

李 鹏 编著

藝術

鉴赏

前言

每当我看到意大利文艺复兴时期杰出的绘画大师达·芬奇，历经十年心血绘出的这幅《蒙娜·丽莎》时，就不禁心海如潮。表情的宁静，怎能掩饰内心的万千感受！神秘的微笑中、蕴涵的永远是洞察的敏锐、阅历的富有、精神的充实！概念说：艺术是通过塑造具体的形象来反映社会生活，表现作者思想感情的社会意识形态。活生生的大自然，包容了纷繁复杂的社会生活状态，神奇的艺术形式哟，却能把她的每个角落展现给人看，我为自己选择了艺术学徒的努力和结果而庆幸。

希腊神话里，司掌艺术的女神叫缪斯，是众神之神的宙斯和记忆女神所生，权力和聪慧是她的基本属性；我相信，受人尊崇、被人爱戴是她的权力，使人痴迷、为人眷恋是她聪慧表现的结果。我这管秃笔若能先导扶掖下，展示这些文字和图片，使你和美丽的女神靠拢一些，我的满足将是无以复加的了。

祝愿我们共同进步！

目 录

概述	(1)
第一节 什么是艺术鉴赏	(2)
第二节 艺术鉴赏的社会性以及分类特征	(5)
第一部分 绘画艺术	(9)
第一章 “单纯的表现、朴素的描绘”——素描艺术	(9)
第一节 习作性素描	(10)
第二节 创作性素描	(12)
第三节 优秀素描作品赏析	(14)
第二章 “古韵新篇凝笔墨”——中国画艺术	(20)
第一节 中国画的发展历程	(21)
第二节 中国画的传统表现技法	(31)
第三节 中国画优秀作品赏析	(39)
第三章 色彩融铸的“交响乐”——油画艺术	(43)
第一节 油画的色彩	(43)
第二节 油画的技法特征	(47)
第三节 油画名作赏析	(58)

第二部分 雕塑艺术	(62)
第一章 雕塑技法.....	(67)
第二章 中国雕塑艺术.....	(68)
第一节 中国雕塑的发展	(69)
第二节 中国优秀雕塑作品赏析	(76)
第三章 外国雕塑艺术.....	(82)
第三节 外国雕塑艺术作品赏析	(93)
第三部分 书法艺术	(98)
第一节 书法艺术的发展与变革.....	(100)
第二节 中国传统书法艺术赏析.....	(110)
第四部分 摄影艺术	(116)
第一节 摄影成像原理.....	(116)
第二节 拍好照片的重要因素.....	(121)
《艺术鉴赏》测试验	(149)
一、辨别正误	(149)
二、在所留空位上填入适当的字或词	(154)
三、回答下列词语的明确含义	(157)
四、简答下列问题	(158)
五、论述题	(160)

概 述

文艺理论 第二卷

文艺理论 第二卷

应该说,大家都有这样的经验,繁忙的工作学习之余,放上一首民族乐曲或是自娱性地拿起画笔,想象着现代绘画艺术大师毕加索或康定斯基的笔意,任手中的画笔在白净的画纸上纵横驰骋一番,那些因工作学习带来的紧张和疲惫感一定会有很大的缓解,甚至,由于人们思想感情交流不畅产生的抑郁和烦恼,也可以在艺术的启示和感召之下,重新给予发现和认识;并以崭新的姿态,投入到连续的、积极的工作与思维之中去。艺术自身具备了这种超乎人们普通思维的巨大能动性。比如:文艺复兴大师米开朗基罗的众多雕塑作品,都仿佛在传达给我们一种力度,安格尔的新古典主义油画作品也以细腻优美的线条与色彩,给一切观赏者美的感召;戏剧舞蹈的情节可让观众从中体味、把玩人生;电影电视图像在我们激动赞美之余,还有着对新技术手段和高新科技的由衷赞叹。艺术已不再是某些人享乐的专利了,艺术是为所有社会人服务的公众思维模式。现代思维模式可以使我们所有人都能成为艺术家,从事艺术实践和艺术思维活动。反之,艺术作品又能改变我们对自然对人生的看法,造就更有生活情趣、更懂得美、爱美的人们。

在现实生活中,人们都在以不同的思维模式,实践方法从事着各种各样的社会实践活动。艺术作为意识形态领域中重要的

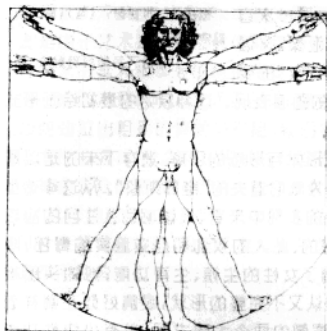

概图1 米开朗基罗所作《大卫像》

完成于1501年4月 大理石高410公分 收藏于佛罗伦萨学院画廊

大卫是古以色列王国国王(公元十一至前十世纪)。据《圣经·撒母耳记》记载,大卫统一了犹太各部落,建立了犹太王国,定都在耶路撒冷。童年时的大卫,反对异族侵略,打死了非利士勇士歌利亚,赢得了人们的爱戴。在位时多次打败强敌,《圣经·诗篇》中的许多诗歌是大卫写的。

表现方式,推动着或阻碍着社会的进步与发展,对人们的思维模式进行改变。艺术的产生与发展,从实质上看,也是人类社会文明以及进步的重要标志之一,我们今天学习艺术鉴赏的过程,也是开拓我们的思维意识、引导我们漫步历史长河、博览社会与世界文明与文化发展的重要途径。进步的、积极的艺术作品给人以启迪与智慧,使我们从中吸收并获得宝贵的营养和极其有益的知识;而那些腐朽的、丑恶的、令人作呕的艺术作品也可以作为反面教材,让我们从中认识假恶丑,体会人间的真善美之真谛。所以,我们进行艺术鉴赏的目的就在于通过对艺术手法和艺术作品的分析,在赞赏与评价的同时,积极地了解 and 认识艺术作品的构成与所表露、展现的特殊品味与风貌,吸收有益的经验和不凡的技巧,摒弃糟粕与丑恶,从中得到美的感染和艺术的陶冶。

概图2 达·芬奇《万园内的人体比例》完成于1485—90 素描 34.3×24.5公分 收藏于威尼斯艺术学院

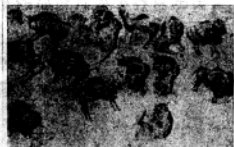
第一节、什么是艺术鉴赏

在社会生活之中,人们通过优美典雅的音乐,古典的、现代的来塑造活生生的人物或事态进程;运用色彩、明暗、透视等具体造型因素作画,以激烈的、骚动的、忧郁的画面来感染观赏者。通过相机、泥巴、木材等工具材料,或是在平面上创造由错觉造成的立体空间,或是干脆堆塑起形体,让人们从中感悟人生,欣赏创造带来的快感和美感。简而言之,艺术的共性就在于通过塑造具体的形象来反映社会生活。在具体的塑造形象之中,有些是可视的,如摄影艺术,绘画艺术等等;有些是可听的,如音乐艺术。在这些具体的艺术手法上,艺术家们倾注了个人的生活经历、思维方式、思想感情等多种因素,来表现他对社会、对人生的诠释,把自身的发现与意识的劳动得以再现。

艺术的产生,是人类始祖们在长期的狩猎实践与劳动锻炼当中从下意识开始,逐渐渗入个体和群体的思维判断,继而特意加工制作出来的。是生活实践在其头脑中的具体反映,是他们了解自身、了解自然、改造自身、适应自然的产物,是愉悦的精神结晶。让我们来看看史前人类文明的辉煌片断吧:

在我们能够看到的人类文化最早形成的丰富画面中,西班牙阿尔塔米拉的洞窟壁画和在法国拉斯科地区发现的洞窟壁画是公认的目前最为杰出的艺术作品。在距今约五十万年以前,人类抗衡自然的能力还很稚弱,洪水猛兽、林火毒虫都会轻易地剥夺他们的生命,为了求得生存与发展,他们由个体形成群落,从树上移入洞窟,完成了自我发展的第一步。在获取食物的搏击中,他们避开了凶猛的剑齿虎、猛犸象,而把攻击的重点放在了躯体庞大的、能够较多地提供食物的、相对又容易攻击的野牛和大角山羊上。于是在上述洞窟中,史前人类用木柴燃烧后的余烬和着动物的鲜血与泥土,在自身生存的岩壁上,好似不

连贯的一般，画出对狩猎对象的生动写实记录。如图所示的野牛，已瞪起了硕大的眼睛，背脊高耸，头部微微低垂，一副随时准备跃起攻击的样子，给人以强烈的视觉印象。在这栩栩如生的描绘之下，野牛的四条腿和尾部画得就很不象样子了，那是因为狩猎过程中，猎人印象最深刻的，正是向着自身冲击而来的庞大的野牛头部，挑起的尖角和瞪起的牛眼，往往是他最为担心最为恐怖的。所以，狩猎之后将其图形画在岩壁的时候，最为具体、最为真切的也是这个部分。庞大的野牛侧面正是原始人攻击野牛的最好角度，画出来，无非是告诉留守者和其它围猎者——这是最佳的攻击方向。这时候野兽的腿和蹄子就很不重要了。所以，在描绘上就显得非常随意。我们有理由相信，当时最好的艺术家就是最好的猎手，因为只有他们才有可能如此细致地在最近的距离多次看到拟被捕猎者的神态，这种关注是生命和鲜血的汇聚，又怎么能不生动呢？这种恐惧下的精神寄托和对“下一次”的要求，也许还有对幼小者的警示，就构成了这样鲜明的画面表现。这种原始的最初绘画形式几乎都是被捕猎者的具体形象的图腾再现。

概图3 西班牙《阿尔塔米拉洞穴壁画》

描绘了各种狩猎对象

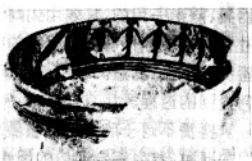

概图4 出土于威伦道夫地区的远古氏族社会中，女性的审美典范，即“母神”。石雕像被称作《威伦道夫的维纳斯像》

人类对自身形体与形态的了解，遗存下来的是以雕塑形式出现的被称之为威伦道夫的“维纳斯像”。从这尊造型夸张的女性裸体雕像的表现中来看，最能够引入注目的应该是有浑圆坚实厚重感的、肥大的双乳和凸突肥实的臀部；隆起的腹部亦再次强调了女性的生殖、生育功能；她的头部被缩变成了一个极难辨认又不完整的形状，眼睛好似在端详着自己肚脐的下面；在浑圆的两个大腿之间，具有小块性功能的肉突也被原始艺术家作了最精心的雕琢。史前人类出于对人类自身繁衍的需要和对自然神力的无限崇拜，对人类的轻易毁灭的非常无奈，多生快育就成了延续部族生存与发展的重要途径。部落中有很强生育功能的妇人也就成了最受尊崇的“母神”。丰乳肥臀也就成为美的模式；虽然我们不知道洞穴壁画和雕像那个更早些，但我们相信，史前人类与自然神力的抗争方式，一是为获取食物的需要，一是为了自身繁衍发展的需要，所以，我们今天评价美女的方式要放在“只知其母，不知其父”的母系氏族社会中，西施、赵飞燕之属怕连基本的存活都成问题，她们的容貌和身段是绝对不会为当时的人类赏识的。发展在新石器时代的东方艺术中，出土于陕西西安半坡村中的彩陶盆中画的人面纹是有代表性的作品之一。在这个阶段，无论是彩陶的外部形状还是表现出的几何纹样，都显示出了色泽的鲜明单纯和线条的流畅与顺达，这件作品尽管只是墨线在陶器面上的简单勾划，但已经显示出了形象本身具有的生动传神和极强的写实能力；人面纹像旁的双鱼纹像更是刻画得细致逼真、极有情趣，这也反映了这个时期的人类在半坡村这个水系较发达的地区生活，以捕鱼为生的独特生活环境。整个画面与旧石器时代的西方洞窟壁画，有异曲同工

之妙。

艺术的进一步发展,在有阶级的社会里,艺术作品的作者必然是站在一定的阶级立场上来认识社会生活、表现社会生活的,因此艺术必然要从属于一定阶级的思想意识,并适应其政治发展的需要,反过来又给政治以很大的影响与促进作用。那种可以被认为是进步的、积极的艺术,一定是从积极进取的实际生活出发,通过塑造其认可的人物事物形象,反映并传达出一定的现实生活本质,从本质上传导出向上的力度,达到了正确认识社会发展的总方向,鼓舞、推动社会历史发展前进的动力,并且全方位的

概图 5 半坡出土的《彩陶连珠舞蹈人像》

满足人们理解美、欣赏美、审美的需要;那些颓废的、没落的、甚至令人作呕的在艺术作品,却是由于艺术家的社会价值取向的偏差,构成了本质上对社会意识形态的扭曲和曲解,传导出来的是消极颓废的精神感受,有些更一味追求低级的感官刺激,以丑为美。在我见到的一幅西方现代雕塑艺术作品中,就有某艺术家雕塑的一个愚笨爬行的妇人,正在边爬行边使劲拉出粗黑的粪便的作品,看后实在令人作呕,这种片面追求低级趣味的艺术作品,艺术性愈强,对社会意识思维的负面影响就会愈大。假如这种艺术作品反映的思想主题是对社会公众价值取向的逆行,比如,我国抗战时期的“鸳鸯蝴蝶派”诗歌,和“今朝有酒今朝醉”这样的歌曲,就违背了大多数人民群众团结起来打击入侵日寇的公众行为,无疑是当时社会的负面影响,说它们是反动的艺术作品亦不为过!这种艺术作品,艺术性愈高,其负面作用就愈大。

概图 6

由于表现的手段和方式不同,艺术可分为以表演为主要特征的音乐、舞蹈等表演艺术;以创造可视形象为特征的造型艺术(区别于艺术以造型为本质的概念),如绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术,以论说交流为特征的语言文字(文学)艺术和综合表现的戏剧电影电视艺术。还有一种分类方法是把音乐认为是时间艺术,把绘画、雕塑认为是空间艺术和把戏剧、舞蹈艺术归结为综合艺术的方法。

艺术鉴赏的过程,实质上是对艺术作品的评判过程。“鉴”是古代东周时期用来盛水的器具、照影子用的,其效用如同今天的水银镜子。战国时用青铜作镜照影,因此铜镜在古代社会中也称作“鉴”,“以铜为鉴,可整衣冠”(《新唐书·魏征传》)。我们这里用到的艺术鉴赏,正是从此意义中引伸出来,是指人们在看到、听到、感受到艺术作品之后的理解和评判鉴别的过程。

鉴赏不同于欣赏的最重要的标志在于:欣赏是以传颂、赞赏为目的出发的,只有在审视的同时,参入综合评价的因素,有扬有弃才能达到鉴赏的目的。

人们在鉴赏中的思维活动和感情活动一般都是从艺术形象的具体感受出发的,从根本上是为了从感性认识到达理性认识这一过程的飞跃。要做到这一点,除了受到艺术作品的形象和表达内容的制约,还要根据自身的主观思想、客观环境、生活经验、艺术观念,更重要的还是艺术兴趣的注入,对形象作一定的补充和丰富。因此,不同阶层有不同生活经验和不同阅历的人都有着不同的艺术鉴赏的要求,也有着不同的感受和评价。正如鲁迅先生在《绛花洞主小引》《集外集拾遗》第177页中所说的那样:“看《红楼梦》,就因读者的眼光而有种种:经学家看见《易》,道学家看到淫,才子看到缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”即就是对生活有相似看法的人或是个性、气质、生存环境都有类似经验的人,也会因为长期养成的生活习惯、个人独特的经历以及长期形成的艺术修养和艺术感悟能力与程度的差异,在对作品的评判与认知过程中出现极大的分歧。鉴赏必须是有对象的,也就是说,艺术鉴赏只有针对着具体的艺术作品才能发挥出鉴赏的独特社会功用,离开了人们的鉴赏,艺术创作的过程或者说艺术作品本身就无从发挥其社会与公众价值,艺术作品和艺术作品鉴赏是能动的两个方面,缺少了任何一方,都会使行为荒唐可笑,丧失价值。

第二节、艺术鉴赏的社会性以及分类特征

前面我们谈过了艺术的各个方面。在这一部分内容中,我们着重来看艺术鉴赏本身固有的社会性和如何来分类研究的问题。

我们知道,艺术劳动过程是人们大脑的直接反映,是高级的精神活动也是意识形态的直接表述方式。前面我曾经讲过:艺术劳动的过程具有个体性和特殊性,而大量的艺术作品几乎都是个体独立创作完成的,那么是否可以认为,这种纯粹为个体劳动产物的意识思维方式已经排除了社会性的要求了呢?绝无可能,当人们从呱呱坠地的一瞬间开始,就必然对这个世界产生感觉,稍大些就要自觉不自觉地开始接受社会意识形态的影响。无论是劳作、学习和基本生活,样样都无法脱离社会习俗、社会观念的影响,这种影响具体到某个人,可能会有“离经叛道”之嫌,那也是主体过分膨胀了个人认知的社会属性中的某一部分规则,所以那些自命不凡、妄自尊大,自诩“天马行空,独来独往”的“侠客”们,如果你能够作到提着自己的头发离开地面的时候,就具备了创作与鉴赏的非社会性的纯粹结果了!

那么,艺术鉴赏的社会性具体表现在哪些方面呢?

首先,艺术鉴赏的过程激发了社会意识思维的过程。

艺术作品产生以后,艺术家退居第二位了,而艺术鉴赏者们就要运用自己对艺

图7 达达 杜尚《L. H. O. O. Q.》作于
1919 纽约私人收藏

术、对人生经验累积,对社会意识属性的认知来评判作品了,比如我们用“达达”主义的代表画家杜尚先生的《L.H.O.O.Q.》来讲,达达主义是第一次世界大战中在一些颓废的艺术家群落中以无聊的态度和破坏一切旧有审美趣味为目的而进行的,反对、否定旧有传统艺术的审美标准,主张用无意义的符号和现成制品代替原有的审美规范和绘画手段,对传统审美进行嘲讽的艺术家松散组织。杜尚于1919年把公认的世界绘画艺术的珍品、达·芬奇所作《蒙娜·丽莎》的油画上美丽温柔的女性画上小胡须,并别具用心地用大写字母在画像的下方写了“L.H.O.O.Q.”的字样作为标准,原意是“她已赢得了个狂热的傻瓜”,来对传统的审美习惯进行了戏谑式的嘲讽和恶意的攻击。行为产生的自身应当说是不构成意义的,然而,作品展出后,却引来了一大批订画者,这些愿意花大价钱来收藏此类画作的鉴赏者们,至少在某些个性认知上,在当时是和那些艺术家趣味相投的,这种艺术和艺术鉴赏者的产生,是和当时西方社会受世界大战的影响,人们的公众意识有意无意的促使一批人对传统文化进行否定,无政府

思潮泛滥,过多追求感官刺激以填补内心的恐慌和忧郁的精神状态分不开的。所以,艺术鉴赏的社会功能,首要考虑的是对公众意识的良好引导作用。比如,同样是处在世界大战期间,西班牙画家毕加索创作了《和平鸽》,优美的造型和深刻的寓意,激发了社会意识形态对和平与进步的向往,成为世界人民反法西斯斗争中的坚定信念,并在人们的意识形态和认知规范中,促使了反法西斯战争的尽快结束。无疑,后者的社会公众效应是积极的、应该大力提倡的;而前者,尽管也具备了较高的艺术性和独特的艺术思维模式,在艺术手法上也有一定的突破,但却在人们的公众思维活动中扮演了消极的角色,那么,这样的艺术作品欣赏的人愈多,社会的负面制约性就会愈加增大,结果导致了社会进步与发展的障碍,因此,这样的艺术作品其社会性是不可取的。

其次,艺术鉴赏是个体自我完善的需要,是公众审美评判的基础。

艺术鉴赏在发挥其社会性的初始阶段,应当是个体感知、理解、情感、想像的综合汇聚。我们当代大学生也是社会生活中的一分子,由于我们自身的艺术修养和社会性思维有别,对其鉴别和欣赏也会有极大的差异。一般来说,有较多艺术鉴赏及审美经验的人,势必在感觉上的领悟要高出一些,快一些,同时,由于鉴赏对象的形式和内容总会与鉴赏者有或近或远的心理距离,表现上也会有热烈和冷漠的区别;投入了,那么理解上就会主动、容易一些;漠不关心,其结果当然也可想象得到。

那么,艺术鉴赏在个体完善当中应当作到些什么呢?

通常,我们要多进行搜集与交流,只有做到了这一点,经过我们的感觉范畴的艺术作品才能更多一些,在经过了大量的比照之后,孰优孰劣,就很明显了,俗话说“有比较就会有鉴别”吗!

接下来还应当对所鉴赏的艺术作品中,尽可能地搜集其作者简介与表现方式,及内容的介绍材料,尽可能全方位的了解艺术作品的背景资料,以便更加主动全面地认识作品传导的知识性、思想性、趣味性、艺术性。

无论如何,优美的艺术作品应当使鉴赏者产生激情,有大量的情感投入。假使在具备了上述的要求之后,仍无法确切地分析鉴别或欣赏艺术作品,那么其结果只能是:要么不具备艺术素质,对社会、对自身处之漠然;要么就激动不能自抑,千言万语归结为一句话“难于言表”。真的能作到后一点,你就已经升华了。

个体审美情结的认知、巩固与提高,是社会公众审美评判的基础,所谓“涓涓细流,汇入大海”。社会公众意识,正是由无数个个体思维模式凝结而成的。

艺术鉴赏的这种公众审美评判基础,可以从大方向上指导和巩固个体审美意识的发展,一定的社会基础,产生一定的思维模式。我们不能简单地认为,凡是具备公众认可的属性,就是美的价值取向,我们在生活中不是常讲“真理往往掌握在少数人的手中”吗?那么,如果你已经经过了审慎的思考和全面的评价,形成了自身的鉴赏判定结果,那就毫无必要随波逐流、人云亦云了,也许过一些时候,你会为自己的先见之明而暗自窃笑呢!这里我想举个例子,八十年代初,有一幅油画表现的是扎着“马尾巴”穿着喇叭裤的女青工正在宣传栏中光荣榜前沉思的画面,画题为《悔》,其大致意思是说这位女青工过分地注意了自身的打扮,光荣榜照片栏里就没有她的身影了,此刻行经此处,不由的“悔恨莫名”,应当说,艺术创作的初衷是好的,抑丑扬美,然而由于画家的思想局限和过分关注一时流行的公众思维模式,“好打扮等于思想不健康”,那么,很明显这幅画的局限性就太大了,没有几年,人们追求美、爱美的普遍风气形成,且不说这样的打扮已赚过时,这种简单的等式就只能作笑料了。

最后我要说的是,在艺术鉴赏的联动环节中,个体与群体之间的关系应当是互为推动,又相互制约的两个方面,艺术的价值取向和审美评判是深受时代的限制和自身阅历的局限的,轻易下判断说“好”或“不好”都是不应该的;然而,不敢下判定,静等历史和时间的选择也是极不明智的。我们应当充分展示自身对艺术作品认知的主观能动性,并将之放于社会公众思维基础的角度上作更深一层的认知,尽可能地在总体上把握鉴赏对象的脉搏,才算得上明智之举。反过来,社会性的思维模式正是由于无数个个体构成的,假使其空间突然出现了不谐和,轻易地否决或是群起而攻之的态度,可能也恰好地反映一个群体尚不成熟的另一面,“文化大革命”当中,不就大批的珍贵文物,大量的艺术珍宝被毁、被损、被焚吗?而这些被称之为“封、资、修”的“黑货”不正是暴露出了社会认知思维当中,以“革命”、“造反”为意识模式而造成的人间悲剧吗?当然,我们现在正在全力弥补或重建被曾经遗弃的优秀作品,也反映了勇于认识错误,改正错误,建设新的大厦的决心和鲜明态度。作为群体中的一部分,我们也应更加自觉地维护思维模式的建立,为艺术事业的发展贡献力量。

前面讲过,艺术的分类与特征通常都是按照功能和特点归纳完善的,从大的方面看,就有表演艺术、造型艺术、文学艺术和综合艺术;也可分为时间艺术、空间艺术、视觉艺术、听觉艺术、形体艺术等等。各种分类方法,都有各自的道理,我们学习艺术鉴赏,对此作一些了解是很有必要的,然而也正因为分类方法的繁多、艺术品属的多异,作为一本普及性的通俗教材书作,恐怕将其总录一遍也会有顾此失彼之感,更不用想带大家进行了了解。那么,我们就结合本书让大家了解艺术表现的具体方面,看其特征。

先看绘画艺术:

绘画艺术也被称作“造型艺术”,因为绘画的本质是要有形有色达到给人看的目的,又因为绘画表现了一定的深度而被称作“空间艺术”。绘画是用笔、刀等工具,墨、颜料某物质材料通过纸张、木板、墙壁、纺织品等平面物质载体,运用构图学、透视学、色彩学知识具体表现物体的质感、量感、体积感、空间感、旋律感、创造可视的形象。按其使用材料和采用技术上的区别,绘画又被分为水墨画、丝帛画、油画、水彩水粉画、版画、素描画等;就其表现题材不同,绘画又被分为人物画、风景画、静物画、动物画等等;就画面的形式不同,绘画又被分为单幅画、组画、漫画、连环画等等。

本书采用材料使用上的区分,主要讲单色素描画(因为素描是一切绘画的基础)、中国画(中国水墨画正是民族传统艺术的精华)和油画(世界性画种,因其调动了最多的造型手段,又称之为绘画艺术中的“交响乐”)。

再看雕塑艺术:

雕塑艺术是采用了塑造、雕刻的方法,制作出有具体深度和实在体积的具体形象,亦属“造型艺术”。传统使用材料通常为粘土、大理石、花岗岩、各种木、牙、骨等,现代雕塑大量使用玻璃钢、钛合金钢板、铜板等硬质材料。根据所雕物象的立体程度,雕塑具体又分成圆雕和浮雕两大类,浮雕中又有深浮雕和浅浮雕的区分。

书法艺术

书法艺术是中国古老的传统艺术之一,可以简单地认为是采用毛笔(现代也有采用硬质笔书写的方法,称作“硬笔书法”)书写汉字的方法,主要涉及到了如何执笔、运笔、结体、布局、章法、风格等。如执笔要指实掌虚,五指一齐用力;运笔过程中要中锋运毫,点划圆满周到,结构要横直相安,上下照应,分布要有大小、粗细、宽窄等变化,疏密得宜,全章贯穿了这个要求。

摄影艺术

摄影艺术是采用照相机的镜头开孔,让一定的光线进入机腔暗房之中,映在直对开孔而预设的感光胶片上,胶片上的卤化银颗粒结成影像,再通过显影和定影的过程,得到底片,用底片再制作出照片,供人们欣赏、珍藏、把玩的过程。现代摄影艺术广泛地应用于现代生活中的各个领域,已成为宣传报道、旅游观光、记录人生、科研与艺术创作的重要手段。所以,优秀的摄影作品都可以成为我们鉴赏的内容。

以上,我们就艺术的形成进行了简略的介绍和评价,同时也将艺术和艺术鉴赏涉及的方方面面,尽可能地作了一番浏览。下面,我们就艺术鉴赏的特殊表现形式与基本内容再作较为详尽的介绍。

第一部分 绘画艺术

绘画艺术的产生和发展,应该是很久远的事情了,因为从旧石器时期的遗址中,已可以鲜明地看到绘画艺术的具体表现;同时绘画艺术又是一门年轻的艺术,经历了漫长的发展更叠,尽管历史上一批批的画家在技巧和表现内容上都进行了大量的探索与实践,随着当今高新科技的发展,又有一大批新颖的绘画工具和材料问世,加上意识思维的大胆突破,绘画的形式感也有了长足的发展,表现内容更是无所不包、波澜起伏;改革的浪潮方兴未艾,尤其是电脑绘画的参入,必将带给绘画艺术一个翻天覆地的变化。

绘画艺术又是很复杂、很“难”的一种艺术表现形式。我国的传统画论中就有“行万里路”的要求,“外师造化,中得心源”的感悟,“太似为媚俗,不似为欺世,贵在似与不似之间”的高级的需家中庸思想的传达。西方绘画,更以调动外光、熟识解剖、研究透视、规范构图的全方位要求而为人称道。学习绘画的过程,既要有明师的指点,还要视各人的天赋与社会给予的机遇等多方面遇合,才有可能造就,“难”是肯定的了。然而就有人不信邪,提出责难,认为画画是最容易办到的事。新生儿往往会作的第一件事,就是无目的、无意识的手足乱划。“假如给他一支笔呢?”现代西方画家中的许多人,如莫罗、毕加索、康定斯基、波洛克等人在画幅中所追求的极至,就是“无目的无意识的表现”。保罗·克利更是“用一根线条去散步”来抒发他对绘画表达的一种轻松、浪漫的心态。看到这里,你不应当再认为绘画很难了吧!

绘画最为基本的造型词汇是线条和明暗,表现难度要求最高的是透视和色彩,表现形式最根本的是构图和体积,最初让人欢喜,让人感到艰难枯燥的是素描。

第一章 “单纯的表现,朴素的描绘” ——素描艺术鉴赏。

素描有一个宽泛的概念,所有采用了单色或是用简单的几种颜色作为记录色彩而不是用来表现色彩的话,都可以称之为素描。(图1-1)

素描也是绘画表现的常用术语,是以采用单色线条和块面来塑造物体具体形象的特殊绘画方式,是绘画艺术最为重要的基本功。通过素描的学习和深造,来达到锻炼观察、分

析、比照和表达物像的形体、结构、动态、明暗关系的目的,切实表现物体质感、量感、体积感、空间感、韵律感的重要方式。通常因为素描有工具材料便于取得的便利,和描绘时能够不受随时变化的色彩光泽影响的长处,常常被用作学生绘画学习入门或基础训练的初步过程,这种以绘画学习为目的素描表现方式,也就称作习作式素描或基础性素描;相对应的另一种素描表现方式,就旨在为表现一定的主题需要而进行独立的思考,从创作画面完整性来考虑。这样的素描往往都

图 1-1 法 安格尔 《女裸写生稿》

安格尔是法国十九世纪新古典主义的领袖,代表了保守的学院主义绘画风格,他的作品细腻、光洁、平滑,人物形象刻画优美,强调线条的表现,绘画风格上,深受文艺复兴时期的拉斐尔和波提切利等创造优美典范的大师的影响,刻画人物的秀美与恬静的作品流传很多。著名的《泉》是他的代表作品。图中的素描习作是安格尔艺术风格的又一写照,线条流畅自如,用笔浓淡相间,身材硕长,双腿健美富有弹性,面容的描绘中,吸收了古希腊雕塑的特征。简洁明快,画面中不见丝毫的繁琐迹象。

是已具备相当素描造型功力的画家,采用这种单纯明朗的画种,照顾到内容或形式美的特意需要,进行绘画艺术创作的造型使用。这种具备了相当水准的素描画作,在画家的笔下已具备了具有独立欣赏意义的作品,被称作创作性素描或表现性素描。当然这样作画的许多画家,往往不直接把素描当作展出的绘画作品,而是在画出单色稿之后,先用表现性素描完善画面与构图,以备二度创作之需,还有一些画家是用素描直接起稿而后着色的,这样画素描的目的仍是为了从单纯中不受干扰地画出形体,便于后来的色彩描绘的需要。

素描通常使用的工具都很简单,简单的几支铅笔、钢笔、炭条或毛笔,另备几张洁白又有一定厚度、不太光滑的白纸就可以作画了。

第一节. 习作性素描

习作性素描通常对工具、材料的要求严一些,对绘画步骤和方法的要求多一些,下面我们就此分析一下:

首先是工具材料:

为了能够长时间地作画,在画面上进行修改并能保持较好的作画效果,通常在基础入门的素描学习中,要求学生准备三到五支以上。具有不同硬度特征的绘画铅笔,型号应当是从笔一端标记的“H”(表示硬铅芯)“B”(表现软铅芯)中看出,如B直到6B(B数越多铅芯越软越黑),初学者可跳过一档购买,如:H、B、2B、4B、6B即可;纸可选用为画素描特制的素描纸、绘图纸、双道林纸也可代用,要求纸质洁白、不起毛、不很光但有一定的厚度即

可。所谓“工欲善其事，必先利其器”，开始要求工具条件高一些还是有必要的，毕竟，素描学习是绘画训练中最为节省的了。

再看绘画步骤与方法：

严格的习作性素描，一定要在方法步骤上从严要求，这样才能按部就班地逐步完成作画过程，起到严谨训练，深入观察，细致描绘的作业要求。

习作性素描的作画方法和步骤通常包括：1、定准位置，2、打轮廓，3、画大的明暗关系，4、深入刻划，5、调整完成等五个过程。分述如下：(图1-2、3、4)

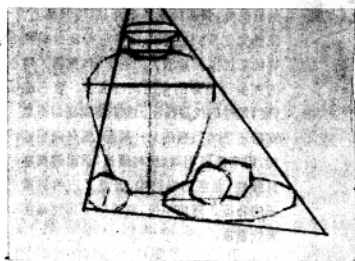

图1-2 素描步骤图

素描作画有较强的步骤要求，习作性素描尤其严格。图示为初步训练中，结合构图需要勾画出来的轮廓。即打轮廓阶段。要求弯中取直，切出形体。

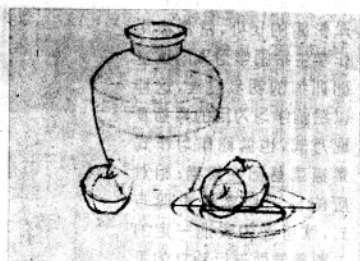

图1-3 素描步骤图

在上一步骤的前提下，进一步画物体的深度空间，画出受光、背光范围，掌握形体大的感受。

首先将所画物体放好位置以后，作

图1-4 素描步骤图

这一步基本可以完成，造型已很明确，空间层次已得到相应的交待。但似乎还缺少一点细致的描绘，我们在具体作画时应该再深入画下去才对。

画者要找好绘画表现角度,让画板与眼部有一臂长的距离并相互平行,注意不要让画板挡住了描绘物体。

用铅笔的侧锋,按照物体的最低点、最高点、最左点、最右点的具体要求,轻松地画上基准线,检查位置是否得当,反复调整、直到满意为止。

使用铅笔的侧面画最长的直线,不要受物体小转折的干扰,用侧锋把物体的外轮廓“切”出来,区分好明暗分界面。

必须把暗面和投影联系到一起作画,让色调达到其所能达到的六、七成重的程度,反复比较色调,然后比较暗部的轻重、虚实、反光度大小;交界面始终是最重的,画到八九成后再过渡到画的受光灰面。

受光灰面画到一定程度后,要让过渡面之间反复比较孰重孰轻,再让灰面和暗面进行比较,“暗面最亮的调子也要重过亮面最重的调子”,绝不能画错。谨慎地用硬铅笔比较灰面的关系,画出必要的受光亮面的调子。

画面完成以后,要放在一定的距离之外,和物体反复作比较,有不足的地方要加强,过于刺眼的细节要去掉,平淡了的要突出,太强烈的还要减弱,修修改改、加加减减,直到满意为止。

因为习作性素描是打开绘画艺术之门的第一道关卡,所以,严谨的态度,认真求实地描绘,深入细致的理论分析缺一不可。习作完成后应作小结,以便在接续的素描训练中有放失,心中有数。

第二节 创作性素描

素描的表现方式中,另一重要环节就是创作性素描。创作性素描往往是已具备了相当水平的素描基础,所以在熟悉工具材料性能上,往往有许多的经验,画家根据对绘画对象的变异或是根据个体的习惯认识,采用多种工具在各异的载体上作画,通常使用的工具就有炭素铅笔、炭精条、木炭条、钢笔、竹笔、毛笔等等。载体的类型也很多,除了上述介绍过的二种纸张之外,还可用毛边纸、宣纸、胶合板、纸板、新闻板等等,只要纸张上没有干扰绘图的污物,容易保存就可以了。

创作性素描的作画方法与步骤就没有习作性素描那样要求严格,其中重要的区别有两大类:第一类是形式感上的区别,画家们通常采用线条造型,用块面造型,用线面结合的方法造型,简而言之,用线条作画往往简洁明了,主要依靠线条的疏密、浓淡、宽窄等表现丰富的物象,这方面有许多鲜明的例子,如传统中国绘画中的“白描”,采用的绘画方法就是只勾线,不填色,用淡墨稍加烘染;现代素描中,黄胄、叶浅予先生均有实践,徐悲鸿先生的许多素描精品也是用线条独立完成的;西方绘画大师中善于用线条的也不胜枚举,如文艺复兴时期的波提切利,法国十八世纪新古典主义绘画的先驱安格尔,现代绘画流派中野兽派大师马蒂斯,立体主义前导毕加索先生的素描作品也属此类。(图1-5)

以面为主的绘画,主要用调子(影调)来表现物体受光后的明暗关系。这方面,我国画家王式廓先生的素描作品《血衣》、陈逸飞先生的《少女像》均是较好的作品;西方绘画是最先使用这种造型方法的,所以用此造型的大师比比皆是,如大家熟知的达·芬奇、鲁本斯、委拉士贵支,还有克拉姆斯克依、列宾等众多艺术家们的素描杰作。(图1-6)

图1-5 法 普吕东《女裸体》

普吕东是法国十九世纪卓越的古典唯美主义画家(1758~1823),出生于贫寒的石匠家庭。自幼受到了严酷的生活磨炼。青年时期,因对古典主义绘画大师即前辈画家们的青睐,曾赴意大利研究达·芬奇等人的绘画艺术。在艺术上苦苦追求“理想之美”,属于学院古典主义并带有低沉的浪漫主义情调,多以当时流行的寓言和神话为题材进行绘画创作。一生中,画了大量的女人体习作,在素描艺术上颇有造诣,对后世影响很大。

线面结合的画法丰富了素描表现领域,其实很多以线为主的作品,其间也能看到一些面的运用,而以面为主的作品,也并不是绝不使用线条。而作为线面结合的范例,我们可以欣赏徐悲鸿先生、顾生岳、刘文西等人的素描艺术作品。

以表现性为主的创作性素描,虽说在大的区分上有上述的三种类型,然而在实际运用之中,却由于各自的生活态度、艺术思维方式、试图达到的目的不同,而呈现出丰富多采的表现形式。

从表现性素描的作画方法和

图1-6 王式廓《血衣》

王式廓是延安大学艺专毕业的国内绘画水平颇高的职业画家。建国初期,王式廓和很多有知识的热血青年一样,投身到了土地改革的热潮之中,斗争地主恶霸,分田到户迅速展开。《血衣》素描稿完成于1959年,可以说是中国土地革命的形象概括,作者满腔对地主的仇恨和对被压迫人民的深深同情,创作了如图所示的浩大批斗场面。一位中年妇女,下有年幼的孩子,年迈的婆婆两眼瞎了。他的丈夫被可恨的地主打死了,满腔血泪仇,终于等到了复仇的一天。神情激昂的脱衣壮汉,饱经沧桑的老人家,疾病缠身坐不起来的残疾人,情绪上都展现了不同的愤恨情绪。《血衣》素描作品,是新中国素描艺术的典范。绘画性、思想性都很强。

步骤上来看,也有多种不同的表现。

首先作画方法上就有从局部到整体,从整体到局部,从暗面画到亮面,从亮面画到暗