

ZHONG DENG

SHI FAN XUE XIAO JIAO KE SHU

中等师范学校教科书

(试用本) 第一册

美术

素描
SUMIAO SUMIAO
水彩画
SHUI CAI HUA
简笔画
JIAN BI HUA
图案
TU AN TU AN
美术鉴赏
MEI SHU JIAN SHANG

人民教育出版社美术室编著

人民教育出版社出版

美术

人民教育出版社美术室编著
人民教育出版社出版

顾问：以姓氏笔画为序

王明旨 李绵璐 靳之林

主编：武奎英

编委：以姓氏笔画为序

方明 申鸿欣 刘东辉 牟成 谷高潮 武奎英

杨秀玲 杨虹 陈兴国 张煜明 张夫也 张树华

周增炎 贾荣建 高大鹏 曹望智 谭耀华

参加本册编写的人员：

《美术鉴赏》张夫也 杨虹

《素描》贾荣建 谷高潮

《水彩画》陈兴国 张煜明

《简笔画》谷高潮 宋卫东

《图案》张树华

参加本册修订的人员：

王福阳 方明 刘东辉 牟成 李本元 朱永兴 谷高潮

武奎英 张树华 周增炎 高大鹏 曹望智 谢泽南

责任编辑：刘东辉

摄影：刘云丽

版式设计：贾荣建

说 明

我社受国家教委师范司委托编写的《中等师范学校美术教科书（试用本）》是根据《三年制中等师范学校教学方案（试行）》和《三年制中等师范学校美术教学大纲（试行）》的要求编写的，供全国各中等师范学校使用。

这套教材编写的指导思想是：一、坚持四项基本原则，适应我国社会主义现代化建设发展的需要；二、培养学生热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，热爱小学教育事业的理想和情操，培养他们的职业道德；三、使学生掌握从事小学各科教育教学工作所必备的美术技能和基本能力，懂得小学教育教学的基本规律，并具备一定的审美能力、创造能力、形象思维能力；四、我国幅员辽阔，经济文化发展不平衡，我们在编写过程中，实行统一性与灵活性相结合的原则，除了要求学生了解和掌握必学的知识和技能外，在部分课类内容的后面，还附加了一些补充知识，以供部分地区、学校的学生学习。

另外，这套教材的课文编排采取了学生自学内容（小字）和教师讲授内容（大字）分类混编，教学重点、目的和富于教学启示的语言提示在每课前（方框内）单独列出，并随堂附关于本课教学内容的箴言、画语录的方式，以活跃教学形式，调动学生学习的自觉性。

这套教材是根据新的方案和大纲编写的，为了更好地搞好中师美术教育，希望使用本教材的广大师生，在使用过程中提出宝贵的意见，以便进一步补充和完善。

这套教材由人民教育出版社美术室编著。在编写过程中，得到了中央美术学院、中央工艺美术学院、首都师范大学美术系、东北师范大学美术系的著名专家、学者，还有各省市教委师范处和各地师范学校中心教研组长及广大教师的支持，在此表示感谢。

本书的修订工作，得到了各省市教委师范处和各地师范学校中心教研组长及广大师生的支持，在此一并致谢。

人民教育出版社美术室

目 录

美术鉴赏

第一课 美术常识 二课时 1

- 一、美术的种类及特点
- 二、美术的起源
- 三、人类最早美术遗物简介

第二课 美术鉴赏常识 二课时 9

- 一、美术鉴赏的概念
- 二、美术鉴赏的意义
- 三、美术鉴赏的要素

第三课 工艺美术鉴赏 二课时 14

- 一、工艺美术鉴赏要点
- 二、中国工艺美术代表作品鉴赏
- 三、外国工艺美术代表作品赏析

第四课 中国民间美术鉴赏 二课时 33

- 一、民间美术的特点
- 二、民间美术鉴赏要点
- 三、中国民间美术赏析

素描

第一课 几何形体写生 二课时 51

第二课 简单形体的静物组合写生 二课时 58

第三课 综合形体写生 二课时 61

第四课 自然物体写生 二课时 64

第五课 复杂形体写生 四课时 67

第六课 头像速写 四课时 70

第七课 全身人物速写 四课时 79

选学内容 84

- 光影素描
- 透视
- 构图
- 风景速写
- 教学问答
- 名作欣赏

水彩画

第一课 写生色彩的基本常识 一课时 103

- 一、色彩的来源
- 二、色彩在写生中的应用

第二课 水彩画基本技法 一课时 109

- 一、水彩画的特点
- 二、水彩画的工具材料
- 三、水彩画技法介绍

第三课 水彩画多种技法的练习 一课时 114

第四课 水彩静物写生 一课时 115

- 一、静物写生的特点
- 二、水彩静物范画的临摹
- 三、写生中的色彩情感处理

第五六课 水彩静物写生练习 二课时 118

第七八课 水彩静物写生练习 二课时 119

第九课 风景与风景写生 一课时 120

第十课 风景范画的临摹 一课时 125

第十一十二课 水彩风景写生实践 二课时 126

简笔画

第一课 器物画法 二课时 132

- 一、选择恰当的表现角度
- 二、确定重要的个性特征
- 三、提炼基本的符号语言
- 四、安排最简的运笔程序

第二课 植物画法 二课时 139

- 一、线的穿插与组合
- 二、成组物的画法

景物（选学） 146

- 一、自然景象
- 二、建筑

第三课 动物画法 三课时 153

- 一、程式化处理
- 二、适度的夸张与变形（选学）

第四课 人物头部画法 三课时 163

- 一、表情动态
- 二、头部的形态与画法

第五课 简笔人物画 四课时 169

- 一、基本比例画法
- 二、重心与动态
- 三、人的体态与特征

自学部分 178

课堂展望

学习问答
知识与技巧
相关的知识
学具使用
学习方法

图案

第一课 图案与生活 一课时 187

- 一、什么叫图案
- 二、图案在社会生活中的体现
- 三、图案有哪些种类
- 四、形式美的原理法则

第二课 图案的造型 二课时 198

- 一、图案造型的种类
- 二、具象造型的途径与方法

第三课 几何图案——抽象造型 二课时 207

- 一、几何纹的基本形态
- 二、几何形图案的组织

第四课 图案色彩的基础知识 一课时 216

- 一、色彩的三要素
- 二、原色、间色、复色
- 三、色的混合
- 四、色的知觉与感情

第五课 图案常用的配色方法 四课时 222

第六课 主调与层次 四课时 227

第一课 美术常识 二课时

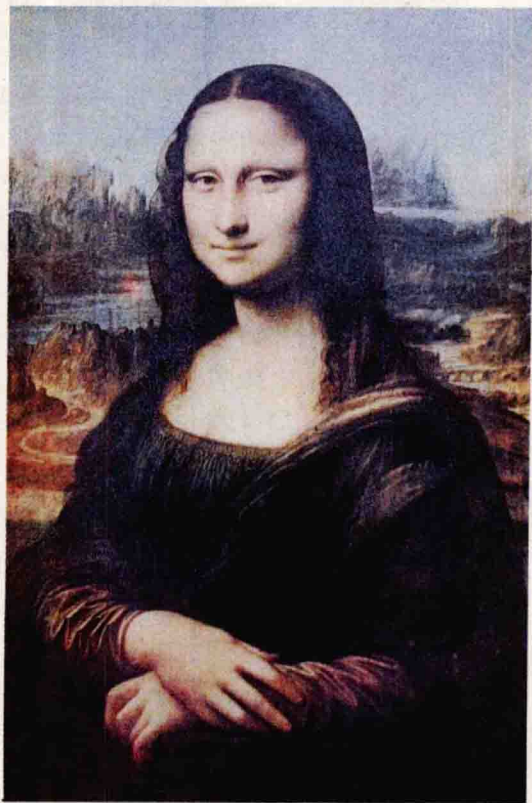

簪花仕女图

中国

周昉

蒙娜丽莎 意大利 达·芬奇

什么是美术？美术一般都包括哪些种类？它们都有什么特点？美术又是怎样产生的？我们现在能看到的最早的美术遗物是什么？是谁创造了最早的原始美术？让我们随着本课的学习，共同探索这些问题的答案。

一、美术的种类及特点

美术 是用特殊的物质材料和手段，通过塑造静态的平面或立体的视觉艺术形象，反映社会生活、表达作者思想情感和审美感受的艺术。根据其所体现的特点，也被人们称之为“造型艺术”、“视觉艺术”或“空间艺术”。

美术的种类 美术的种类，一般人常常误解为只是绘画和雕塑。其实不然，根据美术的含义，按照现在较为公认的分类，美术的种类应该包括：绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术。

根据美术的含义，可以看出美术有这样几个方面明显的具体特点。

造型性。美术作品所具有的共同特点便是造型，也就是说要塑造形体。造型是美术艺术形象的基础，造型性是美术的主要特征。无论是何种美术形式，它都是以塑造形体为前提。美术作品的创作不能脱离造型，如果脱离了造型就取消了形象，同时也取消了作品本身。当然这里指的造型不仅仅是包括具象也包括抽象在内的。

可视性。由于美术作品在表现手段上的造型性的确立，自然就产生了美术形象在感知方式上的可视性。因为以造型为基础的美术形象，是具有一定形体的，而这种形体总是诉诸于视觉为人的眼睛所直观而构成视觉形象。

空间性。同样由于美术作品在表现手段上的造型品格,就使它具有了空间的属性,因为这种可视的形体又总是要存在于一定的空间。不是存在于三度空间,便是存在于二度空间,造型性、可视性和空间性,这在美术中是紧密联系在一起的整体制约关系。只是在不同的美术形式中,造型的存在形态有所差别。例如雕塑、建筑和部分工艺美术的造型,就体现为真实的三度空间,呈现为实在的立体状态。而绘画与另一部分工艺美术的造型则存在于二度空间之中,其中有些表现出立体、空间的感觉,也是由于通过自身形式特有的表现手段,使人产生的一种由视觉幻化而成的幻象。

静止性。由于美术创作使用的是固定不动的物质材料,其形象具有特殊的造型性和空间性,就决定了美术只适于描绘表达处于相对静止的瞬时的相对静态的物体,其形象也只能在一定空间中以静止的方式展示出来。这种静止性的特点在各类美术作品中都是相同的。

物质性。美术的物质性也是其主要特点之一。这里说的物质性不是指一般的物质性概念,而是指在美术作品中物质的特殊属性对美术的直接影响。文学所塑造的形象,不会因为是用钢笔或毛笔写在宣纸或道林纸上而改变,但美术形象的创造都是和具体的物质材料直接联系着的。正是由于使用毛笔、宣纸和墨,才可产生中国画所特有的笔情墨趣。同样,人们在欣赏雕塑时,材料的物质属性也体现出了相得益彰的材质美。展示了自身的审美价值。所以马克思就说过:“颜色和大理石的物质特性不是在绘画和雕刻的领域之外。”这就证明了物质性所提供的材质美在美术作品中的重要作用。

美术的不同具体艺术形式,除共同特征之外,它们又有自己的特殊性。它们之间还存在着一些明显的差别,

从而构成绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术的各自的主要特点。

绘画 绘画是美术的一种最主要的艺术形式。它是使用刀、笔等工具,颜色、墨等物质材料,运用色彩、线条、明暗及透视、构图等基本手段(即绘画要素或称绘画语言)在二度空间内塑造可以直接看到的视觉形象,反映社会生活,表达作者思想感情和审美感受的艺术。

绘画的种类、形式异常丰富,它有几种不同的分类方法。如有的从使用的材料和表现技法来分,有的从描绘的题材内容方面来分,有的从表现形式和功能来分,有的还从画幅的组合形式与装裱形式方面来分,下面就简单的作一介绍:

一般的画种从技法和材料上来分,它可以分为:中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。当然它们其中每一类还可有一些更具体的分类,如中国画还可分为工笔画、写意画和兼工带写等。版画还可以分为木刻、铜版画、石版画、丝漏网版画等。

如果从描绘的题材内容来分,一般分为肖像画、风景画、静物画、风俗画和历史画等。由于不同的物质材料和工具都可以被这几种绘画所采纳,交叉起来便还产生这样的分类,如油画肖像、油画风景……和水彩肖像、水彩风景……其他画种也是如此。

从表现形式和功能上,人们习惯把绘画分成宣传画(招贴画)、年画、漫画、连环画、组画、插图等。同样,这几

种绘画形式均可使用不同的物质材料与工具。如年画可用水彩画,也可用中国画画,连环画可用木刻,也可用素描。其他也都如此。

雕塑 雕塑又被人们称为雕刻。它是因使用雕和塑的制作方法而得名的。雕塑是以各种可塑的(如粘土)或可雕刻、可翻制的(如石头、木材、金属等)物质材料,在三度空间内,塑造可视而可触的艺术形象,借以反映生活和表现艺术家审美理想、审美感受的艺术形式。

巴尔扎克 法国 罗丹

击鼓说唱俑 中国

雕塑与绘画同属造型艺术,但却有着明显的差别。这主要反映在雕塑的实体性、单纯性与较突出的材质美上。绘画也能表现出一定的立体感、空间感,但这只不过是运用了某种造型手段,在二度空间的平面上给观者一种幻象而已,并没有实体性。而雕塑是用坚实的物质材料,直接塑造出来实实在在的形体,不仅可视,而且可以触及。这种实体性提供了雕塑可多角度观赏的品格。再有,由于雕塑主要以实体性的形体造型为艺

术语言,因而使它在题材选取上受到很大的限制。它不能像绘画那样直接描绘人物活动的环境;除一些带有情节性的浮雕外,一般也不适宜直接再现人物之间、事物之间的复杂关系和事件的发展过程。它只能选择那些最有概括性的最富表现力的瞬间形体动作与表情来塑造形象。这种形象的单纯性,既是雕塑的长处,也有它的局限性。正因为如此,雕塑的“以少胜多”及为欣赏者所留有的进行审美想象和思索的广阔余地,常为人们所折服。由此也可见单纯并非单调。实际上,单纯也是与丰富、完整相关联的一种美。另外材料的质地美,在雕塑艺术中占有很重要的一个方面,形成了雕塑的另一个显著特点。大理石的洁白如玉、光洁细腻,青铜的浑朴、凝重,木材的木纹肌理等,与雕塑造型有机结合在一起,产生一种相得益彰的特殊艺术效果。所以,在雕塑创作之始,根据作品特定的内容和要取得的艺术效果,选择适当的、富有审美表现力的物质材料,使它成为造型因素中的一个重要组成部分,为雕塑家所重视。这足以证明材质美对于雕塑的重要性。

雕塑的种类在形式上一般分为圆雕和浮雕两种。圆雕是指不依附于任何背景材料,可以四面观赏,完全立体的雕塑。浮雕是指在平面材料上雕塑出凸起形象的雕塑。浮雕又按表面凸起的厚薄程度,分为高浮雕和薄浮雕(又称浅浮雕或低浮雕)。米开朗基罗的“大卫”便是圆雕,人民英雄纪念碑座上的雕刻便是浮雕。

在创作方法上,雕塑又分为雕与塑两大类,如石雕、木雕、砖雕等都属于雕类,塑主要是指泥塑(当然,有些雕塑,如铸铜雕塑、铸铁雕塑、水泥雕塑也都是先塑,然后翻制模具浇铸而

成)。至于彩塑,是先塑胎而后刷白粉,敷彩做成的,它是我国传统雕塑艺术中的一种重要表现形式。

另外,按照雕塑的目的和用途,雕塑一般还分为:架上雕塑(如一般供展览或陈列的人物与动物雕塑)、纪念碑雕塑(如四川歌乐山烈士纪念碑烈士群像)、园林雕塑(如北京小区花园中的各种雕塑)、建筑雕塑、实用装饰雕塑等。

工艺美术 工艺美术是与人们物质生活、精神生活以及生产技术关系极为密切的一种美术形式。它通常分为实用工艺美术和特种工艺美术两类。所谓实用工艺美术,主要指形体结构经过装饰美化的生活实用品。故也被称为“日用工艺美术”,如众多的生活用品、陶瓷、织绣、家具乃至环境布置、商品装璜等,都属于实用工艺美术范畴。所谓特种工艺美术,主要是指经过工艺制作专供陈设观赏的工艺美术作品,也被称为“陈设工艺美术”,比如牙雕、玉雕、各种壁挂及装饰绘画等都属于特种工艺美术范畴。

在整个美术家族中,恐怕要属工艺美术的种类最为丰富了,由于工艺美术的属性,它渗透到人们生活的各个方面。毫不夸张的说,几乎在人们的衣、食、住、用、行的每一方面都存在着形形色色的工艺美术,如陶瓷、搪瓷、染织、刺绣、编织服装、家具、玩具、漆器、镶嵌以及商业美术、工业品造型、环境美术、室内设计、书籍装帧

等等数不胜数。随着人们生活的发展,生产技术的发展,又将产生新的工艺美术种类,那么工艺美术种类的丰富众多就容易被理解了。

建筑艺术 建筑是人们按照自身的需求,实用的与审美的要求建造的具有体积、线条、色彩等因素的立体作品,所以,人们将其纳入“造型艺术”的范围,作为美术中的一个重要门类。

由于建筑具有科学技术与艺术的双重性,又集实用与审美为一体,就可以清楚地看到,在艺术审美的这一方面,它不可能像绘画、雕刻等艺术那样直接地反映现实社会生活,而是通过由建筑的各种物质材料和建筑技术建造出的形体所呈现的造型美,反映一定时代、一定社会的精神面貌、情趣和理想。通过建筑造型美的具体要素:轮廓、比例、体量、色彩、装饰等所综合形成的风格面貌,引起人们各种不同的审美体验、艺术感受。

建筑的种类,从功能上可分为以下若干类型:宫殿建筑、寺庙建筑、公共建筑(如剧场、体育馆、学校等)、工业建筑、民居建筑、纪念性建筑(北京毛主席纪念堂、人民英雄纪念碑)等。当然还有一些具体功能性的建筑还没有包括进来,如长城。总之,在这些林林总总的各种建筑类型中,由于地域的不同,表现出各自不同的艺术风格,使得建筑艺术在美术这个园地中显示出极其丰富多彩的品格。

景泰蓝瓶 中国

铜罐 伊朗

天坛祈年殿 中国

米兰大教堂 意大利

二、美术的起源

劳动孕育了美术的胚胎 劳动对于人类来说是何等的神奇与伟大！正是由于劳动，人才和猿揖手，分道扬镳。人类通过劳动创造了世界，同时也孕育了艺术的胚胎。在原始社会早期，人类在和大自然的艰苦斗争中，制造了最早的生产工具——石制工具。这些石块再也不是普通的自然形状的石头了，从某种意义上讲，它也不仅是工具，它是经过人的双手，按照人的意愿和要求加工形成的新形状的物体，其

中物化着人的智慧和才能。虽然从严格的定义上讲，它还不能算是人类最早的美术品，但是它包含着人类早期艺术活动的因素，孕育着人类早期审美意识的胚胎。随着人类社会的发展，人类在劳动中也滋养、培育着这个胚胎，逐渐成熟起来，到了旧石器晚期，被人们公认的真正的人类最早的美术品产生了。这主要指现已发现的一些当时的装饰品、洞穴壁画，以及一些小型雕刻。

劳动为美术的产生提供了必要的生理基础 在人类早期的发展过程中，劳动使人的双手得到了极大的完善。其灵巧性达到无与伦比的地步。这就很自然为艺术的产生提供了必要的生理基础。正如恩格斯在《自然辩证法》中指出的那样：“手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物。”正是在劳动中得到锻炼与完善，人类的双手才有可能“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。”当我们欣赏那些人类早期的美术品时，会深刻地体会到这一点，没有通过劳动所产生的极其灵巧与完善的手，这些作品的产生是不可思议的。

劳动的需要促进了美术的产生

原始人类在劳动生活中需要有许多知识、经验进行交流，很多事情需要记载、储存。这对原始人的生存是很必要的。像如何捕获各类动物，各类动物习性如何，以及对人类威胁的程度等，都需要记载，但囿于当时还没有文字，用

手,这些作品的产生是不可思议的。

劳动的需要促进了美术的产生

原始人类在劳动生活中需要有许多知识、经验进行交流,很多事情需要记载、储存。这对原始人的生存是很必要的。像如何捕获各类动物,各类动物习性如何,以及对人类威胁的程度等,都需要记载,但囿于当时还没有文字,用图画来表达则是最好的办法。这就是为什么原始社会的绘画艺术内容,几乎都是可供人类食用的野兽形象的原因所在。至于带有原始巫术与图腾崇拜性质的作品,归根结底也还是为了劳动生活的需要。这些都说明了劳动的实际需要促进了美术的产生。从中也证明了,艺术来源于生活,又紧密地为生活服务这一真理。

从以上三个方面分析,可以肯定的说,美术起源于劳动,在人类的劳动生活中产生、发展、成熟。劳动人民不仅是物质财富的创造者,也是精神财富的创造者,当然,也是最早美术的创造者。

三、人类最早美术遗物简介

前面我们说过,被人们公认的真正的人类最早的美术品产生于旧石器晚期,相当于公元前四五万年到公元前二三万年之间,这些遗物主要是一些装饰品、洞穴壁画和小型雕刻。

洞穴壁画 从19世纪末叶以来,考古工作者在法国西南部和西班牙北部发现了数以百计的旧石器晚期人类居住的洞穴,其中保存了许多当时人们创作的美术遗迹。这些遗迹就文化

史的分期来说,分别属于“奥瑞纳”、“索鲁特”、和“马格德林”三个文化阶段,时间上在公元前四万年到二万年之间。这些作品不但具有真正美的形式与惊人的艺术技巧,而且也清楚地反映了当时的社会意义。在这些洞穴中最著名且具有代表性的首推法国拉斯科洞穴和西班牙的阿尔塔米拉洞穴。

拉斯科洞穴。拉斯科洞穴位于法国西部比勒高省的多尔多涅附近。是欧洲现已发现的洞穴壁画中规模最大的一个。该洞穴内部有主洞、后洞和边洞以及联接这三个洞的通道。洞内的石壁上画了许多驯鹿、野马、大牝牛、山羊等动物。这些图像不是同一时期的作品,它们分属前面所说的“奥瑞纳文化”和“马格德林文化”。尤其值得一提的是主洞沿岩壁正面所绘制的大牝牛,不仅形象逼真、结构准确、色调和谐、技法娴熟,而且其形体长达五米,充分显示了古代先民原始绘画的巨大气魄,也反映了当时人的社会心态。

阿尔塔米拉洞穴。该洞穴位于西班牙北部山谷中,是1879年被人们发现的,由于洞内壁画的绘制水平之高、艺术感染力之强,竟使当时许多学者都不敢相信这会出自原始人之手,反而怀疑是否为发现者所伪造,直到后来1895年,在法国多尔多涅地区的山谷中也发现了不少同样性质的洞穴壁画,才使人们确认这些壁画是原始社会晚期的作品,是地地道道的人类最早的绘画遗迹。该洞穴洞口很低,但洞

穴内部很大,长约 270 米,壁画内容主要是各种动物,画有十五头野牛、三只野猪、三只鹿、两匹马和一只狼。集中描绘在洞穴入口处较宽敞的地方。这些动物画得形态生动、形象逼真,绘画技法简练,而且使用了多种颜色进行明暗晕染,使作品具有较强的体积感。其中《受伤的野牛》便是代表之作。那种由于色彩的晕染而显出虚实相间和毛茸茸的皮毛质感,再加上生动流畅极富韵律的线条所表达的动态与神态,都给人一种极强的审美感染。使人对当时人类能创作出如此高超艺术的赞叹与景仰之情油然而生。

小型雕刻 与发现洞穴壁画同时,在欧洲许多地方还发现与出土了一些小型的雕刻作品,其质地多为兽骨、猛犸象牙、驯鹿角和各类石质材料。它们的创作年代也和那些洞穴壁画基本相同,如属于“奥瑞纳”文化的法国格里马底洞的“圆雕裸女”、鲁塞尔的“手持牛角的裸女”、奥地利维伦多夫出土的“圆雕裸女”和属于“索鲁

特文化”的法国罗尔特洞发现的骨刻“渡河的鹿群”、马特兰洞发现的“骨角指挥棒上的浮雕”等为代表作品。

这些被发现的原始人类所创造的小型雕刻,其反映的内容明显分为两大类。一类是和洞穴壁画的内容相似,表现的都是做为人类可猎获的供食用的野兽形象,如野马、野牛、驯鹿之类。另一类则多是裸体女人的形象,后一类作品在人体比例、头部刻画上,基本上很少用心,但共同体现出的特点是对乳房、腹部、臀部予以夸张、塑造。这体现出那个时期,母系社会人类对女性的崇拜,同时,也反映了原始先民对繁衍自身种群的渴望,其中也透露出原始巫术、图腾崇拜的因素。由于此类作品虽然朴拙,但表达出一种对“母性”歌颂与崇拜的永恒的主题,常常令人刮目相看,甚至被人们称为“维纳斯”,如“科斯坚基维纳斯”、“费斯托尼斯维纳斯”、“维伦多夫维纳斯”。可见人们对其在审美作用上的重视。

受伤的野牛 法国 拉斯科洞穴壁画

《渡江的鹿群》 该雕刻在法国比利牛斯山的罗尔特洞内发现,在兽骨片上雕刻着一群正在渡河的驯鹿,技法以阴刻线造型为主,现存为残片。上面只有三只鹿,还不完整,左边缘上仅露出一只跑着的鹿的后腿,中间有一只较为完整的鹿,右侧则是一只回头望的大鹿。后半部也不全,但恰恰是左右首尾的不全,却使画面产生一种

往外延伸的感觉。仿佛前面画外有鹿,后面,由于鹿回头观望的神态,也让人感到尚有一些鹿落在了后边,将继续赶上来。有趣的是,可能那时人们还不会描绘河中的流水,便在鹿腿之间刻画了几条鱼,由此来表达鹿群正在渡河。这种虚实相生,象征表现的处理实在是令人赞叹不已。

《圆雕女裸体像》 该雕像被人们称为“维伦多夫的维纳斯”。因出土于奥地利的维伦多夫而得名。雕像由石灰石雕成,在造型的立意与处理上体现着此类作品的所有特点。人体比例不被重视(根据当时对动物造型的能力看,这不会是能力的问题),人的头部也被简略,甚至连五官都没刻画。不知这是无意还是有意,这样反而更突出了对雕像其他部分夸张处理的衬托,硕大的乳房,丰腴的腹部与臀部,得到了突出的表现。整个雕像简洁而和谐,且富有一种张力。

圆雕女裸体像

奥地利

渡江的鹿群 法国

思考题

1. 什么是美术?
包括哪些种类?
2. 从哪几方面说美术起源于劳动?
3. 最早美术遗物你能知道多少?

第二课 美术鉴赏常识 二课时

面对着人类创造的浩瀚无比的美术作品,你如何鉴赏呢?进行美术鉴赏要注意哪些问题呢?本课将向你提供这方面的基本知识。愿你作为未来的小学教师能掌握开启美术鉴赏之门的钥匙。

一、美术鉴赏的概念

美术鉴赏 美术是人们追求和创造美的具体手段,美术作品是这种探索和创意的结果,美术鉴赏是人们对自身所创造出的美术作品体现的艺术美的全面审视和综合检验。具体地说,美术鉴赏是对美术作品的内容及其造型、色彩、材质和由这些因素所构成的美感的解释、想象、体验、评价和判断。同鉴赏其他艺术一样,美术鉴赏是人们观赏艺术作品时特有的一种精神活动,实际上也是一种具有特殊性的认识活动。

这种精神活动可分为两层,一层是被具体的艺术形象带到特定的具体的艺术氛围中,引起人们这样或那样的思想感情的涟漪。举例说:如当我们站在长城脚下,望着重峦叠嶂上蜿蜒起伏的长城,和我们流连在苏州园林之中,望着那曲径通幽的轮廓,那具体的艺术形象所形成的具体的艺术氛围,所引起人们思想感情上的反映是不会相同的。另一层是每一位观赏者又根据自己的思想感情、生活体验、艺术素养、审美经验等来理解或解释所鉴赏的艺术形象,产生因人而异不尽相同的思想感情上的变化。如不同的人观赏“米罗的维纳斯”所产生的感情反映肯定是不尽相同的。这正如外国俗语所说:“有一千个读者,就会有一千个哈姆雷特。”这就

很明显地看出,美术鉴赏同时带有了一种艺术再创造的性质。当然由于人们所处的时代与角度不同,不同时期的人对同一艺术形象观照的角度与理解也会不同,正是这样,才使中外美术史上许多优秀的作品具有永久的魅力,吸引着人们不断地鉴赏,不断地激起人们再创造的欲望,满足着人们精神生活的需要。

二、美术鉴赏的意义 自从地球上有了人类,艺术的美也就开始产生了。人类的文明史,实际上也是美的创造和对美的追求的历程。今天的人们对古代艺术的鉴赏不仅是对美本身的欣赏和赞扬,也是对人类文明史、对人类本性及其智慧和创造力的认识、学习和总结。而对现代艺术的鉴赏,可以加强我们对人类在未来时空中所要探索和进取的意向的认识和把握。

具体一些讲,通过美术鉴赏还能使我们开阔眼界,增长知识,进而陶冶思想情操,提高精神境界和艺术素养及审美能力。

相对于一个人来说,由于所处的空间与时间的限制,面对着广阔的世界与无比丰富的生活,是不可能观察和体验其一切的。而通过对古今中外的美术作品进行鉴赏,无疑为我们提供了一个开阔眼界、扩大知识领域的极好途径。分布在世界各地、上下几千年、人们创造的难以数计的美术作品,无一不是人类文明高容量的载体。对其鉴赏,从中我们会形象地了解到许多从书本上和亲身经历难以得到的生动而丰富的知识。

同时,美术鉴赏是最基本的美育方法

之一,它不仅使人视觉愉悦、心情舒畅,更在于,鉴赏过程中所产生的感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动,必将起到一种“潜移默化”的作用,培育、陶冶人们的美好心灵和情操,提高人们爱美、传播美的思想境界。对一个人全面的文化素养和充实的精神生活来说,更是一个不可或缺的环节。因此,通过美术鉴赏对美和艺术增进理解,无疑对提高文化素质和思想境界,都会产生不可估量的作用。

对美的研究和理解,离不开对具体的美术作品的赏析和评判。马克思说:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”这就明确地说明通过美术鉴赏,我们就可能准确地把握和体会美术作品所表现出来的美学特征。通过这种审美实践,必然有助于提高我们对美的感受力、鉴赏力。因此,可以说,美术鉴赏也是美学研究最基本、最具体的手段,是提高艺术素养和审美能力的重要途径。

三、美术鉴赏的要素

环境要素 人类文明的产生和发展,深受环境因素的影响。艺术也不例外。古代四大文明如尼罗河文明、两河流域文明、印度河文明和黄河文明,都是借助于带有河流的自然环境而发展起来的。我们在美术鉴赏过程中,首先应考虑到美术作品在什么样的环境中产生。地域和环境的不同,直接影响作品的风格特征。

古代埃及和古代希腊的艺术,就是最为典型的例证,由于它们所处的地理位置和环境截然不同,所以导致了它们艺术风貌的各异。古埃及的艺术反映了其封闭型的自然环境所带来的影响。浩瀚大漠中的尼罗河是埃及的生命线,尼罗河河谷地带是埃及文明的发祥地,几千年它的艺术没有发生大的变

化,始终如一地保持着那种静穆乃至冷峻的气质。而古希腊则是爱琴海的宠儿,开放型的自然环境,使它们得以和古代东方进步的文明接触。与此同时,也就造就了古希腊人勇敢、刚毅的气质和冒险好胜的心理。正因为如此,古希腊的美术表现出强烈奔放,富于激情的风格特征。同时又具有优美典雅、耐人寻味的魅力。将不同地域环境下产生的美术作品进行一下比较,就可以很明显地看出这种影响了。当然不同的地域与环境造就了自己的艺术,也就证明艺术只有在产生它的地域与环境才更具生命力,如将埃及的金字塔挪移到其他环境中,则很难收到现在这种震撼人心的艺术效果。

另外,我们还应注意到,艺术品的材料也是受环境制约的,由于环境的不同,艺术创作的材料也就有所不同。古希腊的神殿和日本的神庙,就明显地体现了各自环境和材料特征。总之,当我们在研究一个地区的艺术时(当然也包括宗教和民俗),需要考虑的第一要素应当是环境,它是我们鉴赏美术作品的一把钥匙。

民族要素 艺术带有明显的民族性,各民族的艺术都集中反映了本民族对美的追求和审美情趣,他们的艺术作品无不打上本民族的烙印。这种鲜明而独特的民族色彩,构成了各民族艺术审美价值与艺术创作的重要因素。因此在美术鉴赏中,我们不能忽略民族因素对美术的影响,如果考虑到这一点,就能帮助我们更深刻地理解美。

民族作为一种社会现象,其成员在生活习惯、思想文化传统和心理、感情等方面,存在着许多共同的东西。这一客观存在决定了