



MEISHU XINSHANG

■ 高等院校人文素质教育课程规划教材

# 美术欣赏

(第2版)

易镜荣 编著



清华大学出版社

013069945

J05-43  
11-2

高等院校人文素质教育课程规划教材

# 美术欣赏 (第2版)

易镜荣 编 著



J05-43  
11-2

清华大学出版社

北 京



北航

C1678040

013062347

清华大学出版社

## 内 容 简 介

本书面对大学公共艺术教育和全社会推动文化大发展的需要，在第1版印行、使用了8年之后的基础上，又修订和充实了“美的概念和范畴”、“美术作品的分类”、“中国现代美术名家名作”、“中国古代美术名家名作”、“世界美术名家名作”的内容，并以“怎样欣赏美术作品”和“美术作品欣赏实践”为重点，以通俗的语言进行了讲述和介绍，从而揭示美术规律、介绍美术知识、剖析美术作品和指导美术欣赏。

本书吸收当代“大美术”的观点，打破过分强调美术欣赏的系统性和完整性，切合学生兴趣、紧贴现代生活，理论提纲挈领，阐述简明精炼。本书可作为大学公共艺术教育的规范教材，还可作为各地图书馆、文化馆、社区文化站、老年大学和社会各界人士必备的审美素质教育图书。

全书还配有300多幅彩色图片，内容丰富多彩，图文并茂，具有较强的直观性和资料性，为教师的讲课题和读者课外自学都提供了极大的方便。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。  
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏/易镜荣编著. —2版. —北京:清华大学出版社, 2013

(高等院校人文素质教育课程规划教材)

ISBN 978-7-302-32342-6

I. ①美… II. ①易… III. ①美术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第092432号

责任编辑: 刘天飞 桑任松

装帧设计: 杨玉兰

责任校对: 周剑云

责任印制: 何 芊

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈: 010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 三河市溧源装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm

印 张: 22.5

字 数: 543千字

版 次: 2006年7月第1版

2013年10月第2版

印 次: 2013年10月第1次印刷

印 数: 1~2700

定 价: 59.00元



时代的列车已经飞速地驶入 21 世纪，随着世界经济高速发展和全球经济一体化的趋势，文化艺术也已经成为一个国家社会发展的重要组成部分。21 世纪将是我国的物质文明与精神文明都获得重大发展的时代。那么，21 世纪的建设者们更应该是具有完善的知识结构和人格结构的新型人才。要完成这一重大使命，我国教育不仅要有高水平的德育、智育、体育，而且更应该有高水平的美育。

自 1999 年起，党中央、国务院和教育部先后发布了《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《全国学校艺术教育发展规划》、《学校艺术教育工作规程》、《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》等多个文件，充分体现了党和国家对学生德、智、体、美全面和谐发展的高度重视。

2006 年起，《美术鉴赏》课程就由教育部规定为普通高校艺术限定性选修课程，并指出这是普通高校实施文化素质教育和美育的主要途径。2011 年，党的十七大指出推动社会主义文化大发展和大繁荣是一项紧迫任务，也是一项长期任务，强调文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉。在这种形势下，我们修订的《美术欣赏》也以崭新的面貌问世了，这既适合于当代大学生素质教育的需要，又能满足社会各界开展文化工作的需求，具有深刻的现实意义。

修订版《美术欣赏》保留了第 1 版的框架结构，即简要介绍美术的类型和特点，而将重点放在指导美术欣赏的实践上，以便循序渐进地提高读者自身的鉴赏水平。提高审美鉴赏能力不是一朝一夕的事，我们不必达到专业美术的纯理论要求，不必涉及美术界专业流派与技术的纷争，也不必考虑“欣赏”与“鉴赏”的概念和层次问题，只要能培养起读者对美术的兴趣，使读者能感知美术的魅力，鉴别和判断作品的美丑，这何尝不是审美学习的收获呢？

当代大学生在现实社会中属于高层次的文化群体，我们希望学生通过学习美术鉴赏，不仅具备基本的审美素质，而且还能将“审美”活动联系到自己所学的专业技术和工作当中，把普通的审美教育与专业学习结合起来，使我们的美育目标体现出鲜明的专业特色和艺术风貌。比如：艺术设计专业的学生通过美术鉴赏的学习，可以从中汲取多方面的艺术灵感，提高艺术造诣，使自己的个人创作、设计作品更加富有艺术性；文科学生可以将美学知识渗透到语言的艺术与技巧、仪表的修饰与美感、行为举止的端庄与规范、个人形象的塑造与展现等内涵当中，从而提升自己的气质和修养；工科学生可以将美学理念应用到产品设计、加工与制作等诸多方面。较高的感受美、鉴赏美、创造美的能力将大大提高各类产品及作品的现代技术美与市场价值，进而也促进自身的职业技能和创造水平。

本书吸收了当代“大美术”的观点，意图走出纯艺术的框架，以更丰富的视觉传达美术的魅力。以往同类书籍，过分强调美术欣赏的系统性和完整性，让人觉得在读一部美术

史。而《美术欣赏》则立足于作品本体，凡美术史上的优秀作品，皆择代表作收入。全书内容丰富，相当于一本美术小百科全书，然而各章既具有相对的独立性，又具有美术的共性，这样编排可供读者择其重点和个人爱好而习之，达到举一反三、互为补充的效果。

此次修订还链接了不少画家的生平及创作故事、画坛逸闻趣事和画家照片，期待以此加深读者对经典作品和艺术家们的真切了解。

本书彩色插图近300幅，免除了读者阅读时再去查找图例的烦劳，直观而且方便。这些经典名画的视觉冲击力和精神感召力，能够激发观众对作品情趣的向往，是文字所无法代替的。

本书作者长期担任《美术欣赏》教育教学工作，本书是作者历年的讲稿、笔记的汇集和知识的积累。书中部分资料的出处已经无法准确查找，在此唯有向这些资料的编者和作者们默默地献上作者的歉意并致敬。

由于水平所限，书中定有许多不足，敬请各位同仁和使用者不吝指正！

另外，江西工业工程职业技术学院领导和学院图书馆对本书的写作给予了大力的支持和帮助，清华大学出版社为本书的选题、修订、编辑、出版做出了精心的指导，特别是编辑付出了辛勤的工作，在此表示衷心的感谢！

江西工业工程职业技术学院

易镜荣



附：

### 教学计划建议

学时分配（每周 2 学时，总计 40 学时）

章节	教学内容	教学时数		
		理论	参观实践	合计
1	美术的概念与范畴	2		2
2	美术作品的分类	2		2
3	怎样欣赏美术作品	8	2	10
4	中国现代美术名家名作介绍	6		6
5	中国古代美术名家名作介绍	2		2
6	世界美术名家名作介绍	8		8
7	美术作品欣赏实践	6	4	10
总计		34	6	40

说明：

1. 本课程的教学内容可以根据师资条件和其他实际情况由任课老师做出相应调整，体现出各校自身的重点和特色。

2. 本课程应采用多媒体教学，鉴于体现教师个人风格，不统一制作课件。



**第一章 美术的概念与范畴** ..... 1

一、美术的概念与范畴 ..... 2

二、美术的一般特点 ..... 8

三、美术的主要功能 ..... 10

四、美术欣赏课程的目的和任务 ..... 13

思考与练习 ..... 15

**第二章 美术作品的分类** ..... 17

第一节 绘画作品 ..... 18

一、中国画 ..... 18

二、油画 ..... 25

三、版画 ..... 26

四、水彩画 ..... 30

五、水粉画 ..... 31

六、粉画 ..... 32

七、丙烯画 ..... 32

八、漫画 ..... 33

九、连环画 ..... 34

十、漆画 ..... 36

十一、综合材料绘画 ..... 37

第二节 工艺美术作品 ..... 38

一、陶瓷艺术 ..... 39

二、纤维艺术 ..... 40

三、玻璃艺术 ..... 41

四、漆器艺术 ..... 42

五、雕刻艺术 ..... 43

第三节 雕塑作品 ..... 44

一、圆雕 ..... 44

二、浮雕 ..... 44

第四节 建筑艺术 ..... 46

第五节 民间美术作品 ..... 49

一、年画 ..... 49

二、剪纸 ..... 50

三、皮影 ..... 51

四、面具脸谱 ..... 51

五、风筝 ..... 52

六、泥塑 ..... 53

第六节 现代设计艺术作品 ..... 54

一、视觉传达设计 ..... 54

二、产品设计 ..... 55

三、环境设计 ..... 55

第七节 电脑美术作品 ..... 56

一、平面电脑美术的类型 ..... 56

二、动漫电脑美术 ..... 58

三、电脑美术与传统美术的关系 ..... 59

思考与练习 ..... 60

**第三章 怎样欣赏美术作品** ..... 63

第一节 理解美术作品的立意和主题 ..... 65

第二节 感受美术作品的情趣和意境 ..... 73

第三节 分析美术作品的表现形式和手段 ..... 77

第四节 体验作者的思想与情感 ..... 83

第五节 思考对美术作品的自我联想和感受 ..... 90




思考与练习 ..... 94

**第四章 中国现代美术名家名作介绍** ..... 97

一、吴昌硕 ..... 99

二、齐白石 .....	102	二、阎立本 .....	180
三、黄宾虹 .....	106	三、吴道子 .....	182
四、徐悲鸿 .....	108	四、张萱 .....	185
五、刘海粟 .....	112	五、周昉 .....	187
六、潘天寿 .....	115	六、王维 .....	188
七、李苦禅 .....	119	七、韩干 .....	189
八、丰子恺 .....	120	八、韩滉 .....	190
九、张大千 .....	122	九、荆浩 .....	191
十、李剑晨 .....	124	十、董源 .....	192
十一、傅抱石 .....	125	十一、黄筌 .....	192
十二、蒋兆和 .....	128	十二、周文矩 .....	193
十三、刘开渠 .....	132	第三节 宋元时期 .....	195
十四、李可染 .....	133	一、敦煌莫高窟和敦煌壁画 .....	195
十五、叶浅予 .....	138	二、李成 .....	196
十六、吴作人 .....	140	三、武宗元 .....	197
十七、华君武 .....	143	四、范宽 .....	198
十八、方成 .....	145	五、郭熙 .....	199
十九、吴冠中 .....	147	六、李公麟 .....	200
二十、石鲁 .....	151	七、王希孟 .....	201
二十一、贺友直 .....	154	八、黄公望 .....	201
二十二、黄胄 .....	155	九、倪瓒 .....	204
二十三、潘鹤 .....	159	第四节 明清时期 .....	204
二十四、刘文西 .....	161	一、沈周 .....	205
二十五、靳尚谊 .....	164	二、文征明 .....	206
二十六、刘大为 .....	166	三、徐渭 .....	207
二十七、沈尧伊 .....	167	四、董其昌 .....	208
二十八、北大荒版画 .....	169	五、陈洪绶 .....	209
二十九、大山子 798 艺术园区 .....	171	六、朱耷 .....	210
思考与练习 .....	172	七、石涛 .....	212
<b>第五章 中国古代美术名家名作介绍 .....</b>	<b>173</b>	八、18 世纪的革新画派——扬州八怪 .....	214
第一节 三国两晋南北朝时期 .....	174	九、郑燮 .....	215
一、顾恺之 .....	175	十、任颐 .....	216
二、陆探微 .....	176	思考与练习 .....	217
三、张僧繇 .....	176	<b>第六章 世界美术名家名作介绍 .....</b>	<b>219</b>
第二节 隋唐五代时期 .....	178	第一节 古代经典 .....	220
一、展子虔 .....	178		



一、古希腊的艺术 .....	220	五、皮埃尔·奥古斯特· 雷诺阿 .....	261
二、《米洛斯的阿芙 罗狄德》 .....	222	六、保罗·塞尚 .....	262
三、古罗马的艺术 .....	224	七、凡·高 .....	263
四、大角斗场 .....	225	八、弗雷德里克·莱顿术 .....	264
第二节 欧洲文艺复兴时期的美术 .....	227	第六节 20 世纪上半叶的西方 现代艺术 .....	265
一、意大利文艺复兴的艺术 .....	227	一、亨利·马蒂斯 .....	267
二、乔尔乔纳《入睡的 维纳斯》 .....	228	二、毕加索 .....	268
三、达·芬奇 .....	229	三、萨尔瓦多·达利 .....	270
四、米开朗基罗《大卫》 .....	232	四、瓦西里·康定斯基 .....	271
五、拉斐尔 .....	233	五、亨利·摩尔 .....	273
第三节 欧洲 17、18、19 世纪的 美术 .....	235	思考与练习 .....	275
一、伦勃朗《夜巡》 .....	235	 <b>第七章 美术作品欣赏实践</b> ...	277
二、鲁本斯《抢夺留希波斯 的女儿们》 .....	237	一、中国山水画欣赏 .....	278
三、雅克·路易·大卫 .....	239	二、生命力旺盛的油画 .....	285
四、安格尔《泉》 .....	241	三、简洁概括的版画 .....	289
五、德拉克罗瓦《希奥 岛的屠杀》 .....	242	四、雕塑——立体的诗歌 .....	293
六、阿道夫·门采尔 《轧铁工厂》 .....	244	五、人体美术——审美理想的 载体歌 .....	300
七、布格罗 .....	245	六、中西绘画的比较——碰撞与 融合 .....	305
八、罗丹 .....	246	七、素描的严谨与质朴 .....	309
第四节 19 世纪俄罗斯美术 .....	249	八、静物画——充满生活情趣 的世界 .....	313
一、伊凡·伊凡诺 维奇·希施金 .....	250	九、无处不在的现代艺术 设计 .....	317
二、克拉姆斯柯依 .....	251	十、建筑艺术——凝固的 音乐 .....	322
三、伊萨克·列维坦 .....	253	思考与练习 .....	331
四、列宾《伏尔加纤夫》 .....	254	 <b>附录 常用美术专业术语</b> .....	333
第五节 外国近现代美术 .....	255	 <b>参考文献</b> .....	349
一、印象派简介 .....	255		
二、毕沙罗 .....	257		
三、马奈《吹笛少年》 .....	258		
四、克劳德·莫奈 .....	259		

# 第一章

## 美术的概念与范畴

### 学习目标

本章主要介绍美术的概念与范畴，使读者认识美术与社会、自然的联系，从传统的美术概念扩展到建立现代大美术的概念，为素质教育中的美术教育奠定基础。

### 基本要求

通过本章学习，明确美术的概念与范畴，了解美术的一般特点、美术的主要功能和美术欣赏课程的目的和任务，提高对美术欣赏课程的兴趣。

## 一、美术的概念与范畴

美术,通常是指运用有形的物质材料,如绘画用的纸、绢、布、墨和颜料,雕塑用的泥土、石料、金属和木头等,创造出的具有一定空间和审美价值、人们可以直接感受到的视觉形象的艺术,也称为“造型艺术”或“视觉艺术”。美术作品则是指艺术家遵循艺术观念,通过自己的构思、造型和表现而创作出来的艺术作品,是美术鉴赏活动的中心环节。

传统上,人们认为美术就是指观赏性的艺术,如绘画、雕塑等(见图1-1、图1-2)。



图 1-1 (宋)马远《梅溪溪凫图》



图 1-2 河南洛阳龙门石窟雕像(局部)

所以,一说到美术,人们通常认为就是指绘画。其实,随着美术与人们生活的密切关系,美术的范畴已经包括了满足人们实际需要,同时又具有一定审美价值的各种实用艺术,如工艺美术、建筑艺术和园林艺术等。随着现代生活时代的到来,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。即便是专业美术工作者,也在不断兼收并蓄各种实用美术形式,将纯艺术融入到现代生活中去。因此,现代美术的范畴已经涵盖了更大的领域,具体包括诸如中国画、油画、版画、水彩画和漆画等传统绘画,也包括传统的雕塑、手工艺艺术、民间艺术,还包括了现代设计,诸如环境艺术设计、平面设计、工业产品设计、影视动漫设计和综合材料艺术、行为艺术、装置艺术等内容,这就是我们现在所说的“大美术”。

2005年,中国画坛上溘然而逝的59岁著名画家陈逸飞就是一位典型的现代“大美术”家。

【名家简介】陈逸飞(1946—2005),生于宁波,浙江镇海人,曾以他的绘画闻名画坛。他的油画,无论在技法还是色彩方面,均有相当高的造诣。他的画《黄河颂》(见图1-3)和《攻克总统府》(与魏景山合作,见图1-4)称得上是中国现实主义绘画创作的杰作。水乡风景、音乐人物、古典仕女,还有西藏,是陈逸飞画笔下的主要题材。陈画家笔下的女性倩影依依,多身着清末艳丽而独特的旗袍,或吹箫、或抚琴、或执扇,表现出浓郁的

东方韵致和情调(见图1-5)。它们表现出一种美丽的怀旧,以其东方韵味感动着观众。1980年,陈逸飞怀揣38美元赴美国留学,1984年获艺术硕士学位,后在纽约从事油画创作并在世界各地举办个人画展。1985年,陈逸飞以江南水乡千年古镇周庄的“钥匙桥”为背景创作的油画《故乡的回忆》,被联合国选为首日封,也使周庄名震中外,成为了世界旅游胜地。后来纽约哈默画廊主人、美国石油大王哈默博士高价买下该画,更名为《双桥》(见图1-6),访华时又作为礼物赠送给邓小平,成为中美关系史上的一段佳话。哈默博士说陈逸飞的画是“接近诗”一般的美丽。美国《纽约时报》则称陈逸飞的画风融合了写实主义和浪漫主义,叫人想起欧洲大师的名作。美国《艺术新闻》杂志称陈逸飞为一个浪漫的写实主义者,作品流露出强烈的怀旧气息,弥漫其中的沉静与静寂氛围尤其动人。他的画曾经保持了中国当代画家作品当时拍卖的最高纪录,把中国油画推向世界,使世界艺术宝库中增添了中国特色的一颗璀璨的明珠。西藏题材的作品如图1-7所示。



图 1-3 陈逸飞《黄河颂》



图 1-4 《攻占总统府》



图 1-5 陈逸飞油画作品《浔阳遗韵》



图 1-6 陈逸飞与他的油画《双桥》



图 1-7 陈逸飞油画作品《山地风》(西藏题材)

然而就是这么一位杰出的油画家，后来从事了绘画以外的艺术创新。他极力提倡“大美术”、“大视觉”，广泛地经营了网络、服装、媒体乃至电影等事业。陈逸飞把他所涉猎的各领域统称为“视觉产业”。他不赞同画家就该一辈子埋头作画，时代变了，越来越多的艺术家应该走出艺术的象牙塔。他认为现在的社会，许多东西都是跨专业的，这是社会发展的需要。他“只想让中国人尽快地生活在一个像样的视觉世界里”。他以艺术家的眼光，以视觉为主线，引领中国艺术界进入了艺术时尚时代，他也越来越乐于自称为“视觉艺术家”，并且在其他领域同样取得了巨大的成功。

1993年，陈逸飞涉足影坛，完成了自传性质的艺术影片《海上旧梦——陈逸飞个人随想录》，这是一部真正的诗化电影，他的个人风格为影片增添了非常个性化的色彩。整个影片没有故事，没有对白，画家梦游似的追随着一个女子，使画面就像是一幅幅游动的油画画面。

1995年，陈逸飞完成了反映20世纪30年代上海的故事片《人约黄昏》，该影片还入选了法国戛纳电影节，参加影展，深受瞩目。

1999年，陈逸飞完成电影艺术片《逃往上海》和电视纪实片《上海方舟》。他的遗作《理发师》在上海电影节上获传媒大奖。

2000年年底，陈逸飞与一些国际贸易集团和上市公司等企业联合成立了逸飞集团，事业横跨美国纽约、中国香港、北京和上海。

2001年9月下旬，一份号称国内最厚的时尚杂志《青年视觉》悄然问世。这本厚达416页，采用全彩色印刷和国际流行的超大型开本的试刊号一上市，就吸引了众多好奇的目光。人们关注的不仅在于杂志自身，更是因为这本杂志是出自一位非凡的艺术家之手，他就是陈逸飞。

据陈逸飞介绍，他创办这份杂志的目的，是基于他一贯提倡的“大视觉”、“大美术”的原则。他要通过现代手段，使视觉艺术更接近人们的现实生活。他认为，希望获得视觉快感是人类的本能，而现代人对视觉艺术的渴望已经转化为对生活品质的追求了。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。

尽管陈逸飞这位把弄怀旧与时尚、玩转东方与西方诸多要素与身份组合，怀着趣味和思考尝试了诸多领域和创意的文化人，已经带着他的“唯美”追求离我们而去，但他却将会在中国“大美术”的文化视觉里留下长久的痕迹。



我国画坛上许多著名的老一辈画家也是如此，他们不仅精于绘画，在现代艺术设计中卓有成效，实践着“大美术”的理想，黄永玉就是其中一个例子。

【名家简介】黄永玉，1924年出生于湖南省凤凰县沱江镇，土家族人。小时候他家境贫寒，小学毕业后就外出谋生，漂流到安徽、福建的山区，在一些小作坊做童工，生活十分艰苦。后来又辗转到上海、台湾、香港等地，一面做工谋生，一面勤奋读书学画，14岁开始发表作品，到16岁已发表了不少作品，并以独具风格的版画而驰名。他曾任瓷场小工、小学教员、中学教员、家众教育馆员、剧团见习美术队员、报社编辑、电影编剧，直至成为中央美术学院教授、中国美术家协会副主席，如图1-8所示。

黄永玉博学多识，如国画、油画、版画、漫画、雕塑等这些美术中的十八般武艺，他几乎无所不能、无所不精。黄永玉的木刻师法传统，装饰味极浓，他的彩墨画墨色淋漓，凝重洒脱，作品构思奇特，每有出新。他还设计了我我国第一轮生肖邮票的首枚——猴票、家喻户晓的“酒鬼酒”包装以及他自己在家乡凤凰县的建筑和在北京的住宅万荷堂。

黄永玉不以设计而闻名，但设计工作却伴随着他的艺术历程。从年轻时在报馆的版面设计、反饥饿、反侵略的传单设计，到新中国成立后的革命博物馆的壁画设计，这些都成为他艺术人生的一部分。他在海内外享誉甚高，并在澳大利亚、德国、意大利和中国内地、香港都开过个人画展，曾获意大利总司令奖。2003年获我国美术类国家级专业学术最高奖——中国美术金彩奖。黄永玉的中国画《风颂》如图1-9所示。

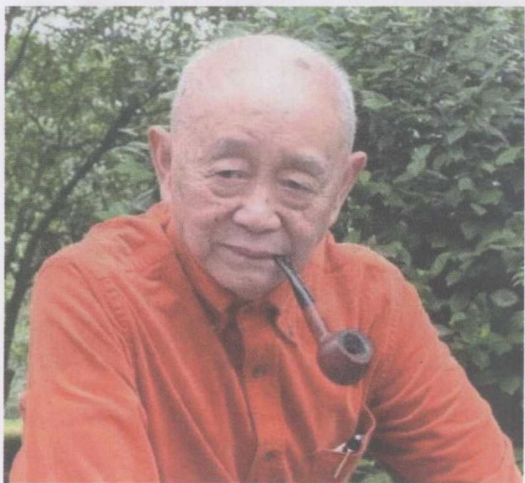


图 1-8 黄永玉

黄永玉还是诗、杂文、散文、小说、剧本的大家，写过、出版过多种画册和文学著作。黄永玉的艺术天才令人羡慕，就连他最心悦诚服的表叔沈从文(中国文坛著名作家)也这样说：“黄永玉这个人很聪明，画画、写文章靠的是自学，他的风格很独特，变化也较多。”

下面让我们来欣赏一下他设计的“酒鬼”酒瓶包装吧，如图1-10所示。“酒鬼”酒瓶体采用湘西土陶工艺制成，质朴、典雅，瓶形是扎口的麻袋造型。一侧有看上去充满东方式幽默的酒鬼背酒鬼的写意画，另一侧有类似收藏印章一样的“无上妙品”四个大字。据说“酒鬼酒”公司总经理曾多次慕名请黄永玉为其设计酒瓶，直到有一天总经理再度登门，黄永玉便随手用泥巴捏个大样，再剪下一块麻袋布包住泥样，颈部用麻绳一扎，便成器了。殊不知名家作品，信手拈来。极有个性和特色的包装，加上黄永玉题写的“酒鬼”牌名、书画的一幅酒鬼写意水墨画，给产品包装注入了情感的活力，使产品的整体包装形象格外平易近人，人情味极浓。由此，酒鬼酒取得了巨大成功。中国的酒类市场过去一直是由几大名酒统领，而“酒鬼”酒的出现，打破了名酒不可突破的神话，成为我国很多地

区与茅台、五粮液同类型酒消费的首选品。

“酒鬼”酒设计的成功在于它的出类拔萃、鹤立鸡群。它的麻袋造型和麻袋纹理吻合了湘西乡土的文化属性,同时也反映了内在的商品品质,确实是一个具有文化品位、富有个性的设计。这当然与充当了设计师的黄永玉的酒瓶设计是分不开的,这也就是“大美术”概念的一个见证。



图 1-9 黄永玉的中国画《风颂》



图 1-10 黄永玉设计的“酒鬼”酒瓶包装

韩美林也是一个例子。

**【名家简介】**韩美林,1936年生,山东济南人,他13岁当兵,15岁当小学美术老师,只上过三个月初中的他19岁考上了中央工艺美术学院,1960年毕业,1979年当选为中国美术家协会理事。他涉猎领域广泛,擅长绘画、书法、雕塑、陶瓷和标志设计等,因而韩美林笑称自己是“杂牌军”。韩美林曾设计了1983年《猪票》、1985年《熊猫》等邮票及一系列最佳邮票评选纪念章。人民大会堂、国务院和全国政协等单位都悬挂有他的巨幅国画。韩美林在美国纽约、波士顿等20多个城市举办过个人画展,圣迭戈市为他颁发了荣誉市民金钥匙,纽约曼哈顿还宣布1980年10月1日为韩美林日。他有6幅作品入选联合国发行的圣诞卡,世界许多国家的领导人都有收藏他的画作。2004年,他获世界艺术家协会颁发的世界艺术大师奖,2011年获文化部颁发的“中华艺文奖终身成就奖”。韩美林在海外举办个人作品巡回展览时自信地说:“我要把中华民族的文化推向世界,让洋人们看到我们中华民族的真正优秀文化。”这自信并不是对个人声誉、艺术水平的自信,而是对整个中华民族文化的自信。

韩美林的绘画和雕塑作品以动物为主,他继承和提炼了中华民族的文化传统艺术,把东西方艺术巧妙地融为一体,达到高、远、深、新的境界。韩美林秉持对艺术的执着追求,从民族优秀传统文化的丰富宝藏中获取灵感,从丰富多彩的生活中汲取素材,大胆创新、努力求变,创造了大量既具有鲜明民族特色,又富有浓厚时代气息的优秀作品。他的

艺术真正做到了雅俗共赏。韩美林身上洋溢着通透的灵性和自然诗情，在日益浮躁的城市化时代，他用挥洒色彩笔墨的手驾驭着人生的诗意和对生命的憧憬。

如图1-11所示是韩美林设计的中国国际航空公司标志——火凤凰。韩美林说，这只火凤凰设计的灵感来源于西汉一只凤凰手杖头上的图案。从1988年至今，这只美丽的火凤凰已经在天空中翱翔了20多年，但是知道这只火凤凰的设计者以及它的内涵的人却太少了。最近韩美林正在完成国航飞机内饰改造的设计工作。他说：“进到咱们的飞机里以后都不知道这飞机是中国的，因此必须把中国的元素糅进去。”韩美林的艺术与设计不仅可以用来欣赏，而且它已经融入到我们生活的衣、食、住、行当中。

韩美林还是北京申奥标志“太极人”的创作者之一、2005年北京奥运会吉祥物修改创作组组长。这些作品在中国、在全世界都是顶尖的设计。如今韩美林已经是当今中国画坛和中国文化的一个符号，这个符号由国际航班带上了蓝天，也被福娃(见图1-12)带到了全世界。



图 1-11 中国国际航空公司标志



图 1-12 韩美林与福娃设计稿

如图1-13所示是韩美林水墨动物画《猴》。那惟妙惟肖的神态、曲线灵动的形体，足以让我们感受到画家洞察细微、技术高超，他将写实、夸张、抽象、写意巧妙地融为一体，隽永生动、情趣盎然，也让我们获得忍俊不禁的愉快。这就是韩美林作品的鲜明个性。

现在我们明白了“大美术”并不是传统的绘画概念，“大艺术家”也不一定是指“有名”的画家，而是多才多艺的艺术家。当然以丰硕的成果也可以成就像黄永玉、韩美林、陈逸飞这样有名的“美术大家”了！



图 1-13 韩美林水墨画《猴》



## 二、美术的一般特点

美术作品中的形象是经过人们的思考、创意制作出的静止的形象。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、发人深思,从而使人受到美的教育。绘画就是人类造型艺术最基本、最普遍的一种艺术形式,这里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

美的首要特征是具有吸引人、感染人、鼓舞人的魅力。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财富和精神文明的同时也创造了美,美反过来又促进生产劳动的发展和精神文明的建设。美术以塑造美为主要目的。

### 2. 美术的艺术语言丰富

美术的艺术语言非常丰富,以绘画为例,通常就包括线条、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,在二维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,例如19世纪英国画家莱顿的《音乐课》(见图1-14)。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,女孩则依偎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韵味。女教师面庞秀美清丽,身着长裙,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,表现着内在的充实和生活的情趣。



图 1-14 莱顿的《音乐课》

绘画这种形式是美术中的大类,它不但具有表达人类追求真善美统一审美理想的广阔自由空间,而且具有挖掘不尽的绘画形式美,它是最能体现艺术家创造意志的表现形式。在后续部分的学习中,我们将欣赏到绘画这种艺术语言的魅力。

### 3. 美术材质独具审美趣味

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。美国著名建筑师赖特说:“对于具有创造力的艺术家来说,每一种材料都有它自己的寓意,有它自己的歌。”比如宣纸上产生的水墨自然渗化、油画颜料的鲜明生动与厚实、金属材料的光彩熠熠、木材纹理的别致出奇……它们都丰富着美术作品的主题思想,增强着作品的艺术感染力,也令人遐想万千。美术物质材料与建筑和工艺品以及现代