

马彦文◎著

中华文化公开课

文化 艺术

七讲

祖先留下的文化，能让我们完成一种朴素的回归。

艺术家的情感往往通过艺术形象得到充分的展现，艺术家反映生活，描绘艺术形象，绝不是冷漠的、无动于衷的，而是凝聚着他的思想情感、爱憎褒贬，渗透着他的审美情趣、审美理想。

当代世界出版社
THE CONTEMPORARY WORLD PRESS

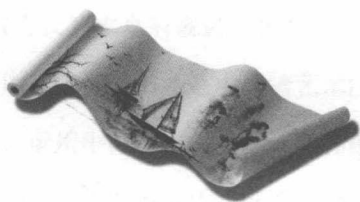

中华文化公开课

马彦文◎著

文化艺术七讲

当代世界出版社
THE CONTEMPORARY WORLD PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

文化艺术七讲 / 马彦文著. -- 北京: 当代世界出版社, 2019.5

(中华文化公开课)

ISBN 978-7-5090-1364-9

I . ①文… II . ①马… III . ①文化艺术—中国
IV . ① G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 125776 号

文化艺术七讲

作 者: 马彦文

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路 4 号 (100860)

网 址: <http://www.worldpress.org.cn>

编务电话: (010) 83907528

发行电话: (010) 83908410

(010) 83908377

(010) 83908423 (邮购)

(010) 83908410 (传真)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北华商印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 16

字 数: 300 千字

版 次: 2019 年 5 月第 1 版

印 次: 2019 年 5 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5090-1364-9

定 价: 39.80 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。
版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

前言

PREFACE

中华民族历史悠久，文化渊深流长，历代名家辈出，树立起一座座艺术高峰，形成了世界艺术史上的一座巨型山脉。中国古代艺术拥有鲜明的民族特色，对全人类的文明和进步产生过巨大的影响。骨力内敛的书法、优美和谐的音乐、气韵生动的绘画，无不反映了古代中国人对宇宙、对生命的感悟。中国艺术执着于宇宙与生命合而为一的境界，注重表现艺术家的心灵感觉和个性色彩，重意境、向内化，表现手法写意，在世界艺术殿堂中闪耀着独特的光辉。

中国古代艺术卓有成就，体现了东方美学的精髓，在中华传统文化的滋润下，形成了独特的审美情怀。书法是中国诸艺术门类中最具民族特色的表现形式。书法家凭借汉字字形结构，运用中国特有的毛笔、墨和纸张，营造出无比美妙的姿态风神。他们书写的笔画铁钩银画、仪态万方、力透纸背，这些笔触渗透了对艺术的哲学化体验，蕴含着充沛的骨力和流动的美感。可以说，书法是无声的音乐、抽象的绘画、纸上的舞蹈。李泽厚先生在《美的历程》中把书法视为中国艺术精神的典型体现：“书法由接近于绘画雕刻变而为可等同于音乐和舞蹈。并且，不是书法从绘画而是绘画要从书法中吸取经验、技巧和力量。运笔的轻重、疾涩、虚实、强弱、转折顿挫、节奏韵律，净化了的线条如同音乐旋律一般，它们竟成了中国各类造型艺术和表现艺术的魂灵。”

中国古代艺术中另一重要的文化元素是音乐。乐声袅袅，舞姿翩翩，载歌载舞的表演形式在中国流行久远。乐和舞在其起源之初曾经密不可分，随着诗歌的兴起，乐和舞又与诗结合在一起。从远古迄于隋唐，歌舞一直是表演艺术的主流。隋唐以降，诗、乐、

舞相互影响而后提高，诞生了中国最早的戏曲表演艺术，并发展成一门璀璨夺目的艺术：戏剧。

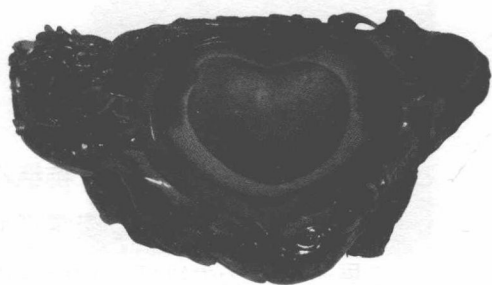
中国古代艺术走过了漫长的历程，一万多年前的山顶洞人就开始制作石珠、骨附一类的装饰品。他们不仅掌握了打磨、钻孔的技术，而且还在新石器后期，学会了制作彩陶。在出土的半坡彩陶上，绘制着狗、鱼、蛙、鸟等形象，马家窑彩陶则以几何文饰为主。这些创作行为，一方面开了中华雕塑的先河，另一方面，也成了绘画艺术的滥觞。

中国古代艺术犹如大海，浩瀚而深邃，本书以青少年的阅读为本位，打破了传统的以文字记史的单一模式，通过科学的体例与创新的版式，全方位、新视觉、多层次地阐释中国艺术。系统地介绍了书法、绘画、音乐、舞蹈、戏曲等艺术内容，使广大读者对中国古代艺术得到详实的了解。同时，编者选配的近300幅涵盖面广阔的图片，更加方便读者理解有关作品。

目录

CONTENTS

第一讲 书法艺术

- ◎钟体：巧趣精细，殆同机神/2
- ◎《平复帖》：唯存数行，为希代宝/4
- ◎《兰亭序》：天下第一行书/6
- ◎魏碑：笔力雄健，拙朴天成/8
- ◎欧体：草里惊蛇，云间电发/10
- ◎虞世南：刚柔并重，骨力遒劲/12
- ◎褚遂良：字里金生，行间玉润/14
- ◎孙过庭：书论双绝/16
- ◎李阳冰：阳冰独步，仓颉后身/18
- ◎颜真卿：点如坠石，画如夏云/20
- ◎柳公权：骨力矫健，气脉流贯/22
- ◎张旭：挥毫落纸如云烟/24
- ◎怀素：壮士拔剑，神彩动人/26
- ◎苏轼：酒酣放浪，意忘工拙/28
- ◎米芾：天姿辘轳未须夸，集古终能自立家/30
- ◎文徵明：温润秀劲，稳重老成/32

書
多
心
強

書
多
心
強

- ◎祝允明：性功须并重，超然出神彩/34
- ◎黄道周：刚劲有力，雄健奔放/36
- ◎王铎：怪诞奇卓，气势磅礴/38
- ◎傅山：清初第一写家/40
- ◎邓石如：清代碑学巨擘/42

第二讲 绘画艺术

- ◎彩陶纹画/46
- ◎战国帛画/48
- ◎汉代壁画/50
- ◎顾恺之：才绝、画绝、痴绝/52
- ◎张僧繇：点睛之笔动寰宇/54
- ◎展子虔：天生纵任，亡所祖述/56
- ◎王维：盛唐画坛第一把交椅/58
- ◎阎立本：神彩如生的人物画/60
- ◎吴道子：落笔雄劲，敷粉简淡/62
- ◎关仝：笔简气壮，景广意长/64
- ◎敦煌壁画：神性中的世俗美/66
- ◎张萱和周昉：仕女画的集大成者/68
- ◎边鸾：精于设色，浓艳如生的花鸟画/70
- ◎顾闳中及其《韩熙载夜宴图》/72
- ◎赵佶及其花鸟画/74
- ◎张择端及其《清明上河图》/76
- ◎梁楷：不拘法度，放浪形骸/78
- ◎文同：墨竹大师/80
- ◎“南宋四家”：李唐、刘松年、马远、夏珪/82
- ◎李公麟：不施丹青，而光彩动人/84
- ◎赵孟頫：元代画坛冠冕/86

- ◎倪瓒：牙签曜日书充屋，彩笔凌烟画满楼/88
- ◎黄公望：简淡洗炼山水风/90
- ◎沈周：吴门画派创始人/92
- ◎仇英：神彩飞动，精丽艳逸/94
- ◎唐寅：江南第一风流才子/96
- ◎徐渭：放浪曲蘖，恣情山水/98
- ◎陈洪绶：一代版画宗师/100
- ◎董其昌：晚明画坛宗主/102
- ◎八大山人：墨点无多泪点多/104
- ◎髡残：奥境奇辟，缅邈幽深/106
- ◎石涛：搜尽奇峰打草稿/108
- ◎恽寿平：为花传神/110
- ◎郑板桥：买尽青山当画屏/112
- ◎扬州八怪：泼墨写意，抒发性灵/114
- ◎海上画派：揭开现代中国画序幕/116
- ◎岭南画派：大处落墨，形神兼备/118
- ◎任伯年：丰姿多彩，新颖生动/120
- ◎吴昌硕：浑厚苍劲，真趣盎然/122
- ◎张大千：包众体之长，兼南北二宗之富丽/124
- ◎齐白石：为万虫写照，为百鸟张神/126

第三讲 音乐艺术

- ◎《诗经》：古乐歌词/130
- ◎曾侯乙墓编钟：气势磅礴的大型乐器/132
- ◎李延年：西汉宫廷音乐家/134
- ◎蔡文姬和《胡笳十八拍》/136
- ◎嵇康：七弦琴上说寂寥/138

- ◎梅花三弄：凌霜傲雪之韵/140
- ◎苏祇婆：音乐理论家/142
- ◎秦王破阵乐：豪迈苍凉的大曲/144
- ◎霓裳羽衣曲：声韵华贵的大曲/146
- ◎恬淡虚静的佛教音乐/148
- ◎瓦市勾栏与说唱音乐/150
- ◎曲子词：豪放婉约并秀/152
- ◎潇湘水云：云水苍茫，声入九嶷/154
- ◎海青拿天鹅：惊心动魄的琵琶曲/156
- ◎十面埋伏：雄浑壮武琵琶曲/158
- ◎散曲：元代俗谣俚曲/160
- ◎明代民歌和小曲/162

第四讲 舞蹈艺术

- ◎神秘的原始乐舞/166
- ◎华丽的“百戏”歌舞/168
- ◎千姿百态的魏晋舞风/170
- ◎像风一样的胡旋舞/172
- ◎矫健豪放的胡腾舞/174
- ◎唐代的健舞与软舞/176
- ◎映日浴风的踏歌/178
- ◎宋代的“队舞”和“舞队”/180

第五讲 戏剧艺术

- ◎盛况空前的百戏/184
- ◎充满搏斗气息的角抵戏/186
- ◎“滑稽”参军戏/188
- ◎唐代歌舞戏/190
- ◎宋代杂剧/192
- ◎元曲四大家/194
- ◎关汉卿与《窦娥冤》/196
- ◎王实甫与《西厢记》/198
- ◎汤显祖与《牡丹亭》/200
- ◎李玉与苏州派戏曲/202
- ◎洪昇与《长生殿》/204
- ◎孔尚任与《桃花扇》/206
- ◎京剧：中华国粹/208
- ◎豫剧：大众化的戏剧/210

第六讲 曲艺艺术

- ◎弹词：但许兰闺消永昼，岂教少女动春思/214
- ◎弦子书：西韵悲秋书可听/216
- ◎京韵大鼓：唱中有说，说中有唱/218
- ◎梅花大鼓：悲如秋声，脆如落珠/220
- ◎马街书会/222

第七讲 雕塑艺术

- ◎ 商周雕塑：青铜时代的壮歌/226
- ◎ 秦俑：气势磅礴的阵容/228
- ◎ 霍去病墓石雕：庄重雄浑的史诗/230
- ◎ 麦积山石窟：东方雕塑陈列馆/232
- ◎ 云冈石窟：飞翔和微笑的世界/234
- ◎ 龙门石窟：神秘华丽的佛界/236
- ◎ 南朝陵墓石刻：倾听风雨的神兽/238
- ◎ 昭陵六骏：凝注在石上的辉煌/240
- ◎ 乾陵：初唐时期的雕刻总汇/242
- ◎ 明十三陵：帝陵的杰出代表/244

第一讲 书法艺术

篆啓大所盈尺風韻異常
齋中之華錄是而至花盆
亦佳品感芳厚意以珪易
却若用商於六里則可真則
趙璧難捨而未決之更須
面議也

寒

上

庚申冬下

昔
甲辰
閏月

钟体：巧趣精细，殆同机神

钟繇在中国书法史上影响很大，历来都奉他为中国书法史上的鼻祖。他在书写上首定楷书，对汉字的发展有杰出贡献。钟繇所创立的书写风格，被后世称为“钟体”，为许多人竞相学习，对后世楷书字的发展产生了重大影响。

书家生平

钟繇（153—230年）三国时期魏国的书法家，字元常，颍川长社（今河南长葛，一说许昌）人。出身于东汉望族，祖先数世均以德行著称，祖父钟迪因党锢之祸而终身没有做官。钟繇的父亲很早就去世了，钟繇由叔父钟瑜抚养成人。

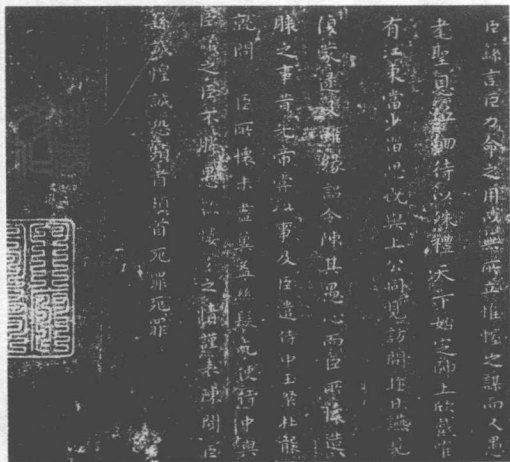
相传钟繇自小就长相不凡，聪慧过人，他曾经与叔父钟瑜一起去洛阳，途中遇到一个相面者，相面者看到钟繇相貌，便对钟瑜说：这个孩子面相富贵，但是将有一个被水

淹的厄运，请多加注意。结果没走几里，钟繇所骑马突然惊慌，钟繇被掀到水里，差点淹死。钟繇的叔父看到算命先生的话应验了，认为钟繇将来必会成就一番事业，便对其悉心培养。钟繇也不负众望，学习十分刻苦，最终成为书坛一代宗师。

汉末，董卓作乱，钟繇随同曹操平定叛乱有功，被曹氏倚为心腹。官渡之战时，袁绍与曹操相持不下，钟繇及时送往曹营一千余匹马，为曹操大破袁军起到了一定作用。钟繇在曹魏政权官声很隆，后来位至太傅。魏太和四年（230年），钟繇去世，魏明帝曹睿亲穿孝衣凭吊，谥号“成侯”。

痴迷书法到癫狂

钟繇在书法上冠盖古人，很重要的一个原因在于他能够钻研前人的成就，他曾经学书于曹喜、刘德昇、蔡邕等当世名家。同时，他的悟性极好，钻研书法达到了痴迷的程度。他曾自称：“吾精思书学三十年，坐与入语，以指就座边数步之地书之，卧则书于寝具，具为之穿。”钟繇对书法的热诚近乎癫狂，相传他曾在韦诞的座位上发现了大名

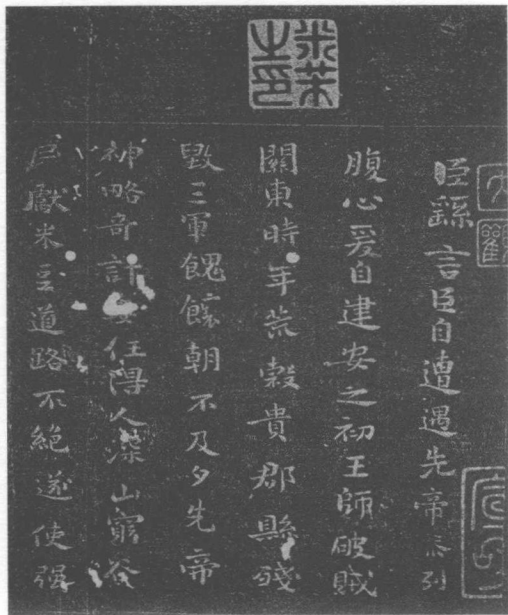

◆ 《力命表》

书法家王羲之并称为“钟王”。

钟繇的正楷书法独步当世，所作秀美典雅，幽深无际。他的小楷体势微扁，行间茂密，点画厚重，笔法清劲，醇古简静，富有一种自然质朴的意味。其《荐季直表》被后世称为“神品”，元代陆行直称赞此表为“无上太古法书，天下第一妙迹”。

钟繇在中国书法史上堪称泰山北斗，其书法理论对后世也产生了较大影响。《书苑菁华》对他论书的话做了记载：“用笔者天也，流美者地也，非凡庸所知。”他以天地、天人来论述书法艺术，认为书法艺术中存在自然之气，把对自然奥妙的领悟运用于书法创作中，达到出神入化、赋造化之灵于笔端的境界。由此可见，钟氏不但勤于实践，而且在理论上也对后世影响深远。

◆ 《荐季直表》（局部）

士蔡邕的练笔秘诀，便请求韦诞给自己，但因该书甚为珍贵，韦诞坚决不肯外借。尽管钟繇苦苦请求，仍然遭到拒绝。情急之下，钟繇捶胸顿足，击打自己的胸口，以致伤痕累累，终于昏厥而奄奄一息。尽管如此，韦诞仍心如钢铁，不肯借书。曹操得知此事，命人立即急救，钟繇才不至于丧命。钟繇对韦诞的藏书耿耿于怀，但人家不借，他也无奈。后来，韦氏去世，钟繇掘其坟而得其书，终于以偿所愿，由此可见钟繇对书法的痴迷。

艺术风范

钟繇的书法古朴、典雅，字体大小相间，整体布局严谨、缜密，博取众长，自成一家，书若飞鸿戏海，舞鹤游天。梁武帝撰写了《观钟繇书法十二意》，称赞钟氏书法“巧趣精细，殆同机神”。后人将其和大书法家胡昭并称为“胡肥钟瘦”，又与晋代大

延伸阅读

钟繇不避敌

官渡之战后，钟繇成为曹操阵营里独当一面的重要人物之一。当时河北袁绍的残余势力还没有扫清，有的投靠了匈奴。不久，匈奴单于在平阳挑起战争，钟繇率军抵御，这时，袁绍残部河东太守郭援陈兵河东，兵势大盛。钟繇的部下都劝他躲避，钟繇说：“袁绍正当强盛之时，郭援来关中暗中与袁绍互通情报，郭援之所以没有立即公开与袁绍联合起来，是惧于我们的威名，现在躲避，敌人会认为我们畏敌。百姓都仇恨郭援，纵然我们躲开了，百姓能躲开吗？如此一来我们仗没打而先败了。况且，郭援刚愎自用，认为我军兵少可胜。如果他渡过汾水安营扎寨，我们半渡而击之，就能获胜。”事实果如钟繇所料，郭援兵败被杀，单于也归附。之后，钟繇又连续打败了河东的张晟、张琰、高干等割据势力，立下了赫赫战功。

《平复帖》：唯存数行，为希代宝

陆机是西晋时期著名文学家，也是一位杰出的书法家，他的《平复帖》是现存最早的名人书法真迹。在中国书法艺术发展史上具有极高的地位，历来有“皇帖”之称，获“墨皇”之冠。

书家生平

陆机(261—303年)，字士衡，吴郡(今江苏苏州)人，一说华亭(今上海松江)人。陆机生于一个世代显臣的家庭，祖父陆逊、父亲陆抗都是三国时东吴的名将。陆机曾经担任过平原内史、祭酒、著作郎等职，世称“陆平原”，后因“八王之乱”而死，被夷三族。

世称陆机“少有奇才，文章冠世”，他文学成就很高，留下了不少脍炙人口的诗歌，尤其擅长文学批评，20岁时便创作《文赋》，这篇赋是中国文学批评史上第一篇批评性质的文学专论，系统地对文学性质、创作主体修养、创作动机生成、创作构思、审美表达、作品形态和作品风格等进行了研究。

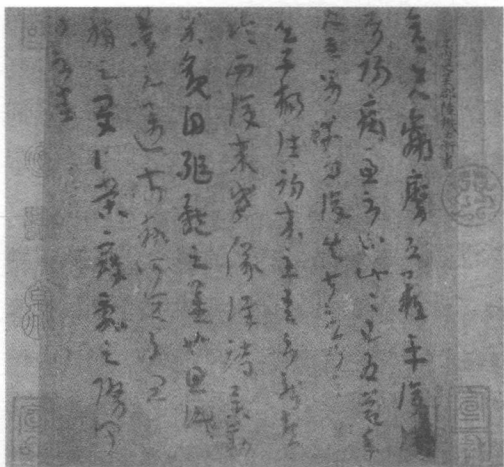
此外，陆机还是一位杰出的书法家，他的《平复帖》刚劲质朴，对书法的发展影响很大。

《平复帖》的艺术风格

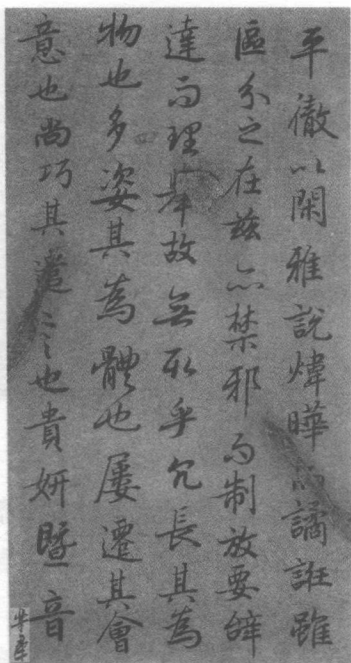
《平复帖》是陆机写给朋友的一封信，文章内容说到病体“恐难平复”等内容，所以后人称之为《平复帖》。此帖共

9行84字，乍看此帖，书法起笔大多圆浑，竖、撇往往斜侧出锋；字体左高右低，既无蚕头凤尾，也无银钩蚕尾之状，然而全文形散而神不散，笔画使转自如，带有隶书的波磔笔法；线条短小丰腴，笔画简练朴实，字与字之间不像今草那样连绵不断，但也不完全独立，笔意紧紧相连，上下呼应贯通。

《平复帖》是草书演变过程中的典型之作，其最大的特点是犹存隶书的笔意，但又没有隶书那样波磔分明，融合了章草与今草两种字体的特征。

◆ 《平复帖》 (局部)

◆ 《文赋》（局部）

《平复帖》从文词到草法都有点古幻难识。用笔则使用秃笔、燥墨，有如有些书画家所追求的“万岁枯藤”的味道，与甜俗一路大异其趣，可见秃笔枯锋的独特面貌。历代人对《平复帖》有很多评述。宋代陈绎说“士衡《平复帖》，章草奇古”；明代董其昌说“右军以前，元常之后，唯存数行，为希代宝”；清代顾复说“古意斑驳而字奇幻不可读，乃知怀素《千字文》《苦笋帖》，杨凝式《神仙起居法》，诸草圣咸从此得笔”。

《平复帖》与张伯驹

《平复帖》历来受尊崇，在流传过程中大多被贵族和封建知识分子所收藏，到了近代，《平复帖》几乎流出国门，由于张伯驹先生的努力，才保留下来。抗日战争时期，日本帝国主义不仅疯狂掠夺我国的财

富，还把目光对准了我国的各种珍宝。当时，有人想把《平复帖》献给日本人。在这千钧一发之际，著名书法家、收藏家张伯驹先生知道了此事，他非常愤怒，担心这件名帖流出国门。情急之下，他变卖了自己的全部家产，用巨款买回了《平复帖》以及其他一些古代书画珍品，仅《平复帖》就花去4万大洋。新中国成立后，张伯驹又与夫人潘素把这件流传1700年的无价之宝及自己所藏的古代珍品字画无偿献给了国家，他的高尚人格魅力值得世人永远铭记。

延伸阅读

古代明星

陆机是东吴名门之后，晋朝统一全国，消除了东吴的割据。陆机和弟弟陆云隐退故里，十年闭门勤学。晋武帝太康十年（公元289年），陆机和陆云来到京城洛阳，顿时产生了一股明星般的轰动效应。时任太常的著名学者张华非常看重陆氏兄弟二人，说：“伐吴之役，利获二俊。”使得二陆名气大振。时有“二陆入洛，三张减价”之说。当时洛阳城的三大才子是张载、张协、张亢。可是陆氏兄弟一来，顿时失色，人们都转而追捧陆机和陆云。如此看来，古代也是有明星和粉丝的。

《兰亭序》：天下第一行书

王羲之的书风与两汉、西晋的书法相比，最明显的特征就是用笔细腻，结构多变。他在书法上的最大成就是增损古法，把汉字书写从实用转为一种真正的艺术，他讲究情趣，注重境界，转变汉魏质朴书风，获得“书圣”之誉。

书家生平

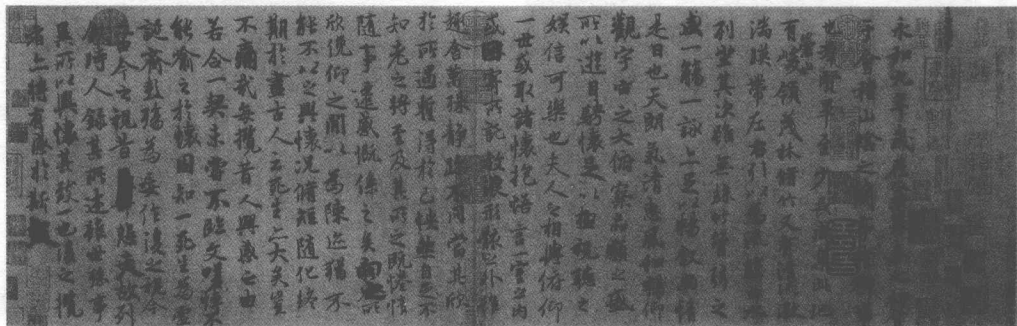
王羲之（303—361年，一作321—379年），字逸少，号澹斋。琅琊临沂人（今山东临沂），父亲王旷，历任丹阳太守、会稽内史。伯父王导，历事元帝、明帝、成帝三朝，出将入相，官至太傅。王氏家族是东晋王朝最为显赫的家族之一，王羲之就成长在这样一种氛围中。王羲之幼年不善言辞，长大后却辩才出众。朝廷公卿看重王羲之的才器，屡屡召举为官，他都辞谢。后来征西将军庾亮请他担任参军，累迁长史，宁远将军、江州刺史，最后官至右军将军，世称“王右军”。后与太原王述不和，称病去职，在会稽隐居，直到去世。他酷爱书法，

练习非常勤奋，终成大器，其作品《兰亭序》是绝世珍品。

艺术风格

王羲之经常临池书写，就池洗砚，时间长了，池水里都是墨，人们就把这个水池称作“墨池”。就这样，王羲之几十年来锲而不舍地刻苦练习，终于使他的书法艺术达到了超逸绝伦的高峰。

王羲之的书法之风与两汉、西晋的书法相比，最明显的特征就是用笔细腻，结构多变。他擅长各种字体的书写，隶、草、楷、行无不精擅，其书法平和自然，笔势委婉含蓄，遒美健秀，后人评曰：“龙跳天门，虎卧凤阁”“天质自然，丰神盖代”“飘若

◆ 《兰亭序》（神龙本）