

美术世界

李永林 赵权利 编著

SA079/0303

什么是美术	1
书法	6
书体·书法·“书圣”	6
唐书楷模及“书法”余韵	10
篆刻——用刀笔书写的艺术	17
中国画	21
“点睛”和传神——中国画中的人物	21
鞍马·花鸟·山水——中国画的精致	26
中国文人画	34
文人画的发轫及发展	34
从“扬州八怪”到齐白石	40
壁画·雕塑·建筑	44
超脱现世的壁画	45
从秦兵马俑看中国雕塑	48
中国古代建筑	54
工艺美术	60
精妙绝伦的青铜铸艺	61

陶瓷——烧制出来的艺术	62
服饰与家具	64
20 世纪中国美术	70
文明古国的早期美术	74
石头砌成的“大山”	74
人兽合一的雕刻	75
印度——佛陀的故乡	77
古代欧洲美术	80
孩子们发现的原始野牛	80
古希腊的柱子	82
雕刻史上的经典	84
中世纪的教堂	88
文艺复兴的曙光	92
维纳斯在春风中降临人间	92
意大利文艺复兴“三杰”	94
“花神”提香	100
栖息在美丽的自然中	101
创新油画的人	102
德国文艺复兴的旗帜——丢勒	105
步入正轨的欧洲画坛	107
身为外交官的绘画大师	107
最善用光的绘画大师	109
宁静而美丽的荷兰风景	111

西班牙的宫廷画	112
水彩画之乡	115
彼得堡皇家美术学院的 14 名学生	117
19 世纪的法国美术	119
两种新古典风格	119
激情而浪漫的绘画	122
巴黎市郊的一群画家	124
雕塑思想的巨人	127
印象派和后印象派	131
“日出·印象”	131
寻求“艺术的真实”	135
西方美术一百年	139
“野兽派”大师马蒂斯	140
“立体派”大师毕加索	141
梦幻大师达利	142
摄影和绘画哪个“真实”	143
现代设计与日常生活	145

什么是美术

简单地说，美术是把东西做得好看的艺术。音乐是把声音弄得好听的艺术。美术与音乐是人类文明中最基本的两种艺术形式。按西方艺术分类原则，舞蹈、戏剧、电影等艺术形式都离不开美术和音乐。按中国人的说法，音乐令人耳聪，美术令人目明；耳聪目明，是人文教化的要求。佛教传入中国以后，中国人把大慈大悲、大智大慧的菩萨称为“观音”，也是体现了对视和听的看重。

美术是可视的、造型的、静态的、物态的空间艺术。这是一个力求精确的定义。但是美术的好看的**要求，“美”的要求却无法精确，怎样才是好看的？并没有固定的标准。“各花入各眼”，一个人有怎样的修养就会喜欢什么样的花，美术这个“好看”的标准，是随人所受的教育、教养而变化的。美术绝不只是一种技巧、技术，而是一种与品格修养密切相关的艺术。从某种意义上说，这种修养不仅是美术家必需的，也是欣赏美术作品的观众所必需的。因此，美术的技术、技巧讨论不是本书的内容。**

“美术”这个词在中国是 20 世纪以后才流行起来的，原来是一个西方艺术概念。所以关于美术的分类，也是按西方的框架建立起来的，一般包括绘画、雕塑、建筑、工艺几类。这个框架仅符合西方美术近代以前的分类要求，却不能完全涵盖现代派艺术运动以后的 20 世纪西方艺术，也就不可能符合中国的美术分类要求，这关系到对中西美术乃至文化的根本认识问题。然而，近百年的美术教育已经使这些框架牢固确立，约定俗成，本书也只能暂且沿用。

在西方美术中，是没有书法艺术这个概念的，西方有教养的人也是很讲究文字书写的美观和样式的，也有名目繁多的手写体和印刷体“美术字”，但是却未成为一门独立的书写艺术。其中最根本的原因是：世界上只有汉字是以象形文字为基础发展而成、并已使用了几千年，它有拼音文字所不可替代的视觉形象与意象。书法艺术是中国最首要的美术形式，所以我们在论述中国美术时，把书法放在首要位置。

绘画和雕塑的分别在中西美术中基本是清楚的，绘画是在平面上造型，雕塑是立体的造型。但是这个分别也不能一概而论，例如中国汉代的大量“画像石”则是绘画与雕刻结合的形式，它们是刻出来的，在中国人眼里它们则是刻在石头上的“画”。现代

艺术出现以后,西方原有的绘画、雕塑概念也不完全适用了,在很多情况下,平面与立体的界线似乎被取消了,同时,像装置艺术算不算雕塑?行为艺术又算哪一类?还有环境艺术、观念艺术等等。事实上,当代西方艺术已经舍弃了传统的美术分类原则,往往只称为“作品”,只注重作品所使用的材料:金属或布,油彩,或干脆叫“综合材料”。在东西方艺术和文化交流空前发展的形势下,中国当代艺术也已开始采用这类称谓了。

以材料为准则来划分美术作品是一种传统的习惯,因其以物质材料为依据,所以有精确所指的保证,玉器、石雕、水彩画、油画等等。但这种划分的结果可能会非常琐碎,同时,从认识上来说,又是一种较低级的划分法。艺术的魅力与材料固然有关,但材料不能取代风格。例如:说“水墨画”是就材料而言的,说“中国画”则是就艺术风格而言的。但是,风格是艺术的最高尺度吗?按照中国的传统认为:“人”才是艺术的最高尺度,说“文人画”是就人而言,而且是就最有品格、最有教养的人而言,所以,元、明、清以至近代,“文人画”在画坛上占有重要地位,是中国画中的最高形态。

中国古代美术有明显的雅、俗与士、工之别,即使在卷轴画这种属于雅的形式中,亦有士人画与画

工画的区别。至于壁画,宋代以后成为匠作的一种。雕塑在中国古代则始终属于匠作的范畴,即使是雕塑名手也是登不得大雅之堂的,画史上极少记载他们的名字。

西方美术也有“纯”与“不纯”的区别,绘画、雕塑被视为是纯美术。在西方美术史上,雕塑的地位是很高的,这应该归功于高贵的、天才的古希腊人,他们为后人留下了大量辉煌的、神圣的雕塑作品,这是人类最值得骄傲的美术创造。与绘画、雕塑这些纯美术相对的,是建筑、工艺这些具有实用功能的美术。纯与不纯的区别实际上是非实用与实用的区别。尽管事实上西方雕塑其实总是与建筑相联系一体的,雕塑的创作本是建筑设计的一部分,是对建筑外部空间的一种占有形式和构成形式。

中国园林建筑艺术中,有一种与之极相类的设计,即是“湖石”。这在中国美术中甚至不屑称之为“雕塑”,但事实上这是最了不起的创造——蜿蜒的回廊,竹林掩映中,现出水榭飞檐与白墙小窗,池边疏散的古柳,平坡尽处一株老梅,有丈许一块湖石,犹如停云侧立,色青若水,纹展如波——这即是中国园林中经典的“点石”之作。“点石”,以石点出空间中的关节,达成对空间的占有。无论是体量、形式、造型语汇,还是与林木、池水、建筑的空间关系,这一点睛

之石都是天造地设的三维空间艺术作品。这种湖石不是人工雕琢的“雕塑”，却是人文选择的“造化”。在西方，毕加索可以把自行车手把和坐垫组合成一件名为《羊》的作品，杜尚可以把一个小便池摆放成一件名为《泉》的展示，被称作大有“化腐朽为神奇”之功。中国人造园却从来不标榜“点石”有这样神奇的转化意义。中国人只是爱石，在历史上，简文帝、白居易、苏东坡、米芾，都是爱石的名士。水令人心淡，石令人近古。“点石”只是中国人对于“肇(zhào)自然之性，成造化之功”的一种解释方式。

这些，都是我们要说的“美术”。

另外，本书需要补充说明一点，就是书中对各种美术形式及艺术家的评论都是本书作者的观点，文中难免有疏误之处，恳请广大读者及同行指正。

书 法

书法是用毛笔书写汉字的艺术。书法在我国有将近 3000 年的历史,是中国文化中最高级、最有代表性的艺术形式之一,也是我们最熟悉、最普及的一种美术形式。书法对于中国文化的传承、对于培养人们的审美习惯、提高人们的审美修养,都有很重要的作用。

在我国,书法与绘画有着非常密切的关系,在传统画论中,一向有“书画同源”和“书画同法”的说法。只有中国人才真正了解和领会书法艺术的精神内蕴,因为书法绝不仅仅是一种技巧,而是一种独有的文化修养方式。我国历史上的大书法家,大都是博学通达、品格高尚的文人。我们应该为祖国拥有这么好的艺术而骄傲,也应该为学习好书法艺术而加倍努力。

书体·书法·“书圣”

人们习惯上将秦始皇统一中国以前的文字称为

古文,今天,我们已很难看得懂。秦汉以后的文字,除非写得很潦草,我们基本上都不难看懂。

古文中间,刻在龟甲、兽骨上的文字叫做甲骨文,铸或刻在青铜器上的文字叫做金文。周代的时候,古文演化成比较规矩的篆书。按照传统,刻印章最好用篆书,又称为“篆刻艺术”。

秦汉以后,篆书简化为隶书,这个过程叫做“隶定”,这时汉字的字体基本上就定型了,所以两千年前的汉代隶书我们今天认起来没有多少困难。

汉字字体定型以后,为了找到把字书写得好看的方法,“书法”艺术就开始迅速发展起来,经过两汉,到魏晋南北朝时取得了辉煌的成就。

汉代人写字以隶书为主,特别是东汉,留下了一大批隶书碑刻,如《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》、《张迁碑》、《石门颂》等,这些都是著名的隶书典范,所以地道的隶书又称为“汉隶”。东汉的书法家,已经开始研究写字的笔法和书势,我们可以从隶书笔划中“蚕头燕尾”的波势和笔锋上体会出来。汉隶字体扁平而方整,神态严正,但是笔意的变化不丰富,结体上较难松动,字与字之间各自独立,所以初学者不宜从隶书入手,以免受其局限。

历史上,也正是在隶书演化为楷书以后,书法艺术才得以新的转机,在魏晋南北朝的时候获得了巨

大的进步，出现了王羲之这样伟大的书法家。后来人们常说：“唐诗、晋字、汉文章”，就说明了魏晋人在书法上取得的突出成就。

汉代发明的纸在魏晋得到了普及。作为书写材料，与先秦两汉之际的竹木简牍比较起来，纸为笔法的运用和完善提供了好得多的条件。楷书也正是在这样的条件下成熟起来的。

楷书将汉隶作了一点笔法上的改变，把汉隶最显著的波磔(zhé, 波磔, 即汉字中的撇捺)特征削减掉，注意根据每个字的结构原理、笔划顺序，对笔法作了新的调整，使之更符合汉字由上而下的书写习惯。三国时钟繇(yóu)对于楷书的规范化做出了很大的贡献，他写的《贺捷表》、《荐季直表》、《宣示表》一直是重要的小楷范本。他和王羲之被人们合称为“钟王”。

楷书写得稍快一些称为行书。行书再写得快捷、减省、连笔，则称为草书(隶书草写称为章草)。这些主要都是魏晋人完成的。从楷书到行书，再到草书，书写越来越快捷，笔划越来越简略并且多连笔。但行书、草书的简笔和连笔不能乱简乱连，而必须有一定的规矩，还要能充分发扬毛笔特殊的书写效果和造型优势；另外还要讲究字与字之间、行与行之间的映带、呼应关系，简单说就是既要有法度，又要好

看有神韵。王羲之正是在所有这些方面都做得最好最完善,被后人尊称为“书圣”。

王羲之是东晋时的名士和中国历史上最伟大的书法家,他写的楷书、行书、草书被后人尊奉为楷模,影响极大。王羲之最著名的作品是《兰亭序》帖,被誉为“天下第一行书”。此外如楷书帖《乐毅论》、《黄庭经》,行、草书帖《姨母帖》、《初月帖》、《丧乱帖》、《寒切帖》、《快雪时晴帖》等,都是王羲之最具代表性的作品。王羲之的行、草书书风妍美流便,笔力雄健精神,极富变化,细细把玩韵味无穷,但临摹起来却非常困难,非有高深的修养不能把握其神髓。

王羲之的家族中善书法者很多,其中最著名的是他的小儿子王献之,与王羲之并称“二王”。王献之的行、草书骨力虽不及其父,但书风更为流逸。其作品有楷书《洛神赋》,行、草书有《廿九日帖》、《鸭头九帖》等。

南北朝时,南朝书法直接继承“二王”,后人称为“南帖”。北朝书法没有什么名家,但是留下了大量的北魏墓志碑刻和佛教石窟造像题记,其书法作风与刻碑的刀法有关,形成了独具一格的“魏碑”楷书,后人称之为“北碑”,其中比较著名的北碑书法作品有《石门铭》、《龙门二十品》、《张猛龙碑》、《郑文公碑》、《张黑女墓志》。清代以前,北碑是不入流的,清代以

后有些人（如康有为等）大力提倡效仿北碑，对近代书法有很大影响。

唐书楷模及“书法”余韵

篆、隶、楷、行、草各种书体在魏晋南北朝已臻完善。王羲之的七世孙、隋代的智永和尚隐居永欣寺几十年，继承书法家学，潜心习书，临写《真草千字文》800本，意在建立王氏书法典范。真即真书，亦即楷书。后人常以智永《真草千字文》作为上追王羲之的途径。同时，隋代开始有了法帖，即把书法名家的优秀作品一丝不苟地摹刻在石板或木板上，再用拓印的方法做成黑底白字的纸本拓片，以供更多的人临习。学习书法，成为当时重要而普遍的教育形式和修养内容。基于魏晋南北朝以来的书法传统，唐代书法在法度上获得了高度完善。尤其是唐代楷书，精严几臻于极致，成为后世楷模。

唐代初、中、晚期的楷书各有著名书法家为代表。欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷为初唐四大家。唐代中叶以徐浩为代表。晚唐则有颜真卿、柳公权。其中以欧阳、虞、褚、颜、柳最为著名，其楷书各成一体，成为后人学习书法的门径。

欧阳询是潭州临湘（今湖南长沙）人，初唐著名

书法家。他出身清贫，但聪敏好学，曾主持编著《艺文类聚》一书共 100 卷，是一位非常有学问和见识的人。欧阳询的字结体严谨，笔画扎实，在法度中流露出一种森森然刀戟之风，成为初唐最重要的书法大家，后人称他的字为“欧体”。欧阳询的楷书作品以《化度寺碑》和《九成宫醴泉铭》为代表，后者尤为著名，该碑以宋代的拓本为佳。其字挺拔严正，点画借让合度，笔法方圆相兼，风神清峻，精整绝伦，历来被公认为学书的正道，是学习书法的首选范本。

虞世南是越州余姚（今属浙江）人，也是初唐书法名家。他的书法上追王羲之，以遒美清雅见长。其代表作品为《孔子庙堂碑》，楷书，其字笔画凝炼，外柔内刚，神色从容不迫，意态舒卷自如。宋代朱长文《续书断》评虞世南的书法时说“谨守法度，柔而莫测，如其为人”，是很准确的。

褚遂良，杭州钱塘人。褚遂良从小受到很好的教育，性格忠烈，曾被封为河南县公，人称“褚河南”。褚遂良的书法先师虞世南，后学王羲之，尤能从前人笔法中体会出多变的意态，别开生面，自成一格。他的楷书作品中，最著名的是《雁塔圣教序》和《大字阴符经》。《雁塔圣教序》又称《大唐三藏圣教序》，该碑字体暗含隶书的意味，结字舒落大方，笔画俯仰有情。《大字阴符经》为墨迹本，其笔法之妙见于

毫端，有翩跹翻飞之势而绝不轻佻，体态开张洒落，法度内藏。

颜真卿是京兆万年（今陕西西安）人，唐代后期书法家。颜真卿书法初学褚遂良，又师从于张旭门下，深悟心胸豁然、人书通会之理，在初唐楷书的基础上，体法为之一变，形成了朴茂端凝、笔饱墨酣的独特书法艺术风格，将唐代楷书推至顶峰，成为王羲之之后影响最大、名声最远的大书法家。颜真卿传世书法作品较多，最重要的作品有楷书《多宝塔碑》、《颜勤礼碑》、《麻姑仙坛记》、《颜氏家庙碑》、《自书告身帖》，均为法度谨然的颜体楷书范本，另有行书《祭侄稿》也很著名。其中《多宝塔碑》、《颜勤礼碑》、《自书告身帖》分别可以代表颜体楷书早、中、晚期的神色。

《多宝塔碑》字行间有乌丝栏界格，整篇结构严密，是颜真卿最匀稳的楷书作品，可作为学习颜体的入门法帖。《颜勤礼碑》则为颜真卿 60 岁时为其曾祖父所写的神道碑，书、刻恭谨，书法炉火纯青，雍容古岸。此碑 1922 年在西安出土，碑文清晰完好，今存西安碑林，是学习颜体的主要范本。《自书告身帖》为颜真卿 71 岁时所书墨迹手卷，是人书俱老的掩卷之作，该帖笔法圆融、墨气苍郁，于不经意处见规矩方圆，是最能体现颜体楷书笔法、神气的作品。

颜真卿的楷书庄严大度，元气浑然，无一笔取巧处，作为学习书法的楷模，是通往康庄大道的指路牌。

柳公权是京兆华原（今陕西耀县）人，也是晚唐书法名家之一。其书法作品传世甚多，最著名的楷书碑刻有《玄秘塔碑》、《金刚经》、《神策军碑》。柳体楷书结构劲紧险峻，用笔有铮铮铁骨之势，所以素有“颜筋柳骨”的说法，表明颜体与柳体的区别，对于柳体的评介，历来褒贬不一。褒者说他骨气洞达，一改晋人妍（yán，美丽）美之态。贬者说他骨鲠（gěng）太露，不免支离急促。公允地说，柳公权终究是唐代楷书堪与欧、颜分庭抗礼的书法大家，但对初学者而言，其结体之险、笔力之露，容易流于偏斜、枯厉的俗格习气，是需要注意的。

唐代书法的主要成就在于楷书上的法度、楷模的建立和完善，其次是其他书法家如张旭、怀素在狂草上的大胆创新。五代及宋代书法则主要在行书上有所发展，重要的书法家有五代的杨凝式，“宋四家”（蔡襄、苏轼、黄庭坚、米芾），以及宋徽宗赵佶。著名的法帖有杨凝式的《韭花帖》、蔡襄的《山居帖》、苏轼的《寒食诗帖》、黄庭坚的《松风阁诗帖》、米芾的《苕溪帖》。宋徽宗赵佶是北宋的一位皇帝，他的皇帝当得很差，书画的造诣却极高，其书法以独创的“瘦金体”称名于世，著名墨迹作品有草书《千字文》等。