

中国艺术鉴赏

世界艺术鉴赏译丛

中国艺术鉴赏

〔意〕 西昂·佛朗科·马拉法里那 著

〔意〕 西昂·佛朗科·马拉法里那 著

北京大学出版社

北京大学出版社

105

11

1

新登字(京)159号

世界艺术鉴赏译丛

中国艺术鉴赏

〔意〕西昂·弗朗科·马拉法里那 著

陈卫平 译

责任编辑：冯 棠

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

800×1092毫米 32 开本 2 印张 30千字

1992年7月第一版 1992年7月第一次印刷

印数：0,001 8,000 册

ISBN 7-301-01773-1/J·30

定价：5.45 元

世界艺术鉴赏译丛

中国艺术鉴赏

〔意〕西昂·弗朗科·马拉法里那 著

陈卫平 译

北 京 大 学 出 版 社

目 录

导言	(3)
建筑	(6)
雕塑	(20)
绘画	(36)
应用美术	(50)

导 言

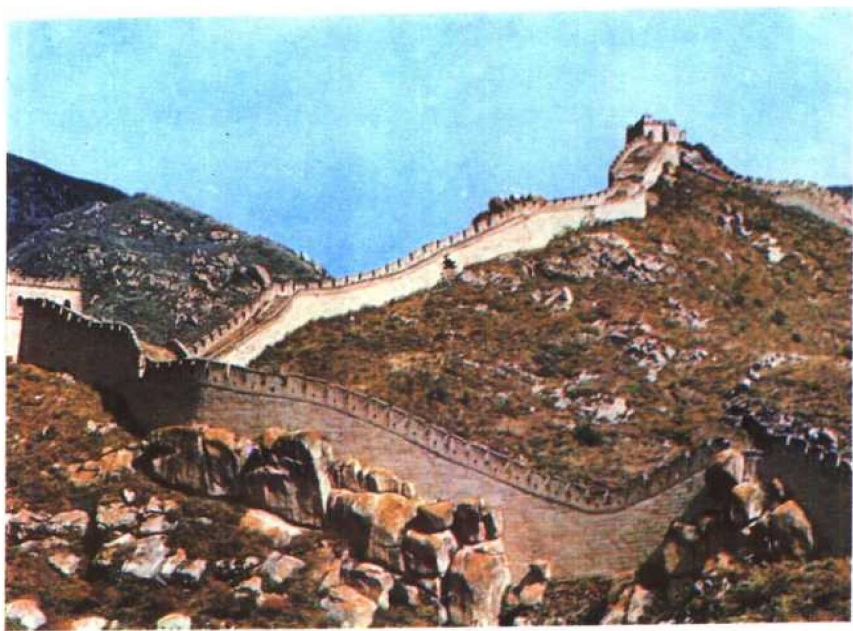
世界伟大文明中具有最悠久艺术传统的无疑是中国文明，中国文明至少是从公元前三千年延续至今。

中国文明的发祥地是中国北部的黄河盆地。正是在这里，发现了精致的石器时代的陶器传统的最早样品。最早的王朝——商朝（公元前 1650—1027），兴起青铜铸造艺术。突出的艺术品生产是雕刻着各式各样有兽纹装饰的容器。到了周朝（公元前 1027—256）兴起时，这类兽纹从最初显出很强活力和表现能力而变为因袭和抽象的。

经过一段时间，中国人的世界观变得不那么重视超自然现象，并且到了汉代（公元前 206—公元 220），人凭本身的资格，自己日益成为若干艺术形式的主题。中国的艺术在艺术观和倡导上主要是贵族式的。被描绘的各种人都不是普通百姓，而是皇族、显贵、嫔妃、僧侣和学者。

唐代（618—907）的中国国土幅员最大，西起西藏，东北到高丽。唐代很多艺术受中亚文化所启迪。在唐代和宋代（960—1279），中国社会臻于鼎盛。可是人们依旧关注着与人的四周环境相协调。为此目的，人们在一定程度上遵从礼仪维护传统的严格关系，即孔夫子教导的君君臣臣父父子的关系，同时人们也在一定程度上受道家无为哲学的影响而顺应自然。这二者都影响到当时的艺术；尤以后者影响更明显，例如宋朝时期的许多绘画。

元朝短暂的蒙古人统治之后，是一个汉民族的皇朝明朝（1368—1644），而后便是满族统治——清朝（1644—1911）。对所有这些朝代产生的艺术品的追求，远远越出了中国的国

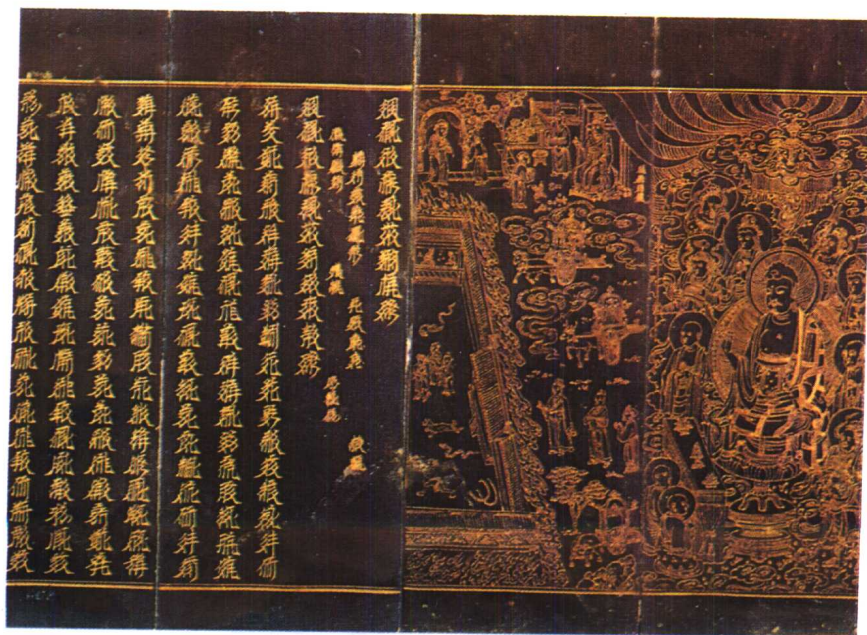
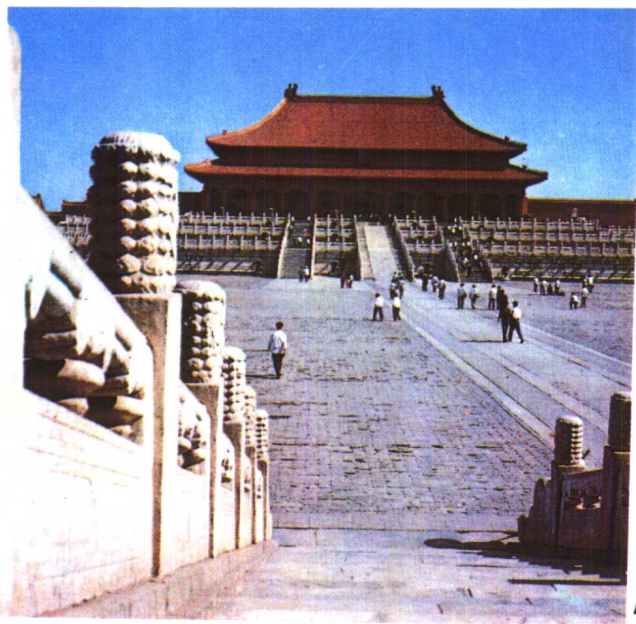

▲ 中国长城这项军事工程杰作，始建于公元前3世纪秦始皇时代，旨在防御来自北方野蛮部落的侵略。在以后各个时期，长城进行过多次加宽加固。长城绵延1,500英里，全长有规则地密布着瞭望台。

界，不时成为获利的出口行业资源。

在明代，陶瓷制品的海外贸易引起许多新技术的发展。这时期艺术之花怒放，使人联想到唐代：北京的帝陵——巨大的建筑和宽阔的空间，井然分布的许多庭院和仪仗行进的墓道——反映着明朝建筑的气概和风格；发人玄想的“浙派”山水反映出明代艺术家的技巧，而元四家的传统则为“吴派”所继承。

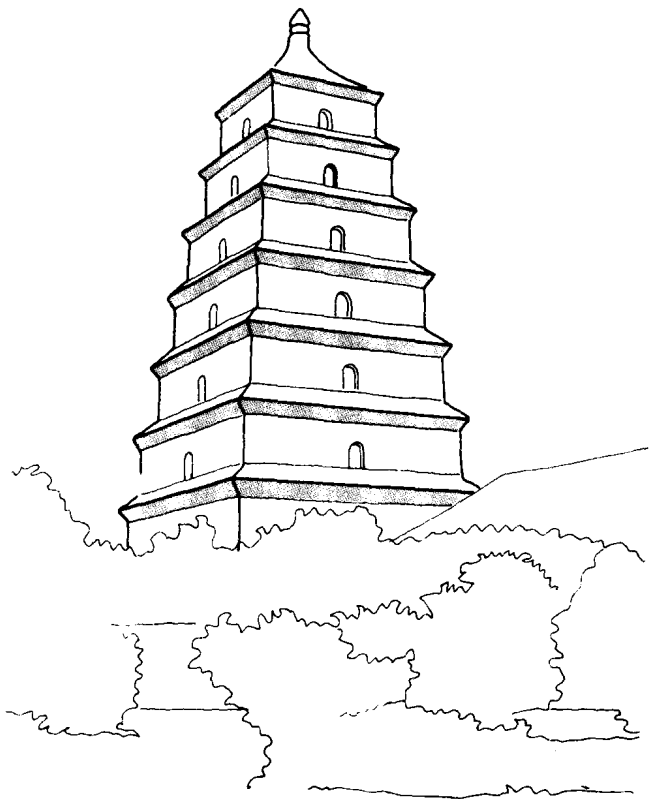
▼► 明清两代皇帝所据北京紫禁城入口。前景为横跨金水河的汉白玉桥栏。下为大约 12 世纪时的手抄本，其写法是自上而下，从右到左。有些基本文字与三千年前所用的文字相似。

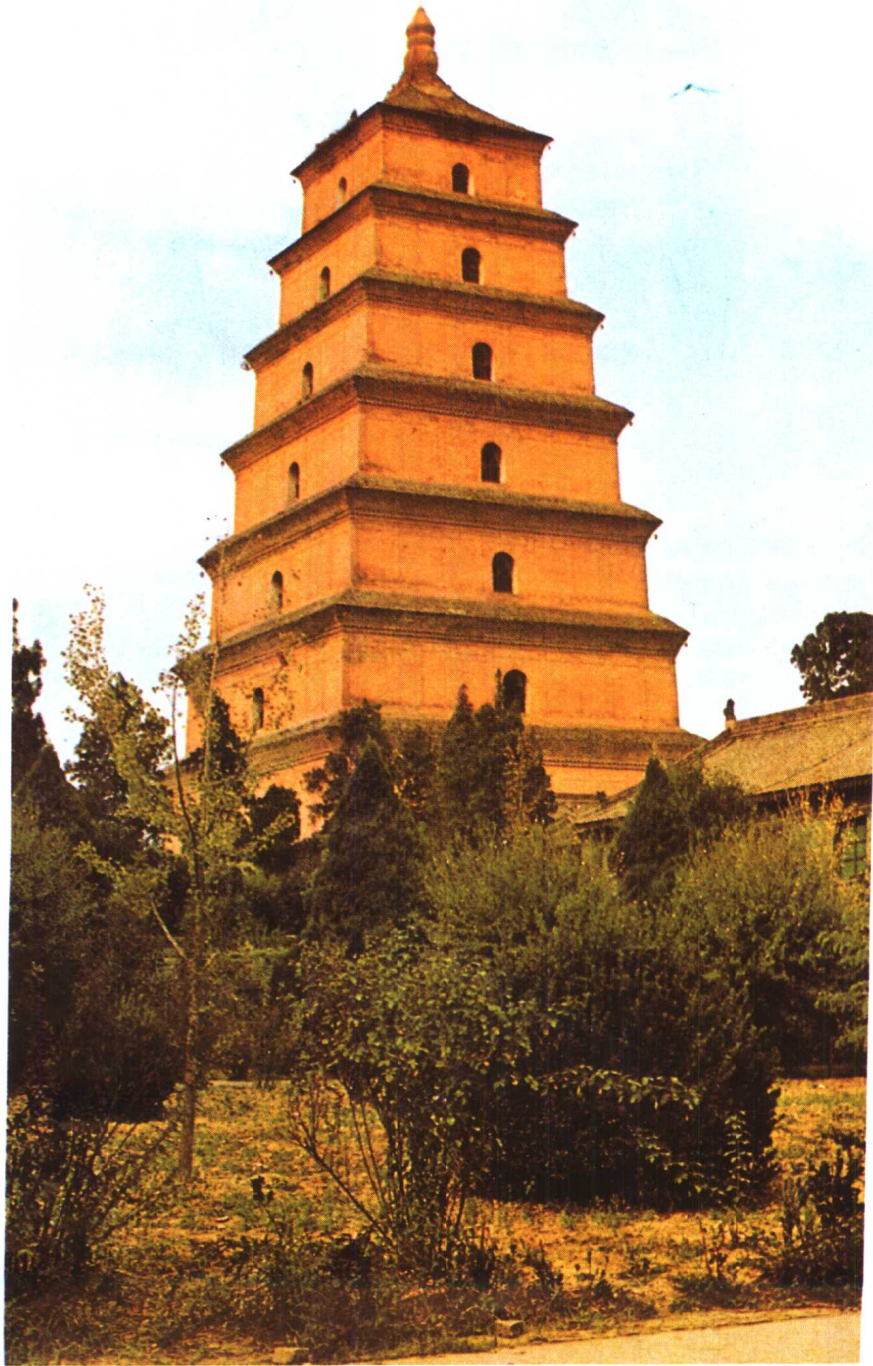
建 筑

▼ 这座塔的独特外形，为棱锥形楼阁，是由依次缩小正方形面积的楼层构成的，各楼层由檐口或者水平凸出物（如图），或由弯曲的屋顶分隔开。

中国建筑留下的发展痕迹明显少于其它艺术形式。这主要因为木材是当时主要的建筑材料，所以几乎没有什么早期的建筑典范能保留到今天。还值得注意的是，在本书所涵盖的时期，没有特别涉及建筑艺术的文献，而且我们连一个中国建筑师的姓名也不知道。因此，看来中国建筑艺术与无名工匠的关系比身居显要地位的艺术家的关系更为密切。上述看法为这样一种事实所印证：保存至今的建筑物，其造型和建材都表现出一种完整的连续性。因为传统观念和方法在始终由一个阶

► 最著名的中国塔，公元7世纪的大雁塔，建于唐代。很可能它的设计者中国僧侣玄奘在印度朝圣时从他见到的一座建筑得到启示：此即印度菩提伽耶的大智寺院。就象那座大塔一样，大雁塔的平面为正方形，高七层，外面的壁龛置有佛的雕像。

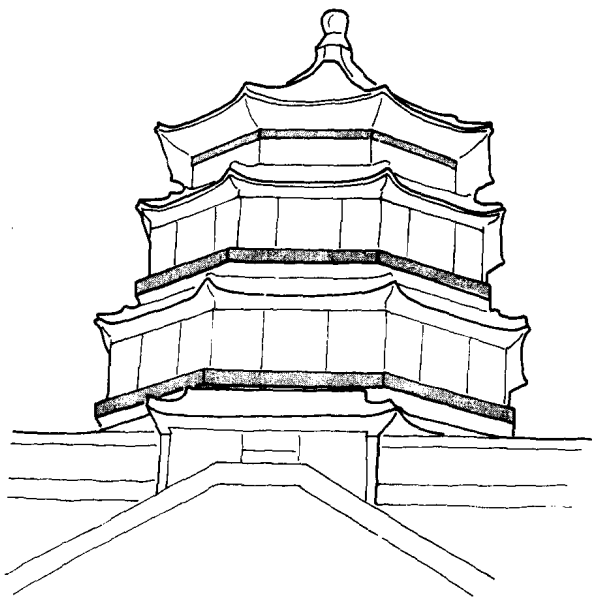

级单独负责完成的任何制品中,都将保持不衰。

如果我们看一所传统的中国式四合院,可能会看到它被分隔成大小一致的空间。或者依家庭的地位,我们可以发现它是由安排在围墙内中心庭院周围的一系列独家住房所构成。院里有精心管理的花园,园内有山石、流水和小桥。这种类型的住宅习惯用南北轴线安排,工业化前的中国整个城镇的布局都一再重复这种风格。它的意图在一定程度上是带有象征性的。一座城市的统治者或一个小地方的家族族长的住

► 中国建筑师既采

用八边形也采用正方形和圆形的平面设计。这座具有曲线形屋顶的八边形楼阁由于有三层平台而被赋予玲珑剔透的外观。各层平台的基础支撑着栏杆和细长圆柱的连拱廊。

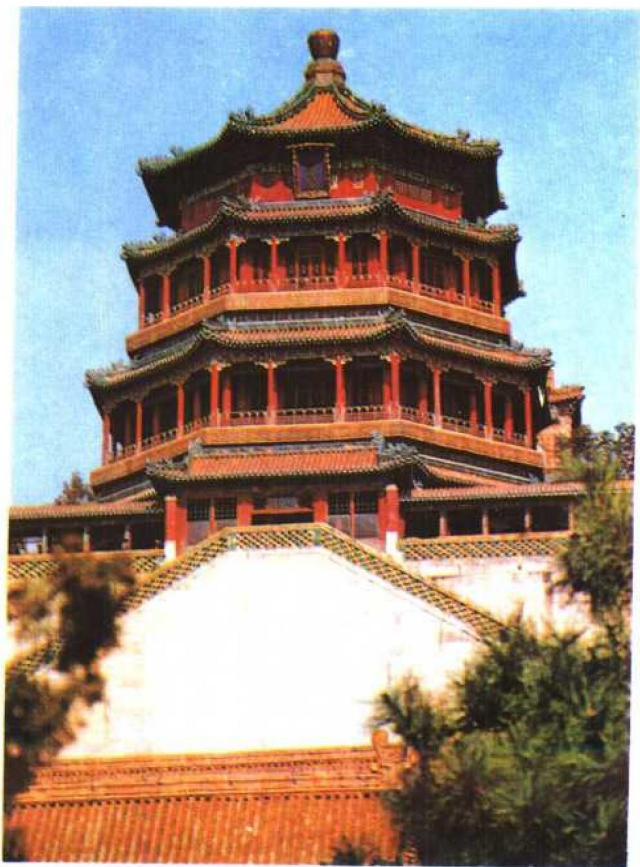

宅,其位置要安排在与北极星在天上的位置相对应的地面位置上。此外,皇帝背向北方,被看作是面向臣民进行统治,而避开邪恶势力所在方位(这种势力也来自北方,那里的野蛮民

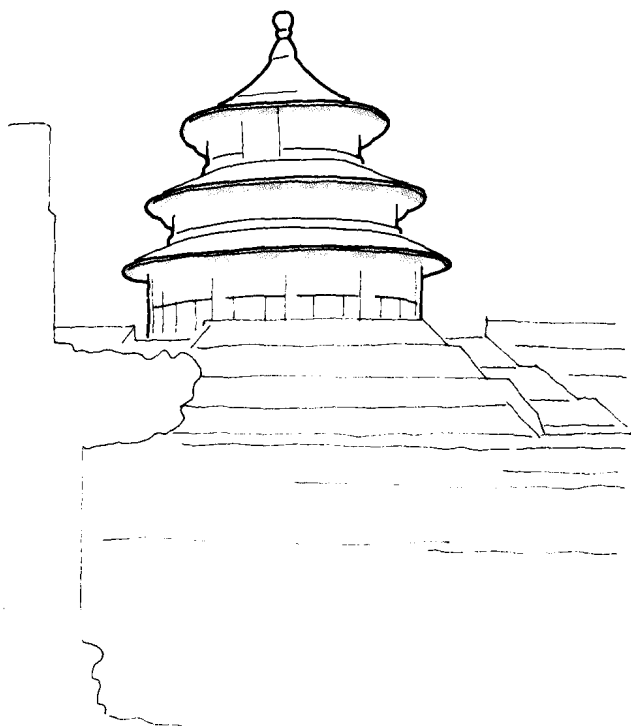
族曾多次入侵中国;这也可能是引起迷信的实质)。

现在已经挖掘出属于中国历史最早阶段的住房的房基。这些最早的住房是圆形的,有夯土的墙,中间火炕旁的一个洞中插着一根杆子,用以支承圆锥形的茅草屋顶。其它住房是长方形的,它们各自的地基显示出支承屋梁的两根柱子的痕迹。按圆柱周界线设计的巨大建筑物残存的地基,可以上溯至早商代,这种排列后来逐渐遍及中国。

► 佛香阁是北京附近颐和园的一部分,是中国石料建筑的罕见范例之一。颐和园是清代皇帝钟爱的住所,由康熙建造,后经乾隆扩建。

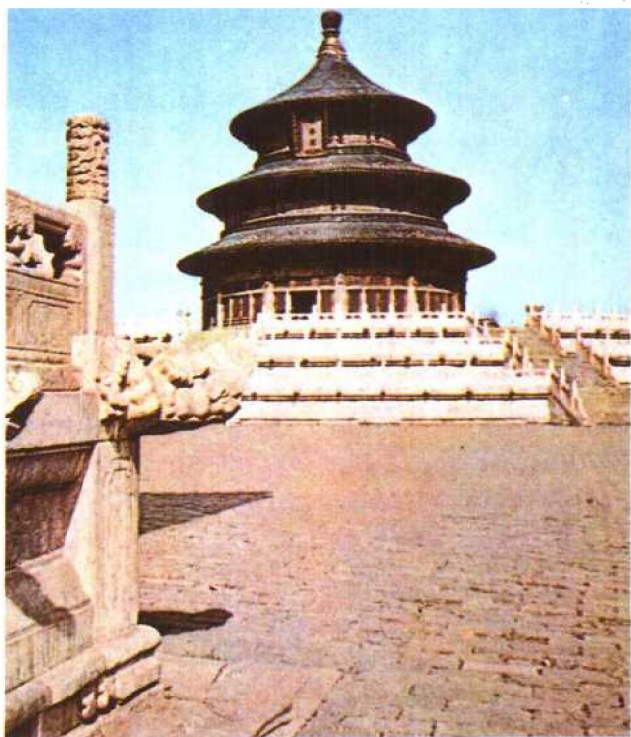
► 圆形平面设计，象正方形平面设计一样，通常用于宗教建筑。祁年殿由圆形三层组成，直径递减，就象每层上面的倾斜屋顶一样。

象住宅一样，城镇也围以夯土墙，而且还可能有了望楼。在几个古老文明中心的大量墓葬中，曾发现有建筑物造型的青铜器。这些墓葬由矩形深沟构成，与一个向南下倾的斜坡，或者有时与一组向北的台阶相连接。安葬地点设在地下较低处的中心，内有一名显贵人物的尸体，殉葬的奴隶、牲畜、兵器、炊具和祭器，放在四周，以备他到阴间的路上享用。

活人随死人一同埋葬，在公元前六世纪就已经废止。但是，以表现死者生前生活的模拟像和复制品作为陪葬的风习却增多了，从而对建筑风格的唯一记载保留在陶制模型之

► 北京的祈年殿是天坛建筑群中最著名的建筑。它重建于19世纪,以其完美形式和光辉色彩令人瞩目:三层台基的汉白玉栏杆;梁和托座的红色木料;以及屋顶的蓝色琉璃瓦。

中。这些模型描绘了一种建筑形式——瓦顶单层或两层建筑,中央空间巨大,角上有塔形装饰。到此发展阶段,中国建筑艺术的基本特点已见端倪。与西方建筑不同,中国建筑不采用柱楣系统,而使用屋顶和圆柱结构。圆柱之间的空间用轻质墙填充。支柱上横跨突出的栋梁,梁的截面通常为方形,栋梁再支撑十字形托架。正是这种结构使得屋顶的下部向上弯曲伸展这个特征成为可能。

使用木材作建筑材料是明代以前的建筑范例缺乏的原因。它也说明单个建筑和整个城市都需要防卫城墙。基于这

一理由,住宅本身无需什么防御设施,其墙壁可使用不太结实
的材料。

大多数房屋的屋基由一座平台构成,平台是夯土的(如早
期的例证)或是石头和大理石的。建筑物的木制框架浮放在
埋入地下或埋入平台本身的石制支承物上。这种做法一则是
为了防止构架直接接触泥土而腐烂,二则是为了使结构能稍
作移动,从而免遭地震破坏。中国是地震多发地。

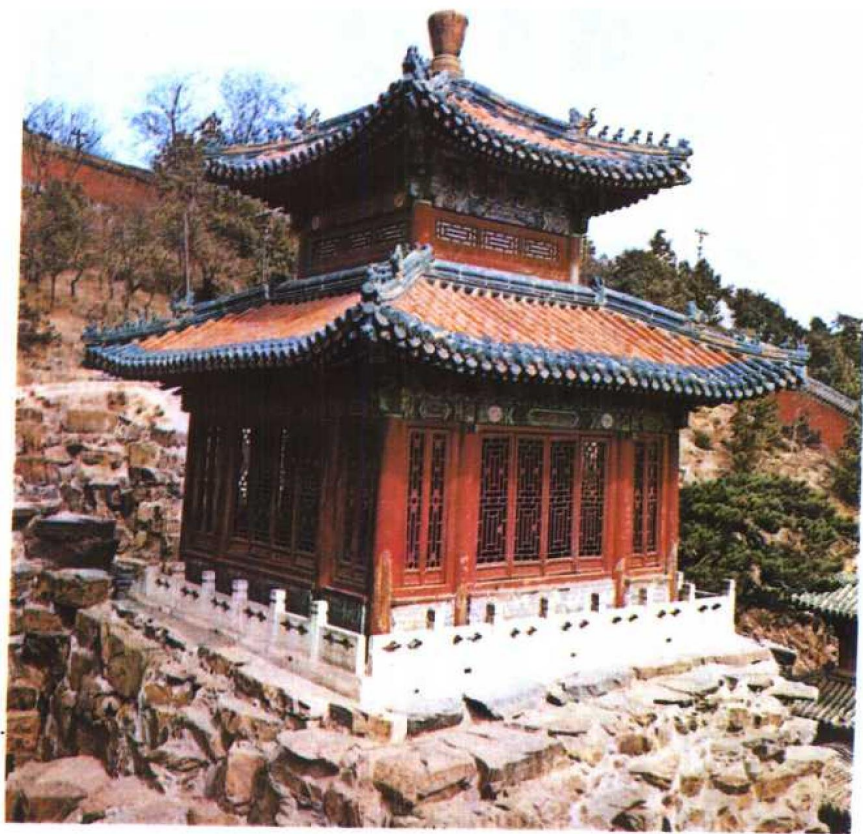
在中国的纪念性建筑中,欧洲人首先想到的是塔。中国
塔是印度佛塔(卒塔婆)和汉朝的望塔或观景楼的结合体。
在中国,随着汉代后期佛教的传入而开始广建佛塔。通常采
用由一系列的屋顶,或者更简单地由一系列石制檐口把一座
高楼横向分隔的形式。在中国,塔相当于一种十分独特的佛

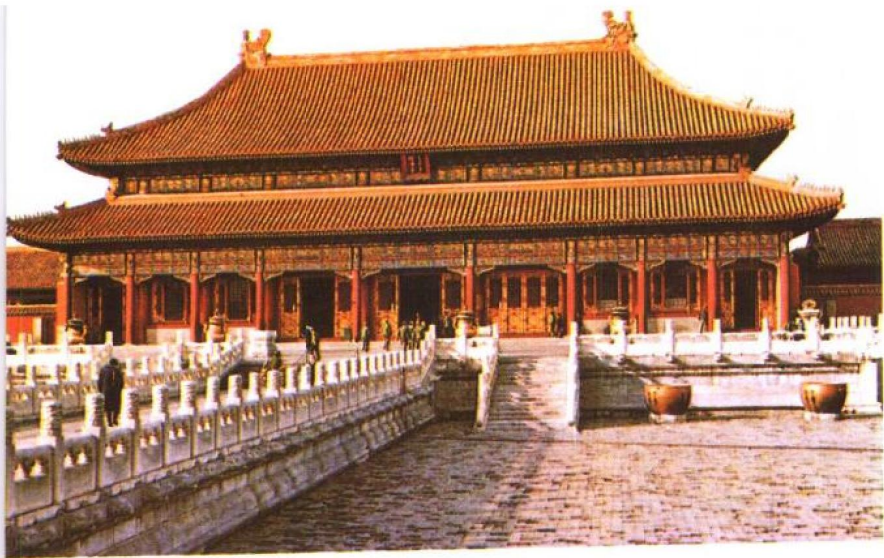
▼ 小庙是北京附近
颐和园的一部分,它
是遍及中国、掩映于
山林的近代庙宇的典
型。它有优美的上挑
曲线形屋顶和雅致
的大理石栏杆。

► 上挑曲线形屋顶
是如此之多中国建
筑的特色,它可能
设计来保护木制墙
壁不受雨水冲刷。
其结构由托架和枕
在上面的梁结成的
复杂系统组成,多
达五个。

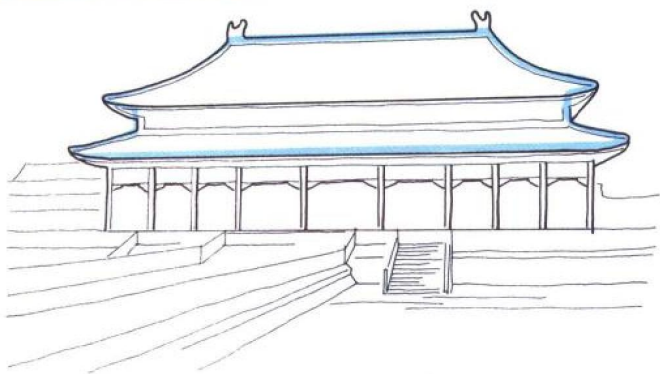

教纪念物，而且在最早的中国佛教寺庙的布局中，塔占据着中心位置。到了唐代（618—907），塔的地位往往由寺庙本身所取代，它被分成两个相关的建筑物而安置在寺庙的东部和西部。使用的建筑材料也改变了，木料为砖石所代替。唐代建筑艺术的一个杰出而罕见的范例是现在在西安附近的大雁塔。大雁塔是一座高 60 米的七层砖石建筑，在平面图上是正方形的，每层都较其下面一层略小一点儿，在各个立面上都有一座供奉佛像的壁龛。事实上，由于保存下来的唐代的民间或宫廷的以及巨大佛寺的建筑实物十分罕见，以致我们不得不到

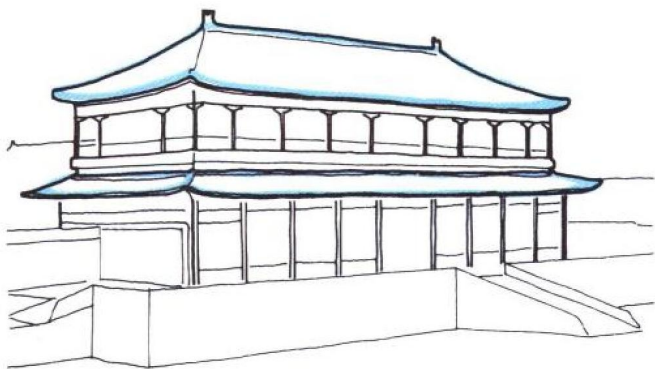
▲ 乾清宫是皇帝的首要住所，北京紫禁城最重要的建筑之一。这座大殿用于举行宴会和接见各国使节。倾斜度极陡极深的双层屋顶使建筑具有一种与众不同的轮廓。

中国以外的地方，到日本的奈良，去观看保存完善的，从中国人的原物获得启发而修建的建筑物。保存至今的中国建筑物多是明代（1368—1644）建盖以后修建的。明朝诸帝建造的北京城与任何时代相比，大概都是建筑规模最大的中国传统建筑艺术的典范。城市设计成棋盘形，它的街道是正南、正北和正东、正西的，并且大致分成两个长方形区域：北为鞑靼城，

▲ 紫禁城中的另一座建筑——体仁阁也以陡峭的双层屋顶为特征，各层屋顶均建在柱廊上。柱为木制，而且各层的高度取决于所能采用的木材的长度。

南为汉人城。支配汉人城的是由四个大坛台环绕的先农坛；以及祁年殿，它是一座具有富丽堂皇的蓝色琉璃屋顶的圆形建筑物。祁年殿附近是天坛，它有三层逐级升高的圆形汉白玉平台。紫禁城位于汉人城的北部，其命名是因为它相当于皇帝的私人住所。紫禁城的核心是三大殿，这是皇帝施行赏罚与宴饮群臣的地方。北京城的西北有著名的明代帝陵，