

走近中国

【中国古代艺术精品欣赏】

传统艺术

韩鉴堂 编著

APPROACHING
TRADITIONAL
CHINESE *Art*

华语教学出版社
SINOLINGUA

●中国古代艺术精品欣赏●

走近中国传统艺术

Approaching Traditional Chinese Art

韩鉴堂 编著

- 玉器
- 陶器
- 瓷器
- 青铜器
- 绘画
- 书法
- 雕塑
- 建筑

华语教学出版社

责任编辑 蔡希勤

文内插图 韩鉴堂

封面设计 贺玉婷

图书在版编目 (CIP) 数据

走近中国传统艺术/韩鉴堂著. —北京: 华语教学出版社, 2001.8

ISBN 7-80052-754-9

I. 走… II. 韩… III. 艺术 - 鉴赏 - 中国 - 通俗读物 IV. J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030244 号

走近中国传统艺术

韩鉴堂 编著

*

©华语教学出版社

华语教学出版社出版

(中国北京百万庄大街 24 号)

邮政编码 100037

电话 (86) 10-68994599

(86) 10-68326333

传真 (86) 10-68326333

电子信箱: sinolingua@ihw.com.cn

北京外文印刷厂印刷

中国国际图书贸易总公司发行

(中国北京车公庄西路 35 号)

北京邮政信箱第 399 号 邮政编码 100044

新华书店国内发行

2001 年 (大 32 开) 第一版

(汉)

ISBN 7-80052-754-9/J.1569

定价: 35.00 元

前 言

中国，一个世界上历史悠久的文明古国。在中国这片辽阔的土地上，早在 170 万年前就有人类活动的足迹。之后，伟大的中华民族在数千年的漫长历史进程中，英勇奋斗，艰苦行进，一代又一代的各族人民用双手和智慧创造了光辉灿烂的中国文化，为世界文明做出了贡献。

中国古代艺术是中国传统文化的重要组成部分，具有独特的民族风格和民族精神。中国艺术所表现出的注重意境、追求神似、注重融合、讲求趣味的艺术精神，集中体现了东方文化的特征。

只有了解昨天，才能更真切地知道今天。中国现代艺术是对中国古代艺术特征、风格 and 精神的继承和发展，在每件现代艺术品中几乎都带有古代艺术的特征或精神。因此，这本介绍中国古代艺术的小书，正是为了帮助读者朋友们了解中国艺术的昨天，从而更深刻地知道中国艺术的今天而作的。

中国古代艺术品数量巨大，被列为国家一级文物的就有近 10 万件，这些“国宝”具有极大的历史价值和艺术价值。那古朴传神的玉龙、人面含鱼的彩陶盆、铸刻着怪兽的司母戊青铜大鼎、气势宏大的兵马俑、凌空踏隼的青铜马、顶天立地的乐山石雕大佛、晶莹高雅的青花瓷器、宏大精妙的清明上河图，不是历史的缩影吗？它们散发着永恒的艺术魅力，给人们带来美的艺术享受。它们属于中国，也属于世界。

今天，在对外汉语教学界，有越来越多的教学单位开设了中

国文化、中国艺术等课程，众多来中国学习汉语或旅游的外国朋友，对中国传统文化和艺术产生了浓厚的兴趣，他们希望能看到适合他们阅读的中国传统艺术方面的通俗读物。这本文字浅显、图文并茂的小书，就是为满足这种要求和愿望编写的。这本小书既可作为中国艺术欣赏课的教材，亦可作为中国文化课的辅助材料，同时也是文化艺术课教师的参考资料。

本书从浩如烟海的中国古代艺术品中，选出最有代表性的90件（处）精品，分为玉器、陶器、青铜器、瓷器、雕塑、绘画、书法、建筑等8类艺术样式，进行介绍和赏析，力图使读者对这些艺术品的艺术特色及有关知识有所了解，并对中国艺术的大致发展历程和中国艺术精神有一个初步的认识。

本书在编写过程中参阅了很多书刊（主要参考书目附后），并从中选取了一些文物照片，这里谨向这些书刊的编者、作者表示诚挚的谢意，感谢大家对我国对外汉语教学事业的支持。华语教学出版社的单瑛社长对本书的出版给予了热情的支持，为此书的顺利出版倾注了心血，这里向华语教学出版社的同志们表示衷心的感谢。我还要感谢关心和支持本书编写的国家汉办的领导和专家们、天津师大汉语言文化学院的领导，以及所有关心和帮助过我的朋友们。

读者朋友们，让我们通过对中国古代艺术精品的欣赏，一起走近中国传统艺术吧。

韩釜堂

2001年1月于天津师范大学

玉凤（新石器时代）

舞蹈纹彩陶碗（新石器时代）

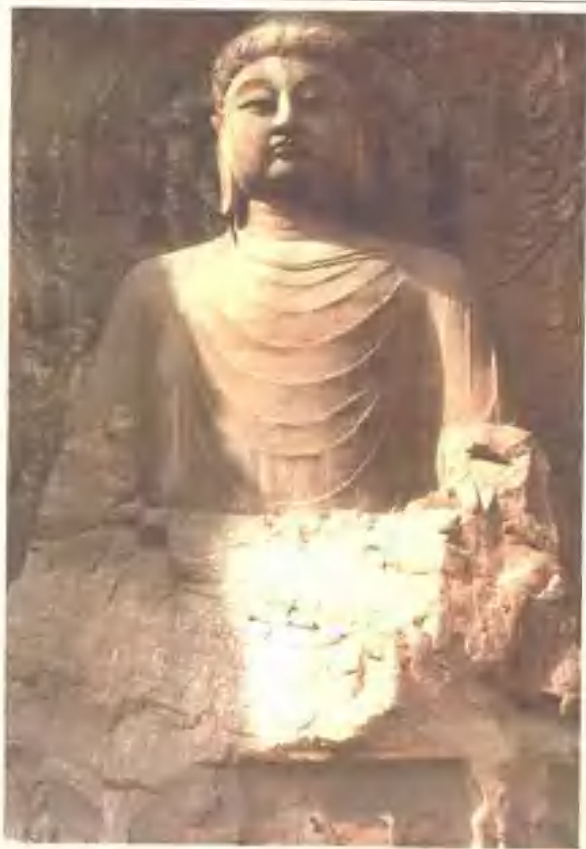
春花仕女图（唐·周昉）

长信宫灯（西汉）

万里长城（明）

卢舍那大佛（唐）

永和九年歲在癸丑暮春之初會
于會稽山陰之蘭亭脩禊事
也羣賢畢至少長咸集此地
有^{崇山}峻嶺茂林脩竹又有清流激
湍映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管絃之

兰亭序（东晋·王羲之）

青花釉里红盖罐（元）

目 录

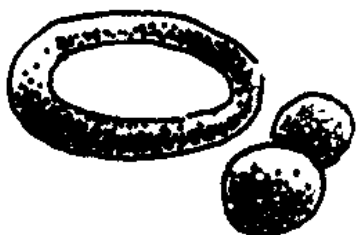
前 言	(1)
玉器概述	(1)
玉龙(新石器时代)	(4)
玉琮(新石器时代)	(9)
玉凤(商代)	(13)
玉仙人奔马(西汉)	(17)
金缕玉衣(西汉)	(21)
渑山大玉海(元)	(25)
玉盃(明)	(29)
桐荫仕女图玉雕(清)	(33)
大禹治水图玉山(清)	(37)
陶器概述	(41)
人面鱼纹彩陶盆(新石器时代)	(44)
鹳鱼石斧图彩陶缸(新石器时代)	(48)
庙底沟类型彩陶盆(新石器时代)	(52)
黑陶鹰尊(新石器时代)	(56)
舞蹈纹彩陶盆(新石器时代)	(60)
马家窑文化彩陶瓮(新石器时代)	(64)

陶塑将军俑（秦）	(68)
击鼓说唱陶俑（东汉）	(72)
唐三彩骆驼载乐俑（唐）	(76)
瓷器概述	(81)
青瓷莲花尊（南朝）	(84)
汝窑青瓷三足盘（北宋）	(88)
钧窑花盆（北宋）	(91)
定窑白瓷孩儿枕（北宋）	(94)
哥窑海棠式洗（南宋）	(97)
青花釉里红盖罐（元）	(100)
青白瓷观音像（元）	(103)
永乐青花云龙纹扁壶（明）	(106)
成化斗彩葡萄纹杯（明）	(110)
五彩鸳鸯莲花纹瓶（明）	(114)
郎窑红瓶（清）	(117)
珐琅彩雉鸡牡丹碗（清）	(120)
粉彩蟠桃天球瓶（清）	(123)
各色釉大瓶（清）	(126)
青铜器概述	(130)
司母戊鼎（商）	(133)
四羊方尊（商）	(137)
虎食人卣（商）	(141)
利簋（西周）	(145)
毛公鼎（西周）	(148)
虢季子白盘（西周）	(152)
莲鹤方壶（春秋）	(155)

曾侯乙编钟 (战国)	(159)
宴乐射猎攻战纹壶 (战国)	(163)
秦陵铜车马 (秦)	(167)
长信宫灯 (西汉)	(171)
牛虎铜案 (西汉)	(174)
马踏飞隼 (东汉)	(177)
中国画概述	(181)
广西花山岩画 (战国)	(184)
人物龙凤帛画 (战国)	(188)
马王堆汉墓帛画 (西汉)	(192)
洛神赋图 (顾恺之·东晋)	(196)
鹿王本生图 (北魏)	(200)
游春图 (展子虔·隋)	(204)
簪花仕女图 (周昉·唐)	(207)
五牛图 (韩滉·唐)	(211)
韩熙载夜宴图 (顾闳中·五代)	(215)
溪山行旅图 (范宽·北宋)	(219)
清明上河图 (张择端·北宋)	(222)
芙蓉锦鸡图 (赵佶·北宋)	(226)
泼墨仙人图 (梁楷·南宋)	(230)
富春山居图 (黄公望·元)	(233)
渔庄秋霁图 (倪瓒·元)	(236)
庐山高图 (沈周·明)	(240)
墨葡萄图 (徐渭·明)	(243)
黄山图 (石涛·清)	(247)
竹石图 (郑板桥·清)	(251)

中国书法概述	(254)
大汶口陶器刻画符号（新石器时代）.....	(257)
祭祀狩猎牛骨刻辞（商）.....	(261)
散氏盘铭文（西周）.....	(265)
石鼓文（战国）.....	(269)
琅琊台刻石（秦）.....	(273)
礼器碑（东汉）.....	(277)
兰亭序（王羲之·东晋）.....	(281)
颜家庙碑（颜真卿·唐）.....	(285)
古诗四帖（张旭·唐）.....	(289)
雕塑概述	(292)
泥塑女神头像（新石器时代）.....	(295)
马踏匈奴石雕（西汉）.....	(299)
荆轲刺秦王（东汉）.....	(303)
戈射收获图（东汉）.....	(307)
石雕辟邪（南朝）.....	(311)
飒露紫石雕（唐）.....	(315)
卢舍那大佛（唐）.....	(318)
乐山大佛（唐）.....	(322)
说法图（唐）.....	(325)
古代建筑概述	(329)
赵州桥（隋）.....	(332)
五台山佛光寺大殿（唐）.....	(335)
应县木塔（辽）.....	(338)
万里长城（明）.....	(342)

故宫（明、清）·····	(347)
天安门（明、清）·····	(351)
天坛（明、清）·····	(355)
布达拉宫（清）·····	(359)
附 录 ·····	(363)
中国古代历史年代简表·····	(363)
明代纪年表·····	(364)
清代纪年表·····	(365)
本书主要参考书目·····	(366)

玉器概述

玉器艺术是中国传统艺术百花园中一支早开的花朵。中国人对玉的喜爱和崇拜（chóngbài）心理，促成了玉器艺术在中国的早熟和巨大成就。在世界艺术宝库中，中国玉器一直闪耀着迷人的光彩。

在中国，玉器与彩陶几乎是同时出现的。在距今 7000 年左右的新石器时代，中国远古先民在打制、磨制石器时，发现了一些美丽的彩色石头，开始，他们把这些彩石打磨成猎（liè）取动物的工具，后来，又作为打扮（bàn）自己的装饰（shì）品，这就是中国玉器最早出现时的情形。

玉，也叫玉石，在矿（kuàng）物学上分软玉和硬玉两类。软玉硬度低，适合雕琢（diāozhuó），制成的玉器有晶莹（jīngyíng）的蜡（là）样光泽，颜色有乳（rǔ）白、淡黄、淡绿、墨绿几种，其中，洁白光润（rùn）的羊脂（zhī）玉最好，著名的新疆和田玉就是羊脂玉。和田玉产于昆仑山中，自古就十分名贵，历代皇宫使用的玉器几乎都是用和田玉雕琢的。硬玉，又称翡翠（fěicuì），比较坚硬，有玻璃一样的光泽。硬玉采用得比较晚，在古代用得也少。除了这两类玉之外，常见的玛瑙（mǎnǎo）、水晶、红绿宝石、绿松石等彩石，在古代中国人心目中也是玉。

中国是世界上的产玉大国，玉矿很多。中国人喜欢的玉除了新疆的和田玉之外，还有甘肃的酒泉玉、陕西的蓝田玉、河南的独山玉和密山玉、辽宁的岫（xiù）岩玉等等。

玉石，“乃石之美者”，它代表着美丽、富足和永恒（héng），历来为中国人所崇尚。

远古时期，玉就作为美好而神圣的吉祥物受到人们重视，人们认为玉可以治病、避邪（bìxié），还可以与神沟通，总之是可以保护人类的。那时候，除了作为装饰物佩戴（pèidài）以外，玉器多是祭祀（jìsì）天地神灵或祖先的礼器（礼仪性用器），具有神秘色彩。如 5000 多年前北方红山文化的玉龙，4000 多年前南方良渚（zhǔ）文化的玉琮（cóng），都是氏族的重要礼器，它们或是氏族的图腾（túténg, totem），或是巫（wū）事方面的作法用具，神秘色彩极其浓厚。

3000 年前商代一位叫“妇好”的女将军墓中随葬（suízàng）了 755 件玉器，说明玉器还可以象征权力与财富。

大约从 2000 多年前的春秋战国时开始，人们又把玉与人的道德品质联系起来，认为玉有仁、义、智、勇、洁五种品德，当时“君子无故，玉不去身”，就是说品德高尚的人是一定要佩戴玉的，于是玉又成了地位、道德、身份的标志。

汉代，作为礼器的玉减少，作为装饰用的玉多了起来。到了宋代，玉更多地进入了人们的日常生活中，玩玉、赏玉兴盛起来，并一直延续到今天。

古代欧洲人、美洲人对玉也很崇拜，跟中国人一样，他们也认为玉可以避邪和治病，但把玉如此深的与政治、宗教、道德、生活联系在一起，则只有中国。

中国、新西兰、墨西哥是世界上最有名的玉器生产国，其中中国，更以玉器生产的源远流长、技艺精湛（zhàn）、品种丰富而享（xiǎng）有盛誉（yù）。

中国的玉器雕琢，早在 5000 年前就从制石行业中分离出来，成为独立的手工业部门，经过各代的不断发展，明清时期达到巅峰（diān）峰。其间，各个时代往往有不同的艺术风格，如红山文

化玉器造型的精巧和作品的“神似”，良渚（zhū）文化玉器的规整、微雕线刻的精妙和作品的神秘，商代圆雕作品的形神兼备和活泼多样，春秋战国时期玉器的精细和动态美，汉代的葬玉、尤其是圆雕、浮雕、镂（lòu）雕的陈设玉的精美和作品的灵活奔放，明清两代多种技法的综合运用和作品的材料质美等等，既显示了中国古代玉器艺术不同的时代特点，也表明了中国玉器艺术的连续性和巨大成就。历代留给我们的数量精美玉器和雕琢工艺，是中国和世界文化宝库中的珍贵财富。

今天，中国的玉器制作很好地继承和发展了传统技艺，优秀作品不断出现，这些精美的玉器美化了人民生活，同时也为中国玉器艺术大花园增添（tiān）了绚（xuàn）丽的花朵。

题图：南方河姆渡文化遗址出土的玉珠、玉环是中国最早的玉器，距今 7000 年。