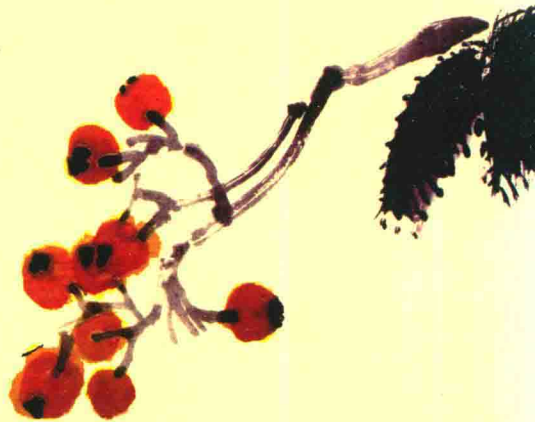

李平◎著

中国 绘画的艺术探究

中国美术史源远流长

中国美术几个世纪以来保持了令人惊奇的延续性

从明代的作品还可以看到唐代时的影响

.....

吉林大学出版社

中国绘画的艺术探究

李 平 著

 吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画的艺术探究 / 李平著. -- 长春: 吉林大学出版社, 2015.5

ISBN 978-7-5677-3735-8

I. ①中… II. ①李… III. ①中国画—绘画评论
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第112487号

书 名: 中国绘画的艺术探究
作 者: 李 平 著

责任编辑: 朱进 责任校对: 冯慧心 段伟东
吉林大学出版社出版、发行
开本: 787×1092 毫米 1/16
印张: 11 字数: 195千字
ISBN 978-7-5677-3735-8

封面设计: 美印图文
北京龙跃印务有限公司 印刷
2015年5月 第1版
2015年5月 第1次印刷
定价: 33.80元

版权所有 翻印必究
社址: 长春市明德路501号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-89580028/29
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

作者简介

李平，男，汉族，1974年10月生于江西广丰，中共党员，美术学专业，硕士学位，担任南昌工程学院人文与艺术学院副教授，清华大学访问学者，高级景观设计师，江西科技学院特聘教授。主要研究方向：艺术教育创作，文化创意策划与营销。在各级各类刊物公开发表论文6篇，作为第一作者编著《平面构成》、《设计色彩》二部，参加省内外艺术作品展览10余次。

前 言

中国绘画艺术历史悠久，源远流长，经过数千年的不断丰富、革新和发展，以汉族为主、包括少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，形成了独具中国意味的绘画语言体系，在东方以至世界艺术中都具有重要的地位与影响。《中国绘画的艺术探究》记录了绘画文化在中国的产生、发展并逐步繁荣的历史过程，展现了绘画在各个历史阶段的影响力。

中国绘画的历史最早可追溯到原始社会新石器时代的彩陶纹饰和岩画，原始绘画技巧虽幼稚，但已掌握初步的造型能力，对动物、植物等动静形态亦能抓住其主要特征，用以表达先民的信仰、愿望以及对于生活的美化装饰。

先秦绘画已在一些古籍中有了记载，如周代宫殿、明堂、庙祠中的历史人物，战国漆器、青铜器纹饰，楚国出土帛画等，都已达到较高的水平。

汉王朝是中国早期历史中出现的中央集权制大国，疆域辽阔，国势强盛，丝绸之路沟通着中外艺术交流，绘画艺术空前发展与繁荣。尤其是汉代盛行厚葬之风，其墓室壁画及画像砖、画像石以及随葬帛画，生动塑造了现实、历史、神话中的人物形象，这些画所表现出的动态性、情节性在反映现实生活方面取得了重大成就。其画风往往气魄宏大，笔势流动，既有粗犷豪放，又有细密瑰丽，内容丰富博大，形式多姿多彩。

魏晋南北朝时期战争频仍，民生疾苦，但是绘画仍取得了较大的发展，苦难给佛教提供了传播的土壤，佛教美术勃然兴起。如新疆克孜尔石窟、甘肃麦积山石窟、敦煌莫高窟都保存了大量的该时期的壁画，艺术造诣极高。由于上层社会对绘事的爱好和参与，除了工匠，还涌现出一批有文化教养的上流社会知名画家，如顾恺之等。这一时期玄学流行，文人崇尚飘逸通脱，画史画论等著作开始出现，山水画、花鸟画开始萌芽，这个时期的绘画注重精神状态的刻画及气质的表现，以文学为题材的绘画日趋流行。

隋唐时国家统一，社会相对稳定，经济比较繁荣，对外交流活跃，给绘画艺术注入了新的机运，在人物画方面，虽然佛教壁画中西域画风仍在流

行，但吴道子、周昉等人具有鲜明中原画风的作品占了绝对优势，民族风格日益成熟，展子虔、李思训、王维、张操等人的山水画、花鸟画工整富丽，取得了较高的成就。

五代两宋之后，中国绘画艺术进一步成熟与完备，出现了一个鼎盛时期，朝廷设置画院，扩充机构编制，延揽人才，并授以职衔，宫廷绘画盛极一时，文人学士亦把绘画视作雅事，并提出了鲜明的审美标准，故画家辈出，佳作纷呈，而且在理论上和创作上亦形成了一套完整的体系，其内容、形式、技法都出现了丰富精彩、多头发展的繁荣局面。

绘画发展至元、明、清，文人画获得了突出的发展。在题材上，山水画、花鸟画占据了绝对的地位。文人画强调抒发主观情绪，“不求形似”“无求于世”，不趋附大众审美要求，借绘画以示高雅，表现闲情逸趣，倡导“师造化”“法心源”，强调人品画品的统一，并且注重将笔墨情趣与诗、书、印有机融为一体，形成了独特的绘画样式，涌现了众多的杰出画家、画派，以及难以数计的优秀作品。

中国绘画是中国文化的重要组成部分，根植于民族文化土壤之中。它不单纯拘泥于外表形似，更强调神似。它以毛笔、水墨、宣纸为特殊材料，建构了独特的透视理论，大胆而自由地打破时空限制，具有高度的概括力与想象力，这种出色的技巧与手段，不仅使中国传统绘画独具艺术魄力，而且日益为世界现代艺术所借鉴吸收。

目 录

第一章 引论	1
第一节 中国美术史	1
第二节 什么是美术	7
第三节 中国美术发展史的特点	17
第二章 龙飞凤舞神秘抽象——远古时期的绘画	18
第一节 远古绘画概述	18
第二节 新石器时代的绘画	19
第三章 古拙朴厚超逸萧散——战国秦汉、魏晋南北朝绘画	33
第一节 战国秦汉、魏晋南北朝绘画概述	33
第二节 战国秦汉、魏晋南北朝绘画作品赏析	42
第四章 辉煌灿烂博大清新——隋唐时期的绘画	59
第一节 隋唐时期绘画概述	59
第二节 隋唐时期绘画作品赏析	63
第五章 工谨细丽简逸为上——五代宋元时期的绘画	67
第一节 五代两宋时期绘画概述	67
第二节 五代两宋时期绘画作品赏析	72
第三节 元代的绘画	84
第六章 个性张扬终集大成——明清绘画	91
第一节 明清绘画概述	91
第二节 明清绘画赏析	109
第七章 中西交融——近现代绘画	122
第一节 近现代绘画概述	122

>>> 中国绘画的艺术探究

第二节 近现代绘画欣赏	130
第八章 中国当代绘画	139
第一节 中国当代绘画概述	139
第二节 中国当代绘画赏析	160
参考文献	167

第一章 引论

第一节 中国美术史

中国美术史源远流长。中国美术几个世纪以来保持了令人惊奇的延续性。明朝时的作品还可以看到唐朝时的影响。一幅清朝的画作与一幅宋朝的画作是非常相似的。一个原因就是中国对传统的尊崇。艺术家的首要任务不是创新，而是尽可能逼真地临摹旧有的作品——这并不被认为是抄袭，反而是一定程度上的创新。

中国广泛流传的宗教和哲学思想也在不断地影响艺术创作。没有道家的存在，中国绘画、唐诗不会是现在这个样子。这些主题经常是关于与自然相协调的生活。就是绘画技巧也透露出了道家的阴阳理论的影响，有的在虚实的辩证转换之间，有的在干湿用笔技巧的对比之间。在中国的艺术作品中总是出现道家神话传说中的人物形象，相比之下佛教的影响就不那么大，尤其考虑到佛教随着实践的推移不断地中国化这个因素。16世纪以后，随着西方传教士的到来，又有了西方的影响。

出于经济的原因，中国美术的载体局限于宫廷和学院之中。除此之外也有一些孤独的艺术家的存在，他们在田园和山林当中进行创作。这常常是一些学者和被贬的官员，他们对社会现状不满，从而逃避现实。每逢朝代更替时经常有这种情况发生，比如，明末清初，满族入侵之际。

中国艺术的影响在整个东亚文化圈都可以观察得到。尤其是曾经在中国统治下的地区，或是有中国人移民的地方。日本艺术也不能摆脱中国的影响。在一些领域，日本的追随者甚至超越了他们的先师，比如在日本达到鼎盛的漆器手工艺。16世纪以来，中国的工艺品尤其是瓷器，大量向欧洲出口，这对欧洲艺术也产生了影响。台湾地区的美术以及中国移民的美术创作可以认为是中国美术的一部分。

一、汉朝前后

旧石器时代的粗石器，已能磨光、雕琢、钻孔，符合对称、均衡等形式

美法则，初具节奏和线条的韵律美。

在新石器时代的仰韶文化中，可以找到中国美术的早期形式，这种形式一直延续至公元前6世纪。早在红山文化时期，就已经有玉雕的龙形及其他佩饰作品出土，从半坡遗址中可以发现，仰韶时期已经有陶艺存在。早期的陶瓷制品没有画上去的图案，但是有滚花。有很多画有以对称形式展开的鱼或者人的面部的图案。

新石器时代的彩陶，从几何纹饰进展到动植物纹样，其中以仰韶文化和马家窑文化的彩陶纹样最为丰富生动。除彩陶之外，具有独立审美价值的人像、动物陶塑也同时出现。

商、周和春秋时期以富有想象力和装饰性的青铜器作为这一时期美术成就的标志。中国目前已经发现的最早的绘画为长沙楚墓出土的帛画《龙凤仕女图》以及战国时期的《御龙图》。

汉时画迹今已几乎无存，最完整的为马王堆汉墓出土的帛画，描绘了墓主人的地上和地下生活。山东肥城孝堂祠、嘉祥武梁祠石刻尚存，可窥见汉时古拙有力的绘画风格特征。

战国、秦汉，以秦始皇陵兵马俑和霍去病墓石刻为代表，雕塑艺术成就卓著。绘画品类繁多，帛画、壁画、画像石、画像砖，异彩纷呈。篆隶形成当时中国书法艺术的主流。

二、魏晋南北朝

佛教于公元1世纪进入中国。到8世纪，它在艺术领域已经展现了卓著的成果，尤其在大型宗教塑像方面。魏晋、南北朝，佛教艺术勃兴，敦煌石窟、云岗石窟、龙门石窟等相继开凿，大量的壁画和泥塑，在描绘宗教内容的同时，反映着现实的生活；除民间画工外，士林画家大量涌现。东晋顾恺之的《女史箴图》是早期人物画的代表作，该画用笔如春蚕吐丝，紧劲连绵，形神兼备，格调古逸，内容是宣传封建女性的德行修养。中国传统人物画注重“成教化，助人伦”的教育功能，由此可见一斑。

三、隋唐时期

隋唐则“君子之于学，百工之于艺，自三代历汉，至唐而备矣。”尤以绘画、雕塑成就辉煌。就绘画而言，唐代周昉、张萱的仕女画标志着人物画的进一步完善。山水画已摆脱了作为人物画背景的附属地位而成为一个独立的画种，隋代展子虔的山水卷轴画《游春图》，是迄今为止世界上第一幅以风景为主题的绘画，李思训的金碧山水，王维的水墨山水，王洽的泼墨山水，已经形成了中国画山水画的北派和南派的雏形。唐代薛稷的鹤，边鸾的

孔雀，刁光胤的花竹，也说明花鸟画已开始兴起。隋唐雕塑最引人注目的当推陵墓雕刻。昭陵石刻中那组以描绘李世民生前所骑六匹战马的浮雕雕工精细、形体准确、造型生动，是中国雕塑史上的杰作。

四、五代两宋时期

《清明上河图》描绘了清明时节，北宋京城汴梁及汴河两岸的繁华和热闹的景象和优美的自然风光。

五代、两宋是中国绘画艺术的鼎盛期。随着画院的设立，宫廷绘画呈现兴旺活跃的景象，后世文人画通常将绘画传统回溯至此时。新的绘画内容如民俗画也开始出现，如北宋张择端的《清明上河图》，以长卷式构图，生动地描绘汴京（今开封）的繁华景象，如实地展示了当时的社会生活风貌。这一时期山水画是后人着墨最多的部分，五代时生活在中原的荆浩、关仝，活动于江南的董源、巨然，分别以不同的笔墨技法描绘不同地域的山川景象，画风各异，对后世山水画的发展有着重要影响。李唐继承前朝，但开展出了独特的斧劈皴技巧来画山石，后来的院画家如马远、夏圭基本上追随李唐的风格，然而在画面上注重剪裁、大片留白渲染，呈现空气感，被称作是诗意山水。北宋李成的平远画风，范宽的崇山峻岭，许道宁的林木野水，郭熙的巨章高壁，惠崇、赵令穰的抒情小景，米芾、米友仁父子的云山墨戏，使北宋山水画呈现高度成熟的状态。到了南宋，李唐的绘画风格不再，取而代之的是大量留白的绘画方式。

花鸟画也有着长足的进步。五代时徐熙的汀花野竹，黄筌的奇花异鸟分别具有野逸和富贵两种不同的风格。到了北宋，花鸟画从对称的装饰性转变为写实生动，强调拟真，赵昌的折枝花卉，易元吉的猿猴，崔白的败荷凫雁可以看作是北宋早中期的代表。到了赵佶主政，刻意经营画院，仿效科举考试纳才，增加画院的待遇，让徽宗朝成为宋代绘画的高峰，其院体花鸟画强调精细写实，栩栩如生。文人雅士中流行的墨竹、墨梅、墨花、墨禽更着重表现主观情趣，文同的墨竹不但是客观观察与笔墨技巧的呈现，也是士大夫人格与节操的隐喻。南宋梁楷、法常的花鸟画开水墨写意之先河。

陶瓷方面，宋代亦到达高峰。此时的单色瓷工艺到达极致，北宋末期汝窑的烧制是迄今为止单色瓷发展的极致，色泽温润，有珠玉光泽，以枝钉满釉烧造，工艺技术高超，今日传世品稀少，不足一百件。其他如定窑、耀州窑、磁州窑、建窑都有非常高度的发展，并有大量外销，影响周边东亚等地。南宋官窑则被认为是继承汝窑，供给宫廷使用的高级瓷器，龙泉窑与景德镇此时也有大量生产，供应外销，近年考古发现的海底沉船可为佐证。

五、辽金西夏

辽、金、西夏是中国北方民族所建立的国家，自10世纪到13世纪控制华北，直到忽必烈统一中国为止。传统中国史学以宋代为正统，对北方政权并不在意，然而他们对中国绘画史的影响力，应该要加以重视并深入研究。

辽代起于唐末混乱，五代十国之际，与后来的北宋分庭抗礼。在艺术表现上，传世的艺术品不多。然而透过近年不断出土的重要墓葬，如辽庆陵、陈国公主墓、叶茂台辽墓等，帮助我们对辽代美术有更多了解。辽代美术在某种程度上，比宋代美术更多地继承唐代美术的风格，兼具契丹北方古朴浑厚的气质。

金代辽而起，灭北宋之后，与南宋南北对峙。由于金代接收北宋首都汴京，并改为南京，可以推测大量北宋内府收藏进入金的宫廷，大幅提高金代皇室的文化与艺术素养。最为著名的皇帝为金章宗，其不仅书法刻意模仿宋徽宗的瘦金体，甚至学习宣和年间的内府收藏机制，其收藏印是后代鉴别古画的一个重要的根据。

金代画家于中国绘画史常被人忽略，但欧美学者很早就发现，古代书画中许多佚名的宋代山水作品，可能是金人所作。而如今存有名字的画家，如武元直、李山、王庭筠等，其山水竹石画作，比起同时期南宋院画家的作品，似乎更显出“文人”的品味。

六、元代

创作于元朝的《卢沟筏运图》，描绘了元世祖至正三年（1266年）在卢沟桥附近漕运西山石木用于修造大都宫殿的情景。元代未逾百年，然在中国绘画发展上，有举足轻重的地位。在山水画方面，由于蒙古朝廷轻视汉人，多有贬抑，汉人知识分子有不愿出仕异族朝廷者，多避居山林，与友朋往来，其中不乏有以书画交谊。此时的绘画脱离了宫廷气氛，文人画获得了突出的发展。文人画多取材山水、花鸟，借以抒发“性灵”和个人抱负。画家标举士气，崇尚品藻，讲究笔墨情趣，脱略形似，强调神韵，并开始重视诗、书修养。此类画家以“元四家”（黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙）为代表，并开启后来的中国山水画主流。

入仕元朝的画家也对中国绘画有重要影响。如赵宋后嗣的赵孟頫，官拜刑部尚书的高克恭，以及如朱德润、柯九思、任仁发、唐棣等。赵孟頫提倡复古，主张青绿设色和古朴的山水构图，著名的作品如《鹊华秋色图》可为代表。而由于道教艺术在元代颇为活跃，多有壁画及外销画作流传，《永乐宫壁画》是此类绘画的代表作。

元代是景德镇真正驰名的时期，最著名的瓷器即为青花瓷和釉里红。此时的瓷器外销极为畅行，所以有研究认为青花的纹样是应伊斯兰教客户的要求而出现。龙泉窑的青瓷也非常著名，外销日本与朝鲜半岛的数量甚多，亦大量外销到东南亚一带。

七、明代

明代初期，宫廷画家师承南宋院体风格，称之为“浙派”（代表画家为戴进和吴伟），虽然被晚明董其昌等人贬低，但是影响范围广及日本朝鲜等地，并一直通过民间画师传承下来，今日台湾地区庙宇壁画即是浙派的延续。

另一方面，文人官僚以元四大家为学习对象，出现后来成为文人画传统的“吴派”（代表画家是沈周、文征明、唐寅、仇英），与浙派为明代画坛的两大主要派别。由于晚明崇尚吴派而贬低浙派，致使吴派在中国传统绘画中成为山水画的主流，影响力一直持续到民国初年，甚至国民政府迁台初期的绘画教育，依然以吴派绘画为主。

此外，陈淳、徐渭的大写意花鸟，泼辣豪纵，不拘一格，给中国传统绘画带来了新的活力。陈洪绶和崔子忠是明末有名的人物画家，号称“南陈北崔”。前者作品形象夸张甚至变形，格调高古，对版画的发展做出了贡献。此一画风，后世学者常称之为变形主义。

八、清代

清代延续晚明以来尊崇吴派的传统，出现所谓四王，称其画风为“正统画派”。然而民间出现一种崭新的画风，构图大胆，别开生面，以前朝遗民八大山人及石涛最为人所知。清代中叶江南地区富裕，扬州一带出现以卖画为生计的文人画家，书画均不落俗套，奇特新颖，后来学者将其中重要的八位称之为扬州八怪。

清代亦为西方绘画逐渐进入的时期，最著名的就是乾隆时期任职于宫廷的郎世宁，然而这种西方的风潮并没有影响到民间。但在中国当时唯一对外的口岸广州，出现专门替欧洲商人以油画作画的画工，此是西方绘画进入中国民间之始。晚清上海辟作通商口岸，由于地处辐辏，成为重要港口，也带动油画的需求与发展，中国画家逐渐学会透视法等西洋绘画方式，并使用进口颜料作画，影响传统绘画的风貌。

清末上海取代扬州为商业中心，职业画家群也从扬州转移到上海，出现了海派风格，可谓中国传统绘画的最后一脉。民初高剑父、高奇峰兄弟吸收日本画的西洋式画风，开创出岭南画派，为中国画的发展做出了有益的尝

试。清代民间美术的兴隆值得称道。木版年画这一传统民间美术品种在清代获得了前所未有的发展。其制作地区遍及大江南北的一些城镇乡村,并形成了天津杨柳青、苏州桃花坞、潍县杨家埠等富有地方特色的年画。与此同时,杭州诞生了中国最早的美术高等教育院校。

辛亥革命后,中国社会发生了剧烈变化,传统的中国美术又随着时代的骤变而发展。

九、民国以后

民国美术大体延续清末的发展,但是西化潮流因为政治变动而加速,中国开始有画家留学西方,与欧洲绘画直接接触,如徐悲鸿等人。新式绘画学校的建立也带动中国绘画西化的发展。相较之下,传统中国绘画则因为知识分子的抨击而趋于衰微,如康有为对中国绘画的强烈批评。

1931年鲁迅在上海倡导发起了中国新兴木刻版画运动,新兴木刻从诞生那天起,便和中华民族的解放事业紧密相关,与广大人民群众的命运血肉相连。他是中国革命文艺的一个重要组成部分,是国统区美术的主力军。当时的版画是以艺术家和革命者的双重身份出现,以艺术作为战斗武器,在思想教育战线上发挥了它的巨大作用。由于鲁迅的倡导,进步的艺术青年拿起了木刻刀,组织起木刻团体,1931年初春被国立杭州艺术专科学校开除和退学的“一八艺社”社员张眺(耶林)、于海(于寄愚)、陈卓坤(陈广)、陈耀唐(陈铁耕)等联合上海的周熙(江丰)等人在上海成立一八艺社研究所。6月,在虹口每日新闻社楼上举行一八艺社习作展览会,展品180幅,其中有油画、雕塑、图案及木刻。这是新兴木刻版画首次在展览会上展出,并出版了画册,鲁迅为之作序。从此在鲁迅的领导下,以上海为代表的中国国统区(白区)新兴木刻版画代表人物有:胡一川、陈铁耕、陈烟桥、沃渣、黄新波、李桦、杨可扬、江丰、王琦、黄永玉、郑野夫、朱宣咸、汪刃锋、王麦秆、邵克萍、钟步青、苗勃然、力扬、荒烟、王树艺、余白墅、陈珂田、赵延年、李志耕、丁正献、徐甫堡等。后来,中国新兴木刻版画运动似星星之火燎燃了整个中国大地,以延安为代表的解放区(红区)新兴木刻版画也蓬勃发展了起来,代表人物有:古元、力群、马达、彦涵、石鲁、夏风、李少言等等。许多进步美术家在当时的报刊、杂志发表了大量的揭露社会黑暗、反对专制统治、追求民主自由的文章和美术作品,引起了国民党政府的不满。20世纪40年代后期,国共战争进入白热化,国民党的统治也日趋专制化。1948年12月,蒋介石亲自下令查封由知名人士储安平在上海创办的《观察》杂志社并逮捕《观察》杂志相关进步人士,这就是近代史上被称为“近代中国自

由主义最后的绝唱”的“《观察》事件”。此后，著名的“七君子”之一王造时先生亲自出面多方奔走，以自己的影响力给当局施压。并于次年2月亲自担保和营救了包括美术家朱宣咸在内的数位《观察》进步人士出狱。1949年5月29日，刘开渠、杨可扬、张乐平、（郑）野夫、庞薰琹、朱宣咸、温肇桐、陈烟桥、邵克萍、赵延年等国统区美术先驱代表上海美术界在《大公报》发表迎接解放的“美术工作者宣言”。该“宣言”的发表标志着国统区美术和上海近代美术史从此翻开了崭新的一页。

不过，相较于欧洲已经开始从印象派之后新一波的绘画革命，中国对于西洋绘画的理解，仍强调古典写实的训练。此种训练在新中国成立后由学习苏联的社会写实主义所继承。另一方面，引入的新兴木刻版画也是民国之后所出现的新风格，同样影响了新中国成立之后的美术发展。

中华人民共和国成立之后，此两种绘画风格主导中国，直到20世纪80年代，在改革开放之后，西方的当代艺术才大量进入中国，影响中国当代艺术的发展。

在国民党统治台湾地区之后，艺术发展附属在教育体制之下，直到1955年才有专门培养艺术人才的艺术学校。但在同一时期，以李仲生为首的一群大陆来台画家成立东方画会，试图将美国的抽象表现主义与中国文化结合，称作现代中国绘画，稍晚些时候，五月画会也有类似的举措。然而1971年中华民国退出联合国会员国及常任理事国的席次，引起台湾社会极大的波动，关怀台湾本土的文学乡土主义开始盛行，影响到美术发展。当时如席德进描写台湾乡间风景，并关注台湾传统建筑民居，开启台湾地区古迹保护的发展。

第二节 什么是美术

“美术”指运用一定的物质材料，通过构图、透视、用光等艺术手段，在一定的空间中塑造直接可视的平面形象或立体形象的艺术。它是反映社会生活和表达艺术家思想感情的一种艺术形式。由于它塑造和描绘的是具体的、人们借助视觉可以感觉到的实际物象的形状外貌，这样物象的外形便是美术的基础。造型是美术的特殊功能，所以我们把美术称为造型艺术；还由于美术形象是在二维或三维空间中展开，所以人们也称它为空间艺术；又由于美术所塑造的艺术形象是客观事物视觉形象的构成因素，人们欣赏时也是通过视觉感官感受到它的形象的，所以，美术又称视觉艺术；从它存在的方

式看，它是静态艺术。这些说法分别从不同角度对美术进行形态上的把握，没有绝对的区分。

美术这个词，在历史上曾经有过一个演变的过程。开始，人们把美化生活的一切技艺都称之为美术，如美化生活用品、生活环境、首饰服装，以及反映和表现生活诸种表象的技术，都称之为美术。总而言之，一切表现美的技术都是美术，这时主要突出的是一个作为动词的“术”字，即美之术。后来，美术一词逐渐用来专指绘画、雕塑、文学、音乐，此时美术一词虽然从动词转变为名词，但和艺术一词还没有明确地区别开来。历史进入现代，美术一词逐渐从艺术一词中分离出来，逐渐固定为一种独立的艺术门类的称谓，专指静态造型艺术，把绘画、雕塑、建筑和工艺美术等静态造型艺术统称为美术。这就是我们今天对于什么是美术的基本所指对象的界定。

造型艺术（美术）作为四大艺术形态之一，与语言艺术、音响艺术、表演艺术一样，都属于社会意识形态的艺术。它既具有社会意识形态的一般规律和艺术的一般规律，又具有自身造型艺术的特殊规律。美术的特殊性，就在于它是人工塑造的静态视觉艺术，它是美术家用一定的物质材料和工具，塑造可视的平面和立体的形象来反映生活和理想的艺术。

熟悉艺术理论的人，总是把美术理解为绘画。绘画确实是美术的主要品种，但不是唯一的，因为美术还包括雕塑、建筑、工艺美术等。不过，绘画是美术诸品种的基础性品种。

绘画是美术中最重要的一个品种。为什么呢？它是画家在纸、纺织品、木板、墙壁等平面上，以笔、刀等为工具，以颜料、墨、油、水为显示材料，以明暗的点线面和有色彩的点线面为形式构成手段，来塑造具有可视的一定形感、体感、质感及量感、色感、空间感的艺术形象的艺术。这种具有丰富创造性的描绘出来的图画，既是生活的反映，也是画家世界观和思想感情的反映，它具有认识作用、审美作用和教育作用。

从绘画的种类和形式来讲，它在整个美术门类中是最丰富多彩的。从绘画的材料上来讲，它可分为中国画、油画、丙烯画、版画、水彩画、水粉画、镶嵌画、磨漆画、铁画、素描、速写等；从题材上可分为人物画、动物画、风景画、静物画、历史画、宗教画、风俗画等；从画幅形式上可分为单幅画、三连画、组画、连环画；从功用上可分为宣传画、广告画、壁画、年画、漫画、连环画、书籍插图等。各种不同的题材、画幅形式和功用的绘画，又可以采用各种材料和工具来制作，例如，可以用油画来画人物画、静物画、历史画、宗教画、风俗画、宣传画、连环画、插图，也可以用中国画

来画这些门类的画。绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在政治经济文化传统上的差异，世界各国的绘画在艺术风格、形式手段等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上的两大绘画体系。这两大绘画体系在历史上互有影响，对人类文明都做出了各自独特的重要贡献。绘画本身的可塑性决定了它具有很大的自由创造度，它既可以表现现实的空间世界，也可以表现超时空的想象世界，画家可以通过绘画来表现对生活 and 理想的各种独特的情感和理解，因为绘画是可视的静态艺术，可以长期对画中具有美学性的形式和内容进行欣赏、玩味、体验，所以它是人们最容易接受而且最喜爱的一种艺术。

一、美术的形态

古今中外，美术的种类丰富多样，千变万化，而且随着科技的发展，工业生产的影响，人类创造、欣赏水平的提高，现代美术更是精彩纷呈，新思潮、新品种、新式样层出不穷，当代美术则以其多元化趋势形成一股不可阻挡的潮流。

世界上的美术作品，从物质材料和制作方法看，可以分为绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、设计、书法、工业设计、装饰艺术等门类，它们还可以从不同角度进一步细分。如书法可以分篆书、隶书、草书、行书、楷书等。其中每一个小类还可以进一步划分。如篆书还包括商代的甲骨文、周代的金文、战国篆书和秦代小篆。以上分类是广义分类，狭义分类一般只指绘画、雕塑、建筑、工艺美术等。

从用途角度看，美术还可分为纯美术和工艺美术两大系统。所谓纯美术（pure art），主要指满足精神娱乐和欣赏的需求，以审美为目的的绘画、书法、雕塑、篆刻，有时也包括音乐和诗歌。因为这些美术作品凝结着社会文化意识和审美意识，所以有时有人亦称之为文艺美术。所谓工艺美术，我们一般将它分为实用美术、特种工艺品两大类，它们主要包括建筑、园林、工艺美术、工业设计。这些美术具有一定的功利目的，能满足人们在吃、穿、住、行等各方面的物质需要。当然，这种划分也不是绝对的。如编织工艺品、玩具、绢花等，它们介于实用与纯欣赏之间。可见，纯美术并不排斥功利目的，工艺美术也不能完全丢弃追求美的目的。

二、美术的来源

欧洲17世纪开始使用“美术”这一名词时，泛指具有美学意义的活动及其产物，如绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、舞蹈等。也有人认为“美术”