

图解 中国文化 艺术卷 [五代 - 现代]

张长征 王玲梅 张红缨 编著

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图解 中国文化 艺术卷 [五代—现代]

张长征 王玲梅 张红缨 编著

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

图解中国文化. 艺术卷. 五代~现代 / 张长征, 王玲梅, 张红缨编著.
— 济南: 山东美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5330-5053-5

I. ①图… II. ①张… ②王… ③张… III. ①文化史—中国—通俗读物②艺术史—中国—通俗读物 IV. ①K203-49②J120.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第075310号

责任编辑: 李艺 贾琼

封面设计: 李伊

版式设计: 刘萌 六月

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

http: //www.sdmspub.com

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印务有限责任公司

开 本: 880mm × 1230mm 32开 4印张

版 次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

定 价: 19.80元

Contents

目录

文房四宝——笔墨纸砚·····	1
方寸之间的凝练——铜镜·····	5
夕阳无限好 只是近黄昏——李煜和赵佶的末世绝响 ·····	9
有笔有墨 水晕墨章——古代山水画宗师荆浩 ·····	12
以孤幅压五代——顾闳中和《韩熙载夜宴图》·····	15
细致的情绪 淡雅的格调——宋人花鸟小品 ·····	19
夺得千峰翠色来——越窑青瓷·····	23
世俗喧闹的都城风采——《清明上河图》·····	27
佛陀的宫殿 释迦的塔——应县木塔 ·····	31
画中之兰亭——黄公望的《富春山居图》·····	35

瓷中瑰宝——元代青花·····	39
梵我合一 挥写逸气——元四家 ·····	43
唐宋遗风满壁是——永乐官壁画·····	48
东方艺术的一颗明珠——明式家具·····	52
心运其灵 手熟其巧——景泰蓝 ·····	56
博采众家吴门开——明四家·····	61
快意诗、书、画——徐渭和《墨葡萄图》·····	66
丹青有神——陈洪绶·····	70
文人画的归宗复祖——董其昌和“南北宗”论·····	74
清初第一写家——傅山·····	78
墨点无多泪点多——八大山人·····	82
搜尽奇峰打草稿——石涛·····	86
精巧之致 鬼斧神工——清乾隆粉彩各色釉大瓶 ·····	90
虽由人作 宛自天开——私家园林 ·····	94
不睹皇居壮 安知天子尊——故宫 ·····	98
唱、念、做、打——国粹京剧·····	102
精美的石头会唱歌——篆刻·····	106
挑战世俗与传统——扬州八怪·····	110
诗书画印 苍劲郁勃——吴昌硕 ·····	115
笔愈简而神愈全——齐白石·····	119

文房四宝

——笔墨纸砚

PART . I

PART . I

——笔墨纸砚

中国书画的工具和材料基本上是由笔、墨、纸、砚演变而来的，人们通常把它们称为“文房四宝”，大致是说它们是文人书房中必备的四件宝贝。因为中国古代文人基本上都是或能书，或能画，或既能书又能画，无论如何都离不开笔墨纸砚这四件宝贝的。

笔

我国的书写用笔起源很早。根据未经刀刻过的甲骨文字判断，夏商时期就已经有原始的笔了。如果再从新石器时期彩陶上面的花纹图案来看，笔的产生还可以追溯到五千多年以前。到春秋战国时期，各国都已经制作和使用书写用笔了。还有传说我们所用的毛笔是由战国时期的秦国大将蒙恬发明的。他发明的笔是由竹管和兔毛组成，所以就在当时流行的笔名“聿”字上加了个“竹”字头，今日简写作“笔”。

墨

中国书画奇幻美妙的艺术意境能得以实现必须借助于墨这种独

文房四宝

文房四宝

狼毫笔

老坑金星梅花歙砚

创的材料。

史前的彩陶纹饰、商周的甲骨文、竹木简牍、锦帛书画等到处留下了原始用墨的遗痕。古代黥面的墨刑、木工所用的墨绳、占卜的墨龟用的是天然墨或半天然墨。至汉代，开始出现了人工墨品。墨的原料取自松烟，最初是用手捏合而成，后来用模制，墨质坚实。今陕西省千阳县，靠近终南山，其山古松甚多，用来烧制成墨的烟料，极为有名。从制成烟料到最后完成出品，其中要经过入胶、和剂、蒸杵等多道工序，并有一个模压成形的过程，而最后，墨模的雕刻既是一项重要的工序，也是一个艺术性的创造过程。

纸

根据文献和实物资料我们得知，在纸张发明之前人们最早是采用结绳来记事，后来又在龟甲兽骨上刻辞，即“甲骨文”。在青铜出现以后，又在青铜器上铸刻铭文，即“金文”或“钟鼎文”。再后来，将字写在用竹、木削成的片上，称“简牍”。同时，有的也写于丝织制品的锦帛上。

现今出土的最早的古纸是西汉的。东汉的蔡伦改进造纸术，使得书写工具得以普及，也为世界文化的传播作出了卓越的贡献。

砚

砚，也称“砚台”，被古人誉为“文房四宝之首”。最常见的还是石砚。我国地大物博，到处是名山大川，产砚的地方自然也遍

布全国各地。

最著名的是广东肇庆端砚、安徽歙砚、山东鲁砚、江西龙尾砚、山西澄泥砚。砚需常洗，每发墨必须砚净水新。墨锭则愈古旧愈好，因时间愈久其中的胶自然消解，但水必须加新。洗时可用莲蓬或旧茶叶刷涤。加水以微温为好，滚水会导致爆裂。所以书画家不但应懂得用砚，还应会养砚。

相传著名书法家蔡襄对歙砚尤其钟爱，有诗为证：“玉质纯美理纹精，锋芒都去墨无声。相如闻道还持去，肯要秦人十五城。”把歙砚质纯如玉、纹理精致、墨之锋芒磨尽却听不到一丝声音等特点，描绘得淋漓尽致，他甚至把此砚比作战国时的“和氏璧”，可见歙砚在蔡襄心目中的地位。

笔、墨、纸、砚，各有各的用途，各有各的讲究，所谓“名砚清水，古墨新发，惯用之笔，陈旧之纸”，合起来是整个一套，成为中国独特的传统书画艺术不可或缺的一部分，越来越多地得到世界各国人们的瞩目、珍爱。

湖笔

徽墨

端砚

知识加油站

文中所说文房四宝，指的是书房中使用的四种工具。在习字作画过程中，文人对“文房四宝”的要求可是很讲究的。下面这些，可是他们的最爱：

湖笔——选料讲究，工艺精细，品种繁多，具有尖、齐、圆、健四大特点以及毫细出锋、毛纯耐用的优点。

徽墨——制作配方和工艺非常讲究，具有色泽黑润、坚而有光、入纸不晕、舔笔不胶、经久不退、馨香浓郁、防蛀等特点。徽墨素有拈来轻、磨来清、嗅来馨、坚如玉、研无声、一点如漆、万载存真的美誉。其正面镌绘名家的书画图案，美观典雅，是书画艺术的珍品。

宣纸——发祥于安徽省泾县的宣纸，耐老化、不变色，少虫蛀，寿命长，故有“纸中之王、千年寿纸”的誉称。19世纪在巴拿马国际纸张比赛会上获得金牌。

端砚——在中国所产的四大名砚中，尤以广东省端砚最为著称。端砚以石质坚实、润滑、细腻、娇嫩而驰名于世，用端砚研墨不滞，发墨快，研出之墨汁细滑，书写流畅不损毫，字迹颜色经久不变，好的端砚，无论是酷暑，或是严冬，用手按其砚心，砚心湛蓝墨绿，水气久久不干，古人有“哈气研墨”之说。

有问必有答

什么是“文房四宝”？

文房四宝之名，起源于南北朝时期。历史上，“文房四宝”所指之物屡有变化。在南唐时，“文房四宝”特指诸葛笔、徽州李廷圭墨、澄心堂纸、江西婺源龙尾砚。自宋朝以来“文房四宝”则特指湖笔（浙江省湖州）、徽墨（安徽省徽州）、宣纸（安徽省宣州）、端砚（广东省肇庆，古称端州）。

拓展训练营

文房用具除四宝以外，还有笔筒、笔架、墨床、墨盒、臂搁、笔洗、书镇、水丞、水勺、砚滴、砚匣、印泥、印盒、裁刀、图章、卷筒等等，也都是书房中的必备之品。它们各自是怎样的形态呢？去当地的文化市场走一圈，相信你会有不少发现。

方寸之间的凝练

——铜镜

PART .2

PART .2

铜镜

花鸟人物螺钿铜镜 唐

双龙纹镜 宋

学过中国历史的人，大抵都知道这样一句话：“以铜为鉴，可以正衣冠；以古为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以明得失。”唐太宗认为失去忠臣魏征，犹如自己失去了一面可以照见得失的镜子。这句话中提到的“鉴”，就是本文所要介绍的铜镜。

在新石器时代的齐家文化尕马台墓地中发现的“七角星纹铜镜”，是中国最早的铜镜之一。圆形镜背上装饰有两道弦纹，间饰三角纹，构成七角星形图案。镜子的制作工艺为合范铸造，说明那时冶铸工艺已有相当水平。

秦汉和隋唐时期是铜镜发展的两个高峰。汉代铜镜的制作已极为精巧，大多嵌镶珠宝、饰有铭文，其铭文都是吉祥语句，如家势富

昌、宜子孙等。到了隋唐时期，铜镜铸制工艺和装饰艺术更是达到了前所未有的成就。螺钿镜是这一时期的创造，中国历史博物馆所藏的“花鸟人物螺钿铜镜”便描绘了二老人坐于花下，饮酒作乐的景象。花间蝶鸟齐飞，荫下有一猫，前方仙鹤翩跹起舞，大唐盛世的繁荣景象跃然镜上。

宋代在经济和科学技术上有较大的进步，但由于铜的产量所限，铜禁比较严，加上带柄镜已大量出现，故而宋镜铸造得比较薄，合金工艺赶不上唐代。宋代世俗地主阶级、士大夫阶层经过唐代繁华的社会之后，他们的审美转向了自然界，这种美学情趣很自然地就反映在铜镜的装饰艺术上了。因此，我们所看到的宋镜的装饰题材中多为写生画的缠枝花草、鸟兽鱼虫、山水楼台、小桥

人物故事纹镜 元

双鹅人物镜 明

流水人家以及陶醉在自然美中的“隐居”者。这样的装饰，是中国铜镜艺术发展史上的一个重大转折，显示了强烈的时代感。

元代的铜镜沿用宋镜风格，形体较薄，纹饰多给人以粗犷的感觉，内容趋于简单化。明代铜镜装饰十分粗简，而且把以钮为中心的圆形图案改造成分上下左右关系的进深画面，题材中除一部分平面高浮雕的亭阁、人物之外，大量是素面铸字，如“长命富贵”、“福禄祥祯”等。乾隆以前的清代铜镜在造型、工艺和装饰上比之明代有了许多创新，纹饰规矩细致，色调浓重炽烈；乾隆以后，随着玻璃镜使用范围的扩大，铜镜逐渐走向了没落。

从审美的角度上，铜镜既是照面饰容的日常用具，又是精美的工艺品。它铸造精良、形态美观、图纹华丽、铭文丰富，是我国古代文化艺术遗产的珍品。铜镜的背面装饰着各种花纹和铭文，与当时的政治、经济、思想文化、社会生活及时代风尚都有密不可分的联系，为我们认识和研究古代社会提供了可靠的实物资料。

彩漆双喜龙凤纹镜 清

知识加油站

唐代铜镜发展达到了一个新的高峰，在这一时期，出现了许多流行的铜镜制作工艺，如金银平脱、螺钿等。

金银平脱——盛唐时期制作铜器的高级工艺。其作法，采用金、银薄片，裁制成各种纹样，用胶漆粘贴，然后髹漆数重，后细加研磨，使金银片纹脱露出。金银平脱有两种，一是花纹与漆底在同一平面；二是花纹高出漆底。唐玄宗时曾大量制造平脱器物以赏赐臣僚。

螺钿——是指用螺壳与海贝磨制成人物、花鸟、几何图形或文字等薄片，根据画面需要而镶嵌在器物表面的装饰工艺的总称。螺钿的“钿”字，据《辞海》中注释，为镶嵌装饰之意。

有问必有答

古铜镜面上锈斑对铜镜有怎样的危害？

铜锈一般分为无害锈与有害锈两种。由于受水浸土埋及大气的侵蚀，青铜表面逐渐产生变化，它们在青铜器表面形成了保护层使之不再继续遭受腐蚀，并增添了青铜器的古雅色调。这种是俗称的“无害锈”。有害的青铜锈，像绿色粉末，危害性很大，俗称为“青铜病”，即有害锈。有害锈发展起来会使器物损失逐步严重，并不断扩散，对这种现象必须及时处理，隔离存放。

拓展训练营

镜子在我们生活中极为重要。曾有一首歌这样唱到“在没有镜子的世界里，会不会忘了自己的模样？”你能设想一下，假如生活中没有镜子，你的生活会发生怎样的变化吗？

夕阳无限好 只是近黄昏

PART .3

——李煜和赵佶的末世绝响

李 后 主 像

李后主像

“春花秋月何时了，往事知多少。

小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。

问君能有多少愁，恰似一江春水向东流。”

一首幽怨哀婉的《虞美人》，让我们记住了李煜。这位五代十国时的南唐国君，虽无力摆脱政治的颓势，却拥有着非凡的文学、艺术才华——命运于人，何其公平！李煜是位能书善画的君主，对于他的书法，陶谷《清异录》

曾有这样的记载：“后主善书，作颤笔樛曲之状，遒劲如寒松霜竹，谓之‘金错刀’。作大字不事笔，卷帛书之，皆能如意，世谓‘撮襟书’。”而宋代郭若虚则在《图书见闻志》中这般评价李煜的绘画：“江南后主李煜，才识清赡，书画兼精。尝观所画林石、飞鸟，远过常流，高出意外。”遗憾的是，李后主并无书画传世于后，今天的我们只能从历史的只言片语中揣摩他作品的精妙了。

书画无存，词却不少。李煜的词不假雕饰，语言明快，形象生动，性格鲜明，用情真挚，亡国后的词作更是题材广阔，含义隽永，其水准超越了晚唐五代的词，不但成为宋初婉约词派的开山，也为豪放派打下基础，后世尊称他为“词圣”。难怪宋太祖征服南唐统一中国后感叹道：“李煜若以作诗词工夫治国家，岂为吾所俘也！”

然而在帝国之争中，李煜却是一个十足的失败者。他天真地以

千字文 北宋 赵估

柳鸦图 北宋 赵估

为对赵匡胤无限的妥协就能换来当前的安逸。这导致的结果是：国库空了，城门破了。因此后代谈及李煜，常常引用清朝袁枚《南唐杂咏》的诗句：“作个才人真绝代，可怜薄命作君王。”

无独有偶，和李煜一样拥有惊世的才华与极高的艺术造诣的亡国之君还有宋徽宗。

宋徽宗赵佶，北宋末年的一位皇帝。赵佶酷爱书画，在位25年，政治上昏庸无能，以至亡国被俘；但对绘画事业却有倡导之功。他刚开始练书法时是学黄庭坚的风格，后来又学唐朝薛稷。徽宗流传至今的瘦金体书法作品比较多，代表作是《千字文》。《千字文》作于政和二年，时年赵佶41岁。整篇《千字文》笔势凌空，变幻莫测，犹如长江奔腾，一泻千里，运笔迅疾流畅，结体奇宕潇洒，颇为壮观，丝毫不亚于唐代草书“书圣”张旭与怀素，是不可多得的珍品。

在绘画方面，《柳鸦图》是他绘画风格的代表作之一，原为《柳鸦芦雁图卷》的前半幅。柳和鸦采用没骨画法，设色浅淡，构图洗练。粗壮的柳根，细嫩的枝条，姿态丰腴的楼鸦画得都很精细工整。楼鸦双双休息、嬉戏，形态自在安详，点睛用生漆，更显得神采奕奕。

有笔有墨 水晕墨章

——古代山水画宗师荆浩

PART 4

匡庐图 五代后梁 荆浩

在净影峡谷的一处绝壁之上，有一幅天然形成的山水画，中国传统水墨画的诸多元素全都蕴含其中，鬼斧神工，妙笔天成。传说，这里就是荆浩师法自然，创立中国山水画的地方。

荆浩是宋以前山水画理论的集大成者，又是中国水墨山水画理论的开创者，是北方山水画派的创始人。荆浩画风之源，首先在于北方大自然的陶冶，巍巍太行山乃是其天然粉本。长时间的实景临摹，让他悟出了一种全新的中国画

PART 4

有笔有墨 水晕墨章