

周中华※主编

美术鉴赏—评述

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

M E I

S H

江苏省教育厅组织编写

全一册 1~5 年级适用

河海大学出版社

◇ 鉴赏 - 1

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

江苏省教育厅组织编写

周中华※主编

M E I S H U

全一册 1~5 年级适用

河 海 大 学 出 版 社

江苏工业学院图书馆
藏书章

953109

图书在版编目(CIP)数据

美术·鉴赏—评述 / 周中华主编. —南京: 河海大学出版社, 2003.8

(五年制师范音乐、美术、舞蹈系列教材)

ISBN 7-5630-1872-7

I. 美... II. 周... III. 美术—师范大专—教材
IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 073864 号

书 名 / **美术·鉴赏—评述** (全一册 1~5 年级适用)

书 号 / ISBN 7-5630-1872-7/J·27

责任编辑 / 周 勤

装帧设计 / 步江华

出版发行 / 河海大学出版社

地 址 / 南京市西康路 1 号 (邮编: 210098)

电 话 / (025)3737852(总编室) (025)3722833(发行部)

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 丹阳市教育印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 11.25 印张

版 次 / 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

美术全套总定价 / 124.00 元 (单价: 31.00 元 共 4 册)

《五年制师范美术系列教材》编委会

主 任：殷翔文

副主任：吴 远 严正广 尤天虹

编委会委员（以姓氏笔画为序）：

王承昊	王建林	尤剑青	毛一民
朱 旗	华龙宝	李焕岭	李 璞
吴加力	张兆臣	张劲扬	张树华
陈 彤	陈祝林	陈景国	宗华婷
周中华	黄进民	曹鸣喜	董国俊
温巍山	褚培岩	傅祝余	

序 言

周德藩

从20世纪初至今近100年来,中等师范学校为我国培养了大批的小学教师。这为我国普及小学阶段教育奠定了坚实的基础。从20世纪80年代中期开始创办的“小教大专实验班”,以及后来实施的“初中毕业生五年一贯制师范学校”的创办,为提高小学教师学历层次,从总体上提高教师素质开创了新的阶段和局面。

上世纪以来,我国的师范教育体系,随着整个教育体系的变化,特别是高等教育的大变革而发生了巨大的变化。但是五年制师范学校的存在不失为当前教育改革中的重要形式之一。一位教育部的负责人曾对我说:“如果在我们的任期内,能真正把小学教师普遍提高到现在五年制大专的水平,就是一件了不起的事。”我以此为话是中肯的,充满了师范人的真情实感。

五年制师范成为师范教育的一大类别,而且有了十多年的丰富实践,现有任务就应该使其制度化。一是明确其大专学历地位;二是形成规范体系;三是要建立自身课程体系,从目标、结构到教材都要形成体系。

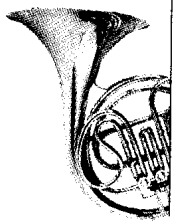
由河海大学出版社出版的这套书就是这样一个教材体系的一部分。

小学教育中的艺术教育是非常重要的。艺术是人类的一种语言,而且还是一种世界性语言,是人类最具感召力的表现形式。同学们掌握人类创造的艺术语言,不仅能表达自己的思想和情感,而且能启迪自己的智慧。为此提高教师的艺术修养、培养专门的艺术教师便是师范教育义不容辞的责任。

相信这套书的出版对师范的艺术教育和小学艺术教育的发展大有裨益。

2003年8月于南京

编者 的话

音乐、美术课程是五年制师范的专业必修课程,对于完善师范生的职业人格,提高师范生的综合素质具有重要的作用。在新一轮基础教育课程改革的背景下,为使师范学校的艺术教育进一步适应学生发展和基础教育的需要,江苏省教育厅师资处组织编写了五年制师范学校音乐、美术系列教材。

美术系列教材根据学生美术学习的活动方式,按《造型·表现》、《设计·工艺》、《鉴赏·评述》、《综合·探索》等四个学习领域进行分册编写,全套四册。《造型·表现》主要内容包括基础造型能力训练和运用各种美术媒材与技巧进行表现的规律与方法,重在培养学生的艺术感知力和造型表现能力。《设计·工艺》主要内容包括基础图案、平面设计与应用、立体构成、立体设计与应用、传统手工艺等,重在培养学生的艺术创意和动手能力。《综合·探索》主要内容包括美术学科内部的综合、美术学科与其他学科的综合、校园环境设计中多种美术门类的综合、电脑美术设计和小学美术教学探索等,重在培养学生的综合实践能力。

本教材主要内容包括美术常识和美术鉴赏常识、中国古代美术、外国古代美术、中国近现代美术、外国现代美术等,重在培养学生对中外美术文化的理解和对美术作品的鉴赏评述能力。

本教材力求体现时代精神,将美术与生活、情感、文化、科学有机结合,注重学生美术素养和人文素养的整合发展。教材采用单元教学的编写体例,注意必修与选修内容的内在联系和体系的完整性,不仅可以满足美术课堂教学的需要,还可以满足学生进一步发展个性特长的需要。教材没有具体规定各年级的学习内容,给教师释放教学智慧提供了一定的空间,需要教师根据培养目标和本校实际,结合不同年级学生的特点,进行创造性的编排组合。

本教材由周中华主编。其他参编者:第一章执笔王惠彬,第二章~第六章执笔黄平,第七章~第十一章执笔王惠彬、周渝,第十二章执笔周中华、周渝。

教材在编写进程中,吸取了美术教育界有关专家的理论精华,所用图稿除作者提供外,部分选自有关出版物,未能一一注明,在此一并表示谢意。由于有些作品的作者事先难以取得联系,但其作品的确有利于教学,故予以采用,请相关作者及时与有关方面取得联系,以付稿酬。

美术系列教材的编写得到了江苏省教育厅领导及有关高校专家、学者的大力支持与帮助。南京艺术学院奚传绩教授对教材的编写提纲进行了审定,在此表示感谢。由于编写者水平所限,且时间仓促,错误难免,希望各地在试用中多提宝贵意见。

第一章 美术常识 /1

- 第一节 美术的特点及分类/1
- 第二节 美术的起源/4
- 第三节 美术鉴赏常识/6

第二章 中国古代绘画 /7

- 第一节 中国古代人物画/8
- 第二节 中国古代山水画/16
- 第三节 中国古代花鸟画/27

第三章 中国古代雕塑 /32

- 第一节 中国古代陵墓雕塑/32
- 第二节 中国古代宗教雕塑/36

第四章 中国古代工艺美术 /40

- 第一节 中国古代陶瓷/40
- 第二节 中国古代青铜工艺/46
- 第三节 玉器、漆器、织绣等其他工艺/49

第五章 中国古代建筑 /54

- 第一节 中国古代宫殿和坛庙/55
- 第二节 中国古代宗教建筑/58
- 第三节 中国古代园林/62
- 第四节 中国古代民居/65

第六章 中国近现代美术 /68

第七章 外国上古美术 /78

- 第一节 古代埃及美术/78
- 第二节 古代希腊美术/81
- 第三节 古代罗马美术/89

第八章 欧洲中世纪美术 /93

- 第一节 早期基督教美术/93
- 第二节 拜占庭美术/93
- 第三节 罗马式美术/94
- 第三节 哥特式美术/94

第九章 欧洲文艺复兴时期的美术 /97

- 第一节 意大利文艺复兴时期的美术/97
- 第二节 尼德兰文艺复兴时期的美术/106
- 第三节 德国文艺复兴时期的美术/108

第十章 欧洲 17 世纪~18 世纪美术 /110

- 第一节 17 世纪意大利美术/110
- 第二节 17 世纪佛兰德斯美术/112
- 第三节 17 世纪荷兰美术/113
- 第四节 17~18 世纪西班牙美术/115
- 第五节 17~18 世纪法国美术/117

第十一章 欧洲 19 世纪美术 /122

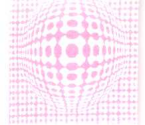
- 第一节 法国美术/122
- 第二节 英国美术/139
- 第三节 俄罗斯美术/141

第十二章 现代美术 /144

- 第一节 20 世纪上半叶西方现代美术/144
- 第二节 20 世纪下半叶西方现代美术 154

主要参考书目 /169

后记 /170

第一章 美术常识

第一节 美术的特点及分类

一、美术的特点

美术又称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是以一定的物质材料为媒介,通过点、线、面、色彩、体积、明暗等多种造型因素,在平面或立体的空间塑造出具体直观的可视形象,反映社会生活,表达作者思想情感和审美感受的一种艺术。

美术的一般特点体现在以下几个方面:

(一) 造型性

造型是美术的主要特征,不论何种形式的美术作品,都是以塑造形体为前提的,脱离了造型,形象就不存在。当然,造型有具象和抽象两种形式。

(二) 直观性

美术作品是直观可视、可触摸感知的。如徐悲鸿画的奔马,罗丹的雕塑《思想者》,形象是那样的真切,其形状、大小、颜色等都清楚地呈现在观众面前,是客观存在的。

(三) 空间性

造型性、直观性、空间性是紧密联系的一种整体制约关系。只是不同的美术形态存在于不同的空间,例如:雕塑、建筑的形态存在于三度空间,呈现为立体形象;而绘画与部分工艺美术作品的造型则存在于二度空间,呈现为平面或视觉幻化的立体形象。

(四) 物质性

物质性是指任何美术作品都是运用一定的物质材料完成的,否则便无法塑造可视的艺术形象。

(五) 静态性

指美术作品所表现的是瞬间的静止状态的客观物象,美术作品难以表现出物象的动态过程。

二、美术的分类

美术是一门古老的艺术形式,也是人类艺术中最主要的类别之一。古今中外的美术品类众多,形态各异。它们性质上有一定的相似性和共同性,统一于美术的总体特征中。

从美术的社会功能来分,美术可分为纯美术和实用美术两大类。所谓纯美术,主要是指满足欣赏和娱乐等精神需求,以审美为目的的美术,主要包括绘画、雕塑等;所谓实用美术,主要是指以实用为目的,实用与审美相结合的美术,包括建筑、园林、工艺美术和工业美术

等。当然,这样的划分是相对的,因为,纯美术实际上也一定程度地有一定的实用功能,如绘画、雕塑作品首先满足人们观赏的要求,同时又起到装饰美化环境的作用;同样,实用美术满足实用要求的同时也追求美观,即观赏性。

从美术的审美特征来分,美术可分为再现性美术和表现性美术两大类。再现性美术指将客观社会生活中的人或事真实地再现于作品中,纯美术中的写实性绘画、雕塑以及摄影就属于再现性美术。如董希文的油画《开国大典》,作品以宏伟的气势生动地再现了1949年开国大典的空前盛况,使观众有身临其境的感觉。表现性美术作品着重表现作者对社会生活的思考、评价、愿望、感情等。如毕加索的油画《格尔尼卡》,画家为抗议德国法西斯的暴行,采用寓意、象征等手法,揭露法西斯的罪行,表达自己对敌人的憎恨和对人民的同情。因为艺术创作离不开客观现实,也离不开主观创造,必然是主客观的有机统一,所以,这种划分也是相对的。

美术在形态上还有具象和抽象之分。具象美术模拟自然中的形象,而抽象美术则创造非模拟的、高度提炼的形象。显然,美术门类的划分都有一定的相对性,但它有助于我们认识美术中各个类别的长处与局限以及不同的艺术性。

美术是一个庞大的家族,根据其空间性质、所用物质材料和作品类型特征,一般情况下分为绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术四个主要门类(广义上的美术还包括书法、摄影、园艺和环境艺术等)。

(一) 绘画艺术

绘画是以纸、笔、颜料、画布等材料为媒介,运用点、线、面、空间、色彩等艺术语言,在二度空间(平面)上创造形象,反映生活和表达情感的艺术。绘画是美术中最主要的一种艺术形式,也是较早出现于人类生活中的艺术种类之一。

1. 绘画的分类

从绘画使用的工具、材料和技法来分,绘画可分为中国画、油画、水彩画、色粉画、水粉画、版画、素描等画种。其中有些画种因使用的工具、材料和表现题材、技法的不同,又可以分成多种艺术样式。如中国画按技法分成工笔画、写意画和兼工带写三种;按题材则分为人物画、山水画、花鸟画三种。版画按使用材料分成木刻版画、铜版画、石版画、石膏版画、胶版画等,其中木刻又可分成黑白木刻、套色木刻等。

从绘画的题材内容来分,绘画可分为人物画、风景

画、风俗画、静物画、历史画、军事画、宗教画、动物画等。

从绘画的社会功能和表现形式来分,绘画可分为年画、宣传画、连环画、漫画、插图、装饰画等,它们可以用各种画种进行创作。比如,可以用中国画或版画创作宣传画,也可以用油画、水彩画、水粉画创作宣传画。

总之,绘画的种类十分丰富,不同种类的绘画又各具特点。但作为绘画的组成部分,它们又具有比较一致的共性特点。

2. 绘画的美学特征

首先,绘画艺术有长于描绘客观世界和主观世界的特点。

传统绘画虽然没有三度空间的实体性,但它可以通过透视、明暗、色彩等造型因素在二度空间上幻化出立体的三度空间感,给观者以真实的感受。这就是通常说的写实性绘画,在描绘客观世界的人和物时,形象的具体和精确可以达到乱真的地步。所以,在摄影术发明之前,绘画是可以用来记存各种客观事物的主要手段,甚至包括想像和幻觉也可以在绘画中得到表现。西晋文学家陆机说:“宣物莫大于言,存形莫善于画”,道出了绘画的这种特性。

其次,绘画是静态的艺术。它只能以瞬间的形象反映生活和表达情感,不可能像戏剧、文学那样可以表现动作的持续性和事物的发展过程。这就要求画面形象能超越相对静止的时空范畴,创造出富有表现力、最能引发观者联想的瞬间动态。黑格尔曾指出,绘画“只能抓住某一顷刻”,把“其中正要过去的和正要到来的东西都凝聚在这一点上”。观者可以通过这一瞬间形象联想到没有出现在画面上而又和画面形象有密切联系的事物和过程,使画面形象寓动于静,以静写动。这是绘画的一个重要特征。

第三,绘画艺术具有自己的艺术语言。各种绘画因材料、工具和表现技法等因素的不同,形成了不同的艺术美,艺术语言也丰富多彩。但它们的共性特征又使绘画有共同的艺术语言,主要有点、线、面、明暗、色彩、肌理、构图等。

(二) 雕塑艺术

雕塑是美术的主要门类之一,它几乎和人类自身一样古老。早在原始社会,原始人加工的石器工具里就包含了最初的雕塑因素。当然,人类早期的石制工具不是真正的雕塑作品。随着社会的进步,人类的审美意识不断提高,雕塑渐渐脱离实用而成为独立的艺术门类。

1. 雕塑的分类

雕塑是运用一定的物质材料,通过雕、刻、塑等手法,创造具有真实的三度空间反映生活和表现情感的艺术。使用硬质材料制作叫雕,如石头、木材等;使用可塑的软质材料造型叫塑,如黏土、油泥、蜡等。

按照雕塑的形态,可分为圆雕、浮雕和透雕三大类。圆雕是占有实在空间的三维实体,可以多角度观赏,一般不带背景。如《大卫》、《艰苦岁月》。浮雕是在平面上雕刻有凹凸感的形象,适宜正面观赏。如人民英雄纪念碑上的浮雕《胜利渡江》。根据雕刻形象的厚度,又分为高浮雕、浅浮雕。浮雕只有一个观赏面,其底版可以表现一定的环境背景以加大作品的空间深度。它一般用来作为建筑的装饰,在表现大的场面上比圆雕自由。透雕是在浮雕的基础上镂空底版背景部分,分为单面透雕和双面透雕两种。

按雕塑的材质划分,可以分为泥塑、木雕、石雕、铜雕等。在雕塑上施以粉彩叫彩雕或彩塑。

按作品题材内容的性质用途来分,可分为纪念性雕塑、装饰性雕塑、宗教雕塑等。

按作品放置的方式和环境来分,又可分为城市雕塑、园林雕塑、室内(外)雕塑、架上雕塑、案头雕塑等。

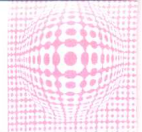
2. 雕塑的美学特征

雕塑是以物质实体性的形象塑造可视可触的立体形象,借以反映社会生活、时代精神,表达创作主体的审美感受和审美理想的。这使它除了具有造型艺术的物质性和直观性外,还具有自己独特的个性。

雕塑艺术的特点,首先在于艺术形象的实体性。一件雕塑作品,我们不仅可以用眼睛去看,而且可以用手去触摸感知,产生光滑、粗糙、丰满、精细等感觉。另外,还可以从不同的角度去欣赏(圆雕更是如此)。同样的形象,随着欣赏角度、光线、环境等的改变而呈现丰富多彩的形态。因此,雕塑更注重形体之美。从形式上讲,雕塑之美源于形体之美。

其次,雕塑难以表达复杂的情节,要求艺术形象具有高度的概括性和单纯性。但单纯不等于简单。雕塑家常常用象征、寓意等手法唤起人们的审美联想,表达情感。如19世纪法国雕塑《马赛曲》表现的是1792年法国人民反封建帝国战争中,马塞的义勇军奔赴巴黎参加战斗的历史事件。法国雕塑家马约尔的作品《地中海》以一个丰满的女人体形象,象征美丽富饶的地中海及其哺育她的希腊文化。

第三,雕塑艺术运用的物质材料是作品美感不可忽视的部分。因为雕塑形象的实体性,使得与触摸感知联系的质感和量感有了审美的价值。不同的材质,具有不同的美学特征。例如,细密、光洁的大理石给人优雅、宁静、纯洁的感觉,适宜表现细腻完美高雅的艺术形象;贵重、坚固的铸铜,适合表现崇高的主题。因此,雕塑艺术材料的选择是不容忽视的,它关系到作品的艺术效果。随着科技的进步,新的雕塑材料不断出现,以高度单纯化为主要特点的现代雕塑,更加注重发挥材料所包含的审美价值。

（三）建筑艺术

在人类发展史上,建造房屋是人类最早的生产活动之一。我们的祖先为了抵御自然灾害,防御野兽,求得生存繁衍,建造了简单的住所。当时的房屋就其形式来讲,并不带有追求美的意图,完全是为了实用目的而建造的。建筑成为审美对象是历史的产物,有从实用到审美的发展过程。

1. 建筑的分类

建筑是利用一定的物质材料,把实用与审美相结合,创造供人们进行各种活动的人为空间的一门艺术。它集物质性、审美性、技术性与艺术性于一体,同时又具有象征性和抽象性。

建筑的类型,依据功能划分有公共建筑(大会堂、剧院、体育场、学校、展览馆)、工业建筑、民用建筑、陵墓建筑(中山陵、泰姬——玛哈尔陵)、宗教建筑(布达拉宫、巴黎圣母院)、纪念性建筑(人民英雄纪念碑)、宫殿建筑(北京明清故宫、法国卢浮宫)。这些建筑类型由于地域、民族、时代等因素的不同而展现出不同的艺术风格,使建筑艺术呈现出丰富多彩的品格。

2. 建筑的美学特征

(1) 适用、坚固和美观是建筑艺术的重要特征。

建筑是人为建造的生活环境,它首先要满足人们对自然空间的居住要求,必须适宜人类各种活动的需要。所谓适用,包含多方面的要求:①建筑的空间符合人体活动的尺寸;②满足人们的生理需要,如建筑的朝向、采光、通风、隔音、防潮等。

建造一座建筑物要以人为本,坚固是不能忽视的要素。建筑物与周围环境共同营造了一个新的空间环境,建筑形象的审美效果以及与环境融合程度,直接影响人们的视觉审美,所以,建筑在满足适用、坚固的前提下,还要追求美观,以满足人们的审美需求。

(2) 建筑具有技术与艺术的双重性。

任何建筑物,不论是史前的原始茅屋,还是现代的摩天大厦,都是“人对自然的加工改造”,体现出一定的技术性。科技的发展为建筑的发展提供了可能,每个时代都是根据当时的科技水平来建造建筑的。美国现代著名建筑师赖特认为“建筑是用结构来表达思想的科学性艺术”。

建筑的艺术性主要表现在两个方面:①任何建筑都有自己的外在形象。古今中外优秀的建筑师巧妙地运用建筑独特的艺术语言(空间、形体、线条、色彩、质感、光影等)创造了许多优美的建筑形象,给人不同的精神感受。②建筑具有文化艺术的一些共同属性,如地域性、时代性、民族性等。所以,欧洲人把以石料为建材的古代建筑称作“石头的史书”。

总之,作为适用与审美相结合的艺术,建筑以其庞大的形体、耐久的存在,对人类的物质和精神生活产生了广泛而深远的影响,构成了人类历史的一种特定的物质存在形式。

（四）工艺美术

工艺美术是与人们的物质生活和精神生活以及生产技术关系极为密切的一种美术形式。在生活领域,它是以实用功能为前提,通过物质生产手段对材料进行审美加工,美化生活用品和生活环境的艺术。工艺美术是最古老的艺术种类之一。早在人类发展初期,在原始人制造的生产工具中就孕育了工艺美术的胚胎。

1. 工艺美术的分类

一般情况下,以功能和目的的不同,工艺美术分为实用工艺美术和特种工艺美术两大类。实用工艺美术指以实用为目的,经过加工美化满足人们物质生活需要的日常生活用品。如服饰、器皿、家具等。特种工艺美术指满足人们精神生活需求的观赏品。如玉雕、壁挂等。它在性质上大体与绘画、雕塑类似(有的就是装饰性的绘画或雕塑),审美占主导地位。

根据工艺材料的不同划分,可分为陶瓷、金属、染织、漆器、塑料、化纤等工艺品种。

根据工艺美术的发展历程还可分成传统工艺美术(陶瓷、刺绣、编织、漆器等)、现代工艺美术(装潢设计、服装设计、工业设计等)、民间工艺美术(剪纸、花灯、皮影、乡土玩具等)三大类。

2. 工艺美术的美学特征

(1) 实用与审美的统一是工艺美术的本质特征。

工艺美术品与一般的工业产品和纯美术作品不同,它既有实用性又有审美性,二者有机结合,相互依存。

(2) 工艺美术的制作受物质材料和生产技术的制约。

工艺美术是对物质材料的加工和美化,材料是创造工艺美术品的条件和基础。一部工艺美术史某种意义上也是一部材料被发现和利用的历史。工艺美术用材广泛,材料的审美价值一般不以贵贱决定,而是看材料的特征能否在制作过程中得到恰当的表现。因此,因材施艺既是工艺美术造型的一个重要特点,又是工艺美术材料美的具体体现。材料是工艺美术的物质基础,而技术则是工艺美术的物化手段。工艺美术品的制作直接受物质材料和生产技术的制约。技术对作品的造型、色彩等审美因素有直接影响,不同的技术呈现不同的技术美。

工艺美术在漫长的发展过程中展现出丰富多彩的艺术风格,具有明显的时代性和民族性,这也是工艺美术不断走向成熟的标志。科技的发展,新材料、新技术的出现不断开拓着工艺美术的新天地。

第二节 艺术的起源

一、人类的美术遗物

根据现已发现的人类最早的美术遗产,最重要的是旧石器时代晚期人类的一些装饰品,如在我国现已发现的“山顶洞人”佩带过的石珠,穿孔砾石、鹿牙、鱼骨、骨管等装饰品。原始人类还用赤铁矿做颜料,把装饰品染成红色。这些都足见原始人类对美的追求和创造才能。到了新石器时代末期,居住在我国黄河流域的原始人类就有了绘画、雕塑等艺术品,那时人们的艺术活动同生产劳动密切联系着,艺术兴趣表现于对物质产品的艺术加工。最有代表性的是画在陶器上的各种图案,这些花纹图案的描绘,使我们可以探测出当时原始人类的生活和社会状况。

被认为是人类最早的美术遗产,还有在欧洲发现的洞穴壁画和一些小型雕刻。最著名的两处是1879年在西班牙发现的阿尔塔米拉洞穴壁画(图1.1)和1940年在法国发现的拉斯科洞穴壁画(图1.2)。前者洞穴内画有野牛、野猪、鹿、马等各种动物,这些动物虽无内在联系,但它们的形态生动,画法简练,并已使用多种颜料。后一洞穴壁画是发现的原始洞穴壁画规模最大的一个,在洞穴的岩壁上,画有许多野马、大牡牛、驯鹿、山羊等动物。此外,在法国上比牛斯山的罗尔洞内,发现雕刻在碎骨片上正在渡河的鹿群,对鹿过河的情景画得非常有趣。

原始社会的小型雕刻,最具代表性的是女性小雕像,它反映了处于母系氏族社会阶段人类对母性的尊敬和崇拜,以及对氏族部落生存繁衍的希冀。代表作有《维林道夫的维纳斯》(图1.3)和《手持牛角的妇女》(图1.4)。

二、美术起源假说

对美术起源的探讨,实际上属于发生学美学的范畴。无数学者在这领域进行了大量的研究,但因为对人类早期的历史、美术方面的资料知之甚少,所以,美术的起源问题一直被学术界称为“司芬克斯之谜”。人们只有根据现有的考古发现对美术的起源问题作出种种猜测和推断,这便是美术起源的理论假说。

美术起源的假说有很多,如劳动说、巫术说、游戏说、符号说等。其中劳动说是在我国最受推崇的理论假说;巫术说则是西方最有影响力的理论假说。

(一)劳动说

“艺术起源于劳动”这一观点拥有众多的支持者,也是我国建国以来最受推崇的艺术起源观点。

艺术是人类社会发展到一定阶段的产物,它源于生产劳动和生活。这除了大量的文化遗存可以证明,还因为人类的审美观念不是生来就有的,而是在人类长期劳动

实践过程中产生的。柯斯文说:“各种原始艺术所有观念形态的共同根源是劳动,是人们的劳动实践。”恩格斯指出:“艺术的生产是以人的手由于劳动而达到高度完善为前提的。手不仅是劳动的器官,还是劳动的产物。”劳动对手的完善为艺术的产生提供了必要的生理基础。原始人的审美对象是与生存密切相关的事物,这一点已在原始美术作品中得到证实。由此可以看到,人类早期的美术作品和审美意识直接产生于劳动。(德国学者格罗塞曾指出:“从动物装饰到植物装饰的过渡是人类文化历史最大的进步,是从狩猎生活过渡到农业生活的象征。”)

(二)巫术说

巫术说是艺术发生论中最有影响的一种观点,在西方理论界有很大的市场。这一理论认为艺术起源于原始巫术活动。巫术说指出,对原始人来说,世界是神秘莫测的,他们相信万物有灵,相信存在各种能支配自然和人类的神异的力量,为了支配自然和祈求自然的恩赐,普遍进行巫术活动,通过祈求神来化凶为吉。美国心理学家弗罗姆指出:“人经历了一个以巫术无所不能的自我陶醉的阶段,经历了图腾崇拜和自然崇拜的阶段。”

巫术分为模仿巫术和交感巫术两种。所谓模仿巫术,就是通过模仿活动产生出自己所希望的任何效果。交感巫术则认为,巫术施行者可以利用某人接触过的任何东西对此人施加影响。无论何种巫术活动,都要借助于绘画、雕刻、面具、偶像等手段,而这些手段都包含着人类的想像和创造。大量的考古学和人类学资料表明,史前的人类的确经历过一个巫术统治的时代,巫术观念和活动曾渗透到人类生产和生活的各个方面。人类借助想像的超自然的力量,在心理上战胜对方,艺术就这样产生了。

三、原始美术作品赏析

图1.1 《受伤的野牛》(西班牙) 阿尔塔米拉洞穴壁画

西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画,是现已发现的人类最早的美术遗物之一。这个洞穴长约270米,壁画集中在入口处长18米、宽9米的地方。在洞窟内的岩壁上毫无联系地画着各种史前动物形象,主要包括15头野牛、3只野猪、3只鹿、2匹马和1只狼。所有动物的形体大小与真的接近,姿态生动自然,尤以野牛形象最为出色。这里所见的便是位于主洞顶部的野牛形象,它因受伤而拼命地挣扎,全身充满了野性的力量。从现存的画迹来看,这些壁画是先勾线后涂色,色彩以赭红与黑色为主,颜料可能来自动物的脂肪和血以及木炭灰,所用的绘画工具可能是利用当时的一些动植物和兽毛制成的。这些线条流畅、生动写实的作品距今已有两三万年的历史,实在让人惊叹。

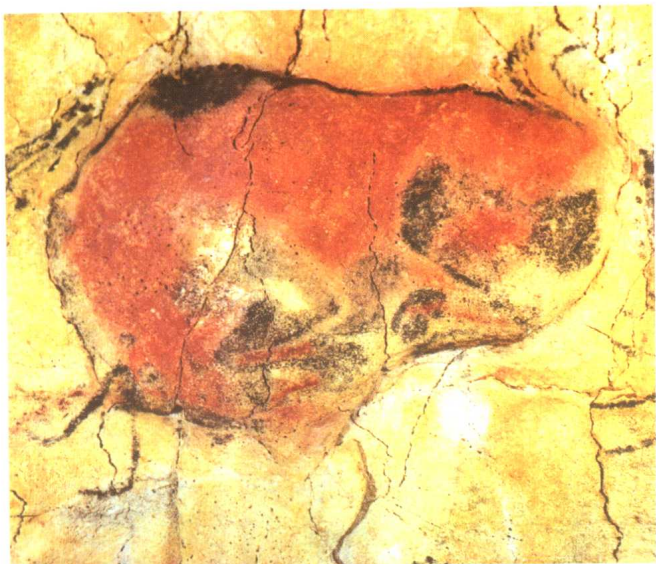
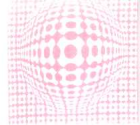

图 1.1 《受伤的野牛》

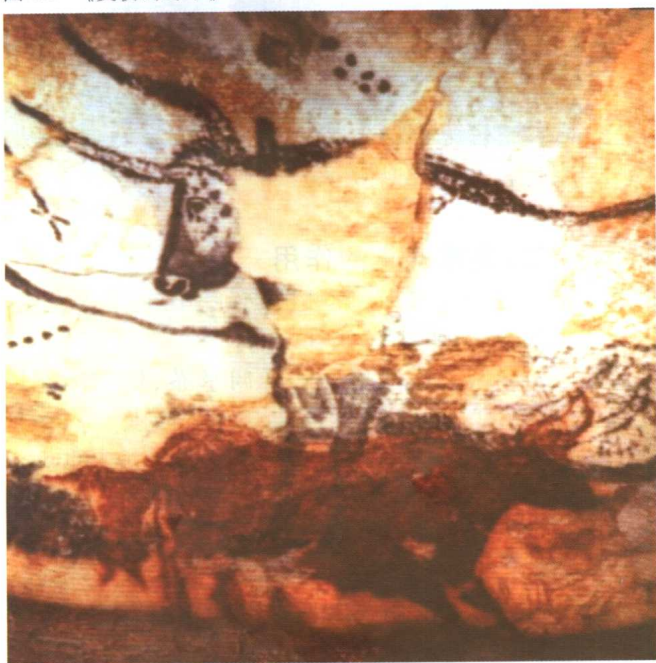

图 1.2 《大牡牛图》

图 1.2 《大牡牛图》（法国）拉斯科洞穴壁画

这是现已发现的规模最大的洞穴壁画，其产生年代比西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画还要早。这个洞穴由主洞、内洞、边洞和联系三个洞的长长的通道组成。在长约180米的岩壁和洞顶上画着大量的野马、鹿、野牛、猛犸、山羊等原始动物形象，这些形象多用粗犷而老练的黑线勾画轮廓，并以红、黑色渲染出形体的结构和明暗体积，生动传神，气势雄壮，富有动感。其中最引人注目的是画于主洞岩壁上的长5米的大牡牛，形态雄健，气

图 1.3 《维林道夫的维纳斯》

魄宏大。原始人画这些壁画的真正目的，对我们来说是一个永恒的谜。比较有代表性的说法是原始人对食物的渴盼和重视。因为当时人类处于狩猎阶段，靠捕捉野兽为生，而工具的简陋，使得他们常常因捕不到野兽而挨饿。为了生存，原始人不得不借助巫术的力量，即描画野兽的目的是为了获得更多的食物。原始人与野兽的频繁接触，使他们对野兽的形体结构比较熟悉，所以，这些壁画中的动物形象的刻画生动传神。

图 1.3 《维林道夫的维纳斯》（奥地利）

这是一尊小型女性石灰石雕像，高11厘米，距今约3万年，是人类雕塑史上最早的人体雕刻杰作之一。雕像塑造了一个肥胖矮小的女性形象。她的头部和四肢雕凿得十分笼统，脸部五官几乎没有刻画，但头发被均匀地卷曲排列在整个头部，胸部突出，细弱的双臂放在硕大的乳房上，腹部丰满隆起，双腿短小，未雕刻脚部，也没有其他细节。整个雕像以其肥胖、成熟而有力的形态，对女性生理特征加以极大的夸张强调，象征着旺盛的生育力，显示了宏伟的纪念碑式的气度。它是原始社会母权

制观念的反映,也说明原始人对本部落生存的关注。这一雕像很可能是原始部落神圣的生育神,它体积很小,便于携带,可能是供史前人类在举行祈求生育的仪式中使用的。这种最具女性特征的妇女形象,是原始人心目中理想的爱和美的女神。雕像于1909年发现于维林道夫洞穴内,所以,美术史家习惯将这一雕像称作“维林道夫的维纳斯”。

图1.4 《手持牛角的妇女》(法国)

这是一件与《维林道夫的维纳斯》同样性质的史前雕刻作品,因发现于法国南部的劳塞尔洞,所以又叫《劳塞尔的维纳斯》。它是一件石头浮雕,高44厘米,刻画的是一个右手托着一只牛角、左手搭在稍微隆起的腹部上的女人形象。她头侧向牛角,长发垂在左肩上,乳房和臀部较为肥大,脸部模糊不清,脚也未作刻画。根据艺术起源“巫术说”的解释,她显然是在主持一项巫术仪式,也许在祈求猎物丰盛,或祝愿氏族繁荣昌盛。尽管这些雕像产生于几万年前,但我们仍然能从中感受到先民们对生活的热爱和对美的追求。

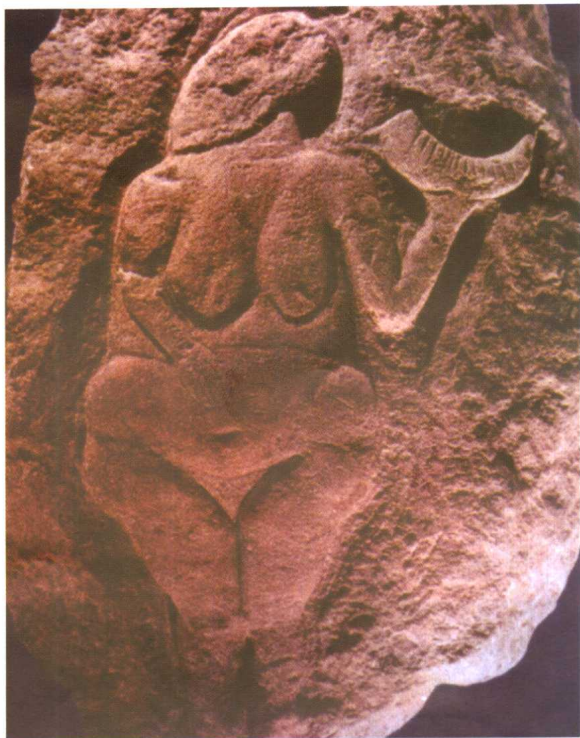

图1.4 《手持牛角的妇女》

第三节 美术鉴赏常识

美术鉴赏就是对美术作品进行鉴别和欣赏。它是一种审美活动,是鉴赏者运用自己的情感体验、感知能力、审美经验和文化修养对美术作品进行感知、体验、理解和评价的过程。

一、美术鉴赏的性质

美术鉴赏是美术作品发挥社会作用的重要环节,是艺术家联系社会的纽带。一件作品只有通过鉴赏才能体现作品的价值和意义,也才能发挥它的社会作用。同时,美术鉴赏又为艺术创作提供了存在的依据。因此,美术鉴赏与艺术创作之间是相互联系和相互制约的关系。

美术鉴赏是人们观赏作品时特有的一种复杂的精神活动。它包含两层意思:①作品所塑造的艺术形象,把观众带到一个特定的艺术情境,激发起鉴赏者的情感变化。②观众在鉴赏作品的同时必然在思想情感和审美体验等方面作出自己的判断、评价以至种种联想,这就是美术鉴赏过程中的审美再创造。

二、美术鉴赏的作用

美术鉴赏的作用可以归结为三个方面,即认识作用、教育作用和美感作用。

1. 认识作用——开阔眼界,增长知识

艺术是现实生活的反映,古今中外的美术作品展现在我们面前的是一部全人类丰富生动的历史画卷,通过美术鉴赏我们可以跨越时空,学到许多书本上和个人经历难以得到的文化知识,开拓视野。

2. 教育作用——陶冶人的思想情操,提高人的精神境界

美术鉴赏活动是感觉与理解,感情与认识相统一的精神活动。优秀的作品不仅使人视觉愉悦,心情舒畅,还能够动情移性,对观者起到一种潜移默化的美育作用。陶冶情操,净化思想,规范道德行为,提高精神境界。

3. 美感作用——提高艺术素养和审美能力

艺术家用美的原理和法则创造的艺术形象,对人们起着审美教育的作用,而艺术素养和审美能力的提高,主要通过艺术鉴赏实践来实现。所谓“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”讲的就是这个道理。

第二章 中国古代绘画

中国是世界文明古国,人类文明的发祥地之一,留下了难以计数的文化遗迹。作为东方绘画体系的主干,中国古代绘画具有悠久的历史 and 独特的风格。几千年来,其独特的形式美感和传统技法,在世界艺术之林中独树一帜、自成体系,充分显示了我们民族的心理特征和浓厚的民族风格,是我国近现代绘画艺术发展的重要基础。

在人类活动早期,文字远未形成以前,中国就已经有了绘画的萌芽。距今一万余年的远古岩画,为我们留下了弥足珍贵的记录。岩画的出现在于人们生活的需要,《礼记·乐记》中说:“诗言其志也,歌咏其声也,舞动其容也,三者本与心”。即任何一种艺术都是基于情绪的宣泄而成,画也是如此,中国远古岩画正是在这一基础上发生。已发现的原始岩画中有许多表现舞蹈的内容,十分注重生动的线条,且带有象形文字的特征,这种原始意笔形式,说明了中国绘画从一开始就喜欢保持自己的情绪。

纵观原始时代的美术遗产和实物,我们可以推测,中国古代最早的壁画距今已有五六千年的历史,而作为一种比较成熟的艺术形式,中国古代绘画至少在春秋战国时期已经广泛应用在当时的社会生活中。据文献记载,奴隶制商王朝的宰相伊尹曾经命令画工绘出具有不同品质、不同作为,因而具有不同成就的帝王肖像来劝诫当时的统治者。周代初年,大型宫殿的墙壁上绘有尧、舜和桀纣的肖像作为贤良、暴虐两类不同的古代帝王的代表,使后人从他们的成败得失中吸取教训。春秋战国时代,举凡公卿祠堂及贵族府第皆以壁画为饰,“图画天地山川神灵,琦玮谲诡以古贤圣怪物行事”,由此可见当时壁画创作之盛。这些“各呈善恶之状、以垂兴废之戒”的图画,以及庙宇祠堂里规模宏大丰富多彩的壁画早已不存于世,但中国古代绘画“明劝戒、著升降,千载寂寥,披图可鉴”的历史传统,历经数千年延续不断,它留给后人的艺术想像是无穷无尽的。

战国以后,中国古代绘画随着社会的发展也在不断完善和丰富它的艺术形式、表现手法、艺术风格以及各种绘画体裁。中国古代绘画在形式上大致可分为壁画、卷轴画两大类。大体说,唐以前主要是帛画和壁画,特别是壁画形式;唐以后特别是元明清时期,几乎成为卷轴画的一统天下。从绘画的题材和体裁来看,人物画出现

最早,山水次之,直至东晋南北朝时才出现。花鸟画大约也产生在这个时代,但保存较好的花鸟画则又晚于山水画,大约从晚唐和五代开始。山水、花鸟画一旦独立就日趋成熟,并很快得到大的发展,在宋、元达到了高峰,逐渐成为中国古代绘画艺术的主流。以题材来分科,到了宋代已基本确立。从中国古代绘画的表现技法 and 艺术风格来看,五代以前以工笔重彩为主,宋代是工笔重彩与水墨写意并行发展的时期,至元代,水墨写意更为流行,明、清则更盛。特别是中国古代绘画艺术主流的士大夫“文人画”,十分注重用笔、用墨的技巧和趣味,讲究诗书画印的有机结合,追求意境美的创造,笔墨虽寥寥无几,却能以一当十,以少胜多,“简中见我”、“物我为一”,这种平淡自然的意境美,蕴含着隽永悠长的内在韵味,能予人以深刻的艺术感染。

无论是原始彩陶器物的装饰纹样,还是战国时代的帛画,无论是早期的壁画还是后起的卷轴画,中国古代绘画始终遵循以笔墨线条作为主要造型手段,以传神作为塑造艺术形象的最根本要求,并融诗入画,使画的意境、布局、笔墨、色彩完全诗化成无声的诗。这一鲜明特点是区别西洋绘画的特点之所在。正是由于创作手段和方法的不同,以及我国古代特殊的民族审美习惯 and 独特的学术思想,使中国古代绘画艺术在世界上成为独树一帜的民族艺术。经过历代画家的艺术实践,中国古代绘画在运用笔墨塑造形象、表达达意等方面形成了一套完整的、有民族特色的艺术技巧,并达到了很高的造诣,从而使中国画成为自然美、生活美、艺术美高度和谐的完美体系。

中国古代绘画是中华民族对世界文明的重要贡献,它是人类的重要财富。中国古代劳动人民和许多卓越画家创造了无数卓绝的绘画作品,在历史上放射出异样的光辉,在世界美术史上也占有重要地位。中国古代绘画不仅影响了邻邦朝鲜、日本和东南亚各国的艺术,而且西方艺术家也将倾慕的目光投向中国,不断从中吸取丰富的创作灵感以及丰富的创新思想和方法,它是促进东西方文化艺术交流发展的巨大宝库。

让我们追溯绘画的渊源,一睹中国古代绘画的丰采,感受相距千百年的古代中国艺术的绚丽缤纷 and 博大精深。

第一节 中国古代人物画

一、概述

从已发现的遗迹来看,最早的中国古代绘画形式(岩画)中就有大量的描绘人物的残迹。近年来,从辽宁西部凌源、建平交界的牛河梁女神庙出土的建筑构件中,发现了彩绘墙壁残块,这可以说是我国目前已发现的最早的壁画,已体现了绘画者一定的描绘人物外形主要特征的造型能力。到春秋战国时期,中国古代人物画已日趋成熟,湖南长沙战国墓葬出土的两件著名的帛画便是明显的例证。其运用线条准确造形的能力已相当高超,反映了当时人物肖像画的新水平,同时也表明了中国传统绘画以线条为主要造型手段的艺术特征在此时已经形成。

公元前221年,秦王嬴政统一中国,建立了中国历史上第一个统一的多民族封建专制国家。而历时长达四百多年的两汉更是我国统一的多民族封建国家巩固和发展的时期。政局稳定、经济富庶和国力强盛,促成了这一时期艺术的繁荣。秦汉时期的人物绘画因年代的久远或战争的毁坏,存世画迹不多,从考古发现的墓室壁画、帛画以及画像石和画像砖等为我们了解这一时期的绘画艺术提供了一定的形象资料。秦汉时期的人物画在继承传统的基础上有了飞跃的进步和发展,其丰富多彩的艺术形式、生动活泼的艺术形象、奇幻的想像、浪漫的激情,表现出雄浑博大、奔放有力的艺术风格,体现了时代的精神和审美理想,反映了封建社会上升时期生气勃勃的精神面貌,在中国美术史上放射着夺目的光彩。

公元220年至公元589年的魏晋南北朝时期,是我国历史上一个分裂动荡的时代,也是一个民族大融合、文学艺术获得巨大成就的时代。中国古代人物画在这一时期进入了一个新的发展阶段。随着佛教的兴盛,佛教造像和绘画的迅速发展,出现了新疆克孜尔千佛洞、甘肃敦煌莫高窟、山西云冈、洛阳龙门等一大批石窟寺艺术。此外,魏晋时期社会文化思想出现了一个重要现象,就是以老庄思想为核心内容的清谈玄学之风兴起,人们所追求、欣赏的是任性放达、不拘礼法、简略玄澹的人生境界,即所谓的“魏晋风度”。士大夫虚静超俗、睿智才情的内在精神和溢发于表的风姿、风采、风韵、风神,成为人们关注的中心,玄学风气对当时的绘画产生了重要影响。这个时期人物画在继承汉代绘画传统的基础上有了新的发展,注重传神写照,以线条为造型基础的方法不仅在艺术实践上贯穿始终,而且进一步提升到理论上的充分肯定,涌现出了顾恺之、陆探微、张僧繇、曹仲达、谢赫、戴逵等一大批在中国绘画

史上有重大影响的画家。

隋唐五代是中国绘画走向成熟的时期,人物画和道释人物画是这个时期绘画的主流。获得了重大的发展,取得了极为辉煌的成就,达到了中国古代人物画的高峰。现存的中国古代卷轴人物画的重要代表作主要集中在这一历史阶段。

初唐画坛呈现着集南北传统画风与外来风格争相辉映的局面,代表画家是阎立本和尉迟乙僧。

盛唐是唐代美术最辉煌灿烂的时期,在道释画方面出现了像吴道子这样富于变革精神而又对后世影响深远的画家。

盛唐以后以现实生活为题材的仕女画受到普遍欢迎。而张萱、周昉则是这一时期具有代表性的画家,他们的创作也直接影响了晚唐五代的绘画风格。

五代绘画为宋代绘画的进一步发展做了准备,在隋唐两宋之间起着承上启下的作用。五代时期的人物画发展了唐以来的世俗化倾向,直接描绘贵族生活的题材占有很大的比重。代表突出成就的是南唐画家顾闳中。

北宋的建立,结束了五代十国的纷争局面,有利于经济的繁荣和社会文化的发展。宋代绘画在确立中国绘画的审美规范,开创和丰富中国绘画的艺术语言等方面的贡献都是前所未有的,对后世产生了极其深远的影响。

北宋初期的宗教人物画继承了唐以来的传统,创作仍较活跃。至北宋中期,除去继承唐代吴道子传统的人物画仍在延续外,人物画开始向两个方面继续演进。在画法上由绚烂的重着色走向水墨画是一个方面。北宋的文人画家李公麟不但在道释画中赋予了文人情调,而且把绘画发展为更具表现力的“白描”,影响所及,历南宋而至元、明。南宋的梁楷则开创了可以视为水墨写意的减笔人物画。在内容上重视更具有现实生活气息的风俗画与可以借古鉴今甚至讽喻现实的历史故事画是另一个方面。张择端的《清明上河图》是举世皆知的风俗画杰作。

元代,由于政权的更替,战争引起的社会动荡等方面的原因,绘画出现和宋代显著不同的特点。此时卷轴画形式的人物画远不如山水、花鸟画发达,而肖像画在人物画中水平较为突出。同时宗教壁画仍旧十分兴盛,并具有很高的艺术价值。永乐宫壁画是元代壁画的杰出代表。

明清是中国最后两个封建王朝,画家之众多、画派之丛起与画法之新变都超过了宋、元两代。人物画、特别是那些具有重大认识意义的工笔人物画颇见式微,但其中的写意人物则长足进步,肖像画亦极大地提高了水平。

二、作品赏析

图 2.1 《龙凤人物图》（战国）

这是迄今为止我国发现最早的独幅中国绘画作品。因为画在丝织品上,故称“帛画”。画面用黑白组合,具有一定的装饰趣味。以墨线勾勒,线条有力,顿挫曲折,富于节奏的起伏变化。在人物的唇和衣袖上,还可以看出施点过朱色的痕迹。图中描绘一妇女,侧立向左,头后挽有一垂髻,并系有饰物,长裙曳地,腰细而修长,两手合十,神态虔诚。在人物的上方,绘有一龙一凤,形态夭矫富有极强的动势,似乎正向天空飞升。这是一件在当时用以“引魂升天”的旌幡,画面主题是祈求飞腾的龙凤引导墓主人的灵魂早日登天。这幅帛画从用笔用线对人物特征的描绘到画面的构成,无不反映出我国古代绘画对形、神独特的表现内涵。

图 2.1 《龙凤人物图》

图 2.2 《软侯利仓妻墓帛画》（西汉）

长沙马王堆 1 号汉墓帛画呈“T”字形,是覆盖在墓主内棺上的名为“非衣”的旌幡,具有“招魂”和引导死者“灵魂升天”之意。从描绘的内容来看,作品以祈颂墓主人升天为主题,并夹杂入不少神话传说,可以分成天上、人间、地下三大部分。交织着人、神和各种异兽、天象、建筑物装饰,在繁复严整的构图当中,表现出既统一又多样的生动变化。主次分明,疏密有致。艺术手法上,以充满瑰丽想像力的浪漫主义手法描绘出当时人们眼中的天上、地下和人间,显示出汉初绘画特别是中国古代人物画的写实能力所达到的新水平。

图 2.2 《软侯利仓妻墓帛画》

图 2.3 《乐舞百戏图》 墓室壁画（东汉）

内蒙古和林格尔汉墓壁画,共有 46 组,总面积达 100 多平方米。主要内容是表现墓主生前的生活和权势以及历史神话故事。《乐舞百戏图》是其中比较有代表性的一组,图绘于东汉晚期,描绘了墓主人正和宾客边饮酒边观看乐舞杂耍表演的情形。表演者都赤膊,束髻,肩臂缠绕红带。有的载竿,有的倒立,有的跳丸,有的飞刀,还有对舞等,无不动作优美、矫健。《乐舞百戏图》构图处理为罗列式,反映出中国早期绘画的观念。以建鼓为中心安排人物的构图位置,将观者放置于上角,在余下的大面积之中,尽情描绘场中乐舞杂耍之人,只描写其意而不事雕琢。设色鲜艳,以红为主,间以黑、棕色,透露出天真质朴的气质。表现出作者稚拙的艺术思维和熟练的绘画技巧。

图 2.3 《乐舞百戏图》 东汉墓室壁画

图 2.4 《飞天图》 麦积山石窟壁画

图 2.5 《萨埵那太子舍身饲虎》 敦煌石窟壁画

图 2.6 《洛神赋图卷》 顾恺之