

世界美术史新编

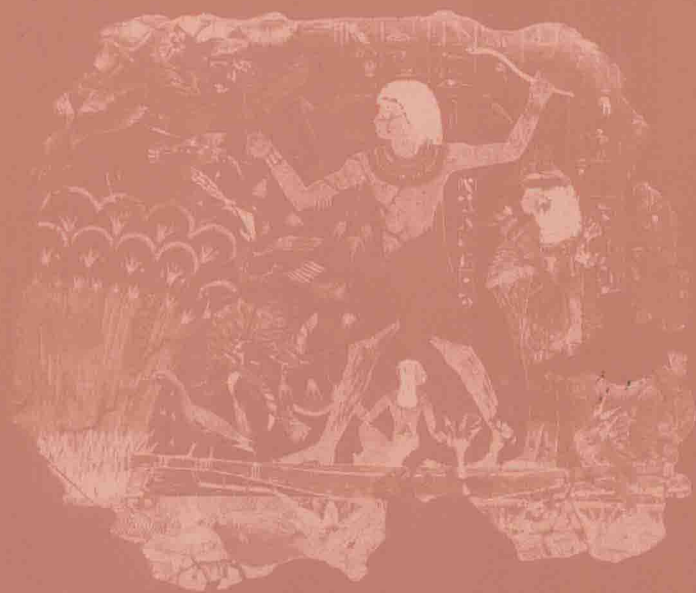
周利明 ◇ 主编

孔凡静 熊雯 ◇ 副主编

李松 贾濯非 ◇ 顾问

高等院校素质教育课程“十二五”规划教材

七讲中国美术详解「象」之深奥
八讲西方美术尽显「数」的和谐
四百六十余张图片欣赏艺术之美

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界美术史新编

周利明 ◇ 主编

孔凡静 熊雯 ◇ 副主编

李松 贾濯非 ◇ 顾问

高等院校素质教育课程“十二五”规划教材

要 目 录

绪论 世界美术史的发展与分期 1
第一章 史前美术 10
第一节 史前美术的起源 10
第二节 史前美术的发展 11
第三节 史前美术的成就 12
第二章 原始社会的美术 15
第一节 原始社会的美术 15
第二节 原始社会的美术 16
第三节 原始社会的美术 17
第三章 奴隶社会的美术 18
第一节 奴隶社会的美术 18
第二节 奴隶社会的美术 19
第三节 奴隶社会的美术 20
第四章 封建社会的美术 21
第一节 封建社会的美术 21
第二节 封建社会的美术 22
第三节 封建社会的美术 23
第五章 资本主义社会的美术 24
第一节 资本主义社会的美术 24
第二节 资本主义社会的美术 25
第三节 资本主义社会的美术 26
第六章 社会主义社会的美术 27
第一节 社会主义社会的美术 27
第二节 社会主义社会的美术 28
第三节 社会主义社会的美术 29

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

世界美术史新编 / 周利明主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 1
高等院校素质教育课程“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-33007-9

I. ①世… II. ①周… III. ①美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第234596号

内 容 提 要

本书系统介绍了世界美术的发展流变与审美风格,共分十六讲:绪论一讲,中国美术七讲,西方美术八讲。《易经》“圣人立象以尽意”与毕达哥拉斯“美是数的和谐”,奠定了中“象”西“数”的美学境界基调。本书中国美术部分以“象”为手段,以“易、道”思想为核心,围绕“道器”、“阴阳”、“天人”、“气韵”等主要命题辩证发展。西方美术部分以“数”为手段,以“人性”捭阖为核心,围绕“泛灵”、“神性”、“人性”、“个性”等主要命题渐次展开。

本书提供电子课件、教学图库、补充教学素材、考核方案(含试卷)、自测试卷库、“我看名品”视频库,索取办法参见“配套资料索取说明”。

本书可作为普通高校公共艺术教育的教材,也可供广大美术爱好者阅读或鉴赏。

-
- ◆ 主 编 周利明
 - 副 主 编 孔凡静 熊 雯
 - 顾 问 李 松 贾濯非
 - 责任编辑 万国清
 - 责任印制 彭志环 杨林杰
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京鑫正大印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 20 2014年1月第1版
 - 字数: 583千字 2014年1月北京第1次印刷
-

定价: 43.00 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

《世界美术史新编》编委会

顾 问：

李 松（北京大学艺术学院美术学系主任、教授、博士生导师）

贾濯非（西安交通大学人文学院艺术系主任、教授）

主 编：

周利明

副 主 编：

孔凡静 熊 雯

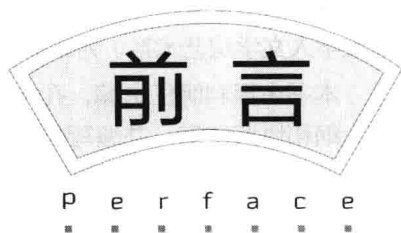
编 委（排名不分前后）：

崔苗苗 杜静怡 任璐璐 李 昕 王 清 薛白柠

视频作者（排名不分前后）：

陈 霄 付琦玮 贾馥华 贾昊锦 李兆琳 刘彦廷 欧阳添艺 孙立滨 卫品佑

颜新星 支蒙强 周艺蓝

艺术作品本质上不是人的作品，而是神的谕喻。

——柏拉图

党的十八大报告明确提出：“让人民享有健康丰富的精神文化生活，是全面建成小康社会的重要内容。”人生在世有两大追求，一曰物质，一曰精神。物质需求靠科技发展来平衡，精神需求靠艺术作品来满足。本书旨在提高大学生艺术素养与审美水平，属于满足精神需求的“精神食粮”。

美术，是人类生命现象中人性的集中体现，是人类灵魂和精神世界的窗口，是人类想象力和创造力的充分发挥。因此，它不是对我们所生存的物质世界的复制和翻版，而是人类创造的一个基于现实却又相对独立于这个物质世界之上的精神世界，是人类历史上精神世界发展过程的信息物质载体和有效纪录，也是人类对物质世界的心灵感悟和对未来世界的理想和希望。它与宗教、哲学、科学、道德等共同成为人类精神需求和活动的主要内容。

世界美术与世界文化一脉相承。国画大师潘天寿先生有段精辟的论断：“尝考世界文化发源地，在西方为意大利半岛，在东方为中国。意大利吸收埃及与中央亚细亚古代文明之养分，启发希腊、罗马两时代，分枝布叶，荫蔽全欧，移植美洲；中国则采纳美索不达米亚与印度文明之灌溉，汇成东方特殊统系之泉源，波翻浪涌，沿朝鲜及我国台湾一带泛滥于琉球、日本诸域；绘画上亦不外此线索。故言西方绘画者，以意大利为产母，言东方绘画者，以中国为祖地。”前人讲世界美术，中国部分往往分量极少，窃以为不妥。故本书言为“世界美术”，实以中国与欧洲为主角。

文化软实力是国家富强、民族振兴的重要标志。为了推动我国文化事业繁荣及精神文明建设，本书加大了中国美术的篇幅。全书共十六讲，包括绪论一讲、中国美术七讲、西方美术八讲。《易经》“圣人立象以尽意”与毕达哥拉斯“美是数的和谐”，奠定了中“象”西“数”的美学境界基调。本书中国美术部分以“象”为手段，以“易、道”思想为核心，围绕“道器”、“阴阳”、“天人”、“气韵”等主要命题辩证发展。西方美术部分以“数”为手段，以“人性”捭阖为核心，围绕“本性”、“神性”、“人性”、“个性”等主要命题渐次展开。

本书图文并茂，脉络清晰，为方便读者更好地学习与掌握相关知识，每一讲设置了引言、本章概述、思考题、推荐书目等内容。

教学图库中图片与教材内涉及的图片一一对应：“我看名品”视频库是西安交通大学各专业学生制作的12个短片，均为他们零距离观看世界美术名作所做；自测试卷库中有5套模拟试题及其标准答案，题型包括填空题、选择题、判断题、名词解释题、简答题、论述题等。

为方便教师授课和读者学习，本书特提供电子课件、教学图库、补充教学素材、考核方案（含试卷）、自测试卷、“我看名品”视频库，索取方式参见“配套资料索取说明”。

世界美术作品浩瀚，精彩纷呈，艺术家之视野各不相同，作为教材不宜局限于一家之言。为使本

书更好地反映世界美术概况，特聘请李松教授（北京大学艺术学院美术学系）和贾濯非教授（西安交通大学人文学院艺术系）为本书顾问，二位教授为本书提出了许多高瞻远瞩的意见，特表示感谢！

本书由周利明任主编，孔凡静、熊雯任副主编。相关编写人员的具体分工如下：周利明负责制订大纲和协调统筹，并编写前言、大纲、第一讲、第八讲，孔凡静编写第二讲至第七讲，熊雯编写第九讲至第十四讲，薛白柠编写第十五讲，杜静怡编写第十六讲，李昕整理大事年表并编写试题库；薛白柠、杜静怡和李昕收集并整理图片库；任璐璐负责校对并串稿；此外，崔苗苗、王清参与了资料的收集与整理工作；视频作者分别为贾馥华、支蒙强、卫品佑、付琦玮、孙立滨、欧阳添艺、颜新星、李兆琳、陈霄、刘彦廷、贾昊锦、周艺蓝。

爰撰片言，不见全豹。为学患无疑，疑则有进！恳请同道对本书提出宝贵意见！

编 者

2013年6月

目录

C o n t e n t

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

第一讲 绪论1

本讲概述1

第一节 美术的基本问题1

一、美术的分类1

二、审美教育3

第二节 中西美术比较与分析3

一、世界美术的中国部分3

二、世界美术的外国部分4

三、中西美术异同5

第三节 美术欣赏的三种范式7

一、常规范式7

二、专业范式8

三、简易范式9

附：世界美术大事年表11

思考题18

推荐书目19

第二讲 三坟五典——中国史前美术20

本讲概述20

第一节 原始绘画21

一、三皇五帝时期的地画21

二、彩陶上的装饰画22

三、原始岩画24

第二节 原始彩陶25

一、原始陶器简介25

二、仰韶文化彩陶25

三、马家窑文化彩陶26

四、龙山文化黑陶29

第三节 原始玉器29

思考题30

推荐书目30

第三讲 四合之良——中国先秦美术31

本讲概述31

第一节 青铜艺术32

一、青铜器的发展演变32

二、青铜器种类36

三、青铜器的造型和装饰38

四、青铜器的装饰特点40

第二节 工艺美术40

一、丝织工艺40

二、漆器工艺41

三、陶瓷工艺43

第三节 绘画44

一、装饰绘画44

二、战国帛画46

第四节 雕刻46

一、玉石雕刻47

二、青铜雕刻48

思考题49

推荐书目49

第四讲 勾心灵圈——中国秦汉美术50

本讲概述50

第一节 秦汉陶俑51

一、秦代陶俑	51
二、汉代陶俑	53
第二节 西汉帛画	54
第三节 秦汉画像石与画像砖	56
一、秦汉画像石与画像砖简介	56
二、画像石	57
三、画像砖	58
思考题	59
推荐书目	59

第五讲 六籍同功——中国魏晋南北朝隋唐美术

本讲概述	60
第一节 绘画	61
一、魏晋南北朝绘画	61
二、隋唐绘画	64
第二节 魏晋南北朝石窟艺术	72
一、魏晋南北朝石窟壁画	72
二、魏晋南北朝石窟雕塑和雕刻	75
第三节 隋唐石窟艺术	79
一、莫高窟隋唐壁画	79
二、唐代石窟雕刻	81
思考题	84
推荐书目	84

第六讲 黄中白賁——中国五代两宋绘画

本讲概述	85
第一节 五代绘画	85
一、五代人物画	86
二、五代山水画	87
三、五代花鸟画	90
第二节 两宋绘画	91
一、两宋人物画	91
二、两宋山水画	92

三、两宋花鸟画	97
四、宋代文人画的发展	98

第三节 五代两宋画院

一、南唐画院	100
二、西蜀画院	100
三、宋代画院	101

思考题

推荐书目

第七讲 立象鸣谦——中国元明清美术

本讲概述

第一节 元代绘画

一、元代初期山水画	104
二、元代花鸟画	108
三、元代人物画	108

第二节 明代绘画

一、浙派画家	110
二、吴派画家	112
三、明代后期花鸟画	116
四、董其昌与明代后期山水画	118
五、明代后期人物画	119

第三节 清代绘画

一、“四王”山水画	120
二、清初“四僧”绘画	123
三、清代扬州绘画	126

思考题

推荐书目

第八讲 百花津逮——中国近现代美术

本讲概述

第一节 近现代绘画

一、海上画派	131
二、岭南画派	132
三、长安画派	134

第二节 现当代美术教育·····	135	六、波斯美术·····	161
一、现代美术教育·····	135	结语·····	161
二、当代美术教育·····	136	思考题·····	162
思考题·····	138	推荐书目·····	162
推荐书目·····	138		
第九讲 泛灵意识——欧洲石器时代		第十一讲 人神同体——古希腊罗马	
图像的发现 ·····	139	时代美术 ·····	163
本讲概述·····	139	本讲概述·····	163
第一节 西方艺术之始·····	139	第一节 爱琴文明·····	163
一、起点的困惑·····	139	一、基克拉迪文化·····	164
二、史前、原始和石器时代·····	140	二、米诺斯文化·····	165
第二节 最早的美术痕迹·····	141	三、迈锡尼文化·····	166
一、原始雕像·····	141	第二节 古希腊美术·····	167
二、洞穴壁画·····	143	一、美在和谐·····	168
三、岩石艺术·····	145	二、古希腊建筑之美·····	168
四、巨石文化·····	146	三、古希腊绘画之美·····	171
五、结语·····	147	四、古希腊雕塑之美·····	172
思考题·····	147	五、希腊艺术的精神——当缪斯遇上	
推荐书目·····	147	智慧·····	178
		第三节 古罗马艺术·····	179
第十讲 宗法崇拜——埃及和两河流域		一、伊特鲁里亚艺术与古罗马艺术概述·····	179
艺术 ·····	148	二、古罗马建筑·····	180
本讲概述·····	148	三、古罗马雕塑·····	182
第一节 古埃及艺术·····	148	四、古罗马绘画·····	184
一、冥世崇拜·····	149	五、结语·····	186
二、墓葬艺术·····	150	思考题·····	186
三、雕像艺术·····	151	推荐书目·····	186
四、墓室浮雕壁画·····	154		
五、严密的法则·····	155	第十二讲 神性皈依——中世纪时期的	
第二节 两河流域美术·····	156	美术 ·····	187
一、苏美尔人的美术·····	156	本讲概述·····	187
二、阿卡德人的美术·····	158	第一节 早期基督教美术·····	188
三、巴比伦美术·····	159	一、地下墓穴壁画·····	188
四、亚述美术·····	159	二、君士坦丁大帝的贡献·····	189
五、新巴比伦美术·····	160	第二节 拜占庭艺术和加洛林文艺	
		复兴 ·····	190

一、圣索菲亚大教堂	190
二、绚丽多彩的镶嵌画	191
三、哈尔巴约三联雕像	192
四、加洛林文艺复兴	193

第三节 罗马式美术

一、比萨大教堂	194
二、服务于建筑的雕刻	195
三、富有装饰性的湿壁画和书籍插图	197

第四节 哥特式艺术

一、直指云端的哥特式教堂	198
二、埃克哈德与乌塔夫妇	199
三、天国的色彩	199

思考题

推荐书目

第十三讲 人性觉醒——文艺复兴时期的美术

本讲概述

第一节 早期意大利的文艺复兴

一、开拓者乔托	202
二、马萨乔的发现	204
三、布鲁内莱斯基的建筑奇迹	204
四、多纳泰罗的雕刻革命	205

第二节 意大利文艺复兴的全盛

一、波提切利画笔下的春天	207
二、美第奇家族的兴盛	209
三、达·芬奇的深不可测	209
四、米开朗基罗的创举	211
五、拉斐尔的优雅	212

第三节 威尼斯画派

一、贝里尼的发现	214
二、乔尔乔内的建树	215
三、提香的绚丽	215
四、丁托列托和委罗内塞	216

第四节 北方的文艺复兴

一、扬·凡·艾克与油画	218
二、博斯的奇异幻象	218

三、布勒格尔的平民色彩	219
四、小霍尔拜因和丢勒	219
五、埃尔·格列柯的精神表达	220

思考题

推荐书目

第十四讲 我思我在——从巴洛克到现实主义

本讲概述

第一节 17 世纪的巴洛克艺术

一、典型巴洛克风格的艺术	224
二、古典主义倾向的巴洛克艺术家	229
三、中产阶级的审美趣味——荷兰画派	231

第二节 18 世纪的洛可可艺术

一、华托	236
二、布歇	237
三、弗拉戈纳尔	238
四、夏尔丹	238

第三节 19 世纪的新古典主义、浪漫主义和现实主义艺术

一、新古典主义	239
二、浪漫主义	242
三、现实主义	246

思考题

推荐书目

第十五讲 个性张扬——印象主义艺术大囊

本讲概述

第一节 从技艺中挣脱的光与色：印象主义

一、世纪之交中的变革	254
二、印象主义之始	255
三、黑暗中的探索者——爱德华·马奈	256
四、伟大的开拓者——克劳德·莫奈	260

第二节 纯粹的色彩科学：新印象主义263	二、蒙克与表现主义的抒发..... 282
一、席卷而来的色彩风暴.....263	三、马蒂斯与野兽主义的原始..... 284
二、传统与创新兼具的乔治·修拉.....263	四、波丘尼与未来主义的动感..... 285
三、纯净而富激情的保罗·西涅克.....265	五、康定斯基与抽象主义的联想..... 287
四、新、旧与未来.....268	六、杜尚与达达主义的破坏..... 289
第三节 开启现代艺术的大门：后印象主义269	七、达利与超现实主义的虚构..... 292
一、追求艺术的永恒、世界的真实—— 保罗·塞尚.....269	第二节 后现代艺术的诞生 294
二、追求艺术的原本、世界的纯真—— 保罗·高更.....271	一、现代艺术向后现代艺术的转变..... 294
三、追求艺术的炙热、世界的疯狂—— 文森特·威廉·凡·高.....275	二、后现代艺术综述..... 295
思考题278	第三节 后现代艺术的表现形式 297
推荐书目278	一、波普艺术..... 297
第十六讲 解构绵延——现代主义与后现代艺术279	二、最少派艺术..... 298
本讲概述279	三、装置艺术..... 299
第一节 新世纪迸发的火花：现代主义279	四、身体艺术..... 300
一、毕加索与立体主义的块面.....280	五、大地艺术..... 300
	六、概念艺术..... 301
	七、过程艺术..... 302
	八、激浪派..... 303
	九、结语..... 303
	思考题 304
	推荐书目 304
	主要参考文献 305
	配套资料索取说明 307

第一读者的理解将在一代又一代的接受之链上被充实和丰富。

——尧斯（Hans Robert Jauss）

本讲概述

本讲第一部分讲述了美术的概念、分类、审美教育等基本问题；第二部分概述了全书内容后，总结了中西美术的异同；第三部分提出了世界美术佳作的三种欣赏范式，这是实用而有特色的一部分。除了以上内容，本讲还列出了世界美术大事年表，并有其重要人文背景作为参照。

第一节 美术的基本问题

“美术”一词始见于欧洲 17 世纪，近代日本以汉字意译，五四运动前后传入中国。美术以视觉欣赏为主，与语言艺术、音响艺术、表演艺术一样，都属于社会意识形态之一。它既具有社会意识形态的一般规律和艺术的一般规律，又具有造型艺术的特殊规律。美术也称造型艺术或视觉艺术，它是运用一定的物质材料，通过造型手段，创造出具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。美术有造型性、可视性、空间性、物质性四大特征。

一、美术的分类

美术的分类主要有三种。传统的方法是将美术分为四类：绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术。其中绘画与雕塑称为纯艺术或观赏性艺术，工艺美术与建筑艺术称为实用艺术。广义的美术是在原有四类之上加上书法与摄影，共分为六类。比较现代的分类方法也将艺术分为四类：绘画、雕塑、平面设计、空间设计。其中，前两者属于纯艺术，后两者属于实用艺术；绘画与平面设计主要研究“形”，属于平面艺术；雕塑与空间设计主要研究“容”，属于空间艺术。事实上，由于美术形态的发展日新月异，很多具有后现代艺术特征的装置艺术、概念艺术、大地艺术已经很难归属于四大艺术门类了，有的美术形态甚至突破了空间、视觉、静态等美术特征，演变成了综合艺术，但是人们仍习惯性地将它们归入四大美术范畴之中。

绘画是运用一定的物质材料，通过线条、明暗、色彩、形象、构图等造型手段在平面上塑造表现形象，以表达审美感受的艺术形式。绘画有平面性、瞬间性、静止性、生动性、多样性等特征。雕塑是使用一定的物质材料，通过雕、刻、塑、铸、锻等手段创造出可视、可

触的立体形象，以表达审美感受的艺术形式。雕塑有立体性、质感、量感、恒久性、象征性等特征。平面设计与空间设计统称为设计艺术或艺术设计，都是近些年才发展起来的新兴学科，是艺术与技术的统一体，是社会大工业生产的必然产物。为了满足人们日益增长的物质与精神需求，小到一张名片与机器零件，大到飞机、航母与城市环境规划，都需要设计。艺术设计反映了一个国家的生产力水平与该国民的物质文化生活水平，是社会文明的标志。

美术的各个门类又包括很多种类，以绘画为例：从描绘题材看，分为肖像画、风景画、静物画、风俗画、历史画等；从表现形式和功能看，分为宣传画、年画、漫画、连环画、组画、插图等；从技法和材料看，分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。单就版画而言，又可分为木刻、石版画、铜版画、丝网版画等。

图 1.1 ~ 图 1.3 列出了艺术的三种分类方式，其中“造型艺术”、“视觉艺术”、“空间艺术”都是“美术”的代名词。

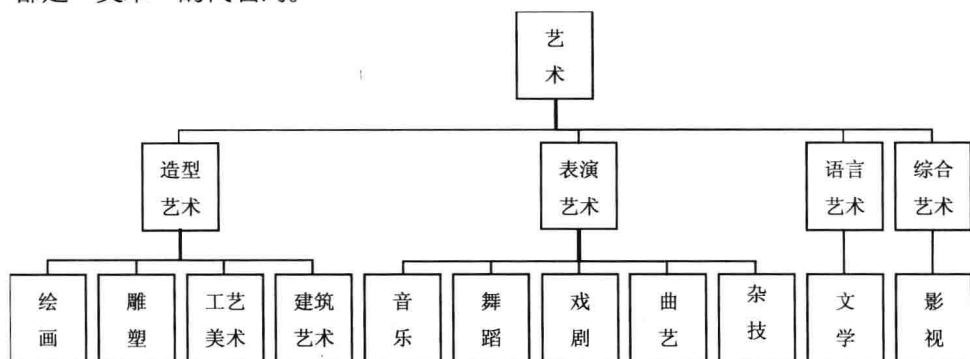

图 1.1 艺术按创作方式分类

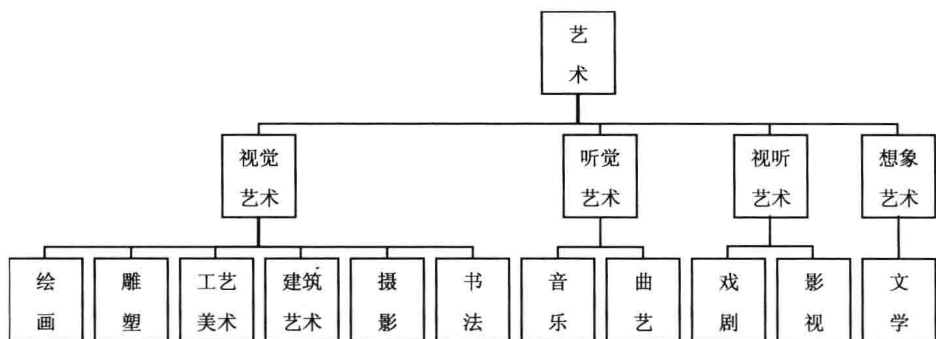

图 1.2 艺术按感知方式分类

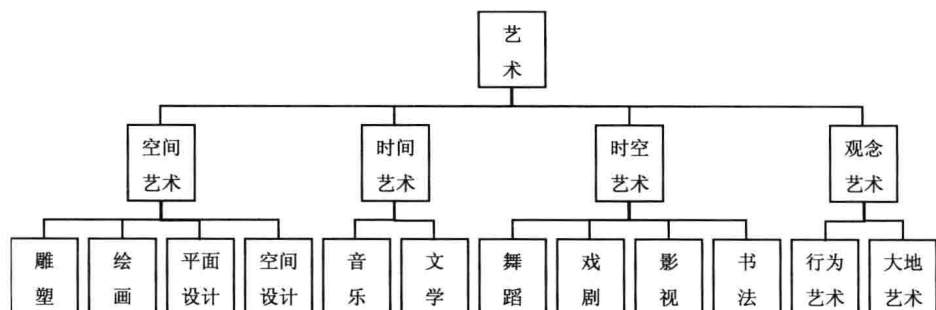

图 1.3 艺术按存在方式分类

二、审美教育

欣赏世界美术佳作是美育的重要途径之一。美育即审美教育,属于美学范畴,它是培养“全面发展的人”所不可缺少的教育环节。美术欣赏不仅可使人心情舒畅、视觉愉悦,而且,美术欣赏过程中所产生的感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动必将起到潜移默化美育作用,从而育养人们的美好心灵、陶冶人们的高尚情操、提升人们的审美境界。

荷兰抽象绘画大师彼埃·蒙德里安指出:“进步的人性必须将真与美带回生活:让真与美成为现实。然后生活本身,成了真与美。生活也成了艺术与宗教。然后,艺术和宗教变得多余”。教育家蔡元培曾提出“以美育代宗教说”,并在其著名演说《我之欧战观》中,把欧洲诸强强盛的原因归结为“科学”与“美术”之发达。他认为在当时的“科学万能时代”,为了文化的健全发展,在提倡科学的同时,必须提倡“美术”。

科学家钱学森爱好艺术,经常听音乐会,看美术展览。按照他的“大成智慧”教育理念,人的智慧包括量智和性智两大部分。科技为量智,美术为性智;前者讲究逻辑思维,后者讲究形象思维;一客观,一主观,一冷一热,只有对接教育方出大成智慧。由此可见,世界经典美术作品欣赏不但是艺术爱好者的精神需求,更是广大理工科学子的必备素养。

第二节 中西美术比较与分析

《易经》“圣人立象以尽意”与毕达哥拉斯“美是数的和谐”,奠定了中“象”西“数”的审美世界。中国美术以“象”为手段,以“易、道”思想为核心,围绕“道器”、“阴阳”、“意象”等主要命题辩证发展。西方美术(本教材外国美术部分以欧洲美术为主)以“数”为手段,以“人性”捭阖为核心,围绕“人神”、“启蒙”、“个性”等主要命题渐次展开。

一、世界美术的中国部分

对于中国的美术,本书设七讲,按历史顺序进行阐述。

三坟五典——史前美术。《尚书序》载:三皇时代的书称为“坟”;五帝时代的书称为“典”;“坟”讲大道,“典”讲常道。“坟”的繁体字由“土”和“賁”构成,可见主要以土石为载体。三坟五典是中国的“无字天书”,诞生于文字尚未出现的史前时期,濮阳西水坡出土的仰韶文化时期的蚌塑龙虎地画堪为其代表作,图像中体现的阴阳五行思想与天文历法信息,既是大道,又是常道,在农耕文明发端时期,有着无比重要的意义与价值。

四合之良——先秦美术。本讲主要讲述以青铜、陶瓷、丝织品、玉石、漆器等艺术为主体的工艺美术作品,这是一个“制器尚道”的时代。《易》曰:“制器者,尚其象”。华夏祖先根据对卦象的观察设计了生活器物:根据《离》象,“作结绳而为网罟,以佃以渔”;根据《益》象,“斫木为耜,揉木为耒”;根据《乾》、《坤》之象,设计“衣裳”而天下治;根据《涣》象,“剡木为舟,剡木为楫”;根据《随》象,“服牛乘马(车辆),引重致远”;根据《小过》象,“断木为杵,掘地为臼”;根据《睽》象,“弦木为弧,剡木为矢”;根据《大壮》象,设计“宫室,上栋下宇,以待风雨”。

勾心灵囿——秦汉美术。“灵囿”为中国最早的园林艺术,《诗经》就载有“王在灵囿”。有人说:中国建筑与雕刻大大落后于西方,因为古希腊的建筑直到今日仍巍然屹立,雕刻直到今日仍精美绝伦;而中国秦汉时的建筑早已灰飞烟灭。这和中国传统文化思想密不可分,易学认为:阳宅要用阳材,如窑炉烧制的“砖”或吸取太阳精华的“木”;阴宅多取阴材,如未经人间烟火的“土”和采自地下或深山的“石”。所以中国美术的经典名作多在地下。

六籍同功——魏晋至隋唐美术。魏晋之前,中国没有专门的美术家,只有各种匠人;魏晋之后,中国美术家层出不穷,璨若群星。这与艺术家可以“穷神变、测幽微”,并“与六籍同功”的杰出作品息息相关。顾恺之的“悟对通神”说,王弼的“得意忘象”说,宗炳的“含道应物”说,谢赫的“气韵生动”说,都对艺术家地位的提高起到了推波助澜的作用。

黄中白贲——五代两宋绘画。五代两宋时期的美术是中国美术的高峰。五代的“徐黄异体”、山水画“南北两宗”、文人画的出现、院体画的繁荣,共同构成了这个时代艺术世界的主旋律。“黄中”与“白贲”都来自《易经》。“黄中”属土,源于阴阳五行思想,代表辉煌得体之美;“白贲”为贲卦上爻,代表质朴无华之美。黄荃富贵、院体精研,皆属黄中之美;徐熙野逸、文人墨戏,皆归白贲之美。

立象鸣谦——元明清美术。由于元朝统治时期存在严重的种族歧视,元代隐居不仕的文人大量增加,他们寄情山林,书画自娱,因此文人画大行其道,一直影响到清代。“鸣谦”源于易经歉卦,歉卦六爻皆吉,为易经中最好的一卦;上卦为坤,下卦为艮,即地下有山之象。山一样的本领隐藏在地面下,不为人所知,这是何等之“歉”啊!元初赵思肖堂号“本穴世界”,藏“大宋世界”之意;清代朱耷为明代皇室后裔,号“八大山人”,常写成“哭之”或“笑之”这两者皆可以视为“鸣谦”。

百花津逮——近现代美术。1840年清期国门被打开之后,受西方文化影响,国画作品一反过去崇尚远离现实、淡泊雅致、含蓄蕴藉的画风,开始关注生活、设色浓艳、画风热烈。延安文艺座谈会上毛泽东主席提出“百花齐放、百家争鸣”的方针后,艺术变革浪潮此起彼伏,时至今日,中国美术已发展成为“满汉全席”,世界各种流派、风格、主义的“美味佳肴”在中国都已司空见惯。

二、世界美术的外国部分

本书外国美术部分分八讲,按历史顺序讲述。

泛灵意识——石器时代图像的发现。在原始社会,人类宛如刚刚分娩的婴儿,混沌混沌,懵懵懂懂,对一切事物充满了好奇与恐惧,其艺术作品不受任何科学规律与数理的约束,多带有一种图腾崇拜或泛灵意识。

宗法崇拜——埃及和两河流域艺术。古埃及和两河流域文明时期,皆为专制奴隶制社会,人性受到压制。美术有着浓厚的宗教、神秘意识与法则、专权的味道,从两河塔庙、阿卡德人雕刻、汉谟拉比法典、金字塔、古埃及神庙、正面人像中都能见其一斑。

人神同体——古希腊、罗马时代美术。古希腊、古罗马文明处于民主奴隶制社会,他们相信人神同体,美术表现着人类的意志及理想,他们痴迷于数字、几何、比例,开始对健美的体魄进行写生、研究,其建筑、雕刻的艺术水准连现代人都难以超越。

神性皈依——中世纪时期的美术。这一时期的人类虽然对自然和自我有了粗浅认识,但仍不能用科学解释很多自然的恩惠和灾难,只好创造一个万能的“神”。长达千年

的中世纪，基督教的力量压抑束缚着尚未走向成年的西方美术。

人性觉醒——文艺复兴时期的美术。美术逐步走向成熟，艺术家运用解剖、透视等科学手段表现世界，人类社会进入了崇尚科学技术、崇尚人文精神、追求人性解放的阶段。看！拉斐尔的圣母玛丽亚已不再是冷冰冰的神的形象，而仿佛是活生生的邻家美少妇。

我思我在——从巴洛克到现实主义。哥白尼“日心说”、开普勒“三大定律”、伽利略“天文望远镜”、威廉·哈维“心血运动论”、牛顿“万有引力定律”……一次次光芒四射的科学发现引发了宗教、政治、艺术各界的一场场革命。法国逐渐成为世界艺术中心，独领风骚数百年，哲学家笛卡尔的“我思故我在”成为这个时代的主流声音。

个性张扬——现代主义艺术大纛。19世纪末，印象派艺术家开始走出画室，捕捉新鲜生动的瞬间光色，追求个性的现代主义大幕徐徐展开，各种主义、流派异彩纷呈。

解构绵延——后现代主义艺术流变。20世纪，现象学、存在主义、分析哲学、科学哲学、结构主义、解构主义、心理学等不断涌现，传统艺术的评判标准、表现形式、本体语言开始消解，“人人都是艺术家”，人类进入了视觉爆炸的读图时代。

三、中西美术异同

中国有“立象尽意、得意忘象”的传统，造型艺术从来不走极端，“妙在似于不似之间”，“外师造化，中得心源”，既不可能走到逼真自然的严格写实，也不可能走到纯主观的抽象表现。这种对造型艺术形式的中庸状态选择，与中国文化的整体背景和艺术理念相一致。西方的艺术家既有科学、理性的传统，又有民主、个性的传统，因此造型艺术作品既不乏写实、具象之极的名作，又不乏或几何、或随机的抽象之极的名作。

“美通善”是中国美学的核心精神，“美通真”是西方美学的核心精神。唐代张彦远《历代名画记》曰：“夫画者：成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运。”足见中国绘画有教人向善的功用。古代文人将梅兰竹菊称为“四君子”，正是看重其四德：冬梅之坚贞、春兰之元气、夏竹之亨茂、秋菊之淡利。西方自古重视秩序、法则、尺度、比例等，毕达哥拉斯声称“一切艺术都产生于数”。西方每一次科学的进步都引领了一次艺术的飞跃：几何学引领了古希腊艺术的飞跃，透视学、解剖学引领了文艺复兴艺术的飞跃，色彩学、光学引领了印象主义艺术的飞跃。达芬奇曾明确指出：“透视学乃是引向理论的向导和门径，少了它，在绘画上将一事无成。”

中国土木建筑易朽，雕塑不及希腊发达，最值得自豪的是笔墨载道的书画艺术。书画之笔墨、雕刻之凸凹、建筑之榫卯、诗词之平仄，皆阴阳之变化也。中国艺术所表现的境界特征根基于中华民族的基本哲学，即《易经》的“一阴一阳谓之道”。

西洋艺术的主要基础在希腊，希腊艺术成就最高的是建筑与雕刻。形式严整的希腊建筑呈现了毕达哥拉斯数量和谐的宇宙观。柏拉图的“理念说”和亚里士多德的“形式因”，皆崇尚“和谐、秩序、比例、平衡”，模仿自然几乎成为西方艺术理论的基础。

从绘画来看，西洋画重写实、中国画重写意，西洋画重造型、中国画重神韵，西洋画偏科学、中国画偏艺术，西洋画偏视觉享受、中国画偏心理感受。因此，国画重传统修养，西画重写生造化（见图1.4和图1.5）。陈洪绶（1599—1653）认为国画潜心师古方可大成，《玉几山房画外录》说：“今人不师古人，恃数句举业馊丁，或细小浮名，便挥笔作画，笔墨不暇责也，形似亦不可比拟，哀哉！”达·芬奇（1452—1519）称“绘画是自然的孙子”，

“画家的作为应当像镜子”，“镜子为画家的老师”。

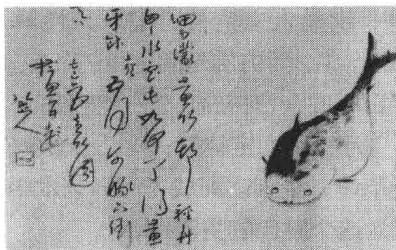

图 1.4 鱼（朱耷，清代）

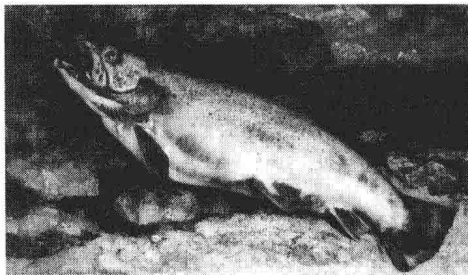

图 1.5 鲑鱼（库尔贝，法国）

清代画家邹一桂（1693—1765）的《小山画谱》对西洋画的评价是“虽工亦匠”：

“西洋人善勾股法，故其绘画于阴阳、远近不差锱黍。所画人物、屋树皆有日影。其所用颜色与笔与中华绝异，布影由阔而狭，以三角量之，画宫室于墙壁，令人几欲走进。学者能参用一二，亦具醒法。但笔法全无，虽工亦匠，故不入画品。”

据《国朝画征录》载，意大利传教士利玛窦（1552—1610）在我国南都所画《天主像》“神气圆满，鲜丽可爱”，他批评中国画说：

“中国只能画阳面，故无凹凸；吾国兼画阴阳，故四面皆圆满也。凡人正面则明，而侧处即暗，染其暗处稍黑，斯正面明者，显而凸矣。”

丁皋（？—1761）《传真心领》（又名《写真秘诀》）诠释了中国画的技法秘奥：

“夫西洋景者，大都取象于坤，其法贯乎阴也。宜方宜曲，宜暗宜深，总不出外宽内窄之形，争横竖于一线。以故数层千里，染深穴隙而成；彝鼎图书，推重影阴而现，可以从心采取，随意安排，借弯曲而成透漏，染重浊而愈玲珑。用刻划线影之工，自可得远近浅深之致矣。夫传真一事，取象于乾，其理显于阳也。如圆如拱，如动如神。天下之人面宇虽同，部位五官，千形万态，辉光生动，变化不穷。总禀清轻浑元之气，团结而成。于此而欲肖其神，又岂徒刻划穴隙之所能尽者乎？”

西学重“数”，可使艺术化为科学；国学重“象”，可使科学化艺术。西人信仰宗教，化神为人；国人敬天法祖，人杰即神（见图 1.6、图 1.7）。西人尚“异”，国人尚“常”。中国自古重道轻器，常亦是道。《艺概》云：“常语易，奇语难，此诗之初关也；常语难，奇语易，此诗之重关也。”

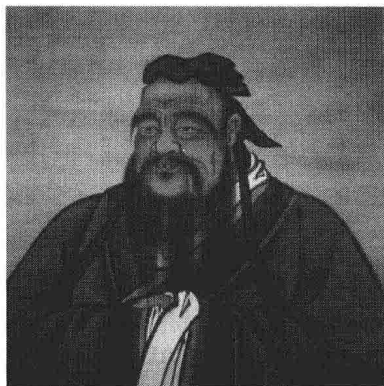

图 1.6 孔子像（中国）

图 1.7 自由女神像（美国）