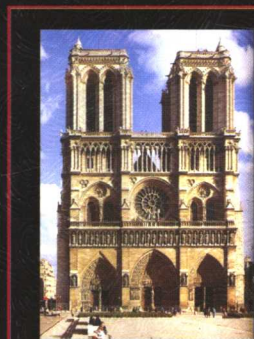

周茂东 蔡恭亦 主编

By Zhou Maodong Cai Gongyi

Fine Arts Appreciation

艺术赏析

广东人民出版社

二十一世纪高职高专艺术设计专业系列教材

周茂东 蔡恭亦 主编

By Zhou Maodong Cai Gongyi

艺术赏析

Fine Arts Appreciation

 广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术赏析/周茂东, 蔡恭亦主编. —广州: 广东人民出版社,
2006.8

ISBN 7-218-05283-5

I. 艺… II. ①周… ②蔡… III. 艺术—鉴赏 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 079935 号

责任编辑	王 宁 钱 进
封面设计	蔡恭亦
装帧设计	张竹媛
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州伟龙印刷制版有限公司
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/16
印 张	16.5
字 数	460 千
版 次	2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-05283-5/J·205
定 价	38.00 元

如果发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020-83795749)联系调换。

【出版社网址: <http://www.gdpph.com> 电子邮箱: sales@gdpph.com

图书营销中心: 020-83799710 (直销) 83790667 83780104 (分销)】

出版说明

以“应用型、开放性”为核心理念的现代高等职业技术教育，以其鲜明的职业特色有别于普通高等院校。教材建设作为培养高质量优秀人才的基本保证，具有举足轻重的地位。尤其是艺术设计类专业，由于其具有较强的时代性和前瞻性，编写和出版一套融合时代先进理念的艺术设计类专业教材就具有更深层次的实践意义。目前，已出版的一些高职高专艺术设计类专业教材存在内容陈旧、知识面狭窄、知识架构不完善等欠缺之处，普遍反映操作性、实用性不强，无法真正有效满足现代高职教学需要。教材建设已成为制约高职艺术设计专业健康、持续发展的瓶颈。针对以上现状，高质、高效、及时编写一套真正立足经济发展前沿地区的高职高专艺术设计类专业教材已迫在眉睫。

为此，我们组织了一批美术院系的教授和广告界、艺术界的设计精英，策划编写了这套《二十一世纪高职高专艺术设计专业系列教材》。

本套教材立足高职高专教育的特点，以艺术设计知识为切入点，摒弃计算机的机械性操作，从艺术的角度将传统的美术理念与现代高新应用软件有机结合，融入了最新的艺术设计理念，积极构建艺术设计专业发展新模式，以适应现代社会的飞速发展。

本套教材以实用型、艺术性为主导，突出实际操作能力的培养，运用丰富多彩、浅显易懂的图解方式，为艺术设计专业人员和广大电脑艺术爱好者开启了一扇多彩的艺术之门。

广东人民出版社
2006年7月

编委名单

(排名不分先后)

主 编：周茂东 蔡恭亦

编 委：李宗元 麦静虹 陈 卉 张 萍 曹 路 徐万清

朱玉宁 赵伦莹 孙恩博 袁 萍 李倩芸 黄 虹

王麒霁 贾冬梅 杨勋兵 吴 春 陈晓娴 陈卫平

目 录

第一章 绘画艺术

1-1 绘画艺术概述	1
1-1-1 绘画艺术与绘画的审美特征	1
1-1-2 绘画艺术的分类	2
1-1-3 中外绘画艺术发展简史	2
1-2 绘画艺术的欣赏方法	19
1-2-1 绘画艺术的基本欣赏方法	19
1-2-2 绘画艺术欣赏与背景知识	20
1-2-3 欣赏中国画的方法	21
1-2-4 欣赏外国绘画艺术的方法	21
1-3 绘画艺术精品欣赏	22
1-3-1 中国绘画艺术精品赏析	22
1-3-2 外国绘画艺术精品赏析	30

第二章 工艺艺术

2-1 工艺艺术概述	40
2-1-1 工艺艺术及其审美特征	40
2-1-2 工艺艺术的分类	41
2-2 中国工艺艺术欣赏	41
2-2-1 中国工艺艺术史简述	41
2-2-2 中国工艺艺术的欣赏要素	44
2-2-3 中国工艺艺术作品欣赏	44
2-3 外国工艺艺术欣赏	52
2-3-1 外国工艺艺术史简述	52
2-3-2 外国工艺艺术的欣赏要素	54
2-3-3 外国工艺艺术作品欣赏	54

第三章 雕塑艺术

3-1 雕塑艺术概述	62
3-1-1 雕塑艺术的定义及审美特征	62
3-1-2 雕塑艺术的类型	63
3-1-3 雕塑艺术的基本表现手段	63
3-2 中国雕塑艺术欣赏	64
3-2-1 中国雕塑艺术简史	64
3-2-2 中国雕塑艺术欣赏要点	66
3-2-3 中国雕塑艺术作品欣赏	66
3-3 外国雕塑艺术欣赏	72
3-3-1 外国雕塑艺术简史	72
3-3-2 外国雕塑艺术的欣赏要点	74
3-3-3 外国雕塑艺术作品欣赏	74

第四章 建筑艺术

4-1 建筑艺术概述	84
4-1-1 建筑艺术的定义及审美特征	84
4-1-2 建筑艺术的类型	85
4-2 中国建筑艺术欣赏	86
4-2-1 中国建筑艺术简史	86
4-2-2 中国建筑艺术欣赏要点	88
4-2-3 中国建筑艺术作品赏析	92
4-3 外国建筑艺术欣赏	99
4-3-1 外国建筑艺术简史	99
4-3-2 外国建筑艺术欣赏要点	101
4-3-3 外国建筑艺术作品欣赏	101

第五章 音乐艺术

5-1 音乐艺术概述	110
5-1-1 音乐艺术及艺术特征	110
5-1-2 音乐艺术的类型及表现形式	111

5-1-3 音乐艺术发展史简述	113
5-2 音乐艺术欣赏方法	121
5-2-1 音乐艺术欣赏方法	121
5-2-2 中国音乐的欣赏方法	123
5-2-3 外国音乐艺术欣赏方法	124
5-3 音乐艺术作品欣赏	129
5-3-1 中国音乐艺术作品欣赏	129
5-3-2 外国音乐艺术作品欣赏	131

第六章 舞蹈艺术

6-1 舞蹈艺术概述	144
6-1-1 舞蹈的定义	144
6-1-2 舞蹈艺术的种类	145
6-1-3 中外舞蹈艺术简史	147
6-2 舞蹈艺术欣赏方法	155
6-2-1 舞蹈艺术欣赏的过程和条件	155
6-2-2 中国舞蹈艺术欣赏要素	156
6-2-3 外国舞蹈艺术欣赏	157
6-3 舞蹈艺术精品欣赏	159
6-3-1 中国舞蹈艺术作品欣赏	159
6-3-2 外国舞蹈艺术作品欣赏	165

第七章 戏剧艺术

7-1 戏剧艺术概述	171
7-1-1 戏剧艺术及审美特征	171
7-1-2 戏剧艺术的类型	174
7-1-3 戏剧艺术史简述	174
7-2 戏剧艺术的欣赏方法	182
7-2-1 中国戏剧艺术欣赏方法	182
7-2-2 外国戏剧艺术欣赏方法	184
7-3 戏剧艺术作品欣赏	187
7-3-1 中国戏剧艺术作品欣赏	187
7-3-2 外国戏剧艺术作品欣赏	195

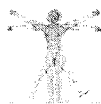

第八章 影视艺术

8-1 影视艺术概述	201
8-1-1 影视艺术的定义及审美特征	201
8-1-2 影视艺术的类型	202
8-1-3 影视艺术的发展概况	205
8-1-4 影视艺术的基本构成元素	215
8-2 影视艺术欣赏要点	217
8-2-1 影视艺术欣赏的审美状态	218
8-2-2 影视艺术欣赏的内容	219
8-2-3 影视艺术欣赏的角度	222
8-3 影视艺术作品欣赏	223
8-3-1 中国影视作品欣赏	223
8-3-2 外国影视作品欣赏	226

第九章 摄影艺术

9-1 摄影艺术概述	230
9-1-1 摄影艺术的定义及审美特征	230
9-1-2 摄影艺术的类型	231
9-1-3 摄影艺术的发展	231
9-1-4 摄影艺术的流派	235
9-2 摄影艺术欣赏要点	239
9-2-1 摄影艺术创作的评判标准	239
9-2-2 摄影作品分析的一般性步骤和方法	241
9-2-3 摄影作品的比较分析	244
9-3 摄影艺术作品欣赏	245
9-3-1 外国摄影作品欣赏	245
9-3-2 中国摄影作品欣赏	253
参考书目	255
后记	257

第一章 绘画艺术

本章阐述了绘画的审美特征,介绍了绘画艺术的体裁分类,并对作为绘画欣赏中重要的背景知识之一的中外绘画艺术的历史发展脉络作了扼要的叙述;同时,对绘画艺术基本的欣赏方法、步骤,以及欣赏绘画时所必需的一些基本绘画知识作了概述性介绍。本章的重难点是:掌握中外美术史中各个历史时期的绘画流派及它们的艺术特征,了解各种绘画体裁的艺术特点。

1-1 绘画艺术概述

1-1-1 绘画艺术与绘画的审美特征

什么是绘画?从形式的表象特征来看,绘画是指画家运用线条、块面、色彩、形体等视觉要素,按照一定的审美规律,在二维的平面媒介上塑造出静态的视觉形象的一种艺术形式。

在中世纪的欧洲,人们曾把绘画称作为“猴子的艺术”。因为如同猴子喜欢模仿人类活动一样,在那个时候(甚至一直到19世纪末)绘画都是以对自然的模仿为其最基本的外在本质形态的。但进入20世纪后,绘画的外在表现形态发生了许多根本上的变化,人们从单纯地模仿自然转而注重对精神和情绪的表现和宣泄,如此便导致了现代绘画的表现和抽象等等流派的出现。这种明显的转变,把绘画的内在本质揭示了出来:绘画,就像其他的美术造型艺术一样,是人们对世界的一种认识形式,是人们借助视觉形象表现思想感情的一种艺术形式。正因为如此,我们在欣赏绘画作品的时候,务必要把特定的时代背景和相关的思想文化因素融会到我们的欣赏活动中来,方能更充分准确地理解和把握作品的思想意义和表现的形式手法,并从中获得更丰富深刻的审美体验。

无论绘画的表现形态如何演变,绘画终究是一种在二维的平面媒介上运用线条、块面、色彩、形体、透视等绘画特有的艺术语言,用手工的方式进行艺术表现的一种艺术形式。例如,中国画里的山水画,通过高远、平远、深远的三点透视构图方式,来表达山水画的空間关系。而在西方的传统绘画里,则是通过明暗法和透视法来表现物体的空间立体关系。与此同时,它也与别的美术门类一样具有美术的两个基本审美特征:①瞬间性。绘画是以静态的事物瞬间形象来表现过去、现在、未来的事物运动与发展过程的艺术形式,高明的画家往往善于抓住画面的瞬间形象来暗示画面的运动关系,如柯乐惠支的《依锄休息的男子》,在整个锄禾动作中,画家抓住了农夫累极而扶锄休息的一瞬间形象,来暗示劳动过程的艰辛。在西方现代绘画中,画家们喜欢通过重复描绘形象来表达物体运动的过程。例如巴拉的《链子上的狗》,画家把狗的前腿、后腿以及尾巴增多了,使它们几乎变成了弧形的车轮,把多个时间点上的视觉后像根据运动的空间轨迹加以同时并置,从而表达了运动的持续状态。②表意性。绘画不是对事物的纯客观的描摹,画家在描摹现实的时候往往也把自身的思想、感情、意志深深地融入其中,甚至不惜因此而改变客观事物的外在形象特征。这一点在现代绘画中表现得尤为突出。

1-1-2 绘画艺术的分类

绘画艺术可从几个方面进行分类。

如果从所属的不同文化体系来划分,绘画可以分为东方绘画和西方绘画两大体系。

若从所使用的工具、材料的角度来划分,可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、粉笔画、壁画等,这是人们最习惯的、也是最基本的一种绘画的分类方法。

进一步,我们可从绘画所描述的题材内容的角度来划分,把绘画分为肖像画、风景画、动物画、静物画、风俗画、宗教画、历史画等。

我们还可从作品的被具体应用的场合或用途的角度来对它们进行划分,于是便有了教堂壁画、祭坛画、年画、宣传画、插图、漫画等不同的形式。

同一幅绘画作品,往往可以同时拥有不同的归类名称,这要看我们对它们作的是哪一种特性区别了。例如:文艺复兴大师达·芬奇的《蒙娜丽莎》,既可以归类到“肖像画”种类里,又可以归类到“油画”种类里;我国著名的敦煌莫高窟里的绘画,既可以归类到“壁画”类别里,又可以归类到“宗教画”类别里,还可以归类到“中国画”类别里。可以说,绘画的分类是丰富多彩的。

1-1-3 中外绘画艺术发展简史

(1) 中国绘画艺术史简述

① 史前及先秦绘画

我国有着灿烂辉煌的悠久历史。我国的史前绘画,大致有三种类型:陶器装饰性绘画、岩画和地画。彩陶上的绘画以仰韶文化时期的彩陶图案最为杰出。它们的图案质朴明快、绚丽多彩,其中代表作品有《彩人面鱼纹盆》和《三鱼纹盆》以及《鹳鸟石斧图》。陶器上的装饰纹样,不是单纯的装饰图样,而是充满了原始思想观念的内容,有浓郁的原始巫术礼仪的图腾含义。

原始时代的绘画除了彩陶上的装饰纹样外,还有地画、壁画和岩画。中国迄今发现的最古老的壁画遗迹,是辽宁红山文化女神庙遗址出土的壁画残块。

从夏代的建立开始,历经商、西周至东周,这段时期统称先秦时代。这个时期里,我国的社会完成了从奴隶制到封建制的转变。社会分工的扩大和社会生产力的显著提高,使得手工业得到迅速的发展。这个时期的绘画与当时的宗教政治有着密切的关系,因为先秦的统治者认为绘画艺术可寓兴废之戒,有褒功诋过之用。先秦绘画以肖像画为主,也包括一些表现鬼怪神兽的内容。作品皆为维护封建礼教服务。

这一时期的典型代表作有长沙楚墓出土的两幅战国旌幡帛画——《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》。从图中可见战国肖像画具有如下特点:人物皆作正侧面的立像,通过衣冠服饰表现其身份;比例匀称,仪态肃穆;勾线流畅挺拔,设色采用平涂与渲染兼用的方法,格调庄重典雅。

② 秦汉绘画

图 1-1
【彩人面鱼纹盆】

秦、西汉、东汉三个朝代，是中国统一的中央集权封建国家建立与巩固时期，也是我国民族艺术风格确立与发展的极为重要的时期。秦汉时代的绘画，大致包括宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画、工艺装饰画等门类。在这里，兼有绘画与雕刻两种特点的画像石和画像砖我们也将列入绘画的范围。

图 1-2

【人物御龙帛画】

图 1-3

【伏羲（卜千秋墓壁画局部）】

壁画是我国早在先秦时期就已出现的一种绘画形式。秦汉时期的壁画分为宫殿寺观壁画和墓室壁

画两大类型。那个时期的宫殿衙署，普遍都绘有壁画。题材内容方面主要为宣示封建统治威严：或以借物寄情的手法，标榜吏治清明；或绘历史故事以作成败得失之鉴；或描绘当朝功臣肖像以激励广大臣僚。这些绘画图案精美，画幅宽大。例如：秦宫车马仪仗壁画遗址里的《车马出行图》、《仪仗图》、《麦穗图》，其画面的表现形式以圆润、豪放自由的线为主，色调以黑为主，兼有蓝、红、黄等色彩，具有瑰丽肃穆的风格。我国古代墓室壁画之所以十分兴盛，主要是统治阶级提倡孝道，“事死如事生”，因而社会盛行厚葬之风。汉代的墓室壁画题材丰富，内容有表现日月星辰、四神、御龙升天、驱鬼逐疫、历史故事等。到了东汉还出现了大量描绘封建庄园主生前地位、生活场景的题材。两汉的典型墓室壁画有河南永城的梁王墓和广州的南越王墓，此外，还有洛阳的卜千秋墓、烧沟 61 号西汉壁画墓。

我国帛画的历史也相当久远。到了汉代，丝织业较为发达，因而帛画艺术获得了进一步的发展。随着重孝道、行厚葬风气的兴盛，作为殉葬品的汉代帛画更显得精致和讲究。但由于年代久远，遗留下来的作品极少。主要有湖南长沙马王堆汉墓和山东临沂汉墓出土的旌幡帛画。

秦汉时期的陶器、漆器、铜器工艺发达。绘制在这些器皿上的装饰画题材多样，有几何纹样、动植物图案、历史故事、神怪形象以及现实社会生活的画面。装饰画描画手法比较自由多样，画面线条和图案的布局组织有疏体和密体两种风格。秦汉时期的工艺装饰画，以江陵凤凰山秦墓出土的人物纹漆梳篦为代表。

画像石是用于构筑墓室、石棺、石阙的建筑材料；而画像砖开始是作为一种建筑材料，用于装饰宫殿府舍的阶基，西汉中期之后，才成为墓室壁面的主要装饰材料。制作画像石时，匠师们以刀代笔，在石上刻画而成。画像砖的制作则有模印和刻画两种。著名的画像石主要有梁武祠的《孝孙原穀图》等。著名的画像砖有四川的《戈射收获图》等。

③魏晋南北朝绘画（公元 220—581 年）

可以说魏晋南北朝既是中国历史上一个动荡战乱的年代，但同时也是一个民族大融合的时代。这一时期，政权割据，战争频繁，世道混乱，老百姓饱受战争之苦。因此，当源于印度的佛教传入中原的时候，便受到了普遍的欢迎，成为人们疗治心灵创伤的精神寄托。于是，在统治者大力提倡之下，

佛教艺术开始繁荣起来；同时，社会上的文人士大夫崇尚“清淡”之风，即谈论世事时舍弃具体的人和事物，变为抽象的哲理讨论，玄学思想开始盛行。

佛教与玄学的兴盛，使这一时期的绘画，既继承了前代的优秀传统，又吸收了外来影响。题材广及文学、宗教，技巧丰富多变，创造了“笔不周而意周”的新风格。魏晋南北朝时期的画坛还具有以下突出的特点：第一，出现了一批绘画理论家，如顾恺之、谢赫、宗炳、王微。这批理论家既对秦汉绘画的实践做了总结归纳，又对当代的绘画创作提出了新的要求，“以形写神”的理论成为当时画家创作的指导思想。顾恺之的《论画》和谢赫的《画品》是绘画史上最早出现的理论专著。第二，产生了一批帝王画家和专职文人画家，专业绘画创作队伍开始形成，如卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇、曹仲达、杨子华等一大批画家，在绘画史上占有突出的地位和重大的影响。第三，绘画成为独立的创作作品。第四，绘画表现技巧较秦汉有了很大提高，出现了以顾恺之和陆探微为代表的“密体”和以张僧繇为代表的“疏体”两种绘画风格；对人物形象的刻画能力也有长足的进步，如顾恺之注重对人物精神面貌的刻画，尤其是对眼睛的刻画等等；画面设色层次也更加丰富；这时期山水画作为人物画的背景开始出现了；水墨与丹青开始有独立迹象。第五，宗教画得到繁荣发展，佛教美术为创作者提供了大量题材，中外艺术得到融合，佛教绘画和石窟壁画得到繁荣发展。魏晋时期最早的绘画是吐鲁番出土的《地主庄园图》，这是已知最早的纸本绘画；云南昭通霍氏墓壁画（386—396年）是纪年最早的壁画之一。在这一时期里具有代表性的壁画还有娄叟墓壁画和宁懋石室、孝子棺石刻壁画、克孜尔石窟壁画、敦煌莫高窟壁画等。

④隋唐绘画

隋代虽然历时不长，但我国古代绘画艺术正是在这个时期开始出现向高峰发展的趋势。在艺术创作上，隋代画家受魏晋南北朝的影响很大，很多画家实际上是跨越了南北朝和隋两个时期。例如著名的展子虔、郑法士是北朝末年至隋代的画家。在绘画表现题材上，由于隋代统治者仍然提倡宗教的政治作用，修建了大量的寺院，很多绘画高手参与了壁画创作，因此，佛教绘画仍然繁荣，同时，画家们也描绘现实生活，当然多是表现上层社会的生活。但总的来说，这时期的画家比南北朝时更为关注现实生活。隋代绘画在绘画史上起到了承前启后的作用，它为唐代绘画的繁荣奠定了基础。这一时期著名的绘画家有郑法士、董伯仁、杨契丹、展子虔等人。这些画家有擅长宗教壁画的，也有擅长表现现实生活题材的。其中以展子虔的人物画《北齐校书图》最为著名。

唐代是中国绘画艺术走向成熟的时期，绘画史论著作大量涌现，这一时期重要的绘画史论著作有张彦远的《历代名画记》。佛教美术在唐代出现了明显的世俗化倾向，在绘画形象和表现技法上更为平民所接受。这一时期根据佛教经典故事所创造的菩萨、飞天形象体态丰腴，容貌秀丽端庄。从敦煌莫高窟的壁画中可以明显地感觉到这种变化。佛教绘画风格由南北朝的“张家样”、“曹家样”逐渐向隋唐的“吴家样”、“周家样”转变。由于绘画题材和表现技巧的不断丰富，这一时期的绘画体裁更为丰富，出现了明显的分科，绘画流派更多，职业画家的绘画水平更成熟。唐代的人物画获得了重大发展，成为了这个时期绘画的最杰出的成就。

这个时期著名的人物画家有阎立本、少数民族画家尉迟乙僧与康萨陀、吴道子、张萱和周昉。阎立本是初唐时期的画家，他的传世作品有《步辇图》和《历代帝王图》。人称其画风为“吴袖当风”的吴道子是盛唐时期最负盛名的画家，被人们誉为“画圣”。他擅长宗教绘画，我们可以在盛唐的壁画中领略到他的艺术风采。张萱与周昉则是盛唐时期最著名的仕女画家，张萱的代表作有《捣练图》，周昉的代表作有《挥扇侍女图》。周昉创作的侍女形态丰腴而端庄，衣裳用笔简练而有力，画面色彩柔和，类似菩萨形象，被人称为“水月观音”体。

在唐代，山水画开始从人物故事的背景独立出来，并形成了以展子虔、李思训、李昭道为代表的

青绿（或称金碧）山水和以吴道子、王维、王洽为代表的水墨山水两大流派。所谓青绿山水，即以青绿颜色勾填山水人物，设色浓丽，体现的是拙朴的描绘手法，是我国古代山水画成为独立画种的开端。同时，花鸟画和鞍马画也分科独立出来，例如，薛稷以画鹤出名，边鸾以擅画孔雀著称，而刁光胤则工于龙水竹石。盛唐的画马名家是曹霸和韩干；韩滉、戴嵩则以画牛著称，韩滉的《五牛图》是传世的中国绘画中最早的纸本作品。

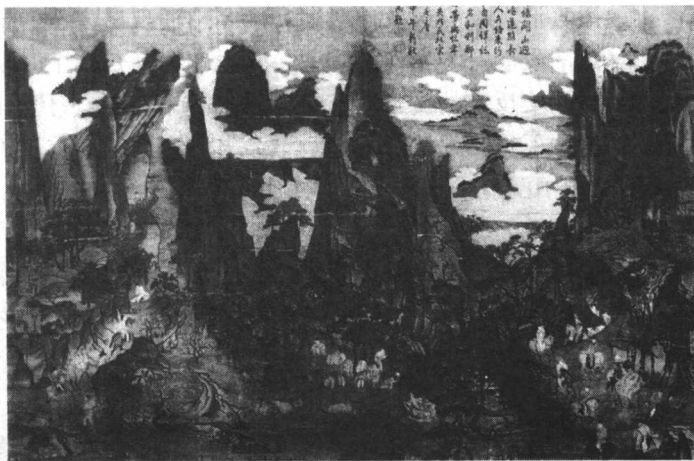

图 1-4

【明皇幸蜀图/李昭道】

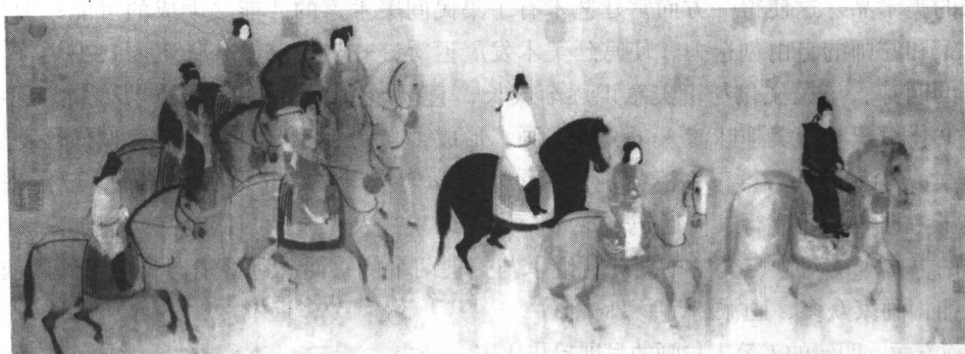

图 1-5

【虢国夫人游春图/张萱】

⑤五代宋元的绘画

五代两宋处于中国封建社会后期，是唐代之后中国绘画史上又一辉煌灿烂的鼎盛时期。

五代时期，中原大部分地区处于战乱之中，唐以来中原绘画的繁荣局面遭到了严重破坏。但是在受战乱破坏较少的西蜀和南唐，画家们在某些领域仍然有所成就。西蜀的绘画风格更多地继承了唐代中原的绘画特点，在宗教画和花鸟画方面成就较大。南唐的绘画发展则较为全面，特别是山水和花鸟画，涌现了一大批杰出画家。五代绘画在隋唐两宋间起着承上启下的作用，为宋代绘画的进一步发展奠定了基础。这一时期的代表画家有周文矩和顾闳中。代表作有顾闳中的《韩熙载夜宴图》。

北宋结束了五代十国的战乱局面，国域相对统一，经济文化得到繁荣和发展。统治者对美术的喜好和重视，使得画院体制逐渐完善，从画家进入画院必须经人举荐或者考试，并根据画家的水平授予相应职位这一制度中可见一斑。社会上的文人士大夫也把绘画视为文化修养和风雅生活的一部分，促成了文

人士大夫绘画潮流的兴起。由于城市的繁荣和市民阶层的壮大, 美术绘画进入了平民阶层中, 这是宋朝世俗绘画得到繁荣发展的社会原因。平民阶层对美术的需求使得商品化美术活动兴盛起来。这一时期的绘画领域呈现出了百花齐放的局面, 绘画风格多样, 题材丰富; 绘画的分科更细, 分为佛道、人物、屋木、走兽、花卉、翎毛、蔬果、墨竹、龙水等门类; 工笔画的成就尤为突出; 水墨山水画仍然流行, 言简意赅的写意画也开始出现。士大夫画家们则致力于对主观情趣的“真”的追求, 反对过分“形似”的描摹, 力主平淡素雅、天真清新的画风。此时期在绘画中涌现出大量的描写民间世俗生活的作品, 这与当时的城市和商业经济的发展有着密切的联系。张择端无疑是这个时期风俗画的翘楚, 他的《清明上河图》以其内容的丰富, 历史反映的真实, 表现的生动而成为我国古代绘画史上不朽的名作。

元朝的绘画, 士大夫绘画占据了主要的地位。这些士大夫画家们更加重视主观意趣和笔墨风格的表现, 诗书画更进一步结合, 水墨山水、花鸟竹石、人物肖像画更为成熟。

元代中晚期的绘画对后世影响重大, 涌现出被称为“元四家”的黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙。他们生活在元末的动乱之年, 人生际遇都不甚得意。因此, 他们在精神内容上多以物景寄情来抒发心境; 在表现手法上则注重笔墨的技巧法度, 追求“士气”。这种士大夫的力求高雅的艺术风气, 对明清两代绘画有极大的影响。黄公望的典型代表作有《富春山居图卷》。

⑥ 明清的绘画

明清是中国最后的两个封建王朝。这个时期的中国绘画在一些方面走向衰落而在另一些方面却取得空前发展。明清绘画艺术具有三大特点: 第一, 明清统治者恢复了被元代统治者废弃的皇家美术机构, 并从民间招徕了大批的职业画家和工匠艺术家, 使宫廷美术发挥了政治教化的作用, 创造了符合统治者口味的美术品。这使得一方面宫廷艺术有了集民间美术家的才能之大成的可能; 但另一方面也束缚了美术家和匠师的自由创造力, 使宫廷美术发展迟缓, 一味追求雍容华贵而缺少生气。第二, 由于资本主义的萌芽, 市民文化与审美意识逐渐成长, 直接导致了与市民文学同步的木版年画的出现。同时, 新的文化思想与审美趣味渗入了文人书画, 形成了自明后期至清末一脉相承的抒发个性而又有创造精神的文人画家诸派。第三, 清朝统治者设立博学鸿词科作为对科举的补充, 以此来笼络文人, 结果是造成了考据之风的盛行, 同时也造成了一大批以集古人大成为归依的文人书画家。他们在与那些独抒个性的书画家的对立与交融中彼此从继承与拓展两个侧重面推进了中国古代绘画的演化。

明清两朝, 画家众多, 画派纷呈。

在人物画方面, 明清的工笔人物画的发展趋势比宋元减弱了。但是写意人物画、以丑为美的变形人物画和精到传神的肖像画则得到了长足的发展。明朝出现了唐寅、陈洪绶、崔子忠、曾鲸等著名人物画家。清朝的人物画创作趋势已经很微弱了, 主要有改琦和费丹旭两位仕女画家。

与人物画的颓势形成鲜明对比的是, 明清的山水花鸟画则获得了全面的发展。

明朝前期的山水画以“浙派”为主流, 这一画派崇尚宋代的山水画风格, 杰出代表有戴进和吴伟。戴进的画风追随南宋的马远和夏圭, 代表作有《三顾茅庐图》。明朝中期以后的山水画则以苏州“吴门四家”和“吴派”为代表。“吴门四家”包括沈周、文徵明、唐寅和仇英。“吴门四家”又与“吴派”有

图 1-6

【孟蜀宫妓图/唐寅】

图 1-7

【张卿子像/曾鲸】

着密切的联系,其中沈周、文徵明既是“吴派”的重要代表画家,同时又是“吴门四家”中的两家。“吴派”的绘画风格远承元代文人画的风格,杰出代表有沈周和文徵明。这一画派的画家,大多数是文徵明的子侄和学生,他们大部分都属于诗书画三绝的文人名士。两者的山水画都有粗和细两种风格,画面用水、用墨和用色引人注目。

清代的山水画家大多都在直接承继明末传统的基础上有所变化,形成了娄东、虞山、新安、金陵等各派以及“四王”、“四僧”等各家。“四王”是指王时敏、王鉴、王原祁和王翥。他们的山水画创作深受董其昌“南北宗论”的影响,崇拜“元四家”,较少观察自然,致力于摹古或在摹古中求变化,把古人画中的丘壑搬前挪后,构成一种理想的境界。但却发展了干笔渴墨层层积染的技法。“四僧”则是指八大山人、石涛、髡残和弘仁四个和尚。他们都是前朝的遗老,人生命运的坎坷让他们更多地继承了文人画的绘画风骨。他们没有受限于“南北宗论”,反而受徐渭强烈抒发个性的艺术主张影响甚大。这几位画家重视感受生活,观察自然和抒发个性。他们的绘画个性鲜明,创造性强而新颖。八大山人是明室后裔,亡国后以山水寄恨,意境苍凉凄楚,笔墨沉郁含蓄,使人有“墨点无多泪点多”的感觉,代表作有《秋林子图》;石涛的山水画具有独创性,想象力丰富,构图新颖自然,笔法独特,代表作有《山水清音图》、《搜尽奇峰打草稿》。

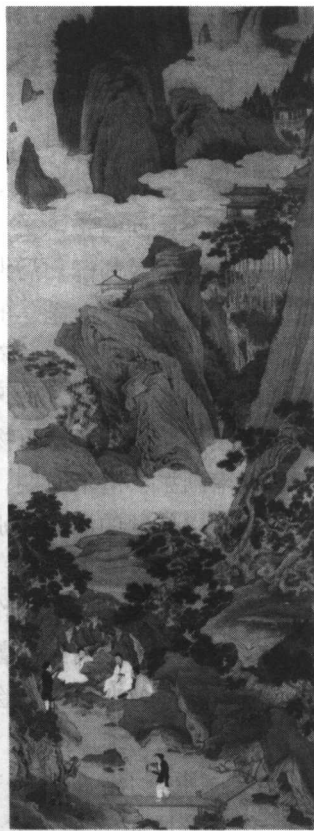

图 1-8

【桃源仙境图/仇英】

明前期的花鸟画以宫廷花鸟画为主,其继承了宋代花鸟画的传统而又有所变化。这一时期的花鸟画既观察入微,描写精细,但又不过于萎靡柔媚,构图饱满,擅长作大幅画,常常把花鸟置于特定的环境中,用工、写结合的手法使细腻的花鸟与粗放的木石互为衬托,使画面既富丽堂皇而又不失浑朴端庄。代表画家有边景昭,孙隆,林良。明朝后期至清朝,写意花鸟画开始勃兴。把写意花鸟画推向新阶段的两名主要画家是陈淳与徐渭。清初的八大山人与石涛继承并发扬了陈淳与徐渭的艺术风格。八大山人笔下的鱼鸟常使用拟人的手法,构图空灵流动,简约含蓄,表达一种孤独幽愤的感情,代表作有《孔雀牡丹图》等。清朝中期的“扬州八怪”则发展了重视生活感受、强烈抒发性灵的阔笔写意花鸟。

明清的民间版画和年画发展空前兴盛。

明代中叶以后,由于市民文化和民俗文化的昌盛,与刻书印刷业紧密结合的版画得到了空前发展,并在万历年间达到了高峰,出现了南京、杭州、苏州、安徽等版画刻制中心,其中尤以徽派版画最为著名。清初的版画依然兴盛,其中以用“短版”(分色分版的水印木刻技术)技术刻印的《芥子园画传》为典型代表。

年画是一种民间通俗美术,与老百姓的生活联系密切,是他们祈望美好生活的心理表现和寄托形式。由于木刻版画的兴盛,明代后期便出现印制木版年画的作坊,至清代前期又有扩大与增长,全国形成了若干生产中心。最著名的有天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊杨家埠等处。

⑦ 近代绘画(公元 1840—1919 年)

清代末年是我国沦为半封建半殖民地社会、国势衰败的时期,同时也是世界近现代进步思想传入中国、国内革命浪潮此起彼伏的时期。作为意识形态的重要方面,绘画领域的革新浪潮随着民主革命的浪潮而汹涌起伏。在外国文化思想进入的同时,传统国画的一统天下和其自身的单一格局被打破,并逐步向多元化、多样化方向发展。这个时期的中国画有以下特点:第一,文人画从民间美术中吸收

了更多的营养,使中国绘画出现了超越古人的雅俗共赏的局面,上海画派在这方面取得了最突出的成就;第二,注意吸收外国文化艺术的精华,广东的岭南画派在这方面表现最明显;第三,新生的阶级力量要求绘画为政治服务,从题材选择上、表现形式上、艺术效果上都要求创新。太平天国壁画和辛亥革命前后的讽刺漫画表现最为突出。

“海派”:19世纪中叶,上海成为新的绘画市场,居于主流地位的画家,则是被称为“海派”的群体。“海派”通常被人分为前后两个时期,前期画家包括张熊、朱熊、任熊、任薰、任颐(任伯年),其中以任颐为最高峰;后期的代表则以吴昌硕为巨擘。此外,“海派”名家还包括了没有定居上海的赵之谦和虚谷。“海派”的画家善于把诗书画一体的文人画传统与民间美术结合起来,又从古代刚健雄强的金石艺术中吸取营养,描写民间喜闻乐见的题材,将明清以来大写意水墨画技巧和强烈的色彩相结合,形成雅俗共赏的风貌。“海派”风格的重要代表作有任颐的《牡丹图》、《水仙双稚图》等,以及吴昌硕所画的藤本植物等作品。

岭南画派:清末时期,广东的居巢、居廉以及他们的弟子高剑父、高奇峰、陈树人等人的绘画作品在当时以新颖的画风而别树一帜。因为广东地处五岭之南,所以他们的绘画又被称为“岭南画派”。这一画派的画家注重写生,主张“折衷东西方”,注意吸收外来技法,强调表现时代精神,不受传统观念束缚。居巢、居廉绘画作品设色妍丽,笔致工整,善于用水和粉,以“撞粉”和“撞水”的手法发展了没骨花鸟画。高剑父曾留学日本,他的画在传统的基础上吸收了西洋绘画技法,力图效法日本画的发展道路,为中国传统绘画探索新的发展方向。

(2) 外国绘画史简述

① 原始美术中的绘画

人类最原始的美术大约产生于旧石器时代晚期,距今约3万到1万多年之间,原始美术中的绘画艺术形式以洞窟壁画和岩画为主,并且集中分布在欧洲,原始绘画的发展历程分属于旧石器时代、中石器时代以及新石器时代。

旧石器时代最为著名的洞窟壁画有法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。洞窟壁画的表现内容以动物为主,刻画手法写实而生动。这些著名的洞窟壁画也被认为是人类已知最早的绘画艺术作品。

拉斯科洞窟壁画于1940年在法国西南部被发现。壁画创作于距今约1.9万年前。洞窟壁画的内容主要是对野牛、野马、野鹿等大量原始动物的描绘。原始画家们以粗壮简练的线条勾勒出造型轮廓,以多种岩石粉末掺杂动物血液制成的,主要为黑、红、褐的色彩颜料来填充、渲染动物的体积和结构。拉斯科洞窟壁画气势雄壮而生动,动物形象逼真可信、动感十足,透射出原始的气息和旺盛的野性生命力。

19世纪下半期被发现于西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟壁画,其创作年代较拉斯科洞窟壁画晚一些。洞窟的壁面上描绘有野牛、野马、野鹿、野狼等动物,以大量的野牛形象最为突出和显著,其中最为著名的是一幅尺寸长达2米的《受伤的野牛》,这幅壁画准确而有力地刻画了一头身体强壮的野牛

图 1-9

【阿尔塔米拉洞窟壁画之受伤的野牛】