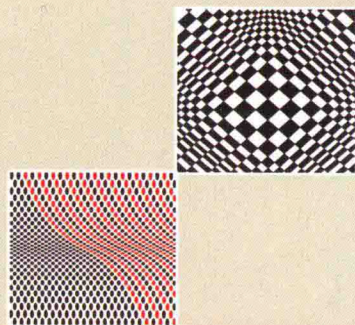

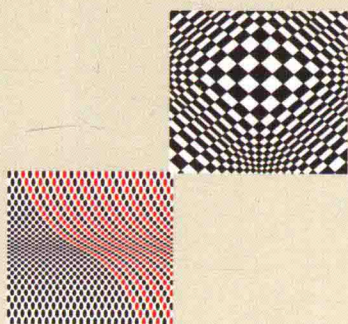
21 世纪精品规划教材系列

美术鉴赏

MEI SHU JIAN SHANG

主编◎薛文勇 张欣 宋夏

延边大学出版社

21 世纪精品规划教材系列

美术鉴赏

主 编 薛文勇 张 欣 宋 夏

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏 / 薛文勇, 张欣, 宋夏主编. — 延吉 : 延边大学出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5634-8186-6

I. ①美… II. ①…薛 ②张… ③宋 III. ①品鉴—高等职业教育—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 171324 号

美术鉴赏

主编: 薛文勇 张欣 宋夏

责任编辑: 何方

封面设计: 可可工作室

出版发行: 延边大学出版社

社址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮编: 133002

网址: <http://www.ydcbs.com>

E-mail: ydcbs@ydcbs.com

电话: 0433-2732435

传真: 0433-2732434

发行部电话: 0433-2732442

传真: 0433-2733266

印刷: 三河市德辉印务有限公司

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 20.5

字数: 537 千字

版次: 2015 年 7 月第 1 版

印次: 2015 年 7 月第 1 次

ISBN 978-7-5634-8186-6

定价: 58.00 元

前 言

在瞬息万变的知识经济时代,个人的成功并不简单取决于其学历与智力的高低,而是取决于他是否具有创新精神、合作意识、开放的视野和良好的心态、以及较高的素质修养。美术教育对于提高学生的审美和拓展视野有不可忽视的作用。对于完善学生的人格修养,提高自身素质有着相当的优势和重要性。

随着我国大学生人文素质的不断深化,美术鉴赏教学已经成为学校艺术教育的重要环节之一,是人类实现艺术化生存的重要途径之一,也是我们适应未来社会必备的基本素质之一。中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出:“美育不仅能陶冶情操,提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。没有艺术教育的教育是不完善的教育。”许多著名的科学家也都充分肯定了艺术的重要作用。正是认识到了美术鉴赏课程不可替代的重要作用,国家教育部早已把美术鉴赏列为普通高等院校的素质教育课程,这种课程地位的确认,是国家重视艺术文化素质的直接体现。目前普通高校美术鉴赏课程教学的现状喜忧参半。喜的是美术鉴赏课程地位的确立,课程价值的正确认识和确立;忧的是课程效果甚微,课程实施得不到位。普通高校的美术鉴赏教学历史并不长,但是在有限的时间内仍旧取得了很多成果,并对普通高校的学生产生了很大的影响,有些甚至使其受益终身。然而目前我国许多普通高校对美术鉴赏教学体系并没有进行深入系统地研究,相对于学生学习的热情与美术鉴赏课程的地位,我们对美术鉴赏教学体系的研究显得极度贫乏和不够深入。针对这种情况,本书试图结合目前高校美术鉴赏课程实施的主要状况,结合学生的审美需求,全面系统地对美术鉴赏的概况、中外绘画、中外雕塑、中外建筑及中国工艺美术进行了系统的概述,以期能为普通高校的美术鉴赏课程教学提供一个有益的样板。本书所引用资料没有一一列出,在此特向这些著作的作者们致歉并致谢。

本书由薛文勇、张欣和宋夏担任主编并共同统稿。全书共分七章,其中导论、第一章、第二和第三章第一节由薛文勇编写,第三章第二节、第四章和第五章由张欣编写,第六章和第七章由宋夏编写。

感谢在本书撰写过程中曾给予教诲和帮助的南阳理工学院艺术设计学院的领导和广大同仁,感谢为本书的出版付出辛勤劳动的编辑和给予大力支持的出版社。

编 者

2015 年 1 月

目 录

导 论	(1)
第一章 中国绘画艺术鉴赏	(12)
第一节 中国绘画艺术发展概况	(12)
第二节 中国绘画名作鉴赏	(23)
第二章 中国雕塑艺术鉴赏	(75)
第一节 中国雕塑艺术发展概况	(75)
第二节 中国雕塑名作鉴赏	(80)
第三章 中国工艺美术鉴赏	(107)
第一节 中国工艺美术发展概况	(107)
第二节 中国工艺美术名作鉴赏	(113)
第四章 中国建筑艺术鉴赏	(150)
第一节 中国建筑艺术发展概况	(150)
第二节 中国建筑艺术名作鉴赏	(158)
第五章 外国绘画艺术鉴赏	(188)
第一节 外国绘画艺术发展概况	(188)
第二节 外国绘画名作鉴赏	(193)
第六章 外国雕塑艺术鉴赏	(238)
第一节 外国雕塑艺术发展概况	(238)
第二节 外国雕塑名作鉴赏	(243)
第七章 外国建筑艺术鉴赏	(277)
第一节 外国建筑艺术发展概况	(277)
第二节 外国建筑艺术名作鉴赏	(284)

导 论

一、美术鉴赏的性质和特点

我国现行的美术教学内容中都有美术鉴赏的内容。为什么这里不称美术欣赏而称美术鉴赏?两者在生活中有时往往被通用,似乎两者并无多大区别。事实上,美术鉴赏与美术欣赏,虽然只有一字之差,但它们之间有着明显的区别。这区别主要表现在“鉴赏”的含义是鉴别和欣赏,鉴别则是指对艺术品的真假、创作年代、艺术质量的高低等的鉴别与确定。由此可见,“鉴赏”这一概念的含义包括了欣赏,而欣赏则不包括鉴赏。所以美术鉴赏是指“人们对艺术品形象感受、理解和评判的过程。人们在鉴赏中的思维和情感活动一般都从艺术形象的具体感受出发,实现由感性阶段到理性阶段的飞跃。”(《辞海》,上海辞书出版社 1979 年版第 1760 页)简而言之,美术鉴赏是一种审美的再创造。

从艺术生产的角度来看,美术创作与美术鉴赏如同生产和消费关系。没有生产,就没有消费;没有消费,就没有生产。同样的,没有美术创作就没有美术鉴赏,也就不会有真正意义上的美术创作。

当然,美术创作与物质消费是有很大的区别的。这主要表现在,如前所述美术鉴赏是一种审美再创造,是人类特有的一种高级的、特殊的、复杂的精神活动。鉴赏者需具备一定的文化艺术修养和审美鉴赏能力。正如马克思所指出的,“如果你想得到艺术的享受,你就必须是一个有艺术修养的人。”(《马克思恩格斯全集》,人民出版社 1979 年版第 42 卷第 155 页)

从艺术鉴赏的一般规律来讲,美术鉴赏是鉴赏的主体(即美术鉴赏者)和鉴赏客体(即美术作品)之间的一种双向运动。在美术鉴赏活动中,美术作品作为审美的客体,是鉴赏主体进行鉴赏活动的对象,作品所创造的艺术形象是鉴赏主体进行审美再创造活动的客观依据。作为鉴赏主体的观众,鉴赏并不是简单地、被动地接受美术作品中的艺术形象,而是积极、主动地进行审美再创造活动,如在鉴赏我国现代著名油画《开国大典》(董希文作)、著名雕塑《艰苦岁月》(潘鹤作)等美术作品时,鉴赏主体对作品所创造的动人艺术形象必然在审美情感和审美体验等方面做出自己的判断、评价以致种种联想。这就是美术鉴赏过程中的审美再创造。鲁迅先生说过:“看《红楼梦》经学家看见易;道学家看见淫;才子看见缠绵;革命家看见排满;流言家看见宫闱秘事……”(鲁迅:《绛洞花主小引》,《集外集拾遗》第 177 页)外国俗语讲:“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特。”这都说明艺术鉴赏是一种审美再创造。

总之,美术鉴赏和其他艺术鉴赏一样,是人们观赏美术作品时特有的一种高级的、特殊的、复杂的精神活动。这种精神活动既是一种认识活动,更是一种审美活动。通过这种活动,可以开阔眼界,扩大知识领域;还可以陶冶人的思想情操,提高人的精神境界;更可以培养和提高人的审美能力。它的主要特点是鉴赏者在鉴赏活动中,并不是被动、消极地接受,而是积极主动地进行着审美再创造。

二、美术鉴赏能力的培养与提高

前面已经谈到美术鉴赏作为一种审美再创造活动,需要鉴赏者具有一定的艺术修养和艺术鉴赏力。这种艺术修养和艺术鉴赏能力不是天生的,而是长期学习和实践的结果。因此,美术鉴赏能力的培养与提高,应当注意以下几点:

首先,美术鉴赏能力的培养与提高,一定要多接触优秀的美术作品,即注重大量的鉴赏优秀美术作品的实践。只有多鉴赏优秀的美术作品,才能逐渐培养与提高美术鉴赏能力。正如我国南北朝时期著名文艺理论家刘勰所说的:“凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”(《文心雕龙·知音篇》)

其次,美术鉴赏能力的培养与提高,要求鉴赏者必须努力学习并掌握有关艺术的基本知识,特别是掌握美术的基本知识,其中尤其是有关美术的分类和各类美术的主要特征,以及美术的主要艺术语言及其作用尤为重要。只有这样才能根据各类美术的特点和美术的主要艺术语言,去鉴赏各类美术作品,真正把握和理解各类美术作品,真正领会各类美术作品各自不同的艺术魅力。

第三,美术鉴赏能力的培养与提高,离不开一定的历史、文化知识和相应的生活经验与生活阅历。这是因为一定的历史、文化知识是鉴赏美术作品的重要条件。例如,如果不了解中国魏晋南北朝时期社会动乱、人民生活充满苦难的历史,就很难理解敦煌的南北朝时期的壁画中,为什么那些以表现苦难和自我牺牲为主要特色的本生故事的题材占据了主要的地位。同样的,如果不了解欧洲文艺复兴时期的人文主义思想,就很难真正把握欧洲文艺复兴时期许多优秀美术作品的积极思想意义。从这个意义上讲,一个人的艺术修养是与他的文化修养分不开的。一般来说,文化修养比较高的人,其艺术修养也比较高,或者说比较容易培养与提高。至于个人的生活经验与生活阅历之所以与艺术鉴赏能力的培养与提高密切相关,根本原因就在于艺术作品是现实生活在艺术家头脑中的反映的产物。鉴赏者对所鉴赏的美术作品缺乏相应的生活经验与生活阅历,则很难真正把握该作品所要表现的主题,也很难真正领会创作者在作品中的匠心独运。

当然,以上所说的只是培养与提高美术鉴赏能力的三个主要途径,除此之外,还有一些其它的途径和方法,例如通过学习一点美学和艺术评论的知识,学习一点美术史或艺术史方面的知识,都有利于美术鉴赏能力的培养与提高。限于篇幅,这里着重讲上述三个方面,而且本书的整个体系也是本着让学生多鉴赏优秀的美术作品,同时提供一些必要的美术基本知识和必要的历史、文化知识等组织安排的。希望教学者在教学中能注意到本教材的编写意图。

三、美术分类及其主要特征

美术的分类有多种方法。了解美术的分类,不仅是为了获得一些有关美术的基本知识,更重要的是为了更好地鉴赏各类美术作品,特别是关于各类美术的主要特点。它是我们鉴赏各类美术的基础,也可以说是掌握美术鉴赏方法的入门知识。这一节就是着重介绍这方面的知识。

(一)美术分类的多种方法

在艺术的各个种类中,美术的种类丰富多彩。从大的方面讲,它包括绘画、雕塑、工艺美

术和建筑艺术等四大类。也可将书艺(书法、篆刻等)和摄影艺术归入美术的范围。如果从美术的社会功能来分,这四大类或六大类可以归并为纯艺术(或称观赏性艺术)和实用艺术两大类。绘画和雕塑一般属于纯艺术范围,因为他们主要是满足人类观赏或审美的需要。工艺美术、建筑艺术、书艺和摄影艺术一般属于实用艺术的范围,因为它们首先是满足人类某些方面实用的需要。当然这样的划分是相对的,因为纯艺术实际上也不同程度地包含着一定的实用功能,如绘画雕塑作品在首先满足人们观赏的同时,也可以起到装饰和美化环境等作用,即具有一定的实用性。同样,实用艺术,不论是工艺美术品还是建筑、书艺、摄影艺术,在首先满足人们实用要求的同时,还能给人以美得享受,即具有一定的观赏性。将美术分成纯艺术和实用艺术两大类,只是就它们的主要社会功能来区分,说明它们在观赏性和实用性两个方面各有侧重而已。

此外,如果从美术的审美特征来讲,美术也可以分成再现性艺术和表现性艺术两大类。所谓再现性艺术,是指将客观社会生活中的人物和事物,真实地再现在作品中的艺术。纯艺术中的写实性绘画和写实性雕塑以及摄影艺术就属于再现性艺术。所谓表现性艺术,是指这类艺术着重表现作者对社会生活的思考、评价、愿望和情感,而不是像再现性艺术那样将社会生活中的人和物客观地呈现在作品中。例如毕加索的著名的《格尔尼卡》一画(图见本书第五章第二节),是画家为抗议德国法西斯野蛮轰炸西班牙小城格尔尼卡而创作的具有鲜明政治倾向性的巨幅油画。它不像一般的写实性绘画那样具体描绘这一政治事件的真实情景,而是采用寓意、象征等手法,揭露敌人的残暴,表现画家对德国法西斯的强烈憎恨和对遭受苦难的西班牙人民的深切同情。这就是一种表现性艺术。再如,以实用性为主的工艺美术、建筑艺术和书法篆刻,除了工艺美术中的某些器物 and 建筑中的某些造型是模仿自然界中的动植物的形态(如兽形陶瓷器、蘑菇形状的水塔等)外,一般都不是模仿客观事物,再现客观世界的人和物的形貌,而是重在通过它们的造型、结构或装饰等,表现出一定的情感、气氛、格调和审美趣味等,这些艺术都属于表现性艺术。当然这样的区分也是相对而言的。因为艺术创作作为一种特殊的精神生产,它既离不开客观现实,也同样离不开主观创造,必然是客观因素与主观因素的统一。因此,艺术作品必然包含着客观的再现与主观的表现这两个方面。只不过,有些艺术侧重于再现的因素,如前面谈到的写实性的绘画、雕塑和摄影艺术。有些艺术则侧重于表现性的因素,如前面谈到的表现性绘画和工艺美术、建筑艺术和书法、篆刻艺术。

(二)美术的主要门类及其性质、特点

如前所述,美术的主要门类包括绘画艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术、书艺、摄影艺术等六大类。它们既具有美术的共同特性,又具有各自的特点。了解各种美术的主要特点是美术鉴赏的基础。俗话说“会看的看门道,不会看的看热闹”,这“门道”首先包括了解各种美术的主要特点。本教材按照目前通用的美术分类法,依然将美术的范围限于绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术四大类。下面分别介绍这四大门类的性质和主要特点。

1、绘画艺术

绘画是运用点、线、空间、色彩等艺术语言,在二度空间(即平面)上创造形象、反映生活和表达情感的艺术。

从古今中外绘画艺术发展的成就及其影响来看,最主要的是以中国传统绘画为代表的东方绘画体系和以欧洲为中心的西方绘画体系。它们具有各自的艺术传统和独特的表现方

式。在此后鉴赏中外美术作品时将会逐渐有所体会。

从绘画使用的工具、材料和技法来分,绘画分为中国画、油画、水彩画、水粉画、粉画(色粉笔画)、版画、壁画、素描等画种。其中有些画种因使用的材料、工具和表现技法的不同,又可以分成不少艺术样式。如中国画又分成工笔画、写意画和小写意画(或称兼工带写)三种;版画又可以分成木刻、铜版画、石版画、丝网版画、胶版画,其中木刻又可分成黑白木刻、套色木刻、水印套色木刻等。

从绘画的题材内容来分,绘画可分为肖像画、风俗画、历史画、风景画、静物画等。

从绘画的社会功能和表现形式来分,绘画可分为宣传画(招贴画)、年画、连环画、漫画、组画、插图等。他们可以运用各种画种进行创作,例如,可以用油画或水粉画、水彩画创作宣传画,也可以用中国画或版画创作宣传画。

总之,绘画的种类十分丰富。不同种类的绘画具有各自的特点。同时东西方两大绘画体系又有明显的区别。所有这些都将在鉴赏中外美术作品的过程中逐步加深领会。

这里只谈谈绘画艺术一些主要共同的特点。

首先,绘画艺术具有长于描绘客观世界和表现主观世界的特点。

通常所说的写实性绘画,在描绘客观世界的人和物时,形象的具体性和精确性可以达到乱真的地步。相传我国三国时期吴国画家曹不兴作画时误落墨点,随手画成几只苍蝇,在旁观看作画的孙权误以为真,竟用手去弹它。公元前5世纪,古希腊画家宙克西斯和帕尔哈西奥比赛作画,宙克西斯画的一筐葡萄十分逼真,麻雀都飞来啄它;帕尔哈西奥斯画一块布,人们信以为真,竟想伸手去扯那块布,其逼真程度可想而知。所以,在摄影术发明以前,绘画是用以保存客观物象的主要手段,正如我国西晋文学家陆机所说的“宜物莫大于言,存形莫善于画”。正因为绘画具有长于描绘客观物象的特点,在摄影术十分发达的今天,各种现代设计为了展示设计的面貌,往往利用绘画绘制各种效果图。同时绘画在表现人的主观世界,特别是表现人的主观心态和各种幻想等方面,也具有极大地自由性。这在以主观表现为其重要特征的西方现代主义绘画中尤其突出。

其次,由于绘画的艺术形象是静止的,它只能以瞬间的形象来反映生活和表现作者的思想情感,所以要求画面形象能超越相对静止的时空范畴,创造出富有表现力、最能引发人联想的瞬间。这在叙事性和情节性绘画中尤其重要。例如达·芬奇的著名的《最后的晚餐》一画(图见本书第五章第二节)取材于基督教关于耶稣被他的12个门徒之一犹大出卖而牺牲的宗教传说。画家选择了耶稣在晚餐时突然向众门徒宣布有人出卖了他这一充满戏剧性的瞬间,从而着重刻画了包括叛徒犹大在内的12个门徒听到这一惊人消息时所表现出的各自的心态。观赏者可以通过这一静止的瞬间形象,联想其前前后后,从而突破绘画艺术一般只能描绘某一瞬间的局限性。

再次绘画艺术具有自己的艺术语言。各种绘画因工具、材料和表现技法等因素,形成了不同的艺术美,有关这一方面,将在以下章节中专门加以论述。

2、雕塑艺术

雕塑是运用一定的物质材料,通过雕、刻、塑等手法,创造具有真实的三度空间的反映生活和表现情感的艺术。

按照雕塑的形态,可分为圆雕、浮雕和透雕(镂空雕)三大类。按照作品题材内容的性质和用途分为纪念性雕塑、装饰性雕塑、宗教雕塑等。

雕塑艺术的主要特点:

首先在于艺术形象的实体性。鉴赏者不仅可以通过视觉去感受它,而且可以用触觉去感知雕塑的艺术形象,如丰满、光滑、精细等感觉。此外,鉴赏者还可以结合雕塑作品所在的环境,从不同的角度进行欣赏。正因为这样,雕塑更注重形体之美。从形式上讲,雕塑之美源于形体之美。古希腊雕塑家就很懂得这一点。现存的一些雕塑名作,即使是断头残躯,如《命运三女神》(图见本书第六章第二节),仍给人以美感。

其次,由于雕塑难于表现复杂的情节,一般也不能运用背景来刻画人物,所以要求艺术形象具有高度的概括性。例如,取材于我国抗日战争时期海南岛游击队革命斗争的圆雕《艰苦岁月》(图见本书第二章第二节),通过一位老游击战士在战斗间隙吹笛的细节,歌颂了游击战士的革命英雄主义和乐观主义精神,具有很强的概括性。此外,雕塑艺术为了突破难于作复杂描绘的局限性,经常使用寓意象征的手法。例如,19世纪法国著名浮雕《马赛曲》(图见本书第六章第二节),是反映1872年法国人民在反抗普鲁士和奥地利等帝国的战斗中,马赛的义勇军开赴巴黎参加保卫祖国战斗的历史事件。作品上部的右手执剑,指引着前进方向的自由女神,便是法兰西和资产阶级民主的自由象征。

再次,雕塑艺术运用的材质的特性与艺术形象的审美效果具有密切的关系。不同质地的材料具有不同的材质美。例如,质地细密、光洁的大理石,易使人产生纯洁、优雅、宁静的联想,适于表现女性的纯洁与高雅;坚固、贵重的铸铜,适于表现崇高的主题。现代科学技术的发展,许多新材料的出现,使雕塑的材料更加丰富多彩。以单纯高度化为主要特点的西方现代主义雕像,更加注重材料本身所包含的审美价值,呈现出一种独特的艺术魅力。

3、工艺美术

由于我国工艺美术的历史现象和现实情况比较复杂,不同的工艺美术又分属于国家行政管理不同系统,所以我国对工艺美术这一概念的理解很不一致。根据我国工艺美术的历史和现状,工艺美术一般包括传统风格为主的工艺美术、现代工艺美术设计和民间工艺三大类。

传统风格为主的工艺美术包括织绣、编、织、漆器、工艺雕塑、金属工艺、人造花、工艺画、灯彩、戏剧和戏装等;现代工艺美术设计包括染织美术设计、装潢美术设计、陶瓷美术设计、服装艺术设计、工业艺术设计等;民间工艺美术包括民间自己动手制作的生活日用品(如服饰、首饰、日用器皿等)、节日喜庆中使用的剪纸、花灯、皮影、香包、乡土玩具、祭祀品等。根据我国工艺美术的主要国家行政管理机构——轻工业部门前几年的统计,由他们负责管理的工艺美术品就有13个大行业645个小类、由此可见,工艺美术的范围非常广阔,它涉及人们的衣、食、住、行、用等方方面面。除了极少数工艺美术品主要供人欣赏外,绝大部分是供人使用的物质产品。当然,这些物质产品同时具有满足人们审美需要的特点,它们体现实用与审美的统一。所以就工艺美术的主流来讲,它和建筑一样是一种实用艺术,是一种美化物质产品和生活环境的艺术。工艺美术的这种实用与审美相统一的特点,也正是工艺美术最主要的特点。

工艺美术的实用与审美相统一的特点,在我国新石器时代极普通的生活用具——陶器中,已得到了生动的体现。例如,当时的陶罐与陶钵都是一种盛器,它们都具有优美的造型。为了具有尽量大的容积,它们在造型上都有鼓腹的特点。但是陶罐与陶钵的用途不完全相同,陶罐主要用于运水和贮水,陶钵主要用于炊煮和饮食。为了适应这种不同的功能要求,陶罐都是小口、有肩,有的还有较长的颈;而陶钵则无肩、无颈、大口中。这样便于炊煮和饮

食,从而形成两种不同的,但都很优美的造型。这说明工艺美术品在处理实用与审美相统一的关系时,实用是第一位的。在考虑是否实用的同时,也要考虑审美的要求。同样的,在考虑造型是否美观的时候,必须首先考虑是否符合实用的要求。而所谓实用,主要是指是否符合特定的功能要求,使用起来是否方便、舒适和安全。至于审美的要求,一般来讲,工艺美术是通过造型、纹饰、色彩、材质、工艺等方面来体现的。

工艺美术的造型,主要是指工艺美术品的基本形态和结构。通过它体现出一种平面的或立体的造型美。这种造型美是由功能效用、物质技术和形式美法则等要素构成的。一般来说,工艺美术品的功能效用制约着它的基本形态和结构。虽然不能说功能效用合理的造型就一定是美的,但是任何一种以实用为主的工艺美术品的优美造型必须同时具有良好的功能效用。此外,物质材料和制作技术对工艺品的造型也具有制约的作用。如常见的日用陶瓷,其造型就要充分考虑到原材料的物理、化学性能,使它在烧成中不易变形和开裂;还要考虑到陶瓷用品具有怕磕碰、易破碎的缺点,在处理陶瓷产品造型的形体结构时必须充分考虑到这一点。

工艺美术的纹饰,主要是指工艺美术品运用的各种装饰纹样和其他装饰手法,如常见的花布、被单、床罩等的丰富多彩的装饰纹样,以及商品包装装潢常用的以各种图形、字体、色彩等进行的千变万化的装饰。

工艺美术的色彩,主要指原材料本身的色彩和附加的色彩,以此体现工艺美术品的色彩美。

工艺美术的材质,是指工艺美术所采用的原材料的质地。由于工艺美术品是一种物质产品,物质材料的优劣不同程度地决定着工艺美术品的质量和美观与否,我国先秦时期的古籍《考工记》中对物质产品的制作就总结出了“材美工巧”的原则。所以,材制的美也是体现工艺美术品美观的重要因素之一。我国的“明式”家具选材十分考究,充分发挥了原材料本身的色泽和纹理所体现的材质美。

工艺美术的工艺,是指工艺美术品加工的技艺,《考工记》中所说的“材美工巧”就说明了工艺的重要性。现代家用电器中的一些名牌产品,除了它们具有功能合理、造型新颖美观、色彩令人赏心悦目等特点外,无不体现出现代先进的加工技艺所形成的工艺的美。

4、建筑艺术

对于不少人来讲,建筑是熟悉而又陌生的事物。说它熟悉,是因为人们的衣、食、住、行都离不开建筑;说它陌生,是因为一般总以为建筑就是房子,其实建筑和房子是两个既有联系又有区别的概念。建筑包括房子,但又不仅仅是房子,诸如纪念碑、广场、陵墓、桥梁、城市规划等都包括在建筑的范围内。所以,比较恰当地说,建筑是利用一定的物质材料,创造一种供人们从事各种活动的人为的空间。“空间”是建筑的“主角”。某些纪念碑、广场、桥梁等建筑,虽然没有供人使用的内部空间,但却为人们创造了一个新的外部空间。

当然,建筑具有技术和艺术的双重性。美国现代建筑师赖特认为,建筑是用结构来表达思想和科学性的艺术,建筑的技术性是不言而喻的。建筑的艺术性主要表现在两方面:一方面是任何一种建筑都具有自己的建筑形象,这就是通过各种结构、造型体现的建筑外观。古今中外,许多优秀的建筑匠师巧妙地运用建筑的艺术语言——空间、形体、线条、色彩、质感、光影等,创造了许多优美的建筑形象,给人以不同的精神上的感受。另一方面,建筑具有文化艺术的一些共同属性,如建筑的民族性、地域性和时代性,即不同的民族、地域和时代的建

筑在建筑形式、风格等方面表现出不同的特点。所以欧洲人把他们以石料为主要建筑材料的古代建筑称作“石头的史书”。

应当指出的是,建筑作为一种艺术,它与主要供欣赏的绘画和雕塑艺术具有明显的区别,即它首先是一种实用艺术,要满足各种使用要求,而且还必须考虑建筑的坚固与美观,因此,“实用、坚固、美观”是建筑的三要素。评价建筑的艺术性,就不仅是看它的造型和装饰是否美观,还要看它是否做到实用、坚固、美观的统一。其中,实用是第一位的。而所谓实用,包含着多方面的要求,首先是建筑的空间要符合人体活动的尺度的要求;其次要满足人对建筑的各种生理需要,如建筑的朝向、保暖、防潮、隔音、通风、采光等要求,而车站、码头、体育场馆等公共建筑,在室内空间的设计上必须充分考虑人流的特点。

作为建筑艺术重要组成部分的园林艺术,是指“在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水),种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域”(《中国大百科全书—建筑园林城市规划卷》,中国大百科全书出版社1988年版第515页)它包括庭院、宅院、花园、公园、植物园、风景名胜等。

按现代人的理解,园林艺术的作用主要有三个方面:供人们游乐休息、美化环境和改善生态环境。实用与美观的统一是园林艺术的主要特点。不过,一般来说,园林的实用功能主要是供人游乐休息,这种功能要求园林更注重艺术性,特别是中国的古典园林,它与文学、绘画、雕塑艺术结合得非常紧密,更讲究诗情画意。

此外,从现代环境意识来看园林艺术实际上是一种环境艺术,这不仅是因为园林艺术给人创造一个美好的环境,更重要的是园林艺术的另一主要特点是环境的整体性。正因为这样,一座园林的艺术性的高低,以及是否具有自己的特色,往往取决于它的总体布局(即总体立意构思)对构成园林的各种重要因素进行综合的全面安排。确定它们的位置和相互之间的关系等。园林艺术的这种整体性,还表现在它要调动建筑、园艺、绘画、雕塑、文学等多种艺术和表现手段。从这个意义上讲,园林艺术又是一种综合性的艺术。

四、美术的主要艺术语言及其作用

(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魅力的表现方式和手段。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。

(二)艺术语言的作用

美术的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于人的感官(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现象,是人的眼睛可以直接感受到的。一幅画、一件雕塑、一件工艺美术品,以至一座建筑,都是运用各

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。例如,罗中立的油画《父亲》(图见本书第一章第二节),为了强调所描绘对象的真实性,借鉴了西方现代照相写实主义的手法,表面上看似乎完全是客观再现,但实际上,罗中立所创造的这一真实又感人的艺术形象面前会使观赏者受到强烈的感染和震撼,并引起理性的思考。即使是一件实用工艺品,如著名的汉代《长信宫灯》(图见本书第三章第二节),实用与审美高度统一的造型使人赏心悦目,设计的灵巧和结构的合理(此灯灯盘可转动,灯罩能启合,以便调节灯光的照向和亮度的大小,宫女的右臂和躯体中空,照明时产生的烟火可通过右臂贮留体内)又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的审美价值。

以美术中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。例如,法国现代著名雕塑家马约尔的雕塑,特别强调形体的壮实和丰满。它的人物造型尽量向外扩张,使之达到最大的极限,如果再过一点便会显得臃肿或者就崩裂了。他的这种饱满有力的形体本身就显示出一种量感美。再如世界闻名的古埃及金字塔,它的造型非常简单,只是一个单纯的正四棱锥体,没有任何装饰。但这种几何形体具有无比的稳定感,加上它巨大的体量,它的形体本身就具有一种宏伟庄严的美。

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,鉴赏都要认真地研究艺术语言及其应用。

(三)美术的艺术语言

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,茫茫大海中的一叶孤舟便可称之为点。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。在中国山水画中、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,在几何学上只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,变相延伸为曲线。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。例如,水平直线给人以平静、沉稳、舒展、安宁的感受;垂直线给人以挺拔、刚毅、庄严的感受;自由曲线给人以自由、活泼、流动与愉悦的感受。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以创造出来动人的艺术形象。如宋代著名的《朝元仙杖图》或称《八十七神仙卷》中用于古代人物画的“十八描”(指:高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、蚂蟥描、钉头鼠尾描、混描、橛头丁描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、枯柴描、蚯蚓描),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,谈面实际上涉及到形。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”四种(见四种平面的形),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,由直线构成的形有方形、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。各种几何形给人以不同的视觉感受。例如,方形给人以方正、坚实的感觉;横长方形给人以平静、沉重的感觉;竖长方形给人以高耸、伟岸的感觉;等腰三角形给人以向上与稳定的感觉。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,如用手随意撕开纸张形成的不规则形,这种形由于是有意识创造的,所以它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。通常所说一座建筑的立面,如希腊帕特农神庙和我国山西五台山佛光寺大殿的正立面,体现了两种不同风格的建筑美,同时在立面的处理上都运用了诸如对称、均衡、比例、节奏、韵律、虚实等一系列形式美法则。

四种平面的形

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,体与形状和体积是密不可分的。人对大小形体等感觉是绝不相同的,大的体积给人以雄伟、沉重的感觉;小的体积,给人以灵巧、轻松的感觉。例如,现今分布在江苏南京及其邻近的许多南朝陵墓石刻(图见本书第二章第三节),大多是表现传说中的瑞兽,它们都具有形体硕大、气势逼人的特点,人们远远望去,其鲜明有力的体型能给人以深刻的印象,使人产生一种敬畏的心理。再如,中国古代阁楼式佛塔和欧洲中世纪的哥特式教堂,两者都有高耸的体形,但形并不相同,中国佛塔的层

层屋檐形成了许多水平线,轮廓饱满而富有张力(图见本书第四章第二节),哥特式教堂的立面充满了垂直线,呈现出一种强烈的升腾之势,借此体现了基督教徒向往“天国”的精神(图见本书第七章第二节)。

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,空间性质亦不尽相同。一般来说,空间意识产生于视觉、触觉和运动感觉中,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,还依靠触觉与运动感觉。具体地说,绘画是通过透视、色彩、明暗等手段,在平面上产生现实空间的假象。绘画和雕塑艺术中的浮雕上形成的空间的错觉,使画面上的空间分为近景、中景和远景三个层次。具有真实的体积感的空间是真实的实体,特别是建筑艺术,“空间是建筑的主角”,建筑与其他艺术最大的区别就在于它具有可供人使用的空间,而且空间的形状、大小、方向、开敞或封闭、明亮或黑暗,对人具有强烈的情绪感染的作用。例如,一个宽阔、高大而又明亮的大厅,令人感到开朗舒畅;小而平易的空间给人以温馨;大而变幻的空间使人感到迷惘;开阔的广场令人振奋,四周围有高墙的小广场给人以威慑,这些都说明建筑的空间具有一种艺术感染力量。

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。物体因受光亮强弱的影响,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,物质受光面向背光面的转折处,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和量感,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,艺术家往往通过光的不同处理来表达不同的思想感情,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成分和反射程度不同,呈现出复杂的色彩变化。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它颜料调合的色,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和成的色称“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,是指由色彩引发起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,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,跟人对色彩的感觉与联系密切相关。因为所谓色彩的情感性,并非色彩本身有什么情感,而是色彩在一定条件下可以诱发出人们种种联想,唤起各种情绪。例如,红色常使人联想到血与火,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是有很区别的,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。中国人以白色丧服表示悲哀;欧洲人的丧服则是黑色。

总之,色彩在美术语言中,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,归纳起来大体有两种方法:

一种是要求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”,以19世纪法国印象主义绘画最为典型,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”。它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;后者如西方现代主义美术中的野兽派和表现派等绘画。

材质: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,这些材料对于创造小说中的艺术形象没有多大关系。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。中国画、油画、版画等画种的特点很大程度上取决于它使用的物质材料,用质地细腻、洁白的汉白玉或大理石表现少女形象的雕刻,显然比用陶土塑造的形象更动人;现在流行的玻璃幕墙建筑显然比使用一般材料的建筑更使人赏心悦目;中国传统的书法、篆刻艺术离开了它使用的物质材料是很难想象的;摄影艺术更是与它使用的胶卷、洗印药品等物质材料的性能和质量密切相关。所以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。

肌理:所谓肌理,是指美术作品表面的质感,具体地讲,就是美术作品表现的纹理,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。例如,在油画中画家常用稀薄的颜料、轻匀柔润的笔法渲染出飘渺的云天和干净的水面,而用浓重的颜料,重叠堆砌的笔触画出坚硬的岩石和厚实的土地。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,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,同时也从一个方面为鉴赏各类美术作品基本的方法。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方法。当然,更好地鉴赏美术作品还要依靠本书各章所提供的知识和方法。

第一章 中国绘画艺术鉴赏

第一节 中国绘画艺术发展概况

中国绘画具有悠久的历史 and 独特的艺术传统,不论是早期的壁画,还是后起的卷轴画和版画,基本上是在民族的土壤中产生和发展的。近现代的绘画艺术,则由于西方绘画的影响和时代发展的要求,发生了很大的变化。除了具有鲜明的民族特色的中国画以外,素描、油画、水彩画、水粉画、新兴版画等新的画种也得到了很大的发展。即使是中国画,在题材内容、艺术形式和艺术风格等方面,也发生了相当大变化。所以,在介绍中国绘画发展概况时,不得不分成古代和近代两个大的阶段。

一、古代绘画艺术

(一)远古时期

现已发现的最早的中国绘画的遗迹,以远古时期岩画和新石器时代多彩的彩陶上的装饰纹样最为突出。最近十多年来,在甘肃泰安大地湾原始建筑的地面上,发现有人物和动物的绘画残迹;在辽宁西部凌源、建平交接的牛河梁属于红山文化的女神庙遗址出土的建筑构件发现有彩绘墙壁的残块,这可以看作是我国现已发现存最早的壁画。

(二)夏、商、周时期

从原始社会进入阶级社会以后,随着社会的发展,我国古代的绘画艺术也进入了一个新的阶段。这主要表现在:文献中已有关于绘画活动的记载,如春秋后期,西周都城的政治性建筑“明堂”里,就绘有“尧舜之容,桀纣之像”,以及周公抱着幼年成王接受诸侯朝拜的壁画;战国时期,大型建筑物似乎普遍地采用壁画做装饰。伟大诗人屈原所在的楚国,其先王庙宇及祠堂里就绘有规模庞大、内容丰富的壁画。屈原的不朽诗篇《天问》就是在他被流放期间,忧心焦虑,彷徨山泽,见到楚国的这些壁画而作的。可惜这些壁画均已不存。根据近年来在河南安阳商代殷墟遗址和陕西扶风西周陵墓的发掘中,均曾发现壁画残迹等实证,可以认为在商、周和春秋、战国时期,壁画已经相当流行。至于其绘画艺术水平,则可以从湖南长沙楚墓中先后发现的两幅战国时期的帛画——《龙凤人物帛画》和《人物御龙帛画》得到深刻的印证。从这两幅画可以看出,我国古代绘画以线条为主要的造型手段的绘画传统,在战国时期已经形成。

(三)秦汉时期

从秦始皇统一中国(公元前 221 年)伊始,经过汉朝(公元前 206 年—公元 220 年)的进一步巩固和加强,我国成为一个统一强盛的多民族封建国家。随着统一的多民族国家的逐步形成,各地区、各民族的经济、文化得到了广泛的交流,同时,通过“丝绸之路”,扩大了同世界其他地区的经济、文化交流。到汉武帝时(公元前 140—前 87)我国封建经济繁荣、国力强