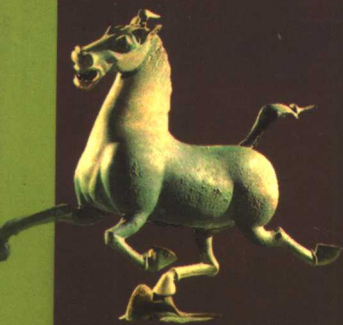

旅游学新视野丛书

安从工 安旭 编著

旅游文物艺术

「第二版」

LÜYOU
WENWU
YISHU
LÜYOUXUE
XINSHIYECONGSHU

南开大学出版社

中国旅游文物艺术

旅游文物艺术

（第二版）

中国旅游文物艺术

中国旅游文物艺术
第二版

中国旅游文物艺术

中国旅游文物艺术

中国旅游文物艺术

旅游文物艺术

第二版

安从工 安 旭 编著

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

旅游文物艺术 / 安从工著. —2 版. —天津: 南开大学出版社, 2003. 9(2005. 11 重印)

ISBN 7-310-01927-X

I. 旅... II. 安... III. 文物—鉴赏—中国—高等学校—教材 IV. K87

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037428 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

南开大学印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2003 年 9 月第 2 版 2005 年 11 月第 12 次印刷

880×1230 毫米 · 32 开本 11.875 印张 2 插页 340 千字

定价: 19.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

第二版前言

中华民族创造的灿烂文化,是我们应该充分认识并不断予以开发的旅游资源。为使我国丰富的旅游资源在日益发展的旅游事业中得到有效的开发,为使旅游者在艺术欣赏中得到更多的艺术美的享受,旅游业的广大人员应努力提高自己的艺术鉴赏水平。从事旅游业的同志们(业务管理干部、翻译员、导游员、服务员)都希望掌握较多的文物艺术知识;负责制定开发旅游资源规划的同志,如果有较丰富的文物艺术知识,就会使人文旅游资源得到较好开发;负责规划生产旅游产品和旅游纪念品的同志,凭藉文物艺术知识可以广开渠道,使越来越多的旅游产品进入流通领域;负责接待工作的同志,如果文物艺术知识丰富,可以制定周密的接待计划,为旅游者安排最佳旅游线路;从事导游工作的同志,文物艺术知识的丰富与否、艺术欣赏能力的高低,直接关系到他的导游工作质量。

为了培养具有较高艺术鉴赏水平的旅游工作者,世界各国在培养旅游工作人员的教育中,不仅开设了有关文物艺术的课程,还规定了入学和毕业时举行文物艺术考试的方式和内容。英国伦敦旅游局培训导游员的教学大纲,规定了文物艺术课程,如“建筑艺术”、“博物馆和艺术画廊”。他们还在考试制度中规定了文物艺术的考试项目,规定实地导游两个博物馆和一个艺术画廊,并且考核导游员所运用的知识是否全面,即是否平衡地涉及到历史、艺术、建筑、宗教等方面的知识。

日本导游专家大道寺正子谈到导游员的使命时指出,导游员既是文化古迹的保护者,又是它的介绍者和宣传者。法国设有全国导游委员会,负责对职业翻译导游员进行严格考试,考试内容包括:两小时内笔试,不借助词典运用第一外语作关于艺术导游命题的论文;口试内容

为,30分钟内讲解一处文物古迹。对助理导游员考核内容为:笔试法国艺术史、地方志,笔试时间为45分钟;口试为运用第一外语讲解一处文物古迹。

有些国家旅游管理部门虽然没有明确规定文物艺术的考试科目,但在选择、培养翻译导游员的要求中,强调指出应有较宽的知识面,其中历史文化、名胜古迹、艺术馆、民间艺术知识是不可缺少的。

罗列这些国际旅游业对文物艺术教育重视的情况,旨在说明文物艺术教育对旅游事业的意义。在旅游事业蓬勃发展的今天,世界各地的学者、观光者、商务和其他方面的人士,越来越多地来到我国,虽然他们各自有着不同的考察问题和旅游目标,可是对我国传世文物、艺术却有着共同的浓厚兴趣。许多游客不远万里到我国进行专题考察,他们不仅为我国文化艺术瑰宝所陶醉,而且也被民间工艺小品所诱惑。

1988年国际旅游日提出了一个响亮的口号:从旅游中受到教益。如何在旅游中获得教益呢?受教益虽然有多种多样的方式和内容,但通过对文物艺术的游览,恐怕是最普遍、最直观、最生动的方式了。

本书的编撰的主旨是从旅游持业人员和旅游者的需要出发,介绍文物和艺术,某些章节虽谈及一些民俗和历史问题,但那也是为了说明某种艺术发生、发展所必需的。本书所讲的艺术,不限于具有文物价值的艺术,它也包括不属于文物的艺术品和当代的艺术流派、艺术家以及工艺美术等等。简言之,本书是从旅游的角度出发介绍文物及艺术。

另外,本书没有像一般“导游手册”、“旅游名胜”那样按地区、旅游点去叙述,而是以知识的系统性为脉络来介绍。为的是不受具体地区和具体文物艺术品的羁缚,使本书有相对的概括性,同时也可以让读者在旅游和鉴赏的实践中有举一反三的发挥。

《旅游文物艺术》自1990年问世以来重印九次了。没有想到随着我国旅游事业的发展应运而生的这本书受到了广大读者如此欢迎,作者在欢欣之余也有几分不安,因为十多年来我国的文物研究和考古发掘,以及新的文化旅游事业都在突飞猛进地发展,过去似乎已成定论的历

史分期问题,有些已被新的考古发现所突破。因此,对原书进行必要的修订已是势在必行。

本次修订,乃属小修小改,一是对某些章节作了局部修订,二是对原书的个别观点和文字进行了斟酌和调整,补充了一些新内容。在修订过程中,我们尽可能地借鉴一些新见解,力求写出新意。但是,由于水平所限,难免仍有错漏之处,望专家、读者不吝斧正。

作 者

2002年6月

目 录

第二版前言	(1)
第一章 文物艺术的分类	(1)
第一节 文物的概念与分类	(1)
第二节 艺术的概念与分类	(2)
第二章 原始社会的文物艺术	(11)
第一节 原始社会文物艺术概况	(11)
第二节 图腾与文物艺术的关系	(18)
第三节 原始社会的陶器艺术	(24)
第三章 青铜器艺术	(43)
第一节 如何欣赏青铜器艺术	(43)
第二节 铜塑与铜鼓	(62)
第三节 铜镜	(65)
第四章 古代陶瓷	(70)
第一节 如何欣赏陶瓷艺术	(70)
第二节 原始瓷与瓷器	(72)
第三节 著名传统陶瓷	(73)
第四节 瓷器釉色、装饰手法	(86)
第五章 石刻与俑	(92)
第一节 古代雕塑艺术珍宝	(92)
第二节 石刻典型作品及其艺术特点	(94)
第三节 石刻艺术名词简释	(98)
第四节 俑	(99)
第六章 古代绘画	(107)
第一节 中国传统绘画的一般特点	(107)
第二节 岩画	(110)

第三节	壁画·····	(112)
第四节	帛画·····	(124)
第五节	汉画像砖、画像石·····	(125)
第六节	漆画·····	(137)
第七节	民间年画·····	(140)
第七章	绘画风格、流派与工具·····	(143)
第一节	古代绘画风格流派举要·····	(143)
第二节	款识、题跋·····	(163)
第三节	文房四宝·····	(164)
第八章	书法、篆刻·····	(166)
第一节	书法、篆刻的艺术特点·····	(166)
第二节	书法风格及术语·····	(170)
第三节	篆刻·····	(186)
第九章	佛教艺术·····	(192)
第一节	如何欣赏佛教艺术·····	(192)
第二节	佛教艺术的题材·····	(201)
第十章	中国古代建筑艺术·····	(220)
第一节	建筑艺术的感染力·····	(220)
第二节	传统建筑的结构、布局与装饰·····	(223)
第三节	常用建筑术语简释·····	(229)
第四节	少数民族建筑·····	(245)
第五节	宗教建筑的布局与装饰·····	(247)
第六节	塔·····	(260)
第七节	墓室建筑·····	(266)
第十一章	环境艺术·····	(270)
第一节	环境艺术的审美特点·····	(270)
第二节	明、清家具·····	(274)
第三节	盆景·····	(276)
第四节	园林艺术·····	(279)
第十二章	服饰艺术·····	(285)

第一节	服饰艺术的审美特点·····	(285)
第二节	古代发型、首饰、妆面·····	(287)
第三节	服饰发展简述·····	(296)
第四节	少数民族服饰·····	(308)
第十三章	现代工艺美术·····	(319)
第一节	工艺美术的鉴赏·····	(319)
第二节	工艺美术的基本题材·····	(322)
第三节	雕刻工艺·····	(330)
第四节	金属工艺·····	(341)
第五节	漆器工艺·····	(345)
第六节	传统织绣·····	(348)
第七节	花画工艺·····	(356)
第八节	民间工艺·····	(358)

第一章 文物艺术的分类

第一节 文物的概念与分类

文物,顾名思义即文化遗物。它首先是古代人创造的文化遗物,是人类物质文明和精神文明发展史的遗迹。文物被用来研究人类历史及其发展规律,有其特定的科学价值。文物作为以往人类社会的物质资料,它包括存在于社会上和埋藏在地下的历史文化遗产。作为人类社会物质文明和精神文明历史的遗物,它的内容是十分庞杂的。研究文物的科学门类很多,最主要的是考古学。

由于文物所包含的内容甚广,而且研究文物的科学门类较多,所以也就难以形成一种固定的分类法,人们往往是根据对文物收藏、管理、研究、展览、出版、销售等不同的需要,采取相应的分类方法。常见的是断代分类法、专题分类法和地域分类法。

文物的研究工作必须结合有关学科,有些学科就是文物研究的分支。所以按专题分类是常见的分类法,如:彩陶、历代陶瓷、青铜器、古钱、铜镜、铜鼓、金文、碑刻、古建筑、寺庙、石窟、石刻、墓室、瓦当、印玺、封泥、兵器、玉器、丝绸、壁画、帛画、漆器等等。

文物收藏、研究、陈列单位往往是综合运用几种分类法,而在陈列文物进行展览时,多以断代为纲,时代以下再划分专题。

我们从旅游和鉴赏的角度来研究文物,不必划分得十分详细,总的

来看不外以下三大方面：

1. 遗址、建筑物：属于遗址、建筑的有远古文化遗存，如古墓葬、石窟寺、宫殿、寺观、桥梁、古塔、石刻等。古建筑很多，作为文物的建筑，一般同重大历史事件、革命运动、重要人物有关，因而这些建筑具有特定的纪念意义和历史价值。另一类建筑是有科学、艺术价值的建筑物或建筑群（包括附属建筑物和装饰）。

2. 反映各时代社会制度、社会生产、社会生活的代表性物品：这方面的实物不胜枚举，如礼、乐、刑、衡器，衣、食、住、行方面的遗物，还有工、农、商、战方面的遗物，这类遗物最丰富，因而也最生动，往往是旅游者最感兴趣的东西。

3. 具有历史、艺术、科学价值的古代字画、图书、文献资料。这类文物包括不同阶级、社会集团、党派对内对外活动的文书档案。它是社会变革、历史前进中各个侧面的见证。是研究历史发展规律的第一手资料。

文物内容极为广泛，在文物的海洋中，并非所有文物都具有艺术价值。本书所研究的只是具有艺术价值的文物。就是说在造型上、色彩上、装饰上具有审美意义，能够给人以美的享受的遗物。

第二节 艺术的概念与分类

艺术，原来泛指一切技术和技能，所谓“艺谓书、数、射、御，术谓医、方、卜、筮”（《后汉书·伏湛传》）。显然，远远超出了今天我们理解的艺术的内容。但是这种解释是把“艺”与“术”分开而论的。艺术一词自汉、晋相传至今，在概念上有了新的发展变化，它包括造型艺术、表演艺术和语言艺术等门类。具体说有音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影、文学、曲艺、摄影、杂技等艺术门类。艺术活动和作品，不论哪个时代，都属于上层建筑，是意识形态领域的重要部门。本书只是研究这些门类中的造型艺术。

造型艺术是以刻画、塑造形体为主要特征的艺术。具有这一特征的艺术有绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术。造型艺术与美术是相近的概念。

学习、研究造型艺术,必然遇到它的分类问题。对于旅游者、旅游工作者,尤其是导游、翻译员,了解艺术分类更有特殊意义。他们要在艺术的海洋中寻觅令人赏心悦目的欣赏对象;导游员将在许多场合介绍琳琅满目的艺术品。如果没有分类的知识,就会眼花缭乱,不能条理清晰地鉴赏和介绍。

这里简要介绍一下造型艺术的分类:

一、绘画

绘画是利用画纸、画布、木板、墙壁等平面,通过线条、色彩、明暗、构图等描绘手段,表现出物象的形体、质感、量感。以具有可见的形象,达到艺术地再现现实的目的。

绘画历史悠久,早在原始社会就出现了绘画。例如法国的“拉斯科岩洞壁画”(Lascaux)是二万年前旧石器时代的绘画遗迹。它描绘的主要是动物形象,有牛、马、山羊等动物群。欧洲旧石器时代后期至铁器时代早期的文化中,常常有类似的绘画。我国原始社会陶器上的纹饰也是一种古老的绘画。例如半坡文化中的人面鱼纹彩陶盆,那种类似图案的人面形象,反映了原始人类的渔猎生活。

在造型艺术中绘画的形式最复杂,内容最丰富。不同国家和民族都有自己的绘画样式和传统风格,而且随着创作活动的发展,还会出现新的画种。绘画大体可分为中国画、西洋绘画。由于旅游者主要想了解 and 欣赏我国的艺术,所以这里重点谈谈中国画。

中国画简称国画,传统国画常用朱砂(丹)和花青、石青、石绿之类的青色作为颜料,故有“丹青”之称。中国画有鲜明的民族特色,它主要运用线条、墨色表现形体,要求形神兼备,强调意境。它与文学、书法、篆刻艺术在长期发展中有机地结合为一体。中国画有独特的装裱形式,精巧的装裱也构成了它的民族特色之一。由于国画有不同表现形式,不同题材,不同的表现手法,所以又可以分出许多种类。

以不同的画法分类：

1. 工笔：一般是指以白描为基础的工细的重彩绘画。又称工笔重彩。

2. 写意：一般指以简练、豪放的笔墨描绘出物象的形神的绘画。它是与“工笔”相对而言的画法和画种。写意画可以分为大写意、小写意，小写意又叫作“半工半写”或“兼工带写”。

3. 白描：国画的基础画法，特别是工笔画，必须首先画成白描，然后才能着色。白描是以双勾线条表现形体的画法。因为它以单色线描勾成的绘画而得名。

4. 没骨：不以墨线为基稿的着色工笔画。国画白描线条称“骨法”。一般说，工笔重彩绘画须先画成白描，而此画法没有白描线稿，故得名。清末的著名画家恽寿平的绘画就是这种画法。

5. 单线平涂：在白描的画稿上，不分深浅平涂各种色彩的绘画。一部分年画、连环画多采用这种手法。这种画法由于画面简洁朴素，是群众喜闻乐见的一种绘画。

6. 水墨画：只用水和墨不用其他颜色完成的中国画。它是由于我国绘画工具（毛笔、墨和宣纸）的特性，书法与绘画相通的运笔规律，历代画家在创作中取得的经验，融会成的独特画法。成功的水墨画可以表现出奇妙意境。水墨画始于唐代，形成于宋代，盛行于元代，到明清以来又有发展。它那纯朴高雅的格调，富有变化的笔墨情趣，为中外人士喜爱。现代著名画家齐白石、潘天寿、李苦禅都是水墨画大师。

7. 指画：用指头、指甲和手掌代替毛笔蘸墨或颜色在纸上、绢上作画，清代高其佩擅长此画法，他的侄孙高秉著有《指头画说》，介绍他的画法和轶事等。现代潘天寿也擅长此画法，而且创作有巨幅指画。

以不同的形式分类：

1. 壁画：绘制在洞窟、殿堂、墓室墙壁上的绘画。中国古代壁画多用粉彩（矿物色）绘制。现代壁画有用油彩、丙烯颜料绘制而成的。

2. 岩画：古代人们画在岩壁上的绘画，有的画在山洞内石壁上，有的画在露天悬崖上。我国和欧洲都有大量岩画发现。我国岩画大都分布在少数民族地区。题材多为狩猎、村落和原始宗教活动。绘有人物、

动物、工具、武器等。

3. 帛画:古代画在丝织物上的图画。湖南长沙楚墓中出土的三幅帛画,可以代表我国两千多年前人物画的水平。

4. 年画:年画是指农历春节时民间用于室内装饰、门口张贴和信仰活动中的灶神、财神等印刷绘画。过去曾有灶画之称。1949年前后,随着划时代的社会变革,在社会上曾兴起了新内容的门画、灶画创作、印刷活动。以传统形式表现新内容的绘画亦称年画。

年画起源很早,宋代已有类似年画应用于生活的记载。清代中叶盛行木版年画。年画富有民间特色。著名产地有桃花坞、杨柳青、潍坊和武强等地。

5. 卷轴画:中国传统的轴画、手卷的总称。有以下常见的形式:

(1)立轴:卷轴画的一种形式。立轴因尺寸大小、比例不同,又分为若干品种,分别有其名称。

中堂:悬挂在堂屋正中的立轴画,比一般立轴幅度大,通常是四尺、五尺、六尺整张宣纸为画心装裱而成,通高七尺半、八尺以上。悬挂时,两边有对联相衬。

条山:比较窄小的立轴画。过去常悬挂在庭堂两端山墙上,故得名。

条屏:四幅以上的立轴画,也有六条乃至十二条为一组的,所画题材都有一个中心,如以四时为中心的春、夏、秋、冬,以四君子为题的梅、兰、竹、菊,以游艺为主题的琴、棋、书、画,以四业为主题的渔、樵、耕、读等。

通景:以多幅条屏拼在一起构成的一个完整的画面。又称“通景屏”。有四条、六条、八条乃至更多条,组成一个完整构图。

(2)横披:横幅书画装裱形式,两端加木杆。

(3)手卷:横式装裱的长幅书画,自左向右卷,适合在案上展示、观赏。

6. 册页:以书画小品装裱为褶展自如的册子。其装裱形式为:向上推开的叫“推篷装”,左右打开者叫“蝴蝶装”。

7. 方斗:装裱成一、二尺见方的书画。

8. 镜心:四边如裱绫子或加裱宣纸装裱的书画,不加天地杆,供装

镜框悬挂的书画。

9. 唐嘎:藏族传统布轴画,画在特意加工过的画布上,四周装饰锦缎,装有天杆、地轴。

以不同内容分类:

1. 人物画:我国以描绘人物为题材的绘画在春秋战国时期就已达到相当水平,长沙楚墓帛画,就是早期人物画。人物画从晚周到汉、魏、六朝逐渐成熟,唐宋时期出现了许多著名人物画家,创作出许多优秀作品。

人物画可细分为:

肖像画:着重刻画人物内心世界、性格特征。古代称肖像画为“写照”、“传神”、“写真”。

仕女画:古代人们称宫女为“仕女”,也叫“绮罗人物”。后来凡以古典美女为题材的人物画通称仕女画。

风俗画:以民间习俗和日常生活为主题的绘画。古代风俗画代表作品很多,如《捣练图》(唐)、《清明上河图》(宋)都是反映一定社会生活的画卷。

历史画:以历史事件为题材的绘画。其特点是:描绘的事件、主要人物、风俗、环境和服饰都有历史根据,可以艺术地再现历史事件并表现出历史的本质。如阎立本的《步辇图》、陈居中的《文姬归汉图》都属于历史画。

宗教画:以宗教的教义、宗教故事和传记为题材的绘画。它为宗教宣传服务。

2. 山水画:以描绘山水自然景色为主的绘画,并且有一系列传统表现技法,如皴、擦等。山水画自隋、唐时期开始形成独立画科。由于山水画画家门派不同,历史上创作出各种风格和特色的作品。由于画法不同还有一些具体名称,例如:

青绿山水:山水画的一种,特点是在施墨的基础上,大量涂以石青、石绿,故名。

金碧山水:是一种加金线或金底的青绿山水画,给人一种金碧辉煌的感觉。这种山水画简称“金碧”。

浅绛山水：以水墨为主略施淡彩的山水画。所敷之色以赭石为主调。元代黄公望、王蒙常作这种山水画。

3. 花鸟画：以描绘花卉、竹石、鸟兽、虫鱼为主体的绘画。早在晋、南朝时期，逐渐形成画科，五代、两宋时期趋于成熟。花鸟画尚可细分为：翎毛、花卉、草虫、鸟兽以及博古等。

二、雕塑

雕塑是以三度空间（高度、宽度、深度）立体形式再现生活的艺术形式。优秀的雕塑作品给人以真实的生命感，它善于以静态的造型表现出各种动势和生动的表情。雕塑作品要求集中概括地表现人物的动势。优秀的作品好像凝炼的诗句，它不是通过长篇的叙述，而是集中表现人物行为的一个片刻，并给人以动作连续性的想象。

雕塑的历史非常悠久。原始社会某些动物形的陶器，可以看作是雕塑萌芽期的作品。历代都有惊人的雕塑艺术品问世。现存的秦兵马俑、南朝石刻、乐山大佛、西藏日喀则强巴佛铜像，都是民族文化的瑰宝。由于雕塑的不同体裁、不同表现手法、不同的样式和内容可分为许多种类。

以不同的形式分类：

1. 圆雕：完全立体雕塑，可供四面八方对其进行观赏。
2. 浮雕：附着在一个背景上的凸起的雕塑，无法从背面对其观赏。另有一种高浮雕，系浮雕的一种形式。它比一般浮雕凸起的厚度高。还有一种叫浅浮雕，同一般浮雕比较，凸起的厚度低。
3. 半圆雕：表现手法和圆雕相同，不过好像把后面的一半或三分之一切去了。这种雕塑作品一般只是头像，可悬挂起来从正面、侧面观赏。
4. 透雕：透孔的高浮雕。多数用于建筑上的镂空花板。
5. 线刻：在平面物体上刻出凸起的或凹进的形象。平面物体有不同的质地，如木、石、砖、铜等。

以不同的用途分类：

1. 纪念性雕塑：以纪念某一事件或人物而设置在广场、建筑物前、