

QUANGUO YOU'ER SHIFAN JIAOYU JIAOKESHU
全国幼儿师范教育教科书（试用本）

美术

MEISHU

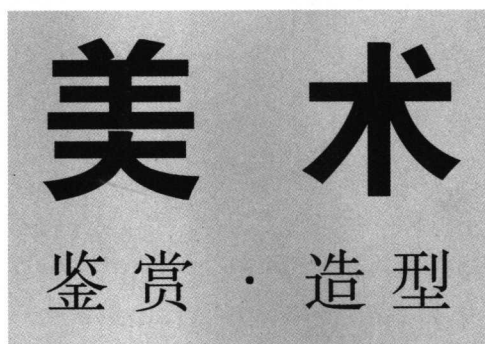
鉴赏·造型

广西美术出版社高等艺术教育教材编辑部组织编写

广西美术出版社

全国幼儿师范教育教科书（试用本）

广西美术出版社高等艺术教育教材编辑部组织编写

广 西 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

美术·鉴赏·造型/广西美术出版社高等艺术教育教材
编辑部组织编写. 南宁: 广西美术出版社, 2006.8

全国幼儿师范教育教科书. 试用本

ISBN 7-80674-949-7

I. 美… II. 广… III. ① 美术—鉴赏—幼儿师范学校—教材 ② 美术—造型设计—幼儿师范学校—教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 099375 号

全国幼儿师范教育教科书 (试用本)

美 术 (鉴赏·造型)

出 版 人: 伍先华

终 审: 黄宗湖

图书策划: 杨 勇

美术责编: 杨 勇

文字责编: 符 蓉

责任校对: 刘燕萍 陈宇虹 黄雪婷

审 读: 欧阳耀地

装帧设计: 雨 山

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

发 行: 全国新华书店

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西南宁华侨印务有限责任公司

版 次: 2006年12月第1版

印 次: 2006年12月第2次印刷

开 本: 890mm × 1240mm 1/16

印 张: 14

书 号: ISBN 7-80674-949-7/G·162

定 价: 39.80 元

主 编 黄宗湖
副 主 编 李小邕 贾任兰
编 委 主 任 周祖强 李志军
编委副主任 谢克安 杭 斌 邓 欣
编 委 成 员 曹高峰 李国勇 吴启益 安 然
赵志民 杨文华 危才超 邢夏婕
胡 悦 邢飞凌 赖 兵 朱丹红
徐 戈 孟远烘 潘 凝 刘小玉

《鉴赏·造型》分册

执 行 主 编 周祖强
执行副主编 谢克安
编 写 成 员 周祖强 谢克安 吴启益 杨文华
危才超 邢飞凌 赖 兵

序

幼儿师范教育的美术课程，是培养幼儿师范生综合素质和能力，造就创新型的幼儿教育人才的重要课程之一，是幼儿师范教育的必修科目。

当前，随着我国师范教育体系重大改革的发展，幼儿师范教育向高等专科层次转型和升格工作已经全面实施。然而，其课程及教材体系还尚未确立和完善，这种现象严重地阻碍着幼儿师范教育的进一步发展。为此，尽快建立起与之相配套的科学化、规范化的课程及教材体系已经迫在眉睫。

确立幼儿师范高等专科学校教育美术课程及教材体系的基本思想，应该要坚持四项基本原则，坚持科学发展观，遵循教育面向现代化、面向世界、面向未来的战略思想，坚持幼儿师范高等专科学校学生的素质教育、能力教育与幼儿美术教育相结合的原则；注重西方文化教育与中华民族传统文化教育相结合，注重艺术情感的培养，突出审美能力、创新精神及创造能力的培养。根据幼儿师范高等专科学校层次教育的规律和特点，注重基础教育与实际应用相结合，优化和整合知识结构，科学合理安排教学内容，使学生在掌握美术基本理论和基本技能的同时，了解幼儿美术心理和幼儿美术教育的基本规律，培养学生适应现代幼儿美术教育教学工作的理论知识和能力。

幼儿师范高等专科学校教育美术课程及教材的内容结构，应该把德育放在首位，注意选择能够激发学生爱国主义情感和具有教育意义的优秀美术作品来教育和引导学生。美育是教育方针的重要组成部分，选择具有较高审美价值的教学内容，通过各种形式的美术实践活动，提高学生的审美素养和审美能力；精选幼儿教育专业需要的、适合幼儿园教师素质提高和可持续发展的双基内容，注重学生自学能力和终身自我教育的培养；选择适应现代生活和现代幼儿教育需要的教学内容，使学生将所学到的知识，服务于幼儿教育，服务于社会。

幼儿师范高等专科学校教育美术课程的结构，应注意必修课、选修课和自修课相结合。美术必修课是美术教学的基本内容，应按照各学校教学大纲和教学进度的要求完成教学任务；美术选修课主要为学生和教师提供教与学的灵活空间，可根据不同的学制、专业、学校以及学生的实际情况灵活进行；美术自修课为学生拓宽知识面，培养学生自学能力和进一步提高美术理论与技能提供更多的阅读和练习的空间。标有“★”号的部分，为选修课或自修课内容。

这套美术教材根据幼儿师范高等专科学校教育的特点和规律，分成“鉴赏·造型”、“设计·应用”和“绘画·创作”三册，每册各开设3—4个单元内容：“鉴赏·造型”分别为美术鉴赏、素描和色彩，“设计·应用”分别为平面设计、手工制作和幼儿园综合美术应用，“绘画·创作”分别为中国画、油画、版画、装饰画。每个单元编写的体例包括：1. 单元目标、课程实施要求；2. 原理、法则；3. 技法、步骤；4. 作品范例；5. 知识拓展与幼儿园教学应用；6. 思考与练习。各内容之间既相对独立又有紧密的相互联系。

这套教材力求通过大量的信息，融科学性、知识性、趣味性为一体，图文并茂，有较强的针对性和实用性，既能适用于幼儿师范高等专科学校层次教育的美术教学需要，也能适用于各类职业教育美术教学的需要。

目录

第一单元 美术鉴赏

第一章 概述	1
第一节 美术鉴赏的作用	1
第二节 美术鉴赏的要求	1
第二章 美术基本常识	2
第一节 美术的分类	2
第二节 美术作品的形式美	5
第三节 艺术风格及流派	6
第三章 绘画鉴赏	9
第一节 绘画的艺术语言	9
第二节 中国绘画名作鉴赏	9
第三节 外国绘画名作鉴赏	17
第四章 雕塑鉴赏	22
第一节 雕塑的艺术语言	22
第二节 中国雕塑鉴赏	22
第三节 外国雕塑鉴赏	26
第五章 工艺美术鉴赏	29
第一节 工艺美术的特征	29
第二节 中国工艺及民间美术	29
第三节 外国工艺美术	32
第六章 现代艺术设计	34
第一节 现代艺术设计的特征	34
第二节 现代艺术设计鉴赏	34
第七章 建筑及园林艺术鉴赏	36
第一节 建筑艺术的特征	36
第二节 建筑艺术作品鉴赏	36
第三节 园林艺术	38
第八章 中国书法艺术鉴赏	39
第一节 中国书法艺术的特征	39
第二节 中国书法艺术的工具材料	39
第三节 中国书法艺术鉴赏	39
第九章 影像艺术鉴赏	41
第一节 影像艺术的特征	41
第二节 静态影像艺术(摄影)鉴赏	41

第二单元 素描

第一章 概述	43
第二章 素描基础知识	45
第一节 工具与材料	45
第二节 作画基本方法	45
第三节 透视原理	47
第四节 作画基本法则	51
第三章 几何石膏素描	52
第一节 形体结构	52
第二节 明暗与空间	54
第三节 几何石膏写生	56
第四章 静物素描	67

第一节 形体结构	67
第二节 质感	68
第三节 静物写生	70
第五章 石膏像素描	88
第一节 头部形体与结构	88
★ 第二节 石膏像写生	92
第六章 人物素描	99
第一节 头部形体特征	99
★ 第二节 头像写生	100
第三节 人体形体结构	106
★ 第四节 半身像写生	109
第七章 人物速写	115
第一节 基本要领	115
第二节 局部结构的表现	117
★ 第三节 人物速写写生	119
第八章 风景速写	126
第一节 基本要领	126
第二节 局部的画法	127
★ 第三节 风景速写写生	131
第九章 绘画造型的个性表现	138

第三单元 色彩

第一章 概述	141
第二章 色彩基础知识	143
第一节 光与色	143
第二节 色彩的分类	144
第三节 色彩三要素	146
第四节 色彩对比	147
第五节 色彩调和	148
第六节 色调	149
第三章 水彩画	150
第一节 工具与材料	150
第二节 基本技法	151
第三节 静物写生	153
★ 第四节 风景写生	162
第四章 水粉画	168
第一节 工具与材料	168
第二节 基本技法	169
第三节 静物写生	171
★ 第四节 风景写生	184
★ 第五节 人像写生	190
第五章 色粉画	194
第一节 工具与材料	194
第二节 表现技法	195
第三节 静物写生	197
★ 第四节 风景写生	204
★ 第五节 人像写生	210
第六章 绘画色彩的个性表现	214

第一单元 美术鉴赏

单元目标:

1. 了解美术的一般理论知识,了解部分中外著名美术作品。2. 培养一定的美术鉴赏理念和健康的审美情趣。3. 能鉴赏一般的美术作品。

课程实施:

1. 理论知识与图例、音像资料相结合,讲授与交流相结合,把握理论知识点,分章节、段落循序渐进。2. 引导鉴赏中外美术代表作品。3. 组织参观美术作品展览,组织对美术语言、流派、风格及代表作品进行分析讨论。

第一章 概述

第一节 美术鉴赏的作用

美术,也称“视觉艺术”或“造型艺术”,是指用一定的物质材料塑造直观可视平面或立体的形象,构成具有美感特征的艺术形式。美术鉴赏即是对美术进行评价和欣赏,是运用感知、经验和知识对美术作品进行感受、体验联想、分析和判断,从而理解美术作品与美术现象,获得审美享受的过程。在这个过程中,不仅能提高审美能力和陶冶情操,还会得到教育、认识等方面的作用。

一、教育作用

美术作品呈现给人们或美的构图、线条、色彩,或美的空间形态,通过作品表达作者的思想和情感,反映社会或自然现象。对美术作品的鉴赏,可以让我们认识到真善美、假恶丑,审美的评判过程便是提高精神境界的过程。中国古代就指出“图绘者莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”,强调了绘画的社会功能,指出了它的教育作用。

二、认识作用

世界宽广辽阔,历史久远,有许多领域我们无法直接涉及,许多的人生我们不能都去体验。美术作品的素材大多数来源于现实生活,经过艺术家构思提炼,形成典型化的艺术形象呈现给人们。通过美术鉴赏,我们可以周游世界,漫步历史,体验人生,扩展知识

领域,增加对事物的认识。比如,当我们展开《清明上河图》时,北宋京城汴梁的繁荣景象尽收眼底,对市井生活有所了解。

三、审美作用

美术具有感化和打动人的特性。客观世界本身并不存在美与不美的界限,美与不美的区别,只有与人们的生产生活发生联系后才显示出来。艺术家把生活中特别感人的内容通过艺术语言创造“理想”形象,表达自己的审美意识,让观赏者产生共鸣。美术鉴赏的过程也是发现和再创造的过程,鉴赏者可以对“美”进行比较、联想和追求,从而获得精神愉悦和享受。

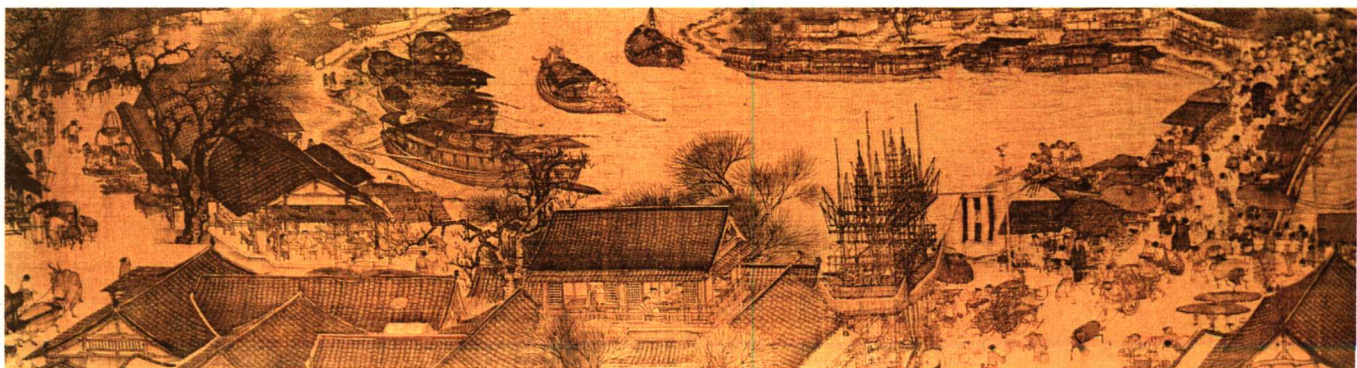
第二节 美术鉴赏的要求

一、了解欣赏与鉴赏的区别

欣赏与鉴赏,都有“赏”字。所谓欣赏,是在接触艺术品过程中经过玩味、体会,产生喜爱之情。而鉴赏,则要求不仅要能够对艺术能够欣赏,还能够识别真假,对艺术水平的高低作出分析和评判。所谓鉴者,照也,明也,引申之则为“识”也。鉴赏也就是明识、鉴识。

二、掌握美术的一般知识

美术鉴赏是人们对美术作品进行欣赏和评判的活动,这就要求鉴赏者必须掌握一定的美术基本知识,如造型、比例、节奏、色彩,还要了解美术的种类、艺术表现形式以及时代特征、风格流派等,这样才能真正理解作品,对其作品作出客观的评价。

清明上河图(局部) 张择端(宋)

三、美术作品鉴赏方法

1. 分析作品的种类及表现形式。在鉴赏作品时要分析作品属于哪个种类,其表现形式如何。比如拿到一幅绘画作品要看它是中国画、油画、版画还是水彩画或别的画种。如果确认为中国画后还要分析它是属于工整细腻的工笔画还是水墨淋漓的写意画。

2. 分析作品的内容、年代、创作背景。比如油画《自由引导人民》创作于19世纪,背景是1830年7月法国爆发推翻波旁王朝的革命运动,作者德拉克洛瓦是受到热爱自由与正义的人们的革命精神的鼓舞而创作的。画面中的自由女神带领工人、知识分子、学生和广大人民群众奋勇前进,用浪漫主义形式真实表现了当时巴黎街头硝烟弥漫的情景。

3. 鉴赏作品的风格及特点。主要从时代特点、民族特点和个人风格特点来进行鉴赏。比如鉴赏马远的《踏歌图》,该画是中国传统的写意山水画,具有浓郁的南宋山水画特点,画面空灵、宁静而富于诗意。画面大面积云雾留白,用大斧劈皴刻画山石耸立。这一时期画家马远、夏圭喜欢使用边角构图,有“马一角、夏半边”之称。

4. 鉴赏美术作品的艺术语言和形式美。这就是要欣赏和品味美术作品独特的艺术语言,感受作品的形式美感,是否恰如其分地传达出艺术家的思想和情感。比如鉴赏后印象主义画家凡·高的作品《向日葵》,作品中辉煌、灿烂、绚丽的色彩,尤其是画家那饱含激情、清晰而富于节奏的笔触,给人以视觉的冲击和深刻的印象。

向日葵 凡·高(荷兰)

第二章 美术基本常识

第一节 美术的分类

美术一般可分为绘画、雕塑、工艺美术、现代艺术设计、建筑与园林、书法、摄影等七大类。从社会作用方向来看,可归纳为观赏性美术和实用性美术两大类。从美术的审美特征来看,可分为再现性美术和表现性美术,如写实性绘画、雕塑、摄影等为再现性美术;表现性美术大多具有抽象、变形的形象和夸张的色彩。

一、绘画

绘画是运用点、线、面、色彩、肌理效果等造型手段,在二维空间上塑造平面艺术形象的一种美术样式。

绘画主要分为以中国绘画为代表的东方绘画体系和以欧洲绘画为代表的西方绘画体系。从绘画的工具材料和技法划分,可分为中国画、油画、版画、水彩画、蛋彩画、水粉画、色粉画、素描等。其中中国画还分为工笔画和写意画;版画分为木刻、铜版画、石版画、丝网版画、胶版画、纸版画;木刻还分黑白木刻、套色木刻、水印木刻等。从绘画题材划分,欧洲绘画有肖像画、风景画、历史画、风俗画、静物画;中国画分为花鸟画、山水画、人物画等。从绘画的社会功能划分,可分为独幅画、组画、连环画、宣传画(招贴画)、年画、漫画、插图等。

二、雕塑

雕塑是指运用泥石材、金属、木材等材料塑造立体形象的美术样式。“雕”是指在硬质材料上进行加工创造,去掉不要的部分;“塑”是用泥等软性材料进行堆砌控制。

雕塑从地域环境来讲,有东方雕塑和西方雕塑之分;从雕塑的形态特征划分有圆雕、浮雕、透雕;从性质和用途上划分有纪念性雕塑、装饰性雕塑、宗教雕塑;从艺术表现形式上划分有具象雕塑、抽象雕塑。

三、工艺美术

从实用功能出发,运用物质生产手段对材料进行审美加工和创造,以美化生活用品和生活环境为目的的美术称之为工艺美术。工艺美术是人类最古老的艺术之一。人类的初期,在创造生产工具的同时,也开始孕育着美的萌芽,如在石斧、石环等造型中出现了工艺美术的雏形,随着社会生产的发展和人的审美素质的不断提高,工艺美术逐渐发展并不断成熟,最终成为独立的艺术种类。

工艺美术从功能目的上划分,可分为实用工艺美术(生活和生产用品)和特种工艺美术(欣赏装饰品)。工艺美术的具体种类繁多,一般包括织绣、印染、雕刻、陶瓷、金工、漆器、木器、工艺画、塑纤艺术、编织工艺,民间流传的还有剪纸、花灯、皮影、泥面塑、乡土玩具、祭祀品等。

四、现代艺术设计

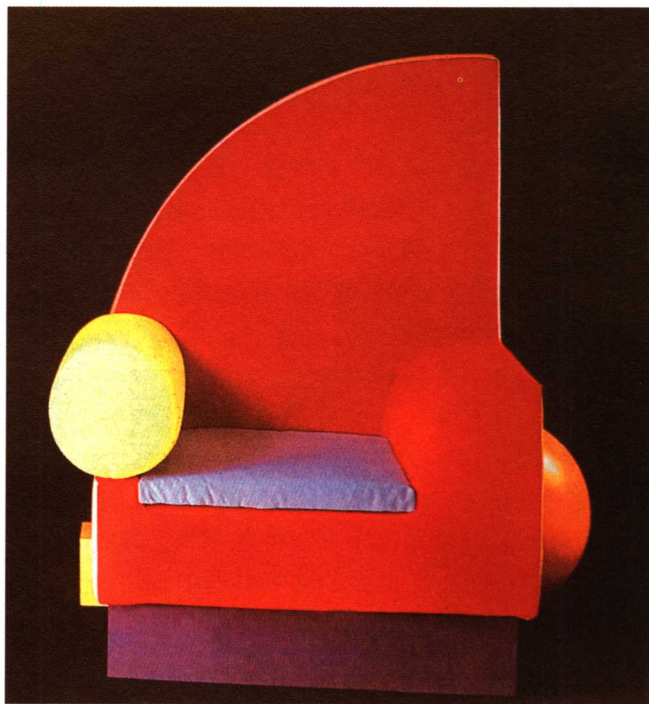
艺术设计，亦称设计艺术。艺术设计是基于大工业的生产方式，以满足人们衣、食、住、行、用等日常生活的需求与审美需求，运用艺术手段所作的设计，是物质文明与精神文明、科学艺术与文化艺术一体化的创造性美术活动。艺术设计观念在中国的传播始于20世纪初，由“Design”概念引入，早期被译为“图案”、“美术工艺”、“工艺美术”等，80年代以后，逐渐演变、表述为“艺术设计”。艺术设计学是近些年从美术学中分离出来的独立学科，是在美术学中原有的工艺美术、建筑艺术基础上发展延伸出来的新学科。

现代艺术设计是面向现代生活，以现代人的需求为目的的一种造物行为。现代艺术设计强调人的视觉感受的满足，明确反映产品的功能，注重对人与环境、社会之间的关系处理。现代艺术设计与工艺美术最根本的区别是在生产方式上，前者以机器批量化生产为前提，后者以手工制作为主。现代艺术设计是工业化大生产的必然产物，与现代文明密切结合，而工艺美术则是手工业生产的产物，与传统民间文化紧密相连。在西方，从19世纪末英国威廉·莫里斯倡导的“工艺

美术运动”开始，经过法国新艺术运动的努力以及德国包豪斯的革命性贡献，现代艺术设计最终在20世纪初得以确立。今天，现代艺术设计已经成为与它的种学科——美术并驾齐驱的同级学科，其研究对象极其广泛，内容主要包括现代建筑设计、室内与环境设计，产品设计，平面设计，广告设计，织品与服装设计等六大类，当然也包含传统工艺美术在今天的设计与生产。

越王勾践剑（春秋）

“Bel Air” 扶手椅（美国）

“Viper” 汽车（美国）

五、建筑与园林艺术

1. 建筑艺术的分类

建筑艺术,是按照实用和审美要求,运用物质材料和建筑技术,创造出美的实体空间。同时,建筑又具有象征性和抽象性,被人们称为“凝固的音乐”。建筑的分类,从地域和审美观念上划分,可分为西方建筑、东方建筑;从性质和用途上划分,可分为宫廷建筑、宗教建筑、民居建筑、工业建筑、公共建筑、纪念性建筑、园林建筑;从时代来划分,可分为古代建筑、现代建筑。

2. 园林艺术分类

园林艺术,是建筑技术与艺术手段相结合的产物,是将山水地形、花草树木、园路和建筑巧妙融为一体,创造出幽美的自然环境和游憩意境的实用艺术。

园林艺术从地域和审美观念上划分,可分为东方园林、西方园林;从性质用途上划分,可分为皇家园林、宅第园林、寺观园林、风景园林;从时空观念上划分,可分为古典园林、现代园林。园林一般包括庭园、宅园、花园、公园、植物园、风景名胜区分等。

六、书法艺术

书法是指汉字的书写艺术,是中国的传统艺术之一。书法艺术讲究执笔、运笔、点画、结构、章法等,既遵循汉字书写的法则,又具有独立的审美追求,在世界的文字书写中独树一帜,具有极高的艺术价值。汉字伴随着生产劳动和社会生活的发展不断演变,归纳起来有篆书(大篆、小篆)、隶书、楷书、行书、草书五种基本字体。

七、影像艺术

影像艺术,是使用拍摄机器,运用拍摄手段塑造动态的或静态的可视画面形象的一种艺术样式。影像艺术包括动态影像和静态影像,其拍摄工具一般包括摄像机、电脑摄像头和照相机等。本书主要介绍静态影像——摄影艺术的鉴赏。

照相机是摄影艺术创作所必须具备的工具,根据科技含量及功能不同,照相机的种类繁多,一般分为三大类:第一类是胶卷(胶片)照相机,第二类是步成成像照相机,第三类是电脑数码照相机(不使用胶卷胶片)。从规格上看,最常用的普通照相机有110型、120型和135型等,其中135型照相机最为普及。随着技术的发展,数码照相机已越来越被广泛使用,在更多领域

天安门 (北京)

圣索非亚大教堂 (土耳其)

避暑山庄 (河北承德)

中取代了胶片相机。专业摄影师和摄影爱好者根据需要可配备一些摄影工具,比如特殊摄影镜头(如变焦镜头、广角镜头、微距镜头和远摄镜头等)、闪光照明设备、三脚固定架、摄影包、反光板、照相机养护工具等。

摄影的具体种类繁多,从拍摄对象上划分,有人物摄影、静物摄影、风光摄影和生活摄影;从照相机的功能划分,有黑白摄影、彩色摄影;从拍摄形式划分,有静态摄影、动态摄影、室内摄影、户外摄影;从采光角度划分,有顺光摄影、逆光摄影;从使用光源上划分,有自然光摄影和人造光摄影等。

第二节 美术作品的形式美

一、美术作品形式美的要素

美术作品之所以能够吸引我们去欣赏、品味,是因为它具有能吸引人的艺术魅力——形式美。形成形式美的是美术作品中独特的艺术语言所构成的美的形式要素,比如:一幅素描艺术作品,是画家通过线条、块面等艺术语言所构成的形式要素,表现出物体的明暗、体积、空间,形成了素描绘画所特有形式美的艺术形象。形式美的要素概括起来,有点、线、面,色彩,空间,构图,质材等。

1. 点、线、面要素

点、线、面的本身及其组合关系,是构成形式美的重要因素。点,是视觉艺术的最小单位,点的轨迹构成线,点的密集构成面,可以表达物象的层次和明暗变化;线,具有比形体更强的抽象性,不同的线条创造不同的美,如直线表示宁静或刚强,曲线表示优美或运动,折线表示转折或不安;面,是点的聚集和线的密布,是造成物象立体感的重要因素。

2. 色彩要素

色彩是一切视觉要素中最活跃、最有冲击力的因素,极具艺术感染力。美术家在创作美术作品中,利用色彩的搭配及组合关系来表现作品的内容,传达作者思想情感。比如红色调让人感到喜庆和欢快,黄色调让人感到高贵和华丽,蓝色调让人感到宁静和深沉。

3. 空间要素

美术在一定的空间中展现自我。空间艺术的特征是作品自身的静态性和欣赏主体接受形象的迅速性。当观赏者看见美术作品的一瞬间,作品的全部形象便形成一股视觉冲击力,让人形成一种独特的感受。建筑艺术需要观赏者站在一定的距离才能看到它的全部;建筑艺术的审美价值需要从外部空间和内部空间来体现。绘画是通过透视、明暗等表现手法,在平面上表现立体空间,观赏者只能被动地接受;雕塑在立体空间中展开,观赏者与艺术形象的距离角度可以自由调节。

4. 构图要素

构图就是在一定的空间范围内,运用审美原则安

排和处理形象位置、关系,组成艺术整体的手法。中国传统绘画称为章法、布局、经营位置。构图的基本法则是变化统一,构图的形式是对复杂的形象布局作简练的归纳体现。构图的基本形式有对称构图、平行垂直构图、V形构图、S形构图、三角形构图、楔形构图、辐射线构图和圆形构图。各种构图都有其含义,如三角形构图有扎实永恒感,圆形构图有旋转饱满感等。

5. 质材要素

美术作品是由具体的质材构成的,质材本身的审美性能直接影响作品的艺术形式和特色。如油画使用的亚麻布以及颜料的厚薄能给人以浮雕感,水彩画颜料的透明效果能在纸上形成水色痕迹,雕塑材料中花岗岩的粗粝、大理石的光滑、青铜的光泽色泽等,不同的材料质地适宜表现不同的内容,体现不同的形式美感。

二、形式美的一般法则

1. 平衡

一幅图形,各部分在视觉上达到一种稳定感就是平衡。美术中体现的平衡包括视觉上和心理上的平衡,如一幅画中,左下方大面积的花丛与右上方几只蝴蝶的组合可以达到平衡;我们也常常在装饰图案作品中,看到画家采用左右或上下对称的对称式手法表现图案形象,也取得平衡的效果。

2. 和谐

作品中的各种因素达到视觉上的协调一致,称为和谐。如邻近色的配置,由于颜色之间的色相相互比较接近,给人以亲近和谐的感觉;形状相似或线条相似的组合,也会形成和谐的感觉;红和蓝冷暖颜色的组合,如果将其中的红色改变成玫瑰红或紫色,使这两种颜色相互靠近,也会产生和谐的视觉效果。线条与块面、明与暗、大与小等,只要处理得当都可以达到和谐。

3. 多样统一

多样统一也可理解为变化与统一。只有统一没有变化就会显得单调呆板,只有变化没有统一就会显得杂乱无章,只有两者有机结合,才会达到最佳的视觉效果。多样统一包括了平衡、对称、和谐、对比等因素,在美术创作表现中,只有将这些因素通过恰当的方法处理和调整,才会使美术作品中各部分的组合达到理想的和谐,其感染力才会更强。

随着社会的发展变迁,人的审美观念也会随之不断发展变化,加上作者的个性、爱好及民族、区域审美习惯的不同,人们对形式美法则的要求也会有所不同。如现代派艺术有很多东西独树一帜,不法常规,打破了传统形式美的法规。美术作品形式美的内容会随着历史的发展而不断发展变化。

第三节 艺术风格及流派

风格与流派是艺术多样化的表现,只有对艺术风格与流派有了一定的了解,才能对美术作品作出恰当的分析 and 评价。

一、艺术风格

艺术风格,指艺术家个人或艺术流派有别于他人或流派的艺术思想以及艺术表现手法上的特点。美术作品的表现形式及表现手段,是艺术风格形成的重要因素。艺术风格形成的基本特征:一是独特性,即艺术家鲜明的艺术思想及表现手段;二是稳定性,即艺术家的艺术思想、艺术作品表现的一贯性、相似性和相对的稳定性;三是多样化与同一性,艺术风格的多样化是由艺术本质所决定的,是独特性的结果,但艺术家同时也受到时代、民族、阶级的审美观念和艺术发展的制约,从而显示出风格的一致性。如意大利文艺复兴时期艺术家达·芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗等画家的作品都有明显突出的个人风格,但也都有着文艺复兴时期特有的绘画表现特点。

艺术风格一般包括时代风格、民族风格和个人风格。

1. 时代风格

艺术家或艺术流派在美术作品中显现的艺术思想和艺术风格、特点与同一时期的社会发展现状和时代特征紧密相连,艺术流派和艺术家的艺术思想和创作的美术作品受到时代发展的影响和制约,受到时代的艺术思潮、审美理想的影响,反映着时代的面貌和特征。

2. 民族风格

民族风格,是民族文化和心理在艺术中显现出来的风格特色。民族,是人们在历史上形成的一个有共同地域、共同语言、共同经济生活和表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的人们共同体。民族的特点表现在艺术上,就形成了艺术的民族风格。

3. 个人风格

美术作品中的个人风格是指艺术家个人在美术作品中显现出的独特的艺术思维和艺术表现形式。个人离不开社会,影响艺术家个人和作品风格形成的客观因素是社会环境的影响和制约;决定个人和作品风格形成的主观因素是艺术家自身的精神世界和创造才能。每个艺术家都把个人风格当作自觉追求的奋斗目标,因为只有具有鲜明个性的艺术风格,才能吸引欣赏者,才能真正打动人。受到社会广泛赞誉的艺术风格,甚至会成为艺术家仿效的模式,从而形成某种艺术流派。

二、艺术流派

艺术流派,指具有同一思想和风格的艺术群体。

一般由艺术思想和作品风格近似的艺术家所形成。每一个流派都代表着一定的社会思潮和艺术的审美理想,为社会所认识和接受。艺术流派的形成,是美术发展中的必然产物。

1. 西方艺术流派

(1) 文艺复兴时期的美术

文艺复兴是欧洲中世纪晚期资本主义萌芽渐渐发展起来之时的一场欧洲历史上伟大的文化思想运动。文艺复兴时期美术的全面发展是在15、16世纪。在意大利,新的思想和精神在美术领域获得辉煌的体现,从佛罗伦萨的美术开始,艺术家们力图摆脱中世纪美术的规范,借助理性和科学的知识,在美术创作上开拓新局面,让活生生的形象和场景反映在美术作品中,使之成为一种再现性的美术。进入文艺复兴盛期,以达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔为代表的艺术家,使理性与情感、现实与理想在美术作品中获得了完美统一,形式与空间关系获得了高度和谐,为再现性美术确立了经典样式。这个时期确立起来的具有再现性倾向的古典美术的基本原则,一直影响着以后几个世纪欧洲美术的发展。最有代表性的作品有达·芬奇的《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》,米开朗琪罗的《大卫》、《创世纪》,拉斐尔的《圣母》等。这些作品被誉为欧洲古典美术的典范。

(2) 新古典主义

新古典主义是18世纪中叶至19世纪初出现的一种艺术样式。它在艺术题材、形式、风格等方面以古代希腊、罗马艺术为榜样,重视素描,强调理性,注重对美的追求与表现。代表画家大卫的作品受到了启蒙运动的影响,与法国资产阶级大革命有关,具有鲜明的时代特点,代表作品有《马拉之死》等。安格尔也是新古典主义的重要画家,他的作品具有唯美的风格,代表作品有《泉》、《土耳其浴女》等。

(3) 浪漫主义

浪漫主义是19世纪初法国大革命时期兴起于法国画坛的一个艺术流派。与学院派和古典主义不同,它强调画家的个人感受,偏重于发挥艺术家的想象力和创造力,画面色彩强烈,笔触奔放,富有运动感。其代表作主要有籍里柯的《梅杜萨之筏》和德拉克洛瓦的《自由引导人民》等。

(4) 写实主义

写实主义以法国画家库尔贝、米勒等为代表。其作品提倡客观忠实表现对象,比较注重“形”的描绘;技巧上要求达到形状、色彩的逼真;绘画题材主要以劳动生活、农民生活为主。库尔贝的《打石工》、米勒的《拾麦穗》等,都是写实主义的精品。

(5) 印象派

产生于19世纪下半叶的法国。它反对古典主义学院派的画法,吸收巴比松等写实主义的营养,在19世纪光学理论的启发下,主张根据太阳光谱所呈现的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色相去反映自然界的瞬间印象。画面追求在微妙的光色变化中表现对象的整体感和氛围。其代表作有莫奈的《日出·印象》、马奈的《牧人狂游乐场酒吧》、雷诺阿的《阳光中的裸女》等,其中《日出·印象》被认为是印象主义美术中最为著名的作品。

(6) 后印象派

后印象派以塞尚、凡·高、高更为代表,其主旨是以人格征服自然,将自然融于主观之中。曾受印象派影响,但在观念和实践上又与印象主义有所不同,所以被称为“后印象派”。他们不满足于印象派对自然的客观描绘,强调主观感受的再创造。绘画注重装饰性,强调对形及色彩的归纳。代表作有塞尚的《玩纸牌的人》、凡·高的《星月夜》、高更的《我们从哪里来?我们是

谁?我们往哪里去?》等。

(7) 野兽派

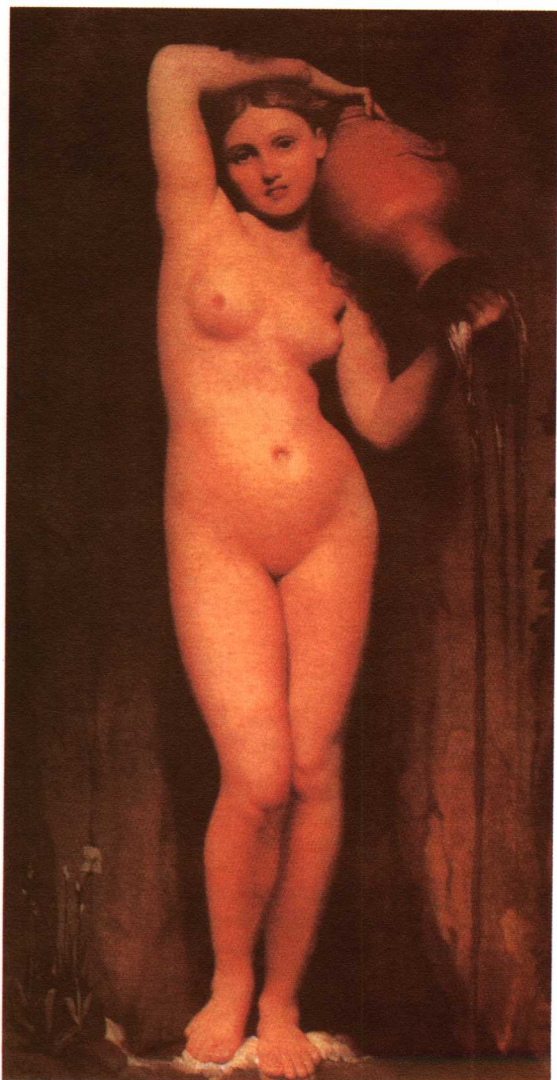
野兽派产生于20世纪初的法国,由于其在造型与色彩上超越出当时西方绘画的常规,被评论家戏谑地称为“野兽”而得名。他们反对对自然的模仿,强调主观的感受和画家的个性,主张多用大色块和线条构成夸张和变形的形象,以求单纯化的装饰效果。代表画家有马蒂斯、德朗等。

(8) 立体派

立体派否定从一个视点观察事物和表现事物的传统方法,他们将物体形象进行破坏和解体,然后加以主观的组合,追求形式的排列组合所形成的美感。代表画家有毕加索、勃拉克等。

(9) 未来派

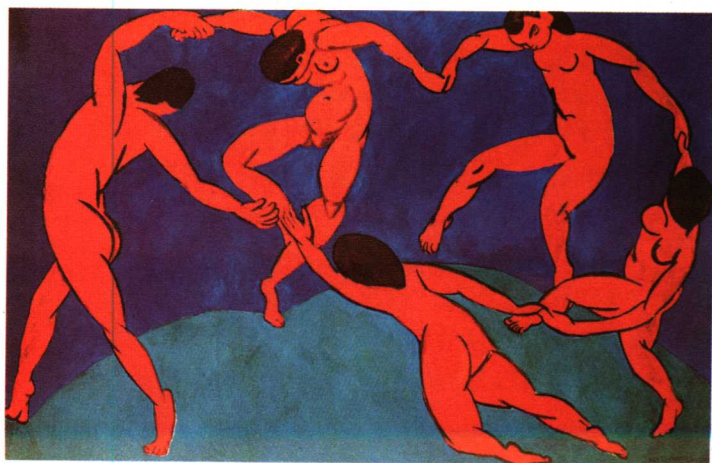
未来主义否定所有传统艺术,他们认为20世纪工业、科学、技术、交通、通讯飞速发展,使客观世界发生了根本变化,认为未来艺术应有“现代感觉”,应表现速度、力量和竞争。代表画家有巴拉、博乔尼等。

泉 安格尔 (法国)

自由引导人民 德拉克洛瓦 (法国)

舞蹈 马蒂斯 (法国)

阿维尼翁的少女们 毕加索（西班牙）

鸡雏待饲图 李迪（南宋）

（10）抽象派

抽象派强调线条、色彩和形的独立价值，主张通过非具象的形式传达画家的思想感情，拒绝对客观世界进行具象描绘。代表画家有康定斯基、蒙德里安等。

2. 中国绘画流派

中国绘画流派诸多，如从宋代说起，宋代院体绘画举世瞩目，风格细腻婉约、精微传神，李迪《雏鸡待饲图》里的小鸡，刻画得纤毫毕现，惟妙惟肖。元代，知识分子仕途失意，寄情书画，“逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳”的文人画大盛，作品注重主观意趣的传达和笔墨风格的表现，诗、书、画、印进一步渗透结合。明代出现了以沈周、文徵明、唐寅、仇英四家为代表的“吴门画派”，他们延续了文人画的精神意蕴，作品宁静典雅，蕴蓄风流。画家陈淳和徐渭的作品水墨淋漓，把大写意花鸟画推向了一个崭新的高度。清代初期有绘画风格上集古人大成的“四王”，即王时敏、王鉴、王翬、王原祁，也有独抒性灵、大胆创新的“四僧”，即八大山人、石涛、髡残、弘仁。清中叶许多画家汇集扬州卖画，其中“扬州八怪”的作品既个性鲜明，突破成规，又能雅俗共赏。近代绘画则以“海派”和“岭南画派”为代表。“海派”绘画继承了文人画的传统，又吸收民间绘画和金石艺术的精华，将诗、书、画、印相结合，表现老百姓喜闻乐见的题材，任伯年和吴昌硕是其杰出代表。“岭南画派”创始人是东渡留学日本的高剑父、高奇峰，他们吸收外来技法，注重写生，注重表现时代精神，在南方具有较大影响，其继承代表画家有关山月、黎雄才等。异彩纷呈的流派，就像一串串珍珠，在中国绘画史上散发着璀璨的光彩。

椰子树 高剑父（近代）

【思考与讨论】

- ① 谈谈你对美术语言的认识和理解。
- ② 举例说明美术作品的民族风格和个人风格。
- ③ 讨论几个美术流派的各自特点。

第三章 绘画鉴赏

第一节 绘画的艺术语言

绘画艺术语言,是指运用绘画的工具材料和绘画技法进行情感交流的方式。一般包括点、线、面、形、光、色、材料、肌理等。

点,在平面上由于大小、数量和位置的不同,可使人产生视觉上的不同感受,给人以不同的情绪感染。在工艺图案设计中常用点来组合各种优美的图案画,中国画也常用点来点缀物体和营造气氛。

线,指各种工具画出的笔道和点连成的细长形状,有大小长短之分。绘画中的线,竖直的给人以刚硬力量之感,平行的给人以安静之感,弧线给人以优美之感,大的使人感觉粗壮笨拙,细的使人感觉纤细柔软,斜线使人感到不稳。绘画中的许多形象和图案设计都需要运用线来进行表现。

面与形。面是指占据长宽二度空间的形象,绘画中的面是相对于刻画形体立体感而言的。形在绘画中泛指物体轮廓内面的总和。客观世界的一切物象,不管其如何复杂多变,都可以理解为由面和形组成。不同的形和面给人以不同的视觉感受,如山、石给人以高耸和沉重感,车轮给人以动感,湖面给人以平静感。

光,通常指照耀物体并使人看到物体的物质。西方绘画理论认为光照射物体,物体的一部分受到照射,一部分没有被照射到,产生暗部和投影,暗部由于受到周围物体对光的反射,成为暗部的反光,受光面和背光面的交接处成为了明暗交界线。可以说,光是绘画中表现物体立体空间感和质感的媒介。

色,是色彩的简称。色彩与人的社会生活内容相联系时,人会对色彩产生感觉和联想。例如:红色、黄色、橙色会使人联想到太阳、烈火、灯光,让人感到暖和热烈;蓝色使人联想到大海、冰川、寒夜;绿色使人联想到生机和朝气;紫色使人联想到温馨和沉着。

材料和肌理效果。肌理是绘画作品表面的纹理,进入人的视野后会使人感受到起伏、平展、光滑、粗糙或精细。这属绘画技法的范畴,是表现绘画艺术形象、增强艺术感染力的重要表现形式。如水彩画,保留水的痕迹、体现笔的迹象以及特殊技法形成的肌理效果;油画中的一笔一画、一刀一摆的形状痕迹形成的肌理效果突出了其特有的形式美,极大地丰富了绘画的艺术表现力和感染力。

第二节 中国绘画名作鉴赏

1. 《马王堆一号汉墓帛画》(西汉)

此帛画用三块棕色细绢并合而成,顶部裹有竹竿,便于张举悬挂,是当时葬仪中必备的旌幡,也被称作

“非衣”,有引魂升天之意。画面分为三部分。上部:象征天界,绘有红日,日中有金鸟,太阳下有扶桑树,树间有8个小太阳;左上角有一弯新月,月中有玉兔和蟾蜍,月下有嫦娥,日月中间有人首蛇身的神,其下绘天阙、豹、守门神等。中部:为人间部分,主要描绘墓主人的生活场面。华盖下持杖而立的女子为墓主妻子,前有二人跪迎,后随三侍女。最下面两边各有七人迎宾对坐。下部:为地下景物,一人站在两条大鳌鱼上,托举一块扁平物,象征大地,还有龟、鸛、蛇、怪神等。帛画为单线勾勒,线条圆润,多以朱砂、石绿矿物质为颜料,色彩丰富艳丽,经久不衰。

马王堆一号汉墓帛画(西汉)

2. 《武氏祠画像》(东汉)

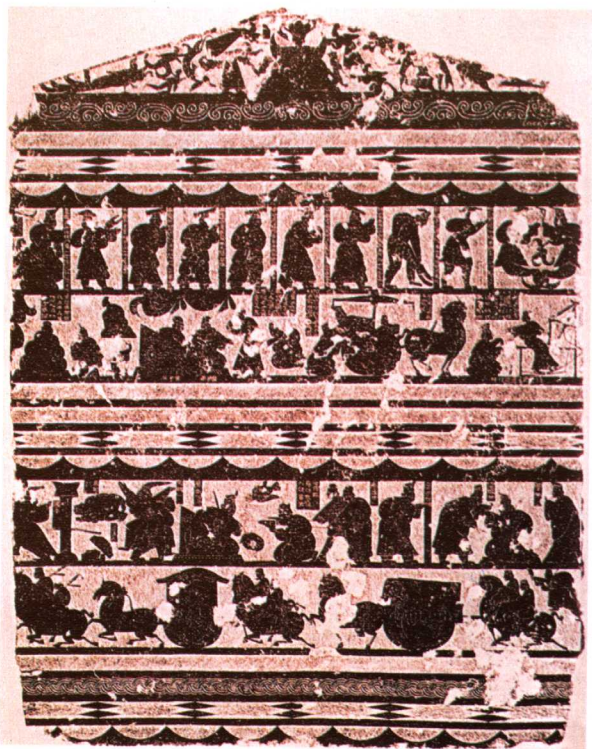
画面上下共五层，顶层为神话中的西王母和奇禽异兽，西王母作蓬发戴胜状，画面右方有玉兔捣药的场面；第二层从右至左为伏羲、女娲、祝融、神农、黄帝、颛顼、帝舜、夏禹、夏桀等古代传说中的始祖及帝王图像；第三层从右至左刻有曾母投杼、闵子赛御车等历史故事；第四层自右起刻有曹子劫恒、荆轲刺秦王等故事；第五层刻行驶中的车骑。画像石采用减地平雕加阴线刻的技法，形象清晰、生动。

3. 《洛神赋图》(局部)(顾恺之 东晋)

《洛神赋图》以汉魏文学家曹植的同名赋题材而创作。作品表现了曹植渡洛水时与女神相遇相爱，终因人神殊途，洛神含恨而去，留下遗恨。人物神韵风姿刻画得惟妙惟肖，人物之间的情思主要不是依靠面部表情，而是依靠人物之间相互关系的巧妙处理展现出来的。画中洛神含情脉脉，若往若还，表达出可望不可即的惆怅情意。画作带有明显的中国早期绘画的特点，如人物大而突出，引人注目，树木山石较小，平滑光洁，尚无皴擦技法表现，显得天真古朴。

4. 《游春图》(展子虔 隋 绢本设色)

作品描绘达官贵人在春色宜人的季节于郊外踏青游乐的情景。全图以自然风光为主，人马车船殿阁点缀其间。用笔设色上以青绿勾填法描绘，并直接用石青、石绿、赭石涂染，不加皴斫，显示出早期山水画敷彩浓烈的古拙之美。作品还改变了魏晋以来山水与人物比例失调的现象，形成“丈山、尺树、寸马、分人”的合理比例。画中辽阔、平远山川有“咫尺千里”的效果，对后世山水画发展起启迪与楷模作用。

武氏祠画像 (东汉)

洛神赋图(局部) 顾恺之(东晋)

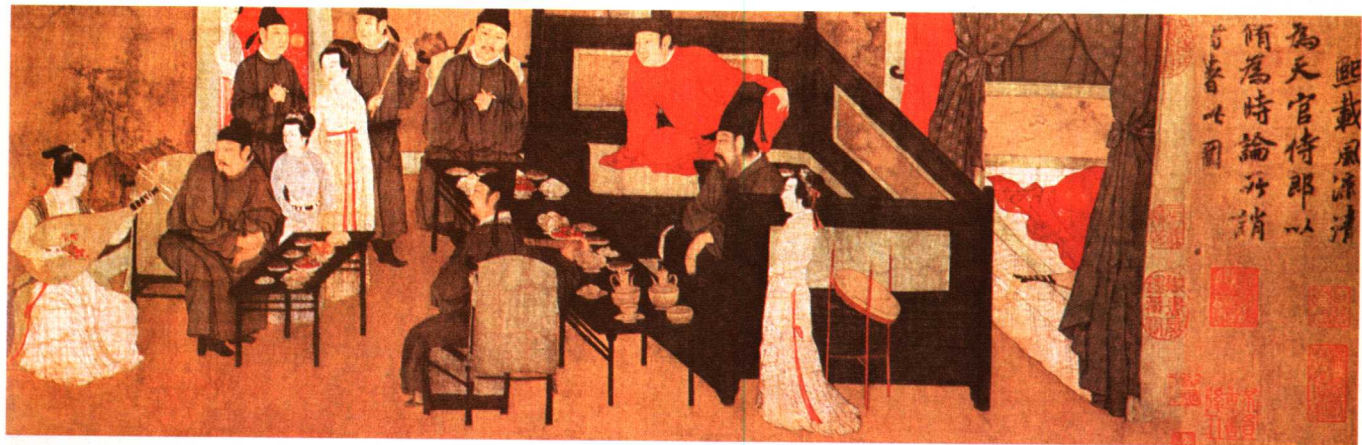
游春图 展子虔(隋)

游春图(局部) 展子虔(隋)

五牛图 韩滉 (唐)

韩熙载夜宴图 (局部) 顾闳中 (五代)

5. 《五牛图》(韩滉 唐 纸本设色)

画家通过对牛的不同面貌、姿态、神情的刻画,表现五头牛各自不同的性情。所画之牛结构准确,生动传神,运用点线相结合的手法,极具形式感。画面质朴、稳重。该画是我国现存最早的纸本绘画作品。

6. 《韩熙载夜宴图》(局部)(顾闳中 五代 绢本设色)

《韩熙载夜宴图》用记忆的方式,描写了南唐大臣韩熙载在家中夜宴的场面。该画分成听乐、赏舞、休息、吹笛、散宴等情节。画中的床榻、屏风既体现了室内环境,又起到分隔情节画面的作用,实为巧妙的构图。“听乐”部分所有人物形象都围绕着“听乐”来展开,人物的各种神情姿态,仿佛都被迷人的音乐所醉倒了。作品人物神情、动作刻画细腻,用色清雅绚丽而又沉着和谐。

7. 《清明上河图》(张择端 宋)

该画生动反映了北宋都城汴梁的繁荣景象。画体结构分为三段:第一段为郊野风光,中段是以汴河虹桥为中心的忙碌的商贸活动,第三段为纵横交错的街道,鳞次栉比、车水马龙、人流如潮的繁华场面。作者以深入细致的观察、理解和严谨精细的笔法,真实反映了当时北宋社会的动态和人民生活的状况。作品采用了传统的“散点透视”和长卷式的方式,全景表现了都城太平盛世的景象。该画已经达到了很高的艺术水平,在世界绘画史上占有重要的地位。(见 P1)

溪山行旅图 范宽 (宋)