

中学

校园文化系列

ZHONG XUE XIAO YUAN WEN HUA XI LIE

调色板

透视中学校园生活热点
探索中学生内心隐秘世界
提供中学生社会背景知识
引导中学校园生活休闲时尚

张玉能 杨建滨 / 主编

湖北教育出版社

中学校园文化系列

调色板

张 玉 能   杨 建 滨   /   主 编
丁 新 民   华   炜   苏   青
孙 静 梅   沈 祥 胜   黄   泳   /   编 著

湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

调色板/张玉能,杨建滨主编. —武汉:湖北教育出版社,
1998

(中学校园文化系列)

ISBN 7-5351-2164-0

I. 调… II. ①张…②杨… III. 美术-通俗读物
IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 26223 号

出 版 :湖北教育出版社
发 行

汉口解放大道新育村 33 号
邮编:430022 电话:85830435

经 销:新 华 书 店

印 刷:通山县印刷厂 (437600·通山县通羊镇南市路 165 号)

开 本:787mm×1092mm 1/32

4 插页 6.25 印张

版 次:1998 年 9 月第 1 版

1998 年 9 月第 1 次印刷

字 数:133 千字

印数:1—2 000

ISBN 7—5351—2164—0/G·1758

定价:7.40 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

目 录

总论:艺术与你共欢乐	1
音乐:人类文化的足音	8
舞蹈:跳跃的生命语言	31
绘画:形与色的创造	48
雕塑:给石头以生命	80
工艺:实用与美观的设计	97
建筑:顶天立地的人类史迹	119
书法:妙笔生花现风神	148
影视:视觉审美的延伸	172
后记	196

总论：艺术与你共欢乐

“啊，人类，只有你才有艺术！”

——席勒

人类正面临着一个崭新的时代：多媒体、生物工程、信息高速公路、大CI理念发展元……，新的学科、新的思维方式、新的生活观念迅速地重塑着我们博大的空间，把我们推向明天——21世纪。当我们站在这样一个百年时空转折点上时，我们是多么的幸福呵！

有人预言，21世纪是东方的世纪，是中国的世纪。

我们认为，21世纪不仅是中国的世纪，同时它还是一个艺术的世纪，一个文化与科技共同兴盛的世纪。

美国人奈斯比特在《大趋势——改变我们生活的十个新方向》中曾预言“在我们周围的技术越多，就越需要人的情感。在高技术发展的时代，必然带来高情感的发展”。“问题在于我们对前面的路途要有一个清楚的感觉，一个清楚的概念，一个清楚的远见。能够生活在这样一个奇妙的时代，真好！”我们对这个“情感”的第一理解就是人的审美意识和审美行为的健全，就是艺术对人、对社会生活的介入，就是人的本体生命的

存在价值和意义。我们去攀登高山、征服江海,这不仅体现了人类的强大力量,同时也活化出人类的丰富情感和创造精神,折射出对美的一种追求。

千百年来,人类在完成对其生命的创造过程中创造和发展了物质文明,也创造了人类独有的艺术,涌现出许多伟大的艺术家和艺术作品,这些艺术家们的劳动是创造和展现,这些艺术作品大大丰富和辉煌了人类的精神和情感,使我们在获得丰衣足食的生活的同时满足了内心世界的需要,不论是聆听一首优美的乐曲或是观赏一幅杰出的绘画,都是在全身心地去感受人类自身的独特创造,品味艺术所带给我们的美的享受和欢乐。可想而知,在 21 世纪,我们的社会及个人生活中,艺术将占有重要的比例,艺术将成为检验我们生活整体质量的重要标准之一。

在我们人类即将进入 21 世纪的时候,更多地去了解、认识、欣赏艺术不仅必要而且是非常有益的。

因为,现代社会文明发展的趋势使艺术正以一种惊人的态势成为我们生活空间里的重要内容,艺术作为一种文化现象,与我们的生活息息相关,诸如服装款式、居室摆设、家具造型、美容美发等等。假如你拥有一辆心爱的小轿车,你绝不会只在乎它的发动机或离合器的质量而不在乎其外观设计与色彩造型,这“内在”和“外观”的同一性恰好说明了艺术本身具有的价值有可能双重地实现:精神的和物质的。

精神意识世界对人类“自我”来说,是一个整体性的内在世界。物质实体世界对于人类“自我”来说,是一个整体性的外在世界。外在世界愈丰富,内在世界愈强烈。我们人类思维的头脑,往往是用理论的、实践的、宗教的和艺术的这四种方

式去“掌握”认识世界，通常，艺术家在创造作品时都是以“艺术”这一心灵观照方式表现和反映世界，是从它的本质特征——审美的创造的角度出发的，所以，我们了解艺术，不仅是把艺术作为一种意识形态来考察，同时也把艺术作为一种生产形态来考察。当我们面对绚丽多彩的艺术门类，纵观这个艺术世界，任何一种艺术，它的本质特征，是审美的、创造性的意识形态；也是审美的、创造性的生产形态。于是，我们便进一步明确了：艺术——它既是精神的，也是物质的。

那么，什么是艺术呢？它看得见、摸得着吗？

艺术，是人借助一定的物质材料和工具，借助一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象相互作用、相结合的情况下，充满激情与活力的创造性劳动。这种创造性劳动我们认为它既看得见，也摸得着。不论是作为空间艺术的建筑或是作为时间艺术的音乐，或是作为时空艺术的舞蹈，都是以其自身的语言和特征被人所认识、所接受的，它的对象永远是因应着人类自身的需要而展开的。

以建筑艺术为例。

人类最初居住的房子，仅仅是为了栖身，是以实用为主要功能的。由于自身的完善也由于科学的进步，人的需要和要求大大促进了房子的新概念，形成了建房的新手法。实用、坚固、令人愉快，成了最佳建筑的三要素，内在的实用性与外观最直接的视觉效果同样被人们所重视。建筑作为造型和空间艺术还有其象征性的意义。如南京的中山陵，其总平面像一个巨大的钟，寓意孙中山领导的事业恰似唤醒民众的警钟；法国的埃菲尔铁塔高耸入云，雄伟的钢铁构架宣告了现代工业文明的到来，成为巴黎乃至整个法兰西的民族象征；起伏蜿蜒的长城

盘旋在祖国的崇山峻林之上,它的每一块石头都在讲述一个民族精神,给人以巨大的心灵震撼。还有北京的天坛、中世纪哥特式的教堂,等等,这些都体现着不同时代的象征意义和审美价值。

以舞蹈艺术为例。

舞蹈是以人自己的身体为基本条件的,可以说它是人类最古老的艺术活动之一。在世界上至今依然处于低水平发展的一些民族中,人与人进行交流,表达感情的主要方式就是舞蹈,在这里,舞蹈是一种语言。而由舞蹈家所创造的舞蹈则是由姿势、结构、动作这三要素构成的一种活跃的节奏连续的动态的艺术,是一种把韵律、情感、戏剧、观念、视觉等因素有机组合在一起所产生的艺术形象。应该说,它既是时间的又是空间的艺术。舞蹈艺术的特点就是通过身体的动作去表现出我们人的思想和情感,因此,表演者的一招一式,都是以此为基础的。了解了舞蹈的这些“语言元素”,我们去观看、欣赏时便有了“底”,有了对美的共鸣。不论是节奏强烈的霹雳舞或是高贵典雅的芭蕾舞,它们都有自己的样式,自己的特点。西方舞蹈的典范形式芭蕾舞诞生于17世纪后期,成熟发展于19世纪。它把人体造型和服装造型融合一体,形成简洁优美的韵致节律。这一舞蹈的成熟发展与观众本身的成熟发展密切相关。“看得懂”和“看不懂”之间没有一道万里长城。关键在于我们要了解它,只有了解了它的语言,它的美才能真正“看得懂”。当有一天,你去欣赏世界著名的芭蕾舞剧《天鹅湖》时,你便会体会到舞蹈——人类所产生的这一艺术形式是多么令人陶醉。

再以书法艺术为例。

书法是中国特有的一种艺术，它之所以能成为艺术、作为一种艺术品，其中有两个重要原因：一是来自于中国文字的象形性，二是来自于中国字的书写工具。

作为一种独立的艺术形态存在，书法有着自己的艺术结构体系和美学体系。由于中国字不同于其他表音文字，象形是它的重要特征。早先这些字是纯图画式的，如山、水、日、月，皆为描摹自然物象而来，说仓颉造字“颉首四目，通于神明，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟迹之象，博采众美，合而为字。”作为人类记录的一种手段，字是一种工具，而今作为书法，它却是一种艺术，而且这个艺术形式可以说是最典型的精神产品。写出的字如我们心灵对物象的把握和理解，蕴含着对外在世界反应和交融，这样逐步使得原始之初的书写有了艺术价值，成为美的欣赏对象。可不是，在我们生活中，写字写得好的人就是书法家、艺术家。就此而言，别的民族写字，少有这样的殊荣，少有这样的艺术境地。

再说书法的毛笔，巨细收纵，极富弹性，黑白之间，无穷变化。古人张旭狂草，可谓“来如雷霆收震怒，罢如江海凝青波”，似形似意，确也是钢笔、铅笔、圆珠笔完全不可比拟的。工具决定了书法的法度和书之风采，而人们往往又运用工具材料去思考，于是便给中国书法注入了：用笔、结体、意态、风神这四大要素，增添了美的神韵。观赏一幅优美的书法艺术品，不就是在观赏体味历史、文化和人的精神吗？

……艺术世界，形态各异，万紫千红，永驻人间。

说到这里，艺术对我们，对我们的生活究竟有些什么作用呢？对于一个高速发展的现代社会和在这个社会中生活的现代人来说，学会欣赏艺术并具备一定的审美能力是时代的要

求,也是一个现代人所应有的素质和修养。所谓“现代人”绝不是仅仅指人的外观,也包括人的内在文化素养,包括人的精神情操,包括人的德行品味。我们从艺术存在的本质来看,它首先是人的创造物而非自然存在物,艺术这种创造物的主要价值是供人们观赏的,以满足人的审美需要,而不是以其他实际功利的用途为主。稻穗和鲜花,两者皆为植物,前者满足人延续生命的需要,而后者却不能维系和满足人“吃饭”的问题,可鲜花却得到更多人的普遍喜爱,为什么?它装饰和美化了生活,表达了人的心愿和爱情,也就是说——它满足了人所特有的精神需要。

在我们小的时候,常喜欢拿着笔去随意涂抹,家长也愿意送小孩去学习绘画或音乐,而促成这种“喜欢”和“愿意”的最大动力便是艺术自身的魅力。在涂抹中,我们倾注了自己的情感,表达对外部世界的看法。画画的过程充满着趣味,对儿童来说,就像是在做一种游戏,从中迸发出灵感思维的火花,获得创造的乐趣,同时,它对形象思维、空间意识、造型观念、观察方法、创造能力等方面的形成都具有十分有益的帮助——而这种帮助恰是在这种“艺术过程中”形成的。如果说科学注重它的结果,那么,艺术则更注重过程,注重“潜移默化”。正是艺术的自在自为使我们可以理解在生活中为什么数以万计的儿童乐于学画而极少主动去学英语、去学计算这一事实!

艺术,在人的一生中所起到的重要作用,在整个社会形态中所产生的积极意义是任何东西都不能代替的。

就艺术本身具有的社会功用来看,它主要有以下三个方面:①审美功用;②认识功用;③教育功用。它们相互联系,彼此作用,构成了自己的价值。其中审美是其最基本和最主要的

功用。审美，就是对美的欣赏，就是我们在欣赏艺术或其他美的事物时，想象、情感、认识等各种心理能力被激活，有了不同的心理体验，进入了一个忘我的艺术世界，而最终获得一种精神上的满足和愉悦。

生活中，我们去听音乐、看画展，去欣赏或参与一种艺术活动，就是为了获得审美的享受和熏陶。当然，艺术的价值不仅是给人类创造了一种娱乐的方式，更重要的是艺术中所具有的美能够从精神上、情操上陶冶人、提高人，使人形成健康的价值观念，培养、帮助人具备和谐发展的个性，优化品格。如果离开了美，艺术显然是不可能产生其功用的。马克思曾经在《政治经济学批判》中说，“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”这样，一旦大众站在艺术殿堂之中，就成了欣赏艺术、推动艺术的巨大力量，也就为艺术介入社会，介入生活提供了广阔的市场。

音乐：人类文化的足音

1. 历史之声

在历史无限遥远的尽头，苍茫的地平线上，人类文明的笛声从东方的朝霞中响起。巴比伦通天塔涛声不息，埃及金字塔冥曲长啸，印度恒河泛起佛光梵音，华夏大地礼乐齐鸣。

旋即，地中海之光照耀大地。缪斯女神们漫游于希腊半岛。夏日的季风，葡萄的芳醇，男男女女们的载歌载舞……一切都陶醉在酒神颂歌的欢愉之中。琴声悠扬，牧笛清脆，圆形剧场悲剧迭起。海那边，罗马军鼓雷鸣，号声振天。在一阵狂风扫过大地之后，罗马伴随着凯旋的乐曲声沉入了基督教的梦乡。

在罗马酣梦未醒之际，野蛮人摧毁了罗马帝国的高墙。从此，神的音乐飘洒在大地。教堂的钟声，唱诗班的童音，此起彼伏，响彻环宇。4世纪时，米兰主教安布罗斯创立了统一的圣曲“安布罗斯歌曲”。其中的《我颂赞你呵，上帝》到处传唱。6

世纪时，罗马教皇格列高里一世首创一所“唱歌学校”，并编辑一本《对唱歌集》，成为圣歌的集大成者。9世纪后，格列高里歌曲逐渐发展出多声部的结构。12世纪，又出现了更为复杂的复调形式。这些多样形式歌曲的出现，导致世俗曲调和世俗歌词的不断向圣乐中渗透。如《武装人弥撒曲》，《西风弥撒曲》，《红鼻子弥撒曲》等等。

透过中世纪黑暗的云层，音乐迎来了文艺复兴的曙光。正像伟大诗人和伟大画家的功绩一样，文艺复兴时期的意大利人给音乐以新的生命。尼德兰派的主要代表人物拉絮斯，作品数以千计，《回声》就是他的著名世俗作品之一。威尼斯乐派的创始人维拉尔特，大胆改进复调音乐，获得了丰富的调性色彩。罗马乐派继承和发展了尼德兰派的音乐传统，其代表人物帕莱斯特所创作的《马采智斯教皇弥撒曲》成为教会音乐的救星。他还创作了许多世俗歌曲，使日趋臃肿僵化的复调音乐转向清新流畅的和声体。在这些新音乐的创始之际，近代欧洲音乐史上的第一部歌剧《犹丽荻茜》在意大利诞生了。欧洲音乐也随之以全新的风貌，开创了历史性的巴洛克音乐时期，并拉开了近现代欧洲音乐四百年的序幕。

当欧洲音乐进入18世纪的古典主义时期之后，以海顿、莫扎特和贝多芬等人为首的维也纳古典乐派成为这一时期的典型代表。交响乐之父海顿，在器乐创作上进行了大胆的改革，使巴洛克后期的华丽纤巧的罗可可风格发展为更加自由、更加大型复杂的交响乐。与海顿同时代的莫扎特，在他天才和多产的短暂一生中，为后人留下了大量亘古不朽之作，如《费加罗的婚礼》、《唐·璜》等。他的协奏曲和室内乐也都是千古绝响。在他逝世的前一刻，他的不息灵魂为自己谱写了永恒的

《安魂曲》，作为对人类灵魂的最后安抚，也为自己完美和伟大的生命献上了一簇动人的花环。另一个音乐伟人贝多芬，横跨于古典音乐和浪漫音乐之上，成为欧洲音乐的指路明灯。在他的气势磅礴的音乐里，我们可以强烈地感受到一种痛苦与希望、欢乐与斗争、热情与反抗的复杂情绪。贝多芬的音乐作品无论是在思想内容的深度和广度上，还是在艺术形式的多样和完美上，都是无与伦比的。

欧洲的浪漫主义音乐强调诗意的自由幻想，鲜明的个性表现，主观情感的充分抒发和神话、传说的奇妙境界。奥地利作曲家舒伯特一生贫寒、清苦，却创作了数目惊人的优秀作品。最具代表性的是现在还流传于世的 600 多首歌曲，其中有温情的《小夜曲》，优美的《摇篮曲》和动人的《魔王》等等，旋律抒情流畅，并伴有富有特色的钢琴伴奏，让人听了难以忘怀。他的不少器乐作品，如《未完成交响曲》，鲜明地反映了小资产阶级知识分子的苦闷、压抑和渴望摆脱压迫的心情。如果说被誉为浪漫派作家中的抒情风景画大师门德尔松的作品以精美、幽雅、华丽而著称，那么，波兰的“钢琴诗人”肖邦，则把他的异国怀乡情调带入沉醉的巴黎，在迷离惆怅的人们中间呼唤起一种古朴清新的乡土气息。《革命练习曲》、《前奏曲》等都是首首凝聚深情的音乐抒情诗。

俄国作曲家柴可夫斯基的音乐创作，几乎涉猎所有体裁。他所创作的音乐以其独特的优美旋律和忧郁情感打动了无数温柔的心灵。我们大家熟悉的舞剧《天鹅湖》等在世界各地久演不衰。而《如歌的行板》简直就是“柴可夫斯基的代名词，正如亨德尔的《广板》一样，世人有时简直忘了作者还写过别的作品。”

历史的车轮载着人类的文明驶进 20 世纪。当哲人尼采在 20 世纪入口处喊出“上帝死了”以后，古典没有了，浪漫没有了，理性也没有了，音乐走进了纷繁复杂的现代主义。印象派、十二音体系、序列音乐、具体音乐、电子音乐、偶然音乐等等，像走马灯似地来也匆匆，去也匆匆。其中印象派音乐的代表人物德彪西的作品，与表现主义音乐的代表人物斯特拉文斯基的作品给人留下了较为深刻的印象。德彪西将象征主义诗歌和印象主义绘画的要素融入自己的音乐之中。代表作《牧神午后》以及《大海》等都是以诗、画、自然景物为题材，着意表现感觉世界中的主观印象，创造出了一种朦胧、飘忽、空幻、幽静的奇特意境，让我们的耳朵忽然变得丰富起来。

音乐伴随人类文明从远古走来，又伴随时代的步伐向更美好的未来走去。

2. 七彩编织的世界

德国著名诗人海涅在给一位友人的信中这样写道：“音乐具有一种奇妙的东西，我甚至要说，音乐——这就是奇迹。”而这奇迹都产生在那玄妙的“1、2、3、4、5、6、7”的无穷排列组合中。这不能不使人感叹：多么神奇的 7 个数！

我们都知道，声音产生于发声物体的振动。我们的祖先在形态众多的自然音中挑选出一系列乐音，构成了一个完整的乐音体系。把这一体系中的音从低到高排列起来就形成了音列，它们以 7 个音为一组，并成倍数关系重复。

这 7 个音唱“do、re、mi、fa、sol、la、si”，命名为“C、D、E、F、

G、A、B”。它们在音阶中的功能是主音、上主音、中音、下属音、属音、下中音和导音。音阶中的音与音之间的距离被称为音程，音程的大小是按度数计算的。do 到 do 为一度，其中 mi 到 fa 和 si 到 do 为小二度，其余均为大二度音程。主音到中音之间为大三度（大二度加大二度）的音阶称为大调音阶；主音到中音之间为小三度（大二度加小二度）的音阶称为小调音阶，这就构成了调式。一般来说，大调的声音色彩明亮，小调的声音色彩暗淡、柔和，分别可用于不同风格音乐作品的写作中。

不同音高的音符组成音乐的旋律，而不同长短的音符组成音乐的节奏。节奏有强弱规律的重复运动就形成一种律动。节奏拍子一般都标记在一首歌曲或乐曲的开始，如 2/4 拍，表示以四分音符（♩）为一拍，每小节中有两拍，另外还有 3/4、3/8、6/8、4/4 等等拍号。

然而仅有由音高组成的旋律和音的长短组成的节奏是不能成为音乐作品的，就连最简单的独唱歌曲或独奏乐曲也都需要伴奏，更不用说合唱、交响乐了。各声部之间，各乐器之间由于作用的不同而形成一种纵向的垂直关系，并有一定的规律和要求，这就有了为音乐作空间构架的和声。在我们上述的音阶里，每一个音的上面都可以按一定规律叠加一些音、叠加一音为音程，如在 do 上面叠加 mi。叠加两个音即为和弦，也称“三和弦”，如 do、mi、sol 叠置在一起。叠加三音即为“七和弦”，如 do、mi、sol、si 叠置在一起，等等。传统和弦都是按三度关系叠置的。和弦的各音可以同时发响，也可以“分解”。有的和弦听起来十分悦耳，给人的感觉非常稳定和安宁，即称协和和弦；有的和弦听起来十分尖锐、刺耳，给人感觉非常不稳

定和紧张,即称不协和和弦。20世纪以前的音乐创作中一般不用不协和和弦,而现代音乐中则大量采用。在一个调式中,主音上建立的主和弦处于中心地位,也是最稳定的和弦,一切和弦最后都要落在这个和弦上结束;在下属音和属音上建立的下属和弦和属和弦是比较稳定的和弦,它们有力地支持着主和弦。主和弦、属和弦和下属和弦在一个调式音阶中称为“正三和弦”,而在调式音阶的其它音上建立的和弦是不稳定和弦,也称“副三和弦”,它们都一定要转移到稳定和弦上来,这就造成和弦连接上的功能倾向。以主和弦为中心,属和弦和下属和弦为支架,其它和弦在周围环绕,形成有组织,有秩序的网络,这便是写作一部多声部音乐所依据的主要和声原则。

有了横向的旋律,纵向的和声,该依据什么样的原则进行音乐的“编织”呢?这就需要音乐的曲式结构。曲式结构如同文章的章法一样在音乐创作中具有重大的意义。在音乐创作的漫长历史过程中逐渐产生和形成的一些合乎逻辑的,具有共同规律的典型结构形式具有相对的稳定性,被广大作曲家所采用。作曲家首先要创作出一个具有特色的主题,然后通过重复、变奏、分裂、更新、再现等手段,将主题加以发展和变化。这些创作手段在不同个性的作曲家和不同风格的作品那里具有各自不同的特点,然而在进行作品结构的把握,亦即曲式的处理安排上,仍有五类原则可以依据:(1)并列原则。乐曲的组成由若干完全不同的,各自独立的部分连接而成。如二部曲式(由A、B两部分组成);并列三部曲式(由A、B、C三部分组成)。(2)再现原则。乐曲的后部是乐曲前部的再一次出现。这种再现可以是完全的,也可以是变化的。如再现的三部曲式(由A、B、A三部分组成)。(3)变奏原则。主题出现后,运用不