

高校教材

高职高专学前教育专业系列教材

学前美术基础与创作

主 编 张文军 宿高峰

华东师范大学出版社

学前美术基础与创作

主 编 张文军 宿高峰
副主编 刘美芙蓉 诸葛蔓 黄 强

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学前美术基础与创作/张文军,宿高峰主编. —上海:华东师范大学出版社,2014.1

ISBN 978-7-5675-1682-3

I. ①学… II. ①张…②宿… III. ①学前教育—美术教育—高等职业教育—教材 IV. ①G613.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 020102 号

学前美术基础与创作

主 编 张文军 宿高峰

策划编辑 朱建宝

项目编辑 王瑞安

审读编辑 王 红

责任校对 王丽平

封面设计 陆 弦

封面作品 董银姣

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887

地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海市崇明县裕安印刷厂

开 本 890×1240 16 开

印 张 15.25

字 数 392 千字

版 次 2014 年 8 月第一版

印 次 2014 年 8 月第一次

书 号 ISBN 978-7-5675-1682-3/G·7159

定 价 38.00 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前言

在现代教育里,学前教育占有相当重要的地位。学前教育不仅是基础教育,也是每一个公民接受教育的起点。学前儿童的教育是否成功,不仅关系到个体精神、身体的健康发展和完善,更关系到整个社会的进步和发展。

美育是教育方针的重要组成部分,幼儿师范教育的美术课程,是培养幼儿师范生综合素质和能力,造就创新型的幼儿教育人才的重要课程之一,是幼儿师范教育的必修科目。长期以来此课程在教育教学中一直是以素描、色彩、手工、玩教具制作这些相对独立的课程内容、教材来进行教学的。这种课程结构形式对于高职高专培养目标与教学的要求、特色有非常大的差距与不适应性。

《学前美术基础与创作》是为了适应现代学前教育形势的需要,推动高等师范教育类学前教育专业的发展和完善编写的。本书以突出专业特色、服务于高等教育的学前教育专业人才培养目标为指导思想,根据教材所属专业的培养目标与规格、专业的需要,结合现代学前教育教学改革的新理念、新思维及新的课程整合构架。本书体现了与本科专业不相同的、有其较强的自身特色的课程结构内容,强调突出特色、适应教学、整合优化、更新内容和技能训练,注重创造性思维能力的培养和对实践能力、方式、方法技能的训练。

《学前美术基础与创作》教材根据幼儿师范高等教育的特点和规律,设有以美术鉴赏、素描、色彩、中国画、装饰画、线描画为主的美术鉴赏、造型常识性的内容,和以简笔画、图形创意、手工制作、环境创设为主的幼儿园综合美术应用内容。每个单元编写的体例包括:1. 单元目标与导读;2. 原理、法则;3. 技法、步骤;4. 作品范例;5. 知识拓展与幼儿园教学应用;6. 思考与练习。各内容之间既相对独立又有紧密的相互联系。这套教材力求通过大量的信息,融科学性、知识性、趣味性为一体,图文并茂,有较强的针对性和实用性,既能适用于幼儿师范高等专科层次教育的美术教学,也能适用于各类职业教育美术教学。

《学前美术基础与创作》教材是根据幼儿师范高等教育教学的规律与特点,有从事幼教工作多年、美术教育教学经验丰富的教师参加编写。本教材以第一章 美术鉴赏(梁富一编写)、第二章 素描(黄强编写)、第三章 色彩(黄强编写)、第四章 线描画(周倩编写)、第五章 装饰画(刘美芙蓉编写)、第六章 中国画(钟楠编写)为主的基础鉴赏、造型常识性内容、和以第七章 简笔画(岳帅编写)、第八章 版式设计(苏丽绚编写)、第九章 泥工(宿高峰编写)、第十章 纸艺(李丹编写)、第十一章 儿童版画(诸葛蔓编写)、第十二章 综合材料(欧龙明编写)、第十三章 玩具设计(宿高峰编写)、第十四章 幼儿园环境创设(陆海莲编写)为主的幼儿园综合美术应用两大部分内容组成。

编者

2014年1月

目录

前言 / 1

第一章 美术鉴赏 / 1

第一节 概述 / 2

第二节 美术的分类 / 6

第三节 美术风格与流派 / 13

第二章 素描 / 20

第一节 概述 / 21

第二节 素描基础知识 / 23

第三节 表现形式 / 32

第三章 色彩 / 34

第一节 概述 / 35

第二节 色彩基础知识 / 37

第三节 色彩基本概念 / 38

第四节 色彩规律练习 / 40

第五节 色彩心理 / 43

第六节 色彩归纳训练 / 46

第四章 线描画 / 50

第一节 概述 / 51

第二节 线描画的发展 / 51

第三节 线的观察和表现力 / 52

第四节 线描画的基本工具 / 56

第五节 线描画的基本技法 / 56

第六节 线描画的基本步骤 / 57

第七节 线描写生与创作 / 60

第五章 装饰画 / 69

- 第一节 装饰画艺术的演变 / 70
- 第二节 装饰画的构成要素 / 73
- 第三节 装饰画的形式美法则 / 75
- 第四节 装饰画的变化方法 / 77
- 第五节 装饰画的色彩 / 80

第六章 中国画 / 88

- 第一节 概述 / 89
- 第二节 中国画艺术的发展 / 89
- 第三节 中国画的分类及材料 / 90
- 第四节 中国画的基本技法及步骤 / 92

第七章 简笔画 / 99

- 第一节 概述 / 100
- 第二节 简笔画的基本类型 / 101
- 第三节 简笔画的材料及工具 / 103
- 第四节 简笔画基本造型规律 / 106
- 第五节 简笔画的材料运用 / 109
- 第六节 简笔画创编 / 114

第八章 版式设计 / 117

- 第一节 版式设计概述 / 118
- 第二节 手绘版式设计字体的书写原则及规律 / 121
- 第三节 版式设计的插图 / 126
- 第四节 版式设计的色彩搭配 / 127
- 第五节 手绘版式设计的编排与结构 / 128

第九章 泥工 / 133

- 第一节 泥工概述 / 134
- 第二节 泥工的材料及基本工具 / 137
- 第三节 泥工作品的表现手法及形式 / 139

第十章 纸艺 / 147

- 第一节 概述 / 148
- 第二节 剪纸、撕纸 / 148
- 第三节 折纸 / 153
- 第四节 纸贴画 / 162
- 第五节 纸雕塑 / 164

第十一章	儿童版画 / 169
第一节	概述 / 170
第二节	种类及形式 / 170
第三节	儿童版画的基本工具及材料 / 171
第四节	儿童版画的基本制作步骤及方法 / 172
第十二章	综合材料 / 184
第一节	概述 / 185
第二节	种类及形式 / 187
第三节	综合材料表现手法 / 190
第四节	综合材料艺术制作方法 / 193
第十三章	玩具设计 / 197
第一节	玩具的历史 / 198
第二节	玩具的分类 / 202
第三节	玩具的设计流程与定位 / 205
第十四章	幼儿园环境创设 / 214
第一节	幼儿园环境创设概述 / 215
第二节	幼儿园环境创设的内容及分类 / 217
第三节	幼儿园室内环境创设 / 220
第四节	幼儿园户外环境创设 / 230
	参考文献 / 234

第一章 美术鉴赏

目标与导读

- 了解:中国和欧洲古代美术的发展历程及 17 世纪至今的美术风格与流派。
- 理解:美术的分类、美术作品的形式美、美术及美术鉴赏的教育意义。
- 掌握:美术的基本构成要素及表现风格。
- 应用:运用所掌握的美术基本知识鉴赏美术作品。

艺术是人类的天性。艺术是一种使我们达到真实的假想。没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感,人生的乐趣会失掉一半。艺术并不是真理。艺术是谎言,然而这种谎言能教育我们去认识真理。美术是揭示真理的谎言。美到处都有,对于我们的眼睛来说,不是缺乏美,而是缺乏美的发现。从美的事物中找到美,这就是审美教育的任务。“我欠你的绘画真理,我将在画中告诉你。”我们要善于从油画的后面,感觉到跳动着的画家的脉搏;在塑像之中,触摸到呼吸着的雕刻家的灵魂。

第一节 概述

美术鉴赏是人们运用自己的视觉感知与已有的生活经验、审美知识等对美术作品进行感知、体验、联想、分析、判断的欣赏与鉴别的过程,是鉴赏者获得审美享受、提高审美能力、陶冶情操、理解美术作品和创作的过程。美术鉴赏既涉及美术作品本身的艺术魅力和审美价值,又涉及鉴赏者的知识、能力、修养和复杂的心理过程。可以说,美术鉴赏受到主客体两方面的制约。这两个条件即美术鉴赏的客体条件(美术作品)与主体条件(鉴赏者)。美术鉴赏的客体条件是指被鉴赏的美术作品,如果客体不具备一定的审美价值与艺术价值,便失去了鉴赏的意义与价值。同样,审美主体(鉴赏者)也必须具有一定的对美术作品的感知能力与审美能力,否则美术鉴赏活动就不能进行。

因此,深入了解美术的发展历史对提高美术鉴赏能力、增强审美感受具有极其重要的意义。正如马克思所说,如果愿意欣赏艺术,你必须是一个有艺术修养的人。在油画的后面,跳动着画家的脉搏,在塑像之中,呼吸着雕刻家的灵魂——里尔夫。

一、中国古代美术的发展

对于古代美术的发展,不同民族有着很大的区别:不仅审美创造的表现方式各有侧重,而且发展进程也各不相同。大约自公元前一万年开始,我们的祖先就已经进入了新石器时代。美术创造的最高成就是审美与实用高度结合的工艺品——陶器的发明与产生。彩陶和黑陶展现出中国古代美术创造上的第一个高峰(图1-1)。

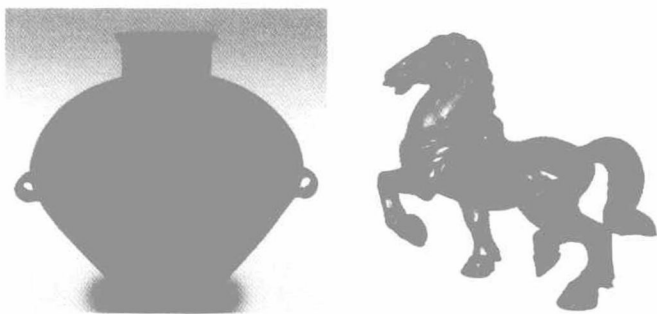

图1-1 彩陶器皿、黑陶器皿

进入先秦时代,为礼教服务的青铜器艺术勃兴,成为中国古代继彩陶艺术之后又一具有独特民族风格和鲜明时代特点的艺术门类。青铜艺术作为铸造工艺的艺术化生产,广泛应用于社会生活:无论是礼器、乐器、兵器,还是工具及车马器等都很时兴。青铜器除了具有实用性和观念象征性之外,它的造型与装饰也显现出特定时代的审美情趣。其风格演变,经历了由简朴到繁缛,由凝重到生动的发展过程。(插图:司母戊大方鼎)与此同时,玉石雕刻、彩漆木雕、宫殿庙堂壁画、墓室帛画与漆画、书法与篆刻都已初露曙光(图1-2)。

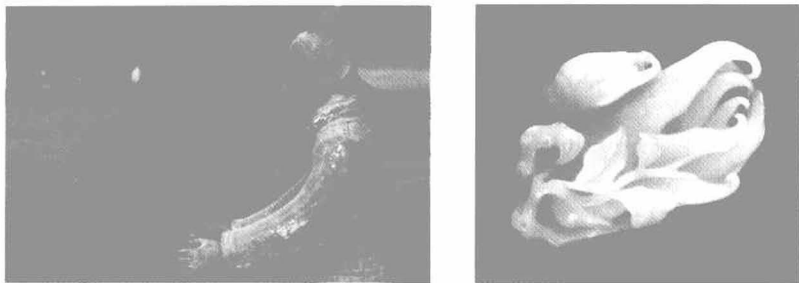

图 1-2 兵马俑、玉雕

东汉末年,随着佛教的传入,佛教美术成了这一时期最主要的美术活动形式。佛教美术大致包括建筑、雕塑和绘画三个方面。其中,佛教建筑包括佛寺、佛塔和石窟;雕塑则为石窟造像与造像碑;绘画主要指描绘佛教经典故事的石窟壁画(图 1-3)。

图 1-3 佛塔、石窟佛像、佛像壁画

隋唐时期,时逢“贞观之治”和“开元盛世”,美术获得了难得的发展机遇,它在发扬秦汉、魏晋南北朝美术优秀传统文化的基础上,融汇印度、波斯等外来美术风格,产生了许多杰出的美术家和优秀作品,尤其在绘画方面迎来了空前的繁荣——直接描绘贵族现实生活的人物画和道释人物画达到了完美的境界。同时,石窟造像亦有新发展。其中,精美绝伦的唐三彩陶俑显示出强烈的艺术魅力(图 1-4)。

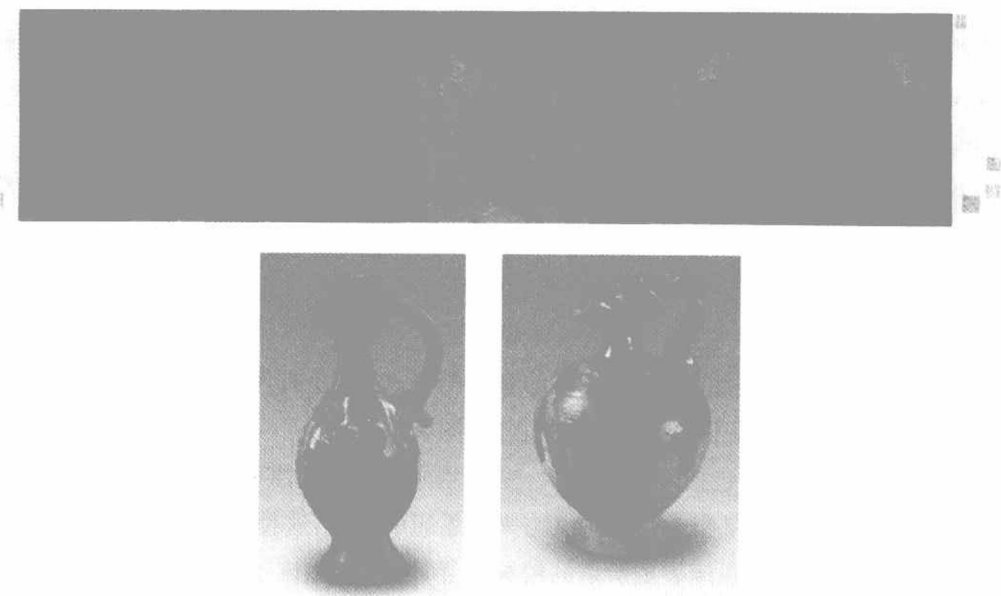

图 1-4 唐代贵族画卷、唐三彩

五代宋元时期是继唐代之后中国绘画史上又一灿烂辉煌的鼎盛时期。就绘画本身而言,山水、花鸟画充分发展,尤其是山水画异常兴旺(图1-5)。

图 1-5 宋代山水画

图 1-6 《石涛:淮扬洁秋图》

进入明清时期,文人画持续发展,并在清代形成两股旨趣相异又相互补充的流派:一派强调复古,以集古人之大成为能事,强化笔墨趣味的传承性;一派强调师造化,重视抒发个性,努力张扬艺术独创精神(图1-6)。

图 1-7 梁又铭抗战时期绘画

现代美术的发展大致可以分为五个历史阶段。第一阶段(辛亥革命到20世纪30年代)主要是西方美术的大量引进,以及改造民族传统绘画与捍卫民族传统绘画对垒;第二阶段(抗战时期至新中国成立之前)主要是以美术为武器投身抗日救亡运动,创造出具有真挚情感的革命大众化美术(图1-7)。

二、欧洲古代美术的发展

真正意义的欧洲美术从古希腊开始。希腊美术的地理范围以爱琴海为中心,因此被视为爱琴美术的延续。雪莱曾在诗中吟道:“我们都是希腊人。”希腊是欧洲文明的发源地和摇篮,没有希腊,我们无法想像欧洲文明会是什么样子。今日西方世界无处不遗存留着希腊文明的传统。

希腊民族是爱美、创造美的民族。希腊本土气候宜人,阳光充足,温度适中,在这样的自然条件下适宜于户外裸体锻炼比赛。由于裸体运动,人们的观念改变,不以露体为耻,反以健美身体为光荣,这引起了美学家们的关注和艺术家的表现,美学家们发现人体美,艺术家们创造美的人体。

希腊人在民主自由和激烈竞争的环境中不仅发现、孕育和创造了美,而且也创造了神。在希腊人的心目中最完美的人就是神,因此希腊人尊重人,把人提高到神的高度加以肯定,神和人是同形同性,希腊人把强健的身体看成是一切善与美的本原,而把希腊神话视为艺术的精神本源,正如马克思所指出的:“希腊神话不仅是希腊艺术的宝库,而且是它的土壤。”所以希腊艺术主要成就表现在神与人合一的雕刻和神庙建筑。希腊美术的主要特点是无所不包的和谐与规律性,还有庄严与静穆。它的主要标志是人体美,希腊人为人类贡献了高不可及的艺术典范之作(图1-8)。

5至17世纪的基督教美术包括拜占庭美术、爱尔兰—撒克逊和维金美术、奥托美术、加洛林美术、罗马美术和哥特式美术等。受基督教禁欲主义与来世思想的影响,这种美术排斥古希腊罗马美术传统,而采用夸张、变形等手法,极力强调表现所谓的精神世界,因此往往流于概念化和公式化,缺乏真实性。但由于地域及社会性质等的差异,也形成不同的美术风格。

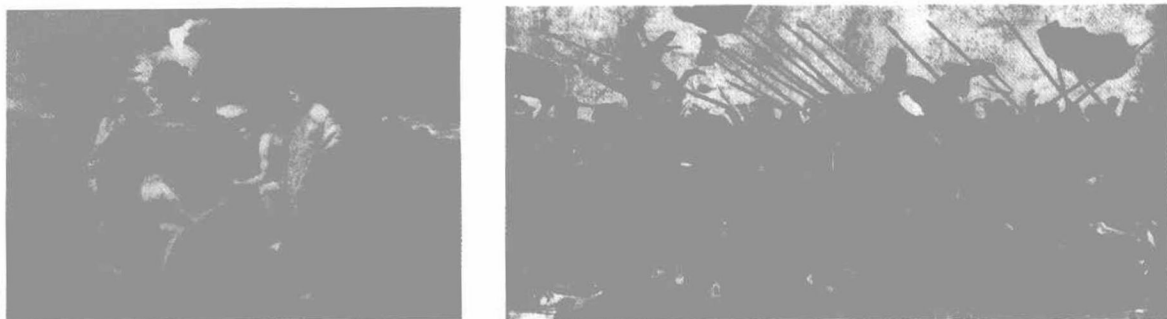

图 1-8 古希腊时期绘画作品

位于东方的拜占庭美术,在一定程度上成为古希腊美术的保存者与传播者,并与当地民族美术相融合而自成体系。西欧其他诸国基督教美术也都带有本民族原始艺术的明显烙印。由这些各自相对独立的美术风格共同构成的中世纪美术,在欧洲美术史上显示出独特的美学价值。

中世纪美术最重要的成就是建筑的发展。适应宗教需要的大型纪念性建筑拔地而起,无论是拜占庭式教堂高大的圆穹,还是哥特式教堂火焰般的尖券,既充分显示出封建宗教的权威,也体现出当时工匠们的创造才能。同时与教堂建筑一起应运而生的装饰性雕塑、镶嵌壁画与彩色玻璃窗画,以及圣经、文学作品的插图画和各种小型艺术等,又赋予中世纪美术以丰富多彩的面貌(图 1-9)。

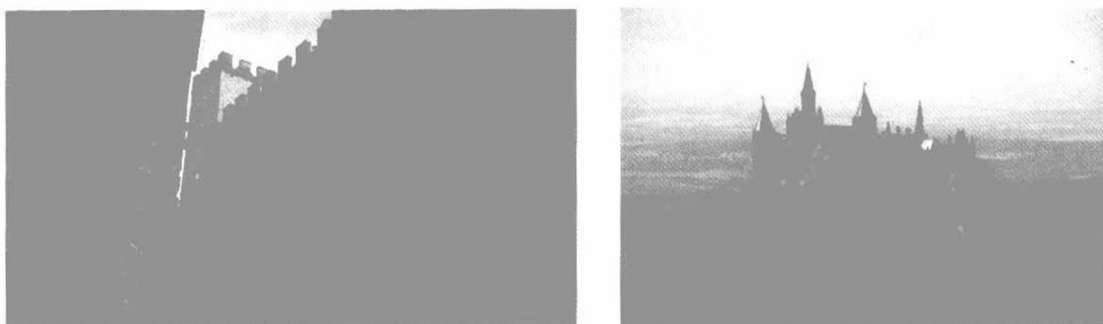

图 1-9 中世纪时期建筑艺术作品

文艺复兴时期的画家,由于这时期倡导以重视人的价值为核心的人文主义,美术家们的思想逐渐从长期的基督教神学的桎梏中解放出来,敢于探索:一方面从希腊、罗马的古典艺术中汲取营养;另一方面通过实践和科学的探索,发明了透视法,解决了在平面上真实地表现三度空间的问题;同时,改革了油画材料和技法,大大地提高了油画的艺术表现力,使西方绘画描绘客观对象的技巧得到了空前的提高,产生了波提切利、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、乔尔乔涅、提香、扬·凡·埃克、勃鲁盖尔、丢勒、荷尔拜因等一批成绩卓著的画家(图 1-10)。

图 1-10 文艺复兴时期绘画作品

文艺复兴运动之后,欧洲美术在 17 世纪和 18 世纪相继进入了巴洛克和罗可可时代。

“巴洛克”一词的原义,含有不整齐、扭曲、怪诞的意思,大约是 18 世纪古典主义者奉赠给自己不太赞同的前辈艺术的一个称号。从时间上说,巴洛克流行于 17 世纪至 18 世纪初,所以有人把整个 17 世纪各国的艺术——意大利、西班牙、弗兰德尔、荷兰、法国……都列在巴洛克范围之内。

巴洛克的特点一是豪华,既有宗教特色又有享乐主义的色彩;二是它是一种激情艺术,非常强调艺术家的丰富想象力;三是极力强调运动,运动与变化是巴洛克艺术的灵魂;四是关注作品的空间感和立体感;五是具有综合性,强调艺术形式的综合手段,例如在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合,此外,也吸收了文学、戏剧、音乐等领域里的一些因素和想象;六是浓重的宗教色彩;七是大多数巴洛克的艺术家有远离生活和时代的倾向,在一些天顶画中,人的形象变得微不足道;八是优雅与浪漫(图 1-11)。

图 1-11 巴洛克风格艺术作品

罗可可(Rococo)最初指的是始于路易十五世时代的室内装饰。用贝壳、石子等作假山(Ro-caille),用以装饰室内;虽有点混杂的感觉,不过当时认为潇洒风雅,颇为人们所好尚。后来,按石子或贝壳作的装饰稍加以变形,作成涡形纹样或花饰之类的东西用于装饰。而按照 Ro-caille 风的意思,将这种装饰称之为罗可可。

罗可可绘画从它的主题来说,和巴洛克一样,都是贵族的,都是国王和贵族的肖像画,也有关于宫廷生活的作品;但这些肖像都是豪华纤细的,即使是男人的肖像,也似乎有些女性化,看着有些纤弱(图 1-12)。

图 1-12 罗可可风格艺术作品

第二节 美术的分类

传统意义上的美术主要包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术,它是指人们借助一定的工具和物质

材料,利用平面或空间,创造出具有可视性的艺术形象,进而能给人以美感的客观对象,故它又被称为造型艺术。随着科技的发展和社会生活的迅速变迁,美术的生产方法与观念不断突破,不仅在实用美术领域中,由最初手工制造的传统工艺美术逐步扩展,出现了现代化工业生产的艺术设计,而且在纯美术领域里,欧美发达国家最先兴起并广泛流行,诸如装饰艺术、影像艺术、行为艺术和观念艺术等,与传统美术大相径庭的新样式。

一、绘画

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具,墨、颜料等物质材料,通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段,在纸、纺织品、木板、墙壁等平面上,创造出可以直接看到的、并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象,既是现实生活的反映,也包含着作者对现实生活的感受,反映了画家的思想感情和世界观,同时还具有一定的美感,使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲,绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分,它可以分为中国画、油画、版画、水彩画,水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具或表现技法不同,又可分成不少样式。例如,中国画可以分成壁画和卷轴画两大类。从表现特点上又可以分成工笔画、写意画和兼工带写三种。版画可以分成:木刻(图1-13)、铜版画(图1-14)、石版画、丝漏版画、胶版画等。其中木刻又可以分成黑白木刻、套色木刻。由于木刻的制作技法不同,又有水印木刻、油印木刻之分。

图1-13 《金刚般若波罗密经》卷首图

图1-14 (德)丢勒《四骑士》

如果按照绘画的社会作用和它采取的表现形式,习惯上又分成宣传画(招贴画)、年画、漫画、连环画、组画和插图等绘画体裁,这几种绘画可以不限于运用某一种物质材料和工具。例如,可以用油画、水粉画作宣传画,也可以用中国画、版画等画种来画宣传画。其他也是如此。

如果再从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也都可以用来画上述几种题材的绘画。具有悠久传统的中国画,除了上面一些区分方法外,还根据它独特的装裱形式分为手卷、挂轴、册页等几种。

绘画,不仅种类和形式丰富多彩,而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最主要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响,对人类文明做出了各自的重要贡献。

但是,不管是东方绘画,还是西方绘画,它作为一种重要的艺术形式,有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。在塑造具体的而且可以直接看见的艺术形象这一点上,它比小说、诗歌显得具体和形象,更易为广大群众所接受。但是,由于一幅绘画一般只能表现一个相对静止的瞬间,不能像小说、诗歌、电影、戏剧那样表现人物和事件的发展过程,也不能像小说、戏剧那样可以从人物的对话,或者通过概括的说明来介绍人物和事件,所以,它又有一定的局限性。为了克服这种局限性,优秀的绘画作品善于选择人物或事件最富有概括性和表现力的瞬间。这种瞬间形象在画面上虽然是固定不变的,但由于绘画提供的人物形象是具体的而且可以直接看到的,只要刻画得好,就同样可以具有引人入胜的艺术魅力。古今中外的许多名画都可以说明这一点。

二、雕塑

雕塑又称雕刻和塑造,是雕、刻、塑三种创作方法的总称。雕塑是用可雕刻(如木材、石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等)和可塑造(如石膏、树脂、黏土等)的物质材料制作出具体实体形象,塑造出占有一定空间的可见、可触的各种具体艺术形象,借以表达艺术家的审美感受、审美情感和反映现实生活的一种艺术形式。与建筑、工艺美术相比,雕塑一般不注重实用性,而突出强调观赏性和精神象征性;与绘画和现代影像艺术相比,雕塑有一定的重量,不仅可视,而且可触摸。

从表现形式来分,雕塑可分为圆雕、浮雕两大类。

圆雕是指那种不附着任何背景,能让人从多角度观赏的,完全独立的雕塑(图 1-15)。圆雕作为公共艺术的大型城市景观雕塑、园林雕塑以及各种充满情趣的小型陶塑,广泛受到人们的青睐。

图 1-15 霍去病墓石雕《伏虎》、米开朗基罗《大卫》

浮雕是在具有背景性质的实体平面上雕出凸起的主题形象的雕塑品类,也称浅雕、凸雕。因其依托于其他实体(如纪念碑、建筑物、用具器等),故不能让人环绕四周进行全面观赏,而只是一个观赏面。依

照雕刻立体形象凸出厚度的不同,可分为高浮雕、浅浮雕、薄浮雕三种。而镂空底板的高浮雕称为透雕。佛教石窟中的壁龛雕饰、唐代昭陵六骏、现代天安门广场人民英雄纪念碑浮雕,都是广为人知的实例。

三、工艺美术

工艺美术是美化生活用品、工业产品和生活环境的造型艺术种类,是一种集装饰、绘画、雕塑为一体的空间性的综合艺术。工艺美术是指日常生活用品经过艺术化处理以后,从而具有强烈的审美价值的产品,是与人的物质生活、精神生活以及生产技术密切相关的一种美术形式。

按照工艺美术的用途来看,工艺美术可以分为实用工艺美术和陈设欣赏工艺品。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础,是经过审美加工的实际生活用品。这类工艺品包括经过装饰加工的茶餐具、灯具、木器家具、绣花制品、曹竹编织品等,甚至服装、环境布置、出行工具的造型等都在这个范畴之内。实用价值是这类工艺品的主要价值,审美价值作为辅助价值而存在。陈设欣赏工艺品是指那些摆设、观赏功能为主的工艺品,这类工艺品以审美为其首要价值,手工技艺性很强,实用价值已不明显或完全消失,如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。

案例分析

太平有象

2012年9月9日下午,“张同禄大师景泰蓝艺术大展暨张同禄十大经典作品发布仪式”在中外首工美术馆开幕。^①活动现场展出了张同禄54年来创作的50余件景泰蓝艺术珍品,是作品数量最全、展示规模最大的一次展览。现场还发布了张同禄54年来最具特色的“十大经典作品”。专家评委通过艺术性、独特性、奖项与荣誉、收藏鉴赏价值等标准,提名作品名单,按照每件作品的大众投票率确定入选作品。最后入选的作品为《吉祥计时仪器》、《鸟杯》、《太平有象》、《万代吉祥葫芦》、《双福锦》、《九龙献瑞》、《钢花瓶》、《吉羊宝灯》、《喜凤瓶》和《华冠万年灯》。

图1-16 太平有象

中国工艺美术大师霍铁辉表示,张同禄对于景泰蓝造型工艺上的突破,是革命性的。“比如钢花瓶的纹样结合时代特点,艺术地表现了我国工业生产的场景,这打破了以往景泰蓝不能表达现实生活的局限。”他的作品承袭数百年的皇家气质并且在此基础上突破创新,以奇妙的构思、丰富的釉色变化、多样的工艺融合不断地超越传统,使作品题材广泛、造型多彩多姿,风格清逸新颖、超凡脱俗,并以新、巧、俏、美、雅及强烈的时代感形成了自己鲜明独特的艺术风格,自成一派,被人誉为“景泰蓝第一人”。

工艺美术品是以美术的技巧制成的各种与实用相结合,并有欣赏价值的工艺品。它是因人们的实际生活要求而产生的、与人们的日常生活有极密切的关系。因此,它通常具有双重性质:既是物质产品,又具有不同程度精神方面的审美性。

^① 中国新闻网. 转引自 <http://www.chinanews.com/cul/2012/09-09/4169905.shtml>.

四、建筑艺术

建筑是建筑物和构筑物的统称,是基于人类劳动实践和日常生活遮风雨、避群害的使用目的产生的。因此,建筑是人类为自己创造的物质生活环境,即人类生活所必需的居住和活动的场所,也是为满足人们生活、生产或从事其他活动而创造的空间环境。建筑的艺术性主要是通过空间实体的造型和结构安排、不同材质与色彩美感的发挥以及它与自然环境的有机联系表现出来的审美特色。同时,合理的实用功能和先进的技术手段也会造成一种功能美与技艺美。

建筑艺术的范围极广,包括城乡建筑环境,各种类型房屋、陵园、园林、纪念性建筑、政治性建筑、宗教性建筑、旅游性建筑和其他公共建筑等。以其功能性特点为标准,建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。按其风格来分有哥特式建筑、罗马式建筑、中国式建筑、日本式建筑等。总体而言,建筑艺术与工艺美术一样,也是一种实用性与审美性相结合的艺术。

建筑的造型美感主要由几何形的线、面、体协奏生成,它要求造型的各个组成部分在总体中形成和谐的有机整体。“事实上,只要洞穴一旦换上茅屋或像北美印第安人那样的小屋,建筑作为一种艺术就开始了,与此同时,美的观念也就牵涉于其中了。”古罗马建筑学家维特鲁威在 200 多年前曾提出建筑的三个经典要素:实用、坚固、美观。直到今天,无论是宏大的纪念性建筑还是一般住宅仍然沿用这一标准。同时,公共建筑还往往通过隐喻、象征等手法,营构艺术气氛,表现特定时代、民族、地域里的人的审美理想,并赋予其精神寓意。

案例分析

胡夫金字塔

世界最著名的埃及胡夫金字塔^①,也称大金字塔,建于公元前 2560 年,塔高 146.5 米,因年久风化,顶端剥落 10 米,现高 136.5 米。塔身用 230 万块石料堆砌而成,大小不等的石料重达 1.5 吨至 160 吨,塔的总重量约为 684 万吨,它的规模是埃及迄今发现的 108 座金字塔中最大的。

胡夫金字塔是一座几乎实心的巨石体,成群结队的人将这些大石块沿着地面斜坡往上拖运,然后在金字塔周围以一种脚手架的方式层层堆砌。100000 人

共用了 20 年的时间才完成这一人类的奇迹。这座金字塔建成后被用作陵墓。古埃及人相信死后永生,金字塔内的墓穴起初堆满了黄金和各种贵重物品。

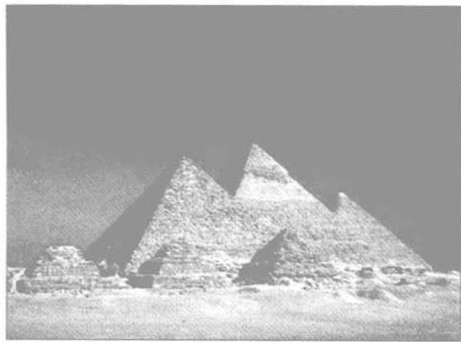

图 1-17 胡夫金字塔

五、艺术设计

艺术设计亦称设计美术。它随着人类科学技术和文化艺术的发展,已成功地渗透到人类生产、日常生

^① 转引自中国网, http://www.china.com.cn/travel/txt/2009-09/21/content_18565857.htm.