

②5 艺术素质培养·美术

新世纪
接班人素质培养

青少年出版社

新世纪接班人素质培养

(25)

江苏工业学院图书馆
藏书章

青少年出版社

目 录

第一章 中国的绘画起源

中国最早的绘画 (1)

魏、晋、南北朝绘画 (10)

隋唐的绘画 (13)

第二章 西方的绘画

西方绘画的起源 (20)

西方现代绘画艺术的简介 (33)

第三章 绘画技法简介

素描 (43)

中国画 (44)

油画 (45)

水彩画 (45)

第四章 名画欣赏

《古帝王图》 (47)

《簪花仕女图》 (48)

《虢国夫人游春图》 (50)

李公麟和《五马图》 (51)

《清明上河图》传说	(53)
《韩熙载夜宴图》	(54)
蒋兆和的《流民图》	(56)
《血衣》	(58)
《开国大典》	(60)
《最后的审判》	(61)

第五章 画坛趣闻

画圣——顾恺之	(64)
韩干和《牧马图》	(65)
张僧繇的画乱真和入神	(66)
米芾骗画	(68)
三百里嘉陵 尽在心中	(70)
形神兼备	(71)
裴旻舞剑与吴道子画像	(73)
黄筌改画	(75)
苏轼评画	(77)
《富春山居图》	(79)
画蛇添足的传说	(80)
没有土的兰花	(82)
“胸有成竹”的启示	(83)
沈周对牛弹琴	(85)
画鬼最容易	(87)
学画心切 屈身为奴	(88)

画院考试	(90)
死老虎活起来了	(92)
戴嵩的牛和齐白石的蕉	(93)
女神维纳斯断臂之谜	(95)
达·芬奇和老师	(97)
达·芬奇对修道院长的报复	(100)
画得过分地像了!	(102)
蒙娜·丽莎终于笑了	(104)
沉睡了百年的巨石活了	(108)
伦勃朗的自画像	(110)
以画换面包的画家	(112)

第一章 中国的绘画起源

中国最早的绘画

我国从新石器时代起,大约一万年前,最大的发明就是陶器,这是人类利用火的威力改变了物质的化学性质的一次重大创举。是一项划时代的发明创造。这是由于农业生产和生活转为定居后的需要,自然而然产生的。从艺术的角度和人民生活的关系来看,这显然是一次重大的发明,具有极其深远的意义。

彩 陶

彩陶最早发现于河南省渑池县的仰韶村,所以产生“仰韶文化”之称。类似这种彩陶,在河南、陕西、山西、宁夏、河北、甘肃、内蒙、湖北、山东都有所发现。以河南、陕西、山西为中心。在彩陶艺术中,除了仰韶文化的重大成就外,还有甘肃彩陶和江苏青莲岗文化的彩陶。

由于仰韶文化经历的时间很长,大约有两千年之久(约公元前 5000—前 3000 年左右),所以有早晚几个类型之别。即分为北首岭、半坡、庙底沟和西王村等几个类型。其中以北首岭类型,是仰韶文化中年代最早的。

半坡类型以西发半坡早期为代表,以黑彩为主,也有红彩,多为宽带纹或三角、竖线和斜线所构成的图案;还有象形的人面纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹和鹿纹等,一般画在盆钵里面。

庙底沟类型以河南陕县庙底沟下层为代表,以黑彩为主,兼用少量红彩,还有带白衣的彩陶,图案以圆点、钩叶、弧线、三角和曲线构成繁复连续带桂花纹为主。

西王村类型以山西芮城西王村中层为代表,与庙底沟相类似,彩陶较少见,用红彩或白彩绘成,花纹简单,只见圆点纹、条纹和斜纹等。一般视为仰韶文化的尾声。

仰韶文化中的彩陶艺术以半坡、庙底沟,特别是庙底沟时期最为兴盛。这一文化发源于黄河中游地区,逐渐扩大,波及鄂北、鲁西、陇东、冀南;远至内蒙、辽宁、江苏甚至新疆等地的彩陶发展。特别是甘肃彩陶,和仰韶彩陶有着深厚渊源,当中原彩陶已走向下坡,甘肃彩陶仍绽放异彩,一直延续到青铜时代。甘肃彩陶中最引人瞩目的马家窑、半山和马厂类型彩陶,称之为“马家窑文化”。马家窑的彩陶底色以橙黄为主,表面打磨得相当精细,常用黑色彩绘。图案一般多用线条平行、弯曲、交叉、同心圆、涡形的花纹变化,构成规整雅致,绚丽对称、流畅优美的时代特点。半山彩陶的纹饰,富丽堂皇,光彩夺目。常以黑红两色相间的线条,勾画出葫芦网格纹、流水纹、水波纹、起伏山川纹等,以一种花纹中套花纹的复杂手法,图案显得十分丰富美丽。这是彩陶发展兴盛阶段,是人们要求更高的图案装饰水平的结果。“马厂类型”彩陶制作略为粗糙,图案主要以直线构成,具有刚健庄重的特点,主要花纹为三角折线纹、雷纹和回纹。

新石器时代除了“仰韶文化”、“马家窑文化”外,还有江苏

的“青莲岗文化”，这类彩陶多为泥质红陶，造型美观，器表光滑，常常在白衣或红衣上，用红、白、紫、褐、黑等几种颜色描绘多种花纹的图案，采用多种颜色，是区别于仰韶文化的一种特征。

纵观上面各地彩陶艺术发展情况，很清楚地看出其渊源于黄河中游中原地区的“仰韶文化”，随着时间与地区逐渐延伸扩大，彩陶图案以模仿生活写实形象发展到抽象的图案，这是对现实生活提炼的艺术升华。

中国最早的一幅绘画

中国最早的一幅绘画应该是 1978 年在河南临汝阎村发现的《鹳鱼石斧图》，这是仰韶时期的彩缸上的彩画。虽然是画在陶器上的装饰性绘画。但在构图意识、艺术风格、情节处理方面来看，却是一幅比较完整的独立作品。可以说作者在陶壁上表达了绘画的特征和技巧。从画幅上占去陶壁分之一地方，说明它可以脱离陶器的从属，自己独立存在。这幅画是用棕褐与白色绘制，线条简劲有力，在一把木杆石斧前面，一个长嘴鹳鸟叼着一条大鱼，形象单纯明确。虽然用线施色比较简单，但却表现了生动有力的写实画面，使人产生一种真实的古朴感。是一幅色彩和谐，富于意境和带有现代意识的作品。

除了《鹳鱼石斧图》外，如西安半坡出土的一件彩陶盆中画的人面纹，虽不如《鹳鱼石斧图》的绘画性那么独立完整，但也是仰韶文化绘画艺术的代表作之一，形象只是用墨线勾勒，但表现形象生动；头象清楚的颜面和发髻，口边含有一尾鱼，另一边画着鱼网；反映了当时的生活和愿望。此外，陕西的姜

寨出土的一件彩陶盆中画着双鱼与蛙纹,用简练的笔触和概括的手法表现了生动的形象。还有青海大通孙家寨出土的“舞蹈纹彩陶盆”,在沿口一圈画着三组每组五人舞蹈的动态,手挽着手,虽然只用线条表现,但用笔流畅自然,神态生动逼真;每人面部有一斜线,大概是装着兽尾巴的化装舞蹈。显然,这属于一种原始的图腾舞蹈。另外还有甘肃秦安出土的鸟纹、鹿纹、鱼纹彩陶盆;河南库底沟出土的蛙纹;山西武坪出土彩陶蜥蜴纹等等。这些彩陶上的图象对研究当时的绘画都是很有价值的。

岩 画

新石器时代在世界各地的“岩画艺术”,引起了考古学家和艺术家的瞩目。在我国境内也相继被发现,其中除了江苏连云港一处是确凿无疑属于新石器时期的作品外,其余大多数出自边疆的少数民族地区。

江苏连云港市西南九公里的锦屏山南麓的将军岩石画是1981年春才获悉的。由于锦屏山附近遍布十几处新石器时期的遗址,因而确定这批岩画也是同时期的产物;将军崖岩画是凿刻在长22.1米,高15米平整而光亮的黑岩上。主要的内容是人面、农作物、兽面及种种符号。在近十几个人面象中,有一些线条通到禾苗、谷穗等农作物上面。农作物图案有十一处,中间杂以一些计算的圆点符号,这些反映了我国古代人民当时对土地、农业的崇拜和依赖。

我国的边疆,云南、广西、内蒙古、甘肃、新疆、黑龙江、西藏及四川、贵州等省份的很多地方,也有岩画被发现。有些岩画是用赤铁矿的红色画在山崖上,如云南的沧源、广西的明

江、四川的宜宾；或是用刀刻画在岩石上的，如新疆的谷地、甘肃的黑山、内蒙古的狼山，其内容多是人物、禽畜、狩猎、舞蹈、战争以及不易解释的宗教仪式。这些形象大多是简单的三角形，面部没有五官，四肢的画法变化较多，大体上可以看出是走路还是站立的基本姿态。动物也不细致刻画身体和面部，主要通过角、尾、耳等各种特征部分表现其属性。

我国各地的岩画艺术，其特点和世界各地新石器时期的岩画相同，都是通过人类生活产生显示出社会发展进程。

从上面石器时代美术的产生情况看，我们可以得出这样一些认识：艺术是劳动的产物。它来自现实的社会生活，而又促进和改善了人们的生活。这是旧石器时期的美术迹象中已经可以看得出来，新石器时期更多的美术活动就清楚说明了这点。这些原始的美术，从艺术性与现实重要性来说，最基本和主要的是工艺品，而最早创造的也是人们赖以生存与生活的工艺品。它最显著的特点，就是艺术性与实用性相结合，而且是以实用性为第一，艺术性源于实用。直到阶级社会的产生，这些为人类创造幸福的工匠才处于被奴役地位。艺术才有可能逐渐具有独立意义，甚至完全脱离现实的实用意义。

青铜时代

青铜时代，约是公元前 771 年的事。是从原始共产主义社会进入阶级社会的初期阶段。由于经济基础的变化，阶级的出现，人们的思想意识也随之而变化。在信仰上由原始拜物教、图腾主义变为崇拜祖宗、信仰鬼神、祭祀之风兴起，需要大量的礼器祭器。青铜器就是在这种情况下产生的。

商、周、春秋时代的青铜艺术，体现了我国古代劳动人民

的无穷智慧和艺术创造潜力。已发现出土的河南郑州地区的青铜器为我国最早铜器。以安阳地区出土的较为丰富,如“司母戊”大方鼎,四周饰以蟠龙纹及饕餮纹,重达七百五十公斤。说明我国在公元前十四世纪的青铜铸造技术已达到相当水平。在西安、洛阳、新郑等地不断发现西周及春秋时代的大孟鼎、长匋簋、立鹤方壶等,这些作品不仅形状精美,而且有丰富生动的纹饰,是这个时期的重要作品。

青铜器当时除了供奴隶主日常生活使用和装备军队的兵器外,为了祭祀也制作了大量礼器。这些青铜器形象端庄、厚实华丽、纹饰大方。纹饰有动物纹、波浪、三角、方格、菱形、夔龙、虺、象、凤、鹤、蝉、云、连珠等等。春秋以后还出现写实手法纹饰,如单马、狩猎、乐舞、战斗等等。这些纹饰中也有写实和想象相结合,富于幻想的神秘图案。纹饰都是经过作者的概括、变形、组织,贴切地装饰在器物上。如表现猛虎,不论形态如何变化,虎的威武凶猛特征总是得到强烈的显示。

这个时代的美术,特别是青铜工艺,取得了辉煌的成就。青铜器上生动而富于变化的纹饰,表明了当时艺术家的形象概括能力,比之原始社会的彩陶艺术表现力有了极大的提高。在艺术家的想象力方面,也随着社会意识日渐丰富,得到了较大发展。由于这个时期没有发现绘画作品的遗存,光辉灿烂的青铜时代艺术,使我们从中寻求到民族美术在我国最初阶段的发展,也可以间接地帮助我们理解当时绘画表现能力。

帛 画

帛画是战国时期的一种绘画。至今发现的只有三件:《龙凤人物图》、《御龙图》、《缙书四周的画像》。

龙凤人物帛画。1949年发现于湖南长沙陈家大山的楚墓,是我国最早的绘画之一。

这幅画高28厘米,宽20厘米。画中表现一位妇女,侧面,细腰,向左站立,头后挽着一个垂髻,妇人的两手向前伸出,弯曲向上,作合掌状。妇人头上部左面,画有龙与凤鸟。这是一幅带有迷信色彩的风俗画,表现的是一个女巫为墓中死者祝福,画中的龙凤,表现龙凤引导死者升天。

《御龙图》,1923年5月,湖南长沙楚墓出土。长方形,画的正中为一有胡须的男子,侧身直立,腰佩长剑,手执缰绳,驾驭着一条白龙。龙头高昂,龙尾翘起,龙身平伏。龙尾部站着一只鹭,圆目长喙,顶上有翰毛,昂首仰天。画幅左下角为鲤鱼。人、龙、鱼都朝向左方,表现了行动方向。帛画的内容是乘龙升天。希望死者的灵魂得以升天。《御龙图》是以单线勾勒,平涂色彩,略施渲染,只有画中人物设色,其余地方基本白描。这种描绘方法,是迄今发现最早的一幅。

《缙书四周的画像》,出土于长沙东郊楚墓,画像采用线描涂彩,四角画有树林,分青、赤、白、黑四种,以象征四方和四时。每边绘有诡怪形象,最为突出的为三头神明。这是一种随葬的缙书,属于巫术东西,是为死者“镇邪”之用。

上述三幅帛画,性质相同,都以黑线勾划施彩。作者为民间画工。与旧中国漆器、陶器彩绘有同时代特色。

马王堆出土的五幅帛画和山东临沂金雀山汉墓出土的一幅帛画,填补了汉代绘画史上的空白。马王堆出土帛画内容有三方面:一、以灵魂升天为主题的帛画。二、以炫耀墓主生前生活为主题的帛画。三有关“养生修道”的气功强身图。值得注意的是,这些帛画密切关系到当时社会生活与社会风尚。

山东金雀出土西汉帛画,是当时用作丧葬时的一种胜幡。

这些帛画用线挺劲、流畅,勾形肯定明确,以墨线为骨架,色彩有平涂的或渲染的。金雀山帛画,以淡墨线和朱砂线灵活运用,是我国“没骨”绘画的先驱。画中颜色多采用矿物质朱砂、黄丹、石绿、石膏、白垩为颜料,虽历时两千多年,仍色泽鲜明。

马王堆和金雀山出土的帛画,其最大价值在于补充了汉代绘画的空白,并使我们比较全面了解汉代绘画创作情况。

瓦当与画像砖

瓦当具有秦代绘画造型的鲜明特点。陕西凤阳县秦赭年吕遗址出土了各种动物瓦当,其中鹿的造型,简朴生动。西安出土的风纹瓦当,当中刻有大凤,周围环绕四个小凤,别有风韵。另外有些瓦当刻有“延年”二字,下刻飞鸿形象。瓦当多以母鹿、虎、双虎、双麟、四兽、双獾、朱雀、三鹤、四雁、碧鸡等为内容,没有突出时代特色。

画像砖是一种秦代绘画特色鲜明的艺术形式。从秦都咸阳出土的画像空心砖,其中有龙凤纹和龙凤纹空心砖,砖面龙凤刻线流畅,造型极为洗炼,近似白描用笔,线条轻重粗细,运用自然。可见当时的民间艺人已具有相当写实能力。陕西出土的空心画像砖,砖面有侍卫、宴享、狩猎等画像。狩猎画像背景描写在山丘之间,猎手弯弓骑射,小鹿惊逃,形象刻画生动,富于生活情趣。砖面的制作采用几种印模连续印出几种画像,操作既简便又丰富,适宜于当时大规模生产。

画像石主要分布于山东、四川、河南。以山东的嘉祥武祠、肥城孝堂山的沂南画像石最为重要。这些画像石全部阳

刻,细线铲底,富于装饰性味,题材广泛,内容丰富。反映了当时的实际生活:如车马出行、乐舞、战争、狩猎以及烹饪种种劳动情景。

河南地居黄河中游,画像石出土以南阳较为集中。内容除了表现歌舞、田猎及车骑出行外,还表现了不少神话传说。四川画像石,不少刻于岩墓上,别具特色,多刻历史故事与百戏,如“女娲”、“伏羲”、“子子问礼”、“荆轲刺秦王”等。画像粗放,简朴厚实。此外陕西、晋西的画像石,刻有五谷遍野、牛马成群、车马、耕牛、宴乐和歌舞场面。江苏画像石有表现家庭纺织劳动场面。

画像石和画像砖一样,几乎全国各地都有。说明这种艺术形式深为民间画工所接受和推广。这个时期,画工们的想象力得到较大的发展。在艺术表现上,力求抓住大面貌,大气势。在人物方面,能塑造出各种不同的类型形象。阶级性和时代性也有了较明显的表现。

在西安秦始皇陵东侧出土的大批陶制武士俑,陶马,充分显示出当时从事这种艺术创作民间画工的艺术水平和惊人毅力!秦代的瓦当,画像砖和雕塑艺术取得空前的成就,是当时绘画水平提高的必然结果。

画像石与画像砖是汉代遗留下来的重要美术作品。它对研究汉代的建筑、雕刻、绘画都具有极大意义。

壁画和漆画

汉代陵墓壁画的内容,有的是表现死者生前显赫生活,有的是反映当时社会风尚;如庖厨、宴烹、妇女汲水、灶上操作、饲养牲畜、炉旁烤肉等等,有的描写历史故事,其中有《鸿门宴

图》，秦末楚汉战斗历史事件。内容十分丰富。壁画在表现上，虽不如帛画细致，但在刻画人物精神状态方面，比画像石刻生动深入，由于壁画幅面较大，适宜于气势壮阔的抒写。

壁画的表现形式，有的用白描，也有没骨画法。但总的来说，多以墨线勾画，有粗有细，刚劲柔婉，用色多以平涂，略加渲染。辽阳的壁画中，出现过太笔涂刷的写意画法。画面色彩渐趋复杂，已使用到朱、黄、青、绿、紫、白、黑诸色。也有仅以朱、黑两色表现。这些都体现了我国早期绘画的多种尝试。

漆器工艺，两汉时期有了很大发展。汉代对漆画有“油画”之称，当时车屏上以漆画作为装饰的称之为“油轩画车”。当时漆画应用很广，除车屏外，尚有油衣、油幕、油幔、油船，以至漆画棺材。汉代漆器至今已发现不少。长沙的马王堆、山东莱西县、江苏连云港、河北怀安县等地均有出土。这些漆画精美无比，色泽绚丽，光洁如新。

马王堆出土的两具大漆棺，棺壁画法潇洒生动，用线奔放，干净利落。棺上描绘的云气纹、气势豪放，云中有仙人怪物，仙人骑鹿，仙人乐舞，鼓瑟、操蛇、神豹、麒麟等。棺上的云气，象征天体，意味着死者随云气升入天堂。

魏、晋、南北朝绘画

画家辈出

魏晋南北朝，虽然是一个战乱动荡的时代，但晋代士族兴起，对当时的文化艺术的发展有了积极作用。士族们在政治、

经济上都享有特权,有充分的时间从事艺术创作,所以当时的士族普遍积极参加书画活动。

这个时代的画家有曹丕兴、卫协、戴逵、顾恺之。其中以顾恺之的成就最为突出,影响最大。与南朝的陆探微、张僧繇被称为“六朝三杰”。顾恺之是一位早熟画家,二十余岁时作江宁瓦棺寺壁画,居然“光照一寺,施者填咽,俄而得百万钱”。他不但精于绘画,在理论方面也有贡献。他的作品有《谢安家》、《维摩诘像》、《芦山会图》、《水雁图》、《仕女箴图》、《洛神赋图》等。其中以《仕女箴图》和《洛神赋图》为著名。在描绘人物方面,顾恺之提出:“以形写神”,他的画十分注重刻画人物内心活动表情动态的一致性与复杂性。所以张怀评他的画:“象人之美,张得其肉,陆得其骨,顾得其神,神妙无方,以顾为贵”。

顾恺之被誉为“一代宗匠”,影响极大,以致陆探微、张僧繇、阎立本、吴道子、周昉等大师无不临摹他的画迹。其深远影响直至后世。

南明绘画中,以陆探微、张僧繇等最为著名。陆探微在“骨法用笔”上有突出成就。以“笔迹颈利”见长,他的人物造型是“动与神会”,“秀骨清象”,使人观后懔懔若对神明。张僧繇的绘画“气骨奇伟”,作画时思若涌泉,取资天造,笔才一二,象已应焉。他的作品有《维摩诘像》、《行道天王图》、《吴主格虎图》、《咏梅图》等多种作品传世。张僧繇作画坚韧不懈,日夜挥毫,数十年如一日。他的传世画作对后人广为影响。

石窟壁画艺术

南北朝时期,连年战争。印度的各种佛派在中国宣传与

战争残杀对立的“慈爱”、“超度”教义，深得朝野之心。统治阶级为了在战乱中得以喘息，便大力提倡佛教。当时，除了兴建寺院外，还开凿石窟，塑造佛像，绘制壁画，这样，佛教美术——壁画便发展起来。

新疆的吐鲁番、库车、拜城、甘肃的敦煌、天水、永靖以及酒泉、武威等地石窟都有壁画。特别是敦煌的莫高窟，规模宏大，是我国佛教绘画最大的宝库。这些壁画艺术，在中外美术史上都占有重要地位。但由于连年战争，寺院相继毁灭，壁画荡然无存，能保留下来的多为不易毁坏的石窟壁画艺术。

现在新疆天山以南的石窟，总数达六百多个，存有重要壁画的石窟有拜城的克孜尔千佛洞，库车的库木吐喇千佛洞和森木塞姆千佛洞等。

克孜尔千佛洞的壁画，约可分为三个时期：早期属汉魏朝，中期属于西晋南北朝时代，晚期属于隋唐时代。这三个时期壁画内容多以本生故事为主，也有大型连续性的佛传图。在表现手法上，带有汉魏时期古拙粗犷作风，以极粗的线条勾画轮廓，色彩单纯平涂，质朴厚实。库车的库木吐喇千佛洞壁画，吐鲁番的伯孜克里克千佛洞壁画，在美术史上也应占有重要地位。但大部分遭帝国主义者破坏，盗运，所存无几。

敦煌莫高窟，在甘肃敦煌县东南的鸣沙山与三危之间。为中国西陲艺术文物大宝藏，是边陲民族文化的前驿。在表现手法与艺术风格上，有民族传统，也有外来影响。壁画在构图、色彩的处理与运用上，增强了善恶果报的气氛。壁画内容多为佛教故事，如太子本生：太子自愿牺牲自己生命来救活一只饿得快死的母老虎和七只小虎。此外还有“鹿王本生”等善恶果报的故事。