

中小学和幼儿园教师资格考试学习参考书系列

适用于初级中学教师资格申请者

美术

学科知识与教学能力

国试书业 / 教育部考试中心教材研究所 组织编写

巩 平 本册主编

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

中小学和幼儿园教师资格考试学习参考书系列

美术

学科知识与教学能力

适用于初级中学教师资格申请者

Meishu Xueke Zhishi yu Jiaoxue Nengli
Shiyong yu Chuji Zhongxue Jiaoshi Zige Shenqingzhe

国试书业 / 教育部考试中心教材研究所 组织编写

巩 平 本册主编

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

美术学科知识与教学能力/国试书业/教育部考试中心教材研究所组织编写;巩平分册主编.--北京:高等教育出版社,2011.11

(中小学和幼儿园教师资格考试学习参考书系列)
适用于初级中学教师资格申请者

ISBN 978-7-04-033566-8

I. ①美… II. ①国…②巩… III. ①美术课-教学法-中学教师-聘用-资格考试-自学参考资料 IV.
①G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 223967 号

策划编辑 王宏凯 责任编辑 柳秀丽 封面设计 陈方 版式设计 范晓红
责任校对 张小镝

出版	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120		
印刷	高等教育出版社印刷厂	版 次	2011 年 11 月第 1 版
开 本	710mm × 1000mm 1/16	印 次	2011 年 12 月第 1 次印刷
印 张	19.25	定 价	38.50 元
字 数	350 千字		

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 33566-00

编者的话

为加快我国教师队伍建设,推进教育事业健康发展,严把教师从业资质,自2011年起,我国开始实行由国家统一命题的教师资格国家标准化考试,并着手建立“国标、省考、县聘、校用”的教师准入和管理制度。新标准的出台,是贯彻落实教育规划纲要的重要举措,是建设高素质专业化教师队伍的重要任务,是建立健全中国特色教师管理制度的重要内容,对于提升教师队伍的整体素质,提高教师社会地位,吸引优秀人才从教,推动教育改革,具有重要意义。

为帮助并指导参加教师资格考试的人员以及即将从事教师职业的群体迅速适应新标准所带来的新变化,达到考试大纲规定的理论与实际能力水平,形成符合教师职业从业要求的教育教学能力与素养,教育部考试中心教材研究所、国试书业有限公司严格依据教育部最新出台的相关考试标准及考试大纲,总结之前各地实施教师资格考试经验,针对我国教师队伍建设实际要求和广大参考人员的实际需要,聘请教育改革及师资培训的国内资深专家学者策划、组织编写了本套《中小学和幼儿园教师资格考试学习参考书系列》丛书。

本套丛书以权威性、实用性、时效性、应试性为基本原则,紧扣考纲三级指标,全面解读考核知识点;采用实用的知识结构模式,以考核模块为单位,运用纲要式结构,以点带面标明各部分知识的内在关联,同时采用整体记忆,快速建立层次分明的知识体系;注重教师教育教学知识体系的构建、规律的探索 and 思路的创新,使学生在知识、能力、综合素质等方面都得到提高和发展;大量精选案例均来自一线老师多年的教学实践,突出对学习者的实际教学能力的培养;章末小结具有内容梳理和重点复习的作用;模块自测严格模拟大纲样题,旨在帮助考生提前演练,查漏补缺。

本书是为初中美术教师资格申请者编写的笔试用书。根据《初级中学美术学科知识与教学能力考试大纲》要求,全书分为美术学科知识、美术课堂教学设计、美术教学实施和美术教学评价方式四大模块。

模块一“美术学科知识”主要是美术基本理论,让考生了解中国美术和外国美术的发展脉络,了解各个时期重要的美术人物、美术风格与流派。知道美术主要

类别和技法理论,掌握《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》的主要精神和内容,了解美术学科教学的基本理论。模块二“美术课堂教学设计”,根据考纲要求,让学生了解教学设计方法,知道怎样规范地撰写教案,准确地设定和表述教学目标、重点和难点,合理地选择和运用教学资源,设计教学内容和教学过程,恰当地选择教学策略、方法和手段。模块三“美术教学实施”,让考生掌握初中美术教学的组织形式及基本步骤,恰当地运用教学策略和教学方法,准确地表述和呈现教学内容,有效地引导和组织学生的学习活动,并有针对性地对学进行学法指导及运用现代教育技术进行美术教学。模块四“美术教学评价方式”,让考生了解美术教学评价的基本类型和具体方法,合理运用多种评价方式,通过教学评价改进教学和促进学的发展。这些内容是考试大纲对考生的要求,也是初中美术教师资格考试的重要内容。

本书注重考生系统训练与提高解决实际问题的能力,结构严谨,要点突出,请每位参加考试的教师资格申请者务必认真阅读,通过模块自测题检验学习过程中自己的学习效果,及时强化,从而达到学习要求,以期顺利通过资格申请的笔试。

由于时间及知识水平所限,本书在编写过程中难免有不足之处,恳请社会各界人士和广大考生批评指正,以便我们继续努力改进。

编 者
2011年11月

目 录

模块一 美术学科知识

考试目标	1
内容详解	1
第一章 美术专业理论	2
第一节 美术基本理论	2
第二节 中国美术	9
第三节 外国美术	41
第二章 美术技法知识	59
第一节 美术的主要类别	59
第二节 美术基本知识	62
第三节 美术欣赏的方法与过程	80
第四节 美术创作(设计)的过程与方法	87
第三章 《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》解读	91
第一节 初中美术课程的性质	91
第二节 初中美术课程的目标	93
第三节 初中美术课程内容与教材	95
第四节 初中美术课程的教学、评价与资源	98
第四章 美术教学理论	104
第一节 美术课程的价值与目标	104
第二节 美术知识与课程	105
第三节 初中学生的身心特征与美术能力发展	108
第四节 美术教学设计、实施与评价方法	110
第五节 美术课程资源利用与开发方法	115

II 美术学科知识与教学能力

第六节 美术教师素质与能力要求	117
模块自测	121

模块二 美术课堂教学设计

考试目标	124
内容详解	124
第一章 美术教学设计与教案	125
第一节 课堂教学设计概要	125
第二节 教案的撰写	127
第二章 课堂教学目标的设定	131
第一节 课堂教学目标的依据和针对性	131
第二节 课堂教学目标要明确具体	133
第三节 课堂教学目标的检查落实	135
第三章 课堂教学重点和难点的确定	137
第一节 突出教学重点	137
第二节 解决教学难点	139
第四章 课堂教学结构和内容的设计	143
第一节 确定整体教学思路	143
第二节 划分具体教学环节	145
第三节 围绕教学目标梳理教学内容	152
第五章 课堂教学方法的设计	154
第一节 循序渐进法与板块并列法	154
第二节 如何设计导语和结束语	156
第三节 如何设计板书	158
第四节 如何设计作业练习	161
第六章 课堂教学资源的运用	163
第一节 课堂教学资源的开发	163
第二节 课堂教学资源的整合	164
第三节 教学设计(教案)的撰写范例分析	166
模块自测	174

模块三 美术教学实施

考试目标	180
内容详解	180
第一章 美术教学概述	181
第一节 美术教学的内容与特点	181
第二节 美术教学的基本程序和组织形式	183
第三节 美术教学常用的方法	188
第二章 美术教学的方法策略	195
第一节 有效组织学习活动的方法策略	195
第二节 美术教学的策略和方法	201
第三节 美术课程资源的开发与利用	217
第三章 现代化教学手段的运用	223
第一节 现代化美术教学方法概述	223
第二节 美术教学课件的制作与运用	226
第三节 初中电脑美术课程教学实施	235
第四章 美术教学案例分析	241
模块自测	250

模块四 美术教学评价方式

考试目标	255
内容详解	255
第一章 美术教学评价概述	256
第一节 什么是美术教学评价	256
第二节 美术教学的评价点	257
第三节 美术教学评价的功能	264
第二章 美术教学评价的基本类型	266
第一节 过程性评价	266
第二节 终结性评价	267
第三节 量性评价	271
第四节 质性评价	273

IV 美术学科知识与教学能力

第五节 诊断性评价	274
第三章 美术教学评价策略	277
第一节 自评、互评与教师评价相结合	277
第二节 注重纵向评价,关注学生发展	281
第三节 教学反思	283
第四章 美术教学评价案例分析	285
模块自测	291

模块一 美术学科知识

考试目标

美术学科的知识与能力。掌握美术学科的基础知识、美术创作和欣赏的基本方法,在初中美术教学中有效地加以运用;掌握美术学科教学的理论和方法,了解初中美术课程的性质和基本理念,运用《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》指导教学。

内容详解

本模块的内容分美术专业理论、美术技法知识、《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》主要内容和美术教学理论四个部分。

第一章美术专业理论主要包括:美术基本理论、中国美术和外国美术三个内容。通过对美术专业理论的学习,了解美术的价值,美术的造型元素及形式原理和美术的创作思想。而中国美术和外国美术的章节主要是让考生了解中外美术的发展脉络,每个历史时期的重要流派及代表性的艺术家和艺术作品,从而使考生在对美术史有宏观认识的基础上能进而把握重要的知识点。

第二章美术技法知识,主要包括:了解美术的主要类别及美术学科的相关知识;了解美术创作和设计的基本过程与方法;基本掌握欣赏美术作品的过程与方法。

第三章《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》的内容,是要考生掌握《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》的主要精神和内容,了解初中美术课程的性质、理念和价值,熟悉初中美术课程的学习领域,理解课程标准所规定的课程目标、教学内容及要求,运用课程标准指导教学,知道《全日制义务教育美术课程标准(实验稿)》有关教学、评价、教材编写、课程资源利用与开发等方面的建议。

第四章美术教学理论部分,让考生了解美术学科教学的基本理论,理解美术课程的价值与目标,了解美术课程与教材的意义、结构,知道初中学生的身心特征与美术能力发展的规律,了解对于合格美术教师的素质与能力的要求,熟悉美术课程资源利用与开发的方法,掌握现代教育技术,掌握基本的美术教学设计、实施与评价的方法。

第一章 美术专业理论

考纲提要

了解中外美术发展的基本脉络、重要的美术人物、美术风格与流派及美术现象,知道美术的基本理论。

——了解中国不同历史时期美术门类的主要成就。如:陶瓷艺术、青铜艺术、雕塑艺术、绘画艺术、工艺美术、书法篆刻、民间美术、建筑艺术等。

——了解西方从原始艺术到当代艺术的发展。如:洞穴壁画、文艺复兴时期美术、古典主义、浪漫主义、印象派、后期印象派、现实主义、现代主义等;各时期的建筑艺术以及现代设计艺术。

——知道美术的概念、性质和价值等基本理论。如:造型元素与形式原理、美术创作思想、美术的社会价值等。

第一节 美术基本理论

一、美术的社会价值

美术属于视觉艺术,即通常能够通过人的视觉感官而产生某种情绪化的作用,这是美术作品的特点,也是其艺术价值的一种体现。艺术是一种意识形态,而客观社会是艺术的源泉——社会生活经由艺术家的审美和艺术表现从而物化为美术作品。因此美术作品与社会生活有着密切的联系。美术作品所表现的题材所体现的时代精神,和满足群众不断期盼的创新要求,以及给观众带来的精神和文化上的享受,一定程度上体现了美术作品对社会的影响。

在观众对美术作品的审美活动中,就观众而言,美术作品就是审美对象,它的

审美价值只有通过观众的审美欣赏活动才能为观众所理解、接受。一件美术作品越受观众喜爱,它的审美价值就会越高,对社会的影响作用就会越大。

由于美术与社会生活联系的广泛性以及美术创作的多样性,美术的社会功能也不是单一的审美功能,而是体现在多方面的。概括地说,美术主要具有认识功能、教育功能和审美功能。

(一) 美术的认识功能

美术往往通过典型的形象反映生活,欣赏者从不同的美术作品中认识不同时代、不同国家、不同民族的具体生动的生活情景,从而认识真理、认识历史、认识现实。这就是美术的认识功能。

过去的时代一去而不复返,但只要有艺术包括美术作品留存下来,后人就可以通过这些作品认识那个时代。我们可以从周口店遗存的石器或阿尔塔米拉的洞窟壁画中认识原始社会的狩猎经济,也可以从马王堆汉墓帛画中认识我国早期封建社会的文化、信仰和统治阶级的奢侈豪华的生活。可以说任何真正的美术作品都具有不同程度、不同性质的认识功能。戈雅的著名油画《1808年5月2日的起义》和《1808年5月3日夜枪杀起义者》等,可以让我们了解当时西班牙马德里人民反抗侵略者的悲壮斗争生活,从而认识正义、认识真理;米勒的作品又可以使我们了解法国19世纪农村的生活情景和农民的命运,从《拾穗者》、《播种者》、《晚钟》、《牧羊女》、《扶锄的农民》等作品中,我们可以了解法国农民的淳朴性格、他们的劳动生活和精神状态,进而可以认识一个国家、一个民族和一个时代。

美术认识功能除了体现在美术作品所描写的对象这一个层面以外,实际上还体现在美术这种特殊的描写方式,也就是语言形态中。这可以从两个方面来理解:首先,美术作品一旦被创作出来,就具有了超越时空的可能性,不同时代的历史,不同民族的精神也就会因此而有可能被保存下来,成为后人认识的对象。其次,美术作品的形式,比如说它的风格样式、结构特征等也可以成为人们认识一个时代、一个民族、一个主体精神面貌的依据。比如我们能从古埃及与古希腊雕塑风格样式的巨大差异中看到两种不同社会制度、思维方式、宗教信仰的不同视觉表达方式:古埃及的雕塑风格刻板、平直,显然与其专制的社会结构有关系;而古希腊雕塑所表现出来的“高贵的单纯”和“静穆的伟大”的形式意味则反映了古希腊民主政治制度的特征。所以,我们不仅能通过美术作品所描绘的对象来认识世界和历史,而且还可以从美术把握对象的视觉方式中认识一个民族的精神和一代人的生活等方面的内容。

(二) 美术的教育功能

美术的教育功能,在我国古代画论中历来都受到重视。如东汉王延寿就认为绘画的作用就是“恶以诫世,善以示后”,魏曹植说:“存乎鉴戒者图画也”,谢赫在

其著名画论《画品》中一开头就提出了“图绘者，莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴”的艺术功能论等。这些画论作者都非常强调艺术的政教和德教功能，主张美术作品要有思想性，要能教育人们服从本阶级的道德规范。

美术之所以能产生教育作用，是因为美术家们在创作过程中，不仅反映现实，而且还会对现实生活作出评价，由此提出自己的理想和愿望，表达自己对人生与世界的体验和感受。当然，美术的教育功能并不是通过概念化、公式化的说教方式来实现的，因为美术作为一种语言形式，不是用逻辑推理的方式来证明一种观念、一种道德的正确性和有效性，美术作品中的视觉形象也不是披在某种道德观念和真理上的一件外衣。这意味着，在美术作品中形象与观念，包括道德观念应水乳交融地结合在一起才能真正起到教育人们的作用。

美术的教育功能在不同的美术种类和形态中会有不同的侧重和表现。在有些作品和种类中，比较容易注入思想、道德方面的内容，而有一些，比如说中国山水画则很难在这一方面有所作为。所以我们应该从比较宽泛的意义上来理解美术的教育功能。我们认为，从整体和最根本的意义上来说，美术作品的教育功能体现在它能使人们对自然、社会、人生、他人与自我采取一种伦理态度。这种态度首先意味着对人类社会中美好的事物与正义的事业的热爱，对进步的信仰，对真理的追求，就像我们能从德拉克洛瓦的《自由神领导人民》，达·芬奇的《最后的晚餐》，米开朗基罗的《最后的审判》，董希文的《开国大典》等类似的作品中所感受到的那样。其次，这种态度包括对生命的崇敬，对苦难的同情，对罪恶的愤慨。如古希腊的雕塑《维纳斯》、米开朗基罗的人体艺术、罗中立的《父亲》、王式廓的《血衣》和毕加索的《格尔尼卡》等，就能唤起人们的这些感情。而像李可染的山水画，齐白石的花鸟画的教育功能则体现在它们能使人们更热爱自然、生命和生活。至于那些充满幽默的漫画，也可以使人们在对待人生的各个方面有一种宽厚豁达的胸怀。总之，美术的教育功能体现在各个方面，对此，我们不应做狭义的理解。

（三）美术的审美功能

美术除了认识功能和教育功能之外，还有一个更重要的功能——审美功能。科学可以使人们认识抽象真理，美术则能使人认识形象的真理，而且同时能够激动人的情绪，使人产生美的感受与感动；科学可以作用于人的理智，艺术则不仅能作用于人的理智，同时还能作用于人的感情。艺术的这种不同于科学的特殊作用即美感作用，或叫审美作用。我国古代的文艺理论家也非常重视美术的审美功能，如宗炳的“畅神说”，姚最的“悦情”说，张彦远的“怡悦情性”说，都不同程度地涉及了美术的审美功能。的确，优秀的美术作品都有一种魅力，使人欣赏时能够完全迷恋，整个心情、精神都感到非常愉快和满足。这种魅力或特殊的美感作用，从根本

上说,就是因为优秀的美术作品中有美,美术中的美可以唤起人们的美感,美术的美感作用正是由美术的美所决定的。

关于美术的审美功能,我们可以从如下几个层次来理解。首先,在美术的认识、教育功能中,实际上已包含着审美的作用。比如说美术作品中表现出来的对自然的热爱、对生命的崇敬、对真理的追求本身就已有着“愉悦情性”和“畅神”的审美因素。其次,从美术作品的形式角度看,美术的审美功能更是体现在不同的美术形态中。比如说实用美术,不仅使人们的衣食住行实用、方便,而且有着美的外观。虽然在生活中,人们不会有意识地时刻关注这些围绕着他们的美的形式和形态,但这些美却以一种整体的和谐气氛感染人们的情绪,使人们愉悦和心情舒畅。在纯粹为了人们的精神享受而创作的美术作品中,包括优美、崇高、怪诞等多种形态,可以肯定地说,他们给人们的审美享受也是有很大区别的。

(四) 美术的三种社会功能之间的关系

我们说美术具有认识功能、教育功能和审美功能,但并不是说美术中的某一类作品是以认识功能为主,另一类作品是以教育功能为主,第三类作品则是以审美功能为主。实际上,美术的认识、教育、审美三种功能的关系,正如美术中的真、善、美三者的关系一样,是一个辩证统一的关系。

美术的认识功能基于对现实生活的真实反映,真实性是美术作品的基本要求,缺乏真实性的作品也不可能帮助人们正确地认识生活的真理。但艺术的真,既不同于普通实际生活的真,也不同于科学的真,它既是现象的真,又是本质的真,既是形象的真,又是典型化了的真。这种显现着真理的本质的现象或典型的形象,也就是美术的美。而美在一定条件下总是要引起人们的美感,所以,美术的认识功能总要通过审美功能才能得以实现。一件枯燥无味、不能引起人们美感的美术作品,也不可能帮助人们认识任何生活的真理,起到美术的教育作用。但反过来说,美术的审美作用又都包容着认识功能与教育功能。有人认为山水花鸟画的社会功能主要是审美功能,而认识功能和教育功能是不重要的,在这种情况下,美术的审美作用有其独立的意义。这种理论上的偏差根本在于对美和美感的片面看法。事实上,一切好的、健康的或者说美的美术作品,除能给人以美感以外,还都对人们有一定的教育意义。一幅好的山水花鸟画,不但能使人悦目,而且会给人以理智的满足,使人更好地认识自然的美,领悟美术家在美的艺术形象中所要表达的淳真的思想感情,并在美的享受中受到教育。人们在欣赏齐白石的作品时,除了欣赏画家那鲜明的色彩和简洁的笔墨(形式美)之外,更欣赏画家在作品中所倾注的对生活的强烈的爱和淳朴的思想感情(艺术家的个性美),在欣赏美术作品的同时,欣赏者的艺术情趣和生活情趣也受到影响,即从中受到了教育。

二、美术的造型元素与形式原理

(一) 美术的造型元素

造型元素主要有点、线、面、体块与空间、光与色、质地等。在艺术造型中,如能很好地利用这些要素,将使作品更具魅力。因此,我们必须认识了解造型要素及其功能。

点:最小的视觉单位,包括各种不同形状的点,能成为注意中心并确定结构以及组成体面。我们可以运用点的组织,使画面产生疏密有致的变化,富有节奏感。

线:可看作点运动的痕迹,有方向和运动感,可以表达情感,限定形状,表现质地和描绘阴影。

面:由长度和宽度构成的平面形,面的形成有三种方式:线的包围、分割和表面色、质的变化。面可以分为几何形和自由形两大类。

体块与空间:体块即长度、宽度、深度三维空间的占有形式,或者说是由长度、宽度和深度构成的主体形。空间指物体间的远近层次关系和包容关系。比如雕塑具有实在的体积和空间,而绘画艺术,则是在平面上创造体块与空间的幻觉。

光与色:有光才有色,视觉世界是由光显示出来的。色彩的正确表现能使画面获得真实感。不同倾向的色彩还能给予我们不同的视觉和心理感受,引起情绪的变化,如红色能给人以温暖、刺激的感受,蓝色则可能给人以冷、宁静的感受。

质地:通常指的是某种材料的结构的性质。

(二) 美术作品的形式原理

在美术作品中,形式主要指形状、线条、构图、轮廓、音韵,节奏旋律等感性外观。从艺术构成性的角度看,“形式”是美术的基本性因素。对任何美术家而言,如果不能将现实及其头脑中的意象、理念通过一定的形式表现出来,艺术品就不可能形成,所以说形式是构成美术作品的最基本的要素。罗丹的雕塑、毕加索的画,正是“形式”将艺术品元素组织成一个完整的整体,使他们的艺术具有无限的生机和无穷的魅力。画家用线条、色彩来构思创作,雕塑家要把他脑中的意象实际体现出来,就必须依靠体积、结构、块面、比例、轮廓、尺寸等雕塑形式因素为媒介。

美术首先是以它的形式结构存在,并以此种存在方式为知觉感知。在美术作品创作中,人们常将颜色、线条、构图、尺寸、动态等表现手段称为形式,美术家运用独特的形式来进行艺术创作,从而使得这门艺术具有独特的美学特性和艺术特征。在20世纪20年代初,罗杰·弗莱将绘画形式具体归纳成几个方面的因素,即线条的节奏、团块、空间、光影、色彩、比例、尺寸、肌理、结构等因素。形式主义批评家罗杰·弗莱关注“触及到我们的眼睛”的东西,即“作品本身”。他将艺术作品本身及其形式视为一个能够激发人的美感的有机整体。罗杰·弗莱认为,真正的画家不

受理性认识和实际价值的影响,而是用儿童一样的眼睛表现世界。中国的美术批评也注重形式上的“神韵”,注重作品形式中的韵律与节奏。

早在 2000 多年前,亚里士多德就强调了“形式”的作用,他指出一切事物的成因有 4 种:材料因、形式因、创造因和动力因。“形式因”就是赋予质料以形式,使事物由潜能转化为事实。他揭示了这样一个真理:形式在美术的构成中具有无穷的、神秘的魅力。在西方绘画史上这一点表现得更为明显,每一位艺术大师都以其独特的形式表达着他对世界、人生以及艺术的理解。如毕加索,他始终以令人惊叹的勇气和智慧进行自我超越,不断进行着形式的创造和革新,正是在形式上的不断探索和超越,毕加索的艺术才得以常新。美术的形式不仅使艺术成为可能,而且美术形式的点、线、面、色彩、节奏等都具有独立的美学意义,具备自身的美学特质。中国的文人画等经典艺术之所以面临改革的景象,原因之一就是它们已成熟为一种“范式”。在中国画中,朴拙浅淡的线条,墨色淋漓的色彩,它本身就意味着某种淡远素朴的情怀或豪迈放达的情感。

美术形式处在不断变迁、演化的过程中,形式使得艺术多姿多彩,同时它又使人们形成了特定的、程式化的审美习惯。其实无论形式如何发展变化,它对艺术发生作用的方式不外两种:一是有机形式,一是抽象形式。用柏拉图的话说,就是相对形式和绝对形式。形式的审美意味,不只表现在它使人的感官得到愉悦,还表现于在移情的作用下,虽然它本身是纯粹的形式结构,但这结构可以具备生命形式。阿恩海姆将这种现象称为“异质同构”,即感知形式表达出的内容与心理情感产生同构,因而具有情感力量。从这一角度说,纯粹形式美的意味,是离不开社会性的心理情感的,它表面上是感官的愉快,其实质是情感心理的积淀。形式的美感是感官上的愉悦,但每一种形式,都蕴含着一定时代的审美文化的趣味。西方巴洛克、洛可可的美术形式风格,都与当时的时代审美风尚分不开,社会通过艺术形式层诉诸感知,构造着时代社会的心理本体,同时,反过来说,这一时代的社会心理情感本体,也就凝练地呈现在艺术作品的形式感知层中。正是因为形式本身蕴含着一个时代的文化风格的审美意味,美术家在追求纯粹形式美感的同时,必须努力增加它的历史文化内涵,使形式的美感更隽永深沉。

三、美术的创作思想

不同的艺术流派以及艺术风格,其创作思想之形成都是不同的。

如现实主义的创作方法,则是利用典型的艺术形象,真实地反映生活本来的面目,是艺术史上最具影响力的创作方法之一,具有较强的生命力与较大的包容性,它的主要特征是艺术描写的真实,艺术形象的典型,以及思想的倾向性和感情的隐蔽性;在表现方法上利用朴素的艺术语言,客观写实的叙述与描写,冷静细腻地刻

画人物和事件,从而构成了现实主义的外部特征。现实主义的描写真实表现在重视细节的真实,生活是由无数细节构成的,细节失真艺术形象就会失真。想象与虚构也要符合生活逻辑,作品中应由生活本质占支配地位,艺术形象要按照自己的逻辑而不是按艺术家的愿望生活。

除了现实主义创作方法以外,在美术史上比较有影响的创作方法还有:

古典主义创作方法。所谓古典主义,是欧洲封建社会向资本主义过渡时期产生的一种创作方法或艺术思想。它的主要原则是,要求美术创作忠于自然又合乎理想,强调复古,主张模仿古代希腊、罗马的艺术风格,甚至采用古代题材来表现艺术家对现实生活的态度,在创作上有许多严格的规定和“法则”。这种创作方法有一定的现实主义因素,但又有较大的保守性和封闭性。

自然主义创作方法。自然主义作为一种艺术思潮和创作方法,产生于19世纪的法国,后来波及欧洲各国。它的基本原则是,追求现象的真实,要求典型化,以生物学和物理学的角度来认识自然、社会和人。自然主义对于文学和美术来说,其表现形式和意义都有所不同。被称为“自然主义”的米勒的绘画,实际上更符合现实主义创作原则。而只追求眼睛所看见、所感受的印象主义和点彩派美术,其所遵循的思想原则倒是真正自然主义的。

浪漫主义创作方法。浪漫主义与现实主义一样,是人类美术发展史上最有影响的基本创作方法之一。它的基本原则是,按照理想中认为应该如此的样子来描绘生活,即理想地描写对象或描写理想化的对象。它在反映现实上善于表现对理想世界的热烈追求,更多地使用想象和象征的手法塑造形象,注重色彩和情感的表现。德拉克洛瓦的《自由神引导人民》是浪漫主义美术的杰作,它集中体现出浪漫主义的各种思想原则。浪漫主义与现实主义两种创作方法虽然思想原则上有所不同,却不是截然对立的,它们只是在主观与客观、表现与再现、理智与情感、理想与现实等问题上侧重点不同而已,彼此是可以相互包容的。

西方现代主义美术,虽也有“主义”之称,却没有一种与之相应的统一创作方法。西方现代主义是20世纪初以来各种美术思潮和流派的统称,它们大多数比较重视形式,重视表现,重视美术自身的艺术语言,又比较忽视现实,忽视理性,反对再现。这是从总体上讲的,并不是每出现一个新的流派就相应有一种新的创作方法。如达达主义、行动艺术、事件艺术、偶发艺术、概念艺术、身体艺术等,是连艺术本身也要否定的,自然谈不上什么创作方法,其主张“艺术即是非艺术”的思想观点也是在艺术领域之外的。应该说,西方现代主义美术,在世界范围内,特别是在西方世界范围内来讲,是20世纪的主流美术,其中有些学派、有些美术家的某些作品,也确有一定的认识意义和审美价值。它的产生和发展,自有其特殊的历史背景、时代背景和复杂的社会原因,这些背景和原因以及它的许多理论和实践,都有