

zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
●走近美术●

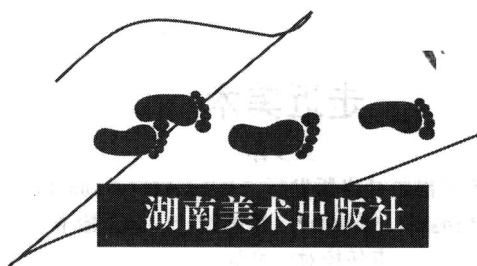
尹少淳 著

湖南美术出版社

zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术
zoujinmeishu
走近美术

尹少淳 著

湖南美术出版社

走近美术

尹少淳

湖南美术出版社出版发行（长沙市人民中路103号）

责任编辑：刘勉怡 装帧设计：志忑怡卡

责任校对：彭英

湖南新闻彩色制版印务有限公司制版

深圳市彩帝印刷实业有限公司印刷

湖南省新华书店经销

1998年12月第一版

1998年12月第一次印刷

开本：850×1168毫米1/32 印张：12,625 字数：35万

印数：1-5000册

ISBN 7-5356-1220-2/J·1140

定价：35.50元

目 录

第一章 我们离不开美术

- 一、人的需要与美术活动的关系……………(1)
- 二、美术的主要社会功能……………(9)

第二章 认识美术

- 一、一个含混的历史概念……………(24)
- 二、现代美术的分类……………(28)

第三章 美术家是什么样的人

- 一、美术家社会地位的历史变迁……………(56)
- 二、观念和技巧谁更重要……………(69)
- 三、在幻想与现实世界自由走动的人……………(78)

第四章 作为美术活动基础的体验与知觉

- 一、直接体验与间接体验……………(83)
- 二、物理体验与心理体验……………(87)
- 三、知觉的主动性、选择性和组织性……………(92)
- 四、知觉转换与多歧图形……………(101)
- 五、知觉常形与错觉……………(103)
- 六、深度知觉……………(109)
- 七、焦点与形态的双向照顾……………(115)
- 八、知觉注意……………(121)
- 九、影响知觉效果的因素……………(125)
- 十、视知觉的方法……………(130)

第五章 视觉形象的分解与组合

- 一、视觉元素……………(136)
- 二、组合原则……………(149)
- 三、不同的空间组织逻辑……………(167)

第六章 形的呈现状态与历史变化

- 一、具象、意象、抽象……………(183)
- 二、中西方美术中形的横向差异和纵向变化……………(199)

第七章 形象负载内容的方式

- 一、再现·····(216)
- 二、表现·····(231)
- 三、象征·····(234)

第八章 从表现性的角度看问题

- 一、形式法则之外的表现性·····(246)
- 二、张力的形成与作用·····(251)

第九章 秩序感与美术活动的关系

- 一、秩序感的形成与作用·····(257)
- 二、体现秩序原则的艺术——设计·····(263)
- 三、纯美术对秩序感的追求·····(265)
- 四、变化中的主导性因素·····(268)

第十章 美术传达的两种信息类型

- 一、语义信息与符号信息·····(273)
- 二、语义信息与语义信息的同构关系·····(278)

第十一章 几种精神类型在美术中的表达

- 一、欢愉·····(287)
- 二、孤独·····(290)
- 三、痛苦·····(296)
- 四、死亡·····(302)

第十二章 我们需要规范更需要创新

- 一、规范的一般作用·····(311)
- 二、规范与创新的关系·····(321)
- 三、美术创新的路径·····(326)
- 四、几种特殊的美术创作方法·····(339)

第十三章 对美术现象的风格把握

- 一、风格把握的意义·····(360)
- 二、西方美术的主要风格·····(366)
- 三、两种典型的倾向·····(381)

美术有利于世，倘其不尔，即不足存。

—— 鲁迅

第一章 我们离不开美术

一、人的需要与美术活动的关系

我国汉代著名的历史学家司马迁说过：“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”。此言虽然表露赤裸，但其涵义却实实在在。如果我们将“利”作广义的理解，也即理解为好处和益处，那么司马迁这段话的确不无道理。事实也是如此，我们人类的确不会，至少在主观上不会做无利可图的事。譬如走路，当然很多情况下是为了功利的目的，或者是上班，或者是办事等等，即使是轻轻松松的漫步也是为了身心健康。

美术于人类的关系可谓久远，甚至在政治和科学尚未出现之前就有了美术，而且似乎美术是人类发展过程中必然的产物。为什么这样说呢？我们认为美术的出现是一种自生的现象而非仅仅是一种传播的结果，因为从我们目前的发现来看，世界上几乎所有的民族都有自己的美术，而在早期由于地理上的障碍，一些民族与其他民族几乎是处于隔绝状态的，可以说

这些民族间的美术传播的可能性极小。既然早期社会中,传播的可能性极小,而每一个民族又都有自己的美术,这只能说明美术是人类社会发展到一定程度的必然产物,每一个民族都能够生育出自己的美术。而既然美术是一种必然产物,就说明它与人类的生存需要有着某种必然而深刻联系。

人与美术的关系在具体的美术家身上表现得似乎更为明显。历史上一些美术家对美术可谓情有独钟,甚至将自己的生存价值与美术联系起来。毕加索就曾说过:“如果我不能把自己的所有时间奉献给艺术,我就不能生存。”塞尚甚至至死才放下自己心爱的画笔。1906年,67岁的塞尚在乡间河边写生时晕倒后被人抬回,第二天他又去写生,因受寒气感染而卧床不起,即使如此他也没有放下自己的画笔,最终是其妻在他死后从他手中取下画笔的。我国杰出国画大师齐白石在90岁以后,平均每日至少还要画5幅画,多的时候甚至可达八、九幅。95岁以后,伴随着精神衰退,他时常神智不清,有时甚至连自己的名字也不能写,尽管如此,他仍坚持作画。他一生仅有两次连续10日没有作画,一次是太师母逝世时,另一次是他自己身染沉痾,此外,天天作画不辍。这里,我们再来看看西班牙画家米罗的一天的日程:“我天天八点起床,然后洗澡下楼,进工作室干活,一直到吃早点;接着又忙到下午两点才吃午饭;饭后休息20分钟,又立即回到工作室。下午的时间,我大半在修改上午的作业,并为第二天的创作作准备。最吃力的工作还是

在凌晨四点到七点之间，我全力躺在床上禅思冥想，然后再睡——自七到八点，几乎天天如此。”这简直就是将自己的生命与美术捆绑在一起了！

从整个人类和具体美术家来说，对美术有着如此不可分割的关系，只能说明两者之间存在一种需要与能满足需要的关系。因此，我们对人的美术活动的认识只能从对人的需要的探索开始。

人既是社会的人，也是生物的人，因此人的需要必须从这两个方面体现出来。心理学界对人的需要问题，进行了长期而深入的研究，出现了一些有代表性的理论，比较典型的有弗洛伊德的人格内部结构理论和马斯洛的需要层次理论。这两种理论所涉及的面都十分广泛，但各自的倚重却十分不同。

我国美术界对弗洛伊德并不陌生，他的理论对世界的文学艺术都产生了巨大的影响。弗洛伊德是奥地利人，他是从临床精神病医生走向心理学研究的，并以创立精神分析学而闻名于世。

我们知道，催眠疗法长期以来是精神病治疗的一种常用的方法，弗洛伊德也发现经过催眠醒来后的病人在医生的耐心启发下，能把许多遗忘的事回忆起来，这十分有利于医生的治疗。然而，他后来又在实践中发现，催眠法并非对所有的病人都能奏效，至少有三分之一的病人不能接受催眠或深度催眠，所以他放弃了这种方法而改用了自由联想谈话法。所谓自由联想谈话法即是让病人身心放松地躺在床上，无论联想到什么都完全说出来，以使病人将压抑在无意识中

的引起异常行为的原因清醒地回忆起来,从而释放心中的郁闷,并让医生了解病因。在经常进行这种活动的过程中,他逐渐地注意到越来越多的病人常常回忆起他们童年的经验,而且其中许多又是与性爱有关的事情。这使他开始关注和研究性爱与精神病的关系,以及它在人的行为中所扮演的角色。

弗洛伊德认为在人的意识之下还存在一个非常庞大的潜意识层,它甚至远远大于意识层,就像我们看大海中的小岛一样,显露在外面的仅仅是一小部分,而大部分则隐藏在海里。意识就是显露在外的小岛,潜意识则隐藏在海底,而且构成了人的精神的最基础的部分。弗洛伊德的人格理论就是建立在这种认识的基础上的。

弗洛伊德将人格分为三个层次,即本我、自我和超我。

本我,一般也叫伊特,是人格中最原始、最难接近的底层。它所遵循的基本原则是“快乐的原则”,满足即快乐。因此,它没有价值判断,没有道德感,只是一味地追求满足。所谓本我,实际上可以理解为人生物本能,在弗洛伊德的眼里主要包括饥饿、性欲等,而尤以性欲最强有力。它们构成了生命的基础和人的一切行为的最基本的动力。

既然,人的生命本能只是一味地追求满足,而没有价值判断,它就有可能为了自己的满足而危及他人的利益,甚至生命。显然,人类社会作为一个具有共同利益的整体,是绝对不允许人的本能像一匹野马一

样横冲直撞，任意践踏他人的利益和尊严的。社会必须给人的本能套上缰轡，使之在有限的范围中得到满足，而不能危害社会中其他人的利益。人类社会所形成和制定的道德规范、行为准则、社会舆论和法律条文，就是这么一些缰轡。它们的主要目的正是维护整个社会的稳定，保护社会中绝大多数成员的利益。弗洛伊德将这些维护社会稳定和秩序的道德规范、行为准则、社会舆论和法律条文称为超我。超我遵循的是“现实的原则”。

在本我与超我之间还有一个层次，这就是自我。自我主要起着一种调节作用，一方面它尽量使本我得到满足，另一方面它又尽量不使本我与超我发生冲突。

这里，我们可以看到本我和超我构成了人格中对最主要的矛盾，人的本我依照“快乐的原则”一味追求满足，而超我又遵循“现实的原则”将其控制在有限的范围内，久而久之，人就会因压抑而出现焦虑、不安，最终导致精神性的疾病。弗洛伊德正是这样看待导致精神病的原因的。那么，如何解决这一矛盾呢？弗洛伊德认为只有通过一些变相的途径。他将梦以及日常生活中的一些无意识的行为都视为变相行为的一部分。比如在梦中，人的意识放松了戒备，而且梦中也并不具备实际对象化的行为，因此人的本能欲望就能得到虚幻的或象征性的满足。梦的显像实际上就是隐义的化装。而正常人的遗忘，偶然的口误、笔误和疏忽的过失，也被弗洛伊德视为人的本能欲望

的变相流露。

另外，弗洛伊德还提到了一种升华作用。即将低级的欲望引导到高级的活动中去，不使它们以低级的方式流露出来。这些活动包括艺术、宗教、社会事业等。比如他就将文艺作品视为发泄性欲的一种象征。他甚至还以此分析了达·芬奇及米开朗基罗的一些作品。

弗洛伊德的理论是以泛性论为其主要特色的，在弗洛伊德眼中几乎没有什么能与“性”脱离关系，甚至生火、烧火都可能与“性”发生关联。比如弗洛伊德在其《精神分析引论》中就提出火焰是男性生殖器的象征，火灶则是女性子宫的象征。在这种无所不“性”的观念中，人的生存就变得十分可怕了。我们甚至生存在一个由“性”组成的世界中，动辄触“性”，这简直让我们人人自危，无所适从。正是因为弗洛伊德顽固地坚持他的泛性论，甚至他的一些学生与合作者也不敢苟同，最终与他分道扬镳。

当然，尽管弗洛伊德的理论存在着一些严重的缺陷，但无可否认，他对人类的认识领域的确也作出了很大的贡献，这主要体现在对人的大脑中潜意识层的拓展。他的关于潜意识的认识，对哲学、心理学、医学和文学艺术都有着十分重要的意义。弗洛伊德也在自己的理论中提出了人的种种需要，从低级的本能欲望到高级的人类社会活动，人的需要是多层次的。当然，我们也应该看到弗洛伊德似乎更强调的是人的本能需要的满足。

我国古代的《三字经》中首先就提出“人之初，性本善”的见解，然而如果按照弗洛伊德理论来看，我们不可避免地得出人性是恶的结论。这样就给人类自身蒙上了一层无法抹去的阴影。以美国著名心理学家马斯洛为代表的所谓人本主义心理学，则从另外的角度来探索人的行为的动机。

马斯洛出生于纽约一个犹太人的家庭，在第二次世界大战中他亲眼目睹了战争的残酷，因而对改善人格问题产生了极大的兴趣。他认为弗洛伊德的人格理论基本上是在对变态心理的研究基础上的，它不恰当地强调了人性中的阴暗，给人类抹上了灰暗和消极的色彩。他主张要发现人类固有的善良的价值，促使人向最光明的境界发展。为此，他提出了他的需要层次理论。他从人的最基本的需要开始，提出人们的需要是一级一级地满足的，最终将人推向越来越高的境界。

马斯洛的需要层次理论是这样建构的：

- (1)生理的需要：追求吃、喝、睡和性的满足。
- (2)安全的需要：希望保障安全，躲避危险。
- (3)归属与爱的需要：希望与他人亲近，被团体所接纳。
- (4)尊重的需要：希望受人尊敬、赞美和赏识。
- (5)认识的需要：希望了解、求知与探索人类自身与世界。
- (6)美的需要：发现对称、秩序、和谐，创造美和享受美。

(7)自我实现的需要：即最大限度地实现自己的潜能。

马斯洛将自我实现视为人生最崇高的目标和理想的人生境界，然而事实上并非人人都会做到这一点，比如他认为在美国总统中只有林肯和杰斐逊两位是相当确定的自我实现的历史人物。尽管做到自我实现很难，但是他认为即使我们不可能成为最好的人，这种追求自我实现的目标至少能使我们做得更好些。

这里，我们可以比较一下弗洛伊德与马斯洛对人的行为动机的认识，他们的共同点是他们都看到了人的行为是建立在多种需要基础之上的。不同的是，弗洛伊德在众多的需要中似乎更强调人的生理本能欲望，尽管他并未否认其向高层次需要的升华过程；而马斯洛则在众多的需要中似乎更强调人的高级的社会需要，尽管他同样没有否认人的基本的生理需要。

另外，还有一些心理学家也提出了自己的需要理论，其中比较有代表性的有奥尔弗德的ERG理论和麦克莱的成就需要理论。奥尔弗德的理论主要包括三个方面：(1)维持基本物质存在的存在需要；(2)维持人与人之间的关系的关系需要；(3)寻求获得发展的成长需要。麦克莱则主要提出了成就需要，即要胜过他人。

总之，人的需要包括各个方面和各个层次，但却不出由生理需要和社会需要构成的框架。人们为了满足自己的需要，就会寻求满足需要的具体活动，一旦指向了具体的活动，需要就成为了行为的动机。美术

活动作为人类的一种基本的活动,它必然会满足人的一些需要。所以,鲁迅先生说:“美术有利于世,倘其不尔,即不足存。”(《鲁迅全集》第47页,《拟播布美术意见书》,人民文学出版社)接下来,我们就来看看美术活动究竟在哪些方面能满足人的需要。

二、美术的主要社会功能

美术与人的需要的关系体现为美术的社会功能,而美术的主要社会功能,我们可以大致作如下的归类:

“语言”——交流是人类生存与发展的必要条件,如果我们有一些观念、情感和经验,而且又成功地与其他人进行了交流,我们就会因此而更加自信和坚定,反之则会感到沮丧和悲观。与其他的交流形式相比,美术是一种特殊的分享人类经验的方式。列夫·托尔斯泰将艺术视为人与人交流的一种手段,就像人们用语言传达思想一样,人们是用艺术在交流情感。其实美术不仅交流感情而且也交流思想。我们一般所说的语言,大家的印象中首先想起的是口头和文字的表达方式或工具,其实美术也应该是比较早的一种语言。

人的信息的传播一般有两种方式,一种是体内信息传播,另一种是体外信息的传播。体内信息的传播即我们所谓的遗传方式,人类发展至今,我们目前的

生理解剖特点正是体内信息传播的结果。然而这种传播仅限于种族或个体的范围内,而且似乎只具有生理学的意义,尚不具备文化的意义。而在体外信息的传播方式中,口头语言的传播方式虽然已具有横向传播的作用,但其范围仍有其局限。这主要表现在,一方面它受到物理因素(如时空等)的限制;另一方面它必须依赖面对面的交流。然而,面对面的交流具有极大的限制。仅从纵向来看,我们知道,我们人类的寿命虽然在现代社会已经大幅度的提高,但五代同堂的现象仍十分罕见,因此,面对面的交流充其量也只能在五代之内进行。早期社会中人的寿命更短,这说明其纵向传播的范围更是极其狭窄。而且交流一旦结束,信息就只能存在于人的大脑中,人的记忆力的限制、天灾人祸等因素都会造成信息的消失,从而造成人类文化资源的巨大损失。当然,随着现代科学的发展,这一缺陷已被无线电通讯和录音设备所弥补,然而人类的早期时代却不能做到这一点。可见,只有将信息“凝固”起来,使之物质化,其交流和传播的时空才能获得最大限度的拓展,也只有在这种条件下,人类的文化才有可能发展起来。

而美术正是这么一种最早的“凝固”的信息。英国著名美术批评家罗斯金(J.Ruskin)指出:“各个伟大的民族都以三种手稿书写他们的传记,第一本手稿是他们的行为,第二本是他们的言论,第三本是他们的艺术,要理解其中一本就得读完其余两本,但是这三本手稿中唯一值得信赖的是第三本。”(转引自《美

术》，1986年第6期）人类有文字记载的历史大概只有数千年，而美术却将我们对历史的了解推至数万年，其间的时差是何等之大啊！数万年前的原始人通过自己的美术作品与我们现代人进行“对话”，这又是何等有趣的事啊！试想，如果没有美术，我们人类的文化史该是多么的单薄。所以，大哲人黑格尔将美术尊为各民族最早的老师的确实不无道理。

美术作为一种语言，除了直观性和持久性外，还具有一种微妙性的特点。阿恩海姆指出没有一种描述或解释能将自己对于对象的经验完全表达出来。充其量只能用几个一般的范畴，将这些经验的大体轮廓呈现出来。相对而言，美术在经验的表达上能更趋精微。它能以一种再造的环境和气氛，唤起人们更为微妙的感受和体验。这又是语言文字所不及的。

“造物”——即美术作品是整个人类和我们自身创造力的对象化。我们知道，整个人类和人的自我评价是通过我们周围的事物反映出来的，而不是一种盲目的自我陶醉。我们的巨大的创造力，也只有通过将其对象化才能显示出来。如果我们在外界获得的是一种正面、肯定性的评价，我们就能时时处于一种积极向上的状态，充满信心和激发其更大的创造力。人的这种心理特点似乎从孩提时代就显露出来。我们经常看见一些儿童在池塘边，将小石头扔进水里，为水中荡起的涟漪而欢呼雀跃，并一再重复这一行为，实际上儿童就是在涟漪中看到了自己的创造力。因为原本水中并无涟漪，正是通过他们的行为而“创造”出

来的。同样，我们成人也是如此。爱因斯坦认为艺术家和科学家从事探索的一个动机就是获取超乎常人的智力快感。美术作品就是我们的巨大创造力对象化的成果，面对这些成果，我们将获得一种积极、自信的心理感受。我们在实际中也经常发现一些美术家在完成了一件作品时，常常长时间地陷入一种自我陶醉的心理状态之中，而一旦他们的创作受到公众的广泛赞誉和褒奖，则会唤起更强的自信心和更大的创造力。就整个人类而言也是如此，当我们面对雄伟的古埃及金字塔、绵延万里的中国古长城和威严庞大的秦始皇陵兵马俑，难道不为我们人类的创造力而自豪吗？杰出的美术作品其实正是我们人类伟大创造力的自我肯定。

“道德训戒”——人类从生物的人进入到社会的人之后，维系种族、社会的平衡和秩序就成了至关重要的问题。道德、法律就是出于这一目的而产生的。作为艺术，在早期同样必须为这一目的服务。人类的图腾艺术可以说是最早体现出这一目的的艺术。而且，我国最早的美术功用说也是关于道德训戒的。《左传》中对夏朝青铜器的记载中，就认为其纹饰的社会重用是“使民知神奸”，孔子又提出了“绘事后素”的见解，以绘事喻道德。后汉的王延寿、南齐的谢赫、唐代的张彦远、近代的王国维、现代的鲁迅都提出了类似的见解。比如，鲁迅先生就指出：“美术可以辅翼道德。美术之目的，虽与道德不尽相符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人的好尚，亦可辅翼道