

Zhongwai

Meishu

Xunli

中外

美术

程明太 编著

巡礼

北京工艺美术出版社

中外美术巡礼

程明太 编著

北京工艺美术出版社

责任编辑: 张加勉
封面设计: 粒 子
版式设计: 共 工
责任印制: 宋朝晖

图书在版编目(CIP)数据

中外美术巡礼/程明太编著.-北京:北京工艺美术出版社, 2000.11 (重版)
ISBN 7-80526-264-0

I. 中… II. 程… III. 美术-鉴赏-世界 IV. J11

中国版本图书馆 CIP 数据(1999)第 69828 号

北京工艺美术出版社因特网页

网址: <http://www.acph.com>

E-mail acph@acph.com

欢迎浏览我社提供的最新书目及内容介绍

中外美术巡礼 程明太 编著

北京工艺美术出版社出版发行

(北京市东城区和平里七区 16 楼;

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司制版

北京市美通印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 1/32 开本 10.5 印张

2000 年 11 月第 1 版第 2 次印刷 印数: 3001-6000

ISBN 7-80526-264-0/J · 113 定价: 26 元

序 言

朱铭

我们把青少年的素质教育归结为“德、智、体”三个方面。有人提出“美育”亦不可或缺，我倒以为不必，因为德、智、体这三个方面，说到底都是“美育”。德育之宗旨在于宣扬“美德”，批判邪恶；智育之使命在于传播真知，增长才干，应当说是“美才”；而体育之要义为健全体魄，更是造就一代“美人”了。一个德、智、体全面发展的优秀青年，必然是一个美好的典型。

如此说来，似乎我是一个美育的反对派了，怎么还来给明太这本谈美育的书作序呢？说实在的，明太写这本书，从立题开始我就热烈支持，目的也是要证明我的这个“大美育”观点的。现在，他的书写出来了，洋洋洒洒，20余万字，200余图，哪一件作品不是在宣传美德、美才、美人，批判邪恶、愚昧、丑陋？不是在证明我的上述观点？

但是，俗话说：“仁者见仁，智者见智”，很自然，再说下去就应该是“美者见美”了。只有真正懂得美的人，只有具有一双审美眼睛的人，才能发现美、认识美、理解美、喜爱美。明太写这本书的目的，正是给青年们一双这样的眼睛。有这双眼睛和没有这双眼睛，看起艺术作品来，其结果是很不相同的。就拿“人体艺术”来说吧，宇宙运转、地球演变，历数亿万年的风火雷雨，方才造就了如此合理、如此巧妙、如此优美的人体结构。男性人体的阳刚之美，女性人体的阴柔之美，无论从线条、形体、色彩、

肌肤……等等形式要素上观察，都足以令人感到造物的智慧和审美的启迪。人体，不但是历代艺术家经常表现的对象，也是初学艺术者从事艺术训练的素材。可是，当人们用粗俗的眼睛来看待人体艺术的时候，一切又都变得多么糟糕！难道审美的高尚情操与动物性的肉欲冲动之间会有丝毫的相似之处！

还可以举个例子，前几年曾印行过一册大型挂历，内容是中国古代著名的宗教雕塑，介绍了大同、龙门、敦煌等处的释迦、观音、弥勒和罗汉等佛像。有一次，在一个村头小土地庙的佛龛里竟贴有这挂历中的一幅，供人礼拜，大约是盖得起庙塑不起神的权宜之计吧。许多善男信女对着这张挂历顶礼膜拜，其虔诚令人感慨万分。我想，在这些信徒们的眼里和在我们——一个艺术家的眼里，看到的东西是多么不同啊！艺术家的眼睛，首先是由艺术家的良知所决定的。作为人类的优秀群体，他们的可贵之处是在于他们对真理、对社会的强烈的责任心。出自这种责任心，他们为美呼吁，鞭挞一切丑恶！

我看到由明太所选编的附图中也选入了英国画家荷加斯的《时髦婚姻》、《乡村裁判所》。这些脍炙人口的佳作，以尖锐的笔法把那些忤逆不孝、欺世盗名、阿谀逢迎、玩世不恭、道德败坏的贵族者流，揭露得淋漓尽致、体无完肤；至今仍然使那些纨绔子弟和伪君子们如同照镜子一样在画中看到自己的嘴脸而自惭形秽！这就是艺术作品的永恒魅力！

明太在本书中谈到了美术的起源，这是既复杂而又简单的问题，我想更正确地说是一个本来很简单、却被弄得复杂化了的问题。鲁迅先生对音乐的起源曾经说过“吭哨吭哨派”的意见。本来就是劳动中的感情交流才产生了音乐的节奏，但偏偏有人把它叫做“宣泄”，于是就出来了“本能呀”、“冲动呀”、“宣泄呀”、“自在呀”、“自为呀”等等一大套。艺术是人类社会的产物，是人与人感情交流的需要。而人是从属于某个特定社会的，这种感情的

交流总是要在社会总体文化框架中去接受检验才能确定取舍的。这就是为什么凡·高生前被当成疯子而死后却成为大艺术家的缘故。他没有等待到能够接受他的艺术的法国社会文化总体框架的出现，便举枪自杀了。但他的作品却终于等到了这一天，凡·高的绘画创造了现今西方油画拍卖的最高价。绘画中强烈的形式暴露，曾经使习惯了古典美的法国观众惊骇莫名，而今日西方公众已经十分平常并且高兴地接受了它。在研究凡·高的时候有人把他的执著的艺术追求和精神上的失衡，拿来作为一种典范，似乎不发疯便不能当艺术家。还有人以凡·高为例给艺术下了个普遍的定义：“人的本性在绝对自由状态下的尽情宣泄。”人的本性是什么？怎么个自由法？怎么个宣泄法？听上去总感到和抢劫犯、强奸犯、杀人犯作案时的心态差不多，令人不寒而栗。我想艺术家尽管喜欢留留长发，蓄蓄怪须，有时因为构思专注而显得有点疯疯癫癫，却还总不至于下作到这等地步。这样的“理论”哪里像是研究艺术，分明是在教唆犯罪！至于工作疲劳之余，跳跳迪斯科，唱唱卡拉OK，这同我们的父辈喜欢听评书，喜欢哼京剧一样，都是在特定的社会文化总体框架中获得的一种满足。我希望青年们在研究艺术的时候不要离开艺术是社会的、文化的和有益于人类行为这样一个前提，不要被那些用生造的词句或故意吓人的“理论”弄得莫衷一是，晕头转向。

在商品经济的大潮中，一切都被推上了市场，惟有美，是无法推入市场的，请记住这一点。

尽管有不少利欲熏心者钻营到艺术这块神圣的领地中来，利用金钱、权力谋“艺术”私利，什么解数都使了出来，弄得艺术这块美的净土，也不得不同环境保护部门一样发出呐喊：“还我一个洁净的世界！”

当然，在宏观的大艺术领域中，中国当代艺术“市场”上的怪现象终究是极其个别的。

不过，我们不能不给青年们提个醒儿，因为你们将来会在一个缔造社会总体文化框架中承担栋梁的作用。而艺术将会在组成这个框架的宏伟工程中发挥着一个个“紧固器”的作用，千万别让那些假冒伪劣的产品，毁坏了我们社会宏伟的总体文化大框架！

程明太这本书的宝贵价值也正在于此：“青年们，请擦亮你那双眼睛！”他向我们这样地呼唤着。

（注：朱铭为山东工艺美术学院副院长、教授、山东省美术家协会副主席，山东省政协副主席）

前言

近年来在青年中出现了书画热，无论是在教室、宿舍内，还是在黑板报、宣传栏上，处处可以感受到他们执著追求艺术的热情。有的喜欢漫画的幽默，有的喜欢速写的生活情趣；有的喜欢画天真的儿童，有的喜欢以色彩抒发情感……在花鸟和山水的笔墨中，在书法和篆刻的字里行间中，无不展示着当代大学生的风采。他们在积极参与社会活动的同时，又竭力吮吸艺术美的营养；他们不仅读哥白尼、伽利略和牛顿的理论，而且也爱读黑格尔、萨特和尼采的著作，同时又对弗洛伊德心理分析发生浓厚兴趣；他们欣赏齐白石、潘天寿的中国画，也欣赏列维坦、柯罗的风景油画；他们钦佩欧洲文艺复兴时期的杰出画家，也迷恋充满个性的现代艺术家；他们喜欢栩栩如生的写实风格，也喜欢感情奔放的抽象艺术。这种多维空间、多向、多元素的思维方式，似乎已构成时代的审美潮流。

然而，青年们仍不免有遗憾之情。因为他们爱美、求美之心得不到满足，在普通高校校园里没有充足接受艺术熏陶条件，只能靠自己去看，自己去感受。所以，他们对艺术的认识尚处于既强烈爱好，又掺杂着幼稚和浮浅的理解，这也是不可避免的。例如：有的同学认为画得真实才是好作品，有的对色彩、笔触和笔墨等艺术语言一无所知，还有的对西方现代美术流派大有兴趣却不知其所以然，更多的人是对美术抱有神秘感，面对美术作品往

往是只知好却不知好在那里。但这丝毫不能说明青年们缺乏美术欣赏的天赋，而只是由于艺术家与青年之间缺乏沟通，以致好像在他们之间有一条鸿沟。这种距离感仅凭直觉是难以缩小的，惟有在了解艺术发展史，把握具体的时代及其民族传统的表现形式、艺术语言之后，才能步入艺术殿堂。

我们的任务不是向青年及大学生解释美术作品或灌输美术的各种概念，重要的是使每一个青年都长有美的触角和感受美的心灵，这样他们就会成为艺术的朋友或艺术的创造者。

我们不能忘却十年“文革”给中华民族带来的祸患灾难。那时的美术作品是“领袖像，红光亮”，把山水、花鸟视为资产阶级的产物，因此，竟会在画家的笔墨、刀法和色彩中“发现”出不少的“现行反革命”。例如：著名画家李可染的山水画被说成是“黑山黑水”，是在诬蔑社会主义的大好河山；著名画家陈大羽笔下的大公鸡，被说成是对社会主义不满、想变天；还有的画家在画领袖像时，或因笔触显露，或因木刻中的刀法过于奔放而被“发现”有“反动”符号……诸如上述，举不胜举。现在的年轻人听后或许认为是在讲笑话，但这毕竟是曾经发生在华夏大地上的悲惨一幕。许多人往往会把这段历史单纯地看做是政治运动所致，然而，其中也有文化落后、精神愚昧的原因。

从“文革”的劫难中可以总结许多道理，此不赘述。其中，文化艺术是民族精神的长明灯，人民群众需要文化艺术的滋养，这是重要的一条。然而，有相当一部分的还没有认清这个道理，往往在抓政治或经济时，忽视了文化和艺术。因此，“艺盲”的存在且有扩大之势，这种潜在“危机”不能不引起我们的关注和反思。

解决社会“艺盲”的希望只有寄托在当代青年的身上。因为他们将陆续地走进社会的各个层面，他们的学识水平、欣赏水平，体现着一个新时代的文化构成。只有用艺术美的乳汁浇灌在青年的心灵，中华民族的未来才会更美。所以，代表当代文化水平的

青年不仅要学知识，而且要培养美感。一般专业知识不能代替美感，而审美的层次却体现了知识的水准。

目前在大专院校开设“美术欣赏选修课”已成为必然趋势。这既是青年们盼望已久的心愿，也是提高当代青年素质不可缺少的教育手段。通过这门课程，青年们不仅可以了解中西绘画艺术的传统和历史，而且可以了解画家的经历、艺术风格和思想情感；既可以了解艺术规律，又可得到美的享受；既可以开阔视野、增长知识、陶冶情操、启迪才智，又可以培养学生爱美、求真、向善的审美情趣。面对古往今来的艺术，无论是古代东方的传统艺术，还是欧洲文艺复兴时代的艺术巨匠，都足以使青年们仰观叹服；无论是中西艺术的共性，还是艺术形式上的差异，以及工具材料上的不同，都足以使青年们眼花缭乱，因而不能对美术的发展、艺术流派的演变有清晰地了解。他们对美术的基本概念、造型规律、形式语言还只是一知半解，因此直接影响或限制了他们欣赏美术的范围和质量。所以，美术欣赏课并非单纯介绍几幅名画，其任务远大于此。英国著名的艺术史家迈克尔·列维在他的《西方艺术史》中说：“艺术欣赏不只是一种爱好或乐趣，而是一种必须认真对待的严肃活动。”他还说：“倾注了艺术家全部技巧与心血的艺术作品，其奥妙并不是一眼便可看出的。”但学习是需要循序渐进的，其过程类似于沿山石台阶爬山，欣赏者只有独立地沿台阶而上，才能爬上艺术欣赏的山顶。为此，笔者有意将美术欣赏的基础——美术基本常识，放在本书的前半部，作为欣赏者攀登艺术之巅的台阶。

另外，又考虑青年们在了解欧洲文艺复兴时期的美术和艺术巨匠时，同时还想知道这个时期中国美术有哪些重要发展；当青年们感受到中国唐代辉煌的艺术之光时，同时也想窥见一下此时西方艺坛出现的美术潮流。但这一心愿却长期难以实现。对此，笔者感受颇深。所以，本书将中外美术的发展及作品放在同一时

空之中对比观照，使大家能纵观中外美术的发展和艺术流派的演变，饱览世界美术之风采；能在古典主义与现代美术思潮的对比中，能在中国艺术观念与审美情趣的对比中，能在各国美术造型的比较中，领略中外民族美术遗产的艺术特色。

面对世界美术名作，青年们会备感亲切。卢舍那大佛的慈祥 and 蒙娜丽莎的微笑会使你思考，梁楷的水墨写意和莫奈的色彩印象将带给你清新的感受，石涛的墨点和凡·高的笔触将激起你的情怀，林风眠的墨彩和蒙德里安的“构成”将把你的思绪推向未来……

当然要编写一套既有知识性、趣味性，又可悟到艺术真谛的美术欣赏教材并非容易之事，但我力求以简洁的文字、精选的图片来展示中外美术的风采，为大家打开美术世界的大门。愿美术能成为青年们生活中的阳光和空气，接受美的潜移默化和熏陶。只是由于笔者水平有限，能否达到此目的，还望同行和读者提出宝贵意见。

程明太

1999年2月于泰山

目 录

序言	1-4
前言	1-4

上篇 审美教育基础

第一章	青年审美素质的培养	2-15
第一节	培养学习美术的兴趣	2
第二节	培养艺术观察能力	4
第三节	培养想象创造能力	7
第四节	了解美术的创造阶段	9
第五节	培养美术欣赏能力	11
第二章	美术的基本概念	16-28
第一节	什么是美术	16
第二节	美术的起源	17
第三节	美术的主要特征	21
第四节	美术的社会作用	24

第三章	美术的形式语言	29-42
第一节	明暗画法与线条画法	29
第二节	空间语言与体积语言	31
第三节	构图法则与透视规律	34
第四节	色彩与水墨的魅力	37
第五节	“形似”与“神似”的分野	39
第四章	美术的分类及艺术特征	43-69
第一节	绘画艺术	43
第二节	雕塑艺术	57
第三节	建筑艺术	60
第四节	工艺美术	63
第五节	书法艺术	66

下篇 中外美术欣赏

第五章	史前美术	
	(公元前约3万年~约前3千年)	71-80
第一节	人类文明的曙光——洞窟美术	72
第二节	史前“神”器——原始彩陶	73
第三节	原始神灵崇拜——原始雕像	75
第四节	史前生活的缩影——原始岩画	78

第六章	青铜时代的美术	
	(约公元前 3 千年~公元 3 世纪)	81-116
第一节	埃及古代美术	82
第二节	两河流域的古代美术	88
第三节	中国先秦美术	93
第四节	古希腊美术	97
第五节	古罗马美术	104
第六节	中国秦汉美术	109
第七章	4 世纪~14 世纪的美术	117-178
第一节	印度古代美术	118
第二节	东南亚美术	128
第三节	中国魏晋南北朝美术	133
第四节	欧洲中世纪美术	139
第五节	阿拉伯-伊斯兰教美术	146
第六节	中国隋唐五代美术	150
第七节	美洲古代美术	162
第八节	中国宋代美术	167
第九节	中国元代美术	174
第八章	15 世纪~18 世纪美术	178-228
第一节	欧洲文艺复兴时期美术	178
第二节	日本古代美术	191

第三节	中国明代美术	198
第四节	中国清代美术	208
第五节	17 世纪~18 世纪欧洲美术	217
第九章	19 世纪美术	229-270
第一节	法国美术	230
第二节	俄罗斯美术	247
第三节	北欧、东欧美术	253
第四节	美国美术	263
第十章	20 世纪美术	271-314
第一节	西方现代美术	271
第二节	中国现代美术	295
美术作品图版目录		315-321
后记		322

上 篇

审美教育基础

第一章 青年审美素质的培养

[导言]

当代青年是社会主义建设的栋梁，是国家的财富和希望，是民族的精华，特别是受过高等文化教育的新知识份子，肩负着伟大的历史使命和民族责任。他们有了专业知识，也能把专业知识变为巨大的物质财富，但如果缺乏相适应的审美能力，其贡献难免会有局限。因此，对大学生实施美术欣赏教育就成为素质教育的基础工作之一。

素质教育的任务之一就是使青年能健康、全面发展，提高对自然美、社会美、艺术美的欣赏力和道德情操。艺术世界是整个人类在不断走向更高的文明社会的进程中，所展现出来的崇高的精神活动；艺术世界应当属于每一个人，并非是艺术家所专有的。

第一节 培养学习美术的兴趣

人们在孩提时代无不充满着艺术幻想及稚拙的“艺术追求”。虽然只是在墙壁上涂抹乱画，却是无拘无束、天真浪漫的情感宣泄。这似乎是在证明每个人都有热爱的艺术天性。在还不到会写字的年龄，那“信手涂鸦”曾给每一个孩子带来“艺术创作”的