

山东省中华优秀传统文化
传承发展工程重点项目

神逸妙能
中国传统
艺术

刘娅萍
宋述林

著

马新 主编

中國

文化四季

山东大学出版社

马新 主编
中国文化四季

刘娅萍
宋述林 著

神逸妙能

中国传统
艺术

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

神逸妙能: 中国传统艺术 / 刘娅萍, 宋述林著.
— 济南: 山东大学出版社, 2017.10
(中国文化四季 / 马新主编)
ISBN 978-7-5607-5733-9

I . ① 神… II . ① 刘… ② 宋… III . ① 古典艺术
— 研究— 中国 IV . ① J120.92

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第197107号

责任编辑: 马银川
装帧设计: 牛 钧

出版发行: 山东大学出版社
社址: 山东省济南市山大南路 20 号
邮编: 250100
电话: 市场部 (0531) 88364466
经销: 山东省新华书店
印刷: 山东华鑫天成印刷有限公司
规格: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
16.5 印张 228 千字
版次: 2017 年 10 月第 1 版
印次: 2017 年 10 月第 1 次印刷
定价: 42.00 元

版权所有, 盗印必究

山东省中华优秀传统文化传承发展工程重点项目
中华优秀传统文化传承书系

课题组负责人

马 新

课题组成员

(以姓氏笔画为序)

马丽娅	王文清	王玉喜	王红莲
王思萍	巩宝平	刘娅萍	齐廉允
李仲信	李沈阳	吴 欣	宋述林
陈树淑	陈新岗	张 森	金洪霞
赵建民	贾艳红	徐思民	郭 浩
郭海燕	董莉莉	韩仲秋	谭景玉

總序

中国传统文化是中国历史发展中物质文化与精神文化的结晶，也是人类文明史上唯一没有中断的独具特色的文化体系，是中国历史带给当今中国与世界的文化遗产。

早在遥远的旧石器时代，我们的先民为了生存，打制着各式各样的石器，也击打出最初的文化火花。随着新石器时代的到来，以农业生产为前提的农业文明发生了，我们的先民筚路蓝缕，耕耘着文明的处女地，孕育着中国文化的萌芽，绚烂多姿的彩陶文化与精致绝伦的玉石文化是这一时代的文化地标，原始宗教与信仰、语言、审美及创世神话也纷纷出现。

进入文明的门槛后，先民们开始了艰辛的文化积淀。商周时代的礼乐文明与青铜文化代表了这一时代的杰出成就，甲骨文与金文则成为这一时代的文化符号。至春秋战国，中国文化史上的“寒武纪大爆发”开始了，无论是物质文化，还是精神文化，都进入一个创造和迸发的时代：这一时代，出现了“百家争鸣”，从孔子、老子、墨子到孙子、孟子、庄子等贤哲，无一不在纵横捭阖，挥斥方遒，发散出理性的光芒。这一时代，出现了《诗经》《楚辞》，还出现了《左传》与《国语》以及不可胜数的人文经典。这一时代，又是科学与技术的辉煌时代，铁器

与牛耕技术的出现，奠定了此后 2000 多年中国农耕文明的基础；扁鹊的医术与《黄帝内经》的理论，成为中医药文化的基石；墨子、鲁班、甘德、石申，启迪了我们的科学探索，民间无数的工匠们在纺织织造、建筑交通以及各种手工工艺上都进行了卓越的创造。春秋战国时代既是中国文化的启蒙时代，也是中国文化的奠基时代。

随着秦汉时代的到来，海内为一，中国文化进入凝炼时代，形成了大一统的文化特色。这一时代，不仅有了大规模的驰道、长城以及宫殿的兴建，还有了统一的度量衡与文字；这一时代，不仅牛耕技术继续向全国推进，还有了精耕细作技术，使其成为中国农耕文化的首要特征；这一时代，不仅有“独尊儒术”与经学的繁荣，也有汉大赋的飞扬与汉乐府的古朴；这一时代，商品贸易“周流天下”，工商政策与商业理论富有特色，全社会在衣、食、住、行方面的水平明显提高。生活的精致化与生活水平的不断提高，使得 20 世纪的权威史学家汤因比也动了想去中国汉代生活的念头。

魏晋南北朝与隋唐时代，是中国文化史上的交融与繁荣时代，周边游牧民族文化的涌入，西部世界的宗教文化及其他各种文化的东来，使这一时代形成了空前的中西文化碰撞与冲击。在此后到隋唐时代的融合发展中，实现了文化的大繁荣。道教虽产生于汉代，但其发展与传播则是在魏晋南北朝与隋唐时代；佛教也是在汉代传入，它的发展与繁荣同样是在魏晋南北朝与隋唐时代。这一时代，玄学与禅宗是思想史上的两大硕果，书法、绘画、雕塑以及音乐、舞蹈方面，更是群星闪耀，唐诗的地位在文学史上是无可替代的，唐三彩的艺术魅力同样穿越千古。这一时期的农耕文化、工商文化以及其他各文化形态也都取得了长足的发展，特别是中外文化交流之活跃、之丰富，使中国文化与外部世界的文化产生了有力互动，隋唐长安城是当时世界文明的中心所在。

宋元明清时代是中国文化的扩展时代。随着文明的进步与文化手段的变化，随着市民社会的兴起与社会结构的变化，面向民间、面向市民与普通民众的文

化形态迅速扩展。宋明理学的主旨是给民众套上牢牢的精神枷锁，但是与汉代经学相比，它也是儒学民间化的一种体现。从宋词到元曲，从“三言二拍”到话本小说，再到戏剧的兴起和四大文学名著的问世，无不体现着这一特色。这一时代，既有明末清初试图开启民智的三大启蒙思想家，又有直接面向社会生产与社会生活的《天工开物》《本草纲目》以及《农政全书》。这一时代，中国文化在积淀着中国文明丰厚底蕴的同时，也在准备着自己的转身，准备着与新文化的拥抱。

从中国文化的发展可以看出，其历史之悠久、内容之丰富、价值之巨大，可谓蔚为大观，令人叹服。在新的历史时期，把握与了解这些渐行渐远的文化宝藏，并将其传承给青年一代，是摆在我们面前的世纪难题。

自20世纪80年代以来，学术界与文化界一直在孜孜不倦地去破解与完成这一难题，为此付出了艰辛的努力，推出了一批又一批面向青少年群体的“中国传统文化”类读物或教材，可谓琳琅满目，数目繁多。毋庸置疑，文化学者们的这些努力，对于研究与普及中国传统文化发挥了重要作用。但是，若作为当今面向青少年群体的普及性著作还有若干不适应之处。比如，有的著作篇幅过大，往往动辄四五十万字甚至上百万字；有的著作理论性偏强，在理论性与知识性的结合上还不够；还有的著作对有关知识点的叙述不够均衡，轻重不一。更为重要的是，随着社会主义核心价值体系建设的推进，尤其是习近平总书记所提出的对中国传统文化的“四个讲清楚”，对中国传统文化的研究和普及提出了更高的要求。为此，我们组织了10余所高校的相关研究人员，共同编写了这套适合当代青少年阅读的中国传统文化读物——《中国文化四季》，旨在为青少年提供一套富有时代特色的中国传统文化专题知识图书。

在编写过程中，我们深刻地感受到中国传统文化源远流长、博大精深，是中国文明5000年进程的辉煌结晶——既有筚路蓝缕的春耕，又有勤勤恳恳的夏耘；既有金色灿然的秋获，又有条理升华的冬藏。所以，我们以“中国文化四季”

作为总领，旨在体现 5000 年文明进展中最具代表性的精华篇章。在专题确定与内容安排上，也着重体现中国文化在春耕、夏耘、秋获、冬藏各个演进环节上的标志性成就。整套丛书由 16 册组成，包括：

《精耕细作：中国传统农耕文化》

《货殖列传：中国传统商贸文化》

《大匠良造：中国传统匠作文化》

《巧夺天工：中国传统工艺文化》

《衣冠楚楚：中国传统服饰文化》

《五味杂陈：中国传统饮食文化》

《雕梁画栋：中国传统建筑文化》

《周流天下：中国传统交通文化》

《人文荟萃：中国传统文学》

《神逸妙能：中国传统艺术》

《南腔北调：中国传统戏曲》

《兼容并包：中国传统信仰》

《天人之际：中国传统思想》

《格物致知：中国传统科技》

《传道授业：中国传统教育》

《止戈为武：中国传统兵学》

我们希望通过各专题的介绍，使读者既可以有选择地了解中国传统文化的有关知识，又可以全面地把握传统文化的基本构成。

为适应青少年的阅读需求，我们吸取了以往此类图书的优点，尽量避免其缺陷与不足。在全书的内容设计上，打破了传统的章节子目式的编排方式，每章之下设置专题，以分类叙述各门类知识；在写作时，尽量避免以往一些读物的“高深”与“生冷”现象，以叙述性文字为主，做到通俗、易懂、生动；另外，

各册都精心配备了一些与各章内容相对应的中国传统文化图片等，做到了图文并茂。

需要说明的是，这套丛书作为“中华优秀传统文化传承书系”被纳入山东省“中华优秀传统文化传承发展工程”重点项目，得到中共山东省委宣传部和有关专家的大力支持与指导。为不负重托，我和20余位中青年学者共同合作，以对中国传统文化的挚爱为基点，精心施工，孜孜不倦，以打造一套中国传统文化的精品作为出发点和最终目的。全书首先由我提出编写主旨、编写体例与专题划分；各专题作者拟出编写大纲后，我对各册大纲进行修订、调整，把握各专题相关内容的平衡与交叉，以更好地体现中国传统文化的四季风情；然后交给各专题作者分头撰写初稿；初稿提交后，由我统一审稿、统稿、定稿，并补充与调整书内插图。这套丛书若能蒙读者朋友错爱，起到应有的作用，功在各位作者；若有缺失与不足之处，我当然不辞其咎。

我们由衷地希望通过全体作者的努力，使本书不再只是枯燥乏味的知识叙述，而是青少年真正的学习伙伴，让中华优秀传统文化能够浸润到每一个青少年的心灵深处。

马 新

2017年3月于山大高阁书斋

概 述

第一章 生存教科书：原始艺术

- 一、原始彩陶艺术 11
- 二、龙山文化黑陶艺术 14
- 三、大汶口文化陶器 15
- 四、原始绘画艺术 17

第二章 艺术之始：中国传统雕塑艺术

- 一、原始雕塑 21
- 二、陵墓雕塑 25
- 三、画像石与画像砖 34
- 四、宗教雕塑 40
- 五、明清小型雕塑 49
- 六、雕塑名家 50

第三章 由神到人：青铜时代的艺术

- 一、夏商两代青铜器 54
- 二、西周青铜器 57
- 三、春秋战国青铜器 60
- 四、青铜雕塑 63

第四章 尽善尽美：中国传统人物画

- 一、引魂升天：早期帛画中的人物形象 68
- 二、由善到美：魏晋人物画的转变 70
- 三、贵族生活画卷：隋唐五代人物画 76
- 四、世俗人文：两宋人物画 85
- 五、古与新：元明清人物画 91

第五章 林泉高致：中国传统山水画

- 一、从山水图符到人物之背景：早期山水画 100
- 二、成为独立画科：隋唐山水画 101
- 三、成熟的五代山水画 106
- 四、多元发展的两宋山水画 111
- 五、元代隐逸文人的山水画 123
- 六、继承与创新的明清山水画 131

第六章 富贵与野逸：中国传统花鸟画

- 一、富贵气象：唐代的鞍马、畜兽与花鸟画 150
- 二、徐黄异体：五代花鸟画 152
- 三、富贵与野逸并存：两宋花鸟画 154

- 四、“画中君子”：元代花鸟画 166
- 五、散逸之姿：明代花鸟画 175
- 六、走向世俗：清代花鸟画 188

第七章 书法艺术：金石碑刻

- 一、甲骨文书法 197
- 二、金文书法 198
- 三、秦汉小篆书法 202
- 四、汉隶碑刻艺术 205
- 五、魏碑艺术 207
- 六、唐代碑刻艺术 211

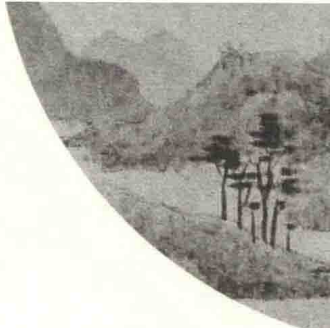
第八章 书法艺术：翰墨法帖

- 一、历代主要书家及代表性墨迹 215
- 二、历代法帖 243

主要参考书目 248

概述

艺术呈现出人类文明的发展轨迹，承载着丰富的社会内涵。它是人类发展史上最具视觉性、物质性，最能表征某一历史阶段的社会、文化、政治、经济等发展状况与形态的文化实体。作为人类文明的重要组成部分，中国传统艺术同样是伴随着中国古代“人”的发展而前进的。

原始艺术是中国传统艺术的初级形态，它们表现出我们的祖先对艺术的最初需求，即在满足实用性的基础上，进行美的创造和享受。在艺术的表现形式上，我国与世界其他区域的原始艺术相差无几。有造型简单、但已经孕育着原始祖先神秘又复杂的宗教观的原始雕塑，有集实用性、工艺性、审美性于一身的原始陶器，有记录原始祖先丰富多彩的日常生活、祭祀、娱乐、征战等活动的岩画，还有最早的文字形式——甲骨文。雕塑、绘画、文字书写，中国传统艺术的画卷就这样徐徐展开。

原始社会及原始艺术的发展是个极其漫长的过程。直到公元前21世纪，中国才进入有文字书写和记载的“历史”中。在夏商周青铜艺术时代，大篇幅的青铜铭文的出现，成为青铜艺术最具有力量的转折。青铜文字由最初一到两个字的具有族徽性质的铭文，发展到几百字的长篇铭文，来记录器物拥有者的丰功伟绩，宣扬家族地位，弘扬长盛不衰的精神，这使青铜艺术承载了更多更丰富的社会功能。当然，了解青铜器，永远不能抛开器形与纹饰的发展演变。“国之大事，在祀与戎”，大部分青铜器都用于当时频繁的祭祀宴饮活动和频发的战争，有着鲜明的社会实用性。从整体上看，从夏商到战国，青铜器形经历了由大到小、由祭祀用重器到日用器发展的大趋势，纹饰也经历了由神秘的饕餮纹、夔龙纹向采桑、宴乐、攻战等纹饰的演变过程，从器物的使用功能上说，则经历了由神到人的重大变化。

这与春秋时期开始的人的个性自觉、社会思想的百家争鸣及战国时期的各国纷争——这样的社会政治的发展相吻合。因此，青铜艺术具有丰富而明确的社会政治内涵。

在魏晋南北朝之前，尽管有艺术家的名字被记载，但却一直未有纯粹的艺术形式留存至今。我们所熟知的形制相对成熟的汉代马王堆一号墓帛画、大量的墓室壁画、画像石、画像砖，以及场面浩大、风格写实的秦始皇兵马俑，气魄深沉雄大、样式简洁的汉霍去病墓前石刻，均被当作秦汉艺术的最高代表，也是早期墓葬艺术的代表。墓葬艺术发展到唐代为高峰，墓室绘画极具时代气息，尤以雕塑艺术为盛，比如乾陵石刻和陶俑等。但是，它们产生的最初目的却不是为了艺术的体验，而是作为具有明确的社会功能与效果的物质文化的代表。马王堆一号汉墓“T”型帛画上的软侯妻辛追，形象模糊，更多是通过较大的形体来突显她尊贵的身份。或者，我们会迷恋秦汉兵马俑的造型，赞美画像砖石中人物的组合及流畅的线条，感慨唐陵雕塑艺术的帝王气度，但它们最初的担当却是秦始皇与汉武帝、唐太宗、武则天、霍去病以及其他墓主人死后世界的兵、马、宾客与家园。

因此，它们首先都是“有用”的，然后才是“艺术”的。宗教艺术中的雕塑与绘画也承载了宣扬宗教教经、教义的功能，它们初入中原时还带有浓郁的异域风格，后经历了漫长的本土化与民族化的发展演化过程，最终，无论是雕塑还是壁画，无论是佛像还是菩萨，都成为“中国人”的模样。他们高入云端，却又亲切慈祥，十分接地气。可以想象，有宗教信仰的人们对此顶礼膜拜，心中只有佛与神；但于我们，能从艺术的视角看到并认识这极佳的艺术精品，也理应膜拜。

二

宗白华先生在《美学散步》里有一段经典的话语总结了一个艺术与文化时代的开启：“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代，然而却是精神史上极自由、极解放，最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此，也就是最富有艺术精神的一个时代。……奠定了后代文学艺术的根基与趋向。”^①这个时代就是“汉末魏晋六朝”，也就是我们常说的“三国两晋南北朝”或“魏晋南北朝”。

魏晋南北朝时期，文学艺术发生发展的一个最突出的前提是人的个性自觉，人开始认识自我并在思想上解放自我，人的情感表达与需求成为更重要的东西。同时，在兵荒马乱的年代，更多人愿意远离政治和尘世，亲近自然。所以，这一时期的文学艺术理论基本能够反映出发自人内心的审美情感和需求：一是文字的功能真正由书写的文字转向书写的艺术，书法艺术的品评鉴赏与人物的品藻相统一，追求文字体现文人的风骨；二是人物画的“传神写照”理论提出，表明对人物形象创作的要求已经提升到人的外形与精神气质的统一；三是山水画的“畅神”理论形成，表明能够让体验者心情舒畅才是山水及山水画更高层次的功能。

于是，魏晋南北朝成为诸多艺术门类的发生期。以单纯的审美体验为目的的艺术形式，如人物画、山水画都已经形成为独立的画科。这一历史阶段，不仅有影响后世的画家——顾恺之、陆探微、张僧繇，还有影响后世的绘画理论家及著作——谢赫的《古画品录》、宗炳的《画山水序》，画史中还记载有专门画鹰、画雀、画蝉的画家。作品开始为了表现美的事物而产生，并能使人产生

^① 宗白华：《美学散步》，上海人民出版社 2005 年版，第 208 页。

美的艺术体验而流传，相比前述具有社会及政治目的的艺术形式，它们是更为纯粹的艺术形式。也从此开始，在中国传统艺术史的书写中，我们开始按绘画主题，分人物画、山水画、花鸟画进行描述。

相较之下，人物画是纯粹的艺术中“最不纯粹”的题材，它承担了更加明确的社会功能。人物画出现更早，在画史上的相关记载与论述也更早。早期画史中不仅记载有人物画家，还明确了人物画的功能担当：“存乎鉴戒”（曹植《画赞序》）。但留存至今的魏晋时期人物画的唐代及宋代摹本，对画中人物形象外在美的表现已经表露出画家的审美私心。最终，“美”成为魏晋之后人物画表现的首要目的，现在所留存的唐五代的人物画是非常有力的证明：皇室贵族的日常生活成为主要的描绘题材，画中人物的造型与妆饰，都代表了时代的审美潮流。同时，人物画的肖像功能及教化育人的社会功能也使其在日后的发展中难以超越“形似”的要求，在表现手法上更难有创新与变革。因此，人物画在经历了唐五代的辉煌之后，走向沉寂。

人物画是宫廷绘画艺术必不可少的门类，其走向沉寂的一个外在因素是文人画的兴起和发展。文人绘画作为一股绘画的潮流，气势逼人。其萌芽于魏晋南北朝文人们的跃跃欲试，肇始于唐代王维等人的水墨尝试，滥觞于两宋苏轼等人的理论叫嚣，文同、李公麟等人的创作实践，并最终在元代赵孟頫及“元四家”那里形成较为成熟的文人山水、花鸟体系。明清时期，文人山水及花鸟画成为画坛主流，成为诗、书、画、印相结合的综合性艺术。这时，因功能需要，人物画在宫廷艺术中仍然独当一面，但却在整个艺术史的建构中败下阵来。而山水画、花鸟画，尤其是以水墨形态为主流的文人山水与花鸟，成为宋元至明清时期的主要表现题材，总是在各类艺术史书中被大书特书，以至于让读者忽略了宫廷山水与花鸟在宫廷皇室、贵族及其他艺术赞助人的要求与标准中、在有限的权限中，悄然作出的变革与发展。

儒家有言：“仁者乐山，智者乐水。”山、水很早就与古代先贤、君子的仁、