

- 湘美版高中美术鉴赏

第二单元 辉煌的美术历程

第五课 审美自律

—— 中国美术发展情况

在很长的历史时期里，美术作品的创作是为了满足不同的现实需要，艺术家的自我与个性并不被重视。但是，随着历史的发展，当美术家在作品中发现了自己的乐趣，独立审美和个人风格便成为他们主动追求的目标。

审美自律的含义

指艺术家不是为某一个阶级、社会团体或其他人而从事创作，而完全从个人的兴趣出发，强调一种个性的表达，同时在作品的视觉形式上也无需屈从于公众的审美品位，不受外界社会因素的干扰。

审美自律在中国书法中的体现

早在魏晋时期，人们欣赏书法不仅看字的结构是否漂亮，还要看书法家能否赋予每一笔画以独特的技巧和神韵。最值得一提的是东晋时期著名的书法家——王羲之。

王羲之出身于一个书法世家的门庭，他的伯父王翼，王导；堂兄弟王恬，王洽等都是当时的书法名手。

王羲之（321—379年，或303—361年），字逸少，号澹斋，原籍琅琊临沂（今属山东），后迁居山阴（今浙江绍兴），官至右军将军，会稽内史，是东晋伟大的书法家，被后人尊为书圣。

曲水流觞

当时王羲之邀请了42位名士，作诗37首，有人提议将诗汇编成集《兰亭集》，众人又推王羲之为诗集写一篇序，这就是著名的《兰亭集序》。

永和九年歲在癸丑暮春之初會
于會稽山陰之蘭亭脩禊事
也羣賢畢至少長咸集此地
有峻領茂林脩竹又有清流激
湍映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管弦之
盛一觴一詠一足以暢叙幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之
娛信可樂也夫人之相與俯仰
一世或取諸懷抱悟言一室之內
或因寄所託放浪形骸之外雖
趣舍萬殊靜躁不同當其欣
於所遇暫得於己快然自足不
知老之將至及其所之既倦情
隨事遷感慨係之矣向之所欣
俯仰之間以為陳迹猶不
能不以之興懷况脩短隨化終
期於盡古人之死生之大矣豈
不痛哉每攬昔人興感之由
若合一契未嘗不臨文嗟悼不
能喻之於懷固知一死生為虛
誕齊彭殤為妄作後之視今
亦猶今之視昔悲夫故列敘時
人錄其所述雖世殊事異所以興懷其致一也後之覽者亦將有感於斯文

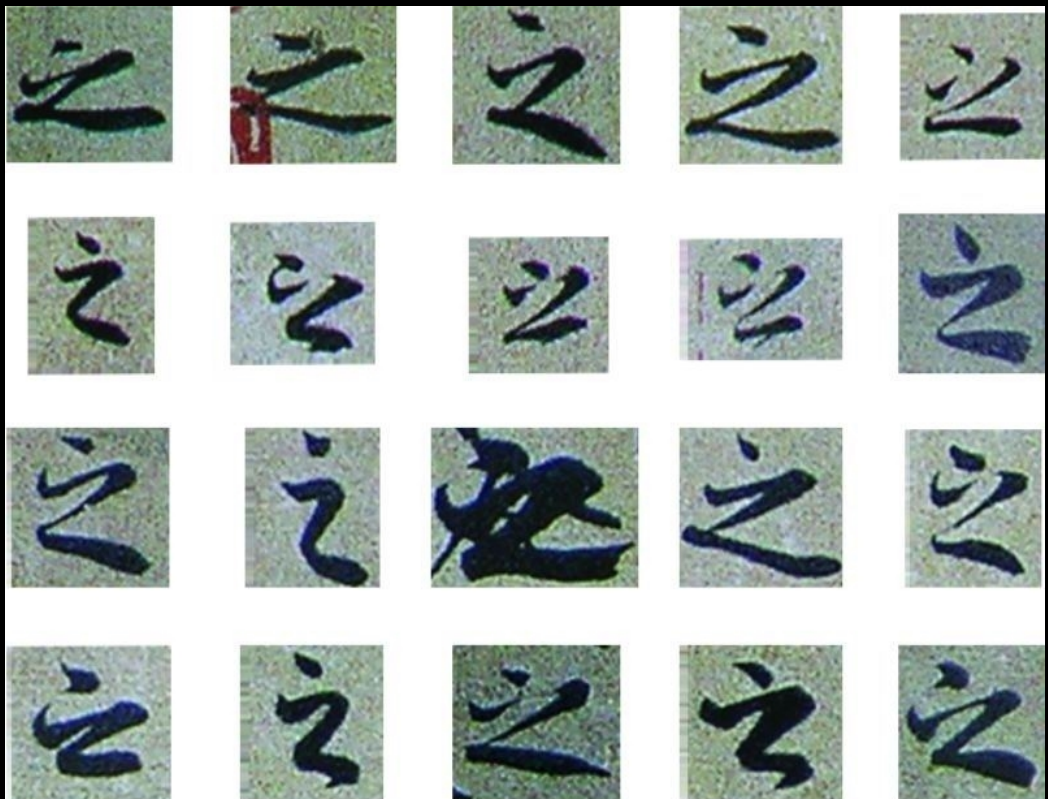
书品人“第书兰”“流也最名
件作后为下行，的水”此著
这法被尊天一”，亭曲觞因为。

知老之将至及其所之既倦情
随事迁感慨係之矣向之所
欣俛仰之间以为陈迹犹不
能不以之兴怀况脩短随化终
期於盡古人之死生亦大矣豈
不痛哉每攬昔人興感之由
若合一契未嘗不臨文嗟悼不
能喻之於懷固知一死生為虛
誕齊彭殤為妄作後之視今
亦由今之視昔 悲夫故列
叙時人錄其所述雖世殊事
異所以興懷其致一也後之攬
者二將有感於斯文

子昂

永和九年歲在癸丑暮春之初會
 於會稽山陰之蘭亭脩禊事
 也羣賢畢至少長咸集此地
 有峻領茂林脩竹又有清流激
 湍映帶左右引以為流觴曲水
 列坐其次雖無絲竹管弦之
 盛一觴一詠亦足以暢叙幽情
 是日也天朗氣清惠風和暢仰
 觀宇宙之大俯察品類之盛
 所以遊目騁懷足以極視聽之
 娛信可樂也夫人之相與俯仰
 一世或取諸懷抱悟言一室之內
 或因寄所託放浪形骸之外雖
 趣舍萬殊靜躁不同當其欣
 於所遇暫得於己快然自足不
 知老之將至及其所之既倦情
 隨事遷感慨係之矣向之所欣
 俯仰之間以為陳迹猶不
 能不以之興懷况脩短隨化終
 期於盡古人之死生之大矣豈
 不痛哉每攬昔人興感之由
 若合一契未嘗不臨文嗟悼不
 能喻之於懷固知一死生為虛
 誕齊彭殤為妄作後之視今
 亦猶今之視昔悲夫故列
 敘時人錄其所述雖世殊事
 異所以興懷其致一也後之覽
 者亦將有感於斯文

《兰亭序》书法
 作品共28行，324
 字，其中“之”字
 有20个之多，相同
 的文字却写出了不
 同的结构，无一雷
 同。

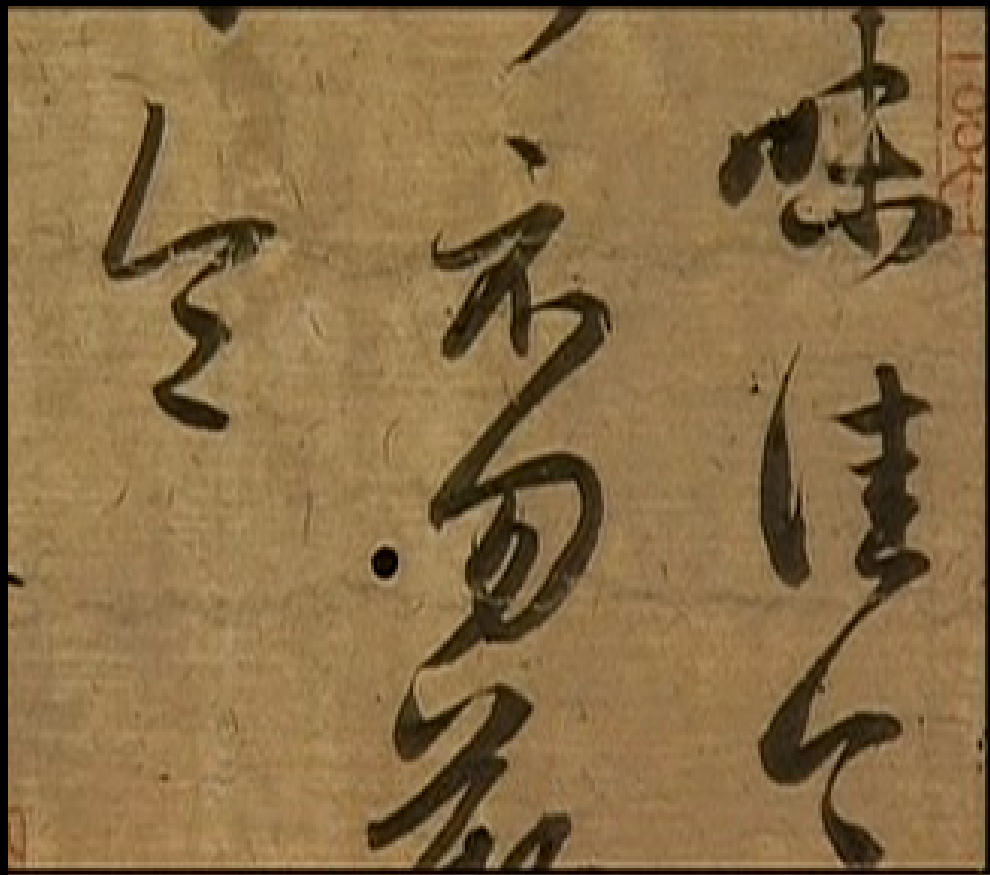

思考：在王羲之的《兰亭序》中有20个“之”字的书写，能不能将它们的位置进行交换呢？

找一找涂改的“之”字在哪，及前后的“之”字，我们试试进行交换，谈谈你的感受。

书法讲究笔断意连，整篇疏密大小、墨色轻重会发生变化，不自然。

兰亭的“曲水流觞”留下的《兰亭序》给我们启示：

一次无意的率真酒后书写表现，却创作了王羲之自称为一生绝作的书法作品，这是王羲之依照个人兴趣的创作，20个之字的不同写法正是王羲之对汉字书写理解的极富个性化的表现。也使后来的书法家们意识到写毛笔字已不再是简单书写与记录的工具了，从中可以发现美、感受美、创造美；并且有意将书法创作赋予个人的独特理解、书写技巧，以形成个人的风格。

从东晋王羲之的《兰亭序》开始，书法家的审美观念无意中从实用向个人兴趣的需要发展，而在绘画领域又是不是有相同的境地呢？

从东晋到北宋的大约600年的历史长河中，中国古代绘画呈现出发展成熟的局面，出现人物画、山水画、花鸟画的分类，中国山水画在北宋逐渐走向高峰。

北宋郭熙的《早春图》就是在此之前的中国山水画忠实客观地描写自然，追求形似的代表之一。

自学课文，思考理解

(1) 作品描写的内容是什么？

(2) 画面构图布局有什么特点？

(3) 作品是供谁欣赏的？

(4) 作者能在作品中表现自己的兴趣所好吗？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067140130125006061>