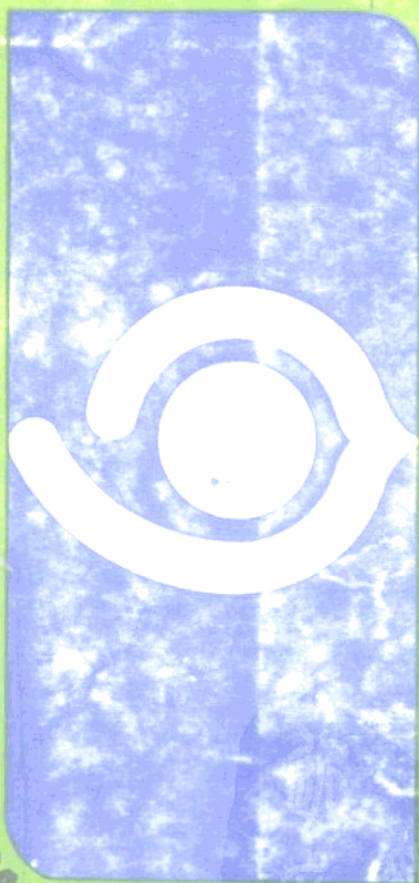

给你一双审美的眼睛

杨建滨

GEI NI YI SHUANG SHEN MEI DE YAN JING

湖北教育出版社

131085

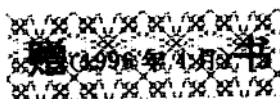
B83
95-5

给你一双审美的眼睛

杨建滨

湖北教育出版社

田胜立
北京印刷学院

(鄂)新登字 02 号

给你一双审美的眼睛

杨建滨 著

*

湖北教育出版社出版、发行

(430022·武汉市解放大道新育村 63 号)

新华书店湖北发行所经销

通山县印刷厂印刷

*

787×930 毫米 32 开本 6.5 印张 2 插页 110 000 字

1993 年 2 月第 1 版 1993 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7—5351—0922—5/G·697

定 价：2.45 元

目 录

第一篇 引 言

- 1 “羊大则美”和幸运 1
- 2 美是赞叹和欢笑 3
- 3 欣赏也难也不难 5
- 4 生活处处显示美 7
- 5 积跬步至千里 9

第二篇 “业余大使”的画

- 1 画——文明的极致 12
- 2 并非专业 14
- 3 买不到的修养 16
- 4 孩子们的伟大发现 18
- 5 绘画美是不断形成的 20
- 6 绘画的魅力 23
- 7 它们交融了 25

第三篇 维纳斯的胳膊断了

- 1 话题的开始 27

DN06/22

2	幸亏没有装上双臂.....	29
3	带着残缺的维纳斯.....	31
4	可怕的残缺.....	33
5	残缺与联想.....	35
6	一双无与伦比的手.....	37
7	残缺不是最终目的.....	40

第四篇 《泉》的生命长存

1	北京人怎么了.....	42
2	古希腊人点燃的圣火.....	44
3	理想和高峰.....	46
4	两幅大同小异的画.....	49
5	“受约”的困惑.....	51
6	一个“坦露”的故事.....	53
7	“猛兽”并不可怕.....	55
8	《泉》的生命长存.....	57

第五篇 踏花归去马蹄香

1	工欲善其事 必先利其器.....	60
2	以“诗为媒”.....	62
3	“推”出来的意境.....	64
4	山水是母亲.....	67
5	画以载人.....	69
6	传神的眼睛.....	72
7	有笔有墨谓之画.....	74

第六篇 画被抽象之后

1 从空白的空间谈起·····	78
2 一个现代的豁口·····	79
3 不仅仅是习惯·····	80
4 《蒙娜丽莎》与《构图》·····	82
5 两种眼光两样情·····	84
6 可贵的想象力·····	86
7 “抽象”也传达感情·····	87
8 毕加索说“脚”·····	89
9 都有一种权利和选择·····	91
10 艺术不会永恒不变·····	92

第七篇 色彩美的创造

1 黄颜色的诱惑·····	95
2 万紫千红总是春·····	97
3 色彩的创造者——光·····	100
4 色彩美在我们生活中·····	103
5 促生和促死的色·····	106
6 属于你不属于我·····	109

第八篇 话说服装美

1 着装自有难说处·····	113
2 也有自己的语言·····	115
3 “黑”的和谐·····	116

4	重要的因素是个性	118
5	传统的“长袍大褂”	120
6	一点启示：改是创造	122
7	牛仔褲的困惑	124

第九篇 高高的故宫台阶

1	从半坡到故宫	128
2	“天不变”	130
3	故宫的美	132
4	象棋的一点启示	135
5	传统建筑的四个特点	137
6	建筑是艺术	139
7	具有第三度空间的塔	141
8	踏上新的台阶	143

第十篇 活着的兵马俑

1	一个考古的发现	145
2	面向东方的气势	146
3	封建的印记	150
4	陪葬的命运	153
5	一样和不一样	155
6	黄土高坡的思索	157

第十一篇 扑向太阳的人

1	金色的向日葵	160
---	--------------	-----

2	师造化和对景写生	163
3	自然美是什么	166
4	自然的奴隶和主宰	168
5	列维坦哭了	170
6	印象中的太阳	171
7	生命之树长青	174
8	我们同属自然和太阳	177

第十二篇 “设计”的魅力

1	魔水——健力宝	179
2	工业设计——时代的宠儿	181
3	关于“包豪斯”	184
4	街头的电话亭	185
5	漫话汽车	188
6	设计中的“误会”	189
7	创新——设计的生命	192
8	并非结束的话	194

写在后面	196
------------	-----

第一篇

引言

1 “羊大则美”和幸运

美这个字,据说是古代造字者依据羊和大合并而构成的,字源来自对羊羹的品味。于是,有了“羊大则美”这一说法。

品味,是一种享受。

欣赏,是一种快乐。

审美,是一种愉悦。

品味、欣赏、审美是人的重要活动,它们与我们的生活有着千丝万缕的联系。

许许多多的专家学者们曾为创立“美”的体系和构架付出了艰辛的劳动,而更重要的是,更多更多的人为寻求“美”的生活付出了艰辛的劳动。

在每一个看似单调甚至是枯燥乏味的定义或原理里都渗透了一代又一代人的心血。正是这些心血把“乏味”变成了“有味”,变“有味”为“回味无穷”。

在人类漫长的历史长河中，人从自身发展的一开始便在生息繁衍、刀耕火种的岁月里萌发了对美的向往和意愿，那些被历史遗留下来和没有遗留下来的椎刺、甲骨、石刻、壁画，成了艺术史前的“艺术”的最好见证，或多或少的烙上了“美”的印记，让后人从感叹中获得启示。

客观地说，作为后人是非常幸运的，作为现代人又是幸运中的幸运人。

这个幸运包括两个方面。

一是他们有创造并享受现代物质文明的可能和权利：把两个木轱辘的手推车改变成四个或更多橡胶轮胎的汽车，去体验工业社会的发展速度；足不出户，利用四通八达的电话去品尝信息时代的滋味。一切都变得更实用、更方便、更舒适和愉快。这就是人们通常所说的“物质文明”。

二是他们有去创造和欣赏过去和现在人类科学、文化精英们种植的各项成果，并在这个丰厚的基础上更有作为的去扩大这种成果的权利和可能。陶冶情操，优化品格，去汇集“真、善、美”，唾弃“假、丑、恶”。这就是人们通常所说的“精神文明”。

历史就是这样厚爱现代人。

历史既然把人类美好的文明宝库交给了我们，那么，我们就是继承者，同时，我们又应是创造者。在继承和创造之间便摆着一个学习研究、开拓进取的新课题让我们去履行一个现代人的责任和义务。

2 美是赞叹和欢笑

美究竟是什么？

有一百个人就会有一百种美，不同程度的、不同性质的、不同区域的。这好像“有一千个观众就有一千个哈姆雷特”。

但，美毕竟是有规律的、有价值的、有范围的。我们承认稻穗是美的，金灿灿的，给人以果实感和自然美，更重要的是它使人的生命、生活不能离它而去。然而，不能给人以生命、生活维系的鲜花却得到更多人的普遍喜爱，它能装饰和美化生活、表达心愿和爱情，而稻穗呢？它不能。

谁更有价值，谁更具美好，不可一概而论。

就美的范围而言，它包括：社会美、自然美、艺术美。

就美的规律而言，它揭示美的现象形态的各个方面，揭示美的现象形态的总体性质和它的内部联系。

就美的形式而言，它和形式美既有联系又有区别。如线条美、色彩美、形体美等等。

.....

还能排列出很多很多关于如何美的说法。我们通常把人类知识分为两大类：自然科学和社会科学。在社会科学这一大类中它包括哲学、经济、法律、艺

术等；在艺术中它包括音乐、戏剧、影视、舞蹈、美术等。

美术则包括了工艺、绘画、雕塑、建筑这四个类别。就绘画而言又成为油画、国画、版画、连环画、招贴画等品种的总称谓。真是五花八门、绚丽多姿，各具特色又互相联系。由于美术是以可视的形象为创造依据的，故人们又常常称美术为空间艺术、造型艺术和视觉艺术，成为“美”的大观园中的一支极为鲜明的花朵而呈现在人们的面前。

人类的美就是这样互相吸引、互相补充而形成一张完善又充满魅力的知识之网。那么，我们怎样去编织这“美”的网呢？

有人说：“画亦有道”。

一切艺术都可分为可教和不可教这两部分。

什么是可教的呢？它的基本知识。如那些定义、法则、语汇、图式、技法等等，对它的“编织”靠勤学和苦练，靠工力和时间。

不可教的是那些真正由自身的“悟”所迸发出的独特发现和杰出创造，这一点人们通常用“才”来解释，用“只可意会不可言传”去感受。在美国学习电影艺术的陈冲曾说她从她的教授那里学到了许多东西，尤其是技法。这位教授说：我能教给你们一切，但无法教你们“感情”和感情发挥的方式，在这一点上，我没有权利。

这个“权利”在哪里？在你自己手中。

那么,美究竟是什么?

美就是你表达愉悦时的一声赞叹。

美就是你获得愉悦时的一次欢笑。

是人主体意识存在的反映。

它既表示了感官愉快的强形式,又表示了伦理判断的弱形式。

美,不仅仅是艺术、美术,而美的欣赏并得到来自审美对象的愉快又往往从真正的艺术开始,从美术作品开始。

3 欣赏也难也不难

美术作品是艺术的主要品类之一。

美术作品的美,几乎囊括了艺术美的各种主要因素。

一幅美术作品放在我们眼前,甲说,画的极好。从构思立意到构图设色,从表现形式到技法运用,看的津津有味。乙说,是不错。但很难从那个方面去分析或欣赏其中的内涵。丙说,看不懂。绝对没那份闲心和工夫去费那个神。

怎么才能看得懂,又如何去欣赏呢?

看画和画画一样,也难也不难。

两个同时看画的人,即使在经历、职业、年龄诸方面相同,观画后的感受并不一定相同。不同主要在

兴趣和修养。

两个同时学画的人，即使在时间、工力、教师诸方面相同，几年后的水平却有差别，这主要是悟性和感性的不同。

有的人有一肚子的学问，上可通天文、下能知地理，然而面对艺术、对一幅普普通通的画发生不了兴趣，产生不了共鸣，辨别不了优劣，你能说这不是一件遗憾的事情吗？

研究“硅谷”尖端科学，需要具备“硅谷人”的专门知识和技术。

作为生活中的人，应该是全面合理发展，多一点文化修养和艺术情趣。

我们都应该有一双审美的眼睛。

绘画同其它任何学科一样，除了具有自己的特殊性，也有着自己的规律可循。它用自己的材料（如色、纸、笔）、手段（画、雕、刻）等条件去塑造形象、深化意境、把握情节。当我们努力地去了解它的门道和特点，当我们把工力和才力双双投入进去，就能去感受、去理解、去欣赏。只要开始了这个“循序渐进”。一般的眼睛终究会成为一双审美的眼睛。并且，一旦拥有，其乐无穷。

“操千曲而后晓声，观千剑而后认器”。

只要我们多看、多思、多比较、多观察，久而久之自然可以了解和认识美术作品的奥妙之处，走入艺术宫殿的自由王国。

不断提高文化修养。

不断增强艺术素质。

有意识去接受美术的熏陶。

有意识去了解美术的真谛。

这就是我们能够看得懂、能够去欣赏美术作品的台阶——踏上台阶，平淡之中见浓烈，离奇之中见自然，期待之中见希望。这时，你便不仅能看得懂，能欣赏，并且能细细品味，步入佳境。既能进入作品的形式意境，又能揣摩作者的创作心态，并还会同自己的审美个性、能力、经验联系起来，引起联想，产生共振。

……你继而还会向高层次走去。

所以，我们完全能看得懂，完全能欣赏。

最主要的是，我们都有需要美的眼睛和心。

4 生活处处显示美

生活中，我们常常可以看到这类情况，装饰一新的商场、舞厅给人清爽、舒适之感，然而几天之后你便发现门口窗前贴上了一些字迹草率、歪歪扭扭、格调低俗的商品标牌、启示和通知之类的东西。这样，和谐被破坏了，美感不复存在。再说，只要某个地方在施工（或盖房或修路），那么人们看到的就是灰尘、泥沙和混乱。如果我们加强环境美的意识，在施工现

场多立几块讲究质地、设计规范的广告牌，它既让人理解施工、也能给人建设美的感觉……。

这说明在生活中美往往被人们忽视，被人们遗忘或置之不理。

这又说明美就在我们生活中，在我们最普通、最平凡的实际之中。

我们在生活、工作、学习的容量增大、频率加快的今天，开始逐步认识到艺术已从神圣的宫殿进入寻常人家，美术作品正以一种惊人的姿态从框架中来到生活之中，更广泛更具体更普遍地注入实用，渗透到社会文明的大循环之中，而成为一种大趋势。

在服装款式上，家具造型上，居室摆设上，美容美发上，日用商品上，几乎一切的一切，无不体现这必然的大趋势。

因此，它是一种具有文化现象的大美术观念。

在《大趋势——改变我们生活的十个新方向》一书里，作者约翰·奈斯比特写道：我们周围的技术越多，就越需要人的情感。在高技术发展的时代，必然带来高情感的发展。

我对这个“情感”的第一个理解就是人的审美意识和审美行为。

有个享有花园之邦美誉的国家，叫新加坡。这个国家曾一度为一些地区的垃圾问题大伤脑筋，尽管各处都设置了清洁箱，但那些图省事的人们仍将垃圾倾泄在箱外。有关部门为此做了许多努力，情况却

并无多大好转。后来，有人为清洁箱专门设计了音乐和谜语装置，当垃圾成为一种压力进入箱内时，里面便传出一段优美的乐曲或一段有趣的故事，结果倒垃圾成了一件乐事，特别成为孩子们的一件乐事。

.....

应该说设计垃圾新装置的人和最终把垃圾倒入箱内的人都是由“美”的牵连而得以协调和解决问题的。

“美是生活。”生活既表现为物质的，又表现为精神的，其间是一个系统——相互联系又相互作用。

生活离不开美，美也不能离开生活、离开人本身。这就是构成世界的两大基础需要：物质和精神。

5 积跬步至千里

本书就是力图从人本身的角度去透视一些关于美的现象，去分析一些作品的个性，去认识一些普遍性的问题。

著名的《劝学》篇明确地告诉人们，知识、才能、品德不是天生就有，而是由学习和积累取得。可谓：“……不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。”

劝学有方，故能学而不厌。

为了达到一个学而不厌、读而不烦的境地，本书从鉴赏的角度、行文的格式、涉及的范围既做了认真