

中国文化史知识丛书

中国古代美术

冯 杰 著

山东教育出版社

一九九 年 • 济南

中国文化史知识丛书
王绍曾 罗青 主编
中国古代美术
冯杰著

山东教育出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂临沂厂印刷

787×1092毫米32开本 6.25印张 2插页 100千字

1991年1月第1版

1991年1月第3次印刷

印数 1-2,000

ISBN 7-5328-0903-X/G·752

定价 1.62元

古代中国与海外	陶卫东	金之平
话说敦煌	荣新江	
中国古代天文历法	徐传武	
中国古代美术	冯 杰	
中国古代养生之道	郑杰文	
中国古代婚姻	张 涛	
中国古代陶瓷艺术	刘凤君	

责任编辑：刘连庚 装帧设计：革 丽

出版说明

近几年来，国内文化界对编写“中国文化史”引起普遍重视。许多专家、学者在讨论如何向青年进行爱国主义教育时，大家有一个共同的想法，就是要广泛深入地宣传、介绍我国五千年灿烂的文化，来激发青年的爱国主义热情，促进两个文明建设。我们这套《中国文化史知识丛书》正是基于这样的设想而编写的。

中国是世界上的文明古国，曾为人类文明做出过卓越的贡献。中国文化在世界文化史上有着重要地位，作为炎黄子孙，无不为此而骄傲。同时，历史告诉我们，任何古老文明，都是我们的祖先长期奋斗、积累的结果；没有斗争，没有创造，就不会有悠久的灿烂文化。这就要求我们继承和发扬这个光辉的传统，以振兴中华为己任，把我们的聪明才智，无私地献给祖国，为两个文明建设，为人类文明，继续做出应有的贡献。

一部中国文化史，涉及到许多专门学科，内容几乎无所不包，这套丛书不可能兼收并蓄，只能就文化史上较为重要、较为突出、并为大家感兴趣的专题，分别作系统的重点的介绍，大体上包括考古文物、科技发明、典章制度、图书

典籍、文教艺术、衣食住行、风俗礼制、宗教信仰、中外交流、医疗保健等各个领域。这些领域，曾有不少人进行过研究和探索，但作为普及文化史知识而编写的成套读物，过去很少有人做过，我们这是一次大胆的尝试。

我们这套丛书的特点是通俗好懂，生动具体，图文并茂。力求做到科学性、通俗性、趣味性的结合。同时尽量反映学术界最新研究成果，以适应各个层次读者的阅读。这套丛书，每册一般六至七万字，将分批陆续出版。

这套丛书，在编辑过程中，先后参加工作的还有鲁军等同志。

由于我们的水平有限，不可避免地存在缺点和错误，希望在读者的帮助下得到改进。

编 者

一九八六年九月十日

前 言

在中国文化史中，古代美术以其特殊的审美取向和不朽的艺术作品而占有重要的地位。从原始社会到封建社会末期，千万年的历史发展中，美术百花园里陆续开放出不少璀璨绚丽的花朵。绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术等，竞相辉映。比如绘画一簇中的帛画、壁画、人物画、山水画、花鸟画、版画……；比如雕塑一簇中的玉石青铜雕刻、陶俑、画像石、石窟造像、陵墓雕刻、泥塑……；比如建筑艺术一簇中的楼、台、殿、阁、彩画、琉璃饰件……；比如工艺美术一簇中的陶瓷、青铜、染织、刺绣、漆器、金银细工、铜镜……林林总总，洋洋洒洒，在各自的承传序列中荟萃综合为万紫千红的局面。其中的少数民族美术，同样闪烁着特异的光彩，是谓边陲奇葩；而历史上几次大的中外文化的交流活动，在古代美术中也有极生动的体现，如汉魏六朝的佛教艺术、唐草胡服、波斯纹样、“丝绸之路”与“陶瓷之道”、郎世宁的绘画、清帝内庭中意大利威尼斯的玻璃器皿、葡萄牙的鼻烟壶、法国“洛可可”式的雕饰、建筑以及里摩日的珐琅器……。

中国古代美术千百年来的历史承传演变，要在有限的篇

幅中作出尽如人意的描述，显然是很不容易的。拙著力求用简明扼要的文笔来采撷美术“百花园”中闪烁着东方智慧之光的“花魁馨蕊”。以最能代表中国美术特征的绘画为主线、以工艺美术为辅佐、以雕塑和建筑艺术为左右翼，交错陈述，渐次推进。以期对古代美术的发展，勾勒出一个大略的轮廓，爬梳剔抉，一陈管见。简繁取舍欠当、讹舛疏漏之处，恳祈读者雅正。

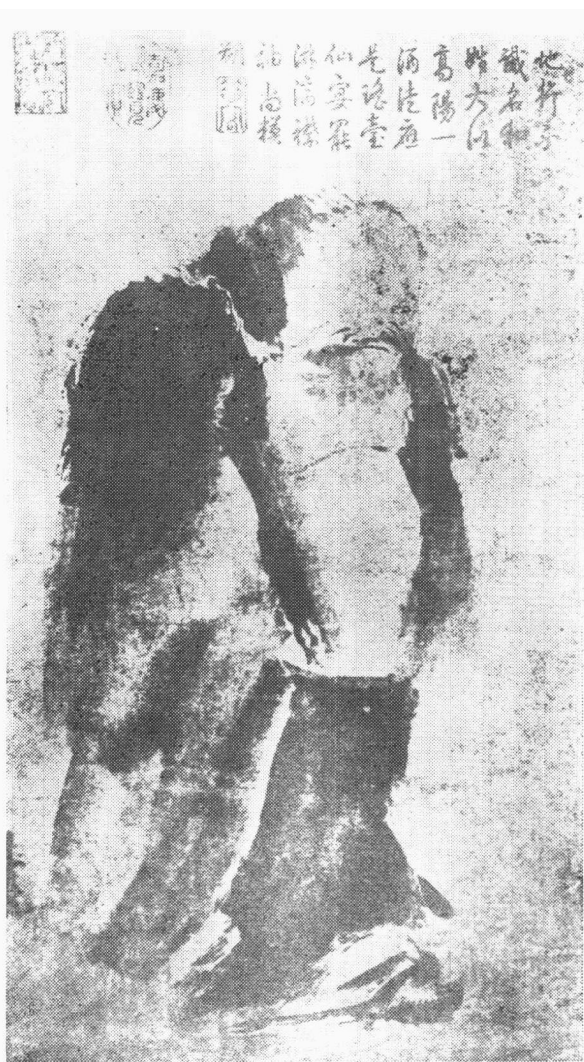
本书的材料来源于画史典籍、考古文献与美术史论，在写作过程中，参阅、综合了诸多时贤的研究成果。本书承蒙李志清先生的润色誉清、社联领导暨同志们的支持，刘家骥、郑国范、张连民同志提供、拍摄了部分图片资料，山东省高校艺术教学科研联合会会长孔智光先生审阅过书稿，给予了热情鼓励和提出了宝贵意见，特此说明，并致谢忱！

1. 西汉 马王堆一号汉墓帛画

2. 唐 龙门石窟奉先寺卢舍那佛像

3. 宋 梁楷《泼墨仙人》

4. 清 朱安《荷花水鸟图轴》 清 石涛《山水清音图》

目 录

前 言	(1)
一、史前美术掠影	(1)
二、青铜文化中美的历程	(11)
三、秦汉美术概观	(19)
四、魏晋六朝石窟艺术	(35)
五、山水画及花鸟画的缘起	(47)
六、“画圣”的时代	(55)
七、“盛唐气象”的物质载体	(65)
八、“徐黄二体”与皇家画院	(76)
九、宋代工艺意匠	(86)
十、山水画之“南北宗”	(93)
十一、明清文人画坛流派	(112)
十二、“四大高僧”与“金陵八家”	(125)
十三、清初三朝的工艺高峰及其缺憾	(134)
十四、“扬州八怪”的崛起	(145)
结 语	(157)

一、史前美术掠影

人类文化是从旧石器时代开始的。从史前考古材料看，美术实践活动的起源及其更早的审美意识的形成，可以追溯到原始社会石器文化。

依照人类起源一祖论的观点，人类极有可能起源于包括华南滇中高原地带在内的亚洲南部。原始的石器文化在地球上的分布应是围绕着亚洲南部地区向周围作辐射分布的：向西南分布到非洲；向西北分布到欧洲；向东南分布到印度尼西亚的爪哇岛；向东北则分布到中国的山西芮城西侯度。

西侯度遗址的相对年代与我国著名的云南元谋猿人相当，距今大约有250万年。它的意义是规出了人类最早的较大规模的人工制品，从这里出土了“自然力破碎”无法解释的石器材料，包括石核、石片、刮削器、砍斫器和三棱大三角器等几十件石器。从石器的台面、打击点、打击泡、锥疤、同心波和辐射沟等人工打制遗痕上，展示了西侯度文化的创造者从石质材料的意向选择，到石核、石片的锤击、碰砧乃至打制的具体工艺过程。人类远祖在石器的加工过程中，不仅使人的双手得以灵巧和完善，而且使人对于形的概念有了逐渐深刻的感性体验。这可以说是人类对于“形”这一

构成美术形式的最直接认识。诚然，西侯度石器粗糙、笨重，对象上的自然属性标志着石器的制造尚属草创时期。但从这个遗址开始，从石核上直接打片再行修整的石片石器加工技巧被程式化地固定下来，成为亚洲石片石器文化体系的最早肇端。

从目前已发现的考古材料来看，中国境内旧石器时代的石器基本上从属于石片文化。从华北的西侯度文化、蓝田文化、匭河文化到北京文化，乃至后来的丁村文化和许家窑文化是这样；华南的观音洞文化也是如此。呈单面加工技巧的石片工艺，使传统的砍斫器、刮削器、尖状器在形态上得以肯定与确立。在历时久远的石器生产中，工艺技术及型制品类的日渐多样与丰富，表现出了对实践对象采用艺术方式掌握的更大自由。譬如石片石器的打制方法，通常是由岩石直接打片，逐渐深化到在打制的台面周围边缘剥落石片，这代表了当时一种进步的、自由的因素。连续打击后形成的天然台面及其冲撞而出的不规则棱角线与背面石片圆疤具有的错落圆点，形成点、线、面三位一体的形式美因素。其感性特征无疑在实践主体由需要感觉力向思维和审美感觉力的深层转化中起到了中间环节的作用。千万次反复经常的打击与审视，逐渐加深了原始人对尖、薄、锥、光滑、圆润等外形式特征及其属性的感知与理解。其直接的结果，便是在旧石器时代中期的许家窑文化中出现一堆具有典型意义的石球。从球体的完美形式看，石球的发生与发展自有更古老的渊源，但象许家窑文化如此集中而典型的圆体作品，却是前

所未有的。根据著名考古学家贾兰坡先生的研究和推断，这些石球（数量约1500枚）是属于狩猎用的武器。它的出现，既是一个应用的过程，即人们在长期的狩猎实践中发现：圆形的石头在投掷时较之不规则的块状石头更易于准确迅速地击中目标，也是

图1 旧石器时代丁村文化石器

对大弧度曲线的线性形式美感的积淀过程。这个积淀过程的结果已远远超越了石球的那种有益有用的属性。从造型角度看，它凝缩与象征了人类洪荒时期的抽象表达能力，完成了一种解析与整体把握对象的发现——放弃了对对象在形态上的杂乱和许多难以描述的具体表征，挖掘出了最恒常、最基本的形式特征，形成圆球的高度概括。这种对于形的抽象概括能力，正是一切美术活动的逻辑前提（图1），而这种前提的逻辑体现，也正是在它静的感性形式的韵味中，看到了自由创

造主体的人的力量、智慧与才能，诚如马克思所说的：“在他创造的世界中直观自身。”正因为有了“直观自身”的能力，即看到了人的自由的创造性劳动——超然于石器自然形态基础之上的人工意匠性，才看到人类的目的、理想与本质力量、智慧和才能的实现 因而在对象——典型的球体中，才能感到自由创造是珍贵的，能引起人的由衷的喜悦。体现在石球坯胎的逐层磕碰、转动乃至磨磨的工艺制作过程中，人们逐渐懂得怎样将主体的精神映射进去，以韵味无穷的审美品性，予人以美感，从而为尔后出现的圆球体——半球体（如陶器、漆器等）特别是具有民族特色的S型曲线在美术作品上的自觉应用，奠定了创造的心机与审美悟性的认识基础。

在旧石器时代晚期的下川文化中，锥钻的出现标志着钻孔工艺技巧的发明，它与当时人们的审美知觉相关联，具有装饰意义的“串饰”就首先得益于它的创造。下川文化的许多器物相当定型和精细，是目前我国已发现的旧石器晚期遗址中细石器文化特征最明显的一处。在距今18000年的山顶洞文化中，出土了大批磨制光滑制作精美的装饰艺术品，贾兰坡先生在《北京人的故居》一书中有过详尽的描述：“装饰品中有钻孔的小砾石、钻孔的石珠、穿孔的狐或獾或鹿的犬齿、刻沟的骨管、穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等。所有的装饰品都相当精致，小砾石的装饰品是用微绿色的火成岩从两面对钻成的 选择的砾石很周正 颇象现代妇女胸前配带的鸡心……所有的装饰品的穿孔几乎都是红色，好象是它们的穿带都用赤铁矿染过。”在山顶洞文化这一重要阶段，

我们可以看到，原始人的审美意识已经从完全依附于实用日渐趋向于独立自觉的趣味意匠。美和美术的内蕴终于从混沌朦胧的特征中迈出。在旧石器时代末期，主体意识契合着在打制石器认知形体的基础上，形成了空间造型感（三维的体积与二维的线条）与色彩感觉力的交光互影，发生了原始人类的艺术表现形式，使石器工艺中的功利目的同其生发出来的审美意识之间，有了明确的分野。自此，实践基础上的史前美术活动开始迈向造型艺术的新时期。

新石器时代史前美术的成就，是古代先民的磨制石器及其玉器，特别是从红焰外飞中脱胎而出的陶器的发明与创造。

陶器的发明与人类用火的经验直接相关，人类用火的遗迹在距今170万年前的西侯度遗址以及后来的北京人居住处都有所发现。到了新石器时代，人类支配自然力的能力有了新的突破，他（她）已可以使一种自然力转变为另一种自然力。其突出标志便是让自然粘土在火的支配中发生理化反应产生质的变化，使其凝结为生活用品的陶器。在农业生产的固定生活方式中，迫于直接的“炮生为熟”的生活需要，乃至饮食器、炊煮器、盛贮器等造型结体的审美憧憬，陶器的产生有着诸多途径得以发明。

近年来，通过对河南新郑裴李岗、河北武安磁山、甘肃秦安大地湾、山东滕县北辛、江苏溧水神仙洞、浙江余姚河姆渡以及江西万年仙人洞等数处原始文化遗址的考古发掘表明：远在新石器时代早期，即距今7000—8000年间，我国境内的先