

艺术作品是艺术家灵魂的体现

杨 琪 著

艺术欣赏的最终目的是净化灵魂

你能读懂的 中国美术史

中華書局
ZHONGHUA BOOK COMPANY

你能读懂的
中国美术史

杨琪著

图书在版编目(CIP)数据

你能读懂的中国美术史/杨琪著. —北京:中华书局,
2011.7

ISBN 978 - 7 - 101 - 07891 - 6

I. 你… II. 杨… III. 美术史 - 中国 - 古代 -
普及读物 IV. J120.92 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 044446 号

书 名	你能读懂的中国美术史
著 者	杨 琪
责任编辑	宋志军 朱 玲
出版发行	中华书局 (北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073) http://www.zhbc.com.cn E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京精彩雅恒印刷有限公司
版 次	2011 年 7 月北京第 1 版 2011 年 7 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/700×1000 毫米 1/16 印张 27 字数 230 千字
印 数	1 - 10000 册
国际书号	ISBN 978 - 7 - 101 - 07891 - 6
定 价	68.00 元

目 录

前言/1

第一篇 中国美术的序幕：准艺术/7

第一讲 从准艺术说起/9

第二讲 准艺术的发展过程/11

第三讲 准艺术的特征/22

第二篇 画工画/31

第一讲 汉代画像石、画像砖/34

汉代画像石、画像砖的产生和发展/34

汉代画像石、画像砖的内容/38

汉代画像石、画像砖的艺术风格及其消亡/52

第二讲 敦煌石窟艺术/58

敦煌石窟艺术的初创、繁荣和衰败/59

佛传故事画/86

本生故事画和经变故事画/104

对敦煌石窟艺术的理论思考/120

第三讲 民间年画/132

民间年画的初创、繁荣和衰败/133

表现门神的年画/138

表现世俗生活的年画/156

第三篇 院体画/169

第一讲 院体画的初创/171

汉代以前的院体画/171

魏晋南北朝的院体画/174

隋唐的院体画/182

第二讲 院体画的繁荣/198

西蜀和南唐的院体画/198

北宋的院体画/206

南宋的院体画/223

第三讲 院体画的衰败/229

元代的院体画/229

明代的院体画/234

清代的院体画/237

第四篇 文人画/249

第一讲 文人画的初创/252

王维/252

荆浩和董源/263

苏轼/276

第二讲 文人画的繁荣/285

黄公望/286

倪瓒/292

徐渭/308

八大山人/327

第三讲 文人画的衰败/351

石涛/352

郑板桥/372

吴昌硕/397

后记/418

前言

《你能读懂的中国美术史》有如下特点：

一、这是一本“主观的美术史”

美术史，古亦有之。古代的美术史，我们叫做“传统的美术史”。例如，唐代张彦远的《历代名画记》，这种“美术史”，实际上是绘画品评、画理画法、画家传记、作品著录等等的汇集，是收藏和鉴赏的指导，没有提出探寻绘画发展规律的任务。

今天的美术史，不同于古代的美术史，它是二十世纪以来在西方影响之下产生的美术史，我们把它叫做“现代的美术史”。这种美术史，概括说来，主要有两种：

第一种是客观的美术史，也叫做“编年的美术史”。它是美术发展过程的如实记录。唐宋元明清，都有哪些画家，他们都有什么作品。

这种艺术史的优点在于，它真实地记录了艺术发展的过程，能够使我们了解艺术史上的一切细节，至少是重要的细节。

这种艺术史的缺点在于，它仅仅让我们知道艺术的过去“有什么”，但不知道“为什么”，不知道艺术发展的内在本质和规律。读完这种美术史，掩卷深思，扪心自问，能不能用一句话概括美术发展的过程？答案是否定的。

第二种是主观的美术史，在西方叫做“书写的美术史”。它虽然也要说明每个时代的画家和作品，但是，这种美术史的目的，不仅仅是要再现绘画发展的客观过程的一切细节，而且要通过这些画家和他们的作品说明作者对美术发展过程的观点和理解。当我们读完了这样的美术史，我们不仅知道“是什么”“有什么”，而且知道“为什么”。被誉为“西方美术史泰斗”的贡布里希的《艺术发展史》说明艺术的发展是“知道的——看到的”过程；奥尔夫林的《古典主义》说明艺术发展是“触觉的——视

觉的”过程，等等。这本小书就是把这种方法运用于中国美术史的一个尝试。

二、《你能读懂的中国美术史》是对中国古代美术发展过程的描述

我们以为，中国古代的美术，如果以作者作为划分的标准，可以划分为三个种类：画工画、院体画、文人画，《你能读懂的中国美术史》就是对这三个种类的发展过程加以描述。

从题材上来说，院体画主要表现宫廷生活；文人画主要表现山水花鸟；而画工画主要表现民间世俗理想。

从目的上来说，院体画是成教化、助人伦，为宫廷歌功颂德；文人画是自我表现，聊以自娱；画工画是祈福避祸，烘托欢快祥瑞的生活氛围。

从风格上来说，院体画求真写实，富丽堂皇；文人画不求形似，气韵生动；画工画清楚饱满，古朴稚拙。

从画科和形式上来说，院体画主要是人物画、工笔花鸟画和青绿山水画；文人画主要是水墨山水画和写意花鸟画；画工画主要是画像砖、画像石、石窟艺术和年画。

三、《你能读懂的中国美术史》对中国古代美术发展过程的描述是简略的

我们以为，中国美术的发展过程是复杂的，但是，对中国美术发展的描述可以是“简略”的。“简略”表现在：

第一，一个时代有许多美术种类，我们不会描绘所有的美术种类，我们只描述最繁荣的美术种类。

什么是最繁荣的美术种类呢？就是一个时代中具有最大量、最成熟、最优秀的艺术作品；具有最大量、最成熟、最优秀的艺术家；拥有最大量、最成熟、最优秀的欣赏者；对其他的美术种类产生着重大的影响作

用，这样的艺术种类就叫做最繁荣的艺术种类。

第二，一个时代有许多美术家，我们只论述主要的美术家。

什么是主要的美术家呢？就是具有代表性的美术家。比如在元代许多美术家中，我们重点描绘元四家。在元四家中，我们着重论述的是倪瓚。再如，在清代的美术家中，我们重点描绘扬州八怪。在扬州八怪中，我们着重论述郑燮。因为他们的美术成就是这个美术家集体的代表。

第三，在美术的发展过程中，形成了漫长的发展轨迹。我们不会描述发展过程的每一点轨迹，我们着重描述轨迹的主要点。

美术的发展就像河水的波浪，有高峰，也有低谷。我们不会把发展过程的每一点轨迹都描绘出来，我们仅仅描绘波峰和谷底这两点。至于从谷底到波峰，或者从波峰到谷底的过程，我们只描绘其中非常重要的几个转折点。

第四，一个美术家有许多美术作品，我们不会描绘每一幅美术作品，我们只描绘其主要的美术作品。

什么是一个美术家的主要的美术作品呢？那就是从美术发展过程来看，把美术发展推向高峰或低谷的作品。比如说，宋徽宗赵佶的许多作品都很高妙，但是，赵佶对绘画的最大贡献是工笔花鸟画，他把工笔花鸟画推向了艺术发展的顶峰。所以，我们只讲他的工笔花鸟画。八大山人的人物画、山水画、花鸟画都是杰出的，但是他把写意花鸟画推向了艺术发展的顶峰，所以我们主要讲述八大山人的写意花鸟画。

“简”有什么好处呢？只有“简”才能够清晰地表述艺术发展的主流和本质，或者用贡布里希的话说，“不让细节把读者搅糊涂”。

提起“简”，人们往往想到粗率、肤浅、潦草，其实，不是这样的。能够把复杂的事说得“简”，是一本书的最高的境界和要求。清朝刘大櫆在《论文偶记》中说：

凡文笔老则简，意真则简，辞切则简，理当则简，味淡则简，气蕴则简，品贵则简，神远而含藏不尽则简，故简为文章尽境。

当你读完这本简简单单的小书，虽然不能够说，中国几千年的美术发展过程的一切细节都明白了，但是可以说，中国几千年美术发展过程的主流和线索都明白了，中国几千年美术发展过程中最优秀的美术家、最感人的美术作品都知道了。

四、《你能读懂的中国美术史》是对中国美术发展的一般规律的描述

我们认为中国的绘画过程有三个高潮。它们分别是人物画、山水画和花鸟画。

为什么美术的发展有高潮与低谷的区别呢？因为美术作品的发展遵循着一个普遍的、铁的规律：初创——繁荣——衰败。

许多研究艺术哲学的著名学者都发现了艺术发展的这条规律。

德国大哲学家黑格尔说：

每一门艺术都有它在艺术上达到完满发展的繁荣期，前此有一个准备期，后此有一个衰落期。因为艺术作品全部都是精神产品，像自然界的产物那样，不可能一步就达到完美，而要经过开始、进展、完成和终结，要经过抽苗、开花和枯谢。

黑格尔的巨著《美学》，用全部艺术发展的历程证实了艺术发展的这条普遍规律。

被誉为“西方美术史之父”的瓦萨里在其《意大利艺苑名人传》中，用意大利文艺复兴的全部历史证明了这条艺术发展的普遍规律的存在。他说：

我想让他们知道，艺术是如何从毫不起眼的开端达到辉煌的顶峰，又如何从辉煌的顶峰走向彻底的毁灭。明白这一点，艺术家就会

懂得艺术的性质，如同人的身体和其他事物，艺术也有一个诞生、成长、衰老和死亡的过程。

法国人丹纳在《艺术哲学》一书中论述了同样的观点。他说，起初艺术就像植物一样破土而出，艺术萌芽了。而后，艺术开出美丽的花朵，一直达到繁荣。“但这个繁花满树的景象只是暂时的，因为促成这个盛况的树液就在生产过程中枯竭”。所以，“在此以前，艺术只有萌芽；在此以后，艺术凋谢了”。因此，艺术发展的全过程就是初创——繁荣——衰败的过程。

本书就是要把这条规律运用于中国美术的发展过程。

本书的内容，就是对中国古代美术发展过程中出现的画工画、院体画、文人画的初创——繁荣——衰败过程进行简要的描述。

本书内容不能够涵盖中国美术发展过程的一切细节。所以，除了这本美术史之外，还需要其他体系的中国美术史。对于学习者来说，这本美术史不是学习的终结，而是学习的开始。贡布里希在写《艺术发展史》时给自己规定了明确的写作目的，他说：

本书打算奉献给那些需要对一个陌生而迷人的领域略知门径的读者。本书可以向初学者展示事实状况，而不让细节把读者搅糊涂；可以帮助初学者充实学力，以便把目标更高的著作中一页页不计其数的姓名、时期和风格理出清晰的头绪，为参考更专门的书籍打下基础。

这也是本书希望达到的目标。

人面鱼网彩陶盆

第一篇 中国美术的序幕：准艺术

准艺术的起源，中国人有几种猜测：

- 一、起源于天
- 二、起源于游戏
- 三、起源于情感
- 四、起源于巫术

一本艺术史，从何说起？

动物史从动物的发生开始，植物史从植物的发生开始，宗教史从宗教的发生开始。毫无疑问，艺术史从艺术的发生开始。

艺术何时发生呢？艺术从体力劳动与智力劳动的分工，也就是从阶级、国家的产生时发生。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一书中写道：

分工只是从物质劳动和精神劳动分离的时候起才开始成为真实的分工。……从这时候起，意识才能摆脱世界而去构造“纯粹的”理论、神学、哲学、道德等等。

当物质劳动与精神劳动分工时，当阶级、国家发生时，完整的、“纯粹的”社会意识形态：神学、哲学、道德等等也发生了，当然还有艺术。

当物质劳动与精神劳动没有分工之前，也就是史前社会，就没有艺术吗？那光辉灿烂的彩陶上的纹饰不是艺术吗？那薄如蛋壳的高孔镂空黑陶杯不是艺术吗？我们回答说，史前社会没有“纯粹的”艺术。史前社会的“艺术”，只能是打引号的艺术。德国大哲学家黑格尔说，史前艺术，“它只应看作艺术前的艺术”，“是过渡到真正艺术的准备阶段”。

把史前艺术叫做“艺术前的艺术”，是准确的称呼。“艺术前的艺术”究竟是艺术还是非艺术呢？有人把它看作艺术的一部分，这不是很准确的看法。因为“艺术前的艺术”与“艺术”有原则的区别。把它称作“准艺术”，是准确的。既说明了它与真正艺术的区别，也说明了它与真正艺术的联系。

“准艺术”与真正艺术的联系，就在于它经过进一步发展，就是真正的艺术。但准艺术不是真正的艺术。

假如艺术是植物，准艺术就是种子。种子包含着植物的因素，并且可以发展为植物，但种子不是植物。

假如艺术是果实，准艺术就是花朵。花朵包含着果实的因素，并且可以发展为果实，但花朵不是果实。

第一讲 从准艺术说起

准艺术是从哪里来的呢？

对于准艺术的来源，中国人有几种猜测：

一、准艺术起源于天

《易·系辞》中说：“河出图，洛出书，圣人则之。”这里的河，指黄河。这里的洛，指洛水。黄河里出图画，洛水里出图书，圣人把它们规范化，那就是准艺术。

黄河为什么会出现图画，洛水为什么会出现图书？是哪位圣人把它规范化？张彦远在《历代名画记》中把这个故事说得更详细。他说：

古先圣王，受命应箴，则有龟字效灵，龙图呈宝。自巢、燧以来，皆有此瑞。迹映乎瑶牒，事传乎金册。庖牺氏发于荥河中，典籍图画萌矣。轩辕氏得于温洛中……

古代帝王接受天赐的符命之书，有神龟从洛水出现，背负“洛书”；又有龙马从黄河出现，背负“河图”（也叫“龙图”），自从有巢氏、燧人氏以来，都有这样的瑞兆。这样的瑞兆，在玉牒、金册中都有记载。

“庖牺氏”（即“伏羲氏”）发现篆书于荥河之中，这就是典籍图画的萌芽。轩辕氏在温暖的洛水中（古代传说，帝王有盛德，洛水先温）得到宝图。正是他们把“洛书”、“河图”规范化，创造了准艺术。

二、准艺术起源于游戏

王国维说：

文学者游戏之事业也。人之势力，用于生存竞争而有余，于是发而为游戏。……而成人之后，又不能以小儿之游戏为满足，于是对

其自己之情感及所观察之事物而摹写之，咏叹之，以发泄所储蓄之势力。

三、准艺术起源于情感

《乐记·乐象篇》说：

凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声。

诗言其志也，歌咏其声也，舞动其容也。三者本于心，然后乐气从之。

夫乐者乐也。人情之所必不免也。

四、准艺术起源于巫术

王国维说：

歌舞之兴，其始于古之巫乎？巫之兴也，盖在上古之世。……巫之事神，必用歌舞……故《商书》言：“恒舞于宫，酣歌于室，时谓巫风。”

“准艺术”起源于天、游戏、情感、巫术，这些说法，都有一定的道理。从一定意义上说，它们都是对的。

我们这本书，就从艺术的产生讲起。为了说明艺术，我们追溯到“准艺术”。

是“准艺术”，也就是“艺术前的艺术”，拉开了光辉灿烂的艺术的帷幕。如果把艺术看作一部精彩的多幕剧，那么，“准艺术”，或者说“艺术前的艺术”，就是这部精彩戏剧的序幕。

第二讲 准艺术的发展过程

“准艺术”、“艺术前的艺术”，不像电光火花那样一闪即逝，而是一个非常漫长的过程。艺术的序幕很长，比正剧的时间还长。人猿相揖别，史前社会距今已有三百万年了，艺术的产生距今不过八千年。可见其漫长。

“准艺术”就像世界上一切事物一样，经历着初创——繁荣——衰败的过程。

一、准艺术的初创

认识到准艺术的存在，是近代的事情。

在一个很长的时期中，人们认为，艺术与野蛮是不相容的。有野蛮则无艺术，有艺术则无野蛮。所谓“准艺术”，即所谓“野蛮人的艺术”，就像“木的铁”“方的圆”一样，本身就是矛盾的概念，是不可能存在的。德国哲学家谢林就说：“艺术是很神圣、很纯洁的，以至艺术……完全与真正的野蛮人向艺术所渴求的一切单纯感官享受的东西断绝了关系。”

十九世纪达尔文的进化论，用无比雄辩的事实证实了世界上一切物种都有一个发生、发展的进化过程，这极大地解放了人们被禁锢的思想：既然世界上万事万物都有一个发生、发展的进化过程，艺术同样也应当有一个发生、发展的进化过程。

这时人们开始寻找史前原始人的“艺术”遗迹，并且有了很多发现。

在西方，西班牙北部的阿尔塔米拉洞穴和法国的拉斯科洞穴被发现了，人们被原始人的“准艺术”惊呆了。

在东方，山顶洞人的遗址被发现了，人们为东方的“准艺术”拍案叫绝。

人们面对着呈现在眼前的“准艺术”作品，自然会发问，它们是何时