

中西

吴菁◎著

绘画比较

A Comparison Between Chinese and Western Paintings

上海传播出版社

A
COMPARISON
BETWEEN
CHINESE
AND
WESTERN
PAINTINGS

中西 绘画 比较

吴 菁◎著

上海传播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据:

中西绘画比较 / 吴菁著. — 北京: 五洲传播出版社, 2008. 3

(中西文化比较丛书)

ISBN 978-7-5085-1270-9

I. 中... II. 吴... III. 绘画—对比研究—中国、西方国家
IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 035831 号

中西文化比较丛书:

总顾问: 王 晨

总策划: 李 冰

总监制: 郭长建

出版人: 李向平

主 编: 吴 伟

中西绘画比较

撰 稿: 吴 菁

图片提供: 吴 菁等

责任编辑: 徐醒生 / 何 云

装帧设计: 缪 惟 / 林国霞

出版发行: 五洲传播出版社

社 址: 北京市海淀区莲花池东路北小马厂 6 号华天大厦

邮政编码: 100038

电 话: 010-58891281

传 真: 010-58891281

制版单位: 北京锦绣圣艺文化发展有限公司

印 刷: 北京嘉彩印刷有限公司

开 本: 787x1092 1/16

印 张: 7

印 数: 1-3000 册

版 次: 2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

目Contents
录

前言

第一章 个性表达与自我心理安慰

——中西绘画历史作用比较

- 一、早期人类的记事载体——岩画 6
- 二、陶器装饰及其他器皿装饰 10
- 三、宗教题材绘画 15
- 四、从神坛到人间的西方绘画 20
- 五、宣教移情的中国绘画 31

第二章 狩猎式的直接与农耕式的婉约

——中西绘画情感处理比较

- 一、直接与婉约 40

二、感性与理性	43
三、客观与主观	48
四、制约与张放	52

第三章 平铺直叙与寄情山水

——中西绘画题材趋向比较

一、相同题材的不同表现方式	58
二、叙事画与山水画	60

第四章 色与墨

——中西绘画色彩观念与用色比较

一、风景画中的色与墨	66
二、绘画的颜色禁忌	69
三、五色墨	70

第五章 浓妆绘制与淡抹写意

——中西绘画技法比较

一、焦点透视与散点透视	74
-------------------	----

二、面与线	81
三、加法和减法	88
四、抽象、概括与具象	91
五、局部与整体	96

第六章 流动与静止的辩证

——中西绘画展现形式比较

一、绘画本身的动与静	102
二、绘画展现方式的动与静	105

附：中西方画材简介

前言Front

中国绘画与西方绘画各自涵盖的内容均十分广泛。本书的写作目的就是透过中国传统绘画与西方绘画的对比，帮助大家更好地了解中国绘画以及中国绘画背后所蕴含的文化内涵。限于篇幅，本书将比较的范围限定在19世纪及以前的中国传统绘画与欧洲绘画。

西方绘画与中国传统绘画最根本的区别在于聚焦透视与散点透视，本书就以中国人的散点透视法，将两种绘画进行散点式的对比。

第一章

个性表达与自我心理安慰

——中西绘画历史作用比较

虽然中西方绘画各阶段发生时间有所不同,各自经历的先后顺序有差别,各自各阶段发生发展有交叠现象,但西方绘画与中国绘画大致都经历了岩画、以陶器等手工制品为载体的绘画、宗教壁画、独立绘画这样四个阶段。因不是要写绘画史,所以就依这四大阶段先进行绘画作用的比较。

一、早期人类的记事载体——岩画

1879年，有人在西班牙北部海边阿尔塔米拉洞中发现了1.8万年-1.2万年前人们所画的岩画，内容为野牛、驯鹿等30多种动物的形象，有站、卧、跪等各种姿态。这些动物形象不仅造型生动，而且动物肌肉、骨骼结构清楚而准确。绘画的出现标志着人类头脑智力发展到高于其他生命的第一阶段：头脑对视觉捕获的形象有了归纳能力，并能支配手表现

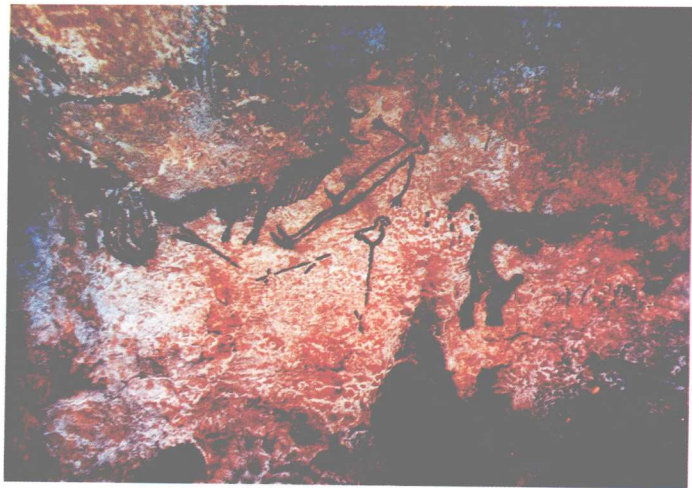

野牛 旧石器时代 洞窟壁画 长185cm 西班牙阿尔塔米拉

画中的野牛肌肉骨骼结构清楚，富于立体感。

出来——头脑与手协调到能有意识地完成初级的精细动作。

在法国也发现有旧石器时期的洞窟壁画，如康纳克洞中有有用有色矿物混合动物血画在洞壁上的

野牛与受伤的猎人 旧石器时代 洞窟壁画 牛长185cm 法国康纳克洞
这一时期的壁画出现了故事情节。

野山羊，拉斯科洞壁上画有野牛与猎人等。拉斯科洞壁上的野牛与猎人岩画已经与其他早期岩画有了一些不同，这幅画不再单纯表现动物，而是出现了情节：一头野牛被长矛刺伤，流出了肠子，但它依然鬃毛直立地保持着生命的顽强；在野牛坚锐的触角前，有一个禽首人身的人躺倒在地上，双手摊开，旁边扔着一把武器。情节在绘画中出现，标志着人们有了用绘画表述事件的能力。

斯堪的纳维亚半岛岩壁上遗存着采用凿刻填色手段绘制于公元前2000多年前的麋鹿、鱼、人等图像。岩壁画的出现，说明那时的人们开始把视觉创作活动从洞穴延展到了室外空间。这标志人们的生存能力渐强，势力范围开始扩展。从绘制手段来看，人们的手工技艺也提高了，不仅能描绘，还掌握了凿刻技能。

在中国的北部、西部、南部也有早期岩画被发现。中国岩画出现的时间跨度比较大，没有特别具体的年代。一般来说，中国宁夏、新疆、东北等北方地区的岩画为新石器时期至青铜时代（距今约5万年前-公元前2世纪），南方的大多数在距今2000-3000年前。

野牛 新石器时代 新疆阿尔泰山崖刻彩绘
中国的岩画具有剪影平面的特点

中国北方的岩画以刻为主，南方的以绘为主。北方的刻绘有3种：磨刻，用其他坚硬材料在图案区域磨减而成，没有与画面形成反差的轮廓线；敲凿，用坚硬器物把岩石的图案区域敲凿一遍而成；线刻，用尖且坚硬的工具鐫勒出较深的形象轮廓线条。磨刻和敲凿都是运用改变原岩面质地的方法使图案显现出来。磨刻的方法使图案区域的质地比原来的岩面细腻、平整；敲凿则使图案区域的质地比原来的岩面更加粗糙。南方的岩画大多是以赤铁矿粉调和牛血等动物血液为颜料以手指或羽毛为笔画制的。无论是北方的雕刻岩画还是南方的涂绘岩画，其特点都是没有五官等细节具象的描绘，只有外轮廓的造型——好像是把人及动物的

影子经过特征性概括印制在岩壁上。

可以看出，人类产生的早期，中西方的生活方式很接近，那时的人们还都像兽类一样，靠猎捕动物、采集自然生长的果子来维持生活。当时人类与兽类的主要区别在于，兽类只攻击比自己弱小的动物；人类则靠着相对发达聪明的大脑制造简单的工具，并敢于用自制的工具去袭击比自己强壮、凶猛的动物。那时候的人类与自然界中其他动物相比，其生存能力还没有那么悬殊。在跟动物奋战的过程中，人的失败与牺牲也很惨烈，因而战胜动物尤其是大型动物，能够带给人们内心巨大的喜悦感和成就感，这种感受远非今天的我们能够轻易体会——在当时征服大型动物的骄傲估计不亚于现在人们遨游太空的自豪。这种喜悦感与自豪心情需要通过一定的方式表达出来、记录下来，岩画就是适应这种需求而产生的。在古人看来，平整的石头是不朽的介质，把真实的场景描绘在石头上是永远不会改变的。于是东西方的祖先都在岩壁上记录一些狩猎的内容。那时岩画的作用无异于现在的媒体宣传——要让成就的事迹广为人知，扩大自己的喜悦，增强人类的信心。岩画的诞生具有记事性和宣传性。

二、陶器装饰及其他器皿装饰

从岩画到独立的布面、纸面陈列性绘画，中西方都经历了其他介质作为绘画载体的过渡。

不论在西方还是在中国，历史上陶器都曾作为绘画的重要载体而存在。但是中西方陶器绘画的形式截然不同，最主要的是发展时间不同步。

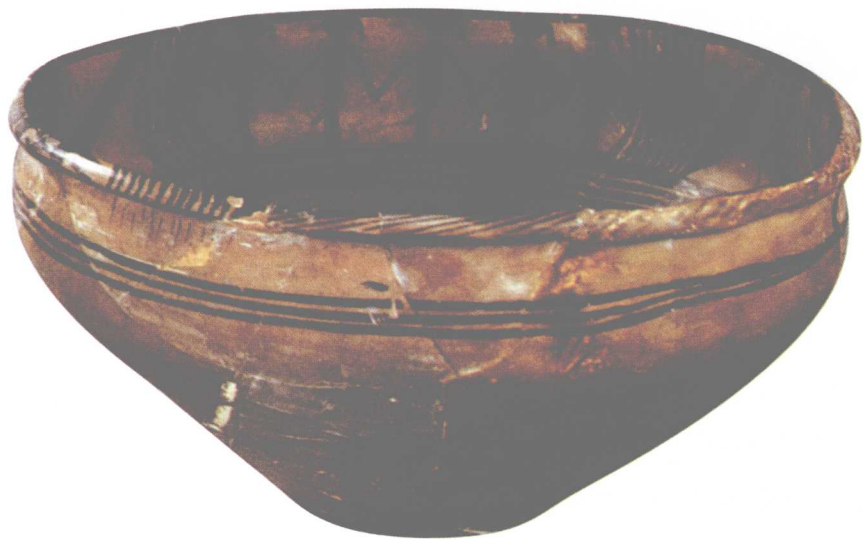
公元前12世纪古希腊美术时期陶瓶及陶瓶装饰开始兴盛起来，到公元3世纪时，西方的陶瓶绘画已经从几何纹样转到具象绘画，形象写实能力已很强，如果移植到平面就是成熟的写实绘画。

中国陶器装饰的鼎盛期是在公元前21世纪以前的原始社会新石器时期，当时的陶器绘画以几何纹样、抽象概括式为主。

虽然中西陶器绘画的形式不同，时间更不尽同步，但总体来说，陶器绘画相比岩壁绘画，无论东西方，装饰的作用应该是占主导地位的。陶器绘画产生时期地球上威胁人类正常生活的动物已经几乎不存在，人类通过自己的聪明才智与技术手段已经可以征服甚至驯养从前对人类生活构成威胁的动物，生活安定的人们便有足够的闲情逸致通过绘画装点生活，满足精神的愉悦需求。

中国绘画从岩画到绢面、纸面绘画经历了除陶瓷以外的金属、木、石、砖等多种载体过渡。

约在公元前2100年以后，中国人的祖先随着智能与技能的不断提

舞蹈纹彩陶盆

新石器时代 高14.1cm 青海大通上孙家寨出土 中国国家博物馆藏
陶器也曾成为中国绘画的载体

高,对自然的探索积极性也在不断增强,逐渐发现了各种金属并掌握了金属冶炼技术。于是人们的兴趣从陶器直接转向金属制品,对金属、漆器等工艺研发的高度热情从公元前1600年一直延续到公元前221年。陶器虽然没有因此而灭绝,但陶器装饰所受关注的程度却减弱了许多,当时人们对陶器的关注点在技术的改进(正在研究釉),而不在绘画装饰。

公元前11世纪,中国的周王朝建立,结束了商纣王横征暴敛的暴君统治,社会相对比从前稳定了许多,给物质生产、文化发展提供了良好的条件和环境。绘画开始逐渐脱离工艺制品有了独立的萌芽。虽然公元前8世纪到公元前221年间,中国又进入割据战乱的春秋战国时期,但各小诸侯国相对独立,所以各地方有很高的生产积极性。他们一方面积极应对边境战事,一方面在自由安宁的后方发展文化、享受生活。公元前1600年到公元前221的中国绘画发展水平是从金属、漆器纹饰和出土的帛画中得到显现的。

宜侯矢簋 西周 江苏丹徒烟墩山出土 高15.7cm 口径22.5cm 中国国家博物馆藏

“宜侯矢簋”

是西周(前1046-前771)时期的一件青铜器,出土于江苏丹徒,高15.7厘米,口径22.5厘米,是当时用来装食品的容器。器身装饰着漩涡纹和变形的夔

龙纹。龙的纹样一直贯穿在中国历朝历代的装饰中,它不仅是中国的象征,也是中国最高权力的象征。

战国时期(前475-前221)生产的一件错金银镜纹样,描写了一位武士手持短剑欲刺杀老虎的景象。当时前线激战紧张、后方安闲松弛的生活状态深深地影响着同期的艺术,使这时期的艺术动静结合,张力十足。这件作品就是典型代表:战马惊瞪圆眼、口舌微张、踏蹄扬尾,遇虎恐惧的样子正衬托出武士抿嘴凝神的沉静勇敢;老虎从后颈到尾部的贯穿曲线流畅却不柔弱,充满了张力,强化了老虎的内聚力量。两相对峙,形成强烈的动、静对照的力与紧张感。喜欢运用舒展而有力度的曲线是中国战国时期绘画的特点。“宴乐攻战壶”(战国时期生产的一件青铜器)纹饰的拓图,其中人物、动物的轮廓线也大多是这样的线条。同时,纹样表现的正是当时征战、生产两不误的生活面貌。

错金银刺虎骑士 战国 传洛阳金村古墓出土

在陶器装饰以后，中国的绘画没有从陶器搬到金属器上，而是通过漆器、建筑石板、建筑砖等载体继续发展。这其中的道理不难理解：中国陶器装饰绘画用的是竹签或更软的类似笔的工具，绘画界面主要在器物表面；而金属器具在当时主要采用铸造工艺，笔绘的装饰手法不适用。石刻、砖刻都可以以刀代笔进行绘画，而漆器彩绘，其工具手段则与陶器绘画非常接近。与漆器、建筑石板、建筑砖同时期出现的绘画界面还有帛。帛是一种丝织品，其表面光滑、书写自然，非常适于绘画和写作，因此绘画脱离陶器逐渐独立发展成为必然。

据《史记》等文献记载，中国商朝（前1600-前1046）时已经有了独立的绘画，在织物、建筑上也有绘画装饰。到春秋时期（前770-前476），绘画的应用更为广泛。据说那时的独立绘画的目的是“成教化，助人伦”，就是对道德教育进行图解。但是，春秋以前的壁画、织物装饰、独立绘画至今尚未见存世作品。战国时期（前475-前221）的绘画作品《人物龙

宴乐攻战壶拓印图

人物龙凤帛画 战国 湖南长沙陈家大山出土 31.2 × 23.2 cm

湖南省博物馆藏

这时期的绘画受金属装饰的影响较大，线条多硬挺、张扬、遒劲

凤帛画》和《人物御龙帛画》是迄今为止中国存世最古老的独立绘画品，其中的线条也是张扬、遒劲的战国风格。战国绘画最重要的特点是超越了影子式的人物描绘，能够用线交待具体而细微的地方。

公元前221年至公元3世纪的秦汉时期，有大量的绘画遗存，但更多的是以与工艺结合的形式出现的。如秦代（前221-前206）的画像砖，汉代（前206-公元220）的画像石、瓦当（有图案装饰的建筑零件）、帛画、漆画、木板画、壁画等。

据文献记载，汉代已经存在宫廷画家、文人画家、民间画工不同阶层的画家。张彦远《历代名画记》中说，东汉科学家张衡（78-139）、东汉音乐家蔡邕（132-192）都是当时的文人画家。但他们的绘画作品没有流传下来。中国汉代汉武帝（前157年～前87年）时期开辟“丝绸之路”，加强了与西亚各国经济、文化方面的密切交往，经济实力也日渐雄厚，成为当时的强国。因此汉代的绘画继承战国张扬、遒劲风格的同时增添了雍容的气度。

可以看出，岩画是人们为记录、证明自己具有生存能力的一种工具，而陶瓷器及其他工艺载体上的绘画装饰，审美的作用成为主导，另一方面也是人们物质、精神创造能力的证明。