

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

张 凯 禹和平◎主编

郑州大学出版社

美术鉴赏

MEISHU JIANSANG

张 凯 禹和平◎主编

 郑州大学出版社

郑州

图书在版编目(CIP)数据

美术鉴赏/张凯,禹和平主编. —郑州:郑州大学出版社,2017.7

ISBN 978-7-5645-4204-7

I. ①美… II. ①张…②禹… III. ①品鉴-高等学校-教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 083260 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:张功员

全国新华书店经销

河南龙华印务有限公司印制

开本:787 mm×1 092 mm 1/16

印张:17.25

字数:350 千字

版次:2017 年 7 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

印次:2017 年 7 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-5645-4204-7 定价:39.00 元

本书如有印装质量问题,由本社负责调换

作者名单

MEISHU JIANSANG

主 编 张 凯 禹和平

副主编 朱志学 吴金香 丁冬雨

编 委 申 琦 范亚东

“观乎人文以化成天下。”新时期高等教育不仅要培养高技能人才,更要培养具有较高人文素养的人才。提高学生的人文素养成为职业教育工作的重要内容。

美术学科作为人文学科的核心之一,凝聚着浓郁的人文精神。不同时代、不同地域、不同国家、不同民族、不同阶级的人文特征都内蕴于艺术家的创作中。美术赏析对培养我们的人文观、审美观、道德观、价值观及促进世界观、人生观的形成具有非常重要的作用。

本书在内容、结构和方法上都有所突破,具有鲜明的特色。

(1)以全新的艺术构架提纲挈领,以史为线,进行归纳、整合,展示出清晰的图像规律与结构模型,在引导鉴赏者立足中国美术发展的全过程,从各时期出现的一些流派及画家、作品等诸角度进行鉴赏的同时,提供了一个直接进入较高层次美术鉴赏的路径。

(2)突出美术鉴赏的视觉要素,教材选择古今中外经典性或具有重要代表性的作品,以文说图,以图说图,图像成为本书的主要展示内容,言简意赅的文字表述成为视觉赏析的引路标。

(3)最主要的是,以学生为本,根据高校学生的知识结构特点和年龄心理特点,遵循学生身心发展规律,按照美术的主要门类设置教材内容和组织教学,便于学生通过了解每一门类美术的主要特点,掌握美术鉴赏的基本方法。

(4)美术鉴赏过程是一个多元化、多角度、多层面的综合性鉴赏过程,教材内容力求体现时代感和课程改革的精神,充分展示当代社会政治、文化、科技等特点,力求做到融科学性、趣味性于一体。

本书作为以美术鉴赏为主要内容的书,不仅适用于高等院校的学生,也适用于对美术相关专业感兴趣的美术爱好者。

本书在编写过程中得到了众多美术界同行及领导,特别是出版社编辑老师们的支持和帮助,在此一并致以由衷的谢意。具体分工:张凯编写中国部分第六至八章和外国部分第五和六章,禹和平编写外国部分第三章和第四章,朱志学编写外国部分第一和第二章,吴金香编写

中国部分第一章和第二章,丁冬雨编写中国部分第四章,申琦编写中国部分第五章,范亚东编写中国部分第三章。

因时间紧、任务重、水平有限,书中有错误或不妥之处,望广大读者予以批评。

编 者

2017 年 3 月

上编 中国美术鉴赏

第一章 探华夏之源——中国原始美术名作赏析	3
第一节 中国原始美术概述	3
第二节 中国原始美术名作赏析	4
第二章 寻鼎铸辉煌——夏商周美术名作赏析	8
第一节 夏商周美术概述	8
第二节 夏商周美术名作赏析	11
第三章 解帝国文明——秦汉美术名作赏析	16
第一节 秦汉美术概述	16
第二节 秦汉美术名作赏析	19
第四章 数风流千古——魏晋南北朝美术名作赏析	22
第一节 魏晋南北朝美术概述	22
第二节 魏晋南北朝美术名作赏析	24
第五章 阅天下盛观——隋唐美术名作赏析	32
第一节 隋唐美术概述	32
第二节 隋唐美术名作赏析	36
第六章 读旷世文风——五代、宋元美术名作赏析	50
第一节 五代、宋元美术概述	50
第二节 五代、宋元美术名作赏析	55
第七章 参禅思性灵——明清美术名作赏析	88
第一节 明清美术概述	88
第二节 明清美术名作赏析	92

第八章 悟大美之旅——中国近现代美术名作赏析	114
第一节 中国近现代美术概述	114
第二节 中国近现代美术名作赏析	118

下编 外国美术鉴赏

第九章 行走文明历史的天空——世界文明古国早期美术鉴赏	139
第一节 世界文明古国早期美术概述	139
第二节 世界文明古国早期美术名作赏析	143
第十章 在野蛮和黑暗中朝圣——欧洲中世纪美术鉴赏	151
第一节 欧洲中世纪美术概述	151
第二节 欧洲中世纪时期美术名作赏析	153
第十一章 艺术巨匠辈出的时代——欧洲文艺复兴时期美术鉴赏	158
第一节 欧洲文艺复兴时期美术概述	158
第二节 欧洲文艺复兴时期美术名作赏析	160
第十二章 巴洛克、洛可可与学院派——十七、十八世纪西方美术鉴赏	187
第一节 十七、十八世纪西方美术概述	187
第二节 十七、十八世纪西方美术名作赏析	188
第十三章 在变革中沉浮的艺术思潮——十九世纪西方美术鉴赏	209
第一节 十九世纪西方美术概述	209
第二节 十九世纪西方美术名作赏析	211
第十四章 异彩纷呈的西方现代美术流派——二十世纪西方现代美术鉴赏	245
第一节 二十世纪西方现代美术概述	245
第二节 二十世纪西方现代美术名作赏析	249
参考文献	267

上编

中国美术鉴赏

第一节 中国原始美术概述

中国原始美术包括岩画、彩陶、黑陶、陶塑和玉器等,其中岩画和彩陶是最重要的代表。可以说,原始美术是实用与审美的结合物。

早在旧石器时代,先民已经在地面、岩壁上刻绘各种纹理、图像,表达对茫茫宇宙中异己力量的困惑、恐惧和崇仰心情。今天我们无法确切解读这些图绘的真正含义,但可以肯定这些人类最早的绘画遗迹是先民自然观最直接的反映。这些岩画历经风雨而留存至今,如无字的史书,记载了先民的绘画活动,汇聚为中国绘画的泱泱之源。

新石器时代的艺术成就集中体现在彩陶上。彩陶既是先民不可缺少的生产生活用具,也是他们展示其审美思维的绝佳天地。先民在陶壁上涂绘各种各样的纹饰、图形,这些纹饰与岩画的内涵相似,也是先民自然观直接或间接的反映,同时又表现出其逐渐增强的美感意识。

一、稚拙远古的岩画

岩画,又称“岩壁画”“崖画”“岩刻”“石山画”“岩石艺术”等,是一种刻凿或画在岩石上的图像。20世纪以来,在中国许多地方都发现了大量岩画。它们分布于山地、平原、草原和沙漠,其中内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等处保存的岩画最多、最为完整。

在内容上,岩画有的直接表现生产活动和社会生活的场景,也有崇拜和祭祀图像。在表现形式上,岩画有实体的图像、图形、符号和少量文字。从岩画的内容、形式和所处的地理环境来看,岩画似乎并非出于审美的需要,而是祭祀活动和以自然崇拜为内容的原始宗教的产物。故此,岩画的价值首先在于能不能实

施巫术,而不是美不美。

岩画艺术遍布世界各地,从某种角度说,它是超越空间、时间的文化现象,因为它并不需要特殊的文化条件方可产生,而是基于人类普遍共有的性质。岩画是原始人的普遍语言,它使人类文明史可追溯到比文字记录的历史更为久远的过去,让我们可探知未被文字记录的人类活动的空白点。

二、流丽多姿的彩陶纹饰

陶器的出现,标志着人类审美开始了一个新的历史阶段;彩陶的出现,进一步奏响了人类向艺术王国迈进的序曲。彩陶是新石器时代特有的一种文化因素,也是当时最富有艺术性的美术作品。它最大的特点是实用性和艺术性的统一。

彩陶是在陶器烧制前先把各种颜色的纹饰绘在陶坯上,经过晾晒、压磨,然后入窑烧制的,几何纹、植物纹、动物纹、人面纹等彩绘纹饰被线描或平涂后牢固地附着在烧成的陶器上,变得永不褪色和磨损。彩陶的艺术成就主要体现在优美的造型和形式多样的装饰图案上。优美的造型为商周时期的青铜文化奠定了基础,而形式多样的装饰图案则开创了中华民族绵绵不断的绘画艺术,特别是花鸟画的先河。

仰韶文化和马家窑文化是中国原始彩陶艺术发展最重要的时期。这一时期留存下来的许多精美的彩陶,虽历经数千年风雨,仍然保持着浓郁的色彩,十分引人注目。尤其是彩陶纹饰,以其丰富的内容、独特的风格、熟练的装饰技巧,生动形象地展示了新石器时代先民的劳动、生活情景和观照自然的方式。彩陶也因此成为中华民族远古时代灿烂文化的重要标志。

第二节 中国原始美术名作赏析

一、岩画

如图1-1所示的阴山岩画,其内容丰富多彩,取材极为广泛,把它说成是一部北方游牧民族的画史,当不过分。北方游牧民族的衣食住行等各方面的生活,在阴山岩画中都得到了充分的体现:有他们狩猎、放牧、舞蹈、战争等的场景;有各种动物图案;有天体、文学;有车辆、原始数码;等等。有的画面,发挥了作者的想象力,具有强烈的浪漫色彩;有的画面,表现了作者的写实风格,给人

以真实的感觉。

图 1-1 阴山岩画

二、彩陶

(一)《鹤鱼石斧图彩绘陶缸》

如图 1-2 所示的《鹤鱼石斧图彩绘陶缸》(现藏于中国国家博物馆)是新石器时代仰韶文化彩陶作品,它是距今五千年左右的一幅完整的绘画作品,绘于一只作为葬具的陶瓮器表面的腹部。白、黑、土红色彩与土黄色的陶衣共同形成了强烈、朴质的彩色画面。画面正中的鱼、鱼鳞、石斧及刻纹、绑扎石斧的绳索均用工整而粗重的黑线勾出,鱼眼、斧孔则以小黑圆点画出,而斧柄上手握部分和鱼的尾鳍都平涂成黑色,寥寥数笔,不但增加了色彩结构的稳定,也使描绘对象的特征更加突出。右斜的石斧具有一种动感的力量,仿佛要向下砍去。而叼着沉重的鱼的长嘴高足短尾的鹤不得不以两足为支点立在左边,身体和长颈因后仰而向左倾斜。右斜的石斧与左斜的鹤鸟相呼应,使画面上每件物体都有一种动感而整体上又均衡平稳。鹤的神气与体态被描绘得十分恰当明确。为了突出其洁白,鸟身用白彩平涂,鸟的大眼睛用线条勾成圆圈,并在正中点上了瞳仁。鸟的膝关节凸出,显得情趣盎然。整个画面统一而有变化,体现了作者匠心独具的构思。

作品中描绘的对象,可能含有特殊的纪念性意义。画面上的不同动物,或许象征着不同部族之间的联盟、交往与斗争,也有人认为石斧是父权社会中权力的象征。总之,虽然对作品的含义有各种解释与推测,但是作品中展现的各种题材及描绘手法,却已经包含了中华民族远古时代的造型特征,使它成为一件罕见的绘画珍品。

图 1-2 《鹤鱼石斧图彩绘陶缸》

(二)《人面鱼纹彩陶盆》

如图 1-3 所示的《人面鱼纹彩陶盆》(现藏于中国国家博物馆)也是仰韶文化彩陶,盆底对称画着两张人面和两条鱼。人面呈圆形,眼鼻灿然可辨,口略近“Z”形,耳边还挂着两条小鱼。这里的人面似乎蕴含着原始巫术和图腾崇拜的意义。鱼在中国语言中具有生殖繁盛的祝福含义。鱼纹可能就是半坡氏族图腾崇拜的符号。半坡人也许认为自己的祖先是鱼,或者是一条长着人头的鱼。尖状物是盛饰的帽子,颊的两旁和口角所绘的色纹花纹,可能是图腾文身的表示。

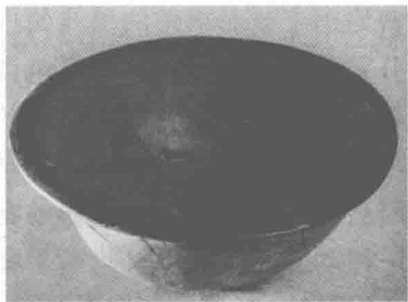

图 1-3 《人面鱼纹彩陶盆》

从艺术技巧来看,此作品表现手法单纯简练,形象生动纯朴,结构规正,特征鲜明,笔触粗放有力,颇富有装饰性和节律美。这件珍贵的远古时期的工艺美术品,是我们祖先原始绘画的代表作之一,充分显示了我国远古时代劳动者的智慧和艺术创造力。

(三)《舞蹈纹彩陶盆》

如图 1-4 所示的《舞蹈纹彩陶盆》(现藏于中国国家博物馆)是马家窑文化彩陶,作者在盆口内沿壁上,以单色平涂剪影似的手法和流畅的笔法绘五人一组共三组十五人正手拉手地跳舞。人头侧向一边,两腿却正面稍稍分开,头饰与尾饰分别摆向不同方向,加上互相牵引的双手,很容易使人感到他们身躯是扭转着的,仿佛正在踏着有节奏的舞步跳舞。每个人的形象都与整体有机结合,形成整齐图案。整个队形有强烈的运动感。轻松而流畅的笔法,也似乎洋溢着欢乐的气氛。

图 1-4 《舞蹈纹彩陶盆》

这件彩陶设计最令人称道的是,原始艺术家将这些图案与形象巧妙组合安排在盆的内壁上,使人们能同时看到全部图案。

第一节 夏商周美术概述

随着中国第一个奴隶制国家夏朝的建立,社会发生了巨大的变化,原始的大同之世被奴隶制代替。在奴隶制时代,随着社会分工的出现,美术也有了类别之分,出现了建筑、雕刻、绘画和工艺等。特别是青铜工艺,继原始时代的彩陶之后,开启了我国古代美术史上的又一个高潮。

自夏代,经历了商、西周,至春秋战国,青铜器在当时的社会中占据着很重要的社会位置。青铜器是生活用具又是生产工具,也是自然崇拜和宗教信仰的产物,更是王权神授的象征;另外,它的使用还促进了地区间的交流。鉴于青铜器的制作和使用在当时人们心目中的地位和对社会生活的影响,文化史上把这个时代称为“青铜时代”,这也是全世界都先后出现过的文化阶段。在青铜器光辉的照耀下,中国美术无论在造型手法、样式上还是在图像创造上都取得了惊人的成就。在中国美术史上这个时代的意义远远不只是一个工艺发展阶段,商周青铜器更成为中国文明的重要标志。青铜工艺具有如此大的社会意义、宗教意义和政治意义,这在世界各民族艺术中都是罕见的。

夏商周美术在陶瓷雕刻、绘画等方面也取得了很大发展。特别是战国帛画,代表了此时期绘画艺术的最高成就。

一、青铜器

青铜器是由青铜(红铜与铅、锡等元素的合金)制作的器物,简称“铜器”。在使用规模、铸造工艺、造型艺术及品种分类上,世界上没有一个地方的青铜器可与中国古代青铜器相比拟。中国古代青铜艺术在世界艺术史上占有独特地位。

(一) 青铜器的分类

青铜器主要分为礼器、乐器、兵器、工具和车马器等五大类,其中礼器又可分为炊煮器、食器、酒器、水器等。进一步细分,炊煮器有鼎、鬲、釜、甗等,食器有簋、孟、豆、盨、簠等,酒器有觚、爵、觥、斚、尊、卣、壶、觥、罍、盃、甗、方彝等,水器有鉴、匜、盘、孟等,乐器有钟、磬、铎、鼓等,兵器有戈、矛、钺、胄等,工具有家具、灯具、贮贝器、面具、随件等,品种纷繁,形制多样,多彩多姿。

鼎是青铜器最重要的器种之一,是用以烹煮肉和盛贮肉类的器具。一般来说鼎有三足的圆鼎和四足的方鼎两类,又可分为有盖的和无盖的两种。夏商周及秦汉延续两千多年,鼎一直是最常见和最神秘的礼器。西周时代出现的列鼎制度规定天子用九鼎,诸侯用七鼎,卿大夫用五鼎,地位较低的士用三鼎。可见,鼎是上古社会文明的重要标志之一。几千年来,鼎一直被沿用,并衍生出来“春秋鼎盛”“鼎足而立”“一言九鼎”等众多成语,鼎为中国所独有,既在中华物质文化史中占有重要地位,又是中华民族文化的象征之一。

(二) 青铜器形制与纹饰的演变

夏商周青铜器的形制与纹饰经历了一个由简朴到繁缛,由凝重到生动的发展演变过程。夏代青铜器存世甚少且颇有争议,商、西周时期青铜器以高大厚重、古朴雄伟为特点,纹饰以饕餮、夔龙、夔凤纹样和云纹、雷纹、乳钉纹最多,蝉纹次之,此外,还有蚕纹、鱼纹、象纹、蟠螭纹、蟠虺纹等。其中,最具特色的是饕餮纹。饕餮纹,也称兽面纹,是一些被夸张或者幻想中的动物头部的正面形象。春秋战国时期青铜器纹饰以几何花纹为多,经常出现的精美的日常生活场面、战争场面等图案,逐渐取代了神秘、恐怖的内容。

青铜器纹饰的表现对象极其广泛,但大都是一些幻化、风格化甚至完全变形的动物形象,象征着对鬼神的崇拜。在青铜器纹饰中,神与妖、灵异与鬼魅是杂糅并存的,目的是让人们理智地加以判断和识别,以有效地推行奴隶社会的道德观念。于是这一时期的青铜器集中、整理和加工了各个原始部落的图腾艺术,使之更加端重、和谐、严谨,强调其自身的神圣任务。它们都突出指向一种超世的权威神力和无限的原始力量,呈现出一种神秘的威力和狞厉的美;但看似狞厉可畏的神秘中,却积淀有一种深沉的历史力量。而这正是那个必须通过种种血与火的凶猛、野蛮、恐怖、威力来开辟自己的道路而向前跨进的青铜时代气质的显现。

(三) 青铜器历史分期

1. 夏代青铜器

夏代是我国青铜器艺术的初创时期,有关文献里多有提及夏代的青铜器,如