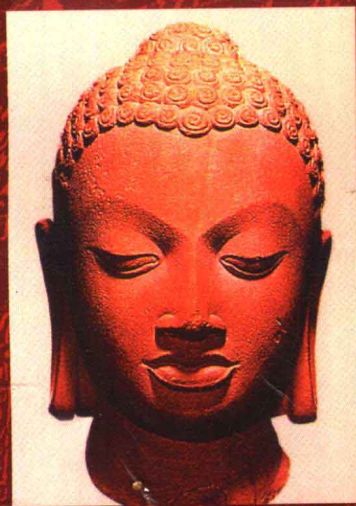

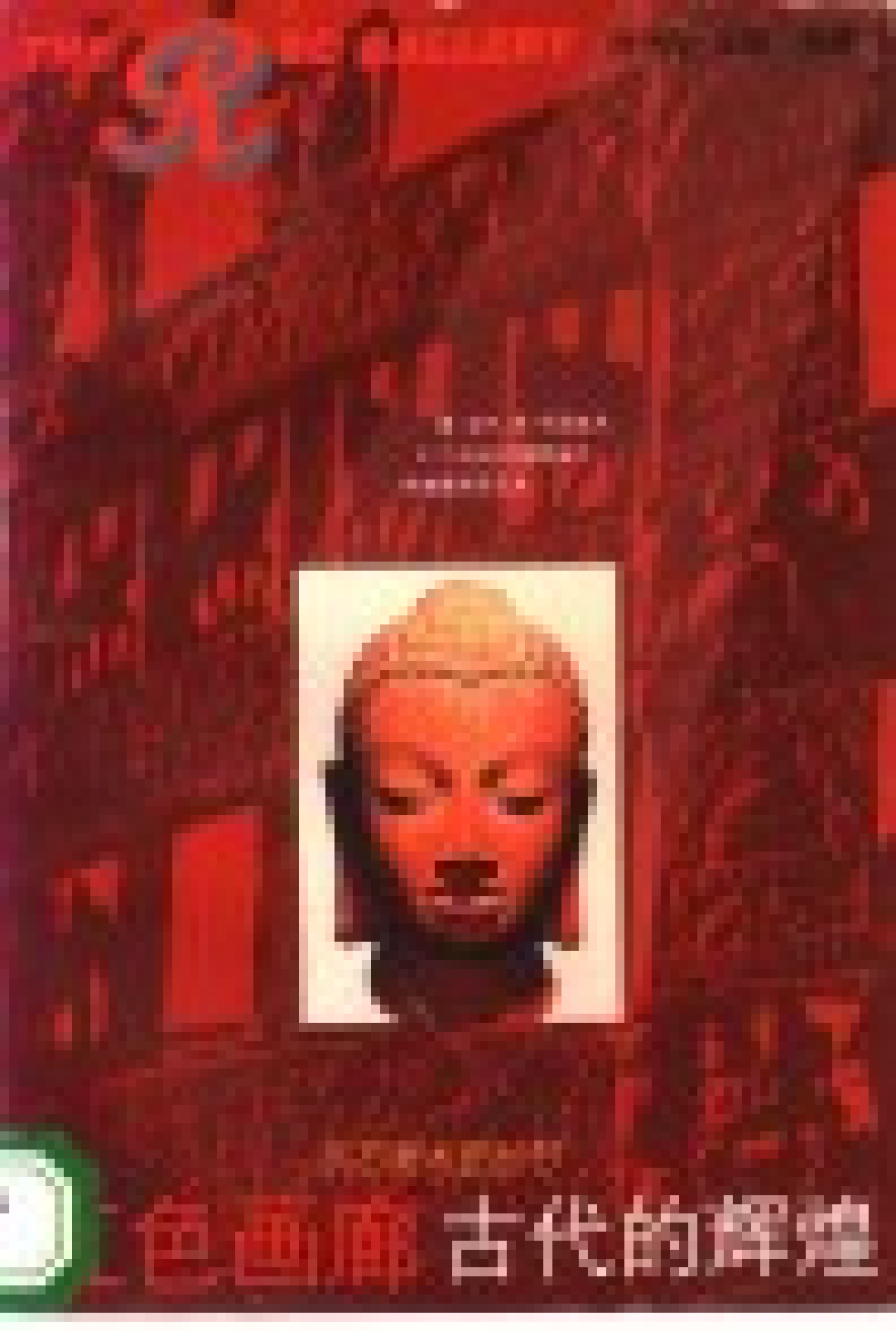
THE RED GALLERY 刘伟冬 王鑫 编著

唐 五代 宋 中国美术
8-13 世纪印度教美术
柬埔寨吴哥艺术

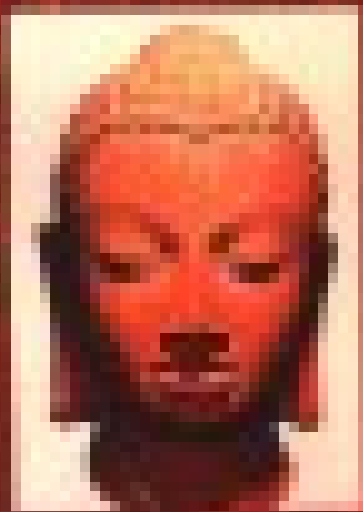

东方美术史丛书

二色画廊 古代的辉煌

THE HISTORY OF
CHINESE PAINTING
ARTS AND CRAFTS

色画廊 古代的辉煌

刘伟冬 王 鑫 编著

东方美术史丛书

红色画廊古代的辉煌

江苏美术出版社

装帧设计 朱成梁
责任编辑 谢丽君
审 读 钱兴奇
监 印 符少东

古代的辉煌——红色画廊系列

东方美术史丛书

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路 165 号 邮编:210009)

江苏省新华书店经销

扬州鑫华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3.5

2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1-6000 册

ISBN 7-5344-1032-0

J·1033 定价:9.00 元

江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

把东西方文明的不同点用色泽加以区分,说明人们的想象力是多么富有诗意,红色的东方和蓝色的西方,旭日的的光芒和海洋的碧波,代表着两种伟大文明的诗意的特质。

谈及东方,人们习惯于把它和神秘联系在一起。请读者注意,神秘是艺术的永恒的酵母,是艺术成就其自身魅力的无限的动力。因此可以说,东方的艺术是领悟的而非理性的,是灵性的而非物质的,是深邃的而非广博的……

任何类型化的概说都有遗漏,东西方的艺术其实就本质而言没有多大的差别,都是人对于自身存在的永不满足的探索,都是对自身对象所抱的永远好奇的求证。我曾经多么热爱蓝色的诱惑,现在又多么敬仰红色的神秘,尽管我知道,对本质的洞察不能代替对形式的分析,正如理性和感性之间存在的差距一样,然而,形式分析是我们进入艺术殿堂的唯一钥匙,很多情况下,讨论艺术实际上就是讨论形式,本质却是隐喻的和暗示的。

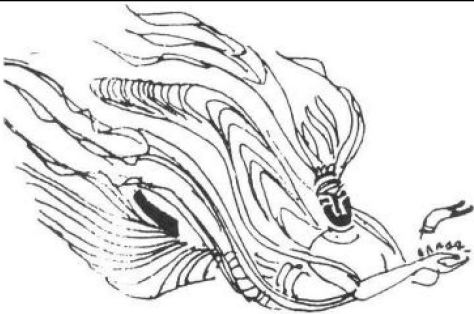
本书作者都是专业人士,对东西方美术史具有比较透彻的了解,因而他们下笔扎实,谨慎而又专注,没有某些类似的书籍里那种道听途说、以讹传讹的毛病。他们从历史发展的脉络中梳理出年代的条线,讲述过程中,一方面是思路清晰,另一方面是热情洋溢;前者能让人获得知识,后者可使人激发想象——知识和想象是阅读快感的主要来源。

我想指出一点,由于西方文明在近两三百年来来的强大势头,使它蒙上一层炫目的光辉,人们在惊叹之余,稍稍丧失了评判的理性尺度,其表现为,故意贬低或忽略我们本土的(包括东方的)伟大传统,这可以说是偏食,也可以说是无知。在数千年的历史延续中,西方文明的杰出成果有目共睹,但是,东方文明对整个人类所作的贡献毫不逊色——逊色的只是有些人的偏见及误解。

中国,印度,日本,柬埔寨……在她们那里盛开的艺术之花难道不缤纷绚丽吗?难道不引起人们由衷的敬仰和叹服吗?是啊,伟大的东方只是在近代的时间里打了个盹,前行的脚步稍显缓慢了一些,她们在创造的力量上和激情的力量上,暂时没有得到应有的发挥。阶段性缓慢涂抹不了曾经的辉煌,也证明不了未来的图景,历史本身其实就是最好的证据。

江苏美术出版社出版这套东方美术史丛书,将会引起更多的读者(特别是年轻的读者)来关心靠近我们的文明的历史,因为美术史是图像和文本共存的历史,是活动的有形的历史,它有助于我们更好地了解过去,它既是一种价值又是一种伦理,它让我们懂得真正的评判标准不能建立在当下浮躁的趣味上。

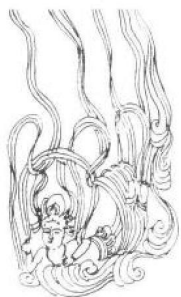
2000年6月22日

卷首语

亚细亚是世界上最早见到太阳的地方。太阳的光辉就像一根点石成金的魔杖，它所到之处，黑暗消失，万物生辉，于是便有了生命，有了智慧，有了人类创造的辉煌。亚细亚是一片广袤而又富饶的土地，它充满着惊险和神秘，更充满着智慧和希望。在这片红色光芒最先照耀的土地上，生活在这里的先民们没有辜负太阳惠予他们最早享受光明和温暖的特权，以他们的勤劳、勇敢、毅力和智慧创造出了彪炳史册的伟大文明：他们在崇山峻岭中用坚硬的砖石建造了绵延万里的城墙；他们又在茫茫的大漠里用柔软的丝绸牵引出了一条联结东西方的纽带……

生活在这片土地上的先民们，大多都崇尚红色，他们把红色——鲜血和太阳的颜色，看作是生活的标识和希望的象征。他们又恪守着“日出而作，日落而息”的生活规律，因此，在他们的所有的创造中几乎都包容了阳光的因子。他们的丰功伟绩是用汗水、鲜血和智慧在太阳热情四射的温暖怀抱中熔铸而成的一部红色史书。当我们怀着敬畏之情打开这部史书走进其中的艺术殿堂时，我们所看到的不仅是他们在艺术方面的伟大创造，而感受更多的则是一种智慧的闪烁和生命的跃动。

序 3

卷首语 6

1. 大漠生辉 1

2. 湿婆之舞 23

3. 诗情画意 35

4. 唐风东进 52

5. 吴哥塔影 61

6. 通宵“欢宴” 74

7. 汴梁集市 82

8. 帝王画家 92

1 大漠生辉

在亚欧大陆的中部，中亚的东边，横亘着著名的“河西走廊”。走廊北面是蒙古高原和西伯利亚，南面是青藏高原和戈壁大漠的原始森林。河西走廊夹在南北两山之间，绵延一千多公里，平坦舒缓，绿洲相间。从这里西行，经过中亚，可以和南亚、西亚乃至整个欧洲联结起来。在海运发达之前，它一直是中西交通的主干线。自汉代起，无数不畏艰险的商人就是沿着这条主干线，把在国际上享有盛誉的中国丝绸运到西方，这便是闻名遐迩的“丝绸之路”。敦煌就处在这个地理走廊的西端，由敦煌再往西行，便是诗人所描绘的“春风不度”的玉门关了。

在碧天黄沙、贯通中西文化经济交流与友好往来的丝绸之路上，人类的智慧，曾随着玉门关外不尽的春风，润物无声地在那里滋养出戈壁沙漠中的瑰宝，织造出珍珠一般闪闪发光的美丽的项链，将地理的走廊造就成历史的走廊、文化的宝藏。敦煌莫高窟是这一串项链中最耀眼的明珠，而它却是在这条丝绸古道上，沉睡了一千六百多年之后，直至本世纪初才被世人发现的。

追溯到1900年6月某一天的清晨，穿着布衣，目光呆滞，畏畏缩缩的敦煌石窟看管人王道士，像往常一样清早起来后便去清除一个洞窟中的积沙。没想到墙壁一震，裂开一条缝，里边似乎还有一个隐藏的洞穴。王道士有点奇怪，急忙将洞穴打开，里面是满满实实的一洞古物。这位道士浑然不知，这天清晨，他打开的是一扇能够轰动世界的大门：一门永久而富有魅力的学问，将靠这个洞穴建立；无数才华横溢的学者，将为此洞穴耗尽心血；中国文化的荣誉与耻辱，将由这个洞穴吞吐。敦煌石窟藏经洞就这样在不经意间被发现了。

但是，敦煌石窟被发现的时代，对中国来说正是在演绎一幕幕悲剧的时代。那时候的清政府已处于风雨飘摇之中，八国联军正在摩拳擦掌准备

进攻北京。而恰恰在这不幸的时候，石窟又不幸地让愚不可及的王道士发现。最可悲的是这位道士，竟以极低廉的价格将这些石窟中的文物卖给了西方的考古家、冒险家、汉学家，他们中间不乏心怀叵测的文化掠夺者。有这么一组枯燥但又会让古老民族的伤口再次滴血的数据：1905年10月，俄国人勃奥鲁切夫用一点点随身带着的俄国商品，换取了一大批文书经卷；1907年5月英籍匈牙利人斯坦因用一叠银元换取了24箱经卷、5箱织绢和绘画；1908年7月，法国人伯希和用少量银元换取了10大车、六千多卷写本和画卷；1911年10月，日本人吉川小一郎用难以想象的低价换取了三百多卷写本和唐塑……一箱又一箱、一车又一车的古物被偷运出中国国境，运到了伦敦，运到了巴黎，运到了彼得堡和东京。而中国大清政府的官员们全然不顾这些损失，他们只知道溜须拍马，讲究自己生活的豪华，保住自己的官位，在窗明几净、茶香缕缕的客厅里空谈着所谓的安邦定国的方略。就连外国人都未免有点惊讶，他们不远万里，风餐露宿地赶到敦煌，没有遇到森严的文物保护官邸，没有碰到矜傲的博物馆馆长，甚至没有遇到看守和门卫，一切的一切，竟只有一个浑浑噩噩的土道士把管着。

王道士是变卖敦煌古物的直接收益者，又是敦煌石窟的罪人，更是中国文化的罪人。

敦煌石窟大量的奇珍异宝虽然流向了海外，然而敦煌毕竟是中国的敦煌，敦煌莫高窟，这颗丝绸古道上璀璨的宝石，至今仍散发着诱人的光彩。这座宝藏里的古代雕塑、壁画、装饰图案、建筑、书法、刺绣等大量作品，已成为研究我国古代美学史、美术史、建筑史、书法史、音乐舞蹈史以及古代先民们生活的珍贵资料。

回顾敦煌莫高窟创建的始末，它凝结了无数代人千余年的心血，经历了中国历史上不断的朝代更迭，饱受了西部大漠猛烈风沙的无情侵蚀，同时又得益于沙漠戈壁气候干燥的特殊自然环境的庇护。迄至今日，这一艺

莫高窟外景 中国敦煌

莫高窟一角 中国敦煌

术宝库中的很大一部分珍宝能被保存下来,堪称奇迹。

莫高窟又名千佛洞,位于甘肃省敦煌县城东南 25 公里鸣沙山崖壁上。据可靠史料记载,莫高窟的创建始于十六国的前秦建元二年,也就是公元 366 年。自西汉末年起,陆续有印度僧侣来中国传教,敦煌处于古代丝绸之路的要道,是继新疆之后较早接待西南佛教僧侣的地方,莫高窟的创建与佛教传入我国有着密切的联系。接下来的北魏、北周等朝代继续开凿莫高窟。隋代结束了中国历史上南北朝三百六十多年的分裂局面,实现了全国的统一,隋朝的两代皇帝都是佛教的热烈支持者和崇拜者。隋代虽只持续了短短的 37 年,但在这段时期里,因统治者的热情和关心,莫高窟开窟造像的数量、规模却是非常可观的。

唐代是中国历史上一个颇为鼎盛的时代,经济、文化高度发展,中西交往、贸易、文化交流活动空前活跃,到处都是繁荣景象。莫高窟也在它的开凿历史上达到极盛的时代。到了元代,也就是 1368 年,莫高窟的开凿进入衰弱期。明代以后莫高窟成为历史陈迹,荒凉落漠,除了敦煌当地的居民以外,已逐渐在内地人士的记忆中消退。究其原因,首先是由于自南宋起,海上航线的开辟为中西交流打开了一个新的通道,曾经作为中西交通主干线的丝绸之路,伴随着中国的历史发展,经历了一千多年的荣辱兴衰后完成了它的历史使命。作为丝绸古道中重要驿站的敦煌也随之失去它原有的作用和意义。再加上后来嘉峪关的关闭,使敦煌残剩的余辉完全黯淡下来。敦煌在历史的坐标上开始变得黯然失色。

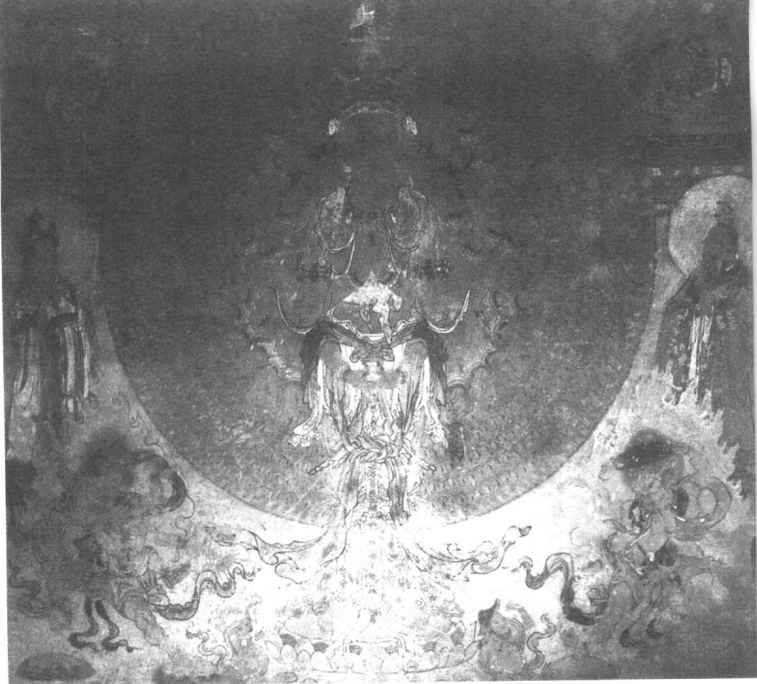
纵观莫高窟的整个营建过程,从 16 国的前秦开始,历经北魏、北周、隋、唐、五代、北宋、西夏,至元而终止,先后历时一千年。一千年以来,人们锲而不舍、前仆后继地开凿,使位于偏僻、荒凉的戈壁大沙漠边沿的鸣沙山崖 1600 米长的崖壁形成了重重叠叠、栉比相连、规模宏大的石窟群。但在漫长的历史岁月中,由于自然的风化腐蚀和人为的破坏,有的遗迹已经彻

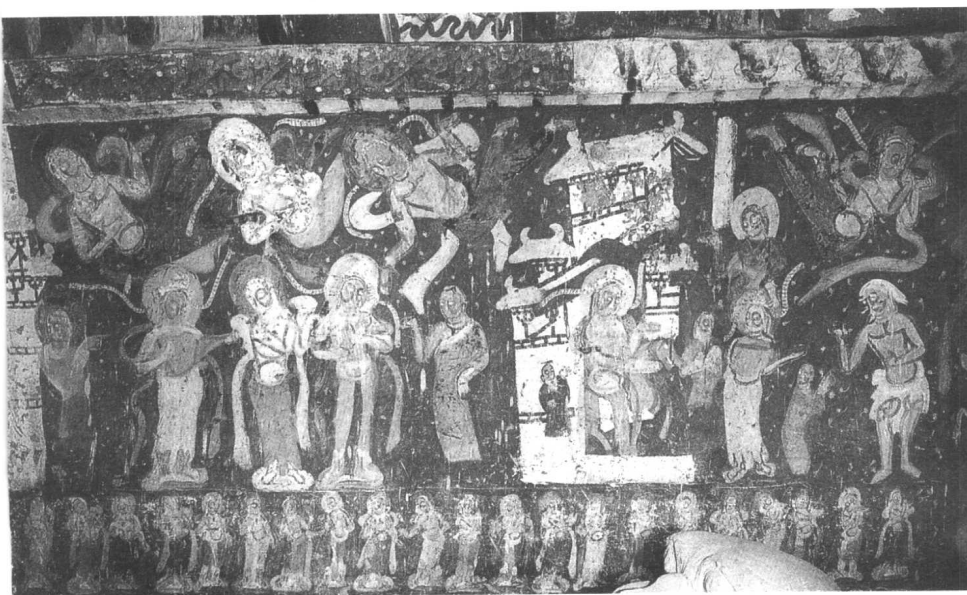
供养菩萨像 中国 十六国时期

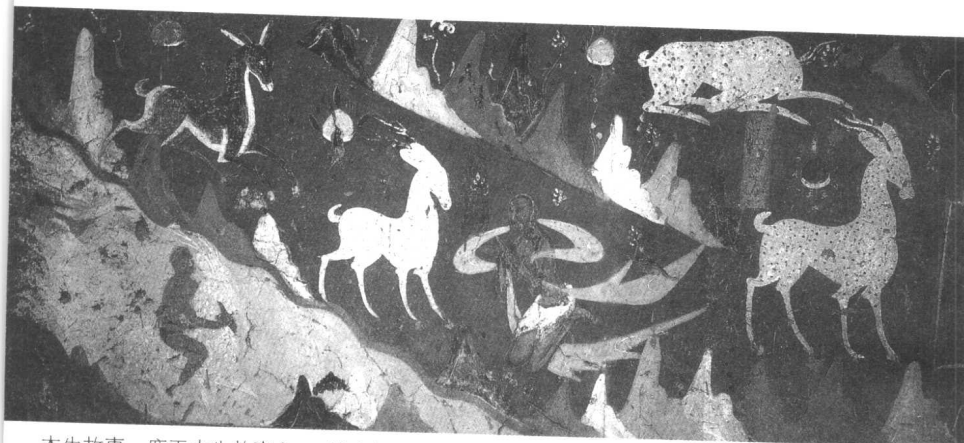
观音像
中国 中唐时期

千手观音像 中国 元

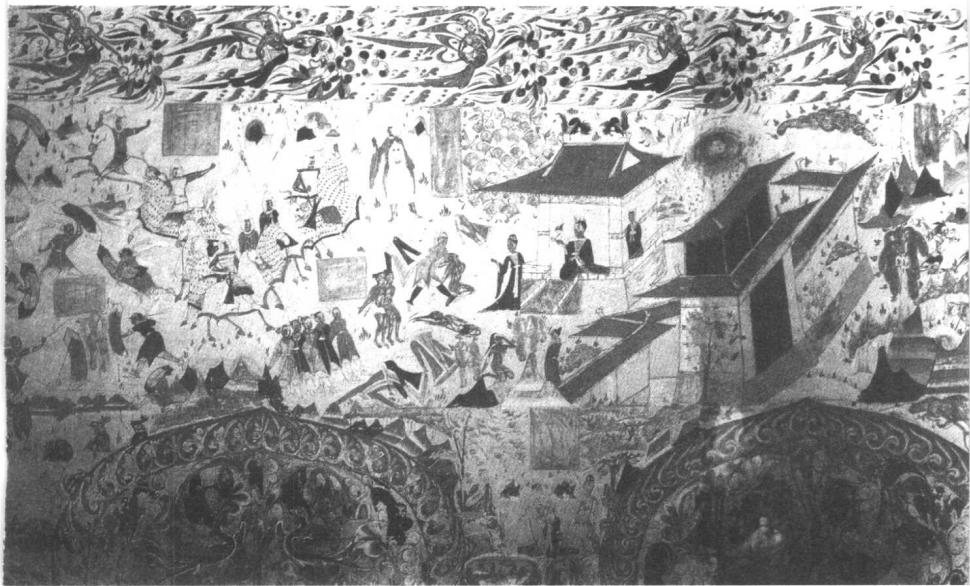
佛传故事 中国 十六国时期

本生故事—鹿王本生故事之一：溺人与国王 中国 北魏

本生故事—鹿王本生故事之二：国王与鹿王 中国 北魏

因缘故事：五百强盗成佛 中国 西魏