

再现世界历史

78

邵杰 编著

中国艺术 (下)

两岸携手
百名专家十年巨献
台湾畅销500万册

山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

海外借

再现世界历史 78

邵 杰 编著

中国艺术 (下)

● 山东科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

再现世界历史. 中国艺术. 下/邵杰编著. —济南: 山东科学技术出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5331-8840-5

I. ①再… II. ①邵… III. ①世界史-通俗读物②艺术史-中国-通俗读物 IV. ①K109 ②J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 029307 号

中文繁体版 © 莎士比亚文化事业股份有限公司出版发行

本书由莎士比亚文化事业股份有限公司正式授权, 同意由山东科学技术出版社有限公司出版中文简体版。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制、转载。

版权登记号: 图字 15-2016-220

再见世界历史
中国艺术 (下)
邵杰 编著

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 82098088

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@sdpress.com.cn

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 82098071

印刷者: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

地址: 临沂市高新技术产业开发区新华路

邮编: 276017 电话: (0539) 2925659

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 7.5

字数: 150 千字

印数: 1-5000

版次: 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5331-8840-5

定价: 29.80 元

序／

魏新，文化学者，全国青联常委，
央视《百家讲坛》主讲人。

世界上最宝贵的是什么？是时间，是生命。

时间一去不返，生命不能重来，幸运的是，它们都可以凝结成历史，得以保留，代代流传。

正如历史学家钱穆所说，只有忘不了的人和事，才构成我们的真生命。

史书，正是人类的生命之书。

读历史，是个体生命对集体生命的终极思考，也是集体生命对个体生命的细致剖析。

历史是严肃的，庄重的，同时又饱

含深情，充满温度。历史中有智慧，有教训，有奇迹，有遗憾，有血，有泪，有画，有诗。

历史是难忘的过去，也是看得见的未来。

《再现世界历史》是横跨两岸的百名专家学者历时十年的智慧结晶。和一般的历史读物不同，这套书在史实准确的基础上，史观科学，史识过人，并拥有着宽广的视野，更重要的是通过作者精心设计的栏目和细节，让历史从枯燥的文字中立体起来。用当今一项先进技术的名称去形容，这仿佛是一套VR版的世界历史，让读者从历史中看到一個新鲜而又古老的世界，并能够置身其中。

这是一套书，更是一套时间和生命的礼物，愿它能陪伴你，也愿人类文明曾迸发出光辉的那些瞬间，可以融入今人的血液，成为文化的基因，永远传承下去。

刘新

导 读

为了帮你更好地阅读本书，我们精心设计了诸多栏目和细节。
每个栏目都有专属标志，一目了然。

特别专题

这是翻开书时的第一个小惊喜。

大大的拉页，极具视觉效果。

精心策划的题目，诗意的语言，重点脉络、主要人物介绍，
都集中在这里。

时代背景

这是进入正文的第一个栏目，引导你读下去的第一关键。

它提纲挈领、条理分明地述说来龙去脉，相当于在深入了解
这段历史时期之前，给你补了一节小小的基础课。

历史大事件

最有看头的部分来了。

一场决定生死的战争，一次惊天动地的改革；一种前所未有的
思想，一件彻底改变人们生活的发明……

它们如何发生？怎么进行？影响多大？

历史群像

有英雄豪杰，也有混世魔王；有帝王后妃，也有潦倒文人；
有地位崇高的学术巨擘，也有风华绝代的当红女明星……

仿佛幻化成活动的影像，他们将在这里再次登场。

悬案秘辛

历史上有太多未解之谜，撩拨着每个人的好奇心。

成吉思汗的陵墓究竟在哪里？

刺杀肯尼迪总统的凶手到底是谁？

让我们一起抽丝剥茧，探索真相。

重回历史现场

历史可以重演！

我们用可靠的史料、严谨的推论，再加上一点想象力，将重要历史场景再次呈现。

我们还会带你走访遗迹故址，亲临历史现场。

艺术精粹

历史不只弥漫着战争的硝烟，也萦绕着艺术的韵味。

绘画、雕塑、器物、音乐、戏曲、建筑……

史上最精彩的艺术杰作汇聚一堂。

与天才巨匠和名作相遇，将是多么美好的享受。

大事记

每本书的结尾，都有一个大事年表。

这本书里你读到了什么？再梳理一遍吧。

历史的印象更加清晰。

如果有些内容你觉得模糊了，也可以按图索骥。

每本书都有自己独特的题材，所以栏目设置上也稍有不同。我们还设置了一些个性化栏目来帮你更好地阅读，如社会采风、考古探掘、艺术瑰宝、学术巨擘，等等。

看完这些，无论你对历史兴趣如何，我们相信你会有所收获。

和历史做朋友，可以大开眼界，可以少走弯路，可以用别人的教训，总结出自己的经验。

所以培根说：“读史使人明智。”

愿《再现世界历史》能带给你一段美好的读史时光！

中国艺术（下）

目录

绘画 · 书法 · 音乐 · 戏剧 Contents

特别专题

4 工笔重彩的千年佳构 《韩熙载夜宴图》

艺术背景

10 移情于造化，深省为凡心

中国绘画的文化底蕴

19 超然于象外，悠游寄精魂

中国书法的意涵与美感

24 阳春下里，梦语霓裳

中国音乐与戏剧的特色

发展流变

30 恣意纵情，百代英才 中国绘画流变

41 精研四体，寓古往今

中国书法的演进

47 锦瑟无端，南腔北调

中国音乐与中国戏剧的发展

艺术特征 52 气韵生动，神与物游 **中国绘画之意蕴**

62 行云流水，道法自然

中国书法之体势

70 笛箫琴瑟，慨当以歌

中国音乐的类型与戏剧的唱作

传世名作 76 神仙妙笔绘丹青 **中国绘画珍品赏析**

91 英杰慷慨作筋骨 **中国书法名迹**

96 丝竹清婉，悲喜忧思

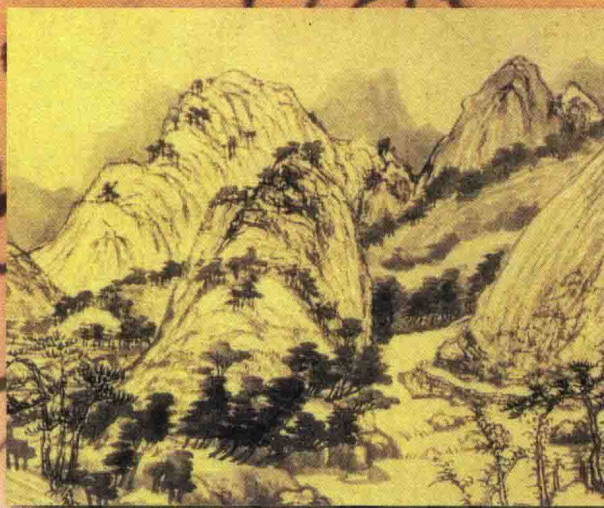
中国音乐与戏剧名作

大事记 102 中国绘画、书法、音乐、戏剧大事记

妙笔丹青

中国世代代的艺术巨匠用生命谱写出一幅幅动人画卷，这里记录着他们的情感与理想，记录着他们对于人生际遇的深刻体悟。

• 《富春山居图》（局部）

元代大画家黄公望的传世不朽名作。描绘富春江两岸的山川景色。全画或崇山峻岭，或平野沙洲，疏密有致，变化丰富，绘画技巧炉火纯青，艺术境界极高。

书如其人

书法是中国文人所特有的精神表达工具，这一笔一画中蕴含着他们的学识与修养，饱含着他们对生命的热爱，对高洁人生境界的无限向往。

高山流水

中国的音乐是最平静淡然的心曲，自远古以来，带着对知己的渴求，期盼着心灵的共鸣，追求在无限的宇宙时空中两个灵魂的慰藉。

• 《快雪时晴帖》（局部）

“书圣”王羲之于大雪过后问候友人的一封信。虽仅28字，却让历代藏家视为珍宝。明代鉴赏家以“圆劲古雅，意致优闲逸裕，味之深不可测”大加赞誉。为书法史上的名迹之一。

• [五代]伎乐浮雕（局部）

陕西彬县冯晖墓出土。描绘了演奏乐器的场景。乐器种类繁多，包括琵琶、笙、排箫、腰鼓等，与文献记载相符，对了解中国音乐史

人生如戏

这是粉墨登场的一出出悲喜人生，戏台上展现的是中国人的忠孝节义、爱恨情仇。在精彩的唱做念打中，以象征手法，演尽人间百态。

部)

。描绘五代时期多名乐伎演奏乐
类繁多，有拍板、大鼓、笛、琵琶
等，与文献记载的散乐乐器大体
乐史大有帮助。

元杂剧演出情景

一直到元代杂剧出现，中国戏剧才真正成形。这是一幅寺庙中的壁画，绘于元代泰定元年（1324年），描绘当时杂剧演员演出的情景。伴奏者及演员齐备，扮相、乐器、道具清晰可辨，是十分珍贵的戏剧史史料。

工笔重彩的千年佳构

《韩熙载夜宴图》

一个是纵情声色来掩盖满腔抱负的南唐权臣，
一个是奉诏描绘其生活真实场景的天才画家，
他们共同为历史留下一幅真实动人而瑰丽典雅的传世图卷。

这是10世纪中叶，一场上流人士晚宴的真实记录。韩熙载（902~970）是南唐的重臣，博学多才，风流高逸，历史上对他有“制诰典雅，有元和之风”的评价。他善于为文，在绘画上很有鉴赏力，对歌舞、音乐也很精到。然而在那个动荡无望、朝不保夕的时局之下，韩熙载选择了纵情声色来掩盖自己的抱负与理想。他摆出沉湎于歌舞玩乐的姿态，以醉生梦死的生活方式表达他对现实的失望。他为人放荡不羁，不拘小节，常在家中举办歌舞行乐的宴会，与宾客和乐伎等嬉戏。南唐后主李煜器重他的学识与才华，很想重用他，但又存有疑忌之心。为了探得韩熙载的真正用心，后主派当时的画院“待诏”顾闳中与周文矩去他家，观察并记录下他的真实生活场景。

↑ 韩熙载

韩熙载，字叔言，五代时期南唐大臣。他博学多才，精通音律，品评歌舞，书画皆擅长。其生活放荡不羁，但在纵情声色的背后，却隐藏着忧国忧民的苦心。

顾闳中根据当时在韩熙载家中宴会上的所见场景，选取重点，生动地展现了当时贵族觥筹交错、糜烂荒纵的享乐生活。画中也渗透出在这种颓废的生活状态下，对于未来感到渺茫与无望的深层悲哀。对于这段历史，北宋的《宣和画谱》有详细记载。

顾闳中的原作早已不存，据历代著录记载来看，《韩熙载夜宴图》有数个摹本，现藏于故宫博物院的宋代摹本被认为是存世最古的一件，基本上可以反映原作的表现风格与艺术趋向，在中国绘画史上具有极重要的意义与价值。

③歇息 在卖力击鼓之后，韩熙载感觉有些疲倦，在众多宠伎侍女的陪伴下，他卧在榻上稍作歇息。这时是宴会的“中场休息”时刻，众人神情显得特别放松闲适。在摇曳的烛光衬托下，别有一种慵懒的气氛。

②观舞 众人观赏舞伎表演。韩熙载的舞伎王屋山正在表演她最擅长的“六么舞”。她身穿长袖舞衣，侧转身体背对观众，面颊半露，低眉垂目，舞步轻逸，身姿摇曳，表情含蓄而妩媚。宾客围站在四周，和着节奏拍手、打牙板；韩熙载高兴之余，亲自击羯鼓助兴，响亮的鼓声传遍四邻，风流雅士的恣意与不羁在他身上表露无遗。

⑤惜别 宴会已接近尾声，宾客们渐渐散去。主人韩熙载出来送客，在他的身边有与乐伎调笑惜别的宾客，有依依不舍离去的好友。画面通过相互呼应的数个人的情状，展现了一幅送别景象。画中隐含着男欢女爱不可言说的暧昧，韩熙载则冷眼旁观，神情淡然。

①**听乐** 主人韩熙载与众宾客欣赏琵琶演奏。这段画面中出现的人物是整幅卷轴中最多的。画面着力表现了宾客们倾听、欣赏演奏时的神态，有的专注，有的沉思，但都把焦点集中在琵琶演奏者身上，并以此形成张力，构成一个完整构图。

④**清吹** 经过短暂休憩之后，韩熙载独自盘膝坐于主位上观看乐伎们演奏。他身边陪侍的几名侍女与演奏的乐伎使画面充盈而饱满，侍女们的衣饰设色典雅瑰丽，演奏的乐伎们顾盼生姿，无一不将观者带入那个歌舞升平的末日繁华之中。

全画以长卷的形式，用屏风的绘制作作为分隔，连续表现了晚宴乐舞中的“听乐”“观舞”“歇息”“清吹”以及“惜别”五个场景，勾勒出整个宴会的重点与高潮。在整体布局结构上，脉络清晰而又独具匠心。

→ 韩熙载夜宴图局部——聆听

众人聆听琵琶演奏，坐在主位上着黑衣的是主人韩熙载，穿红衣者是新科状元郎粲。大家神情专注，空气中仿佛有乐声在飘荡。

↓ 韩熙载夜宴图局部——独奏

这一画面描绘了宾客欣赏琵琶演奏的情景，画中人物的神态和动作都形象地表现出他们在全神贯注聆听乐曲，人物刻画生动传神，布局结构安排细腻。

←韩熙载夜宴图局部

——合奏

宴会主人韩熙载独自聆听乐曲的情景，乐伎们服色典雅华美而色彩协调，人物安排错落有致，吹奏管乐的动作端庄而又婀娜。

六幺舞 即绿腰舞。《绿腰》是唐、宋两朝的乐舞大曲名，属于唐代的“软舞”类，又名《六幺》《录要》《乐世》等。舞者身穿长袖窄襟的舞衣，舞姿轻盈而柔美，动作主要以舞袖为主。节奏由慢转快，舞姿轻盈婉转飘逸，有如飞鸟惊鸿。

《韩熙载夜宴图》描绘的王屋山表演“六幺舞”，是目前所知唯一有确切年代、场景、舞名、表演者记载的舞蹈文物遗存，弥足珍贵。

羯鼓 中国一种古老的乐器，因用公羊皮做鼓皮而得名。鼓身用山桑木围成，腰部纤细，鼓下用床架托放，演奏时用两只鼓槌敲击。羯鼓鼓声急促、激烈而响亮，在空中可以传得很远，既可以在战场上用作助威的战鼓，也可以用于歌舞助兴，适用于演奏快节奏的曲目。相传古时的龟兹、高昌、疏勒、天竺等地的居民都曾演奏过羯鼓。唐人也喜爱击羯鼓，唐玄宗就是此中高手。