

美术创作 艺术欣赏

主编 侯敏枫 徐新 邓喆

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社

美术创作与艺术欣赏

主编 侯敏枫 徐新 邓喆

天津出版传媒集团

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术创作与艺术欣赏/侯敏枫, 徐新, 邓喆主编. —天津: 天津科学技术出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5308-9686-0

I. ①美… II. ①侯… ②徐… ③邓… III. ①美术创作—研究②艺术—鉴赏—研究 IV. ①J04②J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 074062 号

责任编辑: 石 崑

责任印制: 兰 毅

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332369 (编辑室)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

天津市亚豪印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/32 印张 13.875 字数 370 000

2015 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 38.00 元

前言

一

艺术的形式丰富多彩，它们表达了人类的基本欲望和向往。艺术起源于什么？这是一个有各种说法的问题，有“游戏说”“模仿说”“巫术说”“劳动说”“表现说”等不一而足。这些理论都有它们的理论根据，但不管怎样，从目前我们看到的人类遗迹而论，最早的艺术，不论是音乐、戏剧、美术、舞蹈，除了少数是生活的记录以外，大多数都是为了歌颂神灵、赞美神灵。穴居人的艺术家（在当时他们的身份应该不是艺术家而是巫师）画动物可能是为了使他们在追猎前变得更敏锐，更神勇。非洲部落成员戴上绘有自己祖先的面具是为了向神灵乞求生存的强大力量。土著部落塑造神像或神物，以保护自己不受邪恶灵魂的侵害。巫医念颂符咒是为了使病者康复。美国的印第安人在干旱时跳起“雨舞”以乞求神灵赐予甘霖。古埃及的法老建造和装饰陵墓是为他们进入冥世而作准备。

总之，原始人相信神的无所不能无处不在，护佑他们五谷丰登、平安康健、克敌制胜。这样的巫术形式在歌颂神的同时又娱乐了自己，由此可见，最早的艺术行为是功利的、献媚的，是结合了生活、游戏、占卜，并以美的表达为手段而存在的。

人类的祖先借助于纪念碑、塑像、绘画、舞蹈等形式，表达了神的法力、统治者的权力和大自然的力量。艺术起源于神话、巫术、偶像和形象塑造，起源于陵墓和圣堂，起源于寻偶的呼叫和劳动的号子。这由此而来的艺术可能把人们引向幽暗的洞穴和阳光灿烂的海边，存在于圣殿和城堡，存在于活人的居所和亡者的墓地。无论在崖壁凿出洞窟，还是宏大的宗教仪式场所，人类通过艺术关注着

自然和超自然的、可见和虚幻的、实际和非实际的、过去和将来的、暂时和永恒的事物。

然而，随着人类文明的不断进步，人变得更加有能力，更能克服自然的困难，特别是科学的发展，人类开始相信自己，怀疑原本完全笃信的东西。神的地位逐渐退还为星期天的礼拜仪式、节庆祭献、教堂、寺庙与存在于少数人的心目中。

生活在科学知识的社会中的人们遗弃了神，也由此而失落了一种精神支柱。然而人类却建立了新的精神追求，人们自信人类就具有神性，这种神性就是创造的能力，因而他们开始模拟创造的过程。例如一幅好画，人们说它“巧夺天工”，说一尊好的雕塑“鬼斧神工”等。由此看来虽然神在人们的心目中失落了，而神的创造性属性却移植在了人的身上。在艺术中，无论何种形式、材料或行为，无一不是神性的转化，当然这个“神”不是神仙的“神”，而是人们内心创造欲望和表达欲望的外化，是一种精神的活动。艺术是艺术家通过艺术去了解世界和表现自己的方式，也正是艺术这种精神产品把各个时代的特征和人的思想世界记录下来，把在某一有限的时空段中向无限的时空延伸，直至无限。

从美术史中我们知道，各个民族和地域的人们其艺术风格是各不相同的，然而有一点是共同的，那就是传播信息。好的艺术品总是用它自己的语言方式来传达信息——情感的信息、思想的信息或观念的信息，这一传达的过程也是艺术演化的过程，艺术创造过程一向被认为是不可思议的事情，或认为是无道可循而靠自己体悟的。我们尽力把艺术创作从前人的实践经验中了解其原理和总结出普遍规律，这岂不是一种捷径？毕竟不是每个人都是天才，本书的宗旨就是想通过著名的艺术创作理论家和艺术教育家的研究成果来带领大家入门，解读艺术的奥秘，搭起一座通向艺术创作的桥梁。

既然艺术创造是一种语言方式，那么，有能力学好一种语言的人就有可能学好艺术创造。

正如世界上有很多种语言一样，也有很多不同的艺术语言风格。由于种族、地域、宗教的不同而产生出不同的艺术风格，这些艺术

风格犹如语言一样，并不是全人类都能读懂的，如那些超出你文化视域或文化程度的艺术作品，你就可能完全看不懂，所以说，艺术这种语言也是要通过学习而获得。要用艺术来表达自己的思想、观念、情感，只有通过学习才能掌握其奥妙。我们要用艺术这种语言去进行交流，就必须按照艺术的规律和方法把所要交流的思想感情表达出来。这样，绘画作为语言的作用才能得以实现并因此达到交流的目的。绘画语言赖以实现的具体手段就是各种造型元素。画家要用绘画这种艺术语言来表达视觉感受或者某种思想感情，他就拿起画笔、调好的颜料，运用形状、色彩、线条、块面、体积、质感等绘画语言元素，来进行表达。

二

“美术”这个名词，在“五四”新文化运动中开始被中国的文艺家和教育家普遍运用。它源于古罗马的拉丁文“art”，原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”，泛指各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等。广义的美术还包括拳术、魔术、医学等。中国古代所谓“百工技艺”，也是包括同样广泛的范围。在古代，无论东方或西方，都只有“工艺”“手艺”这样的概念。在中国古籍只有“绘绩之事”“刻削之道”“刻镂之术”“锦绣文采”等工艺术语的运用，却未见类似“美术”这样的名词。这是因为人类的美感意识是首先从满足生存需求的工艺品萌生的。

在欧洲，“艺术”和“美术”这两个概念直到文艺复兴之际才确立并被公认。那时人们开始意识到创造纯粹精神领域的产物，更足以使人激昂精神、开阔胸怀，达到互相同情、增强意志、建立信念的目的。这类思想意识的活动，是人文主义发展的一种重要表现，是人的主体意识的发扬，它涉及到艺术的不同领域和形态。这就是我们现在已经大规模扩展开来的文学、艺术各门类，其中包括美术。这种精神产品，从物质中提升，和物质相辅而行，成为全面滋养人们心灵所不可缺少的营养。人类依靠它陶冶情怀，并协同各门类的科学认识世界，普及教育，开拓文明。它起着组织和协调社会成员

的意志和行为的作用。文明的发展是和艺术创造分不开的。艺术是精神文明的重要而鲜明的标志之一。

在欧美拉丁语系国家，“art”既作“艺术”解，又作“美术”解。蔡元培早期运用“美术”这个术语时，也包括诗歌和音乐。其后，中国的文艺界、教育界把“美术”和“艺术”的概念逐渐区分开来。

三

《美术创作与艺术赏析》由北华大学侯敏枫、徐新和河南工业大学邓喆三位老师联手创作完成，全书共计 37 万字，三位老师各著约 12 万字。本书对美术这门艺术进行了全面的阐释，从专业角度对美术作品的创作进行了研究，并对国内处优秀美术作品进行了赏析。全书在确保科学性、系统性和完整性的前提下，力争做到有所创新，使其具有独到的特色。

在本书的编写过程中，作者广泛收集了最新的信息和资料，并得到了有关专家、教授的指点。由于时间仓促及理论水平所限等原因，书中的疏漏之处，恳请广大读者提出宝贵意见。

目 录

上编·了解美术

第一章 什么是美术	3
第一节 美术的几种定义	3
第二节 美术的特征	6
第三节 美术的社会功用	12
第二章 美术是一种创造	18
第一节 美术的创造本质	18
第二节 美术的创造特征	20
第三节 美术的创造过程	31
第三章 美术欣赏	35
第一节 美术欣赏的作用	35
第二节 美术欣赏的特征	40
第三节 美术欣赏的过程方式	50
第四节 美术欣赏的差异性与共同性	55
第四章 美术的发展	63
第一节 美术的起源	64
第二节 美术的发展	72
第三节 美术的创作方法、风格与流派	83
第五章 美术的门类	104
第一节 绘画	106
第二节 雕塑	114
第三节 工艺美术	118
第四节 建筑艺术	127

第五节 书法	138
第六章 美术家	143
第一节 美术家是什么样的人	143
第二节 美术家的价值与地位	149

中编·美术创作

第一章 创作准备	153
第一节 艺术规律	153
第二节 深入生活	158
第三节 构思	165
第四节 构图	171
第五节 情节安排	176
第六节 形象刻画	179
第二章 艺术创作	183
第一节 艺术联想	183
第二节 艺术夸张	188
第三节 艺术含蓄	193
第四节 艺术提炼	198
第五节 艺术节奏	203
第六节 艺术意境	207

下编·美术欣赏

第一部分 中国美术作品赏析

第一章 中国古代绘画	215
第一节 古代人物画	219
第二节 古代山水画	229

第三节 古代花鸟画	238
第四节 古代壁画图	247
第二章 中国近代以来的绘画	250
第一节 概述	250
第二节 代表作家及作品欣赏	252
第三章 中国雕塑艺术	263
第一节 中国古代雕塑艺术	263
第二节 中国近现代雕塑艺术	273
第四章 中国建筑艺术及园林艺术	277
第一节 中国建筑艺术	277
第二节 中国园林艺术	289
第五章 中国工艺美术	295
第一节 陶瓷	295
第二节 青铜器	302
第三节 漆器玉器刺绣染织	305
第四节 明清家具	312
第六章 中国民间美术	314
第一节 民间美术的基本特征及价值	315
第二节 民间美术的种类及作品欣赏	320

第二部分 外国美术作品赏析

第一章 外国早期绘画	326
第一节 史前绘画和古代绘画	326
第二节 欧洲中世纪绘画	332
第三节 文艺复兴时期绘画	336
第二章 外国 17—18 世纪的绘画	346
第一节 17 世纪的绘画	346
第二节 18 世纪的绘画	353
第三章 外国 19 世纪绘画	357
第一节 法国绘画	357

第二节 英国、俄国和其他国家的绘画	363
第四章 外国近现代绘画	368
第一节 西方近现代绘画	368
第二节 其他国家近现代绘画	383
第五章 外国雕塑艺术	389
第一节 古代雕塑艺术	389
第二节 近现代雕塑艺术	399
第六章 外国建筑艺术	405
第一节 古代建筑艺术	406
第二节 近现代建筑艺术	421
 参考文献	 428

上编·了解美术

第一章 什么是美术

作为人类精神文明的一个特殊部门——美术，它是什么？它的本质特征与社会作用有哪些？这既是美术的本质的基本问题，也是本书开篇所要研究的基本问题。

第一节 美术的几种定义

关于美术的解释，是认识美术本质的切入点。这一问题，从古至今许多的美学家、艺术理论家和美术家都进行过研究和阐释，但一直众说纷纭、争论不休，归纳起来，主要有如下四种观点：

一种是从美术家或创作主体的角度来解释的观点，认为美术是人创造的，在整个美术创造活动中，人——创作主体的作用是第一重要的。作为创作主体的美术家，其思想情感、个性品格、审美修养、艺术经验等，都直接影响到美术作品的价值高低与成功失败。因此，认为应从重视人、重视美术家的主体性活动来考察与解释美术及其本质问题。持这一观点的人，有的认为美术是情感的传达，也有的认为美术是心灵的体现，还有的认为美术就是自由的游戏等。我们认为这种观点注重了对创作主体主观心灵的非理性的领悟，将美术与心灵有机地连贯起来，强调美术就是要真诚地表达心态，这是值得肯定的。但这种观点有忽视美术客观基础性的一面。如果片面强调美术家的主体性，美术是心态的体现，就会把美术理解为纯主观的或抽象、虚构、脱离现实生活的东西。

另一种是从美术家与现实的关系或主客体的关系的角度来解释

的观点，认为在美术创作活动中，美术家与现实生活或创作的主客体是互为依据的，考察美术，既不能脱离创作主体，也不能脱离创作客体，应从主客体的关系上去解释美术，并以此作为认识美术本质的基本出发点。持这一观点的人，有认为美术是理念的感性显现的，也有认为美术是对现实的模仿的，还有认为美术是巫术的模仿等。我们认为这种观点注重了客观现实对美术的基础性作用，将美术与现实有机地结合起来，强调美术要真实于生活，这是合理的。但这种观点有忽视或淡化美术创作主体的一面。如果过分强调美术是生活的再现，就会把美术理解成机械、呆板、缺乏神韵与生气的东西。

再一种是从美术的本体——形式的角度来解释的观点，认为美术的本体——形式即美术本质的问题。持这种观点的人，有认为美术是“有意味的形式”说的，也有认为美术是“情感的符号”的，还有认为美术是“异质同构”的，甚至认为美术就是“媒介”的。西方现代主义美术多持此种观点。我们认为此种观点注重了美术的内部规律，将美术内部的有关因素有机地联系起来，强调美术形式的内外部中介作用，这是有积极意义的。但此种观点有忽视或淡化美术的社会作用的一面。如果片面强调美术的形式或本体作用，就会削弱美术应有的社会意义与社会作用。

最后一种解释就是马克思主义的观点，马克思主义的产生，为我们解决美术的本质问题指明了方向，提供了科学的理论基础。恩格斯指出：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等，所以，直接的物质资料的生产，因而一个民族或一个时代的经济发展阶段，便构成为基础，人们的国家制度、法的观念，艺术以及宗教观念，就是从这个基础来解决，而不是像过去那样做得相反。”毛泽东同志也曾指出：“作为观念形态的文艺作品，都是一定社会生活在人类头脑中反映的产物”，“文艺作品中反映出来的生活都可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带有普遍性。”这就一方面阐明了美术来源于生活，生活是美术的基础；另一方面阐明了美术作

为一种观念形态的反映，它是美术家能动作用的结果。

由此，我们对美术的解释或认识就是：美术是一定社会生活在美术家（或作者）头脑中能动反映的形象事物。它既表现为人类能动地、形象地、情感地认识自然、表现自然，认识自身、表现自身的特殊的社会意识形态，又表现为人类凭借一定的美术工具和材料按照美的规律进行审美创造的特殊的精神生产工程。

第二节 美术的特征

美术的特征是个“集合体”的反映，我们可分两个层次来理解：一是美术的一般特征，二是美术的具体特征。美术的特征便是这两个层次的结构关系或组合体。本节只着重探讨美术的一般特征，即美术的本质特征问题。

美术的本质特征或一般特征，我们认为主要体现在这么两个方面：一个是美术的社会本质反映，另一个是美术的审美本质反映。

一、美术的社会本质

美术的社会本质，即美术是社会生活的意识形态反映。所谓“意识形态”亦称“观念形态”，它是人在一定的生产方式、经济基础上形成的对世界和社会的基本看法或观念。作为意识形态或观念形态的美术，它的创造者总是会在对社会生活的感受与认识过程中，形成一定的观点（观念），产生一定的思想意识，他不可能也不应该去纯客观地感受、认识或记录生活现象。生活对于他，既是进行美术创造的客观原料，也是进行主观加工的创造对象。当创造者把他对社会生活的感受、认识，用美术的形式体现出来的时候，就已经融进他的主观意识了。所以美术对社会生活的反映，实际上就是其创造者对社会生活的认识。换言之，美术的反映也就必然包含着社会本质的反映，这是其一。

其二，美术的创造者尽管可以用不同的美术形式来反映生活，如采用比较直接的形式或者是比较曲折的形式等，但不管怎样，社会生活是美术的客观基础，美术是社会生活的反映，则是不变的、毛泽东同志曾经指出：“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿

