

阅读中国
系列丛书

READING
CHINA

美的盛宴

【阅读中国·艺术史卷】

中华民族发展历程中最柔软、最容易被忽视的一脉是艺术，
但历史已越来越证明，惟有它在最敏感也最永恒的部位上点化了文明。

李 晓 曾遂今 / 著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美的盛宴 / 李晓, 曾遂今著. — 上海: 华东师范大学出版社, 2006.7

ISBN 7-5617-4821-3

I. 美... II. ①李...②曾... III. 艺术 - 中国 - 普及读物 IV.J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 078818 号

美的盛宴——阅读中国·艺术史卷

李晓 曾遂今 著

总 策 划 王仁定
项目编辑 陈锦文
文字编辑 黄曙辉
执行编辑 霍 覃
封面设计 郑卫卫
版式设计 郑卫卫
出版发行 华东师范大学出版社
门市地址 市场部 电话 021-62865537
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 华东师大校内先锋路口
业务电话 上海地区 021-62232873
华东 中南地区 021-62458734
华北 东北地区 021-62571961
西南 西北地区 021-62232893
业务传真 021-62860410 62602316
<http://www.ecnupress.com.cn>
社 址 上海市中山北路 3663 号
邮政编码 200062
印 刷 上海印刷技工学校实验工厂
开 本 787×1092 16 开
印 张 24
字 数 181 千字
版 次 2006 年 7 月第一版
印 次 2006 年 7 月第一次
印 数 1-6000 册
书 号 ISBN 7-5617-4821-3/K·275
定 价 58.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订问题, 请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

阅读中国
系列丛书

READING
CHINA

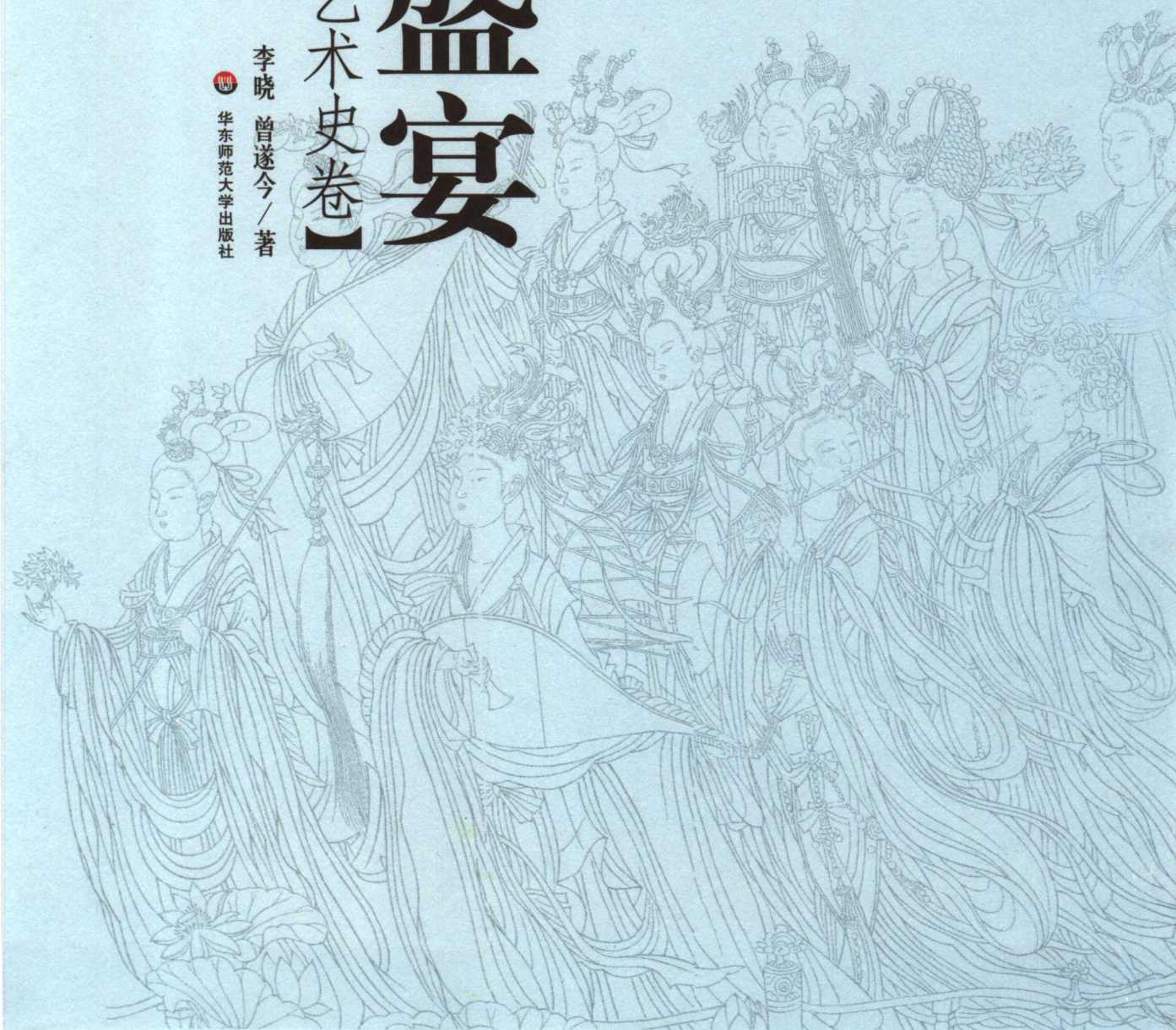
美的盛宴

「阅读中国·艺术史卷」

李晓 曾遂今 / 著

华东师范大学出版社

丛 书 简 介

本套丛书由各学科领域中年轻力壮、在学术研究第一线、已做出一流成果的学者执笔，并配合专业图像数据，以图文并茂的形式将中国历史中艺术、社会、军事和科技领域中的细部文明准确而生动地复原出来。其学术水准以及图片资料的丰富性与多样性，是目前的历史插图本普及性读物中不可多得的。

阅 读 中 国 系 列 丛 书

《乾坤众生——阅读中国·社会史卷》

《鼓角争鸣——阅读中国·军事史卷》

《美的盛宴——阅读中国·艺术史卷》

《百工竞技——阅读中国·科技史卷》

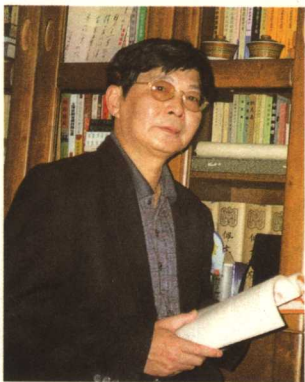
大雅文化策划制作

读大雅图书 度轻松时光

总 策 划	王仁定	项目编辑	陈锦文
文字编辑	黄曙辉	执行编辑	霍 覃
封面设计	郑卫卫	版式设计	郑卫卫

www.devoyage.cn

作者简介

李晓 研究员。1982年毕业于南京大学中文系戏剧专业，获硕士学位。历任上海艺术研究所艺术理论研究室主任、常务副所长。现任中国戏曲表演学会常务理事、中国戏曲现代戏研究会理事、上海古典文学研究会理事、上海比较文学研究会理事。出版著作4种，发表论文150万字，10次荣获全国、省市级奖项，部分作品在国内外产生一定影响。主要作品有：著作《古剧结构原理》、《戏剧与戏剧美学》、《邯郸记评注》、《中国戏剧现代戏史》（主编之一），论文《中国南方昆剧的表演艺术及其创造法则》、《麒派艺术论》、昆剧《长生殿》（合作）等。曾任《中国曲学大辞典》编委，现任《上海话剧志》主编。

曾遂今 研究员。现任中国艺术研究音乐研究所学术情报研究室主任、《音乐学术信息》主编、文化部国家音像制品审核机构专家委员会委员。现任中国音乐家协会会员、中国轻音乐学会常务理事、北京音乐家协会理事、全国旋律学研究会秘书长，中国社会音乐研究会常务理事、国际流行音乐协会（IASPN）会员。出版著作7种，发表论文300万字，论文和音乐作品曾多次获奖。主要作品有：著作《音乐社会学概论》、《中国乐器志·气鸣卷》、《乐谱中的光环》、《现代通俗歌曲观念与技法》、《消逝的音乐：中国古代乐器鉴思录》、《大众音乐概论》，多篇论文和800余首各类声乐器乐作品。

目录

【序】 /10

【导言】 /12

【第一章 远古的情思与想象力】 /15

- 一、龙与凤在图腾崇拜中飞舞 /16
- 二、彩陶纹画的原始美 /19
- 三、远古传说中的原始乐舞 /22
- 四、古陶埙隐藏的奥秘 /25
- 五、虞舜时代的音乐家夔 /27

【第二章 三代艺术由滥觞走向祭坛】 /29

- 一、女乐三万晨噪于端门 /30
- 二、制礼作乐兴礼乐之邦 /31
- 三、扑朔迷离的三代绘画 /33
- 四、青铜纹饰的狞厉美 /34
- 五、汉字线条美之源 /36

【第三章 理性与情感的美的交融】 /39

- 一、孔子对《诗经》音乐的贡献 /40

- 二、《九歌》的浪漫情调 /42
- 三、壮观华美的春秋“万舞” /44
- 四、震惊世界的曾侯乙编钟 /46
- 五、非凡的音乐天才们 /47
- 六、战国帛画的幻想色彩 /50
- 七、令人惊诧的大篆《石鼓文》 /52
- 八、巫、傩遗风和古优 /54

【第四章 大气而浪漫的秦汉艺术】 /59

- 一、皇权威严下的秦小篆 /60
- 二、开放而洒脱的汉隶运动 /62
- 三、浪漫而多彩的汉画艺术 /68
- 四、华丽眩目的百戏歌舞 /74
- 五、角抵妙戏《东海黄公》 /76
- 六、汉乐府与协律都尉李延年 /78
- 七、鼓吹乐与相和歌 /80
- 八、感伤古琴歌《胡笳十八拍》 /84

【第五章 飘逸超然的魏晋风度】 /87

- 一、千姿百态的舞容舞风 /88
- 二、浩渺的音乐长河由源成流 /91
- 三、七弦琴流出千古情韵 /94
- 四、早期的石窟壁画艺术 /97
- 五、“六朝三杰”与早期画论 /103
- 六、稀世翰宝天下第一帖 /109
- 七、形神兼备 晋书三王 /110
- 八、“二爨”之奇与魏碑之趣 /115
- 九、百戏余风及情节性表演伎艺 /118

【第六章 辉煌而多元的隋唐艺术】 /123

- 一、自娱自舞蔚然成风 /124
- 二、精妙绝伦的宫廷乐舞 /128
- 三、民间音乐 /130
- 四、宫廷音乐与音乐机构 /133
- 五、琳琅满目的乐器与记谱法 /136
- 六、隋碑、智永与“初唐四杰” /139
- 七、“颠张醉素”与“颜筋柳骨” /144
- 八、敦煌壁画的世俗美 /149
- 九、灿烂非凡的人物鞍马画 /154
- 十、从青绿山水到水墨山水 /164
- 十一、纷繁复杂的“唐戏”艺术现象 /169

【第七章 诗意美与世俗美的分流】 /177

- 一、杨凝式独得《兰亭》遗韵 /178
- 二、“宋四家”与尚意书风 /179
- 三、五代两宋之画院 /186
- 四、传神写照的人物画 /188
- 五、山水画诗意美的追求 /196
- 六、花鸟画派之流变 /206
- 七、两宋舞蹈的新发展 /211
- 八、古器乐艺术渐趋齐备 /216
- 九、空前繁荣的民间音乐与词歌曲 /218
- 十、宋金杂剧面观 /223
- 十一、古老南戏的早期形态 /230

【第八章 文人意识强烈的元代艺术】 /235

- 一、道丽秀媚的元代书风 /236
- 二、文人画家的山水意境 /239
- 三、墨竹、墨梅与人物画 /247
- 四、繁盛一代的元杂剧 /252

- 五、关汉卿与王实甫 /256
- 六、元南戏的繁荣和发展 /262
- 七、宫廷舞蹈的宗教色彩 /267
- 八、兴旺发达的民间音乐艺术 /269

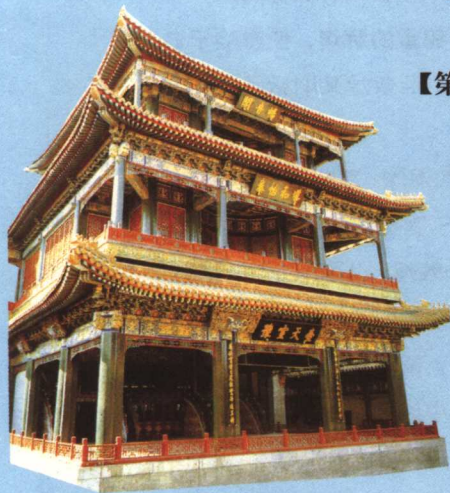
【第九章 审美意识大变迁中的新浪潮】 /277

- 一、流派竞胜的山水画 /278
- 二、花鸟画派与人物画 /286
- 三、以古出新的明代书风 /291
- 四、南戏四大声腔之流变 /296
- 五、开创以南曲为主的传奇时代 /300
- 六、汤显祖与《牡丹亭》 /305
- 七、舞蹈的魅力来自民间 /308
- 八、宫廷音乐·民间小曲·古琴艺术 /313

【第十章 从封建末世的复古中走出】 /319

- 一、已趋僵化的宫廷乐舞艺术 /320
- 二、日益发展的民间舞蹈与音乐 /322
- 三、尊碑求变的清代书风 /330
- 四、“四僧”、“四王”山水画及其他 /336
- 五、竞放异彩的花鸟画与人物画 /343
- 六、岭南画派与海上画派 /351
- 七、李玉与苏州派戏曲 /357
- 八、《长生殿》与《桃花扇》 /361
- 九、花部勃兴与昆曲衰微 /367
- 十、四大徽班进京与京剧的诞生 /372

【后 记】 /378

【参考文献】 /380

序

余秋雨

今年是敦煌藏经洞发现 100 周年，我已两次来莫高窟朝拜。第一次是年初，我乘坐吉普车奔驰数万公里考察世界各个文明故地回来，途经这里，在冰天雪地的严寒中比过去更深入地读解了它在中外文明发展长途中的身份；第二次是现在，骄阳炎炎，我准备投入新一轮的考察，将历时半年，到这里来告个别。

此刻已是深夜，我在鸣沙山下的敦煌山庄旅舍中翻阅着随身带来的李晓、曾遂今两位先生所著的《美的盛宴——阅读中国·艺术史卷》校样，心情宁静而渺远。百年前以八国联军入侵北京为标志，中华民族蒙受空前的奇耻大辱，就在这时敦煌藏经洞被发现了，不早不迟，像扭开了一个锁眼，像针刺到一个穴位，中华文明的全身经络刹时醒豁。尘封的千年，秘藏的辉煌，使得陷于血火悲号中的大地又酸又痛。藏经洞刷新了敦煌的意义，而敦煌又刷新了艺术文化对于民族精神的意义。

那些柔美的线条，那些斑驳的色块，那些破损的泥雕，那些绵薄的经卷，居然关及一个庞大人种的历史尊严，其意义甚至不下于疆土的盈缩、城池的得失，这是按照庸常实利逻辑难以理解的，然而仅仅一个敦煌，人们便全然领悟。

我想，这也正是近百年来不断有高层学者从各个不同块面出发来梳理中国艺术史的原因。从王国维开始，到鲁迅、胡适等人，都为中国艺术史中某些门类、某些作品的研究作出了示范性的贡献。艺术史中许多门类的研究，在以往是不登大雅之堂的，而在 20 世纪也就强悍地进入了经典学术视野。

但是，对中国艺术史的整体著述和出版，还是近 20 年的事。这是因为：一，一场新的文化浩劫方过，人们对艺术文化重新产生了一种痛惜后的珍重；二，地下文物的大量出土，流散文物的发现和汇聚，使大规模的研究增加了资料上的可能；三，国门的开放带来了国际文化视野，艺术的哲学、社会心理学和文化人类学中的地位开始被国内学术界广泛确认；四，随着社会经济生活的快速发展，提高全民族的精神文化素养成了一个急待解决的课题，让更多的人

了解中国艺术史也自然成了题中之义。

眼前的这部《美的盛宴——阅读中国·艺术史卷》正是在这种文化走向中产生的一个令人瞩目的成果。汇集古往今来既有的研究成果，提出自己明晰的分期和裁断，以干净易懂的语言方式娓娓道来，再配上大量的插图，既系统深入又便于阅读，是本书的特色，十分可喜。

对于本书将系统性、学术性、知识性与欣赏性、可读性、可视性结合起来的展现方式，我很赞成。艺术是一种感性存在，历史理性和精神意蕴都通过美学途径沉淀在感性形式中。对艺术史中各个具体问题的研究应该运用严密而抽象的学理方式，而对一部完整的艺术史而言就不能停留在这个阶段了，只有从理性回归感性，才能完成史的整合。因此，这种感性是一种升华，不仅是对片面感性的升华，而且也是对局部理性的升华。换言之，我们可以用不美的方式来研究美，却不可以用不美的方式来叙述美；美的概念推衍可以超逸感性，而美的历程展现却应该普遍可感于广大读者。

当然，当感性形态已整合成史，它们也就体现出一系列理性指向。我希望读者能从这部艺术史中感受到，人类的任何一个群落迟早会把自己的集体精神安顿在美的领域，这个领域一旦形成便自成气候，自成脉络，永久地弥补和支援着实利世界的精神缺失；中华民族发展历程中最柔软、最容易被忽视的一脉是艺术，但历史已越来越证明，唯有它在最敏感也最永恒的部位上点化了文明。

也许部分读者还能从中进一步感受到，中国艺术曾经有过一次次灵气勃发的创造高潮，而这些创造高潮也正是中国人的群体人格比较健康的时期，可惜这种势头并没有一以贯之，或者是兵荒马乱，或者是精神灾难，使中国艺术的创造力断断续续，日趋平滑。因此，这部艺术史也是一声长长的感叹，一个沉重的警策。艺术史之后的篇章，应该由下一代更强健的生命笔触来书写。

战争史是不必等待续篇的，而艺术史正好相反。任何一部成功的艺术史都是一种呼唤，包括本书在内。是为序。

二千年夏，于敦煌。

中国是世界上最古老的文明国家之一，具有悠久而光辉的历史。我们常说中华民族有五千年的文明史，那是从远古时期的新石器时代的中期算起的，据新考古的发现，还可以追溯得更远。新石器时代有近万年的历史，我们对于它的早期了解得不多。人类的艺术活动是人类文明开始的标志之一，中华民族的艺术史一般也是从新石器时代的中期开始的，但是旧石器时代的晚期已为我们透露了一些信息，所以这部艺术史便以“红”色的审美意义开始了。

我们的工作旨在通俗的意义上，以最简明的形式编写一部通俗性的艺术史，以适应广大读者的需要。我们尝试以图文互补的方式，以线带面，以面显点，引导读者走进这座以图文构筑成的“艺术博物馆”。我们在对中国艺术史的初步的研究中，感到按艺术自身规律的发展，最确切的分期法，应该是远古、三代为艺术的发生期，春秋战国、秦汉为艺术的发展期，晋、唐、宋、元为艺术的成熟期，其中的门类艺术先后达到顶峰，明、清为古典艺术的终结期，并在孕育着近代艺术。但我们的读者已习惯于历史博物馆的分期法，为求简明，我们姑且将艺术史分为远古、上古、中古、近古四大时期，然后按朝代分章描述。读者在阅读本书时，须加强自己的重点印象。

远古时期：对于这时期，我们所知甚少。从古文献中获知的信息，大多是带神话色彩的传说，尤其是原始乐舞的形态，而出土的文物却给我们直接的印象。远古先民的艺术活动与生活结合得非常密切，他们将能理解的，以惊人的想象力和艺术表现力附丽于陶器留给后代，彩陶纹画和陶埙足以代表远古艺术的最高成就；他们不能理解的，便以巫术礼仪的形式来表示，艺术与图腾以原始的方式结合在一起，譬如龙与凤的产生。中华艺术的原始形态充分显示了它的精神实质。

上古时期：这时期包括夏、商、周三代和春秋战国。艺术在这时期得到较大的发展，并出现明显的趋势。先是艺术与神结合，出现宗教神权色彩的巫史文化，巫术礼仪变化为宗教祭祀；后是艺术与礼结合，周王朝建设“礼乐之邦”，使艺术活动强化了它的上层建筑的属性；最后是“礼崩乐坏”。在春秋战国的思想活跃时期，艺术得到了大发展。北方的理性精神与南方的浪漫精神，成为中华民族艺术的性格与心理的基础，特别是楚文化在艺术史中占据了极为重要的地位。商、周二代的青铜器纹饰艺术，甲骨文、金文和大篆的产生，乐舞的表演性、欣赏性的加强，战国

帛画的幻想色彩, 包含有戏剧因素的巫、傩的发展和古优的出现, 等等, 都标志着艺术开始走上独立发展的道路。

中古时期: 秦、汉二代是中古艺术的发端时期, 经魏晋南北朝而大放异彩, 至隋、唐到达中古艺术的顶峰期。这是中华民族艺术获得大发展的时期, 体现着一种空前的蓬勃发展的气势, 时代的特征也相当鲜明, 如秦汉的大气、魏晋的风度、隋唐的辉煌。这时期, 各艺术门类逐渐步入各自的艺术规律发展的轨道, 预示着门类艺术将通向辉煌的顶点。如书法艺术, 篆、隶、草、行、楷俱已成熟, 汉魏碑书和晋唐帖书皆为后世楷模; 人物、鞍马画至唐代已达到顶峰; 民族民间与宫廷的音乐舞蹈极为发达, 从某种意义上来说, 唐代舞蹈达到了辉煌的顶点; 自汉至唐, 戏剧也出现了早期的雏形形态, 并预示着将有较大的发展。这又是一个艺术开放的时期, 一方面出现艺术与宗教的结合, 在民族文化的融合和艺术思想的提升的大文化背景下, 中华民族艺术已提高到一个新的境界。从艺术发展的总体进程来说, 中古艺术是古代艺术的黄金时期。

近古时期: 即五代、宋、元、明、清时期。五代、宋、元的艺术很重要, 它继承了中古艺术的传统而又得到了新的发展, 而明、清艺术则明显地表现为保守与革新的两大文艺思潮的斗争, 并以革新的姿态逐步走向近代艺术。这时期, 艺术的发展有两个很显著的特点: 一是当某种门类艺术已发展到顶峰以后, 此种艺术就出现思变的艺术发展的新形态, 以新的审美追求开创新的艺术风格。这在书法艺术方面最为突出, 如宋书尚意变唐书尚法, 元书道丽变唐书雄健。二是政治情感介入艺术活动, 使一部分艺术的创作活动带上强烈的思想倾向和情感泄发, 当它与求变的艺术思潮相结合时, 就会在艺术上呈现出新的面貌。这在宋金时期、宋末元初、明末清初时期尤为明显, 爱国主义的词歌曲和遗民文艺就是一种突出的表现; 宋元之间兴起的文人画, 从本质上来说也与政治情感有关。在这时期, 由于中古艺术的积累, 山水画、花鸟画和宋元南戏、元曲、明清传奇得到长足发展, 并达到艺术的极致, 成为近古艺术的主要成就。明、清以下, 则以反传统的艺术新生从封建末世走出, 以新的审美形态走向近代。最突出的表现就是海上画派和京剧艺术。

这就是中国艺术史的发展轨迹和阶段性的特点。

读者可以顺着这条思路, 把握住要点, 也许就能饶有兴趣地浏览这座用图文构筑成的“艺术博物馆”。我们在粗线条的描述中, 也曾注意到“点”上的工细描绘, 读者也不妨在有兴趣的“点”上品味。因为艺术门类各自的发展线索比较清晰, 注意了艺术的传承关系, 读者也可以单门类纵览; 艺术门类之间也存在着相互的关联和影响, 如书画之间, 音舞之间, 表演性技艺和戏剧之间, 等等, 细心的读者也可以贯通领悟; 一朝一代的艺术门类, 有其共性也有个性, 我们力求从共性和时代思潮方面概括出一朝一代的艺术的总倾向或时代风格, 有时勉为其难, 读者可独立思考; 艺术的发展总是呈现不平衡状态, 各门类艺术的成熟期和顶峰期因此而不同, 所以在描述中也常采用不同的方法。综合性的艺术史的编写法可以有各种方法, 我们的写法, 仅是一种对通俗性的探索。如果读者读后能得到一些愉悦和收获, 我们的一番努力也就很有意义了。

阅读中国·艺术史卷

美的盛宴

【第一章】

远古的情思与想象力

远古（约 60 万年前 - 4000 年前）

中华民族的原始艺术是先民审美活动的产物，而在远古的原始社会，审美活动作为一种意识，又不仅仅是审美的，它被包含在先民的图腾活动之中。这是一个很漫长的人类过渡的历史阶段。这个历史阶段，包括从元谋人算起的 250 万年的旧石器时代和大致七八千年的新石器时代。自从在欧洲西班牙北部洞窟发现至少 1 万年以前的岩画以来，世界各地也陆续有所发现。我国也曾在内蒙古阴山地区发现岩画和磴口格尔敖包沟发现鸵鸟刻绘，据专家测定，它们的年代也在 1 万年以前。我们据考古资料和先秦典籍得知，远古先民的明显带有审美性质的意识活动，是在旧石器时代晚期和进入新石器时代以后。中华民族的先民的审美活动孕育了艺术，中华民族的艺术史也从这时开始了。如果我们不把先民的审美活动仅仅看作是审美的，那么在对先民的图腾的破解之中，还可往遥远的史前追溯。让我们先认识一下龙与凤吧。

