

中国艺术漫谈文集

黄艳 王翠霞 张品 丁彩霞 译

中国美术学院出版社

中国艺术漫谈文集

霍布森 劳伦斯·宾庸 奥斯瓦德·喜龙仁
本杰明·马奇 斯坦基 原田次郎 查尔斯·凯莉
肯德里克 乔治·孔兹 卡尔·毕索
富田大介小次郎 瓦伦·科克斯 著

黄艳 王翠霞 张品 丁彩霞 译

中国美术学院出版社

责任编辑：毛羽
责任校对：刘金鑫
责任出版：姚银水

图书在版编目（CIP）数据

中国艺术漫谈文集 / 黄艳等编译. —— 杭州：中国美术学院出版社，2010.4

ISBN 978—7—81083—953—2

I. ①中… II. ①黄… III. ①艺术史—中国—文集
IV. ①J120.9—53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第075986号

中国艺术漫谈文集

黄艳 王翠霞 张品 丁彩霞 译

出版发行：中国美术学院出版社

地址：中国·杭州南山路218号/邮政编码：310002

网址：www.caapress.com

经销：全国新华书店

印刷：浙江邮电印刷股份有限公司

版次：2010年5月第1版

印次：2010年5月第1版印刷

印张：9.5

开本：889mm×1194mm 1/32

字数：230.5千

图数：50幅

印数：0001—1000

ISBN 978—7—81083—953—2

定价：58.00元

出版前言

本书是一本关于中国艺术的综合文集，涉及中国艺术的各个门类，研究者对其进行了或详细，或简略的梳理研究。国外的研究者站在不同于中国研究者的角度对中国艺术进行研究，有着不一样的发现和心得。译者翻译本书的初衷在于将这些不同的研究经验介绍给读者，期以能起到抛砖引玉的作用。本书对于学生和业余爱好者来说，也是大有裨益的。

经过数月的辛勤劳作，终于完成了本书的翻译。本着术业有专攻的精神，经过全体翻译人员的协商，本书的分工如下：

一、时代的艺术、纺织与刺绣、中国美学发展史、中国建筑艺术部分由黄艳翻译完成。

二、中国画、木雕、中国雕塑部分由王翠霞翻译完成。

三、序言、屏风、陶瓷、首饰、珐琅部分由张品翻译完成。

四、玉石及其他石像雕刻、铁艺制品、牙雕、漆画、青铜和黄铜装饰品及参考书目部分由丁彩霞翻译完成。

本书最终得以顺利出版，得到了广大朋友的大力支持与帮助，在此一并表示感谢。

序 言

作为一种手册和基础指南，对于那些在博物馆里浏览欣赏的人来说，本书的作用将是不可估量的。因为读者将会发现，本书以一种非常简便直接的方式，让你感觉到，你正从一件件展品前经过，而策展者正陪同着随之作出讲解一样。那些奇特而响亮的名称，将不再是索然无味毫无意义的东西了；凭借本书的帮助，便可以明确的知道明代、或者是唐代在什么时候存在，也同样可以知道那自从15世纪以来就以生产漂亮的白色瓷器而闻名的景德镇来自何方，以及那些其他在展品卡片说明上提到的朝代、省区或者城市。

以“时代的艺术”来作为一种叙述的主线，将会是特别有帮助的。因为你可以在任何一个给定的时间段里，一眼就能看出世界上其他地方正在发生的事情，因而也可以寻绎出某种影响是如何从一个地方传播到另一个地方的。

开头由华盛顿弗利尔美术馆的卡尔·比索先生所撰写的关于中国美学发展史的简短文章，我们可以对于从整体上改变艺术特性的那些宗教及其他主要影响，有个大致的了解。而这些艺术特性，是读者在涉及它们所赖以呈现的每个具体领域时需要特别留心的问题。并不总是各种各样的艺术门类都同样受到了外在因素的影响。有时是变革最初在建筑和雕塑里感觉到，有

时是绘画首先呈现出一种新的活力和面目，随着影响到陶器或者是漆器上。但是，无论在艺术中发生了怎样的具体性变化，它们都依赖于我们称之为大型运动的主要变革。这些是读者需要随时牢记在心中的。

正因为西方，学生了解中国的古代建筑主要是靠照片和一些残件，所以，对这门艺术有必要展开一些耐心的考察，还特别因为中国的雕塑源于中国的建筑，而且，正是在雕塑中，我们今天产生了一种很大而持续的兴趣。现代的博物馆仍然在用中国的古代人物石雕、木雕作品来丰富他们的藏品。现在西方世界越来越清楚地认识到有必要把希腊和文艺复兴大师们的作品与唐代中国的东西予以等量齐观。这两个艺术门类已经为瑞典斯德歌尔摩国家博物馆的喜龙仁先生论及过。他在这两个艺术门类上著述甚丰，而且堪称世界最权威的人士之一。我们将会发现他讲述这些历史时，是如此的简洁明了而让人读之兴味盎然。

任何一个对东方艺术有些兴趣的人，都应当听说过劳伦斯·宾庸之名。而且许多人也必定已经读过他的著作。但据我所知，还没有其他人能像他那样，能以如此少而精的文字来论述中国绘画的历史。宾庸先生早就是大英博物馆东方版画和线描部的副主管，他的著作不但告诉我们在不同的时代什么曾经发生，而且还告诉我们其之所以发生的方式和原因。

读者还将会读到其他一些关于铜器、珐琅、铁器、牙雕、漆器、珠宝、纺织等方面的专门文章。这些文章的作者都是在世的公认权威，他们讨论着自己领域里最为精通的东西。如此，这些优美的艺术门类，就如同曾经对其所生活的那个时代的人们有强大吸引力那样，充满着热情和对美的喜爱，穿越时空，络绎缤纷的朝着读者的心灵走来。去了解一个民族的艺术，亦即是去了解一个民族的心灵，而这种了解反之则与了解者自身的生命息息相关。许多神话都曾经谈到远东的艺术，但

是其中有许多不真实的辗转流传。然而，我们大可不必在这些荒诞和传说上徘徊，因为还有更为引人入胜的地方，东方艺术中蕴藏着许多的神奇和丰富的优美，足以使事实本身变得有趣。而这种简单的事实，你将会在阅读本书的过程中发现。

其中一种最为神奇的艺术门类是瓷器。其命名源于它的出产地——中国。这种艺术是欧洲人从来不敢相提并论的。英国大英博物馆的霍布森先生对此作出了充分的论述，他也许是在这一门类上著述最为丰富的人了。他文章中的每一个字句都值得细细的品味，首先由于世界上许多大型博物馆都收藏有他所论述的器皿的样品，其次由于中国艺术的上升和衰落在这一门类上比其他任何门类都表现得更为清楚。从四、五千年前的粗陶，经过汉代牢固结实的塑形和唐代更为讲究的形制，到宋代优雅的韵味和明代丰富的色彩，直至渐趋衰落而更为精致的清代康熙、雍正和乾隆时期，一个奇妙民族的气质和性格得以完美的呈现。西方人已经从几个世纪前法国和英国的贸易进口中学会了欣赏中国陶瓷艺术之美，而这种艺术之美已经对其他所有国家的艺术产生了巨大的影响。如今，这种影响变得更为强烈，因为最近几年一些像埃及金字塔那样的中国墓葬得以很好地发掘，从而一些精美的艺术品得以重见天日。只要是不被损坏，陶器可能是所有艺术门类中最为持久的。通过陶器这种载体，我们现在几乎可以知道生活在几千年前的中国人的每一个生活的细节，他们是如何建造自己的牲口棚和房屋，他们是怎样给马装上鞍鞴，当时的妇女是如何盘起她们的头发，他们使用着怎样的乐器，诸如此类的林林总总饶有兴趣的问题。难道这还不够神秘吗？难道还有什么比我们发现了一个奇妙而令人着迷的几千年前的民族更为有趣吗？

然而，对于学习中国艺术史的学生来说，或许还有其他神秘的事情发人兴致。尽管通常一些西方人认为中国人是缺乏创造和智慧的异教徒，但是他们实际上经常却是思想和发明的

先驱。毫无疑问，他们可能发现我们西方人的道路是难于仿效的，或许换一个角度，他们可能并不觉得模仿西方有何必要。但是，有一点千万不要忘记，在艺术领域，世界上还没有其他民族曾经在技术的精到、美的观念、和对于艺术创作的全身心投入上可以与之匹敌。一件小小的花瓶，一个小小的漆盒，或者一扇装饰屏风，对于一个中国古代艺术家来说，其难度丝毫不亚于一个西方文明人在想办法制造出一艘战舰，或者一架飞机时所遇到的问题。我们的智慧已经制造出了宇宙飞船、快艇、火车、大炮之类的东西，而他们的智慧则曾发明了火药、指南针、印刷术、造纸术和其他许多同样有用的东西。然而，同时还创作出了自然最美的绘画、精美的陶瓷、绝伦的雕塑与建筑，这些东西都拥有几千年的历史。只要我们对他们越来越了解，还会发现其他许许多多令我们感到神奇的东西…

《大不列颠百科全书》的艺术主编
瓦伦·科克斯

目 录

1. 时代的艺术 /瓦伦·科克斯	1
2. 纺织与刺绣 /肯德里克	13
3. 中国美学发展史 /卡尔·比索	20
4. 中国建筑艺术 /奥斯瓦德·喜龙仁	40
5. 中国画 /劳伦斯·宾庸	75
6. 木雕工艺 /原田次郎	101
7. 中国雕塑艺术 /奥斯瓦德·喜龙仁	110
8. 屏风 /富田大介小次郎	150
9. 陶瓷 /霍布森	157
10. 首饰 /佚名	207
11. 珐琅 /斯坦基	210
12. 玉石及其他石像雕刻 /乔治·孔兹	215
13. 铁艺制品 /本杰明·马奇	242
14. 牙雕 /原田次郎	244
15. 漆画 /斯坦基	248
16. 青铜和黄铜装饰品 /查尔斯·凯莉	266
参考书目	288

时代的艺术

一个艺术时代是指一段时间，在这段时间里有一些主要的艺术形式（如绘画、雕塑等）和实用美术，它们代表了一种普遍的、可识别的趋向或者一些共同的特征。正如人类塑造出这些特征一样，要描述它们通常是非常复杂和困难的。在研究者对各种不同的艺术形式进行鉴定、比较、分类，掌握丰富的经验之前，它们常常不被人们认识。即使研究者经验已经相当丰富，归纳出了许多特征，但是就许多细节而言，这些特征有时却成为那些最伟大的专家不可调和的讨论的基础。然而，如上所说的一些特性是大部分权威学者都赞同的，这些特性指明了时代和地球表面孕育了一些特定的艺术形式的地理位置，这是不容否定的。整个艺术史的结构是建立在一个和考古学研究的推论一样的相当专业的分类基础上的，而且是以我们对不同文化时代的范围和特征的理解为依据的。

在第一个图表下面的注释中指出了关于公元前500年至公元前350年这一时期，有时似乎在艺术领域中出现的一些相对广泛的积极或消极的因素。从公元1400年到公元1500年，伟大的文艺复兴运动蔓延整个欧洲南部；与此同时，在北欧哥特式风格仍然盛行；亚洲西部可能看见的顶峰是在绘画、制陶、织毯和其它艺术领域；在远东，大明朝（1368—1644年）是巅峰时

代。这似乎非常神秘莫测，尽管一些个体的原因是不同的，有些事例中艺术的兴盛归因于宗教感情，另一些事例里艺术的繁荣来自于巨大的财富，而结果无疑是同样有价值的。

然而，当研究我们曾经记载的人类历史的一小部分时，我们发现文明的发展已经超越了一个相对简短的时期，它保持一致的方式平行地存在于地球的各个不同的地方。因此，尽管属于西方世界中的我们藐视远东文明，或许是因为东方不能生产威力强大的战列舰，中国非常亲近欧洲人，这一点在近代史研究中是非常明显的。在中国人懂得使用青铜的同时，尽管他们对铁和钢没有产生同样的兴趣，但是他们发明了透镜和火药，这些都促成了战列舰的发明。

不仅有多种文化大约同时起源，而且我们应该记住从2000年前（仅仅在这一时期这些不同种类的文化开始打上个体特性的烙印）始，由于商业和战争的激励，人类种族之间开始模糊了其原本非常明显的界限。因此，不必过于惊讶在一段特定的时期内世界不同地方人类的发展，他们可能会产生共同的伟大的艺术成就。

蒙古人在成吉思汗的带领下发动了大规模的讨伐战争，战争对东方和西方产生了很大的影响，就像洪水达到一种不可抵抗的压力时冲垮了堤坝。一种在明代朝廷上出现的现象和意大利文艺复兴时的情况是如此的相似。宗教感情可能是使哥特式艺术风格不同于亚洲西部和中国艺术风格的原因，但是二者可能都是战争压迫的结果，这同时是对一种过分的物质享乐主义持有相反态度的反应。

这种考虑将引导我们提出现在世界将倾向于什么的问题。接下来的时间将可望出现什么呢？旅游和交流方式的改进达到非凡的程度，这正将不同地区的人们紧紧联系在一起。民族特性正在被如此融合以至于显示出一种身份缺失的标记。日本艺术象法国一样，被塞尚影响，中国有许多美国式的摩天大楼。毫无疑问，对于所有艺术和全部文明来说，这是一件非常高兴

的事情，虽然现在这进程是令人沮丧的，但是，一定会出现一种遍及全世界的有吸引力的实用艺术。

一个更具有威胁性的因素是一门丰富的科学提供给人人类一种新的在可供耍玩的物体中容易识别的兴趣。所有国家的公众对移动的画面是如此的感兴趣，以至于没有多少时间用来观看绘画。同样地，录音机、汽车以及为人们娱乐和消磨时间发明的一千多种其它发明物和所有的艺术互相竞争着。世界将要花多长时间调整它自己以适应这种各种不同特征正消融的情形，并且去建立一些更广阔、更深奥的特征；艺术家要花多长时间调整他们去适应新的有竞争性的要求，并学着去使用科学发明而不是与它们为敌，或者让科学使用艺术，这是一个仍然不能被回答的问题，但是，在这两个障碍被征服以前，像过去一样不可能有伟大的艺术出现，这是一定的。

因此，我们必须放弃这种逻辑习惯——认为最后的艺术一定是最好的艺术。尽管（也可以说或许是因为）这些有利于今天艺术的所有的新的方式是这些更早的文明不知道的，当更早的艺术如埃及艺术或者中国艺术或者希腊艺术和现代艺术一起在天平上衡量的时候，现代艺术获得的分量比看起来要少得多。

必须感谢为下面表格提供事实依据的阿尔弗雷德·W·托泽教授、赫伯特·J·斯宾登博士、阿南达·K·库瓦拉斯卡米博士和艾伦·R·神父，正是由于他们热心的帮助，下面的表格才得以建立。

	北欧		欧洲中部		地中海北部	
	斯堪的纳维亚	凯尔特	哥特 条顿 “铁器时代初期”	俄罗斯	爱琴海&希腊	意大利
B. C. 6000 - 4000	后石器时代	石器时代			新石器时代	
4000 - 2000			新石器时代	湖居文化	或者克里特文明 爱琴海-克里特	新石器时代
2000 - 1000	青铜时代	青铜时代	青铜时代	铁器时代初期		
1000 - 500			铁器时代		古风时代	
500 - 350	古罗马史前铁器时代	罗马史前铁器时代			统治时期 伯里克利	伊特鲁里亚
350 - 200					希腊风格	
200 - 0				希腊-赛西亚		共和国
A. D. 0 - 200	罗马的	古罗马				
200 - 300	斯堪的纳维亚	凯尔特			古罗马	罗马帝国
300 - 350						

西班牙	西亚	埃及	印度	中国	日本	南美	美国中部
	苏美尔的 占星术的	前王朝统治	旧石器时代	前传说时代			美国西南部 印第安区域 墨西哥 玛雅文化
		金字塔	文化早期 新石器时代 铜石并用时代	夏			编篮文 编篮文化 化一期 二期
	赫梯 巴比伦	第一王朝	吠陀早期 印度河 流域文化	商			古风时代
	腓尼基 亚述	衰落的外来统治	吠陀晚期				编篮文化 编篮文化三期
腓尼基和迦太基	波斯		前孔雀王朝	周			
	希腊风格 帕提亚	埃及托勒密	孔雀王朝	秦代			印第安村落文化 古风初期
		古罗马	巽伽王朝		史前时代	古化石时代	第一玛雅帝国
	古罗马		安达罗	汉代			印第安村落文化 二期
古罗马	波斯萨珊王朝	科普特	印度-希腊风格 笈多王朝	蜀魏汉吴六朝			

	斯堪的纳维亚	德国	法国	英国	希腊	意大利	西班牙	非洲北部
A. D. 350 - 500	罗马人 斯堪的纳维亚人	古罗马	古罗马	古罗马		古罗马 早期基督教	古罗马	科普特人
500 - 750		加洛林王朝	加洛林王朝	盎格鲁-撒克逊			西哥特人	
750-1000	维京时代				拜占庭建筑风格的			
1000-1100	罗马风格建筑 斯堪的纳维亚人	古罗马建筑	罗马式建筑	诺曼第罗马式建筑		罗马风格建筑	罗马风格建筑	(埃及) 早期穆斯林
1100-1200			早期辐射式哥特艺术	早期的英国哥特式建筑			西班牙摩尔风格	
1200-1300		哥特式艺术	尖拱式的哥特式建筑	尖拱式的哥特式风格		哥特式风格		
1300-1400	哥特式风格		华丽的哥特艺术	华丽的哥特艺术		早期文艺复兴运动	哥特式风格	
1400-1500		华丽的哥特式艺术	法兰西斯一世	垂直式的哥特式风格	土耳其统治	文艺复兴运动, 高潮	带复杂花叶形装饰的 古典主义	摩尔风格
1500-1600	文艺复兴时期	早期文艺复兴运动	路易十二时期	路易十二时期和詹姆斯二世时代		巴洛克风格	古典主义	
1600-1700		文艺复兴运动	路易十四时期	路易十四时期	帕拉迪奥风格		巴洛克风格	土耳其穆斯林
1700-1800	洛可可艺术	洛可可艺术的发展	路易十六时期	路易十六时期	古典主义	古典主义复兴		
1800-1900	文艺复兴运动复兴	哥特艺术复兴 文艺复兴运动复兴	新希腊风格	哥特式艺术复兴 运动复兴	哥特式艺术复兴		新巴洛克风格	
1900-		现代主义	现代主义	现代主义	希腊风格复兴	现代主义		

西亚	波斯	印度	中国	朝鲜	日本	美国南部	美国中部	美国北部
叙利亚	波斯萨珊王朝	笈多王朝	南北朝	史前时代			第一玛雅帝国	印第安村落文化二期
		遮娄迦王朝	唐	新罗	推古朝			
拜占庭风格	亚美尼亚	帕拉瓦 库塔王朝 拉什特拉 西侯拉王朝 拉其普特	五代		奈良或者 天平	金巴亚 (哥伦比亚) 厄瓜多尔 马纳比省	(秘鲁) 古-伊卡 伊卡 (秘鲁) 第二玛雅帝国	印第安村落文化二期
		高棉 古北区	宋	高丽	平安时代	纳兹卡 秘鲁	托托纳克 萨巴特克 墨西哥	印第安村落文化三期
	波斯穆斯林	波陀耶国			藤原 武士 时代	蒂亚瓦纳科	托尔特克 墨西哥	印第安村落文化三期
		维查耶拉加尔	元		镰仓时代	秘鲁 印加	托尔特克 (尤卡坦半岛北部)	印第安村落文化四期
		伊斯兰教	明		北条	切布查族 (哥伦比亚)	阿兹特克	印第安村落文化四期
土耳其		拉其特普绘画 莫卧儿		足利	足利			印第安村落文化四期
				桃山				印第安村落文化五期
			李朝		德川幕府时代	西班牙巴洛克风格	西班牙巴洛克风格	西班牙殖民时代
		康提	清					早期殖民时代
		英国						古罗马复兴
					明治时代			亚当类型 哥特式艺术复兴 希腊风格复兴 实用主义