

经国家教委中小学教材审定委员会审查通过

美術

高级中学 美术课本

试用

人民美术出版社

出版说明

高级中学美术教材，是根据国家教委下发的《普通高中艺术欣赏课教学大纲（初审稿）》编写的。本教材把审美教育作为教学的核心与目标，着力培养学生健康的审美情趣和感受、体验，以及鉴赏艺术美的能力，帮助学生树立正确的审美观念。本教材努力突出美术学科的特点，融思想性、艺术性、情感性于一体，力求体现美术欣赏教学的价值。高级中学美术教材的编写是一件新事，虽然我们作了一些探索与努力，但由于经验不足，一定存在不少缺点，请各地各校同志们予以指正。

本教材的编写，得到国家教委体育卫生与艺术教育司的全力支持，首都师大、中央工艺美院、北京教育学院、南京艺术学院等单位也给予了各方面的帮助。美术理论家李松涛同志审阅了部分文稿。在此，表示诚挚的谢意。

经国家教委中小学教材审定委员会
审查通过

高级中学美术课本（试用）

中国教育学会美术教育研究会 编
人 民 美 术 出 版 社
人民美术出版社出版发行

（北京北总布胡同32号）

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

开本：787 × 1092毫米 1/16 印张：5

1996年7月第一版 2000年6月第六次印刷

ISBN 7-102-01724-3/G · 236(课)

定价：10.00元

第一课 美术及其社会功能

一、什么是美术

美术是艺术的种类之一，它和人类社会有着密切的关系，美术创造是人类文明发展的重要而鲜明的标志之一。在现代社会，美术更是渗透到日常生活的方方面面，满足着人们日益提高的物质生活和精神生活的需要。

美术要利用各种物质材料创造立体的或平面的视觉形象，作为人们之间交流审美信息的手段，所以美术又称为“造型艺术”，一般来说它包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术等四大门类。但是从本质上来看，美术是一种精神意识创造的产品。如周代的《孟鼎》记录着周王赏赐给奴隶主土地、奴隶的铭文，它包含着象征奴隶主统治权力的观念。北京天坛的祈年殿是封建帝王举行祭礼的建筑，包含着祈求上天“赐予丰年”的信仰。罗丹的《思》塑造了一个非常年轻、秀美的女性头像，仿佛陷入无法摆脱社会束缚的沉思，周围萦绕着梦想的气氛，不具形的“思想”在静止的“物质”中吐放出来，就像罗丹自己说的：“形体表达内在的精神”，“一切都是思想”。由此可见，美术的本质就是一种意识形态，是通过服务于某些中介环节而从属于社会经济基础的上层建筑。

美术还是一种人类审美认识和审美创造的产物，它体现着社会的和个人的审美观念和理想。战国的《虎座鸟形鼓架》中的鸟就是神话中的灵鸟“凤”，传说它一出现就会“天下康宁”，完全是艺术构想出来的，但却是代表着中国民间传统审美观念的形象。美术创作是个体性精神劳动，必然具有鲜明的独特个性。毕加索的《哭泣的女人》采用了立体主义的分解与组合手法，表现了战争给人类带来的痛苦与忧虑。凡高的《星月夜》那动荡、闪烁的星空和景物表现出他独特的性格和骚动不安的潜意识活动。这些作品都表现出画家独特的认识、感情与个性。也正由于这一特点，历史上形成了各种各样的风格、样式和流派，从而可以满足人们复杂的审美要求。

二、美术的社会功能

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，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。但是，这三个方面又是互相联系的，因为美术的认识作用和教育作用主要是依靠情感的引导和美的感染潜移默化地实现的，而培养美感和陶冶情操也起着认识和教育作用。事实上，具体作品更加明显地体现哪种功能，是各有侧重的。

从美术的认识功能来说，由于美术本身就是对现实生活的全面的能动的反映，所以所有美术作品都能使人们获得程度不同的由感性到理性的认识，从而有助于人们智能的形成、发展与情感、意志的培养。美术的教育功能不同于理论的说服，而主要在于通过形象的感染与激发效能，启发观者的意识与情意活动，从而达到提高思想、品德和情操的目的。如詹建俊的《狼牙山五壮士》形象地再现了抗日战士英勇战斗、宁死不屈的革命英雄主

蒙娜丽莎（油画，1503—1505年） 达·芬奇（意大利）

义气概，无疑能激发起人们的爱国主义精神和热情。公益招贴画《维系生命的泉——粮食》以鲜明、醒目的形象突出揭示了“珍惜粮食”的含义，教育和提醒着人们注意养成勤俭、节约的品质和作风。审美功能是美术的最本质而又最普遍的功能，它使人在审美享受和审美愉悦中达到培养和发展美感，形成审美观念、审美理想和陶冶性情与人格的作用。审美心理的基础是对人的本质力量的肯定，当我们惊叹于达·芬奇是如何捕捉住蒙娜丽莎容貌与内心的迷人魅力的时候，当我们佩服于我国先民是以何等巧妙的智慧创造出那优美而又寄寓着美好愿望的凤鸟形象的时候，或者是置身于具有深刻文化内涵的建筑环境中的时候，就会从这些美的创造中获取到全身心的审美满足和巨大的精神力量。总起来说，美术的社会作用就在于它可以帮助人们认识世界，普及教

三、美术欣赏

美术欣赏是审美活动的主要方式之一，也是美术实现它的社会功能的重要环节。欣赏是一种感情与认识、感受与理解相统一的精神活动。任何美术作品都是由内容和形式这两个方面所构成的完整统一体，它们相互融合，密不可分，内容是形式的精神内涵，形式是内容的

物质外观。从美术创作说，内容是第一性的，形式是第二性的。但是，美术欣赏的方法和渠道则是从外部形式美的感受开始，由表及里地从现象到本质，逐步体察到形象的深层。如招贴画《维系生命的泉——粮食》首先使人感到它那明亮的容器和麦穗的剪影，毕加索的《哭泣的女人》首先使人感到的是些奇怪的形状和色彩。这些直觉的感受经常会和联想、想象、幻想等形象思维活动结合在一起，通过复杂的认知活动，就能逐步接受美术家所传达的信息，从而把握到作品所揭示的那种思想意识和哲理。在这一过程中，文化素养的高低影响着欣赏者对作品的理解，所以说美术欣赏是一种个人的再创造。不过，美术欣赏是可以通过欣赏实践来学习、提高和掌握的，马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏艺术的大众。”我们应该通过这种实践来促进自己全面健康的发展。

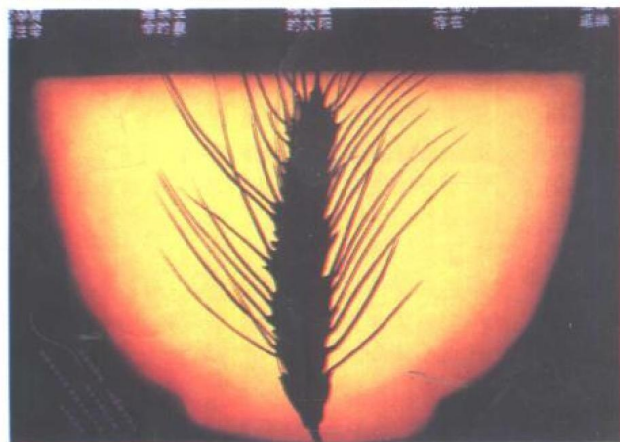
复习思考题：

1. 什么是美术？
2. 美术有哪些社会功能？

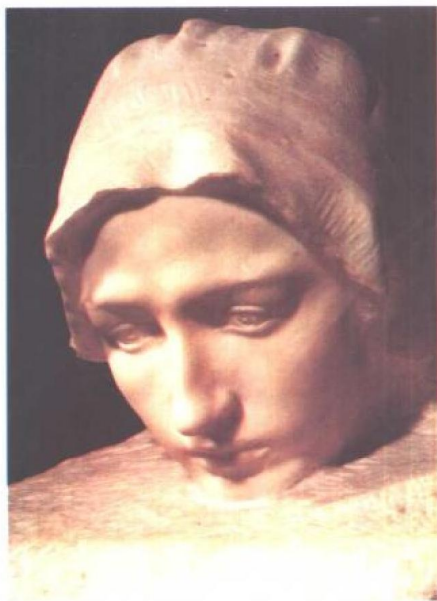

狼牙山五壮士（油画） 詹建俊

维系生命的泉——粮食（招贴画） 谢成

哭泣的女人
(油画，1937年)
毕加索（西班牙）

思
(雕塑，1886年)
罗丹（法国）

虎座鸟形鼓架
(工艺美术，战国)

主 编：金玉峰

副 主 编：常锐伦 张俊国

责任编辑：欧京海 张 桦

装帧设计：欧京海

目 录

第一课	美术及其社会功能	1
第二课	美术作品的艺术形象	3
第三课	美术作品的艺术语言	6
第四课	美术作品的形式美	9
第五课	工艺美术的特点	12
第六课	中国古代玉器、青铜器和漆器	14
第七课	中国古代陶瓷工艺	17
第八课	现代服饰艺术	20
第九课	现代商业美术	22
第十课	现代工业设计	24
第十一课	建筑艺术的特点	26
第十二课	中国古代建筑艺术	28
第十三课	外国古代建筑艺术	31
第十四课	外国近现代建筑艺术	34
第十五课	现代环境艺术	36
第十六课	绘画艺术的特点	38
第十七课	中国古代人物画	40
第十八课	中国古代山水画	43
第十九课	中国古代花鸟画	46
第二十课	欧洲文艺复兴时期绘画	49
第二十一课	十七、十八世纪欧洲绘画	52
第二十二课	十九世纪欧洲绘画	55
第二十三课	二十世纪外国绘画	58
第二十四课	雕塑艺术的特点	61
第二十五课	中国古代陵墓雕塑	63
第二十六课	中国古代宗教雕塑	66
第二十七课	外国古代雕塑	69
第二十八课	外国近现代雕塑	72
第二十九课	中国民间美术	75
第三十课	中国现代美术	78

封面：韩熙载夜宴图（局部） 顾闳中（五代）

第一课 美术及其社会功能

一、什么是美术

美术是艺术的种类之一，它和人类社会有着密切的关系，美术创造是人类文明发展的重要而鲜明的标志之一。在现代社会，美术更是渗透到日常生活的方方面面，满足着人们日益提高的物质生活和精神生活的需要。

美术要利用各种物质材料创造立体的或平面的视觉形象，作为人们之间交流审美信息的手段，所以美术又称为“造型艺术”，一般来说它包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术等四大门类。但是从本质上来看，美术是一种精神意识创造的产品。如周代的《孟鼎》记录着周王赏赐给奴隶主土地、奴隶的铭文，它包含着象征奴隶主统治权力的观念。北京天坛的祈年殿是封建帝王举行祭礼的建筑，包含着祈求上天“赐予丰年”的信仰。罗丹的《思》塑造了一个非常年轻、秀美的女性头像，仿佛陷入无法摆脱社会束缚的沉思，周围萦绕着梦想的气氛，不具形的“思想”在静止的“物质”中吐放出来，就像罗丹自己说的：“形体表达内在的精神”，“一切都是思想”。由此可见，美术的本质就是一种意识形态，是通过服务于某些中介环节而从属于社会经济基础的上层建筑。

美术还是一种人类审美认识和审美创造的产物，它体现着社会的和个人的审美观念和理想。战国的《虎座鸟形鼓架》中的鸟就是神话中的灵鸟“凤”，传说它一出现就会“天下康宁”，完全是艺术构想出来的，但却是代表着中国民间传统审美观念的形象。美术创作是个体性精神劳动，必然具有鲜明的独特个性。毕加索的《哭泣的女人》采用了立体主义的分解与组合手法，表现了战争给人类带来的痛苦与忧虑。凡高的《星月夜》那动荡、闪烁的星空和景物表现出他独特的性格和骚动不安的潜意识活动。这些作品都表现出画家独特的认识、感情与个性。也正由于这一特点，历史上形成了各种各样的风格、样式和流派，从而可以满足人们复杂的审美要求。

二、美术的社会功能

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，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。但是，这三个方面又是互相联系的，因为美术的认识作用和教育作用主要是依靠情感的引导和美的感染潜移默化地实现的，而培养美感和陶冶情操也起着认识和教育作用。事实上，具体作品更加明显地体现哪种功能，是各有侧重的。

从美术的认识功能来说，由于美术本身就是对现实生活的全面的能动的反映，所以所有美术作品都能使人们获得程度不同的由感性到理性的认识，从而有助于人们智能的形成、发展与情感、意志的培养。美术的教育功能不同于理论的说服，而主要在于通过形象的感染与激发效能，启发观者的意识与情意活动，从而达到提高思想、品德和情操的目的。如詹建俊的《狼牙山五壮士》形象地再现了抗日战士英勇战斗、宁死不屈的革命英雄主

蒙娜丽莎（油画，1503—1505年） 达·芬奇（意大利）

义气概，无疑能激发起人们的爱国主义精神和热情。公益招贴画《维系生命的泉——粮食》以鲜明、醒目的形象突出揭示了“珍惜粮食”的含义，教育和提醒着人们注意养成勤俭、节约的品质和作风。审美功能是美术的最本质而又最普遍的功能，它使人在审美享受和审美愉悦中达到培养和发展美感，形成审美观念、审美理想和陶冶性情与人格的作用。审美心理的基础是对人的本质力量的肯定，当我们惊叹于达·芬奇是如何捕捉住蒙娜丽莎容貌与内心的迷人魅力的时候，当我们佩服于我国先民是以何等巧妙的智慧创造出那优美而又寄寓着美好愿望的凤鸟形象的时候，或者是置身于具有深刻文化内涵的建筑环境中的时候，就会从这些美的创造中获取到全身心的审美满足和巨大的精神力量。总起来说，美术的社会作用就在于它可以帮助人们认识世界，普及教

三、美术欣赏

美术欣赏是审美活动的主要方式之一，也是美术实现它的社会功能的重要环节。欣赏是一种感情与认识、感受与理解相统一的精神活动。任何美术作品都是由内容和形式这两个方面所构成的完整统一体，它们相互融合，密不可分，内容是形式的精神内涵，形式是内容的

物质外观。从美术创作说，内容是第一性的，形式是第二性的。但是，美术欣赏的方法和渠道则是从外部形式美的感受开始，由表及里地从现象到本质，逐步体察到形象的深层。如招贴画《维系生命的泉——粮食》首先使人感到它那明亮的容器和麦穗的剪影，毕加索的《哭泣的女人》首先使人感到的是些奇怪的形状和色彩。这些直觉的感受经常会和联想、想象、幻想等形象思维活动结合在一起，通过复杂的认知活动，就能逐步接受美术家所传达的信息，从而把握到作品所揭示的那种思想意识和哲理。在这一过程中，文化素养的高低影响着欣赏者对作品的理解，所以说美术欣赏是一种个人的再创造。不过，美术欣赏是可以通过欣赏实践来学习、提高和掌握的，马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏艺术的大众。”我们应该通过这种实践来促进自己全面健康的发展。

复习思考题：

1. 什么是美术？
2. 美术有哪些社会功能？

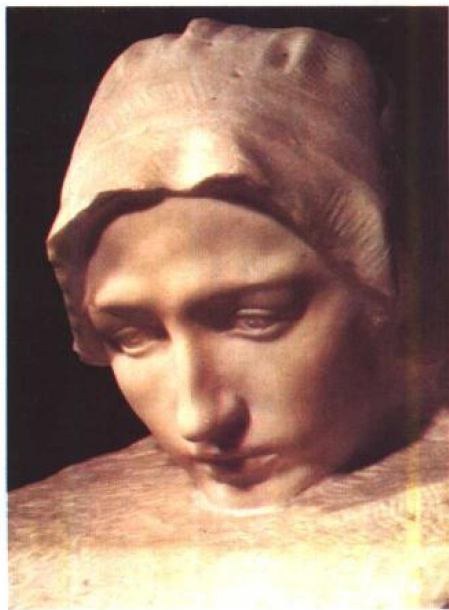

狼牙山五壮士（油画） 詹建俊

维系生命的泉——粮食（招贴画） 谢成

哭泣的女人
(油画，1937年)
毕加索（西班牙）

思
(雕塑，1886年)
罗丹（法国）

虎座鸟形鼓架
(工艺美术，战国)

第二课 美术作品的艺术形象

各种艺术作品都是通过艺术形象表现一定的构思内容来体现作者的思想感情和审美感受、审美理想,并且通过艺术形象来感染和影响人们对现实世界的认识与审美能力的,这就是马克思所说的人类“艺术地掌握世界”,也就是进行审美认识和审美创造的那种特殊的方式。但是,美术作品的艺术形象和文学形象、音乐形象等又有不同的特点,它是一种鲜明、具体、生动的视觉艺术形象,美术形象在空间上有着确定的(平面的、立体的、组合的)静态存在形式,是完全直观、明晰的,可以直接为欣赏者的视觉感受和审美心理所把握的艺术形象。

美术形象,既是指作品中某一个别的艺术形象,又是指各个艺术形象所构成的整体艺术形象。前者如《教皇英诺森十世像》中的教皇形象,后者如素描作品《血衣》那样,画中的每个人物都有不同的命运和经历,画家通过丰富多彩、各有个性的形象,创造出具有史诗般宏壮场景的整体形象,用来揭示土地改革这一社会巨变的深刻内涵。又如中国画《玉兰黄鹂》,作者运用玉兰、黄鹂和蓝天的完美配合,并赋予它们特有的典雅、华贵的形式美感,从而创造出一种生机蓬勃、春光明媚的动人的艺术形象。

美术创作的源泉是现实生活,美术形象自然也大多是现实生活的形象的反映。然而,美术形象并不等同于客观世界存在的一切自然物象,它是经过美术家对现实生活进行选择、提炼、概括乃至改造等艺术加工,融入作者对事物的认识和审美评价,注入美术家的思想感情,按照自己的和时代的审美理想创造出来的。中国古代美术刻画人物,运用以形写神的手法而使形象形神兼备、生动感人,如《山东长清灵岩寺罗汉像》就体现出作者的这种精诣匠心。进而,中国画家又深入追求表现气韵,它既是对审美对象本质美的把握,又是美术家思想感情与创作心态的显示和升华,情缘景而发,景以情

而活,并借助富有感情色彩的艺术语言,结构出形与神、情与理、物与我高度和谐统一的审美境界。像石涛的《翠壁长松图》不仅生动表现出庐山地区云雾迷漫的自然景观,而且在笔墨、意境中流露出浓郁的感情色彩,就是一幅气韵生动的山水画。因此,美术创作是对现实生活的能动的反映,它是源于生活而又高于生活因而不同于生活原型的“第二自然”。总起来说,美术形象是主观和客观相统一而创造出的成果,各种美术形象,不仅以审美功能为主的绘画和雕塑形象,还包括具有审美和实用双重功能的工艺美术与建筑艺术形象,都是美术家的审美认识和按照美的规律进行审美创造的结果,都是人类意识和精神创造的产物。

美术形象的创造,还要求通过个别的具体感性形式来体现出生活的本质和普遍真理,达到个性和共性相统一。例如委拉斯凯兹的《教皇英诺森十世像》不仅容貌和神态酷似教皇本人,而且表现出教会最高统治者威严、高傲的外表和冷酷、贪婪的内心,因而达到了个性与共性的高度统一。铜版画《磨镰刀》的作者,只是通过老农妇磨刀的局部细节,就强烈表现出德国农民的仇恨与忿怒心情,从而揭示出起义斗争的根源与动力。

恩格斯曾经说过:“据我看来,现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物。”所以,创造艺术典型是艺术形象的本质性特征。所谓艺术典型,也就是前面所说的以鲜明生动的个性表现生活本质与普遍性的艺术形象。不过,由于美术作品所反映的生活现实非常广泛,所以在美术中,艺术典型的意义更为广泛,不仅人物画、肖像画、历史画中有,山水画、花鸟画、风景和静物等作品中也有。例如中国画《溪山行旅图》所表现的就是高度概括的秦陇以至中国北方山峰峻挺浑厚、雄伟壮观的共性而创造出的成功的山水画中的典型形象。

从美术创作方法的角度来了解美术形象,我们会发现,有的美术家强调反映客观现实真实性,其创造的美术形象偏重于写实,可以叫作再现性的形象,库尔贝的《筛谷的妇女》就属于这一类的作品。而有一些美术

血衣(素描)
王式廓

AAZ-B 5

教皇英诺森十世像（油画，习作，1650年）

委拉斯凯兹（西班牙）

玉兰黄鹂（中国画） 于非闇

磨镰刀（铜版画，1905年）

珂勒惠支（德国）

筛谷的妇女（油画，1854年） 库尔贝（法国）

家则更强调反映主观世界的真实性，所创造的美术形象偏重于内心感情、情绪的宣泄和主观意念的表现而不拘泥于视觉特征的如实描绘，可以叫作表现性的形象，蒙克的《呐喊》就属于这一类作品。然而，主观和客观是对立和统一的关系，所以，在美术创作中，再现与表现是不能截然分开的。例如同是反映与战争题材有关的作品，具有再现特色的《流民图》，也表现出作者主观上对日军侵华战争的控诉与批判态度。而属于表现性作品的《格尔尼卡》，固然表现了画家对德国法西斯战争罪行的强烈忿慨，然而他的创作构思仍然是由德军对这座文化名城所进行的毁灭性轰炸这一客观事件所引起的。因此，许多美术形象都是再现与表现相结合、相统一的形象。

从美术创作的艺术手法的角度来了解美术形象，我们还可以把它区分为具象性形象、意象性形象和抽象性形象等三种。其中，具象性形象注重于对象视觉特征的具体而精确的再现，如霍达的《静物》的表现形式。意象性的形象是作者依靠直觉、想象乃至幻觉等所构成的表象而创作的，如夏加尔的《我和我的故乡》，着重表现的是形象的某种寓意，其形象往往具有虚幻和不合生活实际与思维逻辑的特点。美术中的抽象是指视觉形态的抽象，它只是对自然对象的外观进行程度不等的省略与

山东长清灵岩寺罗汉像（雕塑，局部）（宋）

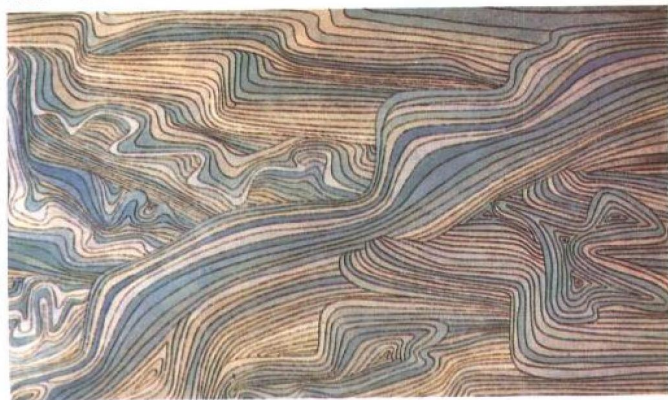

流民图（中国画，局部） 蒋兆和

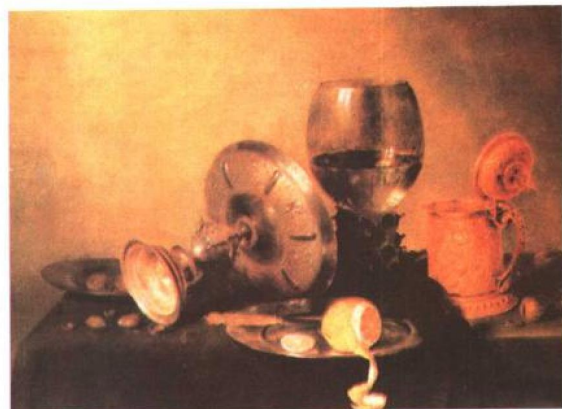

舍弃。在抽象形象中，有的并没有完全脱离自然对象，只是从其中抽取出某种适合的表现模式，如克利的《奔流》就属于这一类。另一类则是完全舍弃物象，去进行纯粹的形式构成，如完全受作者主观情绪支配任意挥洒而成的波洛克的《魔鬼》就是这一类的作品。

奔流（钢笔，水彩） 克利（瑞士）

翠壁长松图（中国画） 石涛（清）

静物（油画，1631年） 霍达（荷兰）

复习思考题：

1. 什么是美术作品的艺术形象？
2. 什么样的美术形象是艺术典型？

第三课 美术作品的艺术语言

美术家创造美术形象并通过它来传达一定的社会意识和审美理想,需要运用各种合适的造型艺术表现手段和手法来实现。在这种交流美的信息的方式中,这些手段和手法起着与语言作为理论思维的符号系统相近似的作用,所以我们也把它们叫作美术语言。当我们运用视觉去知觉美术的形象和形式的时候,就首先需要了解美术作品用来和我们交流的那种特殊的语言。但是,美术语言又是一种不同于语言符号的特殊语言。在语言符号中,一个词仅仅是一个记号,它有着独立的意义,而孤立的美术语汇如线条、明暗、色彩等却不代表任何意义,只有当它们按照造型创造法则去构造出一种全新的创造物,也就是它们结合到整体形象之中的时候,才具有表现某种意义的作用。所以严格地说,美术的语言符号应该指的是美术家所精心设计的审美意象,其中包括所使用的视觉语汇和起类似语法作用的创造法则。东方和西方的美术由于社会人文条件的不同,历史地形成了各自的传统,它们在美术本质特征上并没有不同,但却采用着有明显区别的美术语言系统和表现形式。下面结合中国美术作品与西方美术作品,对一些主要的美术语言和创造法则作些简要介绍:

形体:

几何学抽象出形体的基本概念点、线、面、体,作为美术语汇,它们在美术作品中是和形象结合的。如马蒂斯的《女人像》中点成为头饰,线成为面部、手和服饰的轮廓与结构。在毕加索的《曼陀林和吉它》中也有点和线,包括直线和曲线,它们构成形象或形象的局部。画面上还可以看到画家用立体主义观念分解的实物的各种形状的面,把它们再组合后,还可以让人保留一些扭曲的实物的立体感觉。现代西方造型观念认为,自然界的物体都是形体的规则的或不规则的组合。实在的体具有多侧面可视性,所以在雕塑和建筑中形体感是最基本的材料语言。

中国画的造型虽然也使用点、线、面、体,但更经常使用的则是作为“应物象形”手段的“笔墨”这一传统绘画理论术语。中国画家主张“有笔有墨谓之画”,笔墨几乎成了中国画最基本的艺术语言的同义语。用笔的法则是“骨法用笔”,也就是运用有毛笔功力的线描、点画以及中、侧锋,顺、逆笔等笔法,来体现内在力度和外在形态的美。而笔法只有通过用墨才能显示出来,所以两者是关联的,要在有变化的笔法中体现墨影、墨韵,以体现中国画特有的审美情趣。如齐白石的《花果册页》和潘天寿的《露气》就体现出这种耐人寻味的笔情墨趣。

明暗:

明暗是自然界的物理现象,物体因受光而产生明暗。自达·芬奇系统总结出明暗造型法以后,它成为绘画表现立体感的主要虚拟性语言。如伦勃朗《戴黑帽的老人》就显示出画家运用明暗的精深造诣,它的明暗变化是和体面、结构、色彩结合为一的。

色彩:

色彩作为最具感染力的美术语言的运用,可以分为固有色、条件色、表现性色彩和装饰性色彩等不同类型,它们各有不同的艺术效果。如莫奈的《草垛》就典型地代表了印象主义的色彩造型观念,它根据光色变化的原理,充分表现出大自然色光变幻的美感。

中国画中色彩的运用称为赋彩,传统中国画以“随类赋彩”为主,也就是注重固有色的再现,如《果熟禽来图》的色彩,可以说达到精妙入微的程度。写意中国画的色彩则追求“色不掩墨,墨不掩色”的雅致、自然而和谐的审美效果。

空间:

空间是物质存在的一种形态,它具有多维的性质,美术中的空间以诉诸视觉感受为特征。雕塑、建筑、环境艺术都以空间排列体现不同的美感,西方绘画中多用焦点透视和空气透视来虚拟性地表现空间感,如郁特里罗的《圣亚布拉恩教堂》和莫奈的《草垛》就清晰地体现出这种感觉。

中国传统绘画中的空间表现,大多采用多视点的散点透视或者是融头脑中的客观形象与主观情趣为一体的意象空间的方式来表现。如马远的《寒江独钓图》所描绘的就是一种意象空间,画面有限而意象无穷,使人从联想中体会到江流的浩渺无际与景色的诗情画意之间的美感。

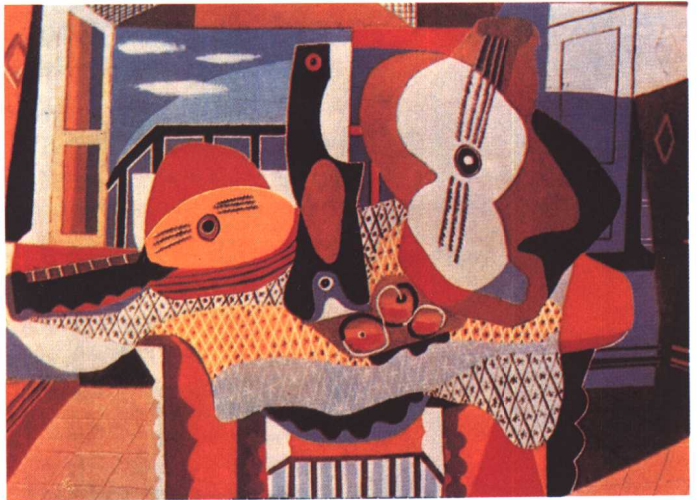
材质、肌理:

无论中外的美术语言,都与它们所使用的物质材料有关。中国写意画的笔情墨趣离不开中国毛笔、宣纸的性能,西方油画的造型语言离不开画布、油彩的表现力。同时,不同的物质材料本身就具有不同的美感,如黄金具有华贵、辉煌的美感,木材具有色调柔和、质朴无华的美感等,我们管它叫“材质美”,也是一种美术语言。和材质有关的另一种美术语汇叫“肌理”,指的是材料表面质地(粗细等)或纹理所形成的美感。如夏尔丹的《民间画家》中,作者表现穷画家的粗旧布衣而使用干稠、浓厚油彩所形成的带有颗粒的表面的那种感觉,就是一种肌理美。

女人像(素描) 马蒂斯(法国)

曼陀林和吉它(油画, 1924年) 毕加索(西班牙)
侧倚的人体(雕塑, 1963—1964年) 摩尔(英国)

华盛顿国家美术馆东馆
(建筑, 1969年) 贝聿铭(美籍华人)

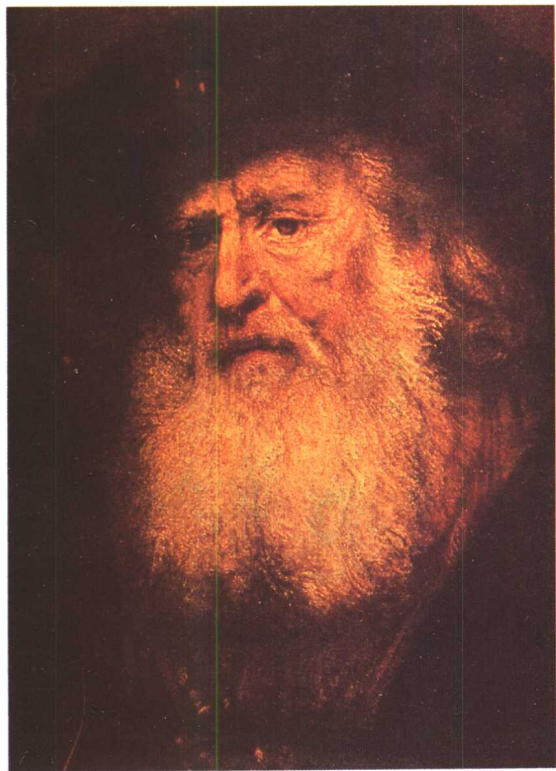

圣亚布拉恩教堂(油画)
郁特里罗(法国)

露气(中国画) 潘天寿

戴黑帽的老人（油画） 伦勃朗（荷兰）

果熟禽来图（中国画） 林椿（宋）

寒江独钓图（中国画） 马远（宋）

草垛（油画，1891年） 莫奈（法国）

妮（雕塑） 司徒兆光

民间画家（油画） 夏尔丹（法国）

复习思考题：

1. 什么是美术语言？
2. 你能理解哪几种美术语言，它们有怎样的性质与特征？

第四课 美术作品的形式美

美术作品的形式是内容的存在方式,是内容的物质化的体现,因此形式应该从属于准确而鲜明地表达内容这一要求。但是,形式也因为具有相对独立的审美意味而具有相对的独立性。马克思曾经论述过,人类只有通过审美实践活动,才能培养出“一种能感受形式美的眼睛”,这也就说明,形式美是能够被人们感受到的。这里所说的形式美,是美的一种表现形态,它有着特定的含义,这主要是指美术语言的合规律与合目的性的组合,也就是符合美的规律与符合审美需要目的的作品外部形式结构。在艺术史上,美术家们通过长期的创造实践,探索出了一些相对不变的形式美的法则,这些法则都是事物矛盾运动和对立统一规律在美术形式上的体现,因此具有很大的普遍性,也有着能为人所把握的生理、心理基础。下面就分别列举并结合一些实例作些简要的解释。

变化与统一:在这里,变化也就是多样,所以也称多样与统一。事物本来就是丰富多彩和富有变化的统一整体,在美术作品中,个别形象和形式要素、语言的多样化,可以极大地丰富作品的艺术形象,但是这些变化又必须达到高度统一,使其统一于一个中心的形象或主体的部分,这样才能构成一种有机整体的形式。例如在达·芬奇的名作《最后的晚餐》中,十二个门徒的姿态和表情均不相同,极富变化,然而画家把他们三人一组地分置于耶稣两边,使处于明亮背景前的耶稣对统一画面发挥统摄作用,室内建筑的透视线又进一步加强了他的中心地位和形式上整体统一的视觉效果。又如《清明上河图》的虹桥一段,画面以客船过桥为中心,桥上下及两岸的各色人物,都为这一情节所吸引,由此而构成多样统一的热闹而紧张的生动场面。雕塑作品中如希腊的《米洛斯的阿芙洛蒂特》,女神的头、胸、腰、胯和腿,都形成自然而微妙的方向变化,而作为整体,这些部分又统一于女神那呈反S形的人体中轴线,从而构成一种富有魅力的优美、高雅的身姿。这些作品都是体现多样统一的形式美的典范作品。

对比与和谐:对比就是应用变化原理,使一些可比分成分的对立特征更加明显,更加强烈。美术形式中的对比因素很多,如大小、曲直、方向、黑白、明暗、色调、疏密、虚实、开合等,都可以形成对比。和谐就是各个部分或因素之间相互协调,就是指可比因素存在某种共性,也就是同一性、近似性或调和的配比关系。和对比一样,和谐的因素也是多方面的。例如在林风眠的《静物》中,直立的玻璃水壶和水平的鱼、黑与白、背景上的橙与绿,都存在鲜明的对比,使画面具有很强的感染力。然而由于黑白在画中起主导作用,画面仍是和谐的。而潘天寿的《水仙》由于花丛方向与造型而使整体形式非常和谐,然而在花丛大小、位置、叶的交插及题字上又稍有变化。因此在美术作品中,对比与和谐,常常是某一方面居于主导地位。

比例与尺度:美术作品的形式结构和艺术形象中都包含着一种内在的抽象关系,就是比例和尺度。比例中

西斯廷圣母(油画,1513年) 拉斐尔(意大利)

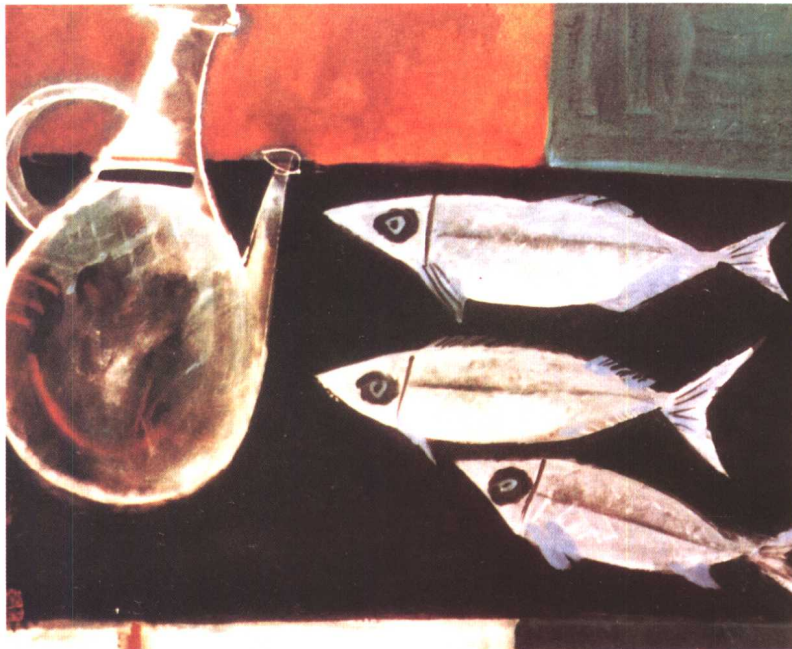
包含着数学的秩序,美的人体具有某种比例,在古代希腊就被发现并作为美的规范。古希腊前期人体比例规范被确定为7个头长,到后期又确定为8个头长。同时,几何学中的黄金分割又被认为是美的比例运用到美术创作中。如希腊雕刻《持矛者》的上下身比例以及古希腊建筑《帕特农神庙》的建筑平面与正立面的长、宽之比,都是接近黄金比的。法国古典主义画家达维特的《萨平妇女》的构图,也是按黄金分割的比例去安排主要人物与次要人物的位置的。这里所说的尺度,并不是度量上常说的尺寸,从美学意义讲,尺度就是标准、规范,其中包含体现事物的本质特征和美的规律的意思。例如建筑设计的原则就是要适应人的生活起居与审美的需要,人体的比例、画面的安排都要有一个适当的标准,就是符合美的规律的尺度。

对称与均衡:对称是指整体的各部分依实际的或假想的对称轴或对称点两侧形成等形、等量的对应关系,它具有稳定与统一的美感。其中完全等量、等形的对称又称为均齐,具有很强的整齐感与秩序感,如贵州的《蜡染头巾》。并不完全等量等形的对称,如马蒂斯的《蓝衣妇女》,是一种带有变化成分的对称,使人感到人物形象既稳重端庄,又自然生动。均衡是从运动规律中升华出来的美的形式法则,轴线或支点两侧形成不等形而等量的重力上的稳定、平衡就是均衡。如王雪涛的《牡丹》,右上方的花与左下方的枝叶就是依中间的重力支点形成均衡的。马蒂斯的《静物》中,右边的盆花与左边的大块衬布构成均衡。均衡的法则使作品形式于稳定中更富于变化,因而显得活泼生动。

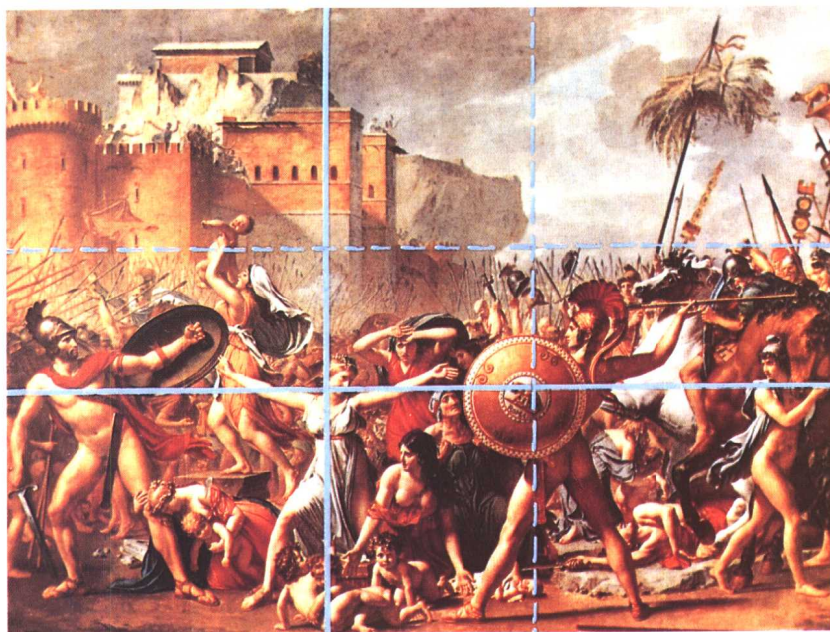
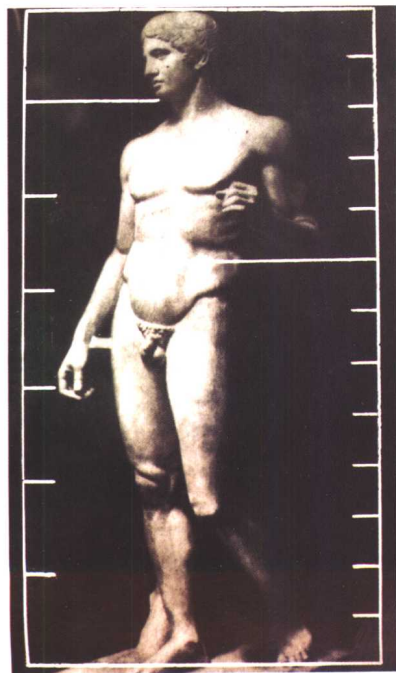
米洛斯的阿芙洛蒂特（雕塑，公元前一世纪）（希腊）

静物（彩墨画） 林凤眠

水仙（中国画） 潘天寿

萨平妇女（油画，1799年） 达维特（法国）

持矛者（雕塑，公元前五世纪） 波利克列特（希腊）

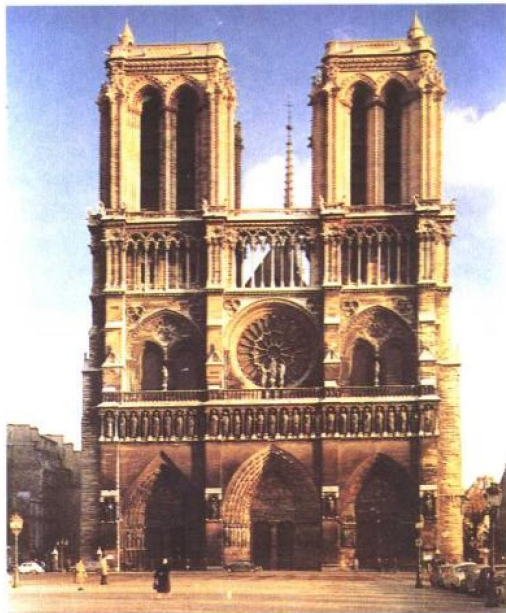
牡丹（中国画） 王雪涛

有天生葵的静物（油画，1910年） 马蒂斯（法国）

蜡染头巾（工艺美术） 贵州

神奈川冲浪
（浮世绘，1831—1833年）
葛饰北斋（日本）帕特农神庙（建筑，公元前447—432年）（希腊）
巴黎圣母院（建筑，1163—1250年）（法国）

节奏与韵律：节奏本来是表示时间上有秩序的连续重现，如音乐和舞蹈的节拍和节奏。在美术中，它指一些形态要素的有条理的反复、交替或排列，使人在视觉上感受到动态的连续性，就会产生节奏感。如法国的《巴黎圣母院》正立面的那些直线、柱廊、拱券乃至光影等，都形成了富有变化的节奏。韵律的原意也是指声韵上的律动。在美术中，韵律是指动势或气韵的有秩序的反复，其中包含着近似因素或对比因素的交替、重复，在和谐、统一中包含着更富变化的反复。如葛饰北斋《神奈川冲浪》中的波状线与曲线所构成的冲浪形象，就充满强烈的韵律感。拉斐尔的《西斯廷圣母》是西方古典油画中富于韵律感的典范名作，我们的视线可以从位于前景的衣着华丽的教皇开始，他右臂下垂的长袖连到最下方的小天使，他们仰首注视的姿态又把我们的视线引向位于明亮背景前的圣母，他的披巾和长袍构成优美的反S形，飘起的下襟连到圣女身上，最后又达到背后绿色的帷幔。在所有这些和谐的曲线中，蕴藏着极为复杂而完美的韵律美。

复习思考题：

1. 什么是美术作品的形式美？
2. 形式美的法则有哪些？

第五课 工艺美术的特点

工艺美术是一种造型艺术,它除了具有造型艺术的共同特点外,还具有自己的鲜明特点。

马克思在分析人类生产活动的特征时指出:“动物只是按它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造,而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产,并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象;所以,人也按照美的规律来塑造物体。”马克思的这段著名论断,揭示了人类的生产实践活动与艺术创造活动之间的内在联系。艺术本来就起源于社会生产和实用,只是到了后来,随着社会生产力的发展,才从物质生产中逐步分离出来,形成音乐、舞蹈、绘画、雕塑等艺术。然而,这种从物质生产中分离出来的艺术,只是艺术的一部分。而大量的、直接体现着人们生活中的美的,则是那些同物质生产浑然一体的艺术,这就是工艺美术。它是物质生产和艺术生产的统一,既满足人们物质生活的需要,又满足人们精神生活的需要,既实用,又美观。这种实用与审美相统一的特点正是工艺美术的本质特点。

当然,由于工艺美术的品类十分复杂,各类产品所体现的实用和审美的侧重点也不尽相同。例如,主要供观赏陈设之用的玉器、木石雕刻品、刺绣等,其审美性是主要的。但从绝大多数工艺美术品来讲,实用性则是它的主要方面。这里所讲的工艺美术的特点是指以实用性为主的工艺美术。

工艺美术的实用与审美相统一的本质特征,在我国新石器时代的极普通的生活用具——陶器中,已得到了生动的体现。例如,当时的陶器中最常见的陶罐与陶钵,它们作为一种盛器,为了使其具有尽量大的容积,它们在造型上都具有鼓腹的特点。但是,陶罐与陶钵的用途不完全相同。陶罐一般用于储水和运水,陶钵主要用于炊煮。为了适应这种不同的使用要求,陶罐都是小口、有肩,有的还有较长的颈,目的是便于运水、储水、倒水;而陶钵则无肩、无颈、大口,这样便于炊煮和饮食。最有兴味的是一种陶鬲,它的独特的造型完全是实用和审美相统一的杰出创造。因为,从便于炊煮考虑,三足器比两足器更稳定和更便于传热;从审美的角度考虑,三足器比其它造型更单纯有力,显示出一种刚健之美。

欣赏工艺美术品,就是首先要抓住工艺美术的实用与审美相统一的本质特征。实用,主要是指是否符合特定的功能要求,使用起来是否方便、舒适和安全。审美,则主要是通过以下五个方面来体现的。

1. 造形。这主要是指工艺美术品的基本形态和结构。通过它体现出一种平面的或立体的造型的美。应当指出的是,这种造型的美是由功能效用、物质技术和形式美法则等三方面的要素构成的。一般地说,工艺美术品的功能效用制约着它的基本形态和结构。虽然不能说功能效用合理的造型就一定是美的,但是,任何一种以实用为主的工艺美术品的优美造型必须同时具有良好的功能效用。此外,物质技术即工艺品所利用的原材料和工艺技术,对工艺品的造型也具有制约的作用。例如,常见的日用陶瓷,它们的造型设计既要充分考虑原材料

的物理化学性能,使产品在烧成中不易变形,不会产生开裂等现象,又要考虑到陶瓷器具有怕磕碰,易破碎的缺点,在造型的形体结构的关键部位和边口底足部分,有意识地加以处理。当然,对于工艺美术品的造型美的欣赏,不同时代、不同国家、不同地区、不同阶层的人由于审美风尚和审美趣味的不同也会表现出各种差异。

2. 纹饰。这主要是指工艺美术品运用的各种装饰纹样和其它装饰手法,如常见的花布、被单、床罩等的丰富多采的装饰纹样,以及商品包装装潢常用的或以各种图形、或以精心设计的各种字体、或以各种色彩进行的千变万化的装饰,以此体现工艺美术品的装饰美。当然,纹饰的运用也同样需要考虑工艺品的功能效用与物质技术和形式美感的统一,而不是孤立地去考虑装饰的美。

3. 色彩。工艺美术品的色彩,包括产品原材料本身的色彩,也包括产品附加的色彩。当然,人们对于色彩的爱好,由于性别、年龄、职业、文化素养等原因,是各不相同的。

4. 材质。这是指工艺美术品采用的原材料的质地。由于工艺美术品是一种物质产品,物质材料的优劣不同程度地决定着工艺美术品的美观与否及其质量。我国先秦时期的古籍《考工记》中对物质产品的制作就总结出了“材美工巧”的原则。所以,材质的美也是显示工艺美术品美观的重要因素之一,例如,我国著名的“明式”家具,选料十分讲究,多用紫檀、花梨、红木等硬木,设计者充分发挥了材料本身的色泽与纹理的美观。

5. 技艺。这是指工艺美术品加工的技术、技巧。前面谈到的“材美工巧”的原则,就说明工艺的重要。它既是创造工艺美术品的必要手段,又能体现出设计者和制作者独具匠心的构思、巧妙的材质运用和精湛的技术、技巧,从而体现出工艺美术品特有的工艺美。例如,许多功能合理、造型新颖、加工技艺精巧的现代家用电器,无论从造型还是色彩和材质的运用等方面,无不体现出由现代先进的加工工艺所造成的工艺的美。

以上五个方面是体现工艺美术审美因素的主要方面,特别是其中的前三个方面,任何一种工艺美术品都离不开其中的两个方面。欣赏工艺美术品的美观与否,也主要是从上述的五个方面加以分析研究。应当指出的是,无论是从美学的角度,还是从艺术欣赏的角度来讲,工艺美术是一种表现性的艺术。这就是从人们的生活需要出发,经过调查研究和精心设计,创造出实用与美观相统一的物品。它的美观,不在于要求它的造型、装饰和色彩等去摹仿客观事物,再现现实生活,而在于使其外部形式传达和表现出一定的情绪、气氛、格调、风尚和趣味等,以满足人们审美的需要。它潜移默化地向人们进行艺术熏陶,进行美的教育,使人们的审美趣味不断提高,激发人们更加热爱生活,向往美好的未来,鼓舞人们不断进取。

复习思考题:

1. 工艺美术的本质特点。
2. 工艺美术的社会作用。