于“纯艺术”——绘画和雕塑，其作品创作的前提是被委托的，是唯利的。设计师创作的个性是受限制的，他必须在经济因素的制约下创造出功能、美观的统一。那种功能和造型拙劣、附加的可有可无美化和装饰，是不符合三者统一性原则的。我们作为欣赏者，首先应评估其功能上的完美与适用，其次是造型与工艺是否符合设计的审美原则，即友好的人机关系、完美的制作工艺、精练的造型语言等。例如，汽车的设计中，首先是能满足功能与安全需要，然后是车身外形符合个人审美取向。当然，在艺术设计作品中还有一些是纯欣赏性的。例如，欣赏时装表演，有的时装是用木条、绳索编扎的，从实用角度看完全符合日常生活着装的舒适方便，但造型语言上却很新颖别致，很有特色，给人以美的享受。

（二）品评欣赏艺术设计

对艺术设计作品的品评和欣赏，我们可以从形式美、材质美、色彩美、装饰美、工艺美、总体设计与构成美六个方面来进行。详细介绍见本书中篇第十一讲第三部分内容。

• 美术作品的语言

一、艺术语言的含义

语言是人类最重要的交流工具，是人们在相互交往中表达思想情感的手段。人类不仅创造了口头语言和文字，而且创造了一种特殊形式的语言——艺术语言。所谓艺术语言，是指各种艺术具有的独特的表现方式和表现手段。例如，音乐的艺术语言是旋律、和声、节奏等；电影的艺术语言是画面、音响、蒙太奇等；舞蹈的艺术语言是人体动作、表情、节奏等；美术的艺术语言则是点、线、面、空间、光、色等。各种艺术正是通过各自的艺术语言，创造各种各样的艺术形象来表达作者对生活的独特体验和感受，并将这些体验和感受传达给读者、观众和听众的。

二、艺术语言的作用

艺术语言对于艺术创作来讲，它的作用主要表现在两个方面：

首先，艺术语言的重要作用是创造艺术形象，或者说，是将艺术家头脑中主客观统一的审美意象物态化为艺术作品中的艺术形象。这里所说的艺术形象是指艺术作品创造的诉诸人的感官（视觉的或听觉的，或视听觉兼存）的形象，从美术来说它是一种视觉形象，是人的眼睛可以直接感受到的。一幅画、一件雕塑、一幅书法作品、一幅摄影作品、一件工艺美术品，以至一座建筑，都是在运用各自的艺术语言创造各种艺术形象。这种艺术形象体现为可以作用于观赏者视觉的感性形式，同时，在这感性形式中又包含着理性的内容，从而引起人们的思考或起到陶冶情操的作用，也使人深切地感受到人的智慧和创造力。至于通常所说的抽象美术，虽不表现某一具体的客观实物形象，却有形、光、色、线等美术的艺术语言的组合，仍给人以一种直接的视觉感受，使人感受到一定的情绪、气氛、格调和趣味等。

其次，艺术语言的作用还表现在艺术语言本身就具有审美价值。

以美术中的具有真实体积的雕塑艺术和建筑艺术来讲，形体是这两种艺术的重要艺术语言。优美而富有表现力的形体本身就具有审美价值。

正因为艺术语言在艺术创作中具有重要的作用，所以，不论是从艺术创作的角度，还是从艺术鉴赏的角度，

都要认真地研究艺术语言及其应用。而且,从某种意义上讲,艺术的创新和发展必然包括艺术语言的创新和发展。一部艺术发展史,从某种意义上讲也是艺术语言的发展史。

三、美术的艺术语言

从艺术的各个门类来讲,美术的艺术语言包括点、线、面、体、空间、光、色、材质和肌理等。这些艺术语言中的绝大多数为各种美术所共有。了解这些艺术语言的主要特点,是欣赏各种美术作品的重要基础。

点:在几何学中是没有长、宽、厚而只有位置的;在美术的艺术语言中,点则具有大小不同的面积或体积。当然,这种大小是相对而言的。在人的通常观念中,点是非常小的东西,是与人的视觉感受相联系的,例如在茫茫大海中的一叶孤舟。在平面上的点,由于大小、位置的不同,可以使人产生不同的视觉感受,给人以不同的情绪感染。在工艺美术的图案设计中,可以利用点构成各种优美的图形。中国山水画中传统的点苔法就是以各种形状的点来表现山石、地坡、枝干上和树根旁的苔藓杂草。这些点既表现具体物象,又具有一种独特的美。

线:也称线条,在几何学上是指一个点任意移动所构成的图形,有直线和曲线两种。所以,简而言之,线是点的延伸,它的定向延伸是直线,变向延伸是曲线。在二维空间中,线是面的边界线;在三维空间中,线是形体的外轮廓线和标明形体内部结构的结构线。所以,线在造型中具有很重要的作用。作为美术的重要艺术语言的线条,与点一样能使人在视觉上产生一定的感受,这种感受首先表现为一种心理和情感的效果。此外,线条还能表现出一定的空间关系。例如两条粗细不同的水平直线位于同一平面时,粗的线使人感到它离人比较近,细的线则使人感到离人比较远。以线条作为最基本的造型手段的中国传统绘画,在运用线条这一艺术语言方面积累了极其丰富的经验。例如,以墨线勾描物象,多不着色的白描,仅凭简练的线条就可创造出动人的艺术形象,如宋代著名的《朝元仙仗图》或称《八十七神仙卷》。中国古代人物画“十八描”就是为了表现中国古代人物衣服褶皱而创造的用线方法。在现代设计艺术中,线条这一艺术语言更成为一种重要的表现手段,如以线条构成的各种商标和运动会的标志。

面:在几何学上,线条移动所造成的形迹被称为“面”。它有宽有长,没有厚。面在美术的艺术语言中,比点、线更显示出具体的形,所以,谈面实际上涉及形。当然,面是相对于体而言的,是一种具有长宽的二维空

间形象,即平面形象。换句话说,面就是平面的形。平面的形大体上可以归纳为几何学形、有机形、偶然形、不规则形4种。几何学形由直线或曲线、或直线和曲线两种线结合而构成。几何学形中由直线构成的有方形、矩形、三角形、梯形、多角形等;由曲线构成的形有圆形、椭圆形、曲线形等。各种几何学形给人以不同的视觉感受。有机形虽不像几何学形那样有规则,但它并不违反自然的法则,具有纯朴自然的视觉特征,给人一种有秩序的美感。偶然形完全是偶然形成的,运用得好,可以丰富人们的想象力,创造一种特殊的美感。不规则形是指人们有意识创造的无规则的形,能创造一种特殊的情境。以造型为主要特征的美术,形的重要性远胜于其他艺术,因为没有形,也就没有美术。具有造型实体的建筑艺术,其重要艺术语言就是形,即通常所说的一座建筑的立面。

体:这里所说的体,是指立体形态的形,因为有体必有形。所以,这里所说的体也可称之为体形或形体。同时,有体,必有大小之分,即体积,因此,体与形状体积是密不可分的。人对大小形体的感觉是绝不相同的:大的体积,给人以雄伟、沉重等感觉;小的体积,给人以灵巧、轻松的感觉。

空间:是指物质存在的一种客观形式,由长度、宽度、高度表现出来。各个门类的美术总是存在于一定空间之中,所以,美术又称“空间艺术”。在美术中,因其种类不同,空间性质不尽相同。一般说来,空间意识产生于视觉、触觉和运动觉中。这些由人的感觉感知的空间,其性质也是不同的。一般地说,绘画、书法篆刻、摄影艺术的空间性质依靠视觉;雕塑、工艺美术和建筑艺术,除视觉外还依靠触觉与运动觉。

光:通常是指照耀在物体上、使人能看见物体的那种物质,如阳光、月光、灯光等。物体因受光量强弱的影响,而产生明暗层次的变化。其受光面称亮部;背光面称暗部;光线被物体遮断时形成暗部和投影;物质受光面向暗面的转折处,称明暗交界处,又称明暗交界线;物体暗部受到周围物体亮部映射的面,称反光面;物体亮部反射出光源的亮点称高光。西方传统的写实绘画就是运用这些光学原理,在画面上表现出人们可以感觉到的物象的明暗效果和物体的质感、量感以及空间层次。摄影艺术对光的运用则更加重视,故摄影艺术被称为光与影的艺术。此外,从心理因素方面来分析,由于光和热是一切生命形态赖以生存的根本条件,光能引起生命之物本能的兴奋和喜悦。所以,人们赞美光明,厌恶黑暗。在艺术中,光明象征生命、幸福、希望、正义和神圣;黑暗隐喻死亡、痛苦、丑恶和妖魔。因此,美术家往往

通过光的不同处理来表达不同的思想情感，光成为一种重要的艺术语言。

色：这里所说的色是色彩的简称。色是由光刺激眼睛而产生的视感觉。自然界中的一切色彩都是在日光或白光的映射下形成的。日光或白光在三棱镜折射下，分解为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色，称为光色。不同物质对光色的吸收程度和反射程度不同，呈现出复杂的色泽变化。物质对光色全部或大部吸收则呈黑色，对光色全部或大部反射则呈白色。一切可视的物质都具有在光照中显示色彩的因素。红、黄、蓝是物质颜料中不能再分解或不能由其他颜料调和的色，故称“三原色”。三原色中两者相调会产生橙、绿、紫，称为“三间色”；间色与相邻色再次调合成的色称“复色”；间色与对立的原色关系称色彩的互补关系，或称“补色”，如黄和紫为互补色，绿是红的补色，蓝是橙的补色。颜色的固有色称“色相”；色彩的深浅浓淡称“色度”；色彩的冷暖对比倾向称“色性”。此外，色彩还具有知觉特性、情感性和象征性。色彩的知觉特性，是指由色彩引发的人的知觉与联想所产生的感觉，这些感觉包括冷与暖、兴奋与安静、扩张与收缩、前进与后退、华丽与朴素等。例如：凡是偏向于红、橙、黄的色相，由于能引起人对太阳、火光等的联想，给人以暖和的感觉，被称为“暖色”；偏向于青、蓝、绿的色相，使人联想到天空、海洋等，使人产生寒冷的感觉，这些色相就被称为“冷色”。同样大小的色块，暖色给人的感觉要比实际的大，冷色给人的感觉要比实际的小。在同一画面上的冷暖两块色彩，暖色有向前的感觉，冷色有后退的感觉；明度和纯度均高的色彩给人以华丽的感觉；明度、纯度均低的色彩使人感到朴实。美术家们正是利用色彩的这些特性结合其他艺术语言，创造出富有感染力的艺术形象。

色彩的情感性与象征性，和人对色彩的感觉与联想密切相关。因为，所谓色彩的情感性，并非色彩本身具有什么情感，而是色彩在一定条件下可以诱发出人们的种种联想，唤起各种情绪。例如：红色常使人联想起血与火，所以，它是一种强烈、温暖、活泼的色彩，常用以象征革命和危险；绿色使人联想起生机盎然的自然界，给人以宁静、自然、和平的感觉，常用以象征生命、和平。当然，不同时代、不同国家和不同民族赋予色彩的象征性是有很大的区别的。例如：我国古代黄色象征皇权，所以，

黄色是皇家专用色，但欧洲中世纪的人们则非常忌讳黄色；中国以白色丧服表示悲哀；欧洲人的丧服则是黑色的。

总之，色彩在美术的艺术语言中，对于传达人的心理和情绪是极有表现力的。不过，各类美术在运用色彩这一艺术语言时，其方法是多种多样的，归纳起来，大体上有两种方法：

一种是要真实地再现客观对象的色彩关系，这种色彩被称为“再现性色彩”或“写实性色彩”，如19世纪法国印象主义绘画即是最为典型的代表，一般用作绘画基本功练习的水粉静物画也依照这种方法。

另一种是根据美术家的表现意图，主观地进行色彩搭配，以表现作者的主观感受和审美情趣，这种色彩称为“表现性色彩”，其又可分为装饰性色彩和情绪性色彩。前者多用于工艺美术中的装饰绘画、建筑艺术中的色彩装饰等；后者则用于西方现代主义美术中的野兽派和表现派等绘画。

材质和肌理：任何艺术都要依靠一定的物质材料，如写小说需要笔、纸和墨水；但是，这些材料与创造小说中的艺术形象没有多大的关系。然而，美术则不同，各个门类的美术所创造的艺术形象与它使用的物质材料密切相关。物质材料在美术创作中的运用，不仅是创造艺术形象的手段，而且物质材料的性能、质量的好坏也与审美价值密切相关。

所谓肌理，是指美术作品表面的质感，具体地讲，就是美术作品表面的纹理，经触觉和视觉所感受到的起伏、平展、光滑、粗糙、精细的程度。在绘画艺术中一般称为笔触，即绘画中之笔法。在工艺美术作品中，光滑的绸缎与粗毛线的编织物呈现出两种不同的肌理美。所以，合理运用材料的肌理效果，也可以增强美术作品本身的审美价值。正因为如此，材质和肌理也是美术的艺术语言之一。

以上简要地介绍了有关美术的分类、各类美术的主要特点及其艺术语言的一些知识，这些知识既是开展美术鉴赏活动的必要准备，同时，也为鉴赏各类美术作品提供了一些基本的方法。根据各类美术的主要特点、美术的主要艺术语言去鉴赏各类美术作品，将是一种行之有效的办法。当然，想要更好地鉴赏美术作品还要依靠本书以后各章所提供的知识和方法。

第三讲

美术作品的内容与形式美

任何事物都有自己的内容和形式，没有无形式的内容，也没有无内容的形式。作为视觉艺术、造型艺术或空间艺术的美术，总是通过一定的艺术形式如线条、色彩、空间、构图和质材等形式要素及其组合关系构成的形式美作用于人的感官，使人们透过艺术作品的形式认识其内容，获得审美的感受。如果说美术创作过程是从内容到形式，那么美术鉴赏则是一个逆向过程，即从形式到内容。前者的终点成为后者的起点。美术作品的内容和形式具有历史性与时代性，不是固定不变的；随着时代和生活内容的变化，美术的形式也在不断变化，在继承、借鉴旧有形式的基础上产生出新的艺术形式。

• 内容与形式的关系

内容与形式是哲学上的一对范畴，是事物矛盾的两个方面。从古到今，美学家根据不同的哲学观点，对内容与形式及其相互关系，作出过各种不同的解释。在西方美学史上，毕达哥拉斯学派提出“美在形式”，认为事物的本质是由数构成的，把数看成具体物象的终极组成部分，然后按照数的原则得到“美是和谐的比例”的观点。古代哲学家柏拉图把形式美看成是“绝对的美”，他认为美的形式并不依赖客观事物，而是由先验的“理式”决定的。他的弟子亚里士多德把形式作为事物的原因之一，认为事物的内容是没有形式的僵死材料，而形式则是可以脱离内容而预先存在的“理式”。这个论断把内容与形式的关系割裂了开来。黑格尔在美学史上运用辩证法的观点深刻地论述了内容与形式的关系。他认为“内容非他，即形式之转化为内容；形式非他，即内容之转化为形式。”他在《美学》中提出：“美就是理念的感性显

现。”“理念”指的是内容，感性“显现”指的则是艺术的形式，即是理性的内容与感性的形式的统一。他认为美的内容是体现“绝对精神”的“理念”。黑格尔深刻揭示了美的内容与形式之间的辩证关系。由于黑格尔的辩证法是建立在他的客观唯心主义基础上的绝对理念，其实质仍然是唯心主义的。

辩证唯物主义认为：内容与形式是统一体中不可分割的两个方面。内容包括它相应的形式，形式总是某事物的具体形式。只有把二者联系起来，才能正确理解内容与形式的含义；同时只有把两者区别，才能把握事物的本质和形态。

所谓内容，是指构成事物的内在要素的总和，包括事物内在矛盾以及由这些矛盾运动所决定的事物的属性、运动过程和发展趋势。内容的显著特征，是它的具体性，即本质与现象的统一。

艺术作品的内容有区别于科学的审美特征。科学往往是舍去现象而直接反映事物的本质。艺术作品总是离不开具体的感性形象。要了解艺术作品，只有去直接欣赏它本身，没有其他办法可以代替。美术作为一门空间艺术，它与时间艺术的音乐、文学和时空艺术的影视、戏剧等其他艺术门类不同，它的感知方面具有可视性，存在方式具有空间性。美术作品直接作用于视觉，具有直观性。只有把握了美术作品的审美特征，才能更好理解美术作品的内容。美术作品的内容包括生动具体的艺术形象、形象的典型化及美术家的思想情感。

一提到作品的内容，人们往往容易想到题材与主题。题材是指现实生活的某方面适应于某种艺术种类。题材是作品内容的基础，是艺术家对现实生活的观察、体验，根据自己的创作意图进行选择乃至虚构的生活现象的一

个方面。所谓主题，则是一种深刻的思想，这种思想是从具体生动的形象中自然流露出来的，是“从作者的体验中产生，由生活暗示给他的一种思想。”作品的题材与主题之间有一种制约的关系，这种关系是相对的、有条件的。题材大小与作品思想内容的容量没有直接关系。有些题材很小的作品，由于作者具有丰富的生活感受和高超的技巧，通过某个侧面，也能揭示生活的本质，发掘深刻的社会意义。

内容并非一切。许多抽象形式的美术作品，其内容具有不明确性。这种无明显内容的非具象作品，依靠下意识心理对线条、色彩作出反映，依靠强烈的美学特征吸引观者。鉴赏此类作品，内容的重要性退到第二位，它的最终评价取决于作品的审美性质。有的抽象作品涂抹散乱的线条，其“烦乱”就是要表现的内容。康定斯基的作品通过线条、色块的构合，用抽象符号表达难以述说的主观精神，其形式就成为它的内容。

作品的形式是指构成事物诸要素的结构和显现方式。“形”即称“原形”，包括原始形、自然形；“式”指“法式”“法则”。“形”是自然的，“式”是人为的。“形式”是指将自然形态经过人为加工而成为一种新的美的形式。作为内容存在方式的形式，包含两方面的联系：首先是内容诸要素的内部结构和排列方式，称为内形式，它是在美术家头脑中的反映形式、精神形式；其次是与内部结构相关联的外部表现形态，即呈现于感觉形象的外观，称为外形式。内形式直接体现事物内在要素的构成关系，因而与事物的内容紧密相关。事物的外在形式具有独立审美价值。而形式美则是美的事物的外在形式所具有的相对独立的审美特征。内形式与外形式好比建筑物的结构与造型，建筑物的内部结构根据设计要求，可采用木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构等，这是它的内形式；建筑物的外观造型、细部装饰、门窗柱及色彩直接作用于人的感官，这是它的外形式。事物的外形式美，总是诱发人们去欣赏它。

形式美具有抽象性，因而具有某种朦胧的审美意味。原始图案，如鱼、蛙、虫等，经历了一个由具象到抽象的转变过程，人们从图案上点线面的组合关系及几何纹样的变化中很难看出有什么明确的社会内容，获得的仅是审美意味。现代英国美学家克莱夫·贝尔用“有意味的形式”来解释图案的形式美是有一定道理的。实际上这种抽象的图案是人类在实践中积淀了丰富的社会内容，以至逐步脱离了原来的内容而形成的。

人们在谈论美术作品时，总是离不开它的内容与形式。一定的内容，必须通过一定的形式才能表现出来，内容和形式既是对立的，又是统一的；它们共处于矛盾

的统一体之中，是不可分割的，既互相渗透，又相互依存。别林斯基曾说过，无内容的形式和无形式的内容都不可能存在；还曾说过，生活美在内容，艺术美在形式。车尔尼雪夫斯基认为：把形式和内容分割开来，就是毁灭内容本身。同样，把内容和形式分割开来，也意味着形式的毁灭。

内容和形式既然是不可分割的，那么两者的关系又是怎样的呢？首先是内容决定形式，形式服从内容。有什么样的内容，就需要相应的形式来表现，内容是决定事物性质的主要方面，形式作为内容存在的方式，一般情况下，总是服从内容的需要。其次，一旦形式成熟后，它会反作用于内容，形式又具有相对独立性。我国传统的某些花鸟画，寥寥数笔，表现出一种笔墨趣味，本身没有更多的内容，但在形式上却有很高的审美价值。西方印象派用色点满布画面，追求的是色光的迷离效果。“点彩派”用各种原色并置，产生特殊的视觉效应，更着重体现形式美。有的工艺品如花瓶、陶罐之类，由于形体和材料的限制，会反作用于内容，其图案花纹必须适合它本身的样式。建筑艺术摆脱对客观事物的模仿，强调线条及抽象的造型，它往往不表现具体内容，而体现纯粹的形式美。

不同作品在内容与形式关系上往往有不同的侧重：再现型艺术偏重内容；表现型艺术偏重形式；抽象艺术的形式就是它的内容，内容凝结在形式上。蒙德里安的抽象作品《构图》仅以线条和色块组成，把“形式—结构”推向极端，追求的是抽象的形式。

内容决定形式，但内容好并不等于作品好。内容好而形式不美的作品往往经不起历史的检验。凡是历史上留下来的好作品，其艺术形式都是引人注目的，可以说是都较完美地反映了内容。

内容与形式既是统一的，又是矛盾的。孔子说：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”（《论语·雍也》）对文与质有多种解释，在这里可将“质”理解为内容，“文”是指形式。当内容过大过繁，超过了形式的容量，作品就显得粗糙平凡；当形式过于繁琐修饰，作品则显得空洞浮夸。一幅好的作品，应该是内容与形式的高度统一。在内容与形式的关系上，对待不慎，容易走向极端。“文革”及“文革”之前，由于当时的历史条件和“左”的思想影响，把“内容”强调到不适当的程度，忽视形式的作用。一些作品出现标语口号式的倾向，导致作品艺术质量的低劣，违背了内容与形式的关系。改革开放后，有志于创新的美术家在破除旧的保守意识，努力学习古今中外艺术精华的基础上，在形式上作了许多大胆的探索，使艺术面貌焕然一新。但是

也出现了另一种倾向,某些作品脱离内容,片面追求形式,把形式推向另一个极端,内容显得苍白,同样违背了内容与形式的辩证关系。

• 形式美的因素

什么是形式美?广义地说,它是客观事物外观形式的美。狭义地说,它是大量具体美的形式提炼、概括出来那种抽象形式所具有的美。它是相对独立的外部形式诸因素的美,即点线面、色彩、空间、构图、质材等形式因素的组合构成的美术作品的形式之美。

一、点线面因素

点、线、面及其组合关系是构成形式美的重要因素。点、线、面具有抽象的意义,好比音乐中不同音高、节奏和旋律的乐音,三者组合起来可以表现出犹如音乐一般的画面节奏感和旋律之美。在上一讲第三部分“美术的艺术语言”中,已对点线面等因素进行了详细的论述,请参阅有关内容。

二、色彩因素

色彩是一切视觉要素中最活跃、最有冲击力的因素。色彩的物理性能决定了它对人的视觉影响远胜于线条,因而更具艺术感染力。

色彩的本质是波长不同的光。我们看到花朵的红色是因为它吸收了其他各种光线而把红光反射出来的结果。世界万物因光而呈现出不同的色彩。色彩的形成可分为4类:一是光源色,二是固有色,三是环境色,四是空间色。色相、明度和纯度是色彩的三要素。美术作品利用色彩的调配及组合关系表现大千世界及作者的情感,充分体现了形式美。

色彩具有明显审美特性。“在绘画艺术的表现上,如果说素描是属于理智方面的,色彩则可以说是属于情绪方面的。色彩能更多地唤起人们感情上的反响,这是素描所不能代替的。”各种色彩被赋予性格和象征意义:红色使人联想到太阳,带有热烈而兴奋的情绪;黄色给人明朗和欢快的感觉;蓝色给人沉静和冷漠的感觉;绿色则给人平静和稳定的感觉。

不同民族、不同地域对色彩有不同偏好。如:在西方,黄色因叛徒犹大穿黄衣而被厌恶,而在中国,黄色是帝王之色,象征皇权和高贵;中国农村人喜大红大绿,城市人爱浅淡雅致的颜色。色彩在我国戏剧脸谱中赋予人

物性格特定的意义:红脸表示忠义,黄脸象征勇猛或残暴,白脸奸诈、阴险,黑脸憨直、刚正,等等。

色彩有暖色和冷色的区别。色彩的冷暖不是绝对的,它与周围环境有密切关系。“某种局部的色彩,虽然它在一分钟之前看上去还是暖的,当你又在另外一个地方涂上了一层更热一些的色彩时,它立即就会变冷。”

色调指画面色彩的总体趋向。按色相可分为红调子、黄调子、蓝调子等,按纯度可分为冷调子、暖调子、中性调子。色调常常可以显示画家的风格:提香的画是金调子、委罗奈的画呈银调子、伦勃朗的画呈黄金色调子、德拉克洛瓦的《自由领导人民前进》属暖调子、安格尔的《路易十五的誓言》则属冷调子。作品的不同色调令人产生不同感觉,往往又标示出它的美学风格。

三、空间因素

美术是在一定的空间中展现自身。空间艺术的特征是其静态性,现实对象和心理活动中的运动状态在这里凝固为瞬间的静止状态。其特点:首先是欣赏主体接受形象具有迅速性,作品在映入欣赏者眼帘的那一瞬间便毫无保留地将自身的全部形象奉献出来。如俄罗斯画家列宾的油画《不期而至》,画面描绘一个革命者突然回到家中的戏剧性场面,母亲、妻子、儿女及仆人的动态表情、情节的展开、人物复杂的心理活动变成凝固的画面呈现在观者面前。建筑,由于体积庞大,欣赏者必须站在较远处才能看到它的整体轮廓,观者还可能置身于建筑内部去欣赏,不能像绘画那样在瞬间通览全貌。其次静态性使观赏者在时间上获得最大程度的自由。静态艺术“具有很大的永久性,可以让你从从容容地欣赏、揣摩”。音乐、舞蹈具有流动性、不可逆转性,欣赏这类作品时没有主观的自由;而欣赏美术作品时,由于静态性的特点,欣赏时间不受限制。

狄德罗在《论绘画》中指出“画家的笔只有一个顷刻,他不能同时画两个顷刻,也不能同时画两个动作”。以静态形象表现动态事物不能叙述运动的过程,往往采用暗示手法,把过去与未来两个方面联系起来,“可以识辨出已成为过去那部分,也可以看见将要发生的部分。”古希腊雕塑家米隆的代表作《掷铁饼者》选择了手执铁饼向后甩起到最高点的瞬间动作,暗示了从这一姿态向另一姿态转变的运动过程。中国传统绘画往往采用不固定于一瞬间而跨占较多瞬间的处理手法,如周防的《簪花仕女图》、梁楷的《李白行吟图》等,人物情态的导因和倾向都不太分明,它既是此刻,又像是此刻稍后的一瞬。它以空间形式表现时间流动的艺术动机,是克服