

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

美术欣赏

Appreciation of Fine Arts

主编 董红普 艾玉庭 马东

北京工艺美术出版社

21世纪艺术设计专业规划教材 -

现代设计基础

美术欣赏

Appreciation of Fine Arts

总策划：丁易名

主 编：董红普 艾玉庭 马 东
副主编：齐 皓 任东方 闻 刚 谢 群
编 委：郑良超 刘中美 李 玫 李运生
刘 凯 徐 超

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术欣赏/董红普主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2009. 8

21世纪艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-80526-823-1

I. 美... II. 董... III. 美术-欣赏-高等学校-教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第131117号

美术欣赏

主 编: 董红普 艾玉庭 马 东

责任编辑: 宋朝晖 张 恬

总 策 划: 丁易名

版式设计: 北京纬图文化传媒有限公司

出版发行: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区16号楼

邮 编: 100013

电 话: (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真: (010) 84255105 / 64280045

网 址: www.gmcbs.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京恒石彩印有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2009年8月第1版

印 次: 2009年8月第1次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 978-7-80526-823-1/J·724

定 价: 43.60元

序

艺术是人类建立自由、和谐、幸福生活的不可缺少的精神食粮，它传达着人类共同的情感和友爱的精神。艺术是一种集中的审美形态，它以其特殊的语言和特有的魅力，丰富人的感觉，展示人的灵魂，培养人的审美敏感，塑造人的高雅气质。艺术是积蓄在人类灵魂中的蜜，是盛开在生命之树上的花，是照亮黑暗行程中的光，是美化人类生活的梦。

教育是培养人的一种复杂性社会活动，它既是专门化的职业，更是综合化的事业；既是科学探索，更是人文修炼；既是技能展示，更是艺术创造。教育的这种复杂性相应地对高等师范院校的艺术教育提出了更高的要求。没有艺术之心，难育栋梁之材。

本书是师范院校文化素质教育系列课程教材之一，是为了适应师范院校加强艺术教育的迫切需要而组织编写的。。我院一贯重视大学生文化素质教育，从1998年起，我们就对全体学生开出了《美术欣赏》等艺术类必修课。1999年“师范院校文化素质教育课程的建设与改革”作为教学改革研究课题获青岛大学立项资助。2000年，“师范院校文化素质教育系列课程”被批准为山东省普通高等学校教学改革试点课程。在文化素质教育系列课程的设计和建设中，我们贯穿了“树立科学精神、培养人文情怀、丰富艺术感受、启迪教育智慧”的指导思想，在教学实践和教学改革中，注重智慧协调发展的大学生文化素质结构。

艺术教育的人文素质教育的重要内容和有效途径，是学校教育的重要组成部分。艺术教育最深刻的价值，就是通过丰富人的感觉体验来提高其文化品位、审美情趣和人文素养。作为文化素质教育的学校艺术教育，在本质上是一种国民素质教育，而不是艺术专业教育。因此，在艺术鉴赏课程的教学过程中，我们贯穿了“让艺术丰富人生的感悟”这一基本思想，精心选择教学内容，重视艺术与文学、艺术与历史、艺术与哲学、艺术与教育的结合，重视艺术对人类心灵普遍的感召力和影响力，注重开发学生对艺术的反应能力，提高他们对艺术美的感悟能力，从而使他们获得深层的艺术鉴赏能力，在艺术的引导下走进更广阔的天地，让艺术对学生的思维方式、生活态度、价值观念等产生影响，让艺术之美感召其心灵，优化其品质，完善其人格。

本书整合艺术各主要门类，融音乐、美术、影视、舞蹈、戏剧于一体，突出综合性、普及性、鉴赏性，注重史论结合。

在本书编写过程中，我们参考引用了学术界的相关成果（详见各章参考书目）。由于我们水平有限，恳请读者批评指正。

目录

CONTENTS

1 第一章 概述

2 第一节 美术的概念和分类

2 第二节 美术的艺术语言

3 第三节 美术鉴赏的性质和作用

5 第二章 绘画艺术鉴赏

6 第一节 绘画艺术的概念及特征

7 第二节 绘画艺术的审美特点

8 第三节 中国绘画艺术的发展简史

11 第四节 西方绘画艺术的发展历程及艺术特点

19 第五节 经典作品鉴赏

38 第三章 雕塑艺术鉴赏

39 第一节 雕塑艺术的分类及特征

40 第二节 中国雕塑艺术的发展历程及艺术特点

41 第三节 西方雕塑艺术的发展历程及艺术特点

43 第四节 经典作品鉴赏

51 第四章 建筑艺术鉴赏

52 第一节 建筑艺术的概念及特征

53 第二节 中国建筑艺术的发展历程及艺术特点

54 第三节 西方建筑艺术的发展历程及艺术特点

55 第四节 中国园林艺术

56 第五节 经典作品鉴赏

61 第五章 工艺美术鉴赏

62 第一节 工艺美术的概念、分类及特征

63 第二节 工艺美术的欣赏方法

64 第三节 中国工艺美术的发展历程及艺术特点

69 第四节 西方工艺美术的发展历程及艺术特点

72 第五节 中国民间工艺

74 第六章 中国书法艺术鉴赏

75 第一节 书法艺术的概念、分类及特征

76 第二节 中国书法艺术的发展历程及品评书法艺术的标准

83 第三节 经典作品鉴赏

93 第七章 摄影艺术鉴赏

94 第一节 摄影艺术发展概述

95 第二节 摄影艺术的基本要素

98 第三节 摄影艺术的主要类别及摄影流派

104 第四节 经典作品赏析

105 第八章 现代设计艺术鉴赏

106 第一节 现代设计艺术概述

106 第二节 现代艺术设计内容与分类

111 第三节 现代设计艺术的风格流派

117 第四节 现代设计欣赏

第一章
概述

第一章 概述

第一节 美术的概念和分类

一、美术的概念

美术一词源于古罗马的拉丁文“art”，在欧洲，“艺术”和“美术”两个概念，直到文艺复兴之际才确立并被公认。“美”这个字在汉语中的含义非常广泛，不但贯穿着整个文学艺术范畴，而且在哲学、伦理学、经济学、医学、计算机科学等领域广泛应用。美术一词在中国的五四运动中，才被艺术家和教育家普遍运用。美术即造型艺术（又称空间艺术、视觉艺术），十七世纪欧洲泛指具有美学意义的绘画、雕塑、文学等，以区别于具有实际用途的工艺美术，而现代意义的美术是指占有一定空间构成有美感的形象，使人通过视觉来欣赏的艺术。总之，美术是利用各种物质材料创造平面的或立体的视觉形象，作为人们之间交流审美信息的手段，故又称为造型艺术，它一般包括绘画、雕塑、建筑艺术和工艺美术四大门类。

二、美术的分类

人类在进行生产和生活的过程中，不仅生产、创造出大量的物质产品，而且生产、创造出极其丰富的精神产品。大量丰富的精神产品分门别类，建立起美术的各个分支，朝着专门化的方向前进，形成了各种美术门类的独特体系。

美术在世界各国的分类虽然各有其标准与特点，但主要是按物质材料和制作方法来区分，大体上可分为绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术等四个大门类。

绘画的品种根据材料又可分为国画、油画、版

画、水彩画、水粉画、粉笔画、丙烯画等画种。

雕塑的品种按形式可分为圆雕、浮雕和透雕。

建筑艺术是实用价值与审美价值、工程技术手段与艺术手段紧密结合的艺术门类。它包括宫殿、寺院、教堂、民居、园林、陵墓等艺术形式。

工艺美术（又称实用美术）分为三类。源于宫廷的器物形式，源于民间的手工艺形式及器物的包装形式。

书法作为国画的姊妹艺术自成系统，书法在当代被认为是一种抽象艺术。

随着成像技术的进步，摄影也逐渐发展成为一门成熟的艺术形式，并且在众多领域得到应用。

第二节 美术的艺术语言

美术的特征往往通过美术作品的艺术语言表现出来。美术工作者创造美术形象并通过它来传达一定的社会意识和审美理想，需要运用各种合适的造型艺术的表现手段和手法来实现。在这种美的信息的交流方式中，这些手段和手法起着与语言作为思维的符号系统相近似的作用，所以我们也把造型艺术的表现手段和手法叫做美术的艺术语言。当人们通过视觉感知美术作品的形象的时候，就首先需要了解美术作品用来与人们交流的那种特殊的语言。美术的语言符号是指美术家所精心设计的审美意象，其中包括所使用的视觉语汇和起类似语法作用的创造法则。东西方的美术由于民族的、历史的和人文的环境不同，形成了各自的体系和风格，虽然它们在美术本质特征上并没有不同，但是却采用了有明显区别的美术语言系统和表现形式。

美术的艺术语言主要有：形体、明暗、色彩、空间等。形体是从几何学抽象出形体的基本概念——点、线、面、体等作为美术语汇，它们在美术作品中是和形象结合的；明暗是自然界的物理现象，物体因受光而产生明暗。在文艺复兴时期，达·芬奇系统总结出明暗造型法以后，明暗造型法便成

为绘画表现立体感的主要语言；色彩是在太阳光的照射下，不同性质的物体，经过不同程度的吸收而反射到视觉上所显现出来的一种复杂现象；空间是物质存在的一种形态，是物体客观现实所固有的形态，凡是占有面积和体积的就是空间。空间具有多维的性质，美术中的空间以诉诸视觉感受为特征。绘画艺术要求具有空间感，雕塑、建筑、环境艺术等都以空间排列体现不同的美感。

另外还有材质、肌理等美术语言。无论中外的美术语言，都与它们所使用的物质材料和肌理有关。不同的物质材料本身就具有不同的美感，如金属具有华贵、辉煌的美感，木材具有色调柔和、质朴无华的美感等；肌理指的是材料表面质地或纹理所形成的美感。

第三节 美术鉴赏的性质和作用

一、美术鉴赏的性质

美术鉴赏包括对美术作品的鉴别和欣赏两层含义。如果从学习文艺理论或美学的目的来谈，美术鉴赏的性质是一个比较复杂的理论问题，但是，从实际进行鉴赏的角度来看，它可以从两个方面去理解：

一方面，美术鉴赏是美术作品发挥社会作用的重要环节。因为任何一种美术作品，如果仅仅为创作者所占有，并不把它公之于世，那么，这个美术作品的社会作用就无从发挥，再好的艺术作品也无法发挥它应有的社会作用。没有美术创作也就不会有美术鉴赏；同样，没有美术鉴赏，美术创作也就失去了它存在的社会意义。因此，二者是相互联系、相互制约的关系。

另一方面，美术鉴赏是人们观赏美术作品时特有的精神活动。这种精神活动的特点在于：作品本身塑造的艺术形象，把观赏者带到了一个特定的具体的艺术境界，激发起人们这样或那样的思想感情；同时，观赏者又根据自己的思想感情和生活经验，来理解或解释作品中的形象，有时，甚至以自己的经验和认识去丰富和补充作品里的艺术形象的

内涵。正因为美术鉴赏具有某种艺术再创造的性质，而这种再创造是每一个美术鉴赏者头脑中进行的一种复杂的精神活动。同时，鉴赏者的立场观点、审美经验、生活经验和艺术素养也会影响其对作品的理解。

二、美术鉴赏的作用

美术鉴赏的作用，主要有以下三个方面：

1. 美术鉴赏可以帮助人们开阔视野，增长知识。

人类生活的世界是极其广阔的，生活的内容都是无比的丰富的。但对每个人来讲，他的阅历和学识都是有限的。因此，借助于古今中外丰富的美术作品，就可以使人们形象地接触到许多个人生活经历远远不能涉及的广阔领域。如中国古代、近代和现代不同时期的美术作品，都反映了中国人在不同社会阶段的生产和生活，这些优秀的美术作品可以鼓舞人们奋发向上，满足人们的精神享受，还可以帮助人们开阔视野，从中了解到许许多多从书本上和个人经历所无法得到的生动而丰富的知识。欣赏国外的美术作品，更会向人们展示出一个个陌生而新奇的世界，通过对外国丰富而有趣的美术作品的欣赏，可以引导人们对西方艺术历史的认识。

2. 美术鉴赏是陶冶人的思想情操，提升人的精神境界的重要手段。

美术欣赏活动的特点，首先表现在它是一种感觉与理解、感情与认知、认识与创造相统一的复杂精神活动。因此，对美术作品的欣赏是人们提高认识、受到教育的过程，是一种“潜移默化”的过程，不同于纯粹抽象的理论教育或某种带有强迫性的教育。这种“潜移默化”的过程，就是对人的思想情操的陶冶的过程。如欣赏古希腊的雕塑《米洛斯的阿芙罗蒂德》和《大卫像》会使人感受到愉悦、纯洁、优美和崇高；欣赏我国古代的彩陶和商周的青铜艺术，以及其他许多巧夺天工、光彩夺目的工艺美术作品，使人们更加深深地热爱我们伟大的祖国。欣赏外国优秀的美术作品，会加深人们对世界文明的了解和把握。

3. 美术鉴赏是提高人们艺术素养和审美能力等综合素质的重要途径。

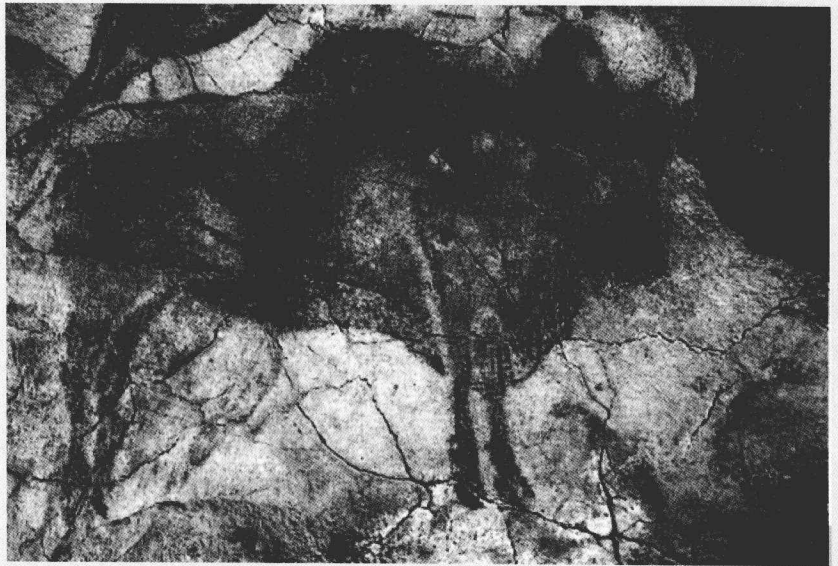
美术对象造就出懂得美术和善于欣赏的人们。这就是说，按照美的原则创造出来的美术作品，反过来又会对人们起着美的教育作用，从而提高人们的艺术

素养和审美能力。人们这种艺术素养和审美能力的不断积累，就使人的综合素质得以提升。而这种素质和能力的培养，主要是通过美术欣赏活动的实践来完成的。古人云：有比较才有鉴别。对于美术作品看得愈多的人，就愈能鉴别和欣赏美术，因此，多鉴赏一些古今中外有代表性的美术作品，是提高艺术素养和审美能力等综合素质的重要途径。

总之，美术鉴赏不论从开阔视野、增长知识，还是从陶冶思想情操、提高精神境界和审美能力等综合素质，都是通过以认识美、理解美、评价美和创造美为其主要特征的教育方式。因此，美术鉴赏不仅是审美教育的重要内容，而且对于德育、智育和体育也有不可忽视的作用，美术鉴赏对于我国新时期构建社会主义和谐社会、进一步加强社会主义精神文明建设、促进人的全面发展，具有重要的作用。

第二章

绘画艺术鉴赏

第二章 绘画艺术鉴赏

第一节 绘画艺术的概念及特征

一、绘画艺术是用色彩和线条在平面上描绘形象的美术种类

绘画是利用物质材料和相应的制作方法以创造艺术形象。一切画种和品类及其所有样式，广义上还包括图案装饰纹样、平面广告、环境艺术图稿等。绘画主要运用笔、刷、刀、手指等各种绘画工具和各种绘制手段，将颜料、墨汁、油墨及其他有色物质描绘、喷刷或涂抹到纸张、纺织物、木板、皮革等平面载体上，并以线条、块面、色彩、明暗等作为基本造型手段，通过构图形成视觉形象的画面或图像。

二、绘画的种类与特点

1. 绘画的分类，综合各家观点主要从以下角度来划分：

(1) 绘画按工具材料和技法的不同，分为国画、版画、油画、水彩画、素描等主要画种。

国画又可按艺术技巧分为工笔重彩和水墨写意两大系统；国画还可按题材样式分为人物、山水、花鸟、界画等画科。

版画根据板材的不同，分为木版画、铜版画、纸版画、石版画、丝网版画等；版画还可以依制版方法和印色技法分类，常见的有腐蚀版画、油印木刻、水印木刻、黑白版画、套色版画等。

油画有有光术、无光术之分。欧洲最古老的蛋彩画，至今保持着色泽鲜亮的特点。现在无光油画、丙烯以及其他颜料也被普遍运用。

水彩画按材料还可分为透明画法与不透明画法。透明画法指用透明色绘制，而不透明画法指用带粉质的、有覆盖性的颜料作画。

(2) 绘画按样式可分为壁画（按物质材料又可分为湿壁画、描金沥粉、磨石嵌、有色水泥及木材、玻璃、金属板的拼镶等），磨漆画、漆画，年画，连环画，宣传画，漫画，插图等。

(3) 绘画还可按描绘的对象不同，分为人物画、风景画、静物画等。人物画又依据描绘题材内容的不同，分为肖像画、历史画、宗教画、风俗画、军事画、人体画等。

2. 国画的特点：

(1) 表现在工具材料上，往往采用毛笔、墨或颜料，在宣纸或绢帛上作画。因此，国画又可称之为“水墨画”或“彩墨画”。

(2) 在构图方法上不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法(即可移动的远近法)，使得视野宽广辽阔，构图灵活自由，画中的物象可以随意列置，冲破了时间与空间的局限。国画营造的空间多种多样，但其中最主要有三种，即：全景式空间、分段式空间和分层式空间。

(3) 绘画与诗文、书法、篆刻四者有机地结合在一起，相互补充，交相辉映，形成了国画独特的内容美和形式美，也形成了国画特有的诗、书、画、印交相辉映的特色。

(4) 国画的特点来源于中华民族悠久的传统文化和丰富的美学思想。国画的传统画法有工笔画，也有写意画。前者用笔细致工整，结构严谨，无论人物或景物都刻画得十分具体入微；后者笔墨简练，高度概括，洒脱地表现物象的形神和抒发作者的感情。不管是工笔画，还是写意画，在处理形神关系时都要求“神形兼备”，在造型和意境的表达上都要求“气韵生动”。国画总体上的美学追求，不在于将物象画得逼真，而是通过笔墨情趣抒发胸臆、寄托情思。

第二节 绘画艺术的审美特点

绘画是一门运用线条、色彩，在二维空间范围内反映现实美，表达人的审美感受的艺术。绘画具有造型美，客观物象经过画家思想、情感的熔铸，塑造成比自然物更美的意象，画家手中产生的造型语汇，完全是心灵的创造物，绘画美的本质正存在于绘画所特有的造型语汇中。绘画具有瞬间美，它长于捕捉生活的一刹，撷取运动中的瞬间，通过静止的平面和准三维空间塑造形象。而且，画家不仅能使可视形象的单纯性、具体性、完整性留驻在画面上，还要以通过主观的创造性的表现把丰富的思想情感寄寓在作品之中，比生活本身的美更集中、更精粹。绘画具有表情美，画家能为人物传神，画出他们的精神气质，并在其中渗透自己的理想和情感，就是面对无生命的山水，无意识的花鸟，画家也可以赋予其人格化的精神气质，赋予其活泼的生命个性和灵气。

一、线条美

线条是最基本的造型语言，所有儿童的第一笔绘画，都是用线条来表现的。它也是最原始的造型语言，东方和西方的史前艺术都是用线来表现他们所看到的事物。

线条又是最高级的造型语汇。绘画经过漫长的发展过程和画家长期的观察，积淀了人丰富的观念和情感内容，使线条成为人的审美对象。线的硬软坚柔、轻重缓急、光滑滞涩、清晰含混等品格，线条的长短、粗细、疏密、干湿、曲直、快慢等节奏变化，都可以表现出无限丰实的情感层次，例如达·芬奇的《蒙娜丽莎》多用柔和、细密而又颇多变化的曲线，传神地显示了女性的端庄、秀丽、温和，而轮廓线的似有似无，更增添了人物本身的优雅。德拉克洛瓦的奔放有力的线条，则反映了这位浪漫主义艺术家的火焰般激昂和热烈的性格，中国绘画线条的感情意味更为丰富。例如山水画中披麻皴，由近于平行的线条组成，运动徐缓，延绵层叠，疏密相间，给人以宁静、和谐、淡远的感受；斧劈

皴，由粗壮的侧锋线组成，运动疾速、锋利逼人，给人激越、兴奋的感觉。

二、色彩美

马克思说：“色彩感觉是一般美感中最大众化的形式。”所谓色彩美，是指各种颜色及其浓淡变化在对象上的一种配置。这种配置不仅逼真地表现出物象的形状、体积、质感、量感，而且极其细致地反映出丰富而又强烈的情感意蕴。

色彩之所以能使人获得美感享受，关键在于色彩能引起在生理和心理的感应，并由此触动人的情绪，正如刘勰所说的“物色之动，心亦摇焉”。在生理上，不同色彩会给人寒暖、远近、轻重、虚实、宽窄、大小、厚薄、强弱、硬软、动静等不同的感觉。如红、橙、黄等暖色就给人以温暖、亲近、运动、膨胀的感觉，而青、蓝、绿、紫等冷色就给人以寒冷、遥远、静止、收缩之感。在心理上，色彩又会激起人不同的情感反应，或激动，或平静，或忧郁，或欢乐。而人们将色彩与相关事物相联系，就会产生感情的联想。于是，色彩就往往具有某种象征意义。当然，色彩的直观性、丰富性使它的情感意味和象征内涵格外复杂，不同民族、不同阶层、不同的时代、不同艺术流派、不同个人爱好，都会对色彩美有不同的理解。与色彩相关的是色调，特别在油画中色调是构成主题思想与意境的重要因素。一幅画上虽有千笔万笔不同的颜色，但必定有几种主要的色彩，由它们构成色调，控制全局，造就集中而又分散，统一中又有变化的美。就像交响乐一样，有主旋律始终活跃与贯穿在全曲之中。例如俄罗斯画家列宾在创作《伊凡雷帝杀子》时，紧紧把握血和红色这一主调。那迷狂间杀死儿子的伊凡，捂着儿子受伤的头，血缓缓地和他的指缝里流出来，淌向皮肤、衣服、地毯，画面的殷红、暗红、紫红构成强烈的色调，烘托出强烈的悲剧氛围。

三、构图美

构图是绘画的重要造型手段之一。是画家思想感情转化为表现形式的桥梁，是艺术家为了表现自己的思想内容或美学主张，在画面里安排布置表现对象的形、色因素及其关系，将若干个别的形象组织成为有机的艺术整体的手法。

绘画构图有着高度的美学要求。不同的民族在

绘画构图上表现出不同的空间意识和时间理念。西方绘画传统的主要趋势是以真求美，因而其构图方法是空气透视和焦点透视，画面上表现出纵、横、高的立体效果；而中国崇尚神游，不为物累，所以采用的是以“高远”、“平远”、“深远”三远法为主的散点透视。咫尺之图可纳千里之景。

构图的基本原理主要是对于变化统一原则的运用。大致来说有两种状态：一种是稳固状态（如均衡、对称、照应、重复）；另一种是矛盾状态（如对比、反衬、冲突、运动）。这两类状态又可以交叉运用，相互渗透，相互补充，造成既对比又谐调，富于多种变幻的构图。在构图中根据主题立意，要宾主关系明确，位置安排得当，例如在油画《开国大典》中，毛泽东站立于人群前面，居主要地位，身着深色服装，在明亮天空衬托下显得突出；并在灯笼穗的飘向，栏杆透视线的引向以及其他人物精神意向的作用下，使观众一眼便注意到这一主要人物和要表现的主要事件。

在绘画中，物体空间的组织形式有极强的表情，例如：横向线式的构成常暗示着安闲、和平、宁静；斜线式的构成常包含着运动和力量；金字塔式的构成就意味着稳固持久；锯齿状的构成常包含着痛苦和紧张；倒三角形的构成则显示出不稳定和危机；圆状的构成常暗示着圆润、完满。如果把这些构成形式综合地进行处理，进行交错、对比，就能够唤起崇高、扩张、飞腾、萎缩、舒展、逼迫、庄严、悲壮、坚实、挺拔、温柔、烦闷等各种情绪。

第三节 中国绘画艺术的发展简史

中国绘画历史悠久，是举世瞩目的极为珍贵的文化遗产。中国绘画艺术最初产生于原始人类的生产与生活的需要，人们在日常使用的器物上描绘或雕刻各种纹样图案，这些图案多来自于原始人的图腾，表达出人类远祖对于自然的崇拜、信仰、敬畏和希冀。这一主题随着人类文明的发展而不断深化，题材也不断拓展、丰富。从新石器时代的彩陶

纹饰至先秦的青铜器再到秦汉的画像石、画像砖，这一历程可以看做是中国绘画起源并获得初步发展的时期。

在长沙楚墓发现的《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》是现存最早的两件人物肖像画，从人物造型、线描结构等，可见早在两千多年前的战国时期，我国绘画艺术已确立了以线造型的民族风格形式，并已达到很高的艺术水平。

秦汉绘画，在前代的基础上又有显著发展，应用范围日趋广泛，如在皇帝的宫室、殿堂、贵族的建筑物，以及神庙、陵墓等地方壁画比比皆是。由于秦汉有厚葬之习，促进了画像石和画像砖的广泛发展，这类作品兼有绘画和雕刻两种特征，画像石以山东、江苏、河南、陕西和四川等地最有名。其中武梁祠中的《荆轲刺秦王》、《闵子骞失捶》等作品，浑厚整体，简洁醒目，是画像石中的代表作。画像砖如东汉后期的《弋射收获》和《荷塘渔猎》等，作品构图完整，线条生动，形神兼备，有浓郁的生活气息和地方特色。

汉代宗教艺术非常时兴，当时佛寺、道观壁画盛极一时，大多出自画工之手，题材除宗教内容外，仍以神话故事和反映生活的人物画为主。长沙马王堆一号墓出土的一幅覆盖在内棺上的“彩绘帛画”，就是描写了墓主人生活的情景，完整的构图意境，对称均衡的布局，流畅飞扬的线条，以及严谨工整的画风，丰富而鲜艳的色彩运用，比前代有着长足的进步。

魏晋南北朝的绘画逐渐脱离建筑物与雕刻，演变为单幅的卷轴画，成为独立的艺术欣赏品，描写题材日益扩大，除了佛像和宗教内容外，还有人物肖像、历史故事、世俗生活，稚拙的初期山水也相继出现。与此同时，涌现出不少的专业画家。传为东晋顾恺之的名作《洛神赋图》，就是以山水作为背景的人物画，现存虽然是摹本，但仍可从中看到晋代绘画的艺术特点，在技艺上比汉代又有大的提高。

隋代虽然帝祚短促，却起着承前启后的作用，绘画艺术融合了魏晋以来的各种风格，为唐代艺术全面、辉煌的发展奠定了基础。著名画家展子虔的《游春图》卷的出现，标志着山水画在隋代已经独立成宗，它是现存山水卷轴画中最古的一幅，画以青绿着色，山石虽有勾无皴，但人景之间的比例关系，前后远近的空间层次等已逐渐趋于合理，这类作品的色彩和技法影响了初唐的山水画，被誉为

“唐画之祖”。

唐代，是绘画史上的鼎盛时期，早期绘画继承六朝以来的余风，仍以道释题材和人物为主，较少变化。到了盛唐的开元时期，开创了绘画艺术的新纪元。除人物画外，同时在山水、花鸟等多方面发展，题材范围空前扩大，各画科名家辈出，风格丰富多彩，技巧有朴拙亦有精工细作，写实能力增强。著名的人物画家如阎立本、吴道子、张萱、周昉等，各有独立的创造和卓越成就。如吴道子，是古代最有盛名的画家之一，有“画圣”之称。不论是较工细的密体，或是较粗放的疏体，吴道子在使用不同的表现手法时，都注意了整个画面气氛的统一与具有运动感的表现。有着“天衣飞扬，满壁风动”，“下笔有神”的效果，素有“吴带当风”的美誉。

初唐的山水画，从风格及表现形式上区分，一是著名画家李思训、李昭道父子，在继承与发展前代山水画基础上，创“着色山水，用金碧辉映，自成一家法”的青绿山水派。二是王维独创水墨淡彩派，此外，王洽还创立泼墨山水画派。他们代表着不同的画风，严谨豪放皆备，淡雅浓艳俱妙，在艺苑中各领风骚，对后代画家影响至大。其他画科，如：曹霸、韩干擅画马，韩滉善画牛，边鸾的花鸟，萧悦的竹子等等，也都别开生面。

五代绘画，突出的有三个地区：中原地区（后梁、后唐）；江南地区（南唐）；西蜀地区（前、后蜀）。这时期的绘画艺术，有着多方面的变化和提。首先是山水画的发展，中原地区荆浩及其弟子关仝，是两位划时代的画家。他们完全脱离了李思训刻画工整的青绿山水的规范，以墨笔皴勾渲染为主，有时略加淡彩，为宋元以来山水画家所宗仰。江南地区以董源和其弟子巨然为代表，继承并发展了王维的画法，开创了具有独特风格的“江南画派”，为后来水墨山水画的发展，开辟了新的途径，在画史上占有极为重要的地位。

人物画比较兴盛的是江南，在皇家的画院中，翰林待诏周文矩、王齐翰、顾闳中、卫贤等，皆为人物画高手，他们的画法精细，具有高超的写实技巧，对人物画的发展，作出了可贵的贡献。中原地区，如善于描写北方边疆民族放牧、出猎等内容的胡王褒；西蜀的画罗汉著名的释贯休，都成绩卓越。

五代，花鸟画进入繁荣时期，西蜀翰林待诏黄筌和黄居宝、黄居寀、黄居实父子，以“勾勒法”驰名画坛，其作品的风格工整富丽，写生传真的本

领已臻佳境。活跃在江南画坛的徐熙，则以“落墨花”著名，可与黄筌的“勾勒法”相媲美，故有“黄家富贵”、“徐熙野逸”之评赞，因而形成两大派系，并传后世。

宋代全面发展了各种画科，题材更加广泛，画派频出，许多领域空前繁荣，盛极一时，尤其是山水、花鸟画等，在画坛上占有主导地位。北宋初年，李成、范宽承袭并发展了荆、关一派的山水画。李成长于描写齐鲁一带的平远寒林，能“得山之体貌”，而范宽多取材于关、陕高原山川实景，能“得山之骨”。他们把北方山水画派推向了新的高峰。李成的传派很广，最著名的有郭熙、许道宁、王诜等。

南宋皇家的翰林图画院尚存，为宫廷服务的院体画派，以及士大夫们借物抒情的所谓文人画大为兴盛。北宋末年至南宋初年的米芾、米友仁父子的湿笔水墨写意山水画，开创了新画派，世称“米家山”或“米氏云山”，对后世以至明清画坛，都有很大影响。李唐属李思训的传派，原为北宋宣和画院山水画名手，擅长描绘北方山水，用笔方硬，风格粗犷厚重，创用“大斧劈皴”。刘松年、马远、夏圭等人继承并发展了他的画法，成为南宋画院的主要流派，因而并称“南宋四大家”。马远、夏圭在构图上采取大胆剪裁，突出主题的艺术手法，不画山的全貌，常常只画几个山头作为远景，因好取边角之景，画史上有“马一角”、“夏半边”之誉。画家赵伯驹、赵伯驎兄弟为赵宋宗室，取法李思训，以设色山水著称，作品秀劲工致，着色清丽活泼，很受高宗赏识。

北宋的道释人物画，尚未脱离“吴家样”的风貌，有“小吴生”之称的武宗元，以宗教壁画名噪一时，李公麟擅画人物及释道题材，尤精于鞍马，兼工山水，集诸家之长，自成一格。其作品有一些不设色，以“白描”法表现不同人物的性格、神态，成为这一时期极有影响的大画家。有评者推为“宋画中第一”。张择端曾在翰林画院供职，专工界画，自成一家，著名的《清明上河图》，成为传世珍品。

南宋画家梁楷，不恪守陈规，别出心裁，为“减笔”人物画的代表人物。苏汉臣原系宣和画院待诏，南渡后复职，擅绘人物、仕女及儿童题材，笔法工整细劲，他与擅长界画的杨嵩均为反映民间生活的高手。

宋徽宗赵佶，是一位多才多艺的书画家，翎毛

花卉最为突出，亦工人物、山水，重视写生，作品精工画真，色彩鲜艳，其传世作品，有些系出自院内画师代笔。宋代的花鸟画，因上有所好故能得到充分发展。画院待诏黄居 秉承家学，勾勒道劲，画风富丽。院外画家徐熙之孙徐崇嗣，另创新意，摒弃墨笔勾勒，直接用色晕染，称“没骨法”。此外，赵昌、易元吉、崔白等，各有专长和突出成就。梅竹科在北宋尤为盛行，释仲仁的墨梅，文同、苏东坡的墨竹，可谓首屈一指，对后世影响颇大。两宋崇尚写生，故花鸟画细致逼真，艳丽生动，林椿、李迪等人均精于此道。另外以画水仙、兰花见长的赵孟坚，善画墨梅的扬无咎，以及画水墨兰花的郑思肖等，皆名震画坛。

元代文人画为画坛主流，继承发展了宋代的写意画，山水和梅、兰、菊、竹等为流行题材，注重笔墨情趣，并且将书法融入画法之中，因而在笔墨技巧上起了新的变化，使水墨写意画在传统的基础上有所突破。赵孟 是元初杰出的书画家兼理论家，提倡书画同源，以书法入画，其山水、人物、竹石、鞍马等无所不精，诗、书、画均负盛名。他厌弃南宋的院体画派，力倡文人画，号召师古，对后世的影响颇为深远。元代中晚期的山水画，基本上分为两大支流，朱德润、曹知白、方从义、唐棣、姚廷美等师法李成、郭熙；在元代山水中最负盛名的是：黄公望、吴镇、倪瓒、王冕，此四人合称“元四家”，四家风格各异。除黄公望为赵孟 画传派外，其他人主要师承董源和巨然，但在艺术实践中各自发展了个人风貌。同代的高克恭则吸收了米友仁的画法，并能加以变化和创新。人物画早期除赵孟 外，还有刘贯道，中晚期的张渥、卫九鼎、王振鹏等人的白描人物，多受李公麟的影响。

花鸟画的钱选、王渊为画坛巨擘，钱选擅长青绿山水，尤善折枝花卉，王渊精于花鸟和水墨竹石，设色富丽与水墨精简两种画风兼工俱备。当时画竹名家有李 柯九思、顾安、管道升等。王冕善画墨梅，其画法学扬无咎，劲健有力，并首创以胭脂作没骨体，生机盎然，别具一格。

明代绘画继承宋、元以来的传统，山水、花鸟画盛于反映现实生活的人物画。文人画仍为主流，各种画派临风崛起，风格上求新立异，技法上形成多彩局面（初期的山水和墨竹画家如徐贲、陈汝言、王绂等，尚存元代遗风。夏昶师承王绂，水墨竹石名重域外，陈录、王谦、刘世儒、金俊明等都以画梅著称，画面枝密花繁，水墨淋漓，均名重一时）。

明代供奉宫廷的画家，大都继承南宋院体画

的系统，主要画家有戴进、吴伟、倪瑞、王谔、朱端等，其中戴进的山水师承马、夏，晚年有所变化，有“浙派”创始人之称。杰出的花鸟画大家如边景昭、吕纪、林良等，其中边、吕为黄筌传派，妍丽工细，林良则以水墨花鸟独步艺苑。孙隆系徐熙传派，花卉、草虫均从彩色渲染，颇富生趣。明朝中期名噪江南，影响最巨的画家沈周、文徵明、唐寅、仇英，并称“吴门四大家”。沈周的山水画上溯宋、元笔法，融合变化遂成一家，被誉为“吴门派”领袖；文徵明山水得沈周指授，并学习宋、元诸家，粗笔略近沈周，细笔则从赵孟頫、吴镇、王蒙的传统中演化而自成面貌，他的传派最盛，陆治、钱谷、陈道复、文伯仁等，皆是其弟子门生；唐寅、仇英师事周臣，远法李唐、刘松年，仇氏青绿山水还受赵伯驹影响，笔法精细艳逸，风格秀润，为画坛高手。“吴门派”后被董其昌为首的“华亭派”所取代，董玄宰提倡学董源、巨然和元四家，主张师法古人，以及偏重形式的思想理论，不仅影响当时，而且波及清代，明晚期的山水画，以蓝瑛成就较大，称为“武林派”。

陈道复、徐渭是“写意派”花鸟画的杰出代表。陈氏以水墨花卉著名，笔法简练富有生气。徐渭的花鸟画，不拘于物象的形似，注重笔墨情趣，充分发挥和发展了大写意的泼墨技法。万历年间的周之冕为首的“勾花点叶派”综合了陈道复、陆治之长，所作花鸟颇有神韵，色彩妍雅。

人物画著名的有项圣谟、丁云鹏、陈洪绶、崔子忠、曾鲸等。陈洪绶具有创新精神和超卓的艺术修养，其作品善于提炼、夸张，与北方取法高古的崔子忠有“南陈北崔”之称。曾鲸的肖像画最为杰出，以传统技法与西洋画法相结合，“写照如镜取影”的写实技法，被称为“波巨派”，风行一时，影响后世。

清代绘画，受董其昌绘画理论的影响，部分画家强调师古摹古，片面追求笔墨墨韵，但也不乏敢于创新的画家，又因师承和地域关系，以“四王”（王时敏、王鉴、王翥、王原祁）为代表，与吴历、恽寿平并称“清初六大家”。“四王”在技法上主要师法元四家，创作思想受董其昌影响，其中王翥的艺术成就最为突出，早年受王时敏、王鉴指教，广泛临摹宋元各家名作，能综合众长而形成特色，称为“虞山派”。恽寿平的花卉画，在康熙年间独树一帜，以徐崇嗣没骨法为宗，其作品色彩明丽，风格清秀，时称“恽派”，也称“常州派”或“毗陵派”。明遗民画家朱耷、石涛、 残、弘

仁，合称“清初四僧”，以及龚贤、梅清等，在创作思想上与师古派迥然不同，强调笔墨寓情，抒发个性，力求创新，反对泥古不化的因袭守旧风气，对后世影响颇大。朱耷精于花鸟画，在继承传统技法的基础上，发挥创造精神，用提炼夸张的手法，表现物象的精神特征，笔墨简括放纵、冷峭、凝练，别具灵奇。石涛的诗、书、画并重，有“三绝”之称，尤以山水画成就最高。龚贤享名于南京画坛，与樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪合称“金陵八家”，艺术成就及对后世影响均居“八家”之首，其山水画多取江南一带的自然景色，作品具有浓郁的生活气息。此外，山水画尚有以地域划分的“新安派”、“丹徒派”等，均有一定建树。

雍正、乾隆年间，聚集在扬州的金农、郑燮、罗聘、李鱣、汪士慎、李方膺、华岩、黄慎世称“扬州八怪”扬名海内外，他们不受“正统派”的束缚，敢于突破常规，创新意，实为各抒己长的艺术革新派，其中不少人一专多能，兼善花卉、人物、鞍马、佛像、山水等，诗、书、画并重，把三者有机地融汇入绘画作品中，别出心裁，耐人寻味。当时流寓扬州的华岳，也是才华出众的画家，工人物、山水，尤精花鸟、草虫、走兽，风格清新。扬州不仅出现了以上杰出的写意画家，也出现了以工笔见长的界画家，自明清以来，界画几乎绝迹，袁江、袁耀等人复活了这一画科，有起衰之功。此一时期被召入宫廷供职的著名画家有焦秉贞、冷枚、邹一桂、蒋廷锡、钱维城、唐岱等，其中，意大利人郎世宁在宫廷供职五十余年，能运用中国绘画工具画山水、人物、花鸟，尤擅画马，创立中西混合风格，为中西文化的交流作出了可贵的贡献。

入清以来，人物画远不如山水、花鸟，禹之鼎、康涛是中期以前著名人物画家，前者擅长“写真”，为当代第一，后者以“白描”人物见长，道光以后，人物画形成了一个新的高潮，改琦、费丹旭、费以群、钱慧安等，以秀美的仕女画著名。有“海派”之称的任熊精于花鸟、人物，尤工神仙佛道，得陈洪绶精髓，笔法圆劲，造型夸张，别开生面，与任薰、任颐合称“三任”，与朱熊、张熊合称“海上三熊”。其中任颐对人物、花鸟、山水均有较深造诣，尤工肖像，成就显著，名重大江南北，为“海上画派”之代表。赵之谦、吴昌硕是晚清画坛杰出的花卉画大家，在扬州画派的影响下，能破陈规，创自家新貌，并精通书法、篆刻，以书

法笔意入画，色酣墨饱，雄健古拙，其艺术风尚曾影响我国及日本。

中国近100年来，因社会处于半封建、半殖民地地位，近、现代美术直到五四运动前后才有明显的改革。民主与科学的精神，开放了学术思想，从西方引进了油画、素描（主要作为造型基本训练）、水彩等各个画科以及版画、雕塑和建筑等，从此在西方的技术基础上，洋为中用，得到了相当的发展。许多美术家热心美术教育，李叔同、陈师曾、刘海粟、徐悲鸿、林风眠等是先驱者。美术院校的创立对推动美术事业产生了很大的作用。

中国社会主义时期的美术，遵循“百花齐放，百家争鸣”的方针，通过“从群众中来，到群众中去”和“在普及基础上的提高、在提高指导下的普及”等反复的辩证运动，达到全面繁荣。处在初级阶段的社会主义中国美术，继承着民族美术的精华，发掘民间美术的无穷生命力，借鉴并吸收外国的优秀成分，随着时代的脉搏，创作了许多代表时代精神的优秀美术作品。

第四节 西方绘画艺术的发展 历程及艺术特点

一、西方绘画艺术的发展历程

1. 原始社会的绘画

原始社会的美术，大约出现在距今四五万年到一万年的旧石器时代的晚期到新石器时代，作为绘画来说主要是洞窟壁画。洞窟壁画以动物图样为主，多为原始人的狩猎题材，如野牛、山羊、野马、野猪、鹿等。此外，便是出现在陶器上的纹样。基本手法是写实的。在法国、西班牙、意大利、奥地利等国均发现了原始社会的美术遗址。其中法国的拉斯科洞窟和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画最有代表性、最为著名。

2. 古希腊、罗马的绘画艺术

古代希腊和罗马高度发达的文化艺术，是欧洲奴隶制文化艺术中最突出的代表，正如恩格斯所说：没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。

古希腊艺术的繁荣和发展，具有多方面的原因，希腊各城邦多实行民主制，这为希腊人独立意识的发展提供了条件。而“城邦”之间经常发生战争，因此古希腊提倡体育锻炼和尚武精神；古希腊社会中产生和流行着许多美丽动人的神话故事，这些神话故事成了古希腊艺术的土壤；古希腊气候湿润，阳光充足，环境优美，人们生活富裕、热爱艺术。这些为艺术的发展提供了优越的自然环境和社会条件。

古代希腊绘画艺术与其建筑、雕塑一样，曾经有过光辉灿烂的历史，留传下来的非常少，但可以直接领略古希腊绘画艺术的神韵。希腊瓶画题材广泛，神话传说、战争、社会生活无所不包。形式上，瓶画纹饰由几何图形发展到黑绘式和红绘式。所谓黑绘式，是一种黑颜色的点染，在烧成后的陶土红褐色底子上显出黑色的图案。其形象有如剪影，外部轮廓十分突出，细部用勾线表现，使强烈的大效果与微妙的细节处理有机结合，从而达到装饰醒目且耐人玩味的境界。红绘式与黑绘式相反，瓶身变成黑色，而图像则以红色呈现出来。这一转变带来瓶画更强的艺术表现力。瓶画画面线条清晰流畅，造型准确，充满着希腊式的健康气息。

公元前2世纪中期，罗马征服希腊。在希腊艺术的影响下，古罗马绘画艺术繁荣和发展起来，其中壁画艺术尤为发达。罗马城、赫库兰尼姆、斯塔比欧等地均保留有十分精美的壁画，庞贝古城的古罗马壁画保存得最为集中、完整和丰富。古罗马绘画艺术以宫室壁画、镶嵌画和肖像画为代表。多以神话传说为主要题材，内容丰富，风格多变，描绘技术亦多种多样。古罗马人利用光影明暗变化来塑造人物形象，作品极富立体感，显示出古罗马人对希腊雕塑艺术的借鉴与吸收，以及自己本身的创造力，体现出西方绘画的基本特征。其作品在人物的写实性与构图的完整性方面，都达到了相当纯熟的程度。

3. 中世纪的绘画艺术

西方学者，把古希腊、罗马所创立的文明叫“古代文明”，把文艺复兴称之为“现代文明”。所谓“中世纪”就是从“古代文明”到“现代文

明”中间的世纪。

在欧洲的中世纪，基督教占有统治地位，决定并影响着社会的各个方面，绘画也不例外。中世纪的绘画，主要是基督教的墓室壁画以及为宣传基督教义而发展的书籍插图艺术，由于画幅不大，又画得非常细密，被称之为“细密画”或“袖珍画”。

客观地讲，中世纪的艺术在世界美术发展的长河中是个低潮，没有达到更没有超过古希腊、罗马的艺术高度。但在壁画的制作技巧，色彩的配置上，以及强调主观表现上却有一定的可取之处。实质上中世纪绘画是在古希腊、罗马文化、东方文化和“蛮族文化”融合的基础上发展起来的。

4. 文艺复兴时期的绘画艺术

文艺复兴是欧洲历史上一个空前大发展的时期。意大利是文艺复兴的发源地，在它的影响下，尼德兰、德国、英国、法国、西班牙等地也相继出现了文艺复兴运动。可以讲，文艺复兴是世界性的文化运动。所谓的文艺复兴实际上就是“人文主义”的复兴，其核心是提倡人性，反对神性；提倡人权，反对神权；提倡个性自由，反对中世纪宗教神学的禁欲主义。文艺复兴时期的绘画对资产阶级新文化的发展起了巨大的、积极的推动作用。

文艺复兴时期的绘画艺术，重视描绘现实生活，重视人的思想个性与人的情感的表现，从绘画题材、内容到表现方法，都突出强调“人”的地位和形象。画家们匠心独运将传统的宗教题材和现实生活巧妙地融合起来，有意以现实生活中的场景、人物和真情实感来处理宗教题材，作品都充满着强烈的现实色彩和浓郁的人情味儿。

意大利是文艺复兴运动的发源地，从14世纪到16世纪意大利文艺复兴经历了近三百年的历史。其间画派纷呈，名家辈出，成为西方绘画史上最为辉煌的一页。我们可以把这一时期分为两个阶段，第一阶段为发轫期，人们的思想从中世纪解放出来，意大利美术的内容、形式和题材，有别于在中世纪唯灵论统治之下的美术。他们从古希腊、罗马的传统中吸取营养，逐步确立写实主义绘画的基础；在当时透视学、解剖学及社会思潮的推动下，探索并逐步实现了绘画艺术与科学精神、人文思想的融合。为绘画艺术的全面解放吹响了号角。后一阶段为鼎盛期，在表现技法上，写实技巧日臻完善，素描、构图、色彩等方面都取得了长足进步。这一时期的绘画力图脱却宗教色彩，体现人物的现实精神