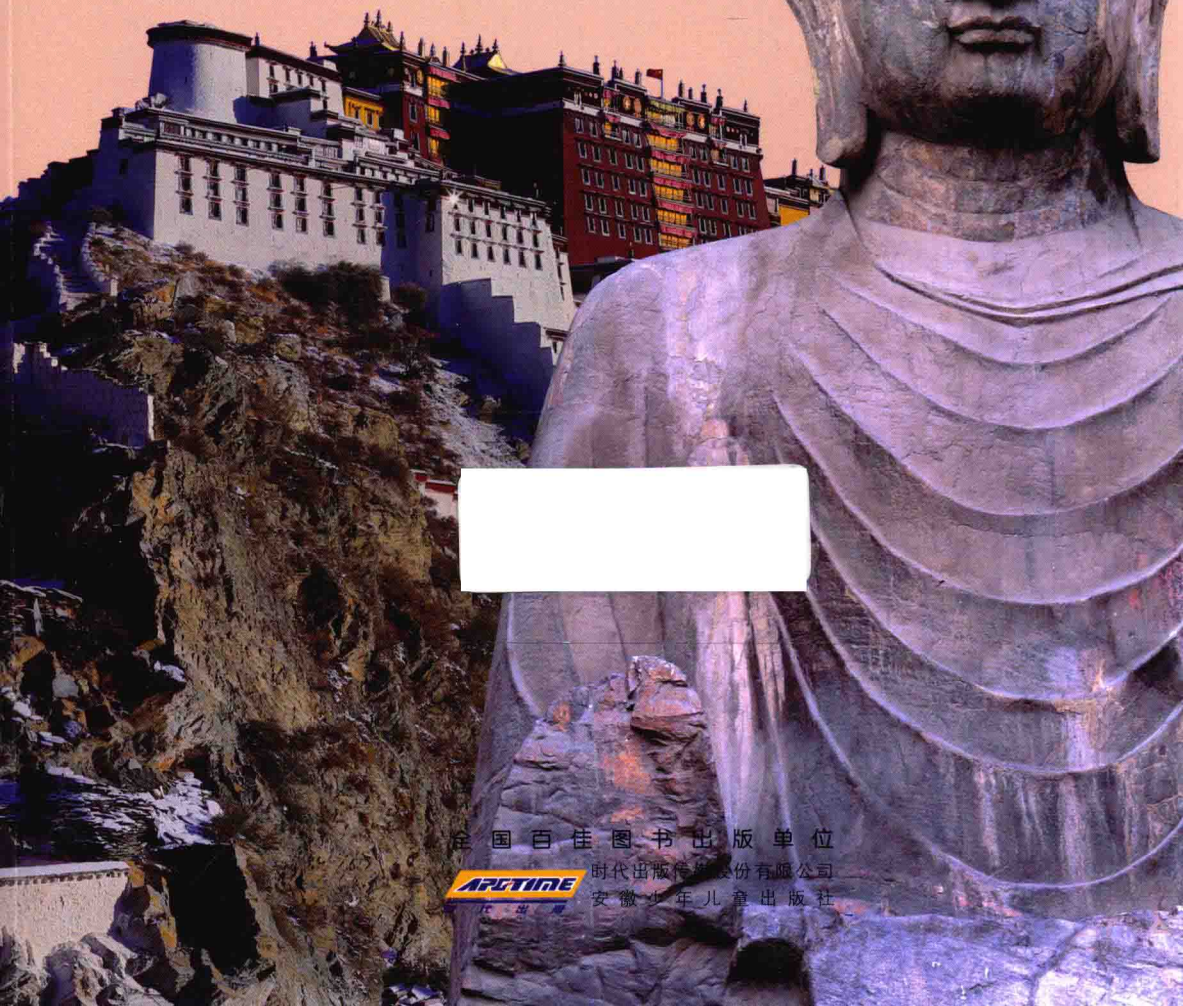

艺术文化

古代中国

时代少儿人文丛书
发现中国
DISCOVER CHINA

◎张可 张再萌 墨禅 / 编著

全国百佳图书出版单位

APETIME

时代出版传媒股份有限公司
安徽少年儿童出版社

古代中国

发现中国
DISCOVER CHINA

张可 张再萌 墨禅 / 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽少年儿童出版社

图书在版编目(CIP)数据

古代中国文化艺术 / 张可, 张再萌, 墨禅编著. —合肥: 安徽少年儿童出版社, 2016.9

(时代少儿人文丛书·发现中国)

ISBN 978-7-5397-8791-6

I. ①古… II. ①张… ②张… ③墨… III. ①文化艺术—中国—古代—少儿读物
IV. ①G12-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第044875号

SHIDAI SHAO' ER RENWEN CONGSHU FAXIAN ZHONGGUO GUDAI ZHONGGUO WENHUA YISHU

时代少儿人文丛书·发现中国·古代中国文化艺术

张可 张再萌 墨禅 / 编著

出版人: 张克文

特约策划: 墨 儒 墨 禅

装帧设计: 墨 禅

责任编辑: 张春艳

责任校对: 于 睿

责任印制: 田 航

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽少年儿童出版社 E-mail: ahse1984@163.com

新浪官方微博: <http://weibo.com/ahsechs>

腾讯官方微博: <http://t.qq.com/anhuishhaonianer> (QQ: 2202426653)

(安徽省合肥市翡翠路1118号出版传媒广场 邮政编码: 230071)

市场营销部电话: (0551) 63533532 (办公室) 63533524 (传真)

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换)

印 制: 合肥华云印务有限责任公司

开 本: 787mm × 1092mm

1/16

印张: 14

字数: 153千字

版 次: 2016年9月第1版

2016年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5397-8791-6

定价: 28.00元

版权所有, 侵权必究

序言

世界六大古代文明，有古代埃及文明、古巴比伦文明、古代印度文明、古代中国文明、古希腊文明和古罗马文明。这六大古代文明都为人类社会的发展进步做出了巨大贡献。本套书简要地记述了中国历史上一个个五彩斑斓的瞬间，及多位有作为、有贡献的杰出人物，并且对五千多年的历史进行了多方面的介绍，呈现中华民族辉煌的文明。

中国是公认的文明古国，悠久而灿烂的文化艺术，是中华文明的重要组成部分。

中华民族的文化艺术是在五千多年的历史长河中创造的，源远流长，代代相传，不断丰富，不断发展；是美的追求，是道德、智慧和才能的结晶。

中华民族的文化艺术是中华大地上各个民族共同创造的，具有鲜明的民族风格、独特的魅力。

中华民族的文化艺术，丰富多彩，美不胜收。有几千年前粗犷有力的岩画，有工笔、写意、白描等多种多样的绘画；有

威风凛凛、气宇轩昂的秦代兵马俑，有机智灵巧、天真娇媚的宋代晋祠侍女泥塑，有丰满宁静、睿智慈祥的唐代龙门石雕大佛，有白如玉、明如镜、薄如纸、声如罄的精美瓷器。在建筑艺术里，有小巧玲珑、清秀淡雅的苏州园林；有富丽辉煌、巍峨壮观的颐和园；有绵延起伏、气势磅礴的万里长城；有充满智慧，把科学技术和艺术巧妙结合的赵州桥。在书法领域，楷书端庄秀丽，隶书古色古香，行书潇洒自然，草书狂放飘逸。在音乐领域，琴曲流畅明快，二胡悠扬舒缓，琵琶急迫激越……这些都是中华民族宝贵的文化遗产，是人类社会共同的精神财富。其中有很多传承至今，为人们衷心喜爱，生活中不可缺少，还走向了五大洲。

本书选取了最有代表性的光彩夺目的瑰丽珍宝，涉及雕塑、绘画、建筑、书法、陶瓷和音乐六类，带领小读者走进中华民族的文化艺术之门。

历史学者 姜昆阳

第一章 雕塑

秦兵马俑	1
麦积山石窟	8
云冈石窟	14
龙门石窟	20
昭陵六骏	26
乐山大佛	35
华严寺菩萨泥塑	40
晋祠群雕	43

第二章 绘画

敦煌石窟	48
《洛神赋图》	56
《步辇图》	61
《天王送子图》	65
《捣练图》	68
《韩熙载夜宴图》	71
《清明上河图》	76
《富春山居图》	81
《王蜀宫妓图》	87

第三章 建筑

万里长城	91
苏州园林	97
秦始皇陵	103
赵州桥	108

第四章 书法

第五章 陶瓷

布达拉宫	111
大雁塔	115
岳阳楼	120
圆明园	124
颐和园	131

《兰亭集序》	138
《九成宫醴泉铭》	143
《大唐西京千福寺多宝塔感应碑》	145
《玄秘塔碑》	147
《胆巴碑》	149
《自叙帖》	151
《蜀素帖》	155

汝窑——宋瓷之冠	160
官窑——神韵天成	162
定窑——颜色天下白	164
钧窑——国之瑰宝	166
哥窑——陶瓷之谜	168
瓷都景德镇	171

第六章 音乐

《阳春白雪》	176
《高山流水》	179
《汉宫秋月》	182
《胡笳十八拍》	186
《广陵散》	190
《梅花三弄》	194
《平沙落雁》	198
《十面埋伏》	202
《夕阳箫鼓》	206
《渔樵问答》	210

第一章 雕塑

中国古代雕塑是中国古代艺术的精华之一。中国古代雕塑的发展绵延几千年，无论在表现内容、形式风格、材料材质以及雕塑技法上都具有鲜明浓郁的民族和时代特色：例如秦汉雕塑所传递的是奔放、雄浑，魏晋雕塑所表达的是俊逸、超脱，唐宋雕塑所拥有的是富丽与丰饶等。

中国古代雕塑也充分反映了古代中国人的审美与人生哲学，追求写意、注重传神是其特点，通过所塑造的艺术形象营造出一种意境和遐想的空间，把人们引向一个神奇的艺术殿堂。

秦兵马俑

【建造年代】秦代

【规模】已发现三座俑坑，总面积2万余平方米，陶俑、陶马7 000余件

【地址】陕西省西安市临潼区以东，骊山北麓秦始皇陵以东1.5千米处

秦兵马俑是秦始皇陵的一部分陪葬品，因其规模庞大、做工精细、具有很高的历史、文化研究价值。1987年，秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

历史背景：秦始皇的“地下军队”

虽说一提起秦始皇陵，人们立刻会联想到兵马俑坑，但兵马俑坑与秦始皇陵并不是一体的，而是相邻的。兵马俑坑位于骊山镇西杨村南，距离秦始皇陵约有1.5千米。作为秦始皇这样一个注重气派和享受的皇帝，陪葬品的数量自然很多。许多研究人员认为，这样壮观的陶俑士兵阵，展现的是当时驻扎于都城之外的宿卫军。

为什么秦始皇要选用兵马俑作为陪葬品呢？那是因为他把军队看得至关重要。据史料记载，秦始皇即位后，依仗其强大的军事力量，最终完成了统一六国的大业。从他13岁继位，一直到39岁最终统一全国，这26年中，他与自己的军队朝夕相处。历经多年的南征北伐，他渐渐形成了“事死如事生”和“皇权至上”的思想。他希望死后也能有一支军队辅佐自己，让其生前拓展的疆土，永远掌握在自己的皇权之下。于是才有了秦兵马俑这样庞大的“地下军队”。

小链接：

在中国奴隶社会时期，有用活人殉葬的丧葬制度，称为“人殉”。随着封建制度的确立和发展，各诸侯国先后废止了人殉制度，改为以俑殉葬，即用陶俑、木俑来代替人殉，这是社会进步的表现。“俑”便成了墓葬中陶塑、石雕、人像的专有名词。此后俑殉之风日盛。兵马俑，即制成战车、战马和士兵形状的殉葬品。

作品赏析：秦代强大军队的小缩影

迄今为止，自秦始皇陵出土的兵马俑坑共有三座。为方便区分和考察研究，这三座俑坑分别被编为一号坑、二号坑和三号坑。由于兵马俑的数量庞大，所以占地面积也很大，有2万余平方米。坑中所放置的陶俑、陶马种类繁多，有车兵、骑兵和步兵等兵种，陶俑形象也各具神情和特色。秦始皇陵兵马俑坑的发现，对进行中国古代雕塑艺术的研究，起着至关重要的作用。

兵马俑的制作

由于“俑殉”是在代替“人殉”的前提下衍生出的，所以秦始皇陵中的兵马俑均烧制成真人真物大小。兵马俑的做工十分精细，展现了中国古代工匠的高超技艺。每个兵马俑的长相都不一样，今人所概括的国、甲、由、田、申、风、用、目八种脸型，在兵马俑中都能见到。尽管每个兵马俑的面容各异，但他们庄严淡定的军人神态则是相似的。另外兵马俑们所持的武器都是真实的，在坑中按兵种和级别进行排列。

雄浑大气的整体风格

从总体上看，由兵马俑组成的庞大军阵，再现了秦国大军兵强马壮的雄伟场面。

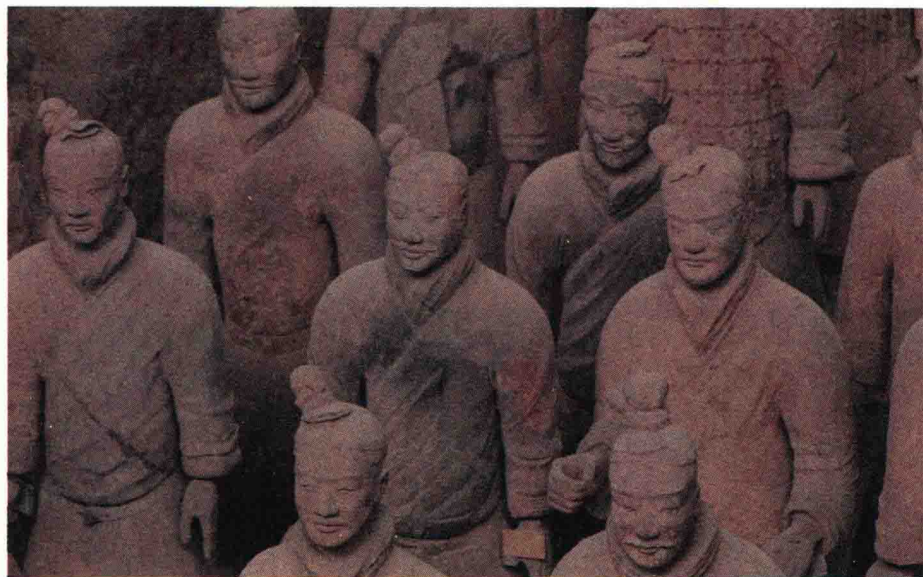
1. 一号坑：主要由步兵及车兵组成，以矩阵的队形排列，远远望去，气势十分磅礴。

2. 二号坑：基本包括了秦朝的所有兵种，主要展现了步兵（包括弩兵）、车兵和骑兵这三个兵种，体现了当时用兵思想和战术，其精髓是在作战的部署和排兵布阵上。

雄伟壮观的秦兵马俑/卞志武摄

3. 三号坑：展示了秦军指挥机关的真实面貌。指挥车接到命令整装待发，68名卫士庄严地守护着司令部的安全，这种既有“决胜于千里之外”的强大军阵，又有“运筹于帷幄之中”的领导机关的布局，真是思虑周到，不愧为一代雄师。

神态多样的士兵俑

兵马俑三号坑局部图

细腻真实的艺术特征

秦兵马俑是一项皇家工程，不仅整体气势恢宏，而且一车一卒的塑造都一丝不苟、栩栩如生。武士是秦兵马俑中的主体，其中有将军、士兵等各种形象。它们均按照真人等比塑造，平均身高1.80米左右，其相貌、神态也是各具特色，各个英姿飒爽，军容整肃。

高级军吏俑

高级军吏俑俗称将军俑，在秦兵马俑坑中数量极少，出土不足十件，分为战袍将军俑和铠甲将军俑两类，其共同特点是头戴将军冠，身材高大魁梧，气质出众超群，具有大将风度。

战袍将军俑着装朴素，但胸口有花结装饰，而铠甲将军俑的前胸、后背以及双肩，共饰有八朵彩色花结，华丽多彩，飘逸非凡，衬托其等级、身份，以及在军中的威严。

跪射俑/silver age提供

这尊跪射俑就是秦朝士兵的真实写照。它身着铠甲，梳着挽髻，姿态呈半跪状，双眼炯炯有神，平视着前方。这尊陶俑的制作十分精美，连鞋底的针脚和磨损都被刻画得细致入微。

驭手俑/silver age提供

驭手俑表现的是古时候驾驶战车的士兵。他们身穿铠甲，头上大多有巾幘和长冠。驭手俑大多保持着驾车奔驰的姿势。驭手在古代战争特别是车战中，地位尤为重要，甚至直接关系到战争的胜负。

麦积山石窟

【建造年代】始建于十六国后秦时期，历经北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、元、明、清等朝代开凿和重修

【规模】今存窟龕194个，泥塑、石胎泥塑、石雕像共计7 800余尊，壁画1 000多平方米

【地址】甘肃省天水市东南约35千米处

麦积山石窟以其精美的泥塑艺术闻名中外。如果说敦煌莫高窟是一个大壁画馆，那么，麦积山石窟就是一座大雕塑馆。这里的雕像体现了千余年来各个时代塑像的特点，系统地反映了中国泥塑艺术的发展和演变过程。

历史背景:丝绸之路上的民间石窟

麦积山石窟位于现今甘肃省天水市东南一处十分幽谧的山林中，这里与北部的荒漠不同，山水异常秀丽，因此古代常有僧侣来这里避世修炼。其属丹霞地貌沉积岩，山形与众不同，很像农家高高摞起的麦垛，所以被称为“麦积山”。

麦积山石窟的开凿大概是在距今一千六百余年前的十六国后秦时期。这里常有僧侣歇脚或暂居修行，所以当“丝绸之路”开通，这里成为必经之处后，来往商人所带来的不同文化及宗教因僧人们的助力，在这里得以交汇中转，麦积山的佛教文化自此开

麦积山石窟的凌空栈道/卞志武摄

麦积山石窟的一个显著特点是洞窟所处位置极其惊险，大都开凿在悬崖峭壁之上，洞窟之间全靠架设在崖面上的凌空栈道通达。游人攀登这些蜿蜒曲折的凌空栈道时，不禁惊心动魄。

始形成并逐渐发展起来。

麦积山石窟因沉积岩材质疏松不适宜雕像，所以以泥塑为主，另有一部分石胎泥塑、石雕和木雕像。这里的塑像不仅集中体现了中华艺术千余年以来各个时代塑像的特点，同时还展示了中国宗教塑像的演变过程，在中国古典艺术中独领风骚，所以麦积山石窟堪称中国塑像博物馆。

由于麦积山石窟基本是由民间集资所建，因此其风格区别于官府支持建造的云冈石窟和龙门石窟。麦积山石窟更具民间特色，更接地气，充满意趣。

麦积山石窟的凌空栈道

麦积山石窟具有很多与众不同的特点，其中之一就是其建筑位置十分特别，洞窟多建于悬崖陡壁上，石窟间架凌空栈道互相连接。当我们现在登上栈道参观麦积山石窟时，仍会感到心悬腿软，想当年修建这些石窟时该是何其艰险。