

全国师范院校“十二五”系列规划教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

主 编 邵统平

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

全国师范院校“十二五”系列规划教材

美术鉴赏

MEISHU JIANSHANG

主 编 邵统平
参 编 王春子 彭 静 陈 静
王 倩 朱 慧

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术鉴赏 / 邵统平主编. —北京: 北京师范大学出版社,
2011.9

(全国师范院校 “十二五” 系列规划教材)

ISBN 978-7-303-13283-6

I. ①美… II. ①邵… III. ①品鉴 — 高等学校 — 教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 160591 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 210 mm × 297 mm

印 张: 10.5

字 数: 200 千字

版 次: 2011 年 9 月第 1 版

印 次: 2011 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 24.80 元

策划编辑: 庞海龙

责任编辑: 庞海龙

美术编辑: 高 霞

装帧设计: 高 霞

责任校对: 李 菡

责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58800825

前言

美术鉴赏课程是学前教育专业的必修课程，作为文化教育和审美教育的美术鉴赏课，是对学生进行认识美和评价美而专门开设的课程。学习美术鉴赏不但可以开拓学生的视野、增长知识，培养学生对中外美术文化的了解和对美术作品的鉴赏评述能力，还可以在潜移默化的教育过程中提高学生的人文素养。本课程对提高幼儿教师生的综合素质具有重要作用。

本书分中国美术鉴赏、外国美术鉴赏两部分。全书主要从绘画、雕塑、建筑、工艺美术等四个方面，系统性地阐述人类早期至现代的中外美术发展的脉络，介绍各个时期重要的美术遗产、美术流派、美术家、美术作品及其艺术观念。其中特别选取了数百幅经典作品进行赏析，图文并茂。对于读者提高和深化中外美术的感性认识和艺术修养，具有一定的指导作用。

本教材力求体现时代精神、挖掘深蕴的人文内涵、精选风格鲜明的经典作品，力求达到教学内容和教材结构的创新，充分体现知识性、趣味性、互动性、实用性的编写原则，有效地帮助读者取得学以致用效果。因此本书既适用于幼教五年制大专以及高职高专院校美术鉴赏的教学，也可以作为广大社会自学者的一本有益的参考读物。

本教材由邵统平担任主编，中国美术鉴赏部分由邵统平、彭静编写，外国美术鉴赏部分由王春子、陈静、王倩、朱慧编写。

教材在编写进程中，参考并借鉴了有关中外美术鉴赏等方面的最新书刊、网络资料，精选并收录了具有典型意义的古今中外的优秀美术作品，在此特别致以衷心的感谢。

由于时间紧，作者水平有限，书中难免存在疏漏和不足，恳请专家和广大读者给予批评指正。

目 录

第一章 美术鉴赏常识	1
一、美术常识	1
二、美术鉴赏的意义	2
三、美术鉴赏的方法	2
第二章 中国古代绘画	5
第一节 中国绘画发展概况	5
第二节 中国古代人物画	8
一、概述	8
二、作品赏析	10
第三节 中国古代山水画	19
一、概述	19
二、作品赏析	21
第四节 中国古代花鸟画	30
一、概述	30
二、作品赏析	31
第三章 中国古代雕塑	36
第一节 中国古代雕塑概述	36
第二节 陵墓雕塑	38
第三节 宗教雕塑	42
第四章 中国古代工艺美术	47
第一节 中国古代陶瓷艺术	49
一、陶器	49
二、瓷器	51
第二节 中国古代青铜艺术	55
一、概述	55
二、作品赏析	56
第三节 玉器、漆器、织绣工艺	59
一、概述	59
二、作品赏析	60
第五章 中国古代建筑	65
一、中国古代建筑	65

二、宗教建筑	68
三、古代园林	71
四、古代民居	73
第六章 中国近现代美术	77
一、中国近现代美术发展概况	77
二、作品欣赏	78
第七章 原始美术	88
一、概述	88
二、代表作品	88
第八章 外国古代美术	92
第一节 古埃及美术	92
一、概述	92
二、作品赏析	93
第二节 古希腊美术	97
一、概述	97
二、作品欣赏	98
第三节 古罗马美术	102
一、概述	102
二、作品欣赏	103
第九章 中世纪美术	107
第一节 拜占庭美术(公元 5—15 世纪)	108
一、概述	108
二、代表作品	108
第二节 罗马式美术(公元 10—12 世纪)	110
一、概述	110
二、代表作品	111
第三节 哥特式美术(公元 12—15 世纪)	112
一、概述	112
二、代表作品	113
第十章 欧洲文艺复兴时期美术	116
第一节 意大利早期文艺复兴美术	116
一、概述	116
二、作品赏析	120
第二节 尼德主和德国文艺复兴时期的美术	123
一、概述	123
二、作品赏析	124

第十一章 17、18 世纪美术	126
第一节 17 世纪意大利美术	126
一、概述	126
二、作品赏析	128
第二节 17 世纪西班牙美术	129
一、概述	129
二、作品赏析	130
第三节 17 世纪法兰德斯美术	131
一、概述	131
二、作品赏析	132
第四节 17 世纪荷兰美术	133
一、概述	133
二、作品赏析	136
第五节 法国罗可可美术	138
一、概述	138
二、作品赏析	139
第十二章 19 世纪美术	141
第一节 新古典主义美术	141
一、概述	141
二、作品赏析	142
第二节 浪漫主义美术	143
一、概述	143
二、作品分析	143
第三节 现实主义艺术	145
一、概述	145
二、作品分析	146
第四节 印象主义美术	148
一、概述	148
二、作品分析	149
第五节 俄罗斯的美术	152
一、概述	152
二、作品分析	152
第十三章 20 世纪美术	154
一、概述	154
二、作品分析	156

第一章 美术鉴赏常识

一、美术常识

美术又称造型艺术、视觉艺术、空间艺术。它是指艺术家运用一定的物质材料为媒介，塑造可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家的思想观念和情感的一种艺术活动。

美术的分类主要包括绘画、雕塑、工艺、建筑等类型。

绘画 绘画是造型艺术中最主要的一种艺术形式。它是指运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过造型、设色和构图等艺术手段，在二维空间(即平面)里塑造出静态的视觉形象，以表达作者审美感受的艺术形式。绘画种类繁多，从不同的角度可将它划分为不同的类别。从地域看，绘画可分为东方绘画和西洋绘画；从工具材料看，绘画可分为水墨画、油画、版画、水彩画、水粉画等；从题材内容看，绘画可分为人物画、风景画、静物画、动物画等；从作品的形式看，绘画可分为壁画、年画、连环画、漫画、宣传画、插图等。不同类别的绘画形式，由于各自的历史传统不同，都有着各自独特的表现形式与审美特征。

雕塑 雕塑是用可雕刻和塑造的物质材料制作出具有实体形象、以表达思想感情的一种艺术形式。雕塑的种类可以从不同角度来划分。从制作工艺来分，雕塑可分为雕和塑。雕是从完整而坚固的坯体上把多余部分删削、挖凿掉，如石雕、木雕、玉雕等，塑是用具有黏结性的材料连接、构成为所需要的形体，如泥塑、陶塑等。从题材来分，雕塑可分为纪念性雕塑、建筑装饰性雕塑、城市园林雕塑、宗教雕塑、陵墓雕塑、陈列性雕塑。从表现形式来分，雕塑可分为圆雕、浮雕。圆雕是不附在任何背景上，可从四面八方观赏的立体雕塑。浮雕是在平面上雕出凸起的艺术形象，表现手法借助于体积和结构等。

工艺美术 工艺美术是指日常生活用品经过艺术化处理以后，使之具有强烈的审美价值

的产品。我们一般把工艺美术分为实用工艺美术和陈设欣赏工艺美术。实用工艺美术是整个工艺美术的主体和基础,包括衣、食、化、行、用的工艺品类,实用价值是这类工艺品的主要价值,审美价值是作为辅助价值存在的。这类工艺品包括经过装饰加工的茶餐具、灯具、木器家具、绣花制品、草竹编织品等。陈设欣赏工艺美术是指那些以摆设、观赏功能为主的工艺品,这类工艺品以审美为其首要价值,手工技艺性很强,实用价值已不明显或完全消失,如玉器、金银首饰、象牙雕刻、景泰蓝、漆器、壁挂、陶艺等。

建筑艺术 建筑是建筑物和构筑物的统称,是人类用砖、石、瓦、木、铁等物质材料在固定的地理位置上修建或构筑内外空间、用来居住和活动等的艺术。建筑艺术则是指按照美的规律,运用建筑艺术独特的艺术语言,使建筑形象具有文化价值和审美价值,具有象征性和形式美,体现出民族性和时代感。以其功能性特点为标准,建筑艺术可分为纪念性建筑、宫殿陵墓建筑、宗教建筑、住宅建筑、园林建筑、生产建筑等类型。从总体来说,建筑艺术与工艺美术一样,也是一种实用性与审美性相结合的艺术。建筑的本质是人类建造以供居住和生活的生活场所,所以,实用性是建筑的首要功能;只是随着人类实践的发展,物质技术的进步,建筑越来越具有审美价值。

二、美术鉴赏的意义

美术鉴赏的意义可以归结为三个方面,即认识作用、教育作用和美感作用。

(1)美术鉴赏可以帮助我们开阔眼界,扩大知识领域。艺术是现实生活的反映,古今中外的美术作品展现在我们面前的是一部全人类丰富生动的历史画卷,通过美术鉴赏我们可以跨越时空,学到许多书本上和个人经历难以得到的文化知识,开阔视野。

(2)美术鉴赏可以陶冶人的思想情操、提高人的精神境界。美术鉴赏活动是感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动。优秀的作品不仅使人视觉愉悦心情舒畅,还能够动情移性,对观者起到一种潜移默化的美育作用。陶冶情操净化思想,规范道德行为,提高精神境界。可升华人的感情,净化人的灵魂,培养人的审美能力以及陶冶人的性情,美化人的生活。

(3)美术鉴赏是提高艺术素养和审美能力最重要的途径。艺术家运用美的原理法则创造的艺术形象,对人们起着审美教育的作用,而艺术素养和审美能力的提高,主要通过艺术鉴赏实践来实现。

三、美术鉴赏的方法

美术鉴赏是对美术作品进行鉴别和欣赏。它是一种审美活动,是鉴赏者运用自己的情感体验、感知能力、审美经验、和文化修养对美术作品进行感知、体验理解和评价的过程。

欣赏一般局限于感知、想象、情感体验等感性认识方面。而鉴赏是运用视觉感知以及其他器官的综合作用、生活经验和文化知识对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受,并理解美术作品与美术现象。即从感性认识上升到理性的一种比较深刻的认识。在美术鉴赏的基础上就能够产生一定的“美术批评”,自己根据一定的标准,对美术作品或美术现象所做出的理论分析和价值判断。要在文化情境中来认识和理解美术,“情境”,即

指影响各个时期美术的政治、经济、历史、文化等背景。美术作品中所反映的各种思想、观念，都与艺术家所受到特定的政治、经济、历史、文化等背景的影响有关。

1. 形式鉴赏

形式鉴赏偏重于对作品艺术形式、表现语言的感知和体验，特别强调对形式美感的美学把握。这种鉴赏方式更适用于作品形式感强的、非故事性和情节性的艺术语言突出的作品。形式鉴赏的可能性在于美术作品的表现形式和创作手法的千差万别，艺术家所关注的方面也各不相同。有故事性、情节性强的作品，有反映重大事件的作品，也有强调视觉美感、突出美术形式语言、可视性强的作品。那些带有较多情感的抽象作品，就适合从形式方面去观赏和感受。这类作品并无什么重大事件或深刻涵义，它们多数是通过艺术形式表达一种情绪或感情。

2. 感悟式鉴赏

感悟式鉴赏所要求的主要是从观看者自身的经验出发，充满想象力和激情地去欣赏美术作品。通过对民族深层意识、时代精神、艺术观念问题的深入理解，达到作品意境或内涵的理解。这种鉴赏方式比较适合于写意性和表现性的艺术作品，因为这类作品所追求的不是客观地记录形象，而是通过主观化的形象处理来表达艺术家的情感。感悟式鉴赏需要丰富的知识做铺垫，需要对作品有较高的领悟力和想象力。只有不断接触这类作品，充分积累有关知识，才能提高自己的感悟能力。

3. 社会学鉴赏

社会学鉴赏方法是抓住与美术作品相关的各种社会因素，关注作品产生的时代背景、作品反映的思想主题、作品包含的深深刻意蕴、作者的创作动机等，来帮助我们对作品的特定内容进行深刻理解。这种鉴赏方式一般适用于对再现性、故事性或情节性较强的美术作品鉴赏。这种方法最突出的一点在于艺术欣赏中的高度理性化。通常是先理性地了解特定作品产生的时代背景、丰富的内容情节和深刻的寓意与鲜明的主题思想及创作者的生平等知识性、史料性的内容，然后结合具体门类的艺术规律和特点进行逻辑分析和把握。也就是说，观赏者要理性把握作品主题内涵，而不是仅凭直观感受去感知和把握作品。

4. 比较式鉴赏

比较式鉴赏的目的，是为了更好地把握每件作品的特色。比较的过程，其实是将各种知识、能力融会贯通的过程。它使鉴赏者眼界开阔，兼容并蓄，从不同的风格流派手法主题中获得新的知识和视角。比较式鉴赏的方法很多，主要有横向和纵向比较两种。横向的比较，如比较同一主题，同一时代的艺术家采用了哪些不同的手法去表现。纵向的比较，同一主题不同时代环境下的艺术家采用了不同的处理手法和表现方式。对同一历史时期不同民族或国家的艺术进行比较也会获得良好的鉴赏经验。

艺术欣赏的方法，也是影响艺术欣赏者对所欣赏的作品作深入性、再创造性欣赏的重要因素。艺术欣赏的方法是多种多样的，我们可以在比较中选择适合于使自己的艺术欣赏行为展开与升华的方法。当然，我们对待不同类型不同形式的美术作品也可以采用不同的鉴赏方

法，在具体鉴赏的过程中，各种不同的方法也可以结合起来运用，以便于更好地去感悟、理解美术作品的内涵。

第二章 中国古代绘画

→ 本章教学要点

1. 中国古代绘画发展脉络及种类。
2. 中国古代人物画的发展脉络及艺术特色。
3. 中国古代山水画的发展脉络及艺术特色。
4. 中国古代花鸟画的发展脉络及艺术特色。

第一节 中国绘画发展概况

中国绘画的最早遗迹可上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代彩陶器上的装饰纹样。黄河上、中游是彩陶繁盛的地区。分布在渭水、泾水流域一带的老官台文化(距今约 7000—8000 年间)已有绘着简单纹样的彩陶。这是迄今发现的最早的彩陶。新石器时代的绘画技巧上尚处于稚拙阶段,但已具有初步造型能力,对人物、鱼、鸟等外形动态亦能抓住主要特征,并表现作者的信仰、愿望,用以美化生活,犹如一片绚丽的彩霞,映现了中国绘画史的黎明。

商、周时期的绘画处于发展的初期阶段。绘画应用的范围主要是壁画、章服以及青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等纹饰。早期基本上是装饰性图案,到西周以后,开始有以表现人物活动为主的纪事性绘画作品,绘画的作者是百工。从风格上看,商代庄严神秘而绚丽,西周趋于典雅,春秋以后绘画内容逐渐更多地反映社会生活,形象活泼生动,技巧上有着巨大的飞跃。

秦汉王朝是中国历史上早期建立的中央集权的封建大帝国，国势强盛，疆域广阔，丝绸之路沟通着中外艺术交流，秦汉王朝与相邻各族也有密切的接触，这时期的绘画更加重视绘画的政治功能和伦理教化作用，具有雄厚博大、昂然向上的总的统一的时代风格，是中国绘画史上的第一个发展高潮。这时期的主要的绘画形式是纯绘画的宫殿壁画、地上建筑壁画、墓室壁画及与此相关的画像石、画像砖等。秦代为了宣扬秦始皇统一大业及其拥有的无上权威，而建造的规模宏大的建筑群内部，绘制有许多壁画。汉代，从宫室殿堂到贵族官僚的府邸、神庙、学堂及豪强地主的宅院，几乎无不以绘画进行装饰。汉代习俗事死如生，以厚葬为德，薄殓为鄙，这就是使得装饰坟墓，为死者表彰功德的绘画活动规模和数量都达到了空前高涨的程度。画像石是东汉时期重要的美术作品。因以刀代笔施于石材平面上的绘画，因此称石刻画。其题材内容与墓室壁画大致相同。主要分布在山东、河南、四川、陕北等地区，江苏、陕西、山西、安徽、河北、湖北等省也均有发现。其中最为著名的有山东孝堂山画像石、嘉祥武氏祠画像石、沂南画像石墓、安邱画像石墓等，河南南阳画像石及密县打虎亭1号汉墓画像石等。湖南长沙马王堆1号汉墓出土的帛画“非衣”，内容丰富，色彩绚烂，帛画以左右对称、上下连贯的格局分三段描绘了天上、人间、地下的景象。众多的人物、禽兽、器物被安排得有条不紊，疏密繁简错落有致。奇诞夸张的造型中体现出严谨细腻的写实技巧。线条流畅挺拔，刚健质朴，设色以平涂为主，技法纯熟，使用的矿物质颜料至今仍十分鲜艳。这幅帛画是此一时期绘画中的杰出作品之一，它全面而充分地体现了中国绘画在汉代所达到的高度水平。秦汉时期以绘画为专门职业的画工日益增多。被罗致到宫廷的专门画家被称为“黄门画者”或“尚方画工”。

三国两晋南北朝处于长期分裂混乱之中，战争频繁，民生疾苦，但却是绘画史中的重要阶段，绘画艺术仍在曲折中得到发展。苦难的时代，给佛教提供了传播和发展的土壤，佛教美术勃然兴盛，遍及南北。石窟壁画如新疆克孜尔石窟，甘肃麦积山石窟特别是敦煌莫高窟都保存有大量的此一时期壁画，展示出高度的艺术造诣。反映士族名士的生活及人物形象的作品迅速增多，以文学为题材的绘画创作日趋活跃，如卫协的《诗·北风图》，顾恺之的《木雁图》、《洛神赋图》等。肖像画在这一时期很发达，如顾恺之的传神写照，就特别注重揭示形象的精神意向和表现形象的特定性格。山水画和花鸟画开始萌芽。有以王微、宗炳为代表所创作的山水画。取义于中国古代“螳螂捕蝉，岂知黄雀在后”的寓言，以蝉雀为题材的绘画也颇为流行，赋予某种寓意性。涌现出一批有文化修养的上流社会知名画家，如顾恺之等。绘画史和绘画理论著作开始出现。

隋唐两代处于封建社会盛期，国家统一，社会相对安定，经济繁荣及对外经济文化交流的频繁与活跃，都给文化艺术的发展带来了新的机运，中国隋唐时代的绘画艺术随着社会经济文化的繁荣，在题材、内容和表现手法等方面，均取得了高度的成就，成为中国绘画史上的高峰之一。阎立德、阎立本兄弟及尉迟乙僧的绘画活动，以及以敦煌220窟为代表的壁画体现着此一时期绘画艺术的最高成就。

人物画在隋唐占主要地位。著名画家有阎立本、吴道子等。吴道子一生在京洛画寺观壁画300余堵，变相人物，千变万态，奇踪异状，无有同者，具有天衣飞扬、满壁风动和自然

高出缣素的效果，世称为“吴装”。中唐周昉善画天王和菩萨，创造了“水月观音”这一具有鲜明民族特点的宗教画新样式，一直为后代沿袭，被称为“周家样”。唐代人物画反映了当时的重大政治事件，如《步辇图》；有描绘功臣勋将的，如《凌烟阁功臣图》；相邻民族，如《西域图》、《职贡图》；皇室贵族，如《玄宗试马图》、《虢国夫人游春图》；文人雅士，如《醉学士图》。唐代山水画有着多种风貌，金碧青绿与水墨挥洒并行，专门山水画家日益增多，山水画即将进入成熟阶段。隋代展子虔所画山水具有咫尺千里之妙，唐代李思训、李昭道父子的山水画技巧上更有提高。而吴道子于佛寺壁上画怪石崩坍，达到“若可扞酌”的真实效果，又因一日之内能在大同殿壁上画出嘉陵江三百里的山水，而与李思训之作“皆尽其妙”。王维也以水墨山水画著名。花鸟画开始兴起，唐代花鸟画侧重描绘鹰鹞、仙鹤、孔雀、雉鸡、蜂蝶及花木竹石，大都工整富丽。由于武功隆盛和贵族游猎的风气，使鞍马等题材也成为绘画专科并取得相当高的成就。由于印刷术的发明，版画也随之得到发展，唐代版画多用于佛像印刷，敦煌莫高窟发现的《金刚经》扉页画显示了较为成熟的雕印技艺。唐代绘画不仅大胆汲取、借鉴外来艺术的表现技巧，而且还通过中外经济文化的交流传播到其他国家，当时大唐都城中有中国画工献艺，朝鲜半岛上的新罗曾在中国以高价收购名画家作品，中国绘画通过中日两国的使者、商人、留学生、僧侣等传入日本，对日本古代绘画的发展产生了很大影响。唐代绘画灿烂而恢弘，具有昂扬磅礴的时代精神和风貌。

五代两宋以后，中国历史进入封建社会后期，绘画艺术进一步成熟和完备，成为中古绘画的鼎盛时期。由于唐末以来城市商业的繁荣和市民阶层的壮大，使绘画艺术服务范围有所扩展，一些画家进入手工业行列，其作品作为商品在市场上出售，增强了艺术与社会的联系。

皇室贵族为政治需求及从装饰环境出发，创建了宫廷画院，集纳优秀画家，对绘画创作提出更多的要求。宋朝统治者设置画院，扩充机构，招揽人才，给画家授以职衔，从而使宋代成为历史上宫廷绘画最兴旺最活跃的阶段。文人学士把书画视为高雅的精神活动和文化素养，并对绘画提出鲜明的审美标准，在创作和理论上都开始形成独特体系。社会、宫廷、文人士大夫之间的绘画创作各具特色而又互相影响，使宋代绘画在内容、形式、技巧诸方面都出现精彩纷呈、多方发展的局面。宋代绘画题材较唐代有很大扩展，其中最有建树的是广泛表现社会生活的风俗画，如《清明上河图》、《货郎图》、《盘车图》、《耕织图》等；与节日民俗活动相结合的节令画，如《大傩图》、《冬至婴戏图》、《观灯图》等；借描绘历史传说反映人们对现实生活态度的历史故事画，如《文姬归汉图》、《采薇图》等；描绘文人韵事如《西园雅集图》等。五代两宋时期山水画发展最为显著，五代时中原地区的荆浩、关仝，江南地区的董源、巨然分别以不同的笔墨技巧塑造了不同地区的山水画，风格各异，对后世山水画发展有着重要影响。宋代山水画家辈出，各有专长和创造，北宋李成的塞林平远，范宽的崇山峻岭和雪景，许道宁的林木野水，郭熙描绘四时朝暮、风雨明晦的细微变化，惠崇、赵令穰的抒情小景，米芾、米友仁父子的云山墨戏，李唐、马远、夏圭高度剪裁而富有诗意的山水反映了山水画艺术的不断变革和发展。花鸟画也有着长足的发展，五代时江南徐熙的田园花果和西蜀黄筌的奇花异鸟分别具有野逸和富贵两种不同风格。北宋赵昌的设色折枝花卉，易元吉

的猿猴，崔白的败荷凫雁，以赵佶为代表的院体花鸟画都具有高度水平；南宋梁楷、法常的花鸟画已开水墨写意之先导。文人学士中流行的墨竹、墨梅、墨花、墨禽更着重表现主观情趣，与民间画工及宫廷花鸟画的高度写实、刻画入微的画风迥然不同。五代两宋绘画技巧有不少成功的创造，画家注意对生活的深入观察体验，艺术上倡导写实，具有精密不苟、严谨认真的精神，但在创作中又注重提炼取舍，要求形神兼备，把工笔重彩技巧推向高峰。北宋李公麟又在纯用墨线勾染的白描手法上作出贡献，一些画家在写意人物花鸟上也进行了可喜的尝试，丰富了绘画的形式和表现技巧。

元、明、清时期文人画获得了突出的发展，题材上山水、花鸟占有绝大比重。文人画强调抒发主观情趣，提出“不求形似”、“无求于世，不以赞毁挠怀”，不趋附社会大众审美要求，借绘画以自鸣高雅，表现闲情逸趣，涌现出难以数计的文人画家和作品，许多画家借绘画抒写高尚情操，发泄对黑暗腐败势力的不满，艺术上敢于突破陈旧成法的藩篱，注意师法自然，勇于创造革新。文人画注意笔墨情趣及诗文书法相结合的题跋。此一时期具有代表性的画家中，既有为正统文人画奉为典范的赵孟頫、元四家（黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙）、沈周、文徵明、唐寅、董其昌及“四王、吴、恽”，又有带有鲜明个性的徐渭、陈洪绶、朱耷、石涛及扬州八怪中的郑燮、金农等人。民间绘画的书籍版画插图和年画进入繁荣兴盛时期。

➔ 相关链接

“六法论”是中国古代品评美术作品的标准和重要美学原则。“六法”最早出现在南朝齐谢赫的著作《古画品录》中。“六法论”提出了一个初步完备的绘画理论体系框架，中国古代绘画自此进入理论自觉的时期，以六法作为衡量绘画成败高下的标准。一气韵生动是也，二骨法用笔是也，三应物象形是也，四随类赋彩是也，五经营位置是也，六传移模写是也。

➔ 拓展练习

为什么宋代是中国绘画史上的高峰时期？

简述文人画兴起发展的社会历史根源。

第二节 中国古代人物画

一、概述

中国古代绘画具有悠久的历史 and 独特的艺术传统。其中，以描写人物活动为主的人物画成熟得最早。在中国古代人物画漫长的发展过程中，逐渐形成了人物画不同的艺术表现形式。按照传统的分类法，人物画也可因题材的不同分成好几种：描写现实人物和历史故事的称人物画，描写社会风俗的称风俗画，描写古代妇女的称仕女画，描绘人的肖像称写真。还

可因绘画技法的不同分成：刻画工细、勾勒着色者称工笔人物画，画法洗练纵逸者称简笔人物或写意人物画，画风奔放水墨淋漓者称泼墨人物画，纯用线描或稍加墨染者称白描人物。由此可见，中国古代人物画形成了独特的艺术体系和艺术传统。

中国古代的人物画，可追溯到史前的岩画和彩陶，都有对人物形象的描绘，可以说是人物画的萌芽阶段。到了春秋战国时期，中国古代人物画已日趋成熟，在湖南长沙战国楚墓出土的帛画，通过准确的线条造型表现人物形象。中国传统绘画以线条造型手段的艺术特征已经形成。秦汉时期的人物绘画主要从墓室壁画、画像石、画像砖和帛画等得到反映，在继承传统的基础上有了飞跃的进步和发展，其丰富多彩的艺术形式、生动活泼的艺术形象、奇异虚幻的想象，表现出雄浑博大、奔放有力的艺术风格。魏晋南北朝时期，思想的解放，佛教的传入，玄学的风行，专业画家队伍的确立，促成人物画由略而精，宗教画尤为兴盛，出现了以顾恺之为代表的第一批人物画大师，也出现了以《魏晋胜流画赞》、《论画》为代表的第一批人物画论，奠定了中国人物画的重要传统：即以线条造型为基础，注重传神写照。隋唐五代，中国绘画艺术逐渐进入繁荣昌盛阶段，达到了中国古代人物画的高峰。隋代有承前启后的作用，唐代逐渐形成自己的风格，人物画取得辉煌成就，山水、花鸟画也相继成熟。画坛涌现出很多名家，各有特色。唐代中期是中国绘画发展史上一个空前繁盛的时期，也是一个出现全新风格的时期，宗教绘画更向世俗化转变，题材内容转向当时的重大政治事件。不同地区的画法融合，中原风格和西域风格相互影响，产生了很受欢迎的新样式。以阎立本为代表的中原作风的人物肖像画，继承了南北朝杨子华和张僧繇的传统，在把握人物造型和气质上有所发展，用笔概括，颜色典雅。把肥胖当时尚的现实妇女进入画面，以吴道子、张萱为代表的人物仕女画，从唐代初期的政治事件描绘转向描写日常生活，造型更加准确生动，在心理刻画与细节的描写上超过了前代的画家。唐代中晚期的绘画，一方面完善唐代中期的风格，另一方面又开拓了新的领域。五代时期，人物画的题材内容逐渐宽泛，宗教神话、历史故事、文人生活等都成为描绘的主题。画家注重人物神情和心理的描写，传神写照的能力又有提高。在技法风格上向两大方向发展：工笔设色用笔更加多变，色调比唐代有所丰富；代表突出成就的是南唐画家顾闳中。水墨画法除了变形发展以外，还出现了水墨写意的画法。宋代继承了五代西蜀和南唐的旧制度，刚刚建国，就在宫廷中设立了“翰林书画院”，对宋代绘画的发展起到了一定的推动作用，培养和教育了大批的绘画人才。宋徽宗皇帝赵佶时期的画院逐渐成熟，天下的画家可以通过考试入宫做官，这是中国历史上宫廷绘画最兴盛的时期。北宋人物画的主要成就表现在宗教绘画、人物肖像画、人物故事画和风俗画的创作上，武宗元、张择端都是人物画家中的卓越人物。梁楷的减笔人物画更是为发展写意人物画作出了卓绝的贡献。风俗画的发展是随着宋代城市经济的发展和市民文艺创作的复兴兴起的，反映的社会面广，人物阶层丰富。著名画家燕文贵的《七夕夜市图》、张择端的《清明上河图》、都是描写城市世俗生活的名作。由于北宋统治者对于道教的重视，人物壁画的创作得到了很大的发展，但随着寺庙的破坏，这些人的作品已经不容易见到，但是可以从敦煌的宋代洞窟看到宋代宗教壁画的风格。肖像画的突出成就表现在宫廷写实高手和民间写真画师的活跃，人物故事画和风俗画的发展达到了相当的高度。

元代的卷轴人物画远不如山水、花鸟画发达，而肖像画在人物画中水平较为突出。同时宗教壁画仍旧十分兴盛，并具有很高的艺术价值。永乐宫壁画是元代壁画的杰出代表。

明清时期，人物画虽然不及山水画、花鸟画繁盛，但也出现了像陈洪绶、任伯年这样的人物画大家。写意人物长足进步，肖像画也极大地提高了水平。

二、作品赏析

1.《龙凤人物图》(战国，湖南省博物馆藏)

此画1949年出土于湖南长沙陈家大山楚墓。是我国迄今发现最早的独幅绘画作品。因为画在丝织物上，故称“帛画”。画面主要位置绘一侧面而立的细腰女子，身着长袍、头梳长髻、双手合掌作做祷状。在人物的唇和衣袖上，还可以看出施点过朱色的痕迹。她的上方绘一龙一凤。凤鸟头上昂，振翼奋爪，尾翻飞，呈奋起状。龙则双足曲伸，身体蜿蜒，势若扶摇直上。据考证，画中的仕女为墓主人形象，帛画无疑是葬仪中用以引导死者“灵魂升天”的旌幡。此画造型简洁生动，比例匀称，仅以墨线勾勒，用笔流畅挺拔。线描纹饰都经过精心处理，线之曲直配合得当，用色讲究，画面协调而富装饰意味。可以肯定这是一幅为死者祈天求佑的具有丰富涵义的绘画作品。这幅帛画从用笔用线的描述、人物特征的描绘到画面的构成无不反映出我国古代绘画对形、神独特的气质和丰富内涵的表现。

《龙凤人物图》

2.《马王堆一号墓彩绘帛画》(西汉，湖南省博物馆藏)

这幅画是西汉前期的作品，呈丁字形，内容分三段。上段绘天界，有日、金乌和扶桑树，有月、玉兔、蟾蜍和嫦娥。中间是人首蛇身的女娲。其下为神兽、司铎和作为天门神的大司命、少司命。中段绘墓主人拄杖而行，前后男女数佣人相随、跪迎。下段画一巨人，立双鱼之上，两手托物。各段还有羽人、怪兽、华盖幔帐、谷璧交龙等穿插、点缀其间，整个画面形式生动饱满，所展示的内容也是十分丰富的。一方面，帛画的主题是“引魂升天”，表达的是人追求永生的愿望。这类“升天”的题材始于春秋，兴于西汉。帛画精心绘制的墓主人形象与墓中保存完好的女尸极其相似。这使我们看到西汉肖像画的真貌，显示了古代画家的观察、概括和写实功力。另一方面，帛画中再现的神话传说显示了作者丰富的想象力，充满生机勃勃，流动畅快的浪漫气息。整幅画的线描均细有力，也许这就是后人所说“十八描”中的“高古游丝描”。该画构图严谨完整，对称中有变化，主次分明，疏密有致。如果将其与战国帛画相比，显

《马王堆一号墓彩绘帛画》