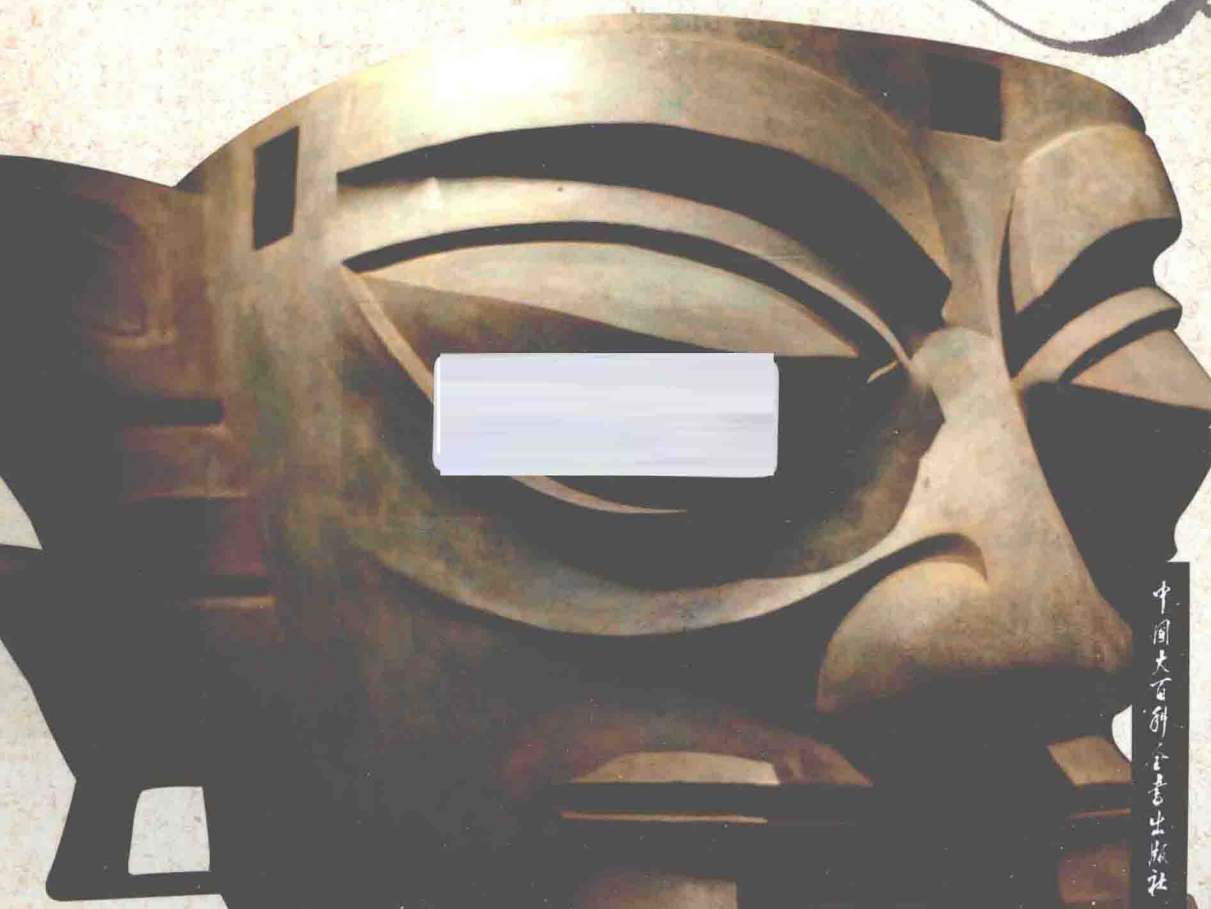

艺术殿堂

《中华文化百科丛书》编委会

中华文化
百科丛书
艺术

中国大百科全书出版社

中华文化百科丛书 · 艺术

zhonghua wenhua baike congshu

艺术殿堂

中国大百科全书出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术殿堂 / 《中华文化百科丛书》编委会编著. —北京:
中国大百科全书出版社, 2013. 2

(中华文化百科丛书)

ISBN 978-7-5000-9116-5

I. ①艺… II. ①中… III. ①艺术史—中国 IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 017650 号

丛书责编: 胡春玲

责任编辑: 于淑敏

技术编辑: 尤国宏 贾跃荣

责任印制: 乌 灵

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390790)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

高教社 (天津) 印务有限公司印刷

开本: 720×1020 1/16 印张: 9 字数: 90 千字

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 5000

ISBN 978-7-5000-9116-5

定价: 21.00 元

《中华文化百科丛书》编委会

主 编： 龚 莉

编 委：（按姓氏笔画顺序）

李玉莲 张宝军 陈 光 罗二虎

赵 焱 胡春玲 郭继艳 韩知更

蒋丽君 滕振微

《艺术殿堂》

本书编著： 雨 莲

前言

中国是一个拥有五千年悠久历史的东方文明古国，在漫漫历史长河中，智慧的人们创造出了令人惊叹的文明、独具特色的中华文化。中华文化在长远的历史中不断沉淀、凝聚、升华，历久弥香，散发出独特的魅力。

《中华文化百科丛书》所选主题均经过精心甄选，呈现中华文化的精髓。丛书分 10 册：《思辨之光》是古代智慧的先哲们思想碰撞的火花；《九州方圆》是巍巍山岚渺渺河川华夏大地的浩大图卷；《神州记忆》是知古鉴今的故国记忆；《文物宝藏》是封存的历史遗迹宝藏的探寻；《民族风情》是中国共生同荣的各民族风采展现；《天工开物》是令人叹为观止的中国古代科技成就；《飞扬文字》是诗意文人们用生命写就的多彩华章；《艺术殿堂》是中国古代人们对美的不懈追求；《千年本草》

是中国神秘独特中医文化的诠释；《中华美食》是基于传统文化的舌尖上美食的诱惑。

本套丛书的根基是蕴藏着巨大知识宝藏的中国大百科全书资源库。这是丛书拥有精良品质的重要基础。我们请各学科的专家学者和资深编辑将这座知识宝藏中的“珍宝”挖掘出来，针对读者的需求，进行“擦拭”、“打磨”，并为内容选配了相当数量富有历史价值和欣赏价值的图片，达到图片和文字互为阐释的效果，形成主题突出、知识准确、文字简练、图文并茂的文化读本，以期让读者在轻松、愉悦的阅读中欣赏中华文化，领略其中魅力，获取其中营养。

本套丛书所展现的内容，虽然在浩渺的中华文明中只能算是吉光片羽，但我们希望这次尝试能够得到读者的认可，从而激励我们以更好更美的方式将更多的知识宝藏奉献给大家。

《中华文化百科丛书》编委会

2013年2月1日

| 目录 |

一 原始乐舞与艺术起源 / 1

1. 传说中的上古乐舞 / 2
2. 上古的乐器及舞蹈形象遗存 / 4

二 奠基华夏文明的史前艺术 / 6

1. 玉者，石之美者 / 6
2. 作为新石器时代标志的陶器 / 8

三 威严崇高的青铜时代 / 11

1. 夏商西周时期 / 11
2. 春秋战国时期 / 15
3. 商周时代的绘画与书法 / 19
4. 夏商周时期的乐舞 / 22

四 沉雄天真的秦汉艺术 / 25

1. 气吞八荒的秦汉建筑 / 25
2. 深沉雄大的秦汉雕刻 / 27
3. 昂然向上的秦汉绘画 / 33
4. 变迁中的秦汉书法 / 37
5. 娱人的乐舞百戏 / 39

五 简约玄澹的三国两晋南北朝艺术 / 43

1. 重视审美功能的绘画 / 43
2. 光辉灿烂的书法 / 47

3. 作为精神寄托的音乐、舞蹈 / 51
4. 北朝的宗教石窟艺术 / 53

六 彰显盛世风采的隋唐艺术 / 58

1. 乐舞的黄金时代 / 58
2. 昂扬磅礴的绘画 / 62
3. 各有法度的隋唐书法 / 69
4. 灿烂辉煌的雕塑 / 72
5. 体格兼备的隋唐造物艺术 / 76

七 雅俗并进的五代两宋艺术 / 80

1. 影响无所不及的文人绘画 / 81
2. 彰显民间智慧的版画、壁画与砖雕 / 87
3. 活跃于勾栏的市民艺术 / 91
4. 清新质朴的工艺美术 / 94

八 多元并存的元代艺术 / 100

1. 诗、书、画结合的文人画 / 100
2. 富丽繁缛的宗教艺术 / 104
3. 文化大融合的造物艺术 / 105
4. 一代之文学：元曲 / 107

九 集古典艺术之大成的明清艺术 / 111

1. 诗、书、画并美的明清绘画 / 111
2. 综合性表演艺术：明清传奇与杂剧 / 131
3. 备极装饰的明清工艺之美 / 134

一 原始乐舞与艺术起源

什么是艺术？通常的解释是，艺术是作为审美主体的人用技巧和想象创造的可与他人共享的审美对象、环境与经验。因此，音乐、舞蹈、绘画、雕刻、戏剧及其他许多审美表达方式皆可称为艺术。传统上，艺术被分为美术与语言艺术两部分，前者更偏重于纯审美的目的，后者则主要是指语言与推理的表达技巧。常见的做法是把后者独立出去，归于文学。当然，当语言艺术与其他审美表达方式结合在一起时，如戏剧、电影，还是要将它归入大的艺术框架中的。值得注意的是，许多艺术的表达形式是兼有审美与实用的目的的，如陶瓷、金属工艺、建筑等，可称之为工艺美术。

关于艺术的起源，无论是中国还是西方国家，均早有并多有探索，形成了多种猜想，或者叫假说。西方关于艺术起源的假说以模仿说为典型，而中国则以表现说、巫术说与劳动说更具特色，其中又以巫术说最有说服力，表现说更有科学意义。

巫术说早在先秦典籍中就已有记载。《易·豫卦》中有“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考”。王国维据之推测说：“歌舞之兴，其始于古之巫乎？”有文字可考的表现说出现于两汉时期。《汉书·艺文志》提出的“诗言志，歌咏言”，而《毛诗序》说，“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言。言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”，则是对“诗言志”最形象的注解了。对于其他如劳动说、情感说、模仿说等，文献中也都各有解说。其实，这些假说之间是有联系，无法割裂的。无论是哪种假说，都认可音乐与舞蹈是各艺术门类中出现得最早的，甚至可能是早在语言产生之前就出现了，堪为艺术的源头。

1. 传说中的上古乐舞

由云南元谋等地发现的古猿人化石可知，大约在100万年前，远古人类就已经在中国的土地上生息、繁衍。当我们的祖先为了生存开始集体生活的时候，原始音乐便萌发了幼芽。经历了漫长的岁月，原始音乐、原始舞蹈也逐渐地成长起来。

古代文献中关于远古音乐的传说，大致可分为两类：一类是以某某氏为名的古乐，如朱襄氏之乐、阴康氏之乐、葛

天氏之乐、伊耆氏之乐等；另一类是被尊为古代帝王的黄帝、颡顼、帝喾、帝尧、帝舜和夏禹等时代的古乐。这些传说大都带有浓厚的神秘色彩，后者尤多附会与夸饰，但它们还是或多或少地反映了原始音乐、原始舞蹈的面貌。

原始人类由于对自然现象理解的局限性，往往会对之产生畏惧感，并逐渐形成了原始的宗教信仰——图腾崇拜和原始巫术。

从出土文物和古代岩画上见到的人面蛇身、人面鸟身、人面兽身的形象，就是氏族图腾的形象。传说中人首蛇身的伏羲、女娲，是以“龙”为图腾的华夏族先祖。伏羲氏舞名《凤来》，唱《网罟》之歌，女娲舞名《充乐》，是颂扬伏羲氏教民捕捉鸟兽和女娲教民嫁娶的业绩的。传说中牛首人身的炎帝，是以“羊”为图腾的羌族先祖。炎帝的乐舞《扶犁》，唱《丰年》之歌，是歌颂被尊称为神农氏的炎帝教民播种五谷的功绩的。阴康氏舞名《大舞》，教民锻炼，以抗阴湿之病。“三人操牛尾，投足以歌八阕”的葛天氏之乐所唱的八首歌中，开始两首一为《载民》（意为始民），一为《玄

◇东汉女娲、伏羲画像砖

鸟》（指燕，或说为凤凰），前者含有祖先崇拜的意思，后者可能与图腾崇拜有关。又如关于黄帝族有“黄帝氏以云纪，故为云师而云名”之说，可见黄帝族是以云为图腾的部落。黄帝时的乐舞名为《云门》，颛顼（传说为黄帝之孙）时的乐舞名为《承云》，显然都和图腾崇拜有关。至于朱襄氏之乐“作为五弦瑟，以来阴气”，伊耆氏之乐所唱歌词“土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽”之无异于咒语，则明显地反映出这些原始音乐和巫术的联系。

2. 上古的乐器及舞蹈形象遗存

传说中的上古音乐、舞蹈早已湮没无闻了，现在我们只能从原始岩画、器物上的舞蹈纹样，以及古文化遗存中发现的为数不多的原始乐器中约略窥见一斑。

在内蒙古阴山地区新石器时代的岩画上，猎舞的形象中有扮成飞鸟、山羊、狐狸等动物的人，他们有的头饰鹿角、羽毛，有的带尾饰。这种舞蹈的产生与狩猎密切相关。1973年青海

◇舞蹈纹彩陶盆（青海大通上孙家寨出土）

省大通县上孙家寨马家窑墓葬中出土的距今 5800 年至 5000 年的舞蹈纹彩陶盆，盆内壁绘三组舞者，每组五人，携手起舞，粗简抽象的造型，却富于诗情画意。

在关于远古音乐的传说中，曾提到一些古乐器，其中有鼓、磬、钟、箫、管、簾、笙、琴、瑟等。这些记载中虽然难免有附会的成分，但从目前所发现的古文化遗存中的原始乐器来看，记载中的有些乐器在原始时代即已出现的可能性是存在的。如江苏吴江梅堰和浙江余姚河姆渡出土的骨哨（经测定，河姆渡骨哨为距今 7000 年左右新石器时代的遗物），已初步具备了原始乐器的性质，这说明管、簾、箫之类的吹管乐器在原始时代以其早期的形态出现是可能的。

在古文化遗址中遗存较多的古乐器是陶埙，这在南京安怀村遗址、浙江余姚河姆渡遗址、西安半坡村遗址、山西万荣县荆村遗址等地均有发现。西安半坡村遗址出土的埙，经测定是距今 6700 年左右新石器时代的遗物，一吹孔，一指孔，能奏出 $^b a^3$ 和 f^3 两个音，相互为小三度关系。山西万荣荆村遗址出土的三个埙，一为仅有吹孔，无指孔，发一音为 f^2 ；另一为一吹孔，一指孔，发二音 $^{\sharp} c^3$ 和 e^3 ，也是小三度；又一为二指孔，发三音 e^2 、 b^2 和 d^3 ，已有小三度、五度和小七度音程。由此可以看出当时人们的音的观念已在逐渐进步。

◇新石器时代陶埙（南京安怀村遗址出土）

二 奠基华夏文明的史前艺术

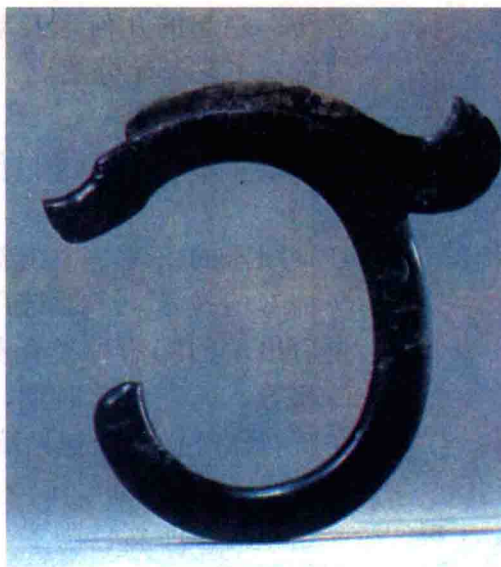
史前艺术中，除了遗踪难追的音乐与舞蹈外，就是那些我们今天仍有幸可以触摸到的远古人类工艺活动的遗存——实用性与艺术性紧密结合的工艺美术作品，如各类石器、骨器、玉器、陶器以及岩画等。从它们粗砺、朴拙而简洁、抽象的造型以及刻画于上的各种动物与几何图形中，可以见到大多数艺术门类或者说几乎所有美术门类——绘画、雕塑、音乐、舞蹈的雏形。

1. 玉者，石之美者

古文献中的玉指一切温润而有光泽的美石。中国古代的玉主要有产于新疆和田和叶尔羌的和田玉、河南南阳的独山

玉、辽宁的岫岩玉等。其中和田玉属软玉，主要成分是硅酸钙，属角闪石类，纯者色白，又往往因含有少量氧化金属离子而呈现青、绿、黑、黄等色或杂色。早期玉器多属软玉，硬玉制品是较晚时才出现的。

中国最早的玉器出现于距今7000年的新石器时代。在河姆渡文化、大汶口文化、良渚文化、红山文化、龙山文化遗址中，均出土有精美的玉器。它们大多是用玉或玛瑙等材料制成的玦、璜、璧、管、珠等装饰品，有的表面上刻有动物或几何图形的纹样。辽宁牛河梁红山文化遗址出土的玉龙、松石鸟、玉龟等玉雕，以镂雕和线刻为主，形象夸张、生动。浙江余杭县大反山良渚文化遗址发掘出的神像玉冠状饰、兽面纹玉冠状饰、玉璜、三叉形玉饰等，采用透雕或阴线细刻或剔地凸起加阴线细刻的技法，雕出神像、兽面及其他纹样，具有极高的艺术价值。属于良渚文化的大型玉璧和高矮不同的多节玉琮，造型较为复杂，已能碾琢阴线、阳线、

◇红山文化玉龙

◇良渚文化兽面纹玉琮

平凸、隐起的几何形及动物形图案装饰，标志着治玉工艺已与石器工艺开始分离。

2. 作为新石器时代标志的陶器

陶器的出现是中国新石器时代的主要特征之一。制陶是一种专门技术，一般选用黏土，经过成型、入窑火烧而成。先后出现的陶器种类有灰陶、红陶、彩陶、黑陶、印纹陶、白陶等。而在史前时期，前四种均有实物遗存，印纹陶则只在新石器时代晚期初见端倪。

(1) 分属不同文化类型的彩陶

彩陶，即彩色陶器，是利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料，使用类似毛笔的工具，在陶坯表面上彩绘各种图案，入窑经 $900^{\circ}\text{C} \sim 1050^{\circ}\text{C}$ 火烧后，在橙红的底色上，呈现出黑、红、白等颜色的图案。

彩陶自1912年在河南渑池县仰韶村新石器时代文化遗址中发现后，甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、河北、山西、

山东、江苏、四川、湖北等省区均陆续出土，它们分别属于不同的文化类型。仰韶文化半坡类型彩陶，以卷唇盆和圆底的盆、钵及小口细颈大腹壶、直口鼓腹尖底瓶为典型器物，造型比较单纯，纹饰以动物纹中的人面鱼纹、鱼纹、鱼鸟结合纹最生动

◇仰韶文化鱼蛙纹彩陶盆

◇马家窑文化旋涡纹彩陶壶

精彩。仰韶文化庙底沟类型彩陶，出现了瓮、罐等器型，造型多平底、大口、曲壁、小底，形体多呈倒三角形，给人以挺秀、饱满、轻盈而又稳定的感觉。马家窑文化马家窑类型彩陶，器形以盆、钵、罐、壶为主，尖底器已基本消失，纹饰以具有强烈运动感的旋涡纹和波浪纹最具时代特征。马家窑文化半山类型彩陶，器形有短颈广肩鼓腹罐、单把壶、敛口钵、敞口平底小碗等，纹样以锯齿螺旋纹、波浪纹、锯齿纹最为典型。另外，有的器物盖纽还被塑成人首形，形象较生动。马家窑文化马厂类型彩陶，造型较半山类型彩陶显得高耸、秀美，出现了单耳筒形杯，耳、纽的造型富有变化。