

魏至隋 至唐

F R O M W E I T O T A N G D Y N A S T Y

中國美術史

HISTORY OF CHINESE ART

金维诺 著

魏晉至隋唐

中国人民大学出版社

014005626

J120.9

70

V2

中國美術史
魏晉至隋唐

金维诺
著

J120.9
70
V2

北航

C1692348

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

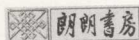
中国美术史 魏晋至隋唐/金维诺著. —北京:中国人民大学出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-300-18281-0

I. ①中… II. ①金… III. ①美术史—中国—魏晋南北朝时代~隋唐时代
IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 249090 号

本书采用的个别图片,由于各种客观原因未能联系上版权持有者。请有关方面看到图片后及时与我们联系,我们将依据相关规定和惯例补付图片稿酬。

中国美术史 魏晋至隋唐

金维诺 著

Zhongguo Meishushi Wei-Jin zhi Sui-Tang

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-51502011

编辑热线:010-51502017

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京外文印务有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

版 次 2014 年 1 月第 1 版

印 张 24.75

印 次 2014 年 1 月第 1 次印刷

字 数 322 000

定 价 69.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

453600-115

中國美術史·先秦至兩漢

中國美術史·魏晉至隋唐

中國美術史·五代至宋元

中國美術史·明清至近代

朗朗書房

北京朗朗书房出版顾问有限公司
荣誉出品

致读者

出版人 呼延华

依稀记得十年前的一个晚上，相约金维诺先生、邵大箴先生、薛永年先生聚于北京饭店，商谈《世界美术通史》(21卷)的出版事宜。这是由中国数十位资深美术史专家和学者，自上世纪九十年代初开始、历经十年编纂完成的美术史全集。全集完成后，本应由鼎立支持编纂的台湾某出版机构出版，但却因为始料未及的原因未能付梓。时值朗朗书房创办之初，这套皇皇巨著于是成为了我们的开门之作。

全集出版后，反响良好，遂于2010年6月出版第二版。概因这部巨著是世界范围内研究古今中外重大美术现象及美术发展概况的扛鼎之作，在国际图书展览中颇受关注，尤其是其中的四部中国美术著作，被各国出版商广为重视。2012年由韩国出版商推出了四卷本韩文版《中国美术史》，由剑桥大学出版社组织翻译的四卷本英文版《中国美术史》，今年年底也即将面世第一卷。当此之际，单独出版四卷本中文版的《中国美术史》就成为不能不做的工作。

《中国美术史》依年代划分为“先秦至两汉”“魏晋至隋

唐”“五代至宋元”“明清至近代”四卷。参与编撰的著名学者和专家，秉承史论结合的原则，特别注重艺术史的线性脉络、艺术作品的文化背景以及艺术家生平，并尽可能全面地搜集资料，介绍创作的渊源、特色以及评价等等，努力做到见微知著、史论相揖。考虑到一般读者和专业读者的阅读趣味与阅读差异，在保持了内容、考辨、文字等方面水准的同时，把专业性的见解融入通俗的叙述中，为普通读者深入浅出地讲述了中国艺术的源流和本真。

《中国美术史》还从笔墨到风格、从技巧到内涵，对具体的艺术作品进行了细微阐释。为了让读者获得更直观的艺术感受力，我们配发了大量精美的图片。读者可以辅以文本，调动自己对艺术欣赏和文史精华的体验与认知，特别是着重体会艺术家是如何把自己的生命情绪与人生境界，付诸外在形象乃至点画节奏、疏密虚实以及墨色神态之间的。

于今而言，为这套图书呕心沥血十多年的几位老一辈艺术史家已届高龄，另有多位都已年过六旬甚至年逾古稀，为本书做出贡献的二十几位中青年学者，正着力于中国艺术的发展和传承再造。他们都以金针度人的豁达和宽容，为中国的艺术教育事业薪火相传。出版这套中文版的《中国美术史》，是对几代学者夙夜为学、辛勤耕耘的纪念，并以此向他们致敬。

是为出版缘起。

二〇一三年十一月十六日

记于 北京朗朗书房

总 论

汉献帝初平元年(公元190年),董卓之乱开始,军阀混战,逐渐形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。曹操采取“奉天子以令不臣,修耕植以蓄军资”的方针,实行屯田制和土家制,使动乱的北方趋于稳定,他一面打击豪强,抑制兼并,巩固统治,同时实行唯才是举的政策,广纳有治国用兵能力的人,使魏建国初期政治相对稳定;诸葛亮协助刘备占据荆、益二州,改善与西南少数民族关系,结好孙权,孤立曹操;孙权立国江东,招抚交、广二州,平定岭南,境内相对稳定。这时在其各自的统治区域内,经济获得了相应的发展。263年,魏灭蜀,而265年司马炎建立西晋,取代曹魏政权;280年西晋灭吴,统一了全国。晋初虽有短时期形式上的统一,出现太康年间大治的局面,但过了十几年,由于门阀统治集团的政治腐化和权力斗争,又爆发了“八王之乱”和各族间的割据混战。东晋以来,西北各统治集团长期统治中原,先后更迭了十六个政权,被称为十六国,形成长达两个半世纪的南北分割局面。连续的战争给北方带来严重破坏,江南则偏安一时,获得了一定的发展,这就造成南北经济上的发展不平衡现象。在文学艺术上,也在一定程度上形成了南北不同的精神面貌,同时由于不断接触,也进入

逐渐融合的过程。

东晋南北朝时期,由于人口大量南移,给江南带来了进步的文化技术和大量的劳动力,加之江南广大地区长期未受战乱影响,使南朝经济、文化得到进一步的发展。而在政治上,汉末的推举征辟制与曹魏的九品中正制,发展成为保障贵族特权的士族制度。士族不只具有特权,也完全成为寄生阶层。士族子弟依附宫廷,过着荒淫腐化的生活,玩弄文墨,创造了大量形式华美、内容空虚的贵族文学与艺术。

这一时期思想意识方面也发生着很大变化,儒学失去了绝对的统治力量,出现了玄学。玄学在三国时代开始,流传于西晋南朝。文人谈玄学、倡放达,主要是对于封建束缚与现实黑暗的反抗。但是封建士大夫不事劳动、不务实际,所以往往流于空疏和放荡,甚至虚无颓废。谈玄成为他们对于自己腐化没落生活的一种掩饰。也因之由巩固封建制度的儒学的反对者,而变为合作者。

玄学的发展,为儒家哲学增加了新的内容,从而也直接和间接地影响了文学艺术的发展。很多文艺作品表现了反对旧思想、反对门阀制度和反对外族侵略的思想倾向。这时文学批评出现了空前繁荣的局面,刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》就是其中杰出的代表。儒学之士或放形山林,或潜心书画,促成了抒情诗的流行和人物画的新面貌。士大夫参与塑绘,给美术输入了新的因素,增加了丰富的内涵。隐逸淡泊的生活志趣和追求风骨、情性的美学好尚,由人格推及画品,形成具有时代特色的艺术风貌,并形成了以形写神、追求气韵的画学思想体系。在美术方面得以出现第一批知名的美术家,著名的作品得到著录。但由于美术作品流传的困难,以及经过时代的品鉴与淘汰,只有少数优秀的美术作品得以流传后世。

北方各族的混居和各少数民族政权的建立促进了民族大融合,后赵石勒、前燕慕容皝、前秦苻坚、后秦姚兴都在推行汉文化上做过有益的工作,北魏道武帝拓跋珪和统一中原的太武帝拓跋焘也极力进行汉化改革。北魏比较彻底的汉化改革是在

文明太后冯氏和孝文帝拓跋宏执政时完成的。这在安定北方社会、发展农业生产、缓和民族矛盾、促进文化的融合与发展等方面,都获得了巨大成效。均田制等措施的推行,对北方经济的恢复和发展也起了积极作用。迁都洛阳,使这一古都又重新成为北方政治、经济和文化中心。

佛教在东汉时期就已传入中国,在魏晋以后,由于统治阶层崇奉佛法,西行求法和翻译经典日趋兴盛。同时因黄巾起义而广泛流行的道教也成为普遍信仰。梁和北魏大肆修造佛寺,佛寺的僧侣享有政治特权并拥有大量土地,成为大地主和高利贷者;僧侣不服徭役,不纳捐税,过着奢侈堕落的生活。在这样的背景下,社会矛盾日趋尖锐。另一方面,佛教的传播、佛经的大量传译和寺院的兴建,对思想文化也有很大影响,特别是在文学艺术方面。佛经除了有消极的内容,也有关于印度古代的文化知识;佛经中还有一些优秀的文学作品和生动的民间故事或寓言,佛经还带来了印度的逻辑学(因明学)和切韵的方法,南齐周颙根据平、上、去、入四声音律,做出了四声切韵。佛学的传入,丰富和促进了中国科学、哲学和艺术的发展。佛教寺院的修造和图像的传入,使中国佛教艺术得到长足的发展。

图书的收集与典藏,在汉代已趋向正规化,东汉桓帝时设立秘书监管理藏书,从魏晋到隋唐都沿袭了这一制度。魏晋南北朝各朝政府都重视图书的收藏与整理,成绩显著。南朝宋元嘉八年(公元431年)秘书监谢灵运编《四部目录》时,已有图书六万四千五百八十二卷,而梁武帝带到江陵的国家藏书几达十万卷。北朝也广泛征集图书,孝文帝迁洛后曾向南齐借书抄录,下诏求天下遗书,到北齐时藏书也达到三万卷。隋炀帝时西京嘉则殿藏书达三十七万卷,经挑选配补,其正御书亦已达三万七千卷。唐代继续重视搜集图书,经初唐至开元、天宝末年,图书达八万余卷。魏晋时国家组织校书六次,南北朝时组织校书十次。唐代并专设集贤院负责校书。校书学士及其活动,在绘画上也屡有表现。这一时期,私人藏书和抄书之风也很兴盛,遇到战乱,图籍常因之得以保存。

北齐袭魏制，改定典章、律令，内施文教，外展雄图。在其盛时，疆域“西苞汾、晋，南极江、淮，东尽海隅，北渐沙漠”，一时被认为“太行、长城之固自若也，江淮、汾晋之险不移也，帑藏输税之赋未亏也，士庶甲兵之众不缺也”[引自《北齐书·帝纪》卷第八“魏徵总论”]。在这种情况下，北齐在艺术上也一时呈繁荣趋势，从所存遗物仍可窥见这一时期的艺术匠师承前启后，在艺术发展上所作的贡献。

589年，隋文帝杨坚统一全国，结束了三百多年南北分裂的局面。政治的统一、经济的发展，也促进了文化艺术的繁荣。隋代营建东都，宫阙崇伟豪奢；复兴佛教，建寺绘壁，开窟造像，佛教艺术迅速发展；南北书画名家聚集京洛，各有擅长，相互交流艺术经验，相互影响。这使美术在前代的基础上又有很大进步，出现了向新的高峰迈进的趋势，而且在许多方面具有时代特色。佛教造像承周、齐遗制，丰腴典丽；山水画也在前代的基础上，面貌有了很大改变，观察与认识自然景象的能力和表现技巧得到了提高。

唐代继隋之后有较长期的统一安定局面，使前代各方面的文化成就得到进一步的融合和发展。既承继了汉、魏文化传统，也接受了两晋、南北朝以来学术思想的新因素，并以之与边地各族的文化成就结合起来，形成了光辉灿烂的唐文化；加上广泛与邻国发展经济和文化上的联系，首都长安成为国际性的政治、经济和文化中心。中外物质文化的交流，相互促进了文化艺术的发展；而善于吸收外来优良技艺的中国艺术家则丰富了自己的传统，把文学艺术推向了一个新的时代高峰，展现了绚丽多彩的成就。唐代美术的兴盛与统治者的重视和审美好尚密切相关。唐太宗利用美术表彰功勋，要求美术具有“成教化，助人伦”的社会功能。这使得人物画得到迅速发展，成就斐然。绘画题材内容广泛，涉及政治事件、贵胄仕女、鞍马人物、田园风土。人物形象摆脱程式化、概念化的描绘，更加注意人物神情的刻画。逐渐成熟的山水画，已有青绿、水墨的分野，花鸟画在唐代也初放异彩。画家或者兼能，或有专精，道释画家活

跃于寺院、石窟，创造了极为丰富的宗教艺术形象，成为千百年传摹的典范。

由魏晋至隋唐，随着社会变革以及文化的交流，建筑、雕塑、书画和工艺美术都不同程度地在变革中发展。都城在不断的重建过程中，因为营建规划进行了新的探索与改革，形成了新的布局形式，从历代城坊、宫廷遗址、寺观塔院、墓室壁画以及出土的陶制院落，可以看到整个城市规划和宫殿、寺院、民居建筑都逐渐达到极为成熟的阶段，特别是在建筑、雕饰、壁画三者密切配合上，建筑的艺术美与环境的自然美相结合上，突出显示了艺术家的智慧和能力。陵墓建筑与雕塑在汉代基础上也有长足发展，帝陵依山川地势建造，陵表仪卫，雕造整肃庄严；墓室玄宫，诞马俑人，塑绘妆奁如生；这是当时社会生活的缩影与审美好尚的反映。雕塑艺术随着建筑与工艺的发展有了进一步开拓，特别是塑绘相通，兼能者众，使之相互生辉。绘画技艺增加了彩装泥塑的精丽隽永，雕塑技艺促进了绘画在立体感上的进一步探求，绘塑结合成为宗教艺术的杰出成就。

书法得到统治阶层的提倡，也为世俗广泛运用，是更为普及的艺术。从遗存的敦煌写经和文书，可以看到书手遍及全国。书法由纪事进入到移情畅神的境界，出现了钟繇、王羲之、王献之这样的书法名家；唐代书法以“二王”为宗，兼容碑刻、篆隶、真楷体势风范，由欧、虞而颜、柳，书家辈出，最终形成规范。书法笔墨、结体的探讨，已超出书法本身而影响后世文人画在形式、美感等方面的追求。书画理论在总结创作实践的基础上，也有长足的发展。书法与绘画有着密切联系，书法在艺术与理论上的探讨，也大大促进了绘画的发展。

这时的工巧百家逐渐脱离汉时的人身依附关系，能较自由地从事工艺创造，陶瓷、漆器、染织和金属工艺普遍得到发展。工艺美术既继承了传统的技艺，又不断吸取外来经验，注意精工制作，对于材料性能、质地和色彩的掌握与运用，达到前所未有的高度。工艺品精丽而纯净，精工其内，质朴其表，进入古代艺术全面发展的时期。

目 录

1 总 论

1	第一章 建筑艺术与工艺美术
2	第1节 都城建设与宫室园林
7	第2节 寺庙殿塔
16	第3节 陶瓷工艺
29	第4节 髹漆工艺
34	第5节 金属工艺
42	第6节 织绣工艺

51 第二章 雕 塑

53	第1节 陵墓雕塑与墓俑
71	第2节 戴逵、僧祐及隋唐雕塑家
84	第3节 石窟造像
118	第4节 佛教彩装泥塑
156	第5节 金铜造像
170	第6节 石(木)造像

197 第三章 绘 画

197	第1节 绘画发展概况
204	第2节 顾恺之与陆探微、张僧繇与杨子华
222	第3节 展子虔与李思训、阎立本与尉迟乙僧
239	第4节 吴道子与韩幹、张萱与周昉
258	第5节 墓室壁画
284	第6节 石窟壁画

306	第四章 书法艺术及书画理论
307	第1节 碑版、简牍与写经
319	第2节 魏晋南北朝书法名家与二王
329	第3节 欧阳询、虞世南、褚遂良和薛稷
334	第4节 孙过庭、张旭与怀素
340	第5节 颜真卿与柳公权
344	第6节 书品与画品
354	结束语
356	魏晋隋唐时期美术年表
366	参考书目
368	图版目录

第一章

建筑艺术与工艺美术

人类的衣食住行，都直接与建筑和工艺品密切相关，建筑的进步和工艺品的丰富对改进人民实际生活有重要作用；但建筑与工艺品不只是生活的实用物质，同时它们与人的审美意识密切相关，在被使用的过程中，它又给予人以美的享受，它是结合实用和观赏于一身的造型艺术的重要门类。总结历史上这些方面的成功经验，对改进人民的实际生活和精神享受都有重要意义。魏晋至隋唐是建筑和工艺品高度发展的时期，积累了丰富的技术和艺术上的经验，值得研究探索。

这一时期城市建设、园林布局和房屋构筑方面都有新的发展，宗教建筑特别是佛教建筑的兴建吸收了一定的外来影响，也促进了民族建筑艺术的发展。北方人口大量流徙到南方，促进了南方经济的迅速开发，工艺品生产的重心，开始由中原转向南方。三国时以百工立户的手工艺人，在东晋以后实行的番役制度下，逐渐脱离汉时的人身依附关系，较自由地从事手工业经营和工艺制作。陶瓷、漆器、染织和金属工艺普遍得到发展，东瓯的缥瓷、成都的蜀饰、绍兴的铜镜都是称名一时的工艺名品。

第1节

都城建设与宫室园林

魏晋南北朝时期，随着割据政权在各地的形成，出现了众多作为都城加以营建的新城市。除东吴的武昌、北魏前期的平城（今山西大同）以外，比较有名的有：龙城（原热河朝阳）、姑臧（今甘肃武威）、统方城（今陕西横山）、晋阳（今山西太原）等。在高句丽古墓壁画中，辽东城（今辽阳）的图形描绘为子城在城之一角的传统形式。这些城市都一度是武装割据中心，因而有军事堡垒性质。此外，在此起彼伏的战争中，各地民间常筑坞壁自卫，也丰富了军事工程和筑城的经验。而都城的面貌在不断重建中发生着变化，逐渐形成了新的布局形式。其中有代表性的是北方的邺城、洛阳和南方的建业。

曹操于建安十三年（公元208年）开始营建邺城为国都，邺城北临漳水，平面为长方形，东西约3000米，南北约2160米。城南南三北二，东西各一。贯穿东西城门的大道，将全城分为南北二区。北区为宫廷，包括宫城、衙署和戚里；南为方整的里坊——居民区。城内道路垂直相交，交叉处立阙。宫城内部为大朝，主殿文昌殿和正门南上车门与南城中朝门正对；东部为中朝，主殿听政殿和正门司马门与南城东门广阳门相对，形成全城两条南北轴线。西部为铜雀园，园西有三台（铜雀台、金虎台、冰井台），三台上以阁道相通。这种宫北、里南，宫廷前临东西交通干道的布局，表现了新的规划格局，为以后历代都城规划所继承。

魏晋洛阳沿用曹魏邺都的布局，是传统都城规划的新发展。魏文帝曹丕于黄初元年（公元220年）迁都洛阳，西晋仍作为都城。北魏为巩固政权，并继续向南扩展，将都城自平城迁洛

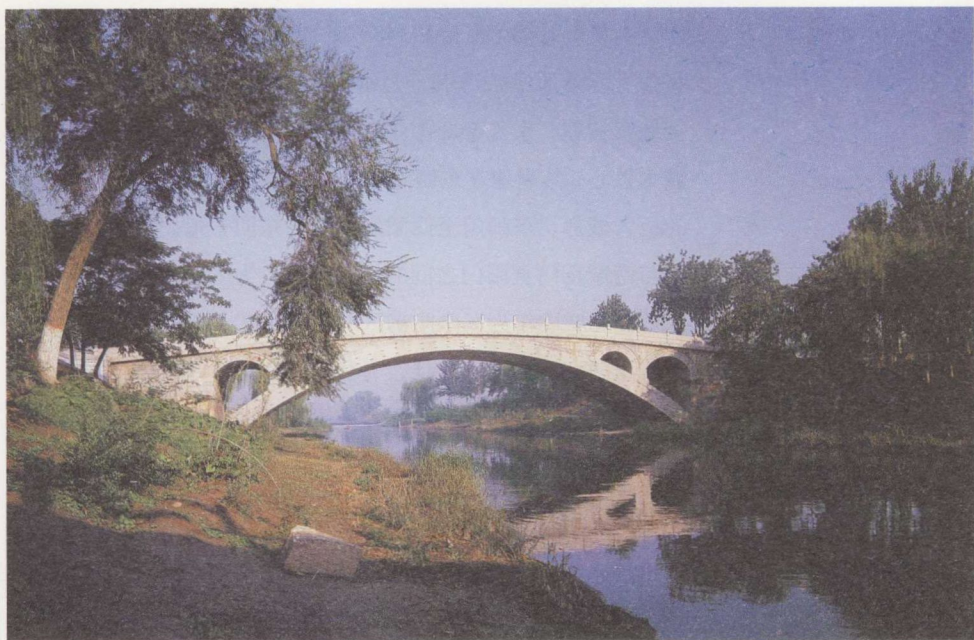
阳。太和十七年(公元493年)十月诏征司空穆亮与尚书李冲、将作大匠董爵经始洛京,太和十八年(公元494年)十月洛阳金墉宫初就,孝文帝即率先迁洛。洛阳以四里宽、六里长的内城为核心,其周建立东西二十里、南北十五里(局部为二十里)的巨大城郭。东阳门至西阳门为主要东西干道。宫城南门阊阖门与南城正门宣阳门之间的御道两旁,为太庙、社稷及官署所在地。北城墙作为军事防御区的建筑形式,与北门外阅武场及西北角的金墉城联为一体,为宫城屏障。郭城西部寿丘里为皇室居住区,设有大市;东部为一般居住区,设有小市;洛河南岸干道两侧为四夷里和四夷馆,设四通市。当时城市商业的发展,改变了都城单纯作为政治中心的面貌。

隋唐建立了统一的多民族国家,随着经济、文化和国际文化交流的加强,城市规划和建筑艺术有了长足的发展。都城建设和各类型建筑在前代基础上,都形成了完整体系,并给予后世深刻影响。

长安是隋唐首都,面积达84平方公里,城址在龙首原上,北临渭水,东依灞、浐二水。宫城为太极宫、东宫、掖庭宫,在全城北部正中,北靠郭城,南接皇城。城北为西内苑和禁苑。皇城有太庙、太社、六省、九寺、十八卫等官署。长安城内有南北并列的十四条大街和东西平行的十一条大街,将全城分为一百零八条里坊和东西二市。唐贞观年间建的大明宫在城东北高冈上,风景佳丽,可俯视全城。开元年间兴建的兴庆宫,有夹城可与大明宫和芙蓉苑相通。

隋唐两代均以洛阳为东都,洛阳城在魏晋故城之西约十公里,北依邙山,南对伊阙,左瀍水,右涧水,洛河东西穿城而过。洛水上建四桥,连接南北二区。宫城在西北隅高坡上,皇城围绕宫城,城内有贯通南北的三条街道,内建社庙、府寺。皇城东为东城,也建有官署,东城北为含嘉仓。皇城西为宫苑。郭城近方形,东南各三门,北西各开二门。城内共一百零三个里坊,分布在洛水南北的东部地段。坊内设十字街道,四面辟门。城内有集中的市三处,均依傍河渠,繁荣了工商业。

长安、洛阳两座都城均以宫城、皇城、郭城三环相套，官署与民居分开，形成以宫城为主的政治中心，而宫南市北的格局，也适应了经济发展的需要。

南方的建业因地势环境的影响，与北方都城布局又不相同。建业是充分利用自然地形，适应城市发展和军事防御的需要，以及游览观赏的目的而逐步扩建的。建业东北有钟山，北接玄武湖，西有石头城、马鞍山，南部为山冈丘陵，又有秦淮河环绕西、南两面。湖泊、山川和丘陵形成龙盘虎踞的形势。历代由玄武湖向南至秦淮河，成一轴线，依次布置禁苑、宫城、官署、营屯和里坊。在秦淮河沿岸立栅设防，形成具有自然风格的布局方式。城内外有很多寺院，城郭附近山麓丛林中的寺庙，加强了自然环境的变化，广大湖泊又使建业更具有园林的特色。

在城市建设上，魏晋继承汉代传统而又有新变化的是附属宫殿的园林建设。汉代皇家苑囿和私人园林范围很大，其中的高大楼观、水中高台、假山奇禽异兽，常常带有浓厚的神话色彩，并可在其中进行乐舞杂技，从事狩猎。这时豪贵的大型园林虽也有发展，但同时也出现了小型园林，而且这些小型园林，

赵州安济桥
隋大业年间
长 51m
河北赵县汶河上

建于隋大业年间，为隋匠李春所造，是最古老的敞肩拱桥，桥身总长约 51 米。弧券大拱长 37 米、高 7 米，横跨两岸，由 28 道平行拱券组成，使用腰铁和横向石袱连成整体，又从两端到中心逐渐减小桥面宽度，使两侧的各道拱券微微内倾，进一步加强了桥身的整体性。在两肩各有两个小券洞，既利于洪水排泄，又减轻了桥身自重，并节省工料。

安济桥的造型优美舒展。大、小拱的做法一致，显得既统一，又空灵通透，并使全桥负重若轻。