

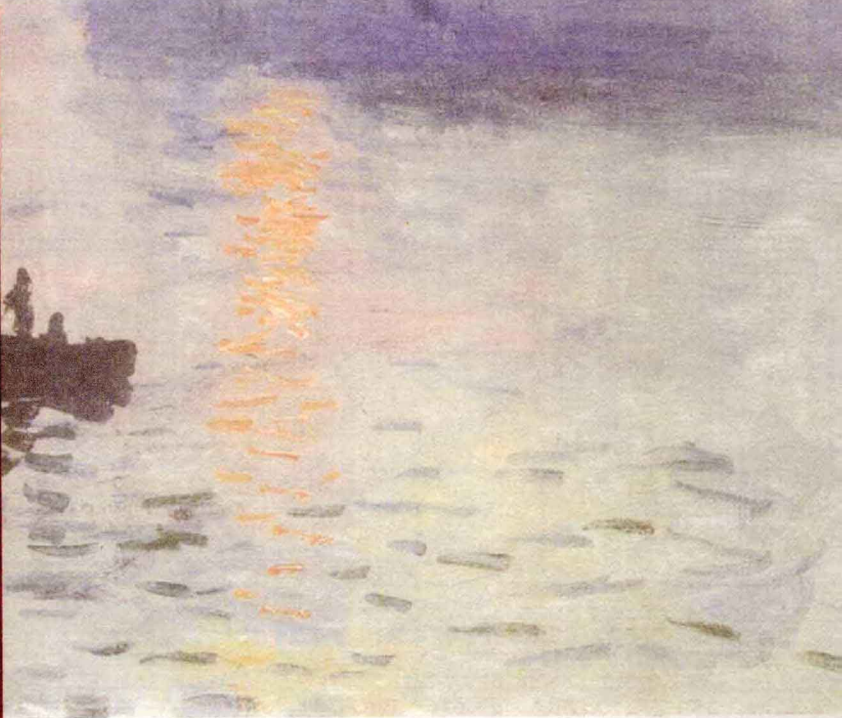
ZHONGXIFANG

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

中西方美术作品比较

zhongxifang meishu zuopin bijiao

张路光 成红军 总主编
侯志江 张 浩 执行主编
纪学艳 王冬炎 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

中西方美术作品比较

张路光 成红军 总主编

侯志江 张 浩 执行主编

纪学艳 王冬炎 编著

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中西方美术作品比较 / 张路光, 成红军主编; 纪学艳, 王冬炎编著. — 天津: 天津大学出版社, 2010. 8

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

ISBN 978-7-5618-3664-4

I. ①中… II. ①张… ②成… ③纪… ④王… III. ①美术 — 作品 — 对比研究 — 中国、西方国家 — 高等学校 — 教材 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 165224 号

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

中西方美术作品比较

总 主 编: 张路光 成红军

执行主编: 侯志江 张 浩

编 著: 纪学艳 王冬炎

策 划: 成红军 张路光

组稿编辑: 林 滨

责任编辑: 林 滨

装帧设计: 成功图文工作室

出版发行: 天津大学出版社

(天津市卫津路 92 号天津大学内 邮编: 300072 电话: 022-27403647)

出 版 人: 杨 欢

网 址: www.tjup.com

经 销: 全国新华书店

印 装: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 880×1230 毫米 1/16

印 张: 6

字 数: 190 千字

书 号: ISBN 978-7-5618-3664-4

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月第 1 次

定 价: 39.00 元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社调换

高等教育艺术类专业设计基础规划教材

编写委员会

总主编 张路光 成红军

执行主编 侯志江 张 浩

编委会主任 侯志江

编委(按姓氏笔画排序)

王冬炎 车晓光 成红军 吕林雪 朱 丽 朱艳华 刘 畅 刘克功

江 山 纪学艳 杨晓钟 李红梅 吴 民 张 浩 张 旗 张宇彤

张路光 赵 焜 侯志江 秦少静 郭 宏 黄劲龙 矫 强 梁绘影

董 健 景怀宇 谢崇桥 薄芙丽

引 言

学习、任教美术史课程十几载,读过太多版本的美术史教材,大都相差无几。无论是中国美术史还是外国美术史,无论是内容概括的简史还是针对性强的断代史,基本上都是以时代为单元,辅以时代风格等,按部就班地讲述下来。一些美术简史之类的教材,对于美术理论专业的学生而言,过于简单,而对于非美术史专业的学生而言,又似乎有些“枯燥”,提不起他们的学习兴趣,这就造成很多学生对美术史课程怀有或多或少的抵触心理。其实,对于非美术史专业的学生,尤其是艺术设计专业的学生,无须掌握很详尽的美术史知识,他们只需知道最简单、最基础的知识即可。这些学生需要学习的其他专业技能课很多,如果不是必需,他们很难沉下心来去阅读以文字为主、图片为辅的美术史教材。因此,如何编写一本能吸引学生的美术史教材,是我一直思考、探索的问题。

当今各类技术更新速度加快,人们接受知识的方式呈现多元化趋势。网络的迅速发展,令人们接触知识与信息的途径更加多样、更加直观,能吸引学生更多的是那些影音效果俱佳的“新事物”,对于非理论专业的艺术类学生来说,让他们去读那些枯燥的文字是一件很有难度的事情。

针对这些问题,这本美术史教材有两个与以往教材不同之处。首先,这本教材只是作为学生学习的一个纲要,给学生一种直观的引导,更多的是听取教师的讲解。教材配以大量图片,这样更能从视觉上提高学生的吸引力,让他们从简要的文字中了解最基础的知识。其次,以往的中、外美术史教材都是单独编写、分别讲授,学生对美术史知识没有纵观的认识,更没有把中、外美术史知识横向联系起来,这样掌握的知识是断裂的,缺乏整体性。而这本教材按时间将中外美术作品、美术家、美术风格等对比讲述和分析,使学生更加全面、立体地掌握知识。希望这本教材能给教师、学生以新的感受。

编者

2010 年

第五章 五代两宋时期的美术作品▲31

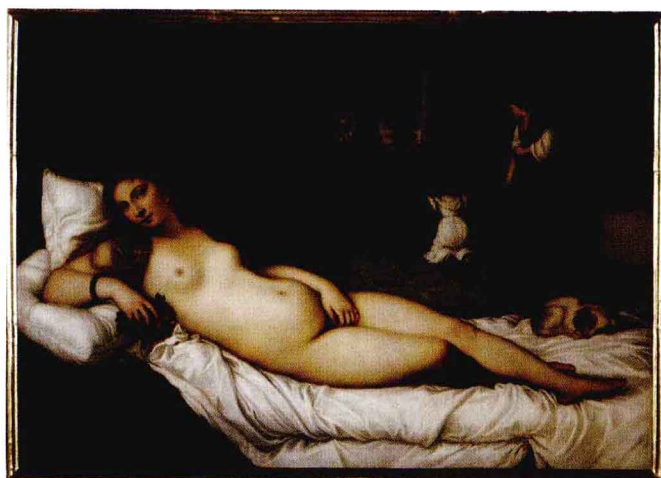
第一节 概况▲32

第二节 代表作品比较▲33

第六章 元代的美术作品▲39

第一节 概况▲40

第二节 代表作品比较▲40

第七章 明代的美术作品▲45

第一节 概况▲46

第二节 代表作品比较▲47

第八章 清代绘画▲65

第一节 概况▲66

第二节 代表作品比较▲68

目 录

第一章	原始时期的美术作品 ▲1
第一节	概况 ▲2
第二节	代表作品比较 ▲3
第二章	夏商周时期的美术作品 ▲7
第一节	概况 ▲8
第二节	代表作品比较 ▲9

第三章 秦汉时期的美术作品 ▲13

第一节 概况 ▲14

第二节 代表作品比较 ▲15

第四章 魏晋南北朝隋唐时期 的美术作品 ▲23

第一节 概况 ▲24

第二节 代表作品比较 ▲25

第

原始时期的美术作品

章

第一章 原始时期的美术作品

第一节 概况

中国是人类文明的发祥地之一,约在180万年前,中华民族的祖先就繁衍、生息、劳动在这块辽阔的土地上。艺术也伴随着劳动而产生。原始美术作品主要有石器、陶器、编织、染织以及骨、牙、玉的雕刻与岩画等。

中国原始社会的绘画主要体现在陶器的彩绘艺术以及岩画上。彩陶不仅具有绘画性,有些拟形陶也具备了雕塑性。中国是遗存岩画最多的国家,岩画分布于南北各地,其中相当数量的岩画产生于原始社会,是原始绘画作品中不可忽视的重要组成部分。

彩陶文化也叫仰韶文化,因彩陶最早于1912年在河南渑池仰韶村新石器时代文化遗址中被发现,其后在甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、河北、山西、山东、江苏、四川、湖北等地陆续被发现。彩陶因时间的不同,分别属于不同的文化类型,有代表性的类型如下。

仰韶文化彩陶 仰韶文化距今大约7000年左右。它位于黄河中游地区,遍及河南、山西、陕西、甘肃、河北、宁夏等地。仰韶文化的器物规整精美,多为细泥红陶和夹砂红陶。其装饰以彩绘为主,于器物上绘精美彩色花纹,反映了当时人们生活的部分内容及艺术创作的聪明才智。由于时间跨度与分布地域的不同,仰韶文化又有半坡和庙底沟等主要类型。

马家窑文化彩陶 马家窑文化彩陶继承了仰韶文化庙底沟类型爽朗的风格,但表现更为精细,风格绚丽、典雅。陶器大多以泥条盘筑法成型,陶质呈橙黄色,器表打磨得非常细腻。早期以纯黑彩绘花纹为主;中期使用纯黑彩和黑、红二彩相间绘制花纹;晚期多以黑、红二彩并用绘制花纹。马家窑文化的制陶工艺已开始使用慢轮修坯,并利用转轮绘制同心圆纹、弦纹和平行线等纹饰,表现出了娴熟的绘画技巧。

半山彩陶 半山类型的彩陶,是在马家窑的基础上发展起来的,比马家窑更丰富;半山类型的彩陶器,多为罐、壶。造型饱满近似球,足内收,腹近直线,由于器

型的下半部内收,装饰都集中于上半部。半山类型彩陶是我国彩陶文化的高峰阶段。

马厂类型彩陶 此型彩陶1924年秋发现于青海民和马厂塬,主要分布于青海、甘肃等地。器形基本沿袭半山类型的造型,但较之半山彩陶显得高耸、秀美。出现了单耳筒形杯,耳、纽的造型,富于变化。其年代约为公元前2350—前2050年。纹饰有同心圆纹、菱形纹、人形蛙纹、平行线纹、回纹、钩连纹等。

岩画 岩画是一种石刻文化,在人类社会早期发展进程中,人类祖先以石器作为工具,用粗犷、古朴、自然的方法——石刻,来描绘、记录他们的生产方式和生活内容,它是人类社会的早期文化现象,是人类先民们给后人的珍贵的文化遗产。

中国岩画分为南北两个系统。南系主要分布于广西、四川、云南、贵州、福建等地,南系岩画大都以红色涂绘。北系以阴山、黑山、阿尔泰山等地为主,北系岩画大都是刻制而成。

外国原始时期的造型产生于旧石器时代晚期,即距今3万到1万多年之间。原始美术作品有洞窟壁画、岩画、雕刻、建筑等。大多数现已发现的美术作品集中在欧洲,分别属于旧石器时代、中石器时代和新石器时代。

洞窟壁画旧石器时代最杰出的绘画作品发现于法国西南部和西班牙北部的坎特布里亚地区。其中也包括泥塑和浮雕。表现内容皆以动物为主,手法写实而生动。其中最突出的代表是法国的拉斯科洞窟、西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。

拉斯科洞窟发现于1940年。全洞由主厅、后厅和边厅以及连接各部分的洞道组成。在主厅和两个通道的壁画和顶部描绘了大量的野牛、驯鹿和野马等原始动物。从画法和风格上来看,可能出自于好几代人之手。最早的作品可上溯到公元前1700年以前。主厅中一幅长达5米的《大公牛》是其代表作。

阿尔塔米拉洞窟发现于19世纪下半期,制作年代稍晚于拉斯科洞窟。它包括主洞和侧洞,绘画大多分布在侧洞,即有名的“公牛大厅”。大厅顶部密布着18头野牛、3头母鹿、两匹马和1只狼。野牛有卧、站、蜷曲、挣扎等各种姿势。最突出的是长达两米的作品《受伤的野牛》。

母神雕像迄今为止发现的原始雕刻大多为小型动物雕刻,但在很多欧洲国家都出土了一大批圆雕和浮雕女裸体雕像。这些女性雕像的共同特征是夸张女性的生理特点,突出表现女性的乳房、腹部、大腿等,体现出原始时期人们对于母性生殖的崇拜,被人们称之为

“原始的维纳斯”。在维也纳的威伦道夫出土的女性雕像是其中最著名的代表作。

中石器时代的美术以岩画为代表,岩画主要分布在北欧和西班牙的拉文特地区,其中拉文特岩画尤为突出。拉文特岩画,是表现人类活动的情节性绘画。内容以人类狩猎为主,以表现人物、动物的运动和速度为特点,把运动中的形象表现成剪影效果或带状样式,以拉长的四肢和夸张的动作强调动势,表现狩猎场面中的紧张和活力。

西方新石器时代的美术成就主要是巨石建筑,是用重达数吨的巨石垒成的宗教性纪念物。巨石建筑盛行于欧洲,包括石柱、石台、石栏等形式。英格兰南部的圆形巨石栏《斯通亨治》是最典型的代表,以其宏伟的环形结构、宗教的庄严肃穆和悲剧性的壮美而引人瞩目。

第二节 代表作品比较

代表作品比较一

1.《青海省大通县舞蹈纹彩陶盆》(公元前3300—前2050年)

2.《宗日文化舞蹈纹彩陶盆》

3.《威伦道夫的维纳斯》

4.《斯通亨治》英国(公元前2100年)

1.《青海省大通县舞蹈纹彩陶盆》(公元前3300—前2050年)

图 1.01 中国《青海省大通县舞蹈纹彩陶盆》

青海省大通县舞蹈纹彩陶盆,表现了在5000多年前的原始社会的舞蹈,我们的祖先的生活也是丰富多彩的。

1973年,这件泥质红陶的舞蹈纹彩陶盆在青海省大通县上孙家寨出土,是新石器时代马家窑文化(公元前3300—前2050年)的珍宝。(图 1.01)

2.《宗日文化舞蹈纹彩陶盆》

1995年,考古人员在青海省同德县巴沟乡团结村宗日遗址发现了另一件舞蹈纹彩陶盆,跳舞人的臀部呈圆球形,生活在母系氏族的原始人都有生殖崇拜观,宗日彩陶盆与青海省大通县舞蹈纹彩陶盆及威伦道夫的维纳斯都体现了这一观念。(图 1.02)

图 1.02 中国《宗日文化舞蹈纹彩陶盆》

3. 《威伦道夫的维纳斯》

威伦道夫的维纳斯出土于维也纳，高11.5厘米。是人类雕塑史上最早的人体圆雕杰作之一。它积极夸张地显示了女性的生理特征。(图1.03)

4. 《斯通亨治》(公元前2100年)

当中国的先民在泉边树下翩然起舞时，在遥远的英国索尔兹伯里平原上，人们用一些巨大的青石板建造一个环形栅栏状的墙垣。它占地面积很广，结构庞大而复杂。如果中国的先民是为原始宗教活动而舞，同样，这个气势雄伟的建筑据推测也是一个重要的祭祀中心，体现了一种庄严的宗教气氛。无论是舞蹈彩陶盆还是巨石建筑，都显示了人类的智慧。(图1.04)

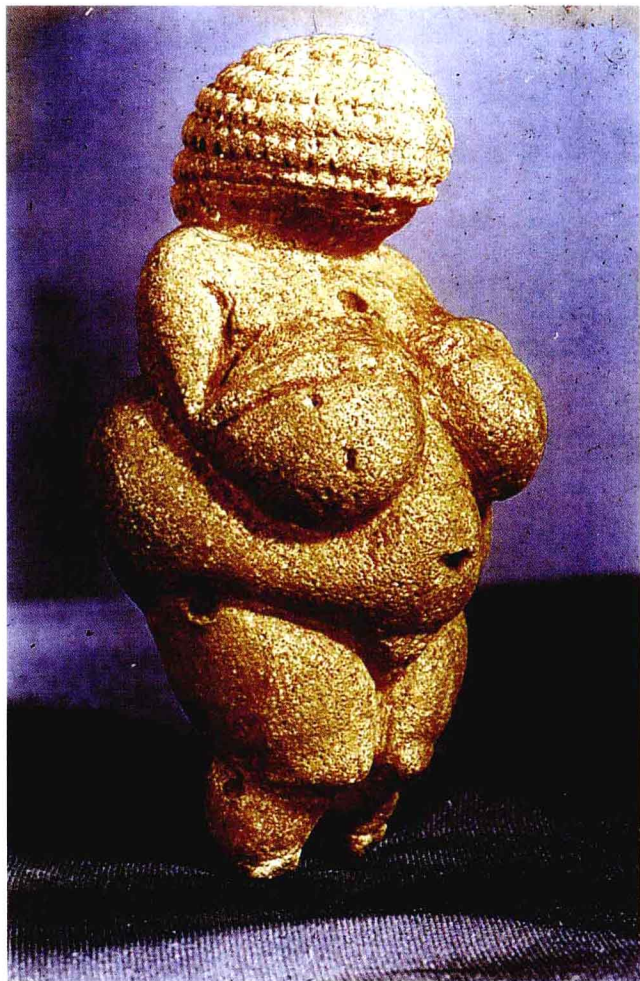

图1.03 维也纳《威伦道夫的维纳斯》

图1.04 英国《斯通亨治》

图1.05 中国《群猎图》

图1.06 中国《野牛图》

代表作品比较二

- 1.《群猎图》岩画
- 2.《野牛图》岩画
- 3.《野牛》西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画
- 4.《野马》法国拉斯科洞窟壁画

1.《群猎图》(中国)

岩画是指刻或画在岩石表面的图画,也就是指那些在未经人工修整的自然洞窟、崖壁岩阴、天井岩床或单个的巨石上绘、刻、雕制而成的艺术品。

中国古代的岩画内容十分丰富,题材广泛,对当时人们生活的各个方面几乎都有所反映。岩刻群猎图像反映原始人的狩猎生活。(图1.05)

2.《野牛图》(中国)

中国是世界上岩画分布最丰富的国家之一,也是世界上最早发现和记录岩画的国家。早在公元5世纪,北魏地理学家郦道元在他的《水经注》中就有了对岩画的二十多个分布地点及其大致图像的记载。岩刻图像中存有大量动物形象,如牛、鹿、羊等形象。(图1.06)

3. 《野牛》(西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画)

1879年,一个小女孩偶然发现西班牙阿尔塔米拉洞窟内的壁画,洞窟内画着毫无关系的野牛、野猪、野马、野鹿等形象。(图1.07)

4. 《野马》(法国拉斯科洞窟壁画)

法国拉斯科洞窟壁画1940年被发现,绘制时间比西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画还要早。壁画中形象最多的是马,其次是野牛、鹿、猛犸、犀牛等。原始人在一个自然光照不进的洞窟里制作壁画,其动机不好做定论。(图1.08)

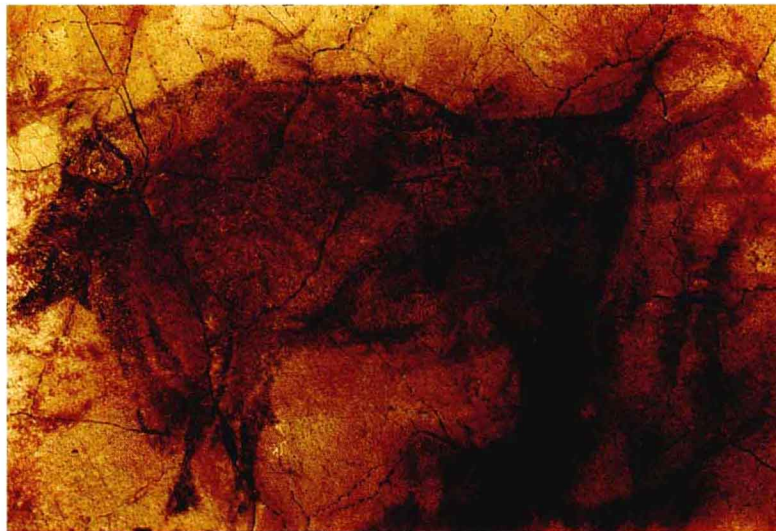

图1.07 西班牙《野牛》

学习目的和要求

了解原始时期的中外有代表性的美术作品。

学习重点

彩陶文化、外国的巨石作品。

建议课时

6课时。

图1.08 法国《野马》

第

二

章

夏商周时期的美术作品

第二章 夏商周时期的美术作品

第一节 概况

在中国,考古学按生产工具的演进情况划分时代,夏、商、西周、春秋正值石器时代与铁器时代之间,被称为青铜时代。青铜的化学成分是红铜加锡,根据不同用处,铜和锡的比例则不同。夏、商、周时期,美术作品主要有青铜器、陶器、帛画、玉器、金器、牙骨雕刻和竹、木、漆器及纺织品等。青铜工艺在商代后期和西周初期达到兴盛阶段,出现了大批制作精美的青铜器,其造型和纹饰在工艺美术史上具有典范意义。玉器的雕琢技艺有新的进步。有造型严谨、规范化的礼玉,也有造型生动优美的实用或装饰性的玉器。陶瓷工艺的成就表现在商代原始瓷器的出现。

帛画是画在白色丝织品帛上的绘画作品,是中国古代画种。帛画约兴起于战国时期,至西汉发展到高峰。通过帛画可以看出中国传统绘画的端倪。目前出土的西汉帛画有:湖南长沙马王堆内覆盖在内棺上的“T”形帛画、出土于湖南长沙陈家大山一座战国楚墓中的《人物龙凤帛画》、出土于湖南长沙子弹库楚墓的《人物御龙帛画》等。

埃及是古代文明的发祥地之一。在距今大约6000年前,古埃及率先走出原始时代,建立了人类历史上最早的奴隶制国家。到公元前3000年,上埃及国王美尼斯征服了下埃及,建立了统一专制的王朝。国王被尊为法老,既是人间的君主,又是太阳神的儿子,统治者们利用宗教神秘的力量来统治国家。此后,埃及经历了古王国(公元前3000—前2300年)、中王国(公元前2150—前1200年)和新王国(公元前1071—前332年)三个统治时期。

奴隶制社会时期的古代埃及,美术表现在建筑、壁画、雕刻等方面。古王国时期是古埃及文明的第一个发展高峰,铜石并用,文化繁盛。金字塔的建造、文字的完善、生产技术的提高与艺术的精美,证明埃及文明进入了世界古代文明的前列。到中王国时期,埃及进入青铜时代,这时不再建造金字塔,而神庙建筑和岩窟

墓成为流行。到新王国时期,埃及成为东方帝国,青铜文明达到全盛,这时雕像、壁画的技艺完美。古埃及修建了大量的金字塔、陵庙和神殿,雕刻了无数巨像,显示出永恒的纪念性。另外,古埃及也遗留有浮雕和壁画等。

希腊文明对欧洲文明以及整个世界的影响深远悠长,经久不衰,它如同人类文明史中一颗璀璨耀眼的明珠,将永远散发着独一无二的光芒。希腊是欧洲文明的主要发源地,因为围绕着爱琴海,所以希腊文明又被称为爱琴文明。埃及文明带有浓重的对法老和神灵的崇拜,希腊文明更多的是将当时人们的生活融入了其中,这一点从他们将神赋予人的形象就可看出。希腊文明成就主要体现在其神话、雕塑与建筑上。

古希腊古风时期是一个神庙林立的时期。古希腊崇尚泛神论,所以人们认为每个城邦、每个自然现象都受一位神灵支配,因此希腊人为祭奉各种神灵,建造了许多神庙。古风时期的这些神庙都是由爱奥尼亚式和多利克式的柱子包围而成。古风时期的雕塑有一个特点,那就是人物都有了表情,不过清一色都是如同一个模子里扣出来的微笑,后人称其为“古风式微笑”。

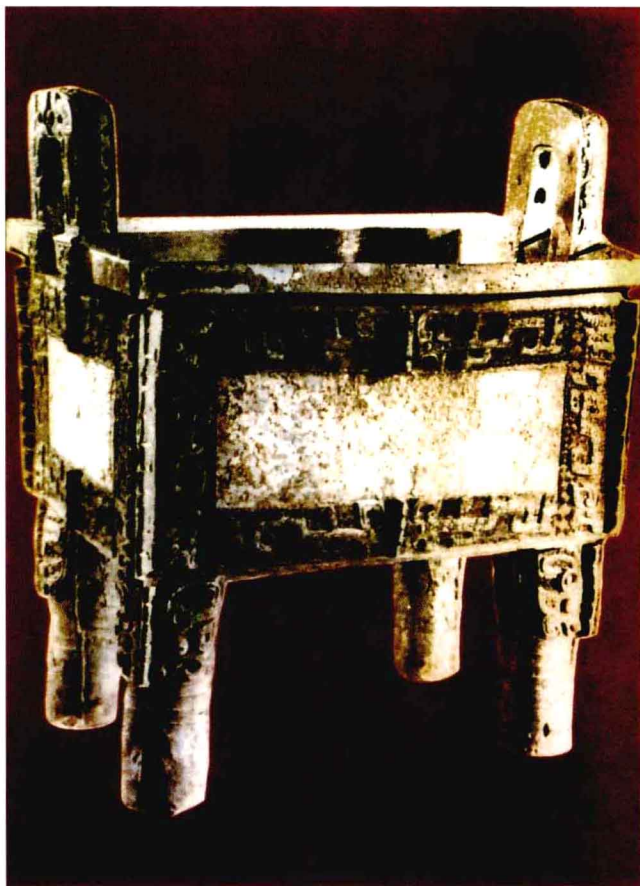

图2.01 中国 商代后期《司母戊鼎》

伯里克利斯时期是一个繁荣的新时代。当时的执政者伯里克利斯是位精明能干的政治家,由于他贤明的关怀和提倡,希腊艺术进入最繁荣的时期。古典时期的建筑成就相当可观,其中最突出的代表是雅典卫城建筑群。其中最著名的要属献给雅典娜女神的巴底依神庙。所有当时雅典的建筑都是由古典时期最伟大的雕刻家菲狄亚斯设计的,他是伯里克利斯的好友。雕塑家米隆的著名作品《掷铁饼者》是这一时期最有代表性的作品。

第二节 代表作品比较

代表作品比较一

- 1.《司母戊鼎》中国商代后期(公元前1600—前1046年)
- 2.《四羊方尊》中国商代后期(公元前1600—前1046年)
- 3.《诺菲尔蒂王后像》古埃及新王国时期(公元前1071—前332年)
- 4.《狮子门》古希腊迈锡尼文化时期(公元前1600—前1200年)

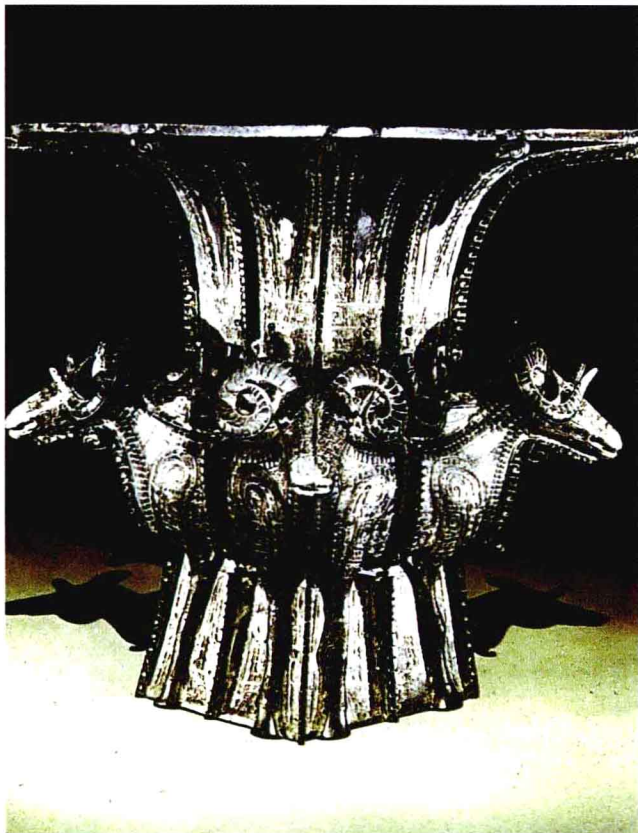

图2.02 中国 商代后期《四羊方尊》

图2.03 古埃及 新王国时期《诺菲尔蒂王后像》

1.《司母戊鼎》中国 商代后期)

夏商周三代被称为“青铜时代”。商朝(公元前1600—前1046年)处于奴隶制的鼎盛时期。也许大家对商朝不熟悉,但对《封神演义》中的传奇故事却再熟悉不过,1939年出土于河南省安阳市武官村的司母戊鼎就是这个充满神奇传说年代的产物,因其腹部铸有“司母戊”三字而得名。(图2.01)

2.《四羊方尊》中国 商代后期)

四羊方尊是商代后期的另一件艺术精品。尊乃商周时期人们喝酒用的酒器。(图2.02)

3.《诺菲尔蒂王后像》古埃及 新王国时期)

阿赫纳顿是古埃及新王国时期第十八王朝的国王,诺菲尔蒂是他的王后。据相关文献记载,诺菲尔蒂是一位美丽而精明强干的妇女,在她丈夫发动的政治改革运动中充当了重要的助手角色。这一雕像反映了她的气质,同时也能体现出阿赫纳顿时代雕刻家的艺术创新精神。(图2.03)

图2.04 古希腊 迈锡尼文化时期《狮子门》

4.《狮子门》古希腊 迈锡尼文化时期)

古希腊迈锡尼文化时期(公元前1600—前1200年)的狮子门由三块巨石构成,上面的一块重达二十吨。骑兵能骑马通过这个大门,战车也可以从容进出。两旁有一对石狮子相对而立,狮子的肌肉被雕刻得富有力度感,雄赳赳地镇守着城防要道。(图2.04)

代表作品比较二

1.《人物龙凤帛画》中国战国时期(公元前475—前221年)

2.《人物御龙帛画》中国战国时期

3.《掷铁饼者》古希腊古典时期(公元前5世纪—前4世纪)

4.《命运三女神》古希腊古典时期

1.《人物龙凤帛画》中国 战国时期)

“帛画”是指古代绘在白色丝织物上的图画。《人物龙凤帛画》1949年出土于湖南长沙陈家大山一座战国楚墓中,现藏于湖南省博物馆。妇女的上方画一只展翅飞舞的凤和一条蜿蜒向上升腾的龙。作品的主题是表现龙凤引导死者即墓主人灵魂升天。(图2.05)

图2.05 中国 战国时期《人物龙凤帛画》