

艺术丛书

美术审美

■王兆一 著

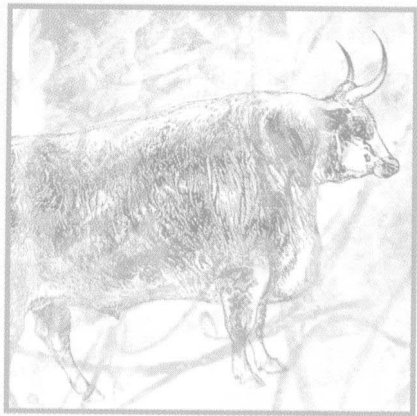

山西出版集团
山西教育出版社

艺术丛书·美术系列

美术审美

王兆一 著

山西出版集团
山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术审美 / 王兆一著. —太原: 山西教育出版社, 2008.4 (艺术丛书)

ISBN 978-7-5440-0803-7

I. 美… II. 王… III. 艺术美学 - 青年读物

IV. J01-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第054356号

美术审美

□出品人: 荆作栋

□出版策划: 李之杰

□著者: 王兆一

□责任编辑: 杨文

□复审: 仇小燕

□终审: 刘立平

□特邀编辑: 李之杰

□责任校对: 金皎 祝哲

□封扉设计: 薛菲

□版式设计: 薛菲

□电脑制版: 山西新华印业有限公司彩色制版中心(地址: 山西省太原市双塔西街32号 电话: 4157624)

□图文制作: 田郑国

□出版发行: 山西出版集团·山西教育出版社

[太原市馒头巷7号 邮编: 030002 电话: (0351) 4729782 传真: (0351) 4035711]

□印刷: 山西新华印业有限公司新华印刷分公司

[太原市双塔西街32号 邮编: 030012 电话: (0351) 4120948]

□发行: 新华书店

□印装监制: 郭勋

□开本: 787 × 960 毫米 1/16

□印张: 13.25

□字数: 275千字

□版别: 2008年4月第1版

□印次: 2008年4月山西第1版第1次印刷

□印数: 0001-5000册

□书号: ISBN 978-7-5440-0803-7

□定价: 34.00元

内 容 提 要

《美术审美》从宏观到微观，引领您在美术世界中遨游、驰骋，在美术这个艺术宫殿里浏览、徜徉。

深受人民大众喜爱的美术是一个大艺术领域，它历史悠久，源远流长，其品类之多，样式之繁，名家之众，作品之丰富，为姐妹艺术之冠。美术世界可谓光耀夺目，灿烂辉煌。

本书是一部着重美术审美方向的专著。所有内容既涉及古今中外美术之渊源、形成、传播与发展变化，也简略地说明了艺术规律和创作方法等问题。全书对中国画、油画、连环画、年画、宣传画、水彩画、水粉画、漫画、速写素描、书法与篆刻、工艺美术、民间美术以及环境美术等诸多方面具有代表性和欣赏、研究价值的140多件美术作品，进行微观的评析，对于一些作者与著名画家，也进行了详论细述的介绍。

本书为艺术丛书之一。

编者的话

“艺术丛书”终于和读者见面了。

人类进化与发展的历史告知我们：在没有语言和文字的原始时代，人类就已经有了艺术的活动和记载。史前的洞窟和岩壁上，留下了2万年前的绘画；先民在扛木头劳动时“杭育杭育”的喊声，可说是声乐的肇始；新石器时代的彩陶盆上的三组人物携手并肩、轻盈起舞的彩绘，和19世纪末的芭蕾舞剧《天鹅湖》中的四小天鹅舞，两者可找到千丝万缕的联系，有着异曲同工之妙。人类与动物的根本区别就在于思维，尽管蜜蜂能“营造”出等边的工房，鸚鵡能够学舌，大猩猩可以从一数到十，但它们终究只能停留在动物的本能和“模仿”的阶段，永远不会也不可能向文明前进一步。而人类在几千年的文明发展史中涌现出大批的优秀的艺术家，创造出数不胜数、光彩夺目、辉煌灿烂的艺术精品，它们是人类精神文明的结晶，是最珍贵的文化遗产。

“艺术丛书”共30余册，涵盖了人类创造的各个艺术领域，包括美术、音乐、戏剧、舞蹈、建筑等各个门类和品种，共收图片几千幅，音乐曲谱近千首，文字近千万。把遐邇闻名、千百年来流传的艺术精品，呈现给广大艺术爱好者，让读者大众在美的世界里和艺术殿堂里徜徉、遨游，在赏析中获得最大的愉悦和美的享受，是我们最大的心愿。

丛书的撰写和编辑的方针，坚持做到大专家写小文章，大手笔写小册子，从微观入

手，具体地、细致地进行论述，既深入浅出，又品位较高；既有鉴赏价值，又要雅俗共赏。总之，要为读者着想：从ABC说起，把“阳春白雪”和“下里巴人”紧密结合，引领读者进入知其然又知其所以然的境界，提高审美观念、审美标准和艺术鉴赏水平。

让“艺术丛书”的可读性、知识性、观赏性、趣味性贯穿全书，成为名副其实的大众艺术的读物，这是丛书全体作者、编者努力奋斗的目标。

2008年4月

王兆一 满族，研究员。1925年出生，辽宁省黑山县人。中共党员。

东北沦陷期间，就读于师道大学，学习美术。1947年毕业于长春大学法学院。同年到解放区参加革命，在武装工作队工作，并在长春学院学习。1948年10月，长春解放后，曾在市文艺工作团、市话剧团、市文化局戏剧科、市戏剧创作室做领导工作，并被选为市人民代表、劳动模范。70岁离休前为长春市艺术研究所所长。先后担任中国曲艺家协会第三届理事会理事、中国俗文学学会理事、中国说唱文艺学会理事、中国戏剧家协会会员、长白山文艺研究会会员、吉林省二人转艺术家协会名誉主席。

多年来，一直从事文艺理论和美学研究，同时仍坚持书法和油画创作，已发表二人转、戏剧、曲艺、美术、美学方面的随笔、评论、论文600多篇，200多万字。主编《长春市戏曲志》、《长春市曲艺史料》、《红绸舞史论·舞中奇葩》、《长春市志·文化艺术志》。专著有：《抗美援朝剪纸集》（合著）、《美术审美漫话》、《美术审美》、《二人转史论》（合著）、《慰问中国人民志愿军非常日记》，以及王兆一文集《魂系长白》、《土色土香》、《温故知新》、《美在关东》。

个人事迹与传略被收入《新时期中国共产党人（业绩卷）》、《中国当代杰出共产党人》等书。2002年，被中共长春市委宣传部命名为“长春市有突出贡献的老艺术家”。2004年，吉林省委组织部授予“吉林省离休老干部先进个人”称号。2005年，中共长春市委组织部授予“离休老干部模范”称号。2007年，吉林省文化厅授予“二人转终身成就奖”。

C O N T E N T S

目 录

001 一 美术与人类文明

001 1. 美术, 美育之术

002 2. 爱美之心人皆有之

002 3. 美, 需要发现

004 二 生活是美术创作的源泉

004 1. 美术的起源与人类的起源同步

006 2. 彩陶艺术的秘密

008 3. 原始绘画的奇观

011 三 中国画的独特魅力

011 1. 传神写照的人物画

011 (1) 马王堆汉墓“帛画”

的内容与思想

012 (2) 氛围亲切的《步辇图》

013 (3) 构思奇特的《转战南北》

014 (4) 画笔绘伟人, 深情颂功臣

017 (5) 没有生活, 出不来好作品

019 (6) 《流民图》的现实主义精神

020 (7) 着力刻画人物性格

022 (8) 长期积累, 偶然得之

025 (9) 情系关东的王盛烈

026 (10) 传世名作《清明上河图》

026 2. 笔墨高超的山水画

027 (1) 王希孟的《千里江山图》

027 (2) 石涛的《翠壁长松图》

029 (3) 黄宾虹的《村居烟雨》

030 (4) 刘海粟的《黄山云海滴翠》

032 (5) 李可染的《雨中漓江》

033 (6) 张大千的《秋阳夕照》

034 (7) 张仃的《高山仰止》

035 3. 丰富多彩的花鸟、草虫、蔬果、

鱼虾、走兽、兰竹、鞍马等的

独特面貌

036 (1) 朱耷的《老树鸂鶒》

036 (2) 郑燮的《墨竹图》

038 (3) 立宗开派的吴昌硕

039 (4) 国画大师齐白石

042 (5) 成就卓越的潘天寿

044 (6) 富于创新的朱屺瞻

045 (7) 鞍马的传世名作

047 (8) 耐人寻味的工笔画

049 四 油画的丰富表现力

049 1. 欧洲具有影响力的代表性

画家与作品

049 (1) 达·芬奇的《蒙娜丽莎》

051 (2) 米勒的《拾穗》

052 (3) 莫奈的《日出·印象》

054 (4) 凡·高的《向日葵》

055 (5) 马蒂斯的《餐具桌》

057 (6) 毕加索的《格尔尼卡》

058 2. 批判现实主义的俄罗斯绘画

060 (1) 列宾的油画《拒绝忏悔》

061 (2) 亚·米·格拉西莫夫的油画
《列宁在讲台上》

062 (3) 斯·沃·格拉西莫夫的油画
《游击队员的母亲》

063 (4) 阿·伊·拉季昂诺夫的油画
《前方来信》

064 3. 中国油画的崭新面貌

064 (1) 林风眠的《闪光的玻璃器皿》

065 (2) 黎冰鸿的《南昌起义》

066 (3) 董希文的《开国大典》

067 (4) 秦征的《悠悠我思》

068 (5) 吴作人的《齐白石》

069 (6) 罗中立的《父亲》

070 (7) 王式廓的《老农》和《血衣》

071 (8) 罗尔纯的《九月》

073 五 千姿百态、样式各异的画种

073 1. 图文并茂的连环画

074 (1) 刘继卣的《东郭先生》

074 (2) 王叔晖的《西厢记》

075 2. 俗雅共赏的年画

075 (1) 杨柳青的《连年有余》

075 (2) 徐德润的《福禄寿》

076 (3) 张为民的《幸福歌》

076 (4) 王式廓的《改造二流子》

077 (5) 特伟的《拔萝卜》

078 (6) 木版年画《门神》

078 3. 版画的传统与多元发展

078 (1) 凯绥·珂罗惠支的两幅力作

080 (2) 阿·索洛维赤克的《高尔基》

080 (3) 彦涵的《审讯》

081 (4) 力群的《饮马》和《丰衣足食》

082 (5) 王琦的《古墙老藤》

083 (6) 李焕民的《藏族女孩》

083 (7) 戈沙的《无声的对话》

084 (8) 吴凡的《蒲公英》

085 (9) 李平凡的《我们要和平》

086 (10) 古元的《雪夜枣园》

086 4. 宣传画的鼓动性与社会作用

087 (1) 李崇龄的《祖国 我在岗位上》

087 (2) 申根源和申晓南的

《秩序·安全·速度·效率》

088 5. 水彩画与粉画的独立品格

088 (1) 吕复慧的《鲜果》

089 (2) 王信的《上海外滩》

090 (3) 楼青蓝的《发展才是硬道理》

091 · 6. 讽刺、幽默、有趣的漫画

092 · (1) 丰子恺的两幅早期漫画

093 · (2) 华君武的两幅讽刺漫画

094 · (3) 丁聪的两幅代表性作品

096 · (4) 耐人寻味的漫画

097 · (5) 夸张变形的四幅肖像画

098 · 7. 速写、素描的功用与价值

098 · (1) 司徒乔的《鲁迅先生遗容》

099 · (2) 亨利·马蒂斯的《自画像》

099 · (3) 列宾的《托尔斯泰在书斋里》

099 · (4) 尼·茹可夫的《万事起头难》

100 · (5) 邵宇的《炸不断的桥》

101 · (6) 白光远的《沉思》

101 · (7) 叶浅予的《延边长鼓舞》

和《小两口赶集》

103 · (8) 吴作人的画稿《兔》

103 · 8. 书籍装帧与插图的地位

104 · (1) 《彭德怀自述》的封面设计

104 · (2) 《卓别林自传》的封面设计

104 · (3) 《水浒传》木刻插图

“四路劫法场”

105 · (4) 《故乡》插图《鲁迅与闰土》

106 · 9. 图案的意味与功用

106 · (1) 中国最古老的图案《太极图》

107 · (2) 抽象画的范例《牛的变形》

108 · (3) 《贺年片》与《藏书票》两例

109 · (4) 黄金分割率和色彩的美感

110 · 10. 儿童画的天趣与活力

110 · (1) 董书佳的《猪八戒》

110 · (2) 《坐汽车去玩》

111 · (3) 陈宇骏的《人与自然》

112 · (4) 张馨心的《节日快乐》

112 (5) 周孟萱的《雷阵雨》

113 六 雕塑——以静示动的永恒魅力 126

113 1. 秦始皇墓的《兵马俑》与《铜车马》 127
奇观

115 2. 栩栩如生的汉画像砖与画像石 129

117 3. 霍去病墓《跃马》、《石马》的 130
独特美

117 4. 萧景墓《石辟邪》的大气美 131

118 5. 奇特的《马踏飞燕》铜像

119 6. 巫家坡的一绝《说唱俑》 132

120 7. 唐三彩二女俑的人性化 133

121 8. 《米洛斯的维纳斯》的典型性 136

122 9. 罗丹的名作《思想者》 138

124 10. 民族化和世俗化的菩萨与观音 142

11. 《前线消息》的历史意义

12. 王朝闻的圆雕《民兵》
的现实意义

13. 钱绍武的《李大钊纪念像》

14. 钟诚的《水滴石穿》

七 书法与篆刻

——中国特有的艺术

1. 甲骨文是汉民族最古老的文字

2. 篆书在书法史上的地位

3. 隶书是汉代的主要书体

4. 草书的特色意多于法

5. 笔情墨趣的行书

6. 风神各异的楷书

7. 书画同源的妙处与真谛

161 八 无处不在的工艺美术
与民间美术

161 · 1. 工艺美术的光彩

164 · 2. 民间美术的奇葩

165 · (1) 木雕与竹雕

166 · (2) 泥塑与面塑

169 · (3) 布虎与挂虎

170 · (4) 刺绣与脸谱

172 · (5) 影人与剪纸

176 · (6) 纸塑与风筝

178 · (7) 民间雕刻糖糕板

179 · 九 环境美术的艺术生命

180 · 1. 中国长城

181 · 2. 中国故宫紫禁城

182 · 3. 中国北京天坛祈年殿

183 · 4. 埃及金字塔

184 · 5. 古希腊巴特农神殿

185 · 6. 法国巴黎圣母院

186 · 7. 德国科隆大教堂

187 · 8. 印度泰姬陵

188 · 9. 莫斯科瓦西里升天大教堂

189 · 10. 中国苏州西园

190 · 11. 盆景——微缩大自然的景观

190 · (1) 树木盆景

191 · (2) 花果盆景

191 · (3) 山水盆景

193 · 十 结束语

194 · 后 记

一 美术与人类文明

1. 美术，美育之术

什么是美术？美术，属于艺术的一个门类。也叫做“造型艺术”。通常指的是绘画、雕塑和工艺美术、民间美术、建筑美术、书法，等等。“造型”，就是创造形体，是美术的主要特征。我国晋代陆机说的“存形莫善于画”，南齐谢赫讲的“应物象形”，都是同样的意思。对于美术的功能与作用，东汉时期，有“国家之设，以昭劝诫”、“图像百城，以励风俗”之说。（《后汉书》）三国时，曹植认为：“是知存乎戒鉴者，图画也。”（《历代名画记》）何宴说：“图像古昔，以为箴规。”（《景福殿赋》）我国现代美术大师徐悲鸿则认为：“美术者，乃真理之存乎形象色彩声音者也。”这些道理，实际上都在说明：美术，在人类社会生活中，是不可缺少的；社会进步就是人类对美的追求的结晶。其实，所谓美，并不是简单的概念，既有形式问题，也有内容问题。即或形式美，也是相对的，总不能脱离内容。在内容和形式上，一方面要符合人们道德教育、是非教育、美丑教育的需要，另一方面也要有可看性，否则就很难达到目的。爱美、创造美、享受美是人类的的天性。历史上是这样，如果联系到现在，再换一种说法，那就是，作为美育，即审美教育、美感教育工具的美术，首先要激发人们的审美趣味，培养人们的审美情操，使人们懂得美和丑，也包括善与恶，懂得如何美化世界和如何美化环境与自己。其次，所谓美育，既是感人、娱人、化人、育人。同时，更应当看到，作为精神产品的美术，是社会主义精神文明建设的重要组成部分，带有浓厚的民族色彩、地方色彩和时代烙印。因此，真正震动人的、好的和有用的美术作品，还是那些同国家、人民和时代相结合的，能够使人民大众感奋起来、动员起来，在精神上形成凝聚力的作品。就像我国国歌——《义勇军进行曲》那样地鼓舞人民：起来，起来，起来！……前进，前进，前进……

如果再进一步阐述，在旧时代，目的在于“示劝惩，娱耳目，感化人心，助人伦”。在当代，根本上是提高人民大众认识真、善、美，批判假、恶、丑的能力；也就是“坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人；大力发展先进文化，

支持健康有益文化，努力改造落后文化，坚持抵制腐朽文化”。这是整个文化艺术界的光荣任务和奋斗目标，也是美术界责无旁贷的事情。

2. 爱美之心人皆有之

美术起源于人类制作劳动工具和实用产品，人类在劳动中创造美的事物，同时也发展了审美意识。因此，也可以说，美术在人类的文明史活动中，它出现得最早。在人类的生活中，它几乎与人朝夕相伴，形影不离。它在人类的文明进程中，留下了深深的足迹。

爱美之心人皆有之。但，由于每个人的爱好多种多样，很难有一个统一的标准。作为审美活动的主要方式之一的美术欣赏，既是一种感情、感受、想象、体验和理解、认识等一系列相互联系的精神活动，也是对美和丑的判断、辨别、评价与把握，进而对作品的思想性和艺术性作出正确的判断。尤其是对优秀作品的欣赏，可以在一瞬之间单凭直觉去完成，也需要长久地审视，反复地玩味，才会深刻地理解个中的奥妙。

中国美术史就是审美范畴史，审美观念、审美鉴赏、审美创造的历史。生命的真，道德的善，艺术的美，在本源上是统一的，在最高境界中也是统一的。艺术是真、善、美的结晶。但美和美术总是具体的、可以感受得到的具体形象。一个美术家的职责，就是要创造美，把人类带到健康的、美好的境界中去。作为审美对象的形象，主要有两类：视觉形象和听觉形象。视觉形象比较具体而确定，比如美术就是由色彩、线条、体积等要素构成的形象，具有一种形象的实感。而音乐是由合适的音高、音值、音强、音色以及节奏和旋律融会而成的听觉形象，因此，视觉感受具有空间性，听觉感受具有时间性；视觉往往间接地唤起美感，听觉往往直接地唤起美感。不过，不论是视觉形象或听觉形象，人们对它的欣赏能力都不是天生的，而是社会实践的结果。同时，也是欣赏经验、阅历、知识和艺术修养的综合运用与体现。一位外国艺术家说过：“艺术只能诱导，不能命令。”也就是说，如果没有欣赏美术的知识和经验，就很难真正理解美术作品。美术欣赏，要自己去发现美；只有由自己发现的美，才会更有情趣，才会更能获得美的享受。对于这一点，在一定意义上讲，也可以说是欣赏者在欣赏过程中对美的一种再创造的思维活动。

3. 美，需要发现

对于美的发现和寻求，实际上是视与听的交织活动。即感觉——思考，思考——感觉，最后发现真理。当然，这也是感情——理智，理智——感情，最后品尝到了作品的奥妙与美好。因为艺术是主情的，是美术家以己之情动人之情。“世间惟有情难诉”，而“真情最可贵”，美术家的

胸中如果缺少或者没有动情之念，笔下就很难画出动情之画、感人之作。

美术，应该给人们以美感享受。所谓美感享受，简单地说，就是客观提供，主观判断。客观提供是古人所讲的“人心之动，物使之然”，主观判断是动脑筋。也就是说，没有理性的参与，谈不到真正的美感。因为艺术的意境、美术的甘美，多半是由体认，也就是通过感悟、顿悟、开悟而悟得。同是一朵花，科学的反映形式——花是红的。美学的反映形式——花是美的。美感不是一瞬间的感觉，而是通过联想和想象，逐渐深化和丰富化的延续过程。美感还包括审美情趣、审美理想、审美要求、审美感受。美感是对人而存在的，它是人类特有的高级精神活动。审美活动，实际上也是心理过程，包括官能的欣赏、感情的欣赏和理智的欣赏。

法国雕塑家罗丹说：“美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”（《罗丹艺术论》第79页，广西师范大学出版社2002年版）为什么缺少发现？马克思有两句名言：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的群众。”（《马克思恩格斯选集·〈政治经济学批判〉导言》第95页，人民出版社1972年版）“正如只有音乐才唤醒人的音乐感觉，对于不懂音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义，就不是它的对象。”（《马克思恩格斯全集·〈经济学——哲学手稿〉》第121页，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局1956年版）但是，我们也要承认，美术欣赏，往往也和其他文学艺术门类的欣赏一样，仁者见仁，智者见智；由于人们文化修养和审美经验的不同，很难得出完全一致的结论。因此，欣赏，归根到底是自己的欣赏。它需要看，需要通过眼观和心领神会去理解，去感受，去达到欣赏和审美的目的。也正如我国南北朝文艺理论家刘勰在他的《文心雕龙》中所说的那样：“操千曲而后晓声，观千剑而后识器。”

二 生活是美术创作的源泉

艺术，是生活的反映，却又不是机械的、照相式的客观反映。而是以人类的社会生活为源泉为材料，通过艺术家的头脑，即他们的认识、提炼、综合与加工，能动地再现生活。用毛泽东的话说就是：“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”（《毛泽东选集》，袖珍本第818页《在延安文艺座谈会上的讲话》，人民出版社1967年版）但，由于人类在发展，社会在发展，艺术家的观念和反映生活的工具与手段也在不断地发展更新，绘画也呈现出了千变万化的生动局面。任何时代的任何一个艺术家，永无休止的创作活力加上勤奋和远大的目标，才是他们应当具备的基本精神。与此同时，更需要的还有创作激情，和化灵感与生活积累作为艺术的冲击力、创造力，从而进行不间断的追求与艰苦的探索，这和画什么与怎样画也同样重要。

1. 美术的起源与人类的起源同步

大家都知道，劳动创造了人类，劳动也产生了美。正如马克思所说的：“人类是按照美的规律来创造东西的。”这就是说，艺术的起源与人类的起源是同步的。当人类从一定的审美意识出发，把石头或骨头稍稍打磨、改造而制作成的第一件饰物或生产劳动所使用的工具时，美术创造也就开始了。且看那在北京房山县周口店所发现的、约在五十万年以前的旧石器时代早期北京猿人制作的石器（图1、图2），不论是尖形器、削刮器或雕刻器等，在造型方面都具备了形式的均衡、对称美的特点；再看那在豫北、豫南和淮河以北地区发现的新石器时代裴李岗石磨盘、石磨棒、锯齿刃石镰（图3），也都有美的意向和形式感。并且在线条、韵律和光洁、美观