

李倍雷 著

中国山水画 与欧洲风景画 比较研究

美术学博士论丛

荣宝斋出版社

中国山水画家感物连类，万类由心，心师造化，以游动观察的方式对待自然景物并以此作为触发情感的契机。在情感与景物同时升华的机制过程中，他们不以『形似』为主要目的，而是依托墨线作为主要创造手段，构成独特的山水意象，并将这些独创的意象群有机地组合成极为丰富的具有诗意的独立意境，形成了中国山水画的视觉心象表达方式。

中国出版集团学术著作出版资助项目
美术学博士论丛 © 李倍雷 / 著

中国山水画与欧洲 风景画比较研究

荣宝斋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国山水画与欧洲风景画比较研究 / 李倍雷著. —北京: 荣宝斋出版社, 2006. 7
(美术学博士论丛)
ISBN 7-5003-0888-4

I. 中… II. 李… III. 风景画—对比研究—中国、欧洲 IV.J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 063105 号

丛书策划: 张建平 崔 伟 徐沛君
责任编辑: 崔 伟
装帧设计: 执一设计工作室
责任印制: 孙 行 毕景滨

中国山水画与欧洲风景画比较研究 李倍雷 / 著

出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735

地 址: 北京市东城区北总布胡同 32 号

制 版: 北京梅之韵电脑公司

印 刷: 三河市尚艺印装有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

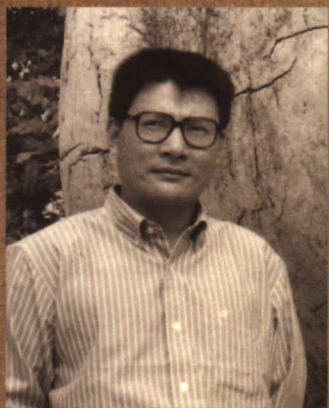
开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 15.625

版 次: 2006 年 7 月第 1 版

印 次: 2006 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 0001—5000

ISBN 7-5003-0888-4 定价: 42.00 元

作者简介

李倍雷，原名李蓓蕾，重庆人。参加过军，先后毕业于西南师范大学美术系、西安美术学院油画系、东南大学艺术学系，并获学士、硕士、博士学位。现为大连大学艺术研究院教授。作品多次参加国内外美术展览并获奖。在《美术》、《美术研究》、《新美术》、《荣宝斋》、《艺术百家》、《中国社会科学文摘》、《东南大学学报》、《典藏》(台湾)、《美术与设计》、《美苑》、《西北美术》、《当代学院艺术》等期刊发表学术论文30多篇，出版有《中国美术史》及个人画集等。

内容简介

本书运用比较学的方法，同时兼用图像学、社会学等辅助研究手段，对中国山水画与欧洲风景画进行了深入细致的比较研究。提出了中国山水画以“写意”的方式描绘大自然，偏重于画家的情感抒发；欧洲风景画以“写实”的方式描绘大自然，更偏重画家对自然的赞美，二者有着不同的认知方式和表达方式。

本书能使读者更好地了解不同形态美术各自的发展脉络和演变轨迹，对当今中国美术的创作以及拓展本土的绘画艺术、兼收并蓄中外一切优秀的绘画艺术遗产具有一定的现实意义。本书对推动我国比较艺术学学科的进一步完善、系统化也有着积极的作用。

责任编辑：崔 伟

装帧设计：执一设计工作室

巨然《山居图》

丢勒《乡村风景》

董 源《潇湘图》（局部）

康斯太勃尔《汉普斯戴特荒地》

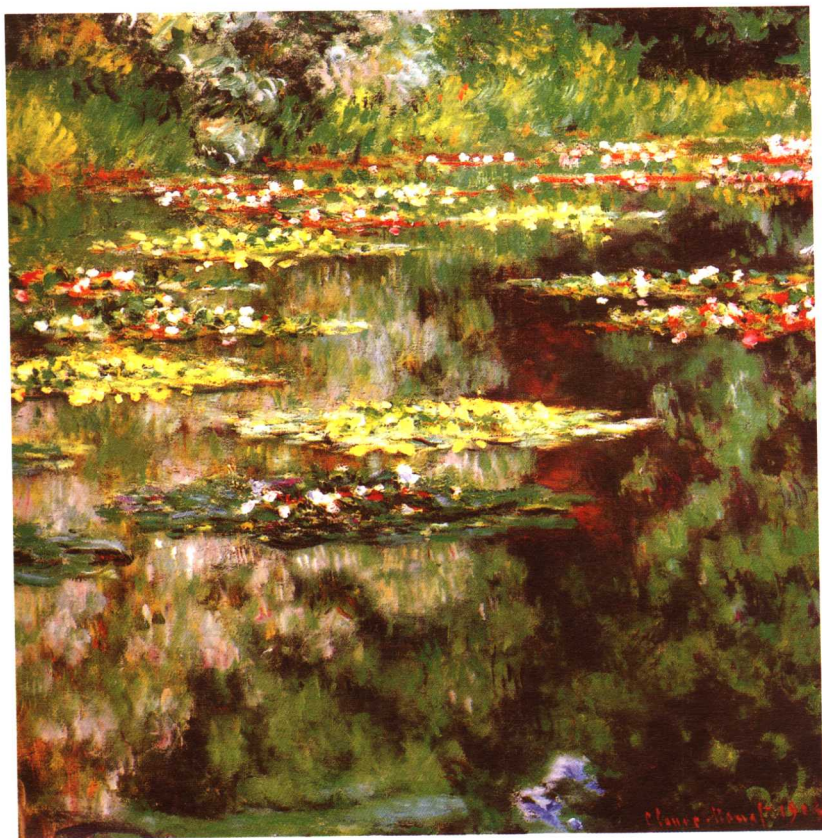
赵孟頫《双松平远图》

凡·高《乡村小路》

朱 牵《山水斗方图》

莫奈《睡莲》

总序

20世纪90年代初,中国的高等美术教育和美术研究机构中原有的“美术史及美术理论”专业被陆续改称美术学,90年代中期国家有关部门又将美术学定为艺术学(一级学科)下属的与音乐学、戏剧学等并列的一个二级学科。从那时起,美术学正式作为一个二级学科在中国诞生,并得到迅速的发展。美术学作为艺术学科的一个分支,涵盖了视觉造型创作与美术史论研究的广泛领域,是艺术学的支柱学科之一,在我国文化事业的建设和发展中起着重要的作用。遗憾的是,这个重要作用尚未引起普遍的认识,与发达国家比,美术学的社会地位和普及程度相差甚远。

美术学是人文科学的组成部分,是一门研究美术现象及其规律的科学,美术历史的演变过程、美术理论及美术批评均是它的主要内容。美术学要研究美术家、美术创作、美术鉴赏、美术活动等美术现象,同时也要研究美术思潮、造型美学、美术史学等。此外,美术学还要研究本身的历史(即美术学史,就像哲学要研究哲学史一样)。美术学既可以运用自己特有的方法进行研究,也可以借鉴哲学、美学、心理学、社会学、文艺学的方法进行研究,因此对美术学的研究还可以同其他学科的研究结合起来,形成美术学研究的边缘地带或者形成新的交叉学科,例如美术社会学、美术心理学、美术市场学、美术信息学、美术管理学等等。这里,“美术”二字的含义有时会扩大到书法及摄影等造型艺术领域。通过这一界定,美术学的基本研究对象包括美术史、美术批评与美术理论,构成了对“美术”这一现象的研究,这在我国已经形成美术学的基本框架。

然而遍览欧美各地大学的学科设置,却并不存在一个所谓的“美术学”

的概念。欧美的美术史研究，且以德国为例分析，强调美术史本身的社会文化意义的派别影响最大。特别是潘诺夫斯基图像学的研究方法成为美术史研究的主流，美术史巨子贡布里希更将图像学的观点进一步推延到人文学科的其他领域等等。在此意义上，美术史实际上是借美术的外壳，承载社会文化的历史内容与含义。设在综合性大学里面的美术史学科，大都拥有独立的系别，如美国哈佛大学、哥伦比亚大学，英国的剑桥大学、牛津大学这些知名大学均有美术史研究的专业。另外也有将考古与美术史并置的，如伦敦大学亚非学院就有名为“考古与中国艺术史”。美术理论、美术批评学科，常设在综合性大学的哲学系美学专业。当然，也有一批艺术院校有美术理论专业。

总之，国外还没有一个能够包含史、论、评含义的美术学概念，同时也似乎不存在一个学科管理意义上的美术学。在中国古代美术文献中，常常把画评、画史、画论结合在一起进行探讨，例如南齐谢赫的著名批评著作《古画品录》便是这种体例。谢赫在这部著作开头，就对画品即绘画评论做出概括：“夫画品者，盖众画之优劣也”，接着对绘画的功能和作用发表见解：“图绘者，莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可览。”这段话便是他的美术观念和绘画理论的表述。谢赫提出的绘画六法，即品评绘画的六条标准：气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置，传移模写。这六条标准成为此后绘画批评中的根本原则，也成为我国古代美学理论的重要内容。由此可以看出批评理论与创作同时又可以是史的范畴，中国古代画论也常将史和批评融会其中。

美术批评与美术史、美术理论是三个既有联系又有区别的学科，它们却构成美术学的基本内容。美术批评学可以作为美术学的一个重要的分支加以研究，当然在批评学领域，美术批评学也可以作为批评学的一个分支，与文学批评学、音乐批评学等并列。美术批评运用一定的批评方法与原则，对美术作品的形式、语言、题材、内容、思想和风格进行品析、评判，揭示其价值，分析其优劣，或者对美术现象、美术思潮、美术流派、美术活动进行分析评价，揭示其内在规律和发展趋势，这种活动就是美术批评或者叫美术评论。美术评论和当前的创作实践活动联系比较紧密，批评家要参与美术活动，及时了解创作动向，推动创作活动的发展，美术批评家有时还可参与策划美术展览、组织创作研讨等活动，因此美术批评也是一项操作性、现实性比较强的活动，而美术批评学则是从理论上总结批评规律，提出批评观念、批评标准和方法，或者总结历史上的批评成果，建立起理论形态的批评学科。

美术史是由美术史家和历史学家或考古学家对历史发展过程中的美术作品、美术文献、美术遗迹进行发掘、研究、探讨，客观地揭示美术发展的历史过程和基本规律的科学。中国第一部比较系统的美术史著作是唐代美术史家张彦远的《历代名画记》，它开创了撰述中国美术史先河。西方美术史学科的建立可以追溯到16世纪意大利画家瓦萨里写作的《大艺术家传》。这部书记录意大利文艺复兴时期的杰出画家和雕塑家的生平、活动和创作，为后人研究文艺复兴时期美术家提供了丰富的资料，该书首次出版于1550年。西方艺术史学科的真正建立应以18世纪德国艺术史家温克尔曼

出版的《古代艺术史》作为标志。这样，中国的《历代名画记》早于瓦萨里约700年，早于温克尔曼约900年。所以，中国美术史的学科建立实际上始于盛唐。

美术理论是对美术问题的理论探讨，通过对绘画、雕塑、建筑、工艺美术及设计艺术作品，也可以包括书法及摄影的功能与作用、基本特征、形式、结构、语言、风格及其中的审美规律和思想活动的研究，揭示美术的普遍特点与规律。美术理论在狭义上主要是指美术基本原理，在广义上则可以包括美术美学、美术哲学、美术心理学、美术社会学等内容，从某种意义上讲美术批评理论也是美术理论的组成部分，但鉴于美术批评理论和美术评论活动相对的独立性，因此美术批评和美术理论常常分成两个相对独立的学科进行探讨。

在对美术史的研究中，最重要的当然是客观地揭示作品的创作年代、材料、作品的题材内容等。当美术史家对其内容和形式进行探索时，也必然要用一定的批评方法和艺术观念及价值标准对作品做出评判，而在这一过程中，批评或明或暗地在起作用，因此美术史不可能完全离开美术批评。美术批评还是联系美学、美术理论与美术史、美术作品的桥梁。由此看来，美术批评与美术史、美术理论是紧密联系、相互促进的，三者成为美术学的基本内容。

在经过以上的论述后，我们便可以知道《美术学博士论丛》这套书选题的意义。这套书实际上是在检阅着我国美术学研究的新水平，虽是博士生的成果，而博士生的背后是导师，所以这套书汇集的成果将包含着改革