

文 化 艺 术 教 育 丛 书

美术基础知识与欣赏

雨 石 郑军德 夏盛品

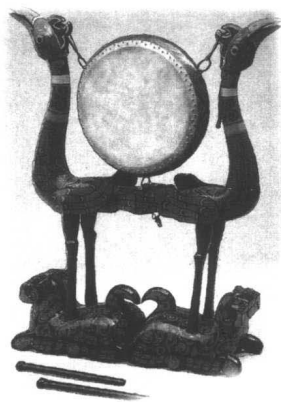

上海文艺出版社

术 教

美术基础知识与欣赏

雨 石 郑军德 夏盛品

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础知识与欣赏/雨石,郑军德,夏盛品. - 上海:上海
文艺出版社,2002.7(2003.6重印)

(文化艺术教育丛书)

ISBN 7-5321-2381-2

I.美… II.①雨… ②郑… ③夏… III.①美术-基本知识
②美术-鉴赏 IV.J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 014237 号

责任编辑:徐华龙

封面设计:王志伟

美术基础知识与欣赏

雨石 郑军德 夏盛品

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:slcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.25 插页 2 字数 165,000

2002年7月第1版 2003年6月第2次印刷

印数:5,101—7,200册

ISBN 7-5321-2381-2/J·141 定价:16.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-62662100

文化艺术教育丛书编委会

主 编：张先亮

副主编：陈芬华 叶志良

编 委（以姓氏笔画为序）：

王加丰 王克俭

叶志良 陈芬华

陈华文 张先亮

张继定 金 汉

周文忠 黄云生

目 录

总 序	1
第一章 美术的概述	3
第一节 美术的概念	3
第二节 美术的本质	5
第二章 美术的起源及作用	7
第一节 美术的起源	7
第二节 美术的作用	10
第三章 美术的基本特征及其主要门类	17
第一节 美术的基本特征	17
第二节 美术的主要门类	20
第三节 美术与其他艺术门类的关系 ..	30
第四章 美术的语言	33
第一节 美术语言的含义	33
第二节 美术语言的主要构成要素	34
第五章 西方美术作品及欣赏	39
第一节 西方古代美术	39

第二节	意大利文艺复兴美术	46
第三节	17 世纪欧洲美术	58
第四节	19 世纪欧洲美术	64
第五节	20 世纪欧洲美术	77
第六章	中国画作品欣赏	87
第七章	造型基础知识及训练	103
第一节	素描知识	103
第二节	透视知识	110
第三节	构图知识	113
第八章	色彩基础知识及训练	118
第一节	色彩的产生	118
第二节	色彩学的常用术语及其含义 ..	120
第三节	色彩的观察方法	125
第四节	色彩的调配	130
第九章	设计基础知识	137
第一节	设计的基本常识	137
第二节	字体设计	138
附录一	中国画基础技法	145
第一节	文房四宝及其用品	145
第二节	国画山水基本技法	149
第三节	国画花鸟基本技法	158
附录二	水粉画基本技法	161
附录三	水彩画基本技法	169
附 图	172
主要参考书目	225
后 记	226

总序

经过几年的努力,《文化艺术教育丛书》终于可以付梓了。这是人文学院的一件大事,值得庆贺。

20世纪下叶,我国对全民实行文化教育、素质教育的要求已由呼声转为具体的实施阶段,提高全民族的文化素质已经成为知识界和社会有识之士的共识。民族文化素质的高低是衡量一个国家强弱的重要标志,要想实现四个现代化,必须提高整个民族的文化素质。因而,社会上许多学历不高的人员急需通过多种渠道,以提高自己的学历层次,增强自己的理论修养和实际的应用能力,尤其是覆盖面较广的文化系统和教育系统。

为此,浙江师范大学人文学院于20世纪90年代中期在省内最早设置了高中起点的文化艺术教育专科函授专业,以适应文化系统干部和小学教师接受再教育的需要。经过几年探索、培养,已有四届学生毕业,他们学以致用,深受社会好评。为了更好地总结办学经验,进一步提高教学质量,人文学院专门成立

了研究小组,对该专业的课程设置、教材建设、教学内容、教学方法等问题进行了全面的研究,在此基础上,修订了文化艺术教育专业的课程体系,并决定编写一套与之相适应的《文化艺术教育丛书》,既为文化艺术教育专业提供教材,也为社会上从事其他职业的人员提供一套文化修养读物。

文化艺术教育专业的设立在国内并不很多,各校设置的课程体系也不尽相同,所用教材更不统一。因此,建设一套高质量的文化艺术教育的教材,是非常必要的,是很有意义的。由于目前国内尚无编写文化艺术教育专科系列教材的先例,编写的难度可想而知,所以虽然这套教材的编写是以人文学院近 70 名教授、副教授、博士组成的有丰富教学经验,有较强科研实力的师资队伍作后盾,参加编写的教师大多都有出版过个人专著,主编或参编过教材的经历,虽然我们也确定了本丛书要以基础性、知识性、科学性、系统性、趣味性为编写原则,参编人员都努力紧扣这一原则,但受到以上因素影响,加上各人风格不同,时间也比较紧,教材中定会有某些不足,希望大家提出批评与建议,以便在重版时修改、完善。

主 编

2001 年 4 月 20 日

第一章 美术的概述

美术作为艺术的一个门类,无论在中国还是在西方,远古还是现代都以自己独特的魅力存在于我们生活的各个领域,如城市的建筑、广告,民间的剪纸、雕刻,人们每天离不开的穿着服饰及日用品……

第一节 美术的概念

美术又称造型艺术、空间艺术、视觉艺术,要利用各种物质材料创造立体的、平面的视觉形象,作为人们之间交流审美信息的手段。

美术源于古罗马的拉丁文“art”,泛指各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等,广义的还包括拳术、魔术、医学等。在我国的“五四”新文化运动中开始被艺术家和教育家普遍运用。在欧洲,直到文艺复兴之际才得到确立并被公认。

早期蔡元培运用“美术”这个术语时,是指广义的“美术”,

其中包括诗歌和音乐。之后,中国的文艺界、教育界把“美术”和“艺术”的概念逐渐分离开来,“艺术”是一切艺术门类的总称。它是用不同的形象化手段来反映自然和表达社会意识的一门大学科,广义上包括文学、音乐、建筑、园林等。“美术”作为艺术的一个门类,必然与其他艺术有共性,但它的艺术形态又具有鲜明的个性特征。它和其他艺术相结合时,可以极大地丰富艺术的表现力。此外,在一定的社会条件下,美术甚至可以和科学相结合,派生出许多的艺术门类。

一、美术是造型艺术

美术是通过形象化的手段来表达艺术家的理想和意志,如绘画通过描画彩绘的手段、雕塑通过塑造和雕刻的手段、建筑艺术通过空间的营造手段、工艺美术是通过镂、切、削的手段等。造型有三维立体造型,也有二维平面造型,有利用色彩造型,也有利用黑白造型。造型这个概念是不断发展变化的,在现代观念中既有具象形式的造型美,也有抽象形式的造型美。在中西美术造型中,大致可以将西方归纳为以形体、块面造型为主,线的造型附属于形体块面;而中国美术,线描造型却占重要地位,形体主要是通过线描来体现的。西方美术造型常用“造型”这个术语来描述,推崇绘画中体现雕塑性。中国的美术正相反,线的描绘统率着造型。

二、美术是空间艺术

美术创作是以一定实体性物质材料(布、纸、颜料、木头、金属等)创造占据一定空间位置的形象。如在一些再现性绘画中,通过二维在平面上和用透视、色彩为方式创造出三维立体的美。这些作品在西方古典主义美术中尤其突出。这种存在于现实空间的有纵深感的三维美,是雕塑和建筑之类立体造型形象产生生命和力度感的重要依据。

三、美术是视觉艺术

审美主体与审美对象之间的感知媒介主要是视觉的角度,美术的创作和欣赏都必须通过视觉来进行。美术家通过视觉感官并借助于相应的审美手段如点、线、面、体、色彩等等,把审美心理加以物态化,创造出艺术作品,以传达审美经验;欣赏者同样通过这种审美器官以及相应的审美形式去接受艺术作品所传达、表现的审美心理,从而产生审美愉悦。离开了视觉,就谈不上什么造型艺术及其欣赏了。

第二节 美术的本质

一、美术的社会本质

美术所有的活动都是围绕人进行的,所以社会性是美术的首要本质。美术是一种社会意识形态,是经济基础的上层建筑。作为社会意识形态的美术,归根到底是经济基础所决定的。表现在美术的发生与发展上,是经济基础最终决定了各个历史阶段的美术的主要内容和形态。例如政治对美术有巨大的影响,当然这种影响是上层建筑领域里的相互影响关系。经济基础主要通过政治的中介来影响美术,而美术也主要通过政治的中介反作用于经济基础。

美术来源于社会生活,是社会生活全面的反映,同时美术也是一种特殊的生产形态,即精神生产形态。

二、美术的认识本质

美术是对世界的一种认识,它以特有的方式“掌握”世界。它与文学、音乐等不同,视觉形象性是它的基本特征。美术的视觉形象是感性与理性的统一,也是主观与客观的统一。美术反映客观世界的真实性是再现的真实、艺术的真实,而不是生活的

真实和客观世界本身的真实。它反映主观世界的真实是表现的真实,美术作品中视觉形象的真实性,正是这两方面的融合与统一。

三、美术的审美本质

美术反映现实美,现实中美的事物或事物的美,是美术的有力根据或根源。那么美就应是美术作品的灵魂,审美就应是美术的核心本质。美必须是形象的具体述说,任何事物凡是非常突出、鲜明、生动、确切的形象、形式和个别性,充分表现出本质内容和种类的普通性,那它就是美的。所以我们说美就是形象的真理,而美感在本质上说是美的感受与美的感动的统一、感官的愉悦与理性满足的统一。

从美术与艺术家的关系看,美术是艺术家创造出来的精神产品,是他对现实生活审美认识的表现形式。因此美术在本质上说,就是艺术家审美意识或审美观念的一种表现形态。

第二章

美术的起源及作用

第一节 美术的起源

要全面认识人类所呈现出的各种美术现象,就必然涉及到美术的起源问题。要探清人类美术的源头,自然要从考察远古的原始人生存的客观时空入手。

在考古学上,人们常常把原始社会早期的石制生产工具,称作原始美术或原始造型艺术。这些经过加工的石制生产工具,虽然与天然的石块大不相同,而且其中物化着人的智慧和才能,体现着人的意志和愿望,包含着艺术活动的因素,也同时孕育着人类早期审美意识的胚胎。但是,它完全是为着实用目的而制造的,并不是作为纯粹审美意义的艺术活动而出现的。所以,从严格意义上讲,它并不是人类最早的美术遗物。

现已发现的真正的人类最早的美术遗物,最重要的是旧石器时代晚期人类的一些装饰品(如我国“山顶洞人”的装饰品)

和欧洲的洞穴壁画(西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画,是现已发现的欧洲许多洞穴壁画中最著名的两处),以及一些小型雕刻。这些东西产生的时间约在公元前四五万年到公元前二三万年之间。(图1)

当然,上面所举的只是现已发现的人类最早的美术遗物的少数实例,并非它的全部。这些人类最早的美术遗物,对于我们了解美术的起源有些什么帮助呢?

原始社会早期的石制工具,从严格的意义上讲,虽然并不能算作人类最早的美术品,但它已经包含着艺术活动的因素,蕴藏着艺术品的萌芽,同时也孕育着人类早期审美意识的胚胎。这说明美术的幼芽起源于劳动。

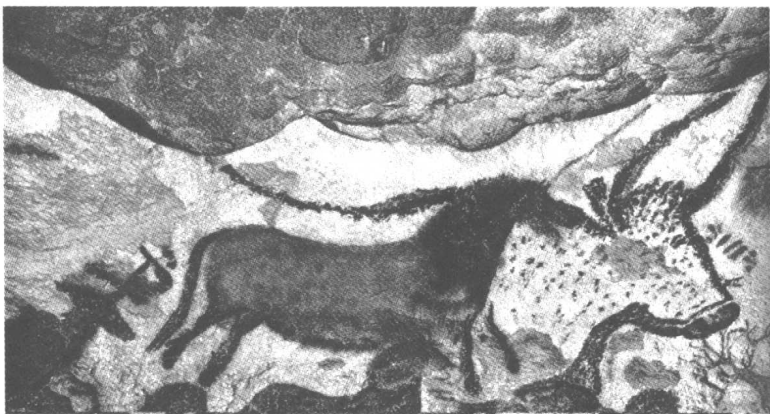

图1 拉斯科洞穴壁画(局部)

原始社会的人类从最早的只会制作石器工具,发展到能用自己的手生动地描绘像阿尔塔米拉和拉斯科洞穴壁画中的许多动物,刻画渡河的鹿群,表现妇女形体的生理特征,这在很大程度上要取决于手的灵巧性,只有这样才能像恩格斯指出:“在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画、托尔

瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”^①而手的这种灵巧性和高度的完善,也正如恩格斯在同一著作中指出的:“手不仅是劳动的器官,它还是劳动的产物。”^②这说明正是劳动为艺术的产生提供了必要的生理基础。

同时,也正是由于劳动的需要,促进了美术的产生。

人类最早的美术品产生的时候,当时的人们还处在渔猎生活阶段,能不能捕获到足够食用的动物,是关系到原始人生存的大问题。因此,关于捕获动物的一些必要的知识对原始猎人是至关重要的。这些知识从何而来呢?主要靠他们的实践,特别是靠他们在同各种动物的接触中,通过长期的观察研究,掌握这些动物的特性和生活方式,以便有效地捕获它们。而当时还没有文字,这些有关捕获动物的知识只能依靠图画来表达。所以,原始社会的绘画艺术,它的一个重要作用就是为了使人们了解怎样才能捕获到他们所需要的动物。正因为如此,原始社会绘画艺术的内容,几乎没有例外地都是野兽——可供人食用的野兽的形象。而且据考古学家们研究,欧洲的许多洞穴壁画中的动物形象的位置的安排是按照当时人类与哺乳动物关系的远近以及熟悉的程度,而把他们的狩猎对象分别画在洞穴的不同位置上。也有人认为像阿尔塔米拉洞穴壁画,具有原始巫术的作用,即画出这些动物是为了通过原始的宗教仪式祈求狩猎的胜利。但它归根结底还是为了劳动生活的需要。同样的像阿尔塔米拉、拉斯科洞穴壁画中的动物形象所表现出的惊人的写实能力,也决不是偶然的,因为处在狩猎生活阶段的人们,猎获动物几乎是他们惟一的生活手段,而牛、马、鹿在当时还是野生动物。为了猎获它们,人们必须对牛、马、鹿的动作、习性非常注意。正

①② 恩格斯《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第3卷,第510页。

因为这样,几万年前的人们就有可能很好地抓住每种动物的主要特征,把它们描绘得生动活泼。这说明,正是劳动、生活创造了艺术。劳动创造了世界,也产生了最早的艺术品。

第二节 美术的作用

一、美术的审美作用

美术是人类感性与理性结合共振的、自由的创造行为。创造者的丰富情感和无限蕴意凭借特定中介传媒,传导给鉴赏者,让鉴赏者也能进行某种有机的审美或反审美心理活动,从而产生异样和独具个体审美或反审美心理活动品质的感受和体验。审美是美术的最基本的作用。美术的审美作用过程包括——对美的欣赏和对美的评判两大方面。

对美的欣赏,指欣赏者对美的全部感知、体悟和升华。即欣赏者凭借其自由的想象、丰富的情感和多元的认知能力,综合作用于特定美术作品后,一方面,达到与创作者内在心灵的同构。另一方面,促使欣赏者自我内在心灵的更加拓展和丰富,从而获得自我精神生活的满足与愉悦。优秀的美术作品能让欣赏者产生极大的审美心理振荡和丰富多样地撞击体验。让人真正体认到:春夏秋冬皆有情,酸甜苦辣都是歌的艺术魅力之所在。例如,当我们面对被称为中国古代唯一的一件纪念碑似的雕刻作品——《马踏匈奴》(图2)时,无一不被作品的那浑厚质朴、深沉雄大的艺术风格和艺术魅力所征服。“一匹肥壮矫健的战马,镇静自若,岿然挺立。马腹下缩着一个仰首朝天的匈奴首领在狼狽挣扎。匈奴首领手里攥着弓箭,龇牙咧嘴,刚髯如戟,状极凶悍。可是已无法挣脱重如泰山的战马的镇压。这一静一动,形象的显示了西汉对匈奴战争的胜利。这件圆雕,虽然没有

霍去病将军的形象,但却能使人们想象到他当年驰骋疆场的勃勃英姿,从而缅怀他为国家、民族贡献青春的崇高精神,铭记他的丰功伟绩。在雕刻技法上,突出了我国古代传统艺术的特点,就是只表现对象的‘神’,而不再现对象的‘形’。把圆雕、浮雕与线刻有机结合起来,既自由又凝练的手法,增强了作品的

图2 霍去病墓马踏匈奴石刻

整体感和重量感,既保持了岩石的自然美,又富于雕刻的艺术美。因此,它在我国艺术宝库中具有很大的价值。这一杰作不仅以雄大的艺术魄力,体现了霍去病将军的崇高气质,而且以高度审美价值,震撼了现代艺术家和美术爱好者的的心灵。”^①

对美的评判,指欣赏者对美的主观审查和批评(肯定、否定和建议)。即欣赏者通过自身感性与理性、情感与理智的高度统一后,对艺术美的构成完善程度予以主观界定和评析。这是

① 《中国美术名作欣赏》,上海人民出版社,第16、17页。