

艺术为证

古代中国

[英] 戴尔·安德森 著
袁颖 译

ANCIENT
CHINA

从艺术世界了解历史进程
换一种角度感知世界文明

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

艺术为证

古代中国

[英] 戴尔·安德森 / 著
袁颖 / 译

ANCIENT
CHINA

从艺术世界了解历史进程
换一种角度感知世界文明

天津教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术为证·古代中国 / (英)戴尔·安德森著;袁颖译.
—天津:天津教育出版社,2011.1
ISBN 978-7-5309-6142-1

I. ①艺... II. ①安...②袁... III. ①艺术史—中国—古代 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 206070 号

History in Art Ancient China by Dale Anderson © Harcourt Education Ltd 2005
Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version.
All rights reserved.

天津市版权局著作权合同登记
图字:02-2009-130 号

艺术为证·古代中国

著/[英]戴尔·安德森
译/袁颖

选题策划/袁颖
责任编辑/袁颖 曾萱
装帧设计/郭亚非

出版人 胡振泰

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051

http://www.tjeph.com.cn

经销 新华书店

印刷 唐山天意印刷有限责任公司

版次 2011 年 1 月第 1 版

印次 2011 年 1 月第 1 次印刷

规格 16 开(787×1092 毫米)

字数 45 千字

印张 3

定价 18.00 元

目 录

第一章 艺术为证 / 04
中国技艺源远流长 / 06

第二章 古代中国的故事 / 08
商朝 / 10
青铜铸造 / 12
周朝 / 14
秦朝 / 16
汉朝 / 18

第三章 封建社会 / 20
征战与统治 / 22
外面的世界 / 24

第四章 中国古代的日常生活 / 26
城镇生活 / 28
建筑 / 30
饮食 / 32
娱乐 / 34

第五章 信仰与哲学 / 36
葬礼 / 38
两种重要的哲学思想 / 40
新思潮 / 42

附 大事记 / 44

艺术为证

古代中国

[英] 戴尔·安德森 / 著
袁颖 / 译

ANCIENT
CHINA

从艺术世界了解历史进程
换一种角度感知世界文明

图书在版编目(CIP)数据

艺术为证·古代中国 / (英)戴尔·安德森著;袁颖译.
—天津:天津教育出版社,2011.1
ISBN 978-7-5309-6142-1

I.①艺... II.①安...②袁... III.①艺术史—中国—古代 IV.①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 206070 号

History in Art Ancient China by Dale Anderson © Harcourt Education Ltd 2005
Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version.
All rights reserved.

天津市版权局著作权合同登记
图字:02-2009-130 号

艺术为证·古代中国

著/[英]戴尔·安德森
译/袁颖

选题策划/袁颖
责任编辑/袁颖 曾萱
装帧设计/郭亚非

出版人 胡振泰

出版发行 天津教育出版社
天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051
<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 新华书店
印 刷 唐山天意印刷有限责任公司
版 次 2011 年 1 月第 1 版
印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷
规 格 16 开(787×1092 毫米)
字 数 45 千字
印 张 3

定 价 18.00 元

目 录

- 第一章 艺术为证 / 04**
中国技艺源远流长 / 06
- 第二章 古代中国的故事 / 08**
商朝 / 10
青铜铸造 / 12
周朝 / 14
秦朝 / 16
汉朝 / 18
- 第三章 封建社会 / 20**
征战与统治 / 22
外面的世界 / 24
- 第四章 中国古代的日常生活 / 26**
城镇生活 / 28
建筑 / 30
饮食 / 32
娱乐 / 34
- 第五章 信仰与哲学 / 36**
葬礼 / 38
两种重要的哲学思想 / 40
新思潮 / 42
- 附 大事记 / 44**

第一章 艺术为证

几个世纪以来,中国古代的生活鲜为人知。然而近几百年间,考古学家挖掘出了一些长久埋葬于地下的艺术品。这些物品——不论是小金属片还是石刻,抑或是由硬黏土制成的真人大小的人像——无不揭示了数千年以前,人们是如何在中国这片土地上生活的。

漫长的历史

中国是世界四大文明古国之一。亚洲其他地区的统治者们,总是极力效仿中国富庶而又强权的君主。中国人发明了很多有用的东西,创造出灿烂辉煌的艺术品。欧洲商人迢迢万里远行而来,只为购买中国货,并通过在自己的国家销售它们而赚取巨额利润。亚洲其他国家的人们也同样渴望获得中国制造的物品。这些国家中有许多吸纳了中国文化,采纳了中国人的信仰和主张,并将这些融为自己生活方式的一部分。

中国的故事,要从一万年讲起,而中国文化源远流长,直至今时今日。本书聚焦古代中国,时间跨度从公元前5000年,直至公

▼ 这一鼓形容器为公元前200年至公元后200年之间的物品,充分反映出当时中国的技术水平。

早在几个世纪以前,容器上的这种小贝壳就已经被当作钱币在中国流通。这种贝壳还经常被置于墓中。

容器顶部的人物在纺线、织布,表明在这一时期中国人已经掌握这些技艺。

容器下部的鸟形饰物。

该容器为青铜所铸。青铜是一种混合了铜和锡的合金。

元 220 年盛极一时的汉朝覆灭。在这一时期里，中国人民创造出的种种辉煌成就令中国文化独领风骚。

过去生活的线索

我们可以从出土的各类艺术品与人工制品中了解很多古代中国的情况。某些金属的外观表明当时中国人已经发展了开采、冶炼这些金属的技艺。一些物品提供了当时中国社会结构构成的线索，告知我们统治阶层和富裕阶层的人们享有很高的社会地位，而绝大多数百姓则毫无地位可言。其他一些物品则暗示了宗教信仰。另外还有一些东西则可以让我们对彼时的日常生活作管中窥豹。

当然，艺术无法回答所有关于古代中国的疑问。一些人工制品业已佚失，因而其具体的使用方法再也无从考证。对于研究人员来说，最令人着迷的东西莫过于那些带有不常见的、却极有可能具有某些象征意义装饰的物品。历史学家们不断钻研其中，希望可以发现其中的含义。

中国人的姓氏

中国人名中首先出现的是家族姓氏，然后才出现后取的名。大多数人名由三个字（汉字）构成，用英文表达中国人名的正规写法是将后两个字连写，如“毛泽东”要写成 Mao Zedong，“李艳萍”要写成 Li Yanping。一些重要的历史人物的名字常常在其姓氏后加上一个“子”字，如古代军事家孙子。有些古代的人名仅有两个音节，如古代哲学家李耳。中国汉字的书写方式无法像英文那样体现出字母的大小写。

▼ 这尊公元 380 年至 530 年间的石像表明，在此时期，一种新的宗教信仰在中国悄然兴起。

佛像头顶的发髻反映了印度的传统，许多中国早期的佛像人物还有被拉长的耳垂——这是另一种印度传统。这两处细节都寓意“佛光普照”。

抬起张开的右掌是佛像的传统手势，意为解除众生的苦难。

佛教起源于印度，创始人是乔达摩·悉达多*。

* 译者注：古印度迦毘罗卫国释迦部落王子，薄王业而不为，目睹众生皆苦，29岁舍弃一切出家。苦修6年，35岁证得无上菩提，在人间传法45年，80岁涅槃。

中国技艺源远流长

中国人是火药的发明者，早在一千多年以前就已经开始用火药制造烟花。此后不久，中国人发现有一种具有磁力的罗盘可以一直指向“北”的方向，于是创造出可以为航海者指点迷津的非常有用的仪器——指南针（亦称指北针）。

养蚕缫丝

丝是一种质地轻柔、富有柔韧性的纤维，可由蚕蛹的茧缫得。中国人在公元前 2000 年以前就已经开始缫丝。这是一个即使在今天看来仍然难度很大而且耗时的过程。工人需照看、饲养数量相当大的蚕蛹以供产丝——一般 2000 只蚕蛹才可生产出大约 0.5 千克的丝。工人需要细心观察这些蚕蛹，看它们是否已经足够成熟可以产卵——蚕蛹在产卵的同时会“作茧自缚”。为了让蚕蛹不断地吐出丝来，工人们需要每隔几个小时就给它喂食一些叶子，整日整夜不间断。（蚕只食用某些特别树种的叶子——主要是桑树叶，但在中国北部也用柞树叶养蚕。）

之后，蚕茧会被投入到沸水当中，这样工人们就可以理清所有的线头。他们会把几根线头缠在一起制成较粗的纤维以方便纺线。

所有的努力都不会白费。丝成为一种价值很高的纤维，只有花高价才可以购得。后来，其他地方的人们开始对中国丝绸有所耳闻。于是一条联系了中国与欧洲的贸易路线就此开通，商人们从中国采购了这种华美的纤维销往古罗马。这条线路就是“丝绸之路”，迄今，这条贸易线路已经存在了两千多年。

人群中有人正放飞色彩艳丽的纸鸢。最初的纸鸢是用丝绸制成的，靠长长的、质地上乘的丝线拉扯控制。后来，中国也用纸制出来以后，从这里流传四方的。作纸鸢。纸则是中国人的又一大发明。

- ▶ 这幅 19 世纪的织锦画对古代中国人掌握的另一项重要技术——火药有所表现。

燃放用火药制成的烟花，常常是节日庆祝活动的一部分。

造纸

中国人在公元前 2000 年至公元前 1000 年间就已经发展起一套书写体系。几个世纪以来,人们在丝绸、竹简、木片上书写。可是,这些书写材质有着各自的弊端:丝绸做成的书,只有富人才能够用得起;竹简和木片体积大且笨重,不便于储存和运输。于是公元 100 年后不久,中国人开始使用一种新型的书写载体——纸。中国史料记载,是东汉宦官蔡伦发明了这种新型材质。在不到几百年的时间里,纸在中国被广泛使用。

玉雕

另一种中国古代的技法因所雕琢之物的美轮美奂且富于象征意味而不断发展起来。早在 5000 年以前,中国人就开始制作玉器。同缫丝一样,这项工作需要高超的技艺与极大的耐心。玉石来源于不同的石材,最主要的是硬玉和软玉,它们质地坚硬,不易雕刻。因此人们不得不用掺了水的沙子对玉石进行处理,以期达到完美的造型。这一过程相当耗时,因此人们对玉石更为珍视。玉可长久保存,因此,中国人拜玉,将其视作生命不朽的象征,还常常将玉件置于墓中。许多各类玉件如今仍随处可见。

▼ 这是一块公元前 300 年至公元前 200 年间的玉件。彼时,中国人已经有数千年的玉雕史。

因其耐久性并可以长久保存,玉被视为生命不朽的象征。许多玉件还被置于墓中。

该物为一玉剑鞘。

剑鞘上的图案似为树的枝干,一只猴子攀援其上。

第二章 古代中国的故事

地理位置决定了古代中国的发展模式。最初的中国氏族部落崛起于黄河流域，那里有肥沃的土地可供耕种。中原地区成为中华文明的发祥地，并最终成为众多王国与朝代的所在地。

土地与河流

两条大河滋润灌溉着中国东部，它们从西至东注入中国东海。北面一条名为黄河，因一路向东奔流，携带来自中国北方的黄土，因此在英文中被直接译成“黄色的河”（Yellow River）。南面的另一条大河名为“扬子江”，中国人自己则称其为“长江”。

这两条大河，尤其是黄河，时常泛滥成灾。黄河流域地势平坦低洼，洪水常常一泻千里殃及大面积区域，令良田、村落毁于一旦。

农耕始兴

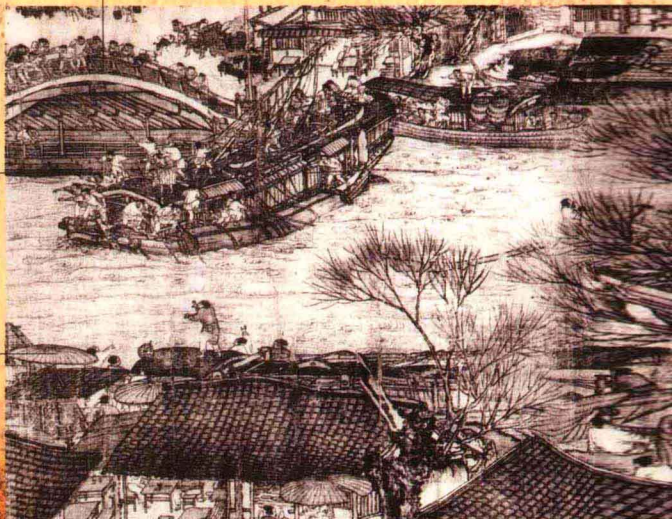
公元前 8000 年，居于两河流域的人们开始农耕。黄河流域的人们种植小麦——这种农作物非常适宜黄河流域凉爽、干燥的气候。这里的人们还饲养牛、羊。而在南方，温暖潮湿的气候则十分适合种植水稻，水稻也因此成为长江流域的主要农作物。这里的人们饲养牛和水牛。两河流域的人们还饲养犬、猪和鸡等家畜。

▼ 《清明上河图》局部。据考，这幅画反映的是北宋末年，都城汴京郊区和城内汴河两岸的建筑和民生。

岸边的工人们挑着货物，正准备装船——
这些货物将被运往国内的其他地方。

船只往返于黄河两岸，为运输货物和人员往来提供便利。

繁华的城镇沿河而建。

风格迥异的陶器

中华文明之根深植于大约公元前 10000 年至公元前 8000 年间的黄河流域。这一时期的陶器为见证当时人们的生活方式提供了重要线索。而对葬礼的研究也了解那时候的生活很有帮助，因为那个时期，一些日用物品常被当作随葬品置于墓穴当中——很明显的，这些物品是为了让死者在神灵世界生活得更加方便安逸。

仰韶文化（公元前 5000 年至公元前 3000 年）中的陶器使用泥条筑成法。陶工先将湿土搓成泥条盘绕成蛇形，再从下往上垒筑添擦，将不同的蛇形泥条堆砌在一起，筑成罐子或是碗的造型的胚体。陶工用一种扁平的工具从外部打磨这些泥条的接缝处，使所有泥条融为一体。但是从容器里面看去，一条条盘绕而成的泥条痕迹仍然清晰可见。

龙山文化出现于公元前 3000 年至公元前 2200 年。这一文化研发出了陶轮——一种圆形、表面扁平，连接着转轮的机械装置。陶工把一坨湿泥置于转轮之上，并随着轮子的转动为物品造型。转轮的使用，相较于盘绕的方法而言，能够让陶工制造出器壁更薄、形状更为复杂的陶器。

这件陶瓮反映了中国西部的陶器风格——简单的罐、瓮上有黑色和红色的图案作为装饰。中国东部的陶工则喜用更为复杂的图案，通常不作彩绘。

- ▶ 这是一件仰韶风格的陶罐盖。人面造像所刻画的可能是萨满或其他某位宗教人物。

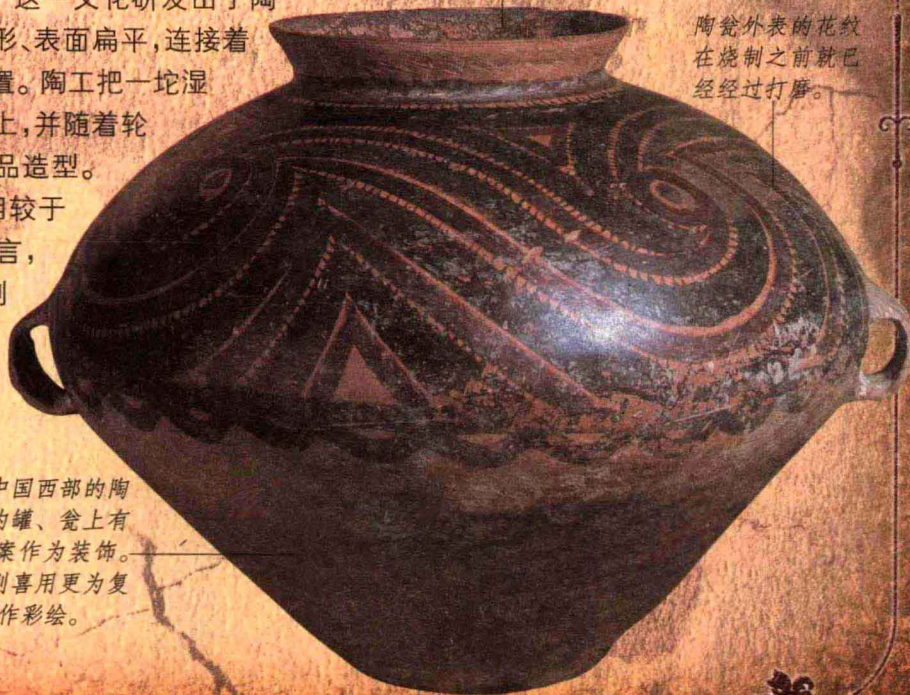

陶器的烧制

陶器在塑型之后要被放置进窑炉中烧制。通过烧制可以加固泥土，并使其保持原型。经过烧制的陶器更加坚固耐用。普通的泥最终会在水中爆裂，但如果炉中的火温达到摄氏 500 度的话，陶器就可以保持水分并维持原状。

- ▼ 这一陶瓮已有 5000 年的历史。在其问世之前，中国人已有数千年的制陶史。

微微泛红的基底颜色源于陶罐用土的质地颜色。这种陶器类似于用作传统泥质花盆的简易土器。

陶瓮外表的花纹在烧制之前就已经经过打磨。

商朝

公元前 2000 年前后的中国北部，多元文化并行共存。其后的几百年间，其中一种文化统领了较为广泛的区域。这一文化催生了商朝——中国有文字记载的首个王朝。公元前 1600 年至公元前 1050 年间，商朝统治着中国东北部的大片领域。即使不受商朝统治的地域亦受到商朝文化的影响，商朝时期的许多做法都被后世朝代因循效仿。

“百炼成国”

许多先进的技术为商朝征服其诸邻国助了一臂之力。青铜武器令商朝军队在众多仍手持石制武器徒然抵抗的势力中所向披靡。商朝人还精通马术，稍后又发明了马驾战车，这些装备让商军无论在速度上还是在力量上都如虎添翼。

商朝统治者掌控着社会的许多元素。青铜业可制造出令人叹为观止的大器物，有些重量甚至超过 450 千克。这样的大手笔，只有在稳固的政府有步骤的组织指导下，工人们才得以开采、冶炼、铸造完成。

另一项重要技艺是书法。商朝人并不是最早开始书写的中国人，但他们却极大地推动了书写体系的发展。

▼ 商朝青铜礼器的形状、大小，洋洋大观。

该器皿为最普通的一类青铜器，用于盛装食物，称为“鼎”。图中所示的鼎有盖，而大多数鼎是没有盖的。

这类青铜器皿常常以动物的形象作为装饰，用作宗教礼器或用于丧葬。

典型的鼎为三足，也有的是四足。多数为圆形——如图所示这种，但也有方鼎。

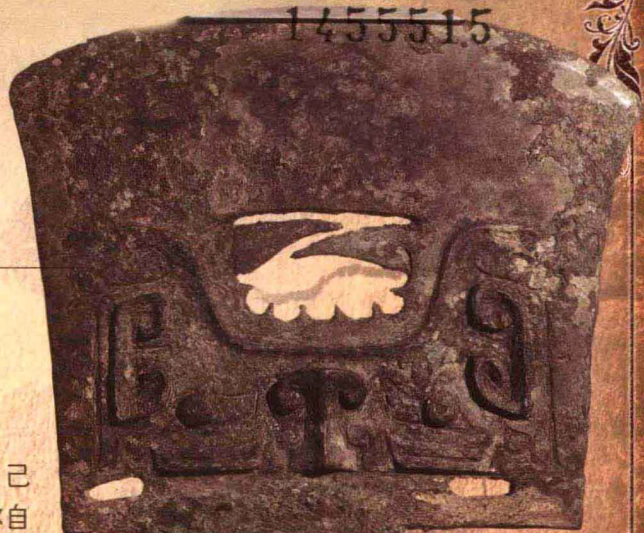

根据这双眼睛判断，鼎足上部的装饰为一动物的头部。

- ▶ 中国人在制造青铜器时,会混入一些铅、铜和锡。这样的合金可以打出锋利的尖端,对于作为武器使用的青铜器来说,这一点尤为重要,就像如图所示的这把战斧。

如图所示的这种大型斧钺象征军事主权与皇权。这把斧是一座古墓中的出土文物,该墓主人应该享有很高的官阶。

这些细节表明,这把斧子是用来行刑的。

祖先膜拜

为巩固政权,商朝国君必须让自己处于国家宗教的中心地位。他们宣称自己与已经仙逝的祖先有所联系——古时候的中国人认为,仙逝的祖先与玉皇大帝关系亲密。这样,商朝国君就可以经由先祖聆听玉皇大帝的旨意。他可以请求先祖说服玉皇大帝护佑自己和自己的子民。商君会定期供奉饮食祭祀以愉悦先祖。他还要祭牲——有时候甚至要祭人——以求得先祖与诸神相安无事。于是祭祀祖先就成为数千年以来中国社会文化的一项重要活动。

所有的商朝统治者皆为男性。只有国君的兄弟或儿子才有可能继任国君,因为商朝人认为,只有男性才能够与先祖相通。

巨型陵寝

商朝统治者通过为自己建造华美的陵寝来彰显自己的位高权重。他们动用数以千计的民工挖地掘坑,使用大量木材建造入地 12 米的大型寝宫。另外一些工人则要经年累月地打造各类陶器、玉器、青铜器以及其他准备作为陪葬品的东西。一些仆人甚至还要自愿成为殉葬者,陪同其主人一起死掉——至于他们有多么“自愿”,我们不得而知。

卜骨

商朝统治者通过卜骨与先祖对话。这些卜骨大多为牛的肩骨或是龟甲。当国君有事情要向先祖请示,祭司就会以火棒插入卜骨中。问题的答案——是或不是——将根据骨被火灼后的裂纹理路来判断。许多这样的卜骨上都有祭司记录下的问题以及答案。

- ▲ 这是一根大约公元前 1500 年的卜骨。最早期的中国文字——甲骨文就是在这样的骨头上发现的。

青铜铸造

商代青铜器在艺术价值与技术水平方面均反映出很高的水准。商朝人制造出的各类青铜武器令人叹为观止，而其出品的青铜礼器所显示出的高超技艺更是令人目眩神迷。

铸造技艺

中国人采用的青铜制造法主要有两种：范铸法和失蜡法。商朝时人们使用的是范铸法。首先，要制作出与欲铸青铜器同样大小的模型。然后用软泥里里外外均匀涂抹、包裹模型制造出内范。待泥阴干后，小心用刀切开剥离，制成欲铸造型的外范。

之后，将泥范像制陶那样放进炉中进行烧制。接着，将制好的外范与内范组装好，把已经熔化好的青铜合金溶液注入合范之内。待青铜溶液冷却后，即可拆下外范和内范，就获得了人们想要的青铜器。

商朝人采用范铸法的一个原因是，陶范可以反复多次使用，这使得青铜器物的大批量生产成为可能。许多商代青铜器使用分铸法制成，先分别铸造出器物的主体和附件——比如“腿儿”或“把儿”，再把附件合铸在器身上。

另一种青铜铸造法——失蜡法，则在中国历史的稍后阶段里被大量运用。使用这种技术，工匠们先在泥制内范外面覆上一层虫蜡，做成欲铸青铜器的形状。然后，用泥浆淋在蜡范上形成泥质外范。烧制泥范使中间的蜡熔化，在缝隙中浇入青铜溶液。溶液填充了缝隙后冷却凝固，铸成青铜器。将范剥离，就得到青铜器。

虎，并不是唯一用于礼器装饰的动物图形，许多礼器还采用象、犀牛、羊和牛等形象。

▶ 这件罐状礼器诞生于公元前 13 世纪。

液体可以从虎口中倾泻而出——那应该是商朝人在其祭祀仪式上享用的美酒。

细腻的装饰纹样布满了整个礼器的表面，显示出青铜制造工艺的日臻完善。

古时候,人们常常在墓中放上铜镜。人们认为镜子可以释放出光亮,帮助死者的灵魂超度。

这些极具代表性的动物图案为龙,在中国文化中,龙寓意吉祥。装饰图案出现在铜镜的背面。铜镜的正面则经过打磨,可以照见人的容颜。古时候的中国人尚未掌握玻璃制法。

▶ 战国时期(公元前403年至公元前221年)的青铜镜。

青铜礼器

商代的祭祀活动中要供奉酒食,所以需要有不同种类的容器。比如,人们用罐子来烹饪;用大号的器皿来盛酒,然后再分装进小酒樽中饮用。

人们为祭祀设计了各种各样的青铜器用品,其中一些设计再现了早期陶器的风格。例如,三足青铜鼎非常类似于几个世纪以前的三足陶器。四足青铜鼎则为皇室成员所专属。另有一些设计精美繁复,采用动物的头部或身体作为装饰,或是同时使用了多种不同的动物形象。至于作为装饰用的动物形象,人们通常会选择野生动物,而不会选用豢养的动物。

很多商代青铜器上装饰有饕餮纹样。对于这是一种对邪恶神灵构成威慑的兽脸、一种祥龙、一种古文化的特别设计,或仅仅是一种抽象的设计,不代表任何意义等等诸如此类的说法,历史学家并不认同。而不论饕餮纹到底意味着什么,它在古代器物上的使用都相当频繁。