

CLASSIC CHINESE ART HISTORY

中国文物学会专家委员会 编撰

经典中国艺术史

卷一

黄山书社

舊石器
時代

魏晉
南北朝

经典中国艺术史·卷一

黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

经典中国艺术史/中国文物学会专家委员会主编. —合肥:黄山书社,2009.10

ISBN 978-7-5461-0413-3

I. 经… II. 中… III. 艺术史—中国 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 049328 号

经典中国艺术史

策 划:左克诚 任耕耘

责任编辑:任耕耘 余玲 周振华

装帧设计:书衣坊

出 版:黄山书社

社 址:合肥市翡翠路 1118 号出版传媒广场 7 层

发 行:新华书店经销

印 刷:安徽新华印刷股份有限公司

开 本:889×1194 1/16

印 张:84.75

版 次:2009 年 10 月第 1 版

印 次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价(全三册):480.00 元

开启艺术殿堂之门

缪斯与美之神、宙斯的女儿

在卡德莫斯的婚礼上唱一首美之歌：

“美丽的事物为人人所爱，

不美丽的事物无人所爱。”

——公元前6世纪古希腊·提奥格尼斯《挽歌》

中华民族是一个伟大的民族，她不仅善于创造伟大的文明，而且善于把世世代代的文明保护起来，传承下去，使之成为世界四大文明古国中唯一的上下五千年不曾间断、纵横八万里不留空白的历史见证。

如此光辉灿烂的文明史，也是一部源远流长、风格独特而鲜明的艺术史，它在全世界独树一帜，自古以来被人称奇叫绝。

今天，摆在读者面前的一部《经典中国艺术史》，为我们打开了中华民族辉煌灿烂的艺术殿堂之门。

中国作为古人类发源地之一，至迟在距今一万年前的旧石器时代晚期，我们的祖先在狩猎和采集劳动中创造出岩画和装饰品，已

经萌发了造型能力和审美观念。在 5000 年前的新石器时代晚期,原始艺术在黄河流域、长江流域和西北草原地区已取得了巨大的成就,绚烂的彩陶、精美的玉器不仅散发出独特的艺术魅力,而且使实用性与艺术性达到最完美的结合,表现了农耕民族和游牧民族的智慧与艺术创造力。这些艺术作品无论是艺术思想还是审美观念,在今天看来仍然是令人震撼的,有些甚至是超出我们的想象。应该说,从那个时代起,中华民族追求美的脚步就没有停歇过。

夏、商、周三代,中华民族从蒙昧时代跨入文明殿堂的门槛,奴隶社会的政治、经济制度从初建到成熟,艺术之花犹如夏花灿烂。最具魅力和时代成就的青铜艺术是王权与神权结合的产物,其庄严而瑰丽的造型,神奇怪诞、又充满想象力的纹饰,精致而规整的铭文,都显示出领先于世界的先进的科学铸造技术,并由此造就了辉煌的青铜文明,使中国一跃进入世界文明的前列。

春秋战国时期奴隶社会解体,政治局势错综复杂,诸侯纷争,文化艺术也呈现出百家争鸣、异彩纷呈的新气象,各种新的艺术形式、艺术思想层出不穷。具有时代标志的是楚国的漆器艺术,鲜艳的色彩,夸张的造型,鲜明生动的凤鸟形象,充满了巫术神话色彩,体现了楚人浪漫的、富有想象力的地域特色。青铜器中失蜡法和金银镶嵌工艺的大量出现,一改商周青铜器庄重规整的面貌,向更加精美的工艺化方向发展。绘画作品——帛画也以全新的形式初登舞台,代表了这一变革时代思想的开放,艺术的活跃,为秦汉的艺术繁荣奠定了基础。

秦汉两朝是中国进入大一统的帝国时代,政治、军事和经济的强势都表现在艺术作品上,显示了空前的辉煌盛况。雕塑和绘画作品一跃成为艺术的主流,明确显示出艺术创作为巩固政权、服务政治的理

念。这一时期的经典作品是秦始皇陵陪葬的兵马俑群,以成千上万的军列布阵,整齐划一的军容,肃穆威武的将士,体现出宏大的气势和威慑力,以及不可一世的大秦帝国的雄威,堪称世界艺术奇观。汉代诸侯王陵墓中的陶俑继承了秦代传统,但更多的表现为生动传神,具有很强的生活气息。汉代帝陵遗存的石雕作品,以古朴自然、浑厚豪迈的风格,凸显了汉朝扩展疆域、征服西域、开辟丝绸之路的历史功绩。汉代绘画则以人物画独领风骚,帛画中的肖像画和画像石(砖)中的人物故事画,以细致入微的手法宣扬了儒家观念和道德规范。工艺品中则以贵族奢侈品玉器最为突出,特别是玉器与伦理道德观念紧密结合,把西周初现的礼玉推向了最高峰,也是礼玉的最后辉煌,从此后玉器开始向装饰和玩赏的方向发展。因此,可以说汉代玉器是古典玉器的绝唱。

魏晋南北朝不到四百年,是中国历史上秦汉帝国和隋唐帝国这两个极盛之世中间的重要变革期。由于社会政局陷入了继春秋战国以后的第二次大动荡,造成人口大迁徙浪潮,结果形成了南北民族大融合,西方文化大量输入中原,中原文化南渐的局面。特别是西方佛教的传播和流行,使得中华文化注入了新鲜血液,更加广博而丰富。体现佛教艺术的雕塑造像、壁画在这一时期大行其道,而最能代表中西文化交流的独特艺术,是北魏鲜卑族皇家开凿的山西大同云冈石窟和河南洛阳龙门石窟,以及处于丝绸之路重镇敦煌、由民间开凿的中世纪的百科全书——莫高窟。

这一时期的频繁战乱,使得人们的心灵需要慰藉、寄托,而文人士大夫为了摆脱残酷现实的困扰,追求内心的自由洒脱,造成玄学盛行一时,文学对美学产生了巨大的“磁场引力”。寄情山水、书画,是上流社会和文人雅士最适宜的表现方式,由此钟情于书画艺术的名家辈出。书法家王羲之、王献之父子、画家顾恺之等,都是这一群体的代表。他们开宗立派,创立新格,是艺术家通过作品表现个性的

滥觞,他们留下的作品更成为了后世顶礼膜拜的“圣经”。关于书画的评论著作也应运而生,南朝谢赫所著《画品》提出绘画“六法”,以“气韵生动”作为最高准则。

隋唐创造了中国封建社会的盛世,使中国成为当时世界上国力最强盛、文化最发达的国际化帝国。整个社会洋溢着高昂进取之志与博大豪放之情,以前所未有的开放姿态向世界传播着中华文化,同时也接纳了来自东西南北的异域文明,由此造就了一个兼容并蓄的、国际文化艺术荟萃的舞台。

如果说诗歌文学是唐文化的魂,那么唐三彩就是他的华丽外衣,其瑰丽的色彩、生动多姿的造型以及非凡的美学思想,成就了盛世风华。此外,书画艺术繁荣,颜真卿、怀素、吴道子、阎立本、张萱、周昉等巨匠的书法和绘画作品,代表了无法逾越的艺术高峰。南北朝初现的山水画萌芽已经愈发成熟,涌现出了各种风格的流派;而花鸟画、人物画、道释画等更是各立门户,蒸蒸日上;工艺美术也是全面开花,特别是对外来文化的积极吸收和融合,反映了大唐社会自由开放的民风。

宋代是重文轻武的时代。经济繁荣,文化发达。特别是随着官僚体制的完备,文人社会地位的提高,全社会重视思想文化,朝野弥漫着浓重的文人士气。加之几代帝王身体力行,文化艺术成就斐然。五代初建的宫廷画院,在宋代成为引领艺术的先锋。宋徽宗、宋高宗不仅本人是具有高深造诣的书画家,而且他们亲自督导宫廷画院,在全国网罗招徕行家高手,使画院人才济济。画院的画家们根据皇帝旨意作画,内府院画几成翘楚;书法艺术重意轻法、张扬个性,苏(轼)、黄(庭坚)、米(芾)、蔡(襄)蔚成风流。

此外,由于宋代城市商业发达,玉器、金银器、纺织品、陶瓷等工艺品服务于皇室宫廷、贵族、文人和平民等各个阶层,具有浓厚的商

品经济特点,艺术风格也从唐代的富丽华贵转向清新典雅。尤其是分布于大江南北的瓷业空前兴盛,艺术成就更为显著。被列入四大官窑和五大名窑的瓷器作品多以简约的造型、清雅釉色而取胜,开辟了瓷艺美学的新境界。

宋王朝三百年的政治格局是,当面对北方强悍民族的对峙,很多时候是忍让甚至是屈辱,但其在文化艺术上的强大,却足以征服那些军事上的征服者。

辽代、金代、西夏和元代都是由北方游牧民族统治的王朝。这些民族政权在其建立之初,文化艺术与有着悠久历史的汉族相比,显得有些滞后。然而,他们都具有一个共同的特点,就是善于吸收汉文化和其它外来文化的优秀传统,或者在取代汉族政权以后全盘汉化,同时保留一些本民族传统旧制,因而文化艺术上呈现出别样的风情。这一时期取得最高成就的当属元代文人画、青花瓷和高级锦缎。

在疆域横跨欧亚的元帝国时期,书法和绘画艺术发生了深刻的变革。由于元朝统治者采取民族歧视和分化政策,使汉族士大夫备受压制,宋代活跃的宫廷画院随之解体了,取而代之的是皇家倡导的佛教密宗画、肖像画和建筑界画。汉族一些具有相当地位的馆阁士大夫用诗词书画寄托情怀,文人画在他们的推动下得到巨大的发展空间。元代晚期号称“元四家”的黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙,代表了一些失意的文人,一反宋代精密细致的写实之风,也不拘泥于以色彩取胜,而是以格调高雅的笔墨情趣,抒发画家的主观情怀,将诗书画融汇一体,增强了绘画的艺术感染力。“元四家”在画坛上作出重大贡献,成为文人画继往开来的动力。

元青花瓷器的出现更具有划时代的意义。白地青花艺术效果不仅符合中国传统水墨画的品位,是对优秀汉文化传统的继承和发扬,而且风格受到西方金属珐琅器的影响。经过在中国的再创造,中西结合的青花瓷深受伊斯兰等欧亚国家的喜爱,具有广泛的贸易市

场。因此,青花瓷充分体现了元代瓷器制造业“拿来主义”、为我所用的开放姿态。

辽、金、元三代的统治者都十分重视制作官服,元代政府在苏州设立织造局,还建立了相当规模的制造作坊,专门为作官服织造一种高级锦缎——金锦。这种采用金银线加织的锦缎,使官服显得五彩缤纷,豪华富丽,游牧民族特色十分突出。

明清两朝是中国封建社会中央集权制度的顶峰,高度集中的皇权政治,在文化艺术上体现出浓郁的皇家思想。专为皇室宫廷生产的官窑成为瓷器新品种、新工艺和优质的代称。瓷器已没有了实用价值,而专意于艺,精美至极。甚至一樽酒杯“值钱十万”,价比黄金;金银、玉器、珐琅、漆器等多为皇家垄断,不惜工本、人力,但由于创作思想上的禁锢,其作品往往“工”精而“艺”不高。倒是一些在野的艺术家,如吴门画派、扬州八怪、嘉定竹刻的艺术家,他们更专注于艺术的本体,注重个性的发挥,思想的表达,以及表现手法的创新等,由此开启了艺术创作的新天地。这种创作思想和手法直到今天仍然为现代的艺术家们所继承并发扬光大。

二

纵观绵延五千年的中国艺术发展史,有四大突出特征贯穿始终:

首先,艺术为政治服务,是政权意识的体现,各个时代最具特色的艺术形式无一不是当时政治的反映。这一点在世界其它古文明中也有显现,例如古埃及神庙雕刻、狮身人面像等,都属于神权与王权的结合体。但是,他们只是盛极一时,而未形成连续性。而如中国商周时期代表奴隶制时代神权观念和尊卑等级的青铜礼器,虽然在春秋战国以后衰落了,但其理念贯穿在周礼和儒学中,一直到明清依然在皇宫中占据一席神圣至尊的地位;体现封建社会皇家威仪的龙凤

图案最具有生命力,从秦汉直至明清,延续时间长达数千年,甚至影响了其间的许多少数民族统治者;为皇家专享的华丽、尊贵的金银玉石,更是伴随皇室命运于始终。

第二,各地区文化艺术具有多元化和统一性。中国幅员辽阔,民族众多,各地区经济、文化发展不平衡,因而各地区在文化艺术上也体现出多样性。但由于中华民族所特有的包容性,各民族的交流、互融十分广泛而频繁,在文化艺术上往往又体现出统一性。例如商代青铜文明发达,大规模的青铜器群多出现在以商代都城殷墟为中心的中原地区。但近些年来,在远离政权中心、自古被视为荒蛮之地的四川广汉三星堆、江西新干一带,同样也出土了发达的青铜文化,在造型、纹饰上具有强烈的地域特点,但在器物种类、铸造技术以及祭祀、礼仪的思想观念上同中原主流文化具有统一性,同样体现了神权与王权结合的理念。

第三,实用性和艺术性的结合。从青铜、玉器、陶瓷,到书法、绘画,他们首先具有着实用价值,其次才是艺术品,而最高境界就是将两者完美结合,那些经典的被传颂千古的艺术品无不体现了这一特点。

第四,中华民族善于吸收外来文化的营养,为我所用。如来自印度的佛教艺术在中国得以生根、发展,就充分体现了外来文化中国化的进程,他不仅使得中国传统文化在思想内容和表现手法上更为丰富,而且造像、壁画等佛教艺术早已成为了中国传统艺术的一部分,并在原有的艺术手法上创造出新的具有中华民族特色的表现形式。

三

诚然,如此源远流长、波澜壮阔的艺术史,将通过一件件承载了丰富而深邃的文化信息的文物展示出来。

文物作为历史的遗存,是人类文明发展的见证。青铜、玉器、陶

瓷、书法、绘画以及金银、漆器、织绣等不仅贯穿了中国历史发展的始终,而且最能代表中华五千年文化艺术的特点,有些甚至是中华文明所独有的。它们的发展历程就是一部完美的中国艺术史。

这部《经典中国艺术史》以中国历史发展为脉络,采取以朝代为顺序的编排体例,以物证史,通过历代经典文物承载的艺术内涵和丰富的信息,展现出不同时代的艺术特色及其成就,由此折射出的文化观念、审美趋向,完整、真实地再现了光辉灿烂的美的历程。

全书展示的历代艺术精品共 1700 余件,每件文物都是从各地博物馆、考古所等文博机构收藏的千万件文物中精选出的代表作,还包括一些收藏在台湾省及海外的公认的名作——是最能体现中国艺术发展历程的经典之作。全书艺术性与学术性完美结合,其规模之大,内容之丰富,精品之多,在文物类图书中也十分难得。

本书更为重要的特点是具有权威性。中国文物学会专家委员会作为此书的主编单位,其成员是由全国各地的文物、考古、博物馆、大专院校等机构的知名专家组成,他们中的很多人都是所在学科的学术带头人,在各自的研究领域有着突出的成就,有些甚至被誉为“国宝级”的专家。本书正是汇集了众多专家学者的研究成果和考古新发现资料,因此保证了它的权威性。

历经数载,一朝功成。值此出版之际,又恰逢新中国建立 60 周年纪念日,更为此书增添了出版意义。我们希望本书的面世,能够得到广大读者的欢迎,这将对作者和出版者的最好回报!

刘炜 段国强

2009 年 9 月

原始社会(约200万年前—4千年前)

第一章 原始艺术之光

一、陶器的发明	6
◎陶器之祖——红陶	7
◎彩陶之美	9
◎成为礼器的黑陶	15
◎原始的造型美	17
◎完备的制作工艺	21
二、玉器时代	26
◎最早的玉器	27
◎红山文化玉器——北玉之冠	28
◎良渚文化玉器——南玉翘楚	32
◎遍地开花的玉文化	35
三、绘画的萌芽	42
◎陶器上的画作	43
◎史前岩画	46
◎汉字的起源	47

夏商周(约前21世纪—前771)

第二章 文明之初的艺术成就

一、辉煌的青铜艺术	54
◎冶铜术的萌芽	55
◎崭露头角的夏代青铜器	57
◎渐趋繁盛的商代前期青铜器	66
◎造型与装饰艺术	75
◎发达的商代后期青铜器	78
◎繁缛富丽的纹饰	87
◎完美的工艺	91
◎全面鼎盛的西周青铜器	94
◎铭文记载的历史	105
二、陶向瓷的过渡	110
◎仿青铜礼器的白陶	110
◎印纹硬陶	112
◎最早的瓷器——原始青瓷	113
三、重礼的玉器	116
◎神秘的夏代玉器	117
◎商玉的辉煌	118

◎追求装饰美的西周玉器	126
四、书法艺术的初现	134
◎清俊隽秀的甲骨文	134
◎端庄浑厚的金文	136
五、装饰为主的金银器	140
◎商代金器地域性分明	141
◎西周金银器装饰为主	145
六、独特的工艺门类	146
◎漆工艺的进步	146
◎牙骨雕刻工艺初兴	151

一、青铜艺术的变革	156
◎器类的转变	156
◎装饰风格的变化	163
◎新工艺的涌现	165
◎强烈的地域特征	171
二、人文化的玉器	174
◎玉器品种完备	174
◎纹饰的时代特征	186
◎制玉技术的提高	189
三、青瓷的发展	190
◎陶器时代进入尾声	191
◎瓷器进入生活	192
四、风格多样的书法	194
◎装饰化的金文	195
◎石刻名作	197
五、绘画艺术的初级阶段	200
◎青铜器图案丰富	201

◎漆画最具艺术性	202
◎帛画的独立发展	205
六、金银器初露锋芒	206
◎金银器广泛运用	206
◎金银器皿出现	212
◎金银工艺多样性	215
◎南北风格迥异	216
七、漆器的兴盛	218
◎漆器进入生活	218
◎工艺进步	221
八、锦绣初繁荣	224
◎织锦名天下	224
◎刺绣显成熟	228
一、青铜艺术的余晖	234
◎高质量的秦代青铜器	235
◎实用为主的汉代青铜器	237
◎装饰新工艺	247
二、美玉成器	250
◎玉器新品种	251
◎实用玉器广泛应用	258
◎时代特征鲜明	263
三、陶瓷器艺术化	266
◎陶俑盛行	266
◎功能齐全的建筑明器	272
◎铅釉陶的发明	274
◎瓷器时代的到来	277
四、书法典范	280
◎删繁就简的秦篆	280
◎汉隶辉煌	283

五、绘画艺术发达	290
◎内容丰富的壁画	290
◎技法成熟的帛画	296
◎瓦当图案	299
◎画像砖石鼎盛	300
◎民间绘画木板画	303
六、金银器独立发展	304
◎金器大观	304
◎银器渐多	309
◎摆脱传统的金银工艺	312
七、漆器的辉煌	314
◎前所未见的品种	314
◎纹饰绘画性	318
◎工艺新成就	321
◎官民共造	323
八、织绣的推广	326
◎发达的织物	326
◎针法丰富的刺绣	332
九、玻璃器初兴	334
◎玻璃器的诞生	334
◎早期玻璃器品种	336

第五章

魏晋南北朝(220—589)

民族融合的新气象

一、青铜艺术的衰落	344
◎青铜器的民族特色	344
◎铜镜业依然繁盛	347
二、玉器:低谷期的亮色	348
三、瓷业初兴	350
◎青瓷的成就	350
◎白瓷的诞生	364
◎黑瓷的兴起	366
◎陶塑的突破	368

◎铅釉陶的进步	373
四、书法进入大师时代	376
◎楷书:从钟繇到魏碑	376
◎章草:皇象与陆机	381
◎今草:羲之父子称雄	384
◎行书:最具创造性的书体	388
◎写经:艺术传播宗教	393
五、绘画艺术的飞跃	396
◎绘画大师的涌现	396
◎石窟壁画成就最著	402
◎墓室壁画填补空白	408
◎画像砖盛行	417
六、中西交流的金银器新面貌	420
◎西方金银器登陆中国	420
◎民族风格的首饰	423
◎金印与佛像	428
◎中西结合的金银工艺	432
七、漆艺的短暂辉煌	434
◎填补空白期的三国漆艺	434
◎两晋南北朝的颓势	438
八、锦绣风靡天下	440
◎蜀锦独领风骚	440
◎刺绣用途的扩大	443
九、舶来品带动玻璃器成长	444

一、玉器新风	452
◎佩玉成主流	452
◎美化生活的实用器	454
◎制玉新风尚	457
二、唐三彩的世界	460
◎瑰丽色彩轰动世界	461
◎造型生动反映开放的民风	462
◎多样的装饰	470
◎精湛的工艺	471
◎彩绘陶的成就	476
三、南北瓷器共兴	480
◎“南青北白”的定局	481
◎青瓷为主流	485
◎风靡一时的白瓷	490
◎注重装饰美的长沙窑	494
◎花瓷与绞胎瓷	498
四、书法艺术的高峰	500
◎开启盛唐的隋代书法	500
◎主宗二王的初唐书法	504
◎盛唐书法全面繁荣	508
◎中晚唐柳书称雄	515
◎摹拓名帖成风	518
◎唐人写经的成熟	520
◎杨凝式书法一枝独秀	522
五、绘画艺术体系完备	524
◎隋代绘画承前启后	524
◎唐代人物画最著名	529
◎创立青绿山水画	538
◎牛马画传神	541
◎内容丰富的壁画	543
◎五代人物画技法成熟	549
◎山水独立成科	554
◎花鸟画两大风格	558
六、工艺美术全面发展	560
◎金银工艺的高峰	561
◎唐代金银器的外来之风	571
◎漆器的创新	577
◎织绣的兴盛	580
◎精美的玻璃器	584