

21世纪高职高专规划系列教材

ART
APPRECIATION

美术 欣赏

■主编 周林

中原出版传媒集团

美术欣赏

MEISHU XINSHANG

姬 淮 梅 超

中原出版传媒集团

内容简介

本书是依据教育部制定的《高职高专教育美术欣赏课程教学基本要求》而编写的。它打破了以往教材过分强调美术欣赏的专业性和系统理论性的特点,引进和吸收了当代“大美术”的概念,内容通俗易懂,简明扼要。不但介绍了绘画、雕塑、建筑、民间美术、书法等传统美术作品的欣赏,还介绍了和当代生活密切相关的现代工艺美术、建筑艺术、园林艺术、现代艺术设计等内容。引导学生多视角、多层面地观察和理解美术在各学科领域里的应用,努力提高自身艺术品位和艺术鉴赏能力,从而满足当代学子对美育和艺术通识教育的基本需求。

在编写过程中,编写人员还充分考虑到高职高专学生的兴趣和特点,以及各高职高专院校开设《美术欣赏》的教学时数,使此教材与其他同类教材相比,既有所区别,而又自成体系。

图书在版编目(CIP)数据

美术欣赏/周林主编. —郑州:中原农民出版社,2008.1
(21世纪高职高专规划系列教材)
ISBN 978-7-80739-204-0

I. 美… II. 周… III. 美术-鉴赏-高等学校:技术学校-教材 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 206662 号

出版:中原出版传媒集团 中原农民出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 电话:0371—65751257

邮政编码:450002)

发行:河南省新华书店

承印:安阳市泰亨印刷有限责任公司

开本:787mm × 1092mm 1/16

印张:15 字数:363 千字

版次:2008 年 1 月第 1 版 印次:2008 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-80739-204-0

定价:26.80 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

目 录

绪 论/1

第一编 中国美术作品欣赏

第一章 中国古代绘画/6

- 第一节 古代人物画/8
- 第二节 古代山水画/16
- 第三节 古代花鸟画/23
- 第四节 古代壁画/30

第二章 中国近代以来的绘画/34

- 第一节 概述/34
- 第二节 作品欣赏/35

第三章 中国雕塑艺术/44

- 第一节 中国古代雕塑艺术/44
- 第二节 中国近现代雕塑艺术/50

第四章 中国建筑艺术及园林艺术/55

- 第一节 中国建筑艺术/55
- 第二节 中国园林艺术/63

第五章 中国工艺美术/68

- 第一节 陶瓷/68
- 第二节 青铜器/74
- 第三节 漆器 玉器 刺绣染织/76
- 第四节 明清家具/81

第六章 中国民间美术/83

- 第一节 民间美术的基本特征及价值/84
- 第二节 民间美术的种类及作品欣赏/86

第二编 外国美术作品欣赏

第一章 外国早期绘画/92

- 第一节 史前绘画和古代绘画/92
- 第二节 欧洲中世纪绘画/95
- 第三节 文艺复兴时期绘画/97

第二章 外国十七、十八世纪的绘画/106

- 第一节 十七世纪的绘画/106
- 第二节 十八世纪的绘画/111

第三章 外国十九世纪绘画/115

- 第一节 法国绘画/115
- 第二节 英国、俄国和其他国家的绘画/119

第四章 外国近现代绘画/124

第一节 西方近现代绘画/124

第二节 其他国家近现代绘画/134

第五章 外国雕塑艺术/139

第一节 古代雕塑艺术/139

第二节 近现代雕塑艺术/148

第六章 外国建筑艺术/155

第一节 古代建筑艺术/155

第二节 近现代建筑艺术/166

第三编 现代艺术设计欣赏

概述/176

第一章 工业设计/178

第一节 产品设计/178

第二节 企业形象设计/180

第三节 公共设施设计/181

第四节 展示设计/183

第五节 交通工具设计/184

第二章 环境艺术设计/186

第一节 室内设计/186

第二节 景观设计/189

第三节 家具设计/191

第三章 装潢设计/193

第一节 装帧设计/193

第二节 平面设计/194

第三节 广告设计/197

第四编 中国书法欣赏

概述/202

第一章 篆书/204

第一节 篆书简介/204

第二节 作品欣赏/204

第二章 隶书/207

第一节 隶书简介/207

第二节 作品欣赏/207

第三章 楷书/211

第一节 楷书简介/211

第二节 作品欣赏/211

第四章 行书/220

第一节 行书简介/220

第二节 作品欣赏/220

第五章 草书/228

第一节 草书简介/228

第二节 作品欣赏/228

绪论

一、美术的起源

美是什么?一直以来都没有一个圆满的答案,不少哲学家、美学家给出了种种回答:美在形式(毕达哥拉斯学派)、美在理念(黑格尔)、美在典型(孟德斯鸠)、美在关系(狄德罗)、美在生活(车尔尼雪夫斯基)、美在主观(克罗齐)等,各执其理,亦各有偏颇。美的奥秘为什么难以尽释呢?因为从审美客体方面来说,无论是在自然界、社会生活,还是在艺术领域,美都普遍地存在着,同时美的事物又是多种多样、千差万别的,表现为不同的形态,而这种多样性、差异性无疑会遮蔽美的本质的共同性与一致性;从审美主体方面来说,“爱美之心,人皆有之”,然而,由于人们的审美感受、审美趣味、审美理想千差万别,给认识与把握美的本质造成很大困难,况且作为审美主体的人总是具体的、历史的人,时代、民族、阶级等社会因素,知识水平、习惯、爱好、年龄等个人因素以及心理状态错综复杂地交织在一起,直接就表现为人们对美的事物看法上的差异。那么要洞察美的本质,就必须从主客体的关系中去探索,必须从客观实际出发,紧密联系人类丰富的审美实践活动。所以说美是人的本质力量的感性显现,在客观对象的感性形象上面体现了真与善相统一的审美价值。

在对象中形象地显示了人的本质力量,从而产生了美,而人的本质力量又是通过客观实践活动在对象中具体地显示出来的,美术就是一门发现美、创造美的视觉艺术,那么美术的根源当然是深深地蕴藏在人类的社会实践中。原始社会早期,人们为了劳动生产的需要而制造出了简单的石制工具,它们体现着人的意志与愿望,包含着艺术活动的因素,也说明了美术的萌芽源于劳动,但它们不具备纯粹的审美意义。到了旧石器时代晚期,人类开始制作一些饰品、壁画、雕塑,它们已经超出了实用的功能,当可视为人类最早的美术遗物,比如西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画,壁画以各类动物为主,如野牛、野猪、鹿、马、狼等,线条简洁,形态生动,且已使用了多种色彩,这些动物形象的位置一般是按照当时人类生活与之关系的远近及熟悉程度来绘制的。生产劳动是人类为了维护自己及种族的生存,向自然索取各种生活资料的基本手段,是人类历史不断向前发展的基本动力。恩格斯曾说过:“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等。”(《在马克思墓前的讲话》)可见,这种为直接满足实用需要的劳动生产构成了支撑整个社会的基础,其他活动都是在这个基础上派生出来的,美术活动当然也不例外。诚如马克思所言:“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去;因此,人也按照美的规律来建造。”(《1844年经济学哲学手稿》)

二、美术的种类和特点

美术是用一定的物质材料创造具体可感的平面或立体形象,以反映客观世界和作者对客观世界的感受。它的种类很多,有绘画、雕塑、建筑园林、工艺美术、设计艺术等。

绘画是美术中最常见的,也是最丰富多彩的一种艺术形式,它使用笔、刀等工具和墨、颜料等物质材料,通过线条、色彩、透视等手段,在各种平面上创造出一定的可感知的艺术形象。绘画既可以如实描绘客观世界与对象,也可以自由地表达主观情感与心态,具有独特的审美价值。从画种来分主要有素描、中国画、油画、版画、水彩画等,而每一个具体画种又可以依据物质材料、工具或表现技法的不同再作细分;从题材来分有肖像画、风景画、静物画等;从社会作用和表现形式分则有招贴画、漫画、连环画、年画、插图等。由于各个国家、民族在社会、政治、经济和文化传统等方面存在差异,所以也造成了各国、各民族绘画在表现手法和艺术风格方面的巨大差别。从中国、古埃及、波斯、印度等东方文明古国发展起来的东方绘画与从古希腊、古罗马绘画发展起来的西方绘画,被认为是世界上最重要的两大绘画体系,都曾经产生过自己的艺术大师,为人类奉献出了无数闪耀着魅力光辉的艺术杰作。

雕塑是以各种可塑的或可雕刻、翻制的物质材料,创造出可视可触的具体形象,以反映客观世界或表达创作者的审美感受与意识。雕塑的方法有雕刻和塑两种。从其形态可分为圆雕、浮雕、透雕三种;还可依据题材内容或用途分为装饰性雕塑、纪念性雕塑和宗教性雕塑等。雕塑不仅会同人们的视觉发生联系,同时由于它是用物质材料造成的具体形体,所以还具有触感。这就是说,雕塑所使用的物质材料本身亦可具有相应的审美价值,当雕塑本身和物质材料两者完美地搭配、融合时,就能产生别具特色且耐人寻味的艺术效果。

建筑最初是人类出于居住的实用性目的而对自然界进行改造的产物,虽然也是按照美的规律在创造,但并不包含纯粹的追求形式美的意图。但随着社会生产力的发展和社会分工越来越细致,建筑也就越来越明显地体现出审美的因素,而园林更是以美化环境和供人观赏为其主要目的的,所以建筑园林实际上是技术与艺术的综合体。建筑园林是在三维空间中存在的,而且它的艺术的一面又总要受其物质材料和形体结构的制约,它的艺术性主要体现在造型美,故而又常被称为造型艺术。这种造型美既体现在建筑的总体轮廓,建筑物各部分间的比例关系,建筑的体积、色彩、装饰方面,又体现在建筑本身和周围环境(包括自然景物和其他建筑物)的关系方面。建筑园林主要从功能上进行分类:建筑可分为公共建筑、纪念性建筑、工业建筑、城市民用建筑、农村民用建筑等;园林可分为庭院、风景名胜、公园等。

工艺美术是与人们的生活和生产关系最为密切的一种艺术形式,它可以满足人们的日常生活需要并且美化环境,如日常生活器皿、家具、服饰等;可以满足人们陈设玩赏的需要,如刺绣挂屏、玉石雕刻等。工艺美术的重要特点即体现为实用需要和审美需要的统一,它的美观是服从于实用这一前提的,只有二者融合才能焕发出独特的艺术魅力。同时工艺美术用品的制作直接受物质材料和生产技术的制约,这时要充分考虑物质材料本身固有的特性,合理利用,使之构成工艺品审美品格的一个重要组成部分。玉的花纹和光泽、木料的纹理、大理石的天然纹路,它们本身就会给人无尽的美感,如再加上人的精心设计与制作,就会产生精妙绝伦的艺术效果。

三、如何进行美术欣赏

美术欣赏是以美术作品为对象的特殊的审美活动,它既是一种认识活动,又是一种创造活动。欣赏者在欣赏过程中获得美感,同时也是对欣赏对象之美的肯定性判断的实现。欣赏者通过对美术作品的欣赏产生或称奇、或赞叹、或认可的内心体验,并进而把握审美对象

所包含的深层内涵,增加对客观事物感受的丰富性。同时,欣赏活动要求欣赏者自由、主动地去追寻和发现对象的美,面对对象展开活跃的心理活动,充分释放自己已有的审美意识,运用想象和联想,与审美对象间发生深刻的交流,使自己在欣赏活动中获取无穷的乐趣,这就是审美欣赏的再创造。所以欣赏者的素质、修养、理解力、感悟力等主体条件,就决定着审美对象能否以及在何种程度上进入欣赏者的审美视野,并决定着欣赏者所获得的审美愉悦的高低强弱和特点。美术欣赏有助于培养人们具备正确鉴别美丑的能力,树立健康、积极的审美情趣、审美标准和审美理想,从而拓展人的创造力与想象力,并进而发展、完善人的整体素质与修养。

如何进行美术欣赏呢?这就是美术欣赏时的方式、方法问题了。一般说来,可以通过以下途径训练自己的欣赏活动。

(一)要有必要的审美修养

当面对一个欣赏对象时,必须要有相应的知识储备作为基础,尽可能全面地了解这件艺术作品产生的社会背景及作者情况。因为每一件美术作品都印下了它所产生的那个时代的烙印,不同的时代有不同的特点与风格,另外每个作品的产生也都与创作者当时的经历、心境、状态有密切的关系;所以只有掌握了这些相关的背景性知识后,才能更好地理解对象,欣赏活动才能更好地展开,只有了解了相关的背景知识,才能选择真正一流的作品进行欣赏。歌德曾言:“鉴赏力不是靠观赏中等作品,而是要靠观赏最好作品才能培育成的。”(《歌德谈话录》)相应的知识储备还包括掌握不同的艺术语言,如形体、色彩、线条、光线、空间、材质、肌理等,这是各种美术作品所独具的表现形式与手段,只有了解了它们,才能与欣赏对象进行深入地交流与对话。

(二)要有良好的审美心境

审美欣赏是一种高层次的精神活动,所以在欣赏时一定要保持心境的虚静平和、恬淡致远,这样才能充分调动各方面的感官体验和各种思维方式,以真正审美的态度去理解作品。进行美术欣赏时,一般可以采用这几种形式。

第一,静读式欣赏。静静地面对作品,用心去阅读画面,并结合相关知识以求深入欣赏对象,品味其含义、思想、意象等,追求自身与对象的共鸣。

第二,比较式欣赏。如果孤立地面对一件作品,可能很难理解它的精妙之处,这时,如果把一些相关联的作品放置在一起,则能很快地区分出它们的不同之处;所以观察比较不失为一种好的欣赏方法,既可以纵向比较(不同时代、同一类型的作品),亦可横向比较(同一时代、不同类型的作品),以发现各个美术作品的独特魅力。

第三,评价式欣赏。当具备了一定水平的欣赏能力后,就可以采用评价式欣赏了,这是一种更加积极主动的姿态。和志同道合的朋友们相互交流对作品的感受,这样可以使我们的思维活跃起来,借鉴、吸收别人的观点、看法以激发我们的灵感。但同时也要注意保持自己独立思考的能力,对每一次的交流评价进行总结、反思,以不断提高自己的审美能力。

美术欣赏是一个潜移默化的审美经验的积累过程,每个人都应该在具体、长期的欣赏实践中找寻到适合自己的方法,树立进步、积极的审美意识,在欣赏中感受美、理解美,并在欣赏的基础上去主动地追求美、创造美。

【复习与思考】

1. 美术有哪些种类和特点?

2. 为什么说欣赏美术必须具备一定的审美修养?

美术是人类文化的重要组成部分，是人类精神生活的重要表现。它通过形象、色彩、线条、构图等手段，反映社会生活，表达思想感情，陶冶情操，提高审美能力。美术的种类繁多，包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等。每种美术形式都有其独特的特点和表现手法。欣赏美术需要具备一定的审美修养，包括对美术史、艺术理论、形式美法则等方面的了解。只有具备了一定的审美修养，才能正确地理解和评价美术作品，从中获得美的享受和启示。

3. 为什么说欣赏美术必须具备一定的审美修养?

欣赏美术需要具备一定的审美修养，这是因为美术作品是艺术家情感和思想的结晶，蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。只有具备了一定的审美修养，才能深入理解作品的内涵，感受作品的美。审美修养包括对美术史、艺术理论、形式美法则等方面的了解。只有具备了一定的审美修养，才能正确地理解和评价美术作品，从中获得美的享受和启示。

美术欣赏是审美活动的重要组成部分，是人们在接触和感受美术作品的过程中，对作品所蕴含的美学价值进行认识和评价的活动。欣赏美术需要具备一定的审美修养，这是因为美术作品是艺术家情感和思想的结晶，蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。只有具备了一定的审美修养，才能深入理解作品的内涵，感受作品的美。审美修养包括对美术史、艺术理论、形式美法则等方面的了解。只有具备了一定的审美修养，才能正确地理解和评价美术作品，从中获得美的享受和启示。

4. 为什么说欣赏美术必须具备一定的审美修养?

欣赏美术需要具备一定的审美修养，这是因为美术作品是艺术家情感和思想的结晶，蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。只有具备了一定的审美修养，才能深入理解作品的内涵，感受作品的美。审美修养包括对美术史、艺术理论、形式美法则等方面的了解。只有具备了一定的审美修养，才能正确地理解和评价美术作品，从中获得美的享受和启示。

美术欣赏是审美活动的重要组成部分，是人们在接触和感受美术作品的过程中，对作品所蕴含的美学价值进行认识和评价的活动。欣赏美术需要具备一定的审美修养，这是因为美术作品是艺术家情感和思想的结晶，蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。只有具备了一定的审美修养，才能深入理解作品的内涵，感受作品的美。审美修养包括对美术史、艺术理论、形式美法则等方面的了解。只有具备了一定的审美修养，才能正确地理解和评价美术作品，从中获得美的享受和启示。

欣赏美术需要具备一定的审美修养，这是因为美术作品是艺术家情感和思想的结晶，蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。只有具备了一定的审美修养，才能深入理解作品的内涵，感受作品的美。审美修养包括对美术史、艺术理论、形式美法则等方面的了解。只有具备了一定的审美修养，才能正确地理解和评价美术作品，从中获得美的享受和启示。

美术欣赏是审美活动的重要组成部分，是人们在接触和感受美术作品的过程中，对作品所蕴含的美学价值进行认识和评价的活动。欣赏美术需要具备一定的审美修养，这是因为美术作品是艺术家情感和思想的结晶，蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值。只有具备了一定的审美修养，才能深入理解作品的内涵，感受作品的美。审美修养包括对美术史、艺术理论、形式美法则等方面的了解。只有具备了一定的审美修养，才能正确地理解和评价美术作品，从中获得美的享受和启示。

第一编 中国美术作品欣赏

第一编 中国美术作品欣赏

第一章 中国古代绘画

中国画简称“国画”，在世界美术领域内自成独特体系。它用毛笔、墨和中国画颜料在特制的宣纸或绢上作画。在题材上有人物画、山水画、花鸟（卉）画、动物画之分；在装裱形式上有卷、轴、册、屏等多种；在技法上又可分为工笔画和写意画两种。独辟蹊径，各有特色。在描绘物象上，主要运用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，并与诗词、书法、篆刻相结合，达到形神兼备、气韵生动的效果。中国古代绘画的独特视觉面貌和审美视角就是中国特有的文化艺术名片，是世界绘画艺术的奇葩。

中国绘画的最早遗迹可上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代彩陶器上的装饰纹样。新石器时代的绘画，技巧上虽尚处于稚拙阶段，但已具有初步造型能力，能抓住人物、鱼、鸟等外形动态的主要特征，体现了作者的信仰、愿望，用以美化生活，生动映现了中国绘画史的黎明。

夏、商、西周及春秋、战国时期，绘画有了相当的进步。从青铜器及玉器上的装饰纹样，到战国时期漆器上的彩画，特别是湖南长沙战国楚墓中出土的帛画和缯书图像中，均可看出中国绘画在当时已达到较高水平。从风格上看，商代庄严、神秘而缛丽，西周趋于典雅，春秋以后社会和思想观念发生巨大变化，绘画内容逐渐更多地反映社会生活，形象活泼生动，技巧上有大的飞跃。

历时四百余年的秦、汉王朝，是中国历史上早期建立的中央集权的封建大帝国，疆域广阔，丝绸之路沟通着中外艺术交流，秦、汉王朝与相邻各族也有密切的接触，在这一背景下出现了绘画艺术的发展和繁荣。汉代宫廷官署及政治性建筑物上多有壁画，用以宣扬礼教，褒扬功臣。汉代重厚葬，墓室壁画及画像石、画像砖，特别是陆续出土的帛画，都是最重要的艺术创作形式。汉代绘画气魄宏大、笔势流动，生动地塑造了现实、历史及神话人物形象，在表现人物、动物动态，揭示情节高潮，反映现实生活等方面有着重要成就。汉代绘画作者绝大多数是工匠，他们在作品中不仅显示出卓越的艺术才能，而且也融入了劳动者当时的感情。

三国、两晋、南北朝处于长期分裂混乱之中，战争频繁，民生疾苦，但却是绘画史中的重要阶段。苦难的时代给佛教提供了传播和发展的土壤，佛教美术遍及南北。特别是敦煌莫高窟保存有大量的此一时期壁画，展示出世界级的艺术造诣。北方各民族的融合、南方经济的开发也刺激和推进了绘画艺术的发展。此时也涌现出一批颇有文化修养的上流社会知名画家，如顾恺之等，他们与广大工匠一起为绘画的繁荣作出了贡献。值得一提的是绘画史和绘画理论著作开始出现。这一时期玄学流行，文人崇尚通脱，从而使文学创作得到解放和繁荣，山水画和花鸟画开始萌芽。此期绘画在塑造人物形象时追求精神状态的刻画及气质的表现，体现了这一时期绘画的水平。

隋、唐两代是封建社会的兴盛期，国家统一，社会相对安定，经济繁荣及对外经济文化交流的频繁与活跃，都给文化艺术的发展带来了巨大的机运，使绘画艺术形成灿烂辉煌的局面，绘画也因而进入全面的繁荣。唐代绘画题材仍以人物画为主，宫廷衙署及寺观壁画占相当比重，褒扬功勋的功臣画像仍在继续，石窟及寺观壁画较南北朝有着更大的发展，其规模之宏伟、技艺之卓绝在历史上都是空前的。佛教绘画适应社会风尚而趋于世俗化的倾向，外来佛教绘画样式走向民族化并且更加成熟。唐代绘画有的反映了当时的重大政治事件，如

《步辇图》;有的描绘了功臣勋将,如《凌烟阁功臣图》;有的描绘了相邻民族,如《西域图》、《职贡图》;有的描绘了皇室贵族,如《玄宗试马图》、《虢国夫人游春图》;有的则描绘了文人雅士,如《醉学士图》;也有少数画作以田家生活为题材。萌芽于东晋、南北朝的山水画至此有了明显的进步,富丽精工而富于装饰性的青绿山水得到社会的欣赏,水墨山水也相继开始抬头。隋代展子虔所画山水具有“咫尺千里”之妙,唐代李思训、李昭道父子,对青绿山水的发展也作出了贡献。而吴道子于佛寺壁上画怪石崩滩,达到“若可扞酌”的真实效果,且一日之内能在大同殿壁上画出嘉陵江三百里的山水,与李思训之作“皆尽其妙”。王维的水墨山水为时人所称誉,金碧青绿与水墨挥洒并行。山水画家日益增多,山水画即将进入成熟阶段,同时花鸟画也开始兴起,风格大都工整富丽。由于印刷术的发明,版画也随之得到发展。唐代绘画不仅大胆汲取、借鉴外来艺术的表现技巧,而且还通过中外经济文化的交流传播到其他国家。中国绘画通过中日两国的使者、商人、留学生、僧侣等传入日本,对日本古代绘画的发展产生了很大影响。唐代绘画灿烂而恢弘,具有昂扬磅礴的时代精神和风貌。

进入五代、两宋,中国历史进入封建社会后期,绘画艺术进一步成熟和完备,这一时期成为中国绘画的鼎盛时期。继西蜀、南唐之后,宋朝统治者也设置画院,从而使宋代成为历史上宫廷绘画最兴旺、最活跃的阶段。社会、宫廷、文人士大夫的绘画创作各具特色而又互相影响,使宋代绘画在内容、形式、技巧诸方面都出现异彩纷呈、多方面发展的局面。五代、两宋时期山水画发展最为显著。五代时中原地区的荆浩、关仝,江南地区的董源、巨然,分别以不同的笔墨技巧塑造了不同地区的山水画,风格各异,对后世山水画发展有着重要影响。宋代山水名家各有专长和创造,李成的寒林平远,范宽的崇山峻岭和雪景,许道宁的林木野水,郭熙四时朝暮、风雨明晦的细微变化,惠崇、赵令穰的抒情小景,米芾、米友仁父子的云山墨戏,李唐、马远、夏圭高度剪裁而富有诗意的山水,都反映了山水画艺术的不断变革和发展。与此同时,最有建树的是广泛表现社会生活的风俗画(如《清明上河图》、《货郎图》等),借描绘历史传说反映人们对现实生活态度的历史故事画(如《文姬归汉图》、《采薇图》等),描绘文人韵事的画作(如《西园雅集图》等)也占一定比重。肖像画已普及于社会上。版画除佛教经卷图像、经史著作外,雕版印刷年节需要的年画,使版画普及深入民间。此时花鸟画也有着长足的发展。五代时江南徐熙和西蜀黄筌的奇花异鸟分别具有野逸和富贵两种不同风格。北宋赵昌的设色折枝花卉,易元吉的猿猴,崔白的败荷凫雁,以赵佶为代表的院体花鸟画,都具有高度的艺术水平;南宋梁楷、法常的花鸟画已开水墨写意之先导。文人学士中流行的墨竹、墨梅、墨花、墨禽更着重表现主观情趣,与民间画工及宫廷花鸟画的高度写实、刻画入微的画风迥然不同。辽、金地区的文人士大夫绘画在北宋文人画传统基础上加以发展,对元代文人画有着直接的影响。

中国绘画发展至元、明、清时期有了巨大变化。文人画获得了突出的发展,取材上山水、花鸟占有很大比重,而表现社会生活的人物画除个别画家擅长外,则呈日益衰微之势,只有肖像画尚保持相当水平。文人画注意笔墨情趣及诗文书法相结合的题跋。此一时期具有代表性的画家中,既有为正统文人画奉为典范的赵孟頫、“元四家”(黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙)、沈周、文徵明、唐寅、董其昌及“四王、吴、恽”(王时敏、王鉴、王翬、王原祁与吴历、恽寿平),又有带有鲜明个性的徐渭、陈洪绶、朱耷、石涛及“扬州八怪”中的郑燮、金农等人,分别在不同方面作出贡献。明清绘画中另一值得瞩目的发展是民间绘画的书籍版画插图和年画的繁荣兴盛。由于小说、戏曲创作和演出的活跃及手工业的突飞发展,推动刻书行业勃兴,

书籍刻印精益求精,借插图以吸引读者,举凡经史文集、科技著作、地理方志,特别是小说、戏曲,大多附有插图,绘形写景,极其生动,明快刚健,或细如擘发,或拙如画沙,由于地区不同而风格各异,艺术成就颇高。年画则由于雕版套色技术的成熟得以进一步推广普及,具有鲜明的浪漫主义色彩。辛亥革命前后,中国社会发生剧烈变化,在封建社会发展成熟的绘画又随着时代的骤变而有所变革。

第一节 古代人物画

一、概述

人物画是中国画里直接反映现实的画科。它在体现中华民族审美意识特点的同时,也较全面、较充分地反映了政治、哲学、宗教、道德、文艺等社会意识,在中国画各科中最富于认识价值与教育意义,为我们认识古代的人和社会提供了最直接的视图资料。

古代人物画曾因题材类别的不同分为许多支科:描写历史故事与现实人物者称人物;描写仙佛僧道者称道释;描写社会风俗者称风俗;描写妇女者称仕女;肖像画称写真。又曾因画法样式上的区别分为若干类别:刻画工细、勾勒着色者名工笔人物;画法洗练、纵逸者名简笔人物或写意人物;画风奔放、水墨淋漓者名泼墨人物;纯用线描或稍加墨染者名白描人物;以线描为主但略施淡彩于头面手足者名吴装人物。

人物画的产生早于其他中国画科。战国楚墓出土的《龙凤人物图》与《人物驭龙》帛画是已知最早的独幅人物画,作品已经有两千多年的历史。其后大量出土的帛画、壁画、画像砖石表现出这一时期人物画的兴盛发达。魏晋、隋唐是中国人物画的重要发展时期。魏晋时期,思想的解放,佛教的传入,玄学的风行,专业画家队伍的确立,促成人物画由略而精,宗教画尤为兴盛,出现了以顾恺之为代表的第一批人物画大师,也出现了以《魏晋胜流画赞》、《论画》为代表的第一批人物画论,莫立了中国人物画的重要传统。盛唐时期吴道子则把宗教人物画推进到更富于表现力,也更生动感人的新境地。

五代、两宋是中国人物画深入发展的时期。随着宫廷画院的兴办,工笔重着色人物画更趋精美。又随着文人画的兴起,民间稿本被李公麟提高为一种被称为“白描”的绘画样式。宋代城乡经济的发展,宋与金的斗争,社会风俗画和具有现实意义的历史故事画亦蓬勃发展,作品在体现对象的社会属性上,在表达人物内心的复杂性上,在宏伟的构图能力上,都有飞速进步。张择端的杰作《清明上河图》便产生于这一时期。自南宋受禅宗思想影响,写意人物画肇兴以来,此后中国人物画开始朝另一方向发展,从重视教育认识功能转向重视审美作用,从为对象传神转向更多地抒发作者情感,仕女画、高士画大量出现。元明清以来,虽较多的文人画家转而致力于山水画与花鸟画,但接触民生、关心国事并且接受了具有萌芽状态反封建意识的文人或职业画家仍不乏人物画的优秀创作,明末的陈洪绶、清末的任伯年便是杰出的代表。现代的中国人物画深入研究传统,广泛吸收外来技巧,表现新的时代生活,作出了前无古人的贡献。

中国人物画历史悠久,形成了独特的传统,对于人物美的认识与表现,一般不留意于人体美,而侧重“神识风采”之美。其最名贵的传统素材称“传神”或称为“写真”、“写心”、“肖品”,即通过足以显现人物内在本质的外形的描写,真实地展示不同人物的性格、个性与内心世界,同时也揭示其品格,反映其社会属性,并给以或尝试新的审美判断。同时,选择具有认识与教育意义的题材,也能在平凡而广泛的选材中开掘深意,给人以美的享受。中国人物

画家主张强调分别主次,有详有略,详于传情的面部手势而略于衣冠,详于人物活动及其顾盼呼应而略于环境描写,或只写人物而不图背景,或背景十分简略仅出示有助于点明环境的道具等。为突出作者的独特感受,亦采取夸张变形的手法。人物画中使用的笔墨技巧与技法,在工笔设色、白描和小写意作品中,更重视笔法的基本作用,为此创造了“十八描”,笔法或描法一方面服从于形象的结构、质感、量感与神情,另一方面也要传达作者的感情,同时还用以体现作者的个人风格。在写意人物画中,笔墨相互为用,笔中有墨,墨中有笔,一笔落纸,既要状物传神,又要抒情达意,还要显现个人风格,其难度远胜于山水花鸟画。

二、作品欣赏

(一)《龙凤人物图》(图1-1-1)

《龙凤人物图》是1949年在湖南长沙陈家大山楚墓出土的文物,是我国现发现最早的一幅帛画。此画以墨线勾描,线条有力,顿挫曲折富于节奏的起伏变化,用黑白组合,使画面具有一定的装饰趣味。在人物的口唇和衣袖上,还可以看出施点过朱色的痕迹。图中描绘一妇女,侧立向左,头后挽有一垂髻,并系有饰物,长裙曳地,腰细而修长,两手合十,神态虔敬。在人物的上方,绘有一龙一凤,形态夭矫,富有极强的动势,似乎正向天空飞升。画面呈现出风发昂扬的勃勃生机。关于画中所绘龙的形象,初发现时由于左侧龙足处破损,只见右侧足,一度被认为是夔,该作品也曾定名为《夔凤人物图》。夔是古代传说中恶的象征物,故而将这幅画的含义释为善恶之争,恭立的妇女则是祈祷善灵的胜利。但我们认为说这是一位墓中死者对引道升天的祝祷,更符合记载中楚人的丧葬习俗。

图1-1-1 《龙凤人物图》

在妇人之上绘的龙凤,寓示着死者随龙凤所引升天时的情形。腾空而起的龙凤均有一种向上的动势,而下方的侧立人物则反映出一种跟随的特征。可以肯定这是一幅为死者祈天求佑的具有丰富含义的绘画作品。这幅帛画从用笔用线的技巧、人物特征的描绘到图的构成,无不反映出我国古代绘画对形、神的独特气质和丰富内涵的表现。

(二)顾恺之之《洛神赋图》(图1-1-2)

《洛神赋图》来源于三国时代(220—280)著名文学家曹植所著的《洛神赋》。原作内容描述的是诗人感情发展不顺利,不能与所爱的人结合,而通过神话寓言,在想象的空间中让自己在洛水河边与美丽的仙女相遇,通过发生的浪漫故事表达自己对失去情人的思念。这幅画很好地传达了文学的思想,用画笔展示出洛神典雅美丽的形象。《洛神赋图》是诗画结合的杰出范例,标志着当时绘画发展的高度水平。全幅作品共画了61个人物,分为几个场景。画面中除了主人公以外,还反映了山石、树木和马匹,形象十分生动。画面主要用线造型,墨线是典型的蚕丝线描,用色厚重、艳丽。分段描绘的画卷用一幅幅连续的画面展示了从曹植见到洛神,直到洛神离去,曹植返回的整个过程,反映了人物欢乐、哀怨的情调。构思

巧妙,画面生动感人,是中国绘画史上的一件经典作品。现收藏在北京故宫博物院。

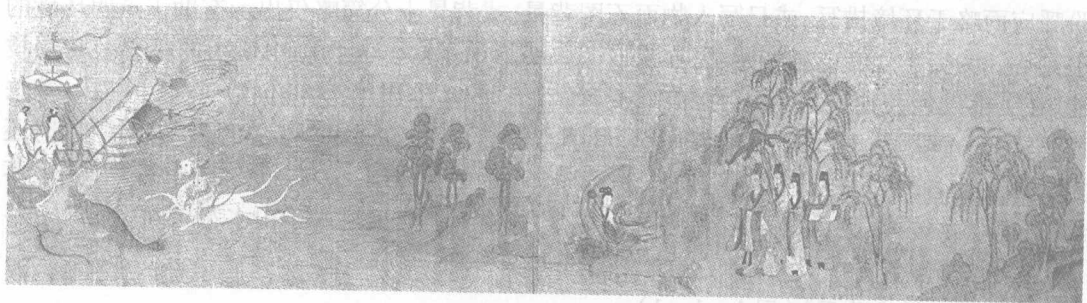

图 1-1-2 《洛神赋图》(局部)

(三) 阎立本《步辇图》(图 1-1-3)

阎立本(601—673),唐代雍州万年(今陕西西安)人。隋代画家阎毗之子、阎立德之弟。太宗时任刑部侍郎,显庆初年,代兄做工部尚书,总章元年为右丞相。擅长书画,最精形似。作画所取题材相当广泛,如宗教人物、车马、山水,尤其善画人物肖像。曾画《步辇图》、《历代帝王图》等。

图 1-1-3 《步辇图》

《步辇图》是阎立本名作之一。贞观十四年(640)吐蕃王松赞干布仰慕大唐文明,派使者禄东赞到长安通聘,《步辇图》描绘的就是当时唐太宗与禄东赞会面的场景。图卷右半是在宫女簇拥下坐在步辇中的唐太宗,左侧三人前为典礼官,中为禄东赞,后为通译者。太宗形象是全图的重心所在,作者不遗余力地给以生动细致的刻画。他笔下的唐太宗面目俊朗,目光深邃,神情庄重,顾盼之间充分展露出盛唐一代明君的风范与威仪。为了更好地凸现出唐太宗的至尊风度,作者运用对比手法进行衬托表现:一是以宫女们的娇小、稚嫩,以她们或执扇或抬辇、或侧或正、或趋或行的体态,来映衬唐太宗的壮硕、深沉与凝定,是为反衬;二是以禄东赞的诚挚谦恭、持重有礼,来衬托唐太宗的端肃平和、蔼然可亲之态,是为正衬。全图不设背景,以摹绘人物为主,结构上自右向左,由紧密而渐趋疏朗,重点突出,节奏鲜明。从

细部描摹来看,作者的表现技巧已相当纯熟:衣纹、器物的勾勒墨线圆转流畅中时带坚韧,畅而不滑,顿而不滞;主要人物的神情举止栩栩如生,写照之间更能曲传神韵;图像局部配以晕染,如人物所着靴筒的褶皱等处,显得极具立体感;全卷设色浓重纯净,大面积红绿色块交错安排,富于韵律感和鲜明的视觉效果。此图一说是宋摹本,但摹绘较精,仍不失原作之真。幅上有宋初章友直小篆书有关故事,还录有唐李道志、李德裕重装褙时题记两行。

(四) 张萱《虢国夫人游春图》(图1-1-4)

张萱,生卒年不详,唐代长安(今陕西西安)人。开元十一年(723)与杨昇、杨宁同时任史馆画直。

图1-1-4 《虢国夫人游春图》

此图描摹虢国夫人等在春日出游的景象。虢国夫人是杨贵妃的姐姐,又受皇帝宠爱,一时颇擅权势,炙手可热。在画面上,她居于后部的中心地位,情貌安详,仪表雍容,是一个高贵娴雅的贵族妇女形象。她前面三骑与后面三骑分别是侍从、侍女和保姆,身旁的随行者据推测是其姊秦国夫人或韩国夫人,面向虢国夫人,正有所语。此作构图的处理也是疏密相映,前三骑之间疏朗而不松散,后六骑之间紧密而不局促,节奏变化有度,气脉贯通,层次与错落展现得十分自然。人与马动势不大,似在缓缓策骑而行,这正合游春之旨。画中人物基本目注前方,唯虢国夫人之姊和她身后的侍从各自转侧身形,若不经意地打破了单一格局,使画面在结构上产生变化。此画仍与大多数唐代人物画一样,不设背景而将全部心思集中在人物身上。画中人物行动皆围绕着虢国夫人展开,前三骑的恭谨导引,后面侍从、侍女的小心护随,保姆抱持女童的紧跟,既恰如其分地標示出人物身份,又以虢国夫人为中心前后散列开来,含有结构上的内在一贯性,且能彼此比照相应。单有这些侍从的前呼后拥,画面难免单调,因此作者又别具慧心地在虢国夫人身侧添上其姊形象,与之殷勤通语。从这些趋承关系不难看出虢国夫人身份的尊崇,她的威仪不是通过外在神情而是借用图中人物对她的态度反映出来,这就将构图与塑造人物巧妙地结合在了一起,其艺术匠心令人感佩。在细节上,作者也做到了摹画现实,笔致入微:马的羁勒鞍鞴,人的服饰装扮都与盛唐时尚一一契合;虢国夫人与其姊头上所梳的堕马髻,慵闲华贵,很好地揭示了人物所处的社会阶层与相应气质。全卷以细劲圆活的线条为主要艺术手段,端凝中显出柔婉,形成与内容相适应的最佳表现形式。此图虽系后人摹本,但仍不失原作风神,体现出大唐盛世雍容繁丽的时代特征。

(五) 顾闳中《韩熙载夜宴图》(图1-1-5)

顾闳中(约910—980)是五代人物画家的代表。《韩熙载夜宴图》是中国画史上的名作,它以连环长卷的方式描摹了南唐巨宦韩熙载家开宴行乐的场景。韩熙载(902—970),字叔言,北海(今山东潍坊)人。唐朝末年登进士第,后逃往南方避乱,曾任南唐中书侍郎、

光政殿学士承旨等官。韩熙载为避免南唐后主李煜的猜疑,以声色为韬晦之所,每每夜宴宏开,与宾客纵情嬉游。此图绘写的就是一次韩府夜宴的全过程,根据事件先后次序可分为五个部分。第一部分描绘众人静听琵琶的情景。此时夜宴方开始,案几上酒果杂陈,众宾或坐或立,男女相错,一女子端坐弹琵琶,众人的目光大多集中在她身上。此时的韩熙载高冠长髯坐于榻边,垂手注目,如有所思。第二部分描摹宴间的舞蹈景象。小巧玲珑的名妓王屋山正应节起舞,而以鼓点宣示节奏的,便是立于羯鼓前挽起袖管、手抓鼓槌的韩熙载,此时他的兴致已渐渐高涨起来。第三部分绘写乐舞结束后韩熙载退入内室休息的情形。一侍婢正以盆端水供他洗手、盥濯,余婢在旁围侍。第四部分绘写韩熙载聆赏箫笛合奏的景况。韩熙载敞露胸膛,盘坐椅上,执扇与侍婢说话,他面前有五女在拍板的应和下箫笛齐吹。第五部分图写韩熙载热情留客的情状。韩熙载手执鼓槌,举另一手示意,要众宾留下,绮宴重开,将欢乐持续到天明。

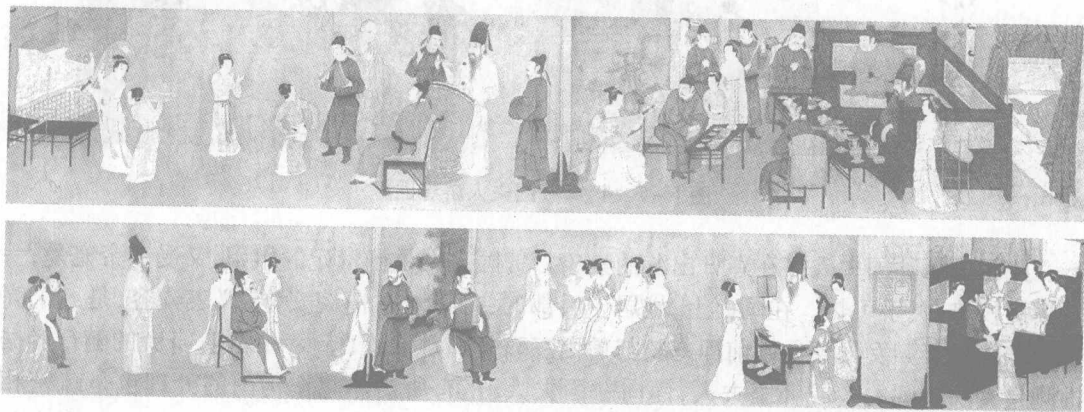

图 1-1-5 《韩熙载夜宴图》

此作全卷构思精密,五个画面一气贯注,以人物的疏密、景象的闹静等来调节节奏,使得事件进程一目了然,发展状况曲折起伏。卷上并无多余的背景,却巧妙地用屏风和床榻切换时空,完成不同场景间的过渡,将时间和空间不着痕迹地糅合为一。画中人物以韩熙载为表现中心,作者细致描画了他从夜宴开始以后几个不同阶段的神情与活动,精细地把握住了他情绪变化的脉络。在全图四十余个人物的刻画上,作者力求以形传神,通过人物的动态表现反映其内心状况,同时营造多种群像组合形态,透出生动和谐的形式美感。画家还善用细节传情达意,如以侍女的探头听琵琶暗示演奏技艺之高,以盘中水果点明节令,以案上烛火表示时间,等等,都值得细心去体会。这幅长卷线条准确流畅,工细灵动,充满表现力。设色工丽雅致,且富于层次感,神韵独出。

(六) 李唐《采薇图》(图 1-1-6)

李唐(约 1066—1150),河阳(今河南孟州市)人,“南宋四大画家”(李唐、刘松年、马远、夏圭)之一。他以伯夷、叔齐因亡国之耻故“不食周粟,采薇而食”最后饿死于首阳山的故事为题材,创作出了一幅千古名画《采薇图》。这幅珍品在我国流传近千年,系中国一级文物,为中国历史国画中的精品之作,晚清入宫,现收藏于北京故宫博物院。

大画家李唐当年一定莅临过夷齐庙,此画的背景就是依此庙的山、河、树、石为背景展帛挥毫而作。画上正面倚树而坐的伯夷,须发蓬长,面含饥色,鼻翼大张,衣透瘦骨。侧坐的叔