

美术欣赏

(第3版)

易镜荣 编著

■ 高等院校人文素质教育课程规划教材

现代大众文化审美读本

清华大学出版社

高等院校人文素质教育课程规划教材

美术欣赏

(第3版)

易镜荣 编 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书针对大学人文素质教育、公共艺术教育和全社会推动文化大发展的需要,自2006年第1版发行以来,历经10年来的教学实践检验,深受广大师生和社会各界人士的欢迎。本次再版修订保留了前两版已经比较成熟的框架和风格,以更专业和精准的阐述、更宽泛的知识涵盖、更高雅和丰富的插图,使大家从中外古今的美术知识、历史发展、中西对比等各方面获得更加全面的美术基础和美术鉴赏知识,从而期待能更加有效地指导大学生和读者们的美术欣赏实践。

本书打破过分强调美术欣赏的系统性和完整性,紧贴现代生活,切合学生和大众兴趣,配有300多幅彩色图片,内容丰富多样,图文并茂,具有较强的直观性和资料性,为教师的讲课选题和读者课外自学都提供了极大的方便。

本书既可作为大学公共艺术教育的规范教材,还可作为各地图书馆、文化馆、社区文化站、老年大学和社会各界人士必备的审美素质教育图书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏/易镜荣编著. —3版. —北京:清华大学出版社,2018
(高等院校人文素质教育课程规划教材)

ISBN 978-7-302-49007-4

I. ①美… II. ①易… III. ①品鉴—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第293252号

责任编辑:梁媛媛

装帧设计:杨玉兰

责任校对:周剑云

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者:三河市铭诚印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:20.75 字 数:503千字

版 次:2006年7月第1版 2018年2月第3版 印 次:2018年2月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:69.00元

作为高等院校人文素质教育课程规划教材的《美术欣赏》自2006年发行以来,历经10年来的教学实践检验,在一度审美贫瘠的土地上已经盛开了花朵,深受广大师生和社会各界人士的欢迎。以至于根据教学和社会的需求,《美术欣赏》得以一版再版、一印再印。这也是由于它紧贴现代生活、切合大众兴趣、阐述简明精练、内容通俗易懂而获得的一份成绩。

为了进一步满足教学和社会的需求,打造出更具质量的版本以奉献给广大读者,我们再次对《美术欣赏》进行了新的修订。

本次修订基于前两版已经比较成熟的框架不变,但在配备插图、文字阐述方面做了更加精到的提炼。我们力求做到知识涵盖宽泛、理论提纲挈领、图文赏心悦目,理论与实践相扣,使大家从中外古今的美术知识、历史发展、中西对比等各方面获得更加全面的美术鉴赏知识,从而有效地指导大家的美术欣赏实践。

我国的教育方针历来重视培养各级学生在德育、智育、体育、美育的全面发展。我们知道,美育既是审美教育,也是情操教育和心灵教育。美育是人类认识世界、改造世界的重要手段,也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。

尽管近年来各地和高校在推进美育方面取得了良好的进展,但是,总体来看,与党中央、国务院的要求相比,与新时期美育承担的功能相比,与广大学生对于美育的要求相比,还存在一定的差距。有一些地方和学校对美育的育人功能认识还不到位,也没有做到面向全体学生开展教育,基本停留在学生任意选修的非限定性艺术教育过程中。由此可见,美育仍然是整个教育事业中的薄弱环节之一。

在当代社会里,艺术与科学在现代各个领域已经相互渗透融合,成为现代科学与文化发展的一个重要趋向。我们的时代是中华民族伟大复兴的时代,这个时代要求我们通过科学技术教育和人文艺术教育,培养出来的当代大学生是人格完善、全面发展的优秀人才,是学识渊博、多才多艺、富有创造力的一代新人。

本次《美术欣赏》的修订就是想再度借助《美术欣赏》这一载体切入到美育的一个重要方面——美术欣赏,来以正确的美学观引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的人文情感、激发想象力和创新意识。

美育是一种终身教育。我们期待《美术欣赏(第3版)》能让大家以读诗一样享受、品茶一样惬意、赏画一样舒心,为人文素质教育作出新的贡献!

本书作者长期担任《美术欣赏》教育教学工作,本书是作者历年的教学讲稿、读书笔记的汇集和知识的积累。书中部分资料的出处已经无法准确查找,在此谨向这些资料的编者和作者致以歉意及敬意。

由于本人水平所限,书中定有许多不足,敬请各位同仁和读者不吝指正!

前 言

清华大学出版社为本书的列选、修订、编辑、出版作出了精心的指导，特别是编辑付出了辛勤的工作，在此一并表示衷心的感谢！

江西工业工程职业技术学院

易镜荣

第一章 美术概述 1

- 一、美术的概念与范畴 2
- 二、美术的一般特点 8
- 三、美术的主要功能 10
- 四、美术欣赏课程的目的
和任务 13
- 思考与练习 15

第二章 美术作品的分类 17

- 第一节 绘画作品 18
 - 一、中国画 18
 - 二、油画 25
 - 三、版画 27
 - 四、水彩画 30
 - 五、水粉画 31
 - 六、丙烯画 32
 - 七、漫画 33
 - 八、连环画 34
 - 九、漆画 36
 - 十、综合材料绘画 37
- 第二节 工艺美术作品 38
 - 一、陶瓷艺术 39
 - 二、纤维艺术 40
 - 三、玻璃艺术 41
 - 四、漆器艺术 42
 - 五、雕刻艺术 42
- 第三节 雕塑作品 43
 - 一、圆雕 44
 - 二、浮雕 44
- 第四节 建筑艺术 46
- 第五节 民间美术作品 49
 - 一、年画 49
 - 二、剪纸 50

- 三、皮影 51
- 四、面具脸谱 51
- 五、风筝 52
- 六、泥塑 53

第六节 现代设计艺术作品 54

- 一、视觉传达设计 54
- 二、产品设计 55
- 三、环境设计 55

第七节 电脑美术作品 56

- 一、平面电脑美术的类型 56
- 二、动漫电脑美术 58
- 三、电脑美术与传统美术的关系 59

思考与练习 60

第三章 怎样欣赏美术作品 63

- 第一节 理解美术作品的立意和
主题 65
- 第二节 感受美术作品的情趣和
意境 72
- 第三节 分析美术作品的表现形式
和手段 77
- 第四节 体验作者的思想与
情感 82
- 第五节 思考对美术作品的
自我联想和感受 87
- 思考与练习 91

第四章 中国现代美术名家名作 介绍 93

- 一、吴昌硕 95
- 二、齐白石 98

目 录

三、黄宾虹	101	
四、徐悲鸿	103	
五、刘海粟	107	
六、潘天寿	111	
七、李苦禅	114	
八、丰子恺	115	
九、张大千	118	
十、李剑晨	119	
十一、傅抱石	121	
十二、蒋兆和	124	
十三、刘开渠	127	
十四、李可染	129	
十五、叶浅予	134	
十六、吴作人	136	
十七、华君武	138	
十八、方成	140	
十九、吴冠中	142	
二十、石鲁	147	
二十一、贺友直	149	
二十二、黄胄	151	
二十三、潘鹤	154	
二十四、刘文西	156	
二十五、靳尚谊	159	
二十六、刘大为	161	
二十七、沈尧伊	162	
二十八、北大荒版画	164	
思考与练习	166	
第五章 中国古代美术名家名作介绍		167
第一节 三国两晋南北朝时期	168	
一、顾恺之	169	
二、陆探微	170	
三、张僧繇	170	
第二节 隋唐五代时期	172	
一、展子虔	172	
二、阎立本	174	
三、吴道子	176	
四、张萱	179	
五、周昉	181	
六、王维	182	
七、韩干	183	
八、韩滉	184	
九、荆浩	185	
十、董源	185	
十一、黄筌	186	
十二、周文矩	187	
第三节 宋元时期	188	
一、敦煌莫高窟和敦煌壁画	189	
二、李成	190	
三、武宗元	191	
四、范宽	192	
五、郭熙	193	
六、李公麟	194	
七、王希孟	194	
八、黄公望	195	
九、倪瓒	198	
第四节 明清时期	198	
一、沈周	199	
二、文征明	200	
三、徐渭	201	
四、董其昌	202	
五、陈洪绶	203	
六、朱耷	204	
七、石涛	206	
八、18世纪的革新画派——扬州 八怪	208	
九、郑燮	209	
十、任颐	210	
思考与练习	211	
第六章 世界美术名家名作介绍		213
第一节 古代经典	214	

一、古希腊的艺术	214	四、克劳德·莫奈	253
二、《米洛斯的阿芙罗狄德》 ..	216	五、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 ..	255
三、古罗马的艺术	217	六、保罗·塞尚	256
四、大角斗场	219	七、梵·高	257
第二节 欧洲文艺复兴时期的美术	221	八、弗雷德里克·莱顿	258
一、意大利文艺复兴的艺术	221	第六节 20 世纪上半叶的西方现代	
二、乔尔乔纳《入睡的维纳斯》 ..	222	艺术	259
三、达·芬奇	223	一、亨利·马蒂斯	261
四、米开朗基罗《大卫》	226	二、毕加索	262
五、拉斐尔	227	三、萨尔瓦多·达利	264
第三节 欧洲 17、18、19 世纪的美术 ..	229	四、瓦西里·康定斯基	265
一、伦勃朗《夜巡》	229	五、亨利·摩尔	266
二、鲁本斯《抢夺留希波斯的		思考与练习	269
女儿们》	231		
三、雅克·路易·大卫	233	第七章 美术作品欣赏实践 ..	271
四、安格尔《泉》	235	一、中国山水画欣赏	272
五、德拉克罗瓦《希奥岛的		二、生命力旺盛的油画	278
屠杀》	236	三、简洁概括的版画	282
六、阿道夫·门采尔		四、雕塑——立体的诗歌	286
《轧铁工厂》	238	五、人体美术——审美理想的	
七、布格罗	239	载体	293
八、罗丹	240	六、中西绘画的比较——碰撞	
第四节 19 世纪俄罗斯美术	243	与融合	298
一、伊凡·伊凡诺维奇·希施金 ..	244	七、素描的严谨与质朴	302
二、克拉姆斯柯依	246	八、静物画——充满生活情趣的	
三、伊萨克·列维坦	247	世界	306
四、列宾《伏尔加河上的纤夫》 ..	249	九、无处不在的现代艺术设计 ..	310
第五节 外国近现代美术	250	十、建筑艺术——凝固的音乐 ..	315
一、印象派简介	250	思考与练习	323
二、毕沙罗	251		
三、马奈《吹短笛的男孩》	252	参考文献	324

第一章

美术概述

学习目标

本章主要介绍美术的概念与范畴，使读者认识美术与社会、自然的联系，从传统的美术概念扩展到建立现代大美术的概念，为素质教育中的美术教育奠定基础。

基本要求

通过本章的学习，明确美术的概念与范畴，了解美术的一般特点、美术的主要功能和美术欣赏课程的目的和任务，提高对美术欣赏课程的兴趣。

一、美术的概念与范畴

美术,通常是指运用有形的物质材料,如绘画用的纸、绢、布、墨和颜料,雕塑用的泥土、石料、金属和木头等,创造出的具有一定空间和审美价值、人们可以直接感受到的视觉形象的艺术,也称为“造型艺术”或“视觉艺术”。美术作品则是指艺术家遵循艺术观念,通过自己的构思、造型和表现而创作出来的艺术作品,是美术鉴赏活动的中心环节。

传统上,人们认为美术就是指观赏性的艺术,如绘画、雕塑等(见图1-1、图1-2)。

图 1-1 (宋)马远《梅石溪凫图》

图 1-2 河南洛阳龙门石窟雕像(局部)

所以,一说到美术,人们通常认为就是指绘画。其实,随着美术与人们生活越来越密切的联系,美术的范畴已经包括了满足人们实际需要,同时又具有一定审美价值的各种实用艺术,如工艺美术、建筑艺术和园林艺术等。随着现代生活时代的到来,人们对美术的感知越来越宽泛,现代生活质量的提高使人们对美的需求也越来越高。即便是专业美术工作者,也在不断兼收并蓄各种实用美术形式,将纯艺术融入到现代生活中去。因此,现代美术的范畴已经涵盖了更大的领域,具体包括诸如中国画、油画、版画、水彩画和漆画等传统绘画,也包括传统的雕塑、手工艺术、民间艺术,还包括现代设计,诸如环境艺术设计、平面设计、工业产品设计、影视动漫设计和综合材料艺术、行为艺术、装置艺术等内容,这就是我们现在所说的“大美术”。

2005年,中国画坛上溘然而逝的59岁著名画家陈逸飞就是一位典型的现代“大美术”家。

【名家简介】陈逸飞(1946—2005),生于宁波,浙江镇海人,曾以他的绘画闻名画坛。他的油画,无论在技法还是色彩方面,均有相当高的造诣。他的画《黄河颂》(见图1-3)和《攻占总统府》(与魏景山合作,见图1-4)称得上是中国现实主义绘画创作的杰作。水乡风景、音乐人物、古典仕女,还有西藏,是陈逸飞画笔下的主要题材。画家笔下的女性倩影依依,多身着清末艳丽而独特的旗袍,或吹箫、或抚琴、或执扇,表现出浓郁的

东方韵致和情调(见图1-5)。它们表现出一种美丽的怀旧,以其东方韵味感动着观众。1980年,陈逸飞怀揣38美元赴美国留学,1984年获艺术硕士学位,后在纽约从事油画创作并在世界各地举办个人画展。1985年,陈逸飞以江南水乡千年古镇周庄的“钥匙桥”为背景创作的油画《故乡的回忆》,被联合国选为首日封,也使周庄名震中外,成为世界旅游胜地。后来纽约哈默画廊主人、美国石油大王哈默博士高价买下该画,更名为《双桥》(见图1-6),访华时又作为礼物赠送给邓小平,成为中美关系史上的一段佳话。哈默博士说陈逸飞的画是“接近诗”一般的美丽。美国《纽约时报》则称陈逸飞的画风融合了写实主义和浪漫主义,叫人想起欧洲大师的名作。美国《艺术新闻》杂志称陈逸飞为一个浪漫的写实主义者,作品流露出强烈的怀旧气息,弥漫其中的沉静与静寂氛围尤其动人。他的画曾经保持了中国当代画家作品当时拍卖的最高纪录,把中国油画推向世界,使世界艺术宝库中增添了中国油画这颗璀璨的明珠。(陈逸飞西藏题材的作品如图1-7所示。)

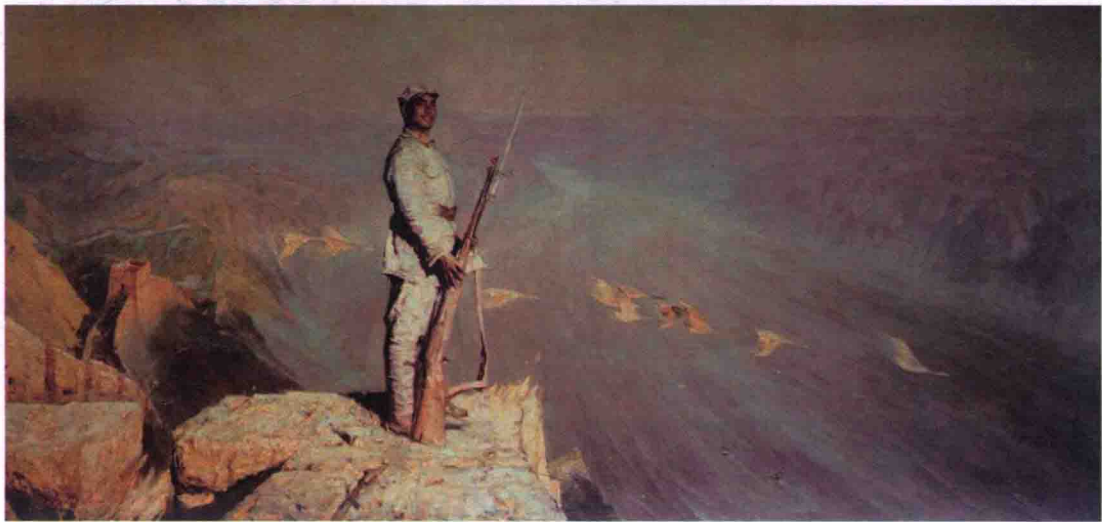

图 1-3 陈逸飞《黄河颂》

图 1-4 《攻占总统府》

图 1-5 陈逸飞油画作品《浔阳遗韵》

图 1-6 陈逸飞与他的油画《双桥》

图 1-7 陈逸飞油画作品《山地风》(西藏题材)

然而，就是这么一位杰出的油画家，后来却从事了绘画以外的艺术创新。他极力提倡“大美术”“大视觉”，广泛地经营了网络、服装、媒体乃至电影等事业。陈逸飞把他所涉猎的各领域统称为“视觉产业”。他不赞同画家就该一辈子埋头作画，时代变了，越来越多的艺术家应该走出艺术的象牙塔。他认为现在的社会，许多东西都是跨专业的，这是社会发展的需要。他“只想让中国人尽快地生活在一个像样的视觉世界里”。他以艺术家的眼光，以视觉为主线，引领中国艺术界进入了艺术时尚时代，他也越来越乐于自称为“视觉艺术家”，并且在其他领域同样取得了巨大的成功。

1993年，陈逸飞涉足影坛，完成了自传性质的艺术影片《海上旧梦——陈逸飞个人随想录》，这是一部真正的诗化电影，他的个人风格为影片增添了非常个性化的色彩。整个影片没有故事，没有对白，画家梦游似的追随着一个女子，使画面就像是一幅幅游动的油画画面。

1995年，陈逸飞完成了反映20世纪30年代上海的故事片《人约黄昏》，该影片还入选了法国戛纳电影节，参加影展，深受瞩目。

1999年，陈逸飞完成电影艺术片《逃往上海》和电视纪实片《上海方舟》。他的遗作《理发师》在上海电影节上获传媒大奖。

2000年年底，陈逸飞与一些国际贸易集团和上市公司等企业联合成立了逸飞集团，事业横跨美国纽约、中国香港、北京和上海。

2001年9月下旬，一份号称国内最厚的时尚杂志《青年视觉》悄然问世。这本厚达416页，采用全彩色印刷和国际流行的超大型开本的试刊号一上市，就吸引了众多好奇的目光。人们关注的不仅在于杂志自身，更是因为这本杂志是出自一位非凡的艺术家之手，他就是陈逸飞。

据陈逸飞介绍，他创办这份杂志的目的，是基于他一贯提倡的“大视觉”“大美术”的原则。他要通过现代手段，使视觉艺术更接近人们的现实生活。他认为，希望获得视觉快感是人类的本能，而现代人对视觉艺术的渴望已经转化为对生活品质的追求了。陈逸飞以艺术家的眼光，以视觉为主线，引领中国艺术界进入了艺术时尚时代。

尽管陈逸飞这位把弄怀旧与时尚、玩转东方与西方、怀着趣味和思考尝试了诸多领域和创意的文化人，已经带着他的“唯美”追求离我们而去，但他将会在中国“大美术”的文化视觉里留下长久的痕迹。

我国画坛上许多著名的老一辈画家也是如此，他们不仅精于绘画，在现代艺术设计中也有卓有成效，实践着“大美术”的理想，黄永玉就是其中一个例子。

【名家简介】黄永玉(见图1-8)，1924年出生于湖南省凤凰县沱江镇，土家族人。小时候他家境贫寒，小学毕业后就外出谋生，漂流到安徽、福建的山区，在一些小作坊做童工，生活十分艰苦。后来又辗转到上海、台湾、香港等地，一面做工谋生，一面勤奋读书学画，14岁开始发表作品，到16岁已发表了不少作品，并以独具风格的版画而驰名。他曾任瓷场小工、小学教员、中学教员、家众教育馆员、剧团见习美术队员、报社编辑、电影编剧，直至成为中央美术学院教授、中国美术家协会副主席。

黄永玉博学多识，如国画、油画、版画、漫画、雕塑等这些美术中的十八般武艺，他几乎无所不能、无所不精(黄永玉的中国画《风颂》见图1-9)。黄永玉的木刻师法传统，装饰味极浓，他的彩墨画墨色淋漓，凝重洒脱，作品构思奇特，每有出新。他还设计了我国第一轮生肖邮票的首枚——猴票、家喻户晓的“酒鬼”酒包装以及他自己在家乡凤凰县的建筑和在北京的住宅万荷堂。

图 1-8 黄永玉

黄永玉不以设计而闻名，但设计工作却伴随着他的艺术历程。从年轻时在报馆的版面设计、反饥饿、反侵略的传单设计，到新中国成立后的革命博物馆的壁画设计，这些都成为他艺术人生的一部分。他在海内外享誉甚高，并在澳大利亚、德国、意大利和中国内地、香港都举办过个人画展。2003年，黄永玉获我国美术类国家级专业学术最高奖——中国美术金彩奖。

黄永玉还是诗、杂文、散文、小说、剧本的大家，写过、出版过多种画册和文学著作。黄永玉的艺术天才令人欣羨，就连他最心悦诚服的表叔沈从文(中国文坛著名作家)也这样说：“黄永玉这个人很聪明，画画、写文章靠的是自学，他的风格很独特，变化也较多。”

下面让我们来欣赏一下他设计的“酒鬼”酒瓶包装吧，如图1-10所示。“酒鬼”酒瓶体采用湘西土陶工艺制成，质朴、典雅，瓶形是扎口的麻袋造型。一侧有看上去充满东方式幽默的酒鬼背酒鬼的写意画，另一侧有类似收藏印章一样的“无上妙品”四个大字。据说“酒鬼”酒公司总经理曾多次慕名请黄永玉为其设计酒瓶，直到有一天总经理再度登门，黄永玉随手用泥巴捏个大样，再剪下一块麻袋布包住泥样，颈部用麻绳一扎，便成器了。殊不知名家作品，信手拈来。极有个性和特色的包装，加上黄永玉题写的“酒鬼”牌名、书画的一幅酒鬼写意水墨画，给产品包装注入了情感的活力，使产品的整体包装形象格外平易近人，人情味极浓。由此，酒鬼酒取得了巨大成功。中国的酒类市场过去一直是由几大名酒统领，而“酒鬼”酒的出现，打破了名酒不可突破的神话，成为我国很多地区

与茅台、五粮液同类型酒消费的首选品。

“酒鬼”酒包装设计成功在于它的出类拔萃、鹤立鸡群。它的麻袋造型和麻袋纹理符合了湘西乡土的文化属性，同时也反映了内在的商品品质，确实是一个具有文化品位、富有个性的设计。这当然与充当了设计师的黄永玉的酒瓶设计是分不开的，这也就是“大美术”概念的一个见证。

图 1-9 黄永玉的中国画《风颂》

图 1-10 黄永玉设计的“酒鬼”酒瓶包装

韩美林也是一个例子。

【名家简介】韩美林，1936年出生，山东济南人，他13岁当兵，15岁当小学美术老师，只上过三个月初中的他19岁考上了中央工艺美术学院，1960年毕业，1979年当选为中国美术家协会理事。他涉猎领域广泛，擅长绘画、书法、雕塑、陶瓷和标志设计等，因而韩美林笑称自己是“杂牌军”。韩美林曾设计了1983年《猪票》、1985年《熊猫》等邮票及一系列最佳邮票评选纪念章。人民大会堂、国务院和全国政协等单位都悬挂有他的巨幅国画。韩美林在美国纽约、波士顿等20多个城市举办过个人画展，圣迭戈市为他颁发了荣誉市民金钥匙，纽约曼哈顿还宣布1980年10月1日为韩美林日。他有6幅作品入选联合国发行的圣诞卡，世界许多国家的领导人都收藏有他的画作。2004年，他获世界艺术家协会颁发的世界艺术大师奖，2011年获文化部颁发的“中华艺文奖终身成就奖”。韩美林在海外举办个人作品巡回展览时自信地说：“我要把中华民族的文化推向世界，让洋人们看到我们中华民族的真正优秀文化。”这自信并不是对个人声誉、艺术水平的自信，而是对整个中华民族文化的自信。

韩美林的绘画和雕塑作品以动物为主，他继承和提炼了中华民族的文化传统艺术，把东西方艺术巧妙地融为一体，达到高、远、深、新的境界。韩美林秉持对艺术的执着追求，从民族优秀传统文化的丰富宝藏中获取灵感，从丰富多彩的生活中汲取素材，大胆创新、努力求变，创造了大量既具有鲜明民族特色，又富有浓厚时代气息的优秀作品。他的

艺术真正做到了雅俗共赏。韩美林身上洋溢着通透的灵性和自然诗情，在日益浮躁的城市化时代，他用挥洒色彩笔墨的手驾驭着人生的诗意和对生命的憧憬。

图1-11所示的是韩美林设计的中国国际航空公司标志——火凤凰。韩美林说，这只火凤凰设计的灵感来源于西汉一只凤凰手杖头上的图案。从1988年至今，这只美丽的火凤凰已经在天空中翱翔了近30多年，但是知道这只火凤凰的设计者以及它的内涵的人却太少了。韩美林还完成了国航飞机内饰改造的设计工作。他说：“人们进到咱们的飞机里以后都不知道这飞机是中国的，因此必须把中国的元素糅进去。”韩美林的艺术与设计不仅可以用来欣赏，而且它已经融入到我们生活的衣、食、住、行当中。

韩美林还是北京申奥标志“太极人”的创作者之一、2005年北京奥运会吉祥物修改创作组组长。这些作品在中国、在全世界都是顶尖的设计。如今韩美林已经是当今中国画坛和中国文化的一个符号，这个符号由国际航班带上了蓝天，也被福娃(见图1-12)带到了全世界。

图 1-11 中国国际航空公司标志

图1-13所示的是韩美林水墨动物画《猴》。那惟妙惟肖的神态、曲线灵动的形体，足以让我们感受到画家细微的洞察力和高超的技术，他将写实、夸张、抽象、写意巧妙地融为一体，隽永生动、情趣盎然，也让我们获得忍俊不禁的愉快。这就是韩美林作品的鲜明个性。

现在我们明白了“大美术”并不是传统的绘画概念，“大美术家”也不一定是指“有名”的画家，而是指多才多艺的艺术家。当然，以丰硕的成果也可以成就像陈逸飞、黄永玉、韩美林这样有名的“美术大家”了！

图 1-12 韩美林与福娃设计稿

图 1-13 韩美林水墨画《猴》

二、美术的一般特点

美术作品中的形象是经过人们的思考、创意制作出的静止的形象。它们是生活中最富有典型意义的“瞬间”。对于这些创作出来的美术形象,我们必须通过观赏才能产生兴趣、引起联想、发人深思,从而使人受到美的教育。绘画就是人类造型艺术最基本、最普遍的一种艺术形式,这里以绘画作品为例来介绍美术自身的特点。

1. 美术以塑造美为主要目的

美的首要特征是具有吸引人、感染人、鼓舞人的魅力。美是美术的核心,没有美就没有美术。美还具有极大的创造力,人类在生产劳动中创造物质财富和精神文明的同时也创造了美,美反过来又促进生产劳动的发展和精神文明的建设。美术以塑造美为主要目的。

2. 美术的艺术语言丰富

美术的艺术语言非常丰富,以绘画为例,通常包括线条、形体、色彩、明暗、空间、构图等造型手段。绘画就是用这些艺术语言,在二维空间的平面上塑造可视的艺术形象,反映客观事物和表达思想感情,例如19世纪英国画家莱顿的《音乐课》(见图1-14)。莱顿以极其严谨的态度描绘了音乐课的情景,女教师微微俯身帮助女孩调试琴弦,女孩则依偎在女教师胸前弹拨着六弦琴。这只是一幕普通的音乐课情景,却被画家描绘得极富美感韵味。女教师面庞秀美清丽,身着长裙,花纹、质地被画家描绘得十分逼真;小女孩则被描绘得天真烂漫、纯真无邪,表情认真,显得十分可爱。衣服、面部及背景的描绘都栩栩如生,表现着内在的充实和生活的情趣。

图 1-14 莱顿的《音乐课》

绘画这种形式是美术中的大类,它不但具有表达人类追求真善美统一审美理想的广阔自由空间,而且具有挖掘不尽的绘画形式美,它是最能体现艺术家创造意志的表现形式。在后续部分的学习中,我们将欣赏到绘画这种艺术语言的魅力。

3. 美术材质独具审美趣味

美术所运用的物质材料总是在创新求变中发展,对于艺术形象美的创造具有不可或缺的重要作用。美国著名建筑师赖特说:“对于具有创造力的艺术家来说,每一种材料都有它自己的寓意,有它自己的歌。”比如宣纸上产生的水墨自然渗化、油画颜料的鲜明生动与厚实、金属材料的光彩熠熠、木材纹理的别致出奇……它们都丰富着美术作品的主题思想,增强着作品的艺术感染力,也令人遐想万千。美术物质材料与建筑和工艺品以及现

代工业产品的审美价值关系更加密切，它体现出一种独特的材质肌理美。图1-15所示的青铜器《夔纹象尊》，图1-16所示的陶瓷器的精工造型和灿烂彩釉都给我们一种材质美的享受。

图 1-15 青铜器《夔纹象尊》

图 1-16 现代瓷器

4. 美术具有鲜明的地域、民族面貌

在长期的社会演变中，由于美术与地域、政治、经济、文化传统、风俗习惯等关系十分密切，各国、各地区、各个民族在绘画上都有丰富的创造并表现出各自不同的特点。在世界范围内，美术可以粗略地划分为两大体系——东方体系和西方体系。东方体系中以中国的传统美术——中国画最具特色。中国画强调以线造型，讲究笔墨意境，它以中国人的思维方式和自己独特的方法来描绘生活(见图1-17)。西方体系则以西欧的油画为代表，它崇尚写实，主要运用明暗造型的手法，依据透视学、解剖学、色彩学和光学等理论来体现所描绘的对象，还具有表现人体美的艺术传统(见图1-18)。

图 1-17 白雪石中国画《春风细雨》

图 1-18 瑞典佐恩油画《在沃纳划的船上》