

中 华 文 化 书 系

艺 文 神 韵

赵 永 新

冯
天
瑜
主
编

北 京 语 言 学 院 出 版 社

中华文化书系

冯天瑜 主 编

杨国章 副主编

艺文神韵

赵永新

北京语言学院出版社

(京) 新登字157号

责任编辑 陈华兰

装帧设计 吴寿松

主 编 冯天瑜
副主编 杨国章
中 华 文 化 书 系

艺 文 神 韵

赵永新 编著

*

北京语言学院出版社出版
(北京海淀区学院路15号 邮政编码100083)

新华书店北京发行所经销

北京外文印刷厂印刷

开本 850×1168毫米 1/32 4.70印张 90千字

1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

印数: 1—3000册

ISBN 7-5619-0269-7/G·70 定价: 3.45元

晋·王羲之 丧乱帖

羲之頓首 喪亂之極
先墓再離荼毒 追
惟酷甚 痛兼摧絕
痛貫心肝 痛常若

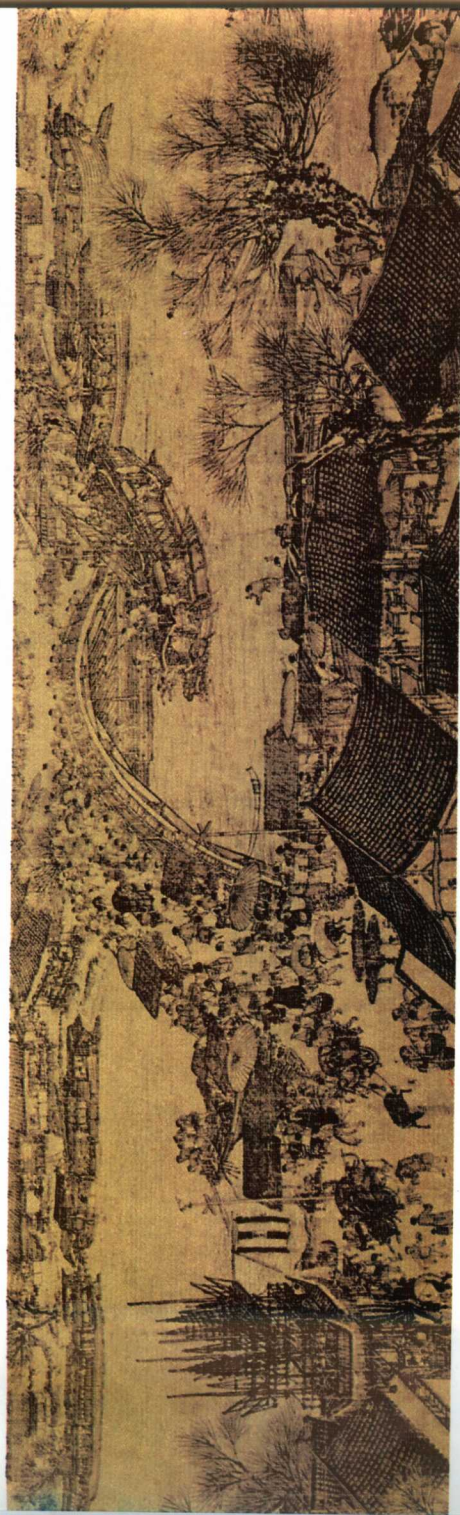
宋·赵佶 听琴图

聽琴圖

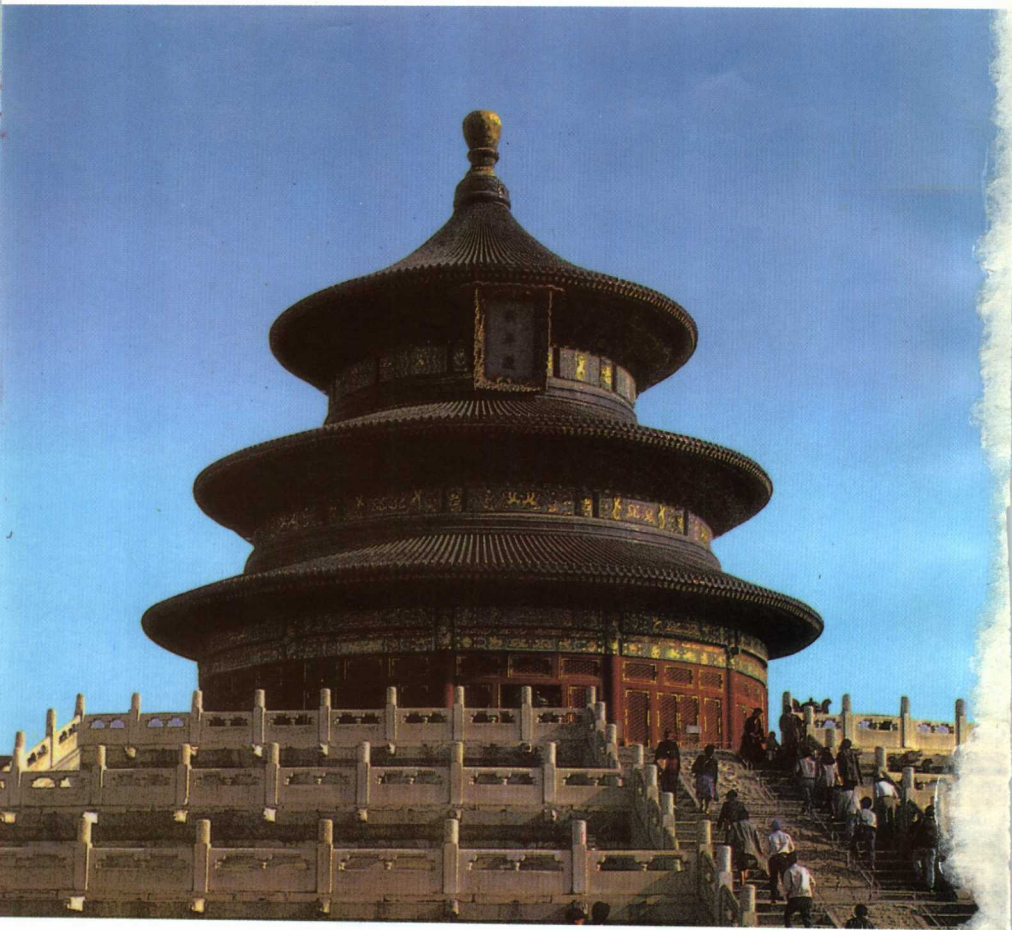
吟散調高窺下桐
松間疑有入松風
仰窺低窺全情寄
以聽無妨一弄中

自承詩題

宋·张择端 清明上河图

北京 天坛

序

在西方人眼里，中国位处遥远的东方，是最早迎接光明的处所。^①

这不仅是从地理方位而言，就人类历史发生的先后顺序来说，东方也较早沐浴文明的曙光。诚如黑格尔在《历史哲学》中所指出的：

当黄河长江已经哺育出精美辉煌的古代文化时，泰晤士、莱茵河和密西西比河上的居民，还在黑暗的原始森林里徘徊。

至于中国人自己，截至十九世纪中叶以前，一直以为居于“天下之中”，而且拥有超乎外邦异族的优越文化。^②这种认识在今日看来当然未必足取，因为中国并非世界的中心，只不过占据着亚欧大陆东侧；古代世界也并非只有中国这一个文明中心，巴比伦、埃及、印度、希腊、波斯、阿拉伯、印第安都创造过灿烂的的古文明。然而，中国人固然不是一脉单传的“天之骄子”，却曾长期走在先进的文明国度的行列

中华初民早在一百多万年前已与猿类揖别，从事渔猎、

^① 古代腓尼基人把地中海以东的陆地称为 Asu，意即“东方日出处”，地中海以西陆地称为 Ehb，意即“西方日落处”。以后 Asu 变化为 Asia（音译“亚细亚”），Ehb 变化为 Europe（音译“欧罗巴”）。这两名称被希腊人所沿用，并传播给欧洲诸民族，后来更为世界通用。

^② 汉语“中华”一词，其“中”字意谓“四方之中”，“华”字意谓“文化繁荣”。“中华”意为文化繁荣的中央之地。

111134/8

采集经济,创造原始文明,六七千年前逐步进入定居农耕生活,大约五千年前发明原始文字(陶文),而形成比较成熟完备的文字系统(甲骨文)则有近四千年的历史。

中华文化不仅历史悠久,而且延续力强劲,是世界上罕见的在长达数千年间不曾中断过的文化系统。以学术而论,先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、清代朴学、近代新学,此伏彼起,相承不辍;以文学而论,由诗经、楚辞、诸子散文发其端,汉赋、魏晋诗文、唐诗、宋词、元曲、明清小说续其绪,高峰迭现,波澜壮阔;中国还是史学发达的国度,准确的历史纪年和系统的人文记述已连绵三千余年;中国在十四世纪以前的一千年间保持着西方所望尘莫及的科技水平,曾为人类贡献了指南针、造纸术、火药、活字印刷、瓷器等重大发明,其医学、药学和武术,直至今天仍然富于旺盛活力;中国还是一个重视教育的国度,早在一千多年前便确立了通过考试而不是依赖身份等级任命官员的文官制度。凡此种种,使中国成为一个风姿卓异的“文明文物之邦”。

中华文化曾取得多方面成就,并在长达十几个世纪间走在世界前列。然而,中华文化存在的局限性又障碍着她实现近代转型,自十六七世纪以来,随着欧洲近代文化的崛起,中华文化的领先地位逐渐丧失;到十九世纪中叶,昔日“雄踞万邦”的中国因其落后而被动挨打。但中国人并没有沉沦,饱经沧桑的中华文化也没有丧失生机,而在百余年间中西文化碰撞交融中赢得“凤凰涅槃”式的新生。今天,当中国人再次把握住历史的主动权,开创现代文明的宏图伟业

之际，正凭借着中华文化提供的坚实而深厚的前进基地。人们要想了解现代中国诸事万象的奥秘，要想展望未来中国将给人类谱写怎样的华章，都必须回顾古老而又常青的中华文化，体味她那“自强不息”、“厚德载物”的精神。

这套书系试图通过对中华文化若干侧面的具象展示和知识性描述，透现中国人的价值取向、审美情趣、思维方式和行为方式，以反映其民族特质和历史进程，可供学习汉语及中华文化的外国朋友参阅，亦可作为具有中等及中等以上文化程度的中国人了解母文化的读本。

冯天瑜

1993年1月26日

书于武汉

目 录

一、中国艺术的基本精神	(1)
二、异彩纷呈的中国绘画	(14)
三、独具异彩的书法艺术	(38)
四、沟通心灵的音乐艺术	(62)
五、气韵生动的雕刻艺术	(78)
六、独树一帜的建筑艺术	(91)
七、曲折多变的园林艺术	(110)
八、精美绝伦的工艺美术	(125)

一、中国艺术的基本精神

中国艺术在数千年的历史发展和演变过程中，形成了自己独特的民族风格、传统和精神，成为世界艺术宝库中最珍贵的遗产之一。它从世界艺术中吸取有益的东西，同时又给世界艺术以影响，为西方艺术家所推崇。看一看世界上一些著名的艺术大师的作品，以及他们和探险家们的论述就十分清楚了。毕加索、马蒂斯从非洲的原始艺术中获得灵感，却从中国文人画中吸取了线条的营养。罗丹的大弟子普落特尔，他家的会客室里陈列着中国北魏时期的两个雕塑品。后期印象派大师高更说过，眼睛不要再往希腊看，应该向东方。这说明西方绘画大师十分推崇中国的绘画艺术和雕刻艺术。中世纪来中国旅行的摩洛哥旅行家伊本·拔都塔在记叙自己经历 30 年的亚非各地旅行的见闻时，也对中国的绘画大加赞扬。他说：“中国是全人类中手艺最高明的和最有鉴赏力的人民……至于绘画，确实没有一个民族——不管是基督徒或非基督徒能赶得上中国人。他们在美术上的才能是非凡的。”马可·波罗赞扬时说，“金碧辉煌”的中国宫廷，充满了珠光宝气，“所绘壁画，龙翔凤舞，车骑百戏，珍禽异兽，战事耕作，无奇不有”。中国的雕刻、园林艺术也受到人们的赞扬。秦兵马俑的发掘，轰动了世界，赢得

了很高的评价，被称之为“世界第八大奇迹”，“中国文明和人类智慧的奇迹”。马可·波罗和明清以来的西方传教士把中国园林风光介绍到欧洲以后，曾引起欧洲人的极大兴趣，很多人企图在欧洲仿造中国园林，但是都未成功。当今欧洲人对中国园林的了解和欣赏又进入一个更高的层次，不少人在研究中国的园林。这一切说明，中国的艺术已经超越了东方的界限，而具有世界性的魅力。

中国的艺术为什么具有这种世界性永恒的魅力呢？这是因为中国艺术的魅力来自于它的传统和精神。这种传统和精神具有无限的生命力和创造力，使中国的艺术经久不衰，永放异彩。

中国艺术精神渗透在艺术的各个领域，既涉及到古典哲学、美学和宗教，又涉及意境、气韵、神似等问题。只有在广阔的背景上来研究和探讨它，才能展示中国艺术精神之博大与精深，才能真正体现东方文化精神的特征。

礼乐一体，诗画同源

在中国，艺术传统早就受到重视。古代的“艺术”的“艺”有“艺术”和“技艺”两种涵义。诗人、艺术家和手工业者一样，都被称为操“技艺”的匠人。中国古代教育以“六艺”为主要内容。这六艺是礼、乐、射、御、书、数，其中礼、乐居首位，两者并为一体。有礼必有乐，乐附于礼，而乐在诸多艺术种类中独居至尊地位，是各种类艺术的总称。这与儒学推崇“乐”有关系。历代儒家学者都把“乐”看作是道德感化和政治教化的手段。乐在艺术领域和社会中也占有重要地位，当时的乐除了声乐、器乐外，还包括诗歌、舞蹈、传说和雏形戏

剧。孔子说：“兴于诗、立于礼、成于乐”，“礼乐不兴，则刑罚不中，刑法不中，则无所措手足。”可见，孔子是十分重视音乐的，他把“乐”看作人们修身成仁和兴邦治国的根本。孟子、荀子也很重视“乐”的作用。荀子的《乐论》专门论述了音乐的审美、教育作用。认为乐“可以善民心”、“移风易俗”，可以使“民和”、“民齐”、“兵劲城固”。《礼记》中的《乐记》也专门论述了音乐的本质、音乐的美感、音乐的作用以及乐与礼的关系，是孔门有关音乐理论的总结。所以历代统治者都十分重视乐，并把乐作为自己的统治工具。整个封建社会可以说是礼必有乐，无乐不成礼的社会。著名的《诗经》、《楚辞》、《汉乐府》原来都是乐的歌词，而不是文学作品。这种礼乐一体是中国艺术的一大特点。在西方，音乐既不从属于礼，更不从属于法，而是一门独立的艺术。

中国艺术的各种门类是互相影响，融为一体的，艺术精神是相互渗透的。古代乐，是音乐、舞蹈、诗歌的综合艺术。诗经三百篇可以朗诵，也可以弦弹、歌唱和舞蹈。其后历代诗词既可以配曲演唱，也可以翩翩起舞。同一时期，在文学作品中表现出来的美学观念，在绘画、书法、音乐和雕塑中可以找到呼应，反之也是如此。晋朝以王羲之、王献之为代表的书法风格和陶渊明诗的风格、《世说新语》中的风格是一脉相通的。汉唐以后，诗画的艺术精神、美学观念也是相近的，两者结合得很紧密，在抒情、达意、畅神、求趣等方面都是一致的。东晋大画家顾恺之的名作《洛神赋图》，巧妙地把诗的幻想，在造型艺术上加以形象化，创造了诗、画结合的杰出范例。

王维是唐代著名的山水画家，又是著名的大诗人。他对中国的山水画和诗歌的发展都作出过杰出的贡献。他的诗歌艺术成就同他在山水画方面的造诣是有着密切关系的，他是我国古代诗画结合的典型。苏轼在《书摩诘蓝田烟雨阁》中说道：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”诗中有画，是指诗的意境鲜明如画；画中有诗，是说画中有诗一般的意境美。有人形容诗是无颜色的画，画是有颜色的诗，其道理都是一样的。无论是诗还是画，都描写一种意境，抒发一种感情，二者同属于艺术范畴，基本精神也有相通之处。

中国把诗与画，直接融入于一个画面之内，形成一个完整的统一体，这也有别于西方艺术，因此，历史上曾出现过许多著名的题画诗。这些题画诗，也颇具特色。

题画诗是咏叹画的意境，诗在画面中所占的位置，也构成画的一部分，这是诗画的融合。唐代的题画诗十分盛行。以诗咏画，以诗意发挥画意，进而以诗境开扩画境，诗画结合，画的意境可以直接来自诗人的想象和感情。杜甫的题画诗尤为精彩。王渔洋《蚕尾集》中说：“六朝以来，题画诗绝罕见。盛唐如李白辈，间一为之，拙劣不工……杜子美始创为画松、画马、画鹰、画山水诸大篇，搜奇抉奥，补笔造化……子美创始之功伟矣。”《杜工部集》中有题画诗 18 首，这些题画诗很深刻地将绘画的艺术效果描述出来了，说明杜甫的诗心和画意是相映成趣的，是一致的。

中国传统的绘画理论早就有“书画同源”，“书与画一耳”的观点。书法是以汉字为表现对象的，绘画是以自然客

体为表现对象的，两者有着天然的联系。书法和绘画都是使用毛笔这一重要工具，进行线条造型创造的，讲究“笔墨情趣”。两者审美观点是一致的。

中国的园林艺术，在漫长的历史发展过程中，它和诗文、绘画等文学艺术紧密结合，园林中有诗情画意，绘画中有园林佳景，诗文中也常常描写园林，杜甫的“名园依绿水，野竹上青霄”，两句诗所描绘的园林佳景，不可胜数。汉代司马相如的《上林赋》就是以皇家园林为题材的。赋中描绘了秦汉上林苑中宫殿廊轩的壮丽，刻画了山水川流的气势，记叙了苑中奇珍异兽、奇花名果以及宴乐狩猎等活动。根据园林的格局，山石水草的刻意点缀及其风格，人们把江南私家园林比做诗词，把皇家园林比做汉赋，是十分形象的比喻。

中国园林中的叠石盆景的假山设计和构思，也是从山水画中受到启迪，在造园史上留下不少山水画家的叠石盆景作品。由此可见，中国的绘画、诗文、园林艺术三者是互相影响的，相得益彰。

有人分析中国和西方文化的差异时说道，中国的文化讲合，西方的文化讲分，是不无道理的。

从上述分析我们可以看出，在中国文化中，礼乐一体，书画同源，诗画一家，文史哲自古难分，绘画、书法、雕刻、园林等艺术精神有相通的地方，互相影响；而在西方文化中，乐舞独立，诗画无关，文史哲各自为独立的学科，甚至歌剧和话剧也各自分野。为什么中国艺术具有这种融合性和相通性呢？这是因为中国各类艺术精神基本上是一致的，都讲意境、情趣，而情趣来自艺术家和观赏者的内心，心只有一

处，所以只能是合，不能分；而西方艺术精神讲理、讲形，而理与形这二者都属于物的范畴，物具万象，所以必然是分，互不联系。

物我一体，崇尚自然

中国古典的哲学精神强调天人合一、天人感应，追求与自然的和谐统一，人们顺应自然，崇尚自然。孔子说：“仁者乐山，智者乐水”。老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然”。道家所谓的“道”即指艺术精神，艺术精神来自自然。庄子认为道是“美”，天地是“美”的，并明确指出“天地有大美”，美的效果必然是乐。由大美、至美产生的乐为“至乐”，“与天和者谓之天乐”。至乐、天乐的主要内容是使人的精神得到自由解放，建立自由的精神王国，是艺术精神的最高体现，而这种精神来自自然。他是十分推崇无为自然美的。老庄这种思想到了魏晋时期，形成玄学，就更为发展了，并开始与儒家思想相结合。玄学家提出名教本于自然的看法，认为道合自然，名教本于自然。除了使人的自身成为美的对象以外，更使山水松竹等自然景物，都成为美的对象，这样就把人类社会的美与自然的美统一了起来。

中国山水画到宋元时期已发展到高峰，十分注意人和自然的和谐统一，感情上也相互交流。北宋山水画以客观地整体地描绘自然为特色，使山水画富有深厚的意味。著名山水画家郭熙的代表作《溪山秋霁[jì]》表现秋雨晴后的自然景色，创造出一种优美壮阔的意境，把美丽的自然景色和画家对自然景色的深刻感受融为一体，和谐而又统一，给人以美的感受。