

走进艺术的殿堂

上海博物馆精品百件鉴赏

张雷 著

shanghai
jiaoyu chubanshe

上海教育出版社

分类号	26.32074
著者号	Z133
登录号	35249

张雷 著

shanghai

jiaoyu chubanshe

上海教育出版社

走进艺术的殿堂

上海博物馆精品百件鉴赏

Zhoushijianysyuediantang

走进艺术的殿堂

——上海博物馆精品百件鉴赏

张 雷 著

上海教育出版社出版发行

(上海永福路 123 号)

(邮政编码:200031)

各地新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 889×1194 1/32 印张 10.25 插页 4 字数 246,000

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—2,150 本

ISBN 7-5320-5643-0/G·5935 定价:(软精)28.00 元

前 言

中国文化历史悠久、内容丰富、成就辉煌，她为地球上人口最多的民族——中华民族所创造，转而大大促进了人类文明的进步和发展。

今天，当我们这个古老而年轻的民族向新的纪元大踏步迈进、在物质文明得到飞速发展的时候，人们对精神文明建设也投入了同等的关注。于是，“运用祖国优秀文化遗产，为社会主义精神文明建设服务”，这项严肃而富有魅力的历史使命，便摆到了博物馆工作者面前。

坐落在市中心人民广场的上海博物馆新馆，不仅以其天圆地方的独特造型成为上海市文化发展和社会主义精神文明建设的标志性建筑，更重要的是以其门类齐全、形式新颖的艺术陈列馆以及功能优越、设备先进的管理系统，成为世界一流的现代化博物馆。作为世界一流现代化博物馆的建设，其内容包括文物保管、陈列展览、学术研究等各个方面，其中，社会教育是现代化博物馆建设不可或缺的重要组成部分，也是社会主义精神文明建设的重要组成部分。

陈列展览是博物馆开展社会教育的基本手段，上海博物馆新馆辟有青铜、陶瓷、书法、绘画、雕塑、玺印、玉器、家具、钱币、少数民族工艺等十个专题陈列馆，展品上起新石器时代，下迄明清及近代，琳琅满目，为人们了解中华民族五千年的灿烂文化，激发强烈的爱国热情，提供了一个良好的场所。为了更好地发挥博物馆的教育功能，新馆还运用现代高科技手段，为观众配备了高清晰度大

屏幕影视中心、触摸式多媒体导览服务系统和数码式语音导览系统等多种服务系统,使上海博物馆的社会教育跃上了一个新台阶。但是,我想博物馆社会教育功能的发挥,至少还可以从两个方面拓展和强化:一是切入中小学校的课堂教育,二是编写出版介绍中国古代艺术文物的通俗读物,从而把博物馆的社会教育由馆内走向馆外,馆内和馆外相结合。在第一个方面,上海博物馆过去曾进行过一些有益的尝试,如面向社会举办文物知识竞赛,组织中学生文物考古夏令营和中学生文物博物馆考察团活动。特别是从 1992 年以来,上海博物馆和上海市实验学校合作探索如何利用博物馆的专题陈列对学生进行综合学科教育和爱国主义教育,开创了博物馆教育与学校教育相结合的中学生“文科交汇教育”的新形式。整个活动包括上专题课、参观陈列、总结提高三个步骤。这项活动一直坚持到现在,既有知识性、趣味性,又有思想性,受到学生们的欢迎,收到了良好的效果。博物馆教育和学校教育相结合的形式,对提高青少年学生的素质,培养良好的人格,激发强烈的爱国热情,树立建设祖国的远大志向,无疑是一种有效的好方法,是有顽强生命力的。

我在上海博物馆曾长期从事社会教育工作,始终参加了上海博物馆和上海市实验学校的教学合作,担任了古代艺术文物专题课的授课。在此期间,学校领导和课题组负责人宋华昭老师给了我很多帮助和支持,建议我把授课内容编撰出版,让这项教学成果辐射开来,推向社会,引导更多的青少年学生“走进艺术的殿堂”。这项建议得到了上海博物馆马承源馆长和汪庆正副馆长的肯定和支持,在他们的直接关心和指导下,写了这一本通俗的文物鉴赏性读物。本书是我多年来从事博物馆社会教育的积累和心得,选取上海博物馆馆藏的 100 件古代艺术精品,向广大青少年学生和具有中等文化程度的读者进行通俗易懂的介绍,内容包括中国古代青铜器、中国古代陶瓷器、中国古代绘画、书法和中国古代雕塑五

个部分,每件文物的介绍采用一文一图(或二图)的形式,在选题方面则尽可能顾及每个艺术门类的时代连贯性和体系完整性,既独立成篇,又有内在的联系,力图使上海博物馆所展示的中国古代艺术的主要成就为广大青少年所理解并掌握。

本书文稿承上海师范大学李培栋教授、上海博物馆单国霖研究员、陈佩芬研究员、陆明华副研究员、季崇建副研究员审阅,并提出了修改意见,从而使本书的观点更加科学、内容更加平实。上海教育出版社副编审盛志光同志和美术编辑陈钢同志为本书的出版付出了辛勤的劳动。在此一并深表谢忱。

张 雷

1997年5月22日

目 录

一、青铜器	1
夏代晚期的镶嵌十字纹方钺	3
商代中期的灌酒礼器——兽面纹斚	6
富有动态美的青铜爵	9
体形巨大的贮酒金甗	12
艺术性和实用性完美结合的兴父乙觥	15
秀美华丽的黄觚	18
香酒容器古父己卣	21
方形圆口的殷古方尊	24
纹饰瑰丽的四羊首瓠	27
铃声清越的鄂叔簋	30
三千年前的蒸食器——兽面纹甗	33
西周重器大克鼎	36
土地交换的凭证——匭生簋	39
分室贮酒的师遽方彝	42
用作沃盥的礼器——齐侯匜	45
式样更新的温酒牺尊	48
众乐之首数编钟	51
宫廷御用的照容盛冰之器——吴王夫差鑑	54
为西施而铸的吴王夫差盃	57
反映社会大变动的商鞅方升	61
西汉“见日之光”透光镜	64

二、陶瓷器	67
良渚文化黑陶细刻纹阔把壶	69
商代青釉弦纹尊	72
唐越窑海棠式大碗	75
唐彩色釉陶马	78
北宋定窑白釉印花云龙纹盘	81
北宋汝窑器	84
南宋哥窑及其五足洗	87
南宋官窑贯耳瓶	90
北宋钧窑及月白釉出戟尊	93
北宋耀州窑青釉刻花牡丹纹瓶	96
南宋龙泉窑梅子青三足炉	99
黑釉茶具兔毫盏	102
——从宋代斗茶风气谈起	
元青花缠枝牡丹纹梅瓶	106
明宣德青花白龙纹盘	109
明宣德釉里红三鱼纹高足杯	112
明成化斗彩蔓草瓶	115
清康熙豇豆红柳叶瓶	118
清康熙五彩人物故事图瓶	121
清雍正珐琅彩墨竹图碗	124
清雍正粉彩人物故事图笔筒	127
三、书法	131
贵越群品 古今莫二	133
——东晋王羲之《上虞帖》	
豪放纵逸 宛转妍媚	136
——东晋王献之《鸭头丸帖》	

备该楷法 张颠不颠	139
——唐张旭楷书《郎官石柱记序》	
惜墨如金 落笔惊天	142
——唐怀素《苦笋帖》	
丰厚凝重 简远恬淡	146
——宋苏轼《祭黄几道文卷》	
八法堪师表 千秋赖切磋	149
——宋黄庭坚《华严疏卷》	
出入晋唐 纵横机变	152
——宋米芾《参政帖》	
劲健雄俊 以力见胜	155
——南宋张即之《侍漏院记卷》	
温润闲雅 远接右军	158
——元赵孟頫《秋兴诗卷》	
清森劲峭 风骨棱棱	161
——元鲜于枢《韩愈送李愿归盘谷序卷》	
持笔如执帚 书如其人	164
——元杨维桢《真镜庵募缘疏卷》	
茅笔纵横称神工	167
——明陈献章行书《送刘岳伯诗卷》	
变幻如云烟 奇怪如鬼神	170
——明祝允明草书《前后赤壁赋卷》	
自然刚健之姿 神韵超逸之态	173
——明董其昌《临颜书赠裴将军诗卷》	
气质、学识、力量、胆略的写照	176
——清初王铎行书《武夷山中诗作》	

四、绘画

179

唐末孙位《高逸图》·····	181
南唐董源《夏山图》·····	184
北宋巨然《万壑松风图》·····	187
北宋郭熙《幽谷图》·····	190
北宋文同《墨竹图》·····	193
北宋赵佶《柳鸦芦雁图》·····	196
南宋马远《雪履观梅图》·····	199
南宋米友仁《潇湘图》·····	202
南宋李迪《雪树寒禽图》·····	205
南宋梁楷《八高僧图》·····	208
元赵孟頫《洞庭东山图》·····	211
元吴镇《渔父图》·····	214
元倪瓒《渔庄秋霁图》·····	217
元王蒙《青卞隐居图》·····	220
元王冕《墨梅图》·····	223
明初孙龙《花鸟草虫册》·····	226
明林良《山茶白羽图》·····	229
明戴进《春山积翠图》·····	232
明沈周《仿大痴山水图》·····	235
明文徵明《寒林晴雪图》·····	238
明唐寅《秋风纨扇图》·····	241
明徐渭《竹石牡丹图》·····	244
明董其昌《遥岑泼翠图》·····	247
明陈洪绶《斜倚香笼图》·····	250
清恽寿平《花卉册》·····	253
清王翬《元人高韵图》·····	256
清朱耷《鱼鸭图》·····	259
清石涛《细雨虬松图》·····	262

清郑燮《竹石图》·····	265
---------------	-----

五、雕塑 ·····	269
-------------------	-----

长袖折腰 舞姿翩翩·····	271
-----------------	-----

 ——西汉舞蹈女陶俑

得心应手的创造 乐观朴拙的表现·····	274
-----------------------	-----

 ——东汉抚琴俑和吹箫俑

佛经故事的纪念碑·····	277
---------------	-----

 ——北魏王龙生等造佛像石碑

恬静含蓄 丰厚为体·····	280
-----------------	-----

 ——北魏释迦牟尼佛鎏金铜像

神采奕奕 飘逸自得·····	283
-----------------	-----

 ——梁中大同元年释迦佛石造像

北朝石窟寺的微缩景观·····	286
-----------------	-----

 ——北齐佛像石碑

微笑的佛陀·····	289
------------	-----

 ——北齐释迦佛石像

玲珑剔透 卓越超群·····	292
-----------------	-----

 ——隋阿弥陀佛铜造像

静止的形体 鲜活的生命·····	295
-------------------	-----

 ——初唐佛石像

丰肌胜艳骨 菩萨似官娃·····	298
-------------------	-----

 ——唐菩萨石像

健康丰满 娴静典雅·····	301
-----------------	-----

 ——唐菩萨石造像

沉思的智者·····	304
------------	-----

 ——唐迦叶木雕头像

拔山举鼎 护法驱邪	307
——唐天王石像	
刚猛雄浑 顽泼有情	310
——唐代石狮	
个性刻划的典范	313
——宋观音塑像	

一、青 铜 器

青铜是红铜和锡、铅的合金，古人称之为“吉金”或“金”。青铜器是中国古代社会文明的重要标志，是等级森严的贵族社会崇尚礼制的特殊产物。中国青铜工艺经历了夏、商、周三代，它的发生发展与中国奴隶社会兴衰相始终。在它自身发展的一千五百余年历史中，无论在文明发展的水平、艺术风格的体现还是冶铸技术诸方面，都居于古代世界的前列，是人类文明的杰出成就，是具有独创性的、无与伦比的文化艺术遗产。

夏代是中国青铜器的萌生期。河南偃师二里头遗址出土了夏代晚期的青铜容器、乐器、兵器、工具和饰件，并发现了铸造遗址，这是我国目前考古发现中最早的青铜文化。这个时期的青铜礼器造型已初具规模，器壁匀薄，陶质块范铸造技术已达熟练水平，中国古代灿烂辉煌的青铜文明正是由此发轫。

商代早期和中期是中国青铜艺术趋于成熟和发展时期，在青铜器的发展序列中称为育成期。此时，以酒器为主的礼器体制已初步建立，兵器种类增多，以兽面纹为特征的艺术装饰相当普遍，构图日趋繁密，线条峻深劲利。范铸技术相当进步，奠定了青铜艺术鼎盛发展的基础。

青铜工艺在商代晚期至西周早期达到了鼎盛期。商代礼器以酒器为大宗，满布器身的纹饰大量采用浮雕和平雕相结合的方法，精美绝伦。形象夸张，具有象征意义的兽面纹成为当时最主要的艺术符号，既庄严神秘又富有生气。周初礼器沿袭商制，开始出现

了崇食的倾向,铸记长篇铭文成为西周青铜礼器的重要特点。

中国青铜工艺风格的嬗变在西周中晚期到春秋早期,称为转变期。这个时期的青铜器以食器为大宗,酒器急剧减少,列鼎制度、编钟制度和赐命作器之风气业已形成。器形趋向端庄厚重,纹饰多为动物变形,或流转舒畅,或朴质简率。作器铸铭盛行,多见长篇铭文的重器。春秋早期普遍建立了诸侯国的青铜铸造业,有的范铸技术略显粗疏,但大国之器仍见精致严谨。

春秋中期和战国,青铜艺术再次出现高潮,列国青铜器趋向成熟,区域特征明显,各地青铜艺术交相辉映,达到了更新期。此时的青铜器生活实用性加强,礼器功用逐渐消失。形制多有创新,出现了许多谲奇精丽之器。以龙蛇为主题的纹饰细密繁缛,人物活动的图像创造性地作为主纹出现。精密的失蜡法铸造技术和印模块范拼合法产生,镶嵌工艺绚丽工巧,铭文字体亦注重美化。战国晚期,青铜艺术又归于朴素平实。

作为一个多民族国家,我国古代中原地区以外边远各族青铜器的铸造,也有杰出成就,是中国青铜工艺的重要组成部分。

夏代晚期的镶嵌十字纹方钺

走进焕然一新的上海博物馆中国古代青铜馆，首先映入眼帘的是一件夏代晚期的青铜大钺(yuè)。这件大钺体形厚重，器身方正，刃部平直，钺体有一个大圆孔，圆孔周围用美丽的绿松石镶嵌了六组卉纹图案，虽经历了 3800 年左右的岁月风霜，这些绿松石大多保存完好，在青灰色钺体上，显得格外鲜艳醒目。青铜钺采用示意方法陈列，其长条扁形内嵌插在柅(柄)的镂空槽中，钺上的两个穿孔用皮带缚扎加固，完全复原了大钺当年的使用形态。

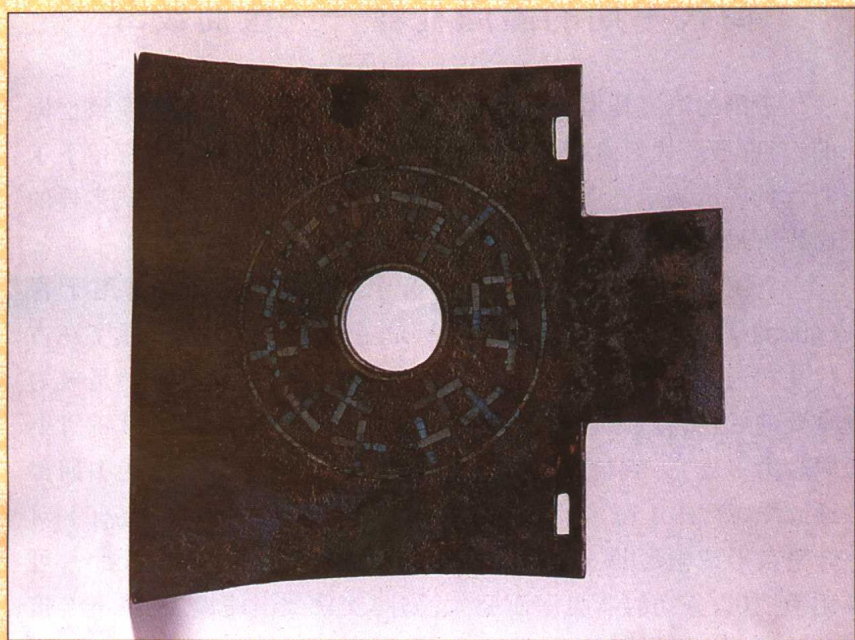
青铜钺和青铜鼎一样，是奴隶社会中统治权力的象征。《尚书·牧誓》中曾生动地记述了公元前 11 世纪周武王伐纣时的情况：武王左手执黄钺(青铜钺)，右手拿着白色战旗督战，最后纣王战败，自焚鹿台，武王就用象征王权的黄钺砍下了纣王的头，悬于白色的战旗下，以示战争的胜利。在青铜器铭文中，常常可以看到周王对有功之臣赐以弓矢和斧钺的记载，其用意正是授予生杀大权，代行征伐之事。铜器铭文中也可见到用钺砍头的图像。《说文解字》中说钺是斧之大者。可见，钺是由斧发展而来的一种杀戮砍头用的刑具。因此，无论是传世的还是地下出土的青铜钺，一般以中、小型者居多，大型的青铜钺是十分少见的。这件镶嵌十字纹方钺长 35.6 厘米，宽 33.2 厘米。造型规正，图案别致，形制巨大，厚重中寓精巧，威严中见柔美，重量达 5 公斤以上，显然已不适用于砍杀和征伐，无疑是象征占有者的军事特权和政治特权，在出行或典礼时使用的仪仗用器。

现在所见的青铜钺主要流行于商周时代，尤以商代后期最为

发达,比较著名的青铜大钺也都发现于商代大墓之中,如湖北黄陂的双龙钺、河南安阳妇好墓两件有“妇好”铭文的大钺、山东益都透雕人面形大钺、江西新干平齿状镂空大钺、北京故宫博物院藏兽面纹大钺等。综观这一时期青铜钺的基本特征,体形近方形者居多,但均为弧形刃,刃的两端外翘,肩部都有两个穿孔,纹饰主要有兽面纹、云雷纹、龙纹或透雕镂空作人面形等。这件十字纹方钺却是平刃,体形正方,用绿松石镶嵌为装饰,与通常所见大相异趣。在商代同类器中,找不到相同的模式,它应该是什么时代的制品呢?

科学的考古发掘为我们澄清了一片混沌,晋南豫西多处夏代晚期遗址的发现,使人们对夏代文明有了比较清晰的认识,在青铜器上镶嵌绿松石,最早在夏代晚期二里头遗址出土的青铜牌饰上已有发现。专家们经过对比,发现这件镶嵌十字纹方钺上的绿松石镶嵌在用料、加工、镶嵌技术和装饰图案方面,与河南偃师二里头所出的夏代晚期青铜牌饰完全相同。这件方钺是传世品,尚不能确知是何时何地出土,却在夏代晚期的青铜器中找到了共同的文化渊源,由此确定其为夏代晚期的青铜兵器当是可信的。

“国之大事,在祀与戎”,奴隶制国家中有两件大事,就是祭祀和战争。因此,除了大量礼器以外,武器的铸造受到特别的重视,武器的进步更与青铜器冶铸业的发达有着密切的联系。镶嵌十字纹方钺形制巨大,铸造精湛,装饰华丽,这件青铜钺制作时代的确认,当可使人们对夏代青铜器铸造业和礼仪制度有新的认识。中国青铜时代就此拉开了它恢宏的序幕。

夏代晚期 镶嵌十字纹方钺