

美育源自人类对美的形象塑造

张丽群

上海理工大学, 上海 200093

DOI:10.61369/MEC.2025010012

摘 要 : 对于美的感知是人类与生俱来的本能, 当人类把这种感知通过图画或者雕刻记录下来时, 就已经在进行着美的传达, 对美的感知的传承也是最早的人类美育的形成。本文通过美与造型的关系、意境当中的美的塑造、不同时代中美传达、美受到人不同感知的影响几个方面阐述美育是源自人类对美的形象塑造。

关 键 词 : 美育; 美的传达; 形象塑造

Aesthetic Education Originates from Human's Image Shaping of Beauty

Zhang Liqun

University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093

Abstract : The perception of beauty is the innate instinct of human beings. When human beings record this perception through pictures or sculptures, they are already carrying out the transmission of beauty. The inheritance of the perception of beauty is also the earliest formation of human aesthetic education. In this paper, the relationship between beauty and shape, the creation of beauty in artistic conception, the transmission of American and American in different times, and the influence of different perceptions of beauty are expounded that aesthetic education originates from the image creation of beauty.

Keywords : aesthetic education; the transmission of beauty; image building

引言

美, 源自古希腊。希腊美的起点是“人体美”。希腊的人体雕塑刻画的是从容、自在的面孔, 塑造的是呼吸起伏的肌肉, 雕刻的是自信、健康的身体。希腊雕塑家在艺术上最大的成就就是对人体美的发现。一位美术史学家说: “希腊人学会了纯真地看待裸体, 不论是在希腊人以前或以后, 世界上还没有一个民族是这样看待裸体的。”^[1]当然这是特定历史条件下的产物, 希腊人建立了一个又一个小小城邦, 可以自由表达意志, 喜欢哲学思辨, 热爱知识追求, 热衷竞技运动, 他们找到了身体的节奏和身体的各种极限, 他们的每一寸肌肉都是经过锻炼, 这样的身体使他们自豪。诗人用文字赞美歌颂; 画家用画笔表现完美的身体; 雕刻家选择在大理石上雕刻出健康的体魄。希腊人在陶器上涂以彩绘, 不仅增加装饰, 而且起到美育的作用。所以, 从希腊开始, 美育已经从形象造型开始传达。

一、美即是造型

美术的造型有场景的塑造。新中国的伟大时刻的艺术见证是中国画家董希文1952年完成的著名油画作品《开国大典》。它用一个绘画的视角, 描绘了1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府成立时天安门国庆典礼的盛况,^[2]用艺术的造型再现了开国大典的庄严时刻, 把历史定格在画面之中, 画面上毛主席庄严的宣告中华人民共和国的成立, 中国人民站起来, 整个天安门城楼的开阔的景象和天安门广场游行的队列, 相互映照, 蓝天白云和城楼上的红灯楼红柱子形成强烈的对比, 画出了一幅风和日丽、阳光明媚下的开国大典。

美术的造型还有人物的塑造。《巴尔达萨雷·卡斯蒂利奥

内》是1514-1515年拉斐尔·桑西作的一幅油画, 现存于巴黎卢浮宫。^[3]这是一幅半身人像, 构图呈三角形, 叠放在腹部前方的两只手只露出了手腕、大拇指和食指。画中人物是当时的政治外交官, 表情自如、随意、从容不迫、冷静可靠, 给人的感觉是异常的清醒和节制; 衣着是内敛的, 灰色和黑色的衣服, 表情的严肃被天鹅绒的光滑所缓和, 胸前衬衫的褶皱, 体现出一股纠缠的力量, 使画面中心产生活力, 相对毛皮的柔软和丰厚, 这力量更为突出和强烈; 整体色彩呈灰色, 过渡性的阴影处理, 表现了灰色的典范, 也就是中性、冷静的特性, 是人物外交官的特性: 调停与权衡各方观点, 考虑周全, 阻止冲突。画面的氛围是冷静与克制, 天鹅绒和毛皮能够非常好地吸收光线, 将光线隐藏在衣服的厚重中, 如同严格保守的秘密, 贝雷帽的边上, 细小的羽毛若

作者简介: 张丽群(1984.12-), 女, 汉族, 山东人, 硕士, 讲师, 研究方向: 本科美术通识教育、本科设计基础教育。

隐若现，反光浮动在衣袖上方，似乎极细小的毛皮摩擦声音正在消失，感觉在他周围，世界的进程没有那么焦躁。人物的坐姿，肩稍微偏向自己的左侧，暗示他随时可能被其他事情叫走，但眼下，他甘愿待在这里。半身像一定会考虑手的表现力，但画家只画出一部分手，另一部分被画作下端裁掉——“有些东西不见了”，似乎告诉观者大使没有告诉我们他知道的一切或者他经手的一切。

从宏大的画面，到一个单体人物的肖像，美术的表达是非常宽阔的。对于美的欣赏和认知来说，首先我们要放开眼界，能够多欣赏不同类型不同风格乃至不同个性的作品，由此我们能够慢慢的在视觉的感知中，培养一种能力，就是能够学会欣赏那些在艺术语言表达上特别丰富的作品，能够欣赏作品的风格，进而能够欣赏作品的品味。

二、美在意境中的形象塑造

西方有传统的架上绘画，中国有传统的卷轴绘画。中国从魏晋南北朝开始就有许多长卷，来表现故事和山水。卷轴的形式体现了中国的审美感受，是我们先人建立起的一种审美观念，那就是：当人在面对自然的时候，是融入自然的，是可以进入自然的，由此获得美感。画家们试图用这种形式，来表现他们游历山河、感受自然的体会。卷轴的表达经常是千里江山。所以中国画的创造，追求的不仅仅是表达画得像与逼真，更多的是传达艺术家所感知感受到的意境，并且把它表现出来。

中国绘画除卷轴形式以外，还有另外一个重要特点，就是中国绘画的笔线造型，因为中国画是用中国的毛笔在中国的宣纸、绢帛上来描绘的。当中国古代的画家用线条造型的时候，他们已经具备了非常高的美学素养和品质，他们能够把看到的大千世界用线条表现、勾勒出来。

《狮子林》是吴冠中在1983年创作的水墨画作品，现存于上海美术馆。^[4]观者在第一印象中不会找到具体的人或者物，他是用纯粹的视觉语言描绘的观者眼中的狮子林。灵动的墨点，曲折盘旋的线，在像宝石一样的朱砂、石绿、石青、藤黄等的点缀下呈现一派东方绘画的风骨与神韵。再仔细去看，亭宇、小桥、回廊、石头、树木、池水、游鱼一切都融入律动的视觉中。

三、人的感知影响形象塑造中美的传达

对美的认知中，人类的感知分为感性与理性两种。感性发源于内心，是第一直觉的感知，理性来自于大脑，是分析过后的理解。对于感性与理性的美的传达，在形象塑造中可以从不同的角度分析，比如自然环境、具体的物件或者人、带有功能性的物品。

（一）自然美

在自然中，人是自由的。“野蛮人既然成天在森林中游荡，没有固定的工作，没有语言，居无定所，没有战争，彼此从不联系……他只能感知他真正的需要，他只注意与他有关的事物；他

的虚荣心不发达，他的智慧也不发达。”^[5]自然中，人的状态简单而单纯。卢梭认为，人在自然状态的天性是善的，所有的罪恶都是社会使然，但是人类的发展不可逆转。在这里并不是说我们人类需要回到自然中，排斥社会的发展和进步，而是反思自然曾经带给人类的自由、平等。老子说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”人在自然状态，人不懂善恶，反而成就了人类德行的黄金时代。

我们从自然中多得到的还不仅仅是真与，善，还有美。19世纪末期的印象派画家们为何会选择坐火车去巴黎的郊外写生，画家的笔下不仅描绘了当时巴黎流行的中产阶级的生活方式，也描绘了巴黎郊外的自然美。印象派画家们的画受欢迎，也不仅仅因为画中是巴黎人自己时代的体现，也一定因为印象派的画大多描绘的是自然美，而且是用自然光线下柔和的色彩呈现，挂在家中也是赏心悦目。“大自然的绚烂惊人的景色”开启了画家的眼睛，使他感应到它的美，画家看到了常人看不到美。“一切真正的美的典型是存在在大自然中的。”

（二）单个事物的美

在某个具体事物的美的欣赏与美的感知，它是非常个人化的。人天生就有对美的欣赏和感知，这是人的“内在的感官”的感受，是一种直觉。所以人对美的欣赏与感知千差万别。卢梭认为：“审美力是人天生就有的，然而并不是人人审美力都是相等的，它的发展的程度也是不一样的；而且，每一个人的审美力都将因为种种不同的原因而有所变化。一个人的可能具有的审美力的大小，是以他天赋的感受力为转移的；而它的培养和形式则取决于他所生活的社会环境。”^[6]而即使是处在同一个社会环境中，不同的人也具有不同的审美。印象派画家雷诺阿曾画过一幅莫奈的妻子的画《卡蜜儿》，画中的女人姿态悠闲、面容美丽，这是雷诺阿眼中的卡蜜儿。卡蜜儿也曾多次以模特的身份出现在莫奈的画中，《穿绿裙子的女人》给观者的印象更多是那件绿裙子和模特别扭的回眸姿势，莫奈关注的重点不在模特的美而是画面的构图。

（三）功能的美

古希腊时期，大约公元前6世纪，雅典陶瓶曾垄断了国外的市场，可见它的工艺达到了极高的水平。陶瓶的样式从侧面看去不过是外轮廓两条曲线的不同变化，但工匠们却能在这两条线中找出各种不同的比例、弧度和结构上的变化，创作出既实用又优雅美丽的陶器。^[7]同时又在适当部位涂以彩绘，增加其装饰美。这里的“实用”也就是功能性的美。功能的美简单的理解就是如果作为器物或者工具，它首先要能够使用。

20世界工业化大潮中，包豪斯提出了“形式服从功能”的功能主义理念，瑞典设计师汉斯·梅耶说：“我们所理解的建筑是一个集体的概念……只是为了满足生活的需要，设计中所应遵循的原则是最大程度的实用和最低成本的付出，在两者之间寻求最优组合。”^[8]在这种氛围中，艺术家康定斯基强调了“功能主义”理念，包豪斯的第三任校长密斯·凡·德·罗提出了“少即是多”的概念，并改变了世界三分之一的现代主义建筑。1929年，密斯·凡·德·罗设计了巴塞罗那国际博览会的德国馆，^[9]这

个后来被称为“巴塞罗那馆”的建筑及馆内行云流水的内部空间和简洁的建筑结构，和馆内展示的密斯设计的一把钢结构的无扶手靠背的椅子——“巴塞罗那椅”已经成为现代主义设计的经典符号。

四、美的传达与时代的关系

（一）美的形象塑造受时代的影响

艺术是一种独特的文化现象，他在不同时期、不同地域、不同种族有着不同的形式、不同的表达和不同的观念。

艺术模仿自然的学说，最早可追溯到古希腊时期，古希腊哲学家德谟利特认为，在许多重要的事情上，我们是在模仿动物，从蜘蛛身上，我们学会了织布，从燕子身上，学会了建造房屋，见兽跳而有了舞蹈，听鸟鸣而学会歌唱。此后，古希腊哲学巨匠亚里士多德更是从艺术的起源、本质等方面系统地发展了此学说。^[10]文艺复兴时期的艺术家们运用解剖学、透视学等科学理论完善了写实绘画的技巧。至十九世纪中下叶，追求真实、和谐、正确的比例结构关系一直成为西方传统艺术审美不可动摇的稳固基石，艺术的模仿说，雄霸了西方传统艺术两千多年之久。

《泉》，作者被称为19世界西方传统艺术最后一位捍卫着法国新古典的艺术家，安格尔。画中的女子被认为是艺术世界里最唯美、最抒情、最雅致的女性形象，她体现了西方传统艺术的审美精华。从古希腊到19世纪西方传统艺术发展的两千多年里，人们逐步建立起一种统一完善的艺术审美标准，那就是追求和谐、唯美的艺术表现样式。而这种一元化、单向度的审美标准，在现代艺术的时代也被重写了。

从二十世纪以来的美术，发展越来越多样化，开始有更多个性的发展，有不同的观察角度，有把梦境表达出来形成一种超现实的表现；有把色彩随心描绘塑造出了野兽派的风格；有只使用纯粹的艺术语言比如点、线、面表现了构成的画面，传达了抽象的概念；现在更是有科技与艺术的结合形成了人机交互艺术。美育存在于任何一个时代。艺术从来不是一种孤立的文化形态，它是根植于特定历史时期而形成的一种表达方式。美育可以激发学

生对艺术、对学科乃至对人生的思考。

（二）美育通过形象塑造传达时代精神

张择端的《清明上河图》，画满了北宋都城汴京的市井百态，生动地展现了当时人们的衣食住行。《清明上河图》纵25厘米，横529厘米，最早有学者说画卷上有550人，后来有研究者数出814人，再后来越来越多，连带隐隐约约的身影，甚至有专家数出了1695人。这些人物在画中还不到1厘米，但是画卷上的人物表情、肢体动作、服饰都画的细致入微，越看越惊喜。不管重要人物还是次要人物都有自己的身份，这就是《清明上河图》了不起的地方。从这些人物细节中，我们可以一瞥北宋的社会面貌。

詹建俊先生创作的油画《狼牙山五壮士》描绘的是抗日战争时期五位八路军战士在寡不敌众的情况下顽强战斗，直到打光最后一颗子弹毅然砸枪跳崖的应用场面。画面的人物组合选用了金字塔式的三角构图，表现宁死不屈的精神和不可征服的气概，人物的刻画强调了对敌人的仇视与蔑视、凝聚了大义凛然的英雄气概，表现了时代精神。

19世纪的写实主义，是通过艺术对表示对“现实”和“真实”的关心，画家库尔贝的《采石工人》描绘的是两个正在采石头和搬石头的工人，烈日下一个戴帽工人拿着工具跪在地上敲打着石块，另一位工人正在艰难地搬着装满石块的筐子，他们衣衫褴褛，脚上的鞋子似乎也很不合适。画面凸显了工业革命初期劳工受压迫被剥削的处境。

五、结论

由此可见，美不仅可以通过多种不同形式的造型传达，美的传达还可以通过不同艺术家不同的感知感受传达意境；当人的感性思维和理性思维分别发挥作用的时候，对美的感知不同，传达亦不相同，感性的美可以是独特的，而理想的美更多的体现在设计领域；不同时代对于美的传达亦是不同，艺术是一种独特的文化现象，他在不同时期、不同地域、不同种族有着不同的形式、不同的表达和不同的观念。而美育源自人类对美的形象塑造。

参考文献

- [1] 中国名画：《开国大典》<https://mp.weixin.qq.com/s/4oBiZqXLe-OatvYyWFFK-Q>
- [2] 弗朗索瓦·芭布·高尔·如何看一幅画.[M]. 中信出版社
- [3] 中华艺术宫艺术大展 <https://mp.weixin.qq.com/s/mhyeBNDNGqfsC7lkmRWYFA>
- [4] 韩红萍·卢梭美育思想对当代中国学校美育的借鉴性研究.[M]. 北京：首都经济贸易大学出版社
- [5] 迟轲·西方美术史话.[M]. 北京：中国青年出版社
- [6] 王受之·世界现代设计史.[M]. 北京：中国青年出版社
- [7] 密斯·凡德罗 / 巴塞罗那德国馆 <https://mp.weixin.qq.com/s/b0pMWRk6dcmjTXms9bNcAg>
- [8] 艺术即认识——亚里士多德 <https://mp.weixin.qq.com/s/yuwtjUPITsWipeyLhW-Ziw>
- [9] 曾孜荣·中国名画绘本汴京的一天·北京联合出版公司
- [10] 美术经典中的党史狼牙山五壮士 https://mp.weixin.qq.com/s/rcr_8yI9UN9li-85jVs3vg