

走进美的世界

走进美的世界

走进美的世界

走进美的世界

走进美的世界

走进美的世界

走进美的世界

走进美的世界

· 美术卷 ·

走进美的世界

ZOUJIN MEIDE SHIJIE ■

长春出版社 ■

CHANGCHUN CHUBANSHE ■

G634.955

走进美的世界

ZOUJIN MEI DE SHI JIE ■

长春出版社 ■

CHANGCHUN CHUBANSHE ■

编者的话

少年朋友们,你们的整体素质如何,不仅影响和决定着你们个人的前途,而且直接关系到祖国的未来和命运。如何珍惜少年时光,“学会做人、学会求知、学会劳动、学会生活、学会健体、学会审美”,是每一个华夏少年都必须面对的问题。

一棵大树的长成,需要足够的养料和空间,一个人良好素质的养成亦是如此。少年时光是人生最宝贵的一段时光,少年阶段是一个人素质养成的重要阶段。为了给少年朋友提供一份营养丰富的精神食粮,我们根据活动课程的特点,从心理、人物、法律、科技、小发明小制作、电脑、体育、卫生、音乐、美术诸方面入手,编著了这套《少年素质养成新视野丛书》。

针对广大少年素质养成的需要,激发阅读兴趣,开阔知识视野,培养全面素质,是我们共同的努力目标。

第一章 美术欣赏的基本知识

第一节 美术的发展	(1)
第二节 美术的门类	(11)
第三节 美术的欣赏	(32)
-

第二章 中外美术名作名家选介

第一节 中国美术名家名作选介	(36)
第二节 外国美术名家名作选介	(119)
-

第三章 欣赏后的美术创作

第一节 中国画的基本知识和小制作	(184)
第二节 版画的几种小制作	(198)
第三节 泥塑的基本知识和制作方法	(202)
第四节 冰雕的基本知识和制作方法	(205)
第五节 建筑模型设计与制作	(207)
第六节 摄影小知识	(212)

第一章 美术欣赏的基本知识

第一节 美术的发展

马克思说：“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”因此，对美术的发展即美术的起源与发展问题的一定了解与掌握，自然就是美术欣赏的基本知识问题。

一、美术的起源

美术的起源或发生、生成问题，一直是美术界“斯芬克斯”之谜，究其原因，这主要是人类对自己早期的历史和美术方面的资料知之甚少的缘故。尽管如此，历史上不少的学者仍对这一难题作了艰辛的探索，提出了不少有价值的见解，如摹仿说、巫术说、游戏说、交流说、符号说等等，为我们今天探研这一问题奠定了基础。

马克思主义美术理论认为，美术起源于人类的社会实践活动，生产劳动是创造美术的主要动力和原因。追寻美术发生的

历程,我们不难发现,美术原是从非美术活动中产生的。导致美术发生的最初的也是最基本的动力,乃是人类的社会实践活动——劳动,是劳动创造了人,进而为人的美术的产生准备了生理和心理条件。恩格斯指出,劳动是“整个人类生活的第一个基本条件”。学会了劳动,人才从动物界中逐渐分化出来。劳动使手的灵活性增大,脑容量增大,神经系统复杂。“劳动是从制造工具开始的”,因而按照自己的意志去改变自然物体的形状,加工制造工具是人类诞生的标志。马克思曾用“最拙劣的建筑师”与“最灵巧的蜜蜂”相比,说明人在劳动(建房)前就“已经在头脑中把它建成了”,“他不仅使自然物发生形式变化,同时他还在自然物中实现自己的目的”。他还进一步指出“只是由于人的本质的客观地展开的丰富性,主体的、人的感性的丰富性。如有音乐感的耳朵、能感受形式美的眼睛,总之,那些能成为人的享受的感觉,即确证自己是人的本质力量的感觉,才一部分发展起来,一部分产生出来。”由此,我们说艺术起源大大晚于人类起源,它经历了一个“非实用品非艺术品,亦实用品亦艺术品”的萌发阶段,而人类的生产劳动才是促进美术产生的最基本原因。

从原始美术的内容来看,它与人类的生产劳动紧密联系。例如,发现于法国南部和西班牙北部地区的几十处原始洞穴中,就存有旧石器时代最杰出的绘画作品以及泥塑和浮雕。表现内容皆以动物为主,这些动物题材,便是当时原始人狩猎生活的反映,也是他们赖以生存的衣食来源。难怪普列汉诺夫通过考察发现,尽管不少原始部落生活在鲜花盛开的地方,但他们用来装饰自己的往往不是鲜花,而是兽皮、牲角、鱼骨、龟甲、禽毛、鸟羽、雉尾等。

从原始美术的形式来看,也与人类的生产劳动紧密相关。

例如,原始彩陶的造型形式,为了提携或抱着方便,大多数水器、储存器器体大而器底小;为了稳定的需要,不少器皿的底部又是宽大的;其装饰部分,也因人席地而坐、器物放在地上,而多在器体的肩部。另外,原始装饰品的钻孔技术也在雕刻史上具有重要意义。傅天仇先生说:“钻孔,是人工找到深度和厚度的劳动。钻孔冲破平面,它是三度空间的第三空间,是雕塑造型的基本因素,这是立体装饰的开始。”可见,美术形式的初始雏形也是人类社会实践活动、生产劳动的结果。艺术在原始部落中不过是生产实践的美化形式。

从目前我国这方面的研究情况来看,美术起源于人类的社会实践活动,尤其是生产劳动这种观点拥有众多支持者。但是我们在把握这种观点时也应注意以下两点:第一,不排斥其他美术起源观点中的合理因素,为美术理论研究创设一个宽松、畅达、活跃的氛围。第二,有些美术内容或形式表面看来并不是直接产生于生产劳动,目的也不完全是劳动。如被人们称为“原始的维纳斯”的裸体女性雕像,造型上夸张女性的生理特点,突出表现女性的乳房、臀部、腹部、大腿等,可谓着重体现的是原始人对于母性和生殖的崇拜。这其中可能既有巫术的、游戏的因素,也有交流的、摹仿的因素。这就启示我们,在美术起源的问题上,多因互补的可能性是存在的。同时,也说明了我们持“劳动说”主要是从“追根溯源”的角度来阐释美术的起源、发生或生成的。

二、美术的发展

中外历代的美术史论家对美术的发展及其规律也作过种种解释,概言之,有的认为美术发展是一种偶然的无规律可循的过

程,美术史不过是少数天才创造的历史;也有的从地理环境、气候条件、种族特性、风俗习惯等方面出发,认为这些便是决定与推动美术发展的基本要素等等。

马克思主义的产生为我们观察美术的发展提供了科学的依据。恩格斯曾经指出:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础发生影响。”在这里,恩格斯不但肯定了经济基础对包括美术在内的全部上层建筑的决定作用,而且也强调上层建筑各部门之间的“相互影响”。因此,我们在探研美术的发展时,除了要重视经济基础对美术发展的最终决定作用外,还必须注重上层建筑各部门对美术发展的影响以及美术发展的自律性等问题。

简言之,经济基础、上层建筑各部门与美术发展的关系以及美术发展的自律性这几方面的辩证统一,这既是美术发展的基本依据与条件,也是美术发展的基本规律与法则。

三、美术的风格与流派

(一) 美术风格

1. 美术风格的含义

“风格”一词源于希腊。它的最初含义是柱子、棍子,后来把写字的棍子叫做风格。从此演变出另一种含义,即笔调或阐述思想的方式。英语、法语的 Style 和德语 Stil 皆由此而来。后来它的词义愈来愈广,超越了文学语言的范畴,进入到音乐、美术等领域。大约在 18 世纪中叶,欧洲人才开始把“风格”理解为现在的含义。汉语的风格一词早在 3 世纪左右晋人的著作里就已出现(参见葛洪的《抱朴子》),指人的风度品格。5 世纪南齐画

家、画论家谢赫在其《古画品录》中就已开始了画家作品风格的研究。同一时期的另一位文艺理论家刘勰,在其《文心雕龙》中又将风格移指文学的风范格局。这说明我国对风格、艺术风格的研究有着悠久的历史。诚然,人们在艺术领域广泛使用“风格”或“艺术风格”这一词汇,则是近现代才有的事。

美术风格,就是指美术家在创作作品中所表现出来的艺术特色和创作个性,它是美术作品在内容与形式的统一中所体现出的基本风貌和特色,也是美术家精神个性和创作见解在作品中的表现。

我们欣赏美术作品时,只要加以分析比较,就会发现不同美术家的作品具有各自不同的精神风貌,有的粗放写意,有的秀丽工整,有的严肃宏伟,有的风趣幽默,有的朴实清新,有的潇洒酣畅,有的富于抒情,有的趋向哲理。总之,它们从内容到形式,从情感到表现,其精神特色都是各有千秋的。这就是说美术风格有着两个不可或缺的元素或特征:一是独异性,二是一贯性。这两个风格元素或特征,又来源于美术创作是个体性的精神劳动,美术贵在创新的道理。总之,美术风格是指从美术家一系列作品中体现出来的具有稳定性、连续性特色,又饱含内在个性气质、深刻思想观念的精神特性,与民族性、时代性、阶级性紧密相联的基本风貌与特色。也正是在这个意义上,我们说风格是“艺术所能企及的最高境界”,是美术家成熟的标志。

由上可见,美术风格是一种客观存在的复杂而又重要的美术现象。

2. 美术风格的形成与表现

(1) 美术风格的形成

遵循“画如其人”、“字如其人”的“风格即人”的观点,可见我

们考察美术风格的形成应从美术家开始。

首先,美术家个人的、主观的因素,即他的世界观,独特的生活经历与艺术实践以及由此而形成的个性化的精神气质、美术才能、心理特点等,会强有力地影响着他的美术风格的形成。他们具体的生活环境、社会地位、社会关系、生活经历和文化教养,他们的世界观、思维能力、性格爱好、创作才能和艺术趣味,会决定他们对社会生活的认识和态度,决定他们感受生活的体验方式,决定他们的创作方法、表现手法和美术语汇的选择运用。可以说,对美术风格的形成有着直接的作用。

其次,美术家生活的社会环境,包括民族习俗、时代生活、政治斗争、文艺风尚等社会的、客观的因素,总会这样或那样地影响着美术家的思想感情、精神个性、创作见解并由此对他的美术风格形成产生影响。这是因美术家作为社会的一成员,往往会表现出他特有的敏感的职业特色,并由此在自己的思想上、作品中打上社会的烙印。

总之,美术风格的形成有着复杂而多方面的因素并是这些因素融合的结果。美术家要创造出自己的独特风格,决不是偶然俯拾而得,也不是随便承袭而来的。

(2)美术风格的表现

美术风格主要表现在如下几个方面:

第一,表现为独特的题材处理和主题发挥。美术作品是社会生活在美术家头脑中反映的产物,而每一位美术家都有自己的世界观、审美观,都有自己特有的生活经历与艺术实践,都有自己的创作才能与审美理想等等。正是这些不相同的因素,必然要影响美术家们去怎样认识、评价和反映社会生活,自然,他们首当其冲地便会在题材处理与主题发掘上别具一格。如我国

盛唐时期豪门贵族养马成风,出现了一批画马专家,其中曹霸与韩干笔下的“马”便各具风格特色。曹霸的“马”骄健而有生气,重在马的气质,英武精神;而韩干的“马”则丰腴而富贵,重在“磊落万龙无一瘦”的画意。

第二,独特的美术语言或语汇。美术家都是造型语言的运用者,由于主体意识、创作个性的不同,其造型语言如笔墨、色彩、构图等的运用方式也就不同。在画风上,他们或浓墨重彩,或笔墨简炼,或线条含蓄蕴藉,或构图宏伟高旷,体现出各自不同的造型语言风格。如我国现代著名画家李可染的中国画,就以造型上的团块性笔墨结构,以墨为主,画风浓重浑厚而区别于其他中国画画家的风格。

第三,表现为不同的创作方法和个性化的形象特征。一般说来,不同的创作方法会带来不同的形象特征,但美术家个性化的形象特征则是这两者基础上进一步深化的结果,这结果便显示出明显的风格特色。例如,“八大山人喜欢画小麻雀,新罗山人也喜欢画小麻雀,白石老人有时也画小麻雀,小麻雀相同,而画的风格技巧却完全不同。因为八大山人、新罗山人、白石老人,各人有各人的性格和生活习惯,各人有各人的学问修养和思想体系,各人有各人的技巧锻炼。因此,欣赏三家所画的麻雀,各有不同的情味,这就是艺术的价值”,这就是美术的风格。

(3) 美术风格的多样性与统一性

纵观中外美术史,美术风格千差万别,可以说,有多少个成熟的美术家,就有多少种不同的风格。不仅不同时代、不同阶级、不同民族的美术家有不同的风格,就是同一时代、同一阶级、同一民族的美术家,其作品也会表现出不同的风格。美术风格的多样性,是风格的个体性、独特性特征的必然结果。

美术风格呈现出多样性特征,大致有以下几方面的原因:

其一,美术风格是美术家主体意识、创作个性的表现,而各个时代、各个阶级、各个民族的不同的美术家,由于各自不同的生活经历、创作个性、艺术追求等,其风格也就必然是多种多样的。如我国唐代书画理论家张怀瓘对东晋时期画家顾恺之、南朝时期画家陆探微与张僧繇的人物画风,就评价道:“象人之美,张得其肉,陆得其骨,顾得其神。”

其二,美术风格的多样性,也是社会生活多样性的反映。社会生活是错综复杂、丰富多彩的,这不仅为美术风格的多样性提供了客观基础,也影响着美术风格多样性的形成与发展。如我国五代时期两位重要花鸟画家黄筌与徐熙的绘画风格迥然不同,究其原因,两人各自不同的社会生活环境是其重要因素。黄筌年少就受过良好的绘画教育。17岁便成为宫廷画家,后又主持画院工作,他一生在宫廷画院服务近50年,备受统治者的赏识,所以他的花鸟画风格有“黄家富贵”之称。徐熙虽出身名门望族,但一生未仕,过着放逸闲适的生活。他常漫步游览于田野园圃,所见景物多为汀花野竹、小鸟渊鱼、园蔬药苗之类的自然情状,因而他的绘画风格为“徐熙野逸”。

其三,美术风格的多样性还与时代、生活的发展变化及欣赏者对美术作品的多方面需求相关联。社会历史的演进,经济基础与上层建筑的变更,生活方式的发展,都不可避免地会影响、左右着美术家的创作生涯,深深地在他们的作品中烙上印记,从而渗透在他们的美术风格之中。此外,每一个时代的人们,都会从各自的地位、观点、趣味等方面对美术家的创作风格有所要求;或换言之,在不同时间、地点、条件下,每个人的美术欣赏接受态度是各不相同的。如我国南北朝时期兴建的大量佛教寺院

与创作的大量佛教绘画、雕塑,就是西行求法运动促进了中西文化交流的时代反映,同时也说明了当时的我国民族不仅能欣赏本土的宗教美术,还能接受外来的佛教美术。

总之,美术风格的多样化,是衡量一个时代的美术家群体是否出色、一个时代的美术发展是否繁荣的准绳之一。

如前所述,时代、阶级、民族的特点对美术风格的多样性形成有重要影响,这是一方面;另一方面,它们也会影响同一时代、同一阶级、同一民族的美术风格表现出某种相同或相近似的特征而具有一致性、统一性。如我国的“文人画”风格,各个时代、各个阶级以及每个文人的绘画风格虽各有差异,但其总的画风或笔墨意境是一致的,这就是美术风格在多样性前提下又有统一性的表现。

在美术风格发展史上,只有多样性风格而没有统一性风格,或者只有统一性风格没有多样性风格都是不存在的。另外,美术风格具体又包括美术作品的风格、美术家的风格、美术流派的风格,以及时代的美术风格、阶级的艺术风格、民族的美术风格等等多种概念。

(二)美术流派

1. 美术流派的含义

在美术史上,那种创作见解相近、作品风格相似的美术家群体,我们称之为美术流派。

美术流派的名称大致有以下几种情况:

第一,以地区名为标志,如西方的佛罗伦萨画派、威尼斯画派、荷兰小画派、枫丹白露画派、柏林分离派、新英国艺术联谊会以及中国的浙派、吴门派、金陵画派、扬州画派、岭南画派等。

第二,以某个人或物的名称为标志,如西方的拉斐尔前派、

拿撒勒人画派、眼镜蛇社团以及中国的颜体书法、柳体书法、顾绣等。

第三,以某种思想观点与创作方法为标志,如古典主义美术、现实主义美术、浪漫主义美术、印象主义美术、立体主义美术、表现主义美术等等。

2. 美术流派的形成

美术流派的形成,决不是偶然的,它是社会客观因素、美术家主观因素与美术自身发展要求三方面共同作用的必然结果。

例如,法国从古典主义美术发展到浪漫主义美术,这种流派的转换便是当时法国的启蒙运动者要求用革命进一步打垮法国封建王权和它的精神支柱——天主教会,彻底完成资产阶级革命在美术界的反映;当然,这其中也包括了这一时期部分美术家的主观因素与美术自身发展的原因。

从美术史上看,美术流派的形成大致有下列两种情况:

其一,自觉形成。思想倾向和美术风格相近的美术家组成一个团体,发表共同的艺术主张,并以此指导创作,在社会上产生一定的影响,从而被人们公认为某一美术流派。如外国的巡回展览画派以及中国的岭南画派等,就是这样形成的。

其二,自然形成。一批美术家在创作实践中,表现出思想倾向与美术风格方面的近似性,或以某几位美术家为代表,周围聚集了一批直接或间接的追随着,于是经过当时或后代人对他们的创作和理论加以总结评论,而称他们为某一美术流派。这种自然形成的美术流派,在美术史上是很普遍的现象。如外国的印象主义美术以及中国的扬州画派等,均属此类。

3. 美术流派的作用

美术的发展同一切事物的发展一样,不同美术流派之间的

对立、斗争、竞赛,常成为美术发展的一个重要原因。

大致说来,美术流派之间的矛盾斗争表现为如下两种情况:

一种是带有阶级斗争性质。带有阶级斗争性质的流派之间,往往相互对立,相互排斥,有着不可调和的矛盾。如前面提到的法国古典主义美术与浪漫主义美术的斗争,以浪漫主义美术的胜利从而使法国美术的发展进入了一个新的时代。

另一种是不带有阶级斗争性质。不带有阶级斗争性质即同一阶级内部美术流派之间,虽然艺术主张、美术风格有所不同,但并没有根本性的矛盾冲突。他们的争论争执,相互竞赛,促使各流派的美术家取长补短,努力发展自己独有的美术风格,其结果是形成百花争妍的局面。目前我国美术的繁荣发展,就与中国画各流派、油画各流派、版画各流派、雕塑各流派、工艺美术各流派、建筑艺术各流派、书法各流派等的和平共存又相互竞争、相互吸收有着密切的关系。

总之,好的、健康的美术流派可以对美术的发展起促进作用,消极落后的美术流派可以对美术的发展起倒退作用。但不论怎样,美术流派的存在及其之间的对立排斥或竞争吸收,常是美术发展的一个重要原因。

第二节 美术的门类

人类的美术,在漫长的历史行程中,形成了如下几大门类或种类,它们是:绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、书法、摄影艺术。

一、绘 画

绘画是指使用笔、刀等工具,墨、颜料等材料,在纸、绢、绸、布、木板、墙壁等平面上,通过构图、造型和设色等表现手段,创造艺术形象,反映社会生活,表达思想感情的美术样式。它是一切画种和品类及其样式、形式的统称,广义还包括图案装饰纹样和建筑设计图等。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式,也是较早出现于人类生活中的艺术种类之一。迄今已发现的最早的绘画作品大约是西班牙旧石器时代晚期的一些原始洞窟壁画。稍晚的则有印度中石器时代和新石器时代的一些原始石壁画,北非与南非等地岩洞中的新石器时代的一些原始壁画,以及中国一些地区的峭壁悬崖上或阴刻或涂绘的新石器时代的一些原始岩画与原始彩陶上的装饰纹样等。像许多艺术种类一样,绘画也是从实用走向审美并逐步独立出来的,在它产生、发展的历史进程中,随着社会的发展,科技的进步,人类审美要求的不断提高以及美术家探索的日益深入,今天的绘画已呈现出一片异彩纷呈的景象。

(一)绘画的分类

从不同的角度出发,绘画可以分成许多画种和品类。就使用工具材料技术的不同,绘画主要可分中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等(中国画的划分具有自己的特点和独特名称,如山水画、花鸟画、界画等)。就题材内容的不同,绘画主要可分为人物画、风景画、静物画、动物画等。就画形式的不同,绘画主要可分为岩画、壁画、单幅画、组画、连环画、架上画等。此外,人们还习惯于以绘画的社会作用来区分,如年画、宣传画、漫画、广告画、插图、装饰画等等。上述分类仅是一种大致的、相

对的划分情况,实际上不同的画种又可细分为不同的品种、样式或形式。如版画可细分为木刻、石版画、铜版画等,木刻又可再进一步细分为黑白木刻与套色木刻;素描可细分为线造型的素描与明暗块面造型的素描;速写可细分为写生速写与默写速写等等。

(二)绘画的基本特征

绘画最基本的特征,就在于它是一种平面(即二维空间)的视觉艺术,也属于静态的艺术,这是其一。其二,有它独特的造型语汇,主要是线条、明暗、色彩、构图等,对它们的不同运用、组合与处理,便构成了丰富多彩的绘画效果,也使得绘画无论是再现对象或表现主体都具有独特的表现力。因而凡是客观事物,甚至想象、幻想中的事物都可通过刻画为视觉形象而成为绘画创作的对象。我国古代画论中“宣物莫大于言,存形莫大于画”的说法,正道出了绘画艺术的特点。

中国的绘画传统是写意的。它除了讲究笔墨的勾皴点染、浓淡干湿、阴阳向背、虚实疏密的变化及留空白等手法外,还在观察认识和表现方法上,主张以大观小、小中见大,在流动中多方位、多方面地观察认识。在表现方法上强调“本于立意”、“计白当黑”及反对“谨毛而失貌”等。尤其在绘画造型与创作方法上注重气韵生动、形神兼备,讲究诗情画意,融诗、书、画、印于一体。因而,当人们在不少古代画家和现代画家的作品中看到那些似是而非的人物、山水、花鸟的艺术形象时,能被其“妙在似与不似之间”的强烈艺术特质与个性所感染。

西方的绘画传统是写实的。它强调通过线条、明暗、色彩等造型语汇来摹拟或再现客观事物的形象。因此,它重视透视、解剖、色彩、构图等知识的运用,在逼真的肖像中表现社会风貌和