

中等职业教育公共基础课课程改革创新教材

公共 艺术

美术篇

扫描二维码
共享立体资源

根据教育部发布的2020年版课程标准编写

主 编 陈金海 郝 月

北京出版集团
北京出版社

公共
艺术

美术篇

主
编
陈金海
郝 月

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术. 美术篇 / 陈金海, 郝月主编. — 北京:
北京出版社, 2020.8 (2024 重印)

ISBN 978-7-200-15733-8

I. ①公… II. ①陈… ②郝… 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 (2020) 第 142237 号

公共艺术. 美术篇

GONGGONG YISHU MEISHUPIAN

主 编: 陈金海 郝 月

出 版: 北京出版集团
北京出版社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2020 年 8 月第 1 版 2023 年 10 月修订 2024 年 8 月第 3 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 11.5

字 数: 245 千字

书 号: ISBN 978-7-200-15733-8

定 价: 42.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572341 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

基础模块

第一章 不同的美术门类 / 2

- 概说 / 2
- 第一节 主流美术的分类 / 3
- 第二节 中国美术 / 9
- 第三节 美术的主要表现形式 / 17
- 第四节 美术的专业术语 / 21

第二章 美术作品的鉴赏方法 / 25

- 概说 / 25
- 第一节 理解和鉴赏 / 26
- 第二节 了解脉络, 把握特征 / 30
- 第三节 培养艺术感觉 / 34
- 第四节 直觉与联想 / 39

第三章 欣赏美术作品 / 44

- 概说 / 44
- 第一节 欣赏中国画 / 45
- 第二节 中国古代建筑 / 54
- 第三节 西方绘画 / 58
- 第四节 西方的建筑艺术 / 64

第四章 美术实践活动 / 71

- 概说 / 71
- 综合活动(一) / 72
- 综合活动(二) / 73
- 综合活动(三) / 74
- 综合活动(四) / 75
- 综合活动(五) / 76
- 综合活动(六) / 77
- 综合活动(七) / 78
- 综合活动(八) / 79

拓展模块

第五章 中国传统工艺 / 82

概说 / 82

第一节 玉器 / 83

第二节 漆器 / 87

第三节 陶瓷和景泰蓝 / 91

第四节 民间工艺 / 98

第六章 摄影 / 103

概说 / 103

第一节 摄影技巧 / 104

第二节 风光摄影 / 110

第三节 静物摄影 / 115

第四节 人像摄影 / 119

第七章 中国书法 / 127

概说 / 127

第一节 软笔书法 / 128

第二节 硬笔书法 / 132

第三节 铭文 / 136

第四节 篆刻 / 141

第八章 设计 / 147

概说 / 147

第一节 设计的技巧 / 148

第二节 产品设计 / 155

第三节 空间设计 / 162

第四节 视觉传达设计 / 168

基础模块

第一章

不同的美术门类

概说

党的二十大报告提出了“坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平”这一重要论断。其中的素质教育包含了美育的内容，美育是纯洁道德、丰富精神的重要源泉，对于立德树人具有不可替代的作用。而掌握美术知识和技能对于开展美育活动，具有重要的作用。

美术是指创作占有一定平面或空间，且具有可视性的艺术。它是用一定的物质材料，如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属、木头等塑造可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家的思想观念和感情的一种艺术活动。也叫造型艺术、视觉艺术，主要形式有绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。

欧洲在 17 世纪开始使用“美术”这一名词时，泛指具有美学意义的活动及其产物，如绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、舞蹈等。也有人认为“美术”一词正式出现应在 18 世纪中期。18 世纪产业革命后，美术范围日益扩大，有绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等，在东方还涉及书法和篆刻艺术等。中国五四运动前后开始普遍应用这一名词。近数十年来欧美各国已不大使用“美术”一词，往往以“艺术”一词统摄。

美术理论主要研究的是美术艺术概论、美术的三大构成、中外艺术学、大众传播等。了解不同门类的美术，特别是了解中国美术的特点，了解美术的主要表现形式，领会美术的专业术语，对于我们艺术认知水平的提高和接受艺术的濡养，是大有裨益的。

欣赏美术，用完美的形象、卓越的艺术技巧来拨动人们的心弦，使人精神奋发，与之共鸣，从而产生强烈的美育效果。例如，欣赏董希文的油画《开国大典》，可感受到作者通过构思、构图和色彩，表现了中华民族永远起来了的信心和气魄。欣赏齐白石的国画《却教蜂蝶为花忙》，透过蜜蜂在艳丽的凤仙花旁飞舞采蜜的忙碌情景，颂扬了勤奋劳动的精神。

第一节 主流美术的分类

主流美术主要包括绘画、雕塑、工艺、建筑、书法、篆刻、设计、新媒体和摄影等类型。每个门类又可以根据表现的题材和使用的题材，再分成若干小类。

绘画是造型艺术中最主要的一种艺术形式，是指运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过造型、色彩和构图等艺术手段，在二维空间（即平面）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。绘画种类繁多，从不同的角度可将它划分为不同的类别。从地域看，绘画可分为东方绘画和西洋绘画；从工具材料看，绘画可分为水墨画、油画、壁画、版画、水彩画、水粉画等；从题材内容看，绘画可分为人物画、风景画、静物画、动物画等；从作品的形式看，绘画可分为壁画、年画、连环画、漫画、宣传画、油画、吹画、插画等。

由于各自的历史传统不同，不同类别的绘画形式都有着各自独特的表现形式与审美特征。中国画（图 1-1-1）又称国画，它在世界绘画领域中自成体系，独具特色，是东方绘画体系的主流。在工具材料上，中国画是用毛笔、墨在宣纸、绢帛上作画的，它讲究笔墨，着眼于用笔墨造型；在表现方法上，中国画采用散点透视的方法；在画面的构成上，中国画讲究诗、书、画、印交相辉映，形成独特的形式美与内容美。

油画（图 1-1-2）是西洋绘画的代表，它是世界绘画艺术中最有影响的画种。油画是用油质颜料在布、木板或厚纸板上画成的。传统的油画家采用焦点透视法作画。在画面构成上，它讲究画面景物充实，按自然的秩序布满画面，呈现出自然的真实境界。

图 1-1-1 国画《万山红遍》

图 1-1-2 油画《风雨中的海燕》

雕塑是用可雕刻和塑造的物质材料制作出具有实体形象、以表达思想感情的一种艺术形式。雕塑的种类很多，从制作工艺来分，雕塑可分为雕和塑。雕是从完整而坚固的

坯体上把多余部分删削、挖凿掉,如石雕、木雕、玉雕等;塑是用具有黏结性的材料联接、构成为所需要的形体,如泥塑、陶塑等。从题材来分,雕塑可分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、陵墓雕塑(图 1-1-3)、陈列性雕塑等。从表现形式来分,雕塑可分为圆雕和浮雕。圆雕是不附在任何背景上,可从四面八方观赏的立体雕塑。浮雕是在平面上雕出凸起的艺术形象,表现手法常常借助于体积和结构等。

图 1-1-3 雕塑《秦陵铜车马》

雕塑的产生和发展与人类的生产活动紧密相联,同时又受各个时代社会意识形态的直接影响。如法国旧石器时代的圆雕裸女和牝马、野猪等浮雕,中国陕西何家湾和辽宁凌源、建平等地发现的 5000—6000 年前新石器时代的石雕、骨雕、人像和女神彩塑头像等,反映了人类对自然力的崇拜和对动物的崇拜以及认识人本身、认识世界的过程。秦始皇陵兵马俑再现了 2000 多年前的帝国大军的威势。雕塑是时代、思想、感情、审美观念的结晶,是社会发展形象化的记录。

工艺美术(图 1-1-4)是指日常生活用品经过艺术化处理以后,成为具有强烈的审美价值的产品。我们一般把工艺美术分为实用工艺美术和陈设欣赏的工艺美术。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础,包括衣、食、住、行、用的工艺品类,实用价值是这类工艺品的价值,审美价值是作为辅助价值存在的。这类工艺品包括经过装饰加工的茶餐具、灯具、木器家具、绣花制品、草竹编织品等。陈设欣赏工艺品是指那些以摆设、观赏功能为主的工艺品,这类工艺品以审美为其首要价值,手工技艺性很强,实用价值已不明显或完全消失,如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。

图 1-1-4 工艺品——清乾隆景泰蓝香薰

建筑(图1-1-5)是建筑物和构筑物的统称,是人类用砖、石、瓦、木、铁等物质材料在固定的地理位置上修建或构筑内外空间、用来居住和活动等的艺术。建筑艺术则是指按照美的规律,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。以其功能性特点为标准,建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。总体来说,建筑艺术与工艺美术一样,也是一种实用性与审美性相结合的艺术。建筑的本质是人类建造以供居住和生活的生活场所,所以,实用性是建筑的首要功能,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。

图 1-1-5 建筑——故宫的角楼

主流美术还有书法、篆刻、设计、新媒体和摄影等分支,这些内容可在拓展模块加深理解。

拓展欣赏

书法 篆刻 美术设计

一、书法

书法是一种展现文字美的艺术表现形式。书法可分为汉字书法、蒙古文书法、阿拉伯书法等,其中汉字书法是中国汉字特有的一种传统艺术,被誉为无言的诗、无形的舞、无图的画等,其可用于字型设计、石刻题字、图案设计等诸多方面。

自古以来,书法指的是用毛笔书写汉字的方法和规律,包括执笔、运笔、点画、结构、布局(分布、行次、章法)等内容。狭义而言,书法的内涵主要包括以下四点。

(1) 书法是指以文房四宝(图 1-1-6)为工具抒发情感的一门艺术。工具的特殊性是书法艺术特殊性的一个重要方面,是书法技法的重要组成部分。

图 1-1-6 文房四宝图

(2) 书法艺术以汉字为载体。汉字的特殊性是书法特殊性的另一个重要方面。中国书法离不开汉字,汉字点画的形态、偏旁的搭配都是书写者较为关注的内容。与其他拼音文字不同,汉字是形、音、义的结合体,不同的汉字的图形点、线、面组合,有很强的视觉感、空间感和节奏感。

(3) 书法艺术的背景是中国传统文化。书法植根于中国传统文化的土壤,传统文化是书法赖以生存、发展的背景。我们今天能够看到的汉代以来的书法理论,具有自己的系统性、完整性与条理性。

(4) 书法艺术本体包括笔法、字法、构法、章法、墨法、笔势等内容。书法笔法是其技法的核心内容。笔法也称“用笔”,指运笔用锋的方法。字法,也称“结字”“结构”,指字内点画的搭配、穿插、呼应、避就等关系。章法,也称“布白”,指一幅字的整体布局,包括字间关系、行间关系的处理。墨法,是用墨之法,指墨的浓、淡、干、枯、湿的处理。

中国书法的五种主要书体为篆书体(包含大篆、小篆)、隶书(包括隶行)、隶书体(包含古隶、今隶)、楷书体(包含魏碑、正楷)、行书体(包含行楷、行草)、草书体(包含章草、小草、大草、标准草书)。

我国历史上有很多著名的书法家。从秦代的李斯到汉代的钟繇,隶书和楷书逐渐定型发展,此后出现了许多书法大家。王羲之世称“书圣”,东晋书法家,著名书法著作有《兰亭序》等。王献之,书法家、诗人,以行书和草书闻名后世,在书法史上被誉为“小圣”,与其父王羲之并称为“二王”。历史上的“楷书四大家”分别指的是唐代的欧阳询、颜真卿、柳公权和元代的赵孟頫。明清时期,董其昌、吴昌硕都为近现代书法的发展奠定了非常坚实的基础。

二、篆刻

篆刻是中国传统艺术之一,指雕刻印章的艺术。因刻印时先在印材上作篆字,再加

锲刻，故称篆刻，一般用刀刻于石、牙、角、木等印材上。金属印章，则多先刻印模，然后铸成。秦印、汉印为公认的篆刻艺术之源，明、清两代出现众多篆刻流派。篆刻自起源至今的 3700 多年的漫长历史中，历经了十余个朝代。在这个长期的发展过程中，篆刻艺术出现了两个高度发展的历史阶段。

一个是战国、秦汉、魏晋六朝时期，这一时期的篆刻用料主要为玉石、金、牙、角等。这一时期被称为“古代篆刻艺术时期”，它的篆刻艺术特点主要以时代来划分。篆刻发展到了唐、宋、元时期，则处于衰微的时期。在这一时期，由于楷书的应用取代了篆书，同时官印和私印从根本上分家，篆刻艺术走了下坡路。这种形势到了元末出现了转机，画家王冕发现了花乳石可以入印，从而使石料成了治印的理想材料。到了明代，篆刻艺术进入了复兴时期。

明清以来，篆刻又迎来了它的第二个发展高峰期，其特点主要是流派纷呈。在这一时期，文彭、何震对流派篆刻艺术的开创起了重大的作用。文彭是文徵明（明代画家、书法家、文学家）的儿子，他发现了灯光冻石可以当作治印材料。经过他的倡导，石材被广泛地应用。在这以后的一段时期内，篆刻艺术流派纷呈，出现了程邃、丁敬、邓石如、黄牧甫、赵之谦、吴让之等篆刻艺术家，一时间，篆刻艺术呈现出了一派繁荣的景象。

近现代篆刻大师吴昌硕、齐白石的出现，使得一部完整的中国篆刻历史形成了。篆刻艺术（图 1-1-7）是书法、章法、刀法三者完美的结合，一方印中，既有豪壮飘逸的书法笔意，又有优美悦目的绘画构图，并且更兼得刀法生动的雕刻神韵，可称得上“方寸之间，气象万千”。

图 1-1-7 鎏金制“大清嗣天子宝”

篆刻种类很多。周玺印，秦朝以前，无论是官印或私印都不称为印，统称为“玺”。这是中国印章最早的名称。秦汉官印，秦始皇统一中国后，小篆是规范用字，因此也是印章上的规范用字。唐代印章仍用篆体，但和六朝以前有很大区别。宋代官印接近唐代，但到金代则用“九叠篆”入印。宋元私印变化很多，用途广泛，质地除铜、玉外，又增用象牙、犀角之类。明代官印也沿用“九叠篆”，尺寸比宋代、元代更大，多数是阔边粗朱文。清代官印半边用汉篆，半边用满文。常设正规官，官印是方形；临时派遣的官，官印是长方形，叫作“关防”。

古往今来,篆刻产生了好多流派,影响较大的有以下几个流派。皖派(徽派),代表人物:何震、文彭、苏宣等。歙派,代表人物:程邃、巴慰祖、胡唐、汪肇龙。浙派(西泠八家),代表人物:丁敬、蒋仁、黄易、奚冈、陈豫钟、陈鸿寿、赵之琛、钱松。新浙派,代表人物:赵之谦、厉良玉、吴昌硕。齐鲁派,代表人物:刘兴、孟国波、李家栋、张诚、司彬钰、李旻铭。京派,代表人物:齐白石。

三、美术设计

美术设计是一种构想或计划,以及把这种构想或计划通过一定的审美观念和表现手法使其视觉化、形象化的创作过程。它主要包括平面、环境艺术、工业、服装、广告、戏剧美术、建筑设计等。

平面设计主要包括封面设计、包装设计、壁饰、插图设计、招贴海报、标志设计、文字设计、陶艺设计(只要是平面都是平面设计)等。

环境艺术设计主要包括室内设计、公共场所设计、展示设计(只要是规划一个区域的具体样子的都是环境艺术设计,如公园、室内、地铁站)等。

工业设计主要包括产品设计、传播设计、设计管理(物体的外观造型及功能设计,如珠宝、手机、汽车)等。

戏剧美术设计主要包括舞台灯光、舞台设计、影视美术设计等。

服装设计主要包括服装设计、人物化装、发型设计等。

广告设计主要包括宣传画册、海报、VI设计、报纸杂志平面广告、DM单页、户外平面广告、各类标识标牌、名片、各类排版等。

戏剧美术设计(图1-1-8)主要包括外景、内景的场景设计与制作,影视场景内的灯光照明设计、道具,服装和化妆,动漫和字幕等。

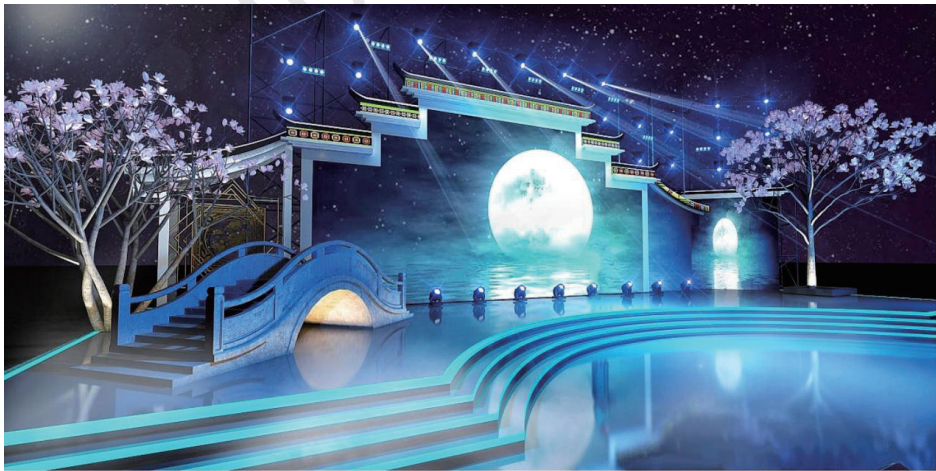

图 1-1-8 戏剧的场景设计

建筑设计主要包括室内设计、室内表现、建筑表现、建筑动画、建筑施工图等。在中国,建筑设计是工科类的,而在国外,建筑设计是属于美术设计的。

动脑和动手 >

1. 请分别写出主流美术中的绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术各自的特点。
2. 按照绘画的工具和材料,请在网上或生活中搜集水墨画、油画、壁画、版画、水彩画、水粉画各一幅。

第二节 中国美术

中国美术是以汉民族为主体的华夏民族所创造的以物质材料为媒介,占据一定立体或平面空间的艺术。在中国,这种古老的艺术形式大约产生在史前时代。在漫长的历史进程中,不仅演化出建筑、雕刻、绘画、工艺造型等门类,还形成了不同于西方美术的独特传统与体系。

一、中国早期绘画

中国早期绘画主要指经过夏、商、周到汉代的岩画、帛画、彩陶画等。中国绘画最早产生于原始社会,至少有 10000 年以上的历史。在原始社会晚期遗址中出土的刻着似为羚羊、飞鸟和猎人等图像的兽骨片,以及近年来发现的先民们在崖壁和洞窟壁上描绘刻画的岩画等这种刻有仿生图像作品的出现,为绘画的产生揭开了序幕。

(一) 岩画

沧源岩画(图 1-2-1)是我国目前为止所发现的最古老的岩画之一,主要分布在沧源佤族自治县的“勐省”和“勐来”两个乡镇。目前所发现的沧源岩画点共有 15 个,这些岩画点并不集中,有的散落在深山密林之处,不容易见到。这些岩画较为丰富,保存也很好,特别是一些“村落图”,这些村落由小房子围绕着中间的大房子构成,房子很像干栏式建筑,令人遐想。

图 1-2-1 沧源岩画

沧源岩画的崖面上绘有人物和动物。岩画的作者是原始社会的劳动者,原始的祭祀活动和原始的生活以及战争活动是早期岩画创作的主要题材。

中国早期岩画尚有多处发现,如内蒙古自治区境内的阴山岩画、广西崇左市左江及

其支流明江流域的左江花山岩画等。

（二）战国时期帛画

帛画因画在帛上而得名，是中国上古时期的画种。帛是一种质地为白色的丝织品，在其上用笔墨和色彩描绘人物、走兽、飞鸟及神灵、异兽等形象的图画，约兴起于战国时期，至西汉发展到高峰。

战国时期帛画的典型代表是《龙凤仕女图》(图 1-2-2)，又名《晚周帛画》《夔凤美女图》和《人物龙凤图》，是战国时期的楚墓帛画。它是墓中陪葬的铭旌。画上人物是墓主肖像，画中随伴墓主的尚有吉祥的图腾图案。画中所描绘的墓主是位挽着发髻的贵妇，她长袍细腰，长衣垂地而盘前后张开。贵妇侧身而立，上身略微向前倾，双手合掌显出虔诚的姿态。在人物头顶左上方，有一只矫健振翅的风鸟，双脚前屈后伸，意欲腾空而起，风鸟形象几乎占据了画面重要的视觉位置。风的前端，一龙扶摇直上，却不如凤的姿态显耀，大概这是关于凤龙与阴阳象征的意义。还有一种看法认为两物为夔凤之争，夔败阵而逃，因而形象细小，缩到一旁显出弱势。此画以线为造形手段，服装衬以卷曲云纹，袖口用斜线装饰，领口、腰部、后身及衣脚皆以墨色块面处理。毛笔用线生涩不畅，粗细不一。形态古拙而简劲，体现了中国早期绘画的特征。

图 1-2-2 帛画《龙凤仕女图》

（三）半坡彩陶

半坡彩陶(图 1-2-3)距今有 7000 年的历史。半坡彩陶早期纹饰，多为散点式构图。也就是说，在一件器型上，装饰往往只占据器面的一小部分，纹样一般是自然形态的再现，有奔跑的鹿、鱼纹、人面纹、蛙纹、鸟纹、猪纹，以及由以上纹样两种或三种组合的纹样。

半坡文化彩陶以其颇具代表性的鱼形纹样在原始彩陶中独树一帜、引人注目。彩陶的装饰纹样是原始先民在漫长的劳动创造过程中对自然界观察、提炼的结果，充分展现了原始先民在旧石器时代晚期的艺术才能。

仰韶文化中的彩陶画是中国史前绘画艺术的杰出代表。《鹳鱼石斧图》是仰韶文化的杰出代表作。

图 1-2-3 半坡鱼纹彩陶盆

(四) 壁画

壁画可以说是最原始的绘画形式，目前已发现的最早的壁画是汉代作品。汉代壁画是汉代美术创作活动中的一个极为重要的组成部分，其分布较广，河南、山西、辽宁、河北、山东、内蒙古等地的汉墓都有壁画。画的内容有神话传说、历史故事以及生活场景。

《车马仪仗壁画》(图 1-2-4)，是秦都咸阳第 5 号宫殿建筑遗址壁画，该壁画在廊东西坎墙墙壁上。题材为秦王出行车马仪仗之属，其中有车马、人物、花木、建筑等形象。廊共 9 间，第 1、2 间墙体已毁。东壁第 3 间墙底部存有壁画底边边饰，为紫红底色的黑色几何图案；第 4 间画车马图；第 5 间画仪仗图；第 6 间画车马图；第 7 间亦画车马图；第 8 间剥落殆尽；第 9 间画麦穗图，南北均有竖行排列的黑色几何纹图案。西壁第 3 间墙底部残存极少黑色几何图案；第 4 间中部残存黑马 3 匹，底部有黑色几何图案；第 5 间北部残留一建筑物图像；第 6 间画建筑图；第 7 间画麦穗图；第 8、9 间壁画剥落殆尽，仅在二者墙壁的中部各有一平行的南北向黑带。

图 1-2-4 壁画《车马仪仗壁画》(局部)

二、中国宗教绘画

中国传统绘画在诞生之始，就与宗教和祭祀有着紧密的联系。无论是远古祭祀、图腾崇拜，还是传统的儒释道三教，都给绘画提供了大量的题材。宗教绘画是题材众多的中国绘画作品中的重要组成部分。

东晋时期顾恺之的传世之作《洛神赋图》，是作者在观看三国曹魏时建安著名文人、曹操第三子曹植所写《洛神赋》这篇著名文学作品后有感而画的。

《洛神赋图》以三国魏文学家曹植的《洛神赋》为依据，描绘了作者对洛水之神宓妃的爱慕以及天人殊隔、不得不离别的惆怅。全卷共画四段，第一段(图 1-2-5)描绘曹植与洛神于洛滨相会，第二段(图 1-2-6)描写洛神与曹植若即若离的情状，第三段(图 1-2-7)刻画他们在云车、轻舟上互赠礼物、畅诉衷情，第四段(图 1-2-8)描写曹植满怀依恋地重登归途。在这四幅场景之间，画家又点缀了鸿雁游龙、彩霞鲜荷以及冯夷、屏翳等神话人物，使整幅画卷一气贯通，构成一长幅完整的画面。

图 1-2-5 《洛神赋图》(局部) 1

图 1-2-6 《洛神赋图》(局部) 2

图 1-2-7 《洛神赋图》(局部) 3

图 1-2-8 《洛神赋图》(局部) 4

全画用笔细劲古朴，恰如“春蚕吐丝”。山川树石画法幼稚古朴，所谓“人大于山，水不容泛”，体现了早期山水画的特点。

中国宗教绘画还有很多了不起的作品，如唐代吴道子的《八十七神仙卷》(图 1-2-9)，画面以道教故事为题材，单纯用线条表现出 87 位神仙出行的宏大场景。

图 1-2-9 《八十七神仙卷》(局部)

《八十七神仙卷》，是吴道子创作的白描人物手卷，该作现藏于北京徐悲鸿纪念馆。全图分为三个部分：作品从左到右，前面是 6 神将开路，接着是捧花执旗的金童玉女 24 人，作为东华天帝的前导，此为前段。在东华天帝与南极天帝之间是乐队和金童玉女 29 人，此为中段。在乐队之后是南极天帝，其后是金童玉女、仙伯、力士等 23 人，最后是神将 4 人，此为后段。图中描绘了 87 位列队行进的神仙，单纯以线条表现出 87 位神仙出行的宏大场景，画面优美，笔墨道劲洒脱，宛若仙境，代表了唐代白描技法的最高成就。

三、中国社会生活画

中国传统绘画题材广阔，反映作者所处年代的贵族生活场景的宫廷绘画也是重要的一种。这些画作在表现其内容的时候，主要以现实主义创作方法为主，其反映的内容富有真实的生活气息，它描绘的人物通常都要求具有真实感，包括人物的形象、表情、心理、衣着，以及人物生活可以存在的环境。

《步辇图》(图 1-2-10) 是唐朝画家阎立本的名作之一。公元 640 年(贞观十四年)，吐蕃王松赞干布仰慕大唐文明，派使者禄东赞到长安通聘。《步辇图》所描绘的是禄东赞朝见唐太宗时的场景，现存于北京故宫博物院。绢本，设色，纵 38.5 cm，横 129.6 cm。作品设色典雅绚丽，线条流畅圆劲，构图错落富有变化，为唐代绘画的代表性作品，具有珍贵的历史和艺术价值。

图 1-2-10 《步辇图》

四、中国山水花鸟画

《富春山居图》(图 1-2-11) 是“元四家之首”的黄公望(1269—1354 年)晚年的水墨山水巨作，是中国文人山水画的典范，被誉为中国十大传世名画之一。它用长卷的形式，描绘了富春江两岸初秋的秀丽景色，把浩渺连绵的江南山水表现得淋漓尽致，达到了“山川浑厚，草木华滋”的境界，被誉为“画中之兰亭序”。画作为纸本水墨画，宽 33 cm，长 636.9 cm，是黄公望晚年的力作。画作非一气呵成，黄公望在题跋提到这幅画始画于至正七年(1347 年)，于至正十年完成，他会随身带着依兴致添加笔墨，反复画了好几年，使“富春山居图”前段和后段不尽相同。

图 1-2-11 《富春山居图》

拓展欣赏

新媒体和摄影

一、新媒体

新媒体是相对于传统媒体而言的，是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，是利用数字技术、网络技术、移动技术，通过互联网、无线通信网、有线网络等渠道，以及计算机、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的传播形态与媒体形态。新媒体具有交互性与即时性、海量性与共享性、多媒体与超文本、个性化与社群化等特征。

新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态，如数字杂志、数字报纸、数字广播、手机短信、移动电视、网络、桌面视窗、数字电视、数字电影、触摸媒体、手机网络等。相对于报刊、户外、广播、电视四大传统意义上的媒体，新媒体被形象地称为“第五媒体”。

新媒体强调技术上的革新、形式上的革新，尤其是理念上的革新。理念上的革新是新媒体定义的核心内容。关于新媒体的定义，林林总总有十多种，而被划归为新媒体的介质也从新兴媒体的“网络媒体”“手机媒体”“互动电视”，到新兴媒体的“车载移动电视”“楼宇电视”“户外高清视频”等不一而足。从更为现实和务实的角度出发，抓住“数字技术、互联网技术、移动通信技术”的技术维度和“双向传播、用户创造内容”的传播维度两个指标，把新媒体限定为“网络媒体”和“移动媒体”两大类型（图 1-2-12），由此确定新媒体编辑的对象与框架。

图 1-2-12 2020 中国新媒体大会

“新媒体”具备以下几点特性。

(1) 新媒体具备一定的受众，具备信息传递的时间，具备传递条件，以及具备传递受众的心理反应的空间条件。这些内容综合形成媒体的基本价值。

(2) 新媒体应该具备基本的原创性，区别于一般意义上个人或个别团体单独的原创性，是一段特定的时间内时代所赋予的新的内容的创造，一种区别于前面时代所具备的内容上、形式上、理念上的更革新的一种创新。

(3) 新媒体的效应是具备影响特定时间内特定区内的人的视觉或听觉反应的因素，从而导致产生相应的结果。

(4) 新媒体作为媒体而存在，具有一定生命力，或长或短必须有其存在期间的价值体现，而这个价值体现的长短，就是生命周期。

就一般意义而言，“新媒体”的概念可以由以上四个核心内容而相对界定。这四个要素可以涵盖其理念上的革新、技术上的创新或者形式上的革新。在这四个核心内容的基础上，尚可依据其理念或者形式上的差别简单区分如下：细分受众类的，如楼宇媒体（图 1-2-13）、社区媒体、医院媒体、娱乐场所媒体、彩信手机报媒体等；相对广众类的，如公交车视频、地铁视频、网络媒体、卖场视频、人口聚集处互动网络媒体终端机等。

图 1-2-13 楼宇媒体

新媒体的传播手段主要有：科技博客、手机媒体、数字电视、移动电视、博客、播客等。

二、摄影

摄影是“以光线绘图”的意思，是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。摄影术诞生的 150 多年来，经历了一个由简单到复杂、由低速向高速、由手工向自动化方向发展的过程。在本书第六章有专门的作品欣赏栏目，在这里我们只简单了解一下摄影的分类。

（一）静物摄影

静物摄影（图 1-2-14）与人物摄影、景物摄影相对，指以无生命（此无生命为相对概念，比如从海里捕捞上来的鱼虾、已摘掉的瓜果等）、人为可自由移动或组合的物体为表现对象的摄影。其多以工业或手工制成品、自然存在的无生命物体等为拍摄题材，在真实反映被摄体固有特征的基础上，经过创意构思，并结合构图、光线、影调、色彩等摄影手段进行艺术创作，将拍摄对象表现成具有艺术美感的摄影作品。

图 1-2-14 静物摄影

（二）人像摄影

人像摄影以刻画与表现被摄者的具体相貌和神态为自身的首要创作任务，以表现被照相者的相貌为主，不管是单人的或是多人的，不管是在现场中抓拍的还是在照相室里摆拍的，不管是否带有情节，只要是以表现被摄者具体的外貌和精神状态为主的照片，都属于人像摄影的范畴。人像摄影以刻画和描绘被摄者的外貌与神态为自己的表现任务，人物相貌鲜明。它分作照相室人像、室内特定环境人像和户外人像三大类。人像摄影的要求是“形神兼备”。

（三）记录摄影

摄影之所以诞生，就是以记录为目的。它诞生之后所显示出来的强大的生命力，也恰恰在于它的记录功能。这是其他技术或艺术所无法比拟或取代的。因此，从广义上说，摄影就是记录（图 1-2-15）。

图 1-2-15 记录摄影《喷洒救火阻燃剂的飞机》

（四）艺术摄影

随着摄影的发展，人们在摄影

中不断地增加艺术的元素，开始产生艺术摄影。它与记录摄影的区别在于艺术性的多少与高低。它是摄影家在一定的艺术观指导下，根据主题的需要，运用各种不同的表现手法，使摄影技术借助于欣赏者的想象和联想等心理活动，来达到艺术感染的目的。

除了上述分类外，还有以唯美的画面语言和美好的设计内涵表现人像的画意摄影；有作为商业用途的商业摄影；有运用国画中的写意和工笔手段，追求传统水墨画风格的水墨风格摄影；有记录被摄物体反射波的振幅和位相等全部信息的全息摄影；有用潜水摄影机拍摄记录海底状况的海底摄影；等等。

动脑和动手 >

1. 请从互联网上选取一幅自己最喜欢的山水画，向大家介绍它所体现的作者的人生态度。
2. 尝试运用皴法临摹画作中的一棵树或者一座小山。

第三节 美术的主要表现形式

美术的范围非常广泛，在众多的美术作品中，我们按照表现方式把它分成观赏性艺术和实用性艺术两个大类。

从观赏性艺术来讲，美术主要包括绘画和雕塑两大类。而绘画，由于它使用的物质材料和工具的不同，又分成中国画、油画、水彩画、水粉画、版画、素描等画种。雕塑也有圆雕和浮雕（图 1-3-1）等多种形式，所用材料则有石、木、泥、石膏、青铜等。

图 1-3-1 浮雕作品

实用性艺术同样包括两大类：工艺美术和建筑。国内外对工艺美术这个概念的理解虽有不同看法，但按照通常的说法，工艺美术包括了传统手工艺品、现代工业美术和商业美术三大部分。传统手工艺品如玉雕、象牙雕刻、漆器、金属工艺品等；现代工业美术（或称“工业设计”，如图1-3-2所示）包括一切为满足人民日益增长的物质生活和精神生活需要的适用而美观的生活用品（如花布、陶瓷、玻璃器皿、家具、地毯、家用电器等），以及现代化的交通工具和机械的造型与色彩设计；现代商业美术主要是指商品标志、包装装潢和商业广告等。建筑之所以也属于美术的范围，是由建筑本身包含的技术科学和艺术的两重性决定的。任何一座建筑物总是以具有某种空间形体的物质结构矗立在大地上的，这就必然有一个造型是否美观的问题。从这个意义上讲，建筑和雕塑一样是一种非常具体的造型艺术。

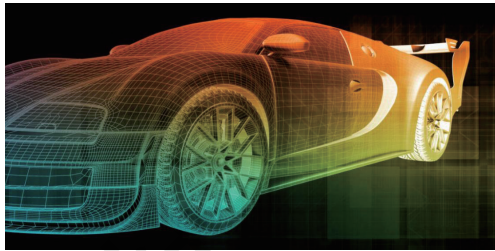

图 1-3-2 汽车的造型艺术

如果从作品的欣赏角度来划分，我们可以把美术作品分为如下四种类型。

一、写实的美术作品

所谓写实的美术作品，就是作品中如实地再现了表现对象，如人物、景物、空间和环境。写实的表现方式是绘画、雕塑等常常运用的艺术表现手法之一（图1-3-3）。应该说明的是，写实并非纯客观地描绘，创作者在其创作的作品中总会或多或少地带有个人的主观色彩，从这个意义上讲写实是相对的。写实的美术作品很多，如意大利画家达·芬奇的油画《蒙娜丽莎》、西班牙画家委拉斯凯兹的油画《教皇英诺森十世像》、俄国画家列宾的油画《伏尔加河上的纤夫》、意大利雕塑家米开朗基罗的雕塑《垂死的奴隶》、中国画家董希文的油画《开国大典》、中国画家罗中立的油画《父亲》等，都是写实美术作品的代表作。

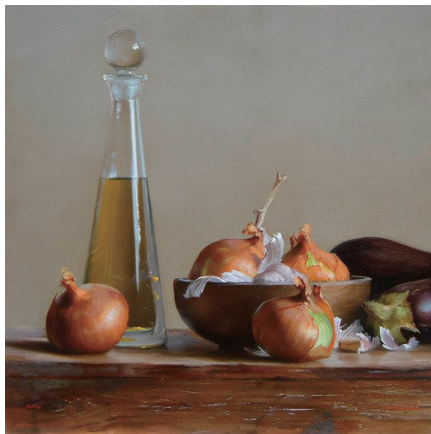

图 1-3-3 写实美术作品

二、写意的美术作品

所谓写意，主要指中国画中采用的一种笔墨简练、意情豪放的画法，讲求以少胜多，以意传神和以意写神。美术作品中往往包含了作者的主观意趣，有时是作者思想和精神的再现。在欣赏这类美术作品时要注意：写意并非粗糙简陋，笔墨形神的有机结合和创作时的酣畅挥洒，是一个艺术家艰辛探索和艺术素养的体现，绝非一朝一夕所能成就的。中国写意画的大师很多，如南宋时期的梁楷，元代的王冕，明代的徐渭，清代的“扬州八怪”、任伯年、吴昌硕，现代的齐白石、徐悲鸿、张大千、黄宾虹、傅抱石、李可染等。他们创作的写意画作品如《泼墨仙人》《杂花图卷》《兰竹图》《墨虾图》

(图 1-3-4)《奔马图》《长江万里图》《江山如此多娇》等脍炙人口。

图 1-3-4 墨虾图

三、变形的美术作品

所谓变形,是指在美术作品的创作中,把描绘的对象加以夸张、改变的做法。在创作作品时,作者根据创作意图和创作构思对物象的比例、形态、结构进行变形。在绘画、雕塑、工艺美术中,变形是常用的艺术表现手法之一。适度的变形往往可以增强美术作品的艺术感染力。变形的美术作品,中外名作不胜枚举。中国的代表性画家和作品有清代朱耷的《孔雀图》,现代林风眠的《静物》、李苦禅的《鹰》(图 1-3-5)等。国外的代表性画家和作品有法国画家马蒂斯的《海莉》、荷兰画家梵高的《星月夜》、西班牙籍画家毕加索的《格尔尼卡》、挪威画家蒙克的《呐喊》、法国画家杜桑的《下楼梯的女人》、西班牙画家达利的《战争的预感》、英国雕塑家亨利·摩尔的《国王与王后》等。

图 1-3-5 李苦禅《鹰》

四、抽象的美术作品

抽象是与具象相对立而言的。“建筑、书法、实用工艺品等，因不能如实地反映具体物象，只能把某些抽象的形式要素加以组织安排，构成美的形式来表达主题和情感。”因此，不要把抽象的形式美和抽象的概念同绘画派别中的抽象主义等同起来。应该说，抽象的美术作品所指是广义的，而抽象主义是产生于19世纪末20世纪初的西方艺术流派，它的始祖有俄国艺术家康定斯基（图1-3-6）和马列维奇、法国艺术家德隆涅、荷兰艺术家蒙德里安。抽象主义曾对近现代世界美术潮流的走向产生了重大作用。

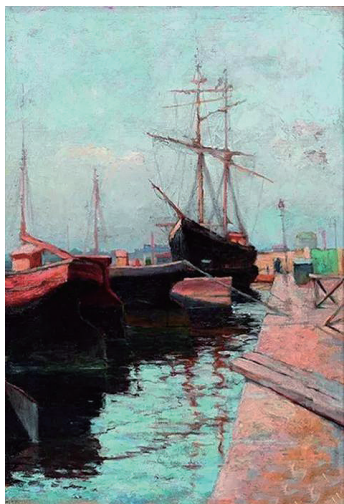

图 1-3-6 康定斯基《1898 敖德萨港》

拓展欣赏

中国的画派

中国古代画派

六朝四家：曹不兴（东吴）、顾恺之（东晋）、陆探微（南朝）、张僧繇（南朝）。
 北方山水画派：范宽、关仝。
 南方山水画派：董源、巨然。
 南宋四家：李唐、刘松年、马远、夏圭。
 元四家：黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇（一说为赵孟頫、吴镇、黄公望、王蒙）。
 明四家（吴派）：沈周、文徵明、唐寅、仇英。
 浙派：戴进、吴伟。
 松江派：董其昌。
 四王画派：王时敏、王鉴、王翬、王原祁。
 清六家：王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平。
 四僧画派：弘仁（浙江）、髡残（石溪）、朱耷（八大山人）、石涛（原济）。
 金陵八家：龚贤、樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪。
 扬州画派：扬州八怪（金农、郑燮、黄慎、李鱓、李方膺、汪士慎、罗聘、高翔）。

近现代画派

新安画派：弘仁（浙江）、方式玉、王廪素、吴山涛、程邃、汪家珍、戴本孝、吴龙、顺田生、程正揆、郑旼、汪之瑞、孙逸、查士标、汪洪度、雪庄；现代后继者为黄宾虹、林散之、卞雪松等人。

海上画派：任伯年、虚谷、吴昌硕、赵之谦。

近现代画派：齐白石、徐悲鸿、李可染等（如图 1-3-7 齐白石《虾》）。

图 1-3-7 齐白石《虾》

动脑和动手 >

1. 美术的主要表现形式有哪些？请各自找出它们的代表作，并说说其特点。
2. 开一个艺术作品鉴赏会，分小组各自承担一种表现形式的作品展示和介绍。

第四节 美术的专业术语

美术通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17 世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。我国五四运动前后开始普遍应用这一名词时，也具有相当于整个艺术的含义。之后，“美术”一词便成为专指绘画等视觉艺术的名称。欣赏美术作品，应该了解和把握常用的美术专用术语。

一、三度空间

三度空间（图 1-4-1）是绘画术语，是指由长度（左右）、高度（上下）、深度（纵深）三个因素构成的立体空间。绘画中，为真实地再现物象，必须在平面上表现出三度空间的立体和纵深效果。

图 1-4-1 立体派的绘画观

二、质感

质感是指绘画、雕塑等造型艺术通过不同的表现手法，在作品中表现出各种物体所具有的特质，如丝绸、陶瓷、玻璃器皿、肌肤、水、石等物的轻重、软硬、糙滑等各个不同的质的特征，给予人们以真实感和美感。

三、量感

量感是指借助明暗、色彩、线条等造型因素，表达出物体的轻重、厚薄、大小、多少等感觉，如山石的凝重、风烟的轻逸等。绘画中表现实在的物体都要求传达出对象所特有的分量和实在感。运用量的对比关系，可产生多样统一的效果。

四、空间感

空间感是指在绘画中依照几何透视和空气透视的原理，描绘出物体之间的远近、层次、穿插等关系，使之在平面的绘画上传达出有深度的立体的空间感觉。正确地运用透视知识，可以很好地表现空间感。

五、体积感

体积感是绘画术语，指在绘画平面上所表现的可视物体能够给人以一种占有三度空间的立体感觉。在绘画上，任何可视物体都是由物体本身的结构所决定和由不同方向、角度的块面所组成的。因此，在绘画上把握被画物的结构特征和分析其体面关系，是达到体积感的必要步骤。

六、明暗

明暗是绘画术语，指画中物体受光、背光和反光部分的明暗度变化以及对这种变化的表现方法。物体在光线照射下出现三种明暗状态，称三大面，即亮面、中间面、暗面。三大面光色明暗一般又显现为五个基本层次，即五调子：亮面——直接受光部分；灰面——中间面，半明半暗；明暗交界线——亮部与暗部转折交界的地方；暗面——背光部分；反光——单间面受周围反光的影响而产生的暗中透亮部分。依照明暗层次来描绘物象，一直是西方绘画的基本方法。欧洲画家伦勃朗（图 1-4-2）是擅长明暗法技巧的大师。

七、轮廓

轮廓是造型艺术术语，指界定表现对象形体范围的边缘线。在绘画和雕塑中，轮廓的正确与否，对作品的成败至关重要。

图 1-4-2 伦勃朗《戴金盔的男子》

八、构图

构图是造型艺术术语，指作品中艺术形象的结构配置方法。它是造型艺术表达作品思想内容并获得艺术感染力的重要手段。

九、色彩

色彩(图1-4-3)是绘画的重要因素之一，是各种物体不同程度地吸收和反射光量，作用于人的眼睛所显现出的一种复杂现象。由于物体质地不同，以及对各种色光的吸收和反射的程度不同，使世间万物形成千变万化的色彩。人眼可以识别的色彩种类是男人130万种，女人180万种。

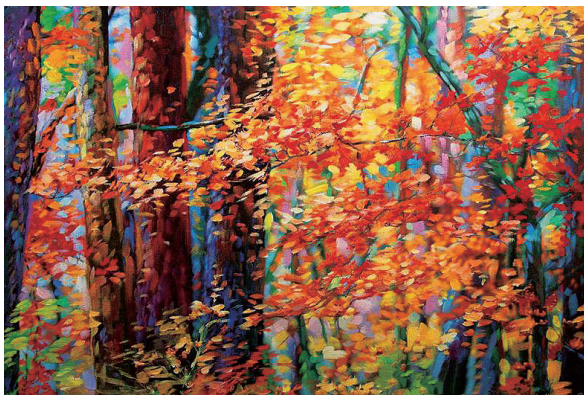

图1-4-3 利昂·德文尼采作品

(一) 色相

色相是色彩可呈现出来的质的面貌。自然界中各个不同的色相是无限丰富的，如紫红、银灰、橙黄等。

(二) 色度

色度是指颜色本身固有的明度。例如，七种基本色相中，紫色色度最深暗，黄色色度最明亮。

(三) 色调

色调又称调子。在一定的色相和明度的光源色的照射下，物体表面笼罩在一种统一的色彩倾向和色彩氛围之中，这种统一的氛围就是色调。

十、笔触

笔触是指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。笔触虽为一种技术因素，但也传达出画者的艺术个性和修养，因而，也是画家艺术风格的一个组成部分。

拓展欣赏

外国各时期的画派

佛罗伦萨画派：达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。

威尼斯画派：提香、乔尔乔内。

巴洛克风格代表画家：鲁本斯、委拉斯开兹、贝尼尼、伦勃朗。

洛可可风格代表画家：布歇、华多、弗拉戈纳尔、夏尔丹、透纳。

新古典风格代表画家：普桑、大卫、安格尔。

浪漫主义画派：籍里柯、戈雅、德拉克洛瓦。

现实主义画派：杜米埃、库尔贝。

巴比松画派：柯罗、米勒、卢梭。

俄罗斯巡回画派：列宾、列维坦、希施金、苏里柯夫。

印象画派：马奈、莫奈、毕沙罗、德加、雷诺阿。

新印象画派：修拉、西涅克。

后印象画派：梵高、塞尚、高更。

巴黎画派：夏加尔、莫迪里阿尼。

立体派：毕加索、波拉克。

野兽派：马蒂斯、弗拉芒克。

抽象派：康定斯基、蒙德里安。

表现派：蒙克、诺尔德。

现代主义绘画流派：超现实主义、达达派、风格派、波普艺术、欧普艺术(图 1-4-4)等。

图 1-4-4 欧普艺术

动脑和动手 >

1. 分小组默写美术专业术语，小组内进行评分。
2. 选定素描、雕塑、水墨山水和人物摄影各一幅，分别用美术术语进行介绍，各小组之间展开评分。