

《大中国文化》编委会编

第8卷

大中国

历代艺术画廊

穿越时光，行走在艺术的廊柱间，
墨香在鼻尖流转，清韵在耳边萦绕，满眼的绝世之作，
使人仿佛看到大师们高大的身影和深邃的眸子。

外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

《大中国文化》编委会编
第8卷

大中国

历代艺术画廊

穿越时光，行走在艺术的廊柱间，
墨香在鼻尖流转，清韵在耳边萦绕，满眼的绝世之作，
使人仿佛看到大师们高大的身影和深邃的眸子。

外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

大中国文化 / 《大中国文化》丛书编委会编撰.

—北京: 外文出版社, 2011

ISBN 978-7-119-07227-2

I. ①大… II. ①大… III. ①中华文化 IV. ①K203

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第167561号

大中国文化

丛书编委会编撰

出版策划: 全球通文化

责任编辑: 钟文

装帧设计: 周飞

印刷监制: 冯浩

© 2011 外文出版社

出版发行: 外文出版社

地址: 中国北京西城区百万庄大街24号 邮政编码: 100037

网址: <http://www.flp.com.cn>

电话: (010) 68320579/68996067(总编室)

(010) 68995844/68995852(发行部)

(010) 68327750/68996164(版权部)

印刷: 三河市汇鑫印务有限公司

经销: 新华书店/外文书店

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 384

字数: 4320千字

版次: 2012年1月1日第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-119-07227-2

定价: 998.00元(共24卷)

上架建议: 人文·社科

版权所有 翻印必究 本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换(电话: 68995852)

前言

P R E F A C E

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。中国艺术执著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。他们书写的笔划铁钩银画、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，而且在新石器后期，还学会了制作彩陶。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事的单一模式，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了详实的了解。同时，编者选配的近300幅涵盖面广阔的图片，更加方便读者理解作品。

大中国上下五千年

编委会

丛书主编 何跃青

本书主编 海 默 李 华

出版策划

总 监 制 周广宇

丛书编委会 艾灵杰 安玉民 邓占勇 郭爱丽 管 霞 高学森

郝凤波 贺建华 胡晏馨 蒋 薇 李 华 刘同彩

马淑霞 孙光雨 尚论聪 腾英杰 吴应军 向淑敏

杨丽萍 燕小雨 袁婉楠 张静伟 张敬亚

版权声明

本书收录了部分现当代作者的图片，这些图片反映了作者对历史的思索，对艺术的理解，对现实的剖析，对心灵世界的深刻领悟。编者和出版社已通过各种途径向本书中所使用的图片权利人支付稿酬，但仍有部分作者无法取得联系。我们真诚地感谢每一位作者，从尊重作者权益出发，我们对尚未取得联系的权利人表示深深的歉意。我们希望得知本书出版的权利人及时与我们联系，以便我们能及时奉上稿酬和样书。

联系电话：010-52100401 电子邮箱：bjxwcb@126.com

目录

CONTENTS

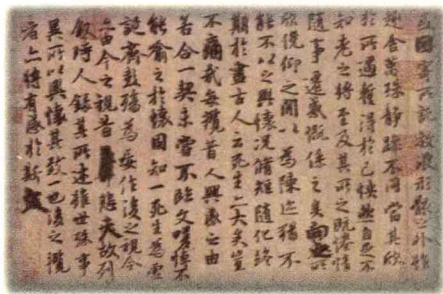

书法

- ◎ 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》：天下第一行书宝/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：天姿轳轳未须夸，集古终能自立家/30
- ◎ 文徵明：温润秀劲，稳重老成/32

- ◎ 祝允明：性功须并重，超然出神采/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：清初第一作家/40
- ◎ 邓石如：清代碑学巨擘/42

绘画

- ◎ 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：神采如生的人物画/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《韩熙载夜宴图卷》/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：神采飞动，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

音乐

- ◎《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，声入九疑/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

中国舞蹈

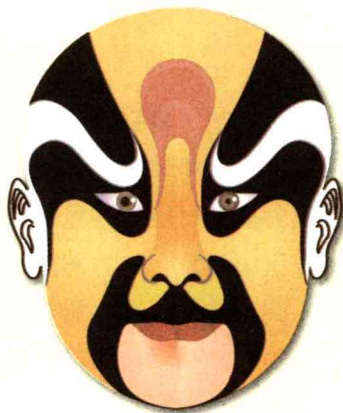
- ◎ 神秘的原始乐舞/166
- ◎ 华丽的“百戏”歌舞/168
- ◎ 千姿百态的魏晋舞风/170
- ◎ 像风一样的胡旋舞/172
- ◎ 矫健豪放的胡腾舞/174
- ◎ 唐代的健舞与软舞/176
- ◎ 映日浴风的踏歌/178
- ◎ 宋代的“队舞”和“舞队”/180

中国戏剧

- ◎ 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

曲艺

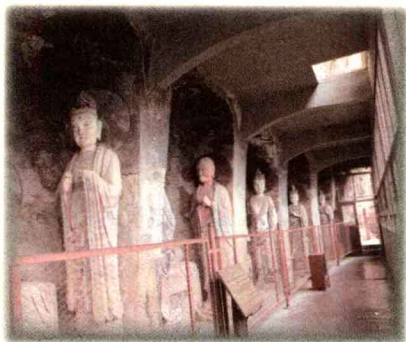
- ◎ 弹词：但许兰闺消永昼，岂教少女动春思/214
- ◎ 弦子书：西韵悲秋书可听/216
- ◎ 京韵大鼓：唱中有说，说中有唱/218
- ◎ 梅花大鼓：悲如秋声，脆如落珠/220
- ◎ 马街书会/222

古代雕塑

- ◎ 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

若波羅蜜多心經
自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空
不異色色即是空空即是色受想行識
復如是舍利子是諸法空相不生不滅
垢不淨不增不減是故空中無色無受
行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸
無眼界乃至無意識界無無明亦無無
盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅
無智亦無得以無所得故菩提薩埵依
若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無
恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸
依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐
菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是
明呪是無上呪是無等等呪能除一切
真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說

曰

揭帝揭帝

波羅揭帝

波羅僧揭帝

菩提薩婆訶

若波羅蜜多心經

书法

钟体：巧趣精细，殆同机神

钟繇在中国书法史上影响很大，历来都奉为中国书法史上的鼻祖。他在书上首定楷书，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。

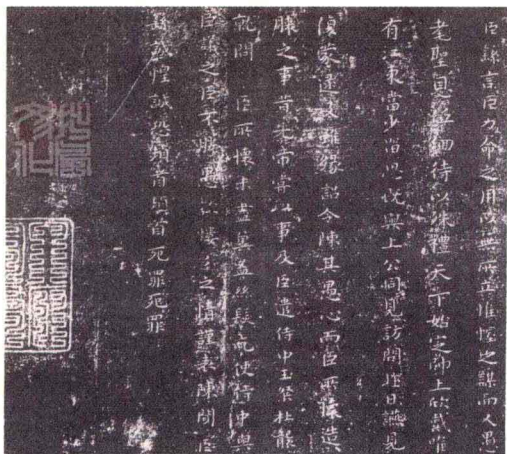
相传钟繇自小就长相不凡，聪慧过人，他曾经与叔父钟瑜一起去洛阳，途中遇到一个相面者，相面者看到钟繇相貌，便对钟瑜说：这个孩子面相富贵，但是将有一个被水

淹的厄运，请多加注意。结果没走几里，钟繇所骑马匹突然惊慌，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。

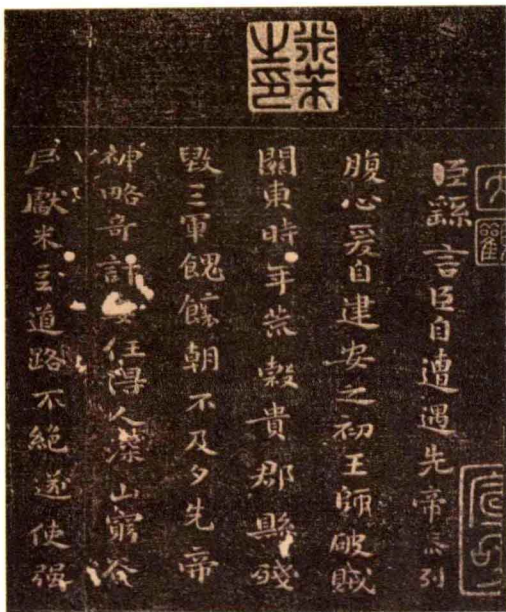
汉末，董卓作乱，钟繇随同曹操平定叛乱有功，被曹氏倚为心腹。官渡之战时，袁绍与曹操相持不下，钟繇及时送往曹营一千余匹马，为曹操大破袁军起到了一定作用。钟繇在曹魏政权官声很隆，后来位至太傅。魏太和四年（230年），钟繇去世，魏明帝曹睿亲穿孝衣凭吊，谥号“成侯”。

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

◆ 《力命表》

◆ 《荐季直表》（局部）

名士蔡邕的练笔秘诀，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，自成一派，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

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。

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》是现存的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，系统的对文学性质、创作主体修养、创作动机生成、创作构思、审美表达、作品形态、作品风格进行研究。

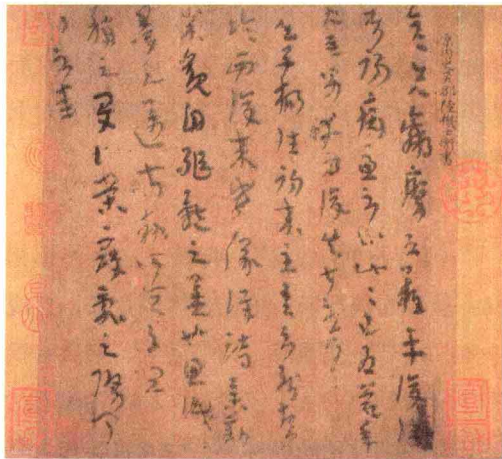
此外，陆机还是一位杰出的书法家，他的《平复帖》刚劲质朴，对书法的发展影响很大。

《平复帖》的艺术风格

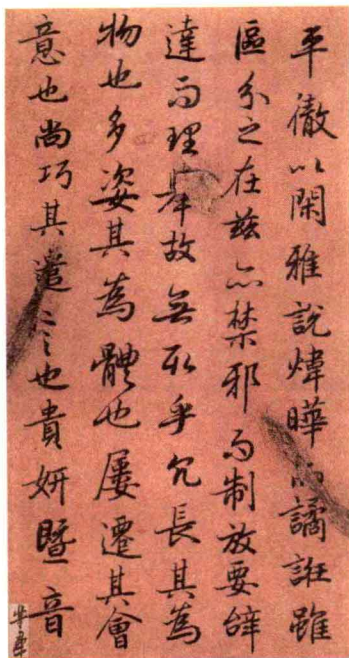
《平复帖》是陆机写给朋友的一封信，文章内容说到病体“恐难平复”等内容，所以后人称之为《平复帖》。此帖共

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，笔划使转自如，带有隶书的波磔笔法；线条短小丰腴，笔划简练朴实，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。宋代陈细说：“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，晋国统一全国，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。