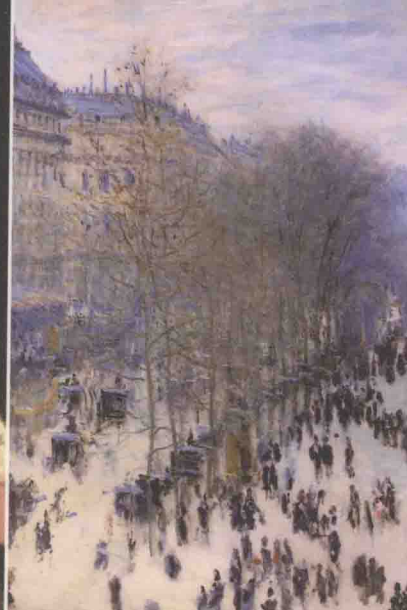

通识

大学通识教育系列教材

美术修养

刘能强 主编

高等教育出版社

美 术 修 养

MEI SHU XIU YANG

主 编 刘能强
副主编 李 瑛 胡佳音 谢 媛
林 玲 刘书亮 李 媛

高等教育出版社·北京

美 术 木 美

MEI SHU MU MEI

图书在版编目(CIP)数据

美术修养 / 刘能强主编. — 北京: 高等教育出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 04 - 041452 - 3

I. ①美… II. ①刘… III. ①美术-高等学校-教材 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 258213 号

策划编辑 张晶晶 责任编辑 张晶晶 封面设计 张文豪 责任印制 蔡敏燕

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 杭州广育多莉印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 18.25
字 数 390 千字
购书热线 021-56668419
010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
<http://www.hepsh.com>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.cn>
版 次 2015 年 1 月第 1 版
印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷
定 价 59.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 41452-00

伟大的民族以三种手稿撰写自己的传记：行为之书、言辞之书和艺术之书。欲理解其中一部，必以其他两部为基础，但尤以艺术之书最值得信赖。

——〔英〕约翰·拉斯金

序 美术与眼睛的修养

美术在艺术的分类中，通常被称为视觉艺术，也就是说美术是人的眼睛，因而美术可以说是专为人的眼睛准备的艺术。人们常说美色、美物、美景养眼，而美术饱含和集合了世间无数的美色、美物、美景，也就是说美术最大的功能是养眼，即美术是养眼的艺术。当面对美的色彩、美的形象及美的画面的时候，我们一般都会感到一种视觉的快感，或曰视觉的享受，这种享受还常常会焕发全身心的愉悦，我们把这种感受表达为“赏心悦目”。

一般生理结构的眼睛都具有视觉的机能，都会对客观外界的物象、万千形色产生视觉的心理现象。但相比较而言，人眼与一般动物眼睛的区别在于，人眼并不是单纯的形色信息接收器或传递通道，人眼极大程度上是一种意识化的感官。正是借助这种意识化的感官，人们才可能获取和建立起对客观世界的种种感性认识，进而形成对各种事物表象的美感，然后才有了人的思想和意识。古希腊哲学家赫拉克利特说：“眼睛是比耳朵更精确的证人”，古罗马哲学家西塞罗也说：“视觉是我们最敏锐的感觉”，意大利著名画家达·芬奇则相信人的80%以上的知识都来自视觉。在西方，视觉一直占据着极高的地位，甚至可以说古希腊哲学关于世界本源的思考就是建立在以视觉为主的感性经验基础上的。马克思认为，“感性”对人来说具有显著的优先地位，是一切科学的基础，因而“人不仅通过思维，而且以全部感觉在对象世界中肯定自己。”

人的感觉是十分丰富的，这些分门别类的感觉在人与自然界的复杂关系中发挥着不同的作用，从不同的方面支持人的全面自由发展。只有当人的感觉达到全面丰富，也就有条件实现人的自由全面发展，即人的全面解放。黑格尔说审美带有令人解放的性质，实际上是指人感性自由意义上的解放，这种解放了的感性，即充分人化的感性，是对人本质的肯定的感性，也是与自然界本质的全部丰富性相适应的感性。一句话，以人眼为首的感性是通过人们有意识的美的修养（富有审美经验和审美能力）才丰富和自由起来的。

美首先是一种感性的存在，是一种和人的感性或感性活动有关的存在。由于视觉的理解性，人的眼睛能够认知和把握对象事物的内在结构与外显形式，并能从中提取相对人来的意味，这种奇妙的“意味”就是我们通常所说的美的内蕴。从这个意义讲，美的产生很大程度上依赖于人的五官感觉，以及与五官感觉相关联的各种感性的心理活

动。能够辨识这种意味的眼睛，正是美的感官。在人的所有丰富感性中，由眼睛产生的视觉与耳朵产生的听觉是人主要的高级感觉，这是两种和自然界的美直接相关的感觉。马克思说，真是思想的最终目的，善是行为的最终目的，美则是感性的最终目的。

我们所说的美术与人眼的修养，就是这样一种关系：一方面，美术在愉悦我们感官的同时，可以使动物性的本能和感觉向人的感性转化和升华；另一方面，美术还要使那种抽象的、人本主义的理性还原为生动的、包含了人的精神自由和心灵解放的丰富感觉。一方面，人的眼睛需要美术的陶养，美术会滋养懂得美的眼睛；另一方面，被陶养起来的人眼会有非常灵敏的视觉阈限和审美阈限，即眼睛通过美术的陶养获得愉悦的同时，也丰富了观看方式，提高了视知觉的深度与广度。正如心理学家、艺术理论家、美学家阿恩海姆所言：“一切知觉都包含着思维，一切推理中都包含着直觉，一切观测中都包含着创造。”

人眼作为人的一种思维器官，在现代图像文化日益丰富，即所谓读图时代的今天，已越来越显示出其修养的重要性。本书所谈的视觉修养，主要是通过美术进行的修养。所谓美术修养，是艺术人文素养的重要组成部分。既然美术属于视觉的造型艺术，那么美术修养又是视觉形式的修养。人的视知觉，对形式的认识，属于人的感性层面，因而美术修养说到底就是感性修养。然而美学意义上，有修养的感性并不是单纯心理学意义的视知觉，事实上其中包含了无限丰富和深沉的情感内容，也就是说美术修养同时也包括情感修养。对于具有全面和完整素养的人说来，除拥有深广而强大的心智和理性之外，其感性也应该是丰富、深厚、敏锐而引人入胜的。

同时，美术作为一种视觉文化，是人类文化创造的重要方面，美术修养也是一种文化修养。在现代知识和文化社会，文化艺术作为社会政治、经济高度发展的最终归宿，已被国家，乃至普通民众视为立身、齐家、兴国，参与国际竞争的软实力。从一定意义上说，美术修养也是现代社会中人的素质竞争的软实力之一。

编者

2015年1月

上篇 你应该知道的美术

.....	第一章 美术的含义	2
	第一节 美术是什么	2
	第二节 美术是人类的一种感性-精神的生存方式	3
	第三节 美术与人的外部生活	5
	第四节 美术与人的内心生活	6
.....	第二章 美术的价值维度	8
	第一节 美术的精神与感性价值	8
	第二节 美术的教育与修心价值	14
	第三节 美术的社会与经济价值	22
.....	第三章 美术的属性	28
	第一节 美术的文化属性	28
	第二节 美术的审美属性	36
	第三节 美术的技艺属性	42
.....	第四章 美术的基本门类	49
	第一节 绘画——眼睛的盛宴	49
	第二节 雕塑——静止的舞蹈	61
	第三节 建筑——凝固的历史	71
	第四节 工艺与设计——生活的艺术	83
.....	第五章 美术的形式特征	94
	第一节 美术作品的构成要素	96
	第二节 美术语言的视觉性	110
	第三节 美术作品的空间性	112

.....	第四节 美术形象的造型性	124
	第五节 美术风格的多样性	125
.....	第六章 美术的内容范畴	140
	第一节 自然与神灵	141
	第二节 现世与彼岸	157
	第三节 历史与现实	168
	第四节 人生与世象	179
	第五节 情感与意象	186
	 中篇 你可能会误会的美术	
.....	第七章 美术的误区	200
	第一节 美术的标准——“像”？	200
	第二节 “印象派”的用法	204
	第三节 “抽象派”的用法	207
	第四节 油画与国画的前世今生	210
	第五节 人体美术——色情还是人体美	212
	第六节 艺术家与疯子	215
	第七节 外行看热闹	217
	第八节 美术的“美”	218
	第九节 价位与品位	222
	 下篇 你可能不知道的美术	
.....	第八章 美术的故事	228
	第一节 美术的萌芽与蜕变	228
	第二节 欺骗眼睛的美术	235
	第三节 神奇的艺术家	240
	第四节 美术作品传奇	273
.....	参考文献	279
.....	后记	282

上 篇

你应该知道的美术

第一章 美术的含义

本章要点：美术的含义。

学习目标：通过本章的学习，基本理解美术作为人们感性-精神的生存方式的意义。

第一节 美术是什么

美术，首先具有二维或三维空间特性，以可视形象供人观赏；其次，美术是利用一定的物质材料，如颜料、纸张、画布、泥土、石头、木材、金属等，塑造可视的平面或立体的视觉形象；第三，美术是通过线条、色彩、明暗调子等视觉性语言反映自然和社会生活，表达创作者思想观念和感情的一种艺术创造活动及其产品。“美术”这一名词始见于欧洲 17 世纪，也有人认为正式出现于 18 世纪中叶。近代日本以汉字意译，五四运动前后传入中国，开始普遍使用。

美术一词的使用过程，也是其外延逐渐扩展的过程，美术在中国还包括书法、篆刻、摄影和园林艺术等。近数十年来西方欧美等国家似已不大使用“美术”一词，而往往以“艺术”一词统摄其类。所以，依据艺术的美学原则，美术也称造型艺术；依据艺术形象的审美方式，美术又称视觉艺术；或依据艺术形象的存在方式，美术还称空间艺术。

美术究竟是什么呢？我们一方面似乎可以把这个问题追问到一个人迹罕至的地方，但另一方面它又清晰、具体地赋予我们的生存以赏心悦目的方式，赋予我们的日常状态以自由的意味。看看你的成长过程吧，也许你已经不记得了，但我知道你小时候一旦手

图 1-1 儿童的涂鸦之作

上有了类似笔一样的东西，你就会在纸上、地上、墙上肆意地胡涂乱抹，就像你天生就会呼吸一样，这也是你的天性。从那些率性的涂划中你会感受到一种生命的活力，这是你生命的最初表达，也正是这些线条使你知道了，你是可以在这个世界上留下痕迹的。不知从哪一天开始，你学会了画个圆圈来表示太阳，然后你慢慢自如地用那些线条画房子、画你的爸爸妈妈、画你的小伙伴，同时你还每天定时守着电视等着看永远都看不完的动画片，还有那些翻了一遍又一遍的儿童漫画和连环画，接着你似乎不需要学习就知道挑选自己的衣服颜色和样式，包括蓄什么发型、扎什么发式，这些你都认为对你来说是非常重要的。实际上在你以往的成长历程中，除了吃饭、睡觉，大多数时间你都是在那些线条、色彩和形象的陪伴下生活的。

第二节 美术是人类的一种感性-精神的生存方式

人，尤其是作为一个社会的人，在物质条件基本具备的情况下，在如何使自己的人生显得有意义，如何使生命成为自由而令人愉悦的历程方面所花费的心思，或许比在温饱方面所花费的心思更多。相对而言，人更乐意使自己的生存具有一定的精神价值和意义，可见人类的生存不同于动物的生存。人类的生存大致可以分为物质的生存和精神的生存这两种方式，而对于人来说，在满足了基本的物质需求之后，精神的生存更为重要，美术活动就是人类精神生存的方式之一。

人的精神生存方式大概包括三个方面：求真的理性生存，求善的道德生存，以及求美的感性生存。感性生存由于还融合了其他两个方面的内容，往往表现出更强烈的精神实质。所谓真，是人对于置身其中的物质世界的规律所进行探究、认识的一种智性行为；善则是人对社会生活的伦理、秩序，通过一定的规范所达到的愿望和理想状态；而美则是人类超越物质世界所获得的感性自由和精神解放。人们对真与善的追求，往往直接

与物质利益密切相关。无论是科学研究对物质世界规律的揭示、对宇宙奥秘的探索、对技术的发展,还是道德的约束和各种社会的法律、社会秩序的理想化规范,甚至各种政治、经济制度等,最终都是为了人类有一个发达舒适的、有丰富物质享受的、安定与和平的生活,这是人类物质存在所必需的基础,人类的物质生活越是丰富和发达,对真与善的追求也就越应该得到发展。

人在物质生存的同时,也十分注重感性享乐和精神愉悦,即在人最起码的吃、喝、住、穿等物质生存中,尤其是当人类物质财富相对丰富的时候,便显示出趋向于感性美和精神享乐。从这个意义上说,美是经由感性把握并体现为精神状态的一种生存价值判断。人的感性生活,就是一种求美的生活,是一种高级意义上的精神生活。精神总是要不断地对人类自身的存在价值、生存状态加以关注、追问、认定和评判。它作为人类超越自身物质性的自由状态,是建立在“真”与“善”的基础之上,可以体现在我们的一切衣、食、住、行等实际生活之中,甚至体现在科学技术和道德评价之中,而且这一切的标准就是美。于是,美就成为人类生存和生活的最高目标。

美,往往并不是一种抽象的、不可捉摸的东西,而是人们具体的感性—精神的体验。为获得感性满足的求美欲望,一般不会有物质功利的企求,而是表现为纯粹的精神向往。人的丰富的感性经目的

图 1-2 儿童画

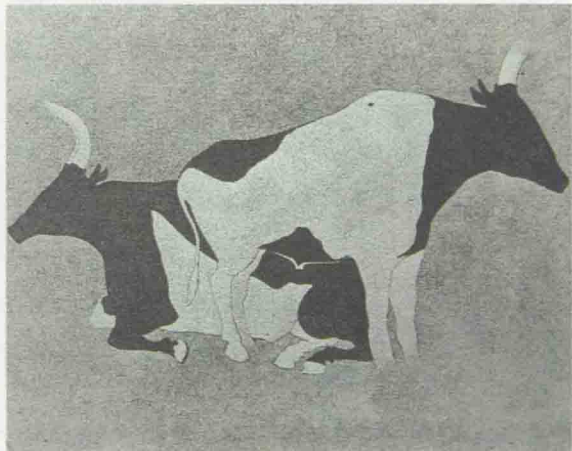

图 1-3 牛、岩画,利比亚,公元前 4500—前 2000 年

的内化,产生求美的内在欲望,这种欲望再经感性现实地外化为人的精神产品,以实现并证实人的精神生存的现实状态和理想状态。在那些人所创造的精神产品中,人可以很明确地感受到自己作为人生存的精神实质。因而美术等有利于人类感性充分舒展的艺术,就不仅仅成为人类精神生存的一个明显的标志,而且是人类与世界进行精神交流最适合的通道。同时美术还是一种直接依赖于人的感性器官来享受的精神营养方式,一直维持着人类从远古时代开始的生存。然后人以此为途径,吸取宇宙的精神能量,集聚起内在的创造力,并将这种力量通过丰富的感性放射出人的精神意志的光辉,以至养成一种人可以傲立于世界的感性—精神生存

的方式。

美术作为一种人感性-精神存在的方式,其内在本质即在于精神性。因为人通过美术而感性-精神地存在着,所以无论是创作者还是观赏者,都能够在美术中享受到感性的愉悦,精神的震撼和鼓舞,并因此而获得生存的能量和活力的补充。美术所指向的精神,是以马克思所说的“人的感性”为途径,体现为人对于客观世界高层次的需要,即在人与对象感性地建立起来的美的关系中所获得的“本质力量”的满足。

作为感性-精神生存方式的美术,其意义既体现在我们的整个人生,又体现在人类的整体生存之中。康德认为“自然向人生成”,然而,这仅仅是自然的初级目的,其终极目的,也是人的目的,即人向美生成,向自由生成。美就成为人的最高精神境界。

而美则不仅仅是漂亮、好看或使感官愉悦,“美是自由的象征”(高尔泰语),它标志着人的充分解放,更主要的是它使人的精神获得安慰,得到张扬。人的存在,最终要本质地区别于其他动物的存在,那么,精神则是人类超越其物质肉体存在的欲望、内在的冲动,即内在的本质生存。同时它又是通过感性对世界超越时空的把握,是人赖以生存,并使人类的生存获得永恒意义的支柱。也正是由于人的生存的精神性,使人的生命成为整个自然中最美丽、辉煌的形式。

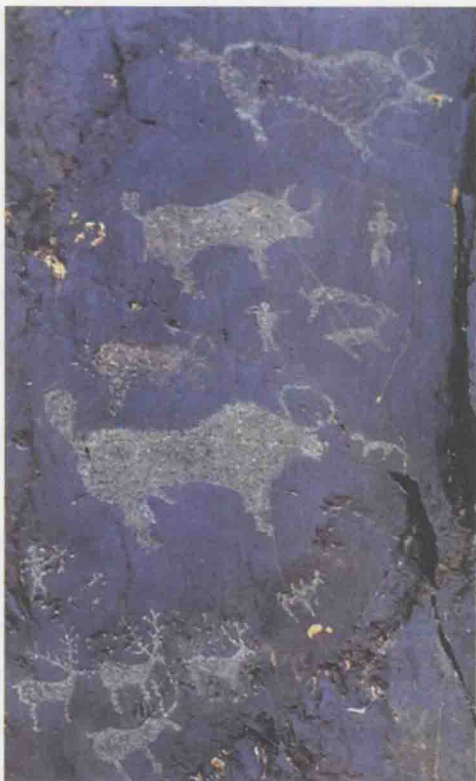

图 1-4 黑山岩画《狩猎图》,春秋至西汉

第三节 美术与人的外部生活

作为人的一种本质的内在需求,美术使人类得以感性-精神地生存。同时,人总是在一定环境中生存,总要与置身其中的外部环境发生种种复杂的联系,并且人的生存,不是在于对外部世界的被动适应,而是在对外部世界的自主把握中得以体现,而美术就是人类感性-精神地把握外部现实的一种方式。“因此,人不仅通过思维,而且以全部感觉在对象世界中肯定自己”。人总是要面对他置身其中的外部世界,并且以自己的感官和心灵去观照丰富多彩的外部世界,而这也正是美术的一个职能。

对于人来说，外部世界包括自然和社会，而人在自然和社会中的各种生产、消费等活动，就构成了人们全部的外部生活。人们在现实世界中的所见、所闻、所亲身经历的种种事和物都会在人的意识中有所反映，就像镜子所反映出来的现实物像一样。因而自然风光、日常生活以及社会的政治、经济、文化、军事等方方面面都会在美术中有所反映和表现。

我们说美术是人的外部生活的主观镜像，是说任何客观的现象反映到人的意识之中，都会由于人的个性、生活经历、学识修养等因素的参与而与实际的外部事实有所不同，都只是个人的主观映像。尽管是反映物质世界的普遍现象，但实际上任何反映都不可能是与原型一模一样、不走样，即使是一面没有其他因素干扰的物理镜子，我们从其中所看到的非常逼真的映像，其实也是现实的反像或镜像，何况人的意识映像要比镜子的机械反映复杂得多。

美术是对客观的外部现实的一种反映，无论我们有多么坚定的客观意愿，最终的结果都不可能做到对我们置身其中的外部世界绝对忠实。有一个经典的例子可以充分说明这一点：一次，画家路德维希·李希特与他的三位朋友一起面对同样的风景，他们约定各自画一幅画，试图不背离自然，尽可能精确地复写他们所看到的东西。结果是四位画家画出了四幅完全不同的作品，彼此的差异就如同四位艺术家的不同个性。所以李希特说，没有客观眼光这样的东西，形式和色彩总是根据个人的气质来领悟的。

尽管美术对外部客观世界的反映可能不是纯粹客观的，但并不是对外部现实世界的歪曲。美术作为我们把握世界的一种方式，其魅力也正在于它的这种主观认识和主观创造——这种对客观外部世界的“不忠实”。尽管从一定意义上说，美术是模仿的艺术，但其根本目的并不是照抄或机械地复写现实，而是要创造具有精神价值的艺术真实。因此要求艺术家对自己置身其中的这个外部现实有极其深刻和广阔的观察、体验和认识，并具有自己独特的眼光。

第四节 美术与人的内心生活

人不仅处于自然和社会环境中，有着各种外部生活的体验，而且还拥有一个神秘、丰富和广阔的内心世界，有着非常复杂隐蔽的内心生活。我们说美术是一种人们感性—精神的生存方式，更多是就人的内在精神生活需要而言的。人的精神生活包括从最原始、最强烈的本能欲望，到最高级的、超越物质存在的精神追求。

但人们的精神生活，并不是凭空产生和孤立经营的。事实上无论多么隐秘复杂的精神生活，都是由外部世界诱发的。我们需要把自己内心的丰富性，以及由内在需求所推

动的种种关于对世界的希望和理想、思想和情感，以那些可触摸、可感知、可阅读等方式呈现于外，去与同样是充满了无限奥秘的外部世界进行全面而深刻的往来，以获取足够的内心生活资源。因而包括我们自身在内的外部客观存在才是人的精神生活万古不竭的源泉。

美术作为人的一种生存方式，主要由美术家为引导。美术家能够以他非凡而独特的感受，具有洞察力的眼睛，以及他全部丰富的感性、智慧和热情，去与外部自然作各种信息的“贸易”。然

图 1-5 [英国] 卢西恩·佛洛伊德《椅子上的红发男子》，油画，1962—1963 年

后，他也同样是以敏锐的感性和真诚去触摸内心世界，把人的喜悦、愤懑、恐惧、悲哀等丰富而微妙的精神生活，以本质上超越了个体存在的方式，向自己和他人作视觉化的呈现，向他人传达生存的意义。他运用一些具有创造性的手法，组织和调遣线条、色彩或形状等生动的感性语言，并仍然是以那些具有象征意味的点、线、形、色，与外部自然和他人内心进行交流和沟通。

人的内在思想、意识、情感以及我们对生命的感受等都是无形且无法被感性所把握的。但是人的精神生活是在不断丰富着的，人的内心世界也像我们身外的宇宙一样在不断膨胀，需要得到展示和发表，以此获得平衡。而包括美术在内的艺术就是人类精神生活最好的呈现和释放方式。

思考与讨论

1. 以你自己的体会谈谈你对美术的认识。
2. 请尝试用你自己的方式描画一个你喜悦的表情。
3. 美术与人的生活是什么关系？试举例说明。

第二章 美术的价值维度

本章要点：美术是重要的艺术学科，在帮助人类构筑精神世界和建立知识体系上具有不可替代的作用。

学习目标：通过本章的学习，了解美术对人类发展的作用以及对个人修养提升的重要性。

艺术对我们人类认识世界具有建构性的作用。从第一次睁开眼睛，我们就开始感知和认识我们将要生活的这个世界。我们运用艺术语言交流感情、表达观念、传达心愿，这是整个人类历史中的基本行为。德国著名诗人席勒曾感叹道：“论勤奋你不及蜜蜂，论敏捷你更像一条蠕虫，论智慧你又低于高级的生物，可是人类啊！你却独占艺术！”

小时候，我们总能不假思索地用图画表达我们看到的事物，从来不怀疑那些用单线简单勾勒的、没有透视、没有体积的形象就是真实的。随着年龄的增长，这种敏锐和自信开始渐渐丢失。于是，我们必须像学语言一样，慢慢找回表达的方式。即便如此，美术原本应该是我们与生俱来的本领，是我们观察世界、表达看法的天然手段，是我们每一个人应该具备的个人修养。

第一节 美术的精神与感性价值

感性是人们与生俱来的辨别外界事物的能力，它是纯粹发自内心的、对待外界事

物的一种态度。当我们遇到某些事物的时候,我们的本能反应和不加思索的判断即是感性思维的体现。相对的,理性是一种后天养成的能力,对外界事物的看法和处理会经过全面的思考和评判,是基于正常思维结果的行为。人通过理性的思考而得到的思想、观念、概念与法则,即是理念,是人们按照事物的所谓内在逻辑或规律进行推理的结果。我们对世界的种种认识和判断常常都是通过推理完成的,而感性判断往往不需要任何中介的直观认知,类似所谓的直觉。

黑格尔关于美的本质的定义说:“美是理念的感性显现”,“艺术的任务在于用感性形象来表现理念,以供直接观照,而不是用思想和纯粹心灵性的形式来表现。因为艺术表现的价值和意义在于理念和形象两个方面的协调和统一,所以艺术去符合艺术概念的实际作品中所达到的高度和优点,就要取决于理念与形象能互相融合而成为统一体的程度”。那么,根据这个观点,我们就可以理解艺术家创作艺术作品的目的和意义,同时也可以借此判断艺术作品的好坏。艺术家用具有个性化的形象、色彩、笔触等创造独一无二的作品,表达其精神世界。这种形象和理念是不可复制的,因而工业化产品和复制品不具有这种价值。

关于艺术的感性价值,我们可以从艺术的生产和艺术的消费这两方面来讨论:

从艺术的生产,即创作角度看,艺术创作是艺术家(人)的感性潜能激发、升华的过程。举一个很典型的例子,中国唐代很有名的书法家张旭,他每次醉酒时便写草书,挥笔大叫,甚至将头浸入墨汁中用头书写,世人称他为“张癫”。酒醒后他看见自己用头写的字,也觉得非常奇异。他的狂草中寄寓了书者醉癫状态下忘乎所以的真实情感,以精熟的笔法尽情地抒发,可以说是艺术家感性潜能升华的极致。(图2-1)

艺术的消费则是人们潜在感性能力被唤醒的过程。我们从古埃及艺术中感受到永恒,从古希腊艺术中感受到庄严与静穆,从哥特式建筑中感受到神圣与崇高,从文艺复兴大师的作品中感受到人性的光辉。我们甚至还能从一些艺术品中感受到声音、气味、温度、速度等。因此,相对来讲,被艺术唤醒、培养和升华的感性,应是一种形式直觉,而这种形式直觉往往是人全面和完整成长的重要前提。

美术,从一定意义上说,就是人创造的具有审美价值、表现思想感情的精神产品。美术的创作和欣赏是一个复杂的精神活动过程。教育家蔡元培认为世界有两方面:现象世界和实体世界。现象世界就是物质世界,实体世界就是精神世界,是人类心理和精神的最后依靠、皈依。人与其他动物的根本区别就在于,人不仅生存于

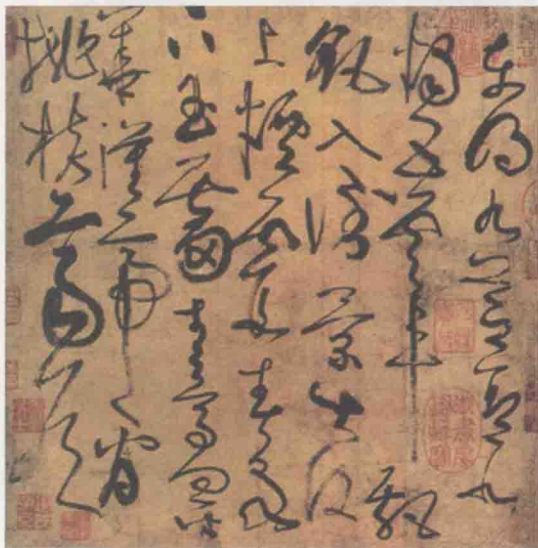

图2-1 (唐)张旭《草书古诗四贴》(局部),现藏于辽宁省博物馆