

祖先的遗产

多彩的艺术

田战省◎主编

守望民族的心灵家园
传承民族的精神血脉

无论是秦砖汉瓦上简单的图案

还是宣纸上锦

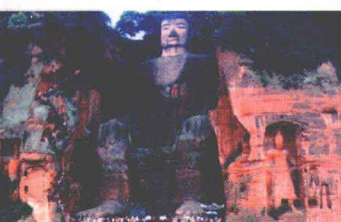
都是中华

浓墨重彩是画

琴瑟相合是文人雅士

少年歲在癸丑暮春之初會
會稽山陰之蘭亭脩禊事
也者賢聖至少長咸集此地
有峻領茂林脩竹又有清流激湍
映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管絃之盛
一觴一詠亦足以暢敘幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之

吉林出版集团 | 北方妇女儿童出版社

祖先的遗产

多彩的艺术

田战省◎主编

守望民族的心灵家园
传承民族的精神血脉

六年歲在癸丑暮春之初會
會稽山陰之蘭亭脩禊事
也者賢聖罕至少長咸集此地
有峻領茂林脩竹又有清流激湍
映帶左右引以為流觴曲水
列坐其次雖無絲竹管絃之盛
一觴一詠亦足以暢敘幽情
是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之

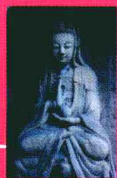

吉林出版集团 | 北方妇女儿童出版社

多彩的艺术

祖先的遗产

祖先给我们留下了许多宝贵的遗产，它们经过数千年的深厚积淀，慢慢渗进了中华儿女的血脉里。它们用其坚韧的存在，证明着中华文化特有的价值，影响、丰富着我们的生活。本套丛书力求打造一个瞭望我们祖先优秀遗产的平台，使博大精深的中华传统文化在一代代新人中延续并得到弘扬。希望读者能从这套书中开拓视野，升华境界，丰富知识结构，启迪多元思维，享受一道丰盛的知识盛宴。

永和元年歲在癸丑春之初
子舍積山陰之蘭亭修禊事
也羣賢畢至少長咸集此地
有崇山峻嶺茂林脩竹又有清流激湍映帶左右引以為流觴曲水列坐其次雖無絲竹管絃之盛一觴一詠亦足以暢敘幽情是日也天朗氣清惠風和暢仰觀宇宙之大俯察品類之盛所以遊目騁懷足以極視聽之娛信可樂也夫人之相與俯仰

ISBN 978-7-5385-4791-7

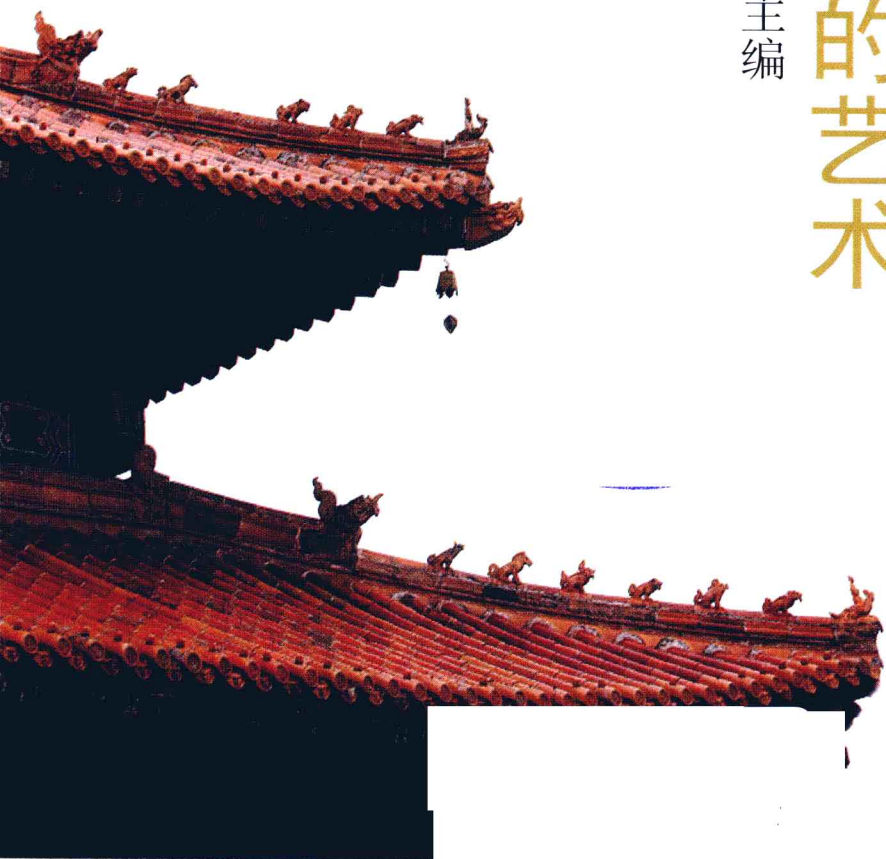
9 787538 547917 >

定价：19.80元

祖先的遗产

多彩的艺术

田战省◎主编

吉林出版集团

北方妇女儿童出版社

图书在版编目(CIP)数据

多彩的艺术/田战省主编. —长春: 北方妇女儿童出版社,
2010.7

(祖先的遗产)

ISBN 978-7-5385-4791-7

I. ①多… II. ①田… III. ①艺术史—中国—通俗读物 IV. ①J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 128130 号

祖先的遗产

多彩的艺术

主 编 田战省
出 版 人 李文学
策 划 刘 刚
责任编辑 佟子华 熊晓君
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 10.5
版 次 2010 年 10 月第 1 版
印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

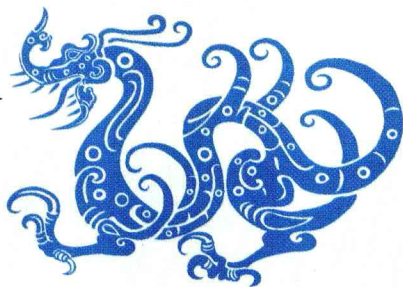
出 版 吉林出版集团 北方妇女儿童出版社
发 行 北方妇女儿童出版社
地 址 长春市人民大街 4646 号
邮编: 130021
电 话 总编办: 0431-85644803
发行科: 0431-85640624
网 址 <http://www.bfes.cn>
印 刷 吉林省金昇印务有限公司

ISBN 978-7-5385-4791-7

定价: 19.80 元

版权所有 侵权必究

举报电话: 0431-85644803

前言

►► Foreword

回首数千年的人类文化史,我们可以清晰地看到,人类所创造的丰厚文化遗产,是由物质的、有形的和非物质的、口头的等各种不同存在形态所构成的有机整体。它们都是人类创造力、想象力、智慧与劳动的结晶,是祖先留给我们的宝贵财富。

从文化记忆、精神传承的角度看,处在当今新奇世界中的青少年已经面临着传统文化的淡漠和缺失。为了弘扬传统文化,汇集华夏民族的精粹,我们编写了这本《多彩的艺术》,它从建筑、雕塑、绘画、书法、音乐、舞蹈、戏曲、武术等多个领域详细地介绍了古代先人们留给我们的宝贵遗产。宛如一株夺目奇葩,它独立地盛开在民族文化的百花丛中,绽放着别样的风姿与美丽。

优美的文字加以翔实的资料,多角度的采撷使本书博而不乱,繁简有序。本着尽力打造一个瞭望我们祖先优秀遗产平台的角度出发,我们希望每一个青少年都珍视我们祖先的贡献和智慧,以绵薄之力使博大精深的中华优秀传统文化在一代代新人中延续并得到弘扬,从而做到保护我们祖先的伟大遗产,并引以为荣。

目录

Contents

建筑·雕塑

中国古代建筑

北京故宫	12
北京天坛	13
长城	14
颐和园	14
圆明园	16
雍和宫	16
拉萨布达拉宫	17
承德避暑山庄	18
苏州园林	20
扬州园林	21
黄鹤楼	22
滕王阁	22
岳阳楼	23
秦始皇陵	24
明十三陵	24
清代帝王陵群	25

赵州桥	25
卢沟桥	26
大雁塔	27
应县木塔	27
晋祠	28
隆兴寺	29
曲阜“三孔”	30
武当山古建筑群	31
平遥古城	32
丽江古城	32
皖南古村落	34
开平碉楼与村落	34
福建土楼	35

中国古代雕塑

四羊方尊	36
司母戊鼎	36
大禾人面纹方鼎	37
秦始皇陵兵马俑	38
霍去病墓前石刻	40
汉击鼓说唱俑	40
石辟邪	41
敦煌莫高窟	42

云冈石窟·····	42
洛阳龙门石窟·····	43
麦积山石窟·····	44
大足石刻·····	44
乐山大佛·····	45
唐三彩骆驼载乐俑·····	46
昭陵六骏·····	46
晋祠圣母殿侍女像·····	48
飞来峰弥勒佛造像·····	48

绘画·书法

中国古代绘画

岩画·····	50
彩陶纹饰·····	51
《人物龙凤图》·····	52
《人物御龙图》·····	52
马王堆汉墓帛画·····	53
“画祖”顾恺之·····	54
敦煌壁画·····	56
张僧繇·····	58
《游春图》·····	59
“丹青神化”阎立本·····	60
“画圣”吴道子·····	61
唐代仕女图·····	62
《牧马图》·····	63
《五牛图》·····	64
《匡庐图》·····	66
《韩熙载夜宴图》·····	66
“宋画第一”李公麟·····	68
《千里江山图》·····	68

《清明上河图》·····	69
黄公望·····	70
明四家·····	70
董其昌·····	72
陈洪绶·····	72
朱耷·····	73
石涛·····	74
“扬州八怪”·····	74
任伯年·····	76
吴昌硕·····	76
年画·····	77

中国古代书法

甲骨文·····	78
金文·····	78
石刻文·····	79
简、帛、盟书·····	80
篆书·····	80
隶书·····	80
草书·····	82
颠张狂素·····	82
楷书·····	84
楷书四大家·····	85
行书·····	86
王羲之·····	86
飞白书·····	88
魏碑体·····	88
宋四家·····	88
篆刻·····	90
玉玺·····	90

印章·····	91
闲章·····	91
印谱·····	91
秦印与汉印·····	92
皖派与浙派·····	92

音乐·舞蹈

中国古代音乐

《涂山氏妾歌》·····	94
雅乐·····	94
《诗经》中的音乐·····	94
汉乐府·····	95
《高山流水》·····	96
《广陵散》·····	96
《十面埋伏》·····	97
《渔樵问答》·····	98
《夕阳箫鼓》·····	98
《平沙落雁》·····	99
《汉宫秋月》·····	100
《梅花三弄》·····	100
《阳春白雪》·····	101
《胡笳十八拍》·····	102
《阳关三叠》·····	102
燕乐·····	103
民歌·····	104
信天游·····	104
花儿·····	104
客家山歌·····	105
小调·····	105
纳西古乐·····	106

西安鼓乐·····	106
南音·····	107
蒙古族长调和短调·····	108
蒙古族呼麦·····	109
哈萨克族“安”类·····	110
藏族酒歌和箭歌·····	110
侗族大歌·····	110

中国民族乐器

磬·····	112
编钟·····	112
古琴·····	114
古筝·····	114
笙、管、笛、箫·····	115
胡琴·····	116
琵琶·····	116
三弦·····	116
扬琴·····	117
埙·····	118
唢呐·····	118
芦笙·····	118
马头琴·····	119
冬不拉·····	119

中国古代舞蹈

《凤来》和《扶犁》·····	120
《葛天氏之乐》·····	120
舞蹈纹彩陶盆·····	121
《大武》·····	122
《盘鼓舞》·····	122
《剑器舞》·····	124

《兰陵王入阵曲》·····	124
《秦王破阵乐》·····	124
《霓裳羽衣曲》·····	125
龙舞·····	126
狮子舞·····	126
鼓舞·····	127
木卡姆·····	128
维吾尔族赛乃姆·····	129
蒙古族盅碗舞·····	130
藏族锅庄舞·····	130
傣族孔雀舞·····	131
壮族扁担舞·····	132
土家族铜铃舞·····	132
哈尼族竹筒舞·····	133
朝鲜族长鼓舞·····	134
苗族芦笙舞·····	134

戏曲·武术

中国传统剧种

昆曲·····	136
京剧·····	138
地方戏·····	140
秦腔·····	140
豫剧·····	141
越剧·····	142
黄梅戏·····	142
湘剧·····	143
赣剧·····	144
闽剧·····	144
粤剧·····	145

汉剧·····	146
川剧·····	146
河北梆子·····	147

中国古代戏曲

关汉卿·····	148
《窦娥冤》·····	150
《单刀会》·····	151
《赵氏孤儿》·····	152
《西厢记》·····	152
《琵琶记》·····	154
《荆钗记》·····	155
《宝剑记》·····	156
《鸣凤记》·····	157
汤显祖和《牡丹亭》·····	158
《玉簪记》·····	159
《清忠谱》·····	160
《桃花扇》·····	161
《长生殿》·····	162
《十五贯》·····	163

中国传统武术

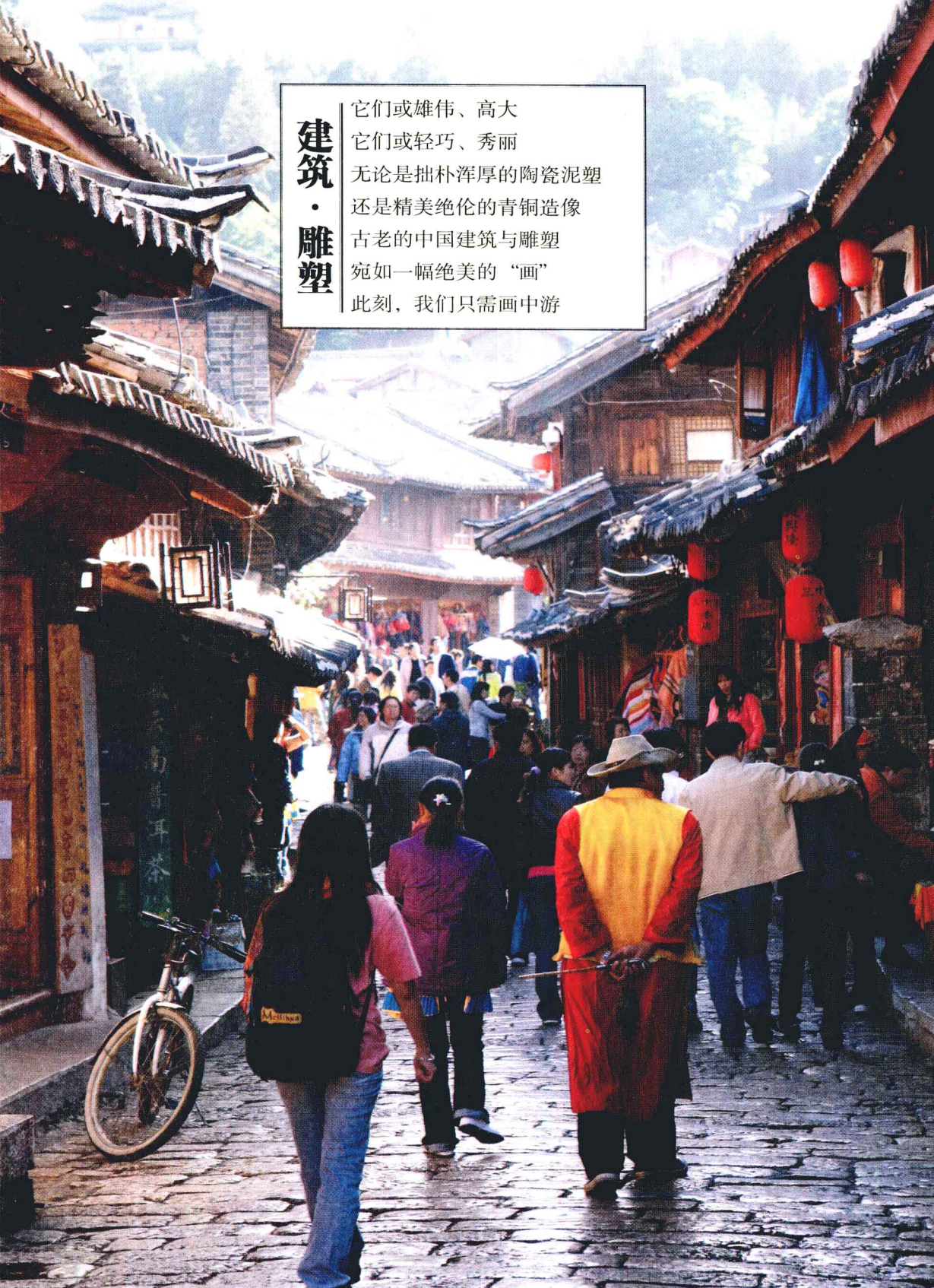
少林功夫·····	164
武当功夫·····	164
峨眉派和南拳·····	165

祖先的遗产
多彩的艺术

建筑 · 雕塑

它们或雄伟、高大
它们或轻巧、秀丽
无论是拙朴浑厚的陶瓷泥塑
还是精美绝伦的青铜造像
古老的中国建筑与雕塑
宛如一幅绝美的“画”
此刻，我们只需画中游

中国古建筑学科的奠基人是梁思成。

中国古代建筑 >>>

→ 中国古代建筑具有悠久的历史传统和光辉的成就，从最初的筑木为巢到规模庞大、宏伟壮观的北京建筑群，已有几千年的漫漫历史。中国古代建筑既讲究外观的庄严凝重，又注重整体安排和实用性，还体现着中国人独特的审美观念，浓缩着对人生、社会的深刻认识，是思想、技术和艺术结合的完美产物。

北京故宫

北京故宫建筑群

故宫位于北京市中心，旧称紫禁城。因为传说天帝住在紫微垣，皇宫是禁地，所以称为紫禁城。后来清王朝灭亡了，人们就称它为故宫，意思是过去的皇宫。它位于北京城的中心，占地 72 万平方米，有大小房屋 9000 多间，建筑面积约 15 万平方米，是中国也是世界上规模最大、保存最完整的

古代木结构建筑群和帝王宫殿。

故宫筹建于明代永乐四年（1406 年），永乐十八年（1420 年）完工，已有近 600 年的历史。故宫布局严谨有序，主要建筑物沿南北中轴线排列，依次为午门、太和门、太和殿、中和殿、保和殿、乾清宫、交泰殿、坤宁宫、御花园、神武门，中轴

线两侧的建筑也基本对称。故宫大体分为外朝和内廷两大部分。外朝以前面的三殿为主，其中太和殿也被称为“金銮宝殿”，建筑最雄伟，是皇帝进行重要活动的地方；中和殿是皇帝在举行活动时的休息室；保和殿则是举行殿试和宴会外宾的地方。内廷的后三宫是皇帝和皇后住的地方，两旁对称分布着东六宫和西六宫等，供皇帝的嫔妃居住。故宫四个城角还各有一座小巧玲珑的角楼，角楼九梁十八柱，造型奇特，十分美观。

北京故宫体现着中国宫殿建筑的最高水平，庄严大气，充分展示着封建社会皇权的尊严；同时，它也是古代建筑师和工匠们智慧的结晶。

收藏古代绘画最多的地方是哪里？北京故宫博物院。<

北京天坛

北京天坛是华夏文明的积淀之一，占地 272 万平方米，位于故宫正南偏东的城南，正阳门外东侧。它是中国古代明清两朝历代皇帝祭天之地。始建于明永乐十八年（1420 年），后经明清两朝多次改建，是保存下来的封建王朝祭祀建筑中最完整、最重要的建筑群，也是现存的艺术水平最高、最具有特色的优秀古建筑群之一。

天坛的主要建筑有两组，即每年冬至日祭天的圜丘和每年正月上辛日祈谷的祈年殿。圜丘为汉白玉石砌的三层露天圆坛，周围有石雕栏杆围绕。石块和栏杆的数目和尺寸都是奇数，以合“阳”的意思，中心的一块石块叫“天心石”。圜丘的北面有贮存“皇天上帝”牌位的皇穹宇，是一座蓝琉璃瓦顶的小殿。殿的外面有一圈围墙，就是著名的回音壁，它巧妙地利用声学原

理，一个人对墙悄声说话或轻轻击掌，另一个人便可以在围墙特定的地方听到。祈年殿建在一个直径 90.9 米、高约 6 米、三层汉白玉砌成的祈谷坛上。殿直径 24.5 米，总高约 38 米，平面为圆形象征天，殿内四根龙井柱象征四季，12 根金柱象征 12 个月，殿外 12 根檐柱象征 12 个时辰。蓝色琉璃顶的祈年殿是天坛的标志性建筑。

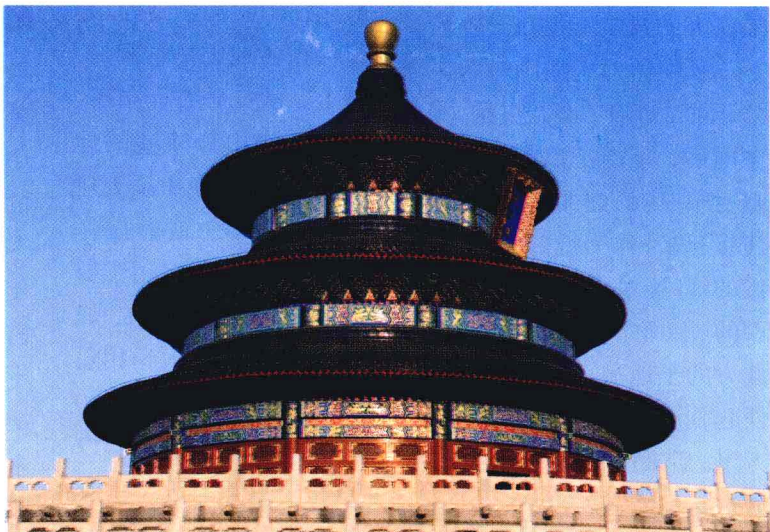
远远望去，浑圆的造型，鲜明的色彩，金色宝顶直冲苍穹，进入天坛，像是来到了广阔无垠的空间。这

知识讲堂

中国古代建筑在唐代以后，达到了成熟时期，它具有的基本特点是：一、以土木为主要建筑材料；二、以横梁和立柱为主要屋架；三、一般建筑均包括基座、屋身和屋顶几个部分，尤其注意屋顶的建造，常见的大屋檐顶，成为中国古代建筑的重要特征；四、以单体建筑为点，组成建筑群。

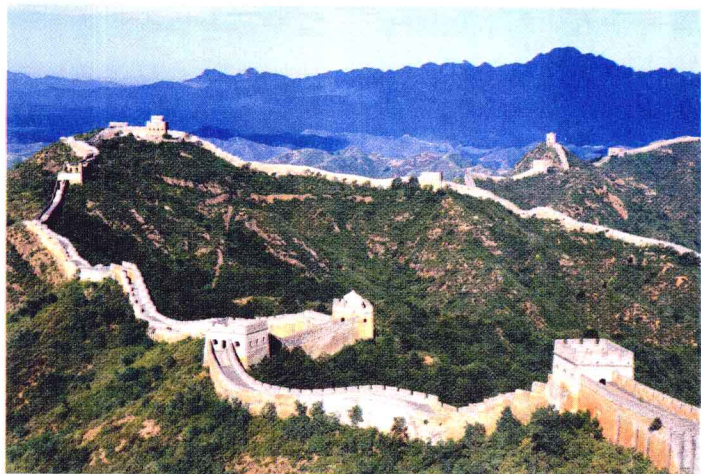
里空旷开阔，有天地般胸怀，又给人以丰富的想象和知识，在庄严肃穆中又显示出与众不同的神秘。

北京天坛是明清两代帝王用以“祭天”“祈谷”的地方。

1998年11月，颐和园被列入《世界遗产名录》。

八达岭是中国古代伟大的防御工程万里长城的一部分，它是明长城的一个隘口，史称“天下九塞之一”。

长城

万里长城是中华民族的伟大象征，以无比豪迈的气势，被公认为人类历史上最伟大的建筑工程和奇迹。

长城始建于战国时期。公元前221年，秦始皇统一中国后，下令把以前的秦、赵、燕三国修建的各段长城连接起来，作为抵御外敌入侵的屏障。从此一条贯穿东西的“巨龙”就出现在中国北方的土地上，当时的长城西起临洮，东至辽东，绵延万里。后来历朝历代都对长城进行修缮，现今的长城是

明代重修的。一般把山海关作为东部起点，西至甘肃嘉峪关。

长城的建筑因地制宜，一般建在山岭的最高处。建筑材料在各地也是不同的，有黄土、沙、砾石、条石、城砖等，在山势险峻的地方，还有的直接在山顶上建造雉堞（掩体）或劈崖作墙。城墙上还有许多用于警戒、报警或作战的建筑，烽火台是报警设施，大约相隔1.5千米；每隔30米~100米设哨楼，底层设有瞭望口和炮窗，上层设有瞭望室及

雉堞；在山谷中、河流转弯处和交通要道，建有关城或隘口关城处要加设一道或几道城墙，关城内设有营堡。

著名的关城有山海关、居庸关、娘子关、雁门关、嘉峪关等，而北京的八达岭长城是万里长城最杰出的代表，也是明代长城的精华。在这里，长城如巨龙一般在崇山峻岭之间沿山脊蜿蜒曲折，烽火台和敌楼密布。长城的墙高7.8米，城顶宽7.8米，人们可以在此处登城领略长城的雄伟和工程的浩大、艰巨。

颐和园

颐和园地处北京西北郊外，旧称“清漪园”，是中国现存最完整、规模最大的皇家园林。

金代金贞元年（1153年）在金山建行宫，明朝皇宫又进行了扩建，清朝乾隆十五年，皇帝为给其母亲庆祝六十大寿，下令大兴土木，将其改建为“清漪园”。咸丰十年（1860年）被英

为了巩固取得战果,秦始皇命谁主持修筑长城? 蒙恬。<

你知道吗

法联军焚毁,光绪十二年(1886年)慈禧太后挪用海军军费基本按照原样重修,改名“颐和园”。

颐和园分为宫廷区和苑林区两部分。宫廷区,位于正门内,是一个多进的小院落,由殿堂、朝房和值房等组成。苑林区以万寿山和昆明湖为主体。万寿山东西约长 1000 米,高 60 米;昆明湖环抱着万寿山,面积约占全园面积的 76%。昆明湖中坐落着三座东海仙山,湖中的西堤和堤上的六座桥是模仿西湖的苏堤和苏堤六桥建造的。帝、后举行庆

典和朝会的排云殿和佛教寺庙佛香阁是颐和园的主体建筑,前山湖滨长 728 米的长廊,号称“艺术画廊”,是中国园林中最长的游廊。后山树木葱郁、曲径通幽。站在昆明湖东岸凭湖西望,园外的玉泉山以及山上的玉峰塔映,与园中景致浑然一体,是中国园林运用“借景”手法的著名范例。

颐和园的景观共有百余处,虽然数目繁多,令人目不暇接,但每一处都充分体现了中国园林的设计思想和建造技巧,是世界园林中的精品。

知识讲堂

中国古代建筑的形式繁多,用途多样,在世界建筑史上独一无二。主要在城池、宫殿、祭坛、庙宇、官府、楼、台、馆、陵墓、祠堂、廊、亭、牌坊、塔、桥、榭等等。这些造型各异建筑,使中国古代建筑多姿多彩、形成了独立发展的体系;同时,中国古代建筑也对亚洲各国的建筑产生了广泛而深远的影响。

颐和园是我国现存规模最大、保存最完整的皇家园林,被誉为“皇家园林博物馆”。

奇趣事实

1994年，拉萨布达拉宫被列为《世界遗产名录》。

圆明园

圆明园位于北京西北郊，由圆明园及其附园长春园和万春园组成，通称为“圆明三园”。它始建于康熙四十八年（1709年），竣工于乾隆九年（1744年）。整个圆明园的规模宏大，三园的总平面呈倒“品”字形，占地面积约350万平方米，周长10余千米，曾是清代北京最大的皇家园林。

圆明园是一座以水为主题的风景园，水面占全园面积的一半以上。最大的水面福海宽600多米，众多的人工湖由蜿蜒河道串联起来，形成一套完整的水系，

【知识讲堂】

人们现在一般都把宫殿合在一起说，并且专指古代帝王住的房子，其实原来宫和殿是不同的。在秦代以前，人们居住的建筑都称为宫，到了秦汉以后，宫才专指皇帝的居所；殿原来是指大的房子，也是到了汉代以后才被帝王垄断了。同时寺庙中的重要建筑，有的也称为宫或者殿，是表示对里面供奉的神祇的尊敬。

圆明园是人工建造的大型园林。

与岛屿、洲堤、假山、岗阜相映成趣，更有宫殿、住宅、庙宇、戏院、藏书楼、陈列馆、店肆、山村、水居、船埠等建筑难以计数，构成各种景区一百五十多处，其中由皇帝命名题署的有“圆明园四十景”“绮春园三十六景”，这些景观大量取材于中国的神话传说和诗画意境，如方壶胜境、蓬岛仙岛、武陵春色等。这些景致不仅吸取了历代建筑的精华，也有南北各著名景区的仿造品，美妙奇特，又变化无穷。值得提出的是，在一派中国传统园林中，还有一组欧洲巴洛克风格的“西洋楼”以及人工喷泉。

圆明园规模宏伟，融合了各式园林风格，运用了各

种造园技巧，被大多数中国园林学家认为是中国园林艺术史上的顶峰作品。清朝时一些在中国的外国传教士参观圆明园之后将其称做“万园之园”，它不仅代表了当时中国园林艺术的最高水平，而且对当时欧洲园林艺术的发展也曾产生很大影响。然而令人愤怒的是，1860年英法联军侵入北京，在园中大肆劫掠，最后竟放火烧毁了这座“光辉奇异的东方博物馆”，只留下一片断壁荒草似乎在诉说着当日的辉煌。

雍和宫

雍和宫位于北京市区东北角，清康熙三十三年（1694年），康熙帝在此建