

Discover • China
Art

中國发现

艺术卷

III

○ 藏在中国艺术背后的审美情趣 ○

琴棋书画、金玉器帛、煮茗品酒、大俗大雅之间，体现的是纯粹东方式的、有文化底蕴的、含蓄的、有书卷气的、透露出来静谧唯美、不历不厉的贵族气质。

艺术的地位

何乐为 主编

- 喝酒怎么会与《学问》有关
- 茶道到底有哪些讲究
- 琴棋书画为什么是传统艺术的代名词
- 青铜器如何成为了贵族的专用礼器

中国发现

○ 深度探索中华文明背后的秘密……

中国长安出版社

艺术 的 地位

艺术卷 ③

○ 藏在
中国艺术背后的审美情趣 ○
何乐为主编

图书在版编目 (CIP) 数据

中国发现·艺术的品位/何乐为主编. —北京: 中国长安出版社, 2006.7

ISBN 7-80175-503-0

I. 中… II. 何… III. ①中国-历史-通俗读物
②艺术史-中国 IV. ①K209②J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 087678 号

中国发现·艺术的品位

何乐为 主编

出版: 中国长安出版社

社址: 北京市东城区北池子大街 14 号 (100006)

网址: <http://www.ccapress.com>

邮箱: ccapress@yahoo.com.cn

发行: 中国长安出版社 全国新华书店

电话: (010) 65271800 (编辑部) 65270593 65270433 (发行部)

印刷: 华北石油廊坊华星印务有限公司

开本: 787×1092 16 开

印张: 16.5

字数: 296 千字

版本: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

书号: ISBN 7-80175-503-0

定价: 32.00 元

(如有印装错误 本社负责调换)

大型中华文明探索丛书

Discover • China

中國发现

中国发现 I —— 帝国的流年 揭秘从史前文明到封建盛世的大事件

书号: ISBN 7-80175-504-9

定价: 32.00 元

中国神话传说中的盘古、伏羲与中国史前文明到底有什么神秘联系? 女娲造人与上帝造人有什么差异? 《山海经》中隐藏着什么样的秘密? 秦始皇应当占据怎样的历史地位? 东方战争理论背后的文化密码是什么? 帝国为什么会有盛世与改革的轮回? ……

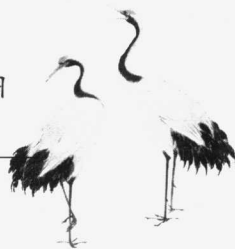
《中国发现 I —— 帝国的流年》以全新的视角、翔实的资料, 与读者一起探索: 作为世界上惟一一个从诞生一直延续至今、从未中断过的古老文明, 在这片神秘与广阔的东方大地上, 是什么原因保证了中华文明以帝国的形式延续了5000多年? 其史前文明与帝国历史上究竟发生了哪些重要事件?

中国发现 II —— 文化的格调 亲密接触中国文化的精致细节

书号: ISBN 7-80175-505-7

定价: 32.00 元

中国文化有着超乎想像的大气与平和, 从方块字到诗词歌赋, 从诸子百家到世俗小说, 从心灵圣殿到日常生活, 中国人不经意间流露出的是有着5000年文明积淀的文化格调。

中国为什么选择了方块字而不是拼音文字? 武则天热衷的“文字游戏”是什么? 中国为什么盛产“诗人”? 各路神仙是如何形成了和谐的东方神界? 中国的大思想家为什么在先秦集中出现? 古典名著如何成为大众的教科书? ……《中国发现 II —— 文化的格调》从一个个精致的文化细节入手, 与读者一起经历博大精深的中国文化之旅。

20000多卷散落世界的文献资料、300多件幸存于世的国宝文物、
600余幅现场照片，中外专家以最严谨的科学态度、最现代的思维视角，
一起深度探索 5000 年中华文明背后的秘密……

中国发现 III——艺术的品位 藏在中国艺术背后的审美情趣

书号：ISBN 7-80175-503-0

定价：32.00 元

琴棋书画为什么是传统艺术的代名词？青铜器如何成为了贵族的专用礼器？《牛郎织女》故事背后有着怎样的艺术生活？喝酒怎么会与“学问”有关？茶道到底有哪些讲究？平民百姓的艺术修养从何处获得？……

“画以立意、乐以象德、文以载道、诗以言志”，《中国发现 III——艺术的品位》带领读者从绘画、书法、音乐、舞蹈、戏曲、园林、建筑、雕塑、工艺美术、传统美食等传统艺术中，品味中国艺术纯粹东方式的，有文化底蕴的，含蓄的，有书卷气的，透露出来很静谧唯美、不激不厉的贵族气质。

中国发现 IV——科学的奇迹 探索古代科技大发明背后的故事

书号：ISBN 7-80175-502-2

定价：32.00 元

中国道士在化学领域都有哪些贡献？中国古天文学为什么能够取得巨大的成就？大陆的民族为什么要跟“水”斗争？中国为什么上马这样多的“大工程”？在中国，农业究竟被重视到了什么程度？陵墓文化背后的哲学意义是什么？……

中华文明中曾有过太多的秘密，在中华民族征服自然、改造自然的伟大的历史进程中，除了广为人知的“四大发明”之外，从远古到18世纪以前，中华民族在农业、天文、建筑、军事、园林、城市等领域也取得了惊人的成就。《中国发现 IV——科学的奇迹》用最现代的科学视角，探索中国古代科技大发明背后的故事，以及这些发明如何推动了世界文明的进程。

艺 术 的 品 位 科 学 的 奇 迹

中国发现Ⅲ

艺术的品位

目录

第一章 琴——高山流水遇知音

中国的音乐简史 / 4

中国人的音乐格调 / 7

第二章 棋——人生的黑白沙场

最具智慧的棋类游戏 / 14

黑与白之间的哲学 / 17

第三章 书——汉字的书写艺术

汉字字体的演变史 / 23

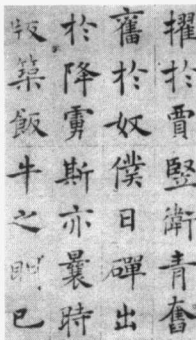
书法史上的第一人——李斯 / 32

书法史上的丰碑——王羲之 / 33

草书大家的风范 / 37

宋朝书法的闲情逸致 / 40

楷书之祖——颜筋柳骨 / 47

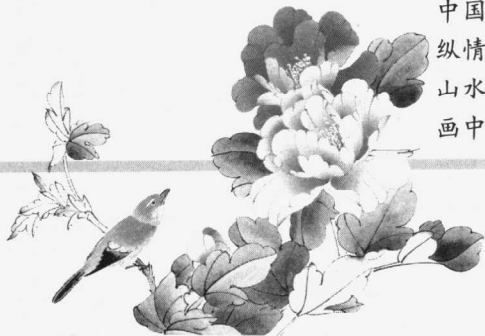
第四章 画——中国画的意境

中国人的美术观念 / 54

纵情泼墨于山水间 / 56

山水画幅“春”为先——展子虔 / 58

画中有诗，意在笔先——王维 / 59

艺术

山僧对棋坐
局上竹荫清
映竹无人见
时闻下子声

大小李将军 / 61

江南第一风流才子——唐寅 / 62

高古雄浑的荆关山水 / 63

雄伟壮美的董巨山水 / 65

云山“墨戏”写性情——米家父子 / 67

元代的“简单”风格 / 70

中国的人物画 / 72

一代画圣吴道子 / 75

清初的四画僧 / 77

厚积薄发的石涛 / 79

流传于民间的风俗画 / 81

西洋画的影响 / 85

恽南田和常州画派 / 88

扬州八怪 / 91

声名显赫的海上画派 / 94

第五章 中国的炼金术

中国的铸铜时代 / 100

权力的象征——鼎 / 104

震响九洲的编钟 / 106

百炼锋成的炼铁术 / 108

冶炼燃料的发展 / 110

第六章 温润的艺术

中国的玉文化 / 116

远古的玉石崇拜 / 118

玉是地位的象征 / 122

各个朝代的玉之精华 / 125

第七章 陶瓷王国的传奇

陶艺的发展 / 134

陶塑的成就 / 138

从陶到瓷的过程 / 141

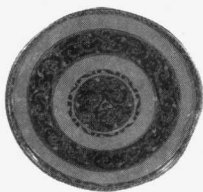
中国的名窑名瓷 / 142

中国发现Ⅲ

艺术的品位

目录

第八章 漆器的精彩

- 漆器的故乡 / 152
- 商周时代的漆器 / 155
- 荆楚一带的漆器 / 159
- 漆工艺的百家争鸣 / 162
- 盛极一时的漆艺 / 164

第九章 织女在中华

- 悠悠丝绣之国 / 170
- 中国纺织工艺的成就 / 174
- 美仑美奂的丝织艺术 / 176

第十章 英雄名士酒为伴

- 中国的酒文化 / 184
- 酒具的品位 / 186
- 雅俗共赏的酒令文化 / 191
- 国酒茅台的传奇 / 194
- 诗情画意皆因酒 / 196
- 苏东坡的写酒经 / 198
- 酒仙刘伶的故事 / 199
- 中国的葡萄酒 / 199

艺术

山僧对棋坐
局上竹荫清
映竹无人见
时闻下子声

第十一章 文人雅士的茶情趣

- 赏析中国的名茶 / 204
- 尽享高雅的茶文化 / 206
- 饮茶贵在品味 / 209
- 茶具的风情 / 210
- 西湖龙井与“四绝” / 213
- 茶中之水梅上雪 / 215
- 宜兴紫砂壶美茶醇 / 217
- 斗茶文雅显学识 / 220
- 别有情趣的茶馆文化 / 222
- 文人墨客品茗赞茶 / 225
- 乾隆的品茶经 / 228

第十二章 民俗中的文化

- 一方水土一方人 / 236
- 火带来的饮食文化 / 237
- 美食在中国 / 239
- 满汉全席 / 242
- 以筷为食 / 243
- 中国的饺子文化 / 244
- 服饰的发展历程 / 245
- 身份的象征 / 248
- 绚丽的红妆 / 250
- 必不可少的鞋 / 252

唐故左街僧錄
內供奉
三教談

的品位

东方的贵族气质

琴棋书画、金玉器帛、煮茗品酒，大俗大雅之间，中国传统艺术注重的是“神韵”。几乎所有的艺术形式都强调“意境”的表现，宁可失形，不可伤神；而精神的蕴藉又尚内省、轻外露。因此，中国艺术最大的精神内核就是“东方的贵族精神”，强调心灵的高贵。

“画以立意、乐以象德、文以载道、诗以言志”，中国传统艺术极其丰富并且辉煌。绘画、书法、音乐、舞蹈、戏曲、园林、建筑、雕塑、工艺美术、传统美食等等，都有着几千年的积累，透着五千年文明古国深厚的文化底蕴。

儒释道三家是中国艺术的三大精神支柱，是审美的人生哲学。儒释道三家都以“修己正心”为源，开始对心灵与精神的追求。这种追求体现在艺术中，便淡化了宗教的色彩：成为一种收束心性的自我修养方式，一种自然适意的生活方式，一种内在的人格理想情操，一种恬淡清幽的审美情趣与空灵澄澈的艺术境界，艺术也就有了贵族的气质。

中国艺术满实而古拙，天地之间充满生气勃勃的生命。儒家把内在的精神性的“质”放在艺术的首位，其具有的流动性、运动性和强大的气势，表现出儒家精神中的阳刚之美。

中国艺术“意境”中那种“无画处皆成妙境”的超旷空灵之美，又与禅宗的“色即是空，空即是色”的妙理契合。

中国艺术中“万物与我为一”的审美境界，充满了道家精神。中国艺术中“气韵生动”便是庄子“通天下一气耳”之气，于是“虚实相生”、“知白守黑”成为中国艺术创作的辩证法则。

儒家美学、道家美学和禅宗美学三者相互交融渗透，中国艺术就有了“愉悦心灵”的东方韵味：从容、平和、舒缓；而非狂肆、酣畅、躁灼，传递出艺术作品中人物精神和生活的品位。这是纯粹东方式的，有文化底蕴的，含蓄的，有书卷气的，透露出来很静谧唯美、不激不历的贵族气质。

中国的音乐简史
中国人的音乐格调

第一章

琴——高山流水遇知音

艺 / 术 / 的 / 品 / 位

中国的音乐简史

音乐的历史，与人类的历史一样久远。

在人类的所有文化活动中，没有比音乐更能融通彼此心灵的了。

追溯中国古老文明的源头，原始乐舞在人类生活中所起的作用似乎更重要。原始乐舞可以说是先民所有精神活动的土壤：举凡氏族部落生活中的图腾崇拜，祭祀典礼、农耕狩猎，部落战争以及种系繁衍等，无不与原始乐舞有着密切的

《女史箴》中的奏乐图

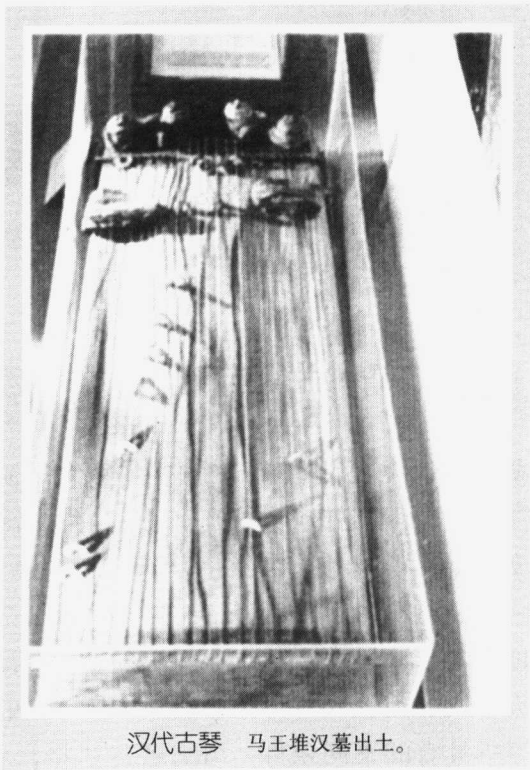
关系。夏、商、周三代，正是通过礼乐活动以及与此相关的礼仪制度，构成了华夏民族的共同心理特征，以及相应的伦理道德规范，这从周代的“六代乐舞”中可以体验到，而贯穿于礼乐等级制度中的王权意识，则给其后两千年封建社会文化的发展打下深深的印记。

春秋末年至战国时期，社会动荡的一个重要标志就是“礼崩乐坏”。音乐逐渐摆脱了对祭祀典礼仪式的依附，音乐由宫廷普及民间。行乐在礼变而为行乐在情，过去是乐从雅声，现在是乐从“新声”。音乐活动构成了社会各个阶层世俗生活的重要内容，其中最为流行的，就是配有伴奏的民间说唱音乐体裁相和歌。

秦汉以来，天下一统。秦代专设宫廷音乐机构“乐府”。至汉武帝时期，乐府大规模扩建，得到空前的发展。乐府新声广泛吸收了民间俗乐以及少数民族、域外音乐的新鲜成分，从而保持了旺盛的生命力，使汉乐具有宏大通达的特点。与此相应，乐府音乐中几乎囊括了当时所有的音乐表演形式，如相和歌、鼓吹乐、郊祀歌、舞乐百戏以及夷俗音乐等。

魏晋南北朝时期社会大动荡，民族大融合，传统音乐中融进了大量由丝路传入的外族外域音乐，从而直接促进了盛唐音乐的繁荣。盛唐之音沟通东西方文化，博取众采，在中国文化艺术史上开拓了崭新的一代乐风。无论雄壮的鼓乐，飘逸的琴乐，潇洒的散乐，清雅的法曲，还是声情激越的殿堂音乐，或者神秘悠远的梵呗之声，统统映照唐乐的灿烂气象。

宋元的音乐又是另一种格调，音乐文化的重心从宫廷转向世俗民间。充满世俗情态的音乐，在社会各阶层中获得前所未有的繁荣和发展，类型多样，风格各异。倚声词乐、北剧南

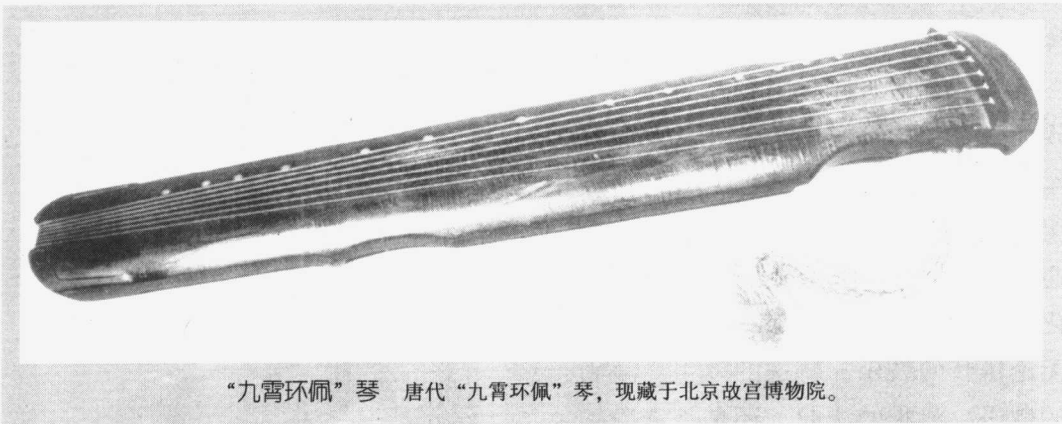
汉代古琴 马王堆汉墓出土。

戏、散曲、诸宫调和琴乐等异彩纷呈，对其后数百年音乐文化的发展产生了深远的影响。至明、清两代，古代音乐承旧趋新，平静发展。这时，与宫廷音乐的僵化和停滞相反，充满艳俗情态的民俗音乐生机勃勃，不论是古琴艺术还是琵琶艺术，均推陈出新，超越前代，达到古代音乐史上的高峰。与此同时，“乐尚真情”思潮的出现，更为民族音乐文化精神和审美意识增添了珍贵的遗产，对后世的音乐发展有着深远的影响。

说到音韵，不得不提及琴——这种中国最古老的弹法乐器。传说神农氏时就已削桐为琴，绳丝为弦。春秋战国时有五弦、十弦之琴，但尚无定制。汉魏时始有七弦琴，演琴技巧亦已有很大提高，琴谱

相传在先秦时候，俞伯牙和钟子期，彼此有知音之谊。一次，伯牙乘船遇风，泊舟汉阳（在今湖北），结识了子期。伯牙弹了两首曲子。一曲意在高山，子期听了以后说：“好啊！巍峨峭拔像高山。”一曲意在流水，子期听了说：“好啊！浩浩荡荡像江河。”两个人成了莫逆之交。后来子期死去，伯牙痛感知音难遇，于是摔琴祭奠，终身不再鼓琴。

“九霄环佩”琴 唐代“九霄环佩”琴，现藏于北京故宫博物院。

成体系，也正是在此时，琴在士大夫阶层广泛流传，成了必修的文化课。如《古风操》、《流水》、《幽兰》等名曲就形成于此时。隋唐是音乐的高潮，琴的技巧也有很大的提高，一是出现了《弹琴手势图》、《琴诀》等专著；二是出现一批传世琴曲，如陈康士的《离骚》；三是出现了曹柔的减字谱等。宋元明清时，琴依旧是士大夫阶层的标志。此时最突出的特点是由共同艺术风格的琴师所形成的流派，即琴派。各个琴派之间的差异，主要取决于地区、师承和传谱等所具有的不同条件。各有各的风格，各有各的对音乐发展的贡献。几千年来，

清悦的琴声在华夏大地上，袅绕不绝。

琴瑟，历史悠久。但是，漆琴的制造，以唐宋最有佳名。唐代有四大制琴名家，即雷威、郭亮、张越、沈镣。雷、郭的琴音，以“清雄沉细”著称；张、沈的琴声，以“雷鸣响亮”闻名。金渊、陈遵、金远则是南宋制琴名手。唐琴有浑厚典雅之长，宋琴有秀拔清悦之趣。唐宋名琴以深厚的内涵、优美的造型而流芳后世。

唐宋的名琴，很大成就应当归于深入研究琴理与漆理内在联系的工匠，归功于中国独有的髹饰工艺。琴声要借助稳定而透气的琴材作共鸣腔，发声才能浑厚激越。所以，过于细密或过于松软的木材不宜制琴。

北宋科学家沈括（公元1031—1095年）在《梦溪笔谈》中写道，琴材要轻、松、脆、滑，谓之“四善”。桐木甚至古冢杉木，年代久远，木性稳定，不会开裂变形，斫琴最好。漆灰厚薄和细密的程度，关系着琴面是否吸声和耐震，对琴音的优劣至关重要。漆灰过密，则琴声不佳；过松，则琴不耐震。所以，古琴都用鹿角灰调拌灰漆。鹿角灰是鹿角烧成的白色粉末，透气性好，漆面磨过以后，点点鹿角灰藏藏露露闪闪烁烁，十分耐看。有的古琴灰漆调拌金屑、铜屑，磨出的肌理更为悦目。古琴系为扣弦的轸子常常用玉石或象牙制作，琴面上的琴徽往往用蚌壳乃至金、银镶嵌。因此，每张古琴都是一件漆制艺术品。

“工欲善其事，必先利其器”，好的音乐必须配有好的乐器，从这一点看对于琴的鉴赏显得尤为重要。

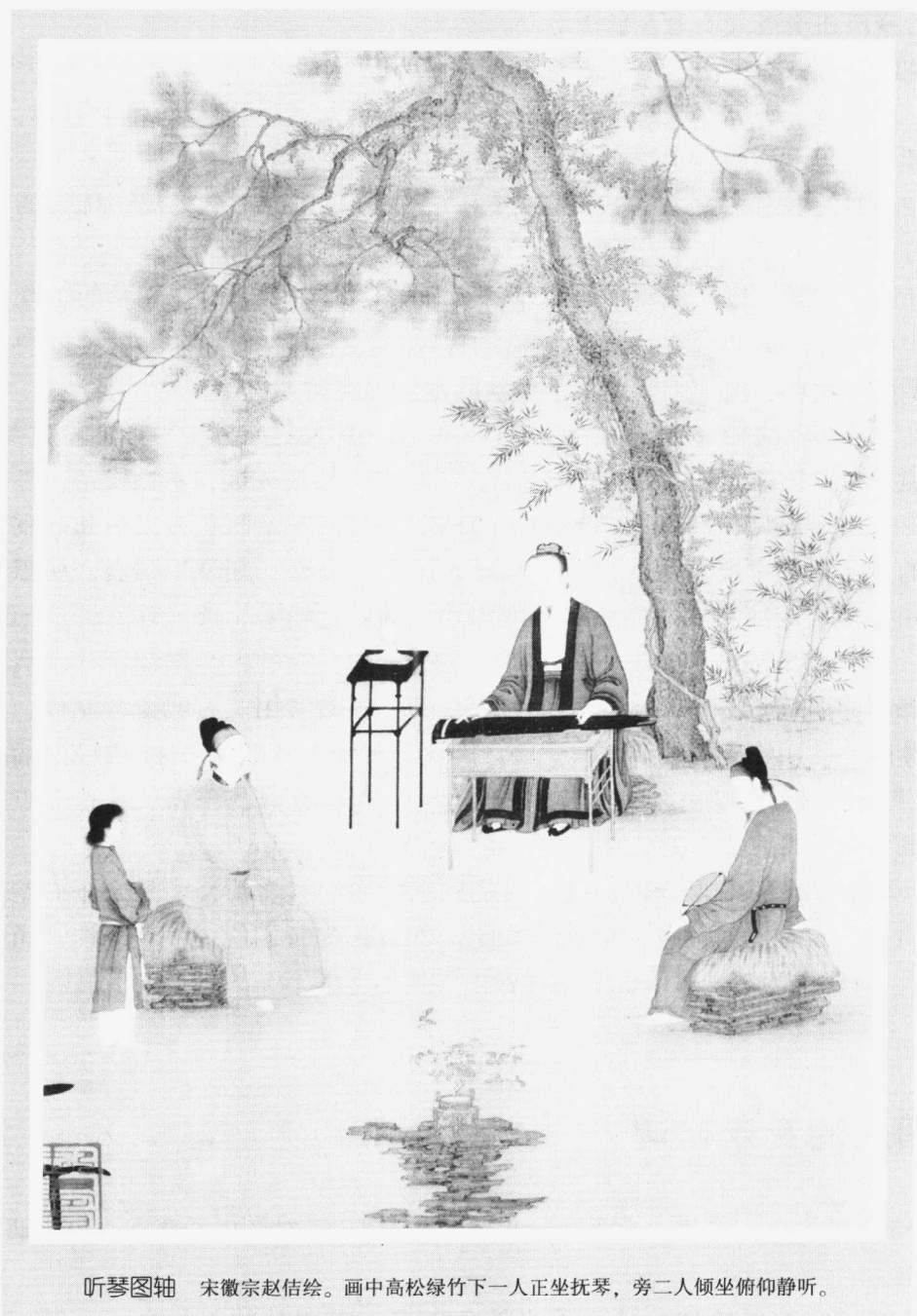
以琴为代表的中国音乐，可以说是有水之质，气之韵，一是音乐有空间弥漫的自由，二是有时间序列的明确规定。如古代先哲们所说，音乐能“道五常之行”，所以中国艺术可以说是一种音乐气质的艺术。

中国人的音乐格调

“音乐要纯正，典雅，合乎仁，止于礼”，是孔子对音乐的要求，也是儒家的音乐观。

儒家讲究礼乐诗教，琴为乐之首，自然也是明礼的工具之一。琴，以其

听琴图轴 宋徽宗赵佶绘。画中高松绿竹下一人正坐抚琴，旁二人倾坐俯仰静听。