

<<美术的故事>>

图书基本信息

书名：<<美术的故事>>

13位ISBN编号：9787563384419

10位ISBN编号：7563384413

出版时间：2009.6

出版时间：广西师范大学出版社

作者：任道斌

页数：285

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<美术的故事>>

前言

文化依存于人的生活。

当一个民族经历着一百多年的生死挣扎，一心只想着救亡图存，其文化心态当然也就很难平衡，总是大起大落，大取大舍，矫枉过正。

到了21世纪，大多数人都认识到向西方传统学习的必要，但激进者却一定要喊出“全盘西化”；大多数人都不会反对保存固有文化中的优良传统，但国粹派却一定要提倡“尊孔读经”；大多数人都了解应该汲取多元中外文化传统的滋养，但在文化论坛上却仍能听到“打倒孔家店”、“崇洋媚外”、“推翻吃人的礼教”、“痛打帝国主义的文化走狗”这样的充满激情与暴力的偏执口号，交叉喊话，来回挑衅。

从文化继承与发展的角度来看，近两个世纪的环境不但恶劣，而且充满了摧残生机的陷坑与风暴。

在这种文化环境中成长的心灵，也就难免畸形，充满了戾气与不平衡的心态，以为“除旧布新”、“破旧立新”可以开创美好的未来。

更以口诛笔伐的手段来排除异己，建立舆论权威。

不仅一般社会中弥漫着“推倒重来”的文化态度，连学术界的研究也急功近利，甚至配合政治运动，实践“矫枉必须过正”的荒谬理论。

<<美术的故事>>

内容概要

本书上起汉代画像与社会生活，论及南宋杭州与文人绘画，明代“吴门画派”，晚明“松江画派”，八大山人的画风，“扬州八怪”的世界，任伯年的画作，还涉及乾隆皇帝的美术事业和中国少数民族的美术特色，力图以史论图，以图证史，揭示美术作品视觉表象下深层的历史文化内涵。

<<美术的故事>>

作者简介

任道斌（1946年—），浙江杭州人。

中国美术学院国画系、史论系教授、博士生导师。

曾任《新美术》副主编、中国美术学院国际教育学院院长、浙江省九届人大代表，兼任香港城市大学中国文化中心、日本大东文化大学客座教授。

擅长中国古代史及美术史，兼工书画，富收藏，善鉴定。

曾应邀赴美、日、德、马来西亚、港、澳、台等地讲学。

主要著作有：《中国绘画史》、《丹青趣味》、《中国的砚与文房诸宝》、《方以智年谱》、《赵孟頫系年》、《董其昌系年》、《中国少数民族美术史》（合作）、《中国水墨画》、《思嘉室集》等。

<<美术的故事>>

书籍目录

总序序言第一讲 汉代画像与社会生活第二讲 南宋绘画与首都杭州第三讲 元代书画家赵孟頫散论第四讲 明代“吴门画派”的艺术生涯第五讲 晚明“松江画派”大家董其昌第六讲 八大山人的“泪点”与“墨点”第七讲 “扬州八怪”漫说第八讲 清代乾隆皇帝的美术事业第九讲 “海派”画家任伯年第十讲 中国少数民族的美术

<<美术的故事>>

章节摘录

插图：一、汉代社会汉朝有西汉和东汉之分，西汉的首都在西安，而东汉的首都在洛阳，两个王朝都有过辉煌的时代。

刘邦领导农民起义，夺取皇权建立西汉之后，吸取了秦王朝十五年而亡的教训，推行了让步政策，轻徭薄赋，给老百姓一个恢复生产的机会。

另外，汉初流行“黄老之学”，其主要思想是清静无为，这对当时整个社会生活起了很积极的作用，统治者对老百姓并不严酷。

因此从汉初，直到汉中期汉武帝的时候，国家的力量得到了发展。

汉武帝时建了长城，位于今天新疆库车一直到朝鲜的青山江之南。

2000年我到敦煌，出了玉门关以后，就看到了汉长城，非常宏伟。

至于现在北京附近的长城则是明朝时修建的。

汉武帝时一方面对北方的匈奴进行抵御，一方面对中亚一带的其他国家进行沟通来往，对南边现在广东一带亦派兵驻守，汉朝的疆域得到不断拓展。

在丝绸之路开通以后，当时西安生产的丝绸可以一直运送到罗马，欧洲人感到很惊奇，为什么中国的丝绸可以造得这样好，就像田园里的各种花朵，有着各种不同的颜色，而且比蜘蛛结的网还要精细。丝路上的商人不愿意把造丝绸的技术传过去，就骗欧洲人说丝绸是从中国某些树上长出来的，这样他们就可以继续垄断这门生意了。

多年以后，蚕丝技术才传到欧洲，在此之前丝绸之路一直给中国带来了源源不绝的财富，欧洲的金银多通过丝绸之路流向了欧洲。

当时中国的社会是比较发达的，老百姓的生活亦很安定，不过却有着贫富悬殊的问题。

富有的人住的房子非常大，而穷人则往往沦落为奴隶，这是西汉社会的情况。

到了东汉，又出现了七十年比较安定的时期，光武帝刘秀采取了与民生息的政策，可惜最后东汉也因腐朽而被农民起义给推翻了。

在汉代社会中，皇帝下面有三股势力，分别是宦官、贵族（功臣后代）和士大夫，三股势力一直在封建社会里，时而联合谋取利益，时而互相斗争。

当皇帝还年幼的时候，政权往往给外戚把持，及至皇帝长大后又依靠宦官夺回权力，但若皇帝是很怕老婆的，也会造成外戚专权。

到了东汉后期，小皇帝上台，外戚当权，也会把不听话的士大夫抓起来杀掉，史称党锢之祸，这在汉朝一共发生了两次。

一般认为联群结党是反政府的行为，所以汉政权是绝不允许的。

汉代社会经济虽然发展迅速，但社会两极分化的情况比较严重。

在思想上，汉代人追求黄老之说、神仙生活和长生不老（或老而不死），但这些却是做不到的，于是他们转而想把生前美好的东西带到地下去。

汉朝出现了一种习俗，相信人死后灵魂会升天，也会享受，所以就实行厚葬，把生前美好的东西带到棺材里去。

据史书记载，有钱人做一副棺材要花上好几万两银子的人工费，完成之后，就放到地下墓室里去。

这些墓室的设计非常好，除材料珍贵以外，面积亦相当之大，还有就是在墙砖上刻上生前享受过的生活，如《饮宴图》、坐马车的《辎车骖乘图》（图1）以及斗蟋蟀和看歌舞表演等情景，凡是在人间的享受，在墓室的砖墙上都有反映。

因此在汉代的时候，画像石和画像砖都很流行，除了在地下有陵墓，在地上亦有祠堂等，给坟墓当作辅助建筑，在上面亦刻有很多图案。

由于画像石和画像砖有着寄托当时人民思想、反映生前美好生活的作用，因此它能在汉朝得到发展和流行。

那么这些画像石和画像砖分布在中国哪几个地方呢？

主要有五个地方，分别为河南、陕西、山东、江西和四川。

原因是河南一带为东汉光武帝刘秀的故乡，陕西则是西汉的首都所在地，至于山东、江西和四川则比

<<美术的故事>>

较富庶，四川更有“天府之国”之称，这些地方的经济环境比较好，贵族因此也比较多，所以他们有能力用画像石和画像砖修葺陵墓，故而在这些地方流传下来的画像石和画像砖比较多。

汉代的画像砖反映了汉代人的社会生活，除了反映贵族奢侈的生活以外，还反映了一些知识分子的生活，农民在田间耕作、打猎和种桑树的情况，军队的生活，商人的活动和民间乐人乐舞的活动等，如《观舞乐图》（图2），可说是社会各阶层都有反映。

在汉代的画像石和画像砖里面，也反映了人们对神仙世界的向往，亦有历史故事的记载，所以画像石跟画像砖是很有意思的，艺术成就亦很高。

画像石及画像砖主要有两种刻法，一种是阳刻，另一种则是阴刻。

阳刻是把一块砖上面的底部刻掉，把人物等图像凸出来；阴刻则是直接把线条刻上去。

汉画像石和画像砖对于人物和动物的造型并不追求很相像，而是追求其神态跟整个环境的气氛，因为在石头和砖上雕刻比较困难，所以不能追求过于精确。

其实画像石跟画像砖的造法有些不同，画像石是在石头上刻出来的，至于画像砖则是先做了模子，再将砖泥填进去，然后倒模出来，所以我们也发现了一些空心砖，非常巨大，保存得也很好。

此外，有一些小小的实心砖，就像现在装修时用到的小瓷砖一样，也很精美。

汉代的画像石和画像砖，在表现各种人物和动物的形态的时候都比较夸张，却又是生动自然的。

二、汉代画像石和画像砖佛教在汉代刚刚传来，还没有很大的影响力，但随着佛教的东传，对中国的艺术影响却很大，我们可以看到唐朝时期的敦煌壁画受到了古印度的影响，人体都是S形的。

至于汉代的画像石和画像砖则属于比较纯粹的中国艺术品，强调线条和散点透视的作用，不像西方的焦点透视是利用一个焦点的，中国的艺术品是从很多点也可以看的。

我把汉画像石跟画像砖的特点概括了一下，其艺术风格是粗犷而不狂野，突出而不单调，奔放而不疏散。

以前读书的时候，我的老师谢国桢曾经做过北京图书馆的金石部主任，他对汉代的画像石和画像砖都很有兴趣，还专门写了一部《两汉的社会生活》。

谢老师受到梁启超、鲁迅的影响，也跟鲁迅先生一样非常喜欢木刻文物，而且很用心去收集。

汉代的画像石跟画像砖在上世纪30年代引起了人们的注意，随后中国发生内乱战争，又一度受到忽视，一直至50年代以后，逐渐又受到重视，国家建了博物馆进行收藏。

现在内地的汉代画像石跟画像砖共有数万块之多，主要收藏在五个省的汉画像石博物馆里面。

现时研究画像砖的，都会把砖上边的图像用纸和墨拓下来，这样能看得比较清楚。

这幅《凤阙图》是汉代的画像砖，图上面两边门槛都很高，相信是有钱人的家。

有钱人的家里都有碑碣和楼台，是用作装饰的，意谓希望死后也能住到这样舒适的房子里去。

图上面我们可以看到凤凰，汉代人很喜欢凤凰，因为它代表吉祥，当凤凰跟龙来的时候，吉祥和幸福也一并来了，所以在房子里用上这样的画像砖，就是祈望能碰到好运气。

另有一幅名为《华表图》的，图像就如我们在天安门前面看到的两个汉白玉柱子华表，上面有云有狮子，多数是有钱或是做官的人才能拥有。

有些富人的住宅，门口放有守门的孔雀。

汉画像的图案所用的线条都是很简练的，只是讲究其大致的形状，而不求具体，颇为朴拙可爱，有一种原始之美的趣味。

受到谢国桢老师的影响，我也收藏了很多汉画像石拓片，我的学生有从山东来的，也有从江苏来的，他们也给我收集了不少。

每逢放年假之前，学生都会找我一趟，问我有没有什么需要他们帮忙的，我就跟他们说：如果你们的家乡有什么画像石或是画像砖的，就给用纸用墨拓出来吧。

近年中国内地推行建设比较迅速，从地下发掘了不少东西，包括画像石及画像砖，有的农村把这些石和砖拿来铺路，或是要来了做家里的厕所甚至是猪栏，我有学生来自这些农村，若他们去拓，因为是同村的人，农民是允许的，可是若是像我们这些学者去拓，当地人就不允许了。

每次学生帮我把拓片带回来，我都很感谢他们，同学都说：老师你不用谢，你给我画一幅小画就可以了。

所以我就用这个方式陆续收集了不少画像石跟画像砖拓片。

<<美术的故事>>

《楼阁享宴图》是比较大的画像砖拓片，几乎跟实物原大差不多，一共有三层画面；第一层是主人正在进行饮宴，大家在准备吃饭，后面是侍卫，而两边都有家仆把菜端上来，那中间是什么呢？是食客。

过去汉朝社会，有钱人家里面都会养着一批食客，给主人出谋划策。

我们看看楼梯这边，有人在送饭菜上去，下面是厨房，挂着肉，有的人在笼里抓鱼，这表明了汉代一些富贵人家的生活情况。

有幅图叫做《富贵有余图》，房子上面，孔雀都来了，孔雀代表吉祥；也有猴子，猴子在中国民间喻意王侯将相的“侯”；也有富贵鸟，以表平安吉祥；图里面还有鱼，以表示这户人家不单是富贵，而且是富贵有余。

<<美术的故事>>

编辑推荐

《美术的故事(任道斌讲中国美术)》十篇文章，上起原始的少数民族美术，下及清末的[海上画派]，为读者提供了一个图史结合的学术平台。作者力图以史论图，以图证史，深入浅出，揭示美术作品那视觉表象下的历史学文化内涵，并以此来激发读者的审美情趣。

<<美术的故事>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>