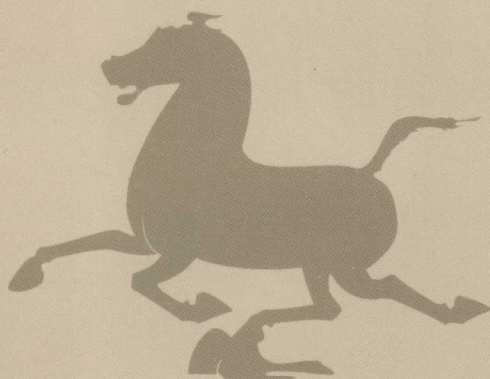

艺术修养

基础

◎张殿斌 董蕊 朱飞晔 编著

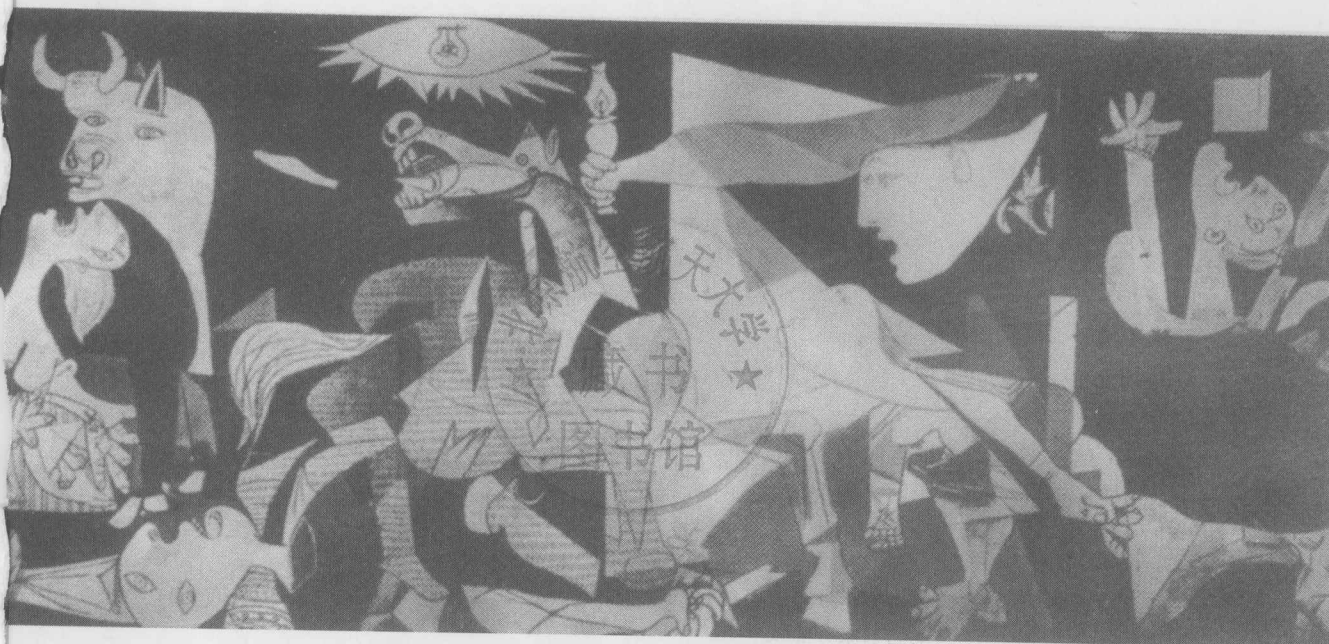

014062387

J0
119

艺术修养基础

张殿斌 董蕊 朱飞晔 编著

北航

C1748885

J0/119

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

本书介绍了艺术欣赏的相关知识,主要包括绘画、雕塑、书法、音乐、舞蹈、戏剧、摄影、影视等。艺术教育作为人文教育的重要组成部分,是作用于情感领域的主要教育活动,可以启动学生的发散思维,增强想象力。本书注重艺术教育和职业教育的有机结合,有利于在实践工作中挖掘学生的灵感和创造力。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

艺术修养基础 / 张殿斌, 董蕊, 朱飞晔编著. — 北京: 北京理工大学出版社, 2014.2
ISBN 978-7-5640-8800-2

I. ①艺… II. ①张… ②董… ③朱… III. ①艺术-鉴赏-高等学校-教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 012624 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京通县华龙印刷厂

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 13

字 数 / 360 千字

版 次 / 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

定 价 / 28.00 元

责任编辑 / 张慧峰

文案编辑 / 张慧峰

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前言

艺术乃德行的宝库，学习艺术是熏陶与培养健全人格、提高素养的重要途径。了解我国优秀的民族艺术文化传统和国外的优秀艺术成果，可以提高文化艺术素养，增强爱国主义精神；培养感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，树立正确的审美观念，抵制不良文化的影响；陶冶情操，发展个性，启迪智慧，激发创新意识和创造能力，促进人的全面发展。

我们本着实用性和适应性、以培养人的审美情趣和高尚的品格为出发点而编写本书。该书可作为各类大、中专，高职院校学生的辅导教材，亦可供对艺术感兴趣的读者阅读。

全书覆盖了绘画、雕塑、书法、音乐、舞蹈、戏剧、摄影、影视八个方面的内容，融入了古今中外的艺术之精华及优秀的艺术作品，深入浅出地诠释了艺术的真谛。我们希望以此营造一个平台，使人们在这个广阔天地间自由翱翔，纯净心灵，提高审美情趣。

本书在编写过程中，参考、吸收和借鉴了国内外学者、专家的理论 and 研究成果，在此表示衷心感谢。

本书由张殿斌、董蕊、朱飞晔编著，编写分工如下：

张殿斌（陕西职业技术学院）第七、八章；

董蕊（陕西职业技术学院）第一、二、三章；

朱飞晔（陕西职业技术学院）第四、五、六章。

书中难免出现纰漏，希望读者来函赐教，以便我们修订完善。

作者

2013年12月

目 录

导言 艺术与艺术欣赏	1
第一章 绘画	7
第一节 绘画的艺术特征	7
第二节 绘画的基本表现手法	12
第三节 绘画作品赏析	20
第二章 雕塑	47
第一节 雕塑的艺术特性	47
第二节 雕塑的基本表现手法	51
第三节 雕塑名作赏析	56
第三章 书法	73
第一节 书法的艺术特征	73
第二节 作品欣赏	75
第三节 名作导读	89
第四章 音乐	91
第一节 音乐的艺术特性	91
第二节 音乐的基本要素及其基本表现手法	93
第二节 音乐作品赏析	102
第五章 舞蹈	123
第一节 舞蹈概述	123
第二节 作品欣赏	127
第三节 名作导读	133

第六章 戏剧	137
第一节 戏剧的艺术特性.....	137
第二节 戏剧的基本表现手法.....	141
第三节 戏剧名作赏析.....	146
第七章 摄影	159
第一节 摄影艺术.....	159
第二节 摄影艺术的表现形式和审美特性.....	161
第三节 摄影艺术作品欣赏.....	169
第八章 影视	177
第一节 影视的艺术特性.....	177
第二节 影视的基本表现手法.....	179
第三节 影视作品赏析.....	186

导言 艺术与艺术欣赏

艺术欣赏是人们经常进行的一项精神活动。作为一项活动，最起码要有两个条件：主体和客体。在这里，主体即欣赏者，客体即艺术作品，笼统地说是“艺术”，也就是欣赏者欣赏的对象。因此，要进行艺术欣赏，首先要解决的是艺术欣赏的对象，即“什么是艺术”的问题，其次要解决的是欣赏者，即“什么是艺术欣赏”的问题。

一、艺术的内涵

“什么是艺术”，即艺术的本质和特征问题，这是艺术的根本问题、核心问题。只有弄清了这个问题，才能顺利地对艺术进行欣赏。

艺术的本质是一种审美的意识形态。艺术作为一种特殊的精神文化现象，它既具有一般意识形态的特性，同时又具有自身的特殊性质。首先，艺术作为一种一般意识形态，不管其传达的内容多么复杂丰富，表现的形式多么离奇抽象，归根到底，都源于社会生活，都是艺术家对社会生活或直接或间接、曲折或明显的反映。其次，艺术又是一种特殊的社会意识形态，它与政治、法律、哲学、宗教、道德等社会意识形态的最大区别在于，它具有审美性，即艺术是一种审美的意识形态。

所谓审美性，是指艺术对社会生活的反映是建立在“审美”的基础之上的，艺术家是采用一种审美的方式去认识生活、审视社会、反映现实的。这种审美性贯穿于艺术创作的全过程，渗透于艺术作品内容和形式的各个方面。艺术家把社会生活作为一种审美对象去把握，着力发现、发掘现实中一切美的因素，即使是现实中丑的事物，也要通过艺术家审美理想的烛照，揭示其丑的本质，从而到达对美的颂扬。

总之，艺术既是对社会生活的反映，属于上层建筑领域的一员，又是一种特殊的意识形态，它对生活的反映是建立在“审美”基础之上的。艺术的本质属性就是“审美性”。

二、艺术的特征

艺术的本质与艺术的特征两者密不可分。本质是特征的内在规律，特征是本质的外在表现。艺术作为一种审美的社会意识形态，艺术生产作为一种审美的精神生产，决定了艺术必然具有形象性、审美性、主体性等基本特征。

1. 生动性

艺术的基本特征之一是生动性。哲学等社会科学总是以抽象的、概念的形式来反映客观世界，而艺术则是以具体的、生动感人的艺术形象来反映社会生活和表现艺术家的思想

情感。各个具体艺术门类，它们所塑造的艺术形象可以具有各自不同的特点，如雕塑、绘画、电影、戏剧等门类的艺术形象，欣赏者可以通过感官直接感受到；而音乐、文学等门类的艺术形象，欣赏者则必须通过音响、语言等媒介才能间接地感受到。但无论怎样，任何艺术都不能没有形象。

（1）艺术形象是客观与主观的统一

任何艺术作品的形象都是具体的、感性的，也都体现着一定的思想感情，是客观因素与主观因素的有机统一。

（2）艺术形象是内容与形式的统一

任何艺术形象都离不开内容，也离不开形式，必然是两者的有机统一。在艺术欣赏中，首先直接作用于欣赏者感官的是艺术形式，但艺术形式之所以能感动人、影响人，是由于这种形式生动鲜明地体现出深刻的思想内容。

（3）艺术形象是个性与共性的统一

艺术形象必须具有鲜明、独特的个性特征，与此同时，艺术形象又必须具有普遍性和概括性。这是由于世界上的万事万物都是个性和共性的统一体，共性存在于千差万别的个性之中，个性总是共性的不同方式的表现。纵观中外艺术宝库中浩如烟海的文艺作品，凡是成功的艺术形象，无不具有鲜明而独特的个性，同时又具有丰富而广泛的社会概括性。正因为个性与共性的高度统一，才使得这些艺术形象具有不朽的艺术生命力。

艺术形象的这种个性与共性的统一，最集中地体现为艺术典型。所谓艺术典型，就是作家、艺术家运用典型化的方法，创造出具有栩栩如生的鲜明个性并体现出带有普遍意义的典型形象。艺术形象与艺术典型既有联系，又有区别。从根本上讲，两者都是个性与共性的有机统一，具有共同的实质。但是，艺术典型比起艺术形象来，又具有更强烈的个性与更广泛的共性。也就是说，艺术典型更加独特，也更加普遍，它是艺术形象的凝炼与升华。典型性是在真实性的基础上对艺术形象提出的更高要求。

2. 审美性

任何艺术作品都必须具有以下两个条件：其一，它必须是人类艺术生产的作品；其二，它必须具有审美价值，即审美性。这是艺术品和其他一切非艺术品的根本区别。

（1）艺术的审美性是人类审美意识的集中体现

作为一种特殊的精神生产，艺术生产的目的是为了满足不同人类的审美需要。事实上，艺术作为人类精神文化的一种特殊形态，它本身就是审美意识物质形态化了的集中体现。

（2）艺术的审美性是内容美和形式美的统一

艺术美注重形式，但并不脱离内容，它是两者的有机统一。每种艺术都有自己特殊的形式美。艺术贵在创新，随着艺术实践不断发展，形式美的法则也在不断变化和发展。

（3）艺术的审美性是真、善、美的结晶

艺术美之所以高于现实美，是由于通过艺术家的创造性劳动，把现实生活中的真、善、美凝聚到了艺术作品中。艺术中的“善”，要通过艺术家的精心创作，使艺术家的人生态度和道德评价渗透到艺术作品之中，也就是化“善”为“美”，体现为生动感人、有血有

肉的艺术形象。

3. 主体性

艺术的另一个基本特性是主体性。艺术要用形象来反映社会生活，但这种反映绝不是单纯的“模仿”或“再现”，而是融入了创作主体的思想情感，体现出十分鲜明的创造性。主体性作为艺术的基本特性之一，体现在艺术生产活动的全过程中，包括艺术创作、艺术作品和艺术欣赏。

(1) 艺术作品具有主体性的特点

一方面，艺术作品是艺术家精神劳动的产物，艺术作品中所描绘的生活不是对生活的镜子式的反映，其中寄寓了艺术家丰富的思想内涵、情感愿望、价值取向和审美追求，是艺术家内在精神世界的客体化表现。另一方面，艺术是生动的现实生活的反映，艺术作品中所刻画的人物形象本身也是有血有肉的形象，他们有自己的喜怒哀乐、爱恨情愁，其生活充满了鲜活的人世气息。

(2) 艺术创作具有主体性的特点

动物的生产和人的生产的严格区别在于，动物只是按照它所属的那种尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一种尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上。艺术创作的主体性，集中表现在艺术家的创作活动具有能动性和独创性。

(3) 艺术欣赏具有主体性的特点

艺术欣赏是欣赏者的主体行为，其主体性的特点就更为明显，所谓“一千个人，有一千个哈姆雷特”，艺术欣赏的“差异性”就是这一特点的显著体现。

三、艺术的功能

艺术的功能包括审美教育功能、审美娱乐功能和审美认知功能三个方面。

1. 审美教育功能

审美教育功能主要是指人们通过艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，引导人们正确地理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。其特点如下：

第一是“以情感人”。以情感人的方式是艺术教育与其他教育之间最鲜明的区别。艺术作品总是灌注着艺术家的思想情感，通过生动、感人的艺术描绘，作用于欣赏者的感情，通过艺术强烈的感染性，使欣赏者自觉自愿地受到教育。

第二是“潜移默化”。艺术作品对人的教育，使欣赏者在不知不觉中受到感染，使人的心灵得到净化，从而对人的思想情感和精神起到潜移默化的教育作用。

第三是“寓教于乐”。艺术教育是通过把思想教育融合到艺术审美娱乐之中而实现的。

2. 审美娱乐功能

物质产品是为了满足人们生存的需要，精神产品则是为了满足人们心灵的需要，把艺术当作一种特殊的精神产品，正是因为它能给人们带来审美的愉悦。艺术的审美娱乐功

能主要是指在艺术家的创作和欣赏者的欣赏活动中,获得精神享受和审美愉悦。艺术家在创作中处于一种完全忘我的状态,沉醉其中,并获得极大的满足和快乐。艺术欣赏同样也是一种自由自觉的活动,在欣赏艺术作品时,读者、观众或听众也同样处于一种忘我的状态,沉醉在艺术天地中流连忘返。优秀的艺术作品能带给人极大的满足和快乐。

3. 审美认知功能

审美认知功能主要是指人们通过艺术鉴赏活动,可以更加深刻地认识自然、认识社会、认识历史、认识人生。由于艺术活动具有反映与创造统一、再现与表现统一、主体与客体统一等特点,往往能够更加深刻地揭示社会、历史、人生的真谛和内涵,具有反映社会生活的深度和广度的特点,并且常常是通过生动感人的艺术形象,给人们带来难以忘却的社会生活的丰富知识。

四、艺术的分类

艺术品种繁多,各有特色,人们可以从各种不同的角度对它进行分类。

①按照对作品的感知方式,可以将艺术分为听觉艺术(音乐)、视觉艺术(绘画、雕塑、建筑)、视听艺术(舞蹈、戏剧、影视)和想象艺术(文学)。

②按照艺术作品的存在方式,可以将艺术分为时间艺术(音乐、文学)、空间艺术(绘画、雕塑、建筑)和时空艺术(舞蹈、戏剧、影视)。

③按照艺术作品的物化形式,可以将艺术分为动态艺术(音乐、舞蹈、戏剧、影视)和静态艺术(绘画、雕塑、建筑、工艺等)。

④按照艺术作品对客体世界的反映方式,可以将艺术分为再现艺术(绘画、雕塑)、表现艺术(音乐、舞蹈、建筑)和再现表现艺术(文学、戏剧、影视等)。

⑤从本质上讲,艺术作品就是以物态化的方式传达出艺术家的审美经验和审美意识。因此,按照艺术分类的美学原则,应当把艺术形态的物质存在方式与审美意识物态化的内容特征作为根本的依据,将艺术分为五大类别:造型艺术、实用艺术、表情艺术、文学艺术和综合艺术。

五、艺术的欣赏

艺术欣赏是一种审美活动,它既不同于一般人为了娱乐消遣而对艺术作品进行表层浏览、观赏,也不同于艺术评论家为了批评鉴别而对艺术作品进行深入的理性分析、评论。艺术欣赏是介于两者之间的一种融感性和理性、娱乐和赏析于一体的审美活动。要进行艺术欣赏活动,需具备以下条件:

1. 要掌握代表作品的基本特征

欣赏者应该逐渐积累文化史和艺术发展史的知识,力求把握艺术的发展脉络,掌握各时期重要艺术家代表性作品的基本特征,深入理解,丰富知识。

2. 要体味作品的境界与精神

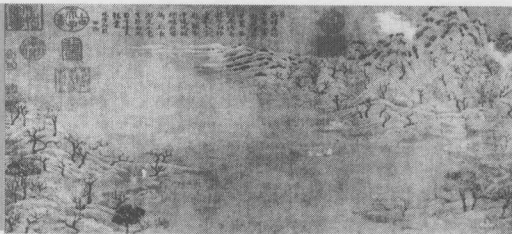
欣赏是一种精神活动,欣赏者要积极发挥想象、情感等心理因素,充分体味作品的境

界和精神。当然，各门艺术都有自己独特的一面，要求欣赏者具备的知识和素养有所不同，欣赏时的关注点也不一样。比如欣赏绘画，更多地要注意绘画作品的线条、形体、色彩和动感等；欣赏舞蹈，应该主要从人体、动作、舞台构图、舞台美术等几个方面入手；欣赏书法，要关注书法作品的“形”（点画线条以及由此而产生的书法空间结构）和“神”（书法的神采意味）；欣赏摄影作品，根据题材不同关注的重点也不同，比如欣赏人像摄影要关注人物的神情、手势、姿态等，欣赏风光摄影应注意作品的画面布局和意境等，欣赏静物摄影主要注意背景、光线等，欣赏生活摄影应关注情节的典型性和生动性以及摄影师抓拍能力等。

3. 要培养艺术形式感觉

艺术欣赏的实质不是表面的观看，而是感觉。欣赏是面对作品全貌的瞬间同时进行的，欣赏者感觉的敏感程度决定了欣赏层次，这就要求欣赏者应尽量像艺术家一样具备对艺术形式语言的感受力。

第一章 绘画

本章概述

绘画艺术具有悠久的历史。早在距今3万~4万年前的欧洲旧石器时代晚期就有了原始洞窟岩画；在中国新石器时代的仰韶文化、马家窑文化、河姆渡文化的彩陶上也出现了优美的绘画。在绘画艺术的生成、发展的历史中，逐渐从实用性走向审美性并形成一个独立的世界，与众多的姐妹艺术共同构成了丰富多彩的艺术世界。随着社会的进步、科技的发展、人类审美视野的不断更新，以及艺术家的不断创造，绘画艺术呈现出一个多彩的世界。

绘画可以分成不同种类，还可分成不同系列。从种类上来讲，有中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描画、速写画、钢笔画等画种。按照题材内容系列分：中国画有人物画、山水画、花鸟画、界画等；油画有肖像画、人体画、风景画、静物画、风俗画等；版画有木刻版画、麻胶版画、铜版画、石版画、丝网版画等。从形式系列分，有岩画、壁画、单幅画、组画、磨漆画、连环画、架上画等。从社会普及系列分，有年画、宣传画、广告画、插图画、装饰画等。

教学目标

1. 了解绘画的发展史。
2. 掌握绘画的艺术特性。
3. 掌握绘画的基本表现手法。

第一节 绘画的艺术特征

绘画是视觉艺术，是依赖于视觉来创造、感受和欣赏的艺术，它除了具有造型艺术的直观性、永固性和造型性等共同特征之外，还具有独有的艺术特性。绘画是静态的、瞬间的艺术，是具有再现性与表现性的艺术，是在平面二维的空间中，在画布、墙壁、纸张的表面上用线条、色彩、构图、明暗、笔触等造型手段创造的艺术。

传统绘画是通过色彩、线条和形体等来表达客观世界的。它虽然没有雕塑的实体性，

但它可以通过视错觉、体面的造型、色彩的运用等表现手法在平面上表现视觉上的空间感与立体感，具有独特的表现力。而且表现题材广泛，凡是可视的客观事物都可以成为绘画的对象，甚至连想象、幻想中的事物都可以表达，这是其他任何艺术都无法相比的。这正说明了绘画艺术的独特性。

一、绘画是静态的艺术

绘画是静态的、瞬间的造型艺术，它局限在二维的平面空间中。绘画的内容题材和形象塑造可以取自静态的物体，也可以取自运动的瞬间，即某一瞬间的形象或场景，而这一瞬间的绘画可能给人以前后的联想或暗示，以突破时空及运动的局限性。绘画正是通过这些或静或动的物象的描绘来表达艺术家的审美感受和审美理想。

绘画的瞬间性表现于它可以突破时间的限制把过去和未来的景象凝聚在某一瞬间。同时，由于绘画是静态艺术，在表现人物和事件的发展过程的时候，即使是组画、连环画，也只能用一组画来表现事件、动作中某一瞬间状态，而不能像小说、电影、戏剧、舞蹈那样可以自由地在时间的流动中展示整个事件、动作的连续不断的发展过程。

所以，绘画往往因为受到画面的局限，只能选择最富于表现力的一瞬间来反映现实生活，表达人们的审美感受。这就要求画家能够善于选择和捕捉最有代表性的瞬间形象，加以概括、提炼和升华，创造出富有生命力和表现力并富于联想的形象，将过去和未来凝聚在某一时刻的画面上，使之超越相对静止的时空范围，从而达到深广的艺术境界。

小锦囊

我们可以从法国浪漫主义先驱席里柯（Theodore Gericault, 1791—1824）的《梅杜萨之筏》中体会出真实的感情。此画是直接取材于当时社会现实的一幅杰作。1816年7月2日，大批法国移民、政府职员和军人乘坐法国巡洋舰“梅杜萨”号前往法属殖民地非洲的塞内加尔。不幸的是，途中在西非布朗海峡因触礁而沉没。酿成此祸的直接原因是波旁王朝任命了一个昏庸无能的贵族、保皇党分子肖马勒当舰长，正是由于他的胡乱指挥，船才触礁。就在船即将沉没的时候，肖马勒和高级官员，分别乘六艘救生船逃命，丢下幸存的150人不得不挤在一条临时扎起的木筏上。几天后，一部分人被海浪冲走，后来还发生了暴乱，混乱中死去65人，最后甚至有人因饥饿丧失理智开始吞食同类的尸体。直到大约两个星期后，一艘名叫“阿古斯号”的船只在搜索遇难船只上的财产的时候，木筏上仅剩的15人才被搭救而幸免于难。

可是，波旁政府一方面对失职的军官十分庇护，另一方面极力镇压揭露事实真相的幸存者，这样的做法引起了社会舆论的震惊和强烈不满。席里柯得知这一事件的真相后，决心用画笔来反抗和揭露现实的黑暗与不公。对于这样一起情节关系复杂的重大事件，用一幅画来描绘和表现的确十分困难，然而席里柯十分巧妙地选择了救生筏上绝望的幸存者突然发现海天之际的搜救船只的瞬间。他根据想象将当时人们欣喜若狂、挣扎着奋力呼救的情景加以描绘。在创作过程中，席里柯怀着悲愤的心情，亲自走访幸存

者,收集素材,并对尸体、重危病人和画中要描绘的场景作了大量的写生。画中不仅表现了船员们遭难的惨痛景象,还表现了船员求生的强烈愿望和意志,使观众不能不联想到这起灾难事件的过去和未来,《梅杜萨之筏》因此具有震撼人心的艺术效果。

虽然绘画并非是唯一的一种静态的、瞬间的艺术,摄影艺术同样具有这样的特性。但是与后者相比,绘画在表达静态的“瞬间”的时候更加自由。摄影机所固定的“瞬间”是在相机镜头“视野”范围内的形象,摄影艺术,只能表现按下快门那一瞬间的情景。绘画就没有这种限制,它可以通过艺术家的想象和加工,表现已经过去或正在发生的甚至是未来的某一瞬间。

二、绘画是再现性的艺术

再现性绘画注重的是画面描绘的精确性,强调的是所描绘物象形体、质感的逼真性,有时甚至会达到乱真的地步。虽然随着不重形似的中国写意画和西方现代绘画的兴起,精确的描绘已不被人们所重视,但商品广告和工业设计、建筑设计的效果图等,仍然体现着绘画这一特点。与再现性绘画相反,表现性绘画则是着眼于表现主观世界。

绘画不仅表现主观心态、思想哲理,还可以描绘梦境、幻境。有些表现性绘画可以没有描绘的准确性、技术性,但它必须有感人的艺术魅力。其艺术魅力,在于形式的独创性,手法的新颖性,造型给人视觉冲击的强烈和形式美感。但是,再现性与表现性并不是非此即彼地单一存在于绘画之中的,只是不同类型、不同风格绘画的表现方式会有不同的侧重。因此,一般来说,我们可以将不同风格类型的绘画分为再现性绘画和表现性绘画。

例如,西方传统绘画更加注重画面形象的具体逼真。艺术家以再现客观世界为主要目的,艺术表现手法上侧重于对外部客观世界的再现和模仿,这种艺术可视为再现性绘画或模仿性绘画。

由于再现性绘画所呈现的“图像”与人们视觉感知的现实世界相近似,所以在欣赏此类作品的时候,多数人喜欢把画面形象同客观物象进行比较,并通过参照形象的比例、形状、结构、色彩、特质、时间、视角、环境等,来感受面前的艺术世界。然而,艺术创作并不仅此而已,即便是侧重写实再现的绘画,也会因为艺术家对于点、线、面、形、色等纯绘画语言的不同强调,表现出带有主观色彩的不同于现实世界的艺术形象,因此,欣赏再现性绘画艺术作品不能只停留在对形象的自然性的简单对照上。

以文艺复兴时期的作品为例,米开朗基罗创作的大型壁画《创世纪》《最后的审判》,其形象所具有的强烈艺术感染力,除了准确的形体刻画外,那些生动、奔放的色彩和强劲有力的线条更具有视觉震撼力。即便是强调写实的古典主义,也常常在表现事物的时候不自觉地加入艺术家的主观因素。例如,19世纪的法国新古典主义大师安格尔(1780—1867),他的油画有一种典雅气质,同时画面中透出几分明快的、清新的气息。安格尔对于色彩的运用有特殊的方法:他喜欢用很强烈的、鲜艳的、夸张的颜色强调所表

现的形象；他十分注重表现中间调子、各种中间色以及各个颜色平涂块面的和谐——这使他的画面显得生机勃勃，充满活力又不失古典主义的宁静典雅。此外，安格尔对素描十分重视。他曾说过：“素描包括了除色彩以外的一切，线条就是素描，就是一切。”这也足以看出他心目中线条和色彩在画面中的重要性。他的代表作品，如《莫阿特夫人像》《土耳其女奴与宫女》，不仅给人一种真实自然的感觉，而且很容易让人感受到人物形象的感人魅力。在《莫阿特夫人像》这幅画中，人物天真活泼而又优雅的气质表现得淋漓尽致，这不得不归功于色彩在画面中的作用。安格尔为了更好地表现贵夫人的性格特点和身份，除了周围环境和谐、统一的色彩搭配外，人物的色彩则运用强烈的、鲜艳的、纯度较高的对比色。背景深灰的镜子与人物的鲜艳色彩也起到了很好的对比与衬托作用，这样的色彩搭配既突出了人物性格，也增加了华丽、高贵的感觉。

与安格尔同时代的浪漫主义大师德拉克罗瓦，他的作品也是写实性的、情节性的，他的成就也是在色彩的独特性上。他用色强烈奔放，突破了自然色彩的制约，更强调色彩的表现性、情感性、生动性。另外，他的笔触也更加自由、奔放、有流动感，增强了艺术的魅力。

再如，在达·芬奇（Leonardo da Vinci，1452—1519）的被奉为构图经典的壁画作品《最后的晚餐》中，为达到特殊的视觉效果，暗藏于画面中的透视线起到了决定性的作用。为了使耶稣的形象成为画面的视觉中心，达·芬奇把透视点定在耶稣的头部，房屋的结构线引导着观者的视线通往耶稣身上。这种运用构图来强化画面效果的方法，成功地突出了主体，吸引了观者的注意，从而表达了中心内容。

三、绘画是表现性的艺术

与再现性绘画长于描绘、注重表现现实生活相比，表现性绘画更多的是用变形或非具体的形式表现艺术家的主观世界。绘画艺术中的“表现”是在对客观事物观察的基础上进行的眼、脑、手的创造性组合，用艺术家的主观意志将点、线、面的形式组合成艺术形象，这也正与中国传统美学所强调的“诗言志”“诗缘情”的具有“表现性”的美学思想相类似。西方现代主义绘画和中国的水墨写意画都可视为表现性绘画。

通常，在表现性绘画中，现实因素不再成为绘画形象的标准，而是通过改变客观物象的形与色达成夸张的效果。艺术家在创作时根据自己的创作意图处理构图、形象、色彩，为了达到一种需要，可以不顾客观对象、自然规律。然而，即便如此，表现性绘画不仅注重展现主观世界的多方面性，还跟自然形象有着较多的联系，表现性绘画中的点、线、面、色彩常常是由自然形象提炼、加工而来。

一般来讲，在欣赏时，应多去体会画家的意图，必要时应对作品及画家作应有的了解。当然，对于多数表现性绘画而言，我们纯粹地从绘画语言就可以感受到一些东西。

西方表现性绘画艺术大师如凡·高、蒙克、达利的作品都具有这样的特性。例如，蒙克的《呐喊》，画中近处是一个极度变形的人物形象，这一形象的头部只是一个光秃的倒葫芦形。人物似乎处于某种压抑的、惊恐的心理状态下，依稀可辨的扭曲的身躯和手也

只是简约的外形。整个形象由于过度变形,我们不能用写实性绘画的标准去衡量画的是不是一个人。然而,正是通过这种变形、夸张的形象处理,画家很好地将恐惧紧张的气氛传达出来。画中的其他人物,头部边缘是旋涡状的深紫色和橘红色线,天空是大面积的红色等,都是一种令人躁动不安、窒息的搭配。桥上的扭动的色线又造成了一种不稳定性,桥尽头是两个影子般的人形——我们无法通过细节判断这些是什么形象,但完全可以感受到画家所要表达的思想——人的一种被压抑、心理负担沉重、对前途感到迷茫、精神处于崩溃边缘的心态。这依赖于色彩、线条等纯绘画语言的表达。

法国印象派后期画家凡·高的作品就是表现性绘画的很好例子。其中,他的《星空》这幅画,用扭曲的笔触、色块描绘夜空中流动的云、星星和月亮的光晕。树木、远山和房屋也是用类似的色线去表现,整个画面造成一种极其强大的运动感。凡·高的色彩搭配以对比色为主,他最喜欢用黄色,这使他的绘画常常给人一种强烈的躁动感。这实际上与画家的情绪、心态有关,画家正是通过运用主观的色彩表达出与命运、自我抗争的精神。凡·高后期的作品都具有这样的特质。

总之,无论是再现性绘画还是表现性绘画,都不是纯客观描摹现实,而是融注了画家的审美感受、审美情感和审美理想。即使是最写实的绘画,也要求画家在摹写客观现实时,不是单纯地摄取和反映,而是通过自己的意志和技巧加以主观的表现,达到主观与客观的统一。绘画家在对客观世界的观察、感受、理解和评价中,势必融入个人的修养、气质、性格、情思、才能等主观因素,按照美的规律进行艺术再创造,以概括化、个性化的外在造型抒写内心世界。即使是现当代的照相写实主义的绘画作品,仍具有绘画的这些素质。

四、绘画是平面的艺术

众所周知,绘画是运用色彩、线条、形体和构图等基本表现手段,在平面内(即二度空间内)反映现实美,表达人们的审美感受的造型艺术。它与雕塑、工艺美术、建筑艺术等其他的造型艺术有着共同的特征,都是通过静态的视觉艺术形象来反映现实生活,表达审美感受。但是,绘画造型不像雕塑、建筑和部分工艺品那样,占有三度空间,塑造立体的艺术形象,具有物质的实在性。它是在平面上描绘出具有一定形状、体积、质感和空间感的二度空间艺术,其艺术形象是虚幻的,只能从正面去观赏。但绘画运用透视学原理、明暗向背关系、色彩的浓淡冷暖变化等,却可表现物体的远近层次,使平面的画呈现出具有深度和立体感的空间效果。正因为绘画是在二度空间表现三度空间内容的造型艺术,因而就有它自己独特的审美意义。绘画的造型并不是自然实体的直接再现,也不是单纯的外形模仿,而是艺术家通过线条、色彩、明暗、构图(透视)等表现手段在平面上造成的一种视错觉。

此外,绘画还可以借助艺术家的想象并应用一些特殊的表现手法来突破时空的限制来表现艺术形象。在传统中国画中,绘画的这种特性表现得尤为突出。

从西方现代绘画开始,艺术家通过艺术实践,更加注重绘画艺术自身特有的平面性探索。现代绘画艺术从古典绘画的三度空间的立体效果朝追求二度空间的平面性发展,成为