

人民美术出版社

李润生 编著

多视角美术赏析

——中西名作解读教程

多视角美术赏析

—— 中西名作解读教程

李润生 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

多视角美术赏析: 中西名作解读教程 / 李润生著.
2版 —北京: 人民美术出版社, 2005.9
ISBN 7-102-03470-9

I. 多… II. 李… III. 美术-鉴赏-世界-教材
IV. J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 111453 号

多视角美术赏析

——中西名作解读教程

编 著: 李润生

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735)

责任编辑: 刘普生

封面设计: 徐 洁

责任印制: 丁宝秀

制版印刷: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 18.25

2001 年 9 月第 1 版 2006 年 1 月第 2 版第 3 次印刷

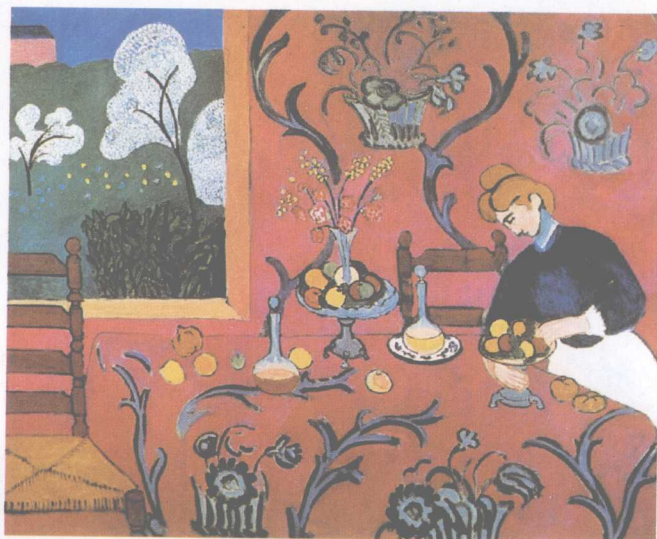
印数: 6000 - 11000

ISBN 7-102-03470-9

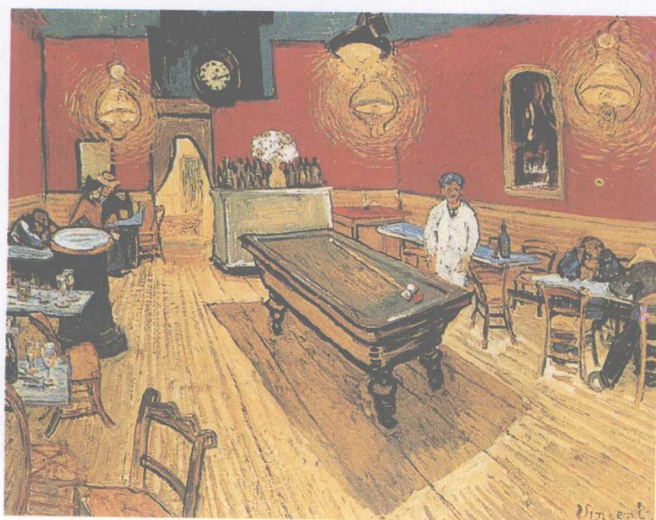
定价: 45.00 元

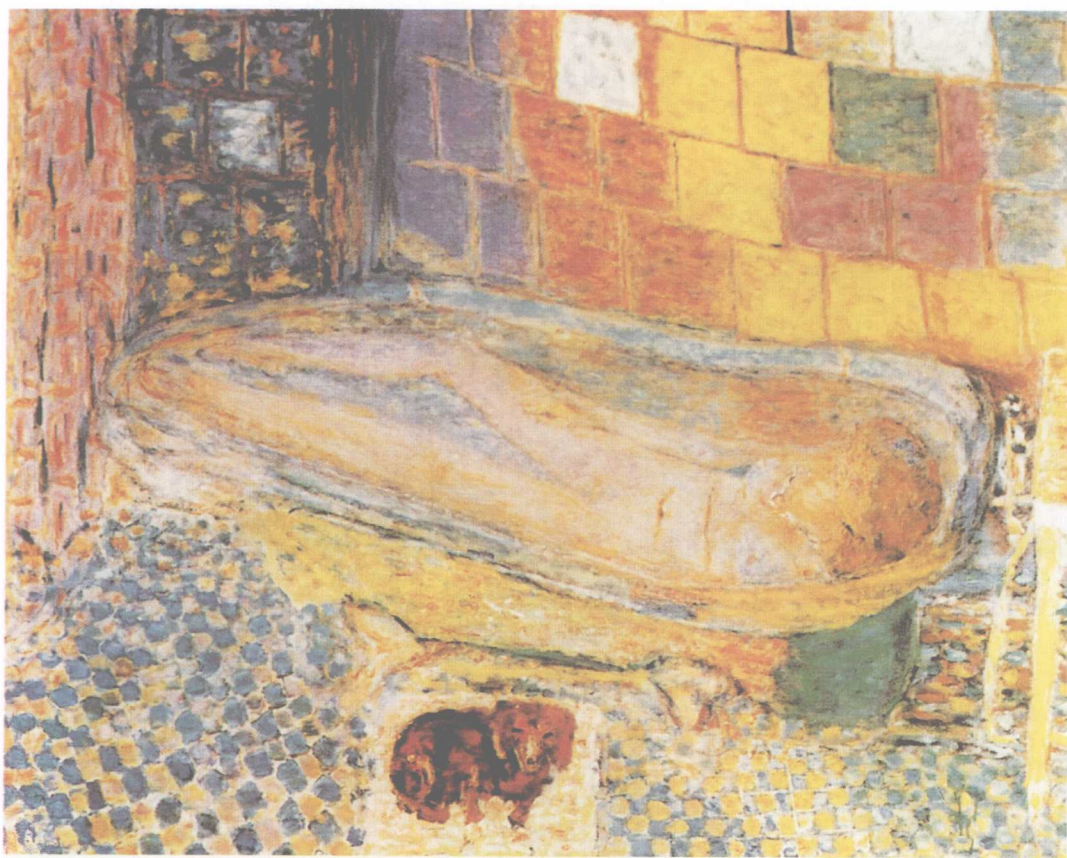
彩图1 (法) 莫奈
《草垛》系列之一
(油画 1891 年)

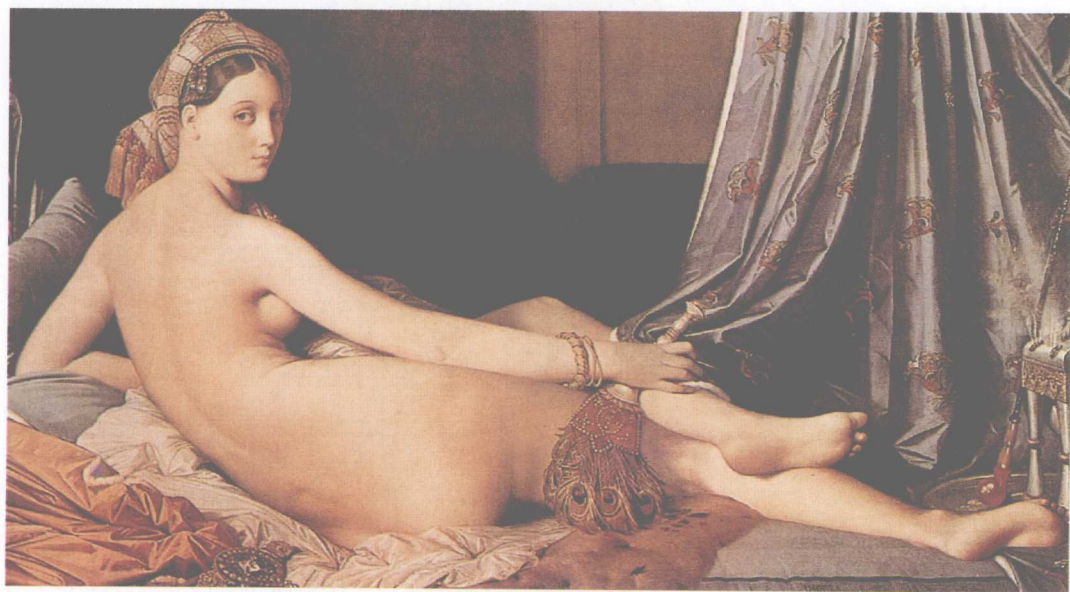
彩图2 (法) 马蒂斯
《红色中的和谐》(油画
181cm × 246cm
1908 年-1909 年)

彩图3 (法) 凡·高
《夜咖啡馆》(油画
69.9cm × 88.9cm
1888 年)

彩图4 (法) 博纳尔《浴盆中的裸体》(油画 123cm × 152cm 1941年-1946年)

彩图5 (法) 安格尔《大宫女》(油画 91cm × 162cm 1814年)

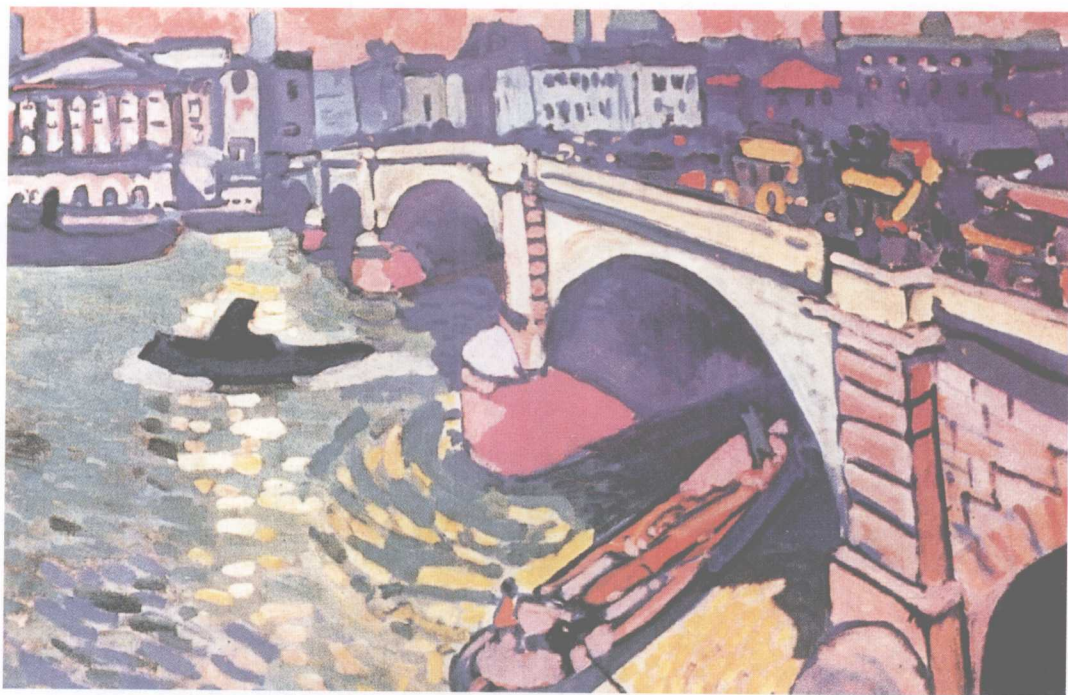
彩图6 (法) 德拉克洛瓦
《斜卧的裸女》(油画
24cm × 31.7cm 1827年)

彩图7 (法) 莫奈《日出印象》
(油画 50cm × 65cm 1872年)

彩图8 (法) 修拉《大碗岛的星期日下午》
(油画 70.5cm × 104.2cm 1884年—
1886年)

彩图9 (法) 德兰《伦敦桥》(油画 66cm × 99cm 1906年)

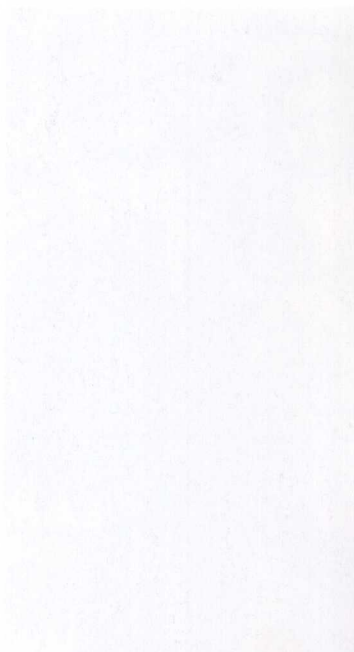
彩图10 (法) 塞尚《静物 苹果 篮子》(油画 61.9cm × 78.7cm 1890年-1894年)

彩图 11 (法) 马蒂斯《音乐》(油画 1939 年)

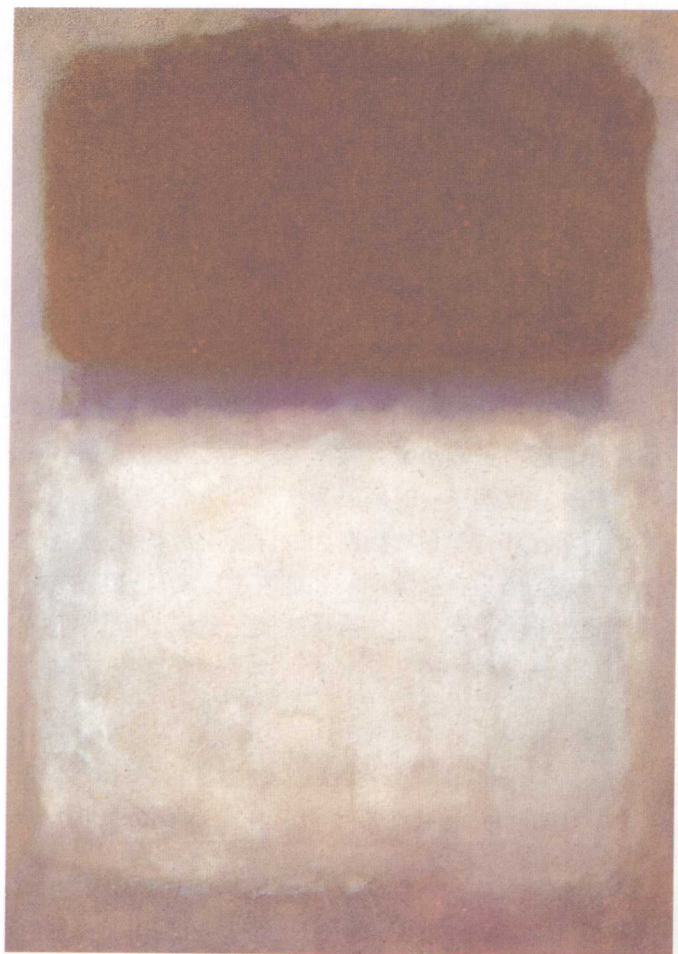
彩图 12 (法) 德劳内《向布勒里奥致敬》(画布水彩 250.2cm × 250.2cm 1914 年)

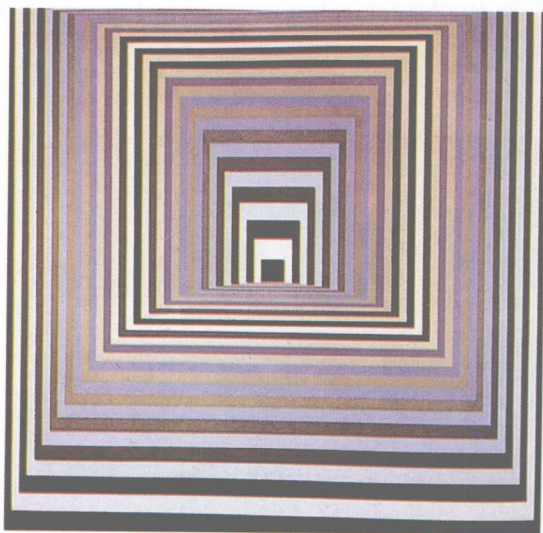
彩图 13 (捷)库普卡《牛顿色盘》
(为两个色彩的赋格绘制的习作)
(油画 100cm × 73.7cm 1912 年)

彩图 14 (意)莫兰迪《静物》(油画)

彩图 15 (美) 罗斯科《蓝色上的绿色》
(布面画 228.2cm × 160.8cm 1956 年)

彩图 16 (法) 瓦萨勒利《沃诺尔——克茨》
(200cm × 200cm 1968 年)

彩图 17 (唐) 张萱《捣练图》(局部 绢本重彩 全卷
37cm × 147cm 宋徽宗摹)

彩图 18 (五代) 黄 筌《写生珍禽图》
(绢本着色 41.5cm × 70cm)

彩图 19 (宋) 王希孟《千里江山图》(局部 绢本 重彩 全卷
51.3cm × 1188cm)

彩图 20 (现代) 齐白石《荷塘鸳鸯》(水墨着色)

自序

学画的人大多热衷于“读”画，我当年尤其如此，一心想从各类佳作中“读”出些“诀窍”来。开始是注意一笔一画的“法”，慢慢地又悟出些“理”来——当然，无法与理论家相比。没想到这竟结下了日后教美术赏析课的因缘。

我所在的北京艺术设计学院（前北京工艺美术校），有一年美术赏析课暂缺教员，领导便动员我临时替补一下。也许是画画的人讲课理论性虽差些，却是从亲身体会中得来，因而比较“实惠”吧，竟受到学生欢迎，于是这工作再也推辞不掉，前后教了不下50余班次。

当时美术赏析的教材和书籍，就我所见的而言，一类是选各种代表性作品件件分析，欠缺整体系统性；一类近于缩简的艺术史，讲到作品往往几句带过，学生增加了知识，“赏”作品的的能力却提高不大；再一类近于美学理论常识，与具体的赏析似又隔了一层。所以我想，是否着眼于赏析本身，把“赏”和“析”结合起来讲授为好？

同时，在当今中西文化碰撞、融合的时代，还应重视中西艺术对照（以中国为主）的讲授。这样，便尝试搭起了本书的框架。无可否认，美术欣赏毕竟是在视觉基础上的个人的心理体验和精神活动，没有惟一“正确”的答案。特别是有些现代作品更难以言说，如何启发学生“悟入”，始终是个没找到好办法的难题。同时，我深感因中西方文化背景不同和学识浅薄，很难对双方理解透彻而对照合理、准确。我个人的有些主观看法也是讲起来每感捉襟见肘，甚至片面、不合时宜。所以当领导促我把讲义整理出版时，犹豫再三。加上杂务干扰，拖拉、中断了好几年才凑成这个模样，心里着实不安。但愿在当今美育已广受人们重视而教材尚欠成熟之时，能起到垫脚石和抛砖引玉的作用。

作者

1999年夏

编写说明

一、在美术史、美术理论、美术评论“三分天下”的格局下，美术赏析找准定位颇费思量。应该说，赏析必涉及史、论，但它更与评论相近。只是评论家没有教人“如何赏析”的责任，而讲授赏析对此却责无旁贷。本书尝试既在“赏”的基础上“析”，又在“析”的诱发下“赏”，所以确立了这样的框架——以作品构成因素为主线，在中西比较中，从多视角结合具体作品，进行由浅入深的、有分析有综合的系统讲授。力求不只授读者以“鱼”（只是件件介绍），更能授之以“渔”。

二、在中西艺术比较中，本书侧重赏析中国艺术（赏析西方艺术的书已相对较多），体验、理解它的特有之美和本质。在当今全球文化多元化的情势下，相信这样安排和讲授，对理解、确认、培植中国艺术之“元”，是有益的。

三、全书的章节顺序，大体以赏析时思维活动的先后以及难易程度为据。题材、情节往往是观众先看到和关注的，而且不难理解，所以先讲；而意境、风格、格调、立意构思等，则是赏析者总体把握的结果，又有一定难度，所以放在后边讲（以往习惯先讲主题，现代美术评论多是先谈语言）。

四、全书内容若用几十件作品配合，未尝不能把道理讲清，但美术赏析，最忌对作品的孤陋寡闻和仅限于“理”解，脑信息库中应储有大量的图像资料，供思考时反复参照。所以本书选了700余件经典作品插入文中（当然还很不够），以便读文与读图同步，读者不断地看——想、想——看，使直觉感悟与理性思考二者互动、互激——这是积累赏析经验的保障。

五、对形式的审美是本书的重点、难点之一。歌德说：“题材人人看得见，内容经过努力可以把握……。而形式对多数人是一个秘密。”本书“解密”的作法是，选取典型作品，如图105《伏尔加河的纤夫》，由于它的逼真效果极具吸引力，往往遮蔽了观众对画面结构中视觉张力的感知，故而书中用分析图示意，这样，既感知了视觉张力的存在，也提高了对此后一些抽象作品的解读能力。对中国作品中“气”、“势”等的感悟也是这样讲解的（如图130、131、142等）。

六、对作品深层意蕴的体验和认识，作为本书又一重点、难点。比如，体味西方现代艺术中的“我”（如图295、296及其讲述），还有中国文人画的内蕴（如图265、352及

其讲解),这都需要相当的赏析经验和文化修养。本书结合具体作品反复启发、诱导之;而第六、七、八章都必然涉及的中国艺术中“无我”、“逸格”等境界和观念,其内涵是西方美学难以涵盖的。当今中国人的知识结构中十分欠缺国学常识,对此解悟恐有难度。又为避免枯燥,所以分几次在各章的相关处来谈,读者把它们联系起来理解才好。

七、本书除讲授与赏析相关的基本常识外,还尽力贴近艺术热点,增强学术含量。如近年来国画界关于笔墨是否等于“零”的大辩论,也正是赏析中国画的关键问题之一。所以本书结合图例,系统地讲解笔墨语言及其内蕴(图195~219及其讲述)。再如,本书认为中西艺术语言系统的差别,源于两种不同的“基因”——笔墨与色面(图194-A、B及相关讲述);关于中国绘画的时空特点(图180~192的讲述),以及解读某些作品(如八大山人、倪瓒)等,本书也时陈新见。

八、中西艺术精神的差别,须从哲理之“根”上予以阐述,才能解读得比较透彻,才能深切感到中西两大艺术体系的存在。所以设立了第十一章《略谈中西哲理观念对艺术的影响》。由于我国的艺术教学在理性

追究方面有所不足,所以本书有意向这方面侧重。有志从艺的读者,也不妨把这种训练,看作是为艺术创新作战略性展望、为创新找准切入点所做的一项基本功。

九、本书选择中西古典作品多些,而中国现代以来的作品很少,少的原因是它们在评价上的深层学术分歧不宜在此讨论。进行中西比较时,中国古代艺术与西方现代艺术并列的“时间错位”,似不影响中西艺术精神的显现,也就这样取舍了。

十、本书信息量大、涉及面广,故不追求“完满”的效果,一些问题点到为止或只是开个头,读者难免留下疑问(如禅、道思想的进一步理解,一些具体作品如图144、145、315等的解读)。这类“悬念”将促使有心的读者去寻找资讯,成为新感悟、新认识的动力和生长点。

十一、本书各章既有关联又相对独立,作为教材,可根据课时多少、学生实际情况等,选用全部或部分章节均可;作为业余读物,便于读者根据各人兴趣和时间多少,有选择地或跳跃式地阅读。

十二、艺术类教材最忌单一模式,基础知识的讲授不意味着教材可缺少个性特征。愿本书的尝试能抛砖引玉。

目 录

自 序

编写说明

开场白明

一、从两幅画说起	/ 1
二、美术赏析的目的	/ 3
三、美术赏析的方法	/ 6
四、美术赏析的条件	/ 8
五、略说美术赏析的层面	/ 9
※ 思考练习题	/ 10
第一章 题材与情节的赏析常识	/ 11
第一节 题材	/ 11
第二节 情节处理种种	/ 11
一、强调情节	/ 11
二、弱化情节	/ 15
三、排除情节	/ 16
四、臆造情节(悖理情节)	/ 16
※ 本章思考练习题	/ 16
第二章 形象与造型的赏析	/ 17
第一节 略说人物形象	/ 17
一、寻求人物外貌与精神的统一	/ 17
二、人物形象、造型由写实向非写实发展	/ 19
第二节 人物形象在西方作品中	/ 19
一、再现客体形神为主的人物形象	/ 20
二、表现主体精神为主的人物形象和造型	/ 30
第三节 中国人物形象的“传神”和“气韵生动”	/ 36
一、两个名词概念	/ 36
二、作品赏析	/ 38
第四节 动物、植物、山石等的形象与造型	/ 48
第五节 建筑的造型	/ 53
一、中国建筑造型举例	/ 53
二、西方建筑造型举例	/ 53
第六节 书法艺术的造型	/ 60
第七节 形体感——一种生命基调	/ 62

※ 本章思考练习题	/ 66
第三章 构图的赏析	/ 67
第一节 影响心理、情感的构架	/ 67
一、构图中的“线”与“形”	/ 68
二、作品的构架和图形	/ 68
三、现代艺术的画面构成	/ 71
第二节 构图中的形式美感法则	/ 77
一、对比、均衡、重复等	/ 77
二、节奏、韵律	/ 80
第三节 构图的“置陈布势”	/ 82
第四节 略说视觉重点、流程及作品边框	/ 87
第五节 书法的章法构成	/ 87
※ 本章思考练习题	/ 90
第四章 美术作品中的时间与空间	/ 91
第一节 对时间的表达	/ 91
一、静止的瞬间	/ 91
二、暗示过程的瞬间	/ 92
三、多瞬间的组合	/ 94
四、以“动”体现时间	/ 97
五、对“永恒”的追求	/ 97
第二节 空间建构	/ 97
一、二维空间	/ 97
二、三维空间	/ 99
三、四维空间	/ 99
四、五维空间	/ 101
五、实空间与虚空间	/ 102
第三节 中国绘画时空的特点	/ 105
一、介于二、三维之间的空间样式	/ 105
二、虚白的运用	/ 107
※ 本章思考练习题	/ 110
第五章 视觉语言的赏析	/ 111
第一节 关于绘画语言	/ 111
一、绘画语言之变	/ 111
二、两种绘画语言“基因”	/ 112
第二节 赏析中国书画的笔墨	/ 113
一、对线的赏析	/ 115
二、对墨的赏析	/ 126
三、中国书画强调笔墨功力、格调的原因	/ 127
第三节 赏析西方作品的“面”	/ 130

一、	几点补充	/ 130
二、	“面”在古典作品和现代作品中	/ 131
第四节	赏析油画的色彩	/ 133
一、	赏析色彩的简单常识	/ 133
二、	西方油画由古典色向环境色、主观色的发展	/ 135
三、	赏析作品	/ 136
	(附) 中国色彩的特点	/ 138
第五节	光影明暗的赏析	/ 139
第六节	笔触、肌理、材质的赏析	/ 142
一、	笔触种种	/ 142
二、	肌理、材质的赏析	/ 143
第七节	从一个故事看语言的运用	/ 146
	※ 本章思考练习题	/ 148
第六章	意境的赏析	/ 149
第一节	西方作品中的意境	/ 149
第二节	中国作品中的意境	/ 154
一、	从诗词的“有我之境”与“无我之境”说起	/ 154
二、	道风、禅味与意境	/ 158
三、	从几幅《梅》再谈意境	/ 163
	※ 本章思考练习题	/ 167
第七章	赏析作品中的“我”	/ 168
第一节	略说作品的客体与主体	/ 168
一、	不可能纯客观或纯主观	/ 168
二、	从两组作品看“我”的不断强化	/ 168
第二节	“我”在西方作品中	/ 171
一、	体悟艺术家对客体的爱与憎	/ 171
二、	体味现代艺术家的内心世界	/ 177
第三节	中国艺术家对“无我”的追求	/ 186
一、	所谓“无我”	/ 187
二、	“无我”与人格理想	/ 187
三、	“无我”与“逍遥游”	/ 188
四、	“无我”与美的观照	/ 188
第四节	略说“我”与观众	/ 191
	※ 本章思考练习题	/ 192
第八章	风格、格调的品鉴	/ 194
第一节	民族风格、时代风格	/ 194
一、	民族风格	/ 194
二、	时代风格	/ 199
第二节	风格、格调的基本类型及其丰富多样性	/ 201