

开启未来丛书之文学作品集

高连营 ◎主编

璀璨的艺术银河

CUICANDEYISHUYINHE

不妄求，则心安，
不妄做，则身安。

存平等心，行方便事，则天下无事。
怀慈悲心，做慈悲事，则心中太平。

内蒙古人民出版社

开启未来丛书之文学作品集

璀璨的艺术银河

主编：高连营

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

开启未来丛书之文学作品集/高连营主编,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2006.12

ISBN7-204-07897-7

I.开… II.高… III.文学-作品集-中国 IV.1368

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 15968 号

开启未来丛书之文学作品集

主 编 高连营

出版发行 内蒙古人民出版社

发行电话: 010-87713181

地 址 呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦

印 刷 三河市燕春印务有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 275.725 印

字 数 4000 千

版 次 2006 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1-5000 册

书 号 ISBN7-204-07897-7/I·1685

定 价 1192.00 元(全 40 册)

如发现印装质量问题,请与我社联系 联系电话:(0471)4971562 4971659

总 序

文明的华夏,名人辈出,代代相续,千古人物。

成功、成名、成家,这是每个时代都令人向往的不倦话题。

步入这个五彩缤纷的大千世界,谁不希望成功?谁不想到成名?谁不企盼成家?21世纪的年朋友们不禁提出这样的问题:“成功从何处起步?成名的奥秘在哪里?成家的诀窍是什么?名人名家们的岁月时代是怎样度过的?”

《开启未来》丛书将回答你们的这些问题。丛书的作者引用了各界名家名人百余位,怀着眷眷深情,驾起自己回忆的小船,溯流而上,去寻觅自己难以忘怀的青春岁月,去捕捉当年智慧的闪光,去追溯自己成功、成才、成家的内涵,为民族为国家做出贡献的源头。

“沧海横流,方显出英雄本色”。名人名家不仅创造了令人景仰的成就,而且也给后人留下了宝贵的精神财富。他们高远的志向、顽强的意志、勤勉的精神和必胜的信念,正是今天朋友们不可缺少的心理品质。因此,了解名人过去的历史,追踪他们走过的脚印,领悟他们成功、成名、成家的内涵是十分必要的,从中一定能得到很多有益的启示和借鉴。

这些名人,他们的青春岁月,充满了苦辣酸辛,坎坷磨难或

经战火的洗礼,或历曲折的境遇,或扬逆水的风帆,或留奋斗的足迹……

在他们的人生道路上,有幸福的回忆,更有苦涩的泪水;有成功的喜悦,也有挫折的苦闷,更有失败后的反思。在名人的生活辞典里,不是没有平凡和琐屑,正是对平凡和琐屑的超越,才成就了他们的伟大和成功。

这套丛书的所有文字,不是这些大家名人们作流水账式的忆旧,而是在自己漫长的生活画卷上精心地撷取;也不是空洞冗长的理论说教,而是时过境迁的作者真情的流露、实感的迸发。因此读起来亲切、真实、自然,若汨汨清泉,沁人心脾。从他们的经历中,朋友们可以悟出成功的规律,做人的道理,处世的艺术,成名成家的奥秘。

老者不复返,来者永远新。我们国家正处在改革开放的伟大时代,要把我国建设成有特色的社会主义强国,今天的年朋友任重而道远。希望你们都做伟大时代的强者,做伟大事业的成功者,肩负重任,迎着风雨,用坚强的信念,将理想的太阳从心头托起,用毅力的犁铧去耕耘不辍,走向未来,走向光明,走向自己的成功之路。

成功属于我,属于你,属于他,属于这个伟大的时代。

2006年6月

目 录

灿烂辉煌的华夏艺术	1
华夏 一片艺术的沃土	1
汉语 世界上最美的语言	4
艺术 一条璀璨的银河	9
楚韵汉风	11
龙飞凤舞	12
浪漫世界	22
大汉之魂	30
原始艺术	57
图腾乐舞	59
彩陶世界	73
原始建筑	84
原始工艺雕塑	87
理性艺术	95
“易”的艺术	97
礼乐诗教	114
道的艺术	132
先秦诸子散文	146

青铜艺术	157
青铜礼器	157
龙虎神兵	164
钟鼎金文	167
青铜工艺	173
盛唐气象	178
清新歌唱	178

灿烂辉煌的华夏艺术

华夏——一片艺术的沃土

中国的自然环境,经济结构,民族素质,心理观念,宗教观点,文字选择等方面,孕育着华夏艺术的种子,这粒粒种子,在这片适合艺术蓬勃发展的肥田沃土之中,日益繁茂,成为中华精神之林中最有生命力的一株参天大树。

中国文化的发祥地地处内陆,主源流是中原文化,象关中原和黄河中下游平原,这里气候变化规律恒定,土地肥沃,物产丰饶,决定了华夏民族以农为主的经济结构。距今约 7000 年左右的河南裴李岗文化、河北磁山文化、甘肃大地湾文化和陕西李家村文化,是目前发现的华北新石器时代的文化遗存,从这里已经显示出中原农耕文明的曙光。一些重要的文物象带足的石磨盘、石磨棒、石铲、石镰等农业工具,都很精巧,也极富审美价值。稍后著名的仰韶文化,其地理分布以关中晋南豫西冀南为中心,北至内蒙古南部、东达豫东、南至鄂西北、西至甘青交界,这么广大的地区,遗址中出土的粟、稷、稻谷、菜籽等农作物遗迹,和那众多的石斧、石锄、石刀、石铲、石磨盘、杵石等,都展现一幅规模巨大,农业经济相对发达,定居生活相对稳定的社会生活图景。

早熟的农业经济和建立其上的宗法制度,创造了一个稳定

的有利于文化积累和延续的环境,也催发了华夏民族从神的崇拜到对人自身力量的重视。由自然崇拜到图腾崇拜再到祖先崇拜,这一过程在中国进行得十分顺利和自然。汉族崇族祖先,其祖先传说可以上溯到中华民族传说时代的共同祖先炎帝神农氏,及稍后从游牧转为农耕的黄帝轩辕氏(正是由于以新石器为主的农耕文明的发达,黄帝也被当作是中华民族的真正始祖)。神话的时代留给我们祖先的名字也是神话里的人物,但比起西方神话来,中国神话更多人的色彩。

中国人并不热衷于建构丰富奇丽的神灵殿堂,而早早地开始传递和书写人的历史。出于农业民族对大自然天然亲和的心理,中国人从没有也不愿完全割断人与自然之间的纽带,而是清醒地利用这种血肉联系来调节纷纷的人事,谋求一种动态平衡,整体和谐。在这种土壤上发育成长起的中国艺术,更是视自然万物为酣畅生动的生命,与人类息息相通,它确定了中国艺术与文化的基本流向。所以,此时华夏民族的宗教,不是建立了神灵殿堂和宗教理论体系,而是淡化了信仰的色彩,确立了天、地、人三层次的人的地位。以《周礼》为例,周公所制定的礼乐为精髓的典章制度更多美学而非宗教色彩。这种土壤,对艺术发展是极为有利的。在中华民族文化发展几千年的历史上,象西方文化中经常出现的宗教扼杀、窒息艺术发展的情况在中国几乎没有发生过。这种土壤孕育着中国艺术和美学的种子,使中国的智慧结出的是一种艺术型、审美型的智慧,就是以原始氏族血缘关系为基础的上下尊卑伦理道德关系,也期求审美与道德境界的合一。

古代中国是一个独立的幅员辽阔的大地理区,正是由这五色土组成的神州大地,它代表着东西南北中五方,一方面,古代中国,东临瀚海,西面黄沙、南阻瘴林、北绝寒漠,这些对原始人群难以逾越的自然障碍,封闭了古代中国与外部世界的联系,但同时也保持了一个相对稳定的文化发展环境,使中国文化在一种自我封闭的条件下稳定的发展。一方面,由于与外界隔离,缺乏异质文化的交流、撞击,中国的文化有很强的封闭性;另一方面,中国人在很长的时间里,认为天与地之间就是中国人自己,自然应辛苦,任劳任怨地履到自己对天地的责任,所谓“任重道远”,这种强烈的责任感形成中华民族性格中的从容自信,宽广坚韧的处事态度。做为中国智慧的代表,深受儒家思想滋润的众多的艺术家们就更是如此。

在中国,艺术家、诗人都受到了在任何国度都没有受到过的尊重。社会对他们寄予厚望,他们自己也都具有神圣的社会责任感。艺术、文章,被看作是能与天地不朽并存的事业。比如说象曹操的儿子曹丕,成了魏文帝,可以说是达到了权力的顶峰,但他依旧认为象文章、诗赋这样的事业才是不朽的,是经天纬地的大事业。他说,文章是经国之大业,不朽之盛事,人的年寿有时而尽,荣乐止乎其身,都不如文章那样无穷、不朽。

从这个角度,我们就容易理解为什么在中国乐教、诗教取代了宗教的位置,文人政治家居统治地位,就是哲学家,还有许多政治家都是杰出的诗人。这些条件,都使华夏成为一片艺术的沃土,那上面开放了艳丽的艺术之花。

中国人的一些巨大的发明和贡献,也促进了艺术的发展。

象造纸,印刷术的发明,是艺术发展的重要推动力。中国人最早养蚕、缫丝纺织,在丝帛上也留下了艺术创造的印迹,帛字、帛画,是难得一见的艺术珍宝;最早酿制粮食酒和葡萄酒;最早种植茶树的还是中国人,至今酒文化、茶文化也是华夏艺术中的一个组成部分。还有天文学、医学、哲学、伦理学等中国特有的智慧,文明和贡献,都共同融汇成、堆积成一片丰饶的艺术沃土,长出了一棵万古长青的华夏艺术的参天大树。直到今天,在新时代的曙光里,这棵参天大树汲取新时代的营养,舒展枝叶,枝繁叶茂、硕果累累,它的果实,不仅甘美着龙的传人,还香飘海外,并将一直滋润着人类的未来。

汉语:世界上最美的语言

华夏能成为一片艺术的沃土,是由于这个民族在遥远的过去,就与自然建立起了一种审美的关系,逐渐形成和发展中,中国早熟的象形文字起了关键作用。这美丽的象形文字,既是华夏民族同自然建立起审美关系的表现,又促进了这种审美关系的稳固和进一步发展。

可以肯定地说,汉语是世界上最美的语言,最美的文字。鲁迅先生说,中国文字具有三美:言美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也。具体说来,汉语在语汇上造词灵活,词源雄厚,词义精细,词序固定,句式精练,虚词多样,生动传神。在语言上韵多声少,响亮悦耳,音节匀称,成双成对,声调抑扬,优美动听;在形象上,做为最古老的象形文字之一。它充满了绘

画一般的美。象形且具意,能使人从这种空间结构的语言形象中领悟到更多的东西,具有超脱于信号之外的符号功能和感情色彩。

如果说象西方的声音语言、符号语言是用人发明的一套符号来整理、规范自然事物,那么汉语则有以下特征:

一是在语音上,汉语韵多声少。响亮悦耳,音节匀称,成双成对,优美动听。它是一种诗一样的语言。一种最美的,音乐般的语言。

1)语言的抑扬美。汉语声调抑扬顿挫,极易用语言的节奏造成一种抑扬的美。语言的抑和扬和它们强和弱、长和短有规律的周期性交替构成的节奏直接相关,在诗学中叫语言的长短律和轻重律。其它民族的语言,象希腊诗和拉丁语诗的节奏是用长短律,英国诗和俄国诗用的是轻重律。那么汉语的优势在哪里呢?它是兼二者之美,它的声调和语音的高低,长短都有关系。象传统的汉语诗律学上的平仄格律式既是高低律,又是长短律,平声长,所以是扬;仄声短,所以是抑,上下两句抑扬相反,就能形成一种音乐般的节奏。如《诗经》中的绝大多数四言句,都是符合这种规律的,象“窈窕淑女,君子好逑”之类比比皆是。四言的、富有抑扬美的语言的使用,是汉语最大的特点之一,象魏晋至隋唐的骈文,乃至唐代以后的通俗文学,传奇、小说、戏剧中的都能看到它的强烈影响。以后的五言诗,七言诗,特别是七言律诗,都极富抑扬顿挫的音乐之美。中国的诗不只是读,更是吟唱,就是象唱歌、吟唱诗,才能更好地领略诗词的抑扬之美。

2)语言的稀环美,指的是利用同韵语言的再现与重复达到的美感效果。同一个音,在同一个位置上(一般在句尾)的重复,就叫韵。当我们听到一首有韵的诗时,每句或每行的末尾总是同样的元音,我们不但觉得单调,反而会觉得非常和谐,这就象我们听舒伯特的小夜曲时,翻来复去总是那么几个音群,会觉得总是很有韵味一样。

为什么韵会产生美感效果呢?

首先,韵和节奏关系密切。韵脚具有加强诗行节奏的组织作用,在相同的时隙中,同音收尾稀环,可以显示诗行所造成的节奏已经完成了一个阶段,它可以以节奏基本单位(即诗行)的再现性变为最清楚的。比如李清照的《声声慢》:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。”七个叠字构成三个大的节拍,一层紧似一层,直可以和音乐相媲美。可见,韵脚可使声音的长度有规律的变换,便重复的频率逐渐增大或减少,使重音作规律性的交替。可以造成种种极为奇妙的声音形象,使各种内在感情的意义达到奇妙的对应。

其次,声响与韵不仅能产生美感,还有表情、模仿象征韵功能。特定的音响能象征稳定、永恒、大小、明暗,而且能暗示温柔、激越、感伤、愉悦的复杂感情。

第二汉语不仅语音美,是音乐般的语言,而且它还具有绘画美。汉语是最杰出的象形文字,是一直和绘画紧密联系。中国汉语从图形文字到表意,表词的文字,语言是象的延伸与解释工具,它自然明显地带有象的特点。什么是象的特点?是有生命的活体,那么汉语所铸出的“象”仍是有生命的活体,而非僵死的

概念。正如西方美学家维柯所说的：

神学诗是人们所说的那最初的语言，是一种幻想的语言，是运用具有生命的物质实体而且大部分被想象为神圣的。

是中国早熟的象形文字使这种“诗的语言”获得了稳固的形式，而高超的记载和保存文化的技术又使其一脉承续下来。优美的汉语对艺术的发展具有意义，是其它任何语言都不能相比的。

从中国早期的语言：陶器纹饰、甲骨文就已具有了绘画美，而到《易经》中的卦辞和爻辞，就不仅是解释卦象和爻象的含义，还要表情，这些功能从事实上使其与艺术形象紧密联系起来了。而这种联系对中国艺术的发展是起了重大的促进作用的。

首先是语言的表情美。中国的早期语言，就已多用想象性的语言，就是一种充满了情感和生命的形象积聚在其中，这就必然要把这种情感也互渗到语言的线体“象”之中。

由于汉语的表情美，又使它造就出中国最独特的艺术之一，书法艺术是利用中国汉字具有的情感特征，意象美的特征，把中国文字抒情表意的特征推到了顶峰。中国的艺术家，借助书法这种形式，去捕捉自然、社会中的灵光动态，使笔底墨中字里气通血畅，充满盎然生机。用书法的线型笔势，去体会，去妙合物象精神，使欣赏者也能通过书法的象，悟入更高的境界。那么多古往今来的书法作品，中国人看他们具有多种多样的表情，有的若坐若行，有的若飞若动，有的若愁若喜，有的象利剑

长枪,有的象日月之雾,有的还具有气象博大,庄严魂伟的时代气象,有的还具有忠诚刚健,坚贞不渝的人格表情,有的具有空静淡远的心灵意境。这种艺术中所包含的内容,是拼音文字无论如何也无法表现出来的。再加上中国诗人们对语言的刻意经营,更充分地发挥了汉语的艺术功能。

汉字是世界上最古老的文字之一,也是唯一从古到今不断发展,一直使用的仍有强大生命力的、语言。它影响到日本等许多亚洲国家的语言文字的历史,而今学习汉语又成为欧美国家的热潮。汉语,以它独特的博大内涵和美学风格,艺术魅力,成为世界上最美的语言之一。

文字的初始阶段往往体现人与自然的关系。当然主要的是一种含有强烈感情色彩的宗教关系。文字,在中国最初就视为神灵的启示,仓颉:“穷天地之变,指掌而创文字,天为雨粟、鬼为夜哭、龙乃潜藏”。它表现了人对自己创造的认识工具的崇拜。以后随着宗教感情的减弱,凝集于文字中的其它意义——主要是对自然和生活的审美感情就更多地体现出来了。文字中充满了自然和生活的形象,而这些形象又被中国人赋予了各种感情。比如说那鸟字的轻盈,飞字的飘逸,即便是简化了依旧能让你感到那轻盈善飞的姿态,这类文字在中国的语言中是极多的,象日、月、山、水、火、木、鱼、虎……,不都各自具有各自的表情?而由两个以上的象形字组合而成的象形字,在汉语里叫会意字,如信(人守诺言叫信),伐(用武器征讨别人),还有明、闷、众、耻等都是如此。都是一个完整的包含有意义和表情的图象。象一个法国人的评论,中国的文字,一个字若不是表示某种宗

教或道德观念,就是显示一种诗的意象。就是现在最简化的方块字,也依旧是象的流动,象的注解,它是一种象的延伸,具有字外之意,它造就了一种以语言刻画形象的具象艺术,使中国文字构成的诗歌、散文都具有了一种绘画的美。

所以,汉语才能这样源远流长,光照古今。圣贤者用它写下了汗牛充栋的文化典籍,文人墨客用它创作了溢彩流光的诗词歌赋,笔歌墨舞,志士仁人用它留下了深刻隽永的警世名言,豪言壮语。汉语在历史上,就是我们华夏民族重要凝聚力之一,也是我们民族艺术兴旺发达的重要动力。

艺术——一条璀璨的银河

中国古代艺术以它独特的风貌屹立于世界艺术之林,成为东方文明的光辉典范之一。当人们在古代文化的海洋中游赏之时,往往将目光投向璀璨的中国古代艺术。是啊,这是怎样的一个天地呢! 奇葩异卉,目不暇接;美境丽色,随处可见。而且,它们就象那天上的银河,一直闪烁着照彻黑夜的光芒。也一直给人们以美丽的遐想。

……那人面含鱼的彩陶盆,是彩陶时代艺术的象征,是远古时代的情感韵律;那古色斑斓的青铜器,是青铜艺术的风貌,是一个充满着神秘、威严、狞厉、崇高的感觉的世界。那威武凝重、工艺精明的司母戊大方鼎,象征着青铜时代的华夏雄威;那气势古拙,大气磅礴的汉代石雕,呈现的是大汉之魂的威武雄健;而那琳琅满目的漆器、铜镜、织锦,则是汉民族高超智慧和

热爱生活,热爱生命的情趣。还有那魏晋南北朝人物、佛画,那秀骨清相的雕塑,那尚韵尚意、笔走龙蛇的晋唐书法,那花雨飞天的唐窟壁画,那意境深远、闲和宁静的宋、元山水画,那古朴精巧的明式家具,意境空灵的山水园林,色泽高洁的青白瓷器,更有那秦文、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说;有屈原、陶潜、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹的旷代诗文,还有无数无名的艺术家,无数劳动人民智慧和心血浇灌出的艺术花朵,不都展现着一个文明古国的心灵的历史,和轻声吟唱着的一支希望的歌……