

炎黄文化漫游丛书

中国
古代文化
艺术
·
中国
古代文化
艺术

东 方
美 的
历 程

李 伟
张 建
范淑英
王 豪 著

炎黄文化漫游丛书

人民

《炎黄文化漫游》丛书

编 委 会

主 编:李耐因

编 委:翟志瑞 吕桂申
程宝昌 陈伟光

执行编委:翟志瑞

序

戴逸

中国是具有五千年历史的文明古国，中华民族创造了优秀的民族文化。中华传统文化以其源远流长、博大精深以及对人类历史作出的巨大贡献而著称于世界。我们的祖先创造的物质文化包括农业、手工业、水利事业、医药、冶金、陶瓷、织造、建筑等许多发明创造，曾经领先于世界；我们的祖先在政治学、经济学、文化学、军事学、哲学、历史学、文学、教育及伦理道德方面，也创造了光辉的思想理论。这是中华民族的骄傲，世界上一切炎黄子孙的骄傲。

中华炎黄文化，是中国各族人民共同创造的。在漫长的历史年代里，我国境内的各族人民密切交往，学术文化相互渗透，犹如千河百溪，终于汇聚成巨川，形成以炎黄文化为主体的、丰富多采和波澜壮阔的中华民族文化。中华民族牢固的稳定性和巨大的凝聚力、创造力，可以说正是根植于这

种优秀传统文化的基石和沃土之上。

中华炎黄文化，随着中华民族的发展而不断发展，反过来又对中华民族的繁衍、统一和进步以巨大的影响。今天，我们从事的事业，是我国历史上空前伟大的事业。我们建设有中国特色社会主义，也必然有中国特色的社会主义文化这一重要内容，必然继承和发扬中国传统文化中优秀的因子。弘扬中华民族优秀文化，把民族精神振奋起来，把炎黄子孙最大限度地团结起来，振兴我们的国家，这是当代中国人以及今后几代炎黄子孙的神圣职责。

弘扬中华炎黄文化，必须认识、了解、普及中华炎黄文化的基础知识和重要内容。中华炎黄文化研究会和人民日报出版社合作出版的这一套包括 20 分册的《炎黄文化漫游丛书》，正是为此目的而编著的。这是一套普及读物，基本上包括了传统文化的各重要领域。为了适应青年读者的需要，这套丛书编写过程中注意了通俗、精要、准确和趣味性，以便读者在轻松、有趣的“漫游”中，获得炎黄文化的一些基础知识。

目 录

一 绘画天地	(1)
(一)自然的恩惠——绘画滥觞	(1)
(二)艰难的探索——汉画掠影	(7)
(三)再现佛境奇观——莫高窟壁画	(14)
(四)缤纷的世界——唐画大观	(24)
(五)寻访山林的人们	(34)
二 书法圣境	(56)
(一)象形图画	(56)
(二)古文遗韵	(59)
(三)隶书风度	(66)
(四)楷体辉煌	(72)
(五)行草写意	(80)
(六)方寸之间	(86)
三 雕塑命运	(93)
(一)沉重的枷锁	(93)
(二)泥土的风韵	(96)
(三)石刻的画幅	(104)
(四)永恒的守护神	(110)
(五)与神共舞	(116)

四 工艺美术	(126)
(一)争奇斗艳的工艺苑.....	(126)
(二)彩陶奇葩.....	(129)
(三)“绿色”合金.....	(134)
(四)玉振金声.....	(144)
(五)瓷都揽胜.....	(154)
五 乐舞与百戏	(162)
(一)原始的节拍——乐舞溯源.....	(162)
(二)“制礼作乐”与“礼崩乐坏”——先秦 乐舞艺术.....	(167)
(三)从“汉魏风度”到“盛唐之音”.....	(176)
(四)神秘、崇高的乐章——宗教音乐 ...	(186)
(五)山林野夫的质朴歌谣——古代民歌	(192)
(六)从汉唐百戏到民间杂戏.....	(197)
六 戏剧艺术	(204)
(一)百川汇海——中国戏曲的渊源.....	(204)
(二)走向巅峰——元杂剧.....	(210)
(三)再现辉煌——明清戏剧佳作.....	(215)
(四)唱、念、做、打——戏曲艺术的独特 表演手段.....	(220)

一 绘画天地

(一)自然的恩惠——绘画滥觞

我们艺术漫游的第一站，将是那色彩缤纷的丹青世界。

一万多年前，当山顶洞人为着一个神圣的愿望，开始用一种鲜艳夺目的赤铁矿粉来染色的时候，他们怎能想到红色给人以多大的诱惑，以至于后来的人们将丹与青，这两种简单的色泽结合起来，涵盖了绘画的全部内容。正是在丹青化合的过程中，绘画的大厦奇迹般矗立起来。在这座圣殿

中，有灿烂的彩陶图腾、神秘的汉代帛画、奇异的洞窟世界、壮观的地下画廊；有周昉的仕女、展子虔的春意、李思训的金碧山水、苏轼的红竹、范宽的残山、八怪的四君子、朱耷的败荷；有米家山的点、吴道子的线、李唐的大斧劈皴、徐渭的泼墨；有游吟的诗人、隐居的高僧，数不尽的名山大川、宁静的小桥野渡；自然美景，皆入画幅。尽情畅游在这丹青世界里，对艺术的崇敬油然而生。

欣喜之余，我们是否想知道绘画的最初形态是怎样的呢？

原始社会末期，出现了黄帝，这个勇猛的氏族部落首领曾率他的成员与蚩尤进行了艰苦卓绝的战斗，取得了最后的胜利，而成为中华民族的始祖，他的光辉遮蔽了另一位造字的英雄，那就是号称“史皇”的苍颉。关于苍颉的身份，古人也纠缠不休，有说他是黄帝的臣子，有说苍颉史皇是两个人，苍颉作书，发明文字，史皇作画，创制图画。由此可见，绘画起源的问题也让古人头疼。且说苍颉的伟大，在于他能穷究天地万物的变化，仰观奎星圆曲的形势，俯察龟背上的花纹、鸟雀羽毛的文彩，山川的起伏曲折，根据这种种大自然的现象，加以描画整理，创造了文字。这种文字因来源于物象，带有明显的图画性质，可视为绘画的雏形。苍颉造字，成为绘画的滥觞。

人类最初的发明，得益于自然的恩惠，无论是河出图，洛出书；苍颉作字，史皇作书，书与画都是古人观察自然现象的所得，在起源上，书与画具有相通之处。早期的古文字具有一定的绘画因素；它是人对自身和周围环境的反映。随着图画文字由图案化的形象符号逐渐演变为由线条构成的文字，人们也提高了对于线自身表现力的认识，并逐渐发展了用毛笔的技巧，从而形成了独立的书法艺术。而运用毛笔的线条来描绘图像也正是中国传统绘画的重要特点之一。书与画有着相同的渊源，正如唐代著名的画史家张彦远在他的名作《历代名画记》中所说：“书画同体而未分，象制肇创而犹略。无以传其意，故有书；无以见其形，故有画。”说的是在造字之时，书与画没有区别，后因目的不同才区分，文字传意，图画表形。正是在自然界的沃土上，书与画才成长为艺术之林中两株参天大树。

就让我们扫去历史的尘迹，用纯稚的双眼去看看先民受自然恩惠所创作的绘画杰作。

这就是我国最早的新石器时代的绘画，在一块块残存的陶片上，遗留着蛙与鱼、人与兽、植物、水涡、星星等自然逼真的画幅。自然界的万事万物与先民们是那样切近，不管是可怕的野兽，还是神秘的风、水都成为他们描画的对象，在万物运动的

过程中，抓住一瞬间的动态加以精心绘制。这些陶片上的创作为我们展现了丰富多彩的先民生活场面，人们打猎归来，围坐在篝火周围，分享猎获的食物；人们居住在洞穴中，与说不出名字的动物休戚与共；在每一个神圣的日子里，人们跳起了祭祀的舞蹈，山林水泽屏息观看。这些陶画的创作者们，既是画家又是史家，他们用画笔下的形象记录着自己的历史，弥补了没有文字的缺憾。

闻名遐迩的半坡人面鱼纹，是仰韶文化艺术的代表。这件作品采用大胆夸张的手法，用墨线勾勒一口含双鱼的人面，生动准确的形象，寓人于鱼的主题，给我们插上了想象的翅膀。它是图腾崇拜的象征？还是先民渔猎时的巫术仪式？抑或表达了丰产的愿望？我们无需去探讨这个图案的含义，它肯定是先民为满足自己某一目的的得意之作，它不但满足了情感上的要求，而且能引起感观的愉悦。虽然十分简朴，没有完整的情节，但正如英国著名艺术理论家克莱夫·贝尔所说：“艺术的美不在于内容，而在于有意味的形式，即在于线条、色彩等各种形式要素之间的联系和结合。”人面鱼纹已经具备了绘画的基本要素，具有了艺术的美。

按照这种原则，青海大通上孙家出土的舞蹈纹彩陶盆毫不例外地成了原始绘画的精品。“画家”以陶盆的边沿为画布，绘上三组舞蹈图案，每

组五人，他们头戴辫状饰物，手拉手，在宽阔的原野中尽情舞蹈。这三组图案平行排列，连为一体，淋漓尽致地表现了原始舞蹈的壮阔场面。这位天才的“画家”，不仅用重复的手法来表现宏大的题材，在题材处理上别具一格，而且用笔流畅，线条娴熟，人物动作也描绘得简洁准确，富有韵律感，堪称写实绘画的佳作。

以上两幅作品，固然可显示原始绘画的成就，但它们仍是依附陶器的装饰性绘画，带有鲜明的图案化倾向。1978年发现于河南临汝阎村的新石器时代文化遗址的《鹳鱼石斧图》，才是我们能见到的最早的较为标准的绘画作品。这幅画高37厘米，宽44厘米，绘于一高47厘米，口径32.7厘米的陶瓮上，它是迄今我国新石器时代绘画中幅面最大，内容最丰富的大型作品。虽然也是绘在陶器上，但只不过借助于瓮壁作载体来完成创作，因而具有较大的独立性。这幅彩画用棕褐与白二色，以简朴有力的线条，画一用绳索缚扎于直立的木杆石斧之前的长嘴鹳鸟叼一大鱼的形象。鹳鸟全身着白彩，没有勾线，圆圆的眼睛用墨线画出，有力地突出了鹳鸟的神采。鱼与石斧不作敷彩，只用线条勾勒，鱼的眼珠小，且身体僵直。“画家”将高傲的鹳鸟与奄奄一息的鱼，将纯白的颜色与粗犷的墨线作对比，取得了生动传神、意境含蓄的画面效

果。这件彩陶瓮可能是当地一位部落酋长的瓮棺，画上那制作考究的带柄石斧，是他身份和权威的象征。鹳鸟是他部落的图腾，鱼为他敌对氏族的图腾。白鹳氏族曾在这位酋长的领导下，与鱼氏族进行过长期的斗争，最后取得了决定性的胜利，合并了鱼氏族的图腾。当这位酋长死去后，白鹳氏族的人为了纪念他的功勋，便在他的瓮棺上画了这幅纪事画。画面上，白鹳衔敌傲立，气势高昂，而鱼却苍白无力，俯首就擒，胜者与败者一目了然。

陶器上的绘画，毕竟难以排布众多的人物、宏大的场面，于是，人们开始不满足于咫尺之内的创作，而将绘画置于广阔的自然空间。据传说，舜的妹妹妫手会作画，当舜和其他猎手从山林猎取了野兽回来，她就在山洞中用灵巧的双手涂泥作成野牛野马乃至大象的栩栩如生的壁画。这也许就是最早作在山岩上的画了。今天，我们在很多地方都发现了新石器时代的岩画，描绘了禽兽、人物与狩猎的场景及舞蹈、战争与不易解释的宗教仪式。这些画有的用红色赤铁矿粉绘制，有的用硬器凿刻。值得一提的是江苏连云港锦屏山南麓的将军崖岩画。此岩画凿刻在长 22.1 米、宽 15 米的平整而光亮的黑岩石上。可以想见，那衣不蔽体的先民在太阳出升时奋力攀上高高的山崖，挥动强壮的手臂，刻出人面、农作物及各种神秘的符号，将东

方民族对土地和农业的依赖倾注于自然界的灵石之上的场景。每天，每天，他们都在虔诚地创作着，对太阳、星空的崇拜，对日常生活的描绘，都永久地保留下来。虽然这些图画没有近大远小的透视关系，没有完整连贯的故事情节，只是个别图像的平铺直叙，但它反映了人类童年某种幼稚的想象和美好的愿望。这是纯真孩童的手笔，人物都怔怔地面对，没有五官的细致刻画，动物只表现出躯体和动态，物体的结构简化到了极点，但正是这天真纯朴的线条，显示出活跃的生命力，从中我们可以了解原始人对于生活敏锐的观察能力和在艺术上粗犷的表现手法，这二者浑然一体地结合在一起，构成古拙纯真的艺术风格，至今仍深深地打动艺术家的心灵。从某种意义上说，现代艺术寻求的正是艺术的返朴归真，借助原始艺术的表现手法，描绘日益丰富的现代生活，使艺术走向了更为广阔的空间。

(二)艰难的探索——汉画掠影

历史终于走过了漫长的蒙昧时代，当商周文明的曙光划过从长夜中苏醒的天空，世界各方为之炫目。等级森严的青铜时代传统又渐为春秋战

国的混乱所打破，形成更为自由而写实的风格，绘画在较为宽松的社会背景下，开始了艰难的探索。

公元前 206 年，我国进入汉代，汉王朝经过百年的苦心经营，而成仓廩丰实、政兴人和的强大王国。这时，通往西方的丝绸之路，凭借王朝的武力与臣子坚韧不拔的毅力得以凿通，汉朝的威名远飘四海，东土的汉朝与西方的罗马堪称伯仲。

国力的增强，皇家宫室对绘画有了更为迫切的要求，奖励功臣需绘肖像悬挂于墙壁之上，作为其他臣子和百姓的榜样，以达到成教化、助人伦的政治目的。另外，规模宏大的宫殿也需依靠华丽的壁画突出巍峨的气势；而精心建造的陵墓更少不了辟邪的图幡。皇家提倡，百姓效尤，各种品类的汉画应运而生，除水墨画外，帛画、壁画、漆画、木板画等多种形式已经出现。现如今，汉代华美的建筑被毁，瑰丽的壁画已荡然无存，稀落的遗迹已难窥见汉画的全貌。好在汉人视死如生，他们筑造的坟墓与生前的居室一般奢华舒适，深埋于地下的艺术瑰宝得以保存。就让我们摇醒这个沉睡的世界，完成汉画天地的漫游吧。

沿着竖直的墓道，我们进入马王堆 1 号汉墓的椁室。这座西汉初期长沙国丞相、轪侯利仓妻子的墓葬，随葬有大量的丝织品、漆器、竹木器和木俑、陶器。在该墓的内棺上我们发现了彩绘的帛

画。汉代出殡时要张举一种旌幡，入葬时覆盖在棺上，称作“非衣”，这幅帛画即是非衣，它呈 T 型，长 265 厘米，上宽 92 厘米，下宽 47.7 厘米。它是写实主义的佳作，画面中部的突出位置上描绘了人间世界的场面，在华盖之下，一衣着华丽的贵妇拄杖而立，前有一男子跪迎，后有三婢女相送；它又是浪漫主义的先锋，画的作者将现实置于未来之中，将人间置于天上与地下之间，造成时空相继的效果。帛画的上部描绘天国的景象，正中为一人首蛇身的女子——人类始祖之一的女娲，左右两边画有五只神鸟，右上角绘有扶桑树，树梢有一轮红日，里面立有太阳神金乌，树枝间还有八个小太阳。相对的左上部绘一女子乘龙飞翔，仰身托起一弯新月，月牙拱围着蟾蜍与玉兔。这些形象是汉代流行的伏羲女娲，羿射九日以及嫦娥奔月的故事，象征墓主人的灵魂已升入天堂。画的下部描绘墓主人即使入黄泉也能享受荣华富贵的地下世界，两条长龙穿璧相环，玉璧上下有对称的豹与人首鸟身像，玉璧系着张扬的帷幔和大块玉璜，玉璜之下摆着鼎、壶和成叠的耳杯，盛大的宴会就要开始，七个仆从一旁伫立。这个场面由站在互绕的两条巨鲸上的裸身力士擎托着，长蛇、大龟等神异的动物分布在周围。这是迄今发现的汉代最早的独幅绘画作品，它以有序的层次展示了汉初人们观

念中的宇宙图景，选取远古神话中的大量形象与现实中的人与物相结合构成天、地、人互相沟通的境界。

站在黑暗的墓室中，面对朱红、土红、暖褐为主调的帛画，我们仿佛也与墓主人一起行进在通往“天国”的途中；天上日月并辉，鼓乐环响，龙与豹尽责地护佑，翼鸟玉璧忠心地祝福，飘飞的嫦娥引着我们升入月宫。

当我们再度睁开双眼的时候，诡异华丽的帛画消失了，借助微弱的灯光，我们发现，在众多的墙壁上，绘有简洁明快的壁画，绵延不断，我们如坠入地下画廊。

在卜千秋墓、烧沟汉墓、和林格尔、打虎亭、望都等等西汉至东汉的墓室中，绘有大量旨在弘扬“修身、齐家、治国、平天下”儒家精神的画幅，更加突出了汉画重等级、重功用的审美特征。汉代墓室壁画的内容十分丰富，墓室内绘有表现墓主仕宦经历和身份的车骑出行、任职治所、属吏、幕府以及坞壁图；表现墓主庄园中生产活动场面的农耕、桑园、放牧、射猎图；表现墓主享乐生活的燕居、庖厨、宴饮、乐舞百戏图；宣扬儒家伦理道德、强调人身依附关系的经史故事，如孔子、老子、周公一类的古代圣贤，荆轲、伍子胥一类的忠臣义士，丁兰、秋胡妻一类的孝子烈女等；在墓室顶部和墓门上

多绘有神话故事如东王公、西王母、伏羲、女娲一类仙人和表现天上世界的仙禽神兽祥瑞图；如麒麟、芝草、神鼎等；天象图如日、月、星宿、云气和象征四方星座的四神——青龙、白虎、朱雀、玄武。尽管这壁画的题材包罗万象，但从观念形态来说，目的在于惩恶扬善，宣扬儒家的伦理纲常。东汉王延寿在其《鲁灵光殿赋》中阐述了绘画的意义：“图画天地，品类群生。杂物奇怪，山神海灵。写载其状，托之丹青。……上纪开辟，遂古之初；五龙比翼，人皇九头；伏羲鳞身，女娲蛇躯……黄帝唐虞……下及三后，淫妃乱主，忠臣孝子，烈士贞女，贤愚成败，靡不载叙。恶以诫世，善以示后。”绘画的社会功能在汉代表现得尤为突出。

由于重视绘画的社会功能，汉墓壁画不像帛画那样华丽精细，草草率笔，漫不经心，脱略形迹，但从古拙的线条，鲜艳的朱、绿、黄、橙等矿物色彩中依稀可见一股开张飞动的气势，这是一种雄深雅健，不可遏止的健力之美，是汉王朝强盛国力的写照。

同样的题材也出现在汉代漆画的创作上。汉代，漆器的使用日益广泛，众多的产地和丰富的产量，使汉代漆器得到了空前发展，装饰在漆器上的绘画，也以其生动、精美、华丽、典雅的艺术形象，成为汉画的重要组成部分。