

普通高等院校（本科）「素质教育」系列教材
「国民素质教育」培训系列教材

中外美术作品鉴赏

ZHONG WAI MEI SHU ZUO PIN JIAN SHANG

商艳玲 / 主 编
李 毅 吴冠薇 / 副主编

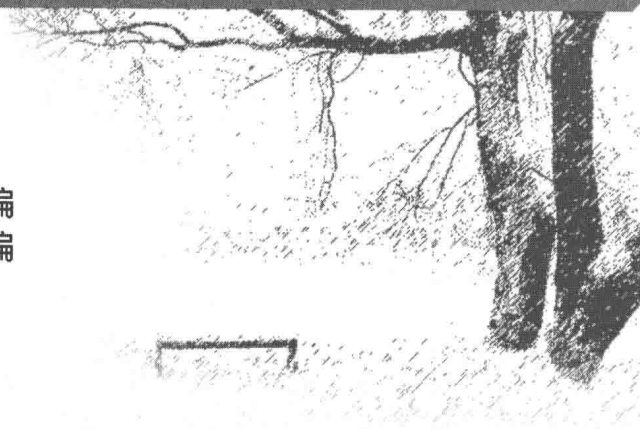
清华大学出版社

普通高等院校（本科）「素质教育」系列教材
「国民素质教育」培训系列教材

中外美术作品鉴赏

ZHONG WAI MEI SHU ZUO PIN JIAN SHANG

商艳玲 / 主 编
李 毅 吴冠薇 / 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书按照国家教育部关于“加强国民素质教育”的要求,为配合国家实施的全民素质教育工程,结合中外优秀美术作品的发展过程及特点,系统介绍了中外绘画、雕塑、建筑、工艺美术等方面优秀美术艺术作品,并通过背景知识、作品追踪与赏析,注重挖掘内涵、传承精髓,培养学生的艺术素养,提高鉴赏审美能力。

本书具有内容丰富、案例鲜活、继承传统、注重创新、强化素质培养等特点。

本书既可作为普通高等院校、高职高专院校大学生素质教育的教材,也可作为社区居民普及素质教育的培训教材,并为中外优秀美术作品鉴赏与收藏从业者提供必备的指导。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中外美术作品鉴赏/商艳玲主编. —北京:清华大学出版社,2017
(普通高等院校(本科)“素质教育”系列教材.“国民素质教育”培训系列教材)
ISBN 978-7-302-45632-2

I. ①中… II. ①商… III. ①品鉴—世界—高等学校—教材 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 284085 号

责任编辑:方 洁

封面设计:汉风唐韵

责任校对:王荣静

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:11.75

字 数:266 千字

版 次:2017 年 1 月第 1 版

印 次:2017 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:28.00 元

产品编号:064681-01

教材编审委员会

主 任：牟惟仲

副主任：林 征 鲁彦娟 范 蓓 张美云 林玲玲 王 阳

丁 虹 孙 军 吕一中 黑 岚 王 松 邵海峡

梁 露 张建国 车亚军 王黎明 武信奎 田小梅

委 员：冯丽霞 陈 捷 王 琦 吴慧涵 温丽华 丁玉书

李遐桢 李耀华 吴晓慧 白国芬 刘朝霞 庄 静

钟丽娟 李文洁 王 洋 李翠梅 王海文 张武超

刘志军 张劲珊 孙 勇 李秀兰 贾晓龙 李 卓

石宝明 王 月 陈 默 彭爱美 商艳玲 李连璧

总 编：李大军

副总编：张美云 冯丽霞 丁 虹 梁 露 刘志军 张武超

专家组：林玲玲 李遐桢 钟丽娟 范 蓓 李翠梅 马继兴

丛书序言

新中国成立以来,党和政府历来高度重视教育,特别强调全面提高学生综合素质。2001年6月,中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》作了最为明确、最为准确的表述:“实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美等全面发展的社会主义建设者和接班人。”

本丛书依据《教育法》规定的国家教育方针,着眼于受教育者及社会长远发展的要求,以面向全体学生、全面提高学生的基本素质为根本宗旨,以注重培养受教育者的态度、能力,促进他们在德智体等方面生动、活泼、主动地发展为基本特征的教育。

素质教育的定位为:宗旨是提高国民素质,目标是培养德智体美全面发展的合格公民,灵魂是思想道德教育,重点是提高创新精神和实践能力。素质教育的功能涵括:充分考虑人与社会发展的需要,尊重人的主体地位、主动精神和个性差异,注重形成健全的人格。素质教育的价值取向为:关注人的“能力、创造性、潜在竞争力、可持续发展”,并以促进学生的长远发展作为核心价值。素质教育就是全面贯彻党的教育方针。

目前我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义市场经济、加速现代化经济发展的关键时期。随着全球经济一体化进程的加快和科技进步日新月异,随着改革开放和中国经济国际化发展趋势,随着国家经济转型和产业结构调整,需要解决“就业、择业、晋升、薪酬、竞争、恋爱、生理、心理、治安”等社会问题。我国经济快速发展、社会生活多样化变革、就业择业艰难、晋职提升竞争激烈、生理变化和心理承受能力等社会问题解决的最根本和最好办法,就是关注早期素质教育,加强综合素质培养。

21世纪,我国从计划经济体制转变为社会主义市场经济体制,经济增长方式从粗放型转变为集约型,而且正在实施“科教兴国”和“可持续发展”战略,我国要在21世纪激烈的国际竞争中取得战略主动地位,最大的问题就是解决好人的素质和人才问题。

国以才立、政以才治、业以才兴,素质是人才的根本,社会主义事业需要合格建设者和可靠接班人。人的实践需要人的主观能动性、创造性、自主性,现代化建设需要人的求实精神、开拓精神、无私奉献精神,社会主义

市场经济需要人的创造力、应变力、竞争力、承受力。人的主体性、精神、能力从根本上说,都来源于人的素质;人才培养、就是人的素质培养,只有不断提高人的素质,才能推进人的全面发展,造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新创造人才。

本系列教材根据《教育法》规定的国家教育方针,全面贯彻党的素质教育要求,以高等院校大学本科、高职高专、各类职业教育院校为主,兼顾企业、社会工作者和社区居民,属于通用性“素质教育”培训教材,具体包括:《大学生心理健康》《大学生安全教育》《大学生就业教育》《生活美学》《数码摄影摄像》《收藏艺术作品鉴赏》《中外美术作品鉴赏》《人际沟通与社交礼仪》《大学生创新与创业》《大学生思想道德与法律基础》《大学生演讲与口才训练》《职业生涯规划与实践》等教材。

参与教材编写的单位有:北京教育学院、吉林师范学院、北京物资学院、华北科技学院、北京联合大学、哈尔滨师范大学、北方工业大学、山西大学、首钢工学院、牡丹江大学、燕山大学、北京城市学院、东北财经大学、北京财贸职业学院、厦门集美大学、北京朝阳社区学院、大连商务学院、北京西城社区学院、郑州大学、北京石景山社区学院、大连海事大学、北京宣武社区学院、浙江工业大学、大连工业大学等全国 30 多所高校。

本系列教材作为大学生的素质教育教材,坚持科学发展观、力求严谨、注重与时俱进;在吸收国内外素质教育权威专家学者最新科研成果的基础上,融入了素质教育的最新教学理念;依照素质教育所涉及的问题和施教规律,根据素质教育发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的《教育重大突发事件专项督导暂行办法》等素质教育法规及管理规定;注重结合大学生遇到的各种问题,强化德、智、体、美、劳等全面发展,突出培养创新精神和实践能力,并注重教学内容和教材结构创新。

本系列教材的出版,对普及国民素质教育、创建和谐社会,对帮助大学生加强素质培养、提高竞争力、毕业后能够顺利走上社会创业就业具有特殊意义。

编委会主任 牟惟仲

随着我国经济的快速发展,社会和谐、国家繁荣,为确保我国经济持续、稳定、高速地增长,为提高行业、企业、新型产业的创新发展竞争力,国家实施了科教兴国战略,并在全国普及推行素质教育,旨在传承中华民族优秀品德,强化提高全民的综合素质。素质教育旨在陶冶情操,提高审美能力,帮助学生塑造健全的人格与个性,并能引导学生学会鉴赏美、创造美,通过促进思维的全面发展来激发他们对美好事物的追求。

中外美术作品鉴赏既是高等艺术院校非常重要的专业基础课程,也是大学生素质培养中不可缺少的一项教育内容。通过中外美术作品鉴赏教学,可以使学生明是非、知善恶、辨美丑,可以激发学生对美的爱好与追求、塑造健全完美的人格与健康的个性,促进思维的全面发展,提高学生美的正确认识,学会鉴赏美、创造美。

中国作为绘画、雕塑艺术的传统大国,具有博大精深的文化底蕴,并在世界上独树一帜。在各级政府的大力支持下,我国以绘画、雕塑、鉴赏、收藏、拍卖等为代表的文化产业发展迅速,社会对美术专业人才的需求量逐年猛增,文化创意产业已成为我国经济发展新的增长点。为此,我国急需大批美术专业人才,结合中外美术作品鉴赏,加强素质教育,加速创新教育是目前亟待解决的问题。

本书作为大学生素质教育的特色教材,坚持科学发展观,严格按照国家教育部关于“加强国民素质教育”的要求,依照素质教育所涉及的各种问题和施教规律,根据中外美术教育进课堂的新形势,全面贯彻国家新近颁布实施的素质教育法律法规及管理规定;按照社会人品德及企业人道德的要求与需求模式,注重加强中外美术文化与职业审美素质教育培养,本书的出版,对普及国民素质教育、创建和谐社会,对帮助学生加强素质培养、提高潜在竞争力、毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

全书共六章,以学习者素质培养为主线,为配合国家实施的全民素质教育工程,结合中外优秀美术作品的发展过程及特点,系统介绍了中外绘画、雕塑、建筑、工艺美术等方面优秀艺术作品,并通过背景知识、作品追踪与赏析,注重挖掘内涵、传承精髓、培养学生的艺术素养、提高鉴赏与审美能力。

本书融入了素质教育最新的实践教学理念、力求严谨、注重与时俱进,具有内容丰富、案例鲜活、继承传统、注重创新、强化素质培养等特点,

因而本书既可作为普通高等院校、高职高专院校大学生素质教育的首选教材,也可作为社区居民普及素质教育寓教于乐、快乐课堂的培训教材,并为中外美术鉴赏与收藏从业者提供必备的指导。

本书由李大军进行总体方案策划并具体组织,商艳玲主编并统改稿,李毅、吴冠薇为副主编,由具有丰富教学实践经验的吴晓慧教授审订,李翠梅教授复审。作者编写分工:牟惟仲(序言),商艳玲(第一章、第三章),李毅(第二章),吴冠薇(第四章),田丽(第五章),王彦(第六章),刘剑、陈晓群(附录);华燕萍、李晓新(文字修改、版式调整、制作教学课件)。

在本书编著过程中,我们参阅了国内外大量有关中外美术作品鉴赏的最新书刊和网站资料,精选收录了具有典型意义的中外美术作品,并得到学界有关专家教授的悉心指导,在此一并致谢。为了配合本书的发行使用,我们提供了配套的电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。因作者水平有限、书中难免存在疏漏和不足,恳请同行和读者批评指正。

编 者

2016年6月

目 录

第一章 中国绘画与书法作品赏析	1
第一节 壁画艺术	2
第二节 传统绘画艺术	10
第三节 中国书法作品欣赏	40
第二章 西方绘画名家及作品赏析	47
第一节 宗教绘画赏析	47
第二节 神话、历史、风俗画欣赏	52
第三节 肖像画欣赏	60
第四节 风景、静物画欣赏	65
第五节 20 世纪现代诸流派绘画欣赏	73
第三章 雕塑艺术作品赏析	80
第一节 中国传统雕塑作品	81
第二节 西方雕塑作品赏析	92
第四章 建筑艺术作品赏析	107
第一节 中国传统建筑赏析	107
第二节 西方古典建筑赏析	117
第三节 现代建筑作品赏析	123
第五章 中国工艺美术作品赏析	127
第一节 概述	127
第二节 陶器	128
第三节 瓷器	131
第四节 玉器	138
第五节 青铜器	143
第六节 织绣	146
第七节 漆器	155
第八节 家具	157

第六章 外国工艺美术作品赏析	160
第一节 古埃及和两河流域工艺美术	160
第二节 古希腊及波斯工艺美术	161
第三节 罗马工艺美术	163
第四节 波斯工艺美术	165
第五节 中世纪工艺美术	166
第六节 文艺复兴及巴洛克时期工艺美术	167
第七节 亚洲、非洲、拉丁美洲地区的工艺美术	169
 附录 中外美术知识拓展	 172
 参考资料	 175

中国绘画与书法作品赏析

【学习要点及目标】

1. 了解中国不同时期书画的特点及风格演变。
2. 深刻感受中国书画的审美意蕴和文化内涵。
3. 提高自身鉴赏及评价水平。

本章导读

在悠久的历史长河中,勤劳智慧的中国人民在不断的实践中创造了不同于世界其他民族绘画的特殊形态。中国绘画的产生可以上溯到距今七千余年的原始社会新石器时代,最初的中国绘画是画在陶器、地面和岩壁上的,随着时代发展和绘画技术的改进,渐而发展出壁画、帛画、绢画和纸画等形式。毛笔、墨、天然植物色以及天然矿物质颜料是中国画使用的基本工具和材料。在无数画家不断探索、创新的努力之下,逐渐形成了鲜明的民族风格和民族气派,并有着自己独立的绘画美学体系。

中国绘画在石器时期就以线条等为形式展现出其独特魅力;先秦时期的青铜时代,那些印刻在青铜器上的图案绘画也展示着中华民族的审美意蕴和文化内涵。

秦汉时期,在战国绘画发展的基础上,随着封建社会的日益巩固和上升,社会经济趋于繁荣和发展,中国绘画展现出新的面貌,更加重视绘画的政治功能和伦理教化。

魏晋南北朝时期是我国古代美术史上一个重要的发展和过渡转折时期。这一时期,美术自身的各个方面都有划时代意义的进步。魏晋南北朝玄学兴起并成为显学,实质上是自战国、秦汉以来各种哲学思想对世界本质探求的继续和深入。

魏晋南北朝时期,佛教在中国的兴盛,给动乱时代的人以心灵慰藉的作用。佛教的发展和魏晋玄学的兴起,对这个时代的美学思想和文学艺术产生了极深刻的影响。佛教艺术在中国大地遍地开花,尤其是石窟壁画,演绎出了一幅幅动人的绘画场景,建构了最富有人间气息的动人作品。

隋唐时期,尤其是唐代,是中国绘画走向全面成熟,空前繁荣的重要历史时期。这主要体现在:各民族美术间的融汇交流;美术中的文学因素也开

始增多,他们的关系较之魏晋时期更趋紧密与自觉;同时除人物画继续发展之外,山水、花鸟、鞍马、屋木等画科开始从作为人物背景发展为独立画科。同时,唐代的宗教美术逐渐走向世俗化:一方面,绘画形象和表现技巧经过不断探索改进而更为广大观众所接受;另一方面,就绘画题材而言,现实性题材逐渐增多也曲折地表现出人们对现实生活的热爱。另外,开始出现政府对绘画活动进行干预的现象。

五代绘画为宋代绘画的进一步发展及成熟做了准备,在隋唐之间起着承上启下的作用。江南南唐和四川西蜀政权的统治者都酷爱书画,分别开创了宫廷画院,当时的绘画呈现出繁荣活跃的局面。西蜀更多地继承了唐代中原绘画传统,在宗教画和花鸟画方面颇有建树。南唐绘画则相对发展较为全面,尤其在山水及花鸟画领域最有创新。

两宋时期可谓是中国古代绘画的鼎盛期。一方面,绘画自身的形式意义得到了充分的释放;另一方面,绘画与其他艺术形式(如诗文、书法等)之间的关系得到了空前的加强。与唐代相比,两宋绘画艺术的变化表现在:皇家画院的创立,皇家教育机构画学的兴办,文人士大夫绘画的兴起以及适应民间需要的商品性绘画的兴盛。山水、花鸟画逐渐成熟,并取得与人物画同等的地位,水墨画的发展,画家们对“真”的致力于“形似”能力的提高,诗歌、书法对文人士大夫绘画以及宫廷绘画的渗入,文人画作品由偏重描写客体到有意识地展现主体,集中地反映了这一时期绘画的发展变化。

元代,文人士大夫绘画成为画坛主流,书法与绘画的关系结合得更为紧密、自觉。从某种意义上讲,绘画第一次真正成为“为主体情趣服务的工具”。同时,绘画自身的审美趣味发生了根本性的转变,并且自身的形式意义得以彰显。元代美术最显著的特征是,文人士大夫绘画成为整个绘画活动的中心与重心。至此,中国美术形成了完整而成熟的格局体系。

明清以来,特别是辛亥革命以后,随着封建社会的崩溃,外来绘画艺术不断传入,丰富了中国绘画的体裁和形式。中外艺术交流日益频繁,中国画家吸收和借鉴外来绘画,形成近现代绘画新风尚,中国绘画创作也随之发生了前所未有的变化。油画、水彩画、漫画、宣传画等相继发展起来,特别是新中国成立以后,绘画种类与日俱增,各个画种都展示出新的面貌和风气。

第一节 壁画艺术

背景资料

中国绘画历史悠久,早期作品大都随着历史湮灭而不可见,只能根据文献描述推想其状况和形态。了解中国早期绘画的形貌,最直接、最可靠的来源,即是考古发掘的墓室壁画和现存石窟、寺庙中的宗教壁画。早在原始社会时期,我国就已有各种形式壁画的存在,夏、商、周时期,壁画日渐成为装饰宫廷、寺庙、墓葬等建筑的一种重要方式。佛教传入中国以后,宗教壁画也日渐兴盛,一度成为中国传统壁画的代表。

一、宫廷壁画

从文献记载看,我国古代宫廷壁画是很丰富的。可惜随着时间和历史的推进,大多都已随着建筑的消失而化为灰烬,导致保留下来的宫廷壁画凤毛麟角。汉代统治者曾把美术作为表彰功臣、激励后生的宣传工具。史书记载,汉代不止一次地进行图绘功臣的活动。

如西汉宣帝甘露三年(前 51 年)匈奴单于始入朝,为表彰在边关出生入死的“股肱之美”,令画工在麒麟阁内画功臣 11 人。东汉明帝永平三年(60 年),感念辅佐光武帝刘秀建立东汉政权的功臣,下令在洛阳云台画功臣 28 人,从中可见宫廷壁画的兴盛。但这些作品都未能逃过历史的冲击,宫廷壁画流传下来的寥寥无几。

出土于咸阳秦宫遗址三号宫殿的《车马图》(如图 1-1 所示),画面上并排奔驰的四匹马均呈枣红色,马头部都统一戴有白色面具,马身则由 3 轭与车伞顶端相连。奔马腿前后分开,造型生动,动感十足,由于年代久远,秦代绘画实物能流传至今十分稀有,这幅壁画车马图能够完好地保存下来确难能可贵,为研究这一时期的历史及艺术提供了可考资源。

图 1-1 车马图

二、墓室壁画

背景资料

早在殷商以前,古人就已有希望灵魂不死的观念,这也是殷商时期,丧俗中出现坟丘的直接原因。之后,秦灭六国一统天下,因为秦国的空前强大,秦王朝的皇陵也表现出排山倒海、气吞山河的气势。雄伟的布局,高大的墙垣,华丽的寝殿,坚固的坟丘,丰富的陪葬,成为后来王者陵墓的样板。厚葬之风并没有因秦之灭亡而销声匿迹,作为一种风俗,它对两汉的丧葬习俗影响至深。秦至两汉的厚葬风,除承接了秦代的风俗,其实还包含了丰富的经济、文化发展和积累等方面的原因。

汉代官宦家族及有钱人死后,不仅要立碑纪念,还要设立墓园,内中立墓阙,立石人和

动物石像等,以此象征主人的身份权力和富有。地面上如此,地下墓中更是极尽奢华。人死之后,活着的人为了让死者能继续享受奢侈生活,就在墓中摹仿人间生活,修建陶质或石质院落房屋,并置备以成群的鸡、鸭、猪、狗等动物。就随葬物品而言,种类和数量十分丰富,主要是以吃和用的东西为主,体现出了当时社会的富有和奢侈。随着时代的发展,随葬的物品也不断发生变化,从材料上看有青铜器、玉器和陶器等,从用途上讲有生活用品和钱粮武器等。

据史料记载,汉唐时代壁画成就最高的是宫殿壁画,当时的朝廷曾经组织过一些重大题材的宫殿壁画创作,表彰勋臣,发挥美术创作“成教化、助人伦”的作用。由于这些作品未能保存下来,墓室壁画便成为了解当时壁画题材内容、表现手法、艺术成就的重要参照。从已挖掘文物显示,真正意义上的墓室壁画肇始于西汉前期,西汉后期逐渐兴盛,至东汉后期达到鼎盛。

汉代墓室壁画是汉代丧葬文化的重要体现,是中国古代绘画艺术的主要表现形式。其题材内容丰富、构图饱满充盈、造型拙朴生动、线条飞扬灵动,整个画面充满运动的力量和气势。汉代墓室壁画不仅丰富了我国早期绘画的语言形式,更推动了中国绘画朝着新方向的发展。其图像背后还展示了上古中国人信奉灵魂及追求永生的人生观念,阴阳五行、天人合一思想,以及融忠孝节义等为一体的儒家道德观念。汉代墓室壁画不仅极具艺术价值,而且富含思想史意义,其思想架构之宏阔、观念形态之系统,为历代墓室壁画所难及。

(一)《卜千秋夫妇墓壁画》

秦代的墓室壁画至今尚未发现,两汉墓室壁画遗迹较为丰富,河南洛阳出土的西汉《卜千秋夫妇墓壁画》(图 1-2)是其中代表作之一,壁画先绘制在 20 块特制的空心砖上,然后再画面朝下,砌筑在墓室的脊顶。

图 1-2 卜千秋夫妇墓壁画(局部)

壁画内容包含有男墓主持弓乘龙(奔蛇),女墓主双手捧鸟乘三头凤,在仙女仙翁的迎请及引导下升入天国的场景。画中绘有人首蛇身的伏羲、女娲,身披羽衣的仙翁(方节士),拱手下跪作迎接状的仙女,以及绘有蟾蜍与桂树的月亮,有金乌在内的太阳,还有双

龙、白虎、朱雀、栗羊、仙兔、奔犬、黄蛇等。在画面的两端折向立面的东、西墙面上,绘有人面鸟身展翅的形象,还有猪头熊身的形象。整个画面彩云萦绕,给人一派天国仙境的奇幻景象。

从表现技法上看,洛阳汉墓壁画继承和发展了战国至西汉帛画中以墨线勾勒轮廓,再平涂施色的手法。对线条的出色运用,是该壁画的最大的特点。在线条的运用上,注意了运笔的疾徐、顿挫、虚实、转折等变化,线条处理体现出了疏密、长短、方圆等不同韵律。使画面具有很强的流动感。该墓壁画使用了朱砂、淡赭、浅紫和石绿四种颜色,朱砂作为墓室壁画的主基调,使画面显得热烈而奔放。此画代表了汉民族的绘画风格,并为之后中国画注重线条奠定了坚实的基础。

《卜千秋夫妇墓壁画》遗迹,由于未受破坏,所以保存较好,其线条生动流畅、色彩鲜艳绚丽,虽然未必尽出自于当世名家之手,但从那动感十足的线条,气势古拙的笔意,简约适度的造型,浓淡相宜的墨色中,同样可以感受到当时的社会风貌及充满原始活力、豪放而浪漫的汉代艺术魅力。

(二) 李贤墓壁画《客使图》

墓室绘画自秦汉时期兴起以后,经久不衰,唐代的墓室壁画依然兴盛。近几十年来,唐墓壁画发现渐多,特别是唐高宗李治的17座陪葬墓中已发掘的李贤、李仙惠、李重润墓等皇室成员的墓室壁画,形制宏伟、内容丰富、技法纯熟,展现了唐代壁画的高超水平。唐代墓室壁画在数量、规模及质量上,都可谓是中国美术史上的佼佼者。目前发现的唐代墓室壁画墓地逾100座,绝大多数集中分布在陕西关中一带。其中大多数为帝陵的陪葬墓,包括太子、公主、贵戚、王侯将相等,规格较高。

《客使图》(图1-3)纵185cm,横247cm,画中人物都有真人大小。《客使图》不仅具有很高的艺术价值,还具有难得的史学价值,内容从侧面反映了唐朝蓬勃的经济和强大的政权,以及中外文化交流的历史场面,对研究唐朝外交状况具有重要的历史意义。

图1-3 客使图

这幅图共有六人,左边三位是唐朝政府的鸿胪寺官员,右侧三位是出使唐朝的周边民族和邻国使者。此图中头戴笼冠,身穿红色朝服的是唐代鸿胪寺的官员,其中一人手执笏

板,据朝服颜色推断应为四品至五品官员。使者中由左向右:第一人光头、浓眉、深目、高鼻,身穿翻领紫袍,双手叠置于胸前,身体微微前倾,态度毕恭毕敬,似在仔细聆听鸿胪寺官员的嘱咐。

中国古代表现外交题材的绘画作品非常少,《客使图》因此更具有弥足珍贵的史料价值和艺术价值。作品表现出高超的艺术水平和绘画风格,如三位蕃使的神情,左边一位叉手躬腰,目光焦虑,忐忑不安;中间一位双手拢于袖中,恭敬虔诚;最后那位远远地站着,眼神中留流出谦卑和胆怯。在色彩运用上,运色简单质朴,仅用红、黑、黄和淡蓝,薄施微染却达到了华美绚丽的效果。

小贴士

章怀太子

章怀太子李贤为高宗李治的次子,系武则天所生第二子,并一度立为太子监理国政,后被猜忌诬陷,于永隆元年废为庶人迁于巴州,文明元年(684)被迫自杀,葬于巴州之化城县境(今四川巴中)。武则天得知此事,于显福门为李贤举哀,并恢复他的王位。唐中宗神龙二年(706),追赠李贤司徒的官位,并派人迎其柩以雍王身份陪葬于乾陵。唐睿宗景云二年(711),追赠皇太子地位,谥章怀太子,与其妃房氏合葬。

三、宗教壁画

(一) 佛教艺术

公元前623年,释迦牟尼在印度诞生,35岁顿悟后创立了佛教。目的是引导众生了知宇宙人生的真相、苦乐的真谛,以及离苦得乐的方法,给人类以和平、幸福和智慧。作为世界三大宗教之一的佛教,早在西汉末年汉哀帝时就传入了风土人情、民族信仰迥然不同的中国。佛教在中国的南北朝时期得以弘扬,至唐代达到鼎盛。魏晋南北朝时期,战乱频仍,为佛教的发展提供了很好的条件。到了隋唐时期,佛教已经深入人心,并且由中国的高僧创立了中国化的宗派。

印度的佛教艺术,经过中国艺术家和民间画工画匠的吸收、融合及创新,形成了具有中国民族化特色的佛教艺术形式,从而更广泛地在中国流传和发展开来。

《萨埵那太子本生图》

《萨埵那太子本生图》,如图1-4所示,纵165cm,横172cm,描绘了释迦牟尼成佛之前在萨埵那家做太子的时候舍身饲虎的故事,现存于敦煌莫高窟254窟南壁,是北魏壁画的代表作。看过它的人无不被其所震撼。从画面构图技巧看,此图用了散点透视的“异时同图”结构,把不同时间、地点、人物的活动巧妙地交织在一个画面上,打破了故事中的时空观念。全图由“观虎”“刺颈”“跳崖”“饲虎”“报信”“哭尸”“收骨”“起塔”八个情节组成,故事内容被安排得密而不乱,统一中有变化。壁画飞腾动荡的气势给人以震撼的力量。

从壁画制作技法上看,此图充分体现出中华民族博大精深的文化与西域外来文化的碰撞与融合。壁画具体制作步骤是,先以土红在泥壁上起稿,勾出人物肢体及面部的轮廓。赋彩时,人物以西域传来的明暗凹凸法晕染,以突出画面立体感。然后再用浓重的铁线描定型

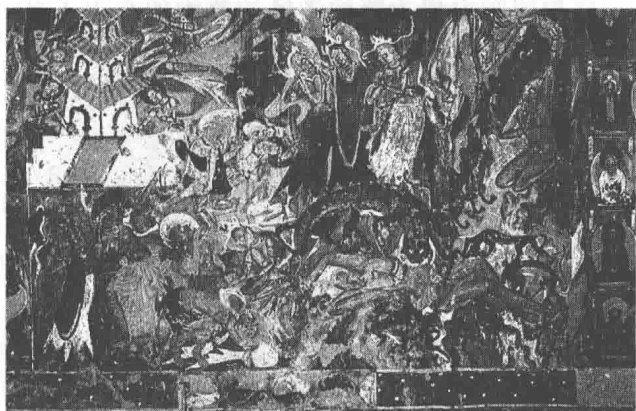

图 1-4 萨埵那太子本生图(局部)

完成。我们常常会感到定型线与起稿线不相吻合,出现影像重叠的效果,更显其深邃和繁复。此画在明暗法的基础上加强了中国画线描的表现力,如画中景物和人物衣饰上的白线,细腻流畅,如春蚕吐丝,和用明暗法浓重的晕染色块形成一柔一刚的对比,极富韵致。

从画面表现技巧看,画中人物比例修长,面部丰满,表现出优美的形态和立体感。从画面设色上看,此图以青、白、棕、黑等冷色调为主。营造出幽冷沉重、阴森凄厉的氛围。由于时间的流逝,色彩发生了变化,灰暗浓重的色彩掩盖了造型线,产生朴拙的艺术效果。原来人物形象的肉红色变成了紫灰色、棕灰色;原来并不突出的眼鼻也变得黑白分明;原来沿轮廓线细心晕染的痕迹变成了一条条粗壮有力的线条。所有这些变化共同形成了一种特殊的画面效果,更增加了画面的沧桑感和神秘感。

《萨埵那太子本生图》中的《饲虎图》还有一个显著特色就是对极度痛苦表现得很回避。被老虎撕咬吞食的场面一定是残忍恐怖的,但王子舍身饲虎时的面部表情始终保持着安详和泰然,没有丝毫的痛苦。他的躯体被饿虎啖食后,并未出现“血肉模糊、骨骼狼藉”,而仍然保持完好无损,好像丝发未损。壁画之所以不表现痛苦是有它的文化渊源的。儒家中庸之道的思想主张“乐而不淫,哀而不伤”,也就是说,无论是高兴还是悲伤,都不超越度,要有节制,残破扭曲的形象不利于表现理想之美。王子是不顾生命舍己救人的勇士,以牺牲自己的生命来换饿虎的生命是他的快乐。因此,壁画以平静安详地死去来体现佛教中宣扬的“仁慈”。这种表现手法和古希腊艺术对“痛苦与绝望”的回避有异曲同工之处。

拓展知识

莫高窟简介

位于甘肃省戈壁滩上的敦煌莫高窟壁画开创于前秦(4世纪),历经北魏、西魏、隋唐、五代、北宋、西夏、元达千年之久,历代都有建造。现存壁画多达45 000多平方米。各个朝代又有不同的特色。

南北朝时期,中原本土政治混乱,战争频频,百姓生活在困苦之中。由于佛教宣扬海轮回,当世忍辱,求得来世成佛,进入极乐世界。这对处于困苦生活中的民众具有极大的心灵抚慰作用,所以,佛教虽然早在汉代就已传入中国,但直到魏晋南北朝才得以广泛