中小学美育知识文库

美的陶冶（二）

——美术欣赏

蒋卫杰摇侯锦摇编

海南出版社

需要全本请访问 www.ertongbo

（京）新登字第 猿源员号

图书在版编目（悄孵）数据

美的陶冶摇（二）：音乐影视欣赏 辕蒋卫杰，侯锦
编援塑北京：民主与建设出版社，员怨怨缘援员园
（中小学美育知识文库）
学校图书馆装备用书
陨泽晕苑酝远员园缘园员猿缘园

Ⅰ援美…
Ⅱ援①蒋…
②侯…
Ⅲ援①音乐鉴赏塑中学塑课外读物
②音乐鉴赏塑小学塑课外读物
Ⅳ郾阅读员

民主与建设出版社出版发行
社址：北京市东城区交道口北三条 猿源号（邮编 员园园园园员）
国家教委图书馆工作委员会装备用书
北京市密云胶印厂印刷

苑怨缘年 员月第 员版 员怨怨缘年 员月第 员次印刷 开本 缘园园毫米伊员园缘园毫米 缘开 印张 员员援缘 字数 员园园千字
印数 员—员园园园册

陨泽晕苑酝远员园缘园员猿缘园·园猿缘 定价：员缘援园园元

目摇摇录

第一章摇美术概论 ……（员
第一节摇什么是美术 ……（员
第二节摇美术的形态和特性 ……（圆
第三节摇美术理论 ……（愿
第四节摇美术创作 ……（员员
第五节摇美术种类 ……（员缘
第六节摇美术活动 ……（圆愿
第二章摇中国美术欣赏 ……（猿圆
第一节摇人面鱼纹摇青铜狰狞——先秦艺术 ……（猿圆
第二节摇运动力量摇古拙气势——秦汉艺术
……（源缘
第三节摇上天入地摇风度翩翩——魏晋南北朝艺术
……（缘愿
第四节摇痛快淋漓摇气象万千——隋唐艺术 ……（远苑
第五节摇山水意境摇妙不可言——宋元艺术 ……（愿员
第六节摇浪漫感伤摇花鸟山水——明清艺术 ……（怨缘
第三章摇外国美术欣赏 ……（员圆
第一节摇游戏娱乐摇暗藏魔法——原始艺术 …（员圆
第二节摇笃信虔敬摇来世轮回——古埃及艺术
……（员愿
第三节摇包罗万象摇精妙绝伦——穆斯林艺术

第四节摇优美健康摇充满活力——希腊罗马艺术 ……（员园）
第五节摇呆板神秘摇向往天堂——基督教艺术 ……（员苑）
第六节摇解放精神摇崇尚理性——文艺复兴艺术之一 ……（员愿）
第七节摇以人为本摇姿态各异——文艺复兴艺术之二 ……（员怨）
第八节摇堂皇夸张摇变动不居——巴罗克艺术 ……（员缘）
第九节摇浮华虚饰摇矫揉造作——洛可可艺术 ……（员猿）
第十节摇离开学院摇走进尘世——近代艺术之一 ……（员员）
第十一节摇现实石头摇印象风景——近代艺术之二 ……（员园）
第十二节摇走向现代的疯狂脚印——后印象主义 ……（员缘）

第一章摇美术概论

第一节摇什么是美术

“美术”一词,是英文“薪酬”的汉语意译形式,英文“薪酬”又来源于拉丁文,它原指相对自然造化的人工技艺,即各种用手工制作的艺术品及文学、戏剧、音乐等,广义的薪酬还包括拳术、医学等。文艺复兴时期,薪酬在西方被广泛地使用。员愿愿年日本在明治维新前后,薪酬被译为美术或艺术。圆园世纪初中国在五四新文化运动中薪酬为文艺和教育所吸收并普遍运用,只是在早期既作艺术解,亦作美术解。“蔡元培早期“美术”就包括诗歌和音乐,后期,艺术和美术才被中国教育界和美术界加以区分,这时艺术英译为薪酬“美术”英译为“枣藻薪酬。

“美术”一词的内涵也有各种不同的见解。欧洲员苑世纪开始使用“美术”一词时,泛指具有美学意义的绘画、雕塑、文学、音乐等,即所谓的“美的艺术”;十八世纪德国美学家莱辛(遭澡燥,员苑圆怨-员苑怨员)开始用造型艺术来专指美术。现在,我们指运用一定的物质材料,通过构图、透视、用光等艺术手段,

需要全本请访问 www.ertongbo

在一定的空间中塑造直接可视的平面形象或立体形象的艺术。它是反映社会生活和表达艺术家思想感情的一种艺术形式。由于它塑造和描绘的是具体的、人们借助视觉可以感觉到的实际物象的形状外貌，这样对象的外形便是美术的基础，造形是美术的特殊功能，所以我们现仍称它为造型艺术；又由于美术形象是在空间二维或三维中展开，所以人们也称它为空间艺术；又由于美术所塑造的艺术形象是客观事物视觉形象的构成因素，人们欣赏时也是通过视觉感官感受到它的形象的，所以，美术又称视觉艺术；从它存在的方式看，它是静态艺术。这些说法均是分别从不同角度对美术进行形态上的把握，没有绝对的区分。

现代美术又突破了原有美术的概念，它甚至指一个画面中多瞬间交叠罗列，在静止空间注入行动和过程等种种美术现象；同时，美术作为艺术的一个门类，它和其它姊妹艺术结合，丰富了自身的内涵。

第二节摇美术的形态和特性

一、美术的形态

古今中外，美术的品类丰富多样，千变万化，而且随着科技的发展、工业生产的影响，人类创造、欣赏水平的提高等，现代美术更是精彩纷呈，新思潮、新品种、新式样层出不穷，不断涌现，当代美术则以其多元化趋势形成一股不可阻挡的潮流。

正因为如此，我们对美术形态的区分，很难作一个肯定的、标准的划分。而且各家从不同角度可以得到不同的划分

结果。所以我们采取目前美术学界被许多人所接受的、传统的方法,作一般性的区分。

世界上的美术作品,从物质材料和制作方法看,可以分为绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、设计、书法、工业设计、装饰艺术等几个门类,它们还可以从不同角度进一步细分。如书法可以分篆书、隶书、草书、行书、楷书等。其中每一个小类还可以进一步划分。如篆书则还包括商代的甲骨文、周代的金文、战国篆书和秦代小篆。以上分类是广义分类,狭义分类一般只指绘画、雕塑、建筑、工艺美术等。

从对所创造的形象的把握上,美术又可分为具象美术和抽象美术两大类。这两类形态自史前时代就存在;而这两个新名词的产生则是在20世纪初形成的。具象指艺术家模拟自然中的原有的形象,具象美术就是表现这些具体的物象。可见,雕塑、绘画,基本上属于具象美术;西方美术史上从希腊到法国的写实主义的美术,基本上都是依照具体可视的客观形态,通过事物的现象和外部形式,反映事物的本质与内在联系。这也是具象美术。抽象美术则是在具象观念的基础上,运用形象思维的方法对生活中的创作素材进行提炼、概括、集中、夸张等手段,把生活中的形象进行艺术加工,从而创造出非模拟的、高度提炼的形象;可见建筑、工艺美术、工业设计书法、篆刻等基本上属于抽象美术。抽象美术不同于具象美术的本质存在于(员美术的抽象化。它与具象美术没有明显的界限,因为,这里的抽象化,实际上是艺术家对生活中的具体形象进行艺术创造的手法。这一手法是艺术家在对客观事物的本质有很深的了解后,从生活形态到美术形态的形象到抽象思维活动中得到的,所以,这里抽象与具象统一在艺术形象

之中。如 孕· 毕加索的《牛》,我国雕塑家杨冬白创作的《饮水的熊》都是抽象化高度成功的典范 ;(圆 它代表着 圆20世纪初由康定斯基奠定的抽象主义美术思潮。

从用途角度美术还可分为纯美术和工艺美术两大系统。所谓纯美术(主要指满足精神娱乐和欣赏的需求,以审美为目的的绘画书法、雕塑、篆刻,有时也包括音乐和诗歌。因为这些美术凝结着社会文化意识和审美意识,所以有时有人亦称之为文艺美术 ;工艺美术我们一般将它分实用美术、特种工艺品两大类,它们主要包括建筑、园林、工艺美术、工业设计,这些美术具有一定的功利目的,能满足人们在吃、穿、住、行等各方面的物质需要。当然,这种划分也不是绝对的。如编织工艺品,玩具、绢花等,它们介乎实用与纯欣赏之间。可见,纯美术并不排斥功利目的,工艺美术也不能完全丢弃追求美的目的。

至于别家划分之说,我们便不一一而论。

二、美术的特征

美术作为艺术中一个独特部类,既与姊妹艺术如文学、音乐、电影、舞蹈等有其共性,又有它自身的鲜明的特性,这些特性一般我们认为有如下一些特征:

(员 造型性。这是从其创造的形象化手段上对美术的把握。绘画是通过描画、彩绘的手段 ;雕塑是通过雕、刻、塑的手段 ;建筑则是构架营造手段 ;工艺美术则通过镂、蚀、切、削、编织、印染等手段。造型有立体造型、平面造型 ;有色彩造型、黑白造型 ;有具象造型、抽象造型等许多区分。造型的概念是不断变化发展的,而且表现出不同民族的艺术追求。如西方常

用‘塑造’来描述绘画性造型，这是因为西方美术发展注重以形体块面为主的造型，线的运用是附属于形体块面之上的；而中国美术刚好与此相反，线在造型、雕塑中的作用占主导地位，雕塑的形体块面造型就是用线条的刻画来完成的。

显然，美术上的种种塑造形象的手段与文学、音乐等显著不同，文学采取的手段是语言，音乐是用音响特点塑造形象；舞蹈则是通过人的形体动作来实现。

（圆空间性：长、宽、高，这三个物理学上的观念，在美术中被同样称之为三维空间。雕塑和建筑这两种艺术产生生命和力度的重要依据就是三维空间；绘画有二维空间，而具象性的绘画的真实感很大程度上是取决于它是否在平面上表现了三维美，美术长于具体描绘，塑造和刻画生活中或想像中的事物或情景，把它们在二维或三维空间里表现出来，而且可以不随时间的流逝而消失，除非受外力的破坏和本身的朽蚀。音乐则只能在时间中展开，随时间的延续在运动发展中把握音乐形象，只听音乐作品中个别的乐节、乐句、乐段，是完全不能获得完整的音乐形象的。空间性是我们在美术存在方式上的把握。

（猿静态性：美术作品常只能在作品中反映客观物象及其在发展过程中的某一瞬间的静止的状貌。美术的存在状态是静止的，而音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影，则往往可以自由地、历史地来反映客观物象的整个发展过程。

（源视觉性：从美术创作者对所创作对象来看，创作者是通过视觉来创造的；从欣赏者与创作成品的关系看，欣赏者必须通过视觉来感知作品——这是视觉性的两个方面。视觉性是创作者、欣赏者和创作成品之间的‘媒介’。视觉性的涵盖

需要全本请访问 www.ertongbo

面广，它包括全部的主要是通过视觉媒介完成欣赏的一切可视的艺术门类、样式、形式或符号。虽然象戏剧、文学等艺术虽然也要通过视觉感知，但其主要还是通过行为和动作（表演）、语言和文字以及其他各种感觉渠道。所以，视觉性是美术区别戏剧、文学等其它艺术门类的又一美学特征。

三、美术特征总评

美术具有我们以上所说的四种主要特征。其中最重要的是造型性、静态性。

一幅画、一座雕塑、一件工艺品，其造型生动具体，而且是用一定的物质材料固定的现实实体。这样，美术作品的形象就具有一定的直观性、具体性，只要人们凭视觉感官就可以直接看到。例如，一幅静物画上的梅花，我们可以看到它的大小、形状、色彩等等，这个梅花形象不会因为欣赏者生活经验不同而有所根本改变，而文学、电影等无法通过直观手段具体展示其形象。而且客观自然界和社会生活中的每一个物象，都有许多重要的和比较次要的造型细节，美术能把这些生动的再现出来，而且能把它们的多样性，迅速地反映到人们的思想中，而文学中即使最出色、最详尽的描写也不能全部再现这些细节。所以，造型性使美术作品具有生动、具体、明白易懂的优越性。人们可以不受或少受文化修养的限制，直接感知它、欣赏它。当然，要深刻理解一件高级艺术品，还是要具备一定的文化修养 造型性使美术在反映一些不能为视觉感官直接看见而又实际存在的事物，特别是人物的内心世界、思想感情方面，虽然没有文学、戏剧、电影等较为自由，但是我们不能说美术在这方面无能为力了，它可以通过对其他有形事物

的直接描绘去刺激欣赏者的想象和联想，使他们感知无形事物的存在 特别是对外在有形形象的面部表情、体态动作、发型服饰等具体描绘去展示人物的内心世界和思想感情。如徐悲鸿先生的中国画《逆风》，用芦苇在风势之下顺风飘倒的动势、麻雀逆风飞行姿态表示无形的风 德国女版画家珂勒惠的铜版画《磨镰刀》，农妇被夸张了的紧握着镰刀的双手、双眼、脸等形象的精心刻画，揭示了农民心中对反动统治者刻骨的仇恨。因此，美术能在自己艺术手段可能的范围内，充分再现生活的多样性、丰富性乃至人们精神生活的复杂状态和过程。美术既要造型，又要传神，正如齐白石所说“妙在似与不似之间。”

客观世界的一切都处在发展变化之中，物象这种客观属性，正是有些时间艺术（如音乐）其形象在时间展开中的客观依据。美术的静止性则展示了客观事物在其发展过程中的瞬间形态。因此美术不能象音乐、舞蹈、文学、戏剧和电影那样自由地反映整个事物的发展的全过程。正是由于这一特点，美术才能创造出鲜明、突出和高度概括的艺术形象 才能把自然界、社会生活中最美好的一瞬间固定下来。

但我们不能将这局限绝对化，美术能利用间接刻画的可能性、选择事物发展过程中具有可以让想象自由活动的瞬间、过去与现在所描绘的瞬间，展示出过去和未来。如米开朗基罗通过对大卫紧锁的眉头、愤怒的目光、全身紧缩而强有力的肌肉，预示下一步出现的必将是一场紧张的战斗。至于象达·芬奇的《最后的晚餐》、德拉克洛瓦的《自由神引导人民》、苏里科夫的《近卫军临刑的早晨》、顾恺之的《女史箴图》、董希文的《开国大典》、詹建俊的《狼牙山五壮士》等等都是情节

性的佳作。

所以，美术形象的静止性，造型的永固性并不是说美术不能表现故事和情节，问题在于我们如何用它去表现故事和情节。

第三节摇美术理论

一、美术理论的一般内容

美术理论是关于美术实践的科学总结。从广义上讲它泛指美术史、美术基础理论和美术批评，狭义上讲它单指美术基础理论，学术上常指狭义的美术理论。实际上，美术史、美术基础理论和美术批评之间往往是互相渗透、互相发展的，广义和狭义之分也因而只能是相对的。

美术理论把下列 猿个方面作为自己研究的对象：①作为艺术门类之一的美术自身，包括美术家、美术作品、美术创作、美术欣赏、美术流派等内容。②美术与社会存在、美术与社会意识、美术与生活、美术与自然等外部条件的关系如何。③作为抽象思维成果的美术理论本身。

事实上，这三者之间彼此也是相互影响、互相制约、互相联系的，并不是完全孤立的关系。

美术理论的任务是：①探讨并揭示美术的起源、本质、创作、形态、欣赏及功能等美术的一般原理，并揭示出它与社会、政治、经济、哲学、心理、宗教、工艺及其它艺术门类之间的相互关系。对各方面的专门研究又形成了许多交叉学科和理论，如美术社会学、美术形态学、美术心理学、美术哲学、比较

美术学、接受美术学、美术特征论、美术创作论、美术发生学等。美术一般原理是美术理论研究的中心任务和主要内容。②总结、探索、研究、发展美术作品的材料、工具、制作技法等。它包括传统的笔法、墨法、民间画法和由此而产生的透视学、色彩学、艺术解剖学及素描技法等各种技法理论。③探讨并揭示美术理论自身。除了基础理论之外，还包括象美术思潮史、美术批评史，美术研究方法论、美术史学、美术理论发展史等总结美术成败得失、寻求其如何提高和完善的有关问题。

二、美术理论的源流、发展

在人类社会最早期，一方面人类还没有现在发达的抽象思维能力；另一方面，文学还没有出现，最多只是一些实物或符号记事。

因此，美术观念虽然随美术活动同生共存，但美术观念上升为理论形态远远落后于美术实践。美术理论的发展，东西方有不同的“轨迹”。中国传统美术理论的出现可上溯到先秦诸子的著作中。如孔子的“绘事后素”、韩非的“画犬马最难”等言论，而《考工记》中所载关于工艺与建筑方面的论述，已可窥见美术理论的萌芽。只是它们均多为片言碎语，非专门论述。源世纪以后魏晋南北朝时期，则是中国美术理论奠定时期。这时期以东晋顾恺之的“传神”、“迁想妙得”、南齐谢赫的“六法”及南陈陈姚最的“心师造化”等理论为代表；唐、宋、元、明、清时期，则是中国以书论和画论为主体的中国美术理论发展并成熟为一门独立体系的时期。时期著名的美术理论有：唐代张彦远对绘画笔法、构思、功能、书画同源等论述、宋代托郭熙之名写的《林泉高致》、郭若虚《图画见闻志》、

苏轼与元代倪瓒等人的文人画理论、明代王履的《华山图序》、清代石涛的《苦瓜和尚画语录》、笪重光的《画鉴》等。至于 圆猿世纪初,齐白石、潘天寿、黄宾虹、庞薰琹、王朝闻等,则在传统美术的基础上,用新的研究方法拓宽其研究范围领域,对美术理论的新发展做出了巨大贡献。

西方的美术理论源溯古希腊哲学。如苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德、毕达格拉斯等学派对美术门类中的雕刻、绘画及其背后的数学关系,均有较精辟的论述,特别是亚里斯多德的艺术摹仿说成为欧洲美术理论艺术来源学说之一 ;文艺复兴使美术理论得到了长足的发展。如达·芬奇、缇瑟·阿尔贝等把自然科学中的丰富知识运用美术理论和创作。后来经宰·荷加斯、阅·狄德罗、郧·耘·莱辛、郧·宰·黑格尔、郧·库尔贝、匀·粤·泰纳、粤·罗丹等人 ;西方美术理论终于发展为以建筑、雕塑、绘画理论为主体的系统化体系。圆猿世纪以来,中国美术理论与西方美术理论则在相互碰撞、吸收、交融中,各自比以前更丰富、完善。

由于不同的历史条件、社会条件、不同的民族习惯及思维方式等不同,所以中国美术理论与西方有很大的差异:

(员)从理论形态上看:西方美术理论注重思辨性、理论性,侧重对作品形式和内容抽象的分析和归纳 ;中国美术理论多以感受和经验为出发点对具体作品进行评议,进而涉及作者的个人风格。

(圆)从社会学角度看,西方美术理论侧重作品形式美的自由观照,强调美术的非功利性、无利害性 ;中国美术理论则侧重美术的社会功用及它与自然、社会的和谐关系等。

(猿)从哲学基础看:西方美术理论注重从科学角度寻求

形式美的依据，从而在摹仿说为主导理论下，产生许多象透视学、色彩学、艺术解剖学、图像学、黄金分割、比较美术等学科；中国美术理论崇尚和谐、中庸，范畴多为相互作用、相互制约，对立统一的辨证关系。如正奇、刚柔、情理、虚实、文质；还注重形神、传神、六法、书画同源等。

以上的比较，我们只是从整体上对中国和西方美术理论的大致把握，现在随着中西美术交流及文化的影响，中西方一方面相互吸收和融合，另一方面彼此之间的差异和多元化倾向也更加明显。

美术理论终究是用来指导实践，它对美术实践的作用是否积极，取决于自身是否符合客观性和科学性；再者，美术理论要符合历史的发展潮流，它也不是凝固发展的，而是在多元性、多层次性、复杂性的美术实践中不断完善的。所以，我们要用马克思主义的辨证唯物主义和历史唯物主义的方法，不断解决美术理论和实践之间的矛盾，拓展美术理论的领域，变更美术研究方法等等。与此同时，由于美术理论受美学、文艺学等其它学科的发展制约，它的深入发展反过来又可促进哲学、文艺学、美学等发展。所以我们还应吸取其它各艺术门类研究的新成果，使中国美术理论向愈来愈强的独特性、科学性、严整性和丰富性发展。

第四节摇美术创作

美术创作是指对美术作品的创造，是艺术家根据一定的创作意识，进行艺术构思，运用特定的美术技巧而制作出美术形象的创造活动过程。

在中国，常常指艺术家在对社会生活进行观察、体验、分析、综合后，将生活素材进行选择、提炼加工制作美术作品的过程。主题性绘画往往是中国美术创作中的主要部分。

美术创作的基本因素可以见于最原始的美术作品中。早期人类按照一定的美的意识把石头制成饰物，在陶瓷上刻些花纹，这便开始了美术创作活动。所以美术创作，起源于原始人对生活用具的加工美化，美术则是这种美化所带来的愉快。在人类发展过程中，随着美术创作的题材、媒介材料、种类、技巧的极大发展，形成了无数不同的创作思想、创作流派、创作方法等。如西方绘画史上的古典主义、启蒙主义、浪漫主义、印象主义、表现主义等美术现象。

美术创作的完整过程常常包括以下两个方面：（员）在思维中产生艺术形象的活动。（圆）运用一定的物质材料把它转化为可视的艺术形象。前者是思维过程，后者是制作活动。这两方面把艺术构思和艺术传达统一起来。要达到完美的统一，必须有巧妙、独到的创造性的想象，还需能熟练掌握和创作性地运用特定的物质材料和规律。因此，美术创作要求艺术家有较强的基本功训练和长期的艰苦的创作探索，这样才能使美术创作自由表现自己创作的人、物、情。

这些基本功的训练包括：

写生：直接以实物为绘画对象的临场习作，在表现形式上分铅笔画、钢笔画、水墨画、油画、水彩画等；题材上分人物、风景、静物等；在场所上有室内、室外之分；时间上有长期和速写作业之分。

临摹：临是照原作写或画；摹是用薄纸（或其它东西）蒙在原作上写或画，即按照原作仿制书画或绘画作品。广义的

临摹，所仿制的可能是碑、帖等，并不一定指原作。它是我国古代画论六法之一。其中临摹书画有两种方式：①原封不动地摹制原作；②试图恢复有一定残缺、污损、蛀腐、剥落、变色等书画原作刚完成时的本来面貌的复原临摹。

素描：以线为主要描绘方式的单色画。它使用的工具有铅笔、炭条、钢笔、毛笔、色粉笔、芦杆笔等；描绘平面多为木头、陶瓷、布料、羊皮、玻璃、静物及非具象的点面线的组合等。从单色角度而言，中国的白描、水墨画、原始人的洞壁画均是素描的形式。达·芬奇、拉斐尔、孕·毕加索等；徐悲鸿等在素描上均有突出成就。它的主要功能是能更便于整体地观察和表现对象的形体、结构、动态、空间关系（包括明暗、透视关系）等。

速写：传统上指迅速描绘对象的临场习作，可以视为写生的一种。它的目的是记录形象，为创作收集素材；同时培养敏锐的观察力和迅速、生动、准确的高度概括的造型能力。速写强调快速，并不限制色彩的使用与否，这刚好与素描的要求相反。德国的粤·丢勒、俄国的勻耘·列宾、中国的叶浅予等是擅长速写的高手。孕·毕加索的速写画，则被人们认为就是完美的艺术品。

还有一些其它方法，我们不一一详述。

美术创作中还有两类易被人忽略的活动：

（员）复制：是以美术品原作为依据，进行科学复原制作。复制的原则是必须忠于原作，这与仿制和造假不同。仿制是摹仿原作的表现技术和艺术风貌，可以不拘泥于原作的尺幅、材料、形制；造假可以脱离原作，甚至凭空捏制。复制要求在形制、尺寸、内容、线条、纹饰、色彩、特征、风格、材料的质感、

需要全本请访问 www.ertongbo