

陈滞冬 著

图说

中国艺术史

唐代绘画

神怪花鸟

绘画传世名作

隋唐绘画 9

巴蜀书社

a pictured history of chinese art by chen zhidong ba shu publishing house

A PICTURED HISTORY OF CHINESE ART BY CHEN ZHIDONG BA SHU PUBLISHING HOUSE

《图说中国艺术史》总目

书法传世名作

- 1 商周秦汉书法
- 2 魏晋南北朝书法
- 3 隋唐宋元书法
- 4 明清书法

绘画传世名作

- 5 先秦汉魏晋南北朝绘画
- 6 隋唐绘画
 - (1) 隋代绘画
 - (2) 唐代绘画·人物山水
 - (3) 唐代绘画·仕女
 - (4) 唐代绘画·佛像
 - (5) 唐代绘画·菩萨1
 - (6) 唐代绘画·菩萨2
 - (7) 唐代绘画·天王罗汉
 - (8) 唐代绘画·鞍马走兽
 - (9) 唐代绘画·神怪花鸟

(10) 唐代绘画·晚唐画风

- 7 五代两宋绘画
- 8 辽金元绘画
- 9 明代绘画
- 10 清代绘画

雕塑传世名作

- 11 商周秦汉雕塑
- 12 隋唐雕塑
- 13 五代宋元雕塑
- 14 明清雕塑

玉器传世名作

- 15 先秦玉器
- 16 汉唐宋玉器
- 17 明清玉器

陶瓷器传世名作

- 18 先秦~唐陶瓷器
- 19 宋元瓷器
- 20 明代瓷器
- 21 清代瓷器

青铜器传世名作

- 22 商西周青铜器
- 23 东周秦汉青铜器
- 24 唐宋明清铜器

建筑传世名作

- 25 先秦~唐代建筑
- 26 宋元建筑
- 27 明代建筑
- 28 清代建筑

图说中国艺术史 陈滞冬著

隋唐绘画 (9)

责任编辑 周田青

装帧设计 娅平

巴蜀书社出版发行

(成都盐道街3号 邮编610012)

新华书店经销

成都美术印刷厂印刷

(成都猛追湾南街89号 邮编610061)

开本 889 × 1194 1/16 印张 1

1999年1月第一版 1999年1月第一次印刷

ISBN7-80523-959-2/J·86 定价 8.00元

* 本书如有质量问题请与印刷厂调换

生活

*

艺术

*

美

艺术是人生的奢侈品。现代社会的生活方式令人的心灵无时无刻可以安然休憩，空虚焦躁的情绪被城市的风尘传染给每个在水泥建筑物内外日夜忙碌的现代人。中华民族从哪里来？现在何处？又将往何处去？很少有人有时间去思考这些问题。但正如我们不思考天空，天空仍然在我们头顶一样，正是这些我们很少有时间去思考的问题所提示的文化、哲学内涵，映衬得我们的现实生活更加空虚焦躁。

西哲有言：艺术与科学、哲学（信仰）构成人生三大精神支柱。这是人之所以为人的三大必要条件：科学使我们明白我们所身处的这个物质世界，哲学让我们懂得人类的能力与局限，艺术则让我们了解他人并享受生活中美的事物。一个不懂得欣赏艺术品的人是一个精神生活上有遗憾的人，一个人格上不完整的人。自有人类以来，人们就借助艺术的方式来寄托情感，表达希望，展现抱负，将自己对于美好事物的希冀与幻想融注其中。因此，欣赏艺术品就是通过自己对于美的感悟来了解艺术品背后的人，而这个“人”，就是我们自己。美是需要去发现的，欣赏艺术品，就是去发现其中蕴含的美。具有这种能力的人，拥有一双魔法般的眼睛，会随时随地发现生活中的美，随时随地都可以使自己得到美的享受。只有这样，才有可能令现代人空虚焦躁的心灵获得抚慰与安憩，得到浸润与滋养。欣赏艺术品，让我们自己活生生的人性和美感经验与凝聚在艺术品中的人性和美感形式相碰撞、相感应、相交流，从而启发我们的智慧与灵性，充实我们的生命，让我们在即将到来的或坎坷困顿或顺达畅意的生活中，时刻都与美相伴，这该是多么令人快意的事！

艺术发展的过程是人类文化长河中闪光的轨迹，

代表着人类心灵的宏流。明白了艺术的流变，也就是明白了人性的流变，明白了我们何以有今天的生活方式、交往方式以及我们对待社会和自然的态度由来，明白了我们称为中华文化的生活潮流的来源，也会大致估量出它的现状，揣摩出今后的走向。总之，艺术及其流变的故事将会以独特的视角展示出人生的绚丽与厚重。

本书遵循惯例，将艺术限定在视觉艺术之内，以绘画、雕塑、建筑为主，又考虑到中华文化的特殊性，增入书法、玉器、陶瓷器、青铜器，共分7类28卷，每卷10册，共280册。以大幅面高质量的具有欣赏和收藏价值的传世艺术品名作图片为主，辅以简明的文字解说，将读者直接引领到历代艺术品所呈现的美的面前，并交给他们欣赏的门径与方法。各册的总论文字按艺术史专业的特殊要求，尽可能明晰地勾画出艺术历史发展的纵向脉络，并努力发掘出其内在的规律——作为艺术这一反映人类精神活动的独特方式的与众不同的发展规律，以此为线，将照亮幽暗历史的历代艺术品作为闪光之点贯串起来。希望阅读这本艺术史能使我们对于美的欣赏能力获得训练，从而在现实生活中对随时随地都可能存在的美具有更加敏锐、更加深刻的感受能力，借此装点人生，美化生命，提高生活品质，享受更多的生活乐趣。

陳滯五

1998年12月

图1

唐代绘画·神怪花鸟

唐代统治者大多在宗教思想上持宽容态度，这可能也是唐代文化极为繁荣的原因之一。在国力强盛的初、盛唐时代，充满自信的唐王室虽然追认道教始祖老子为自己的李姓祖先，推崇道教，但同时也支持佛教。另一方面，既有武周时代佛教的兴盛，也有如“会昌法难”等全面灭佛的举动。这些恩怨消长的结果不但造就了唐代三教鼎立的局面，也使当时域外传来的如祆教、摩尼教、景

教等和民间杂乱的鬼神崇拜甚至更古老时期残存下来的其他宗教都获得了生存的空间。唐代的艺术史家将绘画艺术按其题材内容分为六大门类，即：山水、人物、屋宇、鞍马、鬼神、花鸟。鬼神成为独立的绘画门类，这足以反映唐代人生活中“神道设教”的宗教的兴盛。北宋时代，绘画门类已减至山水、花鸟、人物三类，其中，除屋宇并入山水一类之外，其余鬼神、鞍马虽说也有人涉及，但其衰微之势实不足与山水花鸟画相抗衡。南宋以后，则更成了山水花鸟画的一统天下，连盛极一时的人物画也渐少人问津了。

如果说文化是有生命的东西，一个民族的文化

图2

也有它生老病衰的周期，那么，民族的艺术便是其文化生命的光辉，富于创造性的艺术则是其文化生命强盛时期所放射出的灿烂光芒。唐代是中国历史上最健康强盛的时代之一，它的艺术的多样性与创造性常常令后人惊叹，这不仅是当时社会风气的开放和多民族文化的参与所导致，或许更重要的是统治者思想的包容性所致，尤其是宗教思想上的宽容，即没有所谓正统和异端的人为强制性区别，这种宽容所激发的蓬勃的社会文化生命力，在唐代艺术中最有说服力地表现出来。

或许因为时代久远，或许因为后来的年代

■ 图1、2、3、4、5、6 梁令瓚《五星二十八宿神形图》局部 这是一件传世唐画中风格内容都堪称特异的杰作。此画长期以来被误认为是唐代画家阎立本或南朝梁代画家张僧繇的作品，因为这两人在绘画史上名声极大，反过来也说明这幅画的技法实在高超。其实在这幅长达5米的画卷开端便题有梁令瓚的姓名官衔，虽已破损，但还不难辨认。梁令瓚是四川人，天文学家、画家，活跃于唐玄宗开元年间，曾任集贤院画直，设计制造了黄道游仪和水运浑象仪等，其事见于新、旧《唐书·天文志》。这一卷画正与古代天文学有关。古代中国是当时天文学最发达的国家之一，这幅画涉及的五星是太阳系的五大行星，二十八宿则是古代中国天文学上的星空区划体系，类似于现代天文学上的星座，这些天区各有主体，也以二十八宿的名称为名。自古以来，中国人就认为山林川泽都有神灵主宰，并崇祀这些人格化的诸神，天上的星宿，更是各有神灵主

图3

司。梁令瓚的这件作品，则是形象地将五星二十八宿的主司神人格化为神像，详细地描绘出他们各自的形象特征。这幅画现在仅存五星和前十二宿部份，后面已佚去，估计原来就分为前后两卷，后卷不存。各神像旁有小篆书注明该神名称、特性、祭祀方法等。据记载，梁令瓚除精于绘画外，还擅长篆书，估计这些题字也是他所书写。此图画法是典型的初、盛唐时代传承自南朝诸家的画法，线描精细圆劲，赋色简淡。图中各神像互无联系，各自独立。

图 4

图 5

图 6

图7

■ 图7、8 鸟兽头人身女神像 敦煌藏经洞出土的古代绢本小画。绢已经过加工，两面均画有图像，长33厘米，宽8厘米，上部中央打有小孔，用绳串联起来，是古代印度书籍的装订方法。原是八张一组，这是其中的三张。画上是各种鸟兽头女人身的神像，从其上半部的汉文说明来看，这些神怪都与小孩的疾病

有关。说明文字除汉文外，还有古于阗文，可能与当时中国西部和中亚一带的鬼神信仰有联系。鸟兽头部各不同的特征描绘准确，这种人兽结合的形象，令人联想到亚述、巴比伦的神怪，但各神像却又如唐代中原地区的神像甚至贵族妇女一样，都披有飘拂的彩帛，可以看到唐代中西文化交互渗透的迹象。

图 10

图 11

图 12

■ 图 9、10、11、12、13 伏羲女娲像 都是新疆唐墓中发现的幡画。不知出于什么原因，6 世纪初到 7 世纪中叶，新疆阿斯塔那地区的人们似乎对人类起源问题十分关心，这一时期的墓葬里发现的随葬品中，有不少这样的绢、帛画。画上伏羲女娲作唐人装束，下半身蛇形，各出一手相互抱持，伏羲左手执矩，女娲右手执规，蛇身相互交缠，背景上为日，日中有金乌，下为月，月中有桂树、蟾蜍、玉兔捣药，两边空隙处布满星斗、云气。图 10 画法较精细，人物相貌、服饰和衣着上的花纹图案都是典型的唐代中原地区风格（图 9 为其局部），画法也是勾勒填彩，为中原地区流行的

作法。图 11、12 线条较粗重，色彩较为浓烈，人物的服饰相貌都与中原风格有较大差异，日月中的金乌玉兔也不见了，另有星球环绕。图 12 伏羲手中的矩则加上了一个墨斗式的附件，表现出较浓郁的中亚地区文化的影响。图 13 的画法接近图 10，但衣着则有中亚地区服饰的风格。汉代以来，凡是把日月星象画在画幅上，都采用在画面上部左右各列太阳和月亮的作法，至今西藏唐卡的画法还是这样。但新疆出土的唐代伏羲女娲图，太阳却画在画面上部中央，月亮画在下部中央，或许是那时西域地区文化中，空间方位观念与中原地区所遵循的传统有很大差别的原因。

图 14

图 15

图 16

■ 图 14、15 牡丹花鸭图局部 北京海淀区王公淑墓发现的壁画，为目前已知最为精美的唐代大型花鸟题材的壁画。整幅画长近3米，高1.6米，中央画一株巨大的牡丹，盛开着九朵牡丹花，枝叶繁茂，有两只凤蝶迎风飞来，花下左右各有一只姿态不同的花鸭，鸭身后各有秋葵、百合。这是现在我们所能见到的唐代花鸟画中技巧最为高超的作品。整幅画都使用勾勒填彩的技法，勾线准确而生动，造型变化多而优美。填彩的方法既有平涂，也有晕染，依具体物象的要求而定。尤其是正面花鸭的造型，既奇特又有体量感，非精于此道者不能做到。唐代的花鸟画，尤其是中、晚唐时代的花鸟画，见于文献记载的不可胜记，但我们却没有原迹可以参看，传世的所谓唐人花鸟画，经过专家研究证实，几乎都是后人伪托。紧接着唐代之后的五代时期，西蜀和南唐地区都出现了相当出色的花鸟画大师，形成了个人风格流派，而且也有较可靠的遗迹传世。那么，如果将唐代中、晚期视作花鸟画兴盛时代到来的准备阶段，其花鸟画作为一个新兴画科的繁荣必然是历史的事实。王公淑墓壁画牡丹花鸭图的发现部份证实了上述推测。从这幅花鸟画的成熟程度来看，当时花鸟画名家们的作品水平应当更高。必须指出，正如山水画在平面上统一了空间感是其成熟的标志一样，花鸟画在画面上打破了时序的限制，也是其成熟的表现。这幅画向我们证明，晚唐时代的花鸟画已经不是单纯的描写自然界的局部，将一个动植物生长的真实环境作切片式的描述，而是已经渗入了想象与创造的能量，改造了自然界的时空模式。此画中的牡丹、百合、秋葵并不在一个季节开放，但被画家坦然地组织到一个画面之中，飞向牡丹的凤蝶也要到秋天才成熟，而那时候自然界中的牡丹则只剩下枯枝败叶了。在画面上打破自然界时序的限制，后来成为文人花鸟画家们津津乐道的特权，岂知在花鸟画发展之初的晚唐时代，创作墓室壁画的充满智慧的工匠们早已自然而然地这样做了。西方绘画的基础在于观察的精细和描绘的准确，中国画的基础则在于精确观察之后的想象，没有想象甚至幻想，便没有中国画。

■ 图 16 六屏式花鸟图 新疆阿斯塔那唐墓出土。这是摹仿唐人生活中的六屈屏风而作的花鸟画。先在墓室壁上用红色界出六条相同幅面的画面，再画上花鸟。画法较王公淑墓壁画幼稚得多。

图 17

图 18

■ 图 17 六屏式花鸟图局部

■ 图 18 花鸟图 新疆哈拉和卓出土。
这是一件幅面相当大的唐代纸本花鸟画。高 140 厘米，宽 205 厘米，由若干张大小不同的纸张粘连而成。画面界为三幅，各画有木石和花鸟。