

文明中国书典

总主编 赵学文 曹韧 续小强

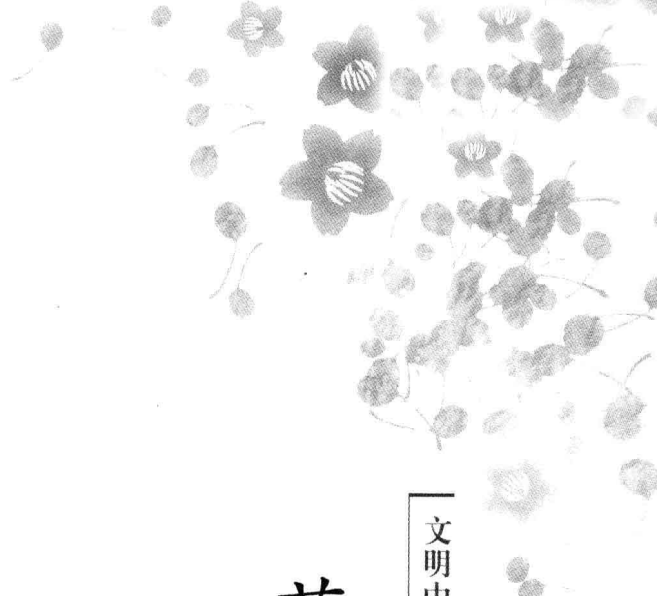
艺术中国CHINA

郭艳梅 编著

山西出版传媒集团

山西教育出版社

文明中国书典

总主编 赵学文 曹韧 续小强

艺术中国

郭艳梅
编著

山西出版传媒集团

山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术中国/郭艳梅编著. —太原: 山西教育出版社, 2012. 3

(文明中国书典/赵学文, 曹韧, 续小强主编)

ISBN 978-7-5440-4969-6

I. ①艺… II. ①郭… III. ①艺术-中国 IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 153307 号

艺术中国

YISHU ZHONGGUO

责任编辑 康 健

复 审 杨 文

终 审 刘立平

装帧设计 王耀斌

印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 4035711 邮编: 030002)

印 装 山西新华印业有限公司

开 本 890×1240 1/32

印 张 9

字 数 237 千字

版 次 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月山西第 1 次印刷

印 数 1—5000 册

书 号 ISBN 978-7-5440-4969-6

定 价 18.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0351-4120948

为文明喝彩，为中国加油

五千年的中华文明，像一条奔腾不息的长河，汹涌澎湃。

五千年的华夏精神，像一片群星璀璨的夜空，平静安详。

我们的祖国，走过千年倥偬辉煌，历经百年屈辱阵痛，穿越共和国六十年沧桑巨变、三十载改革创新，抵达今天，走向明天。几多风霜雪雨，几多歌哭笑泪，从来不曾倒下，永远巍然屹立。——我们的祖国，何其壮哉！何其伟哉！

每一回首，都有不尽的留连；每一展望，都有无数的憧憬。

于是，就有了这套《文明中国书典》

过去的祖国，龙章凤姿。四大发明书写精彩，圣贤伟人灿若星辰，文化典籍浩如烟海，传统美德源远流长。中华文化的博大和包容，绵长和柔韧，雕刻了自己独特的面孔和姿态——那些动人的传说，那些深邃的内涵，如何探寻，如何捕捉？

今天的祖国，万象更新。时代的列车高速前进，窗外的风景倏忽而过。太多的信息和热点在唇语间交汇，太多的观念和价值在头脑中碰撞，太多的期待和希望在闪亮的眼眸中迸射——那些日新月异的知识，那些温文尔雅的情怀，如何知晓，如何拥有？

未来的神州，将走向哪里，这又是一个诱人的谜题。——那

些远方的故事，那些未来的风流，那些人类的愿景，如何前瞻，如何预知？

亲爱的朋友，所有的答案，也许，都可以在这套书中寻觅呢！如果你愿意，请将其缓缓展开。

相信那一刻，五千年中华文明的蓝色火苗，会在你的心头悄然点燃。

为了这条长河，为了这片星空，为了将对民族崛起的信心和文明传承的信念传递给你——亲爱的读者朋友，打开这套百科全书式的图书吧，她是中华文明浓墨重彩的画卷，在那里，有锦绣河山、灿烂文化，有礼仪之邦、道德家园，有伟大历程、盛世美景……28册的书典，将向你展示美不胜收的景色。亲爱的读者朋友，畅游在“文明中国”的书海中，你会感到喜悦和自豪，会发出赞叹和微笑，

让我们一同——为文明喝彩，为中国加油！

目录

第一章 艺术初识

一、什么是艺术	001
二、艺术的起源	003
三、艺术的分类	006
四、中国艺术精神	007

第二章 中国绘画

一、中国画的特点——天地入我胸	009
二、中国画的分类——万物入笔端	015
三、中国绘画的工具——文房四宝	020
四、中国画的发展历程	026

第三章 中国书法

一、认识中国书法	044
二、书法的字体	049
三、中国书法五千年	063

第四章 中国雕塑

一、认识雕塑	079
二、中国雕塑的发展历程	082
三、中国雕塑的价值和意义	093

第五章 中国文学

一、中国古代文学	094
二、中国现当代文学	129
三、中国文学的特点	140

第六章 中国音乐

一、中国古代音乐	144
二、中国近现代音乐(1840—1949 年)	155
三、中国当代音乐(1949 至今)	160
四、中国民族音乐	172

第七章 中国舞蹈

一、中国古代舞蹈的发展	179
二、中国近现代舞蹈	189
三、中国当代舞蹈	193
四、中国舞蹈门类	199

第八章 中国戏曲

一、源远流长的历史	206
二、艰难中发展的当代戏曲	217
三、中国戏曲的种类	220
四、中国戏曲中的绝技和特色	229

第九章 中国建筑

一、什么是建筑艺术	239
二、建筑艺术的审美特征	241
三、中国古代建筑艺术	244
四、中国近现代建筑艺术	258
五、中国当代建筑艺术	262
六、读懂中国传统建筑艺术	268
七、代表性建筑欣赏	277

第一章 艺术初识

中国是艺术的国度,艺术的中国魅力无限,作为一个中国人,我们的精神世界离不开它的滋养和陶冶,我们的社会生活不能没有它的指引和导航。了解、学习我们伟大民族的传统文化,才能在新世纪更好地继承和发扬,继续创造更辉煌的文化。

中国是世界四大文明古国之一,她悠久的历史在人类文明中熠熠生辉,灿烂的文化为人类增添了巨大的光环。她丰赡精美的艺术是中国精神博大精深的见证,在人类艺术的长河中永远闪耀着夺目的光辉。

一、什么是艺术

艺术带给人美感。一幅美丽的风景画让人陶醉,一曲动听的音乐让人心驰,有时,一只造型独特的盘子也会令我们赞赏。这些艺术品在我们生活中随处可见,不过人们也经常这样说:这个人说话很艺术。那么,艺术到底是什么意思呢?我们这本书中要讲的艺术是指什么呢?

首先,我们先粗略地了解一下人们对艺术概念的确定。

前苏联人类学家莫伊谢依·萨莫伊洛维奇·卡冈在《美学和系统方法·艺术》中认为:“艺术是社会意识的一种形式、人类精神文化的组成部分、实践——精神掌握世界的特殊种类。在这方面属于艺术的

有一组人类活动的形式——绘画、音乐、戏剧、艺术文学(有时把它们单独划分出来)等,它们之所以结合在一起,是因为它们是再现现实的特殊的——艺术形象的——形式。”这段话有几层含义:首先,艺术是社会意识的一种形式。社会意识有很多种,比如哲学、宗教,艺术是其中的一种。其次,艺术包括绘画、音乐、戏剧等。第三,它具有社会性,是一项社会实践活动。

再针对我们上面讲的在日常生活中对“艺术”这个词的用法,我们可以将这个概念再简单地表述如下:

1. 艺术用形象来反映现实但比现实有典型性的社会意识形态,包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等。
2. 指富有创造性的方式。例如:领导艺术。
3. 形状独特而美观的。

在这本书里,我们要了解的是第一种,即把它看做是文化的一个领域或文化价值的一种形态,与宗教、哲学、伦理等并列。

艺术是人类把握现实世界的一种方式,艺术活动最终产生了丰富多样的艺术品,艺术品既有艺术家对客观世界的认识和反映,也有艺术家本人的情感、理想和价值观等主体性因素,总之,它是一种精神产品。

艺术的审美价值,是它最主要、最基本的特征。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想,欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,满足自己的审美需要。除审美价值外,艺术还具有其他社会功能,如认识功能、教育和陶冶功能、娱乐功能等。

艺术的社会功能是人们通过艺术活动来认识自然、认识社会、认识历史、了解人生,它不同于科学的认识功能。艺术的教育功能是人们通过艺术活动,受到真、善、美的熏陶和感染,而潜移默化地引起思想感情、人生态度、价值观念等的深刻变化。艺术的娱乐功能是人们通过艺术活动而满足审美需要,获得精神享受和审美愉悦。

二、艺术的起源

艺术是随着人类征服自然水平的提高而逐渐产生的。在旧石器时代,人们已经能使用打制和磨制的工具,这些工具不仅实用,而且一步步得到美化,有了各种造型,并且出现了专门用作装饰的石珠、砾石、兽骨等。这些装饰品有的是打制研磨出来的,有的是经过挑选组合在一起的。当山顶洞人开始用骨针来缝制兽皮做衣服,对美的追求就更加明显。

到了新石器时代,随着物质产品越来越丰富,精神产品也如影随形,原始艺术在劳动和游戏中慢慢成形。制陶工艺是艺术创造的开始。在许多文化遗址中,人们都发现了精美的陶器。

原始人对大自然的感情是崇仰而畏惧的,当他们把目光投向那些无法了解的自然现象时,敬畏和恐惧驱使他们以一些特殊的方式来表达,获得心灵上的慰藉,原始宗教和巫术活动由此产生。当山顶洞人穿戴着染成红色的衣饰,涂抹上红粉,口中念念有词,手舞足蹈,以示祈求和祭拜时,原始的音乐、舞蹈、文学、工艺也就产生了。

中国古代的彩陶,造型款式各种各样,器形具有较高的艺术水平,更重要的是,彩陶上的纹饰丰富多彩,在扎实的写实性装饰的基础上,还运用了抽象、夸张、变形等较高级的艺术手法。彩陶上的线条起伏变化,表现出华夏民族对于线条的艺术感受力和表现力。中国的书法、绘画甚至音乐,也都是线条或者似线条的艺术。

艺术来源于生活,必然是生活的反映;艺术是人们征服自然的结果,也必定体现着人们的思想意识和观念。比如在彩陶上,绘制的物件不断地丰富,就意味着人们眼界和视线的开拓;绘制的艺术不断提高,就意味着人们在社会实践中的感受力和创造力不断提升。到了一定阶段,艺术不仅仅反映生活,而且超越生活,直接反映人们的内心祈愿和理想。

现在,我们可以这样认识艺术:

艺术是闲暇的孩子。当人类为温饱而担忧劳碌时,艺术观念和审美思想无法萌芽,只有当人们改造自然的能力不断增强,有了剩余时间,才有可能产生对美的追求和创造。当社会分工开始,出现了专门从事管理的阶层时,艺术也就成了一些人专门的技能而获得迅速发展。

艺术是创造的姐妹。没有创造的美,只是技术,而非艺术。因为美的本质是自由创造,所以,越是具有创造性的美,越能引领人们的精神获得高度自由。

艺术是审美的伴侣。艺术品之所以带给人们精神的享受,首先因为它是美的。如果它以对丑的刻画来引起人的警醒和反思,那么这个对丑的认识过程却是审美过程。所以,艺术是艺术家对世界审美观照的体现,也是观赏者对生活审美的再次体验。

艺术是游戏的友人。艺术是精神的,超功利的。它能引领人们的精神进入一种心驰神往、超然外物的境界,所以,有些人说,艺术一无用处,也有些人说,艺术在我们的生活中至高无上。事实上,我们生活中一些看似无用的东西却有“大用”,因为人是要有精神的。精神性使人类和动物区别开来。这就是艺术的本性。

艺术是情感的亲人。艺术家在创作中总是将自己的喜怒哀乐寄托于作品中,所以优秀的艺术作品能带给人们感动、振奋、震撼、忧伤、喜悦等等情感。可以说,没有丰富的情感,就没有艺术家,也就没有艺术品的产生。

【故事匣】

画 竹

北宋时期,文人士大夫们热衷绘画,苏东坡就是文人兼画家的代表。有人称赞他画的墨竹是“气势雄健,墨气深厚,如其书法,深著痛怪者也”。

苏东坡的墨竹技法自称是从其表亲文可与那里学来的，后又深得北宋名家李公麟、米芾等人的指点。但他画竹往往从底直升到画幅顶部，有人很疑惑，于是问他：“为何不逐节分画？”他却回答说：“竹子何尝是逐节生的？”

苏东坡在杭州任通判时，有一回，他坐在堂上，忽然间画兴勃发，书案上却没有墨只有朱砂，于是灵光一闪，便以朱砂为墨画起竹来。

正当他画得入神时，一位朋友看见了，问他：“这个世界上的竹子哪有红色的啊？”

东坡笑答：“这个世间亦无墨竹啊，但人们却都以墨作竹，我又何尝不能用朱砂来作画？”友人哑然。

画一落成，友人纷纷过来观摩，只见那画中朱竹临风微动，栩栩如生，异常美观，全没有想象中给人的颜色冲击，反而有一种别样的脱俗。

从此，苏东坡画朱竹的故事就流传开来，于是文人画中也开始流行朱竹了，许多著名画家如明代的唐伯虎、文徵明等，也都纷纷用朱砂画竹。

这个故事说明虽然艺术都离不开社会生活，但艺术创作却是艺术家的主观能力的创作，因此更离不开创作者的创造性劳动。也正因此，每一件优秀的艺术作品，都凝聚着艺术家独特的审美体验和审美情感，带有艺术家个人的主观色彩和艺术追求，体现艺术家鲜明的创作风格和艺术个性。所有的艺术作品，都应该是独一无二、不可重复的，具有艺术的独创性。

三、艺术的分类

根据艺术分类的原则和角度,在近现代艺术理论中,最为主要的艺术分类有如下几种:

第一种:以艺术形象的存在方式为依据,将艺术区分为时间艺术(音乐、文学)、空间艺术(雕塑、绘画)和时空艺术(戏剧、影视)。

第二种:以艺术形象的审美方式为依据,将艺术区分为听觉艺术(如音乐)、视觉艺术(如绘画)和视听艺术(如戏剧)。

第三种:以艺术作品的内容特征为依据,将艺术区分为表现艺术(音乐、舞蹈、建筑、抒情诗等)和再现艺术(绘画、雕塑、戏剧、小说等)。

第四种:以艺术作品的物化形式为依据,将艺术区分为动态艺术(音乐、舞蹈、戏剧、影视等)和静态艺术(绘画、雕塑、建筑、实用工艺等)。

第五种:欧美等国家新兴的分类法把艺术分为:视觉艺术,包括绘画、雕塑、摄影艺术、建筑、工艺,以及现代艺术设计、广告艺术、电影艺术、计算机三维动画等;表演艺术,包括音乐、舞蹈、戏剧,以及在发达国家近年来广受欢迎的音乐剧等。

第六种:从艺术分类的美学原则来看,可以将整个艺术区分为五大类别,即:实用艺术(建筑、园林、工艺美术与现代设计)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影、书法)、表情艺术(音乐、舞蹈)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影艺术、电视艺术)和语言艺术(诗歌、散文、小说)等。

艺术是随着社会的发展而不断丰富的,所以分类方法也愈益呈现出多样化的趋势。

我们这里按照以下几类来了解中国艺术:中国绘画、中国书法、中国雕塑、中国文学、中国音乐、中国舞蹈、中国戏曲、中国建筑。

四、中国艺术精神

一个国家因为各种因素而区别于其他国家,除了自然因素外,思想文化是最重要的分别。如果不了解它的文化精神,就无法从高处对它的艺术有深入的了解和把握。中国是一个文明古国,也是一个农业大国,在艺术方面表现出自己独有的特征。

徐复观在《中国艺术精神》中形象地把艺术分为两类,一类如西方艺术,是“对现实犹如火上加油”;另一类如中国艺术,“犹如在炎暑中喝下一杯清凉的饮料。”

中国文化中的艺术精神,穷究到底,有由孔子和庄子所代表的两个典型。孔子和庄子分别是中国思想中儒家和道家的代表人物,他们的精神已经融入每个中国人的血液中,是中国文化的两个重要源头。由孔子所显出的仁与音乐合一的典型,是道德与艺术穷极天地的统一;由庄子所显出的是纯艺术精神的性格,而主要又显示在绘画上面。

孔子和艺术

孔子可能是中国历史上第一位最明显而又最伟大的艺术精神的发现者。《论语》中记载有很多孔子和音乐的事情,他专心学习音乐,操琴时“三月不知肉味”,在危难中用音乐的力量来解忧忘难,陶醉其中。

孔子的儒学,也是一门仁学,他的很多言论反映出他审美的理想是合道,即真善美的统一。

如:子曰,《关雎》乐不淫,哀而不伤。(《八佾》)

子语鲁太师公乐曰:乐其可知也。始作,翕如也。从之,纯如也,皎如也,绎如也,以成。(《作佾》)

人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？（《八佾》）

“乐而不淫”“思无邪”，是孔子的准绳，快乐不可太过，对音乐要求“中和”之道。于是雅乐、古乐之于郑声、今乐，在儒家以音乐为中心的艺术系统中，常加以严格的区别。可见，艺术的主要作用是体现“仁”，在音乐感化中培养成高尚的道德人格。孔子的人生是典型的“道德人生”，他的艺术观念，是为人生而艺术。

庄子和艺术

庄子是继老子之后道家的代表。有人认为，以虚静为代表的道家的人性论，后世受庄子影响较深的，很多成了甘于放逸自我的隐士。虽然和儒家比较，道家更富于思辨、形而上的性格，但其出发点和归宿点，依然是落实到现实人生，而不同于西方纯思辨的哲学。在政治、社会剧烈动荡之时，老子是想找到一个不变的“常”，以作为人生的立足点。庄子也是这样，他们表面上看似否定人生价值积极的一面，倡导虚静、无为，其实是“无不为”，还是在肯定人生的价值。徐复观在《中国艺术精神》中指出，老庄思想的“虚静”的人生实际是艺术的人生，是一种纯艺术精神。

庄子的“逍遥游”，“独于天地精神往来”、“游心于物之初”等，正是精神高度自由，物我合一，物我两忘的艺术精神。庄子所追求的“道”和一个艺术家所呈现出的最高艺术精神，在本质上完全相同。所不同的是，艺术家由此而成就艺术作品，庄子由此成就艺术的人生。他所期望的圣人、至人、神人、真人，只是“人生自身的艺术化”。

道德充实了艺术的内容，艺术奠定、发展了道德的力量。无论是孔子还是庄子，是为人生而艺术，还是为艺术而艺术，只是相对而言，在根本上并没有很大的分别，但这两种思想和艺术境界影响中国几千年，他们的审美理想和艺术精神已经深深地融入每个中国人的血液之中。

第二章 中国绘画

一、中国画的特点——天地入我胸

中国画在古代无确定名称,一般称为丹青,主要指的是画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来,为区别于西方的油画(又称西洋画)等外国绘画而称之为中国画,简称国画。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料,依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。

传统的中国画具有悠久的历史,适应中国的文化土壤而生根开花,在立意、构图、技法和程式化的表现诸方面,都具有自己的特点。

中国画中的哲学和修养

中国艺术作为一种意识形态,与中国哲学、政治和宗教等有密切关系,中国画更是如此,没有离开过儒、道、禅三家思想体系。儒家主为政在人,道家主静,禅家主空;儒家主修身以道,道家主忘,禅家主灭;儒家主治国齐家平天下,道家主物我两忘,禅家主四大皆空。这三者的思想是画家从生命本质上得到了净化,也从境界上达到了转识成智。

中国画是创作者自我精神世界的展现,是其丰富的学识修养和独特的思想观念等因素的综合体现,所以,中国画家特别注重自身的