

改写美术史

20世纪影响 中国美术史的 重大发现

朱国荣 胡知凡著 文匯出版社

人类文化史上的重大发现甘肃敦煌莫高窟原始社会的艺术明珠河
南渑池仰韶村彩陶煌煌中华第一
鼎河南安阳商代司母戊大方鼎流
光溢彩的陕西西安三彩骆驼载乐
俑说到得意忘形处四川成都东汉
名塑击鼓说唱俑元代瓷器中的瑰
宝河北保定青花釉里红镂花盖罐
持灯宫女露笑容河北满城西汉青
铜艺术珍品长信宫灯青铜雕塑空
寰宇甘肃武威万马俑堆遗址确定
飞燕陵汉三星堆遗址确定
始皇陵汉三星堆遗址确定
川广汉三星堆遗址确定
群我国专家确定青花瓷起源唐代

改写美术史

20世纪影响 中国美术史 的重大发现

朱国荣 胡知凡 著

 文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

改写美术史: 20世纪影响中国美术史的重大发现 / 朱国荣, 胡知凡著.

—上海: 文汇出版社, 2003.1

ISBN7-80676-269-8

I. 改... II. ①朱... ②胡... III. 美术考古—中国

IV. K879

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第080731号

改写美术史: 20世纪影响中国美术史的重大发现

著者 / 朱国荣 胡知凡 责任编辑 / 任雅君

版式设计 / 童晓斐 封面装帧 / 王建纲

出版发行 / 文汇出版社 上海市虎丘路50号 (邮政编码200002)

经销 / 全国新华书店

印刷 / 装订 / 上海长阳印刷厂

版次 / 2003年1月第1版 印次 / 2003年1月第1次印刷

开本 / 640 × 940 1 / 16 字数 / 200,000 (彩色插图16面)

印张 / 17.375 印数 / 1 - 6000

ISBN7-80676-269-8 / J·004 定价 / 30.00元

前言

1900年6月22日（清光绪二十六年五月二十五日）的清晨，在西北偏远的敦煌莫高窟，一位姓王的道士无意间发现了一座封闭千年的暗窟，出土了一大批古代写本、文物。这暗窟便是后来蜚声世界的敦煌莫高窟藏经洞。藏经洞发现之初，虽遭到英国人斯坦因、法国人伯希和、日本人橘瑞超、俄国人鄂登堡等西方探险家的劫掠，但也使人们对敦煌产生了浓厚的兴趣，在世界上掀起了敦煌热。敦煌莫高窟是集中国古代建筑、绘画、雕塑为一体的艺术宝库，被誉为“古代东方艺术博物馆”。因此，敦煌莫高窟的出现也是中国美术史上的一次重大发现。

敦煌莫高窟藏经洞的发现，掀开了20世纪美术研究和考古的新篇章。从20世纪20年代起，由于西方现代考古理论与方法的引入，我们有幸看到了越来越多的地下考古发现。尤其是20世纪70年代以来，中国进入了一个考古大发现的时期。在长江南北、黄河上下广袤的土地上，所发掘的古代墓室壁画、帛画、雕塑、彩陶、青铜器、漆器、玉器等，以及所调查的全中国各地的古代岩画、石窟寺遗址等，犹如一颗颗璀璨的明珠，在中国美术发展的历史长河里，散发出耀眼的光芒。许多的发现和研究填补了中国美术史上的空白，同时也正逐步改变着我们对中国美术史的传统认识。

时间回溯到1921年，当时有一位叫安特生的瑞典学者率领着一批中国学者，在河南渑池仰韶村发掘了一处中国新石器时代文化遗址，后被命名为“仰韶文化”。安特生在仰韶村遗址的发掘，成了中国近代新石器时代考古学的开端，也是我们了解新石器时代制陶工艺和绘画艺术的开端。

20 世纪 20 年代至今,考古发现的新石器文化遗址已达 7000 多处,遍及各省区。这些发现极大地开阔了人们的视野,使我们对新石器时代艺术有了进一步的了解。新石器时代在工艺领域的突出成就是发明了陶器,由于各种陶器出现的时间不同,流行的地域也不一样,所以各文化遗址出土的陶器呈现出十分丰富多姿的面貌,各具特色。如 1955 年陕西西安出土半坡类型的人面鱼纹盆;1978 年河南临汝出土庙底沟类型的鹳鱼石斧图陶缸;1973 年青海大通上孙家寨出土马家窑类型的舞蹈纹彩陶盆以及山东日照出土龙山文化黑陶蛋壳高柄杯等,都是这时期陶器艺术的代表作。

1977 年在浙江河姆渡遗址第二期发掘过程中,还发现了一件朱漆木碗,这是目前中国发现的年代最早的髹漆制品,它说明至迟在距今约七千年前的时候,漆器已经在中国出现。朱漆木碗的出土,对研究中国漆器的起源有极其珍贵的价值,在中国漆器工艺史上是一个划时代的发现。

新石器时代的陶塑艺术几乎与制陶工艺同步产生。仰韶文化、马家窑文化及大汶口文化的遗址中都曾发现过陶塑作品。1982 年在辽宁喀左东山嘴红山文化祭祀遗址发现一批小型陶塑孕妇像;1983 年又在辽宁西部凌源、建平两县交界处的牛河梁红山文化女神庙遗址,发现一件与真人等大的泥塑女神头像,被认为是中国 20 世纪 80 年代初重要的美术考古新发现之一,在中国雕塑史上占有重要地位。

新石器时代的绘画艺术除体现在彩陶的装饰纹样上外,1982 年在甘肃秦安大地湾遗址发现仰韶文化晚期的一幅居址地画,以及 1976 年对内蒙古阴山岩画的调查和 1980 年对江苏连云港将军崖岩画的调查,丰富了我们对新石器时代绘画艺术的认识。

中国史前的玉雕作品也已发现不少,尤其是 1971 年在内蒙古翁牛特旗出土的红山文化碧玉龙;1986 年在浙江余杭反山出土的良渚文化的大玉琮,表现了原始社会时期出色的艺术创造才能。

中国先秦时代包括夏、商、周三代,这时期的美术,其中以青铜器的艺术成就最为突出,故有青铜时代之称。

夏代是中国第一个奴隶制国家,对于夏文化的探索,一直是人们关心的问题。1959 年以后,在河南偃师二里头

遗址进行了发掘，发现了大型的宫殿遗址，它的时代早于郑州二里冈商代遗址的时代，因而引起了史学界和考古学界的重视。1975年在河南偃师二里头遗址发现的青铜爵，是中国早期青铜工艺极为珍贵的实物资料。

商代是青铜艺术由成熟到鼎盛的时期，除铸造工具、武器外，还制造大量青铜礼乐器。1974年河南郑州杜岭出土的饕餮乳钉纹方鼎，为商代前期青铜器的代表作。

商代后期，青铜冶炼和铸造技术已达到了相当高的水平，已能冶炼不同比例的铜锡合金和制造复杂的青铜工艺。殷墟出土的数千件青铜器，花纹精美，造型复杂，铸造技术已达成熟阶段。1939年河南安阳发现的这时期有名的“司母戊”大方鼎，是目前我国出土的一件最重、最大的铜器。除此之外，1938年湖南宁乡出土的四羊方尊、1957年安徽阜南出土的龙虎纹尊等都代表了这一时期青铜工艺的最高水平。尤其令考古学界、历史学界和美术史学界为之震惊的是，1986年夏季在四川广汉三星堆祭祀遗址中出土的商代晚期与真人头部等大的青铜头像和人面像，以及一尊大型青铜立人像，展示了一个深受商代文化影响的、具有早期青铜时代文明特征的蜀王国高度发达的铸造技术。

商代的手工业已经脱离农业成为独立的生产部门，有了规模较大的作坊。1976年在河南安阳小屯村发掘的“妇好”墓，出土了500多件玉器，其工艺水平非常惊人。其中琢磨最精的，是10余件各种立体或浮雕的雕像，它们发型、服饰各不相同，有的跪坐戴冠，有的赤足盘发，衣纹清晰，腰带紧束；还有的一面是男像，一面是女像。出土这样多而完整的玉石人像，在殷墟还是第一次。

西周的青铜工艺沿袭了商代后期凝重典雅的风格。这时期青铜器中铭文开始加长，这些带有长篇铭文的铜器，其历史价值甚至超过文献史料。1976年陕西临潼出土的利簋，是西周最早的一件青铜器，其铭文记载了周武王伐商的历史事件，是作为研究西周初期青铜器的一个重要标准器。

春秋时期，王室衰微，诸侯争霸，奴隶制逐渐瓦解。青铜冶铸业不再为周王室所垄断，各诸侯国铸器增多，形成不同的地区风格。1978年在河南浙川下寺楚墓出土“王子午”列鼎、云纹禁等青铜器，花纹繁密而剔透，说明当时已采用

蜡法溶模工艺铸造的方法。1923年河南新郑出土的莲鹤方壶，代表了这一时期社会大变革的艺术特色。

战国时期，青铜冶铸业以制造精致灵巧的日用器为主。青铜器上的纹饰大多以表现浓郁的生活气息图案。1935年河南汲县山彪镇出土的水陆攻战纹铜鉴，1965年四川成都出土的宴乐攻战纹壶，都是这一时期的典型作品。

战国时期，家具、生活用具、乐器、兵器附件等，普遍髹漆。1965年湖北江陵望山1号墓发现的彩绘透雕漆座屏，代表了战国时期漆器工艺水平。1978年在湖北随县发掘的曾侯乙墓，彩漆内棺两边描绘的方相氏率领神兽执戈驱疫的傩仪图等，表现了战国漆器装饰画的卓越成就。

战国的绘画艺术，以1949年在湖南长沙陈家大山楚墓中发现的《龙凤仕女图》和1973年在长沙子弹库楚墓中发现的《人物御龙图》为代表，画中人物无论就形象的塑造和人体部位比例来说，把握的都相当准确，技巧已相当成熟，是战国时期绘画艺术的稀有瑰宝。

秦代是中国第一个统一的中央集权制封建国家。1974年在陕西临潼发现的秦始皇陵兵马俑，它的出土改写了中国雕塑史。为数众多的陶塑兵马俑，反映了秦代雕塑艺术的水平，被誉为“世界第八奇迹”。1980年考古人员在秦陵墓冢西侧还发现了两乘铜车马，它将古代冶铸工艺与彩绘、雕塑完美地融为一体，其工艺之精，令人叹为观止。

汉代是中国封建社会的上升时期。汉代的宫殿衙署，普遍绘制壁画。1924年以前在洛阳八里台盗掘出土的壁画，是有关西汉墓室壁画的首次重要发现。1931年辽宁金县营城子壁画的清理，揭开了了解东汉墓室壁画的序幕。目前，汉代墓室壁画的发现，除河南、辽宁省外，广东、河北、山东、江苏、山西、内蒙古、陕西、甘肃等地也有发现，为我们开拓了眼界，使我们接触了那一历史时期绘画艺术确实可靠的材料。其中，1952年在河北发现的望都1号汉墓壁画，1957年在河南洛阳发现的烧沟61号西汉墓室壁画，1972年在内蒙古和林格尔发现的汉墓壁画等，堪称东汉壁画最优秀的代表作。1976年洛阳面粉厂发现的西汉卜千秋墓壁画等，代表了西汉绘画艺术的成就。

据唐代张彦远《历代名画记》记载，汉代画在缣帛上的

绘画作品颇多，因历尽沧桑遗存极少。20世纪70年代后，在湖南长沙马王堆、山东临沂金雀山的汉墓中出土了几幅帛画，尤其是1972年湖南长沙马王堆1号汉墓发现的西汉帛画，是中国考古、历史研究、特别是美术史上的一件大事。这幅帛画的内容，极为丰富、复杂。从人、神、飞禽、走兽、水族、爬虫到日、月、云、树等等，画工们把这些繁杂的事物形象地组织成一个整体，展示了西汉绘画的艺术水平。

目前存世的汉画除少量的帛画、漆画和壁画外，较多的是汉画像石。据目前所知，汉代画像石在山东、河南、四川、陕西、山西、江苏等地都有发现，其中以山东西部、南部和河南南阳等地为最多最富有代表性。1954年在山东沂南发现的一座东汉墓葬，其墓中的画像石以内容丰富的大构图和众多的人物形象以及自由活泼的艺术风格，在灿烂的中国美术史上占有极为重要的地位。

在西汉前期，某些军功显赫的将领、诸侯王或贵戚仍旧沿用秦代陶塑兵马俑随葬的制度，以炫耀其生前地位与权利。其中著名的有：1950年在陕西咸阳汉惠帝安陵发现的数十件陶塑彩绘武士俑；1965年在咸阳杨家湾发现的骑兵俑和步兵俑；1984年在江苏徐州狮子山发现的数以千计的陶塑兵马俑，都是西汉时期兵马俑的代表作。汉陵陶俑，自60年代以来不断获得新的考古发现，最重要的考古发现应是1990年陕西咸阳汉景帝阳陵从葬坑的陶俑群，出土陶俑已达数千件之多。阳陵陶俑以男俑为多，裸体遍施橙红色。

东汉陶俑题材扩大，形象愈加生动传神。1957年四川成都天回山出土的击鼓说唱俑，将民间说唱艺人兴高采烈、自我陶醉的神情，刻画得惟妙惟肖，堪称东汉陶塑之杰作。

汉代的工艺美术，呈现出璀璨夺目的景象。在陶瓷、玉雕、髹漆、青铜等实用工艺领域，均有若干新的创造。1983年在广州南越王墓中发现的一件角形玉杯，无疑代表了汉代初期制玉技术的最高水平。1968年在河北满城发掘的西汉中山靖王刘胜及其妻子窦绾的两座古墓，出土了“金缕玉衣”，是中国考古工作中第一次发现的成套玉衣；在窦绾墓中出土的通体鎏金人形长信宫灯，在汉代铜灯中是首屈一指的。1969年在甘肃武威发现的东汉铜奔马，造型异常矫健精美，充分表现了丰富的想象力和浪漫主义的艺术手法。

1972年在云南江川李家山古墓出土的牛虎铜案,它融功能、观念、寓意、艺术为一体,堪称滇文化艺术的珍品。

三国时期,有关中国美术史的实物资料是极为贫乏的,尤其在绘画方面几乎是一片空白。1984年,在安徽马鞍山发现的孙吴朱然墓中出土的精美的蜀郡漆器上,看到了许多色彩鲜艳的漆画,特别是其中的人物画,是极为珍贵的资料,弥补了历史遗留的空白。

1972年~1979年,先后在甘肃嘉峪关一带发现9座魏晋时期墓葬,墓砖上绘有砖画,多为一砖一画,多达数百幅。这些作品用色鲜明、风格清新、画面豪放感人,富于生活气息,反映出鲜明的时代特征。1964年在新疆吐鲁番阿斯塔那墓地13号墓发现的墓主人生活图是目前中国保存下来的最早的纸本画,也是魏晋时期稀有的绘画遗迹。1977年在甘肃酒泉丁家闸还发现了十六国时期的墓室壁画,其内容丰富,构思完整,描绘有天、地、人间三种境界,是十六国时期难得的绘画遗物。

南北朝在中国历史上是一个并存时期。南朝时期的绘画,在南京、丹阳等地南朝的大墓中发现了三幅《竹林七贤与荣启期》砖印壁画,尤其是以1960年南京西善桥墓砖印壁画制作最精细、完整,是南朝绘画实物的重大发现之一。

北朝时期的绘画,20世纪以来屡有发现,如1931年河南洛阳出土的宁懋石室和孝子棺石刻是北魏晚期绘画的代表作。1965年山西大同发现的北魏司马金龙墓木板漆画,从内容、造型、构图、赋色、用线等与同一时代的南方画家顾恺之的《女史箴图》十分相似,因此这些木板漆画为南朝顾恺之的传世作品的真实性提出了有力佐证。1979年在山西太原发现的北齐东安王娄睿墓壁画,规模宏大,构图完整,技艺成熟,被认为是我国古代美术史和北朝考古学上的“一次空前和重大发现”,是“难得的国宝”。1983年在宁夏固原发现的北周李贤墓壁画,则填补了北周绘画史的空白。

南北朝时期,中国的佛教艺术发展到一个继承创新的新阶段,中国的艺术家既吸收了犍陀罗雕塑风格的因素,又将汉文化的传统融入其中,创造出具有中国特色的佛教艺术。1963年,发现了炳灵寺石窟的造像题记,它不仅是中国石窟中现存最早的一方造像题记,它也为炳灵寺石窟的

开创年代和甘肃其他石窟的分期,提供了直接的或可为旁证的珍贵资料,而且也为我们研究西秦的佛教艺术,为全国其他各大石窟的早期造像与壁画,在分期断代方面提供了一个新的标帜。1996年10月,文物工作者在山东青州龙兴寺遗址清理出数量众多、制作精美的佛教造像即是北朝至隋唐时期青州地区佛教造像发展历程的集中体现,对于研究古代青州地区佛教艺术具有重要的意义。

唐代经济发展,社会富庶,也是中国绘画走向成熟的时期,尤其是人物画获得了重大的发展。阎立本、尉迟乙僧、吴道子、张萱、周昉等都是唐代著名的人物画家,但这些画家的作品遗留下来的很少。1960年陕西乾县发掘的唐永泰公主李仙蕙墓;1971年发掘的唐章怀太子李贤、懿德太子李重润的墓,由于墓中都会绘有壁画,内容有仪仗图、社会生活、狩猎、生产、放牧、建筑、星象、神兽等等,展现了初唐之际绘画,特别是人物画较为全面的发展面貌,使我们今天终于能目睹前所未见的唐代壁画艺术的真迹。1972年在新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中发现的六屏式花鸟壁画,是难得的出自唐代画工之手的真迹,也是目前最早独立成幅的花鸟作品。

唐代工艺美术作品成就最为卓著的首推唐三彩,唐三彩俑的出现将陶塑艺术推向顶峰。1957年陕西西安唐鲜于庭海墓出土的三彩骆驼载乐俑,以丰富的想象和高超的塑造技艺,创造了西域胡人乐舞的情景,是三彩俑中的精品。

螺钿在漆器做镶嵌装饰是我国最早的装饰法之一,到了唐代有了较大的发展。1955年河南洛阳发现的花鸟人物螺钿铜镜,是采用螺钿镶嵌于铜镜上成为平脱的一种新的装饰,表现出唐代工艺美术的新成就。

五代在中国历史上是一个动荡的时代,帝王和达官贵人无法像唐代那样大规模修建陵墓,设置雕像。1942年四川成都发现的前蜀皇帝王建永陵墓棺床上的各种乐伎浮雕是五代陵墓雕刻上最有代表性的雕刻作品。

辽代是契丹族建立的政权,文化多受汉族影响。20世纪30年代起在内蒙古、辽宁、吉林、河北等地发现了不少辽代壁画墓,其中1972年吉林省哲里木盟库伦旗1号辽墓中的壁画形象地反映了辽代车骑服饰、社会习俗,是当时契

丹贵族寄生生活的真实写照，是研究辽代历史的重要资料。1974 年春天，在辽宁法库叶茂台辽墓的随葬品中还发现了一幅山水楼阁卷轴画和一幅竹雀双兔卷轴画，为传世屈指可数的辽代卷轴画增添了新的内容。

20 世纪已离我们渐渐地远去，我们在本书中挑选了 20 世纪以来所发现的对中国美术史最有影响的墓室壁画、帛画、岩画、画像石、雕塑、彩陶、青铜器、漆器、玉器、瓷器等 70 多件作品，通过深入浅出的介绍，让大家欣赏中国古代的艺术珍品。在编写的过程中，我们参考了许多专家、学者的文章和著作，尤其是参考了《文物》、《考古》杂志上当时的考古发掘简报，虽然我们在每一篇文章后没有注释，但都列在了我们书后的参考书目栏里。由于我们的学术水平有限，敬请专家、学者提出宝贵的批评建议。

胡知凡 朱国荣

2002 年 12 月于上海

九色鹿本生（局部）

漆绘木俑

长信宫灯

嘉峪关魏晋墓画像砖

库伦旗辽墓壁画

乳钉纹爵

羽人