

彩色 插图本

Chinese Art One Needs to Know

夏德美 童小珍 编著

人一生要知道的

中国艺术

中国戏剧出版社

彩色插图本

Chinese Art One Needs to Know

人一生要知道的 中国艺术

夏德美 童小珍 编著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

人一生要知道的艺术 / 夏德美, 王小岩, 童小珍编著.

—北京: 中国戏剧出版社, 2005.9

(人生必知书系)

ISBN 7-104-01593-0

I. 人… II. ①马…②王…③童… III. 艺术—世界—通俗读物

IV. J11-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 096844 号

策 划: 中国戏剧出版社

编 著: 夏德美 王小岩 童小珍

责任编辑: 肖 楠 王媛媛

装帧设计: 谢定莹

图文制作: 秦 逗 黎 娜

设计总监: 李庆伟

责任出版: 冯志强

人一生要知道的艺术

出版发行 中国戏剧出版社

社 址 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮 政 编 码 100089

电 话 84002504 (发行部)

传 真 84002504 (发行部)

电子信箱 fxb@xj.sina.net (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

开 本 740 × 1270mm 1/24

印 张 16

字 数 326 千字

版 次 2005 年 9 月第 1 版

印 次 2005 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-104-01593-0/C · 166

定 价 38.00 元

版权所有 违者必究 (本书如有印、装错误, 请直接与承印厂联系。)

出版说明

艺术是人类谱写的最具智慧和灵性的灿烂篇章，是人类思想中最崇高、最伟大部分的集中体现。它不仅昭示了人类所拥有的不可比拟的创造力和想象力，更是人类自身不可或缺的精神食粮，鼓舞并推动着人们在艺术之路上不懈探索和追求；人类的心灵由此而获得净化，人类的灵魂也由此而获得升华。因此，一个人在其一生中应该了解和掌握必要的艺术知识，完善自己的知识结构，从中获取更多的启迪和灵感，提高自身的鉴赏能力、人文素养和人生品位，为走向成功的人生打下坚实的基础。

但是在过去的时间内，人类取得了数不清的艺术成就，若是全部涉猎，一般人既没有足够的精力，也完全没有这个必要。鉴此，我们组织编写了这部《人一生要知道的艺术》，以帮助读者在较短时间内轻松掌握必要的艺术知识，并为读者深入理解艺术的内涵打下坚实的基础。本书有以下三大特点：

一、设计创新。全书由《人一生要知道的中国艺术》和《人一生要知道的世界艺术》两部分组成，可以从两面翻阅，也可以从任何一页读起。这种设计既科学实用，又充满时尚和艺术气息。

二、理念创新。编者有机结合编写体例、图片和艺术设计等多种要素，为读者打造出一个立体的、彩色的、极具文化魅力的阅读空间，使读者在轻松了解和掌握艺术知识、提高阅读效率的同时，获得更多的审美享受、想象空间和文化熏陶。

三、价值创新。本书在开本设计、纸张选择、印刷方式和装帧形式等方面都精益求精，力图在不断充实书籍自身实用价值的基础上，使其更具欣赏价值、收藏价值和馈赠价值。

目 录

CONTENTS

	远古岩画	10
13	原始彩陶	
	远古舞蹈	15
17	龙凤崇拜	
	商代青铜器	19
21	玉器	
	金文	24
26	战国漆画	
	战国帛画	29
32	石鼓文	
	越王剑和夫差矛	34
36	镇墓兽	
	李斯与泰山刻石	38
41	兵马俑	
	秦始皇陵铜车马	44
47	马王堆汉墓帛画	
	画像石和画像砖	49
51	长信宫灯	
	金缕玉衣	52
53	铜奔马	

	蔡邕	54
56	钟繇	
	竹林七贤画像砖	58
61	王羲之与《兰亭集序》	
	顾恺之的人物画	64
66	云冈石窟	
	龙门石窟	69
72	展子虔	
	欧阳询	74
76	《步辇图》	
	唐三彩	78
82	李思训	
	“画圣”吴道子	84
86	“草圣”张旭	
	歙砚	88
90	敦煌莫高窟	
	昭陵六骏	93
96	仕女画	
	王维	98
100	颜真卿	

	乐山大佛	102
104	韩干画马	
	怀素	106
108	周昉与“周家样”	
	柳公权	111
113	关仝	
	《韩熙载夜宴图》	114
116	董源	
	李成	118
120	范宽	
	宋代瓷器	122
125	皮影戏	
	民间剪纸	127
129	苏轼	
	李公麟	131
133	李唐	
	米芾	135
137	《清明上河图》	
	赵佶	140
142	李嵩	
	“马一角”	144

146	钱选	
	赵孟頫	148
150	黄公望	
	王冕画梅	152
154	景泰蓝	
	明画“四大家”	156
159	徐渭	
	“南北宗”说	162
164	陈洪绶	
	杨柳青年画	166
168	清初“四画僧”	
	“四王”	171
174	扬州八怪	
	京剧的形成	177
179	“前海派”	
	“后海派”	181
183	齐白石	
	徐悲鸿画马	185
187	丰子恺	
	张大千	190

活跃时期：新石器时期

代表地区：内蒙古阴山

广西宁明县花山寨

艺术价值：具有较强的审美情趣
和较高的史料价值

远古岩画

岩画是绘制在山崖岩壁上的图案，是人类最古老的绘画之一，已在世界120多个国家发现。中国是世界上较早发现并记录岩画的国家之一。早在公元5世纪，北魏地理学家郦道元就在其著作《水经注》中记载了20多处岩画。我国岩画的分布区域非常广，目前，已有18个省(自治区、直辖市)约80个以上的县(旗)发现了岩画，遗址总数有数百个。

这些岩画的内容十分丰富，涉及当时人们生活的各个方面，有狩猎、游牧、战争、舞蹈、祭祀等活动，描绘有穹庐、毡帐、车轮、车辆等器物，还有天神地祇、祖先、日月星辰、原始数字、

族徽符号以及手印、足印、动物蹄印等图像，比较全面地反映了古代人们的经济生活、宗教信仰、意识形态、审美观念等方面的情况。

除了具有审美情趣外，这些岩画还有很高的史料价值。如描写狩猎的岩画中，有的猎人身旁有狗相随，这说明当时狗已被驯养，成为家畜；另有描述牛群成行，或脖颈上套了绳索被拖拉的情况，表明当时已出现畜牧业；舞蹈场面有手拉手的圆圈舞，也有手持牛角的围猎舞和手持盾牌的战争舞；有一幅村落图，描写

原始舞蹈岩画

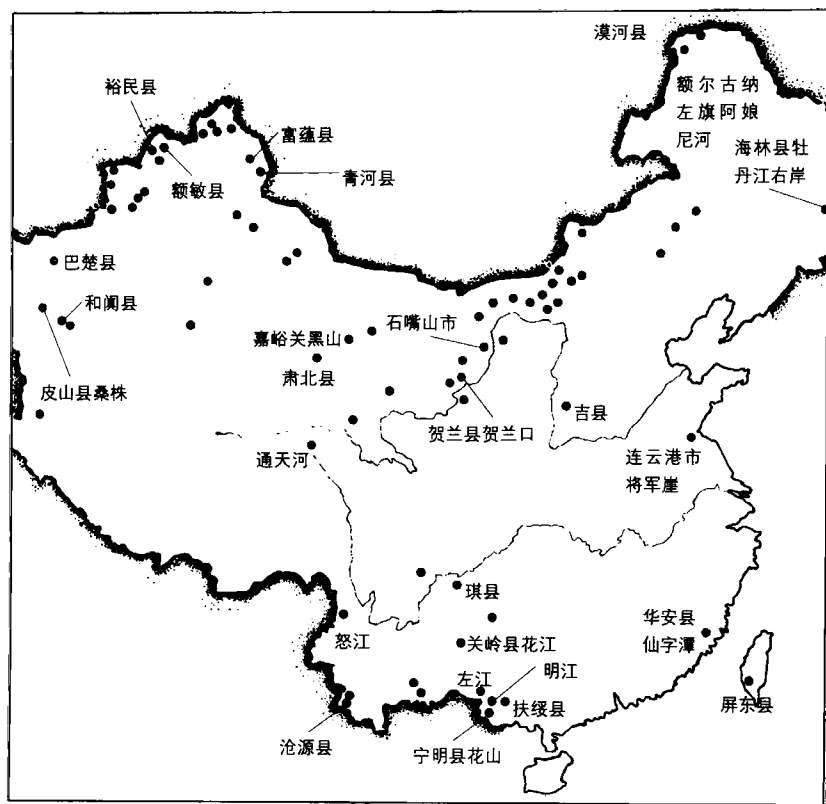
这是广西壮族自治区宁明县花山寨原始岩画中的舞蹈场面。这里曾居住着远古骆越民族。我国原始岩画大体可以分为以西北地区为主的岩刻和以西南地区为主的岩绘两大系统。西南地区的岩绘以广西左江流域和云南沧源为代表，用色多为土红色。题材有人物、器物、动物、房屋、自然物、神祇、神话人物、符号和手印等，反映了当地居民狩猎、放牧、战争、村落、杂技、舞蹈等社会生活情况。

战争凯旋返回村落的情景，大约是一次重大战争的记录。

目前中国发现的岩画中，最早的是内蒙古阴山的岩画，此处岩画距今1万年左右，刻画的是鸵鸟和大角鹿的形象。鸵鸟岩画刻画了7只直立的鸵鸟，做伸颈远望的姿态。两幅大角鹿岩画中，每幅都刻有一只站立抬头远眺的大角鹿。这些岩画动物特征都比较明显。至于其中包含的寓意，现在还难以确定，或许是一种动物崇拜的形式。

广西左江流域宁明县花山崖岩画则是目前国内已知的规模最大的岩画。此处岩画大约是距今2300年前制作的，描绘的是古代骆越人祭祀水神的场面。画面长约221米，宽约40米，尚可辨认的图像有1819个。画面绝大多数是人物，还有动物和乐器等，排列密密麻麻，但是密而不乱，按内容分为若干组。每一组以一个酋长式的大人物为中心，大人物做正面舞蹈的姿势，戴羽毛头饰，腰

中国岩画分布图

佩刀或剑,前面有犬。周围则是正身或侧身舞蹈的人群,个头较小,动作轻松。中间有铜锣、铜鼓、羊角钮钟之类的乐器。画面内容安排紧凑,而每个具体形象则刻画得极为简练,几乎省略了所有的细节,但抓住了人物动作中最富特征的瞬间形态,使每个形象单纯、完整、醒目。

总的说来,岩画画法原始古朴,线条粗犷有力。在构思上,远古岩画大都天真纯朴,反映出人类童年时代的生活场景、某种幼稚的想象或美好的愿望。在造型上,远古岩画采用平面塑造的方法,善于抓住物象的基本特征,物体的结构简化到不能再简的程度,没有细节刻画,大都不画五官。但这些粗制的图形描绘出生活的真实,显示出活跃的生命力,其中的动物形象尤为生动。对生活的敏锐观察力,与艺术上粗犷手法水乳交融地结合在一起,构成这种原始形态艺术显著的特征。这也许正是许多岩画至今仍具有生命力的重要原因。

兴盛时期：新石器时期

代表文化：仰韶文化

马家窑文化

艺术作品：人面鱼纹盆

原始彩陶

古代先民在对土壤的开垦和接触中，逐渐认识并掌握了黏土的可塑性能，并在长期用火的实践过程中掌握了烧制陶器的方法。陶器可用来饮食、炊煮和储藏，它的发明和使用，既是人们定居生活的产物，又帮助人们巩固这种定居的生活，是人们不可或缺的日常用品。

随着生活条件的改善，制造陶器不再满足于实用，人们的审美水平和要求不断提高，彩陶逐渐成为主流。人们在陶器上用线条和色彩表现自己感兴趣的事物，甚至描绘人类自身，寄托愿望，祈求神灵保佑等。这是人类原始艺术的巨大进步。

彩陶图案的纹饰数量很大，种类也非常多。常见的有水波纹、旋转纹、圈纹、锯齿纹、网纹等十几种。线条画得规整流畅，图案的组织讲究对称、均衡、变化，疏密得体，并有一定的程式和规则。仰韶文化和马家窑文化的彩陶图案，是其中杰出的代表。

陕西西安半坡村遗址出土的彩陶，是仰韶文化的代表之一。半坡人已经开始把具体的物象变成装饰性的图案，并在其中注入某种观念。他们把一条鱼的侧面分割为鱼头、鱼身、鱼鳍几部分，用直线、弧线、三角形和圆圈等来表现，这是一种很了不起的创造。画面上的动物纹虽然非常简练，但表现得很生动：自由自在游动着的鱼，奔跑的鹿，站立吠叫的狗好像受到惊吓，显示了远古艺术家捕捉动物瞬间特点的才能。

1955年出土的人们所熟知的“寓人于鱼”的人面鱼纹彩陶盆，高16.5厘米，口径39.8厘米，是儿童瓮棺的棺盖。仰韶文化

鹳鸟叼鱼缸 仰韶文化 庙底沟类型 高47厘米 口径32.7厘米

河南省临汝县出土 国家博物馆藏

这是盛放尸骨的葬具。图案颇有趣味。鱼是仰韶文化庙底沟类型的图腾或族徽，而鸟是庙底沟类型及其东方变体阎村类型的图腾。把鸟画得雄壮有力，鱼则顺身就擒，暗示着其部族权力张扬鸟强鱼弱的主题。

女神头像 红山文化 高22.5厘米

宽16.5厘米 辽宁牛河梁女神庙遗址出土

大小接近真人的女神头像是供奉的主神之一。以黄黏土掺草禾塑成，外表打磨光滑，面部施红彩，唇涂朱，眼窝嵌入淡青色玉片为睛。整个头像轮廓和谐优美，双目炯炯，显示出典雅高贵、神秘莫测之象。

流行一种瓮棺葬的习俗，把夭折的儿童置于陶瓮中，以瓮为棺，以盆为盖，埋在房屋附近。这件陶盆内壁用黑彩绘出两组彩绘图案，对称分布。一组是两个图案化的鱼纹，用三角、圆点表示鱼头，斜长三角、交叉斜线为鱼身、鱼鳞，单斜线或平行线代表尾鳍、背鳍和腹鳍；另一组为两个人面鱼纹图案，人面作圆形，顶有三角形高髻或头饰，五官部分都高度图案化，口衔双鱼，在人耳部位各绘一鱼，做鱼衔人耳状。

整件陶盆的构图以人面居主位，人鱼地位层次清晰，表现了人与鱼之间非同一般的关系。有的学者根据《山海经》中某些地方曾有巫师“珥两蛇”的说法，认为人面鱼纹表现的是巫师珥两鱼，寓意为巫师请鱼附体，进入冥界为夭折的儿童招魂。也有人认为它是渔猎的巫术仪式用物，表现先民捕鱼的愿望；有的认为是祭祀的装饰；有的认为是一个“福”字的图形文字；大多数考古学家则认为人面鱼纹具有图腾崇拜的意义。彩陶图案虽

拙朴、简单，但显得奇幻、怪异，都采用非写实的、大胆夸张的构图。

在甘肃省马家窑一带发现的彩陶被称为马家窑类型，器物身上大都描绘水波纹、旋转纹等图案。这些图案匀称、流畅，十分精彩，看上去有行云流水之感，使人觉得轻松活泼、平和而亲切。面对这些 5000 年前的历史遗存，我们很容易想象到历史中讲述的原始氏族社会的情景：男人耕作、狩猎、捕鱼，女人从事家务或采集等等。

由彩陶纹图案所引发的联想，并不是浪漫主义的主观臆想。人们根据这些图像，结合当时的社会环境，可大致推测出当时社会风貌的基调和时代的主要精神。

人面鱼纹彩陶盆 仰韶文化 高16.5厘米

口径39.5厘米 陕西西安半坡遗址出土 国家博物馆藏

一种说法认为，人面鱼纹的内容与生育巫术有关。人面纹代表正在分娩的婴儿，鱼则以产卵多、繁殖快、生育力强象征生育和繁殖，整个画面寓意子孙繁盛。

成熟时期：新石器时期

历史文物：上孙家寨舞蹈纹彩陶盆

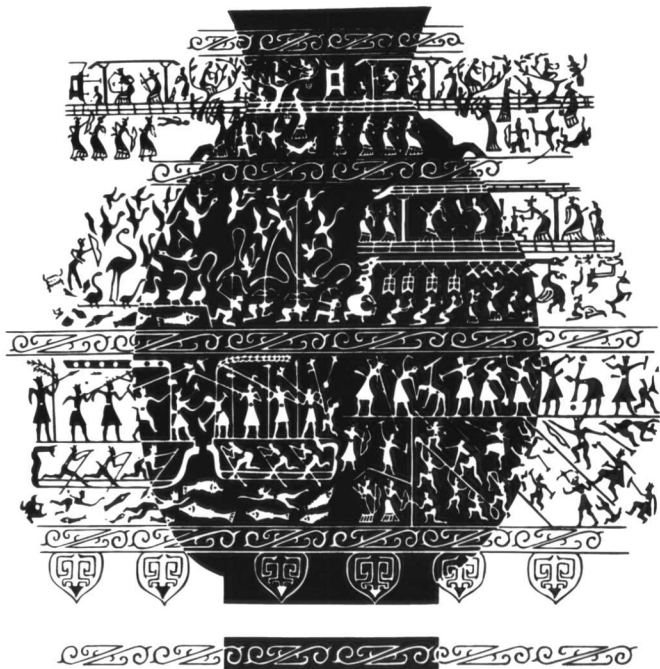
艺术价值：踏歌的源头

远古舞蹈

漫长的原始社会是舞蹈的萌芽时期，它随着原始信仰的出现而形成，并逐渐分为图腾舞蹈、巫术舞蹈、祭祀舞蹈等几类。到原始社会后期，舞蹈已经是一门成熟的艺术形态了。这在各种艺术形式上都有所表现，比较早期的是一些彩陶的纹饰。

1973年，青海大通县上孙家寨发掘的一座马家窑类型的墓葬中，出土了一件舞蹈纹彩陶盆，它为我们展示了大约5000年前舞蹈艺术的直观形象。

上孙家寨彩陶盆是目前发现年代最早的一件舞乐文物。陶盆上的舞蹈纹位于陶盆内壁的上部，共描绘了15位舞人，分为3组，组与组之间以弧线纹相隔。各组舞人牵手共舞，服饰统一，动作相同，头饰(或为发辫)摆向一致，尾饰(臀部翘起的尖状物)也均朝向一个方向，这说明舞者的动作、节奏、韵律都是很统一的。头饰为发辫后拖的一个小尾巴，即为扮作鸟兽的装饰。弧线被看作是水波纹。这似乎告诉人们，舞蹈与水波即黄河有某种关系，表现的或许是生活在黄河上游的原始居民

宴乐攻战铜壶针刻画展开图 战国

从这幅图中，我们可以约略了解到周朝舞蹈的大体形式。在上部右侧，我们可以清晰地看到敲击编钟及舞蹈的情形。

舞蹈纹盆 马家窑文化
高14厘米 口径28厘米
青海省大通县出土 国家博物馆藏

正在举行祭祀黄河的原始宗教仪式，或是取得丰收之后，在向黄河报喜。

虽然画面上没有乐手，听不见音乐，但在集体舞蹈中，动作的更换、队形和地位的变化、节奏的强弱、速度的快慢，都是离不开音乐的提示的。再联系相应的舞蹈情景看，统一的动作、整齐的队形、相同的服饰，表明这很可能已是一种用于某种特定目的和场合的传统乐舞。为了保存、传承这种舞蹈，氏族中就必须有乐舞的掌握者、排练者和组织者。原始社会中的巫就肩负着这方面的职责。巫的出现和介入在原始舞蹈的发展进程中是至关重要的一步。

舞蹈图案彩陶盆这种整齐统一、牵手而舞的群舞形象，生动地再现了文献中记述的“击石拊石，百兽率舞”那种欢乐热烈的舞蹈场景，为

探索我国原始时期的音乐文化提供了十分罕见的实物资料。

此后，我国又陆续出土了几件饰有舞蹈纹的彩陶器。1995年，青海另一处墓葬中又出土了一件舞蹈纹彩陶盆，形状构图与大通彩陶盆约略相似，只是舞队人数更多，场面更加壮观。1991年，甘肃武威一处新石器时代墓葬中也发现了舞蹈纹彩陶盆，也是在盆的内壁上部绘制了两组舞队，每组9人，携手而舞，下肢均画作三道细线，似为尾饰，但也可能是想要表现脚步的移动。

这些证明，当时生活在这一地区的先民确实热爱艺术，不仅能歌善舞，而且已经有了相当进步的乐舞文化活动。这种牵手踏舞的形式，可能就是后世盛行、并一直流传到今天的歌舞形式“踏歌”的滥觞。