

圖文中國

艺术的^{魅力}

——藏在艺术珍品背后的东方审美情趣

琴棋书画为什么是传统艺术的代名词

青铜器如何成为了贵族的专用礼器

《牛郎织女》背后的艺术生活

喝酒怎么会与“学问”有关

茶道到底有哪些讲究

平民百姓的艺术修养从何处获得

龙子民◎编著

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

圖文中國

艺术的^的魅力

——藏在艺术珍品背后的东方审美情趣

龙子民◎编著

全国百佳图书出版单位

时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术的魅力：藏在艺术珍品背后的东方审美情趣 /
龙子民编著. —— 合肥：安徽人民出版社，2013.1
(图文中国)
ISBN 978-7-212-06264-4

I. ①艺… II. ①龙… III. ①审美文化—中国—通俗
读物 IV. ①B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 030070 号

艺术的魅力：藏在艺术珍品背后的东方审美情趣

作 者 | 龙子民
出 版 人 | 胡正义
选题策划 | 胡俊生 梁明德
责任编辑 | 胡俊生 侯芙瑶
责任印制 | 刘 银
装帧设计 | 王 艳

出 版 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>
合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 8 楼
邮编：230071

发 行 | 北京时代华文书局有限公司
北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编：100011 电话：010-64263661

印 刷 | 北京凯鑫彩色印刷有限公司
(如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710×1000 1/16
印 张 | 16.5
字 数 | 248 千字
版 次 | 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷
书 号 | ISBN 978-7-212-06264-4
定 价 | 32.80 元

版权所有，侵权必究

前言

东方的贵族气质

琴棋书画、金玉器帛、煮茗品酒，大俗大雅之间，中国传统艺术注重的是“神韵”。几乎所有的艺术形式都强调“意境”的表现，宁可失形，不可伤神；而精神的蕴精又尚内省、轻外露。因此，中国艺术最大的精神内核就是“东方的贵族精神”，强调心灵的高贵。

“画以立意、乐以象德、文以载道、诗以言志”，中国传统艺术极其丰富并且辉煌。绘画、书法、音乐、舞蹈、戏曲、园林、建筑、雕塑、工艺美术、传统美食等，都有着几千年的积累，透着五千年文明古国深厚的文化底蕴。

儒释道三家是中国艺术的三大精神支柱，是审美的人生哲学。儒释道三家都以“修己正心”为源，开始对心灵与精神的追求。这种追求体现在艺术中，便淡化了宗教的色彩，成为一种收束心性的自我修养方式，一种自然适意的生活方式，一种内在的人格理想情操，一种恬淡清幽的审美情趣与空灵澄澈的艺术境界，艺术也就是有了贵族气质。

中国艺术满实而古拙，天地之间充满生气勃勃的生命。儒家把内在的精神性的“质”放在艺术的首位，其具有的流动性、运动性和强大的气势，表现儒家精神中的阳刚之美。

中国艺术“意境”中那种“无画处皆成妙境”的超旷空灵之美，又与禅宗的“色即是空，空即是色”的妙理契合。

中国艺术中“万物与我为一”的审美境界，充满了道家精神。中国艺术中“气韵生动”便是庄子“通天下一气耳”之气，于是“虚实相生”、“知白守黑”成为中国艺术创作的辩证法则。

儒家美学、道家美学和禅宗美学三者相互交融渗透，中国艺术就有了“愉悦心灵”的东方韵味：从容、平和、舒缓，而非狂肆、酣畅、躁灼，传递出艺术作品中人物精神和生活的品位。这是纯粹东方式的，有文化底蕴的，含蓄的，有书卷气的，透露出来很静谧唯美、不激不励的贵族气质。

第一章 琴——高山流水遇知音

中国的音乐简史 /4

中国人的音乐格调 /7

第二章 棋——人生的黑白沙场

最具智慧的棋类游戏 /14

黑与白之间的哲学 /17

第三章 书——汉字的书写艺术

汉字字体的演变史 /23

书法史上的第一人——李斯 /32

书法史上的丰碑——王羲之 /33

草书大家的风范 /37

宋朝书法的闲情逸致 /40

楷书之祖——颜筋柳骨 /47

第四章 画——中国画的意境

中国人的美术观念 /54

纵情泼墨于山水间 /56

山水画幅“春”为先——展子虔 /58

画中有诗，意在笔先——王维 /59

大小李将军 /61

江南第一风流才子——唐寅 /62

高古雄浑的荆关山水 /63

雄伟壮美的董巨山水 /65

云山“墨戏”写性情——米家父子 /67

元代的“简单”风格 /70

中国的人物画 /72

一代画圣吴道子 /75

清初的四画僧 /77

厚积薄发的石涛 /79

流传于民间的风俗画 /81

西洋画的影响 /85

恽南田和常州画派 /88

扬州八怪 /91

声名显赫的海上画派 /94

第五章 中国的炼金术

中国的铸铜时代 /100

权力的象征——鼎 /104

震响九洲的编钟 /106

百炼锋成的炼铁术 /108

冶炼燃料的发展 /110

第六章 温润的艺术

中国的玉文化 /116

远古的玉石崇拜 /118

玉是地位的象征 /122

各个朝代的玉之精华 /125

第七章 陶瓷王国的传奇

陶艺的发展 /134

陶塑的成就 /138

从陶到瓷的过程 /141

中国的名窑名瓷 /142

第八章 漆器的精彩

漆器的故乡 /152

商周时代的漆器 /155

荆楚一带的漆器 /159

漆工艺的百家争鸣 /162

盛极一时的漆艺 /164

第九章 织女在中华

悠悠丝绣之国 /170

中国纺织工艺的成就 /174

美轮美奂的丝织艺术 /176

第十章 英雄名士酒为伴

中国的酒文化 /184

酒具的品位 /186

雅俗共赏的酒令文化 /191

国酒茅台的传奇 /194

诗情画意皆因酒 /196

苏东坡的写酒经 /198

酒仙刘伶的故事 /199

中国的葡萄美酒 /199

第十一章 文人雅士的茶情趣

赏析中国的名茶 /204

尽享高雅的茶文化 /206

饮茶贵在品味 /209

茶具的风情 /210

西湖龙井与“四绝” /213

茶中之水梅上雪 /215

宜兴紫砂壶美茶醇 /217

斗茶文雅显学识 /220

别有情趣的茶馆文化 /222

文人墨客品茗赞茶 /225

乾隆的品茶经 /228

第十二章 民俗中的文化

一方水土一方人 /236

火带来的饮食文化 /237

美食在中国 /239

满汉全席 /242

以筷为食 /243

中国的饺子文化 /244

服饰的发展历程 /245

身份的象征 /248

绚丽的红妆 /250

必不可少的鞋 /252

图文中国

◎ 深度探索中华文明
背后的秘密……

圖文中國

第一章

琴——高山流水遇知音

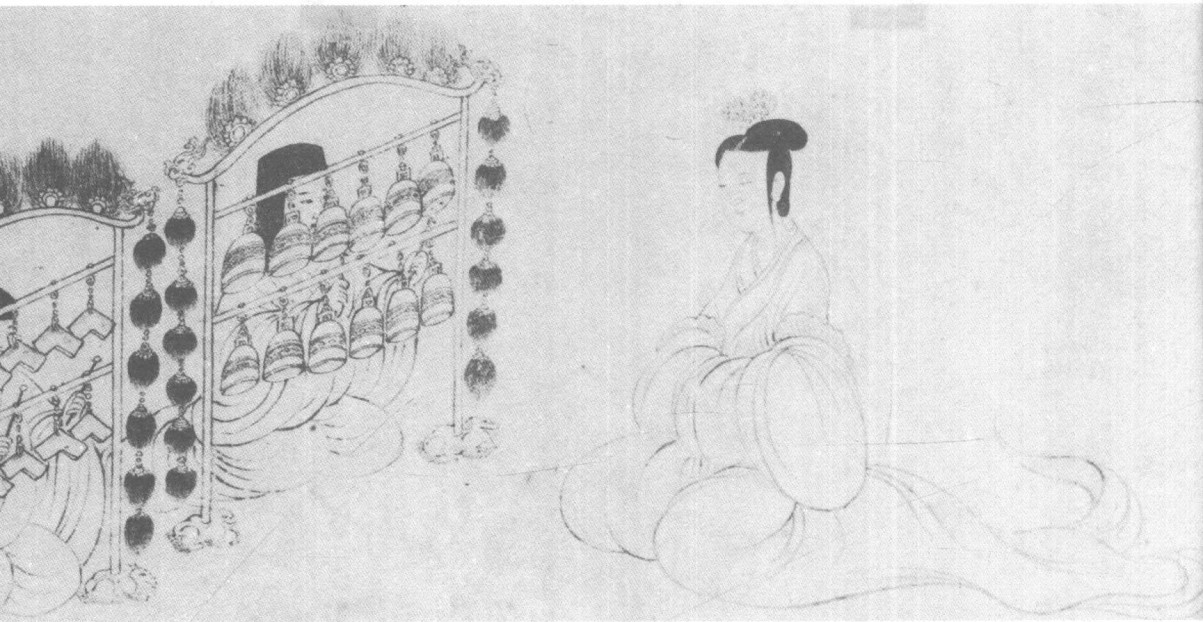
艺 / 术 / 的 / 魅 / 力

中国的音乐简史

音乐的历史，与人类的历史一样久远。

在人类的所有文化活动中，没有比音乐更能融通彼此心灵的了。

追溯中国古老文明的源头，原始乐舞在人类生活中所起的作用似乎更重要。原始乐舞可以说是先民所有精神活动的土壤：举凡氏族部落生活中的图腾崇拜，祭祀典礼、农耕狩猎，部落战争以及种系繁衍等，无不与原始乐舞有着密切的

《女史箴》中的奏乐图

关系。夏、商、周三代，正是通过礼乐活动以及与此相关的礼仪制度，构成了华夏民族的共同心理特征，以及相应的伦理道德规范，这从周代的“六代乐舞”中可以体验到，而贯穿于礼乐等级制度中的王权意识，则给其后两千年封建社会文化的发展打下深深的印记。

春秋末年至战国时期，社会动荡的一个重要标志就是“礼崩乐坏”。音乐逐渐摆脱了对祭祀典礼仪式的依附，音乐由宫廷普及民间。行乐在礼变而为行乐在情，过去是乐从雅声，现在是乐从“新声”。音乐活动构成了社会各个阶层世俗生活的重要内容，其中最为流行的，就是配有伴奏的民间说唱音乐体裁相和歌。

秦汉以来，天下一统。秦代专设宫廷音乐机构“乐府”。至汉武帝时期，乐府大规模扩建，得到空前的发展。乐府新声广泛吸收了民间俗乐以及少数民族、域外音乐的新鲜成分，从而保持了旺盛的生命力，使汉乐具有宏大通达的特点。与此相应，乐府音乐中几乎囊括了当时所有的音乐表演形式，如相和歌、鼓吹乐、郊祀歌、舞乐百戏以及夷俗音乐等。

魏晋南北朝时期社会大动荡，民族大融合，传统音乐中融进了大量由丝路传入的外族外域音乐，从而直接促进了盛唐音乐的繁荣。盛唐之音沟通东西方文化，博取众采，在中国文化艺术史上开拓了崭新的一代乐风。无论雄壮的鼓乐，飘逸的琴乐，潇洒的散乐，清雅的法曲，还是声情激越的殿堂音乐，或者神秘悠远的梵呗之声，统统映照唐乐的灿烂气象。

宋元的音乐又是另一种格调，音乐文化的重心从宫廷转向世俗民间。充满世俗情态的音乐，在社会各阶层中获得前所未有的繁荣和发展，类型多样，风格各异。倚声词乐、北剧南

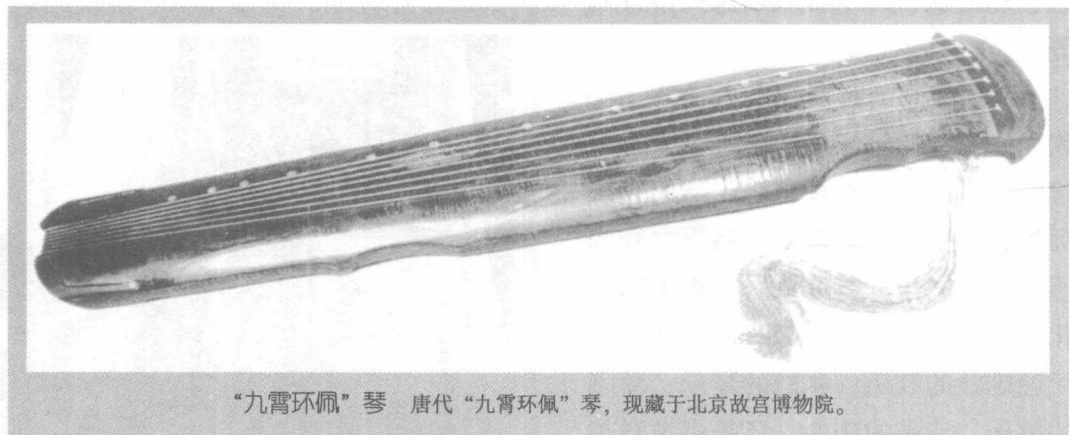
汉代古琴 马王堆汉墓出土。

戏、散曲、诸宫调和琴乐等异彩纷呈，对其后数百年音乐文化的发展产生了深远的影响。至明、清两代，古代音乐承旧趋新，平静发展。这时，与宫廷音乐的僵化和停滞相反，充满艳俗情态的民俗音乐生机勃勃，不论是古琴艺术还是琵琶艺术，均推陈出新，超越前代，达到古代音乐史上的高峰。与此同时，“乐尚真情”思潮的出现，更为民族音乐文化精神和审美意识增添了珍贵的遗产，对后世的音乐发展有着深远的影响。

说到音韵，不得不提及琴——这种中国最古老的弹法乐器。传说神农氏时就已削桐为琴，绳丝为弦。春秋战国时有五弦、十弦之琴，但尚无定制。汉魏时始有七弦琴，演琴技巧亦已有很大提高，琴谱

相传在先秦时候，俞伯牙和钟子期，彼此有知音之谊。一次，伯牙乘船遇风，泊舟汉阳（在今湖北），结识了子期。伯牙弹了两首曲子。一曲意在高山，子期听了以后说：“好啊！巍峨峭拔像高山。”一曲意在流水，子期听了说：“好啊！浩浩荡荡像江河。”两个人成了莫逆之交。后来子期死去，伯牙痛感知音难遇，于是摔琴祭奠，终身不再鼓琴。

“九霄环佩”琴 唐代“九霄环佩”琴，现藏于北京故宫博物院。

成体系，也正是在此时，琴在士大夫阶层广泛流传，成了必修的文化课。如《古风操》、《流水》、《幽兰》等名曲就形成于此时。隋唐是音乐的高潮，琴的技巧也有很大的提高，一是出现了《弹琴手势图》、《琴诀》等专著；二是出现一批传世琴曲，如陈康士的《离骚》；三是出现了曹柔的减字谱等。宋元明清时，琴依旧是士大夫阶层的标志。此时最突出的特点是由共同艺术风格的琴师所形成的流派，即琴派。各个琴派之间的差异，主要取决于地区、师承和传谱等所具有的不同条件。各有各的风格，各有各的对音乐发展的贡献。几千年来，

清悦的琴声在华夏大地上，袅绕不绝。

琴瑟，历史悠久。但是，漆琴的制造，以唐宋最有佳名。唐代有四大制琴名家，即雷威、郭亮、张越、沈镣。雷、郭的琴音，以“清雄沉细”著称；张、沈的琴声，以“雷鸣响亮”闻名。金渊、陈遵、金远则是南宋制琴名手。唐琴有浑厚典雅之长，宋琴有秀拔清悦之趣。唐宋名琴以深厚的内涵、优美的造型而流芳后世。

唐宋的名琴，很大成就应当归于深入研究琴理与漆理内在联系的工匠，归功于中国独有的髹饰工艺。琴声要借助稳定而透气的琴材作共鸣腔，发声才能浑厚激越。所以，过于细密或过于松软的木材不宜制琴。

北宋科学家沈括（公元1031—1095年）在《梦溪笔谈》中写道，琴材要轻、松、脆、滑，谓之“四善”。桐木甚至古冢杉木，年代久远，木性稳定，不会开裂变形，斫琴最好。漆灰厚薄和细密的程度，关系着琴面是否吸声和耐震，对琴音的优劣至关重要。漆灰过密，则琴声不佳；过松，则琴不耐震。所以，古琴都用鹿角灰调拌灰漆。鹿角灰是鹿角烧成的白色粉末，透气性好，漆面磨过以后，点点鹿角灰藏藏露露闪闪烁烁，十分耐看。有的古琴灰漆调拌金屑、铜屑，磨出的肌理更为悦目。古琴系为扣弦的轸子常常用玉石或象牙制作，琴面上的琴徽往往用蚌壳乃至金、银镶嵌。因此，每张古琴都是一件漆制艺术品。

“工欲善其事，必先利其器”，好的音乐必须配有好的乐器，从这一点看对于琴的鉴赏显得尤为重要。

以琴为代表的中国音乐，可以说是有水之质，气之韵，一是音乐有空间弥漫的自由，二是有时间序列的明确规定。如古代先哲们所说，音乐能“道五常之行”，所以中国艺术可以说是一种音乐气质的艺术。

中国人的音乐格调

“音乐要纯正，典雅，合乎仁，止于礼”，是孔子对音乐的要求，也是儒家的音乐观。

儒家讲究礼乐诗教，琴为乐之首，自然也是明礼的工具之一。琴，以其

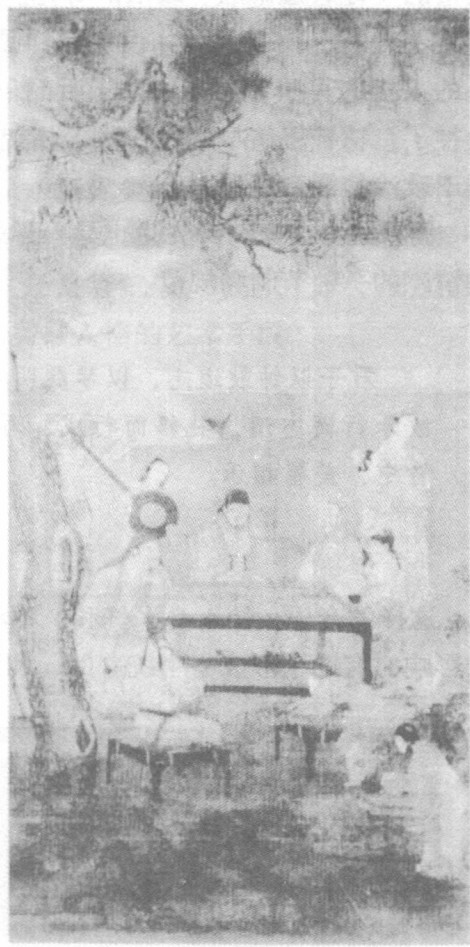

听琴图轴 宋徽宗赵佶绘。画中高松绿竹下一人正坐抚琴，旁二人倾坐俯仰静听。

“大声不振华而流漫，细声不湮灭而不闻”的中和儒雅，文质彬彬，平静悠远，而成为八音——金、石、土、革、丝、木、匏、竹八种乐器之首。以琴为首的八种乐器，有条不紊地协奏，产生出美妙和谐，悦耳动听的音乐，就是“八音克谐”，就是造就正直而温和，宽宏而庄重，刚毅而不苟虐，简易而不傲慢的人格的重要手段。儒家的精神世界，就是“诗言志，歌咏言，声依咏，律和声，八音克谐”，从而达到天地人和这样的理想境界。

以“君子琴”为代表的儒家音乐，发展出的是一套重视“人和”的音乐系统。也就是说，总是以琴乐通于政治道德、琴乐要符合韶、武、雅、颂之音，以此来改变人的性情，感发人的心灵，使人自觉地实行或接受仁道。

音乐是可以唤起人许多联想的，但不是所有的联想都是善的，都是美的。一种流散的、无统一感的联想往往会使欣赏者精神涣散，心思不专。所以说，如果音乐本身经常引起人们流散的联想，也就无法达到美善统一的境界。正是基于这种想法，和美善统一的追求，“儒音韶乐”赋予了各种音乐调拟人化的美、善的性格，在琴的各种乐调中，呈现出或广大、或雅正、或清明等多种人格，从而呈现出其特有的人格美。它的影响是明显的，中国古代文人音乐一直都带有很强的象征性，许多作品都是借自然风光暗示个人的幽深思绪，也有许多就是以此来反映对国事，对民族安危的忧患之情。像琴曲《梅花》、《古怨》、《白雪》、《春山》、《屈子》、《离骚》、《猗兰》都是应用了隐喻式的表现手段，借物喻情，象征一种

演乐图 唐周繇绘。图中两人对弈，三人观战，旁边有一女子弹阮助兴。

