

美风丛书

中国美术鉴赏

宁传华 著

线装书局

ZHONGGUOMEISHUJIANSHANG NINGCHUANHUA ZHU

中国美术鉴赏

宁传华 著

线装书局

中国·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国美术鉴赏/ 宁传华著. —北京: 线装书局,

2006.6

(美风丛书)

ISBN 7-80106-622-7

I. 中... II. 宁... III. 美术—鉴赏—中国

IV. J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 078270 号

中国美术鉴赏

作 者: 宁传华

责任编辑: 郝文勉

出版发行: 线装书局

地址: 北京市鼓楼西大街 41 号 (100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

排版设计: 九棵树图文工作室

印 刷: 北京忠信诚胶印厂

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 10.875

字 数: 258 千字

版 次: 2006 年 8 月第 1 版

2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—1500 册

书 号: ISBN 7-80106-622-7

定 价: 900.00 元 (全 18 册)

版权所有 侵权必究

前言

自20世纪80年代以来,随着我国社会经济的日益繁荣,中国文化亦开始走向全面的复兴,人们对生活提出了越来越高的要求。与此同时,人们的文化素质也亟待进一步的提升。

“爱美之心,人皆有之”。每个人,都有着审美需求,需要得到审美享受。美术是人类文化的一个重要组成部分。美术可以反映现实生活的方方面面,也可以反映艺术家的情感和愿望。通过对美术作品的审美和鉴赏,不仅能使人们领悟到艺术的真谛,同时还能在精神上得到陶冶,这也正是提高文化艺术素质的重要途径。人们通过对优秀美术作品的分析认识,在得到美的享受的同时,可以开阔眼界,扩大知识领域,更可以传承和弘扬民族文化。

本书以培养美术鉴赏知识为出发点,选取了中华民族美术宝库中的部分优秀作品,按照美术作品的不同分类,分析了各个历史时期不同美术门类代表作品的艺术特点,立足于照顾全面,突出重点的原则。在编写过程中,力求知识系统、结构清晰、概念准确。把绘画、书法、雕塑和工艺作为重点内容。本书还附有大量的插图,以突出直观性,将文字描述和图像展示有机地结合。

本书是在以往美术鉴赏优秀教材的基础上,补充了大量的美术考古新材料,吸收了最新的学术研究成果,采用了诸多前辈学者大量的研究成果与结论,并总结作者多年的美术史论教学实践经验编写而成的。本书适用范围广泛,可以作为师范本、专科和普通高等学校的教材外,还可为喜爱中国美术的广大社会读者选用。

本书在编写时参阅了大量有关资料,吸收了不少专家的意见,特别是得到了美术学院庄桂森、张雪峰、冉献东三位院长及许多同仁、师长的大力支持和指导,在此首先向他们表示由衷的感谢。但因为编者认识和能力有限,时间紧迫,难免会有诸多的不足和浅薄之处,望读者不吝赐教,给予指正。

宁传华

2006年6月11日

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 美的概念及基本特征	(1)
第二节 美的门类	(2)
第二章 原始时期美术鉴赏	(9)
第一节 概述	(9)
第二节 原始社会陶器艺术	(9)
第三节 原始社会玉器艺术	(13)
第四节 原始社会雕塑艺术	(14)
第五节 原始社会地画和岩画艺术	(16)
第三章 夏商周时期美术鉴赏	(19)
第一节 概述	(19)
第二节 夏商周时期青铜器艺术	(20)
第三节 商周时期雕刻艺术	(32)
第四节 商周时期绘画艺术	(33)
第五节 商周时期书法艺术	(36)
第四章 秦汉时期美术鉴赏	(39)
第一节 概述	(39)
第二节 秦汉时期绘画艺术	(39)
第三节 秦汉时期雕塑艺术	(50)
第四节 秦汉时期工艺美术	(58)
第五节 秦汉时期书法艺术	(59)
第五章 魏晋南北朝时期美术鉴赏	(65)
第一节 概述	(65)
第二节 魏晋南北朝时期绘画艺术	(65)

第三节 魏晋南北朝时期石窟艺术	(73)
第四节 魏晋南北朝时期书法艺术	(76)
第六章 隋唐时期美术鉴赏	(81)
第一节 概述	(81)
第二节 隋唐时期绘画艺术	(82)
第三节 隋唐时期书法艺术	(94)
第四节 隋唐时期石窟艺术	(100)
第七章 五代两宋时期美术鉴赏	(103)
第一节 概述	(103)
第二节 五代时期绘画艺术	(103)
第三节 北宋时期绘画艺术	(107)
第四节 南宋时期绘画艺术	(116)
第五节 五代两宋时期书法艺术	(122)
第八章 元代美术鉴赏	(125)
第一节 概述	(125)
第二节 元代初期绘画艺术	(125)
第三节 元四家	(128)
第四节 元代其他绘画艺术	(131)
第五节 元代书法艺术	(135)
第九章 明清时期美术鉴赏	(139)
第一节 概述	(139)
第二节 明代绘画艺术	(139)
第三节 清代绘画艺术	(150)
第十章 近代美术鉴赏	(159)
第一节 概述	(159)
第二节 近代绘画艺术	(159)
第三节 “五四运动”以后的绘画	(164)

第一章 绪 论

第一节 美术的概念及基本特征

美术又称“视觉艺术”或“造型艺术”，是运用造型手段反映生活美丑属性、表现作者审美意识的艺术形式。“美术”一词，源于古罗马的拉丁文“art”，欧洲在17世纪开始使用这一名词。当时泛指不以实用为目的、含有美学情味和美的价值的活动及其产物，比如绘画、雕塑、建筑艺术、文学、音乐、舞蹈等，以区别于有实用目的的工艺美术。在中国，“美术”一词在“五四”新文化运动前后由海外传入，并开始被文艺家和教育家普遍使用。

一、美术的概念

美术就其本质而言，是一种意识形态，它是以物质为媒介，占据一定的平面和立体的空间，反映社会生活和艺术家精神和思想的艺术。根据它的形态，美术通常又被称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术和静态艺术。它包括绘画、雕塑、建筑、工艺美术和书法、摄影等，广义上还包括西方现代派艺术，如装置艺术、行为艺术等，甚至还包括新兴的与高科技结合的新媒体艺术。由此可见，随着社会不断发展，“美术”一词的概念也在不断扩展或调整着它的内涵。

在欧美拉丁语系国家，“art”既有“艺术”的含义，又有“美术”的含义。蔡元培先生最初使用“美术”这个名词的时候，其中也包括诗歌和音乐。后来逐渐把“美术”和“艺术”的概念分开。“艺术”是指一切艺术门类的总称，它是用形象语言来反映自然和现实生活，同时传达某种精神意识或思想的一门学科，包括文学、音乐，同时也包括电影、戏剧、杂技、曲艺以及建筑等诸多门类。在当代，“美术”和“艺术”两个概念的使用和界定已经日趋模糊。当代艺术普遍强调文化情结和人文关怀，美术的发展已经进入了一种多元化的状态。

二、美术的基本特征

美术的基本特征是利用物质材料通过造型手段塑造可视的形象，反映社会生活，表达思想情感和审美观念。

美术的创作和欣赏是通过人的视觉感官来完成的。艺术家通过视觉感官，利用线条、色彩等美术语言，把自己的审美、精神、思想和情感诉诸于所创造的美术形象，然后观者以同样的方式去感受和体验艺术形象所传递的审美经验和信息，从而获得审美愉悦，体悟蕴含其中的精神、思想和情感。

1. 形象性

形象性是美术作品所具有的共同特点。无论何种美术形式都是以塑造形象为前提的，这是美术以可视性形象为语言的特点所决定的。

美术作品中的形象来自现实生活，但美术形象又不等同于现实存在的形象，它是通过艺术家对现实生活的进行选择、提炼、加工的一种再创造的形象，是融入了作者对事物的认识和审美评价，注入艺术家思想感情所创造出来的形象。

美术作品中的艺术形象是用一定的物质材料（如绘画用颜料、布、纸、墨、绢、木板

等,雕塑用木、石、泥、玻璃、金属等,建筑用各种建筑材料等)占据一定的平面的或立体的空间而塑造的。绘画就是通过透视、色彩、明暗等手段,在视觉上产生一种空间幻觉,在二维空间中创造二维的或者三维的空间,从而塑造艺术作品中的形象。而雕塑和建筑所创造的则是实实在在的空间形象,这些形象都是可以用触觉来感受它的存在的。

2. 造型性

美术运用形、光、色和点、线、面等造型手段,结合结构、体积和空间等艺术语言,塑造出能概括反映生活事物审美属性的静止图像,形象地再现历史、现实和未来的各种不同社会生活场景和自然场景,表现客观世界美丑属性和作者的审美意识,给观赏者以审美认识、教育和感染。

3. 直观性

美术通过直观的形象,把自然事物和人类社会生活直接展现在观赏者面前,使之从中认识人、社会和自然,感受作者的思想感情,从而得到审美感受和教育。美术作品中的直观形象不是对客观外在形象的机械模仿,而是一种典型化的、能揭示事物本质的、真实的艺术形象,除了能间接启发人联想到事物的前因后果外,还能展示人物的内心世界和作者的审美意识。

4. 灵活性

美术作品中的艺术形象具有认识外在物象的灵活性和自由性。这种静止的形象不会稍纵即逝,可以让人反复观赏,从而使观赏者的想象活动得以充分地、自由地发挥。

美术的各种体裁虽有相同的特征,但又有各自不同的独特的表现功能和审美特征。绘画、雕塑、建筑、工艺都因材料工具不同,语言形式也大相径庭。如雕塑要求突出地表现高度概括与单纯的性格,要求概括得纯粹、准确和明晰,因此在外形造型上必须单纯、凝练。绘画则要求描写性与具体性,以及观念表现的多变与多样,较之雕塑,它更适合于表现丰富的现实生活场景和社会、历史事件的情节。美术的造型符合形式美的原则,有着强大的吸引力和感染力。

第二节 美术的门类

美术是一门历史悠久、丰富多彩的艺术形式,也是艺术的最主要的种类之一。

美术的形态和门类众多,从广义上来说,美术可以分为绘画、雕塑、建筑(包括园林艺术)、工艺美术、书法、篆刻、摄影以及现代设计等几大门类。每个门类又可以分为许多种类。如绘画按照使用的材料和制作的方法的不同可以分为油画、中国画、版画、水彩画等,其中中国画按照内容可以分为山水画、花鸟画和人物画,按照表现方法又可以分为工笔画和写意画等等。

按照美术的社会功能的不同,可以分为纯美术和实用美术。所谓纯美术,主要指的是单纯以满足精神需求,以审美为最终目的的美术,主要包括绘画、雕塑、书法、篆刻等。所谓实用美术,主要指的是以实用为目的,并且是实用和审美相结合的美术,主要包括工艺美术、建筑以及工业设计等等。

从美术的审美特征来看,可以分为再现性美术和表现性美术。所谓再现性美术,指的是将客观世界的人或事物,通过透视等方法 and 技巧真实地再现在作品中的艺术。如写实性绘画和写实性雕塑以及摄影艺术就属于典型的再现性艺术。在西方传统美术中,大都以再现性的方法进行创作。所谓表现性美术,指的是艺术家在作品中不是简单

地再现客观的物象,而是强调艺术家的思想、情感以及对人性和社会文化的关注。中国画自古以来一直都是强调意境、内心感受,而不是强调形象的真实性的。因此中国画从整体上来说,是属于表现性美术的。当然这种分类是相对的,艺术创作作为一种复杂的精神活动,它是客观世界与主观思想的统一体,既离不开客观的自然和社会现实,同时也离不开艺术家的主观思想和精神。

一、绘画艺术

所谓绘画艺术,指的是以笔、刷、刀等作为工具,用颜料、溶剂、稀释剂、墨等物质材料在布面、纸、木板、器皿、墙壁以及其他的平面上,经过构图、造型,用色彩、线条、明暗等表现手法,绘制出来的可视的各种形象。借以反映客观现实及表达作者的思想、情感和审美观念。

图1-1 南宋 梁楷
泼墨人物画《李白行吟图》

按照使用的工具材料和技法的不同,绘画可以分为油画、中国画、版画、水彩画以及素描等;按照题材和内容的不同,绘画可以分为人物画、肖像、风景画、静物画、动物画、宗教画、历史画、军事画、风俗画等;按照社会作用的题材不同又可分为宣传画、年画、漫画、连环画、插图、广告画等。

绘画的艺术特点主要表现在以下几个方面:

第一,绘画是在平面(二维空间)上,描绘和反映三维空间的艺术。因此,绘画往往根据人的视觉经验和视觉心理创造出富有立体感的空间,给人以真实的感受。物体的空间感和立体感的创造,主要是利用物象的形体结构以及明暗变化来表现其真实状态,创造出有空间感的幻觉形象。

第二,绘画的再现性特点可以使绘画准确地描绘和再现客观物象,而表现性特点又能让绘画表现复杂的、具有多面性的、富于变化的主观世界。

第三,不同画种有着各自不同的艺术语言,也呈现出不同的艺术美感,如笔法美、墨法美、刀法美、色彩美、造型美、构图美等等。

绘画在长期的发展中形成了两个大的体系,一是以中国为主的东方绘画,中国人也称之为“国画”。它以中国传统的“文房四宝”为物质材料,题材主要有人物、山水、花鸟;技法主要分为工笔和写意两种。艺术语言重视线条及笔墨效果,重质感表现及对客观形象、色彩、空间关系的艺术升华。另一画种“油画”产生于欧洲,以特制的油性颜料及特制的笔作画,多画于布面和木板上。题材主要有人物、风景、静物等,技法语言重视体面造型。

这两种绘画在艺术观念及艺术形式上有着很大的区别:

首先体现在真实观的不同。中国画以“传神”作为塑造艺术形象的最根本要求,因此,中国绘画要求画家把他们的思想情感及修养内涵,在对应客观物象时必须纳入一个超乎像外的境界,自然现象只作为表达情感的一种资料。它惯于运用改变物体存在的方式,用重新组织的视阈,改变了的色彩,夸张、抽象了的造型以及笔墨效果,使物象在反映过程中极大地升华到了一个艺术境界,它是一个再创造的艺术真实。因此,中国绘画的真实观又被看作是表现性的。

图1-2 五代 巨然
山水画《层岩丛树图》

以欧洲为代表的西方绘画的真实观是属于客观性的,它要求以客观自然物象的存在为艺术造型的忠实出发点,尽力在客观物象形态中寻求美以及与人思想情感对应的东西,所以它极大程度地使绘画向自然科学靠拢,运用科学手段表现比例、节奏、体积、空间以及色彩等关系。因此西方绘画的真实观可被看做是再现性的。

其次表现在构图和空间关系的营造上。中国画讲究意匠经营,侧重于表现物象的规律,在构图和空间的处理上常常抛开特定现实场合的意义,而发挥主观诱导作用,运用主观能动性参与绘画造型。它常采用多视阈的组合方式,打破了焦点透视的客观性,也就是散点透视法,或称为流动的时空观。在一幅作品中可以同时出现几个视阈或视平线,还可以仰视或俯视,甚至可以创造出“游目骋怀”的想象空间。中国绘画推移时间与互借空间都成为必要的处理方法,画中虚实、黑白都是由意而定,与西方绘画重视自然时空关系的表现是完全不同的。

最后,在色彩和线条的运用上也是截然不同的。中国绘画的色彩是排斥物理原理的,是主观而抽象的,情感而意念性的。黑夜可以用空白来表现,只需在画中勾出一轮残月即可。在中国画里,一切光源色、条件色都可以忽视,它不像西方绘画极力表现光与色彩的关系,描绘自然现象中色彩的存在方式,中国画把自然色升华到情感意念之中。

由于中国画借助于特殊的工具——毛笔,因此在绘画中始终遵循着以线条作为最主要的造型手段,“有笔有墨谓之画”(清·恽南田)。它与中国的书法相结合,以书入画,形成了一套完整的运用线进行造型的方法,而且又加以人性化,使得中国画中的线不仅仅是造型的手段,同时还是作者表叙情感的手段。与西方绘画相比较,西方绘画是注重体面关系的,西方绘画虽然也用线,但其特点却是不一样的,西方绘画中的线强调的是造型,极少情态性,而且西方绘画主要是体面性的造型方法。中国画中线的运用是有着其独特的历史传统的,同时也正是中国人审美观的体现。

二、雕塑艺术

雕塑艺术,是雕刻和塑造的总称。它是以可塑性的或者可雕刻的各种物质材料,通过雕、塑、铸、焊等手段,制作出各种具有实在体积的形象,反映社会生活,表达审美理想,是一种造型艺术。由于它占据三度空间,具有可触摸性,所以也称为“空间艺术”或“触觉艺术”。

可塑性的材料一般指的是黏土、油泥、纸粘土以

图1-3 清代 彩色泥塑《渔樵问答》

图 1-4 唐代 唐三彩《三彩骆驼载舞俑》

及加水的面粉等软的固体材料；可雕性的物质材料指的是木、石、金属等硬的固体材料。

一般的说，雕塑的产生要早于绘画，雕塑最早可以追溯到原始人类制造的石器工具，虽然石器工具还不能算是真正的雕塑作品。

雕塑的种类非常多。按照空间和形式的不同，雕塑可以分为圆雕、浮雕和透雕。圆雕是占有真实空间的三维实体，可以从不同的角度观赏，它一般没有背景，主要是通过自己的立体造型和体积的量感，与环境相协调，形成独特的艺术效果。浮雕，是指在平面上雕出形象浮凸的一种雕塑。按照表面凸出的程度，分为高浮雕和浅浮雕。高浮雕一般是指经过层次压缩处理的浮雕中，从起位线到浮雕面的单像厚度与实物厚度之比超过五分之二的一种浮雕；浅浮雕一般是指经过压缩处理的浮雕中，从起位线到浮雕面的单像厚度与实物厚度之比约在十分之一内的一种浮雕，适合单面观看。透雕也称镂空雕，是在浮雕基础上镂空背景部分而成的一种雕

塑，多用于室内隔断、墙饰、园林式建筑装饰等。

按照使用的材料的不同，雕塑可以分为石雕、木雕、砖雕、陶雕、根雕、竹雕、骨雕、泥塑、金属雕塑、玻璃钢雕塑、石膏像等。

按照功能和置放的地点的不同，雕塑可以分为室内雕塑、室外雕塑、案头雕塑、城市雕塑、园林雕塑、纪念碑或者纪念性雕塑。

雕塑是一种特殊的美术样式，它以没有背景的实体在不同时间、不同场合、不同光线下，以不同的角度适应着人们的观赏需要。雕塑的特点具有以下几个方面：

首先，雕塑形象具有三度实体性。相比较而言，雕塑在各种造型艺术形式之中，更为注重形体之美，可以说雕塑之美源于形式之美。观赏者不仅可以通过视觉去感受，而且可以用手触摸去感知雕塑的肌理质感，还可以从不同的角度来感知和欣赏同一件作品。成功的雕塑都能够把实体的变化性和丰富性与作品的内涵有机地统一在一起，是既变化又统一的和谐的作品。

其次，雕塑作品往往强调象征性和寓意性。雕塑往往以人特别是人体作为主要表现对象，一般不运用背景，形象单纯，所以难以表现复杂的情节。作品常常充分利用雕塑的形体变化、体量以及外轮廓线的起伏变化所造成的节奏、韵律，赋予象征性和寓意性的精神内涵，借以表达某种思想、情感和审美理想。如在罗丹的作品《思想者》中，雕塑的人物弯腰屈膝，右手托下颌，呈现苦苦思索的状态。雕像的外轮廓与人体的组成部分成不同方向的团缩状，右臂支撑低垂的头部，右肩内缩，胸部向下俯视，富于变化。头部双眼深陷，眉毛突起，嘴唇肌肉紧咬。全身肌肉发达，充满张力。使观者感觉到好像这个人正在用浑身的每一块肌肉、每一根血管乃至全身都在紧张地思索着，具有极强的艺术感染力。

最后，雕塑注重发挥材质的审美作用。雕塑是最能体现材质美感的艺术，不同的材

料有着不同的质感,与作品的形象互相交融,具有一种独特的艺术魅力,它有自身特殊的形式美的规律和艺术语言,表现着独特的审美特征。

三、建筑艺术

建筑艺术是指通过建筑实体与空间的统一组织和处理,使建筑物既有使用功能又能满足人们审美需求的一种综合性艺术形式。建筑的外在形象、内部结构都体现着人们的审美意识,并且代表了各民族不同的美学思想,形成了众多不同的艺术风格。

图 1-5 明清 建筑《故宫》

建筑种类繁多,根据各类建筑的功能要求、材料使用、结构形式、施工条件的差异以及地理、自然、风俗、传统的不同,通常分为民用建筑、工业建筑、园林建筑、宫殿陵墓建筑、宗教性建筑、纪念性建筑、公共建筑等。不同的建筑种类有

着各自不同的用途和社会功能。

一个时代和民族的建筑艺术,除了受使用功能和物质条件的局限以外,还受到政治、伦理、宗教、哲学及审美观念的影响。因此来说,建筑艺术就具有鲜明的时代性和民族性。不同的建筑风格是不同民族文化和经济的具体体现。

建筑具有物质性、稳定性和永久性,建筑可以长期保存下来并且很难被人丢失。因此,在各种造型艺术形式中,建筑是最具有固定性的,而且人们在欣赏建筑作品的同时,能够从中获得真实的历史感,代表性的建筑可以说是人类文明的历史见证,这也就使得建筑同时具有公共教育的功能。

同时建筑还具有多种造型艺术类型和多种艺术手法的结合运用的综合性。建筑可以是雕塑、绘画、壁画、文字、书法、工艺美术等诸多种艺术形式的结合体,这在建筑的内部和外部都能得以体现。如埃及的金字塔、古希腊的帕特农神庙、法国巴黎的埃菲尔铁塔、中国的长城和故宫等。

总之,建筑艺术是实用与审美、技术与艺术的统一体。

四、工艺美术

工艺美术,一般是指以实用为主要目的,运用美术技巧,通过物质生产手段进行制作和审美加工,用来美化生活用品和装饰生活环境的艺术。

工艺美术是实用与审美相结合的产物,它是一种带有物质生产的艺术创造活动。工艺美术的创作一方面是为了满足人们的物质生活需要,另一方面,也是为了满足人们的精神需要,这也就使实用和审美相统一的特点成为工艺美术的基本特点,这也就决定了工艺美术作品的创作原则是实用、经济、美观。因此在对工艺美术作品欣赏的时

图 1-6 唐代南诏国时期
建筑《云南大理圣寺三塔》

图 1-7 战国漆器《漆盒》

时候,要首先抓住实用功能和艺术美化相统一的这一个特点。

工艺美术种类繁多,范围广泛。根据其功能目的的不同,可以分为两大类:一是日用工艺,主要是以实用为目的,经过审美加工的生活实用品,如染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺、服装工艺等;二是观赏性工艺,主要是一些用来欣赏的陈设品,在某种程度上和雕塑很相似,如象牙雕刻、玉石雕刻、根雕、青铜工艺、金银器饰物等。其中,最能体现

工艺美术的本质特征的还是日用工艺。

根据我国工艺美术的历史和现状,可以把工艺美术分为传统工艺美术、民间美术和现代工艺美术三大类。传统工艺美术包括漆器、玉器、织绣、编织、工艺雕刻、金属工艺、戏曲工艺等;民间美术包括民间制作的生活日用品和装饰品、民间服饰、首饰、日用器具,还包括传统节日用的剪纸、花灯、荷包、祭祀品等等;现代工艺美术包括工业艺术设计、陶瓷艺术设计、装潢艺术设计、染织艺术工艺等。

工艺美术作品的创造,在实用、经济的同时,应通过美的创造,反映时代生活、审美追求和理想以及文化品位和内涵,体现艺术的认识功能、审美功能和教育功能。工艺美术作品的创造要使其外部形式传达和体现出一定的格调,以满足人们的审美要求,潜移默化地向人们实施美育感染,创造文化氛围,提高人们的审美观念和艺术修养。

工艺美术作品的美感主要体现在造型美、色彩美、纹饰美、材质美及工艺美等方面。在先秦时期的《考工记》中就已经对工艺美术总结出“材美工巧”的原则,这也是对工艺美术创造的基本要求。由于工艺美术作品作为一种物质产品,不同的物质材料决定着工艺造型及技术处理,同时也决定着它的品质。而且材质还是决定工艺美术作品艺术观赏的重要因素。

工艺美术和建筑艺术一样,也是一种综合性的艺术形式。它的种类繁多、用途广泛、材质多样、形制多变、内容丰富,可以说是一种包罗万象的综合性艺术。工艺美术形式是造型手法与艺术风格的综合,无论是平面造型方式还是立体造型方式,无论是写实的还是浪漫夸张的风格,无论是模仿还是象征寓意的表现都可以在工艺美术中得到运用。

五、书法艺术

一般来说,书法指的是中国的汉字书写艺术,它是中国人在长期书写实践中不断探索和美化,赋予它文学、哲学、美学等精神的追求,所形成的一门独立的美术门类。它是书法家表现意境、表达情感及展现审美观念的一种造型艺术。篆刻是中国书法和雕刻相结合的产物,因多用篆书,先写后刻,故名篆刻。书法、篆刻和中国画一样都是中华

图 1-8 清代瓷器《五彩仕女图盘》

图 1-9 东晋 王珣 书法《伯远帖》

和用线条作画非常相似。由此可见,中国的文字和书写工具为书法艺术的产生创造了必要的条件。

从文字的出现到书法艺术的形成,是一个长期渐变的过程。从古籍中记载的“仓颉造字”开始,到春秋时代末期,才“有意识地把文字作为艺术品,或者说使文字本身艺术化和装饰化”,再到两汉和魏晋时期,书法才真正成熟。从此以后,书法艺术不断演变更新,书写日趋规范化和个性化,理论也逐渐完善,无数的书法家相继涌现,并结合时代精神和自身的个性,创造出千姿百态的书法艺术品。

书法艺术的种类是随着文字的发展和演变而逐步产生的,它相继产生了五大类别,即篆、隶、草、行、真。书法的发展是人们在长期的书写实践中不断总结、完善的过程,同时也是书法家把思想、情感以及审美追求融入文字书写的一个艺术化的过程。

书法创作是一种审美的实践活动,这种性质也赋予了书法作品以特有的艺术美学内涵和审美生命形式。书法作品中的字,寓含着书法家微妙的内心世界以及对外在世界体察、感悟而激发的丰富情感,书法是艺术家表达精神及审美的一种方式。

书法艺术的艺术特点主要体现在两个方面:第一,书法艺术是实用和艺术的统一体。文字作为书法艺术的载体,它的首要功能是人们用以交流、传递感情的工具,它的实用也更推进了字体的演变,因此来说,实用和艺术在书法艺术中是相辅相成的关系。第二,书法艺术是再现和表现、状物和抒情的统一体。

民族传统的艺术形式,它们融合了中华民族博大精深的文化精神,在意境、章法和审美趣味上都具有独特的艺术魅力。

中国书法之所以能够成为一门独立的艺术形式,这与中国的汉字以及书法特定的书写工具——毛笔有着必然的关系。中国古代主要的书写工具就是毛笔,它是一种特制的笔,柔软而有弹性,形制多样,可点可画,在书写的时候能够产生极其丰富的变化,能够书写出粗细、浓淡、干湿、缓急、刚柔、顿挫等不同形态和意趣的笔线,并加以中锋、侧锋、藏锋、露锋、方笔、圆笔、轻重、疾徐等笔法,从而形成风姿多彩的书法作品。另外,中国汉字大都是来源于象形文字,汉字的书写

图 1-10 明代 文徵明 书法《赤壁后赋》

第二章 原始时期美术鉴赏

第一节 概述

美术的起源是一个漫长的过程,关于原始美术的起源,说法不一,具体有“劳动说”、“巫术说”、“游戏说”等,而最主要的就在于“劳动说”。因为有了人类劳动,才产生了劳动工具,才有游戏以及其他的娱乐活动。原始人类正是在劳动的过程中,产生了中国最初的原始审美意识,并按照美的规律创造出来不同于一般的劳动产品的具有审美意识的精神产品,这就证实了美术起源于人类劳动。

根据古史传说,陆续出现的一些被称为“帝王”的人,都是同文化创造和劳动生活有关的;燧人氏发明火;伏羲氏作八卦;神农氏造耒耜、殖谷,发明医药,作陶器,结绳记事;黄帝的时候,造舟、车、兵器、铸鼎,嫫祖开始养蚕,昆吾氏担任制陶的专职“陶正”,仓颉造文字,史皇作图画,这时也曾画过蚩尤的像,并且把“神荼”、“郁垒”画在桃木板上以御百鬼;尧舜时代把祭祀和表示等级身份的玉器订成系统化的制度;“五瑞”、“五器”,设计了五彩的章服,舜本人曾在河滨作陶器;禹铸九鼎,上面雕饰鬼神百物之形。古代传说中所谈到的这一些创造和其他一些关于社会生活,以及音乐、用器等文化创造,都是企图说明古代中国人民从野蛮到文明所经历的过程。在此过程中出现的一些与艺术有关的活动,例如图画和装饰等,都被说成不是纯粹的艺术活动,都是以社会进步、以服务于生活为目的的文明创造的一部分。

原始社会艺术丰富多彩,从170万年前元谋人使用的粗糙的打制石器,到50万年前北京猿人使用的有一定类型和初步分工的石器,到8000多年前分布在黄河下游、长江下游、西辽河流域的玉器,到6000多年前分布于黄河中上游的仰韶文化、马家窑文化的彩陶,再到分布广泛且延续万年的岩画,构成了人类早期缤纷的原始艺术。

第二节 原始社会陶器艺术

陶器是新石器时代在造型美术方面遗留下来的主要创作。中国是世界上最早发明陶器的国家之一。新石器时代的陶器较重要的有泥质灰陶、彩陶、黑陶和几何印纹陶四种。

陶器的分布重要的有仰韶文化的红陶和彩陶,马家窑文化的彩陶,河姆渡文化、大汶口文化、龙山文化的黑陶,青莲岗文化的彩陶和红陶,长江流域以南以至台湾地区的几何纹陶。其中最具有代表性的是仰韶文化、马家窑文化的彩陶和龙山文化的黑陶。

新石器时代陶器器皿,常见的器形有碗、钵、罐、盆、壶、豆、瓶、鼎、囊等十多种,每一种由于用途不同,文化和地区差异,又千姿百态,样式众多。数千年来,尽管社会在进化,制作生活器皿的材料一直在变化,但是先民们创造的器皿形制基本上没有变化。彩陶造型的最大特点是实用性与艺术性相统一,这种统一性是在漫长的劳动、生活实践中形成并得到进一步完善。

陶器器形的发展经历了首先利用植物的自然形态到对自然物具体形象的模拟,再

到根据生活的需要造型几个阶段。这个过程表明,先民在长期的社会生活和生产实践中不断地观察、体会,逐渐地丰富着美的知识和形式美的组合能力,在制陶上实用性进一步加强并同艺术性逐渐妥善地结合起来。彩陶造型简洁凝重、气魄浑厚,体现出朴素、单纯、健康、饱满的艺术风格。

彩陶装饰的内容,根据现有的材料,大体可归纳为几何纹、植物纹、动物和人物纹样四类。其中以几何纹应用最为普遍,植物、动物纹次之,人物纹样量少。

一、仰韶文化的彩陶

彩陶,即彩色陶器,系利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料,使用类似毛笔的工具,在陶坯表面上彩绘各种图案,入窑经 900~1050℃ 火烧后,在橙红的底色上,呈现出黑、红、白等颜色的图案。新石器时代的彩陶正是由于它优美的造型和形式多样的装饰图案纹样的结合成为原始文化最发达最杰出和最光彩的成就。有人把彩陶艺术称为我国一切造型、图案的出发点,这并不过分。

仰韶文化主要分布在黄河流域的河南、山西、陕西等地,因 1921 年首先发现于河南省渑池县的仰韶村而得名。仰韶文化是我国原始社会母系氏族公社繁荣时期的一个文化体系。经济生活以农业为主,辅以采集、渔猎和饲养牲畜。其年代为公元前 5500~前 3000 年左右。仰韶文化彩陶因时间、地区的差异而被考古学家分成不同的类型。主要有半坡类型和庙底沟类型两种。

1. 半坡类型

半坡类型以西安半坡村和临潼姜寨遗址出土的彩陶为代表。半坡类型彩陶以圆底或平底 of 盆较多,造型风格朴实厚重。图案多用黑色彩绘,一般都施于器物最显眼的部位。彩绘纹样除三角纹、斜纹、波纹、网纹等几何纹外,以人面纹、鱼纹、鹿纹等形象最引人注重。

《人面鱼纹彩陶盆》(图 2-1)

高 16.5 厘米,口径 39.5 厘米,仰韶文化半坡类型,陕西西安半坡出土,中国历史博物馆藏。

此盆为泥制红陶制成,在器物内壁用黑彩绘对称的人面纹和鱼纹各一组,勾画手法大胆夸张。人面成圆形,头顶上三角形发髻高耸,似穗状物,额头涂黑,一侧留出弯镰形,双眼眯成“一”字,“上”形鼻,嘴衔两鱼,人面两侧耳部亦有两条小鱼簇拥着。在人面之间还有两条大鱼同向追逐,鱼身及鱼头均成三角形,鱼眼呈圆形,大鱼的鱼身以斜方格为鳞。人面在鱼群之中显出悠然自得的神情。鱼纹刻画得十分生动,鱼头虽是寥寥数笔,却把鱼的形神勾画得具体而细微。鱼身上没有了鱼鳞,以对称的菱形图案装饰,富有律动感,充满了生气。整体图案显得古拙、简洁而又奇幻、怪异。人面鱼纹彩陶盆上的人与鱼题材,可能与古代半坡人的图腾崇拜和经济生活有关。这种鱼纹装饰正是他们生活的写照,也象征着人们期盼富足的美好愿望。人头上奇特的装饰,大概是在进行某种宗教活动时的化妆形象。而稍作变形的鱼纹很可能代表了“鱼神”的形象,表达出人

图 2-1 新石器时代 仰韶文化半坡类型
彩陶《人面鱼纹彩陶盆》

图 2-2 新石器时代 仰韶文化庙底沟类型
彩陶《鸛鱼石斧彩陶缸》

们以鱼为图腾的崇拜主题。

这件彩陶盆是儿童瓮棺的棺盖。仰韶文化流行一种瓮棺葬的习俗,把夭折的儿童置于陶瓮中,埋在房屋附近。以瓮为棺,以盆为盖,盆底部钻出圆孔,以供魂灵自由进出。有的学者根据《山海经》中某些地方曾有巫师“珥两蛇”的说法以为人面鱼纹表现的是巫师珥两鱼,寓意为巫师请鱼附体,进入冥界为夭折的儿童招魂。

2. 庙底沟类型

庙底沟类型以河南陕县庙底沟遗址和陕西华县泉护村遗址出土的彩陶为代表。器物有大口小底曲腹盆和碗,盆较大,口部有折沿;碗较小,直口。盆的造型挺秀饱满,轻盈而稳重,纹饰大都为黑色,一般都饰于器物外壁的上半部。

《鸛鱼石斧彩陶缸》(图 2-2)

器高 47 厘米,口径 32.7 厘米,陶质彩绘。1978 年河南省临汝县阎村出土,新石器时代仰韶文化庙底沟类型,中国国家博物馆藏。

鸛鱼石斧图绘于陶缸外壁腹部一侧,以红棕两色画成,反映了原始社会的渔猎生活,陶缸绘有鸛鸟衔鱼,旁边竖立一件石斧的画面,作者用白色在夹砂红陶的缸外壁绘出鸛、鱼、石斧,以粗重结实的黑线勾出鸛的眼睛、鱼身和石斧的结构,画面效果粗犷有力,绘画具有中华民族远古时代的造型特征,是一件罕见的绘画珍品。

二、马家窑文化彩陶

分布于甘肃、青海地区的马家窑文化彩陶,展示出新石器时代彩陶工艺的发展和成就。马家窑文化是以最先发现于甘肃临洮的马家窑而得名,年代为公元前 3300~前 2000 年左右。

马家窑文化的彩陶,可以分为先后连续的三种类型:马家窑类型、半山类型和马厂类型。

1. 马家窑类型

马家窑类型以甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶为代表。陶器的装饰以彩绘为最多,主要是黑彩,也有一部分在黑彩中加施红彩。彩绘装饰的面积大,有的饰满器物全身。盆、钵、碗等器物往往内外均加施彩绘。纹样多为波状纹、垂幛纹或漩涡纹,流利生动。

《舞蹈纹彩陶盆》(图 2-3)

高 14 厘米,口径 29 厘米,新石器时代马家窑文化马家窑类型。1973 年出土于青海省大通县上孙家寨,中国国家博物馆藏。

盆的内壁上,由成组的竖线

图 2-3 新石器时代 马家窑文化马家窑类型 彩陶《舞蹈纹彩陶盆》