

ZHONGGUO LIDAI ZAOXING YISHU XINSHANG

中国历代造型艺术欣赏

孙锐 主编

中国4000多年的历朝历代艺术造型的经典作品

千古遗存的陶器、青铜器、石雕、瓷器、绘画、壁画等多种造型艺术形式

中国考古学、雕塑艺术、绘画艺术等多门学科知识的经典概括和总结

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

中国历代造型艺术 欣 赏

孙 锐 主 编

图书在版编目(CIP)数据

中国历代造型艺术欣赏/孙锐主编. —天津:天津大学出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-5618-4282-9

I. ①中… II. ①孙… III. ①造型艺术—鉴赏—中国—古代 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 010254 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网 址 publish.tju.edu.cn

印 刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 148mm × 210mm

印 张 9.125

字 数 263 千

版 次 2012 年 2 月第 1 版

印 次 2012 年 2 月第 1 次

定 价 46.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

中国是人类文明的发源地之一。早在 180 万年前,我们的祖先就在这块富饶的土地上劳动、生息、繁衍。在漫漫的历史发展长河中,勤劳、勇敢、智慧的中华民族,在劳动中创造了人类社会,也创造了优秀的文化艺术。

造型艺术(plastic arts):艺术形态之一。指以一定物质材料和手段创造的可视空间形象的艺术。造型艺术包括建筑、雕塑、绘画、工艺美术、设计、书法、篆刻等种类。它通称美术,是对美术在物质材料和手段上的把握。造型即创造形体,是美术的主要特征。造型艺术一词源于德语,中国 20 世纪以后才广泛使用。它并将书法、篆刻纳入其外延。造型艺术的特征是与其相对的概念——音响艺术相比较而言。区别在于:前者以可视的物质材料表现形象;后者以语音和乐音表现形象或情感。另外前者总存在于一定空间中,以静止的形式表现动态过程,依赖视觉感受,又被称为空间艺术、静态艺术、视觉艺术。与之相对的音响艺术被称为时间艺术、动态艺术、听觉艺术。造型艺术的上述特征都是由其使用的材料和表现手段决定的,造型艺术的概念将其通通包容在内,故而被认为最适当的名称。至于造型艺术的分类,T. 利普斯将其分为形象艺术和抽象的空间艺术。后者也常简称空间艺术,但比普通意义的空间艺术狭窄。形象艺术指再现自然或社会的具体形象和观念形象化的绘画、雕塑;抽象的空间艺术指以抽象的空间和体积构成的工艺美术和各种设计等。造型艺术的特点为再现。M. 弗尔沃林将其又区分为再现自然和再现观念两种,

分别称为物体造型和观念造型。他认为,旧石器时代的造型艺术是物体造型;新石器时代以后,随着抽象思维的发展,才形成观念造型。之后,在造型艺术发展史上这两种类型并存,各自发展又相互融合。

本书以出土传世的珍贵文物为依据,结合大量的图片和文字阐述,按照时间顺序列举了从史前社会到当代,中国历朝历代艺术造型的经典作品,较全面概括地介绍了中国大地千古遗存的陶器、青铜器、石雕、瓷器、绘画、壁画等多种造型艺术形式。它是中国考古学、雕塑艺术、绘画艺术等多门学科知识的经典概括和总结;是对《中国美术史》、《中国工艺美术史》、《中国艺术设计史》等多本美术学专业书籍的精华浓缩,为普通高等院校本科各个专业的学生提供了艺术素质教育的理想教材。通过对大量古代艺术精品的赏析,使学生能够更多地了解古老中国社会、民族、风俗、文化发展的悠久历史,提高学生的艺术修养及审美鉴赏能力。

目 录

第一讲	陶器——大自然的艺术	(1)
第二讲	青铜器的故事(上)	(25)
第三讲	青铜器的故事(下)	(40)
第四讲	会说话的石头——汉代画像石	(55)
第五讲	沉睡千年的世界奇迹——秦始皇陵	(73)
第六讲	中国绘画的渊源——帛画	(84)
第七讲	听佛说禅——敦煌莫高窟之雕塑	(100)
第八讲	墙壁上的图书馆——敦煌莫高窟之壁画	(121)
第九讲	画中的故事——中国画之人物篇	(139)
第十讲	古风挥墨——中国画之山水篇	(160)
第十一讲	中国玉器的八千春秋	(178)
第十二讲	说不尽的《清明上河图》	(198)
第十三讲	灵气的艺术——文人画	(209)
第十四讲	China 瓷器(上)	(235)
第十五讲	China 瓷器(下)	(249)
第十六讲	画坛历史上的“四王”与“四僧”	(261)
编后		(285)

第一讲

陶器——大自然的艺术

中国史前时代,在考古学上指旧石器时代和新石器时代;在社会发展史上,指原始社会。在旧石器时代,人们的主要劳动工具是打制石器,我们的祖先在打制石器的过程中,造型能力逐步提升,萌发了审美观念。距今约1万年前,人类社会进入新石器时代,当时的主要劳动工具是造型规整的磨制石器,而在工艺领域的突出成就即陶器的发明。

我国陶器的制造和使用大致始于距今1万年左右的新石器时代初期。陶器的出现与农业、定居生活的出现成为石器时代人类文明新飞跃的重要标志,即人类文明从此进入了新石器时代。陶器的出现促进和丰富了原始人的经济生活,在制作中,人类的审美智慧和创造性得到了发挥。

原始先民经过了百万年的狩猎与采集生活之后,在原始的农耕作业日劳年作的生产过程中,对于泥土的性质和状态有了更加深刻的认识;而居址的相对固定和生活资料的积累,使得人们有条件并且有必要制造大量加工和储存生活资料的用具器物,这种生存性质的功利目的促使农耕文化的主人们在石质品、骨质品以及其他自然物之外去寻找一种新材料,于是以水、火、泥的合成方式生产的陶器应运而生。流行的观点认为:原始先民可能因为偶尔在用竹、木、藤等有机物编成的盛器上涂上湿泥,在经过了火的烧烤之后成为可盛水浆的容器,于是由此受到启发而有意识地制造出土质容器,再经过焙烧用于盛装日常生活资料。这种推断说明,陶器的产生是作为日常生活必需的用具而出现的,其最初始的造型和工艺技术是受当时人们单纯的实用目的的驱使而出现的。

作为人工制品的一种新形式,陶器使人类能够综合地利用水、火、土,不仅改变了对象的形状,也改变了对象的性质。陶器的早期制作过

程有着比石、木、骨等材料更大的可塑性,为人们的创造活动(包括美的创造)开拓了广阔的前景。制陶工艺的出现,一方面体现了人们能够利用不同类别的自然物,去制造具有任意高度、厚度、弧度和直径的三维空间新产品的技能;另一方面也使人们的形象思维能力和审美意识由此进入了一个高度发展的新时期。因此,在石器时代原始艺术的发展史上,是制陶工艺把史前人们的造型能力、装饰能力以及审美水平都推向了一个前所未有的高峰。

古陶器由于生活的需要而产生,随着社会的进步而发展。虽说早在新石器时代就已产生,最早的实物却是在距今 8 000 多年的河南新郑裴李岗和河北磁山出土的古陶器。陶器的发展大约经历了软陶、硬陶、彩陶三个阶段,最后发展成为瓷。与其他工艺不同的是陶、瓷器不是递进式发展,而是并列式发展。原始瓷商代中期就生产了,而同期乃至后期的春秋、秦汉,陶器仍兴盛不衰。

(1) 依据陶器的用途划分如下。

饮食器:盆、钵、碗、杯等。

炊煮器:鼎、鬲、鬯、甗等。

储藏器:壶、罐、瓶、瓮等。

饮食器的特点是敞口;炊煮器一般都有三个足,便于架在火上煮烧和挪动;储藏器多取球形或半球形,以取得最大限度的容量。

(2) 依据陶质划分:红陶、灰陶、白陶、黑陶、釉陶等。

(3) 依据陶器表面装饰划分:素陶、彩陶、印纹陶。

在各种陶器艺术中,彩陶最具有代表性。

知识注释:彩陶是指在打磨光滑的橙红色陶坯上,以天然的矿物质颜料进行描绘,用赭石和氧化锰作呈色元素,然后入窑烧制。在橙红色的胎底上呈现出赭红、黑、白诸种颜色的美丽图案,形成纹样与器物造型高度统一、达到装饰美化效果的陶器。

彩陶是仰韶文化的一项卓越成就,具有浓厚的生活气息和独特的艺术风格。彩陶花纹主要是花卉图案和几何形图案,也有少数动物纹。几何形图案主要有:弦纹、网纹、锯齿纹、三角纹、方格纹、垂幛纹、旋涡纹、圆圈纹、波折纹、宽带纹,并有月亮、太阳、北斗星等纹样。动物纹样

常见的有鱼纹、鸟纹、蛙纹等。兽纹较多的是猪纹、狗纹和鹿纹,其形象有的奔驰,有的站立。这些动物形象的出现,反映出当时的渔猎在原始社会生活中的重要地位。植物纹样,在距今6 800年的浙江河姆渡文化陶器上,发现有稻麦粒、枝叶、花瓣,甚至有些已概括成为几何形体,并和几何形纹混合在一起构成纹样,形成一种独特的风格,别有一番情趣。

我们发现,古陶器一个时代有一个时代的特征,一个地方有一个地方的特征。它是历史事件以及历史阶段的典型标志,对于文献不定的历史时期,陶器遗存每每是十分重要的研究依据,尤其是文化史的探讨,很多问题必须由陶器入手,通过一件陶器常可透视到一种文化有怎样绚丽的面貌。

“鱼纹彩陶盆”(图1-1),半坡类型彩陶。1955年因在陕西省西安半坡村新石器文化遗址发现而得名。人面与鱼形的组合是它的代表性纹饰。盆的外壁描绘游鱼三尾,鱼唇翘起,虽未画水,却给人以鱼在水中吸水吐气的感觉,鱼纹简洁生动。

图1-1 “鱼纹彩陶盆”,盆高16.5厘米,口径39.8厘米,现藏于中国历史博物馆

“彩陶花瓣纹盆”(图1-2),1956年因在河南省陕县庙底沟发现而得名,它晚于半坡类型彩陶。器型以大口鼓腹小平底钵为最典型。彩绘主要用黑或紫黑色,纹饰有几何形图案,如圆点、勾叶、弧线、三角带状纹、平行条纹、回旋钩连纹、网格纹等,同时也有仿生纹和植物纹等。

鬲是中国新石器时期陶制炊事用具,有三只空心的足,加热时可增

图 1-2 “彩陶花瓣纹盆”，新石器时代，盆高 12 厘米，口径 20.3 厘米，现藏于北京故宫博物院

大受热面积。图 1-3 为“红陶袋足鬲”。

图 1-3 “红陶袋足鬲”，高 23.5 厘米，口径 8.2 厘米

“舞蹈纹彩陶盆”(图 1-4)是直接而完整地表现人物活动的最早的绘画作品之一。1973 年青海省大通上孙家寨出土，盆内壁绘出每组五

人共三组的人物,他们手拉着手、侧着头、伸着腿,动作整齐,姿态优美,精美异常,有强烈的节奏感和欢快的气氛,生动地再现了狩猎舞蹈的场面。画中人头上的“小辫”,身后的“尾巴”是模拟野兽的化装。画面有形象,有情节,有结构,尤其有意境,完全具有了绘画的表现手段。

图 1-4 “舞蹈纹彩陶盆”,新石器时代,高 14.1 厘米,口径 29 厘米,现藏于中国历史博物馆

“鹳鱼石斧图形陶缸”(图 1-5),1978 年河南省汝林阎村出土,新石器时代仰韶文化时期汝陶代表作。这件陶缸上,绘有简洁醒目的鹳、鱼和石斧的画像。右侧的石斧配有讲究的装饰并带有明显的徽记,无疑是古代表示权力的标志物。这件图像记载着鹳氏族兼并鱼氏族的重大事件。

“狗形陶鬲”(图 1-6),1974 年山东省胶县三河出土,全器作狗竖双耳、引颈吠叫状。上卷的尾巴恰好成为把手,不露半点牵强痕迹。它四脚叉开,脖颈鼓胀,似乎机警地对着周围奇异的响动,反映出原始匠师把握狗的最生动的瞬间进行造型的艺术风格。它是一种艺术品,又是一件实用的器物。

一些实用器皿的局部如盖纽、把手、表面等,用圆雕或浮雕的动物和人的形象进行装饰。

“人形浮雕彩陶壶”(图 1-7),1974 年青海省乐都出土。这件壶的表面被捏塑出一个裸体双性人像。人体站立,头位于壶的颈部,五官俱

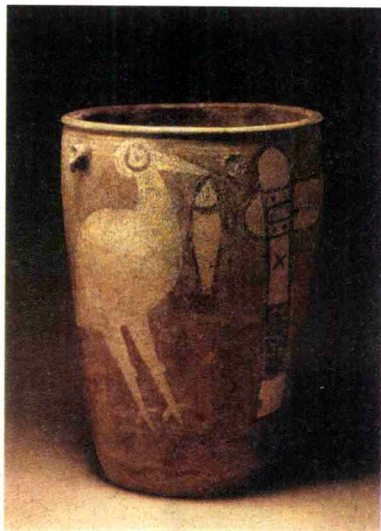

图 1-5 “鹳鱼石斧图陶缸”，新石器时代，器高 47 厘米，口径 32.7 厘米，现藏于中国历史博物馆

图 1-6 “狗形陶鬻”，高 21 厘米

备,身躯和四肢位于壶的腹部,双手置肚前,乳头用黑彩点绘,人像下腹夸张地一同塑造出男女两性生殖器。这是一个集男女为一体的两性人。壶的背面颈部绘有长发,发下绘出一只大蛙。这是一种男女同体的崇拜物。在萨满教信仰中,两性人往往是天和地的中介,具备沟通天地人神的能力。两性人背后的蛙有可能是象征萨满作法时的青蛙附体。

图 1-7 “人形浮雕彩陶壶”,高 34.4 厘米,口径 9.3 厘米

“陶人头”(图 1-8),1964 年甘肃礼县出土,这件残存的圆雕少女头像是一件陶器的器口部分。其头顶稍尖,额上有带状泥条的装饰带;眼窝椭圆并同器内相通,鼻梁高挺,两耳处各有一个垂系饰物的小孔。此件作品脸形丰满圆润,五官部位安排准确,那微启的嘴巴仿佛正在娓娓地谈话,神态颇为优美,堪称中国原始社会人像雕塑的优秀代表。

“人头形器口彩陶瓶”(图 1-9),1975 年甘肃省秦安县大地湾出土,瓶口部分塑有少女头部形象,额头上有一排整齐的刘海,双耳通透,可以用来穿系细绳。这是早期堆塑、镂雕的原始形态。此作品可谓中国早期人物雕塑的开端。

图 1-8 “陶人头”

图 1-9 “人头形器口彩陶瓶”

“彩绘陶鸭”(图 1-10),1954 年河南省郑州二里岗战国基出土,陶鸭昂首张嘴,两翅作月牙形,尾部平直,双足呈扇形直立。双翅、尾部及双足皆有榫头与腹部连接,可自由拆装。眼涂黄彩,口腔、下腹、双足涂红彩,羽毛以黑白相间涂染。

夏商周时期,人们更多地将艺术创造的才能投向青铜器的制作上,而忽视陶器制作。这件陶鸭正是在这种历史大背景下创造出来的为数不多的精美陶艺之一。它的头与身部采用写实表现手法,而衔接上的双翅、尾与双足则省去细节采用了几何形的抽象表现手法。抽象与具

图 1-10 “彩绘陶鸭”，战国，通高 30 厘米 长 34 厘米

象的结合，形成了简与繁的对比，使陶鸭引颈鸣叫的主题更加突出。

“彩绘陶鼎”(图 1-11)，1975 年河南省三门峡市出土。灰陶轮制，子母口上承覆钵形盖，平底下附扁柱状足，通体以灰、红、白三种色彩绘三角纹、弦纹、圆点纹，色彩艳丽如新。

“彩绘陶甗(yǎn)”(图 1-12)，1975 年河南省三门峡市出土泥质灰陶，以上甑下鼎组合而成，甑底布满圆形算孔。通体绘红彩三角纹，其间以黄、白彩填饰珍珠纹。

汉代是中国釉陶的鼎盛时期，特别是进入东汉以后，釉陶技艺蓬勃发展，风行海内，其造型之朴实、纹饰之秀美、工艺之精湛，无不令人惊叹。其釉彩，属于低温铅釉，以绿色为主，其次是黄色、黄褐色，釉彩均匀，色泽光艳。由于釉陶烧成较为复杂，又多作为殉葬品，在技术上和艺术效果上的要求都比普通陶器高得多。在坯体制作上比一般陶器要严格，几乎一丝不苟。在器形设计、线条使用和装饰内容上，风格端庄凝重，古朴大方，雄伟又不失秀丽，颇有青铜器之气魄。

图 1-11 “彩绘陶鼎”，西汉，通高 24 厘米，口径 22 厘米

图 1-12 “彩绘陶甗”，西汉，通高 37 厘米，口径 34 厘米

知识注释：釉陶是施有低温铅釉的陶器的总称。在普通黏土胎表面，涂上含有大量铅的浓厚的深绿、浅绿或棕黄色釉，以铅的化合物为助熔剂，低温烧制而

成,因而其釉层光亮美丽,清澈透明。

“绿釉陶水榭”(图 1-13),1964 年河南省淅川县出土。红陶胎,通体施绿釉。水池与亭榭连体制作。水池呈圆形,埂上塑有羊、奔鹿、鹅、鸡和武士俑二人、吹奏俑三人,池内有鹅、鸭、龟、鱼等动物和梭形小舟,舟内置篙和桨。池中矗立由四根扁柱支撑的四阿重层式亭榭,其正门外架一小桥通向池岸,桥边有二人恭立,亭内有一人袖手端坐。

图 1-13 “绿釉陶水榭”,东汉,高 45 厘米,水池口径 40 厘米

“绿釉陶六博俑”(图 1-14),1972 年河南省灵宝县出土,红陶胎,底座与俑分模制作。座之两侧跽坐两俑对博,中间置一长方形盘局,其一边置六根长箸,另一边置方形博局,博局两边各有六枚方形棋子,中间有两枚圆“鱼”。博局与俑皆施绿釉。