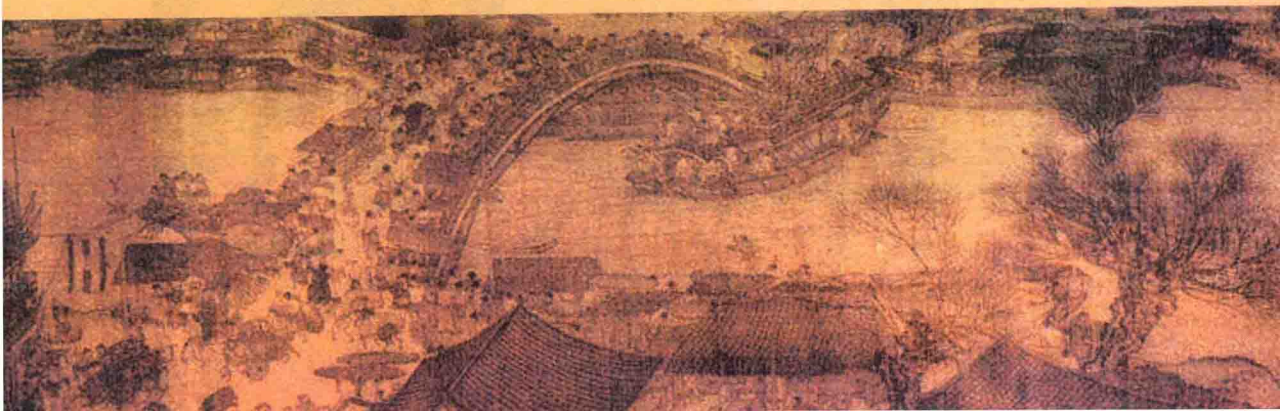

第一单元

美术的概念及范畴

第一节 美术的含义及一般特点

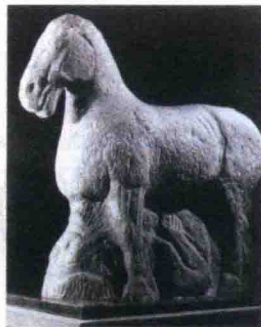
美术，通常是指运用有形的物质材料，如绘画用的纸、绢、布、墨、颜料，雕塑用的泥土、石料、金属、木头等，创造出具有一定空间和审美价值、人们可以直接感觉到的视觉形象的艺术。因而美术又被称为造型艺术或视觉艺术。

一、美术的含义

传统意义上的美术，一般泛指供人们欣赏的观赏性艺术，如绘画、雕塑等。

王希孟（北宋）《千里江山图》（局部）

西汉霍去病墓前群雕之一《马踏匈奴》

所以通常一说到美术，人们总认为就是指绘画。其实，随着美术与人类生活的关联日益密切，美术的范畴已经扩展到包括满足人们实用需要，同时具有一定审美价值的各种实用艺术，如工艺美术、建筑艺术、园林艺术等。在进入现代生活之际，人们对美术的感知越来越宽泛，现代生活质量的提高使人们对美的需求也越来越高。即便是专业的美术工作者，也在不断地兼收并蓄各种实用的美术形式，并将纯艺术溶入到现代生活中去。因此，现代美术的范畴已经涵盖到了更大的领域，具体来说，它包括中国画、油画、版画、雕塑、水彩画、漆画、壁画、陶瓷、书籍插图装帧、连环画、漫画、环境艺术、平面设计、工业设计等内容，这就是我们现在所说的“大美术”。

陈逸飞的画曾经一直保持着中国当代画家作品拍卖价的最高记录，把中国油画推向了世界，使世界艺术宝库中增添了这颗璀璨的明珠。

陈逸飞 油画《双桥》

陈逸飞 油画《寻阳遗韵》

陈逸飞以艺术家的眼光，以视觉为主线，引领中国艺术界进入了艺术时尚时代，他也越来越喜欢“视觉艺术家”的称号，并且在其他领域同样取得了巨大的成功。

二、美术的一般特点

美术作品中的形象是经过人们的思考、创意和制作而产生出来的静止形象。它们是生活中最富有典型意义的“瞬间”。对于这些创作出来的美术形象，我们必须通过观赏才能产生兴趣、引起联想并发人深思，从而受到美的教育。绘画是人类造型艺术中最基本和最普遍的一种艺术形式，这里我们就以绘画作品为例来了解美术自身的特点。

1. 美术以塑造美为主要目的

美是美术的核心，没有美就没有美术。美还具有极大的创造力，人类在生产劳动中创造物质文明和精神文明的同时也创造了美，美反过来又促进生产的发展和精神文明的建设。美术以塑造美为其主要目的。

2. 美术的艺术表现语言非常丰富

以绘画为例，美术的艺术表现语言通常包括线条、形体、色彩、明暗、空间、构图等造型手段。绘画就是用这些艺术语言，在二度空间的平面上塑造可视的艺术形象，反映客观事物和表达思想感情。如19世纪英国画家莱顿的《音乐课》。

莱顿（英国）《音乐课》

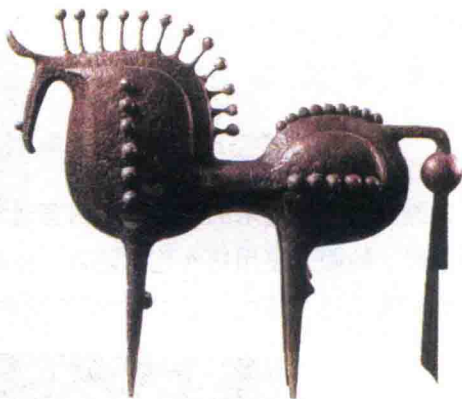
莱顿以极其严谨的态度描绘了音乐课的情景。女教师微微俯身帮助女孩调试琴弦，女孩则依在女教师胸前弹拨着六弦琴。这只是一幕普通的音乐课情景，却被画家描绘得极富美感和韵味。女教师面庞清秀美丽，身着长裙，长裙的花纹、质地被画家描绘得十分逼真；小女孩则被描绘得天真烂漫，纯真无邪，表情认真，显得十分可爱。衣服、面部及背景的描绘都栩栩如生，表现出内在的充实和生活的情趣。

3. 美术材质独具特别的审美趣味

美术所运用的物质材料总是在创新求变中发展，对于艺术形象美的创造具有不可或缺的重要作用。对于建筑、工艺品和现代工业产品而言，美术物质材料能体现出独特的材质肌理美。如下图所示的玻璃艺术的晶莹剔透，青铜工艺品的厚重华丽，都给我们一种材质美的享受。

王侠军的玻璃艺术作品

韩美林的青铜工艺设计作品

4. 美术具有鲜明的地域面貌、民族特色

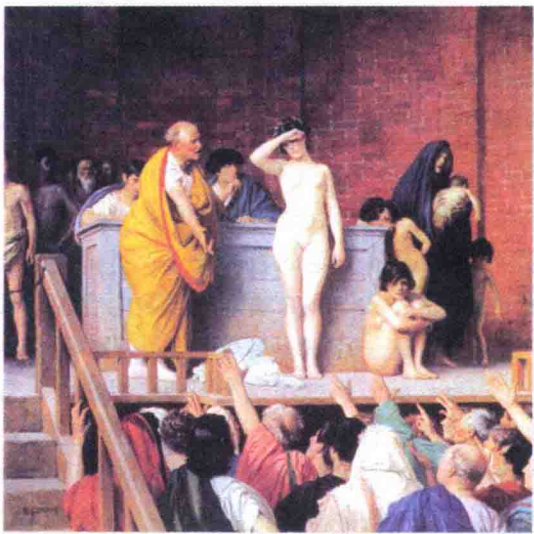
在长期的社会演变中，由于美术与地域、政治、经济、文化传统、风俗习惯等关系十分密切，各国、各地区、各个民族在绘画上都有丰富的创造，并表现出各自不同的特点。在世界范围内，可以粗略地划分为两大体系——东方体系和西方体系。

东方体系以中国的传统美术——中国画最具特色。中国画强调以线造型、讲究笔墨意境，它以中国人的思维方式和自己独特的方法来描绘生活。

西方体系则以西欧的油画为代表。它崇尚写实，主要运用明暗造型的手法，依据透视学、解剖学、色彩学、光学等理论来体现所描绘的对象，并且还具有表现人体美的艺术传统。

钱松曲的山水画

热罗姆的《拍卖奴隶》

第二节 美术的主要功能

美术与其他艺术一样，都具有审美功能、教育功能、认识功能、娱乐功能、实用功能、个人表现功能、承载文化功能。

一、美术的审美功能

爱美是人的天性，在我们的生活中离不开美。因而美具有极大的魅力。美术的审美功能，就是由美术的这一本质所决定的。美术欣赏是打开审美大门的钥匙，是沟通艺术作品与学生感情的桥梁。我们正是要通过美术欣赏的教学实践，以正确的美学观引导学生向正确的审美方向发展，培养学生对真正美好的事物的兴趣，并能从中得到审美享受，从而形成良好的审美趣味。

有些美术作品虽然表现的形象和主题并不是美好的形象或现象，观赏者也能从中体会到社会生活中的某种意义和特有的心灵感染。例如，赵延年创作的版画《起来，不愿做奴隶的人们》中，你会觉得人的愤怒形象有美的因素吗？当你了解到这是在20世纪50、60年代中，非洲人民为了摆脱帝国主义的殖民统治，为自己国家的独立与自由而渴求挣脱铁锁链，不断

赵延年的《起来，不愿做奴隶的人们》

进行正义斗争的背景，你一定会觉得这是任何具有独立自由意识的人们不愿选择屈从的高大而顽强的人格形象。正是这种震撼力加深了人们对现实生活的认识，而这种认识恰恰是在“审美”的过程中实现的。

二、美术的教育功能

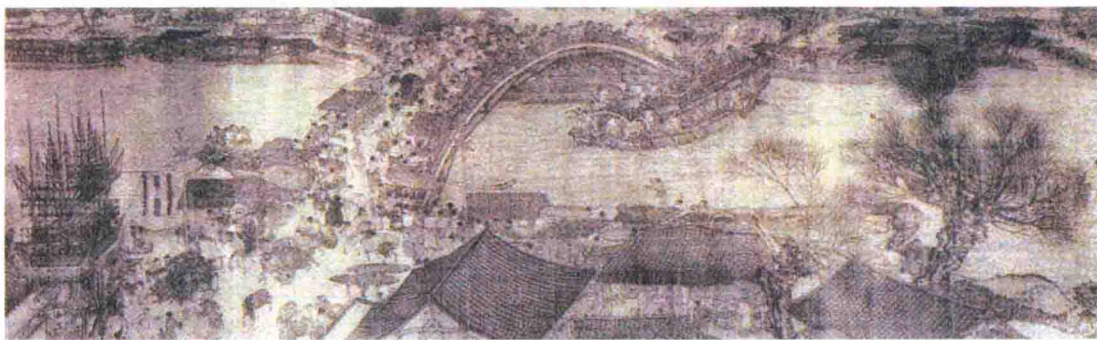
美术作品通过所创造的艺术形象，对人的思想、情感和道德都具有一定的教育意义。对于主题性的美术作品来讲，从作品的题目和画面内容我们便可以一目了然，这一点是不难理解的。实用性美术同样具有教育功能。例如建筑、工业产品设计、环境艺术设计等，虽然一般都不具有明确的主题或一定的思想内容，但它们所体现的科学、生产与技术美相结合的本身，就能使人感受到身心的愉悦和美好的情趣，这对人的思想情操特别是审美情趣的培养起着潜移默化的作用，这就是它们的教育作用。北京天坛是明清两朝皇帝每年冬至祭天并祈祷丰年的地方，祈年殿是天坛内最重要、最突出的建筑之一。它因优美的外形和高超的艺术处理成为中国古代建筑艺术中最成功的优秀典范之一。

北京天坛

三、美术的认识功能

美术作品是一定的社会生活在创作者头脑中反映的产物，欣赏美术作品时，除了从题材内容本身可以得到形象知识以外，还可以从作品中感受到社会状况和画家的精神内涵。即便是雕塑、工艺品以及各种建筑艺术，我们也都从中增长对作品产生时代的科学技术、社会历史、风土人情、自然景观、人类行为的了解，在这些知识中，有许多知识往往是从书本上得不到的。如中国古代名画《清明上河图》。

张择端（北宋）《清明上河图》（局部）

《清明上河图》是北宋画家张择端的作品。它生动地描绘了当时东京汴梁的一派繁华都市景象。图中各行各业的人物不下千计，街道房屋、野景市容更无法细数，几百年前都市人的生活状态跃然呈现在我们眼前。在这里我们不仅可以受到审美教育，而且更形象地看到了宋朝时期京都汴梁城的建设规模、城市布局、房屋建筑、农商经济、河陆运输车舟的形状、桥梁结构、衣物服饰、百业情况、社会生活、风土人情等历史景象。真是如同在读一部宋朝社会直观形象的百科全书。

四、美术的娱乐功能

美术的娱乐功能主要在于美术作品能够给人们带来轻松、愉快或者兴奋、激动等情绪及感觉。例如现代设计作品和漫画作品中的幽默、诙谐、夸张、讽刺等，都能给人以精神上的满足和愉悦。如，丰子恺的儿童漫画和立体派画家毕加索的漫画像。从丰子恺的漫画《瞻瞻的车》里，我们体会到了儿童的天真和生活里真实的情趣；而从毕加索的漫画像中，我们体会到了漫画家“以其人（毕加索）之道反治其人之身”的幽默趣味。

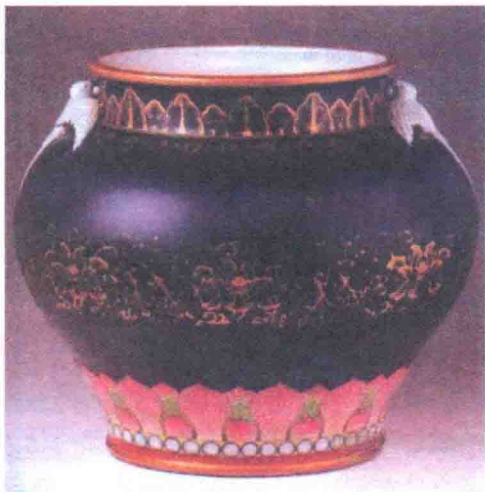
丰子恺 漫画《瞻瞻的车》

立体派画家毕加索漫画像

五、美术的实用功能

不论远古还是当今，美术的一个重要功能就是满足人们的实用需求。生活中我们可以看见许许多多的既实用又美观的物品，如生活用品、工业产品、建筑物等，它们都经过专业设计人员的精心设计和制作。在使用的过程中，它们既满足了人们对其基本功能的需求，又使人们获得了美的精神享受，提高了人们的生活品质。

《霁青金彩海宴河清尊》清代

尊是一种陶瓷容器的统称，在先秦时用作酒器或祭祀，宋以后瓷尊盛行，用于盛酒或做宫廷陈设用器，元以后基本为装饰陈列用瓷，或为皇宫内的观赏器

《头饰》 法国 1902 年

人们对装饰物品的使用，从最初简单地表现拥有财富，逐渐转化为表露身份地位，到美化形象、体现个性

六、美术的个人表现功能

美术是一种最直观的表现内心与生活的手段，作者通过创作美术作品表现自然、记录生活、反映社会、关注人性、抒发情感、探索生命、体现精神和追求美好等。

魏晋吉林集安墓室壁画《射猎图》，描绘墓主生前生活

夏加尔（俄罗斯）油画《生日》

空中的飞人、深情地亲吻、浓厚的红底色，表现了欢乐的场面和画家愉快的心情。画家采用色面分割手法，以红、黑、绿等艳丽色彩营造出一种热情而温暖的爱的气氛

七、美术的承载文化功能

美术是一种文化，反映着社会生活与人生百态，留有鲜明的时代印记，社会、政治、宗教、思想、生活等各种变化发展，无不影响着美术作品的创作、风格及其内涵。同时，丰富多彩的美术作品起着传承人类优秀文化，传递人类伟大精神与情感的作用，影响着社会生活、人的行为与精神世界。优秀的美术作品，往往能鼓舞人、激励人，甚至影响和改变一代人、一个国家和一个民族的历史与命运。

2010 年中国上海世界博览会标志

《思前、食后、厉行节约》

2013 年世界地球日主题，联合国环境规划署

黄幼公（越南）摄影《凝固汽油弹女孩》

照片上的小女孩被烈焰烧毁了衣衫和肌肤，赤身裸体，惊恐而无助地跑着，她大声哭喊着“太烫！太烫！”这张震撼人心的标志性黑白照片，将越南战争的恐怖，用胜似千言万语的摄影方式表现出来，掀起一轮反战浪潮，促使越战提前结束

第三节 美术的内涵及范畴

美术，指占据一定平面或空间，具有可视形象以供欣赏的艺术，也叫造型艺术、视觉艺术。按照目的可分为两大类，即纯美术和工艺美术。广义来说，美术包含一切美的艺术领域，狭义来说，美术专指视觉艺术。

一、美术的内涵

美术既是一种个体行为产物，具有鲜明的个性特征，又是一种社会产物，反映当时当地的思想意识与风俗风貌；美术既是一种审美认识与创造，体现着社会和个人的审美追求和精神理想，又具有审美教育与实际应用功能，起着提升审美能力与生活品质的作用。

人们通过学习有关美术知识，赏析美术作品，了解作品的创作背景与动机，积累审美经验，交流审美体验，掌握美的欣赏原理，提升欣赏能力，从把握形式美到体验内在美，从领悟作者创意到理解艺术特色，从感知精神内涵到享受艺术与美的真谛，以获得美的愉悦，产生美的感动。

莫奈（法国）油画《睡莲》

齐白石（中国）国画《鸳鸯》

二、美术的范畴

在欧洲，纯美术主要包含绘画、摄影、雕塑和建筑等，在中国还包括书法与篆刻等。工艺美术则包含视觉传达设计、产品设计和空间设计等。

社会的不断发展使人们的物质生活日益丰富，美术领域也在不断变化与发展，美术分类也会因人们的审美和生活需求而发生改变。比如现在被人们当作纯艺术来欣赏的古代绘画，在古代则是被用作宗教和政治宣传；博物馆里展出的青铜器和工艺品，在古代则是被用作祭祀的器皿或是满足日常生活需求的器物用品。

入秋的山林，一颗颗绯红了脸颊的苹果，悬挂在枝叶间。芬芳的气味、鲜艳的色彩，招来了不少「小过客」们在此停留，留下了许多的斑点与啮痕。一只娇小的粉红鹦嘴，也忍不住好奇地飞了上来。它轻巧地停落在弯细的枝桠上，仰着圆小的脸蛋，摇着细长的尾巴，淘气地又蹦又跳，好不开心

黄荃（五代十国-西蜀）《苒婆山鸟图》

思考与练习

1. 简述美术的一般特点。
2. 结合美术的认识功能，谈谈你的理解。

第二单元

美术的表现形式

永和九年歲在癸丑暮春之初
子會稽山陰之蘭亭脩禊事
也羣賢畢至少長咸集此地
有峻領茂林脩竹又有清流激湍映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管絃之盛一觴一詠亦足以暢叙幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之娛信可樂也夫人之相與俯仰
一世或取諸懷抱悟言一室之內或因寄所託放浪形骸之外雖
趣舍萬殊靜躁不同當其欣於所遇暫得於己快然自足不知
老之將至及其所之既倦情隨事遷感慨係之矣向之所欣
俯仰之間以為陳迹猶不能不以之興懷況脩短隨化終期於盡
古人云死生亦大矣豈不痛哉每覽昔人興感之由若合一契未嘗不臨文嗟悼不能喻之於懷固知一死生為虛誕齊彭殤為妄作後之視今亦猶今之視昔悲夫故列敘時人錄其所述雖世殊事異所以興懷其致一也後之覽者亦將有感於斯文

第一节 绘画艺术

人们在赞美美好的人、事、物时，使用最多的一个字就是“画”，如风景如画、江山如画、诗情画意、壮丽的画卷等。绘画，繁花似锦的绘画艺术，已经成为美的象征。

一、绘画的含义

绘画是一种利用线条、形体和色彩，通过平面描绘来展示丰富多彩生活的视觉艺术。

绘画是以纸、笔、颜料、画布等材料为媒介，运用点、线、面、空间、明暗、色彩等艺术语言，在二度空间（平面）上创造形象，反映生活和表达情感的艺术。

东西方绘画是世界绘画的两大不同体系：一是以中国为核心的包括印度、西亚、日本诸国的东方绘画体系，中国画是这一体系的代表画种；二是萌芽于意大利半岛，涉及整个西欧，近百年来又影响到美、亚、非各大洲的西方绘画体系，这一体系的代表画种是油画。

中西方绘画最主要的差异就在于透视，中国绘画在透视上将焦点透视与散点透视结合，讲求“以形写神”，追求一种“妙在似与不似之间”的感觉，讲究的是“表现”。焦点透视是西方传统绘画观察处理空间的方法，依据光学、色彩学、透视学、解剖学的原理，从固定的视点、固定的角度观察表现事物，精确细微地表现事物的形体结构和光色变化，讲究真实地“再现”。

与其他艺术一样，绘画也是从实用走向审美并逐渐独立出来的。伴随时代的变迁、社会的发展，绘画艺术呈现出五彩缤纷的景象。

齐白石国画作品

拉斐尔人体素描

二、绘画的分类

从不同的角度出发，绘画可以分为许多类别。

从绘画使用的工具、材料和技法来分，绘画可分为中国画、油画、水彩画、色粉画、

水粉画、版画、素描等画种。其中有些画种因使用的工具、材料和表现题材、技法的不同，又可以分成多种艺术样式。例如，中国画按技法可分为工笔画、写意画和兼工带写三种；按题材可分为人物画、山水画、花鸟画三种。版画按使用材料可分为木刻版画、铜版画、石版画、石膏版画、胶版画等，其中木刻又可分为黑白木刻、套色木刻等。

从绘画的题材内容来分，绘画可分为人物画、风景画、风俗画、静物画、历史画、军事画、宗教画、动物画等。

从绘画的社会功能和表现形式来分，绘画可分为年画、宣传画、连环画、漫画、插画、装饰画等。可以用各种画种进行创作，比如可以用中国画或版画形式来创作宣传画，也可以用油画、水彩画、水粉画创作宣传画。

潘天寿 绘画作品

总之，绘画的种类十分丰富，不同种类的绘画又各具特点，但作为绘画的组成部分，它们又具有一致的共性特点。

三、绘画的美学特征

首先，绘画艺术有描绘客观世界和主观世界的特点。

传统绘画虽然没有三度空间的实体性，但它可以通过透视、明暗、色彩等造型因素在二度空间里幻化出立体的三度空间感，给观者以真实的感受。这就是通常说的写实性绘画，在描绘客观世界的人和物时，形象的具体和精确可以达到乱真的地步。

林风眠（中国）国画作品

列维坦（俄罗斯）《黄昏中的海岸》

在摄影技术发明之前，绘画是用来记存各种客观事物的主要手段，甚至包括想象和幻觉也可以在绘画中得到表现。西晋文学家陆机说：“宣物莫大于言，存形莫善于画。”一语道出了绘画的这种特性。

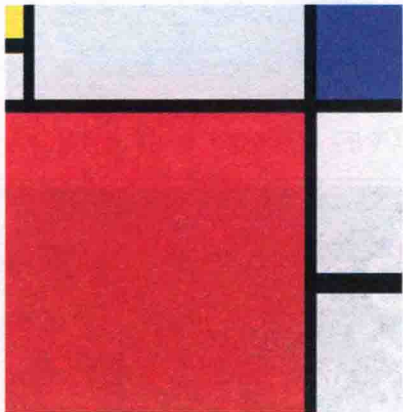
其次，绘画是静态的艺术。

绘画只能以瞬间的形象反映生活和表达情感，不可能像戏剧、文学那样可以表现动作的持续性和事物的发展过程。这就要求画面形象能超越相对静止的时空范畴，创造出富有表现力、最能引发观众联想的瞬间动态。黑格尔曾指出，绘画“只能抓住某一顷刻”，把“其中正要过去的和正要到来的东西都凝聚在这一点上”。莱辛则更为具体地指出：“绘画

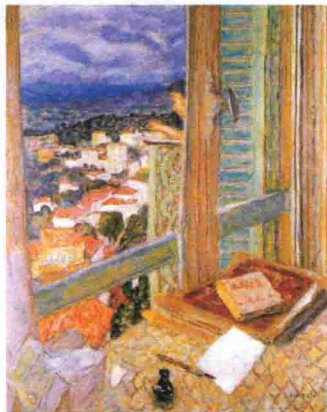
在它的同时并列的构图里，只能运用动作中的某一顷刻，所以就要选择最富于孕育性的那一顷刻，使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解。”观者可以通过这一瞬间形象联想到没有出现在画面上而又和画面形象有密切联系的事物和过程，使画面形象寓动于静，以静写动，这是绘画的一个重要特征。

再次，绘画具有自己的艺术语言。

各种绘画因材料、工具和表现技法等因素的不同，形成了不同的艺术美，艺术语言也丰富多彩，但它们的共性特征又使绘画有共同的艺术语言，主要有点、线、面、明暗、色彩、肌理、构图等。

蒙德里安（荷兰）作品

博纳尔（法国）作品

第二节 书法与篆刻艺术

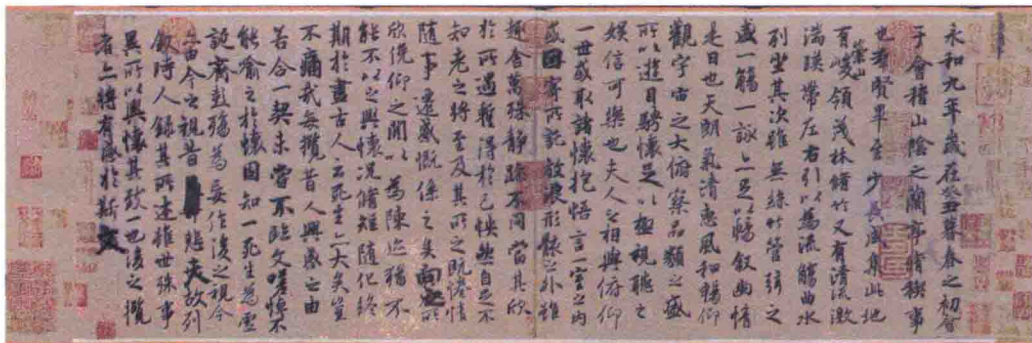
中国的书法与篆刻是古老的抽象艺术，由于汉字笔法、方块结体以及毛笔构成方式等自身的特殊条件，成为世界上独一无二的艺术门类，它不仅是一种表达观念的符号，更是一种表现情感的形态。

一、书法艺术

中国的书法艺术集历代书法家们的精神与美学追求之大成，在其形式美中蕴藏着博大精深的中华民族传统美学思想，意蕴深远，美不胜收。在书法大家的笔墨之下，抽象的点、横、竖、撇、捺、折、钩，幻化为有机生命体的筋、脉、肤、骨、血、肉，一个个汉字仿佛具有鲜活的生命，传递着民族的情感和思想。

永和九年（公元353年）王羲之和朋友在兰亭聚会饮酒赋诗，醉意朦胧间，他一气呵成地写下了被后人称为“天下第一行书”的作品——《兰亭序》。《兰亭序》全篇二十八行，共三百二十四字，笔力遒劲秀逸，结字章法浑然天成，堪称王羲之书法艺术的最高境界。正如解缙在《春雨杂述》中所说的那样：“右军之叙兰亭，字既尽美，尤善布置，所

谓增一分太长，亏一分太短。”全篇二十个“之”字、七个“不”字各具特点，每个字都是依上下字的笔势而定，潇洒自然，绝不雷同，正可谓行草书法的极致。

王羲之（东晋）《兰亭序》

在张旭《肚痛帖》的字里行间，我们可以深刻地感受到一股狂放不羁、洒落出尘的精神气度与奔放、写意的抒情。这幅《肚痛帖》以静观之，如雕塑，结字务求大气磅礴，浑厚雄强；以动观之，则如行云流水，连绵跌宕。

二、篆刻

篆刻是以书法字体结合镌刻制作印章的一种艺术。它于方寸之中、红白之间创造各种美的结构和形式。因其字体多为篆书，所以称篆刻。

篆刻艺术是由作为权力和凭证的古玺印发展而来的。明朝中叶以后发展成独立的艺术式样，并形成了或娟秀清雅、或古朴苍劲、或厚重凝练等各种风格流派。

篆刻讲究章法、篆法和刀法，有系统的理论、技法和审美取向。

张旭（唐）《肚痛帖》

广汉大将军章（西汉）

黄士陵（清）十六金等斋石

角端钮寿山石（田黄）印

魏霸（东汉）玉

篆刻工具

第三节 工艺美术

工艺美术，通常指美化生活用品和生活环境的造型艺术。工艺美术具体分为陶瓷艺术、纤维艺术、玻璃艺术、漆器艺术、雕刻艺术等。作品作为物质产品，它反映着一定时代、一定社会的物质和文化生产水平；作为精神产品，它的视觉形象（造型、色彩、装饰）又体现了一定时代的审美观。

一、工艺美术的产生

工艺美术起源于人类开始制造工具的时代，如新石器时代已有彩陶，商代以前已有刻纹白陶，商代已有玉器等，写实的造型和图案化的手法表现出很强的实用性和艺术性。它的产生常因历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族风尚和审美观点的不同而表现出不同的风格特色。

二、工艺美术的特点

工艺美术既是一种物质生产，也是一种精神生产，具有物质和精神的双重属性，并直接为人们的生活服务，是实用和审美的统一。这是它在艺术领域中区别于其他艺术的根本点。