

A decorative floral pattern in a dark red color, featuring stylized leaves and flowers, is positioned at the top and bottom of the cover, framing the central text area.

中国专题史系列丛书

中国美术史

彭 德 著

上海人民出版社

中国专题史系列丛书

中国美术史

彭 德 著

图书在版编目(CIP)数据

中国美术史/彭德著.—2版.—上海:上海人民出版社,2014

(中国专题史系列丛书)

ISBN 978-7-208-12180-5

I. ①中… II. ①彭… III. ①美术史—中国 IV.
①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第057948号

责任编辑 周 珍

封面设计 陈 楠

· 中国专题史系列丛书 ·

中国美术史

彭 德 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 20 插页 2 字数 487,000

2014年5月第2版 2014年5月第1次印刷

ISBN 978-7-208-12180-5/K·2187

定价 60.00元

出版说明

在浩如烟海的史学著作中,专题史著作是专门性强而主题面广的一类学术研究专著。这类著作,以政治、经济、军事、文化、艺术、宗教、科学技术等领域的某一专题为研究对象,在广征博引文献典籍和考古发现及前人研究成果的基础上,钩沉稽玄、探幽发微、考镜源流、传承文明,力求翔实而又清晰地展现这些领域滥觞、形成、发展的历史轨迹;在加深对“通史”和“断代史”等相关领域的阐述方面,起着其他论著无可替代的独特作用。

上海人民出版社致力于专题史著作的出版。自 20 世纪 50 年代迄今,先后出版了长期从事专题史研究的专家、学者撰著的《中国货币史》、《中国古代冶铁技术发展史》、《中国印刷史》、《中国天文学史》、《中华文化史》、《中国民间宗教史》、《中国舞蹈发展史》、《中国杂技史》、《中国小学史》等一大批专题著作,受到海内外学界和广大史学爱好者的欢迎和好评。

为了满足学术界和广大读者的需要,我社决定组织出版“中国专题史系列丛书”,并从历年已出版的数百种专题史著作中遴选出一批学术价值较高、出版时间较长的图书,汇入“中国专题史系列丛书”,分批出版,以飨读者。

本丛书出版前,在编辑工作中,或由作者对原书作了必要的校订,或由编者对原书插图作了相应的技术处理。特予以说明。

作者简介

彭 德 西安美术学院艺术研究所教授,曾主编《美术思潮》、《美术文献》,主持 2002 年“首届中国艺术三年展”(广州),著有《视觉革命》、《走出冷宫的雅艺术》、《中式批评》等书。

目 录

绪 言	1
第一章 工艺美术	22
第一节 玉器	22
一、玉器源流	23
二、瑞玉	31
三、玉佩饰	39
四、玉器鉴赏	40
第二节 丝绸	42
一、丝绸起源	42
二、禹制袞服	43
三、商代缣帛	44
四、周代丝绸	45
五、汉唐染纈	48
六、宋代缙丝	49
七、明清锦绣	52
八、丝绸工艺鉴赏	58
第三节 漆器	61
一、漆器起源	61
二、三代髹漆	62

三、楚国漆器	64
四、汉代夹苎胎	69
五、唐代剔红	71
六、宋代金漆	73
七、明清家具髹饰	74
八、髹漆工艺鉴赏	76
第四节 青铜器	78
一、夏铸九鼎	78
二、商代器物与纹样	80
三、周代礼器	87
四、汉唐杂器	93
五、明代法器	97
六、青铜器鉴赏	97
第五节 陶瓷	99
一、素陶	100
二、彩陶	102
三、紫砂	107
四、素瓷	109
五、颜色釉瓷	117
六、彩绘瓷	121
七、陶瓷鉴赏	128
第六节 工艺色泽	130
一、色相	131
二、择色与配色	135
三、设色	143
第七节 工艺纹样	151
一、动物纹	151

二、植物纹·····	162
三、人物纹·····	167
四、器物、符号纹·····	170
五、综合纹样·····	173
第八节 工艺设计·····	174
一、观念·····	174
二、器形·····	183
三、尺度·····	185
四、感觉·····	189
 第二章 雕塑艺术·····	 194
第一节 俑·····	194
一、始作俑者·····	195
二、春秋战国俑·····	197
三、秦始皇陵兵马俑·····	199
四、西汉裸体武士俑·····	203
五、东汉乐舞俑·····	204
六、晋唐镇墓俑·····	205
七、唐三彩俑·····	207
第二节 象生·····	209
一、西汉霍去病墓群雕·····	210
二、东汉陵墓画像石雕·····	211
三、南朝神道石刻·····	215
四、唐代乾陵神道象生·····	217
五、明朝十三陵神道象生·····	220
第三节 造像·····	221
一、秦汉人物雕像·····	221

二、汉唐佛教造像·····	223
三、佛教三大石窟造像·····	236
四、五代帝王石像·····	241
五、宋元道教造像·····	243
六、明建历代帝王像·····	247
七、清代民俗诸神造像·····	249
 第三章 建筑艺术·····	 253
第一节 宫室·····	257
一、先秦王室·····	257
二、秦汉宫殿·····	261
三、唐宋宫殿·····	267
四、明清皇宫紫禁城·····	271
第二节 坛庙·····	279
一、史前祭坛与神庙·····	279
二、夏商周坛庙·····	281
三、汉代祠庙·····	285
四、北宋祠庙·····	289
五、明清天坛·····	291
第三节 陵墓·····	293
一、商周墓室·····	294
二、秦始皇陵园·····	297
三、汉武帝陵寝与陵邑·····	299
四、唐代帝王依山为陵·····	302
五、宋朝帝陵群·····	305
六、明清帝陵·····	307
第四节 园林·····	309

一、先秦苑囿	310
二、秦汉上林苑	312
三、六朝别业金谷园	315
四、唐宋道教化园林	317
五、明清文人园林	321
六、清代皇家园林	325
第五节 寺观	330
一、汉唐寺、塔	330
二、唐宋道观	336
三、宋、辽、金、元寺庙	338
四、明清寺观	340
第六节 建筑鉴赏	348
一、建筑内涵	348
二、建筑功能	349
三、建筑形式	352
 第四章 书法艺术	 355
第一节 书体	356
一、方块汉字与六书	356
二、篆书	359
三、隶书	366
四、魏碑	370
五、楷书	371
六、草书	375
七、行书	380
八、篆刻	385
第二节 书家	386

一、传说中的先秦巫官书家·····	386
二、周汉史官书家·····	389
三、楚汉法官书家·····	392
四、汉唐宗族、宗派书家·····	395
五、唐宋帝王书家·····	404
六、宋元明清文人书家·····	407
第三节 书论·····	414
一、法度论·····	414
二、胸次论·····	425
三、风格论·····	430
四、品第论·····	434
第五章 绘画艺术 ·····	439
第一节 人物画·····	440
一、肖像画·····	440
二、仕女画·····	455
三、风俗画·····	469
四、历史画·····	476
五、宗教画·····	489
第二节 花鸟画·····	500
一、花鸟画起源·····	500
二、唐代鸟兽画·····	503
三、五代写生花鸟画·····	505
四、宋代花鸟画·····	509
五、元代四君子·····	515
六、明代泼墨花卉·····	516
七、清代隐喻花鸟画·····	518

第三节 山水画	522
一、山水画起源	522
二、山水画图形来源	527
三、隋唐山水画	532
四、五代山水画	537
五、宋代山水画	541
六、元四家	547
七、明清流派	552
第四节 壁画	560
一、壁画起源	560
二、汉、唐、宋墓室壁画	562
三、晋唐佛教壁画	569
四、宋元道教壁画	575
五、藏传佛教壁画	577
第五节 版画	579
一、版画起源	580
二、唐宋金元礼教与宗教版画	581
三、明代书籍插图	584
四、清代木版年画	588
第六节 画论	591
一、画旨	592
二、画诀	596
三、技法	600
四、画家	604
五、风格	612
六、品第	617

绪 言

中国美术形态可分为工艺美术、雕塑艺术、建筑艺术、书法艺术、绘画艺术五门。在世界美术史中,中国美术独特而富有价值的类型是工艺美术中的玉器、瓷器、丝绸和漆器,雕塑中的俑,园林和园林化建筑,书法中的行书和绘画中的山水画。

一、中国美术内涵

(一) 美术与方术

中国方术包括相地术、算术、式法、易占、象占、星占、筮卜、养生术、医术、巫蛊等同农业生产直接和间接关联的方技和术数。在中国先民的心目中,掌握了方术和土地的独立社区才被视为文明的国度。商代甲骨文称国土周边的文明之邦为方,如人方、鬼方、龙方、土方、羌方等,总共一百多个。这些方国的王族,原本是炎黄民族的前身或支裔,或同炎黄民族有过婚姻关系。所谓方国,就是懂得和能运用经世济时的方术的国家。^①

① 《周易·观》：“先王以省方观民设教。”杨树达：《积微居小学述林》：“方者，殷周称邦国之辞……故干宝云：‘方，国也。’是也。”《庄子·天下》：“天下之治方术者多矣。”成玄英疏：“方，道也。自轩、项以下，至于尧、舜，治道艺术方法甚多。”《周易·系辞上》：“天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣；动静有常，刚柔断矣；方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。”孔颖达疏：“方谓法术。”长沙马王堆3号汉墓出土的26种帛书文献，有18种属于方术（数术）的范围，包括《五星占》、《天文气象杂占》、《篆书阴阳五行》、《隶书阴阳五行》、《木人占》、《符策》、《神图》、《筑城图》、《园寝图》、《相马经》、《五十二病方》、《胎产书》、《养生方》、《杂疗方》、《导引图》等。下葬时间是公元前168年。

甲骨文中的方字是一个会意字,即手持矩的人。矩字在周代金文中写作“巨”,在商代甲骨文中写作“工”。掌握方术的人叫巫,甲骨文中的巫字就是两个矩的合并。矩是画方形的工具。汉代的画像石上,文明始祖伏羲或女娲多手持矩尺。在原始人的视野中,自然物体的轮廓有圆、椭圆等规则和不规则的各种形状,唯独没有方形。方形是规范易占八卦以及天文、地理、堪舆、算术的基本形式。汉代以前的各种占法使用的占盘都是方形。公元前十一世纪末,周公曾向术数家商高请教算术,商高指出:术数始于圆和方,圆出于方,方出于矩,旋转矩就成为圆形,合并矩就成为方形;方属于地,圆属于天,天圆地方^①。作为人的创造,方形是中国远古文明直观的象征

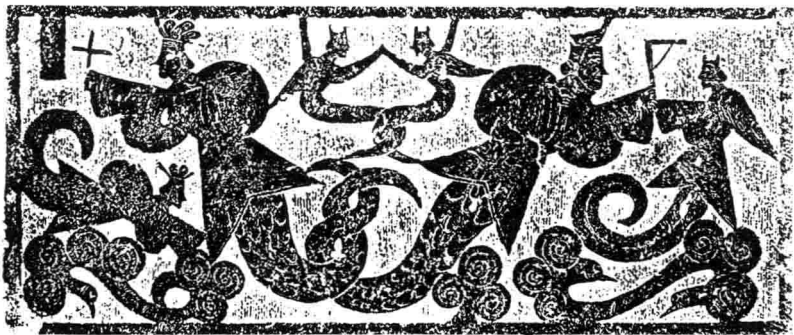

图1 东汉·山东嘉祥武氏祠伏羲、女娲画像石(拓片)

在先秦文献中,养育众生的大地是一个巨大无比的方形,简称大方;中国的称号叫方夏;京城叫方都;治国的计策叫方略;帝王祭地的高坛叫方丘;以测量土地而形成的早期九章算术叫方田;军队的阵形叫方阵;各方国的君主叫方伯;道术超常的人以及超群的艺术家的方

^① 旧题东汉赵爽注释:《周髀算经·勾股方圆图》。

家。^①

方形是中国造型艺术的基本形。比方形出现得更早而且象征天体的圆形,在中国人的心目中是排在第二位的基本形,两者自古习称方圆。在中国美术中,方形是工艺品器形和纹样的常见形。建筑的平面布局和营造原则讲究方正,活人的住宅叫房屋,房就是方形的建筑;帝王的坟墓叫方上。书法的标准体式是方块。方术当然不仅仅在于一个简单的方形,而是方形所隐含的方术的内涵。它揭示出中国美术的特色:内容大于形式。

(二) 美术与礼教

礼教缘于食和色。礼在战国金文中写作禮,表示用豆这种器皿盛食物祭祀祖先或神灵。左边的示,甲骨文表示祖先或神灵的牌位,牌位的主体即男根的象形。食和色组成以礼教为核心的中国古代文明两条相关的线索:

食——农业——土地——邦国

色——生殖——婚姻——家族

汉代以前,中国没有以终极目标为信仰的宗教。汉语中的宗教一词,是建立在宗族之上的礼教的简称。宗教的宗字,在甲骨文中指祖先崇拜的方式,即礼教的主要形式。从周代起,由于青铜工具的普及和铁器的出现,中国农业文明几乎一次性地确立了三千年不变的礼教基调。礼教的本质不是信仰,而是规范社会生活的制度。现存

① 大方:《管子·内业》:“戴大圜而履大方。”方夏:《尚书·武成》:“诞膺天命,以抚方夏。”方都:《管子·轻重乙》:“辟方都二,为之有道乎?”方略:《荀子·王霸》:“乡方略,……,而天下莫之敢当。”方丘:《周礼·春官·大司乐》:“夏至,于泽中之方丘奏之。”方田:《周礼·地官·保氏》:“六曰九数。”郑玄注:“九数:方田、粟米、……。”方陈:《国语·吴语》:“为万人以方陈。”《礼记·王制》:“千里之外设方伯。”方家:《庄子·秋水》:“吾常见笑于大方之家。”

最早的礼制文本是周、汉之际定型的儒家三礼,形成于公元前十一至前二世纪。考古发现中的礼制化的住宅、丧葬和祭祀,最早的记录比儒家三礼早五千年左右。

礼教通常归纳为吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼五种,简称五礼。吉礼是祭祀祖先、神祇、天地山水及自然万物的礼仪;凶礼包括丧礼和对天灾人祸的哀悼;宾礼包括帝王接见诸侯,诸侯之间交往、结盟时的规则以及人与人之间的交际方式;军礼包括阅兵、调兵、犒赏、田猎、筑城中的仪式等;嘉礼包括饮食礼仪、婚礼、表示青少年成人的冠礼、举行射箭宴会的燕射以及贺庆仪式等。所有的礼仪都需要人造的物体,如举行吉礼的宫、殿、庙、坛,祭奠使用的玉器、青铜器、乐器;丧礼中的陵墓、神道雕塑、棺槨的造型与装饰、随葬的各类明器;宾礼中的常规化礼品;军礼中的旌旗、车马装饰、符节印章、军舞道具;婚礼中的服饰、奁货、家具、陈设品等等,无一不属于美术的范畴。上述礼仪在三千年间沿袭定制中表现出的独到的构思和严格的等级制度,确立了中国美术的独特性。

(三) 美术与宗教

魏晋以后,儒释道联袂充当着中国美术的精神支柱。儒家礼教是面向祖宗的,以死者制约生者为特征;佛教和道教同样也是以死者的教义制约生者为特色。在这一点上,礼教和宗教有着共通的立场,区别仅仅在于前者是入世的,后者是出世的。皇帝完全可以根据政治需要去支配宗教。在中国政治史和思想史上,佛教往往是非正宗的篡位者或非汉族的统治者的工具,在多数情况下是少数民族入主中原、同汉族传统礼教抗衡的武器。这在北朝、五代、辽、金、元、清等少数民族入主中国或中原地区时有明显的表现。不过中国礼教传统毕竟太悠久、太牢固,少数民族统治者为了笼络人心,不仅始终没有取消比宗教更有实用价值的礼教,而且也十分重视礼教的作用。印

度佛教初传中国时,只不过被视为域外方术,经数百年筚路蓝缕、委曲求全地努力,终于渗透进中国的每一个角落。南北朝至唐代,虽然有四次毁灭性的排佛运动,但为期短暂,很快死而复生。

佛教主张五蕴皆空的思想同佛教美术的出现,形成一种内在的矛盾。相传六世纪初,印度高僧达摩航海来到萧梁首都建康(今江苏南京),见到了笃信佛教的梁武帝。梁武帝向达摩表示自己即位后营建寺院、塑造佛像不计其数,但不知功德究竟如何。达摩告诉他功德在于自我觉悟,无须到市俗的迷界中去追求,因而营造寺院和塑像是似有实无的功德。无奈皇帝和他的臣民们无视达摩的解释,各种人物出于各种目的张扬的佛教美术在此之后有增无减。供养佛教的善男信女们进一步将自己的画像描绘在佛教洞窟中,将自己的名字刻铸在佛门碑碣和寺钟上,成为佛教精神演变为礼教仪式的见证。

道教的思想根基是先秦兴起的黄老之学,以托名为黄帝的各类方术著作和老子的《道德经》作为经典。初唐奉行道家阴柔之道不久,竟戏剧性地出现了中国历史上空前绝后的一位女皇帝武则天,实际执政时间长达五十年。这种转变连佛教美术也不能幸免。地位本来在诸佛之下的菩萨,从唐代起竟僭越佛陀。如中国四大佛教道场的主角都是菩萨,各类佛陀只是客串的角色,从而形成汉化佛教的寺院建筑与雕塑景观。

宋太宗赵炅效仿唐朝帝王的作法,将道教奉为国教。宋徽宗既要当皇帝,又要作教主,指示大臣们册封自己为教主道君皇帝,同时废除佛教。宋徽宗的这一招促进了文人画的普及。文人画的思想基础是政教合一的产物:既当官又当神仙,在朝为官,下朝为仙,一身二任;起草公文时是官,画画时是仙。魏晋名士们的理想和现实的冲突至此找到了化解的方式。