

中西绘画对览

薛小芬 编著

復旦大學出版社

中西绘画对览

薛小芬 编著

 復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西绘画对览/薛小芬编著. —上海: 复旦大学出版社, 2017. 2
ISBN 978-7-309-12803-1

I. 中… II. 薛… III. 绘画-对比研究-中国-西方国家 IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 023620 号

中西绘画对览

薛小芬 编著

责任编辑/孙程姣

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 7.625 字数 195 千

2017 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12803-1/J · 328

定价: 30.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

薛小芬

浙江温州人，上海理工大学出版印刷与艺术设计学院美术系副主任，讲师。2004年毕业于华南师范大学，获文学硕士学位，现主要从事高校公共美术教育理论研究和油画创作。已在《美术观察》《艺术百家》等刊物发表学术论文10余篇。油画作品曾入选全国美展、中国油画展等，并在中国美术馆、广州美术馆等展出。

本书系上海理工大学“精品本科”教学项目成果。

FOREWORD

前言

中西方美术是世界美术史的重要组成部分,代表中西方两种艺术系统,在雕塑、绘画、建筑、工艺等方面具有各自鲜明的个性和独特的艺术价值。在中西方美术范畴中,绘画是其极为重要的一个门类,特别是在17世纪以后,绘画逐渐占据统治性地位。

由于中西方历史发展具有不平衡性,且中西方绘画对比这一主题并非拙著所能穷尽的,本书只阐述一些客观存在以及笔者对这一现象的思考,以期引起同行与广大读者的探讨。本书以时间为线索,比较中国和西方在绘画上的差异性和类似性,具体从以下两个方面展开论述。

其一,绘画发展的横向对览。如果从时间上来考量,中国与西方的历史进程具有相似性——不但双方的原始社会起源点类似,而且在文明社会进展中的相关阶段也具有类似性;然而,中国有着从未中断的文明,西方却有着经常中断的文明,这导致中西方绘画发展的差异性。本书在进行比较时,将双方的对览建立在朝代更替的转折点处,然而,这些转折点有时跨度很大,笔者将尽可能地顾及两者的时间差异。

其二,绘画品种的对览。从文明社会出现曙光以后一直到文艺复兴以前,虽然中西方都在绘画领域进行过艰苦卓绝的探索,却在绘画艺术的类别上表现出一定的差异性。中国的绘画发展主要集中在绢画、帛画、画像砖、墓室壁画、陶器及青铜器纹饰绘画等方面,西方的绘画成就主要表现在壁画、镶嵌画和瓶画等方面。西方没有在绢上、帛上作画的习惯,中国也几乎没有镶嵌画这个绘画类型。14世纪起,双方绘画在媒介使用上的差异比较明显,中国传统绘画媒介多为纸、绢和水墨,西方的绘画媒介则是布和油性颜料。此外,由于中西方艺术思想和理念的差异,两者在题材的选择上也有异质性,中国传统主要有山水、人物、花鸟,西方则主要集中于风景、人物、静物。

中西双方的绘画艺术是绚丽多彩的,笔者真切希望拙著能给大家提供一个新的视角和认识。书中的分析与判断难免存在不当之处,期待专家、读者批评指正。

本书的顺利出版离不开领导、同事、学生及朋友的支持与帮助。在此,我要感谢徐善循教授,是他启发我思考如何让读者更直观地欣赏并解读中西绘画作品,并建议我采用对览这种浅显易懂的方式,帮助读者理解和欣赏中西绘画。我也要感谢广东技术师范学院的张繁文教授,在本书的撰写过程中,他给予我许多有价值的建议。我还要感谢复旦大学出版社孙程姣女士和我的同事张丽群、李保俊老师,本书的顺利出版,得益于他们所付出的辛勤劳动。

薛小芬

2017年1月20日

于上海理工大学沪江美术馆

CONTENTS

目 录

第一章 中西方绘画起源 / 001

第一节 中西方的历史起源变迁对览 / 001

第二节 中西方原始绘画对览 / 004

第三节 中西方原始绘画特征对览 / 014

第二章 夏商周与古希腊绘画 / 017

第一节 夏商周与古希腊的历史发展概况对览 / 017

第二节 夏商周与古希腊绘画对览 / 019

第三节 夏商周与古希腊绘画特征对览 / 032

第三章 秦汉魏晋南北朝与古罗马绘画 / 035

第一节 秦汉魏晋南北朝与古罗马的历史发展概况对览 / 035

第二节 秦汉魏晋南北朝与古罗马绘画对览 / 037

第三节 秦汉魏晋南北朝与古罗马绘画特征对览 / 057

第四章 隋唐五代两宋与拜占庭绘画 / 060

第一节 隋唐五代两宋与拜占庭的历史发展概况对览 / 061

第二节 隋唐五代两宋与拜占庭绘画对览 / 062

第三节 隋唐五代两宋与拜占庭绘画特征对览 / 100

第五章 元明与文艺复兴时期绘画 / 103

第一节 元明与文艺复兴时期的历史发展概况对览 / 103

第二节 元明与文艺复兴时期绘画对览 / 105

第三节 元明与文艺复兴时期绘画特征对览 / 137

第六章 清初与17世纪西方绘画 / 141

第一节 清初与17世纪西方的历史发展概况对览 / 141

第二节 清初与17世纪西方绘画对览 / 143

第三节 清初与17世纪西方绘画特征对览 / 169

第七章 清朝中期与18世纪西方绘画 / 172

第一节 清朝中期与18世纪西方的历史发展概况对览 / 172

第二节 清朝中期与18世纪西方绘画对览 / 174

第三节 清朝中期与18世纪西方绘画特征对览 / 192

第八章 晚清与19世纪西方绘画 / 194

第一节 晚清与19世纪西方的历史发展概况对览 / 194

第二节 晚清与19世纪西方绘画对览 / 196

第三节 晚清与19世纪西方绘画特征对览 / 232

参考文献 / 235

后记 / 238

第一章

中西方绘画起源

中西双方的历史发生与发展呈现出类似的特征,在起源时间上相差并不太多。考古专家在对中西双方的原始社会地下考古方面均有很多重要发现。中西方原始绘画都呈现出丰富多彩的面貌,这些作品为文明社会的到来储备了重要资源,也为双方后来的艺术向各自方向发展奠定了基础。

第一节 中西方的历史起源变迁对览

一、中国的历史起源变迁

中国原始社会最早的考古发现为大约170万年前的元谋人,原始社会一直持续到公元前21世纪夏王朝的建立,在这个漫长的原始社会里,中国的先民们在这块土地上努力地生存着。目前已发现的旧石器时代遗迹点大概有4 000个左右,几乎遍布全国各地。早期的代表性遗址有位于河北省和山西省北部的泥河湾遗址群、湖北省郧县曲远河口、辽宁省营口金牛山、北京市周口店、贵州省黔西观音洞等。中期的代表性遗址有河南省荥阳织机洞下层、山西省襄汾丁村和阳高许家窑、湖北省江陵鸡公山下层以及三峡库区等。晚期遗址有显著增多的趋势,在南北两个区域均有大量发现,北方代表性的遗址有河南省安阳小南海、北京市周口店山顶洞、河北省阳原虎头梁

等,南方代表性遗址有湖北省江陵鸡公山上层、四川省汉源富林等。新石器时代按照时间顺序可以分为早期、中期、晚期三个阶段。中国新石器时代的文化遗址很多,其中,早期以裴李岗文化和磁山文化为代表,中期以仰韶文化、河姆渡文化和大汶口文化为代表,晚期以良渚文化为代表。

早期的裴李岗文化距今约7 000~8 000年,为中国黄河流域一带的中原文化,由于最早在河南新郑的裴李岗发掘并认定而得名。裴李岗文化主要分布在黄河南岸的豫中地区,豫西山地的浅山丘陵地带和豫南的大部分地区。从考古挖掘出土的文物可以看出,当时的先民们已经懂得畜牧和耕种,他们既会在田里种植粮食,又会在家里养猪,说明农业经济已进入锄耕时代。裴李岗文化是现时中国已知的最早期陶器文明,日常生活中陶器普遍被人们使用,陶鼎用来做饭,陶壶和陶罐用来装水。这个时期的陶器大多是泥质的红陶,均为泥条盘筑,器物的纹饰较少。

中期的仰韶文化是距今约5 000~7 000年新石器时代的一种彩陶文化,主要分布于黄河中下游一带,以河南西部、山西西南的狭长地带为中心,东至河北中部,南达汉水中上游,西及甘肃,北抵内蒙古河套地区。仰韶文化是以农业为主的文化,以原始农业为主要经济形式,同时兼营畜牧、渔猎和采集。当时的人们过着定居生活,拥有一定规模和布局的村落,生产工具是磨制石器,生活用具主要是陶器^①。中国古籍史料传说中的黄帝、炎帝等部落联盟存在的时期就是仰韶文化时期,在活动地域方面,也差不多是重合的,仰韶文化的考古发掘证实了在阶级社会出现之前,中国就存在着非常发达的新石器时代文化。

河姆渡文化是中国长江流域下游地区的新石器文化,它存在的年代为公元前5000年~公元前3300年,是母系氏族公社时期的代表之一,主要分布在杭州湾南岸的宁绍平原及舟山群岛。这时期的

① 盛文林编著:《延绵不绝的文明:古中国文明》,北京工业大学出版社2014年版,第17、19页。

先民大量使用耒耜来劳作,居住在一种栽桩架板高于地面的干栏式建筑,有别于仰韶文化半坡氏族的地穴式或半地穴式建筑。河姆渡文化代表着中国古代文明发展趋势的另一条主线,与中原地区的仰韶文化不尽相同。

大汶口文化是距今约6 500~4 500年,因发现于山东省泰安市大汶口遗址而得名,其分布范围较广,东到渤海,南抵苏皖,西临河南。该文化自公元前4300年起,至公元前2500年左右发展成龙山文化。考古发现龙山文化的陶器上有抽象符号的刻符,专家推测,这些刻符是中国文字的原始形态。

晚期的良渚文化距今约5 300~4 500年,是一支分布在中国太湖流域的新石器文化类型。从出土的三角形石犁等农具来看,良渚人已摆脱耒耜农具,农业生产已进入犁耕时代。手工业趋于专业化,尤其是琢玉工业,表现出当时社会生产力的高度发展。大型玉礼器的出现揭开了中国礼制社会的序幕,社会逐渐分化成不同的阶层。

二、欧洲的历史起源变迁

欧洲的原始社会大致从史前持续到公元前3000年左右。欧洲北临北冰洋,西临大西洋,南面是温润的地中海,内陆地势平坦,平原面积约占欧洲领土总面积的60%。大部分地区属于温带海洋性气候,夏季凉爽,冬季温和。这样的地理和气候环境使得欧洲是一块宜居的土地,很早就有人类居住。最早的欧洲人骨骼发现于格鲁吉亚的达马尼斯,距今约180万年。当时的人类居住在洞穴之中,至今还遗留着狩猎民族创造的绘画和雕刻品,旧石器时代的美术似乎受到一种所谓“巫术”的支配,那时候人类生产能力低下,为了获得食物,求得生存的愿望,美术作品中表现最多的是捕获的动物形象。新石器时期,由于磨制石器的出现以及种植经济和畜牧的发展,人们不再冒险猎取食物,而是从狩猎采集生活方式向农耕生活方式过渡,人们种植粮食和豆类——浇水除草、移植秧苗、去除害虫,慢慢地又有了驯养的牛羊。这种经济形式沿地中海沿岸发展,传到欧洲各地,农业

经济得到全面发展。人类有了安顿下来生活的条件,就开始了固定的村落生活。固定村落的建立和陶器的发明,都是人类文化史上的一个重大进步^①。大约公元前6000年,中欧率先进入新石器时代;大约在公元前5000年~公元前4000年,北欧部分地区也相继进入了新石器时代。这个时期,社会中人人平等,从当时的墓葬文化中可窥见,许多人死后都埋在公墓中,且公墓差别不大。公元前3000年,那些由巨大石头组成的各种建筑物气势雄伟,简直是个神奇的创举,被人们称为“巨石之谜”。它们到底是用于宗教仪式还是天文探测,还很难确定。然而,从这一宏伟工程的难度已经足见当时存在强大的部落。同时,这时期该地区的墓葬品的巨大差异,也暗示着人们的社会财富和地位出现了分化。

第二节 中西方原始绘画对览

中西方原始绘画表现在很多方面,以岩画和壁画取得的成绩最为显著。在中国和欧洲辽阔的大地上,岩画分布非常广泛,岩画一般被刻画在山崖上,经过几千年乃至上万年的时事变迁,并未受到大规模的破坏。陶器是新石器时代先民们使用的器皿,由于先民们天生具有对美的追求,他们便在陶器器壁上画满了图案。经过漫长岁月,这些图案仍然完好如初。

一、岩画

毫无疑问,岩画是原始人类最先尝试绘制的一种艺术形式,取得的成就也最为突出。岩画是一种石刻文化,是指刻画在岩穴、石崖或者独立岩石上的彩画、线刻、浮雕的总称^②。先民们以石器作为工具,用刻、刮、画等方式来描绘他们的生产方式和生活内容,有时也作为

① [英]休·米森:《流动的权力 水如何塑造文明?》,岳玉庆译,北京联合出版公司2014年版,第25页。

② 王金峰、林风编著:《巧夺天工岩画》,吉林出版集团有限公司2013年版,第2页。

巫术作用于生产生活。

(一) 中国岩画

中国岩画题材多样,内涵丰富。岩画中的各种图像,都记录着人类社会各个时期的经济生活、宗教信仰和文化习俗等诸方面的史实,揭示了中国远古人的思想意识和精神文化状况。

地理位置和环境的差异、生活习俗以及宗教信仰的不同,使得中国岩画的刻磨、彩绘、内容题材以及风格形式迥然。中国岩画学者把中国岩画划分为北方岩画系统和南方岩画系统,内蒙古、新疆、甘肃、青海、西藏等广大地区的岩画为北方系统;四川、云南、广西、福建等地为南方系统^①。

北方岩画反映了北方少数民族狩猎、采集、畜牧、征战、舞蹈、自然崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜为主的生活和社会意识形态。北方岩画制作方法有三种:一为线刻,先用坚硬的石块或者金属器物勾勒轮廓,然后再挖出线条;二是磨刻,大多用石块磨出线条,线条无明显的凹陷,画面显出平整光洁的特色;三为敲凿,用坚硬的东西不断地在岩石上敲打,呈现出很多断断续续的点窝,具有简洁、明快的特征。北方岩画风格刚劲雄健、浑厚有力。如内蒙古的阴山岩画,内容有狩猎、放牧、迁徙、祭祀、征战以及各种鸟兽动物,还有一些器物(如车辆、毡帐等)形象,题材相当丰富。阴山岩画体现了先民们对宇宙的崇拜,人物面相就是神的模样,太阳的符号是主要神的代表,周围的点状物是天上的星星和云气。

南方岩画的内容多是描绘村落、征战、庆典、行船、舞蹈、放牧等为主的生活和社会意识形态。南方岩画在制作手法上大都以红色涂绘,一般认为红色是以赤铁矿粉调和牛血等原料制作而成,绘制时用手指或者羽毛等工具涂画,色彩稳定,经久不变。南方岩画风格清新、婉约、简洁、手法单一,有一定构图能力。如连亘左江数百公里的悬崖峭壁上的左江岩画,2016年被列为世界遗产的宁明花山岩画

^① 李祥石:《走进岩画》,宁夏人民出版社2014年版,第2页。

时期：新石器时代 材料：岩石敲凿
规格：约纵360厘米 横200厘米
地区：中国

图1-1 舞蹈牧放战争图

自然界和现实社会的记录和摹写，有人物、器物、房屋、动物、神话人物、符号等，人物和动物的形象姿态万千，均呈现出一种剪影效果，没有细节和五官特征，没有近大远小的透视关系，也没有掌握比较科学的绘画手法，但显得非常自由，天真纯朴，古拙豪放，是人类童年时代的某种美好愿望和幼稚想象。岩画图像不断地重叠，显得非常凌乱，可能是不同时间、不同人群画出的。

（二）欧洲岩画

欧洲岩画的发生与欧亚大陆的地理气候和生态环境变化有着直接的联系。大约12 000年前，地球正处在冰河结束的时期，先民们的活动地点开始转向开阔的地面，所以，绘画也逐渐由洞窟转移到露天岩壁，洞窟壁画消失，岩画开始多起来。欧洲的岩画艺术在这种新的自然环境和生产条件下产生了，但由于所处的地理位置不同和自然生态的差异，不同地区的岩画在各自的发展进程中表现出

是其代表。宁明花山岩画位于江水转弯的悬崖峭壁上，共有1 800多个图像，其中以人物像为主，人物图像巨大，最大的高3米。在人物像中还画有动物、器物以及圆形图像等，最著名的是“舞蹈的人群”，人物图像数量最多，人像大小、密密麻麻，丰富多样，都是表现祈祷、祭祀的欢庆场面。又如在云南的沧源岩画中（如图1-1所示），羽冠人像较多，人物的胸脯宽大，呈现倒三角的形状，而四肢很细，很有地方特色。

中国原始岩画是先民们对自然界和现实社会的记录和摹写，有人物、器物、房屋、动物、

不同的艺术特征。

在欧洲南部的地中海沿岸地区,岩画分布广泛。最具代表性的是西班牙拉文特一带的岩画,至今已发现40多处遗迹。在制作方法上,拉文特岩画只用黑色或红色,在特殊情况下见到两种颜色同时使用,但这两种颜色也只是在形象的不同部位分开来使用,从不混合。如果人物身体画红色,腿就画成黑色。拉文特岩画显著的特点是动物或者人物的运动状态被表现得精彩出众。通常以剪影效果拉长人物或动物的四肢,夸张地表现人物的动态或者动物运动的画面,忽视细节刻画。在题材上,多以人类的活动为主,狩猎、战争等成为描绘的主要内容。另一重要题材是表现处在怀孕期的动物形象,有的成双成对地画在一起,有的动物旁边画着雌性生殖器,或在附近有天然孔穴裂隙,反映当时人们祈求繁殖的愿望。

受气候因素影响,北欧岩画直到公元前6000多年才出现,但分布更加广阔,斯堪的纳维亚半岛的挪威、瑞典、芬兰以及俄罗斯北部的奥涅加湖畔和白海沿岸都广布着这个时期的岩画。北欧岩画无论从题材还是风格上,都具有个性鲜明的特点。从题材上看,北欧岩画多为形体较大的动物,如熊、鲸鱼、麋鹿等。岩画题材以大型动物为主是因为:一方面,原始“巫术”意识使然,先民们祈求捕获赖以生存的食物;另一方面,岩画的指示功能使然,凡是有岩画的地方,多是动物的出没之地。从风格来看,北欧岩画明显地摒弃了原始洞窟壁画的写实性风格,以线刻为主要手段,线条分明,表现出抽象装饰意味的特征——把动物简化为抽象的图形(如图1-2所示),反映先民们一定的抽象概括能力^①。

二、陶器绘画

以陶器制造和畜牧业为标志,历史进入新石器时代。陶器最早

① 黄勇、张景丽、金昌海主编:《新编中国大百科全书A卷(图文版)考古文博》,延边出版社2005年版,第270页。

时期：中石器时代 材料：彩绘
规格：不详 地区：挪威

图 1-2 狩猎

为素陶,方便使用是他们的首要需求,但随着生产力的提高,陶器成为交易物品,在日用器皿的制作上,装饰美观成为原始先民更高的需求。对器物的美化从而促成了彩陶艺术的发展。

(一) 中国原始彩陶

中国原始彩陶伴随着新石器时代手工艺水平的提高和先民们对物质以及精神需求的增长而产生,早在距今约8 000年的黄河流域的大地湾已出现彩陶,直到青铜时代的到来才开始衰落。彩陶在中国有着绵延5 000多年的历史,每个历史时期的彩陶均以

不同的形式来呈现。虽然各时期的彩陶在风格上有所不同,但其内在实质都是一脉相承的,根据器形、纹样、技法等,彩陶的发展总体上可归纳为三个时期,即初始期、繁荣期、衰落期。在这三个时期中,产生了诸如大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化和齐家文化等类型。

初期的大地湾文化(约公元前6000年~公元前5000年)标志着原始艺术从石器逐渐向陶器转变。大地湾遗址中出土的彩陶多以钵形器为主,还有少量的圈足器。这些陶器主要出土于房址和墓葬中,可见它们的主要用途是饮食器和随葬品。大地湾文化的彩陶彩绘的颜色均为暗红色,有些呈紫红,常在圆底钵或三足钵的口沿外,绘一圈红色宽带纹,在口沿内绘一圈窄带纹,大量使用交错绳纹或细密的斜绳纹。

繁荣期有仰韶文化、大汶口文化和马家窑文化,它们代表着中国彩陶繁荣期的三个不同阶段。仰韶文化作为第一个彩陶文化高潮,代表黄河流域中部地区;大汶口文化作为第二个彩陶文化高潮,