

中西方封建社会时期的美术对比研究

赵湘学,肖瑶

(湖南科技大学艺术学院,湖南湘潭411201)

摘要:中国的封建社会有两千余年历史,而西方的封建社会只一千余年历史。中国封建社会的美术体现出多文化、多民族融合的特点,它构成了中国传统艺术的主线,是中华文明的重要脉络和不竭源泉。中世纪美术对西方建筑美术的发展起到了至关重要的作用,也是一种融合多种文化源流的宗教艺术,它为近代欧洲文化艺术的发展奠定了基础,同时影响了西方现代主义美术的发展。

关键词:封建社会;中世纪;美术

中图分类号:J509

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2014)05-0179-03

中国的封建社会有两千余年历史,一般被认为是从公元前221年秦始皇统一六国结束战国群雄割据开始到1940年鸦片战争爆发结束。中国封建社会时期的美术受到中庸之道的儒家思想、天人合一的道家思想和与人为善的佛教思想影响,一方面表现了统治者教化人伦的主旨思想,另一方面表现了文人清高脱俗的气质。中国封建社会美术异彩纷呈,而山水画是其主要的成就。

相比之下,西方的封建社会只一千余年历史,文艺复兴时期的意大利学者认为5世纪古希腊古罗马的古典文化结束到15世纪欧洲文艺复兴开始之间的一千年是欧洲文明被中断的黑暗时期,故被称作“中世纪”,后来西方的学者基本延续了这一称谓。中世纪美术受基督教禁欲主义思想的影响,一般不表现世俗的题材,这种美术排斥古希腊古罗马美术中逼真写实的传统,强调表现氛围和精神世界,采用夸张、变形的象征手法,对表现的对象往往概念化和符号化。中世纪西方美术有着强烈的表现力和装饰的风尚,宗教美术无疑是其主要的成就。

1 中西方封建社会较早时期的美术比较

秦汉是中国封建社会的较早时期。公元前221年,秦始皇统一六国,建立了第一个统一的封建王朝,后经过400余年的刘汉政权统治,逐渐形成了纯朴的民族美术风格。秦朝大规模兴建宫殿和陵墓,秦始皇陵兵马俑以其恢弘壮观的场面再现了一个地下的封建王朝。汉朝的封建统治者重视美术的政治宣传和道德说教功能,大量保

存至今的地下陵墓充分说明了墓葬文化的兴盛,墓室壁画、雕刻,特别是画像石、画像砖更是突出了美术的服务性。总体来说,秦汉美术体现出质朴大气的共同特点,是一股浓烈的本土民族美术风尚。“魏晋南北朝时期是中国历史上从上古向中古的过渡期,中国思想文化领域新旧交替,南北互动,中西交通,呈现出一派纷争跌宕、波澜壮阔的景象。”^{[1]65}由于长期的封建割据和连绵不断的战争,本土文化的发展受到各种外来文化的影响,玄学的流行、道教的兴起、佛教的传入以及西域文化、北方民族与中原文化的融合。中外、南北文化交流频繁,佛教信仰日趋普及,开窟造像之风盛行,寺庙佛塔林立,美术面貌一改秦汉习气为之大变。这时的雕塑和绘画明显受到印度和西域画风的影响,人物画和书法艺术体现出“尚韵”精神,出现了顾恺之、陆探微、张僧繇、王羲之、王献之等一大批美术大家。特别是顾恺之的“高古游丝描”,发展了中国传统线描艺术形式。谢赫在论著《画品》中明确了美术的“明劝诫,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”功能,奠定了中国封建社会美术两千年的“教化人伦”思想^[2]。

西方封建社会的较早时期是5世纪至10世纪,公元476年西罗马帝国灭亡标志着欧洲结束奴隶制度进入了封建社会的大门。早期的基督教处于非法被打击的地位,美术活动只能在地下墓室进行,而且基本上借用了古希腊古罗马时期的美术特征,但专业性和技巧明显不足;直到公元313年,罗马皇帝君士坦丁颁布米兰敕令,承认基督教合法,并宣布其为国教,基督教迅速成为统治者的

工具来控制人们的思想。基督教迅速发展,教堂文化应运而生,最早的教堂被称为“巴西里卡”,是在公共建筑的基础上改造的,保持着古罗马建筑的特色和风格。“公元5世纪,来自北方的日耳曼人、汪达尔人等游牧民族,这些民族被称为‘蛮族’,他们大规模迁徙到罗马帝国的核心地区,最终导致了西罗马帝国的灭亡。”^{[3]49}他们的入侵从另一面推动了历史的前进,继承了古希腊罗马艺术的光荣,同时也确立了“蛮族”艺术在欧洲的地位,为欧洲文化艺术的发展输入了新鲜的血液。东罗马帝国也就是拜占庭帝国富庶的经济为宗教美术发展提供了物质基础。教堂建筑采用了堡垒式的风格,内部采用地方特有的镶嵌画来装饰圣像,宗教美术使拜占庭成为东方艺术与西欧艺术之间的纽带。公元767年开始,拜占庭帝国开始了一场持续了113年的反偶像运动,使其统治地区古希腊罗马艺术遗产损失殆尽,只有在“蛮族”占领区古典艺术才得以保存。可以说,8世纪晚期至9世纪是西方中世纪美术从早期向盛期的过渡期,当时的北方“蛮族”已经成为欧洲的霸主,法兰克国王查理曼很快统一西欧建立了强大的加洛林王朝,他加强了对古典文化的推崇和发掘,在中世纪出现了短暂的“加洛林文艺复兴”,奠定了中世纪欧洲各种文化融合的基础,古典文化、基督教文化和“蛮族”的文化被综合起来,形成了中世纪基督教的特点和基督教文化的西方化,从而延续了欧洲文化的生命。

2 中西方封建社会兴盛时期的美术比较

隋唐五代两宋是中国封建社会兴盛时期。唐代的美术表现出强烈的外向型美术特征,中原和西域各民族美术的大融合,对当时的亚洲甚至欧洲,特别是日本文化的影响深远。宋代美术又体现出内敛的倾向,整体趋于保守,但内在的生命力呈现出独有的光芒。隋代在南北朝各民族美术融合的基础上逐渐形成了新的特色,在人物描画上,男子的“丽组长纓,得威仪之椿节”,女子的“柔姿绰态,尽幽闲之雅容”^[4],这时出现的青绿山水表现出明媚的自然风景。唐代的中国社会步入盛世,文化思想特别活跃。民族大融合,中西交流频繁的局面造就了中国美术的大发展,体现出兼容并蓄、博大精深的大国风度。绘画领域得到完善和扩展,人物、山水、花鸟渐趋独立。人物线描成为万世楷模,仕女丰韵多姿,花鸟画生动逼真,山水画初步体现出文人的情怀。色彩艳丽、壮观宏大的彩塑壁画散发出浓郁的世俗气息,质质俱佳、造型大气的陵墓雕刻宣示着那个时代的辉煌。五代绘画为美术过渡到宋元架起了桥梁。山水画出现南北不同风格,花鸟画也体现出富贵与野逸的不同趣味。宋代结束五代纷乱割据的局面,统治者积极推崇“文治”,造成了重文轻武的社会风尚。皇家画院创设,文人士大夫介入绘画,民间绘

画和版画艺术的蓬勃发展,极大地促进了宋代绘画的大发展,是中国绘画史上的鼎盛时期。绘画题材内容逐渐扩大,强调师法造化。山水画形式和意境相容,花鸟画工整和写意兼备。公元1279年元军南侵,南宋灭亡,历史进入元代。元代美术文人画占据主流,山水画最为风行,强调笔墨的演绎,注重画家自身修养。元代统治者对宗教采取保护政策,宗教壁画、工艺美术得到充分展示。

11~14世纪是欧洲封建社会的兴盛时期。11世纪诞生的罗马式美术是欧洲内部和周边文化的第一次大融合,包括了早期基督教美术、古希腊古罗马古典美术、拜占庭美术、蛮族美术,通过对不同地域和内容的欧洲本土化,使之真正成为中世纪风格的美术。“罗马式美术主要是宗教性的艺术,它主要是为宗教服务的,表现了当时浓厚的宗教性。”^{[5]139}12世纪下半期,罗马式美术趋于衰落,兴起于法国的哥特式美术迅速发展,后来风靡整个欧洲,成为欧洲中世纪美术的高峰。12~13世纪,十字军东征打通了西方与东方的贸易通道,经济的发展促使了城市的兴起,城市的发展带动了大教堂的发展,而教堂则是哥特式美术的载体。直冲云霄的动势和宏大壮观的场面烘托出空绝尘寰的宗教思想。以宗教题材为主体的绘画也是以教堂为中心的,彩色玻璃画、手抄本插图和意大利的湿壁画是渲染宗教情感不可或缺的辅助。这时期的哥特式美术跟中国唐代美术一样表现出强烈的外向型美术特征,也是一种民族艺术的大融合,对当时的欧洲,特别是西欧文化的影响深远,至今哥特式教堂在全世界的基督教区还是比比皆是。哥特式教堂就像一个卧地的巨大十字架,外部高大的建筑巍峨耸立,火焰般的尖形拱券直插云霄,内部肃穆的神像雕塑震撼人心,诡秘的彩色玻璃窗映衬着世外的光辉,充分显示出宗教的力量和权威。

3 中西方封建社会衰落时期的美术比较

明清是中西封建社会的衰落时期。明代社会变革急剧,统治者采取了一系列加强专制统治的措施,为了稳定社会秩序和巩固政权,大力提倡自给自足的农业生产,抑制商品经济的发展。画风总体趋向摹古,有创造性的不多。董其昌的“南北宗”论对绘画艺术影响至为深远,画派林立。壁画出现颓势,版画异军突起。版画艺术对美术的普及推广起到了关键作用,但同时加剧了因陈相习的美术技法。清代的统治者为了统治汉人,在采取如文字狱等高压统治手腕的同时,也采用了一系列缓和民族矛盾的举措,促进了民族美术的融合。但是,统治者过于强调正统和经典,绘画摹古之风愈演愈烈。以“扬州八怪”为代表的画家推陈出新,同时以郎世宁为代表的西洋画家在中国美术史上也留下了西画的印象。

14~15世纪是西欧封建制度的衰落时期。商业繁

荣,城市迅速崛起,人文主义思想开始萌芽。手工业的发展和人口的集中使意大利的城市出现了新的资本家与大量的市民阶层,这些新的群体对中世纪的森严残酷统治不满,禁欲的神学思想禁锢了人们的欲望,长期压抑的情绪开始得到释放,从而带动了世俗文化的发展。德国的手抄本书籍中出现了骑士恋爱的题材,意大利佛罗伦萨画派的宗教题材作品表现出真实的自然场景和现实的空间,皮萨诺、奇马布埃、杜乔直至乔托等画家的努力,终于揭开了文艺复兴的美术序幕。

4 结 语

中国封建社会美术因为历史战乱和自然损失,地面以上的美术作品保存很少,现在面世的作品很多都是地下考古挖掘而来,基本上呈现出地下陵墓文化特征。西方中世纪美术是以地上教堂为主体的美术,虽然也有相当程度的历史和自然破坏,但整体保存完好,基本上呈现出宗教文化特征。不论是中国的陵墓文化还是西方的宗教文化,两者都和生死、信仰有关,这点是中西方封建社会时期值得关注的共同点之一。而且中国自三国两晋以来的封建社会都有提倡佛教的举措,至今仍有大量的宗教美术文物,宗教文化和西方一样非常兴盛,宗教在各自的社会和艺术发展中起到了重要的作用。中西方封建社会及其艺术的开端与发展都与宗教有关,中国是道教和儒家的兴起,而西方是基督教的传播。各自进入盛期也都与宗教有必然联系,中西方的宗教传入与普及对民族文化的融合起到了重要的推动作用。不同的是宗教在中西方封建统治政权中扮演的角色差异。西方政教合一,宗教在政治生活中起很大的作用,教皇的权力凌驾于各国君主之上,甚至连国王的任命都是教会授予,是一种宗

教一统天下、全方位的宗教景观艺术,最高和最大的建筑物往往是教堂,也往往是城市的中心;而中国是高度的中央集权政治,君权高于神权,有道、佛和主题文化儒家的多宗教互补和结合,最好和最大的建筑物也往往是皇宫和府院。不同点还有,在中国封建社会里疆域基本处于统一的状态,社会长期处于稳定的状态,导致美术形态的发展也是循序渐进,有条不紊;欧洲封建社会的疆域则长期处于分裂状态,社会发展有时衰落有时稳定,从而美术的发展也呈现出多变的特征。

总之,中国封建社会的美术体现出多文化、多民族融合的特点,它构成了中国传统艺术的主线,是中华文明的重要脉络和不竭源泉。作为西方文化代表之一的中世纪美术,它对西方建筑美术的发展起到了至关重要的作用,也是一种融合多种文化源流的宗教艺术,它为近代欧洲文化艺术的发展奠定了基础,同时影响了西方现代主义美术的发展。

参考文献:

- [1] 贺西林,赵力. 中国美术史简编[M]. 北京:高等教育出版社,2009.
- [2] 皮道坚,邵宏. 中外美术简史[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2005.
- [3] 中央美术学院美术史系外国美术史教研室. 外国美术史[M]. 北京:高等教育出版社,1998.
- [4] 王扬. 灿烂辉煌的艺术长卷隋唐五代绘画的发展脉络[J]. 文物世界,2005(6):38-39.
- [5] 王宏建,李建群. 欧洲中世纪美术[M]. 北京:中国人民大学出版社,2012.

(责任校对 莫秀珍)