

真实而伟大的艺术不是对现实的摹仿，而是对未来的
启示性呈现。它所具有的超越性、精神性，对于务实生存
而不能回醒的人类是一种启示、引导、解放。

-
- 新疆呼图壁岩画
 - 乌鲁木齐
 - 克孜尔千佛洞
 - 博格达峰
 - 唐木吐喇石窟
 - 莫高窟
 - 榆林石窟
 - 嘉峪关魏晋墓壁画
 - 内蒙古
 - 青海湖
 - 西宁
 - 兰州
 - 炳灵寺
 - 炳灵寺石窟
 - 麦积山石窟
 - 广元
 - 晋城山
 - 峨眉山
 - 成都
 - 拉萨
 - 西藏藏北岩画
 - 昆明筇竹寺
 - 沧源岩画

中国

艺术地图

艺术

THE MAP OF
CHINA ART

李允翊 卢小永 编著

光明日报出版社

HOW

TO USE THIS BOOK

如何使用本书

章节名称

位于最醒目位置，快速进入读者视野，标明每个章节的名称，给读者留下一个总体印象。

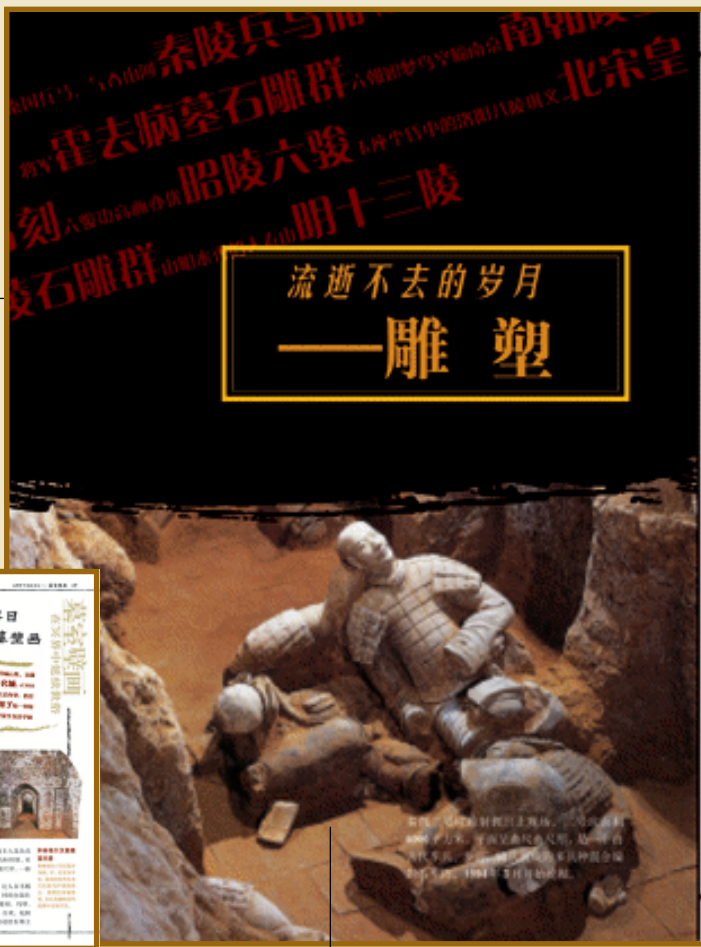
相关链接

概述艺术作品的产生的过程、地域特色，作者逸事等相关内容，由点及面、或纵向深入、或横向延伸，从纵横两个方向扩大信息量。

按图索“骥”

用简单生动的语言介绍该地区的历史以及主要艺术名胜，用手绘地图标示出来，以便读者快速了解艺术名胜所在的地理位置及历史背景。

正文页码

说明当前页码,与目录相一致,既方便读者查找,又轻松引领读者进入下一个页面。

专题

通过更详细的文字、更丰富的图片全面系统地重点内容进行更深入、更高层次的解析和延伸,拓宽读者的知识面。

正文标题

高度概括的评语,让读者在第一时间感受到作品的魅力。

正文内容

对艺术作品进行详细的阐述,文字凝练、生动。

● 秦国兵马,气吞山河 ——秦始皇兵马俑

在西安东大街约半小时,按右到左(骊山北麓,在秦始皇兵马俑中的一组陪葬坑和兵马俑坑的陪葬坑,这是秦始皇兵马俑博物馆。

1974年,打井的铁钎为人推开了一角神秘的面纱,历史的机缘仿佛注定要让20世纪的人们目睹这支沉默的军团。随着考古工作者保护的每一次起落,一个建造在公元前3世纪的地下雕塑群呈现在人们眼前。此军成为20世纪世界考古史上最重大的发现。秦始皇兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”。

考古工作者所发掘出的8000余个与真人真马一样大的陶制陶马,就藏在这座占地2万多平方米、目前我国最大的遗址博物馆中。由三个兵马俑坑出土文物陈列室和秦陵铜车马陈列室组成。

当置身于一号坑1.4万平方米的陈列大厅中,面对着6000余件与真人一样高大的兵马俑时,我们便被一种从未有过的惊人的气势所震慑。一号坑为步兵方阵,军阵的前端是由3列南北向横队组成的军阵前锋,每列有武士俑70个,共210个。他们身穿长衣,腰束革带,阔礼行膝,足登浅鞋,足轻装步兵。除少数几件俑手持戈、矛等兵器外,其余都背负矢囊,手持弓箭等远程兵器,体现了“长兵在前,短兵在后”的武器装备原则。

后面紧接着是战车与步兵相向排列的38路纵队,每路长约180米,为军阵主体。其南北两侧各有一列面向外侧的武士俑组成军阵的侧翼。最后面有一列面向后的武士俑,为军阵的后卫。这些武士俑中,大都身着铠甲,手持武器状,附近伴有各类兵器遗迹。

神态各异的秦俑坑战士俑

秦 俑 3 世纪 左陶加彩
陕西临潼秦始皇兵马俑坑 1 号坑出土

精美图片

绘画、雕塑、书法等多种精美彩色图片与文字交相辉映,为读者营造一个多彩的艺术空间与阅读空间。

图片说明

图片说明准确丰富,并加入更多的知识链接,提供更多的信息,帮您理解书中各种图片的内容,同时增加阅读元素。

P 前言 Preface

· 新疆呼图壁岩画

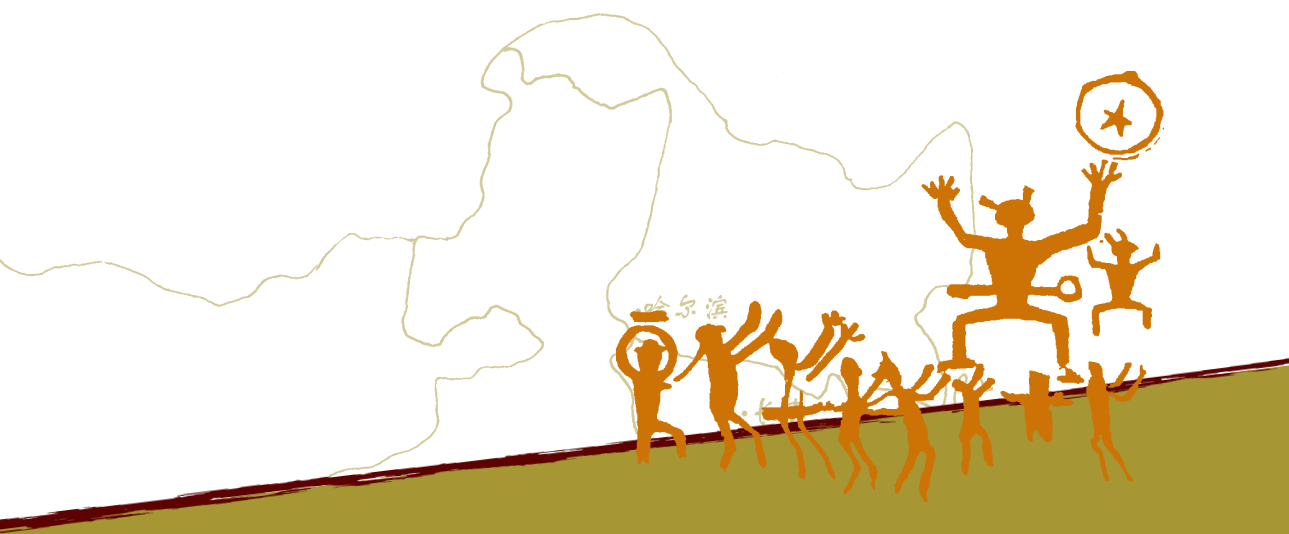
中国古代艺术是在一种特殊的文明环境中产生的，是华夏民族智慧与创造力的最集中体现，中国乃至东方对宇宙自然的看法，对社会人事的态度，对美与永恒的追求都在艺术作品中得到了体现和升华。

而任何的艺术作品都具有其地域特征，各个不同地区的文化必然产生出其特有的艺术，这是无法重复的。北方山川的粗犷、辽阔、苍凉，江南山水的细腻、典雅、秀气都在其所孕育出的艺术作品中淋漓体现。

敦煌鸣沙山断崖上高低错落的窟龕，面对着佛光四射的三危山，在夕阳的晕染中，牵动着无数人的“敦煌情结”。

天山皑皑的白雪，连绵纵横的高大冰川成就了《天山积雪图》中个性独特，神秘非凡的意境。

苍劲顽强的松；峥嵘林立的石；变幻莫测的云；澄清洁净的泉，构成了黄山动中有静，静中有动的永恒灵性与绝世风采，也孕育“黄山画派”奇诡、空灵、充满动感的绘画风格。

巍巍阴山,用特殊语言——岩画为我们记录了游牧先民们渴求与探索的旅程。

秀美绝伦的富春江景致在空灵秀逸、超凡脱俗,被人喻为“画中之兰亭”的《富春山居图》中一览无余。

陕西的秦风厚土塑造出秦始皇兵马俑不朽的艺术形象。

地处古丝绸之路的古国龟兹,尽管他的名字已经载入史册被尘封起来,而那瑰丽独特的佛教艺术还令人久久为之痴迷。

……

中国艺术所体现出来的地域特色,这不是一种表面的地方色彩,而是具有深刻的文化内涵。中国艺术创造的出发点正是对大自然明确的本原认识。中国艺术家们致力于挖掘本地域的一切方面,从历史到现实,从社会到文化,从风俗到自然,从物质到精神……总之,他们把本地域最本质、最深邃的思想融入到了自己的艺术作品,也用自己的艺术作品见证本地域的兴衰荣辱。

《中国艺术地图》从地域的角度来诠释中国艺术的非凡成就,全方位介绍中国雕塑、壁画、古代岩画、古画、书法等诸多艺术形式,并对艺术作品产生的背景、创作过程以及其艺术地位作了详细深入的挖掘,艺术文化的独特魅力辅以地图般的精确指示,引导读者领略中国艺术的博大精深。在设计与制作中注重艺术理念,图文互济互补,简洁大方的版式,把多种视觉要素完美结合,彰显了该书浓厚的人文色彩,使每页都会带给读者不同的感觉和收获。

THE MAP OF CHINA ART

中国艺术地图

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

CONTENTS

S

14 ~ 39

· 第一篇 ·

追寻远古的记忆——岩画

15

探索与渴求的旅程
——内蒙古阴山岩画

19

神秘诡异的人面像
——贺兰山口岩画

22

呼唤生命
——呼图壁岩画

25

悲壮的虔诚
——藏北岩画

29

沧源崖的舞者
——云南沧源崖画

33

花山崖上的鼓声
——广西花山崖岩画

35

东方天书的遐想
——连云港将军崖岩画

40 ~ 67

· 第二篇 ·

在冥界中延续世俗——墓室壁画

41

驰骋幻想，凌空而行
——洛阳汉墓壁画

46

灵动的眼神，凝固的瞬间
——望都1号墓室壁画

49

塞外边声，长烟落日
——和林格尔汉墓壁画

52

风韵绰约烁古今
——北齐徐显秀墓室壁画

56

淡去的市街风景，远去的宫廷乐声
——辽阳汉魏墓室壁画

59

河西畜牧天下饶
——嘉峪关魏晋墓壁画

64

苍苔迷古道，红叶乱朝霞
——乾陵陪葬墓壁画

67 ~ 87

· 第三篇 ·

信仰之华——宗教壁画

68

造访“净土世界”
——敦煌莫高窟壁画

74

敦煌姊妹，精美绝伦
——榆林石窟

77

龟兹古国，群芳之冠
——克孜尔石窟壁画

80

戈壁荒谷，石壁灵泉
——库木吐喇石窟

83

人间仙境，丹青传神
——永乐宫壁画

88 ~ 155

· 第四篇 ·

怀千年之兴衰——古画风景

中国艺术地图

THE MAP OF CHINA ART

目录

C O N T E N T

S

89

访姑苏古镇，品千年风霜
——《姑苏繁华图》

93

故都汴京寻古昔
——《清明上河图》

98

春台明月话扬州
——《邗江胜览图》

101

苍润高逸，秀出东南
——庐山

105

丹崖夹石柱，菡萏金芙蓉
——黄山

109

不尽温柔汤泉水
——《骊山避暑图》

112

造化钟神秀，阴阳割昏晓
——《登岱图》

116

西来岳色孤烟秀
——《长白山图卷》

120

矗矗华不注，万木清如栉
——《鹊华秋色图》

高崖
翰林石窟·嘉峪关

青海湖 西宁

炳灵寺石窟

124

林岫迴环画境中
——《武当霁雪图》

128

苍茫云海，明月天山
——《天山积雪图》

131

极目楚天舒
——长江与《长江万里图》

135

洞庭波静泛秋水
——《渔庄秋霁图》

138

竹炉山房往事
——《惠山茶会图》

142

水碧青山画不如
——《富春山居图》

145

八月涛声吼地来
——《钱塘观潮图》

148

夕阳掩映下的寂寥
——《圆明园四十景图》

156~ 179

· 第五篇 ·

流逝不去的岁月——雕塑

157

秦国兵马，气吞山河
——秦始皇兵马俑

162

气魄深沉，骠骑将军
——霍去病墓石雕群

166

六朝如梦鸟空啼
——南京南朝陵墓石刻

-----中国艺术地图

THE MAP OF CHINA ART

目录

C O N T E N T

S

169

六骏功高画亦优
——“昭陵六骏”

172

玉座尘昏中的洛阳八陵
——巩义北宋皇陵石雕群

175

山明水秀的天寿山
——明十三陵

180 ~ 221

· 第六篇 ·

涅槃之美——佛教造像

181

三危山佛光
——敦煌石窟

186

峭壁灵岩，峰险石奇
——炳灵寺石窟

191

山堂水殿，烟寺相望
——云冈石窟

195

伊水中流的天然门阙
——龙门石窟

200

麦积山四季皆景
——麦积山石窟

204

幽幽大佛湾
——大足石刻

218

千姿百态罗汉堂
——昆明筇竹寺

222~ 243

· 第七篇 ·

真草隶篆写永恒——书法艺术

223

苍追寻始皇勒石处
——泰山石刻

226

书法圣地，人文荟萃

西安碑林

230

曲阜书法碑刻游

——曲阜书法碑刻

234

山水光影中的宝墨轩

——焦山碑林

238

山林野趣，翰墨飘香

——傅山碑林公园

241

怀古醉余写龙蛇

——“怡亭铭”石刻

专 题

中国岩画的两大系统 / 38 ~ 39

艺术奇葩——唐代壁画 / 62 ~ 63

失落的瑰宝敦煌藏经洞 / 72 ~ 73

五代宋初的南北山水画派 / 154 ~ 155

秦始皇兵马俑的艺术成就 / 160 ~ 161

大足观音 / 208 ~ 209

-----中国艺术地图

THE MAP OF CHINA ART

与渴求的旅程 内蒙古
神秘诡异的人首像 贺兰山口 岩画 呼唤生命
沧源崖的舞者 云南
悲壮的虔诚 藏北岩画
花山崖上的鼓声 广西花山崖壁画 东方天书
的遐想 连云港将军崖岩画

追寻远古的记忆 ——岩画

蹄印图

刻划成组的动物或人的足印是岩画中表达生殖崇拜的一种方式，对这些图像的解释，目前还有分歧，一种意见认为兽蹄印迹表示的是女性生殖器。另一种意见认为是在祈求牲畜繁殖兴旺的符号。但这两种说法并不矛盾。

探索与渴求的旅程

——内蒙古阴山岩画

阴山山脉横亘于内蒙古自治区的中部，主要由大青山、色尔腾山和狼山构成。古代的阴山，南北是广阔的草原，匈奴、敕勒、突厥、契丹、女真、蒙古等北方游牧民族先后生活在这块土地上，创造了灿烂的古文化。

阴山岩画散落在巴彦淖尔盟的磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗炭窑口等地方。在依靠狩猎为生的艰苦岁月，游牧先民用特殊的语言为我们记录了他们渴求与探索的旅程。

炭窑口是一个奇妙的地方。青翠的山脚下，一道红色的山岭由西向东延展开来，那散布着的岩石块宛如人工建造的防护堤，擦迭有序。在那裸露的石壁、山崖上面，凿刻着许多十分生动的大型动物形象。有山羊、绵羊、羚羊、大角鹿、马、骡、驴、驼、野牛、野猪、狼、虎、豹等，还有如野驴、鸵鸟、麋鹿等如今已在阴山绝迹了的动物。这些动物形象极具动感，或引颈长嘶，或回首短鸣，或慢步缓行，或四蹄腾跃；有的彼此含怒欲斗，有的相互舔吻亲。最引人注意的是半山腰陡壁上的一头一米多高的骆驼岩画。由于崖壁坐北朝南，避开了猛烈的西北风的侵蚀，岩画保存得很好。那骆驼高昂着头，驼峰高耸，脚下踩了一只小动物，越发衬托出它的强健有力。

动物是古代草原民族赖以生存的衣食之资、生活之源，如此多的动物图像正是先民们对动物崇拜的印证。阴山岩画的动物图像极其丰富，占到总数的90%以上。除了炭窑口那些单独描绘的动物图像，大多数的动物图像则是与当

人面纹图

岩刻 内蒙古自治区
阴山磴口县

人面纹的造型高度简化，标志着人们造型能力在某种意义上的成熟。

狩猎民族的动物崇拜

原始猎人的崇拜偶像主要是动物神(狩猎神)，神像则完全是动物的图像。因为当时的人类感到自己的力量不及狮虎等动物强大，动物因此受到崇拜。岩画中的某些兽面像，就是经过精心打扮的动物偶像，也就是原始猎人眼中的动物神像。动物岩画也与模仿巫术有关。史前的猎人可能会认为，当他们画下了他们所追逐的动物满身是箭、受伤或者被抓的图像，就会获得某种特殊的力量去战胜它。猎人同时还会把狩猎成功同自己画的图像联系起来。阴山岩画狩猎内容中的突出一点，就是猎人必有所获，也正是基于他们的这点认识。

时的狩猎生活联系在一起。

磴口县托林沟的一块岩石上有一幅“围猎图”。四个手持弓箭的猎人成扇形围住了一群野山羊，惊慌的山羊群朝一个方向奔逃而开，惟恐落单。画面气氛热烈而紧张，这样的岩画一看便知是先民真实狩猎生活的表现。在从前，它或许起着传授狩猎阵法的作用，如今到了现代人眼中，就成了一幅匪夷所思的图画。“双人猎”中，两个猎人拉满了弓，将箭射向一只长角羚羊。长角羚羊被技艺高超的射手追捕，自然无法逃脱，飞出的箭正中其头部、胸口。猎人们已经是胜券在握，只等着挣扎的羚羊耗尽体力倒下。看着这样的画面，我们似乎能感受到作者作画时的激动心情，它寄托了那个遥远年代里的人们对生活的无限企盼。

狩猎图中，还有些带着原始宗教意味的内容。在乌拉特中旗吉公海勒斯太的石壁画中有一匹浑身中箭的野马，密如雨点的箭头指向野马的各个部位，反映出在弓箭狩猎时期，一弓一箭很难射死野马的实际生活内容。同时，原始先民作此画面也是在施展一种巫术的“咒禁”，这种咒禁倾注着他们获取猎物的强烈愿望。

阴山岩画的“战争图”大多数都反映了某次重大的“战役”。磴口县的格和撒拉沟有一幅战争图最为复杂。作品表现了部落之间的一场战争，画面用意

内蒙古阴山岩画
中的动物形象

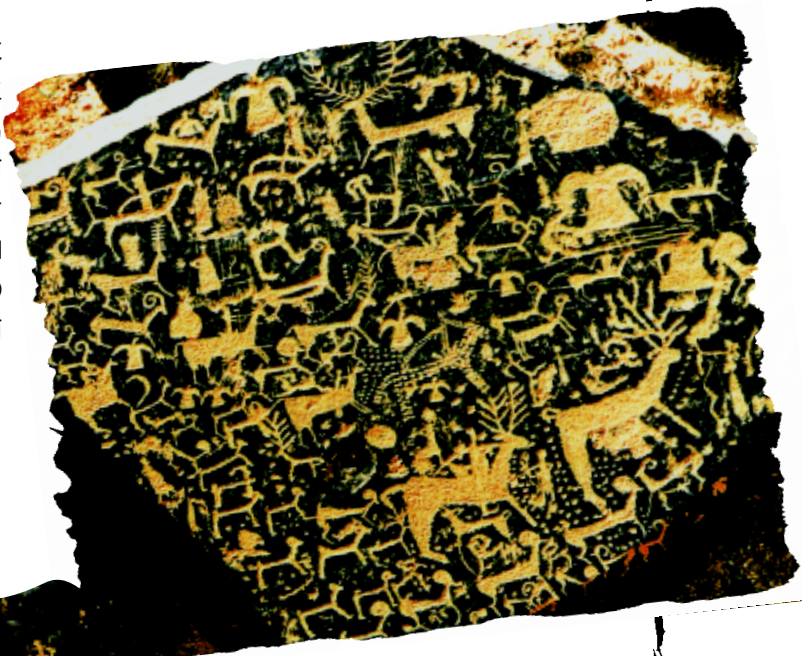

明显,是在歌颂胜利的一方,这似乎是某一部落为了纪念某次战争胜利而特意制作的。在乌斯太沟内还有一幅岩画,画面中“双辫长羽毛部落”(这一方人头上多留双辫或插上羽毛)和“光头部落”(这一方多是光头)正在激战,前者挽弓搭箭,而

围猎图

岩刻 内蒙古自治区阴山

画面中央是被围杀的骆驼、鹿、羊等,周围骑马的猎人将其团团围住,突前而立的壮汉,似要生擒猎物。

动物图形

岩刻 内蒙古自治区阴山

有多种动物图形,既有食肉动物虎、狼等,也有食草动物鹿、马、羊等。现已发现的食肉动物图形有5种,食草动物图形有25种。

后者却只持小腰刀。输的当然是“光头”一方,有的正在逃跑,有的身首分离,惨烈异常。

舞蹈场面也是阴山岩画最常见的内容,磴口县西北部斯台沟岩画、乌拉特中旗的乌珠尔岩画都可以看见牧人的舞姿。他们在山色秀丽、风景优美的山沟中,在面向太阳的巨石上翩翩起舞。无论单人舞、双人舞还是集体舞,舞姿多是双臂高扬或双腿叉开,因此有人推测他们是在庆功或是在举行某种宗教祭祀仪式,或许也只是牧人们沉醉于那里自然景色的美好,来表露自己的舒畅心情吧!

“蹄印图”散落在各地,其中能够辨识出来的有30多种走兽蹄印和4种鸟类爪迹。古老的年代有这样一种狩猎风俗,捕获到野物以后,猎人们一定欢呼雀跃,然后将猎物抬到石壁上留下一只蹄印,再由岩画“艺术家”加工成画,留作纪念。抑或是某个猎手见到或猎获过一种动物,于是就在发现这种动物的地方刻下它的巨大蹄印,向其他猎手指示它的踪迹。

在磴口县西北默勒赫图沟的崖壁上还有80余个人头组成的“圣像”岩画。