

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

中国古代造型艺术考察

● 刘晓曦/著

The ancient Art of China

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

中国古代造型艺术考察

◎ 刘晓曦/著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (C I P) 数据

中国古代造型艺术考察 / 刘晓曦著. —重庆: 西南师范大学出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5621-6300-8

I. ①中… II. ①刘… III. ①造型艺术—研究—中国—古代 IV. ①J120.92

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第141237号

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

中国古代造型艺术考察 刘晓曦 著

ZHONGGUO GUDAI ZAOXING YISHU KAOCHA

责任编辑: 王正端 鲁妍妍

整体设计: 宋宇 刘锐

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895

传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 10.25

字 数: 295千字

版 次: 2013年8月 第1版

印 次: 2013年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6300-8

定 价: 49.00元

本书部分作品客观上无法联系作者, 我社已将该部分作品的稿酬经由重庆市版权保护中心转付, 请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区洋河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252507

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

出版、发行高校艺术专业教材学术著作等敬请垂询西南师范大学出版社正端美术工作室。

正端美术工作室电话: (023)68254107 13709418041 QQ: 1175621129

序

The Preface 庞茂琨

近年来,全球的文化艺术领域发展迅速,绘画艺术的新观念、新技术、新手段层出不穷。同时,国际、国内高等艺术教育形势也发生了显著变化,原有传统学院式的教学方式已不能适应这种要求。长久以来,四川美院油画系一直秉持“包容、自由、提倡自我”的人才培养模式,强调艺术创作实践的多元化。那么,如何将我系的学术传统传承下去,如何将油画艺术教学与社会发展的新需要同步联系起来,怎样提高学生油画创作水平,都使我们感到实施油画艺术教学改革的重要性与紧迫性。

我们都知道川美油画系活跃的艺术状态是川美油画人几十年来不断创新、探索的结果,特别是与油画系推行实验班制度和原油画第三工作室的努力分不开。要使川美油画的学术传承得到持续发展,就必须将“创新”的理念延续下去。秉承这样的教学传统,我系自2003年展开本科教学评估以来,在倡导自由、宽松的学术环境的基础上,树立了“以创作带动教学”的办学指导思想。“以创作带动教学”,就是鼓励学生在对艺术结果的追求中,去学习实践自己所需要的基本功和方法论。同时以多点进入作为创作实践的方式,视野拓展作为智慧炼铸的前提,激发他们主动去思考教学内容和创作活动的关系,帮助学生走上发掘自身潜质的道路。在教学实践过程中我们逐渐发现,我系原有的教学体系,特别是旧的教材已不太适用于目前我系新的教学要求和教学任务。

基于这样的考虑,2006年6月开始,在结合了原“工作室制”多年来成功的教育经验基础上,同时根据各门课程授课以及学生选择专业方向的实际情况,我系将原来的“工作室制”调整为“课程制”,并同步开始了新教材的修改、编撰。实际上,取消“工作室制”不仅是为了更好地突出我系新的教学特点,也是为了在更大层面上推广油画系实验班制度以及原综合工作室的教学成果。

我们知道,油画艺术是一门系统、全面的课程体系,所以我们在进行课程设计时,也是分阶段来进行的。在掌握油画的基本技法与语言,训练学生的造型能力、色彩能力以后,下阶段的课程我们将在油画表现能力、艺术思维和艺术创造能力方面有针对性地开展第二阶段的课程。力

求循序渐进地激发学生的学习主动性与艺术探索精神,广泛吸纳当代艺术成就,兼收并蓄,开拓创新,使学生逐步形成个性化的语言方式,培养具有全面艺术修养和创造能力的油画艺术人才。

新教材总结了多年来我系教学上的宝贵经验,结合原“综合艺术工作室”的优秀、特色课程,经过严格的筛选和整理,先期出版8门较有代表性的课程教材,主要分为三类:1.基础课程:《基础素描》《综合素描》《素描与视觉表达》;2.语言课程:《表现主义绘画语言》《抽象艺术语言》《超现实主义绘画语言》;3.创作课程:《构思与构图》《影像创作》等。

教师们在编写本教材的过程中始终坚持以下三个要点:

一、学术性。对系列教材的每一个课程的历史来源与传统的关系以及概念进行详尽的纵向梳理;同时也要对本课程与今天的艺术现场的横向关系进行比较分析,凸显本课程的当下意义。

二、独特性。在借鉴和学习其他高等艺术院校教学模式的基础上,继承中国的传统艺术教学精髓,吸收西方艺术教育强调创意性思维的特点,达成每一个课程与传统教学方式有区别、与西方艺术教育思想有差异的效果,突出本课程独特的教学经验和自己的教学体系。

三、可操作性。力求达到课程设置层次清晰,教学目标明确,教学内容充实,教学程序与组织方式逻辑性强,能有效地指导教学实践是本教材追求的目标:让任何一个任课教师根据本教材便可以顺利进行教学,并能辅导学生完成本课程学习。

可以说,这批新教材通过各课程特点有针对性地训练学生各阶段的艺术实践活动,使得教学进程安排更趋于合理,不仅各门课程教与学得到长足进步,也真正使得教室成为吸引学生的场所。

总之,四川美院的教材建设通过教师们多年来的积累和努力,已形成了多学科相互影响、相互促进,教学观念和意义更为广阔的特色,既保持住了川美传统的油画学风,又拓宽了教材内容的内涵,使传统意义上的油画艺术正焕发出新的光彩。

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

学 术 委 员 会

Academic committee

- 罗中立（中国美术家协会副主席 四川美术学院院长 教授）
张 杰（教育部艺术教育指导委员会委员 四川美术学院副院长 教授）
庞茂琨（重庆市美术家协会副主席 四川美术学院副院长 教授）
李 强（四川美术学院油画系主任 教授）
翁凯旋（四川美术学院教务处处长 教授）
张奇开（德籍华人艺术家 教授）
鲁 虹（深圳美术馆学术总监 教授）
杨小彦（中山大学传播与设计学院副院长 教授）

前言

The Foreword

在学习探索并融会贯通的艺术之旅上，明代著名前贤大艺术家董其昌留下了“读万卷书，行万里路”这样的至理名言。高等美术学院所开设的外出艺术考察实践课程，正体现了在学院教学体制中落实“功夫在诗外”这样深具禅意的艺术教育理念。

全国各大美术学院高年级阶段开设外出参观考察的实践课程，在新中国成立以来有超过半个世纪的历史了。这种学院式的外出教学实践形态，从早期下乡进厂体验生活收集创作素材，到20世纪80年代开始的乡土情怀体验和少数民族风情的捕捉，直至今天以敦煌、云冈等著名艺术遗迹和各类当代展览及机构的参观考察教学模式，各高等美术院校均有自己的教学理念和方式。

同时我们也注意到全国高等美术学院除了美术史论专业方向有自己较为系统的外出参观考察教学体系和相应教材外，包括四川美术学院在内的各大院校造型艺术专业均在外出实践艺术考察课程的实施上存在着没有专门的教材、教学计划和教学系统显得较为感性与随意等诸多问题。当然这也和造型艺术专业自身的专业实作性特点是分不开的。油画系在多次对该课程的教学研讨后认为：除了大量实作类型艺术绘画训练课程之外，必不可少的中西方美术理论学习，尤其是较为系统化、理论化的中国古代造型艺术实践考察，是亲身体验中国美术史上诸多重要风格流派作品最为生动真切的艺术审美修养课程。这种亲临现场观摩体会原作的直观性和有效性，肯定是对书本上较为抽象空洞的美学理论生动有力的补充。

借四川美术学院油画系教学改革编著系统化专业课教材的宝贵机会，鉴于我个人对中国古代造型艺术的热爱和多年担任四川美术学院油画系外出艺术考察实践课程的老师的一些心得与经验，油画系委托笔者推出这样一本较为系统地讲授中国古代造型艺术审美风格的艺术实践考察教材。本书通过多年教学实践与个人亲身考察，力图以中华大地三个地域方向上一系列非常直观和具有高度艺术水准的古代艺术作品实物作为参观考察的线路，较为系统地梳理介绍了以巴蜀

石窟，山西寺观古建、壁画、泥塑，以及甘肃河西走廊石窟群为代表的中国古代造型艺术杰作，并运用大量图片来佐证独立的见解与分析。同时，在分析欣赏这些作品的审美风格时，重新认识和评价其在中国美术史上的地位和价值。本书收录介绍位于这三条考察路线上的众多艺术古迹，除了有必不可少的敦煌、云冈、大足这样脍炙人口的古代胜迹之外，还有大量为数众多、深居田林山野的自唐、五代、两宋至元明的伟大艺术作品。这些至今仍默默埋藏于深山古寺之中未被认识的古代杰作，是高等美术学院学子考察观摩传统艺术的宝贵资源，同时，本书也是各界古代艺术爱好者的参观指南。

本书作为一本旨在为造型艺术专业学生提供风格史和审美鉴赏为主要目的的艺术造型类教材，对三条考察线路中那些目前在中国美术史上名声地位并不一定显赫，但艺术水平和成就却相当高妙，并且未被充分认识肯定的作品，有选择、有重点地进行了介绍。本书也不是一本大而全、泛泛介绍全国各地艺术古迹的旅游性观光指南，对三条主线以外有着非常重要的美术史地位，而位置相对孤零、不成系统的高水平艺术古迹，在第六章中加以简要推介。

本书定位于为高等美术院校学子和具有一定艺术审美素养的古代艺术爱好者提供较为独立的造型艺术审美分析和见解，不一定认同同类风格、题材的既定看法。因此，书中对一些古代艺术杰作提出的看法，纯属个人才疏学浅的不成熟认识，还望得到各位读者与学术前辈的帮助与指正！

最后，基于笔者多年深切感悟到的伟大传统文化艺术魅力之美，如果能将本书中众多精美绝伦且又不为人知的历代造型艺术杰作介绍给更多的艺术学子和爱好者认识与欣赏，进而加深更多人对我国传统文化艺术的审美认知，无疑是我作为一个中国艺术家的最大心愿。这本书的出版也算得上是四川美术学院油画系和我本人为复兴祖国文化艺术传统所做出的一份微薄贡献。

01 第一章 课程设置及解读

第一节 课程设置 2

- 一、课程名称 2
- 二、课程学时 2
- 三、课程安排 2
- 四、课程性质 2
- 五、课程教学目的 2
- 六、授课内容 2

第二节 课程解读 2

- 一、课程性质阐释 2
- 二、教学目标和要求 4
- 三、教学重点内容 4
- 四、课程考核 7

02 第二章 教学内容解读

第一节 从艺术考察中对中国古代传统艺术再认识 10

- 一、重新看待传统中国文化背景下的造型艺术 11
- 二、三条考察路线凸显中国古代具象造型艺术之美 19
- 三、从传统宗教造像上比较中西方古代写实风格的审美差异 24

第二节 考察观摩古代造像艺术的学术意义 30

- 一、宗教造像中呈现的传统艺术造型规律 30
- 二、从传统伟大造型艺术中重建文化自信和艺术素养 32

第三节 艺术考察教学难点 33

03 第三章 巴蜀石刻艺术考察

第一节 巴蜀石刻艺术概述 36

第二节 安岳石刻造像艺术 39

- 一、茗山寺石刻造像（北宋） 40
- 二、华严洞石窟造像（北宋） 46
- 三、毗卢洞石刻造像（北宋） 49
- 四、圆觉洞石刻造像（北宋） 52
- 五、安岳八庙卧佛院石刻及木门寺石刻古建（唐、明） 53
- 六、安岳其他石刻造像 56

第三节 大足石刻造像艺术 58

- 一、石门山石刻造像（南宋） 60
- 二、北山佛湾石刻造像（晚唐、南宋） 63
- 三、宝顶山石刻造像（南宋） 65
- 四、大足其他石刻造像 69

第四节 巴蜀其他石刻造像艺术分布 70

第五节 本章考察实施程序与细则 73

- 一、多媒体课件演示 73
- 二、课堂讨论和考察背景预习 73
- 三、规划具体考察路线 73
- 四、安岳、大足石刻分布手绘地图 75

04 第四章 山西寺观古建筑 泥塑 壁画 考察

第一节 山西历代（北朝、唐、宋、元、明）艺术古迹概述 78

第二节 晋南艺术古迹 80

一、永乐宫及周边艺术古迹（元构、元壁画、唐构） 82

二、稷山青龙寺壁画（元构、元壁画） 84

三、洪洞县广胜寺（元构、元塑、元壁画） 85

第三节 晋中艺术古迹 87

一、双林寺与镇国寺（五代古建、泥塑、宋塑、明塑） 87

二、灵石资寿寺（明塑） 91

三、太原市区文物艺术古迹（省博、纯阳宫、圣寿寺） 91

四、晋祠、天龙山石窟

（宋构、宋塑、元塑、唐代造像） 95

第四节 晋北艺术古迹 96

一、佛光寺、南禅寺、慧济寺

（唐构、唐塑、五代塑、金塑） 98

二、朔州崇福寺（金构、金壁画、金塑） 105

三、应县佛宫寺释迦塔（辽构、辽塑、辽壁画） 107

四、大同善化寺和华严寺（辽构、辽塑） 108

五、云冈石窟艺术（北魏） 110

第五节 晋东南艺术古迹 114

一、平顺大云院（五代建筑、壁画） 116

二、长子法兴寺与崇庆寺（宋构、宋塑） 116

三、高平开化寺（宋构、宋壁画） 117

四、晋城玉皇庙（宋元泥塑） 118

五、晋城青莲寺（宋构、宋塑、唐塑） 122

第六节 本章考察实施程序与细则 122

一、多媒体课件演示 122

二、课堂讨论和考察背景预习 123

三、规划具体考察路线 123

05 第五章 甘肃河西走廊石窟群考察

第一节 河西走廊石窟群艺术古迹概述 126

第二节 敦煌石窟艺术 128

一、莫高窟壁画和雕塑 131

二、东千佛洞壁画 134

三、榆林窟壁画和锁阳古城 134

四、敦煌周边古迹和地理风貌 136

第三节 嘉峪关艺术古迹 137

一、嘉峪关 137

二、魏晋壁画墓 137

第四节 张掖和武威艺术古迹 138

一、张掖宏仁寺大佛 138

二、武威天梯山石窟 138

第五节 炳灵寺石窟艺术 139

第六节 麦积山石窟艺术 140

第七节 本章考察实施程序与细则 143

一、多媒体课件演示 143

二、课堂讨论和考察背景预习 143

三、规划具体考察路线 143

06 第六章 中国其他重要造型艺术古迹推荐

第一节 石窟艺术 146

一、龙门石窟艺术（北魏、唐） 146

二、巩县石窟艺术（北魏） 147

三、响堂山石窟艺术（北齐） 148

第二节 古建艺术系统 149

一、蓟县独乐寺（辽构、辽塑、辽壁画） 149

二、义县奉国寺（辽构、辽塑、辽壁画） 150

第三节 墓葬造型艺术 152

一、秦始皇陵兵马俑 152

二、南朝陵墓石刻 153

后记 155

参考文献 156

● 古代造型艺术考察不仅是在教学上实践“读万卷书，行万里路”的艺术主张，也是学生们接受传统艺术熏陶，滋养其艺术生命的重要途径。

第一章/ 课程设置及解读

第一章 课程设置及解读

第一节 课程设置

一、课程名称: 中国古代造型艺术考察

二、课程学时: 54学时(2~3周)

三、课程安排: 三年级下期

四、课程性质: 专业必修课

五、课程教学目的

本课程主要通过带领学生参观某条考察线路上一系列古代文化艺术遗迹中高水平的造型艺术作品,使学生初步了解、体会我国古代最优秀、最有代表性的造型艺术的审美特征和历史文化背景,并且在实地考察和艺术采风丰富生活阅历、拓宽艺术视野、提高对历史文化和现实生活的观察感悟能力;同时在考察过程中注重吸收传统文化、民俗民风、民间艺术、人文历史诸方面的丰厚养料,加深对传统本土艺术的理解与认识,进而增强自身的文化自信和艺术审美素养,为今后更为主动的艺术创造积累较为深厚的文化艺术修养,并进一步从艺术传统中寻求自己的艺术判断。

六、授课内容

1. 重新认识中国古代具象造型艺术作品的艺术文化价值。
2. 巴蜀石刻造像艺术综述。
3. 山西古代建筑、泥塑、壁画造型系统综述。
4. 甘肃河西走廊石窟群综述。

第二节 课程解读

一、课程性质阐释

中国古代造型艺术考察课程是设置在三年级下期的专业必修课。该课程是高等美术学院造型艺术类专业除风景写生课外唯一的一次外出实践性教学。对于长期在教室写生和创作的本科同学而言,一次较长时间(2~3周)的艺术采风远足,不仅能在教学上实践“读万卷书,行万里路”的艺术主张,还可以让同学们在亲密接触天南地北的人文自然风光的同时,产生观察自然之美的兴奋与激情。在艺术考察过程中通过对历代石窟石刻、各大博物馆、古建寺观壁画、泥塑作品近距离的实地接触,众多优秀的古代艺术作品中蕴含的东方艺术之美,会潜移默化地影响艺术学子的审美之心。(图1-1)

唐代大诗人王维,作为中国文人画的鼻祖,曾提出了艺术创作中“功夫在诗外”这样深富禅理的主张。因此,外出艺术考察尽管历来是最受学生们欢迎的一门课,但它绝不是一次普通的外出旅游,也不仅仅是一场走马观花似的浅表视觉之旅。(图1-2)比如,去敦煌看什么?这就是一个很好的提问。在出发之前首先应做做文化艺术背景之类的预习功课,初步了解一下考察路线所要参观艺术古迹的路线与风格信息,再结合带队教师的授课与现场讲解分析,这样有备而来的艺术考察,才会带来深刻的旅行感受和有思想的视觉经验。同时,也会检验学生们从书本上、从美术史理论上所接受的知识信息与亲身感受有何异同、有无距离。(图1-3)

图1-1 安岳茗山寺2号窟石刻造像 高4.5米 北宋
摄影/刘晓曦

图1-2 敦煌莫高窟112窟壁画《反弹琵琶》局部 中唐

图1-3 佛光寺旧藏迦叶石刻像 高约0.7米 晚唐 山西省博物馆藏 摄影/刘晓曦

在造型类艺术学习中，亲临观摩大师级绘画、雕塑原作，领略其真切直观的艺术神采气息，无疑是最为有效的学习方式之一。而考察中国古代优秀的造型艺术作品，正是在有限的时空条件之内，最大化地亲身观摩体验中国唐、宋、元、明时期最有代表性、最有艺术价值的众多建筑、壁画、泥塑石刻艺术精品。从这些伟大的艺术遗存之中，去体验什么是雍容大气的盛唐之风，什么是典雅秀丽的宋人情趣，什么是元人的劲逸散淡之意。作为一个中国艺术学子，努力体会、思考、揣摩、感悟这些历代精品杰作所蕴含的中国文化艺术精神，正是接受传统艺术熏陶，滋养艺术生命的重要途径。（图1-4）

古往今来的艺术大家，在学习和创造之中，无不注重其自身的艺术修养的提升和艺术视野的开拓。除了课堂内外大量勤奋实作练习，阅读各类艺术、文化、历史书籍，以及尽可能多地看展览和参观博物馆之外，有

图1-4 佛光寺东大殿翼角斗拱 公元857年 摄影/刘晓曦

目的、有方向的艺术采风考察课程，是学院教育系统中一个相当重要的环节。（图1-5）作为四年一度的外出艺术考察采风课程，如何在有限的时间和地点里让学生们对中国传统造型艺术有一个初步直观的认识和较为系统的理解，我们下面就从教学的角度来梳理中国古代造型艺术考察所要重点展开的教学目标和内容。

图1-5 平遥镇国寺万佛殿左侧天王 高约2.5米 五代 摄影/刘晓曦

二、教学目标和要求

本课程作为实践性外出参考察教学，最首要的任务就是教学选点。由系教研室和任课教师决定选择一个地域方向上一系列有文化历史联系的艺术古迹进行实地观摩考察，并在此过程中深入观察体会具有高度艺术造型水准，风格流派样式典型，且在审美品格上具有高度层次的古代石窟石刻，古建筑系统里的泥塑、壁画、碑刻作品乃至古建原构古朴雄健的造型结构本体。同时，也应考察该线路上重要博物馆中的艺术品陈列，以加深对该地域历史文化背景的理解。在外出考察中根据教学选点方向的不同，学生们有机会看到魏晋南北朝、唐、五代、辽金、西夏、两宋及元明时期众多高水平造型艺术古迹。让高年级同学在三年课堂学习之外，有一次鲜活的旅行体验和古代造型艺术风格流派发展演变的视觉盛宴。（图1-6）

外出实践艺术考察的首要目标是完成一次有效的教学任务。教学中要注意避免走马观花式的浅表旅

图1-6 山西民间皮影造型局部 清 山西省民俗博物馆藏 摄影/刘晓曦

图1-7 造像碑菩萨浮雕 高约0.2米 唐 山西省艺术博物馆藏 摄影/刘晓曦

行。本课程要求学生在外出考察之前，根据教学目的清楚了解所要参观的有哪些艺术古迹，提前在图书馆和网络上进行查证与背景了解，结合带队教师考察前期的相关授课，做到有的放矢，以便在实地参观时有一定的背景知识，从而有助于理解与体会不同时期、不同风格的古代造型作品的艺术价值之所在。（图1-7）

因本实践课程是由带队教师根据教学目的和任务选定专业考察地点，其线路需报系教研室批准，批准的教学线路方案不得随意更改。任课教师须随队授课、辅导，并制订教学组织方式和外出教学的安全措施及应急处理办法。学生在途中不得擅自离队，确保外出教学课程顺利进行和全体师生的人身安全。

三、教学重点内容

作为造型艺术专业的外出艺术实践教学，本课程着重选择国内三个地域方向上的艺术古迹进行考察采风。造型类艺术专业在教学选点上应不同于美术史论专业特别偏好敦煌、云冈这类国内外广泛关注，有大量理论文献价值的选点。我们更注重对造型视觉直观且审美品格较高的艺术古迹进行实地观摩，同时，本课程也力图避免以往各大院校造型类专业较为感性的教学模式，比如教学目标往往会局限于某处非常著名但缺乏纵向联系的单一古迹，如莫高窟壁画和麦积山泥塑。（图1-9）

我们的教学重心是对某一历史时期内一系列古代

造型艺术风格发展变化规律的把握与认识。为此,根据多年外出教学经验和对中国古代造型艺术的理解认识,我们有目的地选取三个不同地域方向上,一系列相互联系而又有不同艺术风格特征的具象造型艺术古迹路线作为教学的考察目标。我们的教学特点在于重点考察大量在中国美术史上不太受重视,甚至声名甚微,但本身又具有高度艺术成就的杰出作品。在具体的教学实施中,既可以避开过于商业化、浮华的不良学术环境,又可减轻学生们的昂贵门票负担,让他们在参观过程中可以安静而直接地欣赏从唐宋至元明时期僻静古迹中遗留下来的精彩造型作品。只是需要抓紧时间尽早前往,才能体会到宛如悠静无人的唐、宋专场,比如四川安岳茗山寺的大型北宋石刻极品和山西原平惠济寺的五代神品。(图1-8、图1-10)

我们的教学备选计划中的三条考察路线,分别是距离四川美术学院所在地比较近的巴蜀石刻艺术考察路线、相对较远的山西省寺观古建筑艺术系统考察路线和更远的甘肃省河西走廊石窟群考察路线。

为什么要选择这三条考察路线而不是其他?是因为这三条路线代表和浓缩了中国古代造型艺术在民间遗存中最精彩、最完备的艺术风格和特色。

比如考察巴蜀大地上以安岳、大足石刻为代表的两宋时期众多精美典雅的摩崖石刻作品,我们不仅要体会北宋、南宋时期石刻造像作品在写实再现造型风格手段、技巧和技法上的时代审美差异,同时也要把唐末五代中原北方战乱,而四川巴山蜀地相对富足安宁的这一历史背景考虑进去,并对两宋时期市民经济发达、政治相对开明以及宋人对艺术高度追求的文艺背景加以了解。这样我们才能领悟为何中国石窟造像史上第三次高潮,同时也是世界石窟艺术史上最后一次高峰会花落于两宋巴蜀石刻的深刻原因。(图1-12)

而在对山西古建筑艺术系统的考察中,我们会惊奇地发现除了云冈石窟和永乐宫壁画,三晋大地上分布着如此众多保存完好又极具艺术审美价值的古建筑原构、泥塑和壁画作品。虽然这些精美的杰作都是由古代普通工匠完成,并原生态地保存于这些古代寺观建筑原构之中,但这些体现了的中国文化艺术精神的伟大杰作,在艺术水平上并不逊于任何以文人话语为主流的存世卷轴作品。如果我们将南北朝时期北魏建都平城(今大同)并据此统一华北,接纳发扬中原汉文化后的民族大融合这一历史背景考虑进去,加上北朝、隋唐、辽金、宋元等历朝皇帝崇佛尊道之风的影响,再对晋商凭借经济实力所造就的高度审美水平、

图1-8 安岳茗山寺3号窟文殊头像 石刻 头高1.3米 北宋 摄影/刘晓曦

图1-9 麦积山第78窟正壁坐佛头像 泥塑 尺寸不详 北魏

图1-10 原平惠济寺文殊殿左侧天王像 泥塑 高约3米 五代 摄影/曹敬平

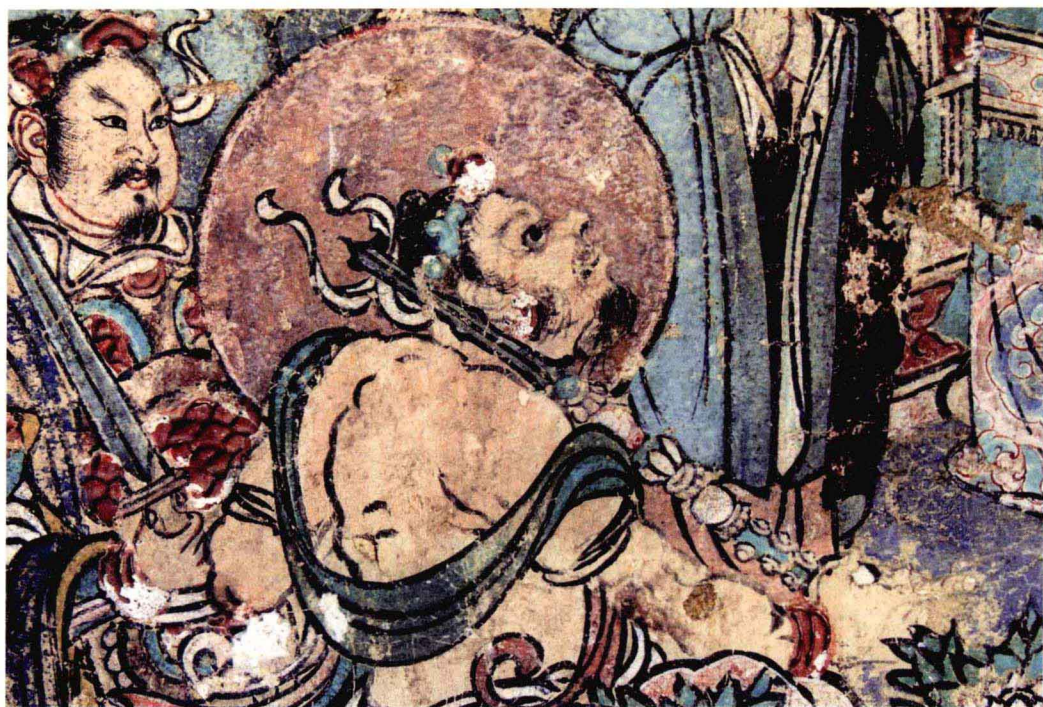

图1-11 高平开化寺壁画天王像 郭发 宋 摄影/刘晓曦

山西独有的自然地理气候条件加以认识，我们就能明白号称“地上五千年文明”的文物大省山西不是浪得虚名。（图1-11）

参观考察河西走廊石窟群，我们不仅要去朝拜驰名世界的莫高窟，也要欣赏更具绘画魅力的榆林窟，还要知晓锁阳古城、嘉峪关魏晋壁画墓、张掖大佛寺、天梯山石窟、炳灵寺石窟乃至著名的麦积山石窟等等。只有较深入地——体会河西走廊上美如串珠的一系列石窟遗迹，我们才会知道河西走廊上不只是神话般的敦煌艺术，而是一连串佛教石窟艺术最终堆积起以敦煌艺术为代表的东西方文化艺术交流高峰。（图1-13、图1-14）

中华民族在历史上创造了令人赞叹的文化和艺术，在壮丽河山上留下了太多太美的艺术文化古迹。尽管历经无数战火劫难，大江南北依然存留下来相当多的古代艺术杰作。学院式的艺术考察实践，在有限的时间和空间内，是难以深入全面了解灿烂的华夏文明遗迹的，故而在某条线索上探究考察，顶多算得上是一次抛砖引玉式的艺术之旅的序曲，但愿它能敲开同学们的艺术赤子心扉。还有更多较为分散的艺术古迹，诸如龙门石窟、南朝陵墓石刻、蓟县独乐寺等具有高度艺术风采的前朝遗迹，并不在三条考察线路之内，但这些重要的造型艺术古迹会在第六章中加以简要介绍推荐，供有兴趣的同学和爱好者进一步去观摩体会。

图1-12 大足北山136号窟普贤像 石刻 胥安 南宋 摄影/李代才

图1-13 麦积山第123窟侍童像 泥塑 西魏

四、课程考核

本课程的考核作业为提交考察报告。要求在考察结束后的两周整理期内，以自己拍摄的考察现场图片，结合自身的考察观感，以任课老师的授课要点及图书馆的资料查证为依据，提交两千字左右的考察报告，力求观点明确、图文并茂。在教学检查中由教研室主任组织数名教师组成课程考核小组，对考察报告进行集体评估，任课教师根据考察报告内容及考察中的综合表现来评定课程考核成绩。

图1-14 金刚力士像 彩色绢画 高0.795米 宽0.255米 唐 大英博物馆收藏

01

02

CHAPTER

● 本章通过对国内三个地域方向上的一系列在中国美术史上被主流文人画话语权所忽视和屏蔽的伟大传统具象写实造型艺术作品进行评价与介绍，为外出艺术实践考察进行学术理论背景知识梳理，引导学生重新看待中国传统文化背景下具有高度艺术水准和审美价值的那些遗存于博物馆之外的众多宗教寺观造像艺术作品。

第二章/ 教学内容解读