

艺术

普通高中中学

艺术欣赏 美术

【第一册】

教育部
教材
审定
委员会
审查
通过

人民美術出版社

美術

—— 日本美術史 ——

日本美術史

美術

美術

修订说明

人美版《高级中学美术课本》(96年版),是根据国家教育部下发的《普通高中艺术欣赏课教学大纲(初审稿)》编写的。教育部教材办于2003年初春召开了高中美术教材修订会议,依据会议精神和新的美术教育理念,我们对《高级中学美术课本》进行了修订,并更名为《普通高级中学艺术欣赏·美术》。

普通高级中学艺术欣赏课的主要教学内容是美术鉴赏,它能帮助学生在欣赏、鉴别与评述美术作品的过程中,逐步提高审美能力,形成热爱本民族文化、尊重世界多元文化的情感和态度。在修订过程中,我们基本保留了原教材的知识体系,以美术鉴赏基础、中国绘画、外国绘画、雕塑艺术、建筑艺术、工艺美术、现代设计、民间美术等八大模块体现这一教学内容。为了使普通高级中学美术教育进一步适应时代的发展,我们对以上内容做了相应的修订,更新了部分陈旧内容,增设反映美术学科发展成果的现代设计、现代媒体艺术等课题,以满足学生多样化发展的需求。同时,在艺术鉴赏的基础上新增了选学单元,培养学生一定的艺术实践能力,激发学生的创新精神。

本教材的编写与修订,得到国家教育部体育卫生与艺术教育司的全力支持,首都师范大学、清华大学美术学院、清华大学建筑学院、中央美术学院、北京服装学院、北京教育学院、南京艺术学院、南京工程学院、华中师范大学等单位也给予了各方面的帮助。美术理论家李松涛先生、陈允鹤先生审阅了部分文稿。在此,表示诚挚的谢意。

椅中圣母(油画,1514—1516年) 拉斐尔(意大利)

经全国中小学教材审定委员会
审查通过

普通高级中学艺术欣赏 美术

第1册

中国教育学会美术教育研究会 合编
人 民 美 术 出 版 社

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号 邮编:100735)

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

新华书店发行

1996年7月第1版 2003年6月第2版第1次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:5

ISBN 7-102-02774-5 (课)

定价:8.65元

如遇质量问题请与教材出版发行部联系

电话:(010) 85114461

目录

CONTENTS

苍翠长松图（中国画） 李为（清）

第 1 课	培养审美的眼睛	· · · · · 1
第 2 课	美术作品的艺术形象	· · · · 4
第 3 课	美术作品的艺术语言	· · · · 7
第 4 课	美术作品的形式美	· · · · 10
第 5 课	绘画艺术的特点	· · · · 14
第 6 课	中国古代人物画	· · · · 16
第 7 课	中国古代山水画	· · · · 20
阅读材料	中国画的工具材料	· · · · 23
选学单元	中国山水画练习	· · · · 24
第 8 课	中国古代花鸟画	· · · · 30
选学单元	工笔花鸟画练习	· · · · 33
选学单元	写意花鸟画练习	· · · · 37
第 9 课	中国现代绘画	· · · · 45
第 10 课	欧洲文艺复兴时期绘画	· · 49
第 11 课	17、18 世纪欧洲绘画	· · 52
第 12 课	19 世纪欧洲绘画	· · · · 56
第 13 课	20 世纪外国绘画	· · · · 60
选学单元	素描练习	· · · · 63
阅读材料	正确的观察方法和表现方法	· 71
选学单元	速写练习	· · · · 74
选学单元	水粉画写生练习	· · · · 78

主 编：常锐伦

编 委：奚传绩 姚今迈 陈通顺

李绵路 金玉峰 欧京海

刘黛琳 刘存惠 吴敏荣

责任编辑：欧京海 王振华 邹依庆

设计制作：邹依庆 季 强

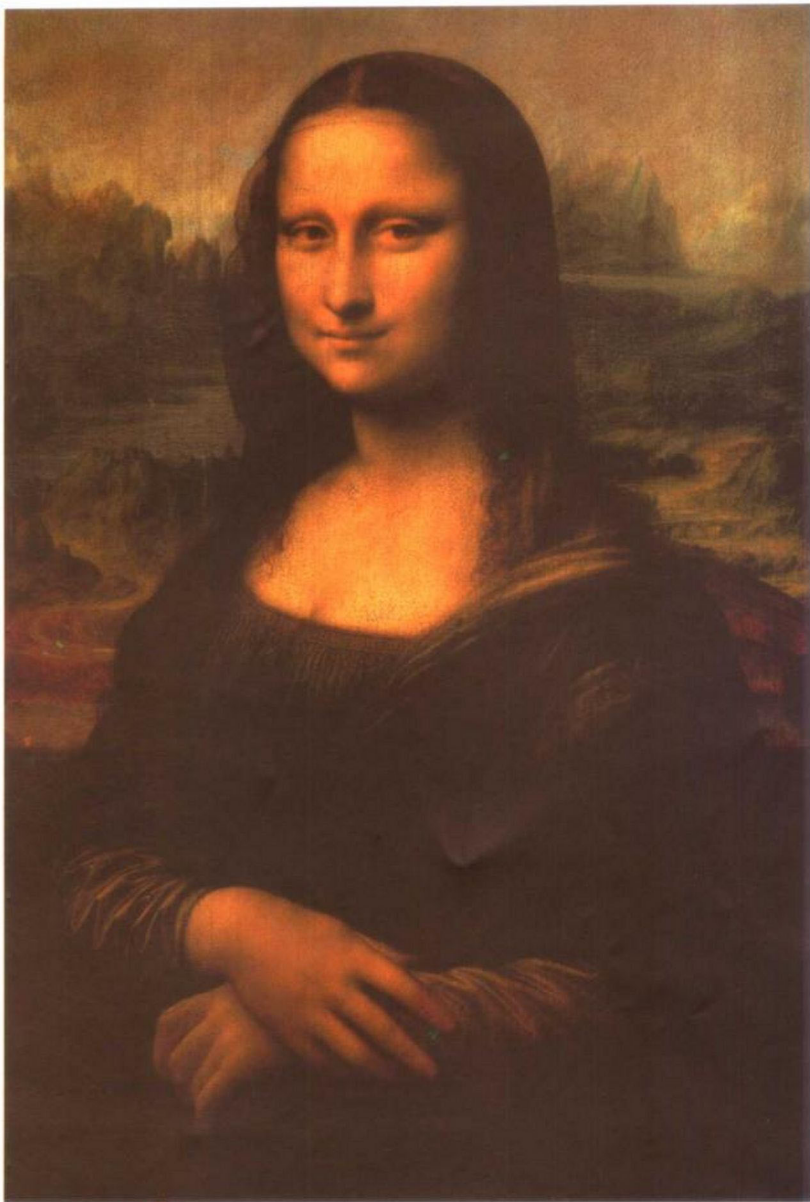
1

培养审美的眼睛

美术作品不仅存在于艺术殿堂和博物馆中,也存在于你、我、他的身边,美术渗透到人类生活的衣、食、住、行各个方面。在现代和未来社会中凡是人们视觉所触及到的一切人造物可能都是经过美术家精心设计的。那美术是什么呢?美术是以物质材料为媒介,占据一定平面和立体空间的艺术。美术以其作品的静态性、可视性、物质与精神的统一性为主要特点而区别于其他艺术。美术是通过塑造艺术形象反映人的精神和社会生活,表现作

思(雕塑,1886年) 罗丹(法国)

蒙娜丽莎(油画,1503-1508年) 芬奇(意大利)

者思想感情的一种社会意识形态,同时也是一种物质形态。美术是一个庞大的家族,根据其空间性质、物质材料以及作品的类型特征,一般划分为绘画、雕塑、工艺设计和建筑艺术四大门类。在东方,尤其在我国的,还将书法、篆刻纳入美术范围。此外,服务于时空艺术的舞台美术、影视美术,也可将其设计成果作为空间艺术,归入美术门类之中。绘画、雕塑是以观赏性为主的美术,其余皆属实用性的美术。由此可见,人就生活在美术构造的苑囿之中。

美术具有审美、实用、教育、认识、娱乐、装饰等多种功能。虽然各类美术作品的功能侧重点不同,但都要通过审美发挥其功能。

了解美术并具有一定的审美能力,是现代人所应具备的文化素养。作为高中生面对琳琅满目的美术作品却不知如何去欣赏,不能不说是一种遗憾。马克思曾说过:“如果愿意欣赏艺术,您必须是一个有艺术修养的人。”欣赏美术作品的能力是可以培养的。经过训练,人的审美的眼光是可以提

高的。具备了一定的艺术修养,不仅可以从美术作品中得到丰富的精神享受,更重要的是具有完备的知识结构,有利于人的长远发展。俗话说:“外行看热闹,内行看门道。”从本课开始,讲授欣赏美术作品的入门之道,以培养同学具有一双审美的眼睛。

怎样欣赏美术作品呢?总的来说,一般分为三个步骤:

第一步是从分析形式和形象入手,第二步是对内容的理解、体验,第三步是对内蕴的探究和领悟。我们以大家熟知的意大利文艺复兴时期的

画家达·芬奇的《蒙娜丽莎》和我国画家齐白石的《虾》为例，加以简要说明。

当这两幅画摆在面前时，首先要分清它的艺术表现形式。一幅是油画，一幅是中国画。进而分析形象，《蒙娜丽莎》描绘的是一位端庄秀美、温柔和悦的西方妇女。她面庞俊秀，眸子传神而多情，嘴角流露出温文尔雅的微笑。形象画得那样逼真，似乎可以触摸到手和衣物，其肌肤好似具有活人的体温并富有弹性，仿佛是真的一般。齐白石的《虾》描绘的是一群活泼的河虾。虾体透明，虾须柔软而富有弹性，像在不停地摇动着，身躯也好似在随着水流伸屈游动。但所画的虾与真虾并不完全一样：真虾的眼要小一点，所画之虾的眼为重墨而突出；真虾的后腿很多，画中的虾腿被提炼为五六只。虾体是以淡墨的笔触相连或相间构成的，虾须分明又是刚劲的线条。画中没画水，却可以想象到虾是在水中游动，那白纸幻化成一泓清水，一切都在“似”与“不似”之间。当你观赏这两幅画时，若有着上述的感受，就是跨出了美术欣赏的第一步，即对美术作品的形式与形象有了初步感受 and 了解。

进一步欣赏，你就会发现《蒙娜丽莎》是那样的端庄、典雅。人物有一个智慧的额头和一双深邃的眼睛，自信的神态流露出不可捉摸的带有神

秘色彩的微笑，呈现出一种高贵而不可侵犯的尊严，观者仿佛也随之自尊、自重起来，这是对人的一种赞颂。从齐白石的《虾》，可进一步体会到群虾是多么自由自在地竞游，充满生命的活力。同时还可体验到画家笔墨的刚柔、浓淡和渗化等构成的气韵、节奏和独特的艺术情趣。你欣赏时如果也是这样的，便迈出了欣赏的第二步，即对内容的理解和体验。

然后再进一步思考，《蒙娜丽莎》是欧洲文艺复兴时期的作品，此前是中世纪宗教统治的时代，是对人性压抑的时代，其作品都是以神为题材的。达·芬奇一反传统，画的是活生生的人，以真人为表现内容，是对人的歌颂赞美。由此便可领悟到更深的思想内涵，这是对欧洲中世纪压抑人性的神学统治和禁欲主义的反叛，是代表新兴资产阶级打碎教会精神枷锁的革命。同时，从画家对《蒙娜丽莎》形象的描绘中，可以感觉到画家对这个女性形象所寄予的深情和对画面形式处理的严谨。我们从齐白石的《虾》中体验到一种生命力的跃动，领悟到那是作者发自内心的对自然的爱与赞美，是对一切生命的颂扬。那酣畅的笔墨与质朴的艺术语言、可爱的艺术形象与作者的精神感情合一，笔墨节奏中所蕴含着的来自画家内心深处的生命力，使人心灵受到向上的冲击。在欣赏时，你若也有这样的感受、领悟和

华严寺菩萨像（雕塑，辽）

体验，你便进入了欣赏的第三步，即对美术作品内蕴的探究与领悟。

同学们，你是不是这样去欣赏的呢？如果是这样，你就将自己的欣赏水平提升到了一个较高的层次。

但是，当我们翻看本课本画页或走进美术馆时，呈现在我们眼前的各类各样的美术作品，有如万花筒般迷人，有的又如谜一般令人费解。首先涌入脑海中的却是一堆问题——这是什么作品？所要表现的是什么内容？为什么有的绘画画得逼真，有的画得很怪，有的什么也看不出来？对形式分不清，对形象把握不住，对艺术语言不理解，分不出画得好坏，也就无从把握作品的内蕴。因此，通过美术欣赏教学，使同学们了解各种美术形式特点和中外美术名作，再了解美术的艺术语言及美术家为什么那样表现等等，以培养一双审美的眼睛。同时，请你们注意，要能欣赏千奇百怪的现代艺术，还必须树立全新的艺术观念。在此基础上，平时多看多分析，定会使审美的能力得以提高。

拾穗（油画，1857年）米勒（法国）

◎怎样欣赏美术作品

虾(中国画) 齐白石

静坐的莫瓦特歌夫人
(油画, 1856年) 安格尔(法国)

思考与讨论:

1. 我们为什么要培养审美的眼睛?
2. 学习本课以后, 对于生活中存在的美术现象你是否有了新的理解? 试举几例谈谈感想。
3. 应该怎样欣赏美术作品?
4. 美术具有哪些社会功能? 举例说明一下。

簪花仕女图(中国画, 局部) 周昉(唐)

教皇英诺森十世像
(油画, 1650年) 委拉斯凯兹(西班牙)

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

血衣(素描) 王式廓

筛谷的妇女(油画, 1854年) 库尔贝(法国)

形式,是完全直观、明晰的,是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。

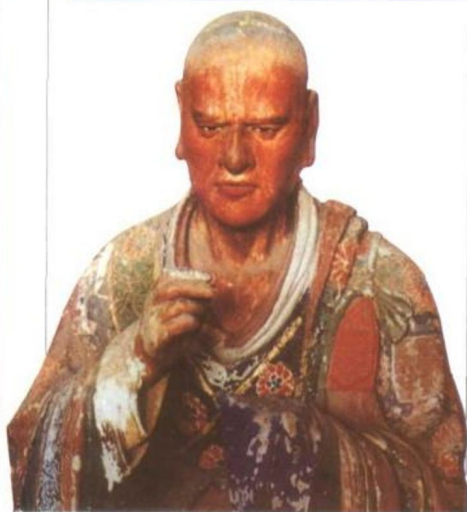
美术形象,既是指作品中某一个别的艺术形象,又是指各个艺术形象所构成的整体艺术形象。前者如《教皇英诺森十世像》中的教皇形象,后者如素描作品《血衣》那样,画中的每个人物都有不同的命运和经历,画家通过丰富多彩、各具个性的形象,创造出具有史诗般宏壮场

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反映。然而,美术形象并不等同于客

如果没有视觉艺术形象就没有美术作品

山东长清灵岩寺罗汉像 (雕塑, 局部, 宋)

磨镰刀 (铜版画, 1905年) 珂勒惠支(德国)

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,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。中国画家深入追求表现气韵,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,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,不仅包括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,这些都是美术家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,而且还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,达到了个性与共性的

高度统一。铜版画《磨镰刀》的作者,只是通过农妇磨刀的局部细节,就强烈表现出德国农民的仇恨与愤怒心情,从而揭示出起义斗争的根源与动力。

玉兰黄鹂 中国画 于非闇

静物(油画, 1631年) 霍达(荷兰)

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,艺术典型意义更为宽泛,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的真实性,所创造美术形象偏重于写实,可以叫做再现性的形象,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,可以叫做表现性的形象,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》,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愤慨,然而他的创作构思仍然是由德军对这座巴斯克小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

流民图(中国画,局部) 蒋兆和

奔流(钢笔、水彩, 1934年) 克利(瑞士)

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。

思考与讨论:

1. 结合具体美术作品,谈一谈艺术家是如何用艺术形象感染你的。
2. 美术形象与自然中真实的原型是否有区别?为什么?
3. 举例谈谈美术形象的多种呈现形式,在美术作品中是否都要有形象?为什么?

注:《我和我的故乡》、《格尔尼卡》等参看第13课。

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法来实现。在这种交流美的信息的方式中,这些手段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做美术语言。当我们运用视觉去感知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

女人像(素描, 1936年) 马蒂斯(法国)

花果册页(中国画) 齐白石

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

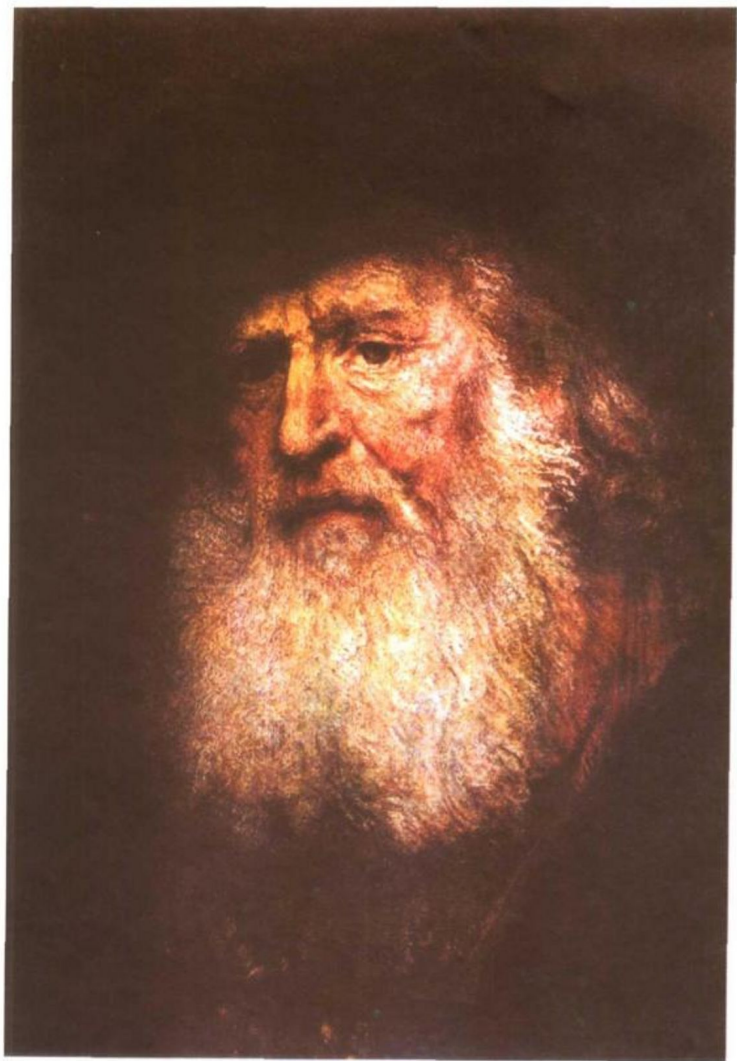
点、线、面、体作为美术语汇,它们在美术作品中是和形象结合的。如马蒂斯的《女人像》中点成为头饰,线成为面部、手和服饰的轮廓与结构。在毕加索的《曼陀铃和吉他》中也有点和线,包括直线和曲线,它们构成形象或形象的局部。画面上还可以看到画家用立体主义观念分解的实物的各种形状的面,把它们再组合后,还可以让人保留一些扭曲的实物的立体感觉。现代西方造型观念认

曼陀铃和吉他

(油画, 1924年) 毕加索(西班牙)

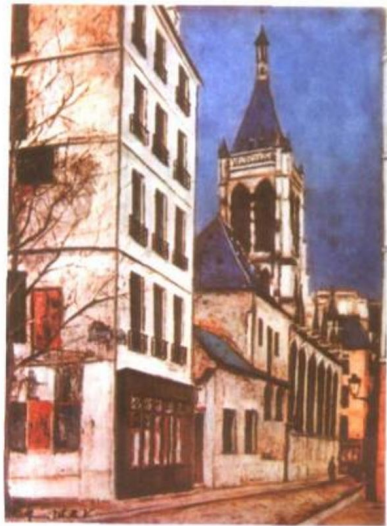
露气(中国画) 潘天寿

戴黑帽的老人(油画,1654年) 伦勃朗(荷兰)

圣亚布拉恩教堂

(油画,1912年) 郁特里罗(法国)

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彩、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,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别,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《果熟来禽图》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

侧卧的人体

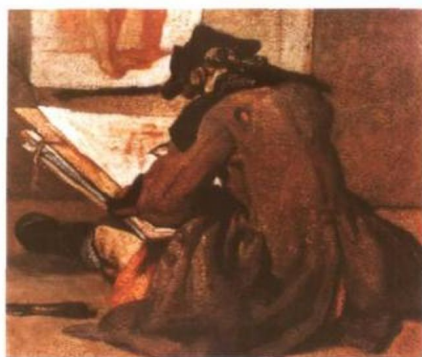
(雕塑,1963—1964年) 摩尔(英国)

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

民间画家(油画, 1765年) 夏尔丹(法国)

果熟来禽图(中国画) 林椿(宋)

寒江独钓图(中国画·局部) 马远(宋)

草垛(油画, 1891年) 莫奈(法国)

美感等，我们称它为“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。

思考与讨论：

1. 美术语言与文字语言的区别是什么？
2. 你了解的美术基本语言有哪些？举例说明。
3. 中西绘画中美术语言有什么不同？

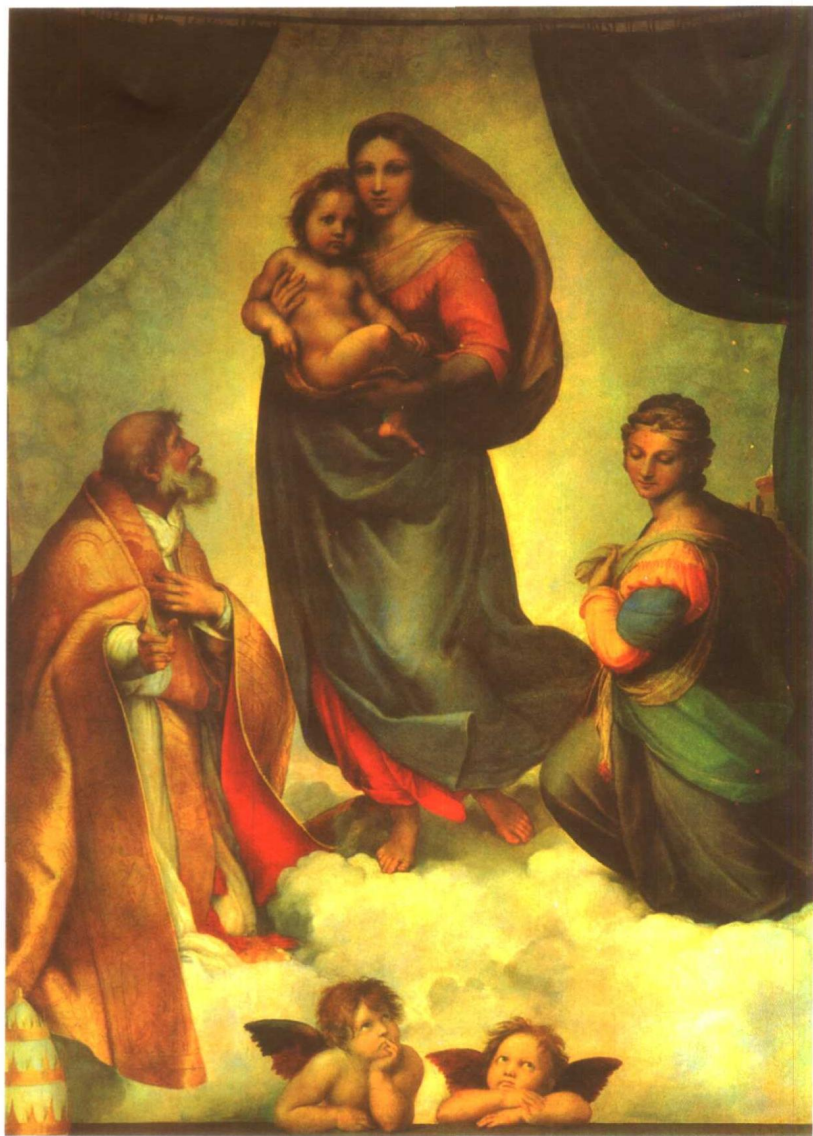
4 美术作品的形式美

第
4
课

米洛斯的阿芙洛蒂特

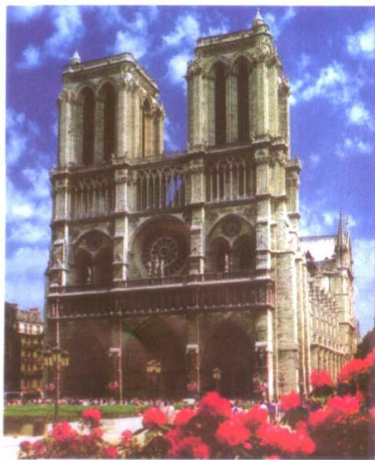
(雕塑, 公元前1世纪) (希腊)

西斯廷圣母

(油画, 1513年) 拉斐尔(意大利)

美术作品的形式是作品内容的存在方式,是内容物质化的体现,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,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

巴黎圣母院 (建筑, 1163—1250年) (法国)

⑤是指美术语言的合规律与合目的性的组合

魏国夫人游春图

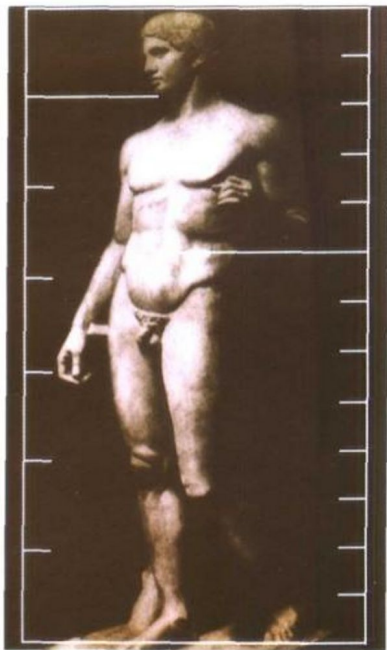
(中国画,局部) 张萱(唐)(宋赵估摹本)

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做些简要的解释。

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,12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

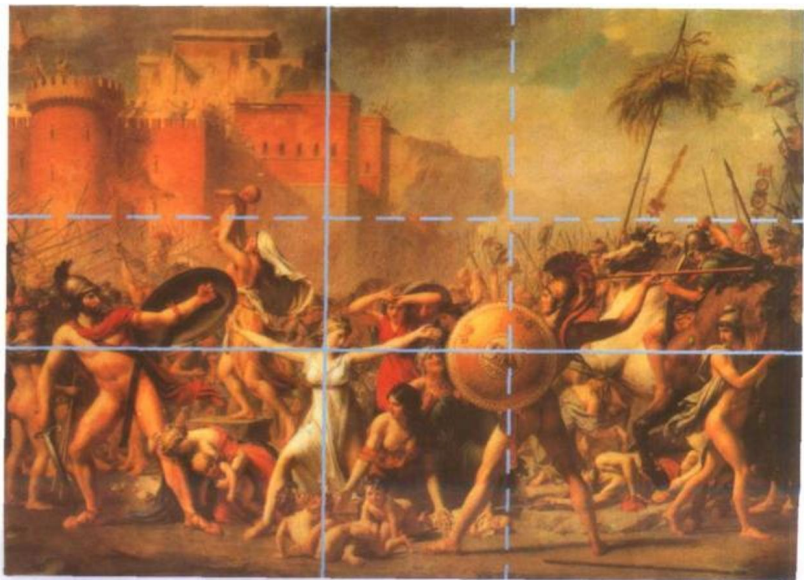

持矛者

(雕塑,公元前5世纪) 波利克列特(希腊)

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》

萨平妇女(油画,1799年) 达维特(法国)

有天竺葵的静物

(油画, 1910年) 马蒂斯(法国)

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。比例中包含着数学的秩序,美的人体具有某种比例,在古代希腊就发现并作为美的规范。古希腊前期人体比例规范被确定为七个头长,到后期又确定为八个头长。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。法国新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,并不是度量学上说的尺寸,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。马蒂斯的《有天竺葵的静物》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。

节奏与韵律: 节奏本来是表示时间上有秩序连续重现,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,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

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)

静物(彩墨画) 林凤眠

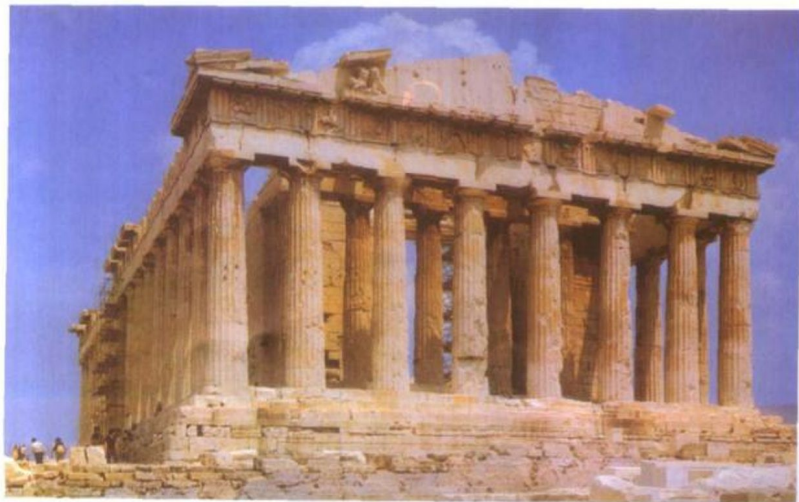
更富变化的反复。如葛饰北斋《神奈川冲浪》中的波状线与曲线所构成的冲浪形象,就充满强烈的韵律感。拉斐尔的《西斯廷圣母》是西方古典油画中富于韵律感的典范名作,我们的视线可以从位于前景的衣着华丽的教皇开始,他右臂下垂的长袖连到最下方的小天使,他们仰首注视的姿态又把我们的视线引向位于明亮背景前的圣母,她的披巾和长袍构成优美的反S形,飘起的下襟连到圣女身上,最后又达到背后绿色的帷幔。在所有这些和谐的曲线中,蕴藏着极为复杂而完美的韵律美。

水仙(中国画) 潘天寿

帕特农神庙

(建筑,公元前447—前432年) (希腊)

思考与讨论:

1. 想一想, 美术作品是通过什么传达美感的? 怎样传达的?
2. 在课本中任选你喜欢的作品, 谈谈你的审美感受。
3. 试用黄金分割法则分析你熟悉的事物。

注:《最后的晚餐》参看第10课,《清明上河图》参看第6课。

披甲武士俑 (雕塑, 秦)

