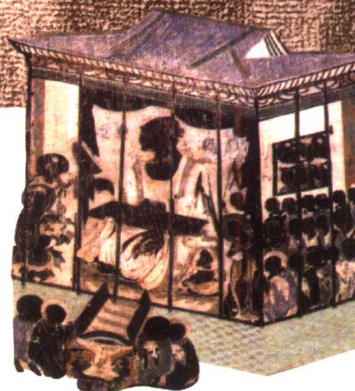

美术鉴赏

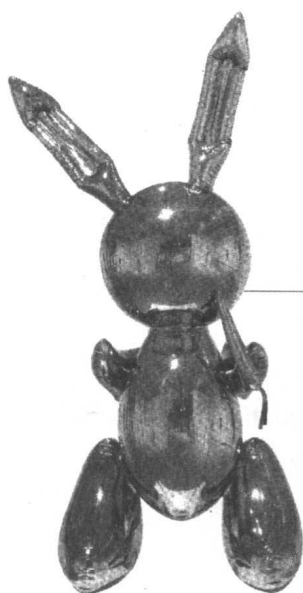
范 扬 • 主 编
沈 克 吉春阳 • 副主编

西南财经大学出版社

J05
F156

美术鉴赏

范 扬●主 编
沈 克 吉春阳●副主编

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/范扬主编. —成都:西南财经大学出版社, 2003. 2

ISBN 7-81088-069-1

I. 美... II. 范... III. 美术-鉴赏-高等学校-教材

IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007051 号

美术鉴赏

范扬 主编

沈克 吉春阳 副主编

责任编辑:段智玲 刘晓红 张明星

封面设计:郭海宁

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川机投气象印刷厂
开 本:	787mm×1092mm1/16
印 张:	25.5
字 数:	569 千字
版 次:	2003 年 2 月第 1 版
印 次:	2003 年 2 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81088-069-1/J·001
定 价:	40.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。
3. 本书封底无防伪标志不得销售。

21世纪营销与广告系列丛书

丛书执行主编:乔 均

丛书编审委员会委员(以姓氏笔画排序):

丁俊杰 (北京广播学院新闻传播学院院长、教授)

马承霖 (南京财经大学营销与广告学系教授)

朱月昌 (厦门大学人文学院新闻传播系教授)

许 平 (南京艺术学院艺术设计学院院长、教授、博士生导师)

李 巍 (四川美术学院艺术设计系教授)

乔 均 (南京财经大学营销与广告学系主任、教授)

陈培爱 (厦门大学人文学院副院长、教授)

范 扬 (南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师)

杨 杰 (南京林业大学人文学院广告系主任、副教授)

黄 惇 (南京艺术学院美术系教授、博士生导师)

潘 君 (南京航空航天大学工商管理系主任、教授)

薛 跃 (徐州师范大学工商管理系主任、教授)

作者简介

范扬,1955年生,江苏南通人。现为南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师,中国美术家协会会员。擅长中国画,作品多次参加国内外各级大型展览,并为中国美术馆、上海美术馆、江苏美术馆、深圳美术馆等展馆收藏。著述有《水浒人物全图》、《范扬画集》、《国画人物画技法》、《中国画教学·写意山水卷》等。

沈克,1964年生,江苏灌云人。现为淮阴师范学院美术系讲师、南京师范大学美术学院博士研究生。出版有《沈克中国山水画作品集》,并发表专业论文二十余篇。

吉春阳,1969年生,江苏宜兴人。现为南京财经大学营销与广告学系讲师、艺术设计教研室主任、南京师范大学美术学院博士研究生。擅长中国画,作品多次参展、获奖,并在专业刊物上发表论文多篇。

HAA14/01

序

面对一件作品,面对一座雕像,我们怎样来欣赏和体会它呢?我们怎样来分别艺术品的高下文野、真伪精粗呢?

这就是鉴赏,这就是美术鉴赏需要解决的问题。

记得我学画之初,曾有客设问,要我说一说美术作品和其他艺术门类的作品(如音乐、诗歌)的区别。我记得我回答说:“一张画,一件雕刻作品,可以在一瞬间即打动我,震撼我的心灵;而一曲乐章,一篇朗诵,却要通过一段时间的流程才能展示其魅力。”

作品的美有时候真是说不清,道不明。美术作品这么一瞬间就抓住了你,为什么呢?人们常说爱美是人的天性,或许真是这样。有时候,自然美不需要解释,因为天地有大美焉。

美术作品的美和它的欣赏却有着不同的层面。

学过画画的人知道风景中的色彩和谐关系,知道凡·高灿烂的色彩和充满生命韵律的笔触,看得出形状和颜色的美,能体会到优秀作品给我们带来的心灵共振。

我也曾经对人说过,我很庆幸学习鉴赏,因为,由此我看到了许多别人未曾看到的美。我常常认为,只有敏感的诗人才能凭着直觉看到美之所在,与画家有同等感受。

“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,有虚实动静,有颜色远近。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,黄、白、青、翠交融,乃是一幅重彩花鸟国画。

艺术审美需要经验,经验来自于学习。一件作品,一个画家,你要是更深入地了解了,你就可以更直接地感受到,你可以看到比以前更多的东西。

最初,你或许是被作品的整体感染力打动。后来,你又知道了作者,知道了作者的流派风格。于是,你看到了笔触,知道了画家的个性,感受到其独特的表现手法。当你重新审视作品时,你就会更加了解作品和作者。

你完成了审美鉴赏的历程。

从史前绘画到希腊、罗马,从文艺复兴到印象主义,从秦陵军阵到敦煌壁画,从云岗石窟到扬州八怪,古今中外,多少雕刻家和画家留下了无数不朽的作品。

人类的精神有着无尽的空间,画家、雕刻家有着不同的品格风骨,他们作品的光芒穿越了多少个世纪的空间和时间依然灿烂。境界由此而高尚,世界因此而丰富。

美术作品的鉴别和鉴定更是需要系统的学习和专门的训练作为必备的条件。因为有了比较深入的研究,我们就可以对作品的精妙处理及其细微差别有更深刻的体会。如果我们的认识能力提高了,面对作品可以说出个子丑寅卯、一二三四处,那么我们的鉴赏就会进入更高的层面,我们的学养也随之得到充实和提高。

熟悉作品,熟悉作者,多看画展,多读画册文章,你就会有所得,这也是培养审美情趣、提高审美鉴赏力的切实途径。

当你在展览会上观摩,不用看标签,已能分辨这一幅是塞尚的作品,而那一幅是齐白石的手笔。如果说对了,你就具备了鉴赏的能力。

在学习鉴赏的过程中,汲取一切优秀的人类文化精华,提高我们的精神境界,陶冶我们的情操,这是我们学习的目的。

范 扬

2002年12月30日

目 录

第一编 综 论

一、什么是美术? / 3	4. 建筑艺术 / 11
二、美术的门类 / 4	5. 书法、篆刻艺术 / 11
1. 绘画艺术 / 5	6. 摄影艺术 / 13
2. 雕塑艺术 / 7	三、美术和社会功能 / 14
3. 工艺美术 / 9	

第二编 中国美术鉴赏

第一章 先秦、两汉、魏晋南北朝美术鉴赏 / 19

- 一、中国岩画——远祖的述说 / 20
- 二、原始彩陶纹样——绚丽多姿 / 22
- 三、商周青铜——我们祖先的智慧 / 23
- 四、秦兵马俑——世界为之震惊 / 26
- 五、西汉石雕——霍去病墓前群雕 / 27
- 六、西汉碧玉——君子之风 / 28
- 七、西汉帛画——古老贵族的灵魂 / 30
- 八、汉代画像石——历史的见证 / 32
- 九、石窟壁画与石刻——凝固的佛学 / 34
- 十、魏晋南北朝绘画 / 37

第二章 隋唐美术鉴赏 / 40

- 一、隋唐建筑 / 41
- 二、隋唐雕塑 / 42
- 三、隋唐绘画 / 46

- 1. 隋代绘画 / 46
- 2. 唐代人物画 / 46
- 3. 唐代山水画 / 51
- 4. 唐代鞍马画 / 54
- 四、隋唐工艺 / 55
 - 1. 瓷苑奇葩——唐三彩 / 55
 - 2. 华丽高贵的青白瓷和唐代染织 / 56
 - 3. 精美华贵的大唐漆艺 / 57

第三章 五代两宋美术鉴赏 / 59

- 一、悲哀的五代 / 59
- 二、繁荣的绘画 / 59
 - 1. 荆、关、董、巨——中国山水画成熟的标志 / 60
 - 2. 艺术因地理而分宗——南北山水画特色 / 64

3. 豪门夜宴——《韩熙载夜宴图》 / 65
4. 中国花鸟画的重大变革
——“徐、黄异体” / 66
- 三、两宋绘画 / 68
 1. 两宋山水画 / 68
 2. 两宋花鸟画 / 76
 3. 两宋文人画 / 79
 4. 两宋历史风俗画 / 84
- 第四章 元明清美术鉴赏 / 89
 - 一、概述 / 89
 - 二、元代 / 91
 1. 元代山水画——抒情写意的最高峰 / 91
 2. 日渐势微的人物画 / 97
 3. 元代花鸟画 / 99
 4. 宏幅巨制的元代寺观壁画
——永乐宫壁画 / 101
 5. 承前启后的元代瓷器 / 102
 6. 有异域风情的元代建筑 / 103
 - 三、明代 / 104
 1. 明代山水画 / 104
 2. 明代人物画 / 110
 3. 明代花鸟画 / 111
 4. 明代工笔花鸟画 / 113
 5. 明代建筑 / 114
 6. 明代工艺 / 116
 - 四、清代 / 116
 1. 清代山水画 / 116
 2. 清代花鸟画 / 122
 3. 清代人物画 / 124
 4. 派别林立的清代画坛 / 125
 5. 清代建筑 / 126
 6. 争奇斗妍的清代刺绣 / 127
- 第五章 近现代美术鉴赏 / 129
 - 一、中西美术的碰撞 / 129
 - 二、中西美术并存局面的形成 / 129
 - 三、绘画 / 131
 1. 现代山水三大家 / 131
 2. 近现代花鸟画三大家 / 134
 3. 亦中亦西的画坛三大家 / 136
 4. 近现代油画 / 139
 5. 刻刀化投枪的现代版画 / 139
 6. 中西融合的现代雕塑 / 142
 - 四、现代建筑 / 143
 - 五、工艺美术 / 144

第三编 外国美术鉴赏

- 第一章 原始时代美术 / 149
 - 一、奇特的起源 / 149
 - 二、旧石器时代美术 / 150
 1. 洞窟壁画 / 151
 2. 小美术品 / 154
 - 三、中石器时代美术 / 155
 - 四、新石器时代美术 / 156
 - 五、原始美术的特征 / 159
- 第二章 古代埃及美术 / 160
 - 一、概述 / 160
 - 二、古王国时期美术 / 161
 - 三、中王国时期美术 / 163
 - 四、新王国时期美术 / 163
 1. 神庙 / 163
 2. 雕刻 / 164
 3. 壁画 / 164
- 第三章 两河流域美术 / 165
 - 一、概述 / 165

二、建筑 / 167	
三、雕塑和绘画 / 168	
第四章 爱琴时期美术 / 171	
一、概述 / 171	
二、季克拉斯基美术 / 172	
三、克里特美术 / 173	
1. 建筑 / 173	
2. 壁画 / 174	
3. 雕刻 / 174	
4. 其他 / 174	
四、迈锡尼美术 / 175	
1. 建筑 / 176	
2. 壁画 / 176	
3. 其他 / 176	
第五章 古希腊美术 / 178	
一、概述 / 178	
二、荷马时期美术 / 179	
三、古风时期美术 / 180	
1. 建筑 / 180	
2. 雕刻 / 181	
3. 瓶画 / 182	
四、古典时期美术 / 182	
1. 建筑 / 182	
2. 雕刻 / 183	
3. 绘画 / 185	
五、希腊化时期美术 / 186	
1. 建筑 / 186	
2. 雕刻 / 186	
第六章 古罗马美术 / 188	
一、概述 / 188	
二、伊达拉里亚美术 / 189	
三、罗马美术 / 189	
1. 建筑 / 189	
2. 雕刻 / 192	
3. 绘画 / 194	
第七章 中世纪美术 / 195	

一、概述 / 195	
二、早期基督教艺术 / 196	
三、拜占庭美术 / 197	
1. 建筑 / 197	
2. 绘画 / 198	
四、罗马式美术 / 198	
1. 建筑 / 198	
2. 雕刻 / 200	
五、哥特式美术 / 201	
1. 建筑 / 201	
2. 雕刻 / 204	
第八章 意大利文艺复兴时期美术 / 206	
一、概念 / 206	
二、佛罗伦萨画派 / 207	
三、罗马画派 / 211	
四、威尼斯画派 / 215	
第九章 西北欧文艺复兴时期美术 / 221	
一、法国文艺复兴时期美术 / 221	
二、尼德兰文艺复兴时期美术 / 221	
三、德国文艺复兴时期美术 / 227	
第十章 17、18 世纪欧洲美术 / 230	
一、17、18 世纪意大利美术 / 230	
1. 17 世纪意大利学院派美术 / 230	
2. 卡拉瓦乔与现实主义艺术 / 231	
3. 巴洛克艺术 / 233	
4. 威尼斯画派 / 234	
二、17 世纪佛兰德斯美术 / 235	
三、17 世纪荷兰美术 / 236	
四、17、18 世纪西班牙美术 / 241	
1. 17 世纪上半期西班牙美术 / 241	
2. 17 世纪下半期西班牙美术 / 243	
3. 17、18 世纪西班牙的雕塑与 建筑 / 245	
五、17、18 世纪法国美术 / 247	
1. 古典主义画派 / 247	
2. 巴洛克艺术 / 248	

3. 罗可可艺术 / 249

4. 启蒙运动艺术家 / 251

5. 17、18 世纪法国雕塑 / 252

第十一章 19 世纪欧洲及美国美术 / 255

一、10 世纪法国美术 / 256

1. 新古典主义 / 256

2. 浪漫主义美术 / 260

3. 现实主义美术 / 262

4. 印象主义美术 / 265

5. 19 世纪的法国雕塑 / 274

二、19 世纪德国美术 / 276

1. 浪漫主义美术 / 277

2. 现实主义美术 / 277

3. 德国—罗马派 / 279

4. 象征主义 / 279

5. 19 世纪德国雕塑 / 279

三、18、19 世纪英国美术 / 280

1. 18 世纪英国美术 / 280

2. 浪漫主义绘画 / 282

3. 英国风景画 / 282

4. 拉斐尔前派 / 284

5. 古典主义学院派 / 285

6. 印象派 / 286

7. 新艺术运动 / 286

四、19 世纪北欧美术 / 287

1. 比利时美术 / 287

2. 挪威、瑞典、芬兰美术 / 288

五、19 世纪东欧美术 / 289

1. 波兰美术 / 289

2. 匈牙利美术 / 290

3. 捷克美术 / 290

4. 罗马尼亚美术 / 291

5. 保加利亚美术 / 291

6. 南斯拉夫美术 / 292

7. 俄罗斯美术 / 292

六、19 世纪美国美术 / 296

1. 美国风景画派 / 296

2. 19 世纪后期美国美术 / 297

第十二章 20 世纪西方现代美术 / 299

一、概述 / 299

二、20 世纪前期西方现代美术 / 301

1. 野兽派 / 301

2. 立体主义 / 302

3. 未来主义 / 305

4. 表现主义 / 306

5. 达达主义 / 309

6. 超现实主义 / 310

7. 风格派 / 312

三、20 世纪后期西方现代美术 / 313

1. 抽象表现主义 / 314

2. 色场绘画 / 315

3. 波普艺术 / 315

4. 欧普艺术 / 316

5. 极少艺术 / 316

6. 偶发艺术与行为艺术 / 317

7. 观念艺术 / 317

8. 大地艺术 / 318

9. 超级写实主义 / 318

四、20 世纪的雕塑 / 319

第十三章 苏联美术 / 321

一、20 年代的绘画与雕刻 / 321

二、30 年代的绘画与雕刻 / 321

1. 卫国战争前后的美术 / 322

2. 60 年代的绘画与雕刻 / 323

第十四章 亚洲美术及其他 / 324

一、波斯美术 / 324

二、印度美术 / 325

1. 印度早期美术 / 325

2. 印度古典美术 / 325

3. 印度中世纪美术 / 326

三、东南亚美术 / 328

1. 东南亚原始美术 / 328

- 2. 东南亚建筑和雕刻 /329
- 3. 东南亚绘画 /330
- 四、日本美术 /330
 - 1. 原始时代 /330
 - 2. 飞鸟时代 /331
 - 3. 奈良时代 /332
 - 4. 平安时代 /332
 - 5. 镰仓时代 /333
 - 6. 室町时代 /333
 - 7. 桃山时代 /334

- 8. 江户时代 /334
- 9. 明治大正时代 /335
- 五、韩国美术 /336
- 第十五章 非洲美术 /341
 - 一、非洲岩画 /341
 - 二、诺克、伊费和贝宁美术 /342
 - 三、非洲木雕 /343
- 附录一 中国主要画家简介 /346
- 附录二 外国主要画家简介 /374
- 后 记 /396

第一编 综 论

“美术”一词,源于古罗马的拉丁文“art”,欧洲在17世纪开始使用这一名词。当时泛指含有美学情味和美的价值的活动及其产物,比如绘画、雕塑、建筑艺术、文学、音乐、舞蹈等,广义的还包括拳术、魔术、医学等。在中国,“美术”一词在“五四”新文化运动前后由海外传入,并开始被文艺家和教育家普遍使用。

在欧美拉丁语系国家,“art”既有“艺术”的含义,又有“美术”的含义。蔡元培先生最初使用“美术”这个名词的时候,其中也包括诗歌和音乐。后来,中国教育界、文艺界逐渐把“美术”和“艺术”的概念分开。“艺术”指一切艺术门类的总称,它是用形象语言来反映自然和现实生活,同时传达某种精神意识或思想的一门科学,包括文学、音乐,同时也包括电影、戏剧、杂技、曲艺以及建筑等诸多门类。在很大程度上,它们都与美术有着非常密切的关系。因此,美术与其他艺术门类有着艺术的共性,同时它又具有自身鲜明的个性特质。

数十年来,欧美等西方国家已很少使用“美术”一词,往往用“艺术”统摄之。近年来,中国也有这样的趋势。

一、什么是美术

什么是美术?就其本质而言,美术是一种意识形态,是一种历史现象,同时是一种流动的文化形态。历史上的美术现象纷繁复杂,美术创作和鉴赏更是一个复杂的精神体验和感受过程。因此,给美术下一个定义是非常困难的,这也是古往今来许多思想家、理论家不断探索的课题。

一般地,美术是以物质为媒介,占据一定的平面和立体的空间,反映社会生活和艺术家精神和思想的艺术。根据它的形态,美术通常又被称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术和静态艺术。它包括绘画、雕塑、建筑、工艺美术和书法、摄影等,广义上还包括西方现代派艺术,如装置艺术、行为艺术等,甚至包括新兴的与高科技结合的新媒体艺术。(在当代,“美术”和“艺术”两个概念的使用和界定日趋模糊。)

传统意义上的美术,我们可以从其造型性、视觉性、空间性和静态性等四个方面来了解和欣赏。

“造型艺术”一词,最初为18世纪德国哲学家莱辛使用。我国在建国后由苏联传入,并与“美术”互用。所谓造型,就是塑造形体。与中国古代画论中的“象形”是同一个意思。

美术不同与音乐和文学,音乐是通过旋律、节奏、和声等诸要素来塑造形象,可以说音乐是艺术中最抽象的一门艺术,它没有可视的具体形象,表达思想和感情也相当抽象;文学

则是通过文字承载作家的思想和精神,读者再通过这些文字进行联想,进而编织出丰富的文学形象。

就不同的读者而言,同一段文字所塑造的形象并不是完全相同的,往往具有差异性。而美术形象则不同,它不需依赖人的想象而客观地存在于观者面前,直观可视,甚至可以触摸。

美术作为视觉艺术,它的创作与欣赏是通过人的视觉感官来完成的。艺术家通过视觉感官,利用线条、色彩等美术语言,把自己的审美、精神、思想和情感诉诸于所创造的美术形象,使意识形态具象化并固定下来。观者以同样的方式去感受和体验艺术形象所传递的审美经验和信息,从而获得审美愉悦,体悟蕴含其中的精神、思想和情感。否则,离开了视觉,这一切就毫无意义了。

说美术是空间艺术和静态艺术,这是就其存在的方式和状态而言的。美术作品中的艺术形象是用一定的物质材料(如绘画用颜料、布、纸、墨、绢、木板等,雕塑用木、石、泥、玻璃、金属等,建筑用各种建筑材料等等)占据一定的平面的或立体的空间而塑造的。绘画是通过透视、色彩、明暗等手段,在视觉上产生一种空间幻觉,在二维空间中创造二维的或者三维的空间,从而塑造作品形象。如果说绘画所创造的空间是一种虚幻的空间的话,那么雕塑和建筑所创造的则是实实在在的空间形象,可以以触觉来感受它的存在。

无论是绘画,还是建筑和雕塑,它们的艺术形象一旦创作形成,就凝固于一定的物质材料上,是静止的,不具有时间因素。这一点与流动的、动态的时间艺术,如音乐、舞蹈、电影有着明显的区别,某种程度上说也是美术的一种缺陷。但是同时我们也应该注意到,美术正因为它的静态性,使它具有其他动态艺术所不具有的魅力。它可以把运动中的造型定格,让时间凝固,可以使观者在静态中慢慢地去体悟作品的意境和内涵,从而激发想象和情感。所以有人说建筑是凝固的音乐,是很有道理的。在这一点上,其他动态的艺术是无法比拟的。

现代意义上的美术,则被赋予了更为丰富而广泛的形式和内涵。如西方现代主义艺术更多的是对作品形式的关注(如以马蒂斯为代表的野兽派的风格等),或者是对美术语言本身的探究(如以毕加索为代表的立体主义风格、以蒙德里安为代表的风格主义)等等,不一而足。当代艺术则普遍强调文化情结和人文关怀。总之,美术的发展已经进入了一种空前的多元化状态。

二、美术的门类

美术是一门历史悠久、丰富多彩的艺术形式,也是艺术的最主要的种类之一。虽然美术的形态和门类众多,但是,它们在本质上都具有相同的或者相似的普遍性、规律性的特征。

从广义上来说,美术可以分为绘画、雕塑、建筑(包括园林艺术)、工艺美术、书法、篆刻、摄影以及现代设计等几大门类。每个门类又可以分为许多种类,如绘画按照使用的材料和制作的方法的不同可以分为油画、中国画、版画、水彩画等(其中中国画按照内容可以分为山水画、花鸟画和人物画,按照表现方法又可以分为工笔画和写意画等等)。

按照美术的社会功能的不同,可以分为纯美术和实用美术。所谓纯美术,主要指的是单纯以满足精神需求,以审美为最终目的的美术,主要包括绘画、雕塑、书法、篆刻等。所谓实用美术,主要指的是以实用为目的,并且是实用和审美相结合的美术,主要包括工艺美术、建筑以及工业设计等等。当然这种划分是相对的,纯美术从某种程度上来说并不排斥功利目的,而实用美术同样也追求审美功效,只不过是两者各自的侧重点不同而已。

另外,从美术的审美特征来看,可以分为再现性美术和表现性美术。所谓再现性美术,指的是将客观世界的人或者事物,通过透视等方法和技术真实地再现在作品中的艺术,如写实性绘画和写实性雕塑以及摄影艺术就属于典型的再现性艺术。俄国著名风景画家希什金的作品就是一个典型的例子,他曾经为了画面的完美,客观地再现真实的自然风景,甚至叫人把他取景范围内的影响他画面的一棵树砍掉。在西方传统美术中,大都以再现性的方法进行创作。所谓表现性美术,指的是艺术家在作品中不是简单地再现客观的物象,而是强调艺术家思想、情感以及对人性和社会文化的关注。塑造的形象往往根据需要进行夸张、变形,甚至完全抽象,以达到表达思想和情感的需要。这一点,在西方现代派艺术中表现尤为明显,如挪威当代著名画家、表现派美术的先驱者爱德华·蒙克的作品《呐喊》。在蒙克以前,很多画家表现过自然给予人的感受,但欧洲还没有一个画家像他那样表现自然给予人的强烈不安和恐怖感。这是蒙克内心世界的反映。蒙克的世界,即是人的内心世界,在这个世界里充满了斗争、矛盾、痛苦和孤独。在画面上,那种红色和绿色的搭配给人以非常恐怖的印象。那些惊悸颤动的线条,在人物形象的周围形成了一个个湍急的漩涡,人似乎要被漩涡吞没了。整个画面上,从对比强烈而凄厉的色彩,到令人不安而扭曲的线条,都似乎发出了绝望的嘶喊。画中的漩涡,飘飘欲沉的小船,两个远去人物的背影,更暗示和加深了呐喊者极度孤寂和痛苦的内心世界。“我要描绘的是那种触动我心灵和眼睛的线条与色彩;我不是画我所见到的东西,而是画我所经历的东西。”蒙克的自述反映了表现性美术的共同特征。再有,中国画自古以来一直就是强调意境、内心感受,而不强调形象的真实性和真实性。“论画以形似,近于儿童邻”,苏东坡的话可以说是一语中的。因此中国画从整体上来说,也属于表现性绘画。另外,像以实用性为主的工艺美术、建筑艺术以及书法、篆刻,除了某些造型是直接模仿动植物的造型外,绝大多数都不是客观再现真实的人或者事物,而更多关注的是它们的结构、造型以及色彩、装饰等等,重在表现审美情趣,传递情感,营造气氛等。应该说它们都属于表现性美术。

其实,这种分类也是相对的。艺术创作作为一种复杂的精神活动,它是客观世界与主观思想的统一体,既离不开客观的自然和社会现实,同时也离不开艺术家的主观思想和精神。因此,可以这样说,所有的美术作品都必然包含再现和表现两个方面,只是它们各自侧重的因素不同。古今、中外概不能外。

1. 绘画艺术

所谓绘画艺术,指的是以笔、刷、刀等作为工具,用颜料、溶剂、稀释剂、墨等物质材料在布面、纸、木板、器皿、墙壁以及其他的平面上,经过构图、造型,用色彩、线条、明暗等表现手段,绘制可视形象,以表达作者的思想、感情以及对社会文化的关注。

绘画是较早出现于人类生活中的艺术种类之一,也是美术中最主要的一个门类。早在几