

中等职业学校公共基础课程教材
中等职业教育新形态一体化教材

公共艺术

基础模块

美术

主 编 张 尧
副主编 张 切 李红英
陈小昌 陈 婧

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术:基础模块.美术/张尧主编.—成都:西南财经大学出版社,
2021.7(2023.7重印)
ISBN 978-7-5504-4935-0

I. ①公… II. ①张… III. ①美术—中等专业学校—教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第130168号

公共艺术(基础模块)美术

GONGGONG YISHU(JICHU MOKUAI) MEISHU

主编 张尧

策划编辑:郝永进
责任编辑:李特军
责任校对:陈何真璐
封面设计:黄燕美
责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://cbs.swufe.edu.cn
电子邮件	bookcj@swufe.edu.cn
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
印 刷	三河市骏杰印刷有限公司
成品尺寸	202mm×278mm
印 张	8
字 数	143千字
版 次	2021年7月第1版
印 次	2023年7月第3次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-4935-0
定 价	35.00元

版权所有,翻印必究。

前 言

PREFACE

党的二十大报告指出：“繁荣发展文化事业和文化产业。培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍。”艺术课程是学校实施美育和培养文艺人才的基本途径，其重点在于培养学生的艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解等素养。美术在我们的日常生活中扮演着极其重要的角色，人们日常生活的方方面面都离不开美术。美术还可以让我们从另一个角度去了解一个人甚至一个国家的变化与发展。因为任何一个时期的艺术家，其作品都反映了当时的社会面貌。

本书内容分为三部分，分别是遇见美术、古今盛宴之中国美术、多彩绽放之外国美术。从美术的分类、美术鉴赏的意义与方法以及美术的艺术语言几方面引入学习内容，分别介绍了中外经典的绘画艺术、雕塑艺术和建筑艺术，同时对中国书法进行了特别介绍。本书旨在培养学生高尚的情操，使其领略艺术的无限魅力，感悟艺术的真谛，体验美的情感，激发无限的创新意识。

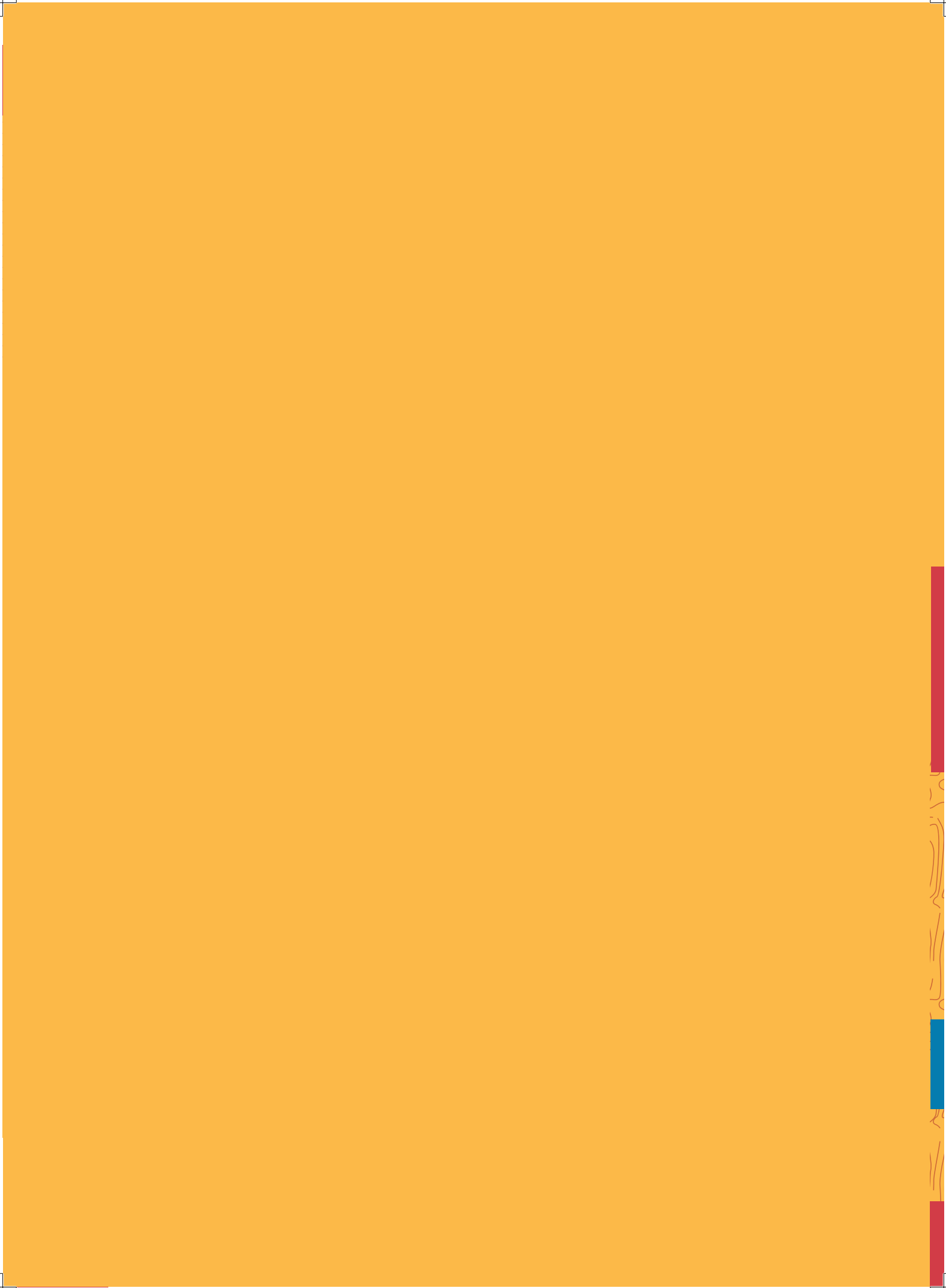
本书依据教育部2020年印发的《中等职业学校艺术课程标准》，结合非艺术类专业学生的特点和培养目标编写而成。本书还根据内容需要穿插设置了不同模块，使互动性与趣味性相结合，多角度展开美术欣赏活动，帮助学生进一步丰富美术知识，提高对美的鉴赏能力。

- 视觉探索：激发美术思维，鼓励学生仔细观察和整体感受美术作品，发展美术感知能力。
- 知识拓展：拓展文化与艺术知识，引导学生对美术进行多元理解。
- 名家名作：了解知名美术家的代表作，感受美术独特的艺术风格和文化特征。
- 审美联想：启发学生对美术作品、美术现象及美术活动进行探究。

本书由张尧任主编，张切、李红英、陈小昌、陈婧任副主编。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。

编者

CONTENTS

第一章 遇见美术 1

- 第一节 美术的分类 2
- 第二节 美术鉴赏的功能和意义 7
- 第三节 美术鉴赏的方法 9
- 第四节 美术的艺术语言 14

第二章 古今盛宴之中国美术 25

- 第一节 领略中国绘画的无限魅力 26
- 第二节 探求中国书法的星火传承 43
- 第三节 纵览中国雕塑的时代更迭 54
- 第四节 感受中国建筑与园林的磅礴之魂 63

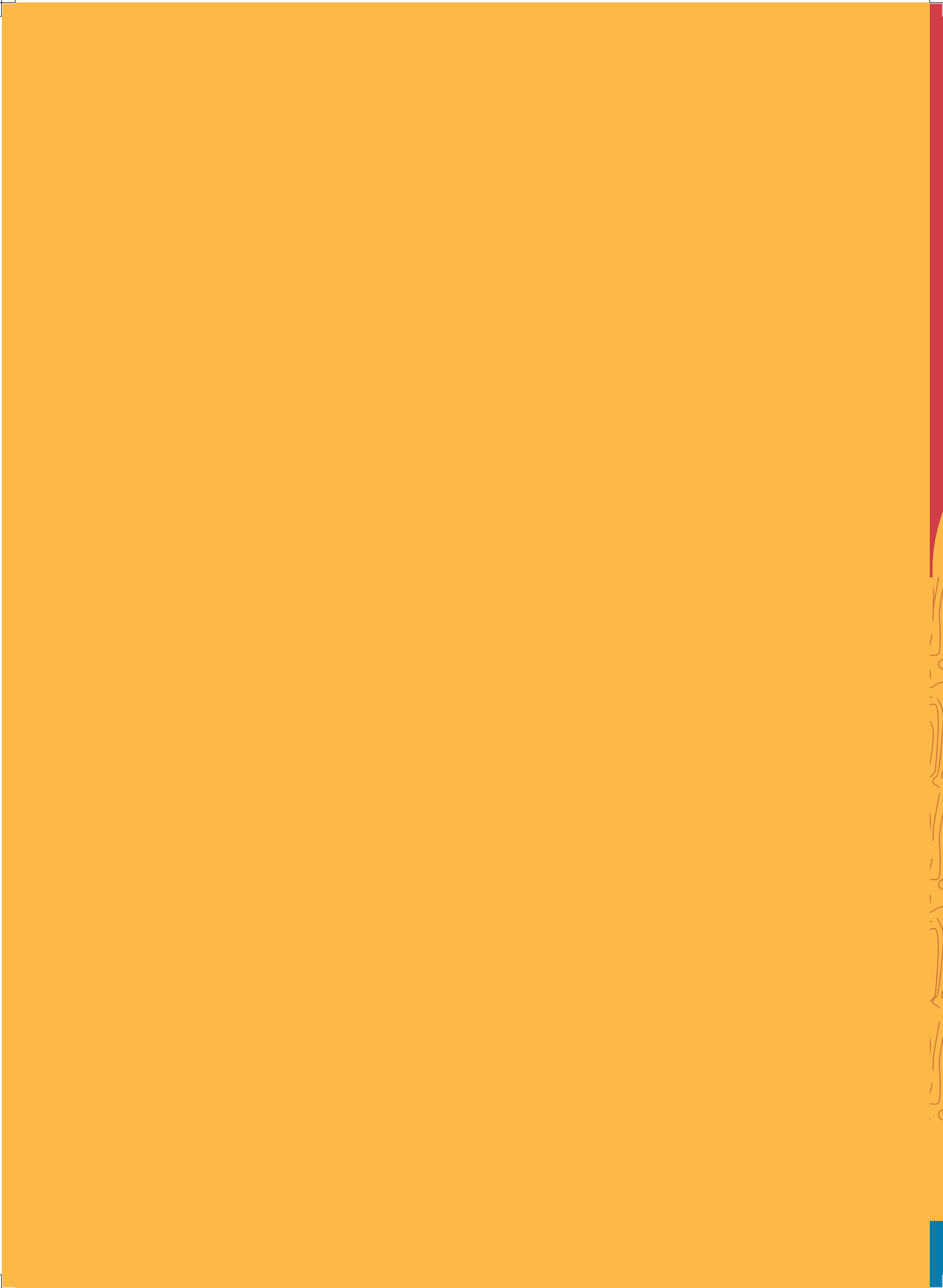
第三章 多彩绽放之外国美术 73

- 第一节 品味外国绘画的幽暗明快 74
- 第二节 饱览外国雕塑的精美绝伦 94
- 第三节 体会外国建筑的美轮美奂 113

参考文献

121

第一章

遇见美术

美术泛指在一定平面或空间中创作的具有可视性的艺术。古今中外，美术的种类层出不穷，美术的形态千变万化。通过本书的学习，了解美术的基础知识，走进美术的殿堂。

第一节 美术的分类

美术的形式是极为复杂多样的,不同种类的作品差异很大,甚至难以找到可比性。不同的民族、国家、地域、时代和人群,对于美也有着不同的理解。但人们对于美术作品却有着普遍的美的本质认同,所谓艺术没有国界就是这个道理。

每当一件美术作品呈现在我们面前的时候,尽管首先是作品上表现的内容与形式,如物象、色彩等激发起我们感受美的情绪,但是如果我们连它是什么种类也分不清,那么将很难深入感受它的艺术性。因此,我们要做到真正认识、感受、鉴别和欣赏美术作品,首先就要了解美术作品有哪些类型,它们有哪些特点和什么样的制作技术、工艺。只有这样,我们才有可能理性地、专业性地去欣赏美术作品的艺术美。简而言之,欣赏美术作品需要懂得一定的美术知识。

限于篇幅,本书仅介绍绘画、书法、雕塑、建筑、工艺美术。

一、绘画

绘画是指运用线条、色彩和形体等艺术语言,通过造型、设色和构图等艺术手段,在二维空间(平面)里塑造出静态的视觉形象,以表达作者审美感受的艺术形式(图1-1)。

进入20世纪后,随着摄影技术的出现和发展,绘画由模仿场景开始转向表现画家主观自我的方向。绘画成为一种捕捉、记录及表现不同创意目的的形式。

图1-1 徐悲鸿《群马》

1

第一章 遇见美术

视频
历史最悠久的
绘画——岩画

从绘画的种类、形式来说,绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式。

(1) 按照画种划分,绘画可分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。

(2) 按照绘画的社会作用及其采用的表现形式划分,绘画可分为宣传画(招贴画)、年画、漫画、连环画、组画和插图等。

(3) 按照绘画表现的题材内容划分,绘画可分为肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等。

由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面也存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响,对人类文明做出了各自的重要贡献。

二、书法

中国的书法艺术兴起于汉字的产生阶段。“声不能传于异地,留于异时,于是乎文字生。文字者,所以为意与声之迹”,因此,产生了文字。最早的书法艺术作品不是文字,而是一些刻画符号——象形文字或图画文字。汉字的刻画符号首先出现在陶器上。最初的刻画符号只表示一个大概的、混沌的概念,没有确切的含义。

汉字书法为中国文化的独特表现艺术,被誉为无言的诗、无形的舞、无图的画、无声的乐(图1-2)。

(1) 按照朝代划分,书法可分为先秦、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋元、明代、清代、现当代八个时期的书法。

(2) 按照书体划分,书法可分为篆书、隶书、楷书、行书和草书。

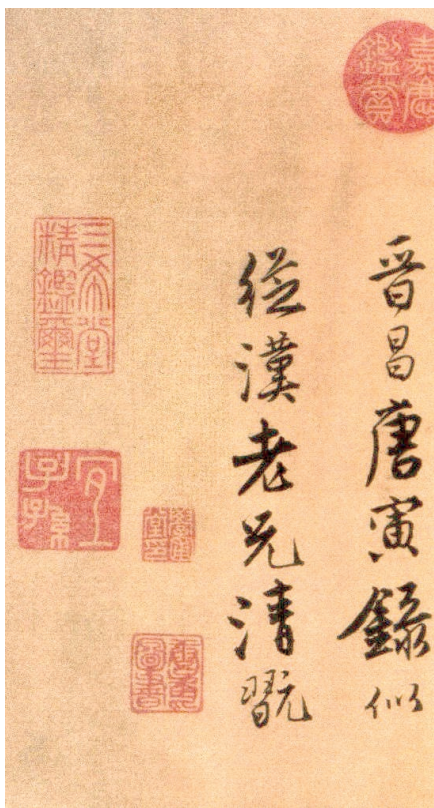

图 1-2 唐伯虎的书法作品

知识拓展

文字发展的起源——象形文字

描画事物形状的文字是象形文字或表形文字,如中文中的“日”“月”等字都属于象形文字。象形文字是文字萌芽时期的产物,主要的优势便是易于理解,一看便懂。但是,其用于记录语言会有些困难,尤其是记录虚词。象形文字可以分为四种类型:刻符、岩画、文字画和图画字。

三、雕塑

从雕塑的表现形式划分,雕塑一般分为三种基本形式:圆雕、浮雕和透雕。

1. 圆雕

圆雕又称立体雕,是指非压缩的,可以多方位、多角度欣赏的三维立体雕塑。圆雕是雕刻艺术在雕件上的整体表现,观赏者可以从不同的角度看到物体的各个侧面。它要求雕刻者从前、后、左、右、上、中、下全方位进行雕刻。圆雕的手法与形式多种多样,有写实性的与装饰性的,也有具体的与抽象的,有户内与户外的,有架上的小雕与大型城雕,也有着色的与非着色的,等等。圆雕的雕塑内容与题材丰富多彩,可以是人物,也可以是动物(图1-3),甚至是静物。其材质很丰富,有石质、木质、金属、泥塑、纺织物、纸张、植物、橡胶等。

图1-3 木质圆雕《牛》

2. 浮雕

浮雕是雕塑与绘画结合的产物,是用压缩的办法来处理对象,以透视等因素来表现三维空间,并只供一面或两面观看的一种艺术。浮雕一般是附属在另一平面上的,因此它在建筑上的使用较多(图1-4),我们在用具、器物上也能够经常看到。由于其有压缩的特性,而所占空间较小,因此适用于多种环境的装饰。近年来,它在美化城市环境中起了越来越重要的作用。浮雕在内容、形式和材质上与圆雕一样丰富多彩。浮雕的材料有石头、木头和金属等。

1

第一章 遇见美术

图 1-4 浮雕《九龙壁》

视觉探索

浮雕具有占用空间小、适应性强的特点。请你与同学讨论生活中看到的印象深刻的浮雕。

3. 透雕

透雕又称镂空雕，是介于圆雕和浮雕之间的一种雕塑，即在浮雕的基础上镂空其背景（图 1-5）。透雕可分为单面透雕和双面透雕，有边框的又称镂空花板。

四、建筑

建筑艺术是指按照美的规律，运用建筑艺术独特的艺术语言，使建筑形象具有文化价值和审美价值，具有象征性和形式美，体现出民族性和时代感的一种艺术（图 1-6）。建筑的本质是人类建造以供居住和活动的生活场所，因此，实用性是建

图 1-5 八层透雕球

筑的首要功能，但是随着人类实践的发展，物质技术的进步，建筑越来越具有审美价值。

建筑艺术的类别复杂而繁多，我们可以从不同的角度对建筑进行分类。例如，从使用的角度分类，建筑可分为住宅建筑、生产建筑、文化建筑、园林建筑、纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑等；从使用的建筑材料分类，建筑可分为木结构建筑、砖石建筑、钢筋水泥建筑、钢木建筑等；从民族风格分类，建筑可分为中国式建筑、日本式建筑、伊斯兰式建筑、意大利式建筑、英国式建筑、俄罗斯式建筑等；从时代风格分类，建筑可分为古希腊式建筑、古罗马式建筑、哥特式建筑、文艺复兴式建筑、古典主义式建筑等。从流派上分类就更多了，仅第二次世界大战以后西方建筑就可分为历史主义建筑、野性主义建筑、新古典主义建筑、象征主义建筑、有机建筑、高度技术建筑等流派。

图 1-6 中国国家大剧院

知识拓展

湖中明珠——中国国家大剧院

中国国家大剧院造型新颖、前卫，构思独特，是传统与现代、浪漫与现实的结合。中国国家大剧院庞大的椭圆形外形在长安街上显得像个天外来客，与周遭环境的冲突让它显得十分抢眼，宛如一滴晶莹的水珠。中国国家大剧院要表达的是内在的活力，是在外部宁静笼罩下的内部生机。展现在我们面前的中国国家大剧院像一颗明珠，在水波的映衬下显得晶莹而夺目。它的下沉式设计也别出心裁，因为其高度不能超过人民大会堂，所以其建有水下长廊，其最深的地方可达地下 30 多米。

五、工艺美术

工艺美术指美化生活用品和生活环境的造型艺术（图 1-7）。它的突出特点是物质生产与美的创造相结合，以实用为主要目的，并具有审美特性，为造型艺术之一。工艺美术一般分为两大类：一是日用工艺，用于装饰、加工生活用品，如染织工艺品、陶瓷工艺品、家具工艺品等；二是陈设工艺，用于制作专供欣赏的陈设品，如一些木材雕刻、玉石雕刻、装饰绘画等。工艺美术常因历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习俗和审美观点的不同而表现出不同的风格特色。

图 1-7 北京民间传统手工艺品兔儿爷

第二节 美术鉴赏的功能和意义

美术鉴赏是一种运用感知、经验和相关知识对美术作品与美术现象进行审美认知的活动，是提高审美能力的重要途径之一。进行美术鉴赏，不仅要對美术作品有感性的认识，还要对美术作品的表现技巧、形式语言、思想内容、艺术倾向、社会背景等进行理性的分析、研究，并做出判断。因此，美术鉴赏具有很强的理性色彩。

一、美术鉴赏的功能

1. 认识功能

美术作为社会存在的产物，担负着一定的社会功能。人们通过鉴赏美术作品，

可以认识不同历史时期、不同时代、不同国家的历史、文化、人物、生活、生产和风俗人情等。

2. 教育功能

人们通过鉴赏美术作品，可使思想情感得到升华和提高，形成热爱自然、热爱生命、积极进取的人生态度等。

3. 审美功能

人们通过鉴赏美术作品，可以提高对美的事物、美的形式的辨别力、敏感性、感受力，从而主动地认识美、保护美、创造美。

二、美术鉴赏的意义

1. 丰富审美体验

鉴赏者通过对优秀美术作品的分析、欣赏，能够逐渐透过作品的形式美品味到更深层次的审美意蕴。正如柏拉图所说：“我们应该寻找一些有本领的艺术家，把自然的优美方面描绘出来，使我们的青年们像住在风和日暖的地带一样，四周一切都对健康有益，天天耳闻目染于优美的作品，像从一种清幽境界呼吸一阵清风，接受它们的好影响，使他们不知不觉地从小培养对美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯。”由此可见，美术作品具有潜移默化的感染与教育作用，可使人们在充分享受美术作品带来的愉悦的同时，也能积累审美知识，丰富审美体验，启迪智慧。

2. 提高美的欣赏力

丰富的美术鉴赏经验能提高对美的欣赏力，正所谓“操千曲而后晓声，观千剑而后识器”。长期的审美实践能积累审美经验，并提高对艺术与美的敏感度。

3. 深化对社会生活的认识

美术作品是对现实生活的提炼和概括，是具有典型化特点的形象，是现实生活的反映。鉴赏者通过对不同时代、不同民族的美术作品的鉴赏，可以认识世界、了解历史、感悟真理和体验不同的人生，并深化对社会生活的认识。

4. 陶冶情操，净化心灵

美术鉴赏的一个重要功能就是情感教育。优秀的美术作品能给人带来一种强烈的艺术感染力，使鉴赏者获得丰富的审美体验，使其人文素质得以提高，情感得以净化和升华。

视觉探索

结合美术鉴赏的功能与美术鉴赏的意义，说说徐悲鸿的《群马》
（图 1-1）带给你怎样的感性认知。

视频
徐悲鸿《群马》

第三节 美术鉴赏的方法

一个有音乐的耳朵和有色彩的眼睛的人，是一个善于发现艺术、懂得生活的人。现代艺术风云变幻，艺术家们出于种种目的，追求新奇怪异，颠覆了传统美术的观念。美术在不断裂变和革新，有的完全超出了人们的想象和心理承受能力，甚至经常使人的视觉陷于狂欢的极限和疲惫之中。昔日的经典已变成今天的传统，今天的流行也许将成为明天的传统。因此，我们只有把握了鉴赏美术的基本方法，才有可能成为享受真美的人。

一、分析鉴赏法

分析鉴赏法是一种最为常见的美术鉴赏方法，它是通过对作品的形式、内容、意义等方面的分析来欣赏和鉴别美术作品的方法，实际上也是一个从感知美术作品到理解美术作品的过程。在美术作品鉴赏中，鉴赏者一边观看画面，一边阅读这幅画的内容介绍，将作品的内容介绍和画面的艺术语言结合起来，逐步深入地了解画面的含义、思想以及作者作画时的创意等，并与自身的知识和欣赏能力联系起来，使自己逐步与作品产生共鸣，得到审美的享受。

例如，对俄罗斯画家列宾的名画《意外归来》（图 1-8）的分析鉴赏可以从以下两个方面进行：

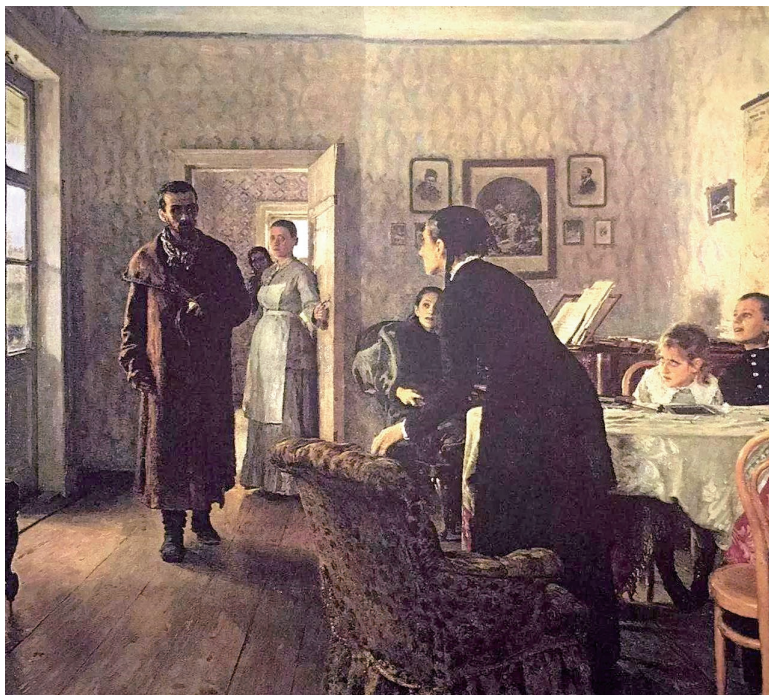

图 1-8 列宾《意外归来》

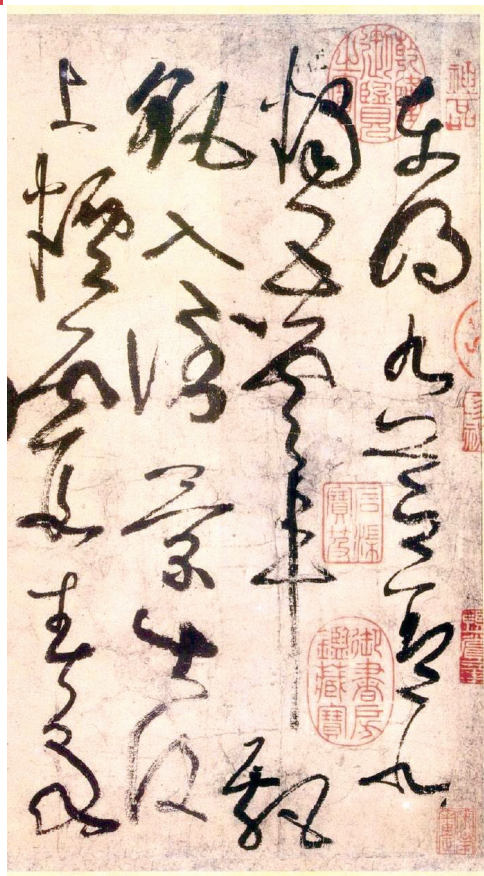

图 1-9 张旭《古诗四帖》

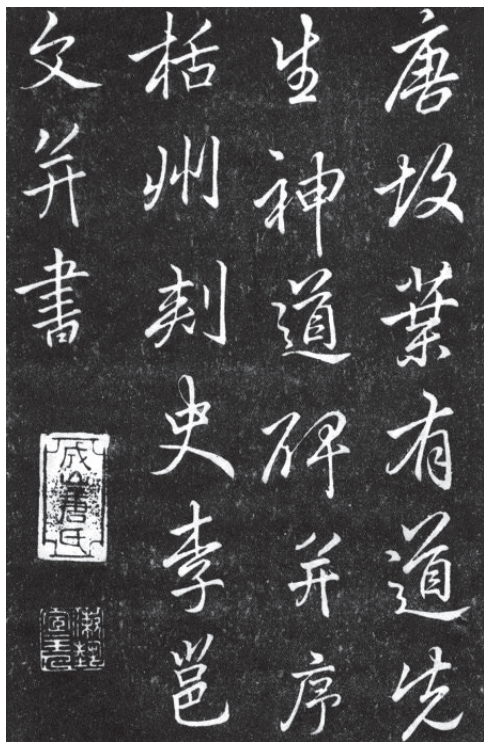

图 1-10 李邕《晴热帖》

(1) 对作品的表现形式进行分析。画面上, 一个面容瘦削、满脸胡须、身上穿着囚衣的中年男子走进房里, 这是经过长期流放的革命者突然归来。画面上表现得最为生动的是两个孩子, 男孩因为识别出这位满脸胡子的男子就是自己的父亲而表现出惊讶的神情, 他那微张的嘴好像正要叫出“爸爸”, 而小女孩则显出对陌生人惧怕的神情。这个细节表明这位革命者被捕时, 男孩虽幼小, 但对他还有印象, 而小女孩则可能还躺在摇篮中。画面上, 刚打开房门的女佣把他看成“陌生人”, 妻子则吃惊地从沙发上站起来, 年迈的母亲也很惊讶。

(2) 对作品的内涵进行理解。这幅画描绘了一个在沙皇专制下遭到迫害的革命知识分子形象。画面中表现出的家人瞬间的沉默和宁静, 可以看出画家对革命者深切的同情, 对社会和人物深刻的理解, 画中每一个人物既具典型性又有鲜明的个性。

二、比较鉴赏法

比较鉴赏法是指运用比较的方法对作品的艺术形式和表现技巧等进行分析、理解和评价, 以达到深入理解作品的目的的方法。不同画种、风格的作品, 用语言文字来描述常常不容易说清楚, 但如果把这些作品放在一起进行观察、比较, 那么就能很快区分出它们的不同之处。

比较鉴赏法可分为横向比较法和纵向比较法两种方式。

1. 横向比较法

横向比较法是对有可比性的作品进行的一种平行的比较分析。例如, 书法家张旭与李邕虽然生活在同一时代, 但他们的书法风格却迥然有别。张旭为人洒脱不羁, 性好酒, 其书法风格洒脱自在、豪放奇异、富有气势(图 1-9); 李邕沉浮于宦海, 正直、博学、耿介磊落, 其字瘦劲秀雅、铁骨铮铮、奕奕有神(图 1-10)。

2. 纵向比较法

纵向比较法是指对作品做时间上纵向的比较分析，如对某种艺术、某个流派或某位艺术家在不同创作阶段的作品进行比较分析。例如，我们可以通过对毕加索作品的纵向比较，了解他不平凡的人生经历和性格多变的精神世界，也更深入地理解他深邃而丰富的内心世界，从而有助于我们理解其作品的内涵和价值所在。

名家名作

从蓝色时期到田园时期——传奇画家毕加索

毕加索（图 1-11）一生的创作生涯经历了童年时期、蓝色时期、玫瑰时期、立体主义时期、古典时期、超现实主义时期、蜕变时期和田园时期。其中，比较有代表性的两幅作品如图 1-12 和图 1-13 所示。

蓝色时期是青年毕加索创作作品很有特色的一个阶段。在这个时期，他以阴郁的蓝色与蓝绿色作画，只有极少数暖色作品。这些色调阴沉的画作是毕加索于西班牙获得灵感、在巴黎完成的，尽管它们在毕加索生前难以售出，现在却是毕加索十分著名的画作。

后来毕加索又经历了玫瑰时期、立体主义时期，以及后来的超现实主义时期、蜕变时期和田园时期。

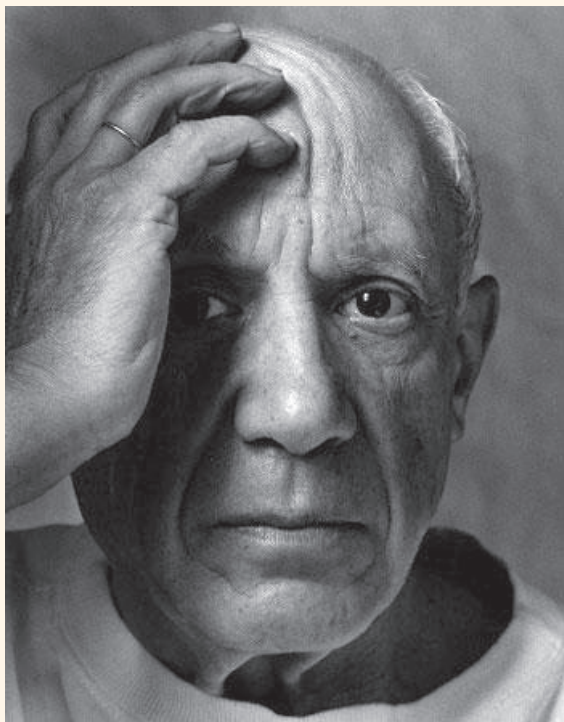

图 1-11 毕加索

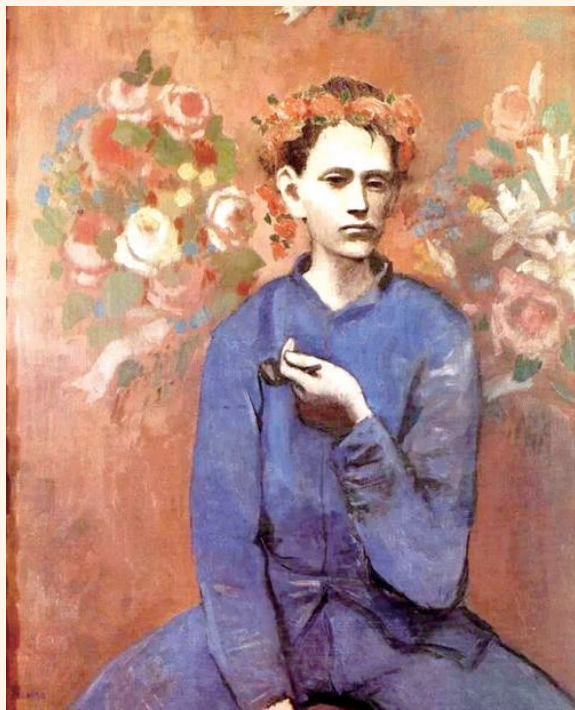

图 1-12 毕加索早期作品《拿烟斗的男孩》

图 1-13 毕加索晚期作品《女孩与小船》

与一生穷困潦倒的凡·高不同，毕加索的一生辉煌至极，他是有史以来第一个亲眼看到自己的作品被卢浮宫收藏的画家。毕加索是国际公认的艺术大师，他一生的创作几乎反映和见证了西方现代艺术发展的重要历程，对世界艺术的推动也产生了重大的影响，并极大地改变了人们创作与欣赏绘画的思维和方式。

1

第一章 遇见美术

三、社会学分析法

艺术来源于生活，美术作品也是对现实生活的提炼和概括。不同时期的审美思想和价值取向都会在美术作品中有所反映和体现。因此，我们在进行作品鉴赏时，应结合该作品的社会背景来具体分析。例如，八大山人朱耷的画作《孤禽图》（图 1-14），整幅画仅在中下方绘了一只既受欺又不屈、情态傲兀不群的水禽。作品墨色淋漓酣畅，流露出愤世嫉俗之情，透露出雄健、简朴之气，反映出一种孤愤的心境和坚毅的个性。朱耷原为明朝王孙，明朝灭亡后，他心情悲愤，落发为僧。他一生对明朝忠心耿耿，以明朝遗民自居，不肯与清朝合作。他的作品往往以象征手法抒写心意，如他画的鱼、鸭、鸟等皆以白眼向天，表现出一种倔强之气。因此，在欣赏朱耷的作品时，了解他的身世，才能感受他那“墨点不多泪点多”的画风，体会他内心深处的孤寂、无奈、悲凉与落寞，领悟他作画的深远寄托。

图 1-14 朱耷《孤禽图》

视觉探索

结合对毕加索的了解以及查阅相关资料，用分析鉴赏法说说毕加索的《拿烟斗的男孩》（图 1-12）描述了主人公怎样的情形。

第四节 美术的艺术语言

一、艺术语言对美术创作的功用

艺术语言是指各种艺术所具有的独特的表现形式和表现手段。各种艺术正是通过各自的艺术语言创造各种各样的艺术形象,来表达作者对生活的独特体验和感受,并将这些体验和感受传达给读者、观众和听众。

艺术语言对于艺术创作来说,主要有以下两个方面的作用:

(1) 艺术语言的重要作用是创造艺术形象,或者说,艺术语言可将艺术家头脑中主客观统一的审美意象物化为艺术作品中的艺术形象。例如,罗中立 1980 年创作的巨幅油画《父亲》(图 1-15),是他为了强调亲身体验到的二十世纪六七十年代四川大巴山地区贫苦而坚韧不拔的农民的真实形象,借鉴了西方现代照相写实主义的手法而创作出来的。这幅画表面上看似乎是客观再现,但实际上表现了作者对农村和农民的深刻理解和深厚情感。因此,人们能在这一真实而又感人的艺术形象面前受到强烈的感染,并引起理性的思考。

图 1-15 罗中立《父亲》

(2) 艺术语言本身就具有审美价值。以美术中的具有真实体积的雕塑艺术和建筑艺术为例,形体是这两种艺术的重要艺术语言。优美而富有表现力的形体本身就具有审美价值。如世界闻名的埃及金字塔(图1-16),其造型非常简单,只是一个正四棱锥体,没有任何装饰。但这种几何形体具有无比的稳定感,加上它巨大的体量,使它的形体本身就具有了一种饱满而有活力的美。

图1-16 埃及金字塔

正因为艺术语言在艺术创作中具有这些重要的作用,所以不论是从艺术创作的角度,还是从艺术欣赏的角度来说,我们都要认真地研究艺术语言及其应用。而且,从某种意义上来说,艺术的创新和发展必然包括艺术语言的创新和发展。一部艺术发展史,从某种意义上来说也是艺术语言的发展史。

知识拓展

文明古国的神话奇迹——埃及金字塔

关于埃及金字塔的传说有很多:有人说金字塔不是陵墓,而是外星人建造的到地球上来的一个降落地点;也有人说金字塔是第一座秘密庙宇,储藏着开天辟地以来的历史上的重要文献;还有人说金字塔是天文台,用以观察苍穹,了解星辰的运行,占卜未来……

埃及金字塔的存在是世界奇迹,但是它却不是像谣言一样凭空而来的,而是古埃及的能工巧匠们用了几十年的时间 and 心血一层层建造而成的,是法老或贵族的陵墓。

二、美术的主要艺术语言

应当说,美术最主要的艺术语言是形体、色彩和线条;此外,光、空间、材质和肌理也是美术的主要艺术语言。进行美术欣赏就要找到和美术作品进行交流的艺术语言,我们只有通过艺术语言交流,才能逐步理解美术作品所具有的含义,并与之产生共鸣。

1. 形体

形体是平面空间中的“形”和立体空间中的“体”合起来的称呼。雕塑和建筑在空间中的造型就具有真实的形体。例如,意大利文艺复兴三杰之一的多纳泰罗的作品《大卫》(图1-17),裸体的、有血有肉的少年大卫立在人们面前表现了旧时代的结束和新时代的到来,其开创了现实主义的表现手法和颂扬人体美的先河,奠定

了文艺复兴时期的现实主义传统。因此,有人常常把美术称为造型艺术。形体的再创造是美术中最基本的表现手段,形体是美术最主要的艺术语言之一。形体是美术最基本的表现手段,它使美术获得了其他艺术难以比拟的长久的生命力。世界各大博物馆里收藏着许许多多的形体不同的美术作品,它们都是历史长河中美术的积累;许许多多的历史遗迹中都有形体不同的美术的遗留,它们给人们提供了一个极其博大精深的艺术天地。

2. 色彩

色彩和形体是美术不可分离的两种艺术语言。这是因为,如果没有色彩的显示,形体就无法显现出来;如果没有形体,色彩就无所依托,两者具有相互依存的关系。形体必须是有色彩的形体,色彩也只能是依托于形体的色彩,形体和色彩两者是不可能截然分开的。从更高层次来说,美术家的重要使命就是寻求形体与色彩的最完美的结合。也就是说,色彩与形体一样,都是美术中极为重要的艺术语言。

图1-17 多纳泰罗《大卫》

色彩有许多特点,其中最重要的特点是具有感觉特性。感觉特性是指色彩能引发人的联想而产生感觉,这些感觉包括冷与暖、兴奋与安静、扩张与收缩、前进与后退、华丽与朴素等。如暖色,是指偏向于红、橙、黄的色相,能引起人们对太阳和火光的联想,给人以暖和的感觉;冷色,偏向于青、蓝、绿的色相,能使人联想到天空、海洋等,使人有寒冷的感觉。美术家们正是利用色彩的感觉特性创作出了富有感染力的艺术形象。

色彩对传达人的心理和情绪是极具表现力的,美术运用色彩这一艺术语言的方法是多种多样的,归纳起来大体有两种:一种是写实性色彩或称再现性色彩,即要求真实再现客观对象的色彩关系,如色彩写生、写实主义、超写实主义的美术作品等;另一种是表现性色彩,即根据美术家的表现意图主观地进行色彩搭配,来表现作者的主观感受和审美情趣,表现性色彩有装饰性色彩和情绪性色彩之分。

3. 线条

从几何学角度来说,线条是指一个点任意移动所构成的图形,有直线和曲线两种。从平面构成来说,线条是由点的移动组成的,线的移动形成了面,面有宽度、长度,但没有厚度。在二维空间中,线条是面的边界线,依靠线条构成了二维空间的形,即平面形。在三维空间中,线是形体的外轮廓线和标明形体内部结构的结构线。因此,线条与形体有着密切的关系。

线条一旦注入了美术家的主观情感,便具有极丰富的表现力。特别是中国画,其塑造形象往往以线条为主、色彩为辅,如中国唐代画作《八十七神仙卷》(图 1-18)就是其中很好的代表。

图 1-18 《八十七神仙卷》

在西方,绘画以明暗造型为主,但是在一些大师的笔下,他们把线条的表现力也发挥到了很高的境界,这就进一步说明了线条是最重要的美术艺术语言之一,如马蒂斯的《妇女像》(图 1-19)。

图 1-19 马蒂斯《妇女像》

视觉探索

学习了线条在美术作品中的意义,试分析唐代画作《八十七神仙卷》(图 1-18)是如何运用线条的。

视频
《八十七神仙
卷》

4. 空间

空间是指物体客观存在的一种形式,是具有长、宽、高的三维空间。美术中的空间就是将物体的长、宽、高用合情合理的形式表现出来。因此,美术有时也被称为空间艺术。

空间意识产生于视觉、触觉和运动感觉之中。例如,绘画的空间感依靠于视觉,雕塑、工艺美术和建筑艺术除依靠视觉外,还依靠触觉与运动感觉。具体来说,绘画是通过透视、色彩和明暗等表现方法,使画面上的空间形成近景、中景、远景三个层次,成为具有真实体积感的空间。空间是建筑的主角,建筑与其他艺术的最大区别就在于具有可供人类使用的空间,而且空间的形状、大小、方向、明暗等都对人具有强烈的情绪感染作用。英国著名风景画家约翰·康斯太勃尔的油画作品《玉米田》(图 1-20)的视觉空间感就极为强烈,深刻表达了画中的主题。

1

第一章 遇见美术

图 1-20 约翰·康斯特勃尔《玉米田》

名家名作

空间交错盛宴——拉斐尔·桑西《雅典学院》

《雅典学院》（图 1-21）是意大利画家拉斐尔·桑西于 1510—1511 年创作的一幅壁画作品，现收藏于意大利梵蒂冈博物馆。

该画以古希腊哲学家柏拉图举办雅典学院之逸事为题材，以极为兼容并蓄、自由开放的思想，打破时空界限，将代表哲学、数学、音乐、天文等不同学科领域的文化名人会聚一堂，以回忆历史上黄金时代的形式，寄托了作者对美好未来的向往，表达了作者对追求智慧和真理者的赞扬。

画作采用了拱形圆屋顶作为背景,以水平高超的透视法表现了画面的空间立体感和深远感。整幅画气势恢宏、场面宏大,画中人物栩栩如生、活灵活现。

图 1-21 拉斐尔·桑西《雅典学院》

5. 光

西方传统写实绘画大多运用光影原理,在画面上表现出人们可以感觉到的物体的明暗效果和物体的质感、量感以及空间关系。光和热是一切生命形态赖以生存的根本条件,光能引起生命物体本能的兴奋和喜悦。因此,光是一种非常重要的艺术语言,美术家往往通过对光的不同处理来表达不同的思想情感。

图 1-22 所示为马奈的作品《女神游乐厅的吧台》,作者对光线的处理极为出色,画面光源复杂,基本无固定光线,其光呈现出一种漫射的感觉,很少有投影。画面上复杂的物体由于各自的角度、质感、大小的不同,对光线的接收和反射也就不同,使光线的变化显得极为丰富,在画面上形成了一首光的协奏曲。

6. 材料

在美术的各个种类中,其所创造的艺术形象与其使用的材料是密切相关的。例如,雕塑艺术多使用陶土、木材、铜、铁、石材等,石材有汉白玉、大理石等多种;中国画则需要毛笔、宣纸、国画颜料等;油画使用油画颜料、画刀、调色油等。在美术创作中,材料是创造艺术形象的手段,材料的性质和质量的好坏与审美价值密切相关。图 1-23 所示为现代画家窦中亮所画的《虎》,画中的虎栩栩如生,给人以威严的感觉,体现了画家深厚的艺术功力,同时也与画家掌握了中国画所用毛笔和宣纸的特点有关。

1

第一章 遇见美术

图 1-22 马奈《女神游乐厅的吧台》

图 1-23 窦中亮《虎》

7. 肌理

肌理是指美术家美术创作中的造型行为形成的形象表面纹理效果,是在视觉、触觉中加入某些想象的心理感受,肌理的创造需要着重强调造型。肌理分为视觉肌理和触觉肌理。视觉肌理是指眼睛所看到的肌理,无须触摸而能感觉到它的特征,无论是平面还是起伏变化的表面,其所引起的视觉感觉都是视觉肌理。凡是用手触摸感觉到的肌理都属于触觉肌理。在平面设计中,触觉肌理效果近于浅浮雕,任何附属于物体表面而引起的触觉肌理感受都是触觉肌理。

可以说,肌理就是美术作品表面的纹理所呈现出来的光滑、粗糙、精细、起伏等关系。合理地运用材料的肌理效果,可以增强美术作品本身的审美价值。因此,材料和肌理也是美术的主要艺术语言。

综上所述,我们在进行美术欣赏时,要了解作品产生的年代、历史背景、所运用的艺术语言,以及所形成的画面风格,并结合作品的特点,具体作品具体分析。这样,我们才能通过艺术语言进行交流,从而提高我们的审美能力。

审美联想

关于美术的基本知识很丰富,本章只是带着大家初步了解了美术鉴赏的一些粗浅的知识,把大家引进了美术学习的大门。请你浏览故宫博物院官网(<https://www.dpm.org.cn>)(图1-24)和国家美术网(<http://www.gjmsw.com/>)(图1-25),搜索一幅你最喜欢的名家名作,并用本章学习的内容向你的小伙伴介绍这幅作品。

图 1-24 故宫博物院官网截图

图 1-25 国家美术网截图

发人的想象力，它已成为当今世界造型最优美的建筑之一。

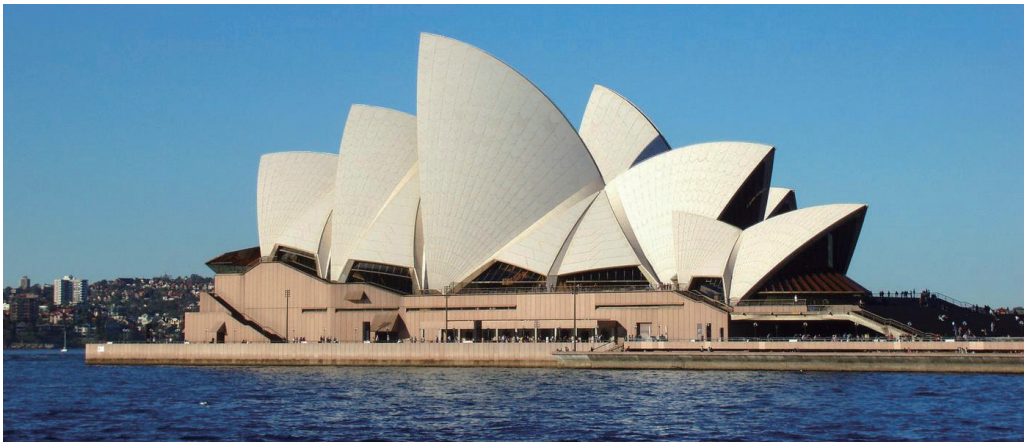

图 3-51 悉尼歌剧院

审美联想

外国美术绚丽辉煌、多姿多彩，也许你还没有饱览够来自世界各地的精彩美术作品，可利用课后时间，登录大英博物馆中文官网（<http://britishmuseum.org.cn/>）和卢浮宫博物馆官方网站（<https://www.louvre.fr/zh>），网页打开后分别如图 3-52、图 3-53 所示，可查阅自己喜爱的作品，并配赏析的文字，将其做成精美的小册子送给同学或朋友。

图 3-52 大英博物馆中文官网

图 3-53 卢浮宫博物馆官方网站

参考文献

- [1] 丁长英. 美术鉴赏 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2016.
- [2] 丁宁. 美术鉴赏 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2020.
- [3] 孙中国. 书法 [M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2019.
- [4] 刘明新, 成立平. 书法鉴赏 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.
- [5] 梅国建, 孙晓岗. 20世纪中国陶瓷雕塑全集 [M]. 北京: 科学出版社, 2020.
- [6] 郑陆鹏, 张小红. 美术鉴赏 [M]. 修订版. 天津: 天津人民美术出版社, 2021.