

中国美术史

一本书读懂

杨琪 著

中华书局
ZHONGHUA BOOK COMPANY

杨琪 著

一本书读懂 中国美术史

图书在版编目(CIP)数据

一本书读懂中国美术史/杨琪著. - 北京: 中华书局, 2012.8

ISBN 978 - 7 - 101 - 08676 - 8

I. 一… II. 杨… III. 美术史 - 中国 - 通俗读物
IV. J120.9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 089423 号

书 名 一本书读懂中国美术史

著 者 杨 琪

责任编辑 宋志军 朱 玲

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京瑞古冠中印刷厂

版 次 2012 年 8 月北京第 1 版

2012 年 8 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/710×1000 毫米 1/16

印张 27 字数 250 千字

印 数 1 - 8000 册

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 08676 - 8

定 价 68.00 元

目 录

前 言 /1

第一讲 和谐、欢快、轻松的彩陶艺术

——史前美术艺术/9

第二讲 威严、狞厉、恐怖的青铜艺术

——夏商周美术/29

第三讲 巨大、雄伟、壮丽的建筑和雕塑艺术

——秦代美术/47

第四讲 稚拙、饱满、清楚的砖石艺术

——汉代美术/57

第五讲 美术的彻底觉醒

——魏晋美术/83

第六讲 道释人物画发展的高峰和水墨山水画的初创

——隋唐美术/101

第七讲 宫廷人物画发展的高峰和水墨山水画的发展

——五代十国美术/165

第八讲 风俗人物画、青绿山水画和工笔花鸟画发展的高峰

——北宋美术/199

第九讲 绘画主流从写实到写意的过渡

——南宋美术/225

第十讲 绘画主流的四大转折

——元代美术/245

第十一讲 停滞中的局部发展

——明代美术/271

第十二讲 写意花鸟画发展的高峰和文人画的衰败

——清代美术/305

第十三讲 传统绘画的新生

——近代美术/371

后 记/422

前 言

这是为青年朋友写的一本中国美术史，将着力说明中国美术发展的过程、规律以及它所创造的名垂青史的美术作品。了解了这些问题，对中国美术史就会有一个基本的了解。

一、中国美术发展的过程

中国美术的发展过程，不是像长安街的柏油马路那样，平坦笔直地延伸，而是像长江、黄河那样，波浪滚滚地向前。我在《中国美术鉴赏十六讲》中曾说过：

如果我把整个中国美术发展比作浩浩的长江，那么就有三朵最美丽的浪花；如果我把整个中国美术的发展比作滔滔的黄河，那么就有三朵最难忘的浪花。这三朵美丽而难忘的浪花依次是：人物画、山水画、花鸟画。

最简单地讲，这就是中国美术发展的过程。

二、中国美术发展史上光辉灿烂、名垂千古的艺术作品

中国美术的发展过程，既然像长江、黄河中的波浪，那就有波峰，也有波谷。站在波峰上的艺术家，创造了美术史上辉煌灿烂、名垂千古的艺术作品。这些作品，正如马克思论述希腊神话时所说的那样，具有“永恒的魅力”，是“高不可及的范本”。

读完这本小书，虽然不能够说中国几千年的美术发展过程的一切艺术家及其作品都知道了，但是可以说，中国几千年美术发展过程中最优秀的艺术家及其最光辉的作品都知道了。

为了客观地说明光辉灿烂、名垂千古的美术作品，有一个重要的前提，即对民间画工及其作品有正确的评价。过去人们往往认为，只有文人画家、宫廷画师才能够创造名垂千古的美术作品，因为绘画是“衣冠贵胄、逸人高士”的专利，至于那些衣衫褴褛的民间画工是没有资格创造美术作品的。刻薄的理论家甚至说，他们的作品虽然名义上叫做绘画，实际上不是绘画。唐代张彦远在《历代名画记》中说：

自古善画者，莫非衣冠贵胄，逸人高士，振妙一时，传芳千祀，非闾阎鄙贱之所能为也。

宋代邓椿在《画继》中，说得更清楚明白：

画之为用大矣！盈天地之间者，万物悉皆含毫运思，曲尽其态，而所以能曲尽者止一法耳。一者何也？曰：“传神而已矣。”世徒知人之有神，而不知物之有神。此若虚深鄙众工，谓虽曰画而非画者，盖止能传其形不能传其神也。

邓椿是说，画的用处大了！天地之间，万事万物，都能够用画来穷尽它的形态。怎样才能用画穷尽万事万物的形态呢？只有一个方法，就是传神。世上的人仅仅知道人有神，而不知道万事万物都有神。郭若虚很看不起画工画，他说画工画虽然名义上叫画，实际上不是画。因为画工画只能够表现事物的形，而不能够传事物之神。其实，邓椿也是这样的观点。

后人延续着他们的偏见：

文人画家说，画工画匠气、俗气。

宫廷画家说，画工画肤浅、幼稚。

现代画家说，画工画死板、程式。

这是不公正的。假如持有这样的偏见，我们就无法正确地说明中国美术史上光辉灿烂、名垂千古的美术作品。因为民间画工创造了许多最辉煌

灿烂的美术作品。秦代的兵马俑，汉代的画像砖、画像石，隋唐的敦煌石窟艺术，都是光照千秋、名垂千古的美术作品。这是中华民族的骄傲。这些作品与古埃及、古希腊、古印度的美术作品放在一起，那灿烂的光辉，那永恒的魅力，有过之而无不及。

三、中国美术发展的普遍规律

1. 规律之一：

初创—繁荣—衰败是艺术发展的普遍的、铁的规律。

黑格尔在他的巨著《美学》中，用艺术发展的全部历程证实了艺术发展的这条普遍规律。他说：

每一门艺术都有它在艺术上达到完满发展的繁荣期，前此有一个准备期，后此有一个衰落期。因为艺术作品全部都是精神产品，像自然界的产物那样，不可能一步就达到完美，而要经过开始、进展、完成和终结，要经过抽苗、开花和枯谢。

被誉为“西方美术史之父”的瓦萨里在其《意大利艺苑名人传》一书中，用意大利文艺复兴的全部历史说明，艺术的发展如同人的生命，遵循着这条普遍的规律。他说：

我想让他们知道，艺术是如何从毫不起眼的开端达到辉煌的顶峰，又如何从辉煌的顶峰走向彻底的毁灭。明白这一点，艺术家就会懂得艺术的性质，如同人的身体和其他事物，艺术也有一个诞生、成长、衰老和死亡的过程。

法国人丹纳在《艺术哲学》一书中说明，艺术的发展如同植物的生长，遵循着这条普遍的规律。他说，起初艺术就像植物一样破土而出，开

始萌芽。而后，艺术开出美丽的花朵，一直达到繁荣。“但这个繁花满树的景象只是暂时的，因为促成这个盛况的树液就在生产过程中枯竭。”所以，“在此以前，艺术只有萌芽；在此以后，艺术凋谢了。”

总之，艺术发展的普遍的、铁的规律就是初创—繁荣—衰败。这条规律同样适合于中国美术的发展过程。本书的内容，就是对中国古代的人物画、山水画、花鸟画在初创—繁荣—衰败发展过程的简要描述。

2. 规律之二：

社会状况—思想感情—美术作品是美术发展的又一条普遍的、铁的规律。

美术作品是哪里来的？最简单地说，它是艺术家的思想感情所决定的，美术作品是艺术家思想感情的表现。艺术家的思想感情从哪里来的？艺术家的思想感情不是主观自生的，它来自两个方面，首先，它是被社会的政治经济状况所决定的；其次，它是被艺术家的生活经历所决定的。一般说来，社会的政治经济状况决定了艺术家思想感情的普遍性；艺术家生活经历决定了艺术家思想感情的特殊性。艺术家的生活经历，归根到底，也是社会状况的一部分。因此，我们说，社会状况决定了思想感情，而思想感情又决定了美术作品，这就是美术发展的第二条普遍规律。

俄国艺术理论家普列汉诺夫说：

任何一个民族的艺术都是由它的心理所决定的；它的心理是由它的境况所造成的；而它的境况归根到底是受它的生产力状况和它的生产关系制约的。

本书的内容，首先，说明某一时代的经济政治状况；其次，说明艺术家的生活经历；再次，说明被社会状况所决定的艺术家的思想感情；最后，说明表现这些思想感情的美术作品。这样的行文思路正是为了说明美术发展的这条规律。

四、本书叙述方法的特点

本书叙述方法的特点，可以概括为一个字：简。本书之所以能够用很少的篇幅说明几千年的美术史，其奥秘就在于这个“简”字。

所谓“简”，就是突出主要的，舍弃次要的。表现在：

1. 一个时代有许多美术种类，我们不会介绍所有的美术种类，只介绍主要的美术种类。

什么是主要的美术种类呢？就是一个时代中，虽然有许多美术种类，但其中必有一个美术种类，它具有最大量、最成熟、最优秀的艺术作品；具有最大量、最成熟、最优秀的美术家；拥有最大量、最成熟、最优秀的欣赏者，并对其他的美术种类产生着重大的影响作用，这样的艺术种类就叫做主要的艺术种类。例如，史前的彩陶，夏商周的青铜器，秦代的兵马俑，汉代的画像砖、画像石等等。

2. 一个时代有许多美术家，我们不会论述所有的美术家，只论述主要的美术家。

什么是主要的美术家呢？就是具有代表性的美术家。比如在元代许多美术家中，我们重点描绘元四家。在元四家中，我们着重论述的是黄公望和倪瓚。再如，在清代的美术家中，我们会重点论述“四僧”和“扬州八怪”。在“四僧”中，我们重点论述八大山人和石涛；在“扬州八怪”中，我们着重论述郑燮。他们的美术成就代表了这个美术家集体的成就。

3. 在美术的发展过程中，形成了漫长的发展轨迹。我们不会描述发展轨迹上的每一点，只描述轨迹的主要点。

美术发展的轨迹就像河水的波浪，有高峰，也有低谷。所谓轨迹的主要点，就是波峰和波谷这两点。特别是波峰这一点所创造的名垂千古的杰作。

4. 一个美术家有许多美术作品，我们不会介绍所有的美术作品，只介绍主要的美术作品。

什么是一个美术家主要的美术作品呢？那就是从美术发展过程来看，把美术推向高峰或低谷的作品；从美术家来说，集中地代表艺术家风格的

作品。其他许多作品，我们就略而不述。比如说，宋徽宗赵佶的人物画（例如《听琴图》）、山水画、花鸟画都很高妙，但是，赵佶对绘画最大贡献是工笔花鸟画，特别是他的《芙蓉锦鸡图》，不仅是他的代表作，而且，也是把工笔花鸟画推向发展顶峰的标志。所以，我们特别讲赵佶的工笔花鸟画《芙蓉锦鸡图》，不讲其他。八大山人的人物画、山水画、花鸟画都是杰出的，但是他把写意花鸟画推向了艺术发展的顶峰，所以我们主要讲述八大山人的写意花鸟画。

“简”有什么好处呢？只有“简”才能够清晰地表述美术发展的主流和本质，或者用贡布里希的话说，“不让细节把读者搅糊涂”。

提起“简”，人们往往想到粗率肤浅、片面潦草，内容贫乏，水平低下。其实，不是这样的。能够把复杂的事说得“简”，是对事物本质和主流的准确把握，是一本书的最高境界。清代学者刘大櫟在《论文偶记》中说：

凡文笔老则简，意真则简，辞切则简，理当则简，味淡则简，气蕴则简，品贵则简，神远而含藏不尽则简，故简为文章尽境。

郑板桥老年把“简”作为自己追求的最高目标。他在《竹轴》上题词道：

始余画竹，能少而不能多；继而能多矣，又不能少；此层功力，最为难也。近六十外，始知减枝减叶之法。苏季子说：“简练以为揣摩。”文章绘事，岂有二道！

绘画与文章都遵循同样的逻辑：最初，能“少”不能“多”；以后，能“多”不能“少”；最后，能从“多”中提炼出“少”。这种“少”，就是绘画与文章的最高境界。

“简”有种种好处，有什么坏处呢？凡事有一利必有一弊。“简”的优点就是它的缺点：它不能够涵盖中国美术发展过程的一切细节。因而，

对于学习者来说，这本美术史不是学习的终结，而是学习的开始。如果这本小书能够引起您的学习兴趣，进而去学习其他版本的中国美术史，我们的目的就达到了。贡布里希在写《艺术发展史》时给自己规定了明确的写作目的，他说：

本书打算奉献给那些需要对一个陌生而迷人的领域略知门径的读者。本书可以向初学者展示事实状况，而不让细节把读者搅糊涂；可以帮助初学者充实学力，以便把目标更高的著作中一页页不计其数的姓名、时期和风格理出清晰的头绪，为参考更专门的书籍打下基础。

这也是本书的期望。

五、本书的终极目的

中国绘画理论强调“画如其人”：“画品高下，关乎人品高下”；“心正则笔正”；“人品不高，用墨无法”。一切名垂青史的画家之所以能够创作出名垂青史的绘画作品，重要的条件之一，就是他们都有一个纯洁善良的灵魂。因此，本书就是要通过那些名垂青史的艺术作品，进而揭示艺术家纯洁善良的灵魂。使青年朋友们能够在审美愉悦中，潜移默化地洗涤、净化自己的灵魂，使我们也同艺术家一样具有一个纯洁的、善良的灵魂。

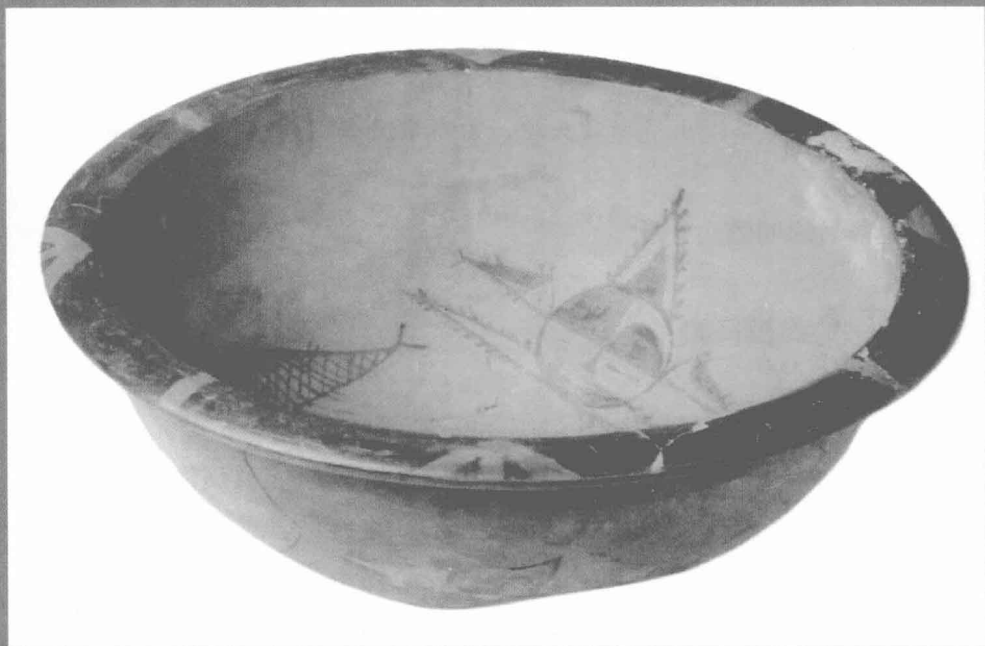
本书就是要为古代名垂青史的美术作品高唱一曲响彻云霄的赞歌！

本书就是要通过那些名垂青史的作品为美术家纯洁善良的灵魂谱写一首韵味无穷的长诗！

本书就是希望一切喜爱美术的青年朋友们都像名垂青史的美术家那样，具有一个纯洁善良的灵魂！

这就是本书的终极目的。

这就是青年朋友们学习中国美术史的终极目的。

人面鱼网彩陶盆

一、从准艺术说起

中国美术史，从何说起？

从中国美术发生的时候说起。

美术何时发生？

美术从体力劳动与智力劳动的分工，也就是从阶级、国家的产生开始发生。马克思在《德意志意识形态》一书中写道：

分工只是从物质劳动和精神劳动分离的时候起才开始成为真实的分工。……从这时候起，意识才能摆脱世界而去构造“纯粹的”理论、神学、哲学、道德等等。

这就是说，当物质劳动与精神劳动分工的时候，也就是当阶级、国家产生的时候，才有完整的、“纯粹的”社会意识形态：神学、哲学、道德，当然还有美术。

也许你会问，当体力劳动与智力劳动没有分工之前，在阶级、国家产生之前，也就是史前社会，就没有美术吗？那光辉灿烂的彩陶上不是美术吗？那薄如蛋壳的高孔镂空黑陶杯也不是美术吗？我们回答说，史前社会没有“纯粹的”美术，“真正的”美术，从科学的意义来说，只有是打引号的美术。德国大哲学家黑格尔说，史前艺术，“它只应看作艺术前的艺术”，“是过渡到真正艺术的准备阶段”。

史前艺术就是“艺术前的艺术”，不是“真正艺术”，严格地说，是准艺术。也许您还会问，准艺术究竟是艺术还是非艺术呢？有人把它看做艺术的一部分，对不对呢？我们认为，这不是很准确的看法。因为“准艺术”与“艺术”虽然有联系，但也有本质的区别。

“准艺术”的进一步发展，才是“真正的艺术”。但准艺术不是“真正的艺术”。就好比：

艺术是植物，准艺术就是种子。种子可以发展为植物，但种子不是植物。

艺术是果实，准艺术就是花朵。花朵可以发展为果实，但花朵不是果实。

“准艺术”从何而来呢？

对于准艺术的来源，中国人有几种猜测：

1. 准艺术起源于天：

《易·系辞》中说：“河出图，洛出书，圣人则之。”这里的河，指黄河；这里的洛，指洛水。黄河里出图画，洛水里出图书，圣人把它们规范化，那就是准艺术。

黄河为什么会出现图画，洛水为什么会出现图书？是哪位圣人把它规范化？张彦远在《历代名画记》中把这个故事说得更详细。他说：

古先圣王，受命应策，则有龟字效灵，龙图呈宝。自巢燧以来，皆有此瑞，迹映乎瑶牒，事传乎金册。庖牺氏发于荥河中，典籍图画萌矣。轩辕氏得于温洛中……

张彦远说，古代帝王圣人，接受天赐的书。“书”从哪里来呢？是神龟把书从洛水中背出来的，所以就叫做“洛书”；也有龙马把书从黄河中背出来的，所以叫做“河图”（也叫“龙图”）。自从有巢氏、燧人氏以来，都有这样的瑞兆。在皇宫的玉牒金册中都有记载，不信你可以去查书。“洛书”也好，“河图”也好，那些书上的字，我们不认识。怎么办呢？“庖牺氏”（即“伏羲氏”）发现篆书于荥河之中，就把“洛书”、“河图”用篆书写出来，这就是典籍图画的萌芽。轩辕氏在温暖的洛水中（古代传说，帝王有盛德，洛水先温）得到宝图。正是他们把“洛书”、“河图”规范化，创造了准艺术。

这个神秘的故事，实际上是把人们千百年来在劳动中的创造成果，蒙上了一层神秘的外衣。书也好，文字也好，都是千百年来人们在劳动中的创造。人们只是把这个过程美好化，编一个故事，托付给神仙有巢氏、燧人氏，让他们创造这个准艺术的奇迹。

2. 准艺术起源于游戏：

王国维说：

文学者游戏之事业也。人之势力，用于生存竞争而有余，于是发而为游戏。……而成人之后，又不能以小儿之游戏为满足，于是对其自己之情感及所观察之事物而摹写之，咏叹之，以发泄所储蓄之势力。

王国维的意思是说，艺术起源于游戏。那么，游戏又起源于什么呢？游戏起源于人的过剩的精力。人们为了生存，就要吃喝住穿，耗费了人的精力。如果人们满足了吃喝住穿的需要之后，还有剩余的精力，那就要游戏了。游戏与艺术有一个共同点，那就是它们都是超功利的。一个小孩子游戏，把扫帚放在两腿之间，高喊道：骑大马啰！这个小孩子真有一匹大马吗？没有。这就叫做超功利。徐悲鸿画的马不能骑；齐白石画的虾不能吃；吴昌硕画的花没有香味。这就是艺术的超功利性。那么，艺术与游戏有没有不同的地方呢？有。一个小男孩与一个小女孩在游戏，你当新郎，我当新娘，吹吹打打入洞房，过家家的游戏玩得很高兴。成人了，一个小伙子看到一个小姑娘，心生爱慕，就说，我们玩过家家的游戏吧，我当新郎，你当新娘，吹吹打打入洞房。这是不可以的。那么，成人的过剩精力应该怎样发泄呢？那就是把自己心底的期望，把自己的情感以及对事物的观察，用绘画、跳舞、歌唱表现出来，这就是准艺术的起源。

3. 准艺术起源于情感：

《乐记·乐象篇》说：

凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声。

诗言其志也，歌咏其声也，舞动其容也。三者本于心，然后乐气从之。