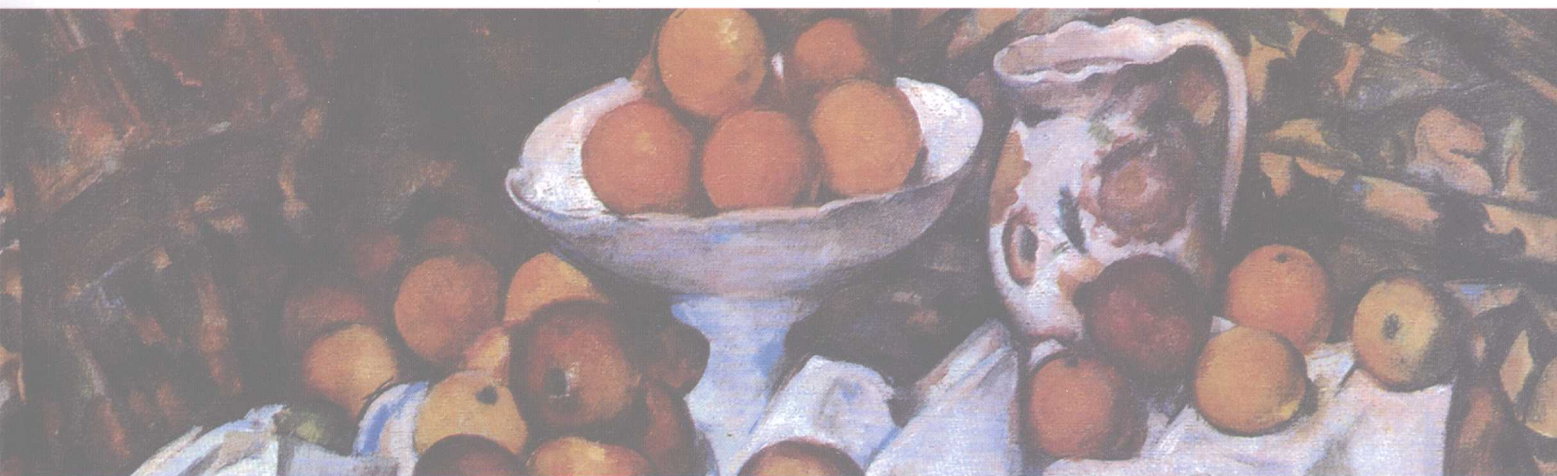

朱旗 戴云亮 编著

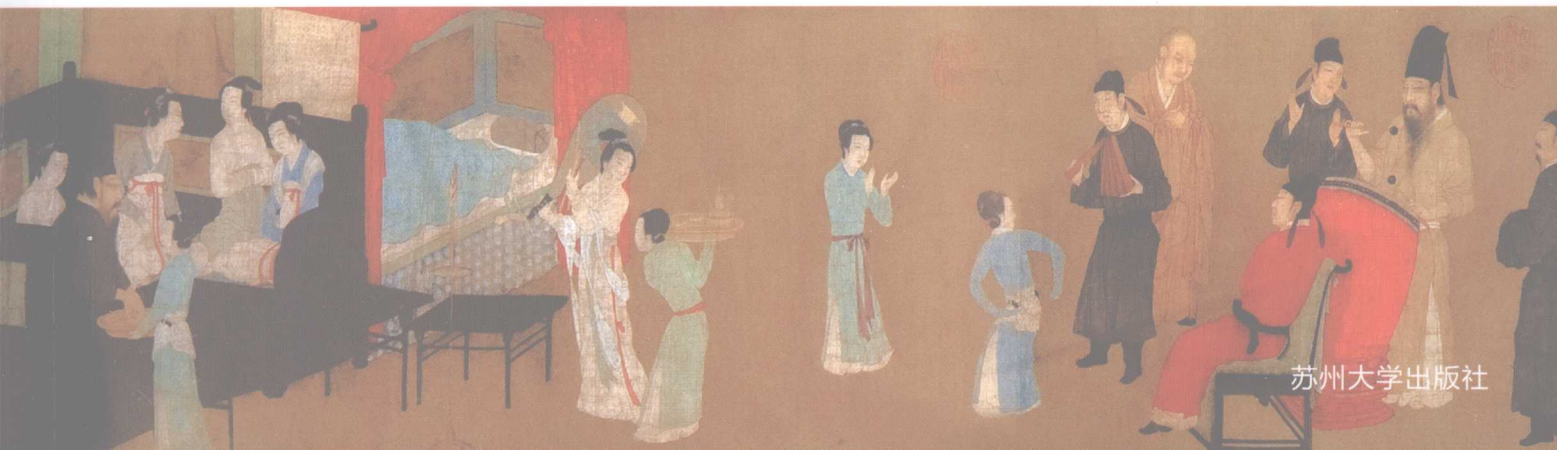
中外美术赏析

本书分中国美术鉴赏、外国美术鉴赏上下两编。全编主要从绘画、雕塑、建筑、工艺美术等四个方面，系统性地阐述人类早期至现代的中外美术发展的脉络，介绍各个时期重要的美术遗产、美术流派、美术家、美术作品及其艺术观念。其中特别选取了数百幅经典作品进行赏析，图文并茂。对于读者提高和深化中外美术的感性认识和艺术修养，具有一定的指导作用。

我国古代绘画，可以说是伴随着人们的生活、劳动而产生的，我们在新石器时期的彩陶纹样中已经可以领略到原始人类绘画的创造能力。那些流畅的线条和有意境的图形，一方面显露了原始人类的精神生活世界；另一方面也表现了他们的艺术审美趣味。从文献记载和考古资料来看，中国古代绘画作为一种独立的艺术形式，至少在春秋战国时期就已经作为一种相当成熟的艺术形式，被广泛地应用于当时的社会生活环境中。据记载，周代的明堂里就绘有“尧舜之容，桀纣之像”，以及周公抱着幼年的成王接受诸侯朝拜的壁画。发挥着“明劝戒，著升沉”的社会教育功能。到了战国时期，大型建筑物的墙上都有内容丰富的壁画作为装饰。楚墓出土的帛画可以使我们想象那些规模宏大、内容丰富的壁画一定会比仅仅作为死者葬具的帛画精彩辉煌。

欧洲古代绘画的兴盛与发展体现在中世纪晚期到文艺复兴时期。14世纪下半期至16世纪末，是欧洲从封建社会向资本主义社会的过渡时期，黑暗的中世纪在日趋崩溃，新生的资本主义生产关系在逐渐形成。在欧洲中世纪文化中，基督教的影响占有统治地位，艺术也不可避免地具有宗教色彩。因此也有人将欧洲中世纪艺术称为基督教艺术。但是，中世纪的艺术仍是丰富多彩的，是多种文化源流的综合，并为欧洲文化艺术的发展奠定了基础。

大学通识课系列教程

中外美术赏析

朱 旗 戴云亮 编 著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外美术赏析/朱旗,戴云亮编著. —苏州:苏州大学出版社,2009.2
ISBN 978-7-81137-195-6

I. 中… II. ①朱…②戴… III. 美术—鉴赏—世界
IV. J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 011643 号

中外美术赏析

朱 旗 戴云亮 编著

责任编辑 许周鹤

苏州大学出版社出版发行

(地址:苏州市干将东路 200 号 邮编:215021)

南京市溧水秦源印务有限公司印装

(地址:南京市溧水县开发区溧淳路 邮编:211200)

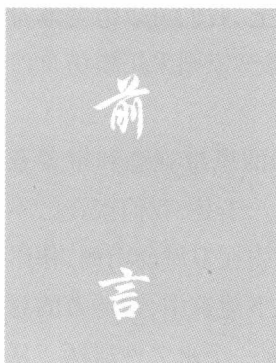
开本 880 mm×1 230 mm 1/16 印张 14.5 插页 2 字数 324 千

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81137-195-6 定价:29.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话:0512-67258835

美术的本质是指人们在某种理念、思想的指导下,运用一定的观察方法和表现手法创造出视觉可以观察到的美术形象,可视性、形象性是美术区别于其他艺术的鲜明特点。从美术发展的情况来看,不同的历史阶段中人们对美的认识和要求是不同的,所创造出的美术形象亦有很大的差异。在东西方国家不同的人文背景中,美术有着迥然不同的审美思想以及独特的视觉形态。

就绘画来说,中国绘画和西方绘画,无论是在观察世界的思想方法,还是在艺术形象的表现手法上都有极其鲜明的区别。在古罗马的肖像画中,无论是青年男子还是少妇,我们看到的是一个个栩栩如生的艺术形象,在那冷峻坚毅的眼神中解读出时代的气息,受到莫名的感动。而在中国的肖像画中,如顾恺之的人物画中,虽然他也注意到眼神对于表达人物内心活动的重要性,但从他描绘的形象中,我们更多地读出一种优雅的视觉艺术形象和富足悠闲的贵族生活方式。在表现人与自然的关系上,东、西方画家也是不同的,西方画家注重表现他们看到的真实的自然风景,忠实地把它描绘出来,于是我们就看到一幅幅即使在现在看起来依然叹为观止的精美的风景画,这种观察以及表现方式要到19世纪后期印象派绘画的出现才发生根本的变化,即画家开始注重光影的瞬间的变化以及对光、色、形的主观感受和表现。而我们中国画家很早就注意在观察风景时主观情思的重要性,把自然对象看成是有生命的个体,用绘画的方式与之对话、交流,表现出人与自然万物息息相通的心情,因此,中国画家不拘泥于眼前的景象,而是自由地去观望,在行走中或静对中获得绘画创作的素材和灵感,用笔墨表现时也是仰俯天地,纵横捭阖,一抹山峦有千里之远,随心所欲。

在雕塑上也有区别,希腊、罗马的雕塑强调人的力量,有着优雅的姿态,即使像《拉奥孔》这样表现痛苦悲惨题材的雕塑,雕塑家也极力表现出人物静穆的表情和优雅的姿态。而中国西汉霍去病墓的石雕却显现出中国雕塑气势恢弘的特点,如《伏虎》在自然的石块上稍加雕凿来显示对象的形态,使冰冷的石头具有了值得玩味的艺术趣味。这种趣味更多地建立在人们心领神会的基础之上。四川天回山出土的《说唱俑》,则用夸张的肢体语言表现出民间艺人在表演时的生动姿态,雕塑家的艺术趣味也于此可见一斑。秦始皇陵墓发掘出的兵马俑,即使有

与古罗马雕塑可以媲美的写实作风,但比较起来仍然可以品味出东、西方雕塑家一些不同的处理手法。拿秦俑和罗马的人物雕塑相比较,在人物脸部胡须的塑造手法上,我们可以清楚地看出,中国雕塑家更多地采用概括的手法来表现胡须的结构形态,而罗马雕塑家则采用模仿自然的手法去细致地刻画出每一根胡须。

建筑上也是如此。中西建筑在结构方式和形态上同样存在着不同的思想观念和审美意趣。中国的建筑结构主要是木构架建筑,而西方建筑则崇尚石结构建筑。于是,我们现在已不可能看到唐代以前的地面建筑,而希腊雅典卫城的帕特农神庙却依然屹立在卫城的山颠,伟岸的姿态令人敬仰。中国也有高度发达的石建筑,但它主要运用在陵墓地下建筑中,建造者的意图是明显的,那就是用坚硬的石材为死去的王室、有身份的贵族成员建立一个永久性居所。从考古的资料来看,汉代的石建筑所拥有的构造技术及装饰雕刻都是可以与西方的石建筑相媲美的。

东西方建筑的形态也体现出不同文化背景的差异。就西方的建筑来看,从古希腊、古罗马建筑到哥特式、文艺复兴建筑,再到巴洛克、罗可可风格的建筑直至现代建筑的兴起,其建筑风格样式呈现出不同的风姿神韵,让我们惊叹人类的智慧和创造能力。而中国古典建筑中的人字形大屋顶、曲线形飞檐、高高的平台基础,这些从商周时代就已经定型的样式,千百年来很少有人去改动和变化,而带有庭院的住宅建筑则成为中国人的生活风情,在江南地区尤其是在苏州,人们甚至把庭院扩展成精美的私家园林,体现了中国人生活的智慧,一个园林就是一个传奇。

中西建筑的差异在现代建筑中正在消失,世界各国的城市建筑在现代主义(国际风格)建筑风格的影响下正走向趋同,尤其在经济发展中国家,城市建筑越来越缺少个性,这种风气已引起有识之士的担忧。

从旧石器时代的岩画、洞穴壁画的绘画,从原始简陋的居室到现在的摩天高楼,从简单的石器工具到今天的计算机运用,人类的美术活动已经走过了悠悠数千年,在漫长的岁月中,人类创造出无数灿烂辉煌的美术作品,形象生动地展示出美术是如何伴随人类从蒙昧的原始状态,一步一步地走向高科技的现代。于是,我们可以想象一下,假如在生活中没有美术的话,人类是否就会生活在精神的荒漠之中,就像缺少维持生命延续的食品、水分那样,生命将会干涸枯寂呢?事实上,美术紧密地伴随着人类的生活并和人类共同成长、发展,它形象地记录下人类曾有过的丰富的生活情感,过去是如此,将来也必然是如此。

编 者

2008年12月

目

录

中外美术赏析

前 言	(1)
-----------	-----

第一编 中国美术赏析

第一章 原始意象	(1)
第一节 概述	(1)
第二节 作品赏析	(2)
一、陶器	(2)
二、雕塑	(4)
三、岩画	(5)
第二章 丹青流彩	(6)
第一节 概述	(6)
第二节 作品赏析	(7)
一、壁画	(7)
二、画像砖、画像石	(10)
三、卷轴画	(12)
第三章 鬼斧神工	(53)
第一节 概述	(53)
第二节 作品赏析	(54)
一、陶俑	(54)
二、陵墓雕刻	(58)
三、佛教造像	(61)
第四章 闲情逸趣	(68)
第一节 概述	(68)

2 ◎ 中外美术赏析◎

第二节 作品赏析	(69)
一、陶瓷	(69)
二、玉器	(79)
三、青铜器	(83)
四、家具	(86)
第五章 构造遗韵	(89)
第一节 概述	(89)
第二节 作品赏析	(91)
一、宫殿和坛庙	(91)
二、寺庙和古塔	(93)
三、古典园林	(99)
第六章 二十世纪以来的中国美术(至二十世纪六十年代)	(101)
第一节 概述	(101)
第二节 作品赏析	(103)
一、中国画	(103)
二、油画	(109)
三、木刻、版画	(112)
四、雕塑	(114)

第二编 外国美术赏析

第一章 原始之美	(116)
第一节 概述	(116)
第二节 作品赏析	(117)
一、洞窟壁画	(117)
二、雕塑	(118)
第二章 色彩之美	(120)
第一节 概述	(120)
第二节 作品赏析	(122)
一、古埃及绘画	(122)
二、古希腊绘画	(122)
三、古罗马绘画	(123)
四、中世纪绘画	(124)
五、欧洲文艺复兴时期绘画	(124)
六、十七、十八世纪绘画	(132)

七、十九世纪绘画	(138)
第三章 雕凿之美	(158)
第一节 概述	(158)
第二节 作品赏析	(159)
一、古埃及建筑与雕塑	(159)
二、两河流域建筑与雕塑	(161)
三、古希腊建筑与雕塑	(161)
四、古罗马建筑与雕塑	(164)
五、基督教建筑与雕塑	(167)
六、佛教建筑与雕塑	(170)
七、伊斯兰教建筑与雕塑	(173)
八、文艺复兴时期建筑与雕塑	(173)
九、巴洛克、罗可可建筑与雕塑	(175)
第四章 工艺之美	(177)
第一节 概述	(177)
第二节 作品赏析	(178)
一、古埃及和两河流域工艺美术	(178)
二、古希腊工艺美术	(180)
三、古罗马工艺美术	(181)
四、欧洲中世纪工艺美术	(182)
五、文艺复兴时期工艺美术	(184)
六、巴洛克时期工艺美术	(185)
七、罗可可时期工艺美术	(186)
八、东方地区工艺美术	(187)
九、伊斯兰工艺美术	(189)
十、非洲地区工艺美术	(190)
十一、美洲地区工艺美术	(192)
第五章 现代之美	(194)
第一节 概述	(194)
第二节 现代绘画作品赏析	(195)
一、分离派	(195)
二、野兽派	(196)
三、立体主义	(197)
四、巴黎画派	(200)

4 ● 中外美术赏析 ●

五、表现主义	(202)
六、超现实主义	(204)
七、抽象主义	(206)
八、抽象表现主义	(208)
第三节 现代雕塑作品赏析	(209)
一、表现派	(210)
二、抽象派	(212)
三、超现实派	(215)
第四节 现代建筑作品赏析	(217)
一、表现主义	(218)
二、风格派与构成派	(219)
三、现代主义	(220)
参考文献	(224)

第一编 中国美术赏析

第一章

原始意象

第一节 概述

我国原始美术最具有代表性的是新石器时代的彩陶。

陶器的出现表明了我们祖先已由居无定所的生活状态进入定居时期。陶器的发明最初是为了满足人们的生活需要,如汲水器、炊煮器、饮食器等,但随之而来就要求对陶器“按照美的规律”进行造型及装饰,一方面设计出使用方便的各种器物造型;另一方面则用线条的粗细、长短、曲折、横竖、交叉变化以及色彩的对比和调和,按照一定的法则,在器物上再现原始人们在劳动实践过程中所认识的自然形态或形成的精神状态而创造出各种装饰纹样。彩陶丰富的装饰纹样既反映出他们的生活内容,也表达了他们观察事物的特定情绪与感受,如对平衡、对称、比例、曲线美的认识,对体积、重量和空间划分等,这一切造就了陶器的视觉审美效果,表达了当时人们的精神需求。

另外,中国原始时期的雕塑以及岩画遗存,同样体现出中华民族史前美术的审美特质。

第二节 作品赏析

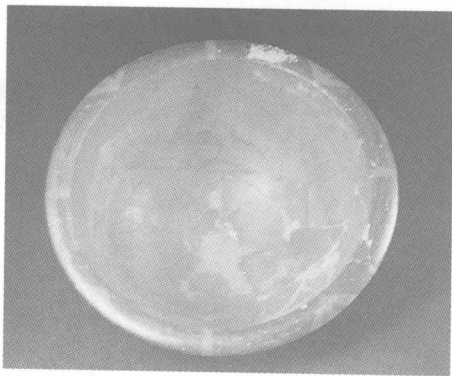
一、陶器

《人面鱼纹盆》 高 16.5 厘米 口径 39.5 厘米
西安半坡遗址出土 中国历史博物馆藏

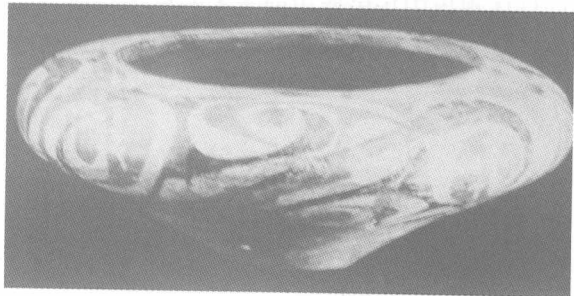
新石器时代,我国制陶工艺已达到了相当高的水平。陶器中的彩陶是仰韶文化中具有代表性的物质遗存。从几何纹样到动物、植物纹样,朴素而真实地反映了当时人类的渔猎、采集等劳动生活内容以及原始社会人们天真朴素的审美趣味。

彩陶,是指用赭石(红色)、铁或锰(黑色)和白色等物质作色料,先在磨光的干陶坯上绘制纹样,再经过烧制而成的陶器,是原始社会人们日常生活中广泛使用的器具。仰韶文化的彩陶,因时间的先后和地域的差异而呈现出不同的风貌。半坡遗址和河南陕县庙底沟遗址出土的彩陶代表着同一文化系统两种不同类型。人面鱼纹是半坡类型彩绘艺术的代表。

这件《人面鱼纹盆》的内壁画有滚圆的人面纹,其头发挽成三角形髻,这可能是当年半坡人的发式,眼睛用两条横线代表眯合状,鼻子是倒置的丁字形,嘴以两条对称鱼组成,双耳边有两条游动的小鱼调皮地啄咬着,其形态非常可爱。盆内还画着两条对称但游动方向相反的大鱼,暗示了水的动感。细细地看,这三组六条鱼,采用了不同的描绘手法,颇有品赏的趣味。整个画面设计的特点是,对称布局,以线描造型为基础,间以平涂体面结合,富有装饰性。从肯定流畅的线条以及点、线、面的构成变化来认识,画者已熟练地掌握了艺术美的规律和表现的技巧了。

《人面鱼纹盆》

《涡纹曲腹盆》

《涡纹曲腹盆》 高 11.6 厘米 甘肃省博物馆藏

庙底沟类型彩陶,器物以生活用具为主,器型以大口、鼓腹、小平底钵最为典型。彩绘主要用黑和紫黑色,纹样以几何形图案为主,如圆点、勾叶、弧线三角带状纹、平行

条纹、回旋钩连纹、网格纹等。图案构成多用直线和曲线结合,且有黑白对比的效果。《涡纹曲腹盆》整个器物呈倒三角形,正是这种近乎奇巧的造型构思,产生了容量大、端用方便和器形线条劲挺秀美的双重效果。随着器形曲线长短、曲直、张弛的变化,呈现出器形的多姿多彩:或沉静端庄,或丰腴大方,或劲挺清秀,或活泼舒张,勃发着永恒的活力和魅力,也赋予了生活用具以美的形态,物化着造物者的审美情趣和理想。

《舞蹈人物彩陶盆》 高 14 厘米 口
径 29 厘米 腹径 28 厘米 底径 10 厘米
中国历史博物馆藏

《舞蹈人物彩陶盆》

1973 年,青海大通县上孙家寨出土的《舞蹈人物彩陶盆》,其图案装饰是前所未有、独具一格的,生动地描绘了原始社会人们生活的一个侧面。《舞蹈人物彩陶盆》唇部及外壁均有彩绘。主题纹样画在内壁腹部和口沿的两组带纹之间,由三幅相同的舞蹈图组成。每幅图中有 5 人,手拉着手跳舞,排列整齐,动作协调,面向左侧,头上羽饰斜向右侧,两腿略有弯曲,呈踏歌状,下体的尾饰甩向左侧;外侧的两人,外侧臂上画两道,表示空着的手臂舞蹈幅度大而频繁。相邻的两组人物之间,用多至八条下垂的内向弧线隔开来,令人想见柳枝在和风中拂扬的情状。这是一支欢乐的舞蹈队伍,虽然作品的描绘比较稚拙而简略,但通过清晰可辨的人物动态,可以看到舞蹈者单纯、整齐的舞蹈节奏和质朴、明朗的舞蹈动作,传递着原始人纯真愉悦的情绪。

《猪纹黑陶长圆形钵》 高 11.7 厘米 口径 17.5~21.7 厘米 浙江省博物馆藏

《猪纹黑陶长圆形钵》

河姆渡文化距今约 6 500 年,是长江下游地区发现最早的一种原始文化。其陶器全是手工制作的,大多为夹炭黑陶。装饰以绳纹和各种刻划纹为主,有的器物上还附有一些堆塑的动物和彩绘,少数器物上还有动物纹饰。陶器《猪纹黑陶长圆形钵》的两侧都刻划有猪纹,猪身辅以圆圈纹和叶纹,极具装饰的意趣,猪纹形象以生动简练的线条来刻划,稚朴天真,十分可爱。

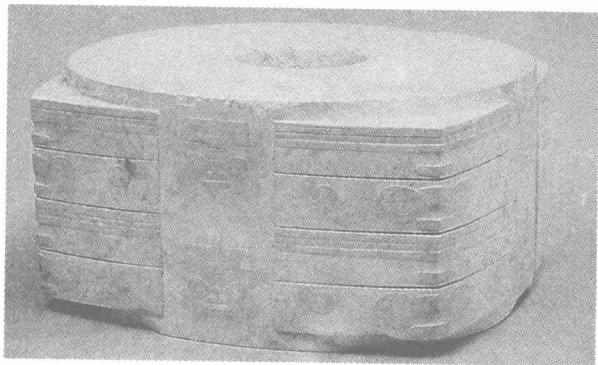
二、雕塑

《陶塑裸体女像》 新石器时代 残高5厘米 辽宁省博物馆藏

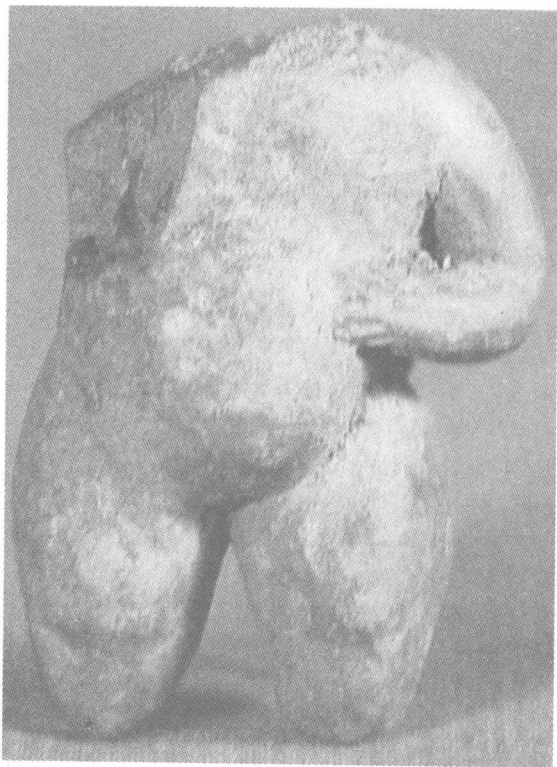
这件作品是1982年于辽宁喀左东山嘴圆形祭坛附近发现的两件妇女塑像之一,其时代约为距今5500年的红山文化后期。造像虽残高5厘米,却蕴含着无限的张力。它有着健康的赤红躯体,肌肤表面打磨光滑,显得紧绷而富有弹性;肩胸厚实而健壮,臂膀浑圆,腹部高高隆起,下腹的轮廓线饱满丰润;与腹部前凸相应,臀部也丰肥圆浑,并向后高耸;双腿更是粗壮异常,以至于双腓也深陷肌肉之中。

这样的雕塑作品,显然具有强烈的写实精神,它是先民们以崇敬、虔诚之心,通过对现实人体的悉心观察和体味而创作出来的、具有准确完美的孕妇解剖特征的作品。它虽然仅玩偶般大小,却承载着先民们的美好企盼:万物丰实,人丁兴旺,生命循环往复,地久天长。从考古资料的情况来看,与这些塑像相伴的有红山文化先民们特意用石头拼砌的圆圈遗址,其周围不仅有这样的小型裸体孕妇像,还散布着大型人物坐像残块、小陶盅和异形陶器等。专家根据考古学和民俗学的有关资料分析,这样的遗址当是人们举行祭祀活动的祭坛。

《玉琮》 高8.8厘米 孔径4.9厘米 外径17.4厘米 重6.5千克 浙江省博物馆藏

《玉琮》

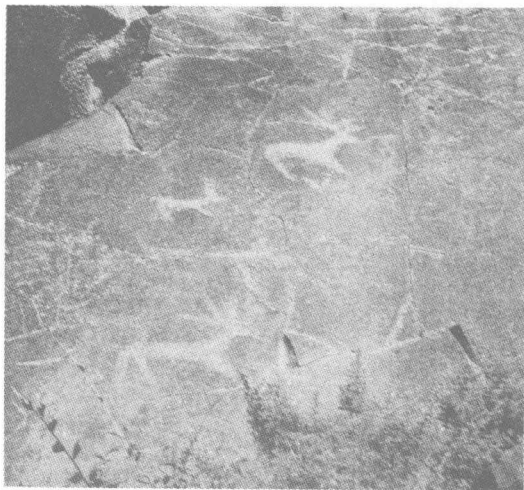
《陶塑裸体女像》

良渚文化时期,各部落用作礼器的玉琮,既用来祭祀天地四方,也是权威的一种象征。由于它的地位尊贵,因此工艺十分精致。这件玉琮整体造型比例匀称,规矩谨严,气度不凡。设计者运用“承天象地、天圆地方”的观念来设计它的外形。在加工制作技艺上,琮的圆度极为规整,表面光洁如镜,图案线条如兽面纹、圆涡纹等刻划得十分精细繁缛,并采用了减地法起浮雕、半圆雕及通体透雕等多种技法,显示了艺人高超的雕刻水平。

三、岩画

《群鹿图》 新石器时代

世界上最古老的岩画距今约有4万年之久。中国属于世界上岩画分布最丰富的国家之一,也是世界上最早有岩画记载的国家。这幅《群鹿图》大约距今3000年至1万年,被称为“狩猎时期”的作品。此图共有三只鹿,头上有犄角,都是用敲打法绘在岩壁上的,似剪纸,均呈侧面轮廓状,其奔跑的形态虽简单但很有运动的生气。刻画者紧紧抓住动物的基本结构和主要特征,表现出很强的写实和概括能力。在作品中可以体会到原始时代人类与动物之间的依存关系。

《群鹿图》

内蒙古阴山岩画是我国北方草原上规模最大的岩画群。这些岩画比较全面地反映了古代生活在这里的游牧民族的经济生活、宗教信仰和审美观念。

第二章

丹青流彩

第一节 概述

我国古代绘画,可以说是伴随着人们的生活、劳动而产生的,我们在新石器时代的彩陶纹样中已经可以领略到原始人类绘画的创造能力。那些流畅的线条和有意味的图形,一方面显露了原始人类的精神生活世界,另一方面也表现了他们的艺术审美趣味。从文献记载和考古资料来看,中国古代绘画作为一种独立的艺术形式,至少在春秋战国时期就已经作为一种相当成熟的艺术形式,被广泛地应用于当时的社会生活之中。据记载,周代的明堂里就绘有“尧舜之容,桀纣之像”,以及周公抱着幼年的成王接受诸侯朝拜的壁画。发挥着“明劝戒,著升沉”的社会教育功能。到了战国时期,大型建筑物的墙上都有内容丰富的壁画作为装饰。楚墓出土的帛画可以使我们想象那些规模宏大、内容丰富的壁画一定会比仅仅作为死者葬具的帛画更精彩。

汉代,由于统治阶级提倡孝道,盛行厚葬之风,很多贵族豪强封建地主建造的墓室中不仅有很多贵重器物,还在仿造生前住宅的墓室中绘制大量精美的各种题材的壁画。从目前出土的这些壁画中,我们可以了解到汉代社会丰富的生活内容和场景。壁画发展到唐代,在表现社会生活场景上与汉代一样广泛,而在表现技巧上则有了进一步的发展,主要体现在对物象的仔细观察和精湛的写实技巧,构图复杂,色彩绚丽。

在汉代,用以建筑祠堂、墓室的画像砖(石)等构件,也是很珍贵的美术资料。

魏晋南北朝,手卷画较为流行,如顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》等,都是画在绢质材料上的手卷,以便欣赏者慢慢地摊开,一段一段地品味,于是手卷就成为中国绘画中的一种特殊的形式。在这个时期,卷轴画虽然已经出现,但还没有形成气候,到了两宋时期,政治、宗教的影响渐渐淡出,而文人的、世俗的精神和趣味开始渗入绘画审美领域,特别是到了元、明、清

时期,由于“文人画”的兴起与发展,卷轴画才形成中国绘画最具民族审美趣味的的主流样式。而灿烂辉煌的壁画在唐代以后则渐行渐远地离开了人们的审美视野,仅在元、明、清的寺院中,还能见到它的身影,但总体说来,已是相当程式化了。

在卷轴画发展中,五代之前主要是人物画,而山水画、花鸟画相对来说成熟较晚。不过当山水和花鸟从人物画中独立出来后,就得到了较快的发展,宋、元时期甚为兴盛,逐渐成为古代绘画中的主要门类,人物画则相对来说衰弱了,这种状况在明、清两代尤为突出。

从表现技法来看,五代以前的绘画主要以工笔重彩(青绿山水)为主,宋代是重彩(青绿)和水墨写意并行发展的时期,至元代,水墨写意则成为一种新的时尚,而到了明清则更加兴盛。

从创作队伍来看,魏晋南北朝以前,民间画工是绘画创作的主体,魏晋时则出现了像顾恺之那样的士大夫画家,但两者的界限还不太明显,到唐代以后则不同,民间画工与士大夫画家之间的社会地位日益悬殊。士大夫画家的数量日益增长,渐渐地成为画坛的主要力量。士大夫画家很少参与公共的壁画创作,他们主要在公务之际的业余生活中从事各种题材的卷轴画创作,把壁画创作看做是民间画工的事情。五代、两宋时期,由于出现了宫廷画院,又出现了主要为朝廷服务的专职画家,而宋元时期由于文人大量介入、参与绘画活动,逐渐产生所谓的“文人画家”。到了明清时期,文人画家竟然成为中国古代绘画艺术的主流。

明清时期,环绕着对前代艺术传统的态度和对绘画艺术本质等问题的看法,还产生了许多不同的艺术流派和观点。这些流派和观点之间的相互消长,在一定程度上决定了当时绘画艺术的风貌和审美趣味的特质。

然而,不论中国古代绘画如何演变,从艺术表现审美形式的角度看,它始终遵循着以笔墨作为主要造型手段,以“传神”作为塑造艺术形象最根本的审美要求。经过历代画家长期的艺术实践,中国画在运用笔墨塑造形象、表达画家思想感情等方面,形成了一套完整的、有民族特色的理论体系,笔墨实践也达到了非凡的造诣。于是乎“笔墨”二字,不仅是指中国画的工具、材料,更指向具有鲜明民族特色和很高艺术造诣的境界。关于这一点,元代及其以后文人画家的水墨写意画表现得尤为突出。也正是有了这样一个历史悠久、风格独特的绘画艺术传统,使之与西方绘画艺术比较,有许多不同的特点,成为世界上最重要的两大绘画体系之一。

第二节 作品赏析

一、壁画

秦代以前的壁画,我们只能从文献资料中得其仿佛。除了陕西咸阳秦六国宫殿遗址保存了一点壁画残片外,我们现在所能见到的比较完整的、最早的壁画是考古发掘出土的西汉墓室

壁画。以后就是魏晋南北朝时期兴起的以宗教石窟为代表的石窟、寺院壁画;此外,解放后考古发掘中还发现了历代墓室壁画的许多遗存。

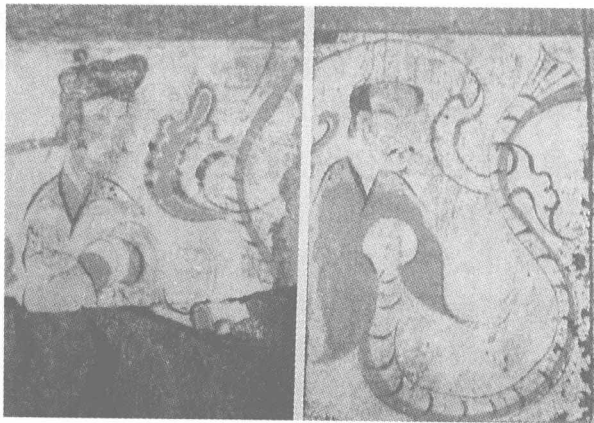
明清两代的一些重要寺庙中,保留了一批重要的壁画。

西汉

《卜千秋夫妇墓壁画》 河南洛阳

1976 年发掘

此墓壁画分别位于墓门内上额、墓室顶脊和后壁上,内容为升仙驱邪,描绘墓主人夫妇分乘三头鸟和蛇形舟,在执节方士的引导下,遨游天界。为体现主题思想,还绘有人首蛇身的伏羲、女娲、拱手下跪作迎接状的仙女,以及绘有蟾蜍与桂树的月亮,有金鸟的太阳,还有双龙、白虎、朱雀、飞豹等,整个画面彩云缭绕,一派天国瑰丽奇异的景象。壁画作者运用写实、夸

《卜千秋夫妇墓壁画》

张、概括等艺术手法和流畅自如的线条塑造了多种生动活泼、怪异的艺术形象,具有很强的生命力和运动感。例如,绕缠腾飞的双龙,展翅欲飞的朱雀,昂首奔驰的白虎都充满了神异威力,显示出矫健昂扬、豪迈奔放的气势。而线条活泼流畅的云彩,同样充满着节奏和动感。画中人物形象,从动态、表情来看,都显得安详平静,但对披肩、袖口及须发等线条的处理,又有迎风飞扬之感,与整个画面活跃欢腾的气氛取得了既有鲜明对比又有和谐统一的艺术效果。

东汉

《宁城幕府图》 高 129 厘米 宽 318 厘米 内蒙古和林格尔

内蒙古和林格尔新子店 1 号墓室壁画的主要内容是描绘墓主人生前的仕途经历及其生

《宁城幕府图》

前的享乐生活场景。现存画面 50 多组,面积超过 100 平方米。墓主人是东汉派到当地的一个高级官吏“使持节护乌桓校尉”。《宁城幕府图》描写了幕府内的设置和人物活动场景。图中人物众多,事务繁杂,构图布局疏密有致,有着很浓的叙事性。从画面上可以看出,壁画的作者已熟练地掌握了渲染敷彩的技巧,能因地制宜地运用土红、朱砂、赭石、石黄、石青等矿物质颜料进行敷色,作品色彩亮丽而沉稳。绘画的线条也具有刚柔