



# 中国 艺术地图



© 张小梅 / 编

中国言实出版社

# 中国艺术地图



# 艺术

THE MAP OF  
CHINA ART



张小梅  
编

中国言实出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国艺术地图 / 张小梅编.

—北京:中国言实出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80250-893-4

I. ①中…

II. ①张…

III. ①艺术—介绍—中国

IV. ①J12

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第060138号

**出版发行** 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路180号加利大厦5号楼105室

邮 编: 100101

电 话: 64924716 (发行部) 64924735 (邮 购)

64928661 (总编室) 64914138 (四编部)

网 址: [www.zgyscbs.cn](http://www.zgyscbs.cn)

E-mail: [zgyscbs@263.net](mailto:zgyscbs@263.net)

**经 销** 新华书店

**印 刷** 北京一鑫印务有限责任公司

**版 次** 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

**规 格** 710毫米×960毫米 1/16 10印张

**字 数** 140千字

**定 价** 29.80元

ISBN 978-7-80250-893-4/J·8

# 前言 Preface

中国古代艺术是在一种特殊的文明环境中产生的，是华夏民族智慧与创造力的最集中体现，中国乃至东方对宇宙自然的看法，对社会人事的态度，对美与永恒的追求都在艺术作品中得到了体现和升华。

而任何的艺术作品都具有其地域特征，各个不同地区的文化必然产生出其特有的艺术，这是无法重复的。北方山川的粗犷、辽阔、苍凉，江南山水的细腻、典雅、秀气都在其所孕育出的艺术作品中淋漓体现。

敦煌鸣沙山断崖上高低错落的窟龕，面对着佛光四射的三危山，在夕阳的晕染中，牵动着无数人的“敦煌情结”。

天山皑皑的白雪，连绵纵横的高大冰川成就了《天山积雪图》中个性独特，神秘非凡的意境。

苍劲顽强的松；峥嵘林立的石；变幻莫测的云；澄清洁净的泉，构成了黄山动中有静，静中有动的永恒灵性与绝世风采，也孕育了“黄山画派”奇诡、空灵、充满动感的绘画风格。





巍巍阴山,用特殊语言——岩画为我们记录了游牧先民们渴求与探索的旅程。

秀美绝伦的富春江景致在空灵秀逸、超凡脱俗,被人喻为“画中之兰亭”的《富春山居图》中一览无余。

陕西的秦风厚土塑造出秦始皇兵马俑不朽的艺术形象。

地处古丝绸之路的古国龟兹,尽管他的名字已经载入史册被尘封起来,而那瑰丽独特的佛教艺术还令人久久为之痴迷。

.....

中国艺术所体现出来的地域特色,这不是一种表面的地方色彩,而是具有深刻的文化内涵的。中国艺术创造的出发点正是对大自然明确的本原认识。中国艺术家们致力于挖掘本地域的一切方面,从历史到现实,从社会到文化,从风俗到自然,从物质到精神……总之,他们把本地域最本质、最深邃的思想融入到了自己的艺术作品,也用自己的艺术作品见证本地域的兴衰荣辱。

《中国艺术地图》从地域的角度来诠释中国艺术的非凡成就,全方位介绍中国雕塑、壁画、古代岩画、古画、书法等诸多艺术形式,并对艺术作品产生的背景、创作过程以及其艺术地位作了详细深入的挖掘,艺术文化的独特魅力辅以地图般的精确指示,引导读者领略中国艺术的博大精深。在设计与制作中注重艺术理念,图文互济互补,简洁大方的版式,把多种视觉要素完美结合,彰显了该书浓厚的人文色彩,使每页都会带给读者不同的感觉和收获。

## 中国艺术地图

THE MAP OF CHINA ART

试读结束,需要全本请在线购买: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

# 目录

## CONTENTS

1~23

### · 第一篇 ·

追寻远古的记忆——岩画

2

探索与渴求的旅程  
——内蒙古阴山岩画

7

神秘诡异的人面像  
——贺兰山口岩画

10

呼唤生命  
——呼图壁岩画

13

悲壮的虔诚  
——藏北岩画

17

花山崖上的鼓声  
——广西花山崖岩画

19

东方天书的遐想  
——连云港将军崖岩画

24~44

### · 第二篇 ·

在冥界中延续世俗——墓室壁画

25

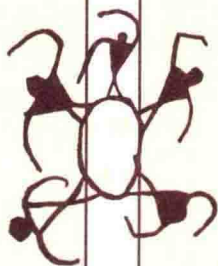
驰骋幻想，凌空而行  
——洛阳汉墓壁画

30

灵动的眼神，凝固的瞬间  
——望都1号墓室壁画

33

塞外边声，长烟落日  
——和林格尔汉墓壁画



36

风韵绰约烁古今  
——北齐徐显秀墓室壁画

42

苍苔迷古道，红叶乱朝霞  
——乾陵陪葬墓壁画

45~65

· 第三篇 ·

信仰之华——宗教壁画

46

造访“净土世界”  
——敦煌莫高窟壁画

52

敦煌姊妹，精美绝伦  
——榆林石窟

55

龟兹古国，群芳之冠  
——克孜尔石窟壁画

58

戈壁荒谷，石壁灵泉  
——库木吐喇石窟

61

人间仙境，丹青传神  
——永乐宫壁画

66~111

· 第四篇 ·

怀千年之兴衰——古画风景

67

访姑苏古镇，品千年风霜  
——《姑苏繁华图》

71

故都汴京寻古昔  
——《清明上河图》

76

春台明月话扬州  
——《邗江胜览图》

中国艺术地图

THE MAP OF CHINA ART



79

不尽温柔汤泉水  
——《骊山避暑图》

82

造化钟神秀，阴阳割昏晓  
——《登岱图》

86

西来岳色孤烟秀  
——《长白山图卷》

90

苍茫云海，明月天山  
——《天山积雪图》

93

极目楚天舒  
——长江与《长江万里图》

97

洞庭波静泛秋水  
——《渔庄秋霁图》

100

竹炉山房往事  
——《惠山茶会图》

104

夕阳掩映下的寂寥  
——《圆明园四十景图》

112~123

· 第五篇 ·

流逝不去的岁月——雕塑

113

秦国兵马，气吞山河  
——秦始皇兵马俑

118

六朝如梦鸟空啼  
——南京南朝陵墓石刻



121

六骏功高画亦优  
——昭陵六骏

124~139

· 第六篇 ·

涅槃之美——佛教造像

125

三危山佛光  
——敦煌石窟

130

峭壁灵岩，峰险石奇  
——炳灵寺石窟

134

幽幽大佛湾  
——大足石刻

140~151

· 第七篇 ·

真草隶篆写永恒——书法艺术



141

追寻始皇勒石处  
——泰山石刻

144

书法圣地，人文荟萃  
——西安碑林

148

曲阜书法碑刻游  
——曲阜书法碑刻

专 题

中国岩画的两大系统/22~23

艺术奇葩——唐代壁画/40~41

失落的瑰宝敦煌藏经洞/50~51

五代宋初的南北山水画派/110~111

秦始皇兵马俑的艺术成就/116~117

大足观音/138~139

中国艺术地图

THE MAP OF CHINA ART

# 追寻远古的记忆 ——岩画

## 蹄印图

刻画成组的动物或人的足印是岩画中表达生殖崇拜的一种方式，对这些图像的解释，目前还有分歧，一种意见认为蹄印迹表示的是女性生殖器，另一种意见认为是在祈求牲畜繁殖兴旺的符号。但这两种说法并不矛盾。

# ● 探索与渴求的旅程

## ——内蒙古阴山岩画

阴山山脉横亘于内蒙古自治区的中部，主要由大青山、色尔腾山和狼山构成。古代的阴山，南北是广阔的草原，匈奴、敕勒、突厥、契丹、女真、蒙古等北方游牧民族先后生活在这块土地上，创造了灿烂的古代文化。



人面纹图

岩刻 内蒙古自治区阴山磴口县  
人面纹的造型高度简化，标志着人们造型能力在某种意义上的成熟。

阴山岩画散落在巴彦淖尔盟的磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗炭窑口等地方。在依靠狩猎为生的艰苦岁月中，游牧先民用特殊的语言为我们记录了他们渴求与探索的旅程。

炭窑口是一个奇妙的地方。青翠的山脚下，一道红色的山岭由西向东延展开来，那散布着的岩石块宛如人工建造的防护堤，摞迭有序。在那裸露的石壁、山崖上面，凿刻着许多十分生动的大型动物形象。有山羊、绵羊、羚羊、大角鹿、马、骡、驴、驼、野牛、野猪、狼、虎、豹等，还有如野驴、鸵鸟、麋鹿等如今已在阴山绝迹了的动物。这些动物形象极具动感，或引颈长嘶，或回首短鸣，或慢步缓行，或四蹄腾跃；有的彼此含怒欲斗，有的相互舔吻亲。最引人注意的是半山腰陡壁上的

一头一米多高的骆驼岩画。由于崖壁坐北朝南，避开了猛烈西北风的侵蚀，岩画保存得很好。那骆驼高昂着头，驼峰高耸，脚下踩了一只小动物，越发衬托出它的强健有力。

动物是古代草原民族赖以生存的衣食之资、生活之源，如此多的动物图像正是先民们对动物崇拜的印证。阴山岩画的动物图像极其丰富，占到总数的90%以上。除了炭窑口那些单独描绘的动物图像，大多数的动物图像则是与当时的狩猎生活联系在一起。

磴口县托林沟的一块岩石上有一幅“围猎图”。四个手持弓箭的猎人成扇形围住了一群野山羊，惊慌的山羊群朝一个方向奔逃而开，唯恐落单。画面气氛热烈而紧张，这样的岩画一看便知是先民真实狩猎生活的表现。在从前，它或许起着传授狩猎阵法的作用，如今到了现代人眼中，就成了一幅匪夷所思的图画。“双人猎”中，两个猎人拉满了弓，将箭射向一只长角羚羊。长角羚羊被技艺高超的射手追捕，自然无法逃脱，飞出的箭正中其头部、胸口。猎人们已经是胜券在握，只等着挣扎的羚羊耗尽体力倒下。看着这样的画面，我们似乎能感受到作者作画时的激动心情，它寄托了那个遥远年代里的人们对生活的无限企盼。

狩猎图中，还有些带着原始宗教意味的内容。在乌拉特中旗吉公海勒斯太的石壁画中有一匹浑身中箭的野马，密如雨点的箭头指向野马的各个部位，反映出在弓箭狩猎时期，一弓一箭很难射死野马的实际生活内容。同时，原始先民作此画面也是在施展一种巫术的“咒禁”，这种咒禁倾注着他们获取猎物的强烈愿望。

阴山岩画的“战争图”大多数都反映了某次重大的“战役”。磴口县的格和撒拉沟有一幅战争图最为复杂。作品表现了部落之间的一场战争，画面用意明显，是在歌颂胜利的一方，这似乎是某一部落为了纪念某次战

## 狩猎民族的动物崇拜

原始猎人的崇拜偶像主要是动物神(狩猎神)，神像则完全是动物的图像。因为当时的人类感到自己的力量不及狮虎等动物强大，动物因此受到崇拜。岩画中的某些兽面像，就是经过精心打扮的动物偶像，也就是原始猎人眼中的动物神像。动物岩画也与模仿巫术有关。史前的猎人可能会认为，当他们画下了他们所追逐的动物满身是箭、受伤或者被抓的图像，就会获得某种特殊的力量去战胜它。猎人同时还会把狩猎成功同自己画的图像联系起来。阴山岩画狩猎内容中的突出一点，就是猎人必有所获，也正是基于他们的这点认识。

争胜利而特意制作的。在乌斯太沟内还有一幅岩画，画面中“双辫长羽毛部落”（这一方人头上多留双辫或插上羽毛）和“光头部落”（这一方多是光头）正在激战，前者挽弓搭箭，而后者却只持小腰刀。输的当然是“光头”一方，有的正在逃跑，有的身首分离，惨烈异常。

舞蹈场面也是阴山岩画最常见的内容，磴口县西北部斯台沟岩画、乌拉特中旗的乌珠尔岩画都可以看见牧人的舞姿。他们在山色秀丽、风景优美的山沟中，在面向太阳的巨石上翩翩起舞。无论单人舞、双人舞还是集体舞，舞姿多是双臂高扬或双腿叉开，因此有人推测他们是在庆功或是在举行某种宗教祭祀仪式，或许也只是牧人们沉醉于那里自然景色的美好，来表露自己的舒畅心情吧！

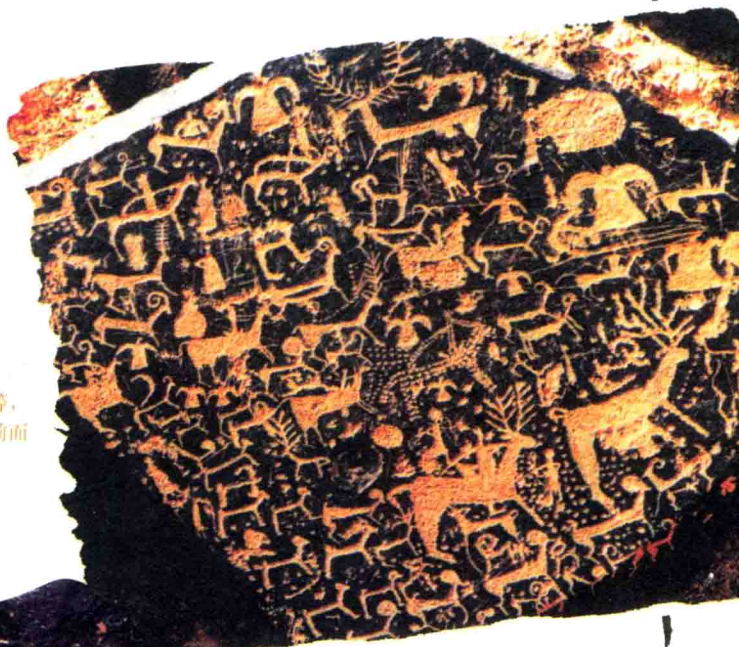
“蹄印图”散落在各地，其中能够辨识出来的有30多种走兽蹄印和4种鸟类爪迹。古老的年代有这样一种狩猎风俗，捕获到野物以后，猎人们一

内蒙古阴山岩画  
中的动物形象



### 围猎图

岩刻 内蒙古自治区阴山  
画面中央是被围杀的骆驼、鹿、羊等，  
周围骑马的猎人将其团团围住，突前而  
立的壮汉，似要生擒猎物。



### 动物图形

岩刻 内蒙古自治区阴山  
有多种动物图形，既有食肉动物虎、狼  
等，也有食草动物鹿、马、羊等。现已  
发现的食肉动物图形有5种，食草动物  
图形有25种。

定欢呼雀跃，然后将猎物抬到石壁上留下一只蹄印，再由岩画“艺术家”加工成画，留作纪念。抑或是某个猎手见到或猎获过一种动物，于是就在发现这种动物的地方刻下它的巨大蹄印，向其他猎手指示它的踪迹。

在磴口县西北默勒赫图沟的崖壁上还有80余个人头组成的“圣像”岩画。据推测，这些可能是同一个部落中受人尊敬的已故长者或部落英雄。它们寄托着人们的怀念，也向后人讲述着部落的历史。

此外，还有用西夏文、回鹘文、藏文、蒙文记载的“书法图”、描写祭祀场面的“祈祷图”、描绘日月形象的“天文图”等，阴山岩画丰富的内容犹如一部记载游牧先民生活的岩刻图书，任后人揣摩研究。

要说阴山岩画的艺术魅力，无疑是来自于它的质朴。在那还没有文字

## 按图索“骥”

阴山岩画是北方岩画的重要组成部分，其内容丰富多采、形象生动，有浓郁的生活气息，比较全面地反映了古代北方的社会生活。

### 古代游牧社会的再现 ——内蒙古岩画

主要代表地点有：巴林右旗鹿山、苏尼特左旗呼和楚鲁、达尔罕茂明安联合旗推喇嘛庙一带、乌拉特中旗木里其格、固阳县庙土毛、乌拉特中旗地里哈日、乌拉特后旗磴口县、乌海市桌子山等。这些岩画将已逝去的中国古代游牧社会重新反映在我们面前。



记载的年月，它们是人们表达的重要方式，它们融入了游牧先民最真实的情感，书写了人类文明史的动人一页。

丰富的阴山岩画吸引了众多国内外的专家前来考察，但更多的还是慕名而来的游人。很多人不仅仅是为了欣赏岩画，还为来领略这里壮丽的自然风光。巴盟阴山北麓是广阔无垠、一望无际的乌拉特草原，南麓则是被誉为“金色粮仓”的八百里河套平原。站在阴山之颠举目南望，滚滚流去的黄河像一条金项链挂在河套平原的胸襟上。河套平原东部，乌梁素海静静地舒展着它宝石般清澈的水面，美丽的天鹅或许正在那儿舒展羽毛，等待带给你梦一样的感觉……

# 神秘诡异的人面像

## ——贺兰山口岩画



贺兰山从南至北，在宁夏和内蒙古之间蜿蜒300千米，其平缓的西坡与内蒙古的阿拉善高原相接，陡峭的东坡则俯临银川平原。在塞外骄阳的照射下，连绵的贺兰山脉犹如一道蔚蓝色的屏风，横亘在银川平原的尽头。从银川西望，其山势更像一匹奔腾的骏马，扬鬃奋蹄，跃跃欲飞，相传“贺兰”一词就是突厥语“骏马”之意。在古代，贺兰山水草丰美，森林茂密，曾经是匈奴、鲜卑、突厥、蒙古等少数民族生息繁衍的地方。那里保存着许多古代文化遗址，贺兰山岩画即是其中之一。

位于贺兰县金山乡的贺兰山口岩刻，是整个贺兰山岩画群中最为重要的一处。它地处贺兰山的东麓，海拔1448米，像是贺兰山豁开的一个大山口，所以当地人又叫它“豁了口”。那里山势陡峭，怪石嶙峋，山巅沟畔常有云雾缭绕，宛若一方神秘的世外仙境，充满魅力。

站在沟口，600多米的乱石滩从脚下延伸开去。山崖的峭壁上、卧石的平面上，到处可见凿刻或磨制的岩画，其中大部分是各种稀奇古怪的人面像，还有的就是马、牛、羊、驴、鹿、鸟、狼等动物图形。

这些人面像的外轮廓大都呈椭圆形，也有圆形、方形、心形等。外轮廓的线条一般都刻凿得很深。如果你仔细端详，会发现他们面目各异：有的五官俱全，有的却只有眉毛和鼻子，或者只有眼睛；有的耳朵很大，有的有像小丑一样滑稽的大鼻子；有的则面如骷髅，充满了神秘奇谲的气氛。人面像的表情也是各有千秋。他们有的双眼倾斜、冷眼外望，表达出一种傲慢不屑的神情；有的嘴角上翘，带着女性特有的温柔、慈爱的笑容。这种人面像的外轮廓



狩猎图

岩刻 宁夏回族自治区贺兰县贺兰山图中生动的描述了躲避野牛追袭的人以及猎人追击野牛的场景，说明当时狩猎是少数民族赖以维生的手段，也是培育其勇武风尚的有效手段。



## 巨牛岩画

岩刻 宁夏回族自治区贺兰县贺兰山  
是贺兰山岩画中最大的一幅单体画。巨牛  
形体肥硕，轮廓用双线条勾勒，简洁洗  
练，显示出粗犷率直的艺术风格。



## 人面纹图

岩刻 宁夏回族自治区贺兰县贺兰山  
此图是贺兰山岩画春秋战国时代的作品。这种岩画往往  
带有巫术或宗教的意义。

大都呈方形，让人不由得想起天圆地方的说法，或许方脸形的人面像就象征地母，而圆形的则代表天神吧。

有趣的是，贺兰山口的人面像都比较爱美。他们头戴各式各样的装饰，或是一对长犄角，或是几根长长的羽毛，或是一顶尖形或圆形的帽子；女性们则绾着发髻，带着几分秀逸的风姿。几千年前人们对美的追求跃然石上。还有一种面部装饰，大概是原始民族的纹面或面具，那覆盖得满脸都是的条形纹、弧形纹，令人面看上去有一种异常的威慑力量。

有一种人面像的五官造型组成一个小人，颇具创造性。人面像的眉毛构成了小人高举的双臂，眼睛好像他挂在腰间的长刀，鼻子是长长的身体，嘴唇则是他分开的双腿。整个看去，那姿势似乎是一种图腾巫现的造型，神秘莫测。在山崖的最高处，还可以见到一种太阳神模样的人面像，它们双环眼圆睁，炯炯有神，头顶上用放射状的刻线表示光芒四射。这或许是生活在此的原始先民将其心中想象的太阳神摹刻下来，用来在祈祷的时候膜拜。

贺兰山口人面像的旁边，还刻着许多奇怪的文字，它们的色泽比岩画新鲜很多。这些是西夏文的铭文。据说，后来的西夏人对这些古老而神秘莫测的人面像崇敬万分，认为是神灵的显现，于是就在旁边凿刻铭文，来表达自己的虔诚之心，祈望人面像能给自己带来吉祥。