

中国美术全集

建筑卷 十三

于明 主编

中国绘画与书法(代序)

绘画是用色彩和线条在平面上描绘形象的美术种类,书法是文字书写的艺术,绘画与书法是同根同源的,这是中国传统书画理论中的一个重要观点。它包括两方面的涵义:一是指中国文字与绘画在起源上有相通之处;一是指书法与绘画在表现形式方面,尤其是在笔墨运用上具有共同的规律性。后者曾经成为文人画兴起的重要理论根据之一。

中国绘画艺术历史悠久,渊源流长,以汉族为主包括各少数民族在内的画家和匠师,创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法,形成独具特色的中国传统绘画(即中国画)。

商周时代的甲骨文和金文中保存有大量图画文字,这些字包括象形与指事两种功能。这些文字具有一定的绘画因素和广泛表现范围。它首先是对于人自身的表现,包括对人的身体外形、手足、五官,男女长幼、人的活动、人际关系、人与环境的关系等;其次是对于山川、草木、鸟兽、天文气象、居住环境、服饰、器用等方面的表现,进而发展到表现抽象概念,如方位、数字等。文字的形成与发展反映出人对自身和客观事物的观察能力、思维能力和表现能力的发展,同时也反映了人的绘画意识的发展。随着图画文字由图案化的形象符号逐渐演变为由线条构成的文字,人们也提高了对于线自身表现力的认识,并逐渐发展用毛笔的技巧,形成了独立的书法艺术。而运用毛笔的线条来描绘图像,也正是中国传统绘画的重要特点之一。在这一意义上,书法与绘画正是在同一出发点上发展起来的。

唐代张彦远在《历代名画记》卷一“叙画之源流”中，第一次从理论上阐述了书画同源的问题。他认为：在造字之时，书画同体而未分。书（文字）、画的区分来自目的的不同。文字的作用在于传意，绘画的作用在于见形；字学六体中的鸟书也就是画。周官教国子以六书，其中的象形，即是画的意思，由此可知书与画本是异名而同体的事物；他认为到后世绘画与文字分离，绘画的作用才得以充分发挥，绘画的形象作用超过了用文字书写的记传与赋颂。张彦远的论述反映了早期对于书画同源的认识。

宋元以后，文人画家由于对于笔墨的重视，又从新的角度强调了书画同源的观点，其用意在于强调绘画用笔本身独立的形式趣味和审美意义。元代书画家赵孟頫在题《枯木竹石图》中说：“石如飞白木如籀，写竹还应八分通，若还有人能会此，须知书画本来同。”明代王世贞在《艺苑卮言》一书中从两个方面分析了书画同源：一方面在用笔的技巧上，例如画竹，干如篆，枝如草，叶如真，节如隶，郭熙、唐棣画的树、文同画的竹、温日观画的葡萄，都是由草书中得来的；另一方面从书体所体现的审美理想上，如龙跳虎卧、戏海游天、美女仙人、霞收月上等境界，更是书画相通的。现代画家黄宾虹也曾说：“书画同源，贵在笔法，士夫隶体，有殊庸工（《古画微》）。”这些论述主要强调了绘画用笔与书法用笔的相通之处，并以此说明文人画家和书法家需具备广博的修养和丰富的艺术想像。

明清以来，特别是辛亥革命以后，随着封建社会的崩溃，外来绘画艺术不断传入，丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁，使画家从中得到吸收和借鉴，中国绘画创作发生了前所未有的变化，油画、水彩画、漫画、宣传画等相继发展起来，特别是中华人民共和国建立以后，各个画种都展示出新的面貌。

近现代中国书画发展的道路曲折不平,中华人民共和国的建立,开始了中国美术的一个新阶段。开放改革以来,中国书画的艺术个性逐渐复苏,美术理论研究空前活跃,一部分书画作品趋向商品化,并由此带来了艺术价值、艺术生产方式和种种观念的变异。这为我们积累了许多经验、教训,也有待于我们去总结和思考。

编 者

中国美术全集 建筑卷——目录

先秦时期

山顶洞人居住过的洞穴	8
木构造建筑遗迹	9
半坡聚落房屋遗址	10
姜寨母系氏族聚落模型	11
大地湾F901房屋遗址	12
敖汉旗兴隆洼文化遗址发掘现场	13
红山金字塔	14
女神庙遗址	15
牛河梁积石冢	16
殷墟	17
登封王城岗遗址发掘现场	18
偃师商城	19
镐京遗址	20
西周都城成周遗址	21
车马坑	22
古城遗址	23
淹城鸟瞰图	24
秦都咸阳城遗址	25
铜房子	26

秦汉

秦始皇陵	28
汉未央宫遗址	29
茂陵	30
黄肠题凑木椁墓	31
敦煌郡郊谷悬泉驿站遗址	32
乌鞘岭汉长城	33
铜屋宇模型	34
南越国御花园遗址石渠排水口	35
楼兰古城城墙遗址	36
楼兰古城民居遗址	37
伊循城遗址	38
都尉府	39
精绝遗址	40

目 录

安丘画像石墓方柱	41
秦长城	42
兵马俑坑	43
南越国御花园遗址	44
楼兰古城佛塔遗址	45
幕府图	46
高颐阙	47
北凉墓葬墓室内景	48
洛阳城外祭祀高台遗址	49
孝堂山郭氏石祠	50
武氏祠石阙	51
陶猪舍明器	52
陶屋	53
墓室内景	54
打虎亭画像石墓	55
安丘画像石墓圆柱	56

先秦时期

先秦社会的生产能力低下,人类对自然环境和天然材料缺乏了解,建筑构成相当简单,以满足御寒和防范人兽的侵袭为最基本需要。

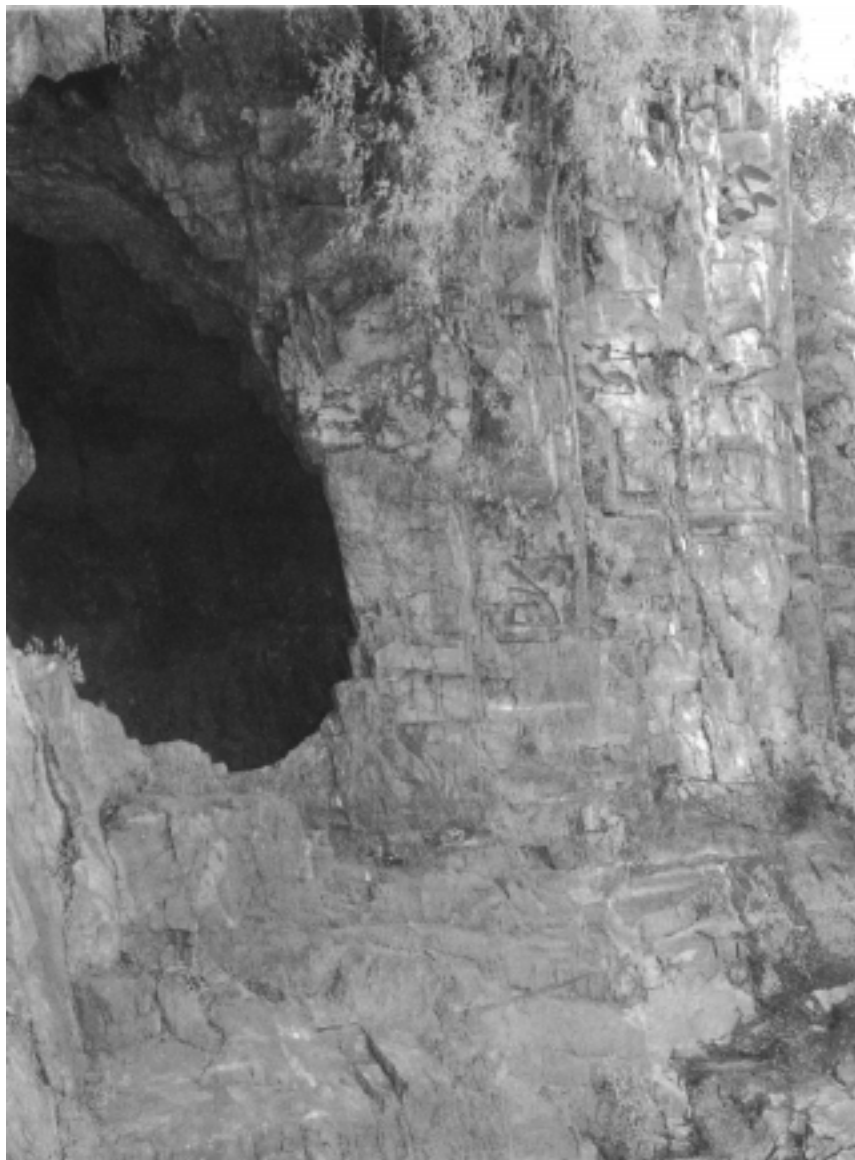
旧石器时代的原始人最初多栖身于天然岩洞或巢居树上,后来才出现人工修筑的地穴和地面建筑。

到了新石器时代,随着农业的出现,人类开始定居生活,出现了村落的雏形。在新石器时代晚期,建筑构成变得丰富,有了群体组合和套间的形式,建造技术也有所发展,地表用石灰质材料铺垫,结构上用木柱承重,墙体有烧土块垫层或经过夯筑而成。

先秦时期,人的审美要求逐渐强烈,建筑艺术随之萌芽,人们开始对房屋做简单的装饰。表现出人们对美的追求。

山顶洞遗址的堆积可分为4个部分：洞口、上室、下室和下窖。上室在洞穴的东半部，南北宽约8米，东西长约14米。在地面中间发现一堆灰烬，底部的石钟乳层面和洞壁的一部分被烧炙，说明上室是山顶洞人居住的地方。下室在洞穴的西半部，是一处葬地。

此为浙江省余姚市河姆渡遗址第二期第四层木构建筑遗迹。其干栏式建筑的圆柱、方梁、木板等构件仍然可见。场面宏大，遗迹较多，从中可看出原始人类的生活状况，也说明在史前时期，我国的南方地区已有智慧的原始居民开始繁衍生息。

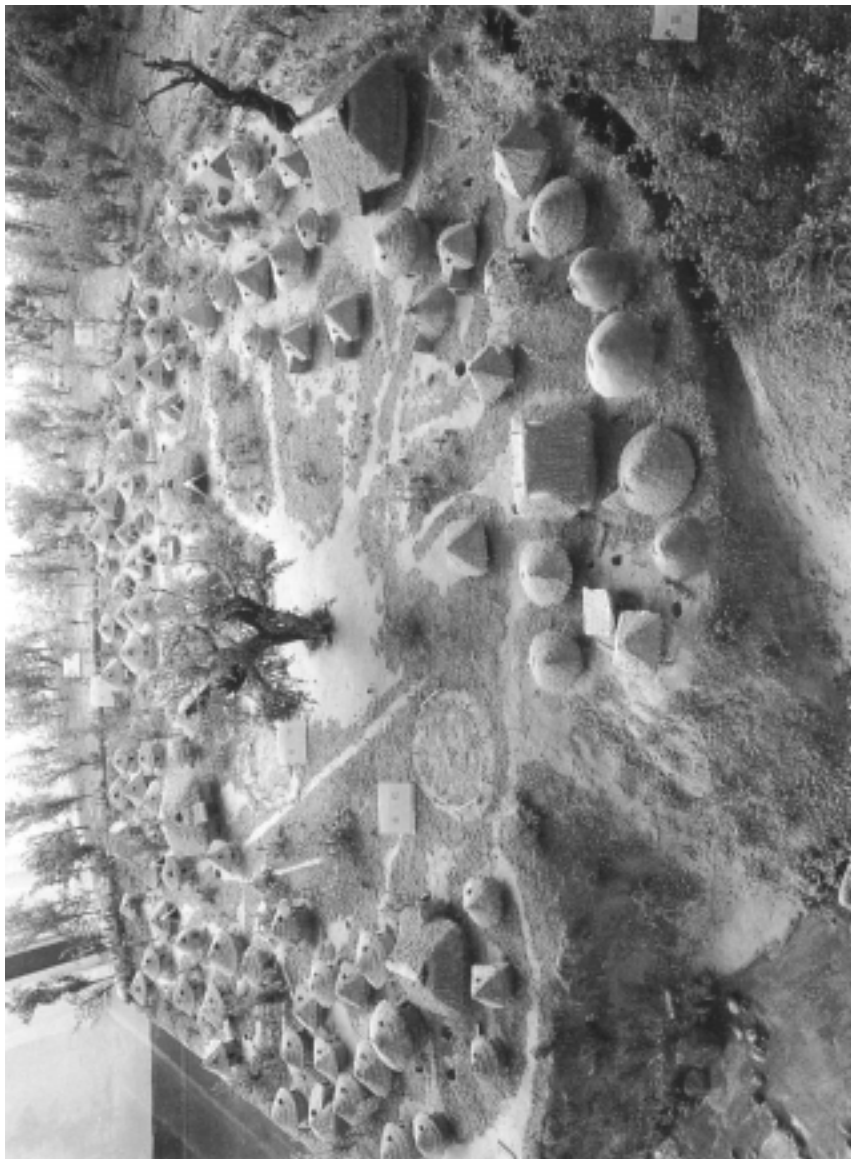

10 半坡聚落房屋遗址

此遗址中有两种不同的房屋类型。一种是半地上房屋；另一种是地上木结构房屋。房屋一般为圆顶，里面有柱支撑，外裹泥质或木制墙皮，结构简单。此遗址中的房屋遗迹聚集而居体现了原始人的生活状况。

遗址面积55000平方米,共有房屋百余座。聚落中心是广场,其四周有5组建筑群,每组以一座大型房屋为主体。所有屋门朝向广场,已具有村庄的雏形,场面宏大,气势壮观,体现了母系氏族的凝聚力。

位于今陕西临潼姜寨

房屋遗址的主室前墙长16.7米、后墙长15.2米、西侧墙长8.36米、东侧墙长7.84米、建筑面积131平方米，该房里平面布局以长方形的主室为中心，两侧辅以东西厢房，主室后面还有与之同宽的石室。整个布局秩序井然，主次分明。

此为华北地区日前所知时代最早、保存最完整的一处史前聚落遗址,被誉为“草原第一村落”,有房屋遗址近百座。排列整齐,屋基有方形和圆形两种,遗址面积很大,场面非常壮观。

14 红山金字塔 距今约5500年 直径60米 总面积50000平方米

此塔周壁以石块垒砌,中心用土夯实, 建筑之一。体现了史前时期人类战天斗地
往上垒砌、逐层递收,成为巨大的阶梯状圆 的精神和意志。
锥体。红山金字塔是世界上最古老的巨型

女神庙用泥土筑造,以木为骨架,由一个相连的侧室、前后室,并与单室建筑处个多室和一个单室组成,方向由北偏东20度。多室为立体建筑,包含一个主室和几

此为红山文化遗址之一,属于辽河流域,为我国史前文化中的一枝奇葩,曾出土了大量的玉器等文物。分布于以牛河梁为中心的50平方公里的范围内。这一处遗址反映了史前文化时人们的生产生活的面貌。为了考古的一个重大发现。

殷墟是商代晚期的都城遗址，河南安阳民居和平民墓葬；洹河北岸的侯家庄和武阳洹河南岸的小屯东北地为商代宫殿、宗官村北地的王陵区；殷墟外周发现的简陋庙区，在其周围还分布着手工业作坊、一般的地面或房基，可能是平民居住区。

位于今河南安阳