

ZHONGWAI MEISHU
XINSHANG
JIAOCHENG

中外

美術

欣赏教程

高等职业院校素质教育『十一五』规划教材
肖小尧、杜亚敏 著

中国民主法制出版社

中外

美術

欣賞教程

ZHONGWAI MEISHU
XINSHANG
JIAOCHENG

中外

美術

欣赏教程

肖小尧、杜亚敏 著
高等职业院校素质教育「十一五」规划教材

中国民主法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外美术欣赏/肖小尧著. —北京: 中国民主法制出版社, 2007. 2

ISBN 978-7-80219-227-0

I. 中… II. 肖… III. 美术-鉴赏-世界 IV. J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 021773 号

责任编辑/赵卜慧 胡天焰

书名/中外美术欣赏

ZHONGWAIMEISHUXINSHANG

作者/肖小尧 杜亚敏 著

出版·发行/中国民主法制出版社

地址/北京市丰台区玉林里 7 号(100069)

电话/63292534 63057714(发行部) 63053367(总编室)

传真/63056975 63055259

http://www.npc.gov.cn

E-mail:mzfz@263.net

经销/新华书店

开本/16 开 787 毫米×1092 毫米

印张/11.875 字数/198 千字

版本/2007 年 7 月第 2 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印刷/北京汇林印务有限公司

书号/ISBN 978-7-80219-227-0/J·06

定价/22.50 元

出版声明/版权所有,侵权必究。

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

J051/24

2007

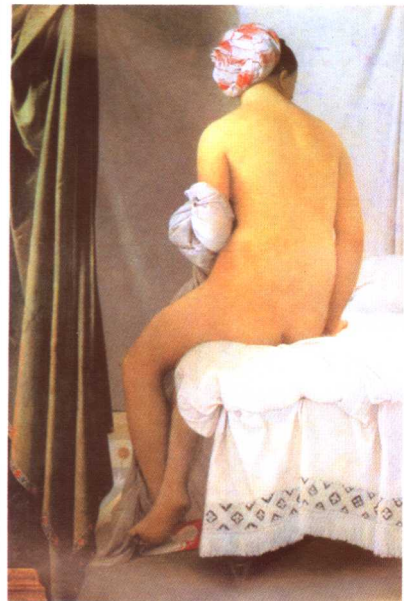
彩图 1:拉斐尔《西斯廷圣母》

彩图 2:提香《花神》

彩图 3:鲁本斯《劫夺吕西普斯的女儿》

← 彩图 4: 安格尔《瓦尔品松的浴女》

彩图 5: 米勒《拾穗者》→

← 彩图 6: 库尔贝《筛麦的妇女》

彩图 7: 凡·高《星夜》⇨

⇧ 彩图 8: 唐·周昉《簪花仕女图》(局部)

彩图 9: 南宋·梁楷《泼墨仙人》⇨

彩图 10: 元·黄公望《富春山居图》(局部)

彩图 11: 明·徐渭《墨葡萄图》

序

德国古典美学家席勒在其《美育书简》中说：“有促进健康的教育，有促进认识的教育，有促进道德的教育，还有促进鉴赏力和美的教育。这最后一种教育的目的在于，培养我们感性和精神力量整体达到尽可能的和谐。”审美是社会生活的重要组成部分，审美教育是促进人的全面发展的重要途径，以美启真、以美引善、以美怡情，因此，在全球化日益加剧的大背景下，在大力提高全民族思想道德素质和科学文化素质的今天，增强对中西审美文化发展的关注和了解，提高人们对美的感受力、鉴赏力、表现力和创造力，培养健康的审美情趣和正确的审美理想，对于面向大学生进行全面素质教育具有重要的意义。

美的形态丰富多样，有人区分为自然美、社会美、科学美、技术美、艺术美等等。相对而言，艺术作品所呈现的美更为集中、强烈、普遍和纯粹，也更为理想化。艺术作品是艺术家基于自身对社会现实的审美认识和审美理想，利用审美素材，通过审美想象而创造出来的美，它为欣赏者提供审美的精神享受，同时使其从中获得多方面的教益。

中西艺术（包括绘画、雕塑等造型艺术）的发展历史上各自走着相对独立的道路，因而呈现出不同的特色。但无论是中国艺术品讲求的中和、刚柔、气韵、虚实、意境，还是西方艺术品崇尚的优美、崇高、悲剧性、戏剧性，都与时代的文化精神、审美理想、民族心理紧密联系在一起。通过对中西艺术品的欣赏，人们可以对作为中西艺术审美形态重心的“情志”与“形象”、作为中西艺术审美理念偏向的写意与写实、作为中西艺术审美形态价值指向的“人间”与“天国”、作为中西艺术审美理念价值旨归的“现世”与“本体”、作为中西艺术美学理想范式的“中和”与“和谐”、作为中西艺术审美构成方式的“对称”与“比例”等等，去比较、去体味、去融会、去升华，从而形成一

幅相对完整的世界艺术发展的绚丽图景。

小尧积多年教学与研究经验撰成《中外美术欣赏》一书，以不大的篇幅对中国和西方绘画、雕塑等造型艺术的发展进行了快速扫描，并试图通过对从作品的时代到作者、从作品的技巧到主题、从作品的形式到内容等多视点、多侧面提纲挈领式的勾勒，帮助读者通过艺术欣赏把艺术作品变成意识现实，领悟艺术品创作者的艺思，尽可能与艺术品创作者进行思想上的交流，发现和领略蕴藏于作品笔墨、色彩、意境和神韵中的美。我祝愿他能取得成功，也衷心祝愿广大读者通过欣赏大师们的作品而获得大师们所创造的东西，感其所感，知其所知，思其所思，悟其所悟，从而使思维更加敏锐、感情更加丰富、精神更加充实。

小尧著作行将付梓，嘱余作序。聊缀数语于前，姑谓之序。

张加才

丁亥新春于北京西山

目录

绪论

- 一、中国画的欣赏要点 / 2
- 二、西洋画的欣赏要点 / 9

上篇 西洋美术欣赏

第一章 意大利文艺复兴时期的美术 / 15

- 一、文艺复兴运动的兴起 / 15
- 二、文艺复兴时期美术的一般特征及主要画派 / 16
- 三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 18

第二章 尼德兰及德国文艺复兴时期的艺术 / 31

- 一、尼德兰的绘画艺术 / 31
- 二、德国的绘画艺术 / 32
- 三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 32

第三章 巴洛克时代的艺术 / 39

- 一、概述 / 39
- 二、各国巴洛克艺术的发展状况 / 40
- 三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 42

第四章 罗可可时代的美术 / 54

- 一、概述 / 54
- 二、法国的美术 / 55
- 三、英国国民美术的诞生 / 55
- 四、主要代表人物介绍和作品赏析 / 56

目录

第五章 大革命时代的艺术 / 65

一、概述 / 65

二、主要美术流派介绍 / 67

三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 69

第六章 现代艺术及其流派 / 89

一、概述 / 89

二、流派介绍 / 85

三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 91

下篇 中国美术欣赏

第七章 秦汉时期的美术 / 114

一、概述 / 114

二、秦汉时期的美术 / 115

三、主要作品赏析 / 117

第八章 魏晋南北朝时代的美术 / 122

一、概述 / 122

二、魏晋南北朝时期的美术 / 124

三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 126

第九章 隋唐五代时期的美术 / 181

一、概述 / 181

二、隋唐五代时期的美术 / 188

三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 185

目录

第十章 宋元时期的美术 / 145

一、概述 / 145

二、宋元时期的美术 / 147

三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 149

第十一章 明清时期的美术 / 160

一、概述 / 160

二、明清时期的美术 / 163

三、主要代表人物介绍和作品赏析 / 164

参考书目 / 175

后记 / 176

绪论

美术是世界艺术宝库中的一颗璀璨的明珠，也是世界文明史的重要组成部分。

每一件美术作品的诞生，特别是已经得到人们的认可的成功的艺术作品，都凝聚着艺术家们大量的心血，他们凭着经过长期训练的目光，在生活中发现和捕捉美的素材，按照创作的意图，对生活进行取舍、提炼、加工，进而利用美术所特有的语言表现出来，而且，美术作品创作者除了通过完美的外在形式，表现作者对生活的认识，揭示某一特定的主题外，往往把自己的思想感情融入到作品中，以传达他对美的认识和对人生的感悟，同时把自己在艺术领域的个性和风格的追求加以表现，从而使作品具有了永恒的魅力。

作为一般欣赏者在面对一件美术作品进行欣赏时，看起来似乎很容易，却往往只注重在画面色彩是否艳丽，物象造型是否优美……，这只是停留在美术欣赏的最浅显的层次上。但如果我们要更进一步从中领悟到创作者所传达的思想感情，从技巧到主题的表现，从形式而内容的认同，从景中之意领会到画外之音，就不是一个简单的的事情了。尤其是欣赏与我们时代不同、民族各异、文化背景有差别的美术作品，就不能只停留在作品本身，还需要去了解这件作品产生的时代特征，作者的生活轨迹，以及作者的个性特点等方面，以更好地把握、领会作品的内涵。美术作品的美，往往蕴藏于笔墨、色彩、意境、神韵之中。特别是世界美术中的两朵奇葩——中国画和西洋画，从表现手法到美学特征都有很大的差异，这就要求欣赏者要掌握这些不同美术门类的表现手法和

美学特征,达到一定的欣赏水准,才能体味到由于其不同的画种、不同的材料和工具所构成的表现特色而所带来的不同艺术魅力,由形式到内容品味到作品的意境,领悟到作品所揭示的生活真谛。从而提高艺术鉴赏水平和提升审美情趣,进而提升欣赏者的综合素质。

美术,也叫造型艺术,是指以一定物质材料和手段创造的可视静态空间形象的艺术。它是一种再现性空间艺术,也是一种静态的视觉艺术。一般包括建筑、雕塑、绘画、工艺美术、书法、篆刻等种类。造型即创造形体,是美术的主要特征。而从世界的范围上看,美术从形式特征、美学特征和材料工具等总体特征上来讲,可以分为两大体系:即东方美术和西方美术。而中国画,简称国画,在世界美术领域中自成体系,独具特色,成为东方美术的主流;西方美术中又以西方绘画和雕塑影响最大,在西方绘画(通常亦叫西洋画)中油画艺术可以说是世界绘画艺术中最有影响的画种。

一、中国画的欣赏要点

一般我们以用中国特制的毛笔、墨汁、宣纸、砚台(文房四宝)为工具材料所创作的画称为中国画。在题材上有人物画、山水画、花鸟(卉)画、动物画等之分;在技法上又可分为工笔画、写意和兼工带写(俗称小写意)等,各有蹊径,互有特色。另外中国画,还有着独特的装裱形式,起到衬托画体的作用。自明清以后随着西方绘画传入我国,为了和西方绘画区别,我国民族绘画便有了“中国画”的称谓。

(一)中国画的分类特征

中国画以用笔的格调分为:工笔画、工兼写(小写意)、写意画(大写意)三大类。工笔的特色为用笔工整、严谨、精细,写意的用笔则简括、潇洒、飘逸,介乎两者之间,兼有工笔的精细和写意的简括的即为小写意;中国画以用笔的性质与格调分为:重彩画、淡彩画、水墨画三大类。重彩画就是选用以矿物质为主的颜料,与“白描”相结合,以勾勒填色的手法创作的作品,具有极强的夸张性和装饰性。淡彩画则是选用透明性较强的颜料,在墨的勾勒的基础上进行淡着色,或者是与墨调和使用,因而具有柔和、清润的表现效果。水墨画则完全以中国墨为材料,浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨极富表现力。使中国画在单纯中不乏淹润,丰富而又意味无穷。把以上两种用笔和用色的形式组合起来,即:工笔重彩画、工笔淡彩画、工笔水墨画、小写意重彩画、小写意淡彩画、小写意水墨画、写意重彩画、写意淡彩画、写意水墨画。这就产生了中国画的九种主

要的形式类别。

(二)中国画的美学特征:

1. “以形写神”的造型特色。

“以形写神”是中国画的主要美学特征,也是中国画的传统特色之一。它作为中国画的主要美学特征使之一直以来成为中国画家孜孜以求的最高宗旨。这里所谓的“神”是指客观物象的精神本质,比如高山之雄壮,梅花之傲雪,雏鸡之稚拙,这些就是中国画的“神”,而“以形写神”就是在“形似”的基础上,表现事物的“神”。在中国画的发展历史上,最早提出“以形写神”观点的,是东晋时期的画家和绘画理论家——顾恺之。据说他画肖像画时,往往数年不点睛,人们问他原因,他说“四体妍媸,本无关妙处。传神写照,正在阿堵中”。“阿堵”是晋朝一个俚语,是“这个”的意思,就是说画肖像画要使达到传神之境,全在“这个”(眼睛)上面,故而不能随便画上。本来一个人的眼神是最能传递人的精神气质和内在感情的,他长时间不画眼睛,就是为了要深刻体会对象之精神感情在眼睛上的表现,这也正是肖像画所要求的。由此可以看出顾恺之是如何重视人物的内心活动与精神之刻画。另一个说他给裴楷画像时,在画面的面颊上添上三根毫毛,人问其故,他说“裴楷隼郎有识具,此正是识具”。虽然改变了人物的客观外形,艺术效果却增强了。从中又可以看出顾恺之的不仅是重视人物精神的刻画,而且还重视人物的典型性格和典型环境以及创造典型之描写的。

“以形写神”要求画家有高超的技法,能运用精练、畅活的笔法形成准确而生动的艺术表现。南齐时代的画家和绘画理论家谢赫就有“画有六法”之说,“六法者何?一、气韵生动是也;二、骨法用笔是也;三、应物象形是也;四、随类赋彩是也;五、经营位置是也;六、传移摹写是也。”其中二至六点暂且不说,所谓“气韵生动”是对作品的总体观察和最高要求。就是要求画上所表现的东西要有精神感情,要有空气感,要有韵律,要有生命,总而言之就是要“神似”,而使它发出一种生动的感人力量以打动着每一位观众。谢赫的“六法论”,虽然是绘画的品评法则,实际上也是我国最早的绘画创作方法论,因而也就成了画家创作的指南。

“传神写照”“以形写神”的艺术观念与艺术实践进入隋唐以后,几乎成了整个中国画的特有手段。在人物、动物、花鸟、山水画中,都更加注重根据对象的特征而各有特色。传之宋代,更为发扬光大,水墨代替了重彩成为主流,由于中国墨和中国宣纸的特性和表现力,“以形写神”的观念与手法得到了前所未有的生命力。这种新的形式就是写意画。在

作品中更主动地抒发作者对对象的情感,隐蕴自己的意图。使作品在形似的基础上更具典型性,从总的氛围上形成“传神”之艺术表现。使欣赏者在“形似”之上,睽见其“神”,在“神似”之中,领悟其艺术真谛,从而获得“善”的启迪,“美”的陶醉,达到欣赏艺术作品的最高境界。如梁楷所作的《太白行吟图》,画家寥寥几笔,就把这么一个“心有傲骨”“斗酒诗百篇”的一代诗仙形象跃然纸上。画中“太白”,微闭双目,头微上仰,活灵活现的一个傲视群雄、“狂傲不羁”的人物形象;双唇似开未闭,似千万诗句源源而涌,观者见到这个人物形象无不拍案叫绝。而少有人问,李白的真实形象如是?形似为表,神似为宗。这一点在齐白石先生的作品中,体现得更为淋漓尽致。在他的《虾》中,让人一看便知是群虾戏水。但如要究其根由,则可发现这虾即非河虾,亦非海虾,真虾俱非五节,虾须、虾钳也没有那么长,腹足也不是那么短。但人们感到虾体透明、会游泳,和真虾一般无二,这是画家根据自己长期观察,按照美的要求,又不离开虾的特征,经过艺术的夸张、提炼和取舍,把生活中的虾变成典型化了的艺术形象。齐白石老人曾经指出:绘画“妙在似与不似之间”,他进一步指出:“太似为媚俗,不似为骗世”。只有恰到好处,在似与不似之间,才能使作品获得一定的深度和广度,达到“以形写神”的最高境界。

“以形写神”的造型特色,经过前人的不懈探索和发扬光大。成为中国画生命力的集中体现,也是中国画区别于西洋画的根本特征。

2. 讲究意境。

中国艺术理论中,通常把作者思想感情的表露叫做“意”,把画面形象唤作“境”,两者达到有机结合便形成“意境”。在艺术创作和欣赏中,也常把“意境”作为衡量艺术美的一个标准。对中国美术的欣赏,实质上就是对意境和格调的理解和体味,从而获得美的享受。

在画家创作过程中,往往依意境创构的意象设计,进行艺术的塑造,使其作品既有真实景物的特定氛围,又有作者的主观情绪,依意境而创作也成为中国画最重要的表现规律,因而要求欣赏者面对中国画,必须要透过作品表现的“境”而去领悟其中的“意”。

讲究意境,往往采用寓意的表现手法,在意境中饱含着艺术家的情感,即所谓“有感而发”。这是中国画家在社会政治环境,或特殊的社会关系中其态度隐喻的艺术手法。它既有利于避免了直接的矛盾冲突,同时又具备了意会表达的深沉性。如清代画家朱耷(八大山人)的《荷花水鸟》。朱耷是明太祖朱元璋之子明宁王朱权的后裔,当为明朝宗室。然而在他 19 岁的时候,明朝灭亡。为逃世避祸,一度剃发为僧,号八大山人。可想而知,他对满清王朝充满了刻骨仇恨。因此,他充分利用中国墨的