

ZHONG XUE SHENG MEI XUE WEN KU

翟 墨



绘画美

中学生美学文库





翟 墨

ZHONG XUE SHENG MEI XUE WEN KU

● 刘纲纪 主编

绘画美

● 湖北教育出版社

ISBN 7-309-04000-0

鄂新登字第02号

中学生美学文库

绘 画 美

——心灵同画面的视觉交谈

翟 墨

湖北教育出版社出版、发行 新华书店湖北发行所经销
湖北省新华印刷厂印刷

*

787×930毫米32开本 6.5印张 6插图 108 000字
1991年1月第1版 1991年10月第2次印刷
印数：1 001—2 500

ISBN 7—5351—0587—4/G·450

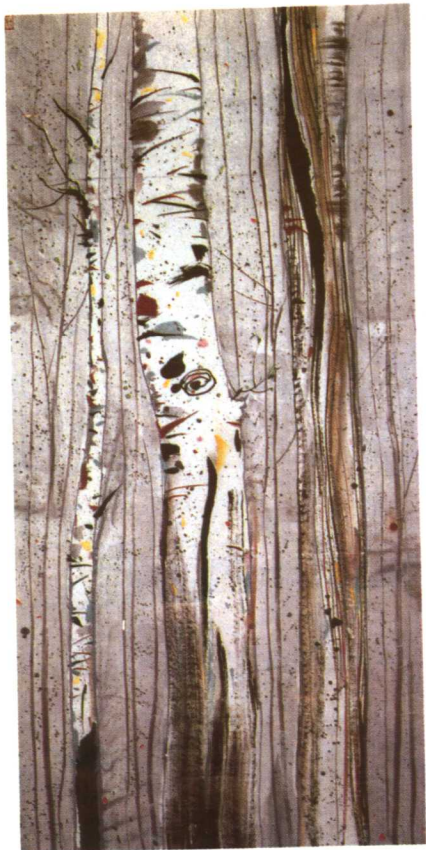
定价：2.20元

黄秋园 山径独行图



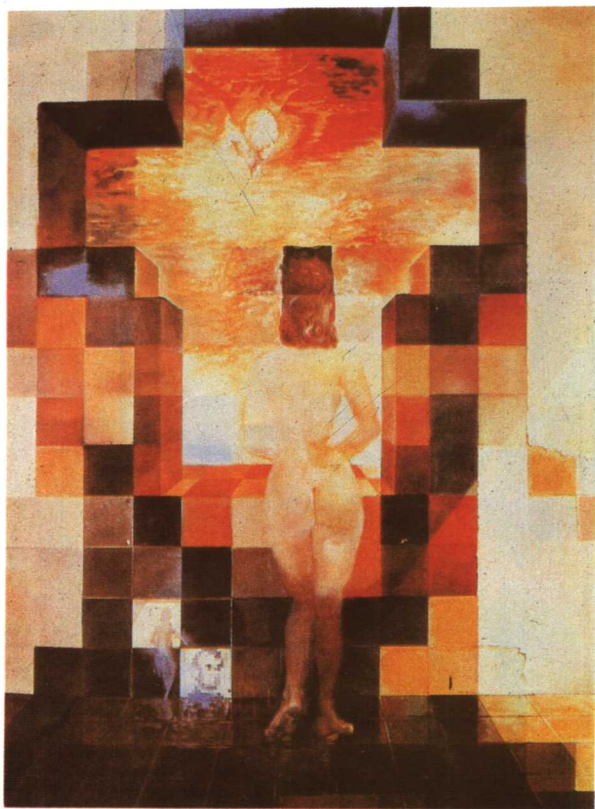
吴冠中 春消息

吴冠中 白桦（墨彩）



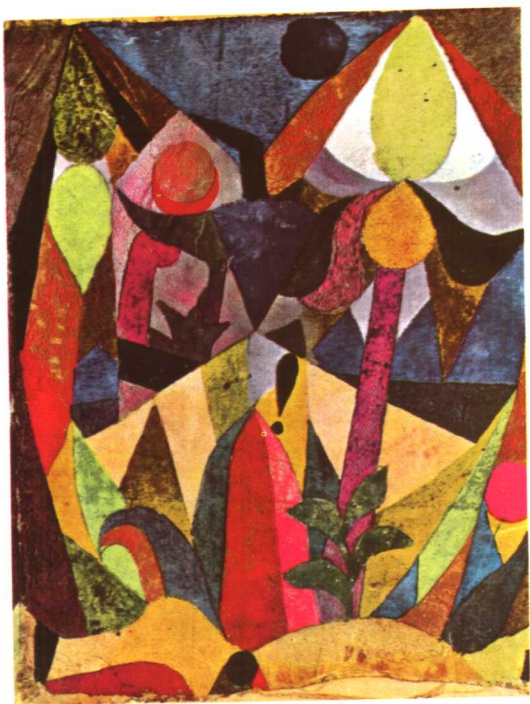
梵高 星夜





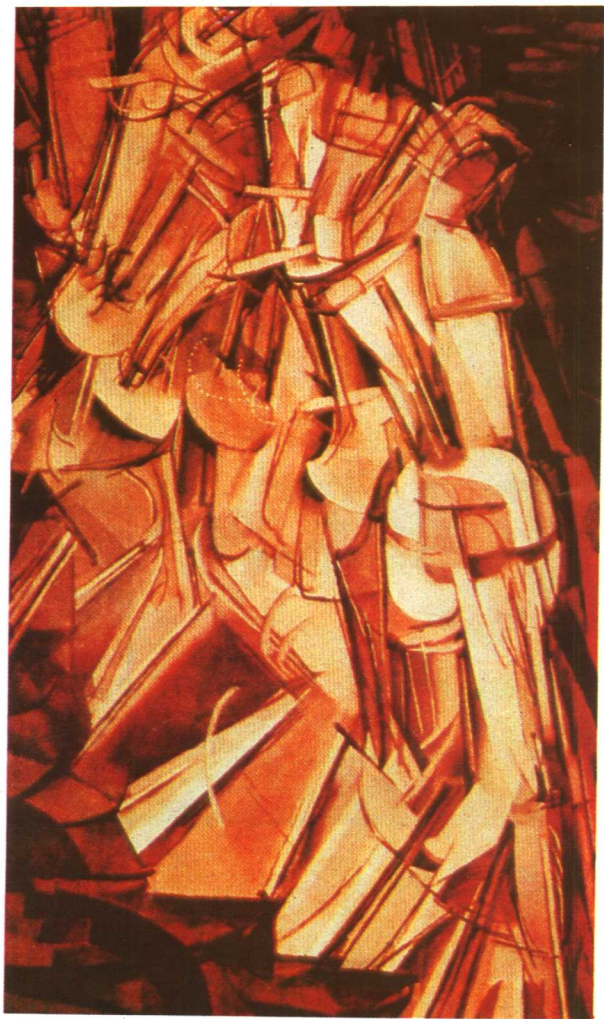
达利 盖拉眺望地中海（油画）

克利
亚热带风景（水彩）



陈子庄
山水





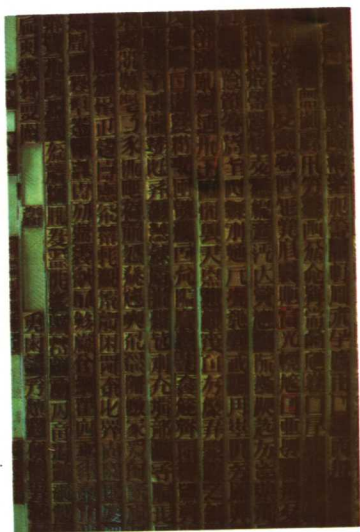
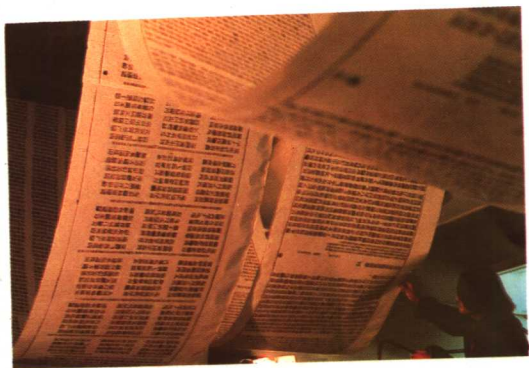
杜尚 下楼梯的裸体



蒋铁峰 苏州姑娘



达利和骷髅 菲利普·哈尔斯曼摄



徐冰

《析世鉴——世纪末卷》

《中学生美学文库》序

刘 纲 纪

亲爱的青少年朋友们！你们是祖国的未来。你们对生活怀着热爱，纯真而美好的理想象朝霞般在你们眼前闪耀。你们是美的最真挚、最热情的向往者和追求者。

美，不但是身体的美，服饰的美，花的美，月的美……，还有那在推动人类历史进步，振兴伟大中华，实现崇高社会主义理想的艰巨斗争中展现出来的美——精神的、人格的美。无数艺术家又将这些美加以提炼，融铸，再创造出许许多多艺术珍品的美。

（在人生的长途，在生活的创造中，我们被美吸引着，我们朝着美的世界走去。美的欣赏与创造滋润了我们的心灵，陶冶了我们的情感，丰富了我们的想象，扩展了我们的智慧。在美的感召下，我们会变得更纯洁，更聪明，更崇高。）

亲爱的青少年朋友们！这部文库是专门献给你们的。但愿它能多少满足你探寻美的奥秘的兴趣与

渴望，帮助你去了解和历验那无比广大、绚丽多姿的美的世界。愿美的高尚理想永远伴随着你们，愿你们在生活、学习、劳动中不断把美带给世界，让我们们的生活变得更美。

为这部文库撰稿的是对美学、艺术理论研究有素的专家学者。因此，这部文库不仅是通俗性的，还具有重要的学术价值，也可供中学生之外的其他读者阅读、参考。参与撰稿的专家们在工作十分繁忙的情况下，不辞劳苦，精心为青少年朋友们写作，我们对他们致以诚挚的谢意。我们还要感谢湖北教育出版社的同志，他们为文库的出版付出了辛勤的劳动。

一九八九年九月于武汉大学

目 次

《中学生美学文库》序·····	刘纲纪	(1)
-----------------	-----	-----

I 引言

1 画者，文之极也·····	1
2 绘画不是绘图·····	2
3 画亦有道·····	2
4 全书的构架·····	4

II 欣赏品味之美

5 审美美学·····	6
6 从《最后一片叶子》说起·····	7
7 深刻的美学启示·····	8
8 心理预设和欣赏选择·····	9
9 两种欣赏习惯·····	11
10 三种欣赏感情·····	13
11 六种欣赏感觉·····	15
12 迷人的化境·····	17

III 工具材料之美

13 工具材料概说·····	20
14 工具不同导致画种不同·····	20
15 油画笔·····	21
16 毛笔·····	22

17 工具的短处逼出了画种的长处·····	24
18 材料美的相对独立性和独立相对性·····	26
19 人们往往运用材料在思考·····	27
20 油彩——以色貌色·····	28
21 水墨——大色无色·····	29
22 在油彩与水墨间“走亲戚”·····	32
23 新媒介的开发引起画种变革·····	35

IV 形式结构之美

24 语汇和图式·····	38
25 点·····	42
26 线·····	44
27 点与线的协奏·····	47
28 面·····	50
29 形与色·····	53
30 三原色三间色三非色·····	54
31 色彩的性格与表情·····	55
32 色彩的互补与冲突·····	58
33 中西不同的色彩观·····	60
34 构图·····	62
35 格式塔原则·····	63
36 张力原则·····	65
37 有序性原则·····	68
38 对称·····	71
39 比例·····	72
40 对比·····	74
41 节奏·····	76

V 意境意味之美

42 视觉语言的深层负载·····	78
43 内容与形式 他律与自律·····	79
44 意境与意味·····	82
45 神韵·····	84
46 情节·····	87
47 寓意·····	90
48 象征·····	92
49 错觉·····	95
50 童趣·····	99
51 偶兴·····	101
VI 风格流派之美(上)	
52 差异产生竞争张力·····	105
53 风格流派的演进轨迹·····	107
54 原始绘画的朴拙风采·····	108
55 原始风格与现代意识·····	112
56 古典绘画的端庄格调·····	114
57 文艺复兴三杰的奠基·····	115
58 巴洛克和洛可可的分化·····	117
59 古典风格的再兴和衍变·····	120
VII 风格流派之美(中)	
60 走向现代艺术的四步·····	123
61 现代艺术的抽象倾向·····	126
62 野兽派的平面纯色·····	127
63 表现主义的强烈主观性·····	129
64 立体派的碎片合成·····	131
65 未来派的速度之美·····	133
66 达达: 从零开始·····	135

67 超现实主义的梦幻王国	138
68 风格派的冷抽象	140
69 抽象表现主义的滴溅泼洒	141
70 波普艺术: 拼贴堆积的特殊“广告”	143
71 观念艺术: 最具象的最抽象	145
72 现代艺术的脚手架意义	148

VII 风格流派之美(下)

73 中西艺术思维方式及风格体系的差异	151
74 中国绘画的风格基调	154
75 秦汉绘画的雄放气势	157
76 魏晋南北朝绘画的凄清神韵	160
77 唐代绘画的丰腴姿采	162
78 从“六法”到“六要”	166
79 宋元绘画的诗化意境	169
80 明清绘画的笔趣墨情	172
81 现代中国画: 外源基因的导入	176
82 新潮美术的潮涨潮落	179
83 中国传统语汇图式的现代转化	182
84 “前工业”中的“后现代”	186
85 三点强调	190

VIII 尾语

86 梵高精神	192
87 洪通气魄	194
88 创造无限 幸运无限	195