

THE **R** ED GALLERY

刘伟冬 王鑫 编著

远古至六朝中国美术
印度孔雀王朝美术
日本原始美术



东方美术史丛书

红色画廊 远古的绝响

656164

THE  ED GALLERY

刘伟冬 王 鑫 编著

东方美术史丛书

红色画廊远古的绝响



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

远古的绝响——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 7-5344-1031-2

J·1032 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之点用色泽加以区分，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，是艺术成就其自身意义的无限的动力。因此可以说，东方的艺术是领悟的而非理解的，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。

LA7m64/15

我想指出一点,由于西方文明在近两三百年来的强大势头,使它蒙上一层眩目的光辉,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。

目 录



序	3
卷首语	6
1. 人面鱼鸟	1
2. 青铜时代	13
3. “孔雀”开屏	26
4. 奢华葬礼	34
5. 陶俑舍生	48
6. 佛陀世界	60
7. 马踏匈奴	77
8. 六朝“三杰”	93



中国的史前文化有着悠久、灿烂的历史。众多新石器时代遗址的陆续发现不断证明，在将近 8 千年前，中国的文明已经初露曙光。

历史的长河早已湮灭那些不可复现的岁月，沉埋那些遥远的时光。我们很难具体而又真实地描述原始人的生活形态与内容，幸运的是通过流传下来的远古神话，以及许许多多被岁月和尘土掩埋了的文化遗址的发掘，我们总算可以把握远古人类活动的踪迹，臆想他们曾经拥有的那一段渺茫岁月。

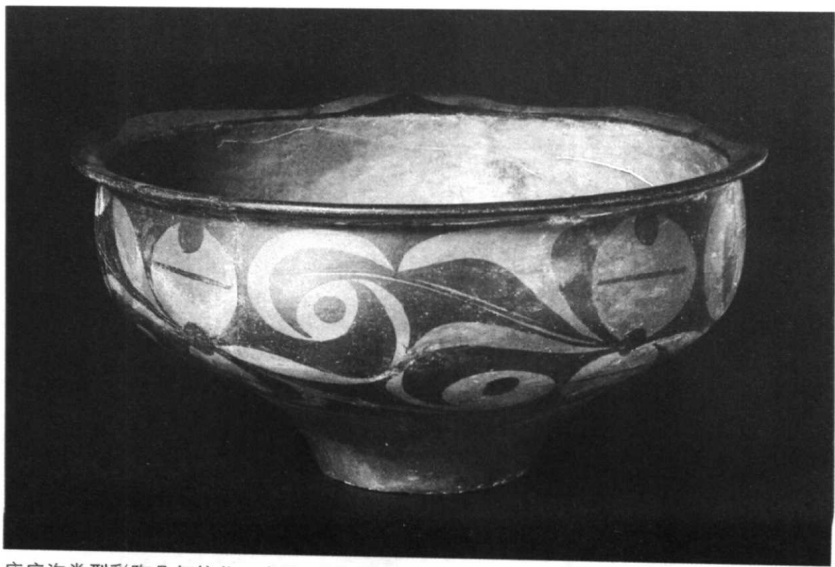
中国早期人类究竟是什么模样？我们不甚清楚，他们早已被深埋在古老的地下，经过成年累月的考古、挖掘，我们才有机会看到他们的遗骨残骸。现代科学帮助我们以这些残骸为依据，修复出远古先民的模样，勾勒出他们的生活。

他们身材矮小，相貌丑陋，身体和头部覆盖着长长的毛发，前额低狭，下巴坚硬，从来不穿衣服，居住在潮湿阴暗、辽阔无边的大森林中，白天四处觅食，到了晚上就悄悄躲进洞穴。夏季他们赤身裸体，头顶烈日；冬季他们用树皮草叶抵御寒冷。有时候他们会一起设法捕捉一头野牛，然后将它生吞活剥，饱餐一顿。他们的世界充满了恐惧和饥饿，忍受成千上百种敌人的围困，他们随时都会被猛兽撕得粉碎，他们的生老病死完全听天由命。总之，早期人类的处境极为艰难。

漫长的原始社会，早期人类经历着从旧石器时代到新石器时代的艰难演变过程。旧石器时代长达二三百万年。我国发现的云南元谋人、陕西蓝田人、北京周口店北京人以及山西丁村人、山顶洞人都是处于旧石器时代的人类。当时他们群居洞穴，以石器骨器为工具，捕鱼打猎采集为生。直至距今 1 万年前后，人类社会进入新石器时代，原始人开始了从单纯的采集和狩猎经济过渡到以农业为主的综合经济，从而翻开了人类社会崭新的一



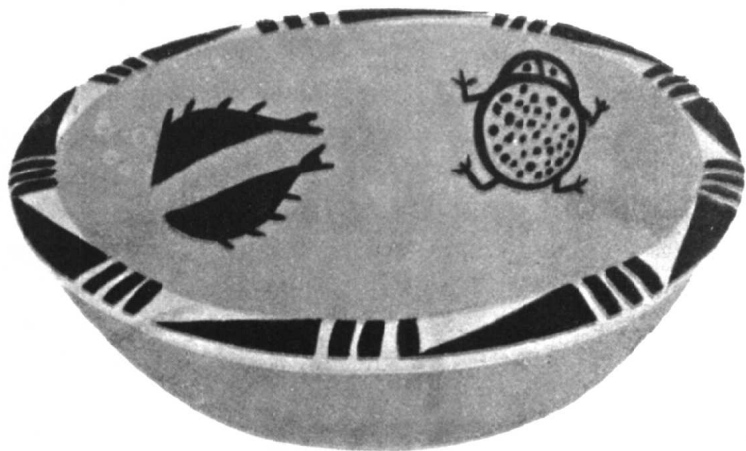
半坡类型彩陶鱼纹盆 中国 新石器时代



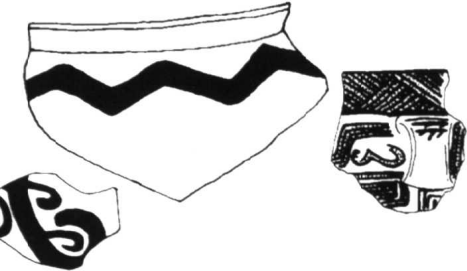
庙底沟类型彩陶几何纹盆 中国 新石器时代



马家窑类型彩陶漩涡纹瓶
中国 新石器时代



形体蹒跚的青蛙和游鱼同饰陶盆内壁 中国 新石器时代



页。

追溯到人类文明的尽头，我们试图探究人类文明的最初起源。在那些无以数计的文化遗存中，远古的人类给我们留下了众多无法揭示的千古之谜。从欧洲的洞穴壁画到中国的人面鱼纹彩陶盆，从威伦道夫的维纳斯到中国的远古图腾，原始艺术的产生究竟是巫术还是审美？是偶然还是必然？现代人作出了种种可能的假设。

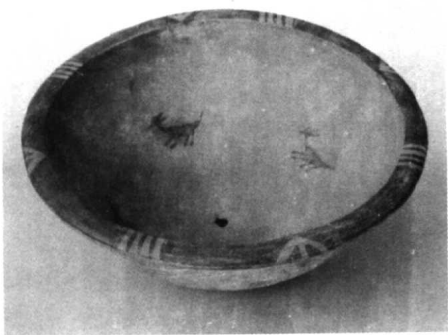
河南省浉池县仰韶村，昔日中国版图上一个微不足道的小村庄，因为一个新石器时代文化遗址的发掘而名扬四海，仰韶文化由此而命名。仰韶文化出土了中国最早的彩陶，由此使中国绘画的源头可以追溯到距今5000—3000年的仰韶文化时期。

仰韶文化是目前所知黄河流域新石器时代较早的一种文化，主要分布在黄河中游一带，仰韶文化的陶器以陕西半坡遗址为代表的“半坡类型”以及河南庙底沟遗址为代表的“庙底沟类型”最为典型。继仰韶文化之后黄河上游的马家窑文化出土的彩陶，在仰韶彩陶的基础上又有了新的创新与突破。仰韶半坡类型彩陶的纹样多用黑色绘成，动物纹较多，尤以鱼纹最为普遍。其中鱼纹和含鱼人面是半坡类型的特色纹样。仰韶庙底沟类型彩陶的陶器基本上也是黑彩，动物纹样较少，几何纹样是装饰的主流，鸟纹和蛙纹大都几何图案化了。而马家窑文化彩陶纹样则有几何纹、动物纹、人物纹。这些鱼纹、鸟纹、人面以及由动物形象的写实逐渐变为抽象化符号的几何图案究竟包含了什么样的内容？艺术的起源是否来自远古的巫术活动？

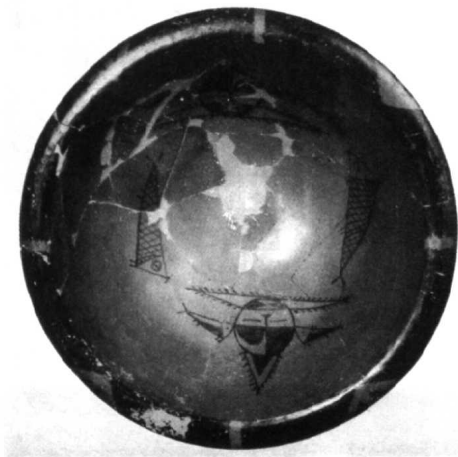
数千年前远古人留下的种种符号的具体含义已经不可知，我们可以设想这些是原始的巫术礼仪，抑或是图腾崇拜，然而从这些形象本身所直接传达出来的艺术风貌和审美意识，我们判断这大约就是中国艺术的最初起源。

鱼作为素材在仰韶半坡彩陶纹样中，可以说是竭尽变化之能事，从描

彩陶中极为鲜见的走兽——小鹿
中国 新石器时代

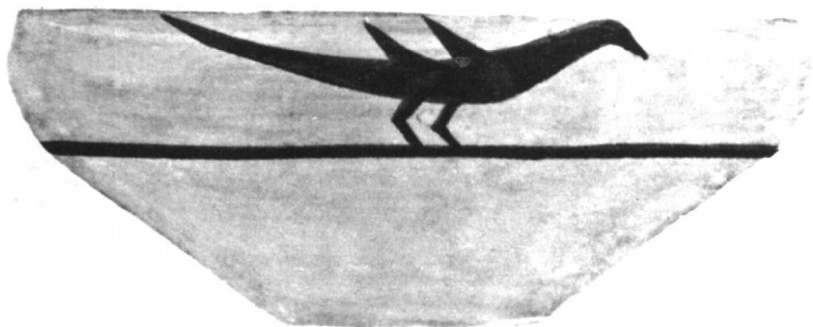


◀▼神秘的人面鱼纹盆
中国 新石器时代





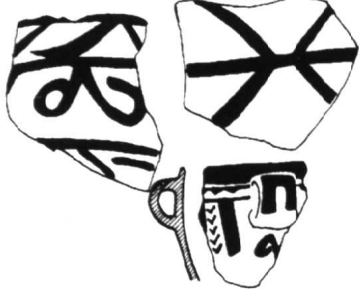
抽象的蛙纹 中国 新石器时代



较为写实的鸟纹 中国 新石器时代



史前绘画的杰作——鹳鱼石斧图 中国 新石器时代



绘有鳞片的鱼开始，到抽象的鱼形图案，装饰手法多种多样。即使一个鱼头，虽然寥寥数笔，却将鱼的形神勾画得具体而精微。这些既有规律又很单纯的纹样，似乎是原始先民信手拈来，在表现手法上也很朴素自然，然而却生气勃勃，表现对象的神态特征正确鲜明。可以想见在原始先民依靠捕鱼打猎为生的年代，鱼作为维持他们生存的必要资源是原始先民们最为熟悉的，彩陶的制造者在积年累月的生活中通过对鱼深入观察，掌握了鱼的基本特征，在此基础上，描绘鱼的形神自然是得心应手。

仰韶半坡彩陶出现的鱼和人面相结合的奇特形象，至今人们都无法理解当初原始人绘制如此图形的真实用意。多少年来，有许多人对它作出形形色色的猜测，愈发增添了它的神秘色彩。这件现藏于中国历史博物馆的彩陶，从艺术技巧来看，表现手法单纯简练，人面的嘴的两旁对称地各衔一条鱼，人嘴外廓与鱼头构成鱼形，陶盆上用黑色绘出鱼形图案，结构规正，形象纯朴。除了鱼寓人面的复合形象外，仰韶彩陶亦出现人面寓于鱼的复合形象，在鱼纹头部填入适合人形的图像。这些鱼寓人面或者人面寓于鱼中的人面图案，常被表现为圆脸、直鼻、细目，头上戴有三角形的高帽子。人和鱼互相寄寓，又互相转借，意味着人和鱼是交融的共同体。这些图案可能反映着至今难以定性的某种原始信仰，它或许属于图腾崇拜，或许是表现人格化的鱼神。更有可能的假设是那些人面是巫师的头像，他头戴特殊的三角高帽，正在衔鱼作法。在巫师旁画张开的鱼网或浮动的游鱼，以期鱼儿会大量地被捕获。

比仰韶半坡彩陶稍晚的仰韶庙底沟彩陶中的图案以各种动物形象为主题。有各种形态的飞鸟和简化变形的鸟纹，以及写实的蛙纹。庙底沟彩陶中青蛙的图像，形体蹒跚，和游鱼同饰于陶盆内壁，相映成趣。至于走兽，只见到陶盆内壁绘的小鹿，其它走兽则极为鲜见。

生活在遥远时代的先民，对发生在周围的许多现象都无法理解，为什



比欧洲洞穴壁画更为抽象,同时也更为神秘的舞蹈纹盆 中国 新石器时代



面部丰腴似为女性的人面陶塑 中国 新石器时代



面部棱角分明似为男性的人面陶塑 中国 新石器时代