

中国古典艺术观照

气韵流淌的性灵之美

吴祚来 著

曲禮

禮記

曲禮曰毋不敬

教不可長欲不可從志不可

感悟

华文化丛书

【总策划 蔡东士◎主编 黄斌】

中国古典艺术观照

气韵流淌的性灵之美

吴祚来 著

2009

J120.92/11

慎右思

故不可长欲不可纵情于物

知足常乐

广东省出版集团
广东人民出版社
·广州·

图书在版编目(CIP)数据

中国古典艺术观照：气韵流淌的性灵之美 / 吴祚来著. — 广州：广东人民出版社，2009. 10
(感悟中华文化)

ISBN 978 - 7 - 218 - 06037 - 8

I. 中… II. 吴… III. 古典艺术—中国 IV. J110.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 189962 号

责任编辑	古春华
封面设计	张力平 陈小丹
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州市穗彩彩印厂
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	14.75
插 页	2
字 数	200 千
版 次	2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 218 - 06037 - 8
定 价	28.00 元

如果发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社(020-83795749)联系调换。

【出版社网址：<http://www.gdpph.com> 电子邮箱：sales@gdpph.com

图书营销中心：020-83790604 83781020】

总序

重视传统文化在构建和谐社会中的作用

蔡东士

在我国五千年的历史发展中，我们的祖先创造了灿烂而独特的中华文明，形成了以爱国主义为核心的民族精神和以儒家思想为主体的传统文化。这一民族精神与传统文化熏陶和培育了一代代志士仁人和英雄才俊，使中华民族的精神血脉得以延续，中华民族的团结统一得以维系。今天，深入挖掘和充分利用传统文化中仍然具有强大生命力的思想成果，弘扬中华民族的传统美德，对于发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会具有重要作用。

中国传统文化的主要特点

中国传统文化源远流长、博大精深，在安邦治国、品德修养、成就事业等方面，给我们留下了大量可资借鉴的宝贵遗产。如天下为公、报效祖国，刚健有为、自强不息，厚德载物、有容乃大，勤劳勇敢、艰苦奋斗，崇德重义、修身为本，天人合一、道法自然等等，构成了中国传统文化鲜明的民族特色和民族风格。这些思想在今天仍具有重要的现实

意义。

追求和谐，崇尚和美。在中国思想文化发展史上，和谐问题很早就受到众多先哲的关注，成为中国传统文化的核心和要义。比如，儒家提出“礼之用，和为贵”、“天时不如地利，地利不如人和”、“己所不欲，勿施于人”以及“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，道家讲“知和曰常”，墨家提倡“非攻”、“兼爱”，法家主张制定和实施法律以维护社会稳定等。这些思想虽然带有历史的烙印，但都在一定程度上反映了人民群众对美好生活的追求，体现了中华民族热爱和平、追求和谐的精神。当前，我国正处在改革发展的关键时期，面临着许多矛盾和问题。解决这些矛盾和问题，固然要发挥今天人们的聪明才智，但也可以从传统文化中寻找智慧。传统文化可以为解决各种矛盾和问题提供有益的启示，其中有关社会和谐的思想是我们构建社会主义和谐社会的重要思想文化资源。

见利思义，推己及人。市场经济的发展，有利于增强人们的自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识以及开拓创新精神。但市场本身也存在着负面效应和消极因素，容易出现拜金主义、享乐主义、见利忘义、损人利己、不讲信用、欺骗欺诈等现象，这些都是社会和谐的腐蚀剂和社会矛盾的催化剂。如何既充分发挥市场机制的积极作用，同时又有效防止市场的负面效应，是一个需要深入研究的重要课题。中国传统文化强调以人为本、天人合一，强调精忠报国、舍生取义，强调自强不息、艰苦创业，强调见利思义、推己及人，强调与人为善、诚信待人。这些中华民族的传统美德，在发展社会主义市场经济的今天仍然具有增强民族凝聚力、振奋民族精神、整合社会力量、协调利益矛盾的重要作用，值得继承和弘扬。

兼容并蓄，有容乃大。中国传统文化深深扎根于中华大地，对历代

政治、经济、军事、教育以及社会生活产生了广泛而深刻的影响。中国传统文化作为中华民族在悠久的历史长河中创造出的文明成果，不仅保存在生产工具、生活用品、文物古迹、典章制度中，而且渗透到我们的民族心理和民族性格中。作为中国传统主体文化的儒家文化，在中国绵延相传两千余年，甚至影响到世界其他国家和地区，一个重要原因就是它具有强大的兼容性、柔韧度和渗透力。儒家文化对中华文化的其他形态如诗词、戏曲、小说、音乐、绘画、建筑、民俗甚至日常语言的渗透和影响无处不在。一些道德规范、名言警句，在群众中脍炙人口、深入人心。这是我们发挥传统文化积极作用的良好群众基础。今天，面对世界范围内各种文化的相互激荡，面对市场经济的双重效应，面对构建社会主义和谐社会的战略任务，只要我们引导得力、措施得当、运用得法，优秀传统文化对人们修身立德、积极进取，扬善抑恶、提高素养，增强民族认同感和自豪感，将会产生积极的作用。

汲取中国传统文化的精粹是马克思主义中国化的重要途径

中国共产党人历来十分重视对中国优秀传统文化的学习和继承。毛泽东同志非常珍视中国传统文化，认为它是中华民族的宝贵文化遗产和精神财富。他指出，中国几千年的文化，是封建时代的文化，但并不全是封建主义的东西，其中也有人民的东西，反封建的东西。今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份遗产。毛泽东同志把批判地继承中国传统文化作为马克思主义中国化的必要条件，强调“马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通过一定的民族形式才能实现”；必须使马克思主义带有“中国的特性”，具有

“新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”。他经常借用中国传统典籍中的典故、成语或警句，如“实事求是”、“愚公移山”、“流水不腐，户枢不蠹”、“惩前毖后，治病救人”等等来表达马克思主义的深刻内涵。邓小平理论和“三个代表”重要思想同样具有鲜明的“中国作风”和“中国气派”。从这个意义上说，马克思主义中国化的过程，就是马克思主义同中国国情、中国文化相结合而不断丰富发展的过程。

党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央提出树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会等重大战略思想，既是对我国改革开放和现代化建设经验的科学总结，也是对中国优秀传统文化的继承和发展。以人为本，全面、协调、可持续发展；民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处；以及以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观等等，都包含了中国传统文化关于天人合一、民为邦本、讲信修睦、先义后利等思想精华。因此，深入学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，树立和落实科学发展观，要同弘扬传统文化、发挥传统文化的积极作用结合起来。弘扬传统文化，应努力体现时代特征和时代要求，去其糟粕、取其精华，古为今用、推陈出新，不断推动中国化马克思主义的发展。

继承和弘扬优秀传统文化重点在青少年

青少年是祖国的未来、民族的希望，是未来社会的主体和建设和谐社会的生力军。青少年的整体素质特别是思想文化素质如何，直接关系到和谐社会建设和现代化建设目标的实现。近年来，广东省按照党的十六大精神，在建设文化大省的进程中，坚持马克思列宁主义、毛泽东思

想、邓小平理论和“三个代表”重要思想在意识形态领域的指导地位，加强社会主义文化建设，大力发展先进文化，支持健康有益文化，努力改造落后文化，坚决抵制腐朽文化，加强大学生思想政治教育工作和未成年人思想道德建设，弘扬新时期广东人精神，努力建立与社会主义市场经济相适应、与社会主义法律规范相协调、与中华民族传统美德相承接的社会主义思想道德体系。

增强青少年对优秀传统文化的认识和兴趣。在构建社会主义和谐社会的进程中，传统文化能够发挥积极作用。广东省努力把加强优秀传统文化教育纳入文化发展战略和国民教育的全过程，统筹规划，全面部署。在党组织和党员中开展“有理想、有责任、有能力、形象好”教育活动，在全社会开展“爱国、守法、诚信、知礼”现代公民教育活动，在高校教师中开展“崇教厚德、为人师表”主题教育活动，在大学生中开展“立志、修身、博学、报国”教育活动。坚持从青少年抓起，在中小学课程中充实传统文化如重要典籍、唐诗宋词、中国书法、戏曲等方面的内容，使优秀传统文化进课堂、进教材，同时强化礼仪文化的训练和熏陶，增强青少年对优秀传统文化的认识和兴趣。

借鉴传统文化教育中的成功做法。深入挖掘和整理传统文化的积极成果，并结合时代发展，注入时代精神。组织专家学者编辑解释传统文化的名言警句，编写《中华道德名言精粹》、《广东人精神丛书》，出版面向社会各阶层特别是青少年的国学教育通俗读本等。重视家庭的言传身教和社会的潜移默化作用，通过举办诵诗读经、戏曲欣赏、书画展览、礼仪学习等活动，使青少年从小就受到传统文化的熏陶，极大地推动了社会主义精神文明建设与和谐社会建设。

（作者系中共广东省委副书记，本文原载《人民日报》2006年5月26日第15版）

目

录

序篇 中国艺术精神 \ 1

- 一、人类的艺术 \ 1
- 二、中国艺术与自然精神(天道) \ 5
- 三、中国艺术与伦理精神(人伦) \ 13

第一章 原始洪蒙 \ 20

- 一、追溯艺术的起源 \ 20
- 二、陶时代与陶艺 \ 24
- 三、原始音乐与舞蹈 \ 30

第二章 青铜时代 \ 41

- 一、青铜时代与青铜艺术形象 \ 41
- 二、青铜时代的礼乐文明 \ 49
- 三、巫楚文化神奇瑰丽 \ 57

第三章 秦汉雄风 \ 63

- 一、秦汉文化 \ 63
- 二、秦汉乐舞 \ 72
- 三、秦汉造型艺术 \ 81

第四章 魏晋之风 \ 92

- 一、人文风貌 \ 92
- 二、魏晋著名艺术家与代表作 \ 102

第五章 盛唐之音 \ 110

- 一、雄浑而丰满的时代 \ 110
- 二、皇家乐舞艺术 \ 112

- 三、文人士大夫与艺术 \ 117
- 四、隋唐绘画书法 \ 122
- 五、隋唐佛教壁画与雕塑 \ 134
- 六、其他艺术代表作 \ 141

第六章 宋人意境 \ 144

- 一、宋代文化 \ 144
- 二、宫廷乐舞 \ 148
- 三、皇家画院 \ 149
- 四、士人心境 \ 151
- 五、五代、北宋绘画书法 \ 156
- 六、两宋民间艺术 \ 162

第七章 元代曲致 \ 167

- 一、文化压迫 \ 167
- 二、宫廷乐舞 \ 169
- 三、元代戏曲 \ 171
- 四、建筑：元大都 \ 177
- 五、书画艺术 \ 180

第八章 明代风尚 \ 185

- 一、皇家与艺术 \ 185
- 二、书画艺术 \ 191
- 三、明代戏曲 \ 197

第九章 清代艺趣 \ 204

- 一、皇家与艺术 \ 204
- 二、清代戏剧艺术 \ 209
- 三、清代美术 \ 216

序篇 中国艺术精神

一

人类的艺术

在介绍中国古典艺术之前，让我们首先认识一下“艺术”这一概念的源头。

与古希腊并行的古代中国文化中的“文”与“艺”与西方文化中的文学艺术并不完全同义。

《说文·文部》解释“文”字：文，错画也。象交文。

《礼记·王制》有载：东方曰夷，被发文身。

从甲骨文中的“文”字亦可见，“文”即是刻画线条花纹的意思，早期的文字更多地用来表示人的刻画，包括在人自己身体上与在对象物上刻画。“文”是人类符号化的开始，人类通过符号化表达自己的喜好或思考，人类开始有了外在的形象化的表达。

也正因为此，才有后来孔子的论语中有“言之无文，行而不远”、“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子”。“文”在孔子时代已有了后来“文化”的意义，个人要通过文化来影响社会，如果没有文化表达，就没有“传播”，就不可能影响到更远的地方，而“文”的修养也是君子成为一个知礼修身的重要方面。“文”是个人的外在表现，是形式，而“质”是个人的内在本性，一个人只有文与质、内容与形式都和谐得体，才是一位真正的

君子。

我们看到，“文”在孔子的语义里已开始有了伦理意义的价值指向，它不再是其始初的刻画文身之义，而是具体“文化”意义的话语。

那么“艺”呢？

“艺”与西方文化中的“ART”有同义的方面，就是指人的“技艺”，《论语》中有“求也艺”、“吾不试，故艺”，这里的“艺”与后来的多才多艺中的“艺”已是同样的语义了。这也说明，孔子的《论语》对后世文化语义的决定性的影响。

更早提及“六艺”则在西周之时，《周礼·地官司徒·保氏》有载：“保氏掌谏王恶；而养国子以道，乃教之六艺。”六艺指的是：礼、乐、射、御（驭）、书、数，是指与生活有关的技能、知识、修养，是一个人的全面的素质教育之必备。

而到了孔子那里，“六艺”则具有我们现在所说的“大文化”一样的价值与意义。《史记·滑稽列传》：“孔子曰：六艺于治一也，《礼》以节人，《乐》以发和，《书》以道事，《诗》以达意，《易》以神化，《春秋》以道义。”两千年前，中国的思想者就已经深刻认识到，不同的文化艺术对人的心性产生不同的价值影响，“六艺”的全部目的是打造一个完整的和谐的人，这个“人”是知书守礼的人，也是通音律、谙诗意的人，还是一个认识《易经》的神圣性与神秘性的人，一个懂得《春秋》历史正义的人。

“艺”的精神已涵盖对人的全部教育，是提升人的文明的手段与方式，从这一点上来看，中国的“艺”在古代与西方的“ART”却又不可同日而语，西方文化中的艺术后来慢慢演变为我们现在所指的文学“艺术”，尽管它也强调艺术对人心性的影响，强调艺术对人类和谐的价值与意义，但它在文化层面上没有像孔子那样泛化，西方文化中的“艺术”是从技艺层面上慢慢提升到文化艺术的层面上，越到后来越强调它的情感性、精神内涵，并促使艺术向专业化方向发展，而中国的“六艺”却一直湮没在文化之中，并没有形成艺术教育传统模式或对文化发展产生重大影响。

我们现在将古代一切精神性的文化创造都归纳到“艺术”范畴中来，以书写我们的“中国古典艺术历程”或“中国艺术史”，对当代人来说，具有艺术特征或艺术价值的古代文化创造，在当时并不一定是为了“艺术”而创造出来的。我们在书写艺术史时，必须明确这一点，只有这样才能认识历史文化的泛意义与价值。

无论是中国的阴山岩画还是西班牙的阿尔塔米拉洞窟岩画，无论是中国早期的青铜鼎器，还是古希腊的神庙建筑，在当时更多的具有超越艺术的神性价值，人们对它们的创造并不是为了作为艺术品欣赏，而是具有神秘的巫术意义或用以对神表示崇拜、向神献礼，所以，史前的“艺术”与我们今天所创造欣赏的艺术并不属于同一精神范畴。我们今天将其纳入艺术范畴进行欣赏或叙述，是因为它对我们具有“艺术”价值与意味。

史前人类在自己的衣食之外，能够使用“艺术”符号来满足自己的精神需要，这也是文明的重要标志之一，一是证明人类有了“余力”，已能够在动物性的生活之外，进行自己的精神创造，将自己的内在精神外化为可观照的符号，这种符号可用来与神灵沟通或具有巫术意义，给人们带来安全与猎物。

这种创造“艺术”的余力与游戏感，是人类精神自由的萌芽，也是人类思想从蒙昧转向开化的第一缕阳光。如果说劳动使人类开始使用手与工具的话，而在地上或岩石上刻画线条，则是人类使用符号文明的重要一步。符号使人类有了共同的记忆，有了外在的观照形象，所以，人类的文明文化与艺术创造确是密不可分的。

我们对艺术类别已有着学术上的划分，如音乐舞蹈、美术书法、戏剧电影、雕塑建筑，甚至还有更为细致的分类，文化艺术越向前发展，会有越详细的类别划分，这是文明进步的必然。

我们如果从历史社会中来划分艺术的类别，也许更有利于我们对艺术在人类历史长河中的演变有着清晰的认识。人类最初的刻画是想与天地神灵交

流，有着巫术的意义，而人类有了神话与传说之后，通过雕塑或其他艺术形式来为神灵画像，按自己的形象来为神或天地塑像，以增加人与天地之间的亲和性，并以此获取心灵的安全感与皈依感。这一点我们通过古希腊艺术可以得到全面认识。中国古代出土的帛画与砖画也多与神话传说有关，即便是秦兵马俑，也是秦时人们精神信仰的体现，因为相信来世，才有如此辉煌的艺术创造，所以我们将兵马俑这一类艺术看成供灵的艺术，也就是它的创造目的是供墓室主人灵魂在来世之用。

人类早期的艺术并不是基于情感，而是基于神秘的信仰，如果说与人的需要有关的话，那就是与人类的灵魂需要有关。

“艺术”在历史社会第二阶段却与政治有着更为密切的关联。中国始自夏代的鼎器就是有着神秘的政治权力象征。既要使民知神奸，又具有张扬权力、威慑社会的意义。甚至汉代的著名的《马踏匈奴》雕塑上，我们都能看到政治权威通过艺术形式表现出来。当然，宫廷乐舞与民间杂艺作为娱乐形式也在广泛影响着社会文化，艺术越发展，越具有多元性，在不同层面上满足社会各种精神情感的需要。有一点是肯定的，就是艺术越向前发展，越具有多元价值，越来越具有民间性，而神秘性与政治性则逐渐弱化。所以到了魏晋时代，艺术更多的用来畅悦情怀，甚至人的生活也艺术化了，追求超脱的生活趣味。

从某种意义上说，中国艺术与西方艺术是迥然异趣的，中国人的艺术更多的是自然性的，追求自然精神、自然意趣、自然天成，同时，中国艺术与生活又密不可分，将人生与生活艺术化，喝茶有茶艺，武术有武艺，我们甚至可以将斗蟋蟀也可以看成中国人的生活艺术。从宫廷到民间，传统中国的“玩艺”是最为发达的，而与思想文化相关的艺术却相对式弱。

艺术是人类的文化创造，是人类的情感对象化、形象化、符号化，它的最高目的是人类的自我关怀，并通过创造提升人类的精神与情感的境界，使人类生活丰富多彩。

艺术在不同的历史时期发挥过不同的社会作用，它所有的作用都是通过人们的情感来达到的，艺术通过影响人类的情感而产生社会价值。艺术用自己的形象与声音来影响历史，也记录着历史，因为有艺术，历史才有着鲜活的形象，并有着灵魂与情感。

宗教满足人类的灵魂需要，政治满足人类的行为需要，经济与物质生产满足人类的生活需要，艺术则满足人类的情感需要。

二

中国艺术与自然精神（天道）

中国艺术与中国文明一样久远，无论是史前岩画还是石器、陶器、玉器以及后来的青铜器皿，我们都可以看到中国艺术早期的形象与特征。中国艺术是兼容并蓄的文化形态，有着独特的文化源流，独特的美学创造与审美追求，它是人类多元文化生态中的奇葩异卉，深刻地反映了中国人的生活理想与情感世界。从某种意义上说，一部艺术史，就是国家的文明形象史，也是一个国家的心灵史、情感史。

（一）自然本体精神

中华早期文明一直没有建立宗教信仰体系，一直没有像西方文明那样，形成神的主体性，并通过人的形象来创造出神的形象，使人与自然精神相维系，并通过崇拜神灵来获得神的庇佑。

早期西方文明是希腊神话与传说衍生出来的，无论是神庙建筑还是神的

塑像，都是让神来主持人类精神生活。其后罗马帝国又皈依基督教，确立了基督教的神圣性，政教合一，漫漫的中世纪宗教完全覆盖了人的生活，直到文艺复兴时代，西方文化才真正确立了人的主体性。西方艺术早期以神话传说为主体内容，中期以宗教故事为主体内容，文艺复兴以后，才开始以人的生活为主体内容。

中国人没有为天地画像，没有将自然精神宗教化，“大象无形”，天地洪荒，在天地虚空之中，人类慢慢成长起来，“天大、地大、人大”，天与地是作为概念而接受人们崇敬的，而不是像西方文明之初那样，是以人的形象出现而接受崇拜。在希腊神话中有宙斯神，有太阳神阿波罗，有海神波塞冬等等，神灵们居住在奥林匹亚山上，并有着庞大的家族谱系。这样的神话传说谱系成为他们早期宗教的内容，也成为后来文化的母题与源泉。

中国文化最被崇拜的是泛化的自然天地，巨大的鼎器就是用来祭祀天地、山川、祖先的礼器，上面的各种纹饰也是取自风云波澜，还有就是对自然中可怕的力量的一份敬畏，那些对龙的描绘、对饕餮的雕刻都在暗示早期人类对自然力量的一种恐惧，并通过刻画它们的形象来化解人们对自然中的异己力量的恐惧心理。有一点是肯定的，就是中国早期文明对这些形象并不崇拜，没有将它们视作祖先神或图腾。

在早期神话传说文本《山海经》里，尽管有着各色神灵鬼怪，他们似乎有着相对的独立生活，是自然状态下的神异而已，一部分神怪后来进入艺术题材，但它不是人们崇拜的对象。我们的《诗经》最早是作为歌吟方式而出现的，“诗三百皆可弦歌之”，我们看到《诗经》里的诗篇，没有对神灵的膜拜，只有对自然物、人的生活的歌吟。

天地之间巨大而不可测的虚空，它是人类的生活空间，也是精神空间，所有的种族文化都要用自己的创造形象来填补这一虚空，使它成为人类可掌握的空间，成为人类的精神文化空间，不同的宗教用不同的神的形象来主宰这一空间。中国文化直到后来，才通过佛教中的如来或观世音菩萨来主管，而本土的道教则发明了玉皇大帝来掌控。早期中国人对天空的掌握，则是通

过《易经》来问测天意，通过天象，来“认识天意”。所以，早期中国人对天空持一种神秘的态度，天空对中国人是一种神秘的存在，而不是一种亲和的存在。既没有创造出神来安排、保佑自己，也没有创造出神灵来左右自己的生活，对天地采取一种问占的方式。

(二) 各门类艺术都崇尚自然精神

古者包牺氏之王天下也，仰则观像于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。（《易经·系辞下》）

《易经》里我们常同的“文”有天文地理，还有就是这里出现的“鸟兽之文”，商周之时的占卜用的就是龟甲之“文”，但没有现出过“人文”这一概念，有“天道”之说，也没有发现“人道”之义，这说明中国传统文化基因里，自我或人本身是置身物外的，人们观照的是自然天地万象，并从中获得感知感悟，获得对世界的认识。

我们对比一下中西方绘画雕塑史会惊讶地发现，从史前文明开始，西方文明就重视人的形象的雕塑与绘画，一部西方绘画史与雕塑史，就是人的形象艺术史，只是有些反映的是以人为本的神的形象，更多的还是生活中的人的形象。而传统的中国绘画雕塑艺术史，基本上是自然形态占绝大多数篇幅。青铜器上的云水线条，陶器上的动物形象，还有宋元山水、明清花草虫鱼，都更多地描绘自然生物，除了一些人物画像外，更多的山水人物中，人物多是隐没在自然山水之中，是风景中的一部分，而不像诸如蒙娜丽莎等西方绘画那样，人是主体，而自然风景只是人像背后的映衬。

传统中国的音乐也一样，从《高山流水》到《二泉映月》，我们都可以领略到中国音乐中的自然韵律，艺术家们要创造的是心中的第二自然，追求“天籁之音”，通过情感化的自然形象来达到自然与人的一致性，实现人与自