

GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU
高等院校美术与设计理论系列丛书

中国美术作品赏析

(全彩版)

邱晨 尹建洮 编著



国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE



GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU

高等院校美术与设计理论系列丛书

中国美术作品赏析

(全彩版)

邱晨 尹建洮 编著



国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

中国美术作品赏析 / 邱晨, 尹建洮编著. -- 重庆:
西南师范大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5621-6453-1

I. ①中… II. ①邱… ②尹… III. ①品鉴-鉴赏-
中国-高等学校-教材 IV. ①J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 207280 号

高等院校美术与设计理论系列丛书

中国美术作品赏析

编著者: 邱晨 尹建洮

责任编辑: 王煤

封面设计: 乌金晓町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 13

字 数: 230 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6453-1

定 价: 52.00 元



GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU
高等院校美术与设计理论系列丛书参编单位

西南大学

鲁迅美术学院

哈尔滨师范大学

沈阳师范大学

沈阳建筑大学

辽宁大学

山东科技大学

江苏大学艺术学院

常州大学艺术系

南京林业大学设计学院

上海大学美术学院

目录

前言 / 001

第一章 先秦绘画 / 002

- 一 《人物龙凤图》 / 002
- 二 《人物御龙图》 / 004

第二章 秦汉绘画 / 006

- 一 秦代绘画 / 006
- 二 西汉绘画 / 006
- 三 东汉绘画 / 011

第三章 魏晋南北朝绘画 / 014

- 一 石窟壁画 / 014
- 二 顾恺之 / 015
- 三 张僧繇 / 022
- 四 墓室壁画 / 024

第四章 隋唐五代绘画 / 026

- 一 隋代绘画 / 026
- 二 唐代绘画 / 028

三 五代十国绘画 / 048

第五章 宋元绘画 / 064

一 宋代绘画 / 064

二 元代绘画 / 113

第六章 明清绘画 / 134

一 明清唐卡和壁画 / 135

二 明清山水绘画 / 136

三 明清人物绘画 / 162

四 明清花鸟绘画 / 165

五 明清人物绘画 / 176

第七章 近现代绘画 / 185

一 近现代山水绘画 / 185

二 近现代人物绘画 / 192

三 近现代花鸟绘画 / 198

前言

在世界美术史上,中国美术以其独特的表现形式和丰富的内涵成为独树一帜的美术流派而源远流长。无论是精美的玉器,还是恢弘的青铜器;无论是雕塑中栩栩如生的俑,还是名山古寺中光彩夺目的壁画;无论是丝绸的精细花纹,还是瓷器的巧夺天工……都给人们留下了深刻的印象和难以磨灭的审美感受。

中国美术的发展,如果追根溯源,可以至距今八千多年的史前文化。先民们的勤劳智慧给后人留下了宝贵的物质遗产,更在这其中表现了当时人们的审美情趣和对艺术的追求。而后,中国美术历经时代的洗礼,逐渐形成了具有独特魅力的艺术表现形式。现今我们将中国美术大致分为三个阶段,即春秋战国至西汉中期,礼教美术的体系化和规范化,确立了中国工艺、雕塑和建筑艺术的基调;六朝时期,书画艺术升格,书法和绘画进入上流社会;唐代“安史之乱”至五代,文人画出现并被推崇为中国古典美术的典范。在历经三个阶段的发展过程中,中国美术也随着民族的融合、历史的变迁而不断发展、丰富,并逐渐形成了具有丰富象征意义、阴柔、对仗等特色,广泛存在于工艺美术、雕塑美术、建筑美术、书法美术、绘画美术等领域。而到了近现代,众多美术创作者在吸取了中国传统绘画思想、技艺的基础上,积极学习西方绘画艺术创作,中西合璧,融会贯通,形成了富有特色的现代中国美术作品形式,无论是在艺术表现力上还是在题材上均取得了长足的发展,为中国美术屹立于世界艺术之林起到了重要作用。

本书从先秦起笔,涵盖中国美术三大阶段,又融入现代中国绘画大家的作品,以时间为主线,艺术创作者简介和作品赏析为内容,通过两百余幅绘画作品,向读者介绍和展示中国美术历史的发展,让读者通过对绘画作品的赏析,初步建立起对中国美术史,特别是对中国绘画史的认知,从而培养读者的艺术审美情趣。

第一章 先秦绘画

中国作为四大文明古国之一,不仅有辉煌的历史、灿烂的科技文明,也因其绚烂的艺术傲立于世界文化之林,经久不衰。在远古时期,中国人的祖先就运用绘画来记录生活场景。我国有实物可考的绘画最早要推新石器时代的陶器装饰绘画,以及在新疆、江苏、云南、内蒙古等地发现的岩画遗迹。随着时代发展,进入商周时代特别是在春秋之后,奴隶制宗法观念开始萎缩,到了战国时期,奴隶制开始向封建制过渡。社会的变革影响了艺术创作,尽管还有部分绘画作品保留了前朝的痕迹,但是这一时期显著的特点就是突破了商周的装饰格局,向写实绘画前进了一大步。在物品上的绘画,表现出新、变、构思前卫、风格多样等特点,映照了社会变革时期与艺术创作的遥相呼应。

翻阅古籍我们可以看到不少对于这一时期绘画作品的文字记载,例如众所周知的“叶公好龙”的故事等。但是对于绘画作品的保留却难以寻觅。直到在湖南长沙楚墓先后出土两幅旌旛性质的战国帛画,才填补了这一方面的遗憾。

一 《人物龙凤图》

《人物龙凤图》,1949年出土于长沙陈家大山楚墓,战国时期的旌旛性质的帛画,质地为平纹绢,长31厘米、宽22.5厘米。画面中呈现了一名身着细腰长裙的女子,神情严肃,双手合掌,直视前方。画面上方分别是一龙一凤。经考证该画所表达的内容,主要是反映“引魂升天”的一种含义,符合了旌旛的作用。细看这幅画作,在人物形象上突出了“楚王好细腰”的审美特点,而龙与凤的组合则是通过干练的线条描绘,突出了其引导逝者飞升的主题。全画在色彩运用上比较朴素,除了人物的嘴唇和衣袖略施朱色,其余均用墨线进行表达,反映了当时古朴典雅的画风。值得注意的是作为战国中期的作品,画作对人物的表现方式采用了正侧面的形式,这正是人物画中线描肖像画早期阶段的特征。在衣着造型的设计上,通过线条来加强装饰的纹路,以此突出人物的性别特征。



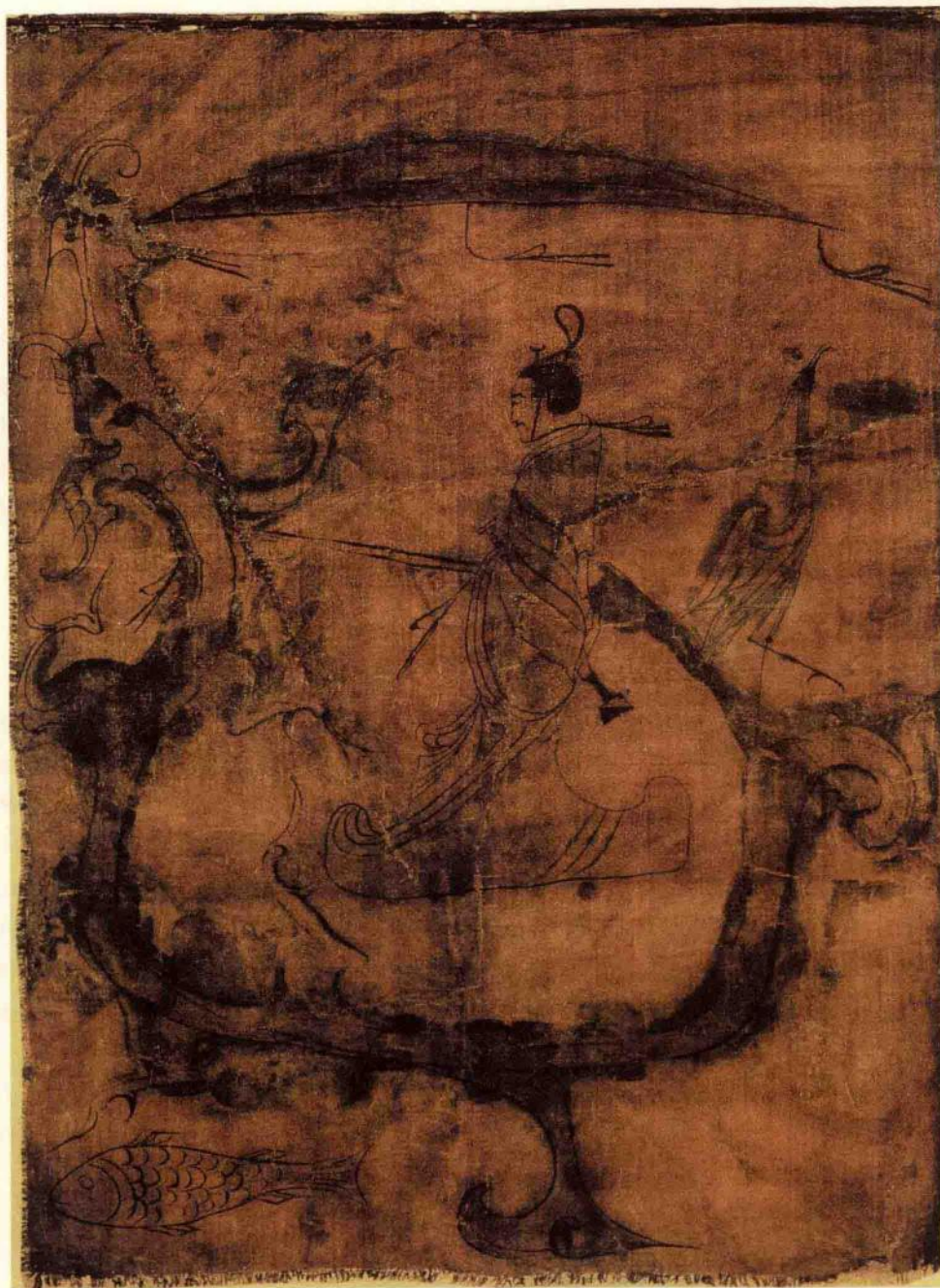
人物龙凤图

二 《人物御龙图》

《人物御龙图》，1973年出土于长沙子弹库楚墓，细绢质地，长37.5厘米、宽28厘米，与《人物龙凤图》同为先秦绘画研究的代表作品。其主体与《人物龙凤图》一样，反映的是“御龙升天”的思想。在中国古代神话故事中，有许多与画面表现主题相似的场景，体现了我国绘画史上早期浪漫主义色彩。在画面上我们可以看到一名高冠长袍的有须男子，佩剑御龙，神态自若。头顶华盖，龙尾立鹤，更加突出了浪漫主义色彩。作为画面主要人物，主人公为男性，因此在线条勾勒上更加流畅，富有动感，衣物饰纹简洁有力，全画以白描为主，部分地方则使用了金白粉彩，是迄今为止发现用这种画法最早的一件作品。

尽管两幅作品在题材和表现手法上有相同的地方，如都是葬仪中的旌旛，都在龙凤引导下飞升天国，人物形象都来自墓主人肖像，都属于墨笔线条勾勒的正侧面立像，但是还存在一些不同。《人物龙凤图》中人物形象神态比较恭敬，动作舒缓，凤鸟姿态张扬奔放，与人物形成了鲜明对比。而在《人物御龙图》中，突出了人物动态的表现，画中人、龙均面向左，而飘带饰物则向右，突出了方向性和动感。这主要得益于其多变的笔法和线条的变化。

作为先秦绘画遗留下的作品，这两幅作品展现给我们的是相当成熟的人物描绘技巧，这也为后世墨线勾画人物这种传统技法的发展奠定了良好的基础。



人物御龙图

思考题

1. 先秦绘画的整体艺术风格是什么？
2. 中国最早的绘画作品是什么？
3. 简述《人物龙凤图》的艺术特点。

第二章 秦汉绘画

秦汉绘画在继承前代绘画的基础上,有了突飞猛进的发展。种类之多大大超过了前代,其中既有壁画(秦朝的宫殿、汉代墓室、汉代木板等)、汉代帛画、画像石和画像砖,还有如前代的器物上的装饰性绘画等。在绘画的内容上主要以反映社会生活的方方面面为主,艺术手法上突出了装饰的限制,一改商周时代图腾类型的陈旧风格,展现出新时代的特点,而此时的绘画作品在思想内涵上也突出教化作用,可以说秦汉的绘画不仅有艺术价值,还有较高的历史价值。

一 秦代绘画

秦朝是我国第一个封建制国家,新建政权通过一系列措施巩固了中央政权,尽管秦朝只存在了短短的十五年时间,但是在其统一的政策下,春秋战国时期各地区的文化艺术进行融合,取得了发展。汉朝在继承了秦朝的中央集权制度的基础上,通过实行休养生息政策,巩固和发展了统一的多民族封建制国家,达到了全面高度繁荣的局面。艺术创作也进入了一个绘画、工艺、雕塑并行发展的历史时期。特别是绘画,在这一时期获得了真正的发展,帛画、壁画、装饰绘画等都有了长足的进步,题材更加丰富,绘画线条趋于稳定,空间结构和色彩的运用也日益丰富。但是由于时间短、经战乱等原因,秦代的绘画作品流传下来的比较少,除了少量出土的残留壁画之外,只能通过附丽于其他遗物上的图案来了解当时的绘画状况。

据史料记载,秦代的建筑物彩画本来十分丰富,但是经历了战乱和宫殿的湮灭,流传下来的秦代咸阳宫殿遗址出土的壁画和残片,大多以黑红颜色为主,显示出一种奢华庄重的风格。

二 西汉绘画

刘邦在与项羽的战争中最终获得了胜利,建立了西汉,继承了秦代建立的中央集权的封建统治。社会稳定,休养生息,统治者倡导以儒学为主导的正统文化思想,不仅仅在社会管理、政治发展方面发挥了功用,也对文化产生了深远的影响。这一时期,不但有官方专业的绘画美术工匠,到了东汉中期,还出现了张衡、蔡邕等社会名流参与到绘画创作和理论研究中。而民族的交流和融合对这一时期的绘画创作也产生了积极的推动作用。特别是汉代崇尚厚葬的风俗,使得汉代的雕刻、绘画等艺术形式有许多遗迹能保留至今,让我们得以欣赏到先代的美术作品,感受其艺术魅力。

汉代的壁画十分发达,表现的内容也非常丰富。既有古代贤良、贞节烈女、卓越功臣,也



上林苑斗兽图(部分)

佚名

砖质彩绘 纵 37.5 厘米 横 240.7 厘米

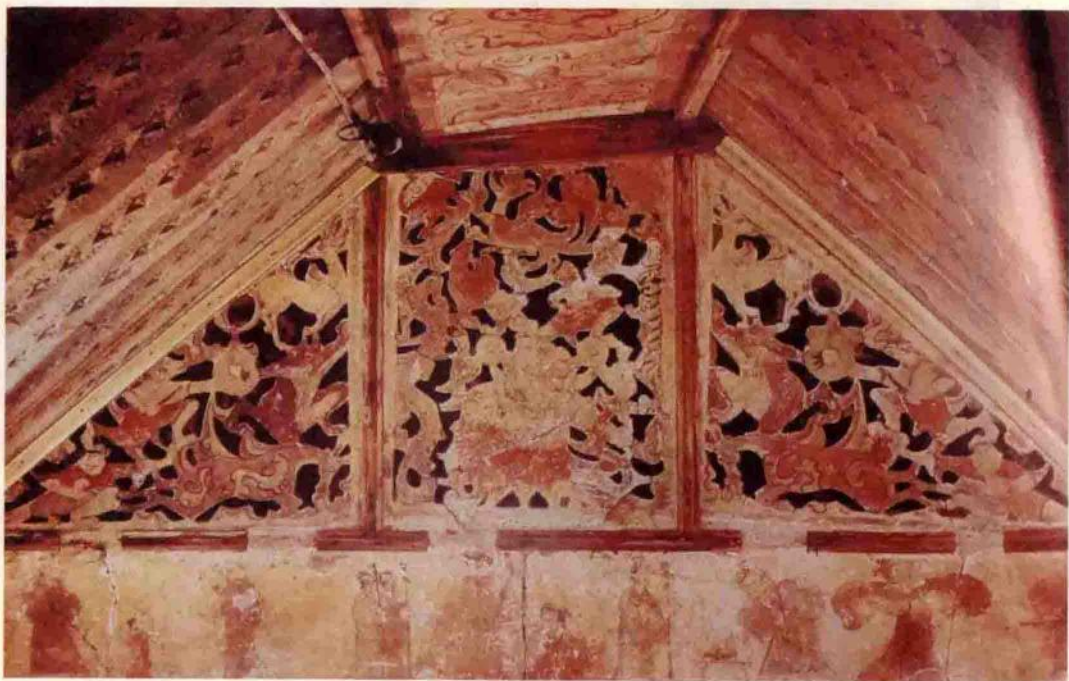
(美)波士顿美术博物馆藏

此图画在山墙右边三角形的楣板上,表现驯兽的情景。图中三人,右边一人右手执斧,左手握鞭,正在驯兽(旁边伏着一只似熊的动物);左边穿白衣者似驯兽表演的小丑,表情滑稽可笑;着红衣的官吏侧首看着前方。汉代宫廷中不但有皇家动物园,而且有专职的驯兽人员和驯兽表演,似如今之马戏团。壁画显示出墓主帝王贵族的高贵的身份。此壁画于1925年在河南洛阳八里台被发现,对照在洛阳发现的西汉墓室壁画,可推断它制作于西汉晚期。

有传说中的神灵仙子、山神海灵。这既是教化功用的体现,也是楚地文化对艺术的影响。汉墓壁画是 20 世纪 20 年代初在洛阳被发现的,此后辽宁、广东、河北、山东、江苏、山西、内蒙古、陕西、甘肃等地都有所发现,迄今已有几十处。

其中《上林苑斗兽图》就是洛阳八里台发现的最早的一组空心砖壁画中的一幅。从画面中我们可以清楚地看到当时人们生活的真实场景。两个人物的衣着、装饰都如实反映了汉代人们的生活特色。这幅砖质彩绘,无论是在线条勾勒上,还是在人物的神态表现上,甚至是细节处理上都恰到好处,写实的艺术风格也表明汉代绘画的创作已经日臻成熟,特别是对人物形象的表现,达到了比较高的层次。

汉墓壁画的发展,大致可以分为西汉、新莽、东汉三个阶段。其中洛阳烧沟 61 号西汉空心砖墓壁画是西汉墓壁画的代表。烧沟 61 号墓为坐西朝东,平面略呈“六”字形,壁画绘于空心砖构筑的主室脊项、门额、后壁与隔墙上,题材内容丰富,有宇宙星月、飞升上天、驱鬼逐疫,还有著名的历史故事。其中《二桃杀三士》和《鸿门宴》是现今保存完整的历史故事画。《二桃杀三士》位于墓室前室的楣额部分,采用长卷表现形式,线条简单明快,运用夸张的手法将三位勇士描绘得魁梧粗壮,反之将晏婴表现得比较弱小,用以突出晏婴以智取胜的主题;《鸿门宴》则是以绘长卷的形式出现在后室后壁上方,画面充满戏剧性的矛盾冲突,人物较多,但在人物性格刻画上却各自有各自的特点。其画风和用色都比较豪放,是西汉绘画作品中重要的代表。



二桃杀三士(部分)

佚名

壁画 纵 25 厘米 横 194 厘米

“二桃杀三士”故事取材于《晏子春秋》,壁画原有八人,在此选侍卫者。其神情肃然恭卑,笔法简练豪放,传神生动,可见西汉壁画杰作之神韵。



二桃杀三士(部分)



鸿门宴图(之一、之二)

佚名

壁画 纵23厘米 横顶140厘米 横底193厘米

洛阳古墓博物馆藏

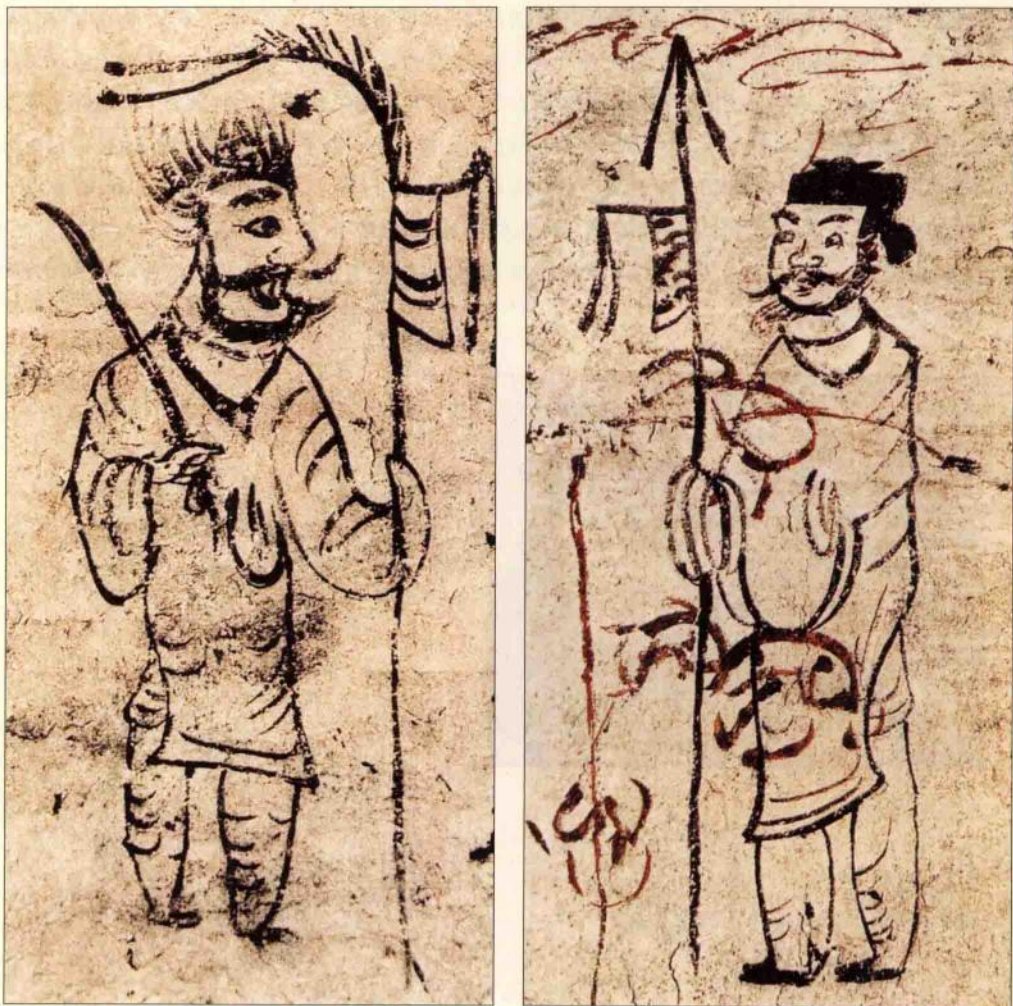
此图据郭沫若考证为《鸿门宴图》。楚汉相争，项羽率军进驻鸿门，谋士范增计划在刘邦前来赴宴时杀之。画作展现了这一富有戏剧性的场面，表面平静，却暗藏杀机。这里选取的是画的两个部分。上图中立最右者为张良，据《史记》称，“其貌如妇人女子”，中为手持长矛、怒目而视的范增，最左为杀气腾腾、跃跃欲刺的项庄。

下图是两人在炉前烤牛肉，其后悬挂有牛肉和牛头。背景为起伏的山峦，并以寥寥数笔交待了故事发生的环境和地点。全图作品以墨线勾勒，表现人物大的动势和神情，又用对比强烈的大色块渲染，使画面有声有色。

三 东汉绘画

作为汉墓壁画的第三个阶段,东汉墓壁画的代表分别是河北望都1号东汉墓壁画、内蒙古和林格尔东汉墓壁画等。东汉墓室壁画在题材上发生了很大变化,西汉壁画流行的魂魄升天已经较少见了,取而代之的是表现死者生前的身份和威严的场景,这让我们可以了解在东汉时期人们对于死后的飞升向往已经被人们对尘世安乐的怀念所取代。

《门卫图》是1931年于辽宁金县营城子东汉墓中发现的。线条简单,却传神地描绘出守门侍卫的神态。作为生前主人的守门者,威严犹存。



门卫图(之一、之二)

佚名

壁画 纵105厘米 横50厘米

辽宁金县营城子东汉墓

这是墓室入口两侧壁上所绘的两个门卫。一文一武,隔门相望。左边为武者,手持长刀,须发上冲,显得威武有力。右者为一持杖文者,含敛自收,面容沉静。画中线条洗练洒脱、简括纵放。一文一武,含一静一静之势,相互映衬,对比鲜明。