

第六章 艺术美

【大纲】

注：本章讲义出自王旭晓《美学基础》，仅供《大学美育》课堂教学使用，任何人不得另作他用。特此说明！

艺术美是指艺术作品的美，即艺术作品的审美价值。

艺术作品是艺术家创造性劳动的产物，是一种特殊的精神产品，是人的思想、精神、心灵的最集中、最全面、最典型的反映，是人为自己创造的最重要的审美对象。

从寻找与发现各门类艺术的审美特性与特殊规律出发，我们把传统的艺术分为空间艺术、时间艺术、综合艺术与语言艺术四大类。

第一节 空间艺术

建筑、雕塑与绘画这3类艺术被称为空间艺术，即以平面或立体的方式，用物质材料创造出静态的艺术形象，使人们仅凭视觉感官就可以直接感知。

空间艺术具有两大特点：直观性与瞬间永固性。

直观性的特点表现在这3类艺术都是由艺术家运用一定的物质材料，塑造出可以被感官直接感受到的占有空间的艺术形象。因此，它们都是直接诉诸视觉器官的，欣赏者可以亲眼看见、直观地感受它们。

瞬间永固性的特点表现在空间艺术从本质上看都是静态艺术，不适合表现事物的运动与过程。但因客观世界的一切事物的运动与过程都是在时间和空间之中实现的，因此空间造型艺术可以通过抓住客观事物发展变化的某一瞬间形象，用物质材料固定下来，并表现出运动发展的趋势与过程。

一、建筑

建筑是一种实用与审美相结合，以形体、线条、色彩、质感、装饰、空间组合等为语言，建构成实体形象的造型与空间艺术。

作为艺术的建筑一般体现在一些纪念性建筑、宫殿、陵墓建筑、宗教建筑、园林建筑之中。由于这些建筑的目的主要不是为了实用，而是服务于人的精神生活，因而在建造时首先考虑的不是其实用价值，而是它们的精神性价值，包括审美价值。

建筑的美主要体现在造型上。

建筑艺术的造型体现一定的精神内容与审美理想。

建筑艺术的造型与时代有着密切的联系。它既受到特定时代的生产力的制约，也受到该时代的审美理想和兴趣的制约，所以它象征着时代的特点。

建筑艺术的造型又有鲜明的民族特点，体现着民族的审美理想。

建筑能体现一定的时代、民族的精神内容，但它只能表达一定的气氛、情绪，有极大的抽象性、朦胧性和象征性，不能强求它表现某种明确的观念或具体形象，否则就会失败。

二、雕塑

雕塑是在三度空间中以雕、刻、塑等制作方法塑造的立体的艺术形象。雕塑一般分为圆雕与浮雕，圆雕是指不附着在任何背景上的可以四面欣赏的、完全立体的一种雕塑；浮雕是在平面上雕出凸起的形象的一种雕塑。

雕塑的特点是塑造形象、造型，其审美价值主要从造型中表现：

其一，雕塑的造型首先要求形象的单纯化。单纯不是单调，而是凝练、集中、概括，是舍弃现实原型多方面的属性，只强调形体的基本形状特征，构成鲜明生动的整体形象。

其二，雕塑的造型要求选取最有意义的瞬间，这个瞬间应该是足以使欣赏者展开想象的。

其三，雕塑的造型所传达出的意味，或称寓意性，是雕塑审美价值的中心所在。

雕塑的审美特征决定了其不宜直接再现人物之间、事物之间以及人物与环境之间的复杂关系，也不能直接表现事件发展的过程。要想达到这一目的，就要使

观众想象环境的存在，或者加入实际环境。

三、绘画

绘画是一门运用色彩、线条和形体，在二度空间的范围内反映现实、表达人的审美感受的艺术。绘画是造型艺术，造型即象形（形体、形貌），就是以线条、明暗、色彩来象形，即“应物象形”。绘画又属于视觉艺术，创造视觉形象是它的主要表现形式。这种表现形式是静止的，与雕塑相同。绘画用平面描绘造成视觉上的空间立体感，其描绘对象很广泛，包括人物、环境和自然景物等可见物，并且在表现对象的形象特征和丰富色彩方面有特殊的表现力。

绘画种类繁多，范围广泛。从世界范围内来看，绘画分为以中国画为代表的东方绘画和以油画为代表的西方绘画两大体系。

中国画，也称国画，在世界美术领域中自成体系，独具特色，成为东方绘画体系的主流。

中国画区别于西方画的特点首先是在工具材料上。中国画采用中国特制的毛笔、墨或颜料，在宣纸或绢帛上作画。“笔墨”成为中国画技法和理论中的重要术语，有时甚至成为中国画技法的总称。

中国画的另一个重要特点，是在构图方法上不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法，即可移动的远近法。这样就能打破时空的局限，使构图灵活自由。

中国画还有一个重要的特点，就是绘画与诗文、书法、篆刻的有机结合。

从根本上讲，中国画的特点来源于中华民族悠久的传统文化和丰富的美学思想。中国画最重视的是物象内在精神的传达和作者主观情感的表现，所以，中国画非常注重“立意”与“传神”。

西方绘画追求对象的真实和环境的真实。为了达到逼真的艺术效果，在绘画中讲究比例、明暗、透视、解剖、色度等科学法则，运用光学、几何学、解剖学、色彩学等作为科学依据。西方绘画与中国画相比较，可以说中国画尚意，西方画尚形；中国画重表现、重情感，西方画重再现、重理性；中国画以线条作为主要造型手段，西方画则主要是由光和色来表现物象；中国画少受或不受时空的局限，西方画则比较严格地遵守时空的界限。概括地说，西方绘画注重再现与写实，中国绘画注重表现与写意。两者明显的差异性是其各自成为世界美术领域中的两大体系之一的基础。