

《漂亮是美术鉴赏的标准吗》

艺术美和形式美

《马拉之死》 法国、达维特 于1793年作

艺术美与形式美

- **WHAT**—什么是艺术美
- **WHY**—为什么要有艺术美
- **HOW**—如何表现艺术美

什么是艺术美

- ◆ 艺术典型：
- ◆ 反映艺术家个人
- ◆ 和时代的精神和审美理想

艺术美

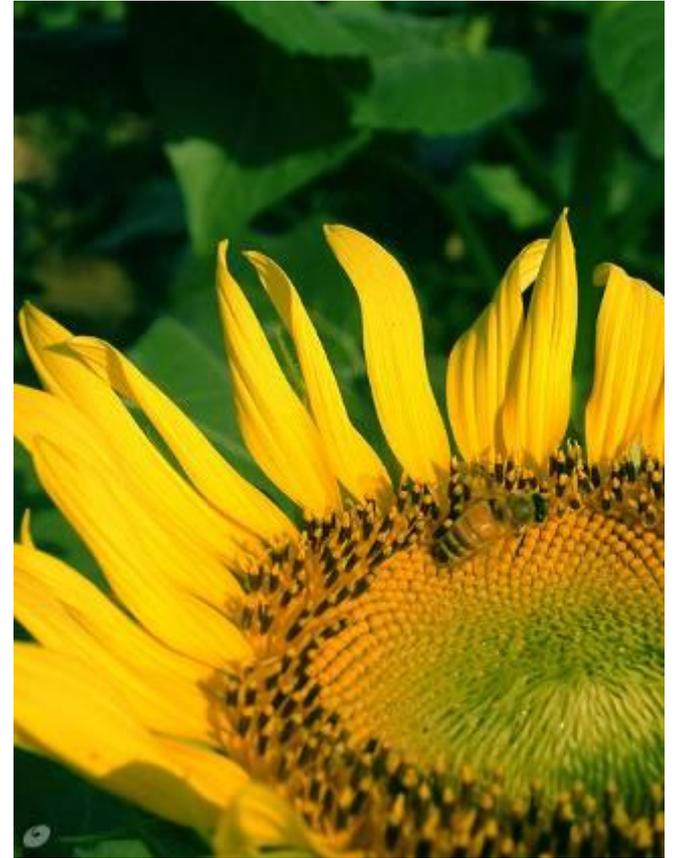
美术形象：
按照美的规则
从现实生活中
抽离的艺术形象

不等同于
漂亮、好看

生活中的事物

提取对象

将对象处理为艺术形象

融入画家观点成画

艺术美

艺术美——综合了艺术家个人观点和时代精神，艺术典型与现实生活的关系。

回顾：什么是美术作品的艺术语言？

美术所专门使用的、具有视觉传达功能的形象和形式就是美术作品的艺术语言，其特征就是**具体性和形象性**

1、美术的语言元素有哪些？

美术的基本语言元素：点、线、面、色

2、美术的语言手段有哪些？

西方绘画：明暗、空间、透视、构成、肌理等，
中国画：笔墨、章法、皴法、布白等。

什么是形式美

- 语言元素

 - 形态变化

- 语言手段

 - 审美意象

- 语言规则

 - 审美关系

- 个人理解：

 - 用数学、物理、化学等手法相结合来处理美术作品所带来的美感。

数学

盆蘭墨雞圖軸

- 比例安排——黄金分割率：**5: 8**
- 平面分割——“疏可走马，
密不通风”
- 骨架处理——“钢筋水泥”
- 边角处理——何处该开门窗，
何处该打壁墙
- 四面包围——求得画内外的
紧密联系

物理

- 方形体块的运用 —— 稳定饱满、
沉重
坚实
- 变实为虚 —— “变大实为大虚”
- 倾侧动势 —— 造成了画面的稳定性
- 倚斜撑持 —— 获得了平衡与稳定
- 重心偏移 —— 获得动势
- 光影处理

化学

- 气脉与开合 —— “起、承、转、合”
- 用色处理
- 肌理

美术形象

数学——空间安排与划分

物理——光影处理

化学——颜色处理

组合：近卫兵临别的早晨 ——阿尔迪

总结

- 现实生活 → → 提取对象 → → 艺术处理

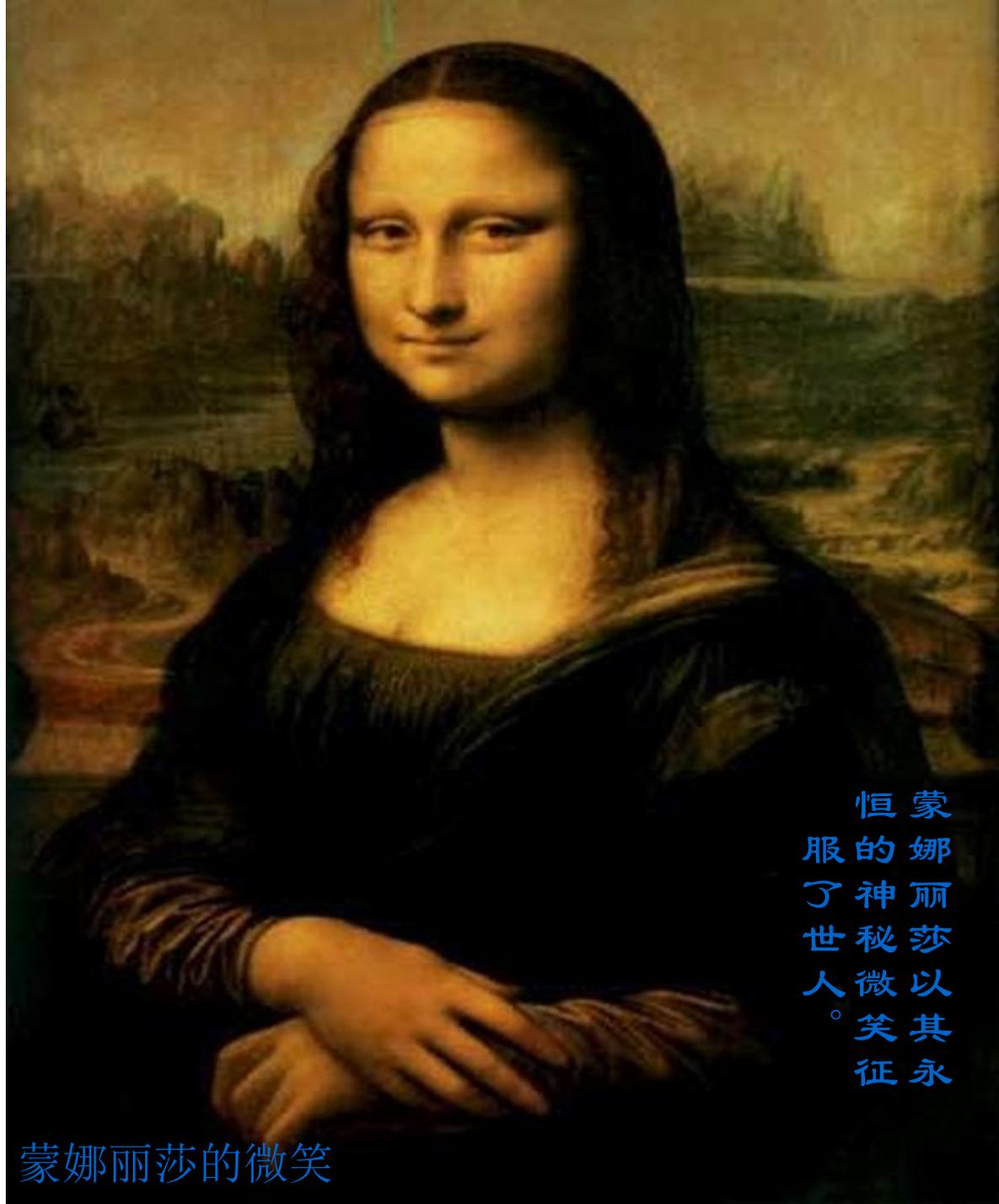
↓ ↓
艺术美 + 形式美
↓ ↓
艺术作品
+
鉴赏水平
=
成功的艺术作品

法国卢佛宫

法国卢佛宫

蒙娜丽莎以其永恒的神秘微笑征服了世人。

蒙娜丽莎的微笑

罗浮宫 胜利女神

罗浮宫 胜利女神

凯歌的胜利女神 张开双臂奏响海战

是一座大理石雕像，高328厘米，约创作于公元前200年。虽然女神的头和手臂都已丢失，但仍被认为是古希腊雕塑家们高度艺术水平的杰作，不论从哪个角度，观赏者都能看到和感受到胜利女神展翅欲飞的雄姿。她上身略向前倾，那健壮丰腴、姿态优美的身躯，高高飞扬的雄健而硕大的羽翼，都充分体现出了胜利者的雄姿和欢呼凯旋的激情。海风似乎正从她的正面吹过来，薄薄的衣衫隐隐显露出女神那丰满而富有弹性的身躯，衣裙的质感和衣褶纹路的雕刻令人叹为观止。作品的构图也十分成功，向后飘扬的衣角和展开的双翅构成了极其流畅的线条，腿和双翼的波浪线则构成一个钝角三角形，加强了前进的态势。

罗浮宫 米罗的维纳斯

传说之中，她是从大海的泡沫中诞生的。公元1820年在米洛斯岛上，她带着“庄严的妩媚”和震撼人心的残缺重返尘世，断臂在带给人们些许缺憾时更多的是把充满无边想象，她被认为是爱与美的化身。被公认为是迄今为止希腊女性雕像中最美的一尊。爱神的身材端庄匀称，肌肤丰腴，面容美丽平静，微微扭转的姿势，使半裸的身体构成了一个十分和谐而优美的螺旋型上升体态，富有音乐的韵律感。整个雕像既有女性的丰腴妩媚、温柔秀美，又有人类母亲的伟大庄严和慈爱，体现了充实的内在生命力和人的精神智慧。

罗浮宫 米罗的维纳斯

欣赏：2005年春节联欢晚会舞蹈节目

《千手观音》

思考问题一：

你觉得她美吗？

美在哪里？

- 黑格尔称：她是体现纯美的女神。
- 罗丹称之为“古代的神品”、“神奇中的神奇”
- 俄国大画家克拉姆斯科依这样写到：“这座雕像留给我的印象是如此深刻、宁静，它是如此平静地照亮了我生命中令人疲惫不堪、郁郁寡欢的章页。每当她的形象在我面前升起时，我就怀着一颗年轻的心，重又相信人类命运的起点。”

- 假使维纳斯的双臂完好无缺
- 假使维纳斯残缺的部位不是双臂

她没有了胳膊，我们会有这样的审美，但如果有了双臂，会是怎么样的双臂呢？我们能不能给她进行一次复原呢？

复原1：维纳斯正慢慢走进海里，右手扶持着自己的衣服，左手想要把头发松开，所以左手握着的不是苹果，而是结发的发带类的东西。

复原2：右手护胸，左手拉着自己的孩子小爱神厄洛斯。

复原3：维纳斯的左手握着苹果，右手扶持衣裙，姿势为站立；台座上有支柱撑住左手，从刻有铭文的台座前面，可读出作者的名字。

复原4：表现的就是维纳斯在左膝上按着盾或矛，默默注视着前方。

我们如何评价这些复原的图像的？

选择出来的任何一种形象，都不能产生超越“丧失”的美感”。应为丧失了双臂之后，会给人一种想象的空间，想象也给了艺术以生命。但是想象要有一定的界限，不能无限的遐想。

因为在这里成为问题的，已不是艺术效果上的数量的变化，而是质量的变化了。

数量：增加两条手臂

质量：无臂——无限想象

有臂——束缚想象

这一方是包孕着不尽梦幻的“无”，而那一方却是受到限制的、不充分的“有”，哪怕它是何等地精美绝伦。

无：暗示了种种可能性，给人以极广阔的想象空间。

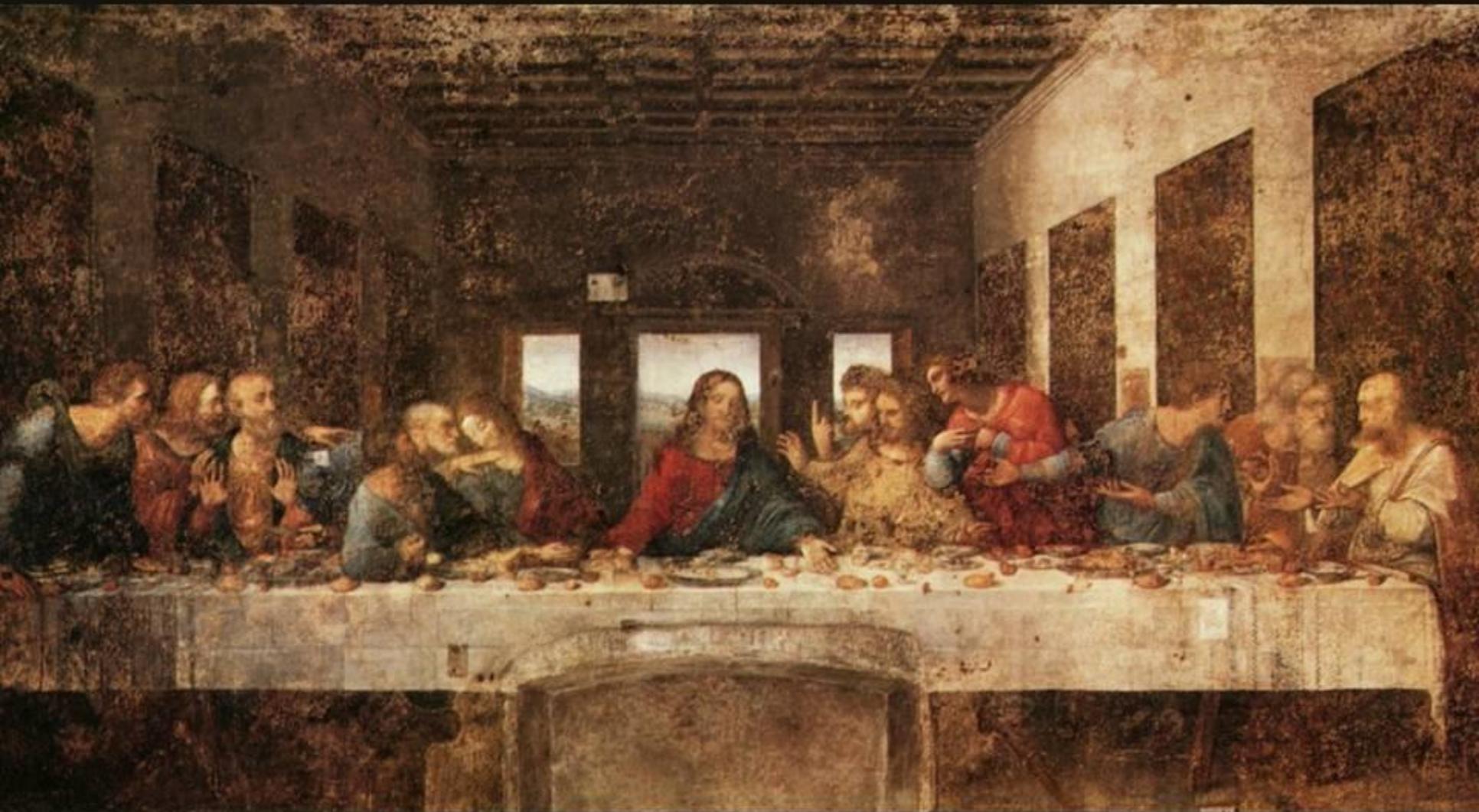
有：肯定了一个，否定了其余。

关于审美

艺术美包含残缺美，但残缺不等于美

审美的范畴很广。《论美》——美是难的

最后的晚餐 达·芬奇

最后的晚餐

[意大利] 丁托莱托

小知识

罗丹 《巴尔扎克》 :

性格测试：

A. 只有一只脚弯曲

B. 双腿交叠

C. 双腿并拢

D. 脚张开

神秘的《蒙娜丽莎的微笑》
众所周知，这是一幅半身的肖像画，假如蒙娜丽莎是坐在椅子上的，你想她会坐成什么姿势呢？选择一种最接近你想象的一种坐姿吧！

蒙娜丽莎的微笑

性格测试：

A. 只有一只脚弯曲

A。争强好胜型

——你有天真活泼的性格。精力充沛，好交朋友，常喜欢呼朋引伴地一道出门走走，天性外向好胜。需要赢过每一个挑战者或竞争对手。

温馨提示：你需要特别训练某一方面才能，来满足你的好胜心。

蒙娜丽莎的微笑

性格测试：

B. 双腿交叠

B。挑剔型

——你常常忍不住要挑剔别人，好像要求很高却常常因为事情太多，而无法周详地思考。

温馨提示：你真正需要的是开阔心胸，宽容别人，没有人是十全十美的，你也不是。

蒙娜丽莎的微笑

性格测试：

C. 双腿并拢

C. 淑女型

——你生性认真而无心冒险。人前人后总是谨言慎行，一派淑女风范。喜欢柏拉图式的精神恋爱，永远不会主动喜欢别人，害怕受到伤害。

温馨提示：主动把握一些时机，会让你对生活更加得心应手。

蒙娜丽莎的微笑

性格测试：

D. 脚张开

D. 马虎型

——你喜欢轻松愉快无拘束。
马马虎虎的个性使你博得人缘，常常异想天开地做些惊人的决定，好奇心很重，心中很少畏惧什么。

温馨提示：你真正需要的是训练成为一个胆大心细的人才好，目前还太粗心。

蒙娜丽莎的微笑