

.....
艺术，通常是指人类以情感和想象为特性，
来把握和反映世界，表现出对世界、自身及两者
关系的看法的一种特殊方式。
.....

.....
通俗地说，艺术也就是由人的知识、情感、
理想、意念等形成综合心理活动的有机产物，是
人们现实生活和精神世界的形象表现。
.....

Yibenshu Liaojie Zhongguo Yishu

一本书了解 中国艺术

刘 烨 编著

蓝天出版社
www.ltcbs.com

刘 烨 编著

Yibenshu Liaojie Zhongguo Yishu

一本书了解 中国艺术

蓝天出版社
www.ltcbs.com

图书在版编目 (CIP) 数据

一本书了解中国艺术 / 刘烨编著. —北京: 蓝天出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-5094-0591-8

I. ①一… II. ①刘… III. ①艺术—中国—通俗读物 IV. ①J12-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 095380 号

一本书了解中国艺术

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路14号

邮 编: 100843

网 址: www.ltcbs.com

电 话: 010-66983784 (编辑) 66983715 (发行)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本: 16开 (787毫米×1092毫米)

字 数: 393千字

印 张: 18

印 数: 1-6000册

版 次: 2012年6月第1版

印 次: 2012年6月北京第1次印刷

定 价: 39.80元

(本书如有印装质量问题, 请与我社发行部联系退换)

版权所有 侵犯必究

序 言

艺术，通常是指以人类情感和想象为特性，来把握和反映世界，表现出对世界、自身及两者关系的看法的一种特殊方式。通俗地说，艺术也就是由人的知识、情感、理想、意念等形成综合心理活动的有机产物，是人们现实生活和精神世界的形象表现。

艺术作为一种很重要、很普遍的文化形式，有着非常复杂而丰富的内容，与人的实际生活密切相关。在生活中，无处不在的文字、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧等任何可以表达美的行为或事物，都属于它的范畴。

艺术的重要性和价值，主要体现在精神方面。在这一方面，它具有无限发展的趋势，并在整个社会产品中占有的比重越来越大。艺术价值是很重要的精神价值，其客观作用在于调节、改善、丰富和发展人的精神生活，提高人的精神素质，如认知能力、情感能力、意志力水平等。

那么，如何发挥艺术的这种作用呢？或者说，人们怎样才能接受艺术的熏陶，提升自身的精神素质呢？这就要懂得艺术的欣赏。

艺术的欣赏，就是人对艺术品价值进行发现和寻找，是欣赏者、创作者及表演者之间的情感交流并引起情感共鸣。在艺术欣赏过程中，作者或表演者用动作、色彩、声音以及语言把自己所体验过的感情表达出来，以感染观众或听众，使别人体验到同样的感情。这个过程对于观众或听众来说，便是对艺术作品的“接受”——感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，是人们以艺术形象为对象，通过艺术作品获得精神满足和情感愉悦的审美活动。

由此可见，艺术并不是高深莫测的，更不是遥不可及的。艺术作品就像是艺术家播下的一粒种子，从播种、成长，到开花、结果，都蕴涵着自己的思想和情感，

他期望人们能对它产生共鸣，产生审美的愉悦。而这，往往就是他们创作的最大成功。所以，走近艺术，无论对自己还是对艺术的创作者，都具有非凡的意义。

拥有上下五千年的历史，作为四大文明古国之一的中华民族，在中国艺术史上，又何止五千年。

中国艺术从起源直到近代艺术，一路勇往直前地走来，凝聚了无数勤劳善良的中国劳动人民的智慧结晶。它就像一幅艺术画卷，从起源，到先秦，到秦汉，到魏晋南北朝，到隋唐，到宋，到元、明、清，徐徐向世人展开，骄傲地展示着它饱经风雨、历经沧桑的绚烂。通过它，人们不但可以看到中国艺术的历史，还可以看到历届朝代的更替，社会的变迁，民族的融合，更可以窥探到中国劳动人民的内心世界和中华民族的精神品质。

西方艺术史上有一句话，“没有古希腊艺术，就没有西方近代艺术”。我们也可以说，不了解中国艺术史，就不可能在艺术方面有所认识。中国艺术史，是认识了解当代艺术的源泉和基础，是陶冶艺术情操的必备知识，熟悉它，能更快更好地走近艺术，感受艺术的气息。

目 录

第一章 原始艺术

- 第一节 艺术的起源 /2
- 第二节 原始人体装饰艺术 /7
- 第三节 原始音乐艺术 /10
- 第四节 原始舞蹈艺术 /13
- 第五节 原始岩画艺术 /15
- 第六节 原始雕塑艺术 /17
- 第七节 原始彩陶艺术 /20
- 第八节 原始建筑艺术 /24

第二章 先秦艺术

- 第一节 夏商周时期的乐舞 /28
- 第二节 夏商周时期的文学艺术 /32
- 第三节 夏商周时期的书画艺术 /36
- 第四节 夏商周时期的青铜艺术 /41
- 第五节 夏商周时期的雕刻与工艺 /46
- 第六节 夏商周时期的建筑艺术 /50
- 第七节 春秋战国时期的思想艺术 /55

第三章 秦汉艺术

- 第一节 秦汉时期的乐舞 /60
- 第二节 秦汉时期的杂技艺术 /64
- 第三节 秦汉时期的文学艺术 /66

第四节 秦汉时期的书法艺术 /69

第五节 秦汉时期的绘画艺术 /73

第六节 秦汉时期的雕塑艺术 /75

第七节 秦汉时期的建筑艺术 /78

第四章 魏晋南北朝艺术

第一节 魏晋南北朝时期的音乐艺术 /82

第二节 魏晋南北朝时期的舞蹈艺术 /85

第三节 魏晋南北朝时期的书法艺术 /88

第四节 魏晋南北朝时期的绘画艺术 /92

第五节 魏晋南北朝时期的陶瓷工艺 /95

第六节 魏晋南北朝时期的雕塑艺术 /97

第七节 魏晋南北朝时期的建筑艺术 /101

第五章 隋唐五代艺术

第一节 隋唐五代时期的音乐艺术 /104

第二节 隋唐五代时期的舞蹈艺术 /107

第三节 隋唐五代时期的文学艺术 /109

第四节 隋唐五代时期的书法艺术 /114

第五节 隋唐五代时期的绘画艺术 /118

第六节 隋唐五代时期的雕塑艺术 /122

第七节 隋唐五代时期的建筑艺术 /125

第八节 隋唐五代时期的工艺美术 /128

第六章 两宋艺术

第一节 两宋时期的音乐艺术 /132

第二节 两宋时期的舞蹈艺术 /135

第三节 两宋时期的戏曲艺术 /137

- 第四节 两宋时期的文学艺术 /139
- 第五节 两宋时期的书法艺术 /143
- 第六节 两宋时期的绘画艺术 /145
- 第七节 两宋时期的陶瓷艺术 /149
- 第八节 两宋时期的雕塑艺术 /152
- 第九节 两宋时期的建筑艺术 /154

第七章 元代艺术

- 第一节 元代音乐艺术 /158
- 第二节 元代舞蹈艺术 /160
- 第三节 元代戏曲艺术 /161
- 第四节 元代书法艺术 /166
- 第五节 元代绘画艺术 /169
- 第六节 元代雕塑艺术 /172
- 第七节 元代建筑艺术 /175
- 第八节 元代工艺美术 /177

第八章 明代艺术

- 第一节 明代音乐与舞蹈艺术 /180
- 第二节 明代戏曲艺术 /183
- 第三节 明代文学艺术 /187
- 第四节 明代书法艺术 /192
- 第五节 明代绘画艺术 /197
- 第六节 明代雕塑艺术 /200
- 第七节 明代建筑艺术 /204
- 第八节 明代工艺美术 /210

第九章 清代艺术

- 第一节 清代音乐艺术 /214
- 第二节 清代舞蹈艺术 /217
- 第三节 清代戏曲艺术 /220
- 第四节 清代文学艺术 /224
- 第五节 清代书法艺术 /231
- 第六节 清代绘画艺术 /236
- 第七节 清代雕塑艺术 /241
- 第八节 清代建筑艺术 /245
- 第九节 清代工艺美术 /249

第十章 近代艺术

- 第一节 近代音乐艺术 /254
- 第二节 近代舞蹈艺术 /259
- 第三节 近代戏曲艺术 /261
- 第四节 近代文学艺术 /265
- 第五节 近代书画艺术 /273

第一章

原始艺术

YUAN SHI YI SHU

原始艺术，在我国通常用来指史前原始社会的艺术，主要为夏商周之前历史时期的艺术。原始艺术具有生硬性、纯真性、力感性和野性，这是因为原始价值关系通常是低级、粗浅、简单、直接和本能的，又因为当时人的认识能力非常有限，只能采用粗浅、简单、直接和机械的艺术形式来反映和描述周围存在的客观事物。

第一节

Yi Shu De Qi Yuan

艺术的起源

关于人类早期历史和艺术资料，本身就极为有限，流传至今的更是少之又少，所以迄今为止，艺术的起源问题一直是学术界的一道未解难题。无论是中国艺术，还是世界艺术，都像谜一样地存在着，所以，它也吸引无数人进行着不懈的探索。

一、原始艺术的产生

我们赖以生存的地球已存在 46 亿年之久，而从人类脱离动物正式在这个星球上诞生，也有着长达 300 多万年的历史。

中国是四大文明古国之一，亦是人类的发源地之一。其辽阔的土地蕴涵着丰富多变的地理环境和气候，这样的生存环境在给原始人类造成种种生存困境的同时，也使他们的生活呈现出多姿多彩的一面，客观上促成了原始时期艺术的产生和发展。

一方面是原始落后的勤恳劳作，另一方面是对大自然的恐惧神化，这两种观念的结合，形成了中国原始艺术的双重特质。

依此来看，中国原始艺术的产生主要源于以下几个因素：

1. 起源于生产

关于艺术的起源问题，学术界一直没有形成统一的定论。主要有这三种观点：起源

智人生活还原图

于劳动、起源于巫术、起源于游戏。其中，第一种观点较为普遍地得到认同。

物质生产是人类的第一需要，是人类从事其他一切基本活动的前提和保障。只有先有了物质，人类才能生存，才能从事精神活动。但同时，生产又不是单独存在的，人类在从事物质活动的

同时，必然伴随着精神活动。人类的技能和审美感知，是在劳动过程中逐渐培养起来的。

2. 起源于交流

在文字诞生以前，先民们彼此间的交流主要靠语言和图画来完成。其中，由于语言交流受到时空的局限，刚开始并没有得到很快的发展。图画交流不受时间、地点、物件的制约，且形象、具体、真切，一目了然，反而得到了较快的发展。

3. 起源于神灵

对于大自然的变幻无常，原始社会的先民们没有丝毫的抵抗能力。他们对诸多自然现象如风雨雷电、山洪暴发、动物的奇异本领、植物之春发秋敛等，都无法作出科学解释，万物有灵的观念充斥在人们生活的各个领域，最终不得已，他们把凡是不能解释的现象都归之于神灵。

4. 起源于模仿

模仿是动物也是人类的本能，知识的传递，有些就是靠模仿。人类在模仿的过程中根据当时的需要加以改进提升，从而促成了社会的进步和各种艺术的诞生。例如，原始人类要猎获动物，手段之一便是借助模仿，学动物的叫声，往往是为了诱来动物，便于猎取。

相传中国远古时代有一种被称为“葛

原始人狩猎图

天氏之乐”^①的舞蹈，由三人操牛尾，脚踏着节拍，表演八段不同内容的舞蹈，最后一段的表演是模仿各种动物的舞蹈，这应该是原始时代模仿动物舞蹈的延续。反映在造型艺术上，青海出土的两件原始舞蹈纹彩陶盆可见，人物都身披兽皮联手而舞。可见，原始艺术的产生与原始人的模仿意识息息相关。

二、原始艺术的特征

1. 实用性

实用，是原始艺术的最基本特征。原始时代生产力极为落后，人们所从事的一切活动，几乎都是为了生存。通过劳动，人类不仅取得了物质财富，也培养了劳动技能及与之相关的审美感知。而且，人类毕竟是万物之灵，人类的劳动与动物的最大的区别在于：动物是被动地适应环境，而人类可以主动地安排自己的生活。毫无疑问，这些活动都是有利于生存和更好地

生活，都是具有实用性的。

2. 神秘性

人们之所以对某种事物感到神秘，是因为对其不理解，想要深究又无从入手。这主要是源于意识和思想观念的不同。意识和思想观念的不同，会造成思维的差异，思维的差异又造成交流的阻塞，所以近代人很难理解原始时代的诸多艺术品，从而使它们极具神秘感。

3. 综合性

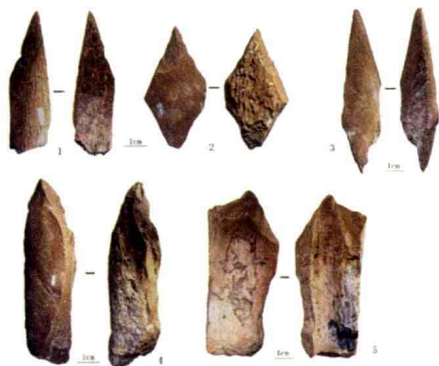
原始艺术的综合性主要体现在抽象与具象的综合方面。抽象是指远离事物的本来面目，具象是指接近事物的本来面目。抽象与具象是相对而言的。原始艺术中既有具象作品，也有抽象作品。就已出土的原始艺术作品而言，多数是抽象与具象交互为用，综合体现。

原始艺术品之所以具象，是因为原始人类的认知程度、艺术表现力极为有限，他们创作的作品只能接近物象的本来面目；之所以抽象，是因为原始人用艺术表现某物，目的往往不在此物本身，而在其背后的寓意。

中国的原始艺术，是一个记载着历史和社会的续片断章。通过对其特征的把握，我们能在总体上有一个大体上的认识，这对神秘的原始艺术来说是十分有必要的。

三、原始艺术的分类

中国原始艺术，主要包括骨器、石器、玉器、陶器等工艺品，具有雕塑意义的塑像或石雕，以及有岩画也有彩陶的图像。

河南许昌出土的原始骨器

其类别大致可分为以下几种：

1. 骨器

在距今约一万年前后，我们的祖先进入新石器时代，农业和畜牧业开始出现。人们的经济活动从采集渔猎转向农业和畜牧业，与动物的接触更为频繁，动物给人类的生活带来各种便利，兽肉可食，皮可衣，骨可用，如翻地用骨叉，盛物用骨筒，打鱼用鱼骨叉等。

今天发现的骨器中装饰品较多，主要用于人体装饰。

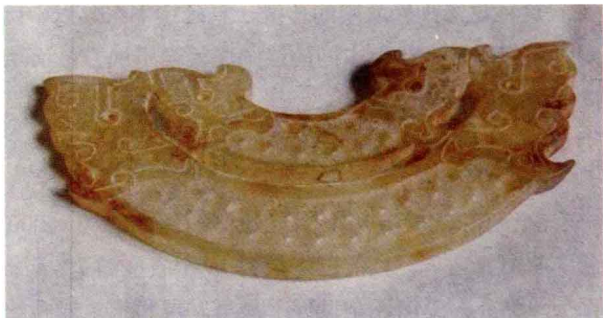
2. 石器

石器是人类最早使用的工具，距今170万年前的云南元谋人已经开始使用石器。到了旧石器时代后期的北京山顶洞人时期（距今约18000年），石器制作已相当精美。当人类进入新石器时代（距今约10000年）之后，石器制造更达到高峰。这时不仅提高了加工技术，更把敲打钻磨等技术进行了综合运用，同时也出现了非实用的石器，即专门用于崇拜仪式的礼器

和装饰品。

3. 玉器

原始玉器是在原始石器的生产过程中逐步发展起来的，石器生产为玉器生产提供了技术和审美经验。中国原始玉器大约出现在新石器时代早期，即距今约 10000 年。黄河上游、长江下游太湖流域，以及西辽河平原三个主要产玉区。目前，在中国发现最早的玉器则见于内蒙古自治区敖汉旗兴隆洼红山文化遗址，距今 8000 年；稍后在距今约 7000 年的浙江余姚河姆渡原始文化遗址中也发现了玉器。

璜是我国最古老的玉器形制之一

4. 雕塑

中国目前发现的原始雕塑，都属于新石器时代的作品，产生时间较欧洲晚，但与原始绘画一样丰富多彩。这些雕塑题材丰富，手法多样，有线刻浮雕、透雕、捏塑、贴塑、堆塑、镶嵌等。

中国原始雕塑家最感兴趣的题材是动物，以家畜、家禽为多。这在一定程度上反映了在当时农业社会中，家畜、家禽饲养业与原始人类的密切关系。

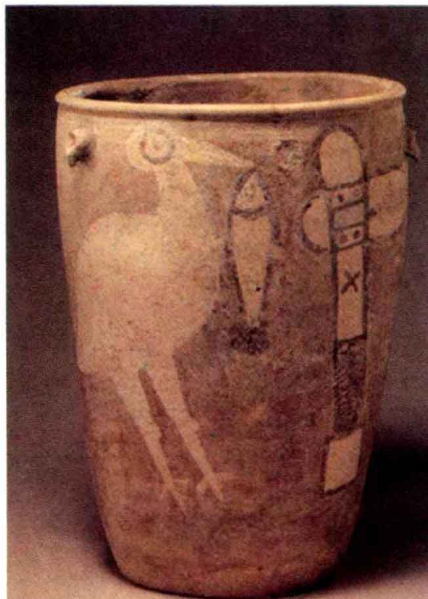
5. 陶器

中国原始陶器已有万年历史，例如在河北徐水县南庄头村出土的陶器。到了距今 7000 年的新石器时代盛期，陶器的发展也进入繁荣期。原始陶器分布广泛，凡是有原始人类活动的地方都有陶器出土。在分布位置方面，黄河中上游多彩陶和彩绘陶，下游较多素陶，长江流域则三者兼有。

6. 绘画

原始绘画除岩画外，主要是彩陶画。多分布在黄河、长江流域，其中以黄河流域的彩陶最精彩，长江流域则只有零星的发现，辽河流域更未见有彩陶画。至于小型雕塑的分布范围较广，多附属于制陶工艺，其成就也不能与彩陶同日而语。

鹤鱼石斧彩陶画缸

这种重绘画轻雕塑的传统一直延续下来，以中国奴隶时代和封建时代的美术与西方同时期相比，有认为中国的绘画成就高于西方，而雕塑成就却远远低于西方，其源头可以追溯到原始时代。

7. 岩画

岩画遍布世界许多国家，延续时间大约从 30000 年前至今。中国是世界上岩画分布最广的国家之一，目前已在全国 18 个省区约 70 多个县（旗）发现了岩画，遗址总数数百个。另外，中国还是世界上最早发现和记录岩画的国家之一。在公元 5 世纪，北魏地理学家郦道元在其名著《水经注》^②中，对岩画的记载多达 20 余处。

除以上几种外，还有原始音乐、原始舞蹈等。中国原始艺术种类丰富，分布广泛，西起昆仑山，东至台湾，北从内蒙古，南达海南岛，都有原始艺术遗存。中国原始艺术风格多样，地域差异明显，形成以黄河流域、长江流域、辽河流域的多元原始艺术，并逐渐孕育出中华民族独特的艺术特质。

知识链接

①葛天氏之乐：古乐名。《吕氏春秋·古乐》：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙：一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰建帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极。”这首古乐总的来说是反映生产劳动和原始宗教信仰。它有歌有舞，“投足”是一种舞姿，手里拿着牛尾，象征耕作的动作。

②《水经注》：我国古代较完整的一部以记载河道水系为主的综合性地理著作，它详细介绍了我国境内 1000 多条河流以及与这些河流相关的郡县、城市、物产、风俗、传说、历史等。《水经注》文笔雄健俊美，既是古代地理名著，又是山水文学的优秀作品，无论在历史、地理、文学价值等方面，都具有很高的价值。

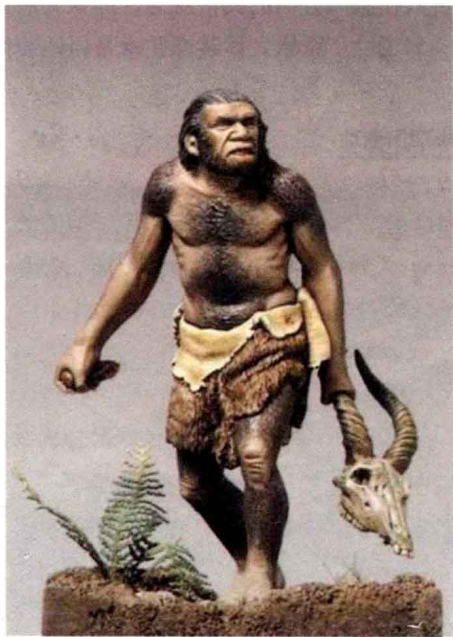
原始人体装饰艺术

喜欢装饰，是人类最早也是最强烈的欲求。也许如今世界上还有不穿衣服的原始部落，但丝毫不装饰身体的土人却不存在。原始人对身体的装饰，反映了他们的感情和习惯的改变，表达了他们的审美情趣，也是一种艺术的体现。

一、原始人体装饰的出现及发展

早在原始社会，人类就有了美和丑的观念，渐渐懂得利用树叶和兽皮制作简陋的服饰。根据考古发现的实物证明，在旧石器时代，原始人类就已经会使用骨针来缝制兽皮衣服。除了骨针的发现外，还有不少配件。这些饰品包括各种穿孔的石珠、贝壳、兽牙等，显然，它们都是用来制作串饰的。

到了新石器时代，人类进入畜牧、农耕阶段，开始营造房屋，改变穴居野外的居住方式，男子负责狩猎、打制石器、琢玉，女子则负责采集、制陶、纺织等工作，人类生活正式进入分工合作的阶段。这一时期的人体装饰品，不论在种类上还是在数量上都急剧增加，而且在世界各地原始社会遗址中都有发现。甚至，从很多民族学资料可以看出，除了住在北极的民族不得有全套的衣服外，世界上现存的原始部落里的人们大多是装饰多于衣服。

穿着兽皮的早期原始人类

日渐丰富和完善的人体装饰，大致可分为两大类：（1）固定的装饰。即直接在人的皮肤上刺绘纹饰，或人为使局部肌肉结疤及人体局部变形、缺损等。如文身，割痕，安置耳、鼻、唇饰，拔牙等。（2）不固定的装饰。即指人体上一切穿戴、佩戴或附

系于人体上的经人工制作的装饰品的装饰。如在人体上佩戴各种带饰、条环等。此外，还有一种介于这两者之间的并可能是人类最早的装饰——绘身。

原始人体装饰艺术反映了原始人类对美的渴望与追求，海城仙人洞人、北京山顶洞人己知道用骨、牙、贝、石等制作不直接服务生产的纯用于装饰的饰件或饰件组成项链，表明当时人们己懂得欣赏美、追求美和创造美。新石器时代人们装饰部位之多远超过近代人。从新石器时代墓葬中发现的装饰品、梳妆品的出土位置可以看出，人们从头部到颈部、胸部、手部都有装饰，也就以此判断出当时的人已经注意到了人的整体装饰美。史前人类选择饰品也符合美学标准。例如：有光泽的金属物、宝石、贝壳、牙齿、羽毛等，而且它们的形状也较为美观，赏心悦目，愉悦了原始人的身心。

同时，原始人体装饰还有一定的实际功用。原始人类相信所佩饰之物对人自身是利有有用的。如《山海经》^①中南山经首山条云：“其首曰招摇之山……有木焉，其状如，而黑理，其华四照，其名曰迷，佩之不迷。有兽焉，其状如禺而白耳，其名曰，食之善走。丽膺之水出焉，而西流注于海，其中多育沛，佩之无疾。”这里记述三种事物，一为树，二为兽，三为水中之物，其功用是“佩之不迷”、“食之善走”、“佩之无疾”。它反映了古人在服佩方面的民俗观念，即认为所佩之物会对人利有用。

总之，原始人体装饰艺术是原始装饰艺术的一个重要组成部分，它如同无声的语言，

山顶洞遗址

