

图解 中国文化

艺术卷 [先秦-唐]

张长征 王玲梅 张红缨 编著

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图解 中国文化

艺术卷 [先秦—唐]

张长征 王玲梅 张红缨 编著

山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

图解中国文化. 艺术卷. 先秦~唐 / 张长征, 王玲梅, 张红缨编著.
—— 济南: 山东美术出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5330-5052-8

I. ①图… II. ①张… ②王… ③张… III. ①文化史—中国—通俗读物
②艺术史—中国—通俗读物 IV. ①K203-49②J120.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第076099号

责任编辑: 李艺 贾琼

封面设计: 李伊

版式设计: 刘萌 六月

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

http: //www.sdmspub.com

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印务有限责任公司

开 本: 880mm × 1230mm 32开 4.25印张

版 次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

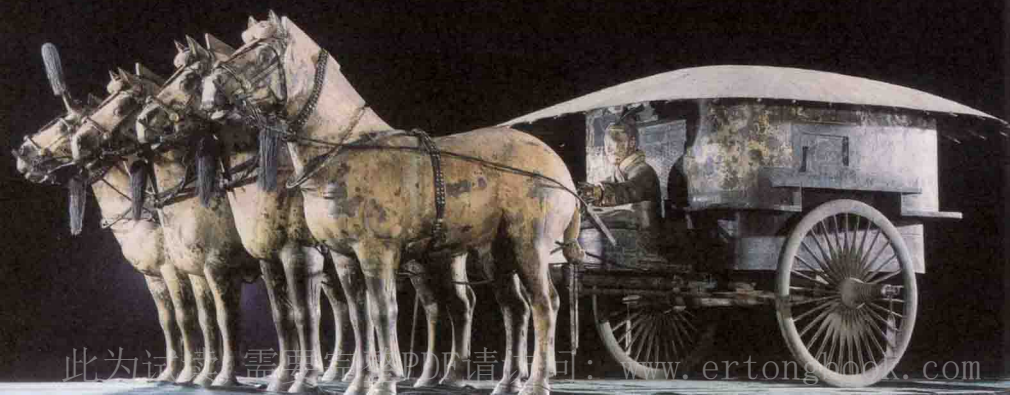
定 价: 19.80元

Contents 目录

土与火的对话——洗练明快的原始彩陶·····	1
“一言九鼎”——商周青铜器·····	5
难解的历史谜团——三星堆青铜人像·····	10
刻在龟甲兽骨上的文字——甲骨文·····	14
开“卷”有益——记录经典的竹简·····	18
谦谦君子 温润如玉——精美的古代玉器·····	23
号令千年的仪仗——秦始皇陵兵马俑·····	28
悬在屋檐的艺术品——瓦当·····	32
穿越神话与现实——马王堆帛画·····	36
“扬鞭只共鸟争飞”——汉代铜奔马·····	40

“中华第一灯”——长信宫灯·····	44
石头上的风土人情——画像石与画像砖·····	47
来自汉代的快乐使者——击鼓说唱俑·····	52
深沉雄大的纪念碑——霍去病墓石雕·····	55
以形写神 迁想妙得——顾恺之和《女史箴图》·····	58
七个人的一百年——传世画作中的竹林七贤·····	63
“天下第一行书”——王羲之与《兰亭序》·····	67
文武双全的“正书之祖”——钟繇和他的楷书·····	71
洞窟里的佛教艺术——敦煌莫高窟·····	75
青绿重彩 咫尺千里——展子虔和《游春图》·····	79
骆驼背上的盛唐风情——唐三彩·····	83
二寸羊毫四寸砚——大唐书魂颜真卿·····	87
法度森严 瘦用神通——柳公权·····	92
前不见古人 后不见来者——“颠张醉素”和他们的书法作品·····	97
丹青神化 天下取则——阎立本·····	101
天衣飞扬 满壁风动——吴道子·····	105
诗中有画 画中有诗——王维和他的山水田园诗画·····	110
内厩之马 皆臣之师——韩幹《照夜白图》·····	115
健康丰腴 艳而不俗——《捣练图》中的唐代美人·····	119
山是一座佛 佛是一座山——乐山大佛·····	123
天女来相试 将花欲染衣——唐代服饰·····	127

土与火的对话

——历练明快的原始彩陶

PART . I

彩陶船型壶 仰韶文化半坡类型

彩陶人面鱼纹盆
仰韶文化半坡类型

彩陶漩涡纹瓶
马家窑文化马家窑类型

大约在距今一万多年前，中国历史进入了新石器时代，其标志是农耕时代和畜牧业的产生以及磨制石器、陶器、原始纺织的出现。这时大部分人已脱离穴居野处而筑房定居，出现了原始建筑和村落。古代先民在对土壤的开垦和接触中，逐渐认识并掌握了黏土的可塑性能，并在长期用火的实践过程中掌握了烧制陶器的方法。陶器可用来饮食、炊煮和储藏，它的发明和使用，既是人们定居生活的产物，又帮助人们巩固了这种定居的生活，是人们不可或缺的日常用品。

随着生活条件的改善，制造陶器不再满足于实用，人们的审美水平和要求不断提高，彩陶逐渐成为主流。人们在陶器上用线条和色彩表现自己感兴趣的事物，甚至描绘人类自身，寄托愿望，祈求神灵保佑等。这是人类原始艺术的巨大进步。

彩陶图案的纹饰数量很大，种类也非常多，常见的有水波纹、旋转纹、圈纹、锯齿纹、网纹等十几种。线条画得规整流畅，图案的组织讲究对称、均衡、变化、疏密得体，并有一定的程式

PART . I

——
历练明快的原始彩陶

彩陶舞蹈纹盆
马家窑文化马家窑类型

彩陶盆 仰韶文化庙底沟类型

彩陶鹳鱼石斧瓮
仰韶文化庙底沟类型

和规则。仰韶文化和马家窑文化的彩陶图案，是其中杰出的代表。

1973年，青海大通县上孙家寨发掘的一座马家窑类型的墓葬中，出土了一件舞蹈纹彩陶盆，它为我们展示了大约5000年前舞蹈艺术的直观形象。

上孙家寨彩陶盆是目前发现年代最早的一件舞乐文物。陶盆上的舞蹈纹位于陶盆内壁的上部，一共描绘了15位舞者，分为3组，组与组之间以弧线纹相隔。各组舞者牵手共舞，服饰统一，动作相同，头饰（或为发辫）摆向一致，尾饰（臀部翘起的尖状物）也均朝向一个方向，这说明舞者的动作、节奏、韵律都是很统一的。头饰为发辫后拖的一个小尾巴，即为扮作鸟兽的装饰。弧线被看做是水波纹。这似乎告诉人们，舞蹈与水波即黄河有某种关系，表现的或许是生活在黄河上游的原始居民正在举行祭祀黄河的原始宗教仪式，或是取得丰收之后，在向黄河报喜。

虽然画面上没有乐手，听不见音乐，但在集体舞蹈中，动作的更换、队形和方位的变化、节奏的强弱、速度的快慢，都离不开音乐的提示。再联系相应的舞蹈情景看，统一的动作、整齐的队形、相同的服饰，表明这很可能已是一种用于某种特定目的和场合的传统乐舞。为了保存、传承这种舞蹈，氏族中就必须有乐舞的掌握者、排练者和组织

彩陶鲵鱼纹瓶
仰韶文化庙底沟类型

彩陶人形浮雕壶
马家窑文化马厂类型

彩陶漩涡纹尖底瓶
马家窑文化马家窑类型

彩陶瓮 马家窑文化半山类型

者，原始社会中的“巫”应该就肩负着这方面的职责。这在原始舞蹈的发展过程中是至关重要的一步。

舞蹈纹彩陶盆这种整齐统一、牵手而舞的群舞形象，生动地再现了文献中记述的“击石拊石，百兽率舞”那种欢乐热烈的舞蹈场景，为探索我国原始时期的音乐文化提供了十分罕见的实物资料。

每一件彩陶都是来自远古的精灵，像江南女子般低声呢喃着那个年代的质朴沧桑，粗犷的质感充满着一种芬芳的乡土气息和田园诗意。要想理解和破译我们的先人，就要从它的故事开始，一点一滴，点点滴滴，寻求一个真相。这样的追溯绝不是不切实际、浪漫主义的臆想，而是我们对祖先的文化血溶于水、一脉相承的珍视。

知识加油站

我国出土的饰有舞蹈纹的彩陶器不止一件。1991年,甘肃武威一处新石器时代墓葬中发现了舞蹈纹彩陶盆,在盆的内壁上部绘制了两组舞队,每组9人,携手而舞,下肢均画作三道细线,似为尾饰,但也可能是意图表现脚步的移动。1995年,青海的一处墓葬中也出土了一件舞蹈纹彩陶盆,形状构图与大通县出土的彩陶盆约略相似,只是舞队人数更多,场面更加壮观。

这些证明,当时生活在这一地区的先民确实热爱艺术,不仅能歌善舞,而且已经有了相当进步的乐舞文化活动。这种牵手踏舞的形式,可能就是后世盛行、并一直流传到今天的歌舞形式“踏歌”的起源。

有问必有答

在中国历史上,彩陶艺术经历了怎样的发展时期呢?

彩陶工艺在历史上存在的时间很长。目前见到的年代最早的彩陶,出土于黄河中上游的大地湾文化遗址,约前6000年;发展到仰韶文化(前5000—前3000)、马家窑文化(前3600—前2000)和龙山文化(前2400—前1900)时期,达到了高峰;此后在前2000年左右,中国历史进入青铜时代,彩陶逐渐衰落。

拓展训练营

新石器时代除了造型多样、纹饰优美的彩陶,还有一些其他的陶器类型——蛋壳黑陶和精美的白陶。找一些图片欣赏一下,从先民们精美的造物中,你看到他们的智慧了吗?

“一言九鼎”

——商周青铜器

PART 2

嵌绿松石饕餮纹铜牌饰
二里头文化

饕餮纹铜壶 商前期

夔纹铜钺 商前期

一位历史学家曾说，中国的历史是一部石头的书、青铜的书。盛行于商周时期的青铜器，对于我们了解那一时期的历史文化有着十分重要的意义。

在现实生活中，我们经常会见到铜。天然的铜金属是红色的，而我们这里提到的青铜，指的是在红铜中加入锡等其他金属而生成的一种合金。因为它的颜色呈青灰色，就被人们形象地称作青铜。

青铜器是殷商先人们的重要创造物，因为它独特的制作工艺，使得每件青铜器都是这个世界上独一无二的器物。青铜器主要的制作技术是“范铸法”和“失蜡法”，其中“范铸法”出现较早且应用也最为普遍。“范铸法”共分五步。第一步为塑模，用泥土塑造出青铜器的基本形状。在制好的泥模上雕塑各种图案、铭文，待泥模阴干后再行烧制，使其成为母模。第二步为翻范，用事先调和均匀的细质泥土紧紧按贴在泥模表面，拍打后使泥模的外形和纹饰反印在泥片上。第三步为合范，将翻好的泥片划成数块，取下后烧成陶

PART 2

商周青铜器

妇好铜鸛尊 商后期

铜龙虎尊 商后期

司母戊大方鼎 商后期

质，这样的范坚硬不易变形，称为陶范。将陶范拼合形成器物外腔，称为外范。外范制成后，将翻范用的泥模均匀削去一薄层，制成器物的内表面，称为内范，青铜器的铭文就刻在内范上。内外范合成一体后，两者之间削出的空隙就成为铜液留存的地方，而两者的间距就是青铜器的厚度。第四步为浇注，将铜液注入陶范。待铜液凝固后，将内外陶范打碎，取出所铸青铜器。一套陶范只能铸造一件青铜器，因此不可能存在两件一模一样的青铜器。第五步为打磨和整修。商周时期的青铜器绝大部分采用“范铸法”；到了春秋时期，随着金属制作工艺的进步，人们发明了“失蜡法”。“失蜡法”是一种青铜等金属器物的精密铸造方法，它用蜡制成器形和装饰，内外用泥填充加固，等泥料干燥后，注入铜液。蜡模受热熔化成蜡液流出，原先有蜡的地方就形成了青铜铸造物。用“失蜡法”制作的青铜器表面光滑，无需再进行打磨，甚至可以制作出复杂、立体的镂空装饰效果。湖北随县战国时期曾侯乙墓出土的铜尊和铜盘上玲珑剔透的装饰，就是用“失蜡法”制作的。

现藏于中国国家博物馆的司母戊大方鼎，是1939年在河南安阳殷墟商代晚期墓中出土的。这是目前已经发现的中国古代形体最大、最重的青铜器，在世界上也

大禾人面铜方鼎 商后期

三孔有盂铜钱 商后期

铜天觥 商后期

是仅见的。之所以称之为“司母戊鼎”，是因为其内壁上刻有铭文“司母戊”三个字。但是，近来也有考古学者指出，司母戊鼎或许应改名为“后母戊鼎”了。因为历史学家们经过考释认为，商朝的文字书体比较自由，既可以正写也可以反写。这样一来，“司”也有可能是反写的“后”，而这个“后”表示的是墓主人身份。也就是说，这件青铜鼎是商王祭祀他的母亲（名“戊”）的纪念器物。

司母戊鼎的鼎身呈长方形，厚厚的口沿，方方正正的轮廓，呈现出不可动摇的气势。鼎的4个立面中心都是空白素面，周围布满了商代典型的兽面纹和夔（kuí）龙纹。鼎耳的侧面雕刻有两只相对的猛虎，虎口大张，各衔着一个人头。用这种恐怖的吃人形象，显示出墓主人的无上权威，渲染出精神上的压迫感，以彰显统治阶级的无上权威。司母戊大方鼎的铸造不仅代表了商代冶铸技术的高度发展，也说明了商代青铜铸造业规模宏大、组织严密、分工细致。它是商代青铜冶铸工艺的杰作，更是古代劳动人民聪明智慧的结晶。

龙纹铜觥 商后期

饗餐纹铜鼓 商后期

四羊铜方尊 商后期

铜鸮卣 商后期

铜何尊 西周早期

铜大孟鼎 西周早期

铜毛公鼎 西周早期

铜大孟鼎铭文 西周早期

铜毛公鼎铭文 西周早期

知识加油站

鼎除了作为礼器外，还是古代食器中的一种。在商周时期，青铜器的种类有很多，除了礼器大致可分为食器、酒器、水器、乐器、兵器、生产工具等几大类。每一类中又有多种器形。一起来看看吧！

酒器：饮酒、盛酒的用具，有爵、角、觚、斚、尊、觥等。

食器：蒸煮、盛放食物的用具，有鼎、鬲、甗、簋、豆、簠、盨等。

水器：盛水、洗涤的用具，有匜、鉴、盘等。

乐器：有钟、铙、钲、铎等。

兵器：有戈、戟、矛、钺等。

生产工具：有铲、镰、锛、斧等。

有问必有答

青铜主要是铜和锡的合金。人们为什么要在铜中加入锡呢？

原来，天然铜金属硬度不高，在铜中加入适当的锡，可以生成硬度较高的合金。制造不同功能的青铜器，铜、锡、铅的比例是不一样的。一般来讲，青铜中锡的比例占17—20%最坚韧，适合做斧斤一类的工具，而锡占到30—40%时青铜的硬度最高，最适合做兵器。

拓展训练营

在青铜器具的名称中，有许多字是我们不熟悉或是易读错的，如觚、斚、鬲、甗、甗、盨、匜、铙、钲、钺等。赶紧翻开字典查一查，可不要读错别字哦！

难解的历史谜团

——三星堆青铜人像

PART .3

三星堆青铜大面具

青铜立人像

1986年7月18日早上，一个砖厂工人习惯的动作，改变了四川广汉月亮湾的面貌。其后的一段时间里，四川广汉三星堆的两个古蜀国祭祀坑相继在考古学家的发掘下重见天日。

在这两个祭祀坑中，出土了一批令考古学家都感到匪夷所思的青铜器。

首先是一个奇怪的巨大青铜面具。这个造型奇特的青铜面具大得惊人，高65厘米，宽度达138厘米。发掘出土时，竟需要5、6个人合力才能抬出坑外。这么大的面具，绝不是用来戴在脸上的。最令人不解的是那对突出眼眶16.5厘米的巨大的眼球。看到它的第一个想法是：这是人的眼球吗？什么样的人才能有这样的眼球？这件奇怪的面具到底代表什么？专家们众说纷纭。

这到底是什么面具，代表的是一种什么样的文化？或者说是一种什么样的文明呢？有不少人将其与世界同期同时代的各个考古遗址发掘的文物对比之后，发现没有与之相同的，与中原地区典型的青铜文化的器物相比

青铜鸟像

人身鸟爪形足人像

更是风格迥异。另有一些青铜器铸造专家发现，这个面具的铸造工艺明显是分部铸造，即先铸造出一个个部件，然后再将各个部件焊接在一起。虽说中原的一些器物也是如此制造出来的，但在这个面具铸造的相同时期，中原的铸造方法是远不如它的。

而随后出土的另一件青铜立人像，则更令专家们惊讶。修复后的立人像底座高78.8厘米，人像高163.5厘米，冠高17.7厘米，人像及底座通高2.60米。立人像面部特征为高鼻、粗眉、大眼，眼睛呈斜竖状，宽阔的嘴，大耳朵，耳垂上有一个穿孔。专家认为它并不是一件写实风格的雕像，从人物的骨骼上分析，他的躯体不符合正常人的比例。粗壮的手臂，纤细的躯干。从这些表现看，大立人代表的不是一般意义的人，那么，如此高大的一件青铜雕像会是谁呢？学者倾向于认定这个高高在上的首领，就是当时的蜀王。

这些青铜器的出土地是成都平原广汉三星堆，就更让人摸不着头脑了。根据破14测定以及文化层的判断，专家们基本上认定了三星堆这两个坑的时代应该是相当于中原地区距今3000年前的商代中晚期。那么当年在这片土地上生活着什么人呢？古籍记载此地属于古蜀国，按照我们通常持有的历史观点来看，古蜀在那个年代还是一片蛮荒之

地，人们还处在刀耕火种的状态之中。这样的文明程度，怎么可能诞生出如此精美的器物来呢？所以三星堆留给我们的除了这些奇奇怪怪、造型精美的器物之外，更多的是一个接一个的谜团，有待后人解开。

然而，不论这些谜团究竟指向何方，三星堆的这些青铜人像雕塑、青铜面具，都为我国雕塑史和青铜艺术史增添了辉煌的一页，这是无需争辩的事实。

三星堆金面人头像

三星堆金面具

三星堆农夫头像

三星堆青铜面具