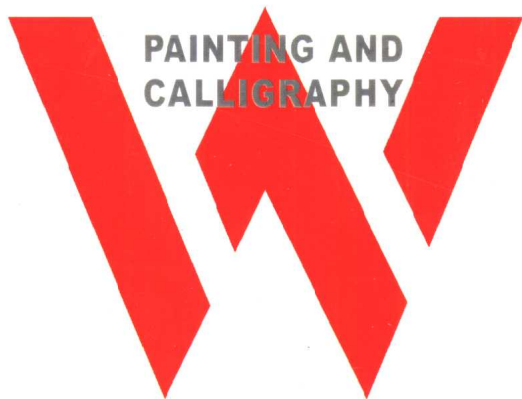

PAINTING AND
CALLIGRAPHY

ART HISTORY
世界艺术史话

ORLD

中国书画史话

周旻 著 周宁周旻 主编

雪作
夕寐微士聽寒頑
珠交撇帳銀甲教
鋒全挫東皇駕馬回
白戰為裁

SHIJIE YISHU

SHIHUA

ZHONGGUO SHUHUA

SHIHUA

PAINTING AND CALLIGRAPHY

国际文化出版公司

WORLD

世界艺术史话

中国书画史话

周 周
宁 旻
周 著
旻
主 编

国际文化出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书画史话/周旻著. —北京: 国际文化出版公司, 1999.7

(《世界艺术史话/周宁 周旻主编》)

ISBN 7-80105-749-X

I. 中… II. 周… III. ①绘画史-中国 ②书法-艺术史-中国 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 14471 号

中国书画史话

主 编 周 宁 周 旻

著 者 周 旻

策划编辑 臧燕燕

责任编辑 韦尔立

封面设计 石 洋

版式设计 傅芝发 徐 迎

出 版 国际文化出版公司

发 行 国际文化出版公司

经 销 全国新华书店

排 版 北京化工印刷厂

印 刷 北京工大印刷厂

开 本 850 × 1168 32 开

10.5 印张 253 千字

版 次 2000 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 2 次印刷

印 数 5001 - 8000 册

书 号 ISBN 7 - 80105 - 749 - X/J·116

定 价 20.00 元

国际文化出版公司地址

北京安定门内大街 40 号 邮编 100009

电话 64010831 64010840

序

南闽春节一过,随后就是雨季。1998年初好几个潮湿的晚上,我们都在议论这套《世界艺术史话》。我们想以文学化的叙述风格,为各门类的艺术编写一本简明的史话,将人类艺术史上那些不朽的作品、伟大的天才、激动人心的时刻,展示给读者,让读者感受到什么才是真正的艺术的精神,什么才叫真诚与崇高、爱与感动、自由的想象与创造。我们在思考写什么的同时,也在思考怎么写,为谁写。我们希望找到一种平易简约但又优美生动的风格叙述艺术史的精要,为大众、寻常人生,为他们超越枯燥平庸的现实,点亮一盏灯。艺术是人类的灵性之花,是世间的美,生命的原创力。极少数艺术家把她奉为生命。而所有的人都应该把她当作生命的一部分。

我们的想法与国际文化出版公司的朋友不谋而合。互相之间初步交流之后,周旻亲自前往北京商议此套丛书的编写与出版事宜。《世界艺术史话》先推出十种:《中国书画史话》、《西方绘画史话》、《西方音乐史话》、《世界雕塑史话》、《世界建筑史话》、《世界工艺美术史话》、《世界戏剧史话》、《世界电影史话》、《中国文学史话》、《外国文学史话》。丛书尽管不能囊括所有的艺术门类 and 所有民族的艺术,但主要内容都涉及到了。如果作者、出版社与读者的

II 序

缘份未尽,此套丛书还可待更多的品种推出。

每一种书籍都应该找到自己的品格和使命。我们现在拥有的艺术类图书,大多是专业性的,有史之完整、论之系统,却缺乏趣味与性情。为什么不能让关于艺术的书艺术一些?因为对于广大的非专业性读者,将艺术的知识经验化,比将艺术的经验知识化更为重要。《世界艺术史话》并不是严格意义上的专业著作,也不是给专业人员读的。我们想以文学化的风格叙述艺术的历史,尽量保存艺术创造感性经验的丰富与鲜活,同时也希望介绍给大家一些关于不同艺术的发展线索、最基本的形式技巧知识。我们不想追求艺术史经验、事件完整的时间历程,精深的概念原理;只力求在简约的文字与代表性的图片中,展示那种深藏于传统并延续到我们现实生活的艺术精神。我们理解的艺术既不是事业又不是职业,而是人格修养与素质教育的基础。我们期待的读者是那些不以艺术为专业的广大青年。他们在生命的春天里,是缺憾或圆满的某一刻,突然发现一种色彩、一段音符、一个画面或一句诗深深地感动了他(她),唤起他(她)对艺术的渴望。我们这套书或许能够引领他们眺望美的殿堂。

我们的想法获得更多朋友的响应与支持。中国人民大学中文系博士生导师金元浦教授与张良村博士和刘登阁博士、北京师范大学艺术系博士生导师尹鸿教授与邓光辉博士、苏州大学李勇博士、李江博士与于闽梅小姐、福建工艺美术学院的钱正坤先生、辽宁大学的刘雪枫先生和张玟女士,参加了本书的编写。合作是愉快的。作者与作者、作者与出版者之间的相互交流、相互理解,从根本上保证了这套丛书的顺利出版。大家的努力,都是为了一件有意义的事。

21世纪到来了。我们把人类过去7000年文明史想象为7天。

第一天开始的时候,古老亚欧大陆的人们已经制作出美丽的陶器,将动物与人的形象画在山洞里、悬崖上。

第二天上午，苏美尔人将陶器上的图画与符号演化为楔形文字，记载自己的史诗与歌谣。午餐之后，他们雕出神祇、英雄与动物装饰乌鲁克的白庙。在乌尔舒帕阿德女王的晚会上，女王与贵妇们已戴上银匠打制的精美的首饰。

第三天清晨，农夫的歌声伴着竖琴与笛子响起在尼罗河畔。埃及人是伟大的建筑师、雕刻家、诗人，他们用最好的时光与精力建造墓穴，用美丽的诗礼拜神圣的太阳，用石头雕成月光下不朽的斯芬克斯像。苏美尔—阿尔德艺术已达到高峰，中国出现了五音阶。

第四天，喜欢黄金珠宝的巴比伦人，在通宵达旦的宴乐与祭典中使用了各种乐器：诗琴、竖琴、七弦琴、风笛、牧笛、鼓、角、喇叭、铙钹。史诗《吉尔伽美什》吟唱在城市乡间。查拉图斯特拉诞生在曙光里，他的笑声让四方的魔鬼抱头鼠窜。恒河河畔的舞蹈、吠陀，黄河岸边的情歌、颂歌配着竹乐，克里特—迈锡尼的乐师歌舞，让世界的这一天过得很热闹。古埃及人衰老了，陷入沉思的暮色，他们的文学悲叹世事沧桑、虚无人生。

世界文明不知不觉进入第五天，谁也没有料到这一天的中午，各地的思想家、艺术家将举行人类历史上迄今为止可能最盛大的庆典。荷马史诗《摩诃婆罗多》、《罗摩衍那》在这时完成了，印度的戏剧家上演《小泥车》与《莎恭达罗》，大彻大悟的佛陀已经在繁华中看到虚空，用最优美的语言说法。老子有相似的出世智慧，孔子却以出世的智慧做入世的事，收集起一部诗歌总集，成为中国文学的源泉。世界的伟大的庆典从东到西，希腊人已经准备好《伊利亚特》、《奥德塞》，在高峰到来的时刻上演悲剧与喜剧。他们知道石头比人更能不朽，就用石头雕刻英雄与美女的躯体，建筑祭神的殿。这一天就为这一次盛典，人类贡献了他全部的智慧与灵感。

第六天的凌晨降生圣子耶稣，他教人为了苦难与救赎放弃现世的艺术。西方的杰作只有教堂的尖顶、彩花玻璃、雕刻与壁画、佛

IV 序

教造像在那个上午流布东方。午后是中国诗人的盛唐。傍晚你可以在哈里发的宫廷里度过，那里有来自地中海中国海最华美的装饰器物，有阿拉伯最优秀的骑士歌手与波斯印度最漂亮的舞女。

第七天艺术女神的巡礼依旧从东方开始，杨柳岸，晓风残月，在没有人的空旷山水中，中国画家感悟到艺术与生命的真谛。临近中午的时候，罗马故国的土地上首先开始了文艺复兴，从但丁的诗到卜伽丘的小说，从达·芬奇、米开朗基罗的绘画、雕塑、建筑到莎士比亚的戏剧。小说取代了史诗，曹雪芹、巴尔扎克、托尔斯泰用笔征服世界。欧洲艺术的灵感从东向西，从南到北。盛大的音乐会在北方的傍晚启幕，高潮来到的时候奏响了贝多芬的交响曲。第七天也许是最丰富的一天，临近午夜，人们学会在银幕上放映电影。美洲为世界艺术之林带来新的灵感。

一天又结束了。人类艺术创造的节奏在不断加快。晨光熹微，我们不知道谁将为人类文明第八天的艺坛贡献些什么，但我们应该知道我们曾经做过什么、拥有什么。我们幸运，生活在新世纪、新千年的曙光里；我们的幸运也会变成不幸，由于我们无知而失去了我们的伟大遗产。没有艺术的生命与没有生命的世界一样荒芜。

我们能力微薄，但我们做了一件有意义的事。

周宁 周俊

1999年8月于厦门

目 录

序	I
第一章 原始美术的形与神	1
一、从龙骨山洞穴走出挂满饰物的北京人	1
二、彩陶纹饰：中国绘画的母体	3
三、马家窑彩陶的悲喜人面	7
第二章 青铜时代	11
一、礼器纹饰：从鼎到饕餮	11
二、“龙骨”的故事：契刻汉字的聚散地	15
三、青铜铸就的金文书法	21
四、石鼓的回响	23
第三章 楚汉精神：“天人合一”	27
一、“书同文”与秦俑情	27
二、乘龙驭凤：引魂升天说帛画	30
三、墓室壁画的写意众生相	36
四、画像风云砖石上	39
五、瓦当：简易材料制作的精品	44

目 录

六、简书和帛书：我国发现最早的墨迹	46
七、汉隶碑刻：刀工与笔韵	49
第四章 魏晋风度及其余韵	55
一、自然美的画意鉴赏	55
二、传神写照顾恺之	57
三、个性之美与行草风度	63
四、王献之自负书艺超过其父	70
五、敦煌的故事	73
六、双峰对峙的南北朝书法	81
第五章 盛唐气象丹青绘	87
一、人物雍容马壮硕	87
二、蜀江水碧蜀山青，水墨丹青两相宜	92
三、《西方净土变》里的极乐世界	97
四、对书画技艺的钻研带来两种遭遇，但书法意识的强 化，最终渗透到了每个画种	99
五、“描”与“写”	102
第六章 尚法标志：大家辈出的时代	107
一、初唐书势：李世民需要被改造的晋人风度	107
二、李邕：被杖杀的政治家、卖字致富的书法家	114
三、颠张狂素：张扬个性的墨舞大家	116
四、颜筋柳骨气磅礴	122
第七章 尚意之风（上）	129
一、审美趣尚：唐末宋初的细腻与精致	129
二、乱世里的超人	137
三、可居可游的山水	141
四、理学背景：文同墨竹的重负	147

五、宋徽宗不善理国，却是出色的艺术家	152
六、诗书画的全面交融	157
第八章 尚意之风（下）	163
一、宋太宗厚待文官，预示着书画命运的普遍好转	163
二、蔡襄为人的刚正与书风的柔媚，在宋人眼里已构成 某种不和谐	165
三、苏东坡：“我书意造本无法”	167
四、黄庭坚追求晚年老境	171
五、米芾用自己的笔重新塑造二王面目	176
六、蔡京与奸佞手迹	180
第九章 宋元变格	183
一、半壁江山画中游	183
二、赵孟頫：“贰臣”艺术的典范	191
三、“托古改制”的群体	196
四、元四家山水的书法意味	201
五、元代人物画：从神仙贵族到平民画像	207
第十章 世俗味与狂逸气	213
一、明初的艺术风貌，一开始就打上鲜明的专制色彩	213
二、都市里的山水	218
三、超拔于世俗味的狂逸之气	227
四、从“台阁体”到狂草书	236
五、楹联的崛起	245
第十一章 “遗民”风采	249
一、“遗民故事”的价值	249
二、“新理异态”倪元璐	251
三、忠臣书法家黄道周	253

目 录

四、老莲狂态与“哭”“笑”八大	256
五、“宁丑毋媚”说傅山	259
六、王铎“好书数行”	261
第十二章 回归的年代	265
一、康乾的拟古范本	265
二、碑学大兴：书法史一次新的回归	269
三、“搜尽奇峰打草稿”	275
四、“与古人一个鼻孔出气”	279
五、“扬州八怪”的世俗情怀	284
六、海派全才雄居艺坛	293
第十三章 彩墨翻飞：“美术革命”以后的日子	301
一、西风起，领异标新数岭南	301
二、且看“脚踏两只船”会是什么情形	306
三、“衰年变法”结硕果	313
四、书林风景：墨痕在动荡岁月里延伸	319

第一章 原始美术的 形与神

一、从龙骨山洞穴走出挂满饰物的北京人

所有的艺术起源论者，都试图给定一个宇宙洪荒的清晰图像，正如我们往往对人类的起源产生如下想象：从远古的龙骨山洞穴走出挂饰物的北京人。其实，对人类的原始行为的分析在今天都只能是一种假定。正如格罗赛所说：“艺术的起源，就在文化起源的地方。不过，历史的光辉还只照到人类跋涉过来的长途中最后极短的一段，历史还不能给予艺术起源、文化起源以什么端倪。”（《艺术的起源》）重要的是，将原始社会中能够唤起各种有意识或无意识联想的东西，纳入人类童年天真而幼稚的创造成果，并加以考察，从这些行为的原始、混沌特点中，寻找出美感和启迪。

本世纪 20 年代，中国大陆最早从田野考古发掘中获得了旧石器时代的石器。1929 年 12 月 2 日的下午，北京周口店龙骨山旧石器时代早期洞穴堆积的发掘，首次掘获一个完整的

北京人头盖骨化石，这一生活在距今 70~20 万年前的人类骨骼化石的发现轰动世界。大约生活在距今 70~80 万年年以前的陕西蓝田人（图 1 尖状器

图 1 尖状器——挖掘工具

——挖掘工具)，距今 170 万年以前的云南元谋人亦相继在本世纪 60 年代被发现。旧石器时代这些早期的直立人化石以及各种石器的发现，使我们对原始艺术包括原始美术的认识，有了直接呈现在我们意识范围

中的事实，这样就可以排除一些虚构的因素，在人类起源与艺术起源中，找到若干衔接的环节。

经过艰辛而漫长的劳动创作，某些器物的造型开始显露出朦胧的原始美感。例如北京人制作的“尖状”石器，器物经过细致的修理，外廓整齐，呈现出近于对称的三角形造型。这种现象，到旧石器时代晚期文化则更为多见。除掌握三角形造型外，旧石器时代晚期人们还掌握了球体造型。在山西高县许家窑遗址出土的石球数量最为可观，形体大小不一，以石英、火山岩、石英岩和砂质灰岩为原料。对石器形态、种类和制作技术的把握，表明旧石器时代人类对器物造型规律认识的过程，通过制作工具，产生了对均衡、对称等基本造型美的规律的朦胧认识。

旧石器晚期人们专门制作的装饰品和刻出简单纹饰的兽骨、兽角，则可以称之为史前的艺术品了。当时人类在身体上持装饰物品以美化自己，最早是在对周口店龙骨山山顶洞

的发掘中获知的，后来在山西的峙峪、宁夏的水洞沟、河北的虎头梁、辽宁的金牛山等遗址均有发现。山顶洞人的装饰品种，有钻孔的石珠、骨坠、兽齿、卵石，将这些饰品串联起来时，使用的是以赤铁矿染成红色的带子。从以上情况看，狩猎工具和装饰品的个人使用和所有，已经萌发了对原始行为中美的创造的意念。例如在石珠与兽齿的适当部位钻孔，并加以串联，这是对类型化的追求；将不同形态的实物，打造成相同的形象，则显示其同一性的美感追求；而颜色的使用，则显示其视觉主观因素的强调。这些可以作为原始行为

中缕析出来的非混沌因素，即人类求索行为和行为动机的一种原型。于是，原始美术有了叙述时空的开头。

二、彩陶纹饰： 中国绘画的母体

1921年，瑞典学者发掘了河南浞池县城北的仰韶村遗址，首次出土了具有特色的史前彩陶，并将这处以彩陶为显著特征的新石器时代遗存，命名为“仰韶文化”。七年后，中国学者又在山东历城龙山镇城子崖发现了以磨光黑陶为显著特征的新石器时代遗存，后将其正式命名为“龙山文化”（图2双孔石刀）。中国绘画的材料说

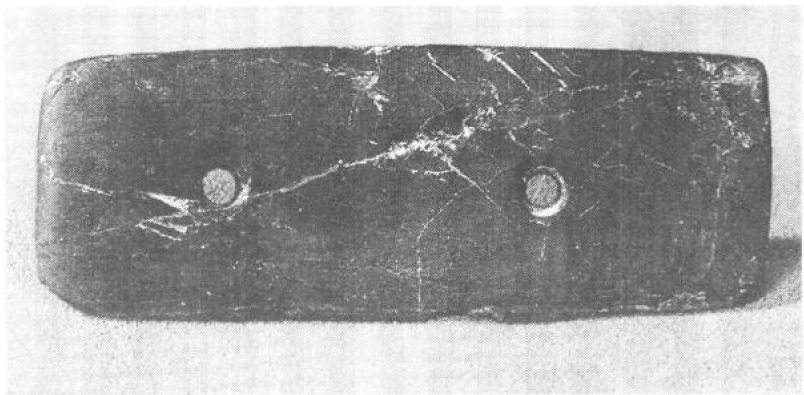

图2 双孔石刀

明，纸作为绘画的底本，是在彩陶绘画的很长很长的时间以后了。作为中国绘画的母体的彩陶纹饰，其主题与中亚、欧洲某些新石器陶器彩绘有着惊人的相似之处。似可归结为原始先民超空间的迁徙、流动生活的结果。摩尔根说：“人类是出于同源的，因此具有同一的智力原理、同一的物形式。”这就是说，原始先民完全有可能在不同的时空条件下，各自独立地创造出相似的文化艺术形态。试想，制陶烧窑的炉温提高到 1000℃，这就是可以使器形规整，种类增多，并可能将一部分精力转向提高陶器外观的精美，探寻新的装饰手段，除在器坯上拍印或刻划一些绳纹、弦纹等传统装饰花纹外，人们已将注意力集中于在器坯上以矿物质颜料绘彩，而后入窑焙烧的新兴彩陶工艺。陕西省西安市半坡遗址的发掘成果，以及后来的考古发掘成果，加深了人们对半坡类型彩陶美术品的了解，尤其是对彩陶纹样的特征及其发展演变大致脉络的把握，提供了丰富的物证。

半坡彩陶代表了仰韶文化的早期风格。从体型上看，其中有代表性的有圜底钵、卷唇折腹圜底盆、小口细颈大腹壶等。从纹饰及样式看，显著特点是动物形花纹较多，有人面、鱼、鹿等，代表作品有人面纹盆、鱼纹盆、鹿纹盆等。半坡人将体态灵活的游鱼的侧影，不断地描绘在红陶器皿之上，陶色橙红，鱼纹墨黑，既明快醒目，又和谐淡雅，抒发出恬静质朴的美感。鱼纹是我国彩陶中最典型的纹样，它分布于整个黄河中上游地区，前后延续了一千多年，成了仰韶文化的代表性纹饰。半坡鱼纹的发展分为四个阶段：①写实的鱼形；②鳞纹体形简化的鱼形；③形体对称，鱼鳍消失，形成图案化的鱼形；④图案及几何图案纹。除了大量的鱼纹以外，半坡类型彩陶出现的动物形象只有少量的蛙、鸟和一例鹿纹，至于摹自植物的彩陶图样还不明显（图 3 彩陶鱼纹）。

人面鱼纹是半坡艺术的代表，尖尖的发髻，微闭的双目，似得意亦似忧愁，口中衔鱼，

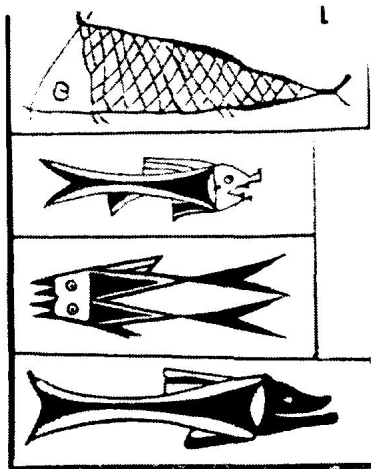

图3 彩陶鱼纹

旁边的鱼网或游鱼，显示出这是期望鱼儿会被大量网获的原始巫术。有鱼纹轮廓线的外缘，都画满鱼刺。半坡类型彩陶器上的人面鱼纹，同时见于临潼姜寨遗址、宝鸡北首岭遗址出土的彩陶器上，也有相同或相似的人面鱼纹装饰，可知这是渭水上游远古先民的共同崇拜的人格化神灵。半坡彩陶的纹饰，几乎包括了新石器时代早期陶瓷上已出现的用各种直线、波线和折线构成的几何纹。基本纹饰有：宽带纹、竖条纹、三角纹、斜线纹、圆点、波折纹和月牙状花纹。半坡制陶先

民巧妙地运用这八种纹饰进行组合配置，变幻出三十八种图案。半坡彩陶纹饰的构图方式有下列四种：①对称的组合，是半坡彩陶纹饰的基本构图形式，大部分是用同一母题或不同母题加花纹互相对称地组合而成。②不对称的组合，同一母题或不同母题花纹都由单数组成，不相对称。③用同一母题组成一条带状花纹，环绕器壁，以三角斜线纹和三角波折纹为最典型。④不同母题的两种花纹相互连接起来合成一组花纹。

中期的仰韶文化代表，是庙底沟类型的彩陶。典型陶器有曲腹小平底碗，卷唇曲腹盆等，都是平底。彩陶纹饰以几何形图案为主，通常由圆点、勾叶、弧线、三角以及曲线等组成黑色的二方连续花纹，装饰在凸出的腹部，既便于观赏，又加强了造型丰满的感觉。动物形花纹有鸟和蛙，都画在陶器外壁，除少数兼用红彩外，多为黑彩，有时彩陶上罩上有红白色陶衣，加强了色彩的对比效果。庙底沟类型以自然形

的鸟纹为主，其代表如河南省临汝县出土的一件腹部绘有鸟含鱼图像的彩陶罐，画面上一鹤鸟嘴叼一条大鱼，右方绘一立置的长斧，鱼、斧以黑线画出，鹤鸟则用类似后来的没骨画法画出，比例较准确，形象写实，神态夸张生动，堪称原始绘画的杰作（图4 鹤鱼石斧纹彩陶罐）。

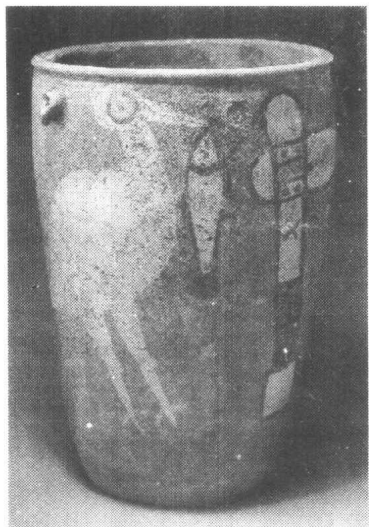

图4 鹤鱼石斧纹彩陶罐

庙底沟类型彩陶的装饰纹样，主要取自植物界，特别是气味芬香、色泽鲜明的鲜花。描绘在陶器上的花朵图案大至以蔷薇科和菊科植物为主题。

前者以阴阳纹结合的技法，来表现其覆瓦状花冠，突出它中心呈旋转的部分，以连续交错的构图，把花冠、蓓蕾、花叶和茎蔓结合成富于变化的多方连续图案。而菊科纹样则将其合瓣花冠构成的盘状花序，使用阳纹间用双钩的技法表现出来。植物花纹图案，也都经历了从比较简单朴拙到比较繁复严密，再到松散、简化、分解的过程。以弧线美著称的庙底沟彩陶，形成的纹饰母题主要有：垂幛纹与弧形三角形的结合；垂幛纹与圆点的结合；平等线（或平行横线）与圆点的结合；圆点、钩叶、弧形三角与圆点的结合。垂幛纹、弧形三角、圆点与弧线等的结合；眼形纹，上下倒立相对的弧行三角纹、网纹、繁缛的弧形三角与圆点的结合；层叠的弧形与圆点的结合（图5 植物纹彩陶）。

仰韶文化彩陶晚期有许多地方类型，如秦王寨类型、大司空村类型、大河村类型等和马家窑类型等，仰韶文化中美丽的蔷薇花彩陶，对其周围的新石器文化颇有影响。例如东邻的大汶口文化和南邻的大溪文化，虽然