

中国之旅丛书

艺术之旅

靳永◎著

9-51
8

人民出版社

中国之旅丛书

艺术之旅

靳永◎著

辽海传播出版社

中国之旅丛书

顾 问 蔡 武
策 划 李 冰
主 编 郭长建 李向平
副 主 编 吴 伟

图书在版编目(CIP)数据

艺术之旅/靳永著. 北京:五洲传播出版社, 2007.7
(中国之旅)

ISBN 978-7-5085-1106-1

I. 艺…

II. 靳…

III. 艺术-概况-中国

IV. J12

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第064525号

艺术之旅

著 者 靳 永

选题策划 冯凌宇

主任编辑 邓锦辉

责任编辑 徐蔚然

艺术监督 田 林

设计制作 北京尚捷时迅文化艺术有限公司

图片提供 国务院新闻办公室图片库 全景图片库 梅兰芳纪念馆
徐超 FOTOE 张金梁《北京图书馆藏升平署戏曲人物画册》

出版发行 五洲传播出版社(北京市海淀区莲花池东路北小门厂6号 邮编:100038)

电 话 86-10-58891281(发行部)

网 址 www.cicc.org.cn

承 印 北京画中国画印刷有限公司

版 次 2007年7月第1版第1次印刷

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 9.5

字 数 46千字

图 片 数 142幅

印 数 1-7000册

定 价 34.00元

目录

开卷的话 5

7 书法

- 书法：中国文化的精髓 8
- 字体的变迁：书法的成长史 12
- 笔墨纸砚：书写中国文明的四宝 18
- 幅式：书法栖居在这上面 21
- 内模仿：不妨这样来欣赏 23
- 《兰亭序》：天下第一行书 25
- 欧、颜、柳、赵：楷书四大家 28
- 颠张醉素：迷狂中的挥洒 31
- 人品即书品：人格决定风格 34
- 中国印：舞动的北京 37

绘画 41

- 中国画：诗、书、画、印的统一体 42
- 中国画的童年 48
- 人物画：传神写照 52
- 风俗画：古代生活的留影 57
- 山水画：卧游自然 61
- 花鸟画：一花一鸟总关情 65
- 梅兰竹菊：花草中的“君子” 68
- 敦煌壁画：中国艺术的宝库 71
- 画中有诗：须知诗画本相通 74
- 工笔与写意：生活的真与艺术的美 76

81 音乐

- 中国音乐：中国文化的重要载体 82
- 礼乐文明：从远古到现代 83
- 剑胆琴心：古琴一曲韵悠悠 89
- 《高山流水》觅知音 91
- 琵琶的弹拨：大珠小珠落玉盘 93
- 古筝的诉说：断肠移破秦筝柱 95
- 《二泉映月》：感动中国 97
- 《梁祝》：此曲只应天上有 99
- 一曲《茉莉花》，芬芳遍天涯 101
- 妹妹送哥《走西口》 104
- 木卡姆与长调 106

戏曲 109

- 唱念做打：天地舞台一场戏 110
- 戏曲的历史：粉墨登场两千年 116
- 昆曲：“戏曲中的兰花” 120
- 京剧：中国的国剧 123
- 梅兰芳：使世界了解京剧 126
- 地方戏：锣鼓一响好戏开场 129

133 舞蹈

- 中国舞蹈：与音乐、戏曲伴生的艺术 134
- 原始舞蹈：先民的舞影 135
- 雅乐舞蹈：为礼乐而舞 136
- 伎乐舞蹈：恣意享乐的轻歌曼舞 138
- 宗教舞蹈：舞动在神、人之际 140
- 民族舞蹈：举手投足间的风情 144
- 现代舞蹈：中西方舞蹈的交汇 147

结束语 149

附录：中国历史年代表 150

中国艺术之旅

开卷的话

中国是屹立在世界东方的文明古国。中国文化经过数千年的磨砺与融合、凝聚与发展，成为人类文明和智慧中一个重要的组成部分。她既吸纳万物，又独具风采，造就了中华文明绚丽多姿而多元一体、博大精深而朴实隽美的特质。

中国文化的土壤中孕育出了中国艺术的奇葩。她秉承了中国传统文化的精神，重视艺术家的人格完善、艺术的教化功能，追求美与善的统一、情与理的会通、人与自然的和谐。在中华民族数千年的生生不息中，中国人从艺术中领略生活的乐趣，体悟生命的意义，享受创造的欢愉。

理解一个民族，要聆听她的诉说，亲近她的文化，走进她的艺术。这就是写作这本小书的目的——如果您想了解中国，请先随我的脚步，踏上中国艺术之旅。我们在中国艺术的神殿里周游，在您感兴趣的地方稍作逗留，慢慢走，慢慢欣赏吧！

觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之
娛信可樂也夫人之相與俯仰
一世或取諸懷抱悟言一室之內
或因寄所託放浪形骸之外雖
趣舍萬殊靜躁不同當其欣

也

有

滿

列

或

是

書法

頃畢至少長咸集此地

領茂林脩竹又有清流激

湍映帶左右引以為流觴曲水

列坐其次雖無絲竹管絃之

盛一觴一詠亦足以暢敘幽情

是日也天朗氣清惠風和暢仰

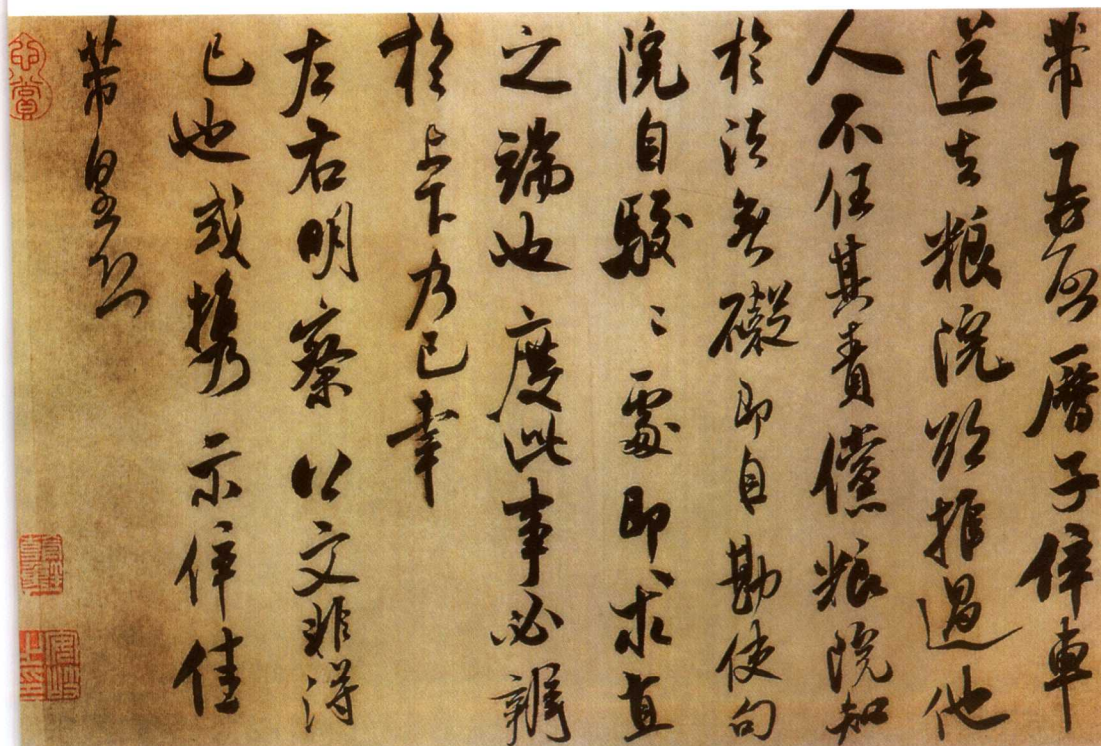
书法：中国文化的精髓

书法是书写汉字的艺术。它是中国最古老、也最有生命力的艺术门类之一，绵延了几千年，至今还保持着蓬勃的生机。它是中国人文化生活的日常必备，同时又是他们艺术生活的轴心。它在中国文化的肥沃土壤中生发，高度抽象、浓缩了中国文化的精神，又最能体现中国文化的精髓。

书法生长、繁荣的土壤并不仅仅局限于中国，而是扩大到整个“汉字文化圈”：在受中国传统文化影响深远的日本、韩国、新加坡等地，书法也是很重要的艺术门类，在这些国家的人民文化生活中充当着重要角色。书法随之成为中国与这些国家友好往来的文化使者，中

北宋·米芾《苕溪诗卷》(局部)

米芾，宋代“书法四大家”之一。这是他传世墨迹中的重要代表作品，书体挥洒自如，富于变化，而又法度整然。

泰山上的石刻书法

山上的很多石刻是古代皇帝来封禅时留下的，展示了中国书法碑刻艺术。

国的“书圣”王羲之，在这些国家同样受到膜拜。

书法是中国知识分子必须具备的修养。在孔子——他在中国文化中的地位相当于西方文化中的苏格拉底——生活的时代，知识分子必须掌握六种基本技能，写字是其中的重要一项。在后来的科举考试中，书法水平的高低也是决定考试成绩的重要依据。当然，书法的重要意义还不止于此。中国的古典文艺理论认为，书法能够充分反映一个人的修养、胸襟和趣味，是其人格灵魂的外化。看到一个人的书法，即使从未见过面，也能从中想象出书者的精神风貌。书法活动所需要的物质材料——笔、墨、纸、砚，伴随着中国知识分子的一生。许许多多优秀的知识分子，也把自己的智慧投入到书法中，从中寄托自己的人生价值，并因此得到不朽的声名。

书法在中国人的日常生活中也扮演着重要的角色。今天，如果您到北京游览，无论在商贸繁华的王府井，还是文化气息浓郁的琉璃厂，总能看到形形色色的匾

天下第一关

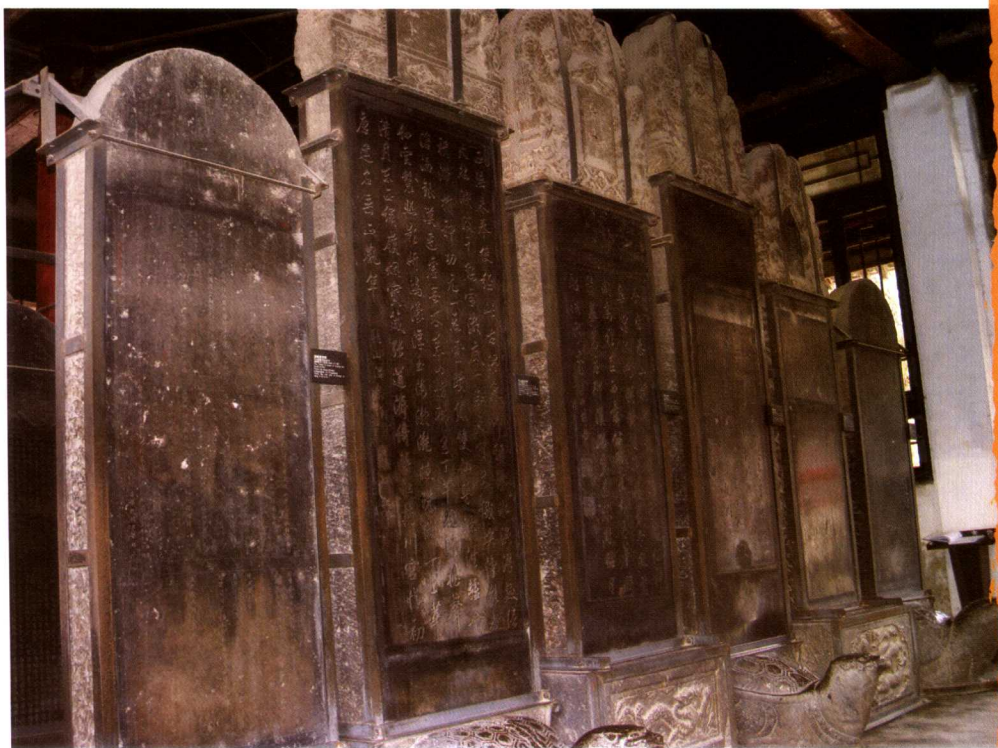

山海关城楼与“天下第一关”匾额

山海关城楼位于河北省秦皇岛市，始建于1381年。城楼最富神韵的是高悬于上层额枋前的“天下第一关”巨匾。五个大字笔力道劲浑厚，与城楼建筑风格浑然一体，据说是出自明代书法家肖显之手。

额，这些匾额上所题写的商店名号，大都出自著名的书法家之手，很多百年老店的匾额，都称得上书法文物。中国人在这些方面特别讲究，因为这些地方体现着中国文化的精神。如果您到中国的历史文化名城——比如西安、南京、曲阜、泰安游览，一定不要忘记看看当地的碑林。这些林立的石碑不但铭刻着历史，还是书法艺术的宝库。许多游客在这里流连忘返，那些精致的笔画仿佛构成了时光隧道，把他们的灵魂送回历史的神殿。

书法到底具有什么魅力呢？即使那些为之付出了一生心血的人，也常常这样问自己。书法同时兼具音乐的美、建筑的美和舞蹈的美，与多种中国传统艺术形式息息相通。它书写的是汉字，是对汉字的艺术性创造；它表现的是笔墨，却蕴涵着对传统文化的理解；它不是哲学，却含有对中国传统哲学观念的阐释；它不是美学，却含有对美学理想的追求；它不是诗歌，却含有诗歌的

西安碑林

位于陕西省西安市，始建于公元1087年，因碑石如林而得名。这是中国最著名的碑林之一，是收藏中国古代碑石时间最早、数量最多的一座书法艺术宝库，陈列有从汉朝到清朝的各代碑石、墓志。

韵律和意境；它不是音乐，却含有音乐的起伏与和谐；它不是图画，却含有图画的灿烂与生动；它用的笔毫最柔软，却最能表现力量；它用的墨色最单一，却最能表现变化；它用的线条最简练，却最能表现复杂。

您越是深入到中国文化的殿堂，便越能领略书法之美；另一方面，您如果对书法有了浓厚的兴趣，就找到了一把打开中国文化神殿的钥匙。

字体的变迁：书法的成长史

有一个有趣的文化现象：为什么四大古代文明中，古印度文化、古埃及文化、古巴比伦文化相继消亡，而只有中国文化绵延不绝？学者们常常将其归功于中国文化的载体——汉字。

汉字到底有什么神奇，让它承载了几千年的文明？让我们溯流而上，先看看中国最古老的汉字——甲骨文吧。

公元1899年，居住在北京的一位老学者病了。他在病中经常查看家人从中药铺子里抓来的药材，其中一味名贵的

“龙骨”引起了他的注意。那些

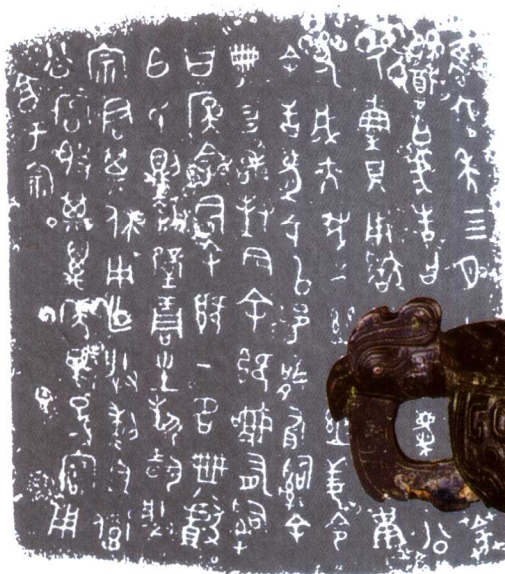
“龙骨”上镌刻着横竖交叉的笔画。根据他对文字的精深研究，这位学者断定：“龙骨”上所刻的，就是中国殷商时代的文字。这是中国最古老的成熟的文字，因为刻在龟甲和兽骨上，人们称之为甲骨文。这些文字埋在地下已经3000多年了。

甲骨文的象形意味比较浓重，很多字我们一眼就能猜到它的意义，但也不要因此而轻视了这种古老的文字：

甲骨刻辞

这片甲骨上记载了商王祭祀、乘车狩猎等活动，所刻的文字在书法上有很高的造诣。

西周·琱生铜簋

内壁铸有铭文 104 字，记述了琱生关于一次田地的狱讼，其书法是成熟的西周金文风格。

现在发现的甲骨文单字有3000多个，而能够辨识的只有1000个左右。这些文字告诉我们很多殷商时期的秘密：祭祀、战争、农事，等等；它们还是中国书法艺术的源头，许多书法家都从这里寻找创作的灵感。

与甲骨文几乎同时兴起的书体是金文，它因为铸刻在青铜器上而得名。在商代和周代，一个人如果为王朝策立了功勋，君王就大量地予以赏赐。立功的人常常要铸造青铜器，并铸刻上自己的功勋，以显耀于后世。这些记录功勋的文字流传到现在，也成为书法艺术的瑰宝。青铜器本身具有很高的文物价值，世界各大博物馆都竞相收藏，比如美国的弗利尔博物馆、英国的大英博物馆，都以丰富的中国青铜器收藏名扬天下。当我们在这些美轮美奂的艺术品前流连时，可不要忘记欣赏金文的书法之美啊！

秦始皇是一个亚历山大式的君王。他开辟疆域，统一六国，同时将六国文字统一为标准的小篆。小篆的笔画首尾匀圆，结构对称，是一种高度美术化的书体。秦始皇为了炫耀他的文治武功，在全国各地巡幸，留下了很多铭刻其功勋的碑刻。这些碑刻有的保存到现在，成为我们学习标准小篆的对象。

小篆书写起来比较费事，在军情紧急的时候，人们免不了潦草从事。对小篆的潦草写法促成了一种新书体的产生——隶书。

“隶”是指处在社会底层的奴隶，顾名思义，隶书就是他们所使用的书体。由于这种书体书写起来方便快捷，又容易辨认，所以它很快取代了小篆的地位，成为

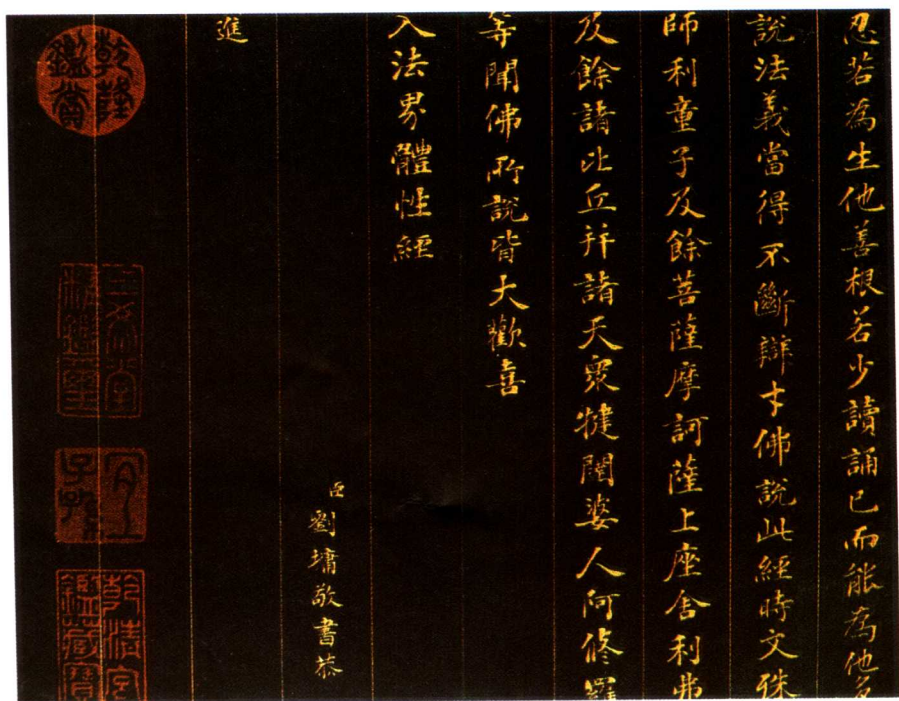
秦·阳陵铜虎符

虎符本是武将兵权的象征，这个虎符却因为刻了小篆，而名闻书法史。

汉·隶书《曹全碑》
(局部)

书法娟秀飘逸，很多学习隶书的人都喜欢临习。

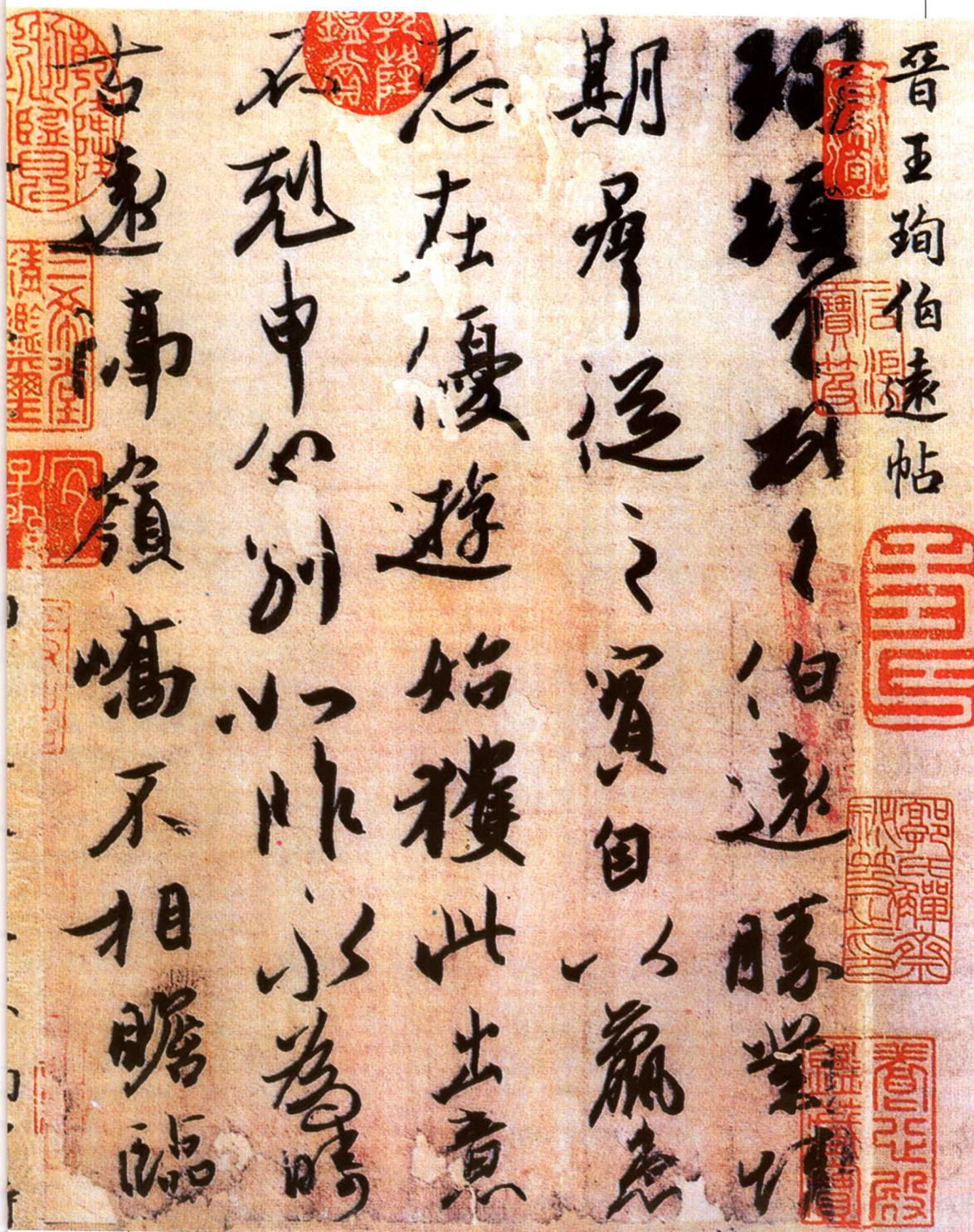
清·刘墉楷书《佛经》
(局部)

刘墉，清代四大书法家之一，尤善楷书。

两汉时期最通行的书体。汉字从小篆演变为隶书的过程在汉字发展史上是重要的一环，文字学家称之为“隶变”。经过隶变，汉字就由古文字体系演变为今文字体系。

隶书的笔画有波挑，很多字看起来甚至有翩然起舞的姿态，非常优美。但这些好看的波挑书写起来比较缓慢，人们需要对隶书加以改造，从而加快书写的速度。于是一种新书体——楷书应运而生了。“楷”本来是楷模、模范的意思，楷书就是可以作为楷模、规范的书体。从东汉后期楷书萌芽，直到今天，楷书仍是中国人使用的最通行的书体。

从上面的介绍您或许已经明白这样一个现象：书体演变的驱动力是对书写方便、快捷的追求。大概到了魏晋时期，一种比楷书书写速度快得多的书体出现了，这就是行书。这是一个打比方的说法，意思是这种书体写

东晋·王珣行书《伯远帖》

这是清代乾隆皇帝最喜欢的作品之一，现在作为国宝保存在北京的故宫博物院。