

中国大百科全书·名家文库

美术

艾中信 著

· · ·

著

图书在版编目(CIP)数据

美术 / 艾中信著. —北京: 中国大百科全书出版社, 2014. 1

(中国大百科全书·名家文库)

ISBN 978-7-5000-9136-3

I. ①美… II. ①艾… III. ①美术-通俗读物
IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第050980号

责任编辑: 赵 焱

责任印制: 魏 婷

装帧设计: 罗 洪

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390732)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京盛通印刷股份有限公司印刷

开本: 720×1020 1/32 印张: 4.25 字数: 36千字

2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

印数: 0001 ~ 5000册

ISBN 978-7-5000-9136-3

定价: 16.00元

编者的话

《中国大百科全书》是中国第一部大型综合性现代百科工具书，内容涵盖哲学、社会科学、文学艺术、自然科学等 66 个学科和知识领域的科学知识及基本事实，被誉为“一切才智之士的知识背景”。中国大百科全书总编辑委员会和中国大百科全书出版社先后组织了 3 万多名专家学者参与这一伟大的文化工程，其中不乏各个领域的名家、大家为《中国大百科全书》撰稿。他们以精当简洁的文字，系统概括了一门学科或某一知识主题的全貌，虽然篇幅短小，但充满深厚

的学识积淀。

为了让名家的智慧成果惠及更多的大众读者，中国大百科全书出版社特编辑出版了《中国大百科全书·名家文库》系列，其中包括彩色图文版和精装小开本两种版别。本套精装小开本系列图书的主体是名家为《中国大百科全书》撰写的某一知识门类的概观性文章或某一学科领域重要的条目，有的还附有相关知识主题，亦取材于《中国大百科全书》。本套丛书涉及领域广泛，开本形式小巧典雅，便于读者阅读和收藏。我们希望，通过名家文字的引领，读者能享受到知识所带来的愉悦，并能领略名家的学术风格和文辞风采。

目 录

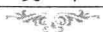
一、美术的形态和特性 / 8

二、美术的发生和发展 / 59

三、美术的功能和效应 / 109

“美术”这个专门名词，在中国的五四新文化运动中开始被文艺家和教育家普遍运用。它源于古罗马的拉丁文“art”，原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”，泛指各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等，广义的还包括拳术、魔术、医学等。中国古代所谓“百工技艺”，也是包括同样广泛的范围。在古代，无论东方或西方，都只有“工艺”、“手艺”这样的概念。在中国古籍中只有“绘绩之事”、“刻削之道”、“刻镂之术”、“锦绣文采”等工艺术语的运用，却未见类似“美术”这样的专门名词，这是因为人类的美感意识，是首先从满足生存需求的工

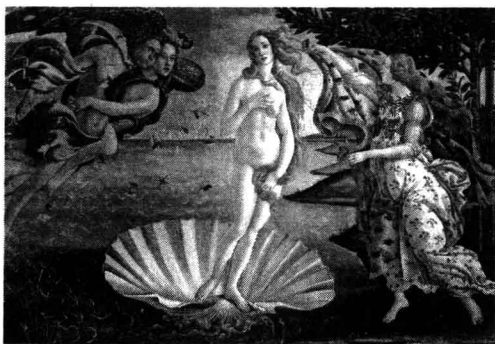

艺品萌生的。

在欧洲，“艺术”和“美术”这两个概念，直到文艺复兴之际才确立并被公认。那时人们开始意识到创造纯粹精神领域的产物，更足以使人激昂精神、开阔胸怀，达到互相同情、增强意志、建立信念的目的。这类思想意识的活动，是人文主义发展的一种重要表现，是人的主体意识的发扬，它涉及艺术的不同领域和形态，这就是我们现在已经大规模扩展开来的文学、艺术各门类，其中包括美术。这种精神产品，从物质中提升，和物质相辅而行，成为全面滋养人们心灵所不可缺少的营养。人类依靠它陶冶情怀，并协同各门类的科

学认识世界，普及教育，开拓文明。它起着组织和协调社会成员的意志和行为的作用。文明的发展是和艺术创造分不开的，艺术是精神文明的重要而鲜明的标志之一。

《维纳斯的诞生》是S.波提切利的代表作，当时是为佛罗伦萨统治者梅第奇的一个远房兄弟绘制的，作品创作于约1485年，画布蛋彩绘制。现存佛罗伦萨乌菲齐美术馆。

在欧美拉丁语系国家，“art”既作“艺术”解，又作“美术”解。蔡元培早期运用“美术”这个术语时，也包括诗歌和音乐。其后，中国的文艺界、教育界把“美术”和“艺术”的概念逐渐区分开来。“艺术”是一切艺术门类的总称，它是用不同的形象化手段来反映自然和表达社会意识的一门大学科，广义上包罗文学、音乐等，也包括建筑和园林等。综合性艺术有戏剧、电影、曲艺、杂技等，它们不同程度地利用美术，有的和美术密切结合。“美术”作为“艺术”的一个门类，必然与姊妹艺术有共性，但它的艺术形态具有鲜明的特征。它和姊妹艺术结合时，极大地丰

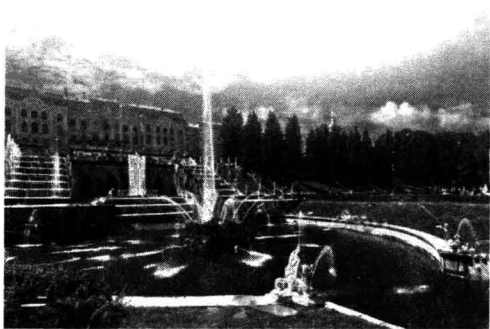

意大利佛罗伦萨大教堂

富了艺术表现力，在一定的社会发展条件下，美术甚至可以和科技相结合，派生出艺术新品种。

人类在创造精神产品时，自然地分门别类，建立起文学艺术的各个分支，使之朝着专门化的方向前进，形成了各种艺术门类的独特性能。它们在许

多场合虽分犹连，有时则分而复合。每一次的结合和交融（如动画电影、音乐喷泉），便产生艺术的新意向、新品种和相应的艺术感染力。艺术的分化和复合都是一种发展，在发展中开拓了对艺术的认识，更新了艺术的观念。其所以

俄罗斯圣彼得堡彼得宫，是俄罗斯最为辉煌宏伟的皇家园林，园中的喷泉瀑布有 64 个喷泉和 37 尊金光灿烂的人物雕像。

有分有合，分而不悖，合而能容，是因为各种艺术品类都受共同的美学原则的支配，有共通的规律可循。

此外，如果从审美和美育的角度谈“美”的问题，“美”这个字眼在汉语中的含义非常广泛，不但概括着整个文艺范畴，而且还介入伦理、哲学等领域。

一、美术的形态和特性

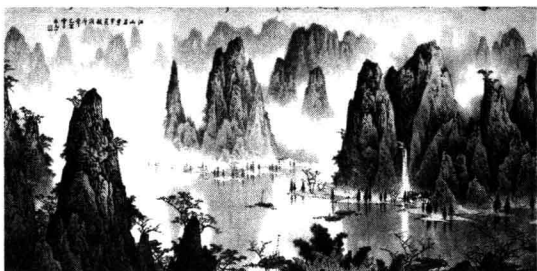
古今中外的美术品类丰富多彩，形态各异，千变万化。现代美术因受科技和工业生产的影响，新思潮不断涌现，前所未有的新样式、新品种层出不穷。美术要求发展个性，发展的总趋势是走向多元化，所以对它的共同特征难于作条理明晰的概述。

世界上的美术品类，按物质材料和制作方法来区分，大体上可分为绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等几个大门类。绘画的品种又可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、粉笔画、丙烯画以及多种塑

《泼水节——生命的赞歌》(局部) 袁运生

料和化学颜料的画种。版画品种又可分为木版、麻胶版、金属版(铜或铅)、石版、网版等。木刻的印刷材料有油墨、油画颜料套色和水色套印之分。金属版有腐蚀、干刻之分。油画有有光术、无光术之分。欧洲最古老的蛋彩画和中国古老的矿物质颜料,至今保持着色泽历久不变和技法运用上得心应手的优点。油画和版画在 20 世纪已成为世界性画种,从表现形态来看,在许多文

《江山名秀甲灵毓润华章》 白雪石

明国家中，版画已显现出民族和地区的特点。现代油画和雕塑的开拓创新，步子最快，形态变化最大。

绘画按样式可分为壁画（按物质材料又可分为湿壁画、描金沥粉、磨石嵌、有色水泥及木材、玻璃、金属板的拼镶等。无光油画、丙烯以及其他塑料颜料也被普遍运用）、细密画、磨漆画、漆画、年画（运用

木刻水印、水粉、水彩等方法)、连环画、宣传画、漫画(卡通)、插图等。

中国画又可按艺术技巧分为工笔重彩和水墨写意两大系统;按题材样式又可分

《八仙图》 汪士慎