

中外美术史简明教程

王洪义 张宾雁 编著

哈尔滨工业大学出版社

90135129

中外美术史简明教程

王洪义 张宾雁 编著

90135129

哈尔滨工业大学出版社

23063/09

图书在版编目(CIP)数据

中外美术史简明教程/王洪义编著. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社, 2004

ISBN 7-5603-2009-0

I. 中… II. 王… III. 美术史 - 世界 - 高等学校 - 教材 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 017835 号

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区教化街 21 号 邮编 150006

传 真 0451 - 86414749

印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂

开 本 787 × 960 1/16 印张 20.5 字数 346 千字

版 次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7 - 5603 - 2009 - 0/J · 7

印 数 1 ~ 6 000

定 价 28.00 元

目 录

中国部分

第一章 原始美术	3
第一节 石器造型和彩陶艺术	3
第二节 雕塑和绘画	8
第二章 先秦美术	14
第一节 青铜器艺术	14
第二节 雕塑和绘画	21
第三章 秦汉美术	26
第一节 秦汉雕塑	26
第二节 汉代壁画和帛画	31
第三节 画像石和画像砖	37
第四章 魏晋南北朝美术	41
第一节 墓室壁画和石窟壁画	41
第二节 画家和画论	49
第三节 石窟造像和陵墓雕刻	56
第五章 隋唐五代美术	60
第一节 隋唐人物画和山水画	60
第二节 其他绘画和史论著作	71
第三节 壁画和雕塑	76
第四节 五代绘画	83
第六章 宋元美术	93
第一节 宋代山水画	93
第二节 宋代人物画和花鸟画	103
第三节 元代文人画和其他绘画	114
第七章 明清美术	125
第一节 明代宫廷绘画和文人画	125
第二节 明代末期和清初山水画	136
第三节 四僧和清代文人画派	141
第四节 其他绘画和工艺美术	149

第八章 近代美术	154
第一节 晚清画派	154
第二节 20 世纪初的美术变革	159
部分基础练习参考答案	163

外国部分

第一章 古典前时期美术	171
第一节 原始美术	171
第二节 古代埃及美术	174
第三节 古代两河流域美术	181
第二章 古典时期美术	187
第一节 古代希腊美术	187
第二节 古代罗马美术	197
第三章 中世纪美术	204
第一节 早期基督教美术	204
第二节 拜占庭美术	206
第三节 罗马式美术	209
第四节 哥特式美术	211
第四章 欧洲文艺复兴美术	215
第一节 意大利文艺复兴美术	215
第二节 尼德兰文艺复兴美术	228
第三节 德国文艺复兴美术	234
第四节 西班牙文艺复兴美术	238
第五章 巴洛克和罗可可美术	240
第一节 17 世纪意大利美术	240
第二节 17 世纪佛兰德斯美术	244
第三节 17 世纪荷兰美术	247
第四节 17、18 世纪法国美术	252
第五节 17、18 世纪西班牙美术	257
第六节 18 世纪英国美术	262
第六章 19 世纪西方美术	264
第一节 19 世纪法国美术	264

第二节	19 世纪英国、德国、瑞典和比利时美术·····	282
第三节	19 世纪美国美术·····	289
第四节	19 世纪俄国和东欧美术·····	291
第七章	西方现代主义美术 ·····	295
第一节	欧洲现代主义绘画 ·····	295
第二节	欧洲现代主义雕塑 ·····	307
第三节	美国现代及“后现代”美术 ·····	310
部分基础练习参考答案	·····	315
参考文献	·····	319
后 记	·····	321

中国部分

第一章 原始美术

第一节 石器造型和彩陶艺术

我国美术究竟起于何时已很难确切考察了。考古学上发现的旧石器时代打制石器,被认为是造型艺术的起源之一。

原始石器

中国旧石器时代是中国历史的最早阶段,时间范围大致是从二百万年前开始至一万年前为止。这一时期的人类,以打制石器为主要生产工具,过着采集和狩猎的原始生活。我国旧石器时代文化遗址很多,至今发现早、中、晚各时期遗址共 200 多处,其中有代表性的是山西芮城西候度遗址、山西襄汾丁村遗址和北京周口店山顶洞遗址。

西候度遗址代表旧石器时代早期文化,距今 180 万年,是中国已知最早的旧石器时代遗存。共出土石制品 32 件,有刮削器、砍斫(zhuó)器、三棱大尖状器等。

丁村是华北地区旧石器时代中期的遗址,距今约 26 万年,出土石制品 2 000 多件,三棱大尖状器是其中最特色的器物,又被称为“丁村尖状器”。

旧石器时代晚期文化代表是北京周口店山顶洞遗址,距今约 18 000 多年。该遗址出土石器不多,但由于山顶洞人已掌握了磨制和钻孔技术,所以,产生了许多石制和骨制装饰品,有穿孔的兽牙、海蚶(hān)壳、石珠、石坠、骨针等,这可能是中国最早的工艺美术品。

山顶洞人的骨器和装饰品制作精美,还使用赤铁矿粉末染色,这使得装饰品更加鲜艳美观,为以前的原始石器文化所未有。这些都标志原始人在制作实用工具的同时,有了初步的审美追求。

制陶

陶器的出现,是中国新石器时代的基本特征之一。

根据考古学上的发现,最早的彩陶残片距今已有 7 000 年。那时,在中国各地,有一些以农耕为主要生产方式的村落。村里的人掘穴而居,捕鱼(兽)而食,已形成了较发达的粟作农业文化,这些,在客观上提供了原始陶器产生的条件。

我国各地都可以制陶,新石器时代的彩陶遗址遍布全国。

最初的陶器完全由手工制成。方法是先将坯土拍成泥饼,泥饼下垫上树叶、木板或石块,然后在泥饼上用泥条盘围,至需要的高度为止。这叫“圈泥法”,又叫“泥条盘筑法”,是最古老的制陶技术。另一种制陶方法是“轮制”,陶轮的使用意味着陶艺专家的出现。用陶轮制陶速度快、质量好,代表着制陶技艺的提高,虽然出现的时间较晚,却沿用至今。

陶坯经火焙(bèi)烧后,比石头还硬,不怕火,不易裂。这是人类通过火的使用,首次将自然原料改变为人工合成材料的创造性活动,是人类由蒙昧走向文明和智慧的第一步。可能谁都不曾小看这个进步,古代传说中有“神农作瓦器陶”、“舜陶于水滨”等记载,将制陶发明权归于上古帝王,这当然不足信。事实上,最早的陶器一定是长年与泥土打交道的人研制出来的。

彩 陶

陶器是为人们提供炊煮和饮食的容器,是当时最高档最现代的家用器具,自然也成了人们最心爱之物。怎么能不将这大有用处的宝贝装饰打扮一番呢?于是,原始先民们用类似毛笔的工具和矿物质颜料,在陶器上画画。这种绘画,是以陶器本身的橙红胎色为底色,由红、黑、白三色在陶器表面绘制装饰纹样,这称为彩陶。在中国新石器时代的各种彩陶文化中,最有代表性的是仰韶文化彩陶。

仰韶文化是距今7 000年至5 000年之间黄河中上游地区文化遗存的总称,因最早发现于河南渑(miǎn)池仰韶村而得名。它包括许多种类彩陶,其中影响较大的是半坡、庙底沟和马家窑类型彩陶。

半 坡

半坡位于西安城郊浐(chǎn)河边上。

以这里出土的陶器为代表的半坡类型彩陶,红地黑彩,纹样朴素,多是抽象几何纹样和较复杂的动物图形,尤以鱼纹著称。

船型壶(图1)是半坡彩陶中最有趣味的作品,壶的造型像船,壶壁上的图案像张开的网,可能是象征人们乘船打鱼或祈盼渔业生产丰收。

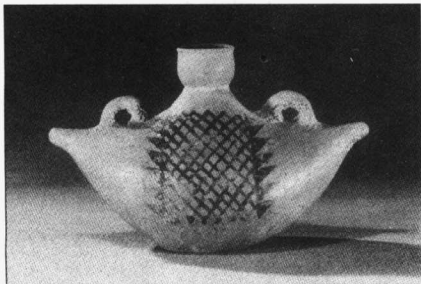

图1 船型壶

庙底沟

庙底沟类型彩陶主要分布在河南陕县庙底沟村和陕西华山附近,距今约6 000年。

与半坡彩陶相比,庙底沟彩陶在造型和纹饰上,明显增加了曲线形式。多曲腹碗和

曲腹盆,多弧线组成的花瓣式连续图案(图2),标志着中国彩陶纹样在完成了动物形式(如半坡)后,又创造出类似植物的抽象形式。这些多姿多态的彩陶纹,对生命激情和运动感有很好的体现。

马家窑

马家窑彩陶是仰韶文化在黄河上游甘肃、青海的一个地区性分支,也被称为“甘肃仰韶文化”。它以甘肃临洮(táo)县马家窑村出土陶器为代表,距今约5 500年至4 500年。

马家窑彩陶经历了1 000多年的发展,风格样式有一些变化。因此,被划分为马家窑、半山、马厂三个类型,分别代表三个不同的发展时期。

马家窑类型彩陶花纹繁密,以黑彩绘于橙黄器表之上,纹饰常覆盖整个陶器,艺术效果热烈、活泼(图3)。多旋涡纹图案,以等粗的圆曲线反复盘绕,均匀对称,有千回百折无穷无尽之感,很像黄河中往来激荡的浪涛和水纹。

半山类型彩陶以出土于甘肃省和政县的陶器为代表,特征是红黑两色相间的锯齿纹和旋涡纹(图4)。

马厂类型彩陶以出土于青海省民和县马厂塬的陶器为代表,流行四大圆圈式构图,极少锯齿纹,单色条纹多。

从上述彩陶纹饰的发展看,原始先民在渔猎和农耕生活中,长期与动物、植物和山水打交道,获得了艺术灵感,形成了创作能力。他们不但熟知自然现象,而且能轻松地把握自然形式(如曲线)。这样一种与大自然息息相通的灵气,这样一种提炼、取舍、概括、抽象的功夫,即便对今天的艺术家而言,也不是能轻易达到的境界。

马家窑彩陶代表了仰韶文化的最高成就。

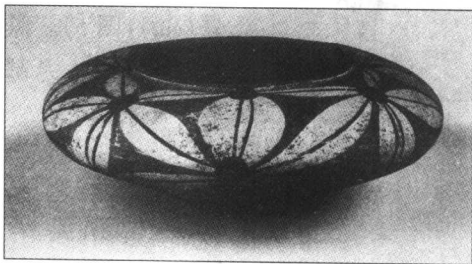

图2 庙底沟彩陶

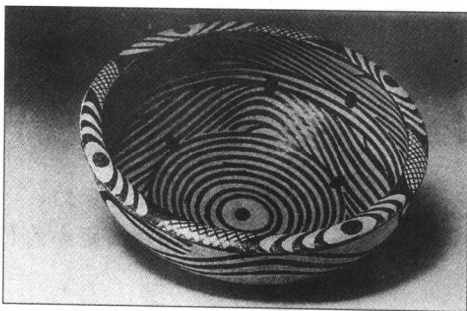

图3 马家窑彩陶

图4 彩陶双耳罐

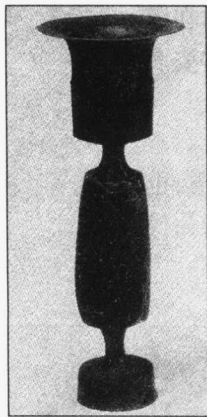

图5 高颈陶鬲

黑 陶

在陶器烧制的最后阶段,如果从窑顶向下徐徐加水,使木炭熄灭并产生浓烟,就可以得到被烟熏成漆黑的黑陶。

黑陶在新石器时代晚期出现,主要出现在黄河下游地区,最重要的遗存在山东章丘县龙山镇城子崖,被称为山东龙山文化黑陶。

黑陶以轮制为主,壁薄,造型规整,因黑色器表不易彩绘,所以黑陶是素面磨光,器形复杂,典型器物有高柄杯和高颈陶鬲(guī)(图5)。黑陶器壁最薄处不到0.1厘米,所以,被人们称为“蛋壳陶”,其制作工艺达到了中国新石器时代制陶工艺的高峰。

基础练习

一、填空

1. 人类最早制作的劳动工具是(),最早的工艺美术品是出自旧石器时代晚期的骨制()。
2. 中国新石器时代美术以()为代表,()的出现是新石器时代的重要特征之一。
3. 仰韶文化彩陶包括半坡类型、()类型和()类型彩陶。
4. 半坡彩陶距今约()年,以()半坡村出土的陶器为代表。
5. 庙底沟彩陶距今约()年,以()陕县庙底沟村出土的陶器为代表。
6. 马家窑彩陶距今约()年,以()临洮县马家窑村出土的陶器为代表。
7. 半坡彩陶的纹饰以()最突出,庙底沟彩陶的纹饰以()纹为主。
8. 马家窑彩陶除了马家窑类型彩陶之外,还包括()类型和()类型。
9. 马家窑彩陶纹饰以()纹为主,马家窑彩陶代表了()文化的最高成就。
10. 黑陶主要出现在()时代晚期黄河下游的()地区。

二、选择(有4个备选答案的是单项选择题,有5个备选答案的是多项选择题,单项选择题有1个正确答案,多项选择题有两个或两个以上正

确答案。以后各章节同。)

1. 中国新石器时代彩陶文化遗址分布在()。
A. 黄河流域 B. 黄河流域和长江流域
C. 黄河中下游地区 D. 全国各地
2. 中国的彩陶出现于()。
A. 新石器时代 B. 旧石器时代
C. 铁器时代 D. 青铜时代
3. 中国原始彩陶中,艺术成就最突出的类型是()。
A. 半坡类型 B. 庙底沟类型
C. 马家窑类型 D. 马厂类型
4. 考古学上发现中国最早的彩陶距今已有()。
A. 3 000 年 B. 4 000 年 C. 6 000 年 D. 7 000 年
5. 以几何纹样、动物图案和鱼纹为代表的彩陶艺术是()。
A. 半坡彩陶 B. 马家窑彩陶
C. 庙底沟彩陶 D. 半山彩陶
6. 以花瓣纹著称的彩陶艺术是()。
A. 半坡彩陶 B. 马家窑彩陶
C. 庙底沟彩陶 D. 半山彩陶
7. 马家窑彩陶图案的特征包括()。
A. 旋涡纹 B. 花瓣纹 C. 动物纹
D. 曲腹式 E. 线条繁密
8. 中国黄河上游地区的彩陶艺术是()。
A. 半坡彩陶 B. 马家窑彩陶 C. 庙底沟彩陶
D. 半山彩陶 E. 马厂彩陶
9. 中国黄河下游地区的原始陶器是()。
A. 半坡彩陶 B. 庙底沟彩陶
C. 龙山黑陶 D. 马家窑彩陶
10. 半山类型和马厂类型彩陶都属于()。
A. 庙底沟彩陶 B. 半坡彩陶
C. 龙山黑陶 D. 马家窑彩陶
11. 形成黑陶的主要原因是()。
A. 器表涂黑色 B. 被烟熏黑
C. 使用黑色陶土 D. 烧制中的偶然效果
12. 新石器时代晚期,在黄河下游产生的主要艺术种类是()。

A. 彩陶 B. 白陶 C. 黑陶 D. 印纹陶

13. 黑陶艺术的特点包括()。

A. 纹饰繁杂 B. 有彩绘图案 C. 器形多变
D. 制作粗糙 E. 器胎很薄

三、名词和概念

1. 仰韶文化和龙山文化
2. 半坡、庙底沟和马家窑彩陶
3. “蛋壳陶”和黑陶

四、简答

1. 旧石器时代晚期周口店山顶洞人有什么工艺制作成果?
2. 新石器时代彩陶制作有什么特点?
3. 半坡和庙底沟类型彩陶各有什么特点?
4. 马家窑彩陶有什么艺术特点?
5. 黑陶艺术有什么特点?

第二节 雕塑和绘画

我国原始时代雕塑大致分两类,一类是单独的圆雕制品,另一类是器物的附饰。都以表现动物和人物为主,以随意捏塑的作品居多,手法粗简,造型稚拙。

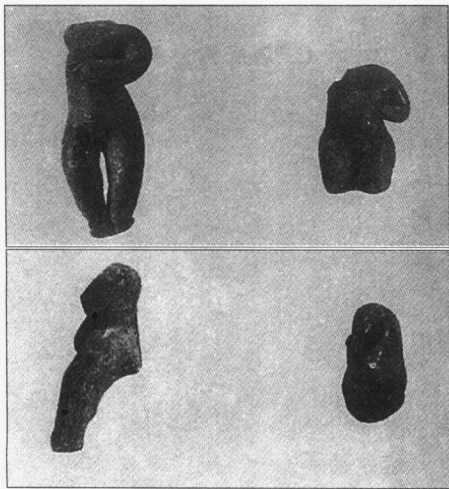

图6 小型裸女像

1983年,辽宁喀左东山嘴遗址出土了两件泥质红陶小型裸体妇女像,头缺,凸腹丰臀如孕妇体态,腹下有明显表现性器官的符号(图6)。有人认为她们是生育女神,是当时希求繁衍后代的生殖崇拜观念的表现;还有人认为她们是丰收女神,是为祈求农作物丰产而设。

辽宁建平县牛河梁红山文化遗址中,出土了一件基本完好的泥塑女性头像(图7)。与真人头部大小相似,宽额尖颧,颧骨高,体现蒙古人种妇女面部特征。特别是塑像眼窝内嵌入了圆形青色玉石片,更形成目光闪烁的真实效果。这件作品被认为是造型写实的

史前泥塑精品,是原始意义上的女神像。

鸮(xiāo)形陶鼎也称陶鹰鼎(图8),出土于陕西华县。鼎,是古代煮东西的容器。这只陶鼎的造型是一只敛翼伫立的苍鹰,势态威猛,鹰尾下垂及地,与两只粗壮的鹰足共成三个支点,整体造型稳定厚重。因为这件作品出土于一座生前在原始氏族部落中有权势的妇人墓中,所以,学者们认为这只鹰鼎是母系氏族社会中权威的象征。

山东出土的狗形陶鬲也是炊具,更是一件生动活泼的陶塑工艺品(图9)。陶狗昂首翘尾,张口为流,翘尾是鋬(pàn),动物的瞬间形态和器物的实用功能结合巧妙。

玉雕

史前玉器雕刻产生于石器制作中。

人们在打制石器时,发现一些与普通石料不同的石料,质地细腻温润,色泽柔和华美,这就是玉石。

玉石来源有限,采集和加工不易,所以,人们对玉石十分珍爱,很少用它制作生产工具和一般实用器物。这样,玉石从它诞生的那一天起,就具备了超日用的审美价值。

中国玉雕中,时代最早、最有工艺特色的是20世纪70年代末80年代初发现于东北和内蒙地区的红山文化玉器,有上百件,距今约5000年。其中最引人注目的是十多件与龙有关的系列玉器。有一件碧玉龙(图

图7 泥塑女头像

图8 陶鹰鼎

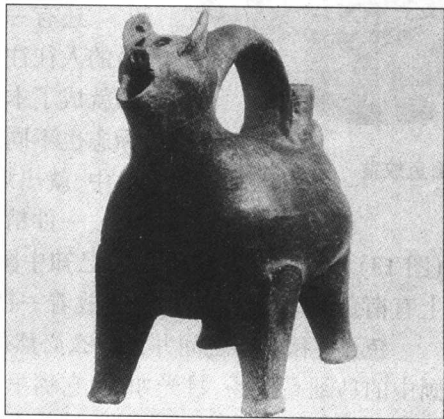

图9 狗型陶鬲

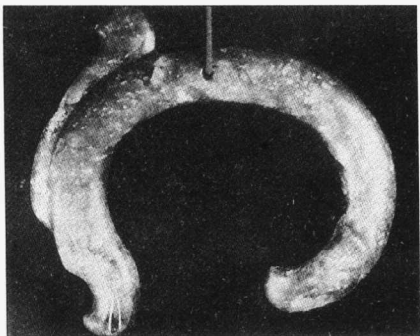

图 10 碧玉龙

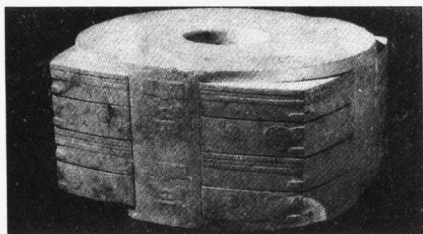

图 11 玉琮

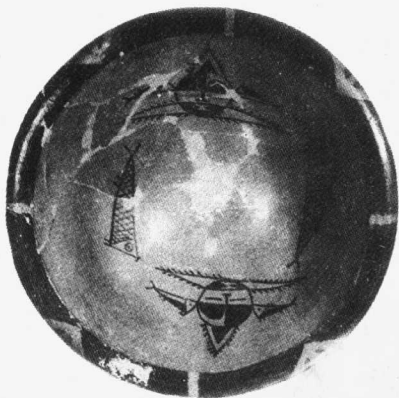

图 12 人面鱼纹盆

10), 造型浑圆细长, 呈 C 字形, 弯曲成一道彩虹的样子。

浙江余杭良渚(zhǔ)玉器制作精湛, 是新石器时代晚期遗物, 约距今 4 000 年至 3 500 年。此时中国已进入贫富严重不均的等级社会, 少数统治者希望借助神灵和巫术的威力来维护权力。良渚玉器的主要器种玉琮(图 11)便是与原始巫术和神祇(qí)崇拜有关的礼器。

玉琮的造型都是稳定的几何形, 外方内圆, 中有柱形孔, 器身表面有神人兽面纹图案。这种图案繁缛复杂, 以细密的阴刻线纹制出, 艺术风格狞厉神秘。学者们认为, 这是当时良渚人尊崇的神圣徽帜。

彩陶纹饰

中国原始绘画以彩陶纹饰和岩画为代表。

一些彩陶纹饰与原始巫术有关。如半坡彩陶中的人面鱼纹盆(图 12), 盆中画两条鱼和耳边嘴边有双鱼的人像。人们认为这种图形与半坡人某种原始信仰和崇拜有关。在仰韶彩陶中, 类似图案的陶盆发现十几个, 成为这一时期彩陶文化的典型标志。

一些纹饰描绘了天象, 画太阳和月亮, 或用鸟和蛙的形象去代表日月。

还有一些纹饰表现氏族图腾崇拜。原始社会的人往往以为自身来源于某种动物, 这种动物就成了本氏族的图腾标志, 氏族不同, 图腾标志也不同。氏族之间的争斗和结盟表现在艺术中, 就出现了象征性的图腾符号。

一件精彩的作品是《鹳(guàn)鱼石斧图》(图 13), 绘在陶缸上, 是目前已知中国原始陶绘图案中最大的作品, 画面上有衔鱼鹳鸟突兀而立, 旁边放着一把石斧。

鱼、鸟和石斧之间并无什么必然的联系, 为什么将它们摆在一起呢? 画中的鸟趾高气扬, 目光如炬, 它嘴里衔的大鱼却僵直呆板, 状如死物, 斧柄上的华丽图案和交叉纹样又是什么意思? 经过研究, 大多数专家认为,

鱼、鸟和石斧的奇特组合,记录了氏族部落之间的战争,有装饰图案的石斧代表权力,鹳氏族战胜了鱼氏族。

马家窑彩陶中的舞蹈彩陶盆(图 14),描绘三组重复排列的舞蹈人物,有强烈的节奏感和欢乐气氛,这是目前在彩陶中惟一见到的直接描写史前人类生活的作品。但这些人跳什么舞呢?为什么将他们画在盆上?仍然是没有解开的历史之谜。

岩 画

近数十年考古发现的岩画很多。岩画遍布中国各地,制作年代不一。比较一致的看法是,中国早期岩画属于新石器时代,又可依地域划分为南北两部分。

北方岩画分布在内蒙、宁夏、青海、甘肃和新疆等地。较重要者有内蒙中南部的阴山岩画,以表现动物和狩猎场景为主,大部分用刀斧刻在石崖上。

南方岩画中有云南沧源和广西左江两地的岩画。这两处岩画的共同特点是以表现人的活动为主,能反映部族生活习俗,制作上多用赭红或黑色涂绘。

江苏连云港市锦屏山南麓的将军崖岩画,被确认为是新石器时代岩画的一处重要遗址。主要描绘人物、农作物、兽面及各种符号,其中一组将人面、太阳与植物茎叶等组织在一起(图 15),反映出古代东南地区先民的宗教观念,被称为“稷神崇拜图”。

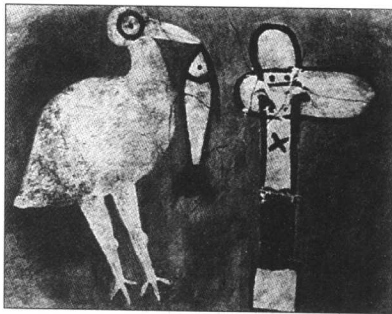

图 13 鹳鱼石斧图

图 14 舞蹈彩陶盆

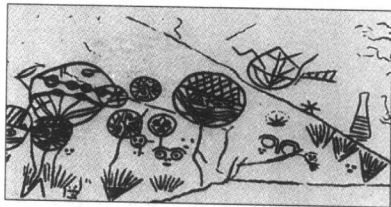

图 15 将军崖岩画

基础练习

一、填空

1. 我国原始雕塑作品有两种样式,一种是(),另一种是()。
2. 红山文化小型裸女像是()体态,学者们认为这是()女神