



绘画艺术馆

青★少★年★美★术★馆★丛★书

HUIHUA YISHUGUAN

整个人的场面包括在内。安塞姆·基弗的
用颜料进行制作，画面是战火后
有着战争的火焰，画面是战争、
人们的视觉和心灵以强烈的
寻找基本

22 之” 画在进行观念和形式上的转变。面对
西方近500余年的传统，“世” 画对现实体的描
脱战，把自然看成固体、液体和圆体的时候，现代艺术的力量还是非
常单纯的。塞尚本人是孤独的，生活是贫困的，他在生前并没有得到应有的承认
同样具有现代艺术家的特征。高更在世时也不被人理解，但这种状况在20世纪之
初就有了重大改变。立体派，以毕加索为代表的立体派，以波菊尼为代表的
未来派，以杜尚为代表的超现实主义，以康定斯基为代表的抽象派，
以蒙德里安为代表的几何抽象派，在战后出现。“表现”、“创造”、“抽象”、“感觉”成为
许多流派力反对传统的模仿自然的写实主义，突出强调主
观采用变形、大色块和粗犷的线条相结合的夸张表现手法
“平面”的装饰趣味，力求创造一种“单纯、宁静、均衡、和
谐”的美学境界。表现主义主张宣泄内心的情感，认为艺术
就是情感的表现。正如蒙克所说：“我要描绘的是那种触
动我心灵眼睛的线条和色彩，我不是画我所见到的东西
而是画我所经历的东西。”立体派则更进一步，认为
应该在画面上将一切物体形象破坏和瓦解，然后再加
以主观的拼凑组合，即在平面上表现出长、宽、高
深，甚至表现“物体内在的本质；内蕴着不见的
结构和时间”。抽象主义彻底改变了世界的表象形

图书在版编目(CIP)数据

绘画艺术馆/江继兰,李一著. —南宁:广西美术出版社, 2002. 12

(青少年美术馆丛书)

ISBN 7-80674-316-2

I. 绘... II. ①江...②李... III. 绘画史—世界—青少年读物 IV. J209.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第099525号

版权所有 翻印必究

青少年美术馆丛书

绘画艺术馆

编著/江继兰 李一

主编/朱铭

副主编/奚传绩

出版发行/广西美术出版社

(地址: 南宁市望园路9号·邮编: 530022)

发行部 / 0771-5701356 5701357
联系电话 /

印刷/深圳市森广源(印刷)有限公司

版次/2003年3月第1版

印次/2003年3月第1次印刷

开本/890mm×1240mm 1/32

印张/5.25

书号/ISBN7-80674-316-2/J·248

定价/24.50元

如有印装质量问题请与本社发行部调换

青少年美术馆丛书

绘画艺术馆

江继兰 编著
李 一



广西美术出版社

序

从我们的祖先开始，每一代人都致力于追求完美。在所有的追求者之中，最自由而又最艰难的可以说是艺术家。因为，在人类的一切造物中，惟有艺术品是至善至美的精神产品。人们欣赏这样的艺术品，为艺术家创造的意境所感染，使自己也进入一种至善至美的境界，沉浸在一种如醉如痴的氛围中，心灵上如同经历了一场善与恶、美与丑的大搏击，使自己的精神和品德都得到净化和升华，从而登上一个新的文明台阶。古代艺术作品的巨大感召力量，曾经把一代人推上近代文明的新台阶；近代艺术作品的巨大感召力量，曾经把又一代人推上现代文明的新台阶；而现代艺术作品的巨大感召力量，正在我们这一代人的精神生活中发生着巨大的作用，把我们推向未来文明的新台阶……

青少年朋友们，当你们打开这本书，便犹如推开一座美术馆的大门，让我们迈开脚步，跨过门槛，走进这辉煌的艺术殿堂。面对一件件世界艺术的瑰宝，请敞开你的心扉，让古代、近代、现代的艺术杰作所散发的神圣芳香，渗透进你的心灵，荡涤尽一切杂念，激励着你的思想，鼓舞起你的精神。让每一位青少年读者都成为高尚的、有教养的、心灵美好的新世界创造者。

朱铭

目录

中国书画艺术综述····· 2

(一) 书画同源——原始社会至战国····· 2

(二) 线的奇迹——秦汉至魏晋····· 7

(三) 雍容大度——隋唐书画艺术····· 11

(四) 世态纷呈——五代至宋代····· 14

(五) 清朗脱俗——元代至近代····· 18

西方绘画艺术综述····· 25

(一) 西方古典绘画····· 25

(二) 西方现代绘画····· 33

中国绘画作品赏析····· 42

西方绘画作品赏析····· 91

附主要参考书目

中国书画艺术综述

中国书画艺术综述

ZHONG GUO SHU HUA YI SHU ZONG SHU

中国书画艺术综述

中国书画艺术,是华夏儿女奉献给全世界的一颗璀璨的明珠。它与欧洲绘画、波斯绘画、印度和中亚绘画各具特色,各自在相当广泛的范围内有着自己的影响。让我们打开青少年美术馆的中国绘画艺术馆大门,进入它那光辉灿烂的厅堂,看一看伟大祖国历代艺术家在绘画艺术上的杰出成就,为我们很好地继承和发展这份丰厚的遗产奠定坚实的根基吧!

【一】书画同源——原始社会至战国

唐代著名画家张彦远写了一本《历代名画记》,开宗明义第一章便是《叙画之源流》,他把古代传说中“仓颉造字”的故事加以铺衍,倒也十分有趣。他说仓颉有四只眼睛,可以上观天象,下察万物。他仿照鸟儿和乌龟的爪痕创造了文字的形状。这时的文字和图画形状相同,都很简略。传达心里想法的图像,便是文字;表现万物形态的图像,便是图画。它们都同出于天地神灵的赐予。张彦远还指出,早期的图形有三种:一是用来表示抽象的法则,例如八卦;二是认识事物的名称,例如文字;三是模拟事物的形态,这便是绘画。最后张彦远说:“书画异名而同体也。”

传说创造文字的仓颉是齐国人。他所创造的“书画同体”的符号究竟是个什么样子,今天已不得知,但是,现今从许多新石器时代遗址中出土的不少陶片,上面有些刻痕,学者们认为那便是最早的文字。其形状,倒真有点像

鸟爪或者虫迹。这些刻痕大概是在器坯未曾晾干之前用树枝之类的锐物刻上去的。它有些像古代巴比伦的楔形文字，那也是在泥板上刻画而成的。西方人自那以后一直使用硬质材料做成的有尖头儿的笔写字，例如鹅毛笔、蘸水笔、铅笔、圆珠笔、自来水笔等，而且与作画的工具分开。西方作画使用油画笔，英文叫“Brush”，就是刷子，除了拿它在油画上签名外，是绝不能用来写字的。可我们中国人就只有一枝毛笔，写字也是它，画画也是它，这也算是“书画同源”之一解吧。

毛笔的发明人传说是春秋时秦国的大将军蒙恬。他在戍守边关的时候，看到有一撮撮从放牧的羊身上刮落的羊毛，粘黏在城墙上，被雨淋湿以后，成了一束束含水的笔头儿，被风一刮，在城墙上画出道道来，就像写字似的。这位将军受到启发，便把一束束羊毛装在细竹管上，用手持竹管挥动羊毛束来写字，就这样发明了毛笔。这个传说也许是真的，但蒙恬却绝不是最早创造毛笔的人。早在距今约6000年的仰韶文化时期，我们的祖先在陶器上绘制图案装饰器表时，如果使用的不是毛笔这样的工具，还会使用什么工具呢？以1973年在青海大通县上孙家寨出土的著名的《舞蹈纹彩陶盆》为例，盆的内侧所画的3组舞蹈人物，每组5人，手拉手在池塘边翩翩起舞，3条平行线环绕盆壁一周，代表池塘的水纹。这一圈线条如果展开的话，足有1米多长，如果没有能够饱蘸颜料的毛笔之类的工具，无论如何是不可能一气呵成的。

汉字中的“绘”字，是一个形声字，左形右声。左边从丝，就是指最初的图画是画在丝织物上面的，通常是较

薄软的帛、绢、缣之类织物。20世纪40年代以来，在湖南长沙附近连续发现的多处战国时期楚国墓葬中，有绘有图画 of 丝织物置于墓室之中。其中最著名的，要算是1946年在长沙陈家大山一座楚墓中出土的《龙凤人物》帛画了。这幅画长31厘米，宽22.5厘米，上面画有一龙、一凤和一位盛装妇人的侧面形象。这女子可能是墓主人，她面向右侧，双手前伸，作合掌状，似乎在祷祝什么。她的头顶上面画了一只凌空飞舞的凤鸟，昂首展翅，尾羽上扬，十分美丽。在画面右侧，女子的面前，还升腾着一条龙，身体呈“S”形曲线，头部直抵凤鸟身边，身上有鳞状图案装饰。全画以线条为主，笔法流畅，遒劲有力。尤其在画人物侧面像时，由额而鼻、口、颐、颈一气呵成，生动而又不失精确。这样的技巧，说明距今3000多年前的楚国画家，已经具有高度的写实技巧和对形式美法则的认识到，也充分体现出中国绘画以线为主的特色和画家们线意识的成熟和高扬。

从陶器刻痕到用毛笔写字，中国书法艺术也经历了好几个过程，主要的环节便是甲骨文（契文）和钟鼎文（金文）两个阶段。

甲骨文是殷商时巫师占卜把卜辞刻在牛胛骨或者龟甲上而得名。1899年，河南安阳小屯村的农民在耕田时发现了许多这样的甲和骨，被当做中药材“龙骨”卖到了中药铺里。后来经考古专家鉴定，上面是关于战争、承嗣、封地、奖罚方面的卜辞。小屯村正是早期殷人的都城遗址。这些卜辞大都是主持占卜仪式的巫师们所刻写的，不同时期的甲骨文在结构和繁简上都多少有些差异。著名学者郭

沫若先生把甲骨文的书体风格分为五个时期,每一时期各具特点:第一期为武丁之世,字多雄浑;第二期为祖庚、祖甲,风格比较拘谨;第三期为廩辛、康丁,字多潦草;第四期是武乙和文丁,风格遒劲;第五期则为帝乙、帝辛,字体严整圆润,呈现出向钟鼎文过渡的趋势。由于负责刻制卜辞的多是经过分工的专门人员,所以他们的书体艺术是当时最高水平的代表。正如郭沫若先生所言:“现存契文实乃一代书法,而书之契之者,乃殷世之钟、王、颜、柳也。”把他们比作后世的书法大师钟繇、王羲之、颜真卿、柳公权,实在是推崇备至。

钟鼎文是铸在青铜器上的铭文,笔画凹入的称为“款”,笔画凸出的称为“识”(音zhì)。钟鼎文是从殷商、西周至春秋、战国间帝王贵族们记载分封、战事、礼祀、结盟、赏罚等重大事件的一种方式。制作时多先由史官书写,交给铸造青铜器的工匠们,把它刻在模具上,然后翻铸到铜器上。像著名的毛公鼎,有铭文32行,497个字,记述天下动乱,大纵不静,周宣王命令毛公父厝辅佐政事,要求他效忠王室、谨慎从事。其书体可以代表大篆的成熟阶段:结体劲精,行气流畅,体现出西周中央政权的气派。此外还有大盂鼎(291字)、颂鼎(151字)、虢季子盘(111字)等。这种书体据说是周宣王时的史官太史籀创造完成的,所以亦称“籀文”。相对于被秦丞相李斯简化了的“小篆”,这时的钟鼎文也叫做“大篆”。

近年来的考古发现使我们得以目睹战国、秦、汉几代不经雕、铸加工,而直接由手书而成的书法真迹,这便是简牍和缯书。简牍是用竹片或木片做成的长条形薄片,书

写者以毛笔蘸墨、朱砂或漆，在一根根简牍上书写，每简一行（亦或有一简写两行的），然后用皮条（韦）或绳子（编）串连起来（称一卷书），平时卷起来，放在书架上，阅读时解开韦编，展开于案上。战国时的简牍在多处出土，如长沙仰天湖战国楚墓出土竹简43枚；河南信阳长台关战国墓有竹简229枚；湖北云梦睡虎地战国秦墓出土竹简1100余枚；1965年还在山西侯马出土赵鞅为晋赵结盟而写在玉制简片上的盟书5000余枚，实为珍贵。这时的简书字体多为篆文，书写时充分体现出毛笔的弹性，结笔处常有顿挫，字体劲健有力，富有很强的节奏感。

至于写在丝织物上的字，目前最早的出土实物是1942年在长沙郊区子弹库战国楚墓中发现的那件有字有画的缙书。这是一件宽38.7厘米、长47厘米的方形丝帕，周围画了一圈图画，中间有20行文字，每行36至40字，共计900余字。缙书分成两部分，内容都是敬神祀天、求神保佑的。据王伯敏先生考证，缙书是经过巫师念咒作法、具有消灾降福功能的吉祥物，随葬墓中，可以护佑灵魂、造福后代。经过对照，缙书上的篆文字体与侯马盟书玉石简上的字体十分相近。山西、湖南相距甚远，晋、赵与楚亦非毗邻，二者字体相似，似乎不能用偶然的原因来解释，恐怕只能说明在秦始皇统一文字之前，六国间已经流行着一种共同的官方文字了。至于书写艺术的特色，毕竟与镌凿不同，毛笔的弹性所造成的笔画之收放张弛，是刀凿之类很难体现尽致的。单字结体十分注重间架结构的疏密虚实，每字均重落轻收，弧、圆用法增多，这是区别于金文的重要特点，说明中国艺术家的线意识已经相当成

熟。

【二】线的奇迹——秦汉至魏晋

1973年，考古工作者对发现战国缯书的长沙子弹库楚墓进行清理时，又在墓中发现了一幅《御龙人物》帛画。画中的男子峨冠博带，乘龙而行，构图更显宏大。龙作舟状，翘起来的龙尾上站着一只白鹭。绘画的用线更加流畅，疏密有致，且略施薄彩，烘染出转折起伏的变化。有的地方用金粉和白色作厚涂，突出装饰效果，显然比以前进步多了。

秦之一代，至今未见绘画真迹现世。

1972年，在长沙马王堆发掘的西汉初年长沙国丞相利仓和他的妻子辛追的墓中，又出土了一件和楚墓中的帛画作用相似的彩色帛画。在墓中发现的随葬物品清单上，这件东西叫做“非衣”，是用竹竿挑着，走在送葬队伍前的招魂幡，入葬后覆于棺上。

同前两幅战国帛画相比，这件作品构图更为复杂、场面更为宏大、技巧更为成熟、色彩更为艳丽。全画分为天界、人间、冥界三大部分，天界有日月星辰，金乌、蟾蜍、升龙、飞鹤，穿插缠绕，十分热闹；冥界画水族怪物，魑魅魍魉，阴森恐怖；而位居全画中央的人间世界，则是一片晴朗空旷，屋顶下的景象温馨，右侧有墓室主人利仓之妻辛追雍容华贵的形象，她在侍女的搀扶下缓步前进，面前跪着两名男性侍臣，诚惶诚恐地恭迎女主人到来。女主人的侧面像描绘得惟妙惟肖。特别令人惊讶的是，这位女主人的尸体在地下2000多年，仍然保存完好，如果和画

中的侧面像相对照,无论个头、体态和面容,竟然都十分酷似,可见当时画家写实能力之高超。

汉代疆域广袤,尤其在西北至内蒙古一带,驻扎了大量的屯垦军和边防部队,所以在河北、辽宁、内蒙古、甘肃等省区,都发现了不少汉代墓葬。这些墓室简陋,只在内壁或墓砖上画有壁画。壁画大多出自民间画师之手,作风稚拙朴素,不但表现了墓主人生前生活,还记录了汉代边疆人民农事、征战、放牧、猎巡等方面的真实场景。其中如内蒙古和林格尔汉墓中的宴饮杂技场面、辽宁辽阳北郊太子河汉墓中的车马出行图、河北望都汉墓壁画中的主簿、贼曹、门下吏、亭长、门卒等人物形象都十分生动。画师绘画技巧已相当高明,表现在驾驭众多人物的宏大场面的能力、烘染郊游场景的广阔田野山川以及种种人物动态、马队、伎乐场面的精彩刻画等,都体现出中原文化艺术的泱泱大度。

此外,这时的许多画像石墓中,还出土了许多有精彩浮雕画面的图画,这也是汉画的重要一支。其中尤以山东嘉祥的武氏祠、长清的孝堂山、沂南汉墓中的庄园图以及河南南阳、江苏连云港等地出土的艺术水平为高。此外四川成都、自贡等地,有大批画像砖出土,内容以表现生活场面居多,艺术水平也很高。

正是在这样的基础上,到了魏晋之世,出现了中国绘画与书法艺术的第一次高峰。站在这个高峰顶端的,是画家顾恺之(约345—409)和书法家王羲之(303—361)。

东晋画家顾恺之,字长康,小字虎头,江苏无锡人。少年时写得一手好文章,有“才绝、画绝、痴绝”三绝之

称。谢安称赞他的画谓“自生人以来未有也”。传说他最擅画肖像，认为要画出人的精神，就必须抓住眼睛，所谓“传神写照，正在阿堵中”。张彦远《历代名画记》记录了他的许多传说故事。顾恺之被誉为人物画方面最杰出的画家，其传世作品多为后人摹本，如《女史箴图》、《洛神赋图》、《列女仁智图》等。

与顾恺之同时的画家有张僧繇、陆探微、姚昙度等人，但都已经没有传世的作品了。

书法家王羲之，字逸少，人称右军，山东琅琊人。晋室东流时，他随叔父王导南下至山阴（今浙江绍兴），在那里写下了令后世千古推崇的杰作《兰亭序》。《兰亭序》是行书，在此之前中国书法艺术已经经过了小篆、汉隶和魏碑、章草等书体的变化。

传说小篆是秦丞相李斯为统一天下文字而制订的，实际上是大篆的简化字，《封泰山碑》传为李斯所书。隶书是秦代规定的官吏们起草公文的书体，是篆书的进一步简化。东汉隶书亦称“八分”，是汉隶的成熟阶段，从《石门颂》、《乙瑛碑》、《礼器碑》等碑刻中可见其风貌。章草是隶书的草写体，虽笔画较为自由，但字字独立，不相连属，东汉张芝、三国钟繇均擅章草。

王羲之的《兰亭序》，正是在这样的基础上发展而来。永和九年（353年）三月三日，王羲之参加了当时在会稽的名人雅士们发起的一次聚会，他们在兰亭的一条水沟边上饮酒吟诗，把酒杯放在水沟里随水漂流，酒杯流到谁的面前谁便吟诗一首，最后汇集成册，由王羲之作序。据说当时他已经喝醉了，乘着醉意一挥而就，等酒醒时一看，自

己也吓了一跳,以后再写也不能达到这个水平。传说真本为唐太宗所钟爱,殉葬昭陵。现今传世的神龙本,是唐代书法家冯承素临摹的。王羲之的其他作品还有《丧乱帖》、《初月帖》等。他的叔叔王导、儿子王献之也都是著名书法家。

北方的书法艺术亦大有可观,留传至今的著名碑刻甚多。《郑文公碑》在山东境内,有上下两碑,上碑在平度天柱山,下碑在莱州云峰山,是书法家郑昭道在魏永平四年(511年)为纪念其父郑羲而撰写的。书为正体,结字宽博,笔力雄健,圆转凝重,尤以下碑最佳,全文共1236字,至今保存完好。《经石峪刻石》是魏书大字精品,在山东泰山经石峪。在溪谷浸水处侧石崖上刻《金刚经》全文,每字有50厘米见方,经文2000余字,因水流浸蚀,至今尚存1043字。书体秀匀,笔画舒展,被奉为“榜书之宗”。其作者有人认为是北齐武平梁父县令王子椿,唯一的依据是他在泰山西南的徂徕山遗有一碑,字体与经石峪绝似。此外,在江苏镇江焦山西麓还有著名的《瘞鹤铭》碑。该碑位于焦山处长江中,宋代曾遭雷击,碎为五块,坠入江中,每至枯水季节尚可一见。清康熙十二年(1673年)陈鹏年发起打捞,修整后置焦山观音庵中。碑文仅存90余字,署名“华阳真逸撰,上皇山樵书”,皆为托名。字体萧疏淡逸,沉着大方,被评为“大字第一”。康熙五十二年(1713年)该碑又移置焦山定慧寺中。

从秦汉至魏晋间,我国绘画与书法艺术经历了从以“功利的”、“礼教的”思想为支配,几经更迭、运动和行进,到逐渐走向“审美的”、“文学的”共识。再加上从印

度传来的佛教艺术的影响,现世战乱的痛苦被寄托于精神的升华和清虚之中,对后世艺术的影响至深。

【三】雍容大度——隋唐书画艺术

中国经过魏晋时的分裂割据后,到了隋唐两代得以统一,休养生息、繁荣经济,从而取得文化艺术的大发展。绘画和书法艺术也达到了一个新的水平,是中国美术史上又一个空前发达的高峰。宋时苏东坡曾说:“诗至杜子美,文至韩退之,书至颜鲁公,画至吴道子,古今之变,天下之能事毕矣。”这就是后世所称“诗圣杜甫,文圣韩愈,书圣颜真卿,画圣吴道子”的由来了。不过书圣的头衔也有颁给王羲之的。

人物画首推阎立本,他是与李渊一起打天下的开国元勋,负责昭陵工程,生平作画颇多,重要作品有《历代帝王图》、《凌烟阁功臣二十四人图》、《步辇图》、《文成公主入蕃图》等,都具有宫廷史诗的性质。其中《历代帝王图》画的是汉昭帝至隋炀帝间 13 位帝王肖像,寓意褒贬,借以鉴今,故每个人物的性格、神情、相貌、姿态均经精心设计,如司马炎之权势、宇文邕之剽悍、杨坚之心计、陈蒨之儒雅,均极传神。他的《步辇图》画的是唐太宗接见西藏使者禄东赞的情景,亦极传神。

唐代最伟大的人物画家是吴道子,他生活在开元年间。传说大将军裴旻舞剑,启发了书法家张旭的草书和吴道子作画的灵感,在天宫寺“援毫图笔,飒然风起,为天下壮观”。据史籍记载,他生平多作寺观壁画,所以存留至今的作品很少。传为吴道子所作的《释迦降生图》,为

一白描画，很可能也是寺观壁画的纸本图稿。

张萱、周昉是盛唐宫廷仕女肖像题材的专门画家，画中人物体态丰腴，雍容华贵，大得唐时风俗之特色。传世作品《捣练图》（张萱作）、《虢国夫人游春图》（张萱作）、《簪花仕女图》（周昉作）、《挥扇仕女图》（周昉作）等，均极生动。

山水画在隋唐两代获得了长足的发展。顾恺之的《洛神赋图》中虽然有山水场面出现，但并未形成独立画种；隋代画家展子虔作的《游春图》被认为是中国山水画的第一件作品。画为横幅，左右山峦叠翠，中央春水浩淼，一片春天景象。从画风来看，唐代山水画分为“金碧山水”和“浅绛山水”两种风格，这就是明代董其昌所说的“南北二宗”。“金碧山水”以李思训、李昭道父子为代表，其法先以遒劲的笔法勾勒轮廓，然后填以石青、石绿，楼阁屋宇，亦以金、红敷彩，效果富丽堂皇。现存的《江帆楼阁图》、《明皇幸蜀图》都是托名李思训的伪作，但可见金碧山水的一斑。“浅绛山水”的代表是诗人兼画家王维，人称王右丞。安史之乱后遭贬斥，因此心灰意冷，退而修禅，隐居蓝田的辋川别墅，所画《辋川图》、《雪溪图》都以淡墨烘染，萧疏淡雅，烟云苍茫，就大有书卷气了。

唐代佛教绘画也发生很大的变化，逐渐摆脱北魏时期的印度影响，形成自己富丽堂皇、泱泱大度的恢弘气势，尤其以甘肃敦煌莫高窟内所存唐代佛画最为典型。如172窟中的《西方净土变》，在雕栏玉砌、广厦重阁、祥云缭绕、瑞花飞落的宏大场面中，众菩萨聆听释迦说法。前边有乐队伴奏，舞蹈翩翩，著名的“反弹琵琶”动作就出现