《世界经典美术作品库》

产品简介

http://th.reasonlib.com

美术素质是人类必不可少的文化素质之一,美术借助于自然美、社会美和艺术美,培养人具有正确的审美观念、高尚的道德情操和感受美、鉴赏美、创造美的能力,对人的综合素质的提高具有极其重要的作用,它是素质教育的重要组成部分。美育的目的是培养健全高尚的人格,塑造完美理想的人性,创造美好的人生。有了好的人格和美的心灵,人就能用正确的观点看待任何事物,遵循理解人、关心人、尊重人、信任人的原则处理人际关系,用一种让对方乐于接受的方式交流沟通。同时,也能用正确的审美标准约束自己的言行。此外,由于有了正确的审美观,人们会不断发现生活的美好,从而热爱生活并不断去创造美好的生活。

数据库简介

《世界经典美术作品库》致力于传播和普及中外优秀美术作品,培养人具有正确的审美观念、高尚的道德情操和感受美、鉴赏美、创造美的能力,从而促进人的综合素质的提高。该库是国内首家超清晰、超大尺寸美术作品商业数据库,最大图画像素超过10亿,单张图片超过4G,真正的超高清、超大图片,最大限度的保证原作品的色彩、质感和细节,带给你非凡的美感享受。内容包括中国绘画、西方绘画、日本绘画、书法篆刻、摄影艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术等八大类。由著名美术机构老师进行数据推荐和甄选,绝大多数作品为国内外著名艺术大师的经典作品,每一幅作品都称的上是传世艺术珍品,具有极高的收藏和鉴赏价值。此外,数据库还提供精品画报、画谱图册两大栏目供参考学习,是高校师生和广大美术爱好者教学、研习、临摹和鉴赏的绝佳资源。

一、收录范围

内容包括中国绘画、西方绘画、日本绘画、书法篆刻、摄影艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑艺术等八大类

二、大师原作、传世珍品

绝大多数作品都为国内外艺术大师的经典作品,每一幅作品都称的上是传世艺术珍品,具有极高的收藏和鉴赏价值

三、超高清、超大尺寸

真正的超高清、超大尺寸图像,最大图像超过 10 亿像素,单张图片大小超过 4G,最大限度的保证原作品的色彩、质感和细节,带给你非凡的美感享受

四、 技术处理

采用先进的图片切分及加载技术,"瓦片"采用金字塔模型,完美实现超大图片的数据呈现,轻点鼠标精彩尽收眼底

五、 数据标引

对每张图片进行精确标引,对国外作品进行题名、作者的中英文双语标引。检索字段包括题名、人物、关键词、国别/朝代、年代、公元纪年、出版地、出版者、出版机构、版本、附注、内容简介等

各栏目简介

一、中国画

中国画简称"国画"是中国传统绘画形式,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上;工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等;题材可分人物、山水、花鸟等;技法可分工笔、写意及兼工带写。数据库收录自魏晋至近代著名国画大师的人物、山水、花鸟国画精品,从顾恺之、吴道子、阎立本到吴昌硕、齐白石、张大千等历代大师杰作,不仅包含了国内各大馆藏而且还收录了流失在海外各个美术馆的珍藏国画作品,可谓囊括古今中外的国画精品库

1、山水画

山水画(俗称风景画、风光画或彩墨画)是描写山川自然景色为主体的绘画。山水画是专门的艺术学科,历史悠久,一般分为水墨、青绿、金碧、没骨、浅绛、淡彩等形式。山水画的组成包括:山、水、石、树、房、屋、楼台、舟车、桥梁、风、雨、阴、晴,雪、日、云、雾及春、夏、秋、冬气候特征等。

《富存山居图·天用后卷附山田合間卷》 (元)黄公里 纸本、水面、纵30厘米、横1036.9厘米、删除尺寸100338×5197

2、人物画

人物画是以人物形象为主体的绘画之通称。人物画是中国画中的一大画科,出现较山水画、花鸟画等为早,根据题材大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等种类。人物画力求人物个性刻画得逼真传神,气韵生动、形神兼备。其传神之法,常把对人物性格的表现,寓于环境、气氛、身段和动态的渲染之中,故中国画论上又称人物画为"传神"。

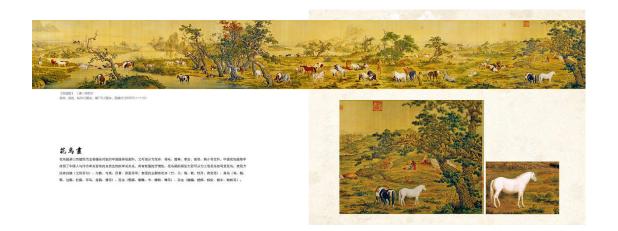

人物国是以人性形象为生性的处理之间等。人物图是中域图中的一大图料,出现较出水图。 在乌颜芳为早,根是 别材大比分为距解品。住女园、丹霞园、风泉园、历史散布福等种类、人物质为水、物个性如图得真真特异。 代 由生态、光神疾态、光学和之比,常龙对人物性俗的农观、属于环境、气饮、身经和功态的液处之中,故中国国 中人于敌人和国"体验"。

3、花鸟画

花鸟画是以动植物为主要描绘对象的中国画传统画科,又可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等支科。中国花鸟画集中体现了中国人与作为审美客体的自然生物的审美关系,具有较强的抒情性。花鸟画的画法大致可分为工笔花鸟和写意花鸟;表现方法有白描(又称双勾)、勾勒、勾填、没骨、泼墨等等;表现的主题有花卉(竹、兰、梅、菊、牡丹、荷花等)、禽鸟(鸡、鹅、鸭、仙鹤、杜鹃、翠鸟、喜鹊、鹰等)、昆虫(鹦鹉、蝴蝶、丰、蜻蜓、蝉等)、杂虫(蝈蝈、蟋蟀、蚂蚁、蜗牛、蜘蛛等)。

二、西方绘画

西方绘画是指区别于中国画体系的西方绘画艺术,也叫西洋画。西方绘画艺术源远流长,品种繁多,主要包括油画、水彩画、水粉画、版画等诸多画种,尤其是油画艺术更可以说是世界绘画艺术中最有影响的画种。它是用油质颜料在布、木板或厚纸板上画成,其特点是油画颜料色彩丰富鲜艳,能够充分表现物体的质感,使描绘对象显得逼真可信,具有很强的艺术表现力。同时,油画颜料又有较强的覆盖力,易于修改,为画家提供了艺术创作的便利条件。西方绘画的审美趣味,在于真和美。西洋画追求对象的真实和环境的真实,为了达到逼真的艺术效果,十分讲究比例、明暗、解剖、色度等科学法则,运用光学、几何学、解剖学、色彩学等作为科学依据。传统的西洋画注重写实,以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感,并要求表现物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果。数据库收录从文艺复兴时期的达•芬奇、米开朗基罗、拉斐尔到巴洛克艺术代表卡拉瓦乔、鲁本斯,从印象派的莫奈及后印象派的梵高、塞尚到立体派的毕加索,再到超现实主义的夏卡尔,西方艺术名家名作尽数收集。还包含俄罗斯的列宾、苏里柯夫、库因德日等世界闻名的巡回展览派大师的作品。

1、佛罗伦萨画派

佛罗伦萨画派(Florence School)是意大利文艺复兴时期在经济和文化中心佛罗伦萨形成的一个重要画派。十三世纪末已经形成,该派以资产阶级上升时期的人文主义思想为主导,用科学方法探索人体的造型规律,吸取古代希腊、罗马的雕刻手法应用在绘画上,除了油画外,当时多创作大幅湿壁画。初期代表画家有乔托、马萨丘、乌切罗等,盛期以达•芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等画家为代表。

十六世纪末,由于佛罗伦萨政治上失去独立,经济衰落,以及画家信盲目崇拜前辈的结果,逐渐走向风格主义。

2、巴洛克艺术

巴洛克 (Baroque) 艺术是 1600 年至 1750 年间在欧洲盛行的一种艺术风格。它产生在反宗教改革时期的意大利,发展于欧洲信奉天主教的大部分地区,以后随着天主教的传播,其影响远及拉美和亚洲国家。巴洛克作为一种在时间、空间上影响都颇为深远的艺术风格,其兴起与当时的宗教有着紧密的联系。巴洛克的艺术风格得到教会强有力的支持,主要流行于意大利、佛兰德斯、西班牙等天主教盛行的国家。最基本的特点是打破文艺复兴时期的严肃、含蓄和均衡,崇尚豪华和气派,注重强烈情感的表现,气氛热烈紧张,具有刺人耳目、动人心魄的艺术效果。

3、洛可可艺术

洛可可(Rococo)艺术是十八世纪产生于法国、遍及欧洲的一种艺术形式或艺术风格,盛行于路易十五统治时期,因而又称作"路易十五式"。洛可可的总体特征为轻快、华丽、精致、细腻、繁琐、纤弱、柔和,追求轻盈纤细的秀雅美,纤

弱娇媚,纷繁琐细,精致典雅,甜腻温柔。在构图上有意强调不对称,其工艺、结构和线条具有婉转、柔和的特点,其装饰题材有自然主义的倾向,以回旋曲折的贝壳形曲线和精细纤巧的雕刻为主,造型的基调是凸曲线,常用 S 形弯角形式。洛可可式的色彩十分娇艳明快,如嫩绿,粉红,猩红等,线脚多用金色。

4、新古典主义

新古典主义(Neoclassicism)发生在法国大革命及其政治和社会改革之前,有一场纯粹的艺术革命。十八世纪中叶,庞贝城的发掘,德国学者温克尔曼美学思想的传播,引起了人们对古典主义的兴趣,古典主义又重新复兴起来,故称新古典主义。新古典主义,一方面起於对巴洛克和洛可可艺术的反动,另一方面则是希望以重振古希腊、古罗马的艺术为信念。这一时期的法国美术既不是古希腊和罗马美术的再现,也非十七世纪法国古典主义的重复,它是适应资产阶级革命形势需要在美术上一场借古开今的潮流。同时,因为这场新古典主义美术运动与法国大革命紧密相关,所以也有人称之为"革命的古典主义"。新古典主义表现特征:选择严峻的重大题材(古代历史和现实的重大事件),在艺术形式上,强调理性而非感性的表现;在构图上强调完整性;在造型上重视素 描和轮廓,注重雕塑般的人物形象.而对色彩不够重视。

《路易斯·奥松维尔伯爵夫人》(法)安格尔 油彩,画布,作品規格131.8×92 cm 《乌拉之死》(法)雅克·路易·大卫 油彩,画布,作品規格162×125 cm

5、浪漫主义

十九世纪法国浪漫主义(Romanticism)运动是对十八世纪法国启蒙运动理性主义的反驳。浪漫主义强调人的感官和情感的价值,宣扬人性解放和思想自由,其文艺创作力主张扬个性、宣泄情感并挖掘人的深层精神世界,艺术表现手法多采用对比强烈的、充满感染情绪的戏剧性效果来表现人性的冲突和社会的矛盾。十九世纪上半期的法国绘画受浪漫主义运动和法国大革命的影响,其创作题材、美学形态和表现形式较之传统都发生了巨大的变化。浪漫主义绘画摆脱了庸俗审美观和陈腐的学院派体制的束缚,满足了法国新兴资产阶级和平民阶层对自由、民主思想的文化需求,其文艺思想和美学形态在美术史上具有积极的进步意义。浪漫画派抛弃了古典画派的匀称庄重的形式,完美平衡的构图,主张通过饱满的色彩、强烈的阴暗对比、急速的节奏来刻画现实生活中英勇豪迈而有意义的事件,从而造成动人心弦的场面。

6、巴比松画派

巴比松画派(Barbizon School)是法国十九世纪的风景画派。巴比松为法国巴黎枫丹白露森林进口处,风景优美。十九世纪三十至四十年代,一批不满七月王朝统治和学院派绘画的画家,陆续来此定居作画,形成画派。它不仅以写实手法表现自然的外貌,并且致力于探索自然界的内在生命,力求在作品中表达出画家对自然的真诚感受,以真实的自然风景画创作否定了学院派虚假的历史风景画程式,揭开了十九世纪法国声势巨大的现实主义美术运动的序幕。巴比松画派的画家们反对学院派画家在室内画风景画,主张走出画室在自然光下对景写生,然后以写生稿为基础,进行风景画创作。他们的创作经验,特别是对景写生,以求获

得真实新鲜的感受和使画面色调响亮起来的艺术主张和实践,给欧美风景画家,包括印象主义画家以重要启示。这批画家摆脱了古典主义艺术的虚伪和做作,同时也屏弃了荷兰风景画中的摹仿画风,提出"面对自然,对景写生"的口号,走上了以农村真实景象为描绘题材的独立道路,进入一种全新的境界。

7、巡回展览画派

巡回展览画派是 1870 年至 1923 年间由俄国现实主义画家组成的集体,成立于彼得堡,创始者便是克拉姆斯科依。十九世纪中叶, 随着农奴制度的解体,俄国 迎来了文化艺术的繁荣,在布留洛夫、伊凡诺夫相继谢世之后,经过整整一代人的努力,到七十年代,随着俄国批判现实主义文学运动的高涨,出现了著名的现实主义画派——巡回展览画派。巡回展览派画家屏弃俄罗斯学院派画家的唯心主义美学院,以批判现实主义为创作方法和原则,决心把绘画艺术从贵族沙龙里解放出来,主张真实地描绘俄罗斯人民的历史、社会、生活和大自然,揭露沙俄专制制度和农奴制。这个画派以现实主义为创作目标,他们在创作思想上遵循车尔尼雪夫斯基的美学原则——"美是生活"、"艺术家的使命不在于追求那些不存在的美,也不在于去美化生活,而在于真实地再现生活"。他们从民主的立场出发描绘俄罗斯民众的生活、历史和人的劳动美,表现民众要求解放的愿望,揭露和批判专制政治制度。凡参加这个组织并在该画派举办的展览会上展出自己作品的都被称为巡回展览派画家。

8、印象画派

印象画派(Impressionism)是十九世纪下半叶法国兴起的一个画派。这一名称是由 1874 年该派作者举行画展时,批评家对莫奈所作《日出·印象》一画出以嘲笑而来。该派反对当时学院派的保守思想和表现手法,采取在户外阳光下直接描绘景物,追求光色变化中表现对象的整体感和氛围的创作方法,主张根据太阳光谱所呈现的赤橙黄绿青蓝紫七种色相去反映自然界的瞬间印象,一反过去宗教神话等主题内容和陈陈相因的灰褐色调,使欧洲绘画出现发挥光色原理加强表现力的新方法,对绘画技法的革新有很大影响。印象派绘画是西方绘画史上划时代的艺术流派,十九世纪七八十年代达到了它的鼎盛时期,其影响遍及欧洲,并逐渐传播到世界各地,但它在法国取得了最为辉煌的艺术成就。

a b c a (日出・印象》(法)克劳德·莫奈 油彩,画布,作品规格48×63 cm b 《红廊坊街的腾会》(法)皮埃尔·5

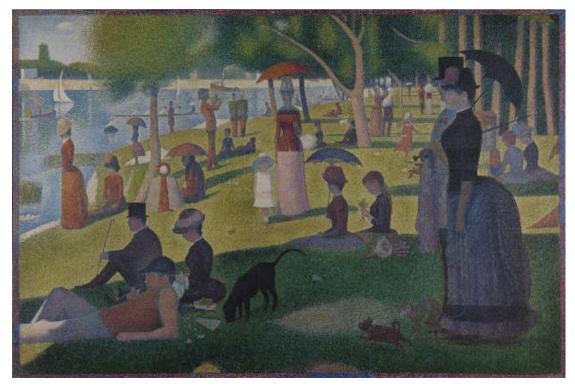
油彩,画布,作品规格48×63 cm b《红磨坊街的舞会》(法)皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿

油彩,画布,作品规格131×175 cm 图像尺寸30000×22300

c 《谢幕》(法)埃德加·德加 粉彩,作品规格60×44cm

9、新印象派

新印象派或称新印象主义(Neo-impressionism)、点彩派,是继印象派之后在 法国出现的美术流派。十九世纪八十年代后年期,一群受到印象主义强烈影响的 画家掀起了一场技法革新。他们不用轮廓线划分形象,而用点状的小笔触,通过 合乎科学的光色规律的并置,让无数小色点在观者视觉中混合,从而构成色点组 成的形象,被一些艺术评论家称作"点彩派"。新印象派的奠基人之一保罗·西 涅克在其著作《从 E·德拉克洛瓦到新印象主义》(1899)中为新印象主义下定义 说:"他们是自 1886 年以来发展了分割主义技术的人,分割主义用色彩和色彩 进行光的混合,以此来表现自己的意图。"分割主义技术的目的,是采用光学原 理将纯粹的色彩用小点块的方法,彼此相邻近地排列在画布上,以求得比在画板 上进行色调混合更高明的亮度。所以新印象派又叫作点彩派。宗旨是:光和颜色 (影子)在(瞬间)一段时间内的变化。

10、后印象派

后印象派(Post-Impressionism),从印象派发展而来的一种西方油画流派。在十九世纪末,许多曾受到印象主义鼓舞的艺术家开始反对印象派,出现了以塞尚、梵高、高更为代表的另一种艺术主张,人们称之为"后印象派"。后印象派不满足于印象派的"客观主义"表现和片面追求外光与色彩,转而强调抒发作者的自我感受,主观感情和情绪。在艺术表现上,"后印象派"重视形、色、体积的构

成关系,强调艺术形象要异于生活的物象,要用作者的主观感情去改造客观物象,要表现"主观化了的客观"。他们尊重印象派在外光和色彩上所取得的成就,但不追求外光,侧重于表现物质的具体性、稳定性和内在结构。后印象派的绘画对现代诸流派的发展有着重大的影响,直接导致了结构主义的诞生。

11、巴黎画派

巴黎画派 (Paris school) 是指二十世纪初在巴黎活动的、未参加现代主义流派的艺术家。他们并未结成社团,风格也不相同,人们统称其为"巴黎画派"。他们基本上采用写实的手法,在古典与现代之间建立自己的艺术根基,走折中路线。这群艺术家有不少来自欧洲其他国家,是来自"异乡"的流浪者,如来自意大利的莫迪利阿尼、俄国的夏加尔、波兰的基斯林、立陶宛的苏丁纳,以及巴黎本土的于特里约。他们处于贫困状态,郁郁不得志常常酗酒、吸毒,结交三教九流,和有前卫倾向的艺术家们也多有交往。他们透过充满极端且激烈色彩的作画方式,表达出内心深刻的感受。他们保持已有的艺术特点和个人风格,注重意境创造和抒情性,表现自己在贫困、忧愁、思乡等遭遇中的各种感受。

12、 立体派

立体派(Cubism),又译为立方主义,西方现代艺术史上的一个运动和流派,1908年始于法国。这个名称的出现含有偶然性。立体主义的主将是毕加索和布拉克。立体主义是富有理念的艺术流派,它主要追求一种几何形体的美,追求形式的排列组合所产生的美感。它否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法,把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面。不从一个视点看事物,把从不同的视点所观察和理解的,形诸于画面,从而表现出时间的持续性。这样做,显然不主要依靠视觉经验和感性认识,而主要依靠理性、观念和思维。影响立体派的两大因素:一是塞尚后期绘画的抽象视觉分析,"自然界的物象皆可由球形,圆锥形,圆筒形等表现出来";另一个则是毕加索在非洲民族面具上发现的,反自然主义式的表现手法。从毕加索的《亚威农姑娘》就可以看到这两种观念的结合。立体主义在反传统的口号下有浓厚的形式主义倾向。但它在艺术形式上的探索,又给现代工艺美术、装饰美术、建筑美术等注重形式美的实用艺术领域以不小的推动作用。立体派通过创造一个独立与自然的设计概念,开始一个新的艺术传统和观察方法,结束了400年之久的文艺复兴时期绘画艺术传统。

13、 野兽主义

野兽主义(Fauvism)是自 1898 至 1908 年在法国盛行一时的一个现代绘画潮流。它虽然没有明确的理论和纲领,但却是一定数量的画家在一段时期里聚合起来积极活动的结果,因而也可以被视为一个画派。野兽派画家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩,往往用直接从颜料管中挤出的颜料,以直率、粗放的笔法,创造强烈的画面效果,充分显示出追求情感表达的表现主义倾向。野兽主义画家弗里茨给野兽主义下的定义是:通过颜色的交响技巧,达到日光的同样效果。狂热的移写(出发点是受到大自然的感动)在火热的追求中建立起真理的理论。野兽主义的主要原则是通过颜色起到光的作用达到空间经营的效果,全部采用既无造型,也无幻觉明暗的平涂,手段要净化和简化,运用构图,在表达与装饰之间,即动人的暗示与内部秩序之间,达到绝对的一致。

14、 抽象派

抽象绘画 (Abstract Painting) 是泛指二十世纪想脱离模仿自然的绘画风格而言,包含多种流派,并非某一个派别的名称:它的形成是经过长期持续演进而来的。但无论其派别如何,其共同的特质都在于尝试打破绘画必须模仿自然的传统观念。1930 年代和二次大战以后,由抽象观念衍生的各种形式,成为二十世纪

最流行、最具特色的艺术风格。抽象绘画是以直觉和想象力为创作的出发点,排斥任何具有象征性、文学性、说明性的表现手法,仅将造形和色彩加以综合、组织在画面上。因此抽象绘画呈现出来的纯粹形色,有类似于音乐之处。抽象绘画的发展趋势,大致可分为:一、几何抽象(或称冷抽象),这是以塞尚的理论为出发点,经立体主义、构成主义、新造形主义等发展出来,其特色为带有几何学的倾向。这个画派可以蒙德里安(Mondrian)为代表;二、抒情抽象(或称热抽象),这是以高更的艺术理念为出发点,经野兽派、表现主义发展出来,带有浪漫的倾向。

三、日本画

日本画 (Nihonga), 指日本的民族传统绘画。日本画的形成和发展过程, 漫长而 复杂。它有两大特点:第一,具备 2000 年以上延续不断的历史:第二,在古代 和近代先后受到中国绘画和西方绘画的强烈影响。日本画起源于原始社会,在古 坟壁画中得到发展。飞鸟时代,中日绘画交流,尤其是来自中国的画工传播了先 进的中国绘画。奈良时代起, 因唐朝绘画的影响而产生了唐绘。平安中期以后, 出现了日本画的第一阶段——大和绘。大和绘采用唐绘的材料, 开始确立植根于 日本风土人情的画法和风格,产生了绘卷物、绘草纸等门类。镰仓至室町时代, 南宋水墨画传入日本, 雪舟将其发展为民族化的汉画。安土桃山时代, 狩野派吸 收大和绘与汉画的长处,创出金碧辉煌的障屏画,形成日本画的第二阶段。江户 时代,受明清水墨画影响而产生的日本文人画家池大雅、与谢芜村,丰富了日本 画的表现形式和内容。俵屋宗达、尾形光琳发展装饰画,使日本画与工艺更紧密 地联结在一起。以铃木春信、喜多川歌麿、葛饰北斋、安藤广重为代表的一批画 家, 创造出表现丰富变幻的现实生活的浮世绘, 并对印象主义和后印象主义产生 了影响。京都的圆山四条派则立足传统,兼用西法。日本文人画、宗达光琳派、 浮世绘、圆山四条派,共同汇成日本画的第三阶段。此时,西方绘画的透视法、 明暗法已被日本画家采用。

1、佛画•垂迹画

佛教画的种类,总的来说,可以分为图和像两大类。所谓像,是指一幅画中单独画一像,或一幅画中虽画有多像,其内容都只是侧重在表现每一像的仪容形貌,

别无其他的意义。所谓图,是指一幅画中以一尊像为主体,或多尊像共同构成主体,其中有主有伴,共同体现一项故事。佛经画就其内容来分,可以有七类:佛类、菩萨类、明王类、罗汉类(包括缘觉类)、天龙八部类、高僧类、曼陀罗类。佛图就其内容来分,也可以有六类:佛传类、本生类、经变类、故事类、山寺类、杂类。此外还有"水陆画"一种,是由像和图混合组成的佛画集。

2、绘卷物

绘卷物也称绘卷,在横向展开的卷物上绘画,又绘画和词书组合,通过连续的画面变化,表现一个完整的故事。起源于奈良时代至平安时代初期,是大和绘最重要的形式,它的题材多是物语、传说或改编著名文学作品。最早的绘卷物是竹取物语绘卷、伊势物语绘卷。绘卷物的代表作——《源氏物语绘卷》(12世纪前期),以同名小说为题材,用致密的技法绘出没落贵族迷醉、细腻、华奢、朦胧而含哀怒的情绪。著名的绘卷物还有《信贵山缘起绘卷》、伴大纳言绘词、《鸟兽人物戏画卷》。

《平治物语绘卷》

《七难图卷》

3、隔扇•屏风画

作为日本主要绘画形式之一的屏风画,源于中国唐代。中国的屏风画在唐代已极为盛行,题材多样,传入日本之后,受到日本皇室贵族们的喜爱,成为彰显权势和地位的象征物。在日本,原本有一种室内的装饰壁画,称为"障壁画"。由中国传入日本的屏风画同日本本土的障壁画相结合,经过改良和发展,形成了日本特色的屏风画。从室町末期到安土、桃山时期,将中国宋朝的绘画和大和绘画融合于一体的狩野派的绘画常被用来装饰寺院和城堡,在拉门和屏风上描绘花鸟和当地风俗人情的这些色彩绚丽的绘画即为日本风格的屏风画的杰出代表。狩野永德、长谷川等伯等画师是代表画家。

《观枫图屏风》

《桧图屏风》

4、水墨画

一般人认为,日本镰仓时代后期至室町时代,中国宋、元时期的水墨画传入日本。最初的水墨画以山水画为主。到了室町时代,禅宗的僧侣画家发展了日本风格的水墨画。此时的水墨画以与禅宗相关的宗教画为最多,禅宗的精神得以充分宣扬,水墨画成了日本画的主流。其后,水墨画脱离禅宗而逐渐世俗化,出现了以风花雪月为主题的水墨画。1467年,日本室町后期的画僧雪舟随遣明使远渡明朝,学习了中国地道的水墨画画法。并且,除山水人物画之外,雪舟还进一步发展了装饰性的花鸟画。他的绘图构图大胆、线条有力,在中国宋元明的北宗画的基础上给与了水墨画以个性化的风格,创立了其独自的画风。雪舟的代表作品有《天桥立图》、《山水长卷》、《秋冬山水图》等,他将禅宗精神及明澈的淡彩巧妙地融为一体,得到了很高的评价。雪舟的绘画风格给桃山时代的狩野派、土佐派以及江户时代的光琳派的绘画以极大的影响。可以说,室町时代是日本水墨画的鼎盛时期。

《四季山水图》(日)雪舟 4幅,轴装,绢本,设色,作品规格149.2×75.5 cm(单幅)

5、浮世绘

江户时代,描写风景及百姓的风俗人情,主要是多彩的版画被称为"浮世绘"。 此名称的由来是因为当时描绘"浮世"的歌舞伎和花街柳巷的风俗。1670年菱 川师宣将单一墨色印刷的木版画卖出,故被称为"浮世绘"的创始人。浮世绘的 特点是以木版印刷,大量生产,价钱廉宜,并易于购买。起初,市场上仅有单一 墨色印的画(墨折绘),但不久出现了[赤版],以红为主色,再加印黄和绿,直 到后来铃木春信的锦绘,在日本绘画史上打开了新的境界。所谓的"浮世",语 源出自佛教用语,十五世纪以后被解释为"尘世","俗世",十六世纪以后则意 谓妓院、歌舞伎等所有享乐的世界。浮世绘的魅力当然在于其高度的艺术价值上, 又因是当时的通俗绘画,题材多取自民众的生活习惯与日常景象,再加上独特的 色彩与创意,每幅皆具有鲜明的日本民族风格,也反映当时的日本文化背景。一 幅浮世绘通常须要画师、雕刻师、刷版师三者合力制成。画师先将原画完成, 再 由雕刻师将原画雕刻在二十至三十个樱花木图版上,最后是刷版师在各个图版上 涂上不同水彩颜色后,再将图案印刷在纸上。一个版通常可印两百张左右。颜色 越多,图版也就越多,过程亦越复杂。题材主要包括美人绘、役者绘、名所绘、 四季绘、花鸟绘、武者绘等。继菱川师宣后, 出现了鸟居清信、铃木春信、东洲 斋写乐、歌川广重、葛饰北斋、喜多川歌麿、月冈芳年、溪斋英泉、歌川国芳等 一大批的浮世绘著名画师。

《富岳三十六景》

(娘日晷)

6、新日本画

在芬诺洛萨、冈仓天心的倡导下, 狩野芳崖、桥本雅邦改革狩野派, 吸收西方手 法, 奠定了现代日本画的基础。新日本画以恢复传统为目标, 又吸引西方绘画的 长处。从东京美术学校到日本美术院,新日本画运动蓬勃发展。横山大观、菱田 春草等第一代日本画家运用西方光、空气等表现方法,创造朦胧体,建立了浪漫 主义新风。竹内栖凤则在京都融合西方手法和日本情趣, 蜚声京都画坛。

《热国之卷》(日)今村紫红笔 2卷, 纸本, 着色, 作品规格: 朝之卷47.5×954.5 cm、夕之卷45.7×966.0 cm

四、书法篆刻

中国书法是中国汉字特有的一种传统艺术。汉字书法为汉族独创的表现艺术,被 誉为:无言的诗,无行的舞;无图的画,无声的乐。主要分为楷书、行书、草书、 隶书、篆书五大类。数据库收录我国主要的书法大家的传世法帖,如王羲之的《兰 亭序》、王献之的《中秋帖》、苏轼的《寒食帖》、怀素的《自叙帖》等书法珍品。 1、篆书

篆书始于先秦,成熟于小篆。小篆与各体书法: 昔人有"非究於篆,安能得隶" 的说法,因为隶法源出於篆,习篆也正是习隶。隶书与楷书字体,首先讲求横平 竖直,正合乎篆书的基本笔法,篆书结体贵匀整,隶、楷书也讲究匀整,篆书写得准、熟练,再写隶书、楷书,也就自然匀整。写行书草书要活泼生动,需有善於画圆的工夫,篆书多半圆或圆形的笔画,到了婉通的火候,写行书草书,格外活泼生动,曲尽圆转之妙。是知篆书笔法,为各体书法的基础。代表人物李斯。

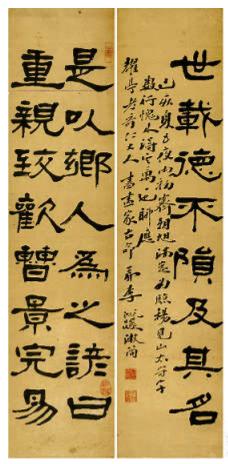

《篆书五三联》吴吕硕民国3年(1914)

2、隶书

隶书是由古文篆文渐次演变而来,据说是秦人程邈所创。隶书又分"秦隶"与"汉隶"。 "秦隶"结体浑圆,相近与篆文,多用方笔,又称之为"古隶"。"汉隶"世人又称为"八分"体,变圆曲为方直,结体宽扁,逆笔突进,波磔呈露,此种字体,因演变成於汉,故称为"汉隶"。古隶,自秦至西汉,乃至东汉初,为"古隶"通用时期,传世碑刻文字,有秦量、秦权、汉代陶陵鼎盖铭、鲁灵光殿走刻、五凤二年刻、莱子侯刻、祀二公山碑、开通褒斜道刻等。秦隶在结体上有自己特殊的时代特征,既有后世隶书的特征,又包含了篆书的特点。古人说: "篆之捷隶也",

这是很有道理的。从"快"这一意义上说,秦简为毛笔墨书,只有毛笔的运用,篆书的快写,才真正把中国书法向隶书的方向推进。

《东汉曹全碑书文表书》 李叔司 2幅, 立轴, 隶书, 纸本, 作品规格96.1×54.1厘米, 图像尺寸5070×21490 (单幅)

3、楷书

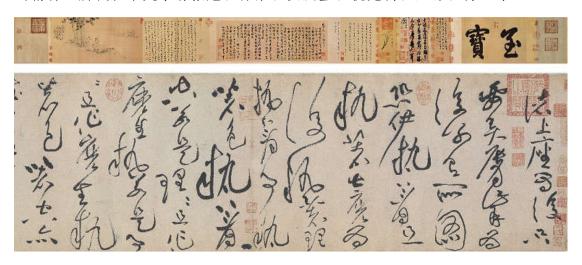
楷书又称正书,或称真书。宋宣和书谱:"汉初有王次仲者,始以隶字作楷书"认为楷书是由古隶演变而成的。据传:"孔子墓上,子贡植的一株楷树,枝干挺直而不屈曲。"楷书本笔画简爽,必须如楷树之枝干也。初期"楷书",仍残留极少的隶笔,结体略宽,横画长而直画短,在传世的魏晋帖中,如锺繇的《宣示表》、《荐季直表》、王羲之的乐毅论黄庭坚等,可为代表作。观其特点,诚如翁方纲所说:"变隶书之波画,加以点啄挑,仍存古隶之横直"。东晋以後,南北分裂,书法亦分为南北两派。北派书体,带著汉隶的遗型,笔法古拙劲正,而风格质朴方严,长于榜书,这就是所说的魏碑。南派书法,多疏放妍妙,长于尺牍。南北朝,因为地域差别,个人习性、书风迥然不同。

《盘谷叙》(明)文歌明 小楷、纸本、纵30厘米、幡136厘米

4、草书

草书是中国文字最为简约的书体。草书是最能表现个人的性灵、气度、学养与创造新的意境,尤其是狂草的诡奇疾速、恣意纵横、用笔之活、变化之能,于意境更多所启发,到一定境界,可以心物一如、神而化之,完全脱离实用意义,是一种纯粹的高度的艺术形式。书法是以汉字为基础,汉字以点线组合,各种形态的点线,结合成千变万化的图形,以不同速度书写的点线,犹如一串音符,高低转折,抑扬顿挫,欣赏书法,就如聆听乐曲中的旋律与节奏。草书比起其它字体,书写空间的排列、点线的对应,更能自由的发挥,也就是草书最能表现书法艺术的精神。历代狂草大家有张旭、怀素、黄庭坚、祝允明、王铎、傅山等。

5、行书

行书既没有像正书那样规矩繁难,也没有草书那样狂放难认的弊病,因具有"不拘不放,易认好写"的优点,所以笔札函牍,皆使用,兼以古今人学书,亦特别重视此体。久之已成为在社会上流行最普遍,在日常生活中最切实用的字体。在应用价值上来说,算得是最伟大的。故能自后汉相传至今,历久而弥新。

《寒食帖全卷》(宋) 苏轼 素笺本, 行书, 书法部分纵34厘米, 横119.5厘米, 图像尺寸61823×3957

《唐冯承兼摹兰学集序全卷》(唐)冯承素 纸本,行书,全卷24.5厘米x587.72厘米, 书法部分24.5cm×69.9厘米, 图像尺寸164270×7191

五、 摄影作品

摄影艺术于十九世纪三十年代诞生于法国,是摄影师运用照相机作为基本工具,运用画面构图、光线、影调(或色调)等造型手段来表现主题并求得其艺术形象,用来反映社会生活与自然现象,并表达作者思想情感的一种艺术样式。摄影所表现的对象必须是实际存在的,根据内容可分为风景照、静物照、肖像照、风俗照、新闻图片等。摄影艺术是对现实的高度概括,是一种高贵的雅文化。主要收录近现代摄影珍品,以黑白作品为主,作品多具有重要的史料价值和艺术价值,国内罕见,具有重要的观赏和收藏价值。

六、雕塑艺术

雕塑又称雕刻是造型艺术的一种,是雕、刻、塑三种创制方法的总称。指用各种可塑材料(如石膏、树脂、粘土等)或可雕、可刻的硬质材料(如木材、石头、

金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等),创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。雕塑是一种相对永久性的艺术,传统的观念认为雕塑是静态的、可视的、可触的三维物体,通过雕塑诉诸视觉的空间形象来反映现实,因而被认为是最典型的造型艺术、静态艺术和空间艺术。

《垂死的高卢人》(法)欧仁·阿杰特

《珀尔修斯与美社莎的头》(意)安东尼奥·卡诺瓦(1804-06)

七、工艺美术

工艺美术为造型艺术之一,指以美术技巧制成的各种与实用相结合并有欣赏价值的工艺品,通常具有双重性质:既是物质产品,又具有不同程度精神方面的审美性。作为物质产品,它反映着一定时代、一定社会的物质的和文化的生产水平;作为精神产品,它的视觉形象(造型、色彩、装饰)又体现了一定时代的审美观。一般分为两大类:一是日用工艺,即经过装饰加工的生活实用品,如一些染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等;二是陈设工艺,即专供欣赏的陈设品,如一些象牙雕刻、玉石雕刻、装饰绘画等。工艺品的生产,常因历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习尚和审美观点的不同而表现出不同的风格特色。

《宣兴窑紫砂黑漆描金菊花壶》

《元剔红绶带秋葵纹漆盘》

《粉彩龙凤穿牡丹纹双耳瓶》

《年后礼服》法,约1858年

八、精品画报

精选近代具有重要影响和美术价值的画报画刊,如点石斋画报、良友、北洋画报、 上海画报等,精心制作而成。画报全部为彩色图像制作,使其鲜活、全面地记录 了从晚清到新中国成立前60余年的历史,具有独特的政治价值、文化价值、历 史价值、审美价值、艺术价值以及收藏价值,成为近代美术界的一道亮丽的风景 线。

九、画谱画册

在中国的画坛上,画谱流传广泛,影响深远,孕育名家,施惠无涯者。画谱系统 地介绍了中国画的基本技法,从用笔方法到具体景物的笔墨技法,从创作示范再 到章法布局,为学习者提供了完整的学习解决方案,浅显明了,宜于初学者习用, 故问世 300 余年来,风行于画坛,至今不衰。许多成名的艺术家,当初入门,皆 得惠于此,称得上是中国传统绘画的经典课本。

联系我们

如果您有任何问题请用以下方式与我们联系

公司名称:上海睿则恩信息技术有限公司

公司主站: http://www.reasonlib.com