

大学生文化素质教育创新型精品教材

艺术 鉴赏

Art
Appreciation

主 编 钱 坤 李莹莹

艺术
鉴赏

主
编
钱
坤
李
莹
莹

北京
出版
集团
公司
北
京
出
版
社

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术鉴赏 / 钱坤, 李莹莹主编. — 北京: 北京出版社, 2018.6 (2024 重印)

ISBN 978-7-200-13208-3

I. ①艺… II. ①钱… ②李… III. ①艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ① J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 189945 号

艺术鉴赏

YISHU JIANSHANG

主 编: 钱 坤 李莹莹

出 版: 北京出版集团公司

北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总发行: 北京出版集团公司

经 销: 新华书店

印 刷: 定州市新华印刷有限公司

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2023 年 11 月修订 2024 年 3 月第 5 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 14.5

字 数: 295 千字

书 号: ISBN 978-7-200-13208-3

定 价: 65.00 元

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

志于道，据于德，依于仁，游于艺。——孔子

人类数千年文明的发展，从来没有离开过艺术。艺术既是世界文化的重要部分，也和人类形影相伴。中国有史以来，始终把艺术教育贯穿到教育活动中，给我们留下极丰富的精神财富。

本教材在编写过程中最难的是知识结构的搭建，即紧扣教育部的课程要求，在充分把握通识教育总体要求的基础之上，始终强调把艺术和感知、体验贯通一体，把艺术和人的生活、文化知识融合起来，为把艺术教育逐步推进为基础教育的核心学科而积极探索。我们充分结合应用型高校的教学特点和自己所在教学单位公共艺术教学中的经验，特别注意了以下四点：

（1）由于大多应用型高校安排的公共艺术教学课时有限，仅满足一门课程的教学安排，无法满足学生的不同喜好，于是本教材将美术、音乐、舞蹈三大类主要公共艺术教育科目的内容进行精简，通过筛选整合成一本教材，可以满足学生知识面扩展的需要。教材由 17 个独立的学习单元组成（每个学习单元大约占用 2 课时），内容各自相对独立，教师讲课时可以根据实际情况自由安排教学顺序。

（2）学习艺术鉴赏，着重引导学生掌握艺术鉴赏的基本方法。以前，我国民间谈到如何看戏时，有句俗语：“会看的看门道，不会看的看热闹。”要学会艺术鉴赏，也要先懂得它的“门道”。这个“门道”主要指的是一些规律性的东西。对于艺术鉴赏来说，首先了解并掌握各类艺术的主要特点，就是掌握“门道”的最简便、有效的方法之一。其次，尽最大努力去激发学生的鉴赏兴趣。

（3）本教材在编写时从学习和掌握艺术鉴赏的基础知识入手，对古今中外艺术的主要门类和载体中的代表作品逐一进行赏析。这既有助于学生更好地掌握艺术鉴赏的“门道”，又能使学生获得比较系统的中外艺术的基础知识。

（4）语言组织以通俗易懂为主。公共艺术课作为素质拓展课，它的内容应

美术鉴赏

- 第一章 中西方绘画系列一 —— 人物画 /2
- 第二章 中西方绘画系列二 —— 山水画、风景画 /17
- 第三章 中西方绘画系列三 —— 花鸟画 /30
- 第四章 中西方雕塑系列 /43
- 第五章 中西方传统建筑系列 /53
- 第六章 中国工艺美术系列 /67

音乐鉴赏

- 第七章 中国民歌系列 /82
- 第八章 中国民族乐器系列 /94
- 第九章 戏曲和曲艺系列 /106
- 第十章 流行音乐系列 /122
- 第十一章 电影音乐系列 /156

舞蹈鉴赏

- 第十二章 民间特色舞系列 /166
- 第十三章 古典舞系列 /176
- 第十四章 芭蕾舞系列 /189
- 第十五章 现代舞系列 /200
- 第十六章 当代舞系列 /210
- 第十七章 体育舞蹈系列 /218
- 参考文献 /226

美术鉴赏

第一章 中西方绘画系列一

—— 人物画

学习目标

1. 了解并掌握《蒙娜丽莎》作品的精彩表现。
2. 了解中西方传统绘画的特点。

实践掌握

掌握绘制人物头像的简易技法。

引入

人是万物之灵，无论在东方还是在西方，这大概是全人类的共识。人物画，作为以人物形象为主体的绘画，是世界绘画最主要的画种之一。它记录了人们的生活，保留了人物的形象，寄托着人们的理想 and 追求。本章我们所学习鉴赏的，主要是以写实为主的西方传统人物画和崇尚神韵的中国古代人物画。下面，就让我们从一幅旷世杰作开始。

走近《蒙娜丽莎》

蒙娜丽莎——人类美术史上最神秘的模特之一，《蒙娜丽莎》——世界知名度最高的人物肖像画之一，连同其神秘的微笑及其伟大的创作者——列奥纳多·达·芬奇，一起成为艺术殿堂不朽的传奇。

《蒙娜丽莎》（图 1-1），达·芬奇作品，1503 年开始绘制，历时 4 年多，它代表了达·芬奇的最高艺术成就。这是一幅享有盛誉的肖像画杰作，现为法国卢浮宫镇馆三宝之一。画中人物坐姿优雅，神情微妙；背景山水幽深茫茫，画面气氛凝重、典雅。细细观赏，有时觉得画中人笑得舒畅温柔，有时又显得严肃，有时像是略含哀伤，有时甚至显出讥嘲和揶揄。那一缕如梦似幻的妩媚微笑，牵动着每一个欣赏者的心。

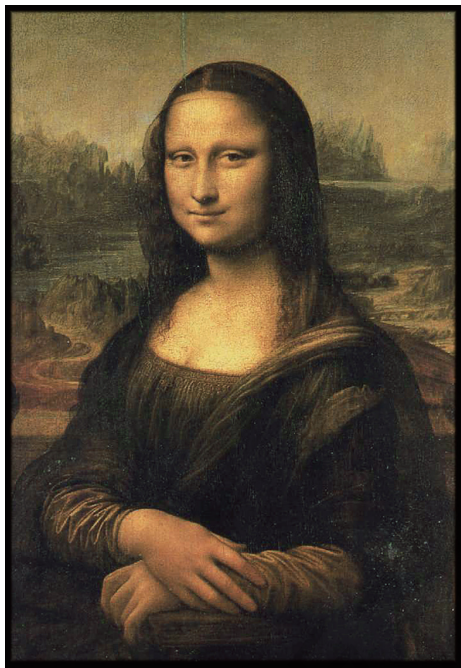

图 1-1 《蒙娜丽莎》[意大利]达·芬奇

几百年来,人们一直对蒙娜丽莎神秘的微笑莫衷一是。不同的观者、不同的时间去看,似乎感受都不同。荷兰阿姆斯特丹的一所大学甚至应用“情感识别软件”分析出蒙娜丽莎的微笑包含的内容及比例:高兴占 83%,厌恶占 9%,恐惧占 6%,愤怒占 2%。从《蒙娜丽莎》诞生以来,针对她“微笑”的种种新解层出不穷。如:微笑不露皓齿是因原型虽典雅美丽却口齿不齐;原型因爱女夭折,忧郁寡欢,难掩凄楚之态。更有甚者,把蒙娜丽莎从贵妇宝座上推落下来,把原型贬为妓女,故而认为她微笑中带着讥嘲和揶揄。各种猜测有的理性,有的荒诞,有的甚至带有恶意,但都掩盖不住人们对《蒙娜丽莎》的热情。

《蒙娜丽莎》密码解析

蒙娜丽莎的神秘身份只是我们猜测臆想的调料,《蒙娜丽莎》独具魅力的微笑确实应当归功于达·芬奇鬼斧神工的处理技巧。

列奥纳多·达·芬奇,意大利文艺复兴三杰之一,也是整个欧洲在文艺复兴时期最完美的代表。他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑师和军事工程师。他的作品无一不体现着一种智慧之光。在他的笔下,《蒙娜丽莎》无论在构图、形象还是刻画技巧上,都堪称西方传统人物画的典范。

首先,在构图上,达·芬奇改变了以往画肖像画时采用侧面半身或截至胸部的习惯(图 1-2、图 1-3),代之以正面的胸像构图;透视点略微上升,使构图呈金字塔形,这样蒙娜丽莎就显得更加端庄、稳重,整体构图也更加完整和稳定。

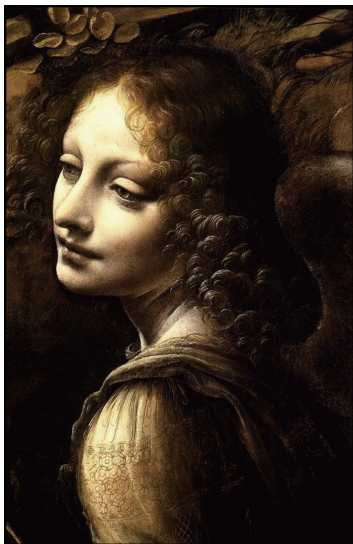

图 1-2 达·芬奇作品 1

图 1-3 达·芬奇作品 2

其次，无论谁去欣赏《蒙娜丽莎》，无论他是专业还是外行，都会惊叹于画中人物形象的逼真、生动，仿佛画中人在呼吸一般。人物形象形体正确、轮廓严密、线条准确、细节清晰，彰显出达·芬奇非凡的形象塑造能力。这也是西方传统人物画的一贯追求。达·芬奇说过：“谁不尊重生命，谁就不配享有生命。”通过画作《蒙娜丽莎》，他以一个真实的女性的微笑歌颂着人自身的美丽，呼唤着人性的觉醒，颂扬生命的可爱之处，体现了他的人生哲理。蒙娜丽莎的右手（图 1-4）被誉为世界美术史上最美的一只手。尽管今天的现代摄影技术无比高超，但如果把这只手与现代摄影作品相比，人们仍可以看出这只手更有体积感、更有重量、更有生命力。几乎完全凌空的中指缝隙中，人们似乎能听到音乐的美妙，感觉到蒙娜丽莎那瞬间的愉快，而现代摄影技术是很难记录下这种内在的神韵的。

最终奠定蒙娜丽莎神秘微笑的是达·芬奇独特的艺术语言，即运用明暗法创造平面形象的立体感，这也是西方传统人物绘画技法的精髓所在。达·芬奇曾说过：“绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。”他使用圆球体受光变化的原理，首创明暗渐进法，即在形象上由明到暗的过渡是连续的，像烟雾一般，没有截然的分界。经过处理，达·芬奇作品中的人物和景色往往看似笼罩着一层轻烟，呈现出一种柔和、朦胧的美感，也使得画中人物蒙上一层智慧的光辉（图 1-5）。《蒙娜丽莎》是这种画法的典范之作。整幅画融合了几十层超薄油彩，每层厚度仅为 2 微米，是人类头发粗细的 1/50。通过使用各种细腻的颜料和添加剂对画作进行层层渲染，画作色调明暗层次过渡自然，人物生硬的轮廓变得更加柔和。达·芬奇正是通过色调的微妙渐变、面部微妙的光影过渡以及蒙娜丽莎嘴角模糊不清的阴影效果，营造出充满意味的微笑，引导着我们的视觉为之迷幻。

图 1-4 《蒙娜丽莎》(局部)[意大利]达·芬奇

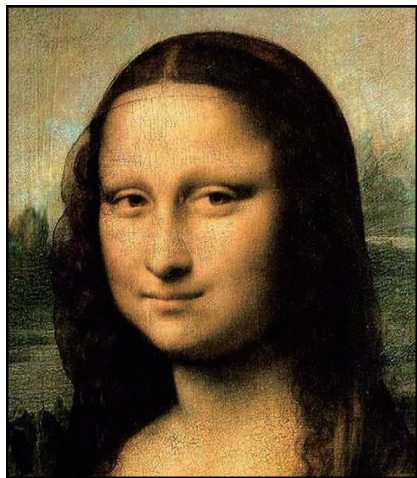

图 1-5 《蒙娜丽莎》神秘的微笑

我们暂且参考一下哈佛大学神经科专家玛格丽特·利文斯通博士的解说：蒙娜丽莎的微笑时隐时现，是与人体视觉系统有关，而不是因为画中人表情神秘莫测。利文斯通认为：“笑容忽隐忽现，是由于观看者改变了眼睛位置。”她表示，由于人类眼睛的不同部分接收影像的差异，当人们看着一张脸时，眼睛多习惯于集中注视对方的双眼；假如人们的中央视觉放在蒙娜丽莎的双眼上，较不准确的外围视觉便会落在她的嘴巴上；由于外围视觉并不注重细微之处，无形中突出了颧骨部位的阴影，如此一来，笑容的弧度便显得更加大了；不过，当眼睛直视蒙娜丽莎的嘴巴时，这种笑容反而淡漠了。利文斯通说：“如果看着她的嘴巴，便永远无法捕捉她的笑容。”蒙娜丽莎的笑容若隐若现，正缘于人们的目光不断转移。

《蒙娜丽莎》作为一幅享有盛誉的肖像画杰作，为我们展示了西方传统人物绘画的艺术成就，使我们得以窥视西方人物绘画宝库的冰山一角。

◇◇ 相关知识

一、西方传统人物画鉴赏

西方人对人类自身形象一直有着热切的关注，人物画也一直是西方传统绘画的主流画种。文艺复兴时期，继承古希腊和古罗马的艺术精髓，西方传统人物画达到了前所未有的高度和辉煌，创造了后世难以超越的典范。

（一）注重人物塑造的科学性和真实性，讲究精确的造型和协调的比例

西方人的理性思维和微观思维影响着他们的绘画艺术。无论艺术家们的派别如何划分，所绘制的作品如何归类，人物塑造的科学性和真实性、准确的造型和稳定协调的构图，很长时期内一直是西方传统人物绘画的研究目标，同时也是西方传统人物绘画长期的优势所在。达·芬奇认为人是最神圣的，人体是自然界中最美的形象。他曾反复测量证明，

人体各部分之间的比例都是整数比，即“神圣的比例”，因此人体呈现出最为和谐的美。

《维特鲁威人》（图 1-6）是达·芬奇广为人知的一幅作品：一个裸体的健壮的中年男子，两臂微斜上举，两腿叉开，以他的头、足和手指各为端点，正好外接一个圆形。同时在画中清楚可见叠着另一幅图像：男子两臂平伸站立，以他的头、足和手指各为端点，正好外接一个正方形。达·芬奇正是通过这件作品向世人诠释了人体的完美比例：如果人把手脚张开，作仰卧姿势，然后以他的肚脐为中心用圆规画出一个圆，那么他的手指和脚趾就会与圆周接触。如果由脚底量到头顶，并把这一量度移到张开的两手，那么就会发现高和宽相等，恰似平面上用直尺确定方形。达·芬奇的《维特鲁威人》以比例最精准的男性为蓝本，这种“完美比例”也即数学上所谓的“黄金分割”。

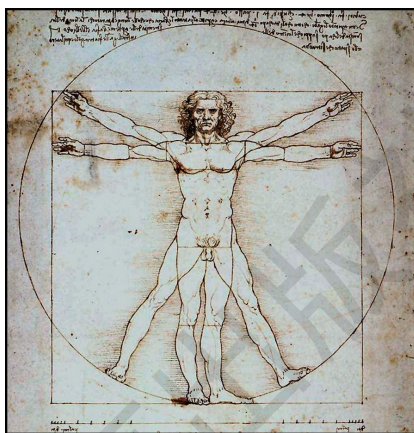

图 1-6 《维特鲁威人》[意大利]达·芬奇

西方人物绘画名家众多，米开朗基罗和拉斐尔无疑是最知名的，他们是和列奥纳多·达·芬奇相比肩的旷世奇才。他们三人并称为文艺复兴“美术三杰”，是西方美术史上最闪耀的明星。

米开朗基罗最先是以雕刻家的身份稳定了自己艺术家的地位。他并不是专门的画家。他的绘画作品虽不多，却都是传世杰作。与达·芬奇的充满科学的精神和哲理的思考不同，米开朗基罗的艺术充满了悲剧性的激情，并以宏伟壮丽的形式表现出来。他所塑造的人物既是理想的象征又是现实的反映，无论男女都充斥着爆发式的力量，这些都使他的艺术创作成为西方美术史上一座难以逾越的高峰。

（二）善于运用光线和明暗来处理画面、塑造形象、烘托空间、渲染气氛

西方画家发现，在特定的光线和明暗对比下，事物的形体会显得更加突出，体积感会更加充实。他们把这个发现成果成功地运用到绘画当中，使之成为西方传统人物画的一大特色，许多优秀的作品都得益于这种运用。

卡拉瓦乔和伦勃朗是西方传统人物画家中最善于表现光线的大师，他们画的人物都充满神奇的视觉效果。

卡拉瓦乔的突出贡献是他对光线的组织和运用，聚光形成边线明确的明暗处理成为

被后人称道的“卡拉瓦乔样式”。卡拉瓦乔狂放不羁的个性使得无法形成一个围绕他的流派，但事实上他对欧洲绘画传统产生了深远的意义。

伦勃朗的肖像画在人物安排上具有戏剧性，能深深打动人心。他对戏剧很感兴趣，经常利用如同舞台高光的亮色描绘在阴暗背景下的人物，使画面更加有立体感。

《夜巡》（图 1-7）是伦勃朗最出名的作品，也是他最受争议的作品。当时，他接受了为阿姆斯特丹城射手队成员画一幅群像的订单。伦勃朗在构图上一反陈规，画面采用接近舞台效果的手法，既让每个人的形象都出现在画面上，又安排得错落有致，塑造了一个庄严有序的战士出征场面。巧妙的光线运用为画面增添了某种神秘感，两个主要人物处于照明中心，神情逼真生动，强化了画面宏伟的巴洛克风格，作品因此带有风俗画和历史画的性质。但是，此画的顾主们却对作品很不满意，因为他们给每位射手都付了相同的钱，但画面并没有为射手们安排相同的位置和清晰程度。因此他们要求修改此画，但遭到伦勃朗的拒绝。为了索回画金，阿姆斯特丹射手手公会将伦勃朗告上法庭，并对他进行大肆攻击，这在当时引起了轩然大波。

图 1-7 《夜巡》[荷兰] 伦勃朗

（三）追求高度真实，讲究对自然物象的逼真描摹

在许多观赏者的眼中，写实一向是西方传统人物绘画的优势，真实的形象描绘和以假乱真的空间感是人们津津乐道的特性（图 1-8、图 1-9）。西方美术史上曾流行一句话：“绘画是自然的一面镜子。”在照相机发明之前，高度写实的西方传统人物绘画大概是这个世界上保存人物形象信息最卓越的方式了。至今，我们仍然会为数百年前的某件优秀人物画作品所呈现的高超写实技巧而惊叹。这一切，很大程度要归功于一个画种——油画。

安格尔善于把握古典艺术的造型美，他从古典美中得到一种简练而单纯的风格，始终以温克尔曼的“静穆的伟大，崇高的单纯”作为自己绘画的原则。他的绘画吸收了 15 世纪意大利绘画、古希腊陶器装饰绘画等的遗风，画法细致，重视线条造型，尤其擅长肖像画。在具体技巧上，“务求线条干净和造型平整”，因而差不多每一幅画都力求做

到构图严谨、色彩单纯、形象典雅，而这些尤其突出地体现在他的表现人体美的一系列绘画作品中。

图 1-8 人物绘画 1

图 1-9 人物绘画 2

《布罗格利公主》（图 1-10、图 1-11）属于安格尔后期的肖像画，是他 73 岁时所作。布罗格利身着漂亮的蓝色丝绸裙，神态自如地靠在椅背边。人物裸露的削肩，以及从胸部到腰部过短的距离，都展现了安格尔独特的夸张手法。这种经过计算的构图使画面显得更加协调。画家以熟练的古典精致写实画法将这位公主恬淡的性格，十分含蓄而又抒情地表现出来。她神情专注，嘴角微露笑意，圆润的脖颈上佩戴着十字花纹的金项链；洁润如玉的双臂，手腕上饰有晶莹的珠翠珍宝；衣袖上的透明花边被细腻极致地描绘如真……画作中不同饰物的质感令人惊叹不已。

图 1-10 《布罗格利公主》[法国] 安格尔

图 1-11 《布罗格利公主》（局部）[法国] 安格尔

15 世纪尼德兰画家杨·凡·爱克（Jan Van Eyck，约 1395—1441）发明了油画技法，油画细腻丰富的表现力使其逐渐成为西方绘画史中的主体画种。现在存世的西方绘画作品主要是油画作品。凡·爱克的作品《阿诺非尼夫妇像》（图 1-12）向同时代的人充分展示了油画技法非凡的写实表现力。

图 1-12 《阿诺非尼夫妇像》[尼德兰] 凡·爱克

《阿诺非尼夫妇像》在美术史上堪称卓越超凡。阿诺非尼是个真实人物，画家真实地描绘了他和他妻子的形象，不仅再现了夫妇俩的外貌和个性特征，还对室内的环境什物做了极其逼真的描绘，显示了画家惊人的造型才能。画中的人物手势动作、环境道具都有民俗的含义，是完全真实的再现，十分有趣：阿诺非尼夫妇的手势表示彼此的忠贞，阿诺非尼托着妻子的手表示丈夫要永远养活妻子，而妻子手心向上表明要永远忠于丈夫；画面上方悬挂的吊灯点着一支蜡烛，意为光明；画的左下角置一双拖鞋表示结婚；脚边的小狗表示忠诚；女子的白色头巾表示贞洁，绿色衣裙代表生育；床上的红颜色象征性和谐；窗台上的苹果代表平安；墙上的念珠代表虔诚，刷帚意味着纯洁。所有这些象征物皆有世俗的意义，画家都一一收入画中，做了极为细致的描绘。在人物中间的墙上挂着一面镜子，镜框带有 10 个突出的朵状方形，每个方形内又置一个小圆形，每个圆形内画一幅故事画，图像细小到难以识别，中心圆镜内反射出整个房间的景物（图 1-13）。这种精微、工整、细腻的油画世界罕见，也只有在尼德兰的细密画中可以见到。这种精微的描绘连现代摄影家也要为之惊叹。

图 1-13 《阿诺非尼夫妇像》(局部)[尼德兰]凡·爱克

二、中国古代人物画鉴赏

众多的大师，丰富的作品，西方传统人物画给世界留下了太多的财富；与之相对，遥远的“文明巨人”——中国在人物画创作方面也带给世界巨大的惊喜。与西方传统人物绘画相比，中国古代人物画毫不逊色，独特的材质和文化氛围赋予其独特的风格和特点。

比如唐代画家阎立本的人物画代表作品《历代帝王图》(图 1-14、图 1-15)，就很好地体现了我国古人高超的写实能力和造型手段。作品描绘了从西汉至隋朝十三个皇帝的形象。画家力图通过对各个帝王不同相貌、表情的刻画，揭示出他们不同的内心世界、性格特征。那些开朝建代之君，在画家笔下都表现出了“王者气度”和“伟丽仪范”；而那些昏庸或亡国之君，则呈现出萎靡、庸腐之态。画家对作品中的每个形象都寓有褒贬，而这些褒贬又寓于每个帝王的性格和精神气质之中。在表现帝王的形象时，画家通过人物的面部表情、眼神、眉宇和嘴唇间流露出的神情来刻画不同的个性和气质，从而在人物个性刻画上表现出很大的不同，不落俗套，而显得个性分明。画中按等级森严的封建伦理观念处理人物的大小；在用色和人物衣着的处理上，采用重色设色和晕染衣纹的方法。

中国古代绘画评论中有一段话极为著名：“象人之美，张得其肉，陆得其骨，顾得其神。”其中“张”“陆”“顾”指的是五代时期三位著名的肖像画家：张僧繇、陆探微和顾恺之。评论中对顾恺之倍加赞赏，因为独他画像时能抓住人物的“神”。所以说中国绘画更多追求的是一种神似的感觉，追求深远的意境和其中蕴含的寓意。也许问起人们对于中国人物画的真正感觉时，很多人会说不像或不好看。这中间包含了太多的因素，主要是大家对中国古代人物绘画认知的缺乏。

中西方人物绘画孰优孰劣的比较一直存在，也流传着许多论调，而其中最常见的莫过于“西方重形似，中国重神韵”的论调了。其实，中国古代人物画也是非常讲究写实的，这从中国古代品评美术作品的标准和重要美学原则“六法论”中可以看出。“六法”最早出现在南朝画家谢赫的著作《古画品录》中，指的是“气韵生动、骨法用笔、应物象形、

随类赋彩、经营位置、传移模写”。这些艺术传统和特色就是我们学习鉴赏中国古代人物画的重要依据。

图 1-14 《历代帝王图》之魏文帝曹丕像
(局部)[唐]阎立本

图 1-15 《历代帝王图》之隋炀帝杨广像
(局部)[唐]阎立本

(一) 对人物的刻画讲究“以形写神”，注重神韵

中国古代画家的人员成分与西方相比有所不同，审美标准自然不同。中国古代，特别是魏晋时期，许多达官贵人能书擅画。这一时期的人物画注重对人的性情和神情的表现，由此奠定了中国人物画的审美基调，并成了千古不变的准则。“以形写神”“传神”，成了中国人物画的传统。顾恺之就是这一时期的杰出代表。顾恺之出身士族，博学有才气，工诗赋、书法，尤善绘画，精于人像、佛像、禽兽、山水等，时人称之为三绝：画绝、文绝和痴绝。顾恺之作画，意在传神，其“迁想妙得”“以形写神”等论点，为中国传统绘画的发展奠定了基础。

《洛神赋图》(图 1-16、图 1-17)是顾恺之最为出色的作品，为中国十大传世名画之一。这幅画根据曹植著名的《洛神赋》而作，为顾恺之的传世精品。全卷分为三个部分，曲折细致而又层次分明地描绘了曹植与洛神真挚、纯洁的爱情故事。人物安排疏密得宜，在不同的时空中自然地交替、重叠、交换；而在山川景物描绘上，无不展现一种空间美。长卷采用连环画的形式，随着环境的变化，让曹植和洛神重复出现。画作生动入神地描绘出原赋中对洛神的描写：“翩若惊鸿，婉若游龙”，“仿佛兮若轻云之蔽月”，“皎若太阳升朝霞”。画面用色凝重古朴，具有工笔重彩画的特色。作为衬托的山水树石均用线勾勒，而无皴擦，与画史所记载的“人大于山，水不容泛”的时代风格相吻合。全画用笔细劲古朴，恰如“春蚕吐丝”。人物刻画细腻传神，有飘然若仙之态。此画卷从内容、艺术结构、人物造型、环境描绘和笔墨表现的形式来看，不愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。

图 1-16 《洛神赋图》(局部)[晋]顾恺之

图 1-17 《洛神赋图》(局部)[晋]顾恺之

(二) 独特的绘画技巧和登峰造极的线条技法

独特的文化传承、审美和独有的绘画工具共同造就了我国古代人物画独特的表现手法。服饰上的宽袍大袖，为表现线条艺术而生的毛笔，适宜书写绘画的载体——绢与宣，一同开发了我国古代绘画登峰造极的线条表现技巧。

中国古代人物画按表现的技法大致可分成三类，一为白描画法，二为工笔重彩画法，三为写意画法。但不管哪一类画法，线条的正确运用都是基础。中国画坛自古流传有“曹衣出水，吴带当风”（图 1-18、图 1-19）的说法。“曹衣出水，吴带当风”主要是指古代人物画中衣服褶皱的两种不同的表现方式：一种笔法刚劲稠叠，所画人物衣衫紧贴身上，犹如刚从水中出来一般；一种笔法圆转飘逸，所绘人物衣带宛若迎风飘曳。为了更好地表现人物衣服丰富的褶皱、加强绘画表现力，古人发明了众多的线条描法。到明嘉靖年间，邹得中更是经过汇集总结，提出了“十八描”的说法。依靠丰富的线条表现技法，我国古代画家仅凭线条，就能创作出极富感染力和表现力的作品。

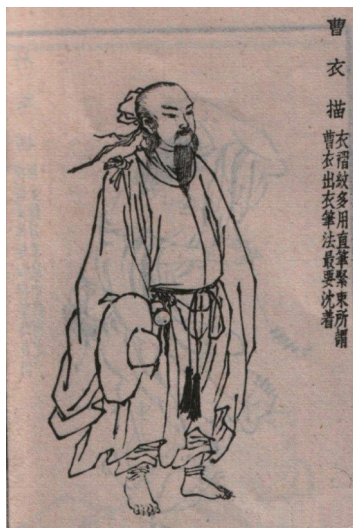

图 1-18 曹衣描

图 1-19 柳叶描

《八十七神仙卷》(图 1-20)是一幅经典的白描人物手卷,有专家认为是吴道子所作。因场面之宏大、人物比例结构之精确、神情之精妙、构图之宏伟壮丽、线条之圆润劲健,被历代画家、艺术家奉为圭臬。画面上用遒劲而富有韵律的、明快又有生命力的线条,描绘了八十七位列队行进的神仙。那优美的造型、生动的体态,将天王、神将那种“虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余”的气派表现得淋漓尽致;那冉冉欲动的白云、飘飘欲飞的仙子,使整幅画作具有“天衣飞扬,满壁风动”的艺术感染力。潘天寿曾评论此画:“全以人物的衣袖飘带、衣纹皱褶、旌旗流苏等的墨线,交错回旋达成一种和谐的意趣与行走的动,使人感到各种乐器都在发出一种和谐音乐,在空中悠扬一般。”

图 1-20 《八十七神仙卷》(局部)[唐]吴道子

在我们为《阿诺非尼夫妇像》逼真的描绘及蕴含的丰富社会信息而感慨的时候,不

要忘记中国古代有同样出色的作品。宋代李嵩的《货郎图》（图 1-21、图 1-22）是一幅人物风俗画卷，画面上货郎肩挑杂货担，不堪重负地弯着腰，欢呼雀跃的儿童奔走相告，喜悦之情溢于言表。货担上物品繁多，不胜枚举，从锅碗盘碟、儿童玩具到瓜果糕点，无所不有。画中人物动态鲜明，无一雷同，显示出画家的写实功底。繁而不乱的货物描绘得一丝不苟，更显示了画家高超的处理技巧。在商品流通尚不发达的南宋，货郎们走街串巷，一副货担就是一个小小的百货店。货郎们不仅为偏僻的乡村带来所需的货物，也带来各种新奇的见闻，货郎的到来往往像节日般热闹，李嵩在图中就描绘了这样一幅场景。《货郎图》表现了南宋市井生活的一个侧面，那些令人眼花缭乱的物品，虽然今天有很多已不明其用途，但却真实地记录了南宋百姓的生活方式，是民俗学家不可多得的珍贵史料。

图 1-21 《货郎图》（局部）[宋]李嵩

图 1-22 《货郎图》（局部）[宋]李嵩

（三）跨越时空——独特的长卷绘画形式

与西方传统人物画相比，中国古代人物画还有一个独特传统，表现为善于运用长卷的形式，突破时间和空间的限制，真实而细致地描绘现实生活的场景及人物活动。

《韩熙载夜宴图》（图 1-23）就是这类绘画的经典之作，是中国十大传世名画之一。它以连环长卷的方式描摹了南唐巨宦韩熙载家开宴行乐的场景。它是五代大画家顾闳中所作。这幅画卷不仅仅是一幅描写私人生活的图画，更重要的是它反映出那个特定时代的风情。作者观察入微，不放过任何一个细节，把韩熙载生活的情景描绘得淋漓尽致，画面里所有人物的神情姿态都栩栩如生（图 1-24）。在这幅巨作中，四十多个神态各异的人物蒙太奇一样地重复出现，各个性格突出，神情自然。《韩熙载夜宴图》从一个生活的侧面，生动地反映了当时统治阶级的生活场面。画家用惊人的观察力和对主人公命运与思想的深刻理解创作出的这幅精彩作品，值得我们永久回味。

图 1-23 《韩熙载夜宴图》（局部）[五代]顾闳中

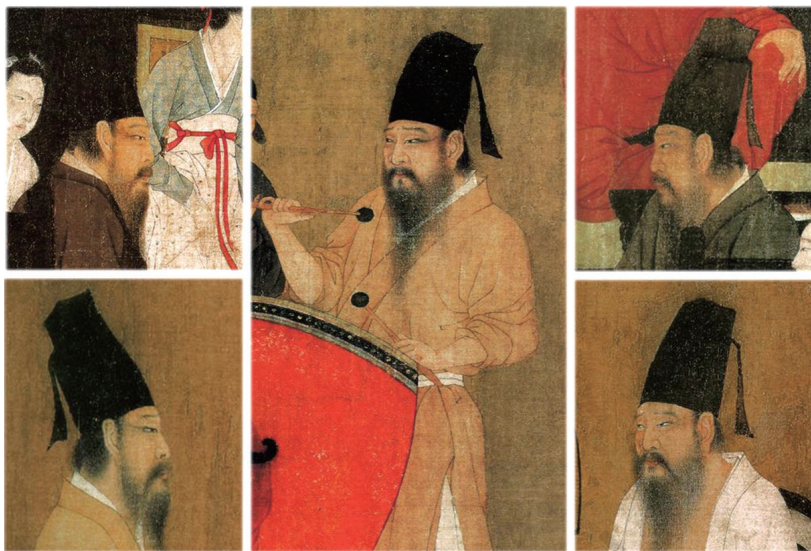

图 1-24 《韩熙载夜宴图》（局部）（韩熙载面部细节）[五代]顾闳中

《韩熙载夜宴图》全卷以时间为序列，共分五段。第一段呈现的是韩熙载和宾客们宴饮，听教坊副使李佳明的妹妹弹琵琶。第二段呈现的是韩熙载亲自为舞伎击鼓，气氛热烈而动荡。第三段呈现的是客人散后，主人和诸女伎休息盥洗。第四段呈现的是韩熙载更便衣乘凉，听诸女伎奏管乐。第五段呈现的是一部分宾客依依不舍地与诸女伎调笑。每段以屏风巧妙隔开，前后相连又各自独立，图中有许多独具匠心的构思，体现了作者敏锐细腻的观察力和纯熟畅达的表现力。从全图的结构上看，画家分别利用三件大的立屏将画面分为四个部分，每部分内的空间深度感又通过斜置的榻、几案、屏风等物件的对称布局来表现。每部分既独立成画，又统一构成一幅画卷。

拓展练习 >

1. 中国古代人物画的主要艺术特色是什么？
2. 对于西方传统绘画，你是如何看待的？