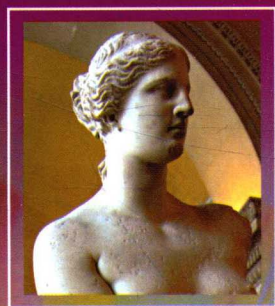

艺术与审美养成

郭弟强 李霞 主编

科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

山东省技能型人才培养特色名校建设教材

艺术与审美养成

主 编：郭弟强 李 霞

副主编：毕凤霞 高 倩 邓明灿

鲁 琳 周方晓

科学技术文献出版社
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOCUMENTATION PRESS

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与审美养成 / 郭弟强, 李霞主编. — 北京: 科学技术文献出版社, 2015. 9
ISBN 978-7-5189-0609-3

I. ①艺… II. ①郭… ②李… III. ①文艺美学—教材 IV. ① I01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 189623 号

艺术与审美养成

策划编辑: 崔灵菲 责任编辑: 王瑞瑞 责任校对: 赵 媛 责任出版: 张志平

出 版 者 科学技术文献出版社
地 址 北京市复兴路15号 邮编 100038
编 务 部 (010) 58882938, 58882087 (传真)
发 行 部 (010) 58882868, 58882874 (传真)
邮 购 部 (010) 58882873
官 方 网 址 www.stdp.com.cn
发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销
印 刷 者 北京高迪印刷有限公司
版 次 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷
开 本 787×1092 1/16
字 数 366 千
印 张 17.25
书 号 ISBN 978-7-5189-0609-3
定 价 86.00 元

版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换

前言

大学生艺术教育的本质是审美,艺术教育的审美活动可以滋养心灵、陶冶情操,使大学生树立正确的审美观念,可以启迪智慧、完善人格,使大学生自身得以全面和谐的发展。

20世纪以来,在艺术教育思想方面,从蔡元培“以美育代宗教说”、刘海粟“美的育化和良善的培养”到丰子恺“艺术教育实质是审美教育”的观点,都一再表明艺术教育的一种新的理念,即艺术教育不同于一般的技能技巧性的应用型教育,它是一种追求人与社会同自然和谐发展,高扬人文精神,培养大写的人、舒展的人,使人的生命经艺术的熏陶更加情韵悠长、光明磊落的教育。

当代大学生审美能力的培养,首先要强化大学生审美感官的感受能力,要努力培养审美情趣。二是要善于诱发审美观照。通过审美对象对自身创造才能的一种发现与肯定,并通过这种观照而得到一种情感上的满足。三是要唤起审美情感体验。艺术教育的中心是情感教育。通过艺术教育感染人们的心灵、陶冶人们的情操、丰富人们的情感,这是艺术教育的魅力所在。并以此逐步提高大学生的审美鉴赏能力,审美鉴赏能力是审美感受能力的深化,它使审美主体上升到一个能区分美与丑、崇高与卑下、高雅与庸俗的审美判断、鉴赏境界。大学阶段是一个人世界观的发展、成熟时期,通过艺术教育课程对大学生进行审美鉴赏能力的培养与提高非常重要。

本教材选题丰富,内容广泛,包括:绘画艺术、设计艺术、电影艺术、舞蹈与音乐四大部分,中国书画、西方油画、中国传统工艺美术、西方现代设计、中外电影艺术欣赏、舞蹈与音乐赏析六个专题。既包括理论性欣赏课,又包括实践性技巧课;在内容的安排上布局合理,重点有所突出、兼顾认知与创造力。

本教材整体策划由郭弟强与李霞完成。各专题编写分工具体如下:专题一由高倩完成,专题二由郭弟强完成,专题三由华凤霞完成,专题四由李霞完成,专题五由邓明灿完成,专题六-1由鲁琳完成,专题六-2由周方晓完成。

本教材可作为高职院校艺术通识课类、公共基础课类教材,也可作为社会各领域从事艺术研究与实践人员的参考书籍。

编者

2015年5月

C 目录 Contents

第一部分 绘画艺术.....	1
专题一 中国书画.....	1
(一) 专题教学目标.....	1
(二) 专题讲述.....	1
1. 中国书画发展历史.....	1
2. 作品赏析.....	12
(三) 专题小结.....	28
(四) 思考与练习.....	30
专题二 西方油画.....	30
(一) 专题教学目标.....	30
(二) 专题讲述.....	30
1. 油画的发展、流派及特点.....	30
2. 作品赏析.....	51
(三) 专题小结.....	66
(四) 思考与练习.....	66
第二部分 设计艺术.....	67
专题三 中国传统工艺美术.....	67
(一) 专题教学目标.....	67
(二) 专题讲述.....	67
1. 陶瓷艺术.....	68
2. 染织艺术.....	104
(三) 专题小结.....	124
(四) 思考与练习.....	124
专题四 西方现代设计.....	125
(一) 专题教学目标.....	125
(二) 专题讲述.....	125

1. 西方现代设计的解读	125
2. 不同时期西方现代设计流派	142
3. 作品赏析	161
(三) 专题小结	172
(四) 思考与练习	176
第三部分 电影艺术	177
专题五 中外电影艺术欣赏	177
(一) 专题教学目标	177
(二) 专题讲述	177
1. 电影艺术发展历史	177
2. 好莱坞电影艺术	207
3. 优秀电影赏析	217
(三) 专题小结	221
(四) 思考与练习	221
第四部分 舞蹈、音乐	222
专题六 -1 舞蹈赏析	222
(一) 专题教学目标	222
(二) 专题讲述	222
舞蹈赏析	222
(三) 专题小结	244
(四) 思考与练习	244
专题六 -2 音乐赏析	244
(一) 专题教学目标	244
(二) 专题讲述	245
音乐赏析	245
(三) 专题小结	267
(四) 思考与练习	267
参考文献	268

第一部分

绘画艺术

► 专题一 中国书画

（一）专题教学目标

1. 知识目标

掌握中国书画发展历史，作品赏析，宋四家，元四家，明四家，扬州八怪。

2. 能力目标

具有鉴赏中国书画不同时期的典型艺术作品的的能力，最终目的是使学生能在鉴赏中吸收前人成果，拓展设计思路，发散思维。

3. 素质目标

开阔眼界，提升自我艺术修养和审美素养。传承中华民族优秀文化，提升民族自豪感和自信心。

（二）专题讲述

1. 中国书画发展历史

中国是一个有着悠久历史的文明古国，在广袤的土地上，200多万年的大溪人已坚实地迈开了中国历史的步伐。几百万年来，我们的祖先在中国这块美丽富饶的土地上，辛勤耕耘，艰苦奋斗，前赴后继，创造了光辉灿烂的历史与文化。现在人类学、考古学以无比丰富的成果证明，中国文明早已不能仅用“上下五千年”来概括了。中国文明远比五千年悠久得多，我国现在已知的最早的陶器，就诞生于距今八千多年的河北、河南、江西众多原始文化中。代表着人类文化较高级形态的文字、绘画、雕刻等艺术，有越来越多的考古资料和研究无可辩驳地证明，早在六千年前的仰韶文化中，以及大量早期岩画中即已诞生，在四千多年前的龙山文化中得到发展，三千多年前的商代时已经发展成熟。

所以，讲我国书画发展概况、中国书画史，必从六千多年前讲起。漫漫历史长河，渊

源流长，我国古往今来浩如烟海的文化典籍中，有关书画史志的文献，车载斗量，难以计数，仅现在读者们较易见到的近代学者所著中国书法史、中国绘画史之类的著作，亦不胜枚举，且大多数为数十万计上百万计的“大部头”。

如前所述，中国文字产生于六千年前。那时，仰韶文化的人们已在陶器上刻画文字，是为“书”。既有文字刻写，就已有一定的“点横撇捺”之幸运顿挫的方法艺术，是为“法”。书法之艺术，从诞生起，各种彩陶文化的精美绘画，众多的岩画，已用当时的艺术观点，记叙了我们祖先的生产、生活、思想、情感，绘画已经趋于成熟。我们讲中国书画史，本应从这里开篇。但这样讲来，一是时间跨度太长，即使略而又略地讲，也万言难止，非所能容许。二是这些资料史实，需要我们来鉴定的彩陶绘画、岩画难得进入寻常读者家和文物市场。

（1）书法发展史

为了便于叙述，书与画分开介绍。先讲书法。我国文字发展到商代，以甲骨文（图1-1）为代表，即已相当成熟了，完全具备了汉字形、音、义诸要素，龟甲兽骨上那些细小刚健文字，就是当时的书法作品。大批从事巫术占卜的知识分子——贞人，就是那时的书法家，有许多还留下了姓名。商周时期我国的奴隶制经济文化得到空前的发展，文字及书法亦进入一个新阶段，最重要的就是刻写、铸造在青铜器上的文字，即所谓“金文”（图1-2），书体是大篆，古拙苍劲，气势雄浑。这种书体，至今还为书法爱好者所钟爱，不少书家还竭力追慕临学，亦饶有情趣。秦汉时代，以小篆和隶书的形成最为重要。小篆相传为秦相李斯所创，实际上是秦代为了统一文字达到“书同文”，将商周以来的各国流行之不同体式的大篆加以改造去取而成。小篆较大篆笔画简约，笔法自如，书法仍具苍劲雄浑之美。

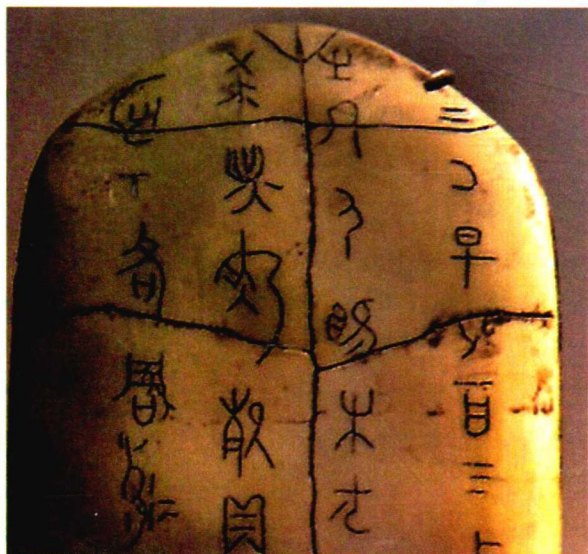

图 1-1 甲骨文

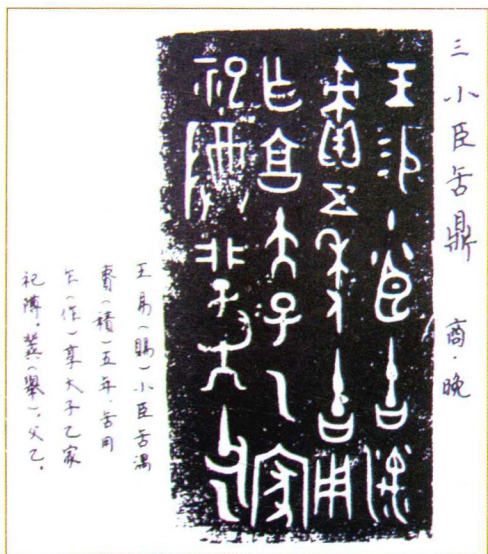

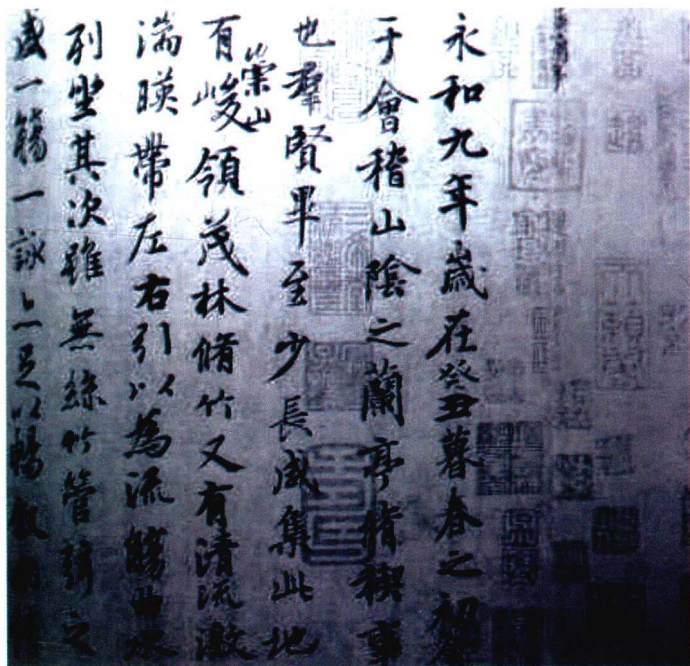
图 1-2 金文（商晚期）

相传撰写小篆的书法家有李斯、赵高等。隶书也产生于秦代，相传为狱吏程邈所创，亦是將大篆增減損益而成，便于人們易學易寫快寫。隸書字體規整，筆畫點捺橫豎分明，工穩沉靜，歷代至今不少書家功隸書者眾，是書法藝術中一個重要的種類。漢代還有一種“解散隸體”草草而成字體，即漢代古草（草書之初始者，又稱章草），不過遠不如小篆、隸書重要。

到後來，把寫字這件事，不單是作為記事行文的工具，而當成了一門藝術潛心研究，經年累月揮毫不輟，又上升為哲理進行探討，有一大批人把字寫得極具時代精神和個人品格，又具形神兼備的藝術品質，可稱為“書法”作品的，當屬魏晉時期。所以有人說魏晉南北朝時期是我國書法藝術首次成熟的時期，更有人說它是我國書法藝術的“鼎盛時代”。這時期書法藝術的顯著特色，一是書體有了很大變化，逐步從篆、隸、章草中蛻變出來，形成了真書、行書、今草書。我國書法藝術發展到這一時期，真、草、篆、隸、行五種書體已經全部具備。此後時代各領風騷的書法大師，均是在此五種書體上發揮而已。特色之二是這一時期產生了一大批書藝超群之人，其書法作品千百年來一直為學書者楷模範本的大書法家，如三國時期的鍾繇、皇象，兩晉時期的衛夫人，東晉時的陸機，王羲之、王獻之父子，王珣，南朝的羊欣、王僧虔等。王羲之的成就、名望尤其突出，被稱為我國書法藝術的聖人，即“書聖”。他的書法作品中，唐代初年即已珍貴若拱璧，太宗李世民生前大力搜求，死後竟將王書《蘭亭序》殉葬。唐代大書法家幾乎都有王羲之的《蘭亭序》（圖1-3）臨本。北宋晚期宣

和內府所藏臨本即有243件之多，可見世人珍愛之深。三是魏晉南北朝時期，我國書法藝術理論業已形成體系，出現了一批書法理論家和書學著作，如西晉衛恒的《四體書勢》，南宋梁代虞龢的《論書表》，庾肩吾的《書品論》，袁昂的《古今書評》，梁武帝蕭衍與陶弘景的《論書啟》等。《論書啟》是陶弘景與梁武帝君臣之間就書法藝術問題的奏折、批答，由後人匯編而成的書法論著，從中可見當時書法風氣之盛。

魏晉南北朝時期書法藝術的巨大成就，還體現在這時期留給我們一大批舉世無雙的書

注：王羲之沒有真迹留存，馮摹《蘭亭序》被認為是最好的摹本。

圖1-3 馮承素《臨蘭亭序》

法艺术珍品，许多皆为我国艺术瑰宝，价值连城。兹列其重者略举如下：

钟繇的《贺克捷表》（唐代拓本）、《荐季直表》、《墓田丙舍帖》、《力命帖》、《还示帖》、《调元帖》等，均为拓本或后人摹写本。钟氏真迹，早在南朝已渺难寻觅了。

皇象的《天发神苙碑》、《谷朗碑》、摹本《急就章》等。

陆机的《平复帖》、《望想贴》，均为墨迹。

王羲之的《兰亭序》，前以叙及，均为唐宋名家摹本或勾填本。然各大名家摹本，书法艺术本身藻丽多姿，极为珍贵。《快雪时晴帖》（唐人勾填本）、《行书千字文》（有人认为乃唐人集王羲之之字本）、《万岁通天帖》等。

王献之的《鸭头九帖》（真伪无定论）、《中秋帖》（宋代米芾临摹）、《二十九日帖》。

王珣的《伯远帖》真迹，是晋代书法作品中唯一一件无争论的晋人真迹。

据陈重远著《古玩指南与鉴赏》记，王献之的《中秋帖》与王珣的《伯远帖》这两件国宝，为现存仅有的两件晋人墨迹，宋以来一直收藏宫中，清末流入民间，民国初被古玩店学徒出身的袁世凯大总管郭世五收购，抗战胜利后，曾一度落入宋子文之手。后因该国著名民主人士张伯驹在报上揭露此事，宋只得将其退还郭氏后人。其后于20世纪50年代初，被人典当给香港一家英国银行。张伯驹将此事报告给周恩来总理，周总理十分重视保护文物，迅速派专人赴香港在典当期满前，用重金将两件国宝赎回。

唐代是我国封建政治、经济和文化得到巨大发展的时代，文化艺术中的诗歌、绘画、书法、音乐、舞蹈，均放射出辉煌的光彩。书法艺术在唐代发展到又一个高峰，主要特点是真、草、隶、篆、行各体书法均得到发展，又以行书与草书取得的成就特别巨大，影响我国书法艺术极为深远；各种书体都涌现了一大批名家高手，他们的书法作品碑帖均有无可争议的真迹传世，极大地丰富了我国书法艺术宝库；各种书体的书体风格，体现出“盛唐气象”。“真书书家大多脱胎于王羲之，但又秉承魏晋以来墨迹与碑版的双重传统，渐从萧散妍丽的王家书派中脱颖而出，风格转呈严谨雄劲，法度森严。行草书家，特别是草书家亦渐有步大、小王（指王羲之、王献之父子）而趋于飞动纵逸。虽篆书无多大发展，亦能述秦汉遗法，星辰或严谨紧劲，或遒劲圆活的新风。”杨仁恺先生主编的《中国书画》中这段话较好地概括了唐代书法艺术的特点。隋唐五代主要书家和重要碑帖墨迹有：

隋代智永的《真草千字文》，藏日本小川简斋家。

唐代欧阳询的隶书《宗圣观记》、真书《化度寺禅师舍利塔铭》、真书《九成宫醴泉铭》等碑刻；墨迹有草书《千字文》、行书《千字文》和《史事帖》。虞世南的《孔子庙堂碑》（宋元重刻）、《汝南公主墓志铭》（图1-4）等。褚遂良的《伊阙佛龕碑》、《孟法师碑》、《雁塔省教序》、《房玄龄碑》、《通州圣教序》等碑刻，还有传世墨迹《枯树赋》、《倪宽赞》等，多为后人所作。薛稷的《信行禅师碑》等，以上四人，号称“欧、虞、褚、薛初唐四大家”。

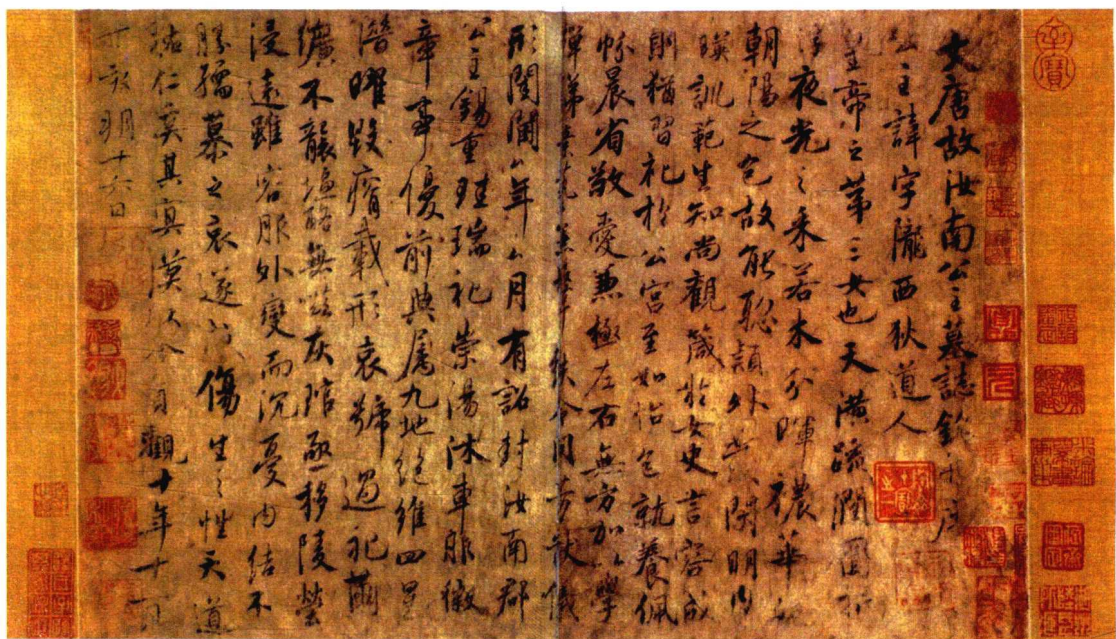

图 1-4 《汝南公主墓志铭》

唐代最著名的草书书法家有张旭和怀素。张旭的代表作为传世墨迹《古诗四帖》。怀素流传下来的作品较多，著名的墨迹有《自叙帖》、《苦笋帖》、《小千字文》等。

真书在唐代得到空前发展，取得前所未有的成就，对后世真书发展影响特别巨大，尤其初学书法的人，必从真书学起，而学真书必临习“颜、柳”。颜即颜真卿，其存世主要作品有碑刻《多宝塔感应碑》、《东方画赞碑》、《郭家庙碑》、《麻姑仙坛记》、《中心颂》、《元次山碑》、《送璟碑》、《颜勤礼碑》、《颜氏家庙碑》，墨迹《自告身书》、《竹山堂联句》等。柳公权的碑刻主要有《金刚经》、《玄秘塔碑》、《神策军碑》及《李晟碑》等，传世墨迹有《蒙诏帖》，历代有名。

唐五代著名书法家他们的书作名品还有很多，如孙过庭及其《书谱》，陆柬之及其《陆机文赋》，钟绍京及其《转轮王经》，李邕及其《云麾将军碑》，徐浩及其《不空和尚碑》，贺知章及其《孝经》，李阳冰及其《城隍庙碑》，史惟及其《大智禅师碑》，蔡友邻及其《尉迟回庙碑》，韩择木及其《告华狱文》。

宋代社会经济发达，士人阶级队伍庞大，文化艺术十分繁荣，书法竟有一些帝王后妃倡导乃至身体力行（如北宋太宗赵光义、徽宗赵佶，南宋高宗赵构，北宋仁宗曹皇后，南宋宁宗杨皇后等，尤赵佶的瘦金体独具特色，造诣很高，对元明清书法有一定的影响），较隋唐五代有新的发展。由于社会文化发展的特点，宋代书法艺术，真、草、隶、篆、行五体书中，真书、篆书成就不大，草书、隶书较前人亦少有较大发展。宋代书法艺术成就最为突出者，是以“宋四家”即“苏黄米蔡”为代表的行书。宋代行书，不仅突破“二王”风格，亦越出唐代“颜柳”规范，形成一种潇洒纵逸、轻快活泼，恣肆放达，以意为书的

全新书风，可称为书法艺术中的“行书豪放派”，对清以至近现代书坛影响极为深远。

“宋四家”中的苏即著名文学家苏轼，其最著名的代表作品有行书《黄州寒食诗》、《洞庭春色赋》，楷书《赤壁赋》等。黄即黄庭坚，代表作品有草书《诸座上帖》，行书《松风阁诗》、《诗送四十九侄帖》等。米即米芾，更是一位留下大量墨宝的书法大家，其代表作品有行书《苕溪帖》、《向太后挽词》、《行书三扎》、《蜀素帖》等。蔡，从书法艺术功力上讲，应为蔡京，因他为恶名昭著的佞臣，人品为世人不齿，而以北宋名臣蔡襄代之。其代表作品有行书《自书诗卷》，行书《南都帖》、《十扎卷》等。这里所列，仅是他们流传至今的大量墨宝中的点滴。由于他们均善书而又勤奋，当时名气已经很大，一些人又四海为官，时人求其书作者众，请其书写碑石者亦多，故他们的书法作品的墨迹碑刻相当丰富，全国许多地方都可见到，国外一些大博物馆也有收藏。

宋代文风很盛，士人无不能书，且书法艺术水平均很见功力，即使当时一些无名小卒书写应酬文字，其书法艺术水平，也可令今天一些刚学了几年字能涂鸦几笔便自命不凡的“书法家”们汗颜。宋代那些名载青史的书法家的成就更应一提。李建中及其《行书同年帖》、《土母帖》，欧阳修及其《行书爱帖》（图1-5）、《自书诗》，文彦博及其《行书三扎卷》，司马光及其《中和帖》，范仲淹及其《行书二扎》、《道服赞》，陆游及其《自书诗卷》，朱熹及其《行草书诗扎》，魏了翁及其《文向帖》，文天祥及其《谢诸无座右辞》等。这些人虽然素以文章气节或高官经世重于世，其书法艺术也是造诣很高，其书法作品无不珍同拱璧。宋代书法留给后世的还有一项重要遗产，就是宋代官私所刻的各种帖书。前文已述，宋代文风盛，帝王后妃喜爱书法者众，他们的爱好影响士大夫，进而形成全社会的时尚。从太宗赵光义集古圣贤书法名家墨迹刻成《淳化阁帖》始，整个宋代公私刻帖不断，最著名的有徽宗赵佶临刻《大观帖》，米芾刻《宝晋斋法帖》等。由于宋代以来历史变迁，

图 1-5 欧阳修《行书爱帖》

残存的原刻拓本已稀少如凤毛麟角。

宋代书法艺术不如晋唐那样光耀夺目已如上述。到南宋时书法艺术更不引人注目，显一种衰退之势，没有产生如苏黄米蔡那样的能彪炳书史的大书法家。我国书法艺术发展到元代，才又有所起色。以赵孟頫、鲜于枢等为代表的元代书法家，对晋唐书法进行认真严肃的研究，艰苦的探索，竭力追摹晋唐书法艺术传统，形成了自己的时代风格。不过由于元代历史不长，统治者的文化倡导不如唐宋，所以书法成就不及唐宋巨大，书体以行书、楷书、草书有较大发展，水平亦高。

赵孟頫是元代最有影响的书法家，其书法以行楷为主，亦有部分草书，代表作有楷书《丹巴碑》、《神福观记》，行书《洛神赋》、《前、后赤壁赋》，草书《千字文》等。赵孟頫的书法在我国书法史上承前启后，对明清书坛影响巨大，名望极高，追随者众。

鲜于枢是名仅次于赵孟頫的元代书法家，亦以行书、楷书为主，草书也精。主要作品有楷书《老子道德经》卷、行草书《王荆公杂诗》卷、楷书《御史箴》卷、《草书千字文》卷等。元代其他重要书法家还有：邓文原及其章草书《急就章》卷等，康里夔夔及其草书《颜鲁公述张旭法记》、《渔父辞》等，张雨及其《唐人绝句》等，郭昇及其行书《咏青玉荷盘诗》卷，杨维桢及其行书《鬻字窝铭》轴、草书《梦游海棠城诗》，吴睿及其《离骚经》、《千字文》全卷，以及大批能画亦善书而以画名重的艺术家，如王蒙、倪瓒、黄公望、吴镇所谓“元四家”等。

明代的书法艺术，可以说是百花齐放，真、草、隶、篆、行个体均有一定成就。从风格流派讲，上学魏晋碑体、二王、颜柳，几近学赵孟頫的都有，形成一些艺术流派。大画家又是书法家的现象，比元朝更盛。明代书坛也出了一些对后世影响较大的有成就的书法家，更留下远较前代丰富的书法艺术珍品。

同前代不同的是，明代书法艺术的发展，阶段性较鲜明，各种书体各有自身的发展脉络和杰出代表。

明代前期书法，以真书的成就最大，其次为草书，代表人物有所谓三宋（宋克、宋广、宋璲）和二沈（沈度、沈粲），以宋克名望最大。这时的真书主要流行在翰林、中书舍人中，多用作奏章、行文中的书法，称为“台阁体”，由于皇室提倡，盛行一时，并影响到整个清代书坛。其代表人物是沈度、姜立纲等人。这时期的草书也各有成就，以宋广、解缙为代表。

明代中期书法，以行书成就较大，楷书以承前期余势，有些发展，主要是矫正了曾经盛行的“台阁体”那种比较呆滞的书法。行、楷书的代表人物有祝允明、文徵明、王宠、陈道复、沈周、唐寅等。他们都是声名赫赫的大画家，又是卓有成就的书法家。我国书画艺术本来同出一源，许多理论、方法相同，艺术规律一致，所以从来习画者大多善书，习书法者又有不少能画。也因如此，人们在讨论书、画时，往往同时进行，各种辞书介绍人物技艺等，也书画并称。此期草书亦有成就，风格狂纵，以张弼、张俊、祝允明为代表。

明代晚期书法，以出现了多种书体各领风骚，均有重大成就又有杰出代表书家这种现象为特点。行书楷书以董其昌为代表，草书以邢侗、傅山为代表，篆书以赵宦光为代表。还有张瑞图的行草书，倪元路、黄道周似草似隶的隶书等，以董其昌的影响最大。明代书法家数量众多，除前文已提到的一些流派及时代的著名者以外，还应提到的书法家有：钱溥、陈献章、程南云、李东阳、吴宽、文彭、徐渭、米万钟等。由于明朝较今较近，才不过五六百年，传世书法作品很丰富，不胜枚举，只能从略了。

清代是距现代最近的一个封建时代，清末距今不到百年，其书法艺术对今天的人说来，不算很古，流传至今的清人书法作品，易于寻觅。清代书法的重要特征是：中期以前帖字占优，中晚期碑学流行，书法艺术有重振雄风之势，涌现了一大批名垂书史的书法家。如清初的傅山、朱耷（号八大山人）、石涛等人的纵逸狂放的草书或行草书，极有时代烙印，极有个性。

乾隆、嘉庆时期，因乾隆帝的影响，赵书书法有一度成为官僚士大夫临摹的样本，其主要代表有张照、董皓、汪由敦等。此时除赵字外，以“钟王”、“颜柳”、“苏米”为师者也大有人在，如翁方纲、刘墉、铁宝、梁同文、王文治、钱澧、姚鼐等。更有世称“扬州八怪”的一批书画家，不满当时统治书坛的赵、董帖学，大胆创新，写出有个性、有新意的书法作品。如黄慎的草书、汪士慎的隶书、郑板桥的“六分半书”（图 1-6）、金农的“漆书”。

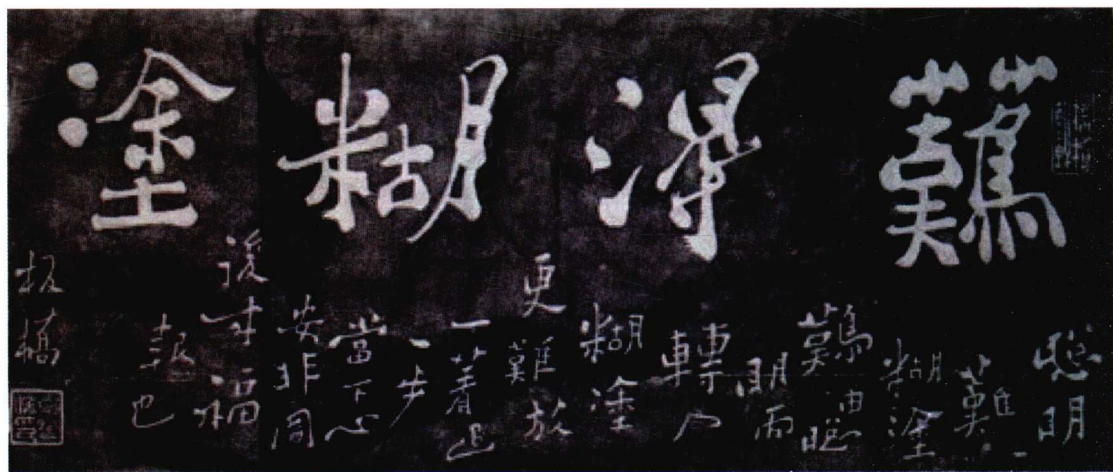

图 1-6 郑板桥“六分半书”

从清初傅山开始“反帖倡碑”，直到清中叶嘉庆时碑学方形成阵势，晚清书法更是碑学的天下，一大批书法家，从传世碑帖和新出土的汉碑版书中汲取营养，书法艺术日已精进，书坛逐渐充满活力。这时期重要的书法家有邓石如、伊秉绶、丁敬、黄易、桂馥、陈鸿寿、包世臣、何绍基、赵之谦、吴熙载、吴昌硕等。特别要提到的是邓石如，他的真、草、隶、篆无不精绝，书法艺术成就人称“清代第一”。何绍基、赵之谦也是清代书坛很

有地位的书法大师。

总之，中国古代书法理论是一笔宝贵的文化遗产，值得我们认真总结和继承。

（2）中国绘画发展史

中国绘画艺术历史悠久，源远流长，经过数千年的不断丰富、革新和发展，以汉族为主、包括少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，形成了独具中国意味的绘画语言体系，在东方以至世界艺术中都具有重要的地位与影响。

中国绘画的历史最早可追溯到原始社会新石器时代的彩陶纹饰和岩画，原始绘画技巧虽幼稚，但已掌握了初步的造型能力，对动物、植物等动静形态亦能抓住主要特征，用以表达先民的信仰、愿望及对于生活的美化装饰。

先秦绘画已在一些古籍中有了记载，如周代宫殿、明堂、庙祠中的历史人物、战国漆器、青铜器纹饰，楚国出土帛画等，都已达到较高的水平。

秦汉王朝是中国早期历史建立的中央集权制大国，疆域辽阔，国势强盛，丝绸之路沟通着中外艺术交流，绘画艺术空前发展与繁荣。尤其是汉代盛行厚葬之风，其墓室壁画、画像砖、画像石和随葬帛画，生动塑造了现实、历史、神话人物形象，具有动态性、情节性，在反映现实生活方面取得了重大成就。其画风往往气魄宏大，笔势流动，既有粗犷豪放，又有细密瑰丽，内容丰富博杂，形式多姿多彩。

魏晋南北朝时期战争频仍，民生疾苦，但是绘画仍取得了较大的发展，苦难给佛教提供了传播的土壤，佛教美术勃然兴起。如新疆克孜尔石窟、甘肃麦积山石窟、敦煌莫高窟都保存了大量的该时期壁画，艺术造诣极高。由于上层社会对绘事的爱好和参与，除了工匠，还涌现出一批有文化教养的上流社会知名画家。这一时期玄学流行，文人崇尚飘逸通脱，画史画论等著作开始出现，山水画、花鸟画开始萌芽，这个时期的绘画注重精神状态的刻画及气质的表现，以文学为题材的绘画日趋流行。魏晋在思想文化领域，正统的儒家思想受到冲击，顾恺之、陆探微和张僧繇（图 1-7）是南北朝时期三个最重要的画家，代表了成熟的人物画艺术。

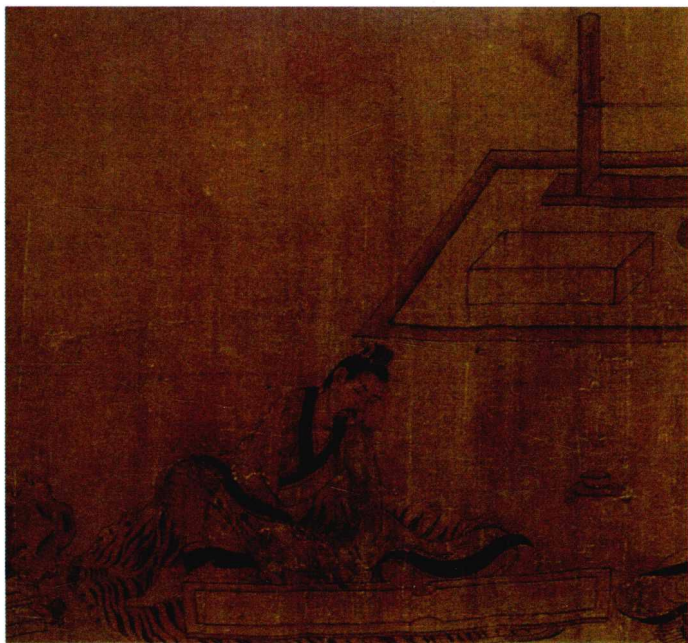

图 1-7 张僧繇《五星二十八宿神形图卷》

五代是山水画发展的重要时期，在唐代以水墨或青绿挥写大山大水或松石基，创立了真实生动的雄伟北方峻岭和秀丽的江南山川两大山水画体系。

隋唐时国家统一，社会相对稳定，经济比较繁荣，对外交流活跃，给绘画艺术注入了新的机运，在人物画方面虽然佛教壁画中西域画风仍在流行，但吴道子、周昉等人具有鲜明中原画风的作品占了绝对优势，民族风格日益成熟，展子虔、李思训、王维、张操等人的山水画、花鸟画已工整富丽，取得了较高的成就。经典作品有《挥扇仕女图卷》、《徐敏行墓出游图》、《李贤墓宫女图》、孙位《高逸图卷》、阎立本《步辇图卷》（图 1-8）。

图 1-8 阎立本《步辇图卷》

两宋之后，中国绘画艺术进一步成熟完备，出现了一个鼎盛时期，朝廷设置画院，扩充机构编制，延揽人才，并授以职衔，宫廷绘画盛极一时，文人学士亦把绘画视作雅事并提出了鲜明的审美标准，故画家辈出，佳作纷呈，而且在理论上和创作上亦形成了一套独特的体系，其内容、形式、技法都出现了丰富多彩、多头发展的繁荣局面。宋代绘画代表人物为李公麟（图 1-9）、苏轼、文同、米芾等人。艺术上力求洗去铅华而趋于平淡素雅，崇尚天真清新的风格。经典作作品有杨婕妤百花图卷、薇亭小憩图、雪山行旅图、枇杷山鸟图等。

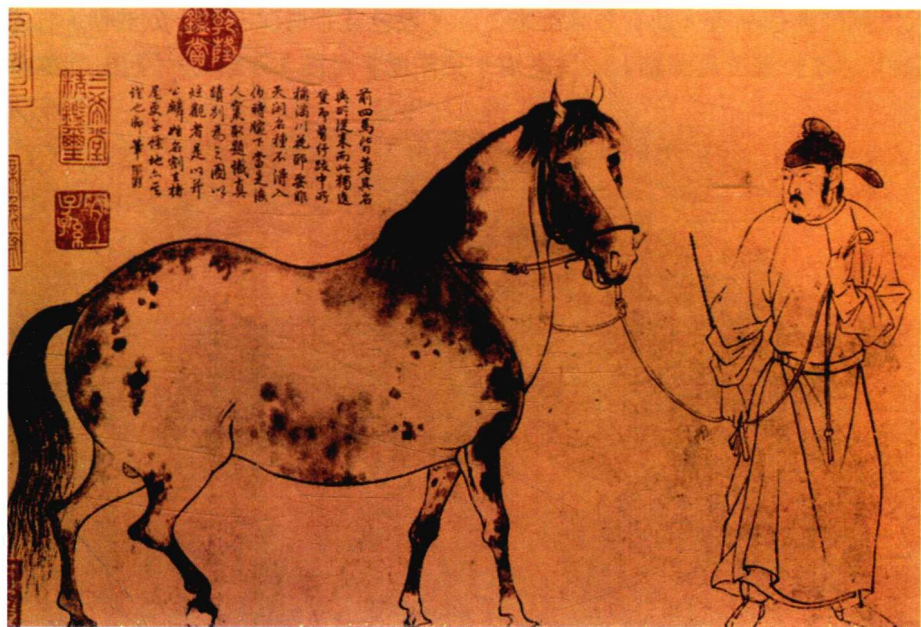

图 1-9 李公麟《五马图部分》

绘画发展至元、明、清，文人画获得了突出的发展。在题材上，山水画、花鸟画占据了绝对的地位。文人画强调抒发主观情绪，“不求形似”、“无求于世”，不趋附大众审美要求，借绘画以示高雅，表现闲情逸趣，倡导“师造化”、“法心源”，强调人品画品的统一，并且注重将笔墨情趣与诗、书、印有机融为一体，形成了独特的绘画样式，涌现了众多的杰出画家、画派，以及难以数计的优秀作品。元代绘画经典作品有八花图、云横秀岭图、鹊华秋色图（图 1-10）、平林远山图、老子像、人骑图等。

图 1-10 赵孟頫《鹊华秋色图》