

玄妙的线条和块面

绘画美

中达观

“青少年美育”丛书

玄妙的线条和块面

绘画美

中共中央党校图书馆

登录号 839231

书号

J201

521

5

申远初

贵州人民出版社

00372576

“青少年美育”丛书

玄妙的线条和块面——绘画美

申远初

贵州人民出版社出版发行

(贵阳市延安中路9号)

江西印刷公司印刷 贵州省新华书店经销

787×960毫米 32开本 3.5印张 84千字

1990年11月第1版 1990年11月南昌第1次印刷

印数：1—10,000册

ISBN 7-221-02076-0/G·1134 定价：1.50元

美育与青少年

龚 贤 永

一本好书能点燃青春的火焰，一本坏书却可能玷污纯洁的心灵。向青少年提供最好的精神食粮，是现实的迫切需要。《青少年美育丛书》的编著者，怀着拳拳之心，炽热之情，向青少年奉献了一束小花。编著者力图以马列主义、毛泽东思想为指导，通过对社会美、自然美、科技美和艺术美的介绍和阐述，帮助青少年提高审美能力，培养高尚的情操，领略人类征服自然、改造社会的本质力量，追求美好的社会理想。这是一种有益的尝试，值得大力提倡。

美育，是审美教育的简称。它与德育、智育、体育相互渗透，相辅相成，对于完善人的精神结构和心理素质，促进人的全面发展，具有特殊重要的作用。90年代的青少年，是跨世纪的新一代，肩负着继往开来、实现四化、振兴中华的历史使命。祖国的召唤，时代的重托，需要青少年在德、智、体、知、情、意诸方面获得富有时代特征的全面发

展，努力成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。在培养全面发展新人的意义上，美育与青少年有着密切的关系。

美育的根本目的在于培养和造就全面发展的一代新人，一代美学发展史就是明证。随着人类审美活动的发展，人们越来越深刻地认识到美育的社会功能和作用。早在两千多年前，我国伟大的教育家孔丘就十分重视美育的情感体验和社会功利。他认为审美活动的目的，是在审美鉴赏的心理愉悦中，达到对“礼”的领会，从而陶冶性情，使人向善。他提出“兴于《诗》，立于礼，成于乐”的美育思想，强调美育帮助政教的作用。唯物主义思想家荀况认为艺术有“美政”、“美人”、“美俗”的社会功能，是实现社会理想的重要手段。古希腊柏拉图将审美教育与政治目的结合，强调对贵族和平民子弟进行良好的审美教育。亚里斯多德提出文艺的教育作用和娱乐作用相统一的美育观点，通过寓教于乐的方式，增进人的身心健康，陶冶人的道德情操，从而使美育对社会生活发生有益作用。

文艺复兴以后，资产阶级思想家普遍重视强调审美教育的社会作用。德国古典美学家席勒认为要达到理想社会，就需要培养理想的人格；只有经过审美教育才能恢复人性的和谐，实现美好的社会理想。马克思主义美学的创立，把美学推向新的发展

阶段。它明确指出私有制和剥削制度束缚、摧残了人民欣赏和创造美的能力，必须进行共产主义革命，才能使人得到全面解放和全面的自由发展，包括审美欣赏和创造能力的解放和发展。这就科学地阐明了美学、艺术与无产阶级革命事业的辩证关系，揭示了美育的根本目的是培养全面发展的新人。

努力做全面发展的共产主义新人，是当代青少年的光辉理想，也是社会主义现代化建设事业的客观需要。要使青少年把闪光的理想变成矢志不移的坚定信念，化作自己的血肉之躯，是一项十分艰巨的任务。美育的根本目的，决定了美育必须适应新时代的需要，遵循美育自身的客观规律，进一步开拓新领域，注入新内容，采取新方法。这套丛书的编著者针对青少年的特点，初步进行了可贵的探索。他们用系统的美学观点研究青少年健康成长的有关问题，注意捕捉青少年经常关心的重点、热点，采用系列化丛书方式，使青少年获得完整的而不是一鳞半爪的美学知识，受到比较全面系统的而不是零碎的审美教育。为适应中学美育的需要，这套丛书从寓教于乐、潜移默化入手，学术性与通俗性结合，知识性与可读性并重，还附有大量图片，以期取得图文并茂、引人入胜的效果。

美育的任务是通过一定方式、设施，培养人正确、健康的审美观点、审美情趣，提高人的欣赏和

创造美的能力。审美教育有多种形式和途径，但是，从总体上讲，美育的实施离不开现实美和艺术美两大领域。

现实美产生于人类长期的社会实践，普遍存在于自然现象和社会生活之中，具有客观实在性、具体形象性和无比的丰富性、生动性、多样性。这套丛书以清新优美的语言，饶有兴味地介绍了社会美、自然美、科学美等主要门类。通过介绍现实美的形态、内容、特征，从美育的角度给青少年以启迪，激励他们追求共产主义的理想，树立积极奋进、坚韧不拔的精神，拓新伦理、道德面貌，增进科学文化知识，努力成为新世纪的主人。

艺术美是艺术家对生活的审美感情和审美理想与生活美丑特性在优美的艺术形象中的结合。它既是人类审美的主要对象，又是美育的主要手段。这套丛书以较大篇幅介绍了文学美、音乐美、舞蹈美、绘画美、建筑美、书法美、影视美等主要艺术门类的美学知识，深入浅出地鉴赏分析艺术作品，娓娓动听地引证生动实例，向人们展示了艺术美绚丽多彩的大千世界。通过漫游艺术之宫的各个殿堂，帮助青少年读者培养敏锐的感知力、丰富的想象力和透彻的理解力，充实和完善审美心理结构，提高审美趣味和审美能力。

美育与青少年是值得探讨的人生课题。鉴于青

少年问题具有现实性、战略性、社会性和综合性的特点，这就要求美育工作者拓宽视野，在社会主义物质文明建设和精神文明建设的各个领域，发挥聪明才智，为培养全面发展的共产主义新人做出贡献。

主 编 的 话

美育这个名词出现于中国，虽然只有百年左右的历史，但古代的教育家们早就在自己的教育实践中运用美育手段了。孔子以礼、乐、射、御、书、数“六艺”教授弟子，其中的“乐”就是进行美育教育的专门科目。与孔子同时代的古希腊哲学家、教育家柏拉图，也主张用音乐、诗歌等美育手段去陶冶儿童的思想情操。他认为“应该学会把心灵的美看得比形体的美更可珍贵”。

在中国近代教育史上，首先倡导美育的是著名教育家蔡元培先生，他认为“美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也……美育者，与智育相辅而行，以图德育之完成者也”。

我们今天提倡的美育，有它特定的时代内涵。今天的美育，不仅是一种心灵的体操——它能够使青年人精神正直，心地纯洁，感情丰富，信念端正，更重要的是它能够通过科学技术和文学艺术的载体，用生动形象的方式，循循善诱，帮助青少年树立热爱祖国、热爱社会主义、热爱共产党的思想，

把青年教育成为具有远大理想和高尚情操的一代新人。

美育对于完善青年人的心理结构及全面发展具有特殊重要的作用，它能促进青少年的心智（知识、意志、情感）和身心即德、智、体诸方面的全面发展。人的文化心理结构包括智力结构、伦理道德结构和审美结构等三个方面，审美结构建立在智力结构和伦理道德结构之上，智力结构和伦理道德结构的水平决定审美结构的价值取向。作为最高层次精神现象的审美结构，又反作用于智力结构和伦理道德结构。因此，我们应高度重视审美教育，实施包括审美教育在内的整体性教育。

前几年，思想政治工作受到削弱，美育也得不到应有的重视。一段时期以来，黄色书刊、黄色录像泛滥成灾，对青少年危害极大。有感于此，我们决定编写这套《青少年美育丛书》，试图以马列主义和毛泽东思想为指导，通过对自然美、社会美、科技美和绘画、音乐、文学等七类艺术美的形象化阐述，帮助青少年提高审美能力，为社会主义精神文明建设略尽绵薄之力。限于时间和水平，恐怕不足之处甚多，尚乞广大读者指正。

目前，各师范专科学校和普通中学正在开设的美育课缺少有系统的教材，本丛书还可兼作辅助教材。整套丛书中的各册，一律分为6章，就是为了

适应初一到初三和高一到高三6个年级的需要而分
设的。

伍治国

1990年5月8日

目 录

1	销魂的绘画	(2)
1.1	偶然的发现揭开了原始绘画的奥秘	(2)
1.2	令人神往的世界名画	(4)
1.3	著名画家的创作轶事	(8)
2	绚丽多采的绘画	(14)
2.1	一个逐步繁衍壮大的家族	(14)
2.2	中国画与西洋画—— 泾渭分明的两大画种	(15)
2.3	人体美术与黄色图画	(23)
3	风格独特的中国画	(30)
3.1	历史悠久、丰富多采	(30)
3.2	鲜明的艺术特色	(32)
3.3	著名国画家及其代表作品	(37)
4	绘画中的交响乐——油画	(50)
4.1	各种造型因素的综合表现	(50)
4.2	欧洲油画发展的三大阶段	(52)
4.3	著名油画家及其代表作品	(57)
5	独具异彩的西方现代派绘画	(64)

- 5.1 现代美术诸流派及其审美特征…………… (64)
- 5.2 现代派画家及其作品例举…………… (67)
- 5.3 现代派绘画——鱼龙混杂的艺术…………… (77)

6 高尚的艺术享受——绘画作品的欣赏

- …………… (82)
- 6.1 了解绘画艺术的基本特征…………… (82)
- 6.2 注意画家创作表达的特点…………… (86)
- 6.3 把握绘画作品的不同性质、
不同表现形式的特点…………… (90)

你可知道——

○著名的欧洲原始人洞穴壁画是

· 小朋友们发现的

●人面鱼纹彩陶盆出自一万年

我们的祖先之手

○达·芬奇绞尽脑汁刻画蒙娜·

丽莎迷人的微笑

●《清明上河图》——北宋晚期社

· 会的缩影

○至死放不下画笔的塞尚

●吴道子观舞画佛像

○卖身为奴求师学画的钟隐

销魂的绘画

1.1 偶然的发现揭开了原始绘画的奥秘

1872年的一天，西班牙古文化学者桑图拉带着女儿玛丽亚在阿尔塔米拉的洞窟中寻找化石。桑图拉聚精会神地工作，淘气好动的玛丽亚却钻进了一个小山洞。她紧贴着岩壁向深处爬，越往里爬岩洞越大，她试着站起来向前走，突然看到岩壁上有一只怪兽的大眼睛。她吓坏了，连忙转过身去，使劲地喊了起来……震惊世界的伟大奇迹就这样被玛丽亚发现了。

这个大约长18米，宽9米的洞穴里，洞壁上画着各种各样的动物图象，其中有二十多头姿态不同的野牛，有的站着，有的跪着，有的仰头吼叫，有的奔跑如飞……最引人瞩目的要算那头“受伤的野牛”，它跌倒在地，却还睁圆双眼，弓起身躯，顽强地挣扎着，好像要站起来向前冲去。

这些神态生动的野牛是用红、黄、黑等几种颜色绘成的，都像活的一个样，使人看了赞叹不已。经科学家研究证明，这些杰作是距今一万五千多年前的原始人绘制的。

那时候，人类主要靠打猎为生，因而最熟悉各种动物。为了“记述”自己打猎时的欢悦心情，他们就把动物的各种姿态和打猎的惊险场面描绘在岩壁上，人们把这种古老的绘画作品称作“岩画”，后来也称作“壁画”。玛丽亚发现的阿尔塔米拉洞穴壁画，迄今为止还是世界美术史上最早的杰作之一。

1940年的某一天，四个法国小朋友在野外游玩时，一只狗奔入一个洞穴内便杳无踪迹了。这个洞又深又暗，可能有野兽潜伏在内，所以无法可施。第二天，他们带了绳索和风灯，作了一次探险，几经艰难终于到达洞底。小狗虽没有寻获，但他们却意外地看到满壁的野马、野山羊、牡牛等等的图画。于是他们即刻奔返学校，报告了这一巨大发现。举世闻名的拉斯科洞穴壁画就这样展现在世人面前了。

在拉斯科洞穴的主洞岩壁的正面，有一头长达5米的牡牛，形象威猛。走廊上的岩壁则画满了野马、野山羊、牡牛等动物群，其中以奔马最为突出。在底层石台上，还可以看到受伤的野牛撞倒乌首人的惊险场面。这些壁画就是原始人狩猎生活的历史。

我国发掘出的西安半坡村原始人遗址中，出土的一个彩陶盆最引人注目。盆内画着一幅人面鱼纹图，人面的头上戴着鱼纹形的帽子，两旁也饰以相同的纹样。这个人面鱼纹彩陶盆可能和“图腾”崇拜有关。原始人的生产水平很低，对复杂的自然现象迷惑不解，他们幻想世界上有一种冥冥的超自然的力量支配着大自然，或者认为世界是由敌对的与友好的两种自然力量所构成的自然整体；对它们都需要用仪式与巫术给予祈祷和安抚，从而产生了一种对自然现象的崇拜。彩陶盆上被神化了的入面鱼纹，大约就是原始人当作种族庇护神的“图腾”，简单地说，就是作为巫术和仪式中顶礼膜拜的神像。这个彩陶盆上的人面鱼

纹，迄今仍是我国最早的美术杰作之一。

西班牙北部的阿尔塔米拉洞穴壁画、法国南部的拉斯科洞穴壁画和我国西安半坡村遗址出土的彩陶盆上的人面鱼纹，前两者是公元前一万年旧石器时代晚期的绘画，后者是公元前一万年至五千年新石器时期的绘画。这些出自原始人之手的绘画今天仍然使观赏者啧啧称奇，由此可见绘画艺术的生命力之强。

1.2 令人神往的世界名画

随着人类文明的不断发展，绘画艺术更加引人入胜，许多脍炙人口的世界名画，不仅展现了当时的社会风貌、生产水平，而且蕴含着画家自身的哲理、感情和艺术风格。当人们留连在这些绘画作品面前时，往往会神思遐想，心旷神怡，感受到一种极大的艺术满足。

四百多年前，意大利著名画家达·芬奇创作的油画《蒙娜·丽萨》现在仍被人们视为世界艺术宝库中最杰出的人物肖像画之一。在这幅杰出的作品中，达·芬奇所表现的精湛技巧至今仍使人们赞叹不已。

这一幅古老的肖像画，为什么能受到历代观众的赞美而被认为是难得的艺术珍品呢？人们有一个共同的看法：最重要的是伟大的达·芬奇以他那巧夺天工的技法，传神地刻画了画中少妇蒙娜·丽萨嘴角边闪烁的微笑。这微笑是那样俏丽，那样自然，那样明朗，那样舒畅，真是扣人心弦，引人遐思，这微笑还隐藏着一层深意，它寄寓着达·芬奇的时代——即15世纪文艺复兴时期——人们从封建奴役和神的枷锁下得到解放后所特有的那种发自内心的喜悦、自豪感和乐观主义。

这评价是有道理的。的确，《蒙娜·丽萨》的最惊人