

文明之旅丛书 Into the Palace of Chinese Art

走进中国艺术殿堂



插

图

本

高奇 等编著

山东大学出版社

聽琴圖

松下
松田
情六
弄十
詩題

走进中国艺术殿堂

◎ 高 奇 等 编 著

山东大学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

走进中国艺术殿堂 / 高奇等编著. — 济南: 山东大学出版社, 2005.6
(文明之旅丛书)
ISBN 7-5607-2882-0

I. 走...
II. 高...
III. 艺术史—中国
IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 106803 号

文明之旅丛书——走进中国艺术殿堂

策 划: 刘旭东

编 著: 高 奇 高毅清 米永盈 耿爱英 李传实
孔培培 郑振豹 高 原 戚立强 于 健

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

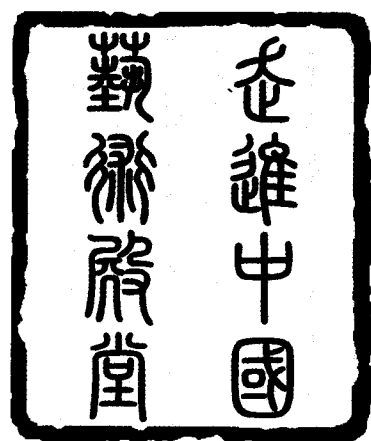
山东省新华书店经销

山东新华印刷厂德州厂印刷

787 × 980 毫米 1/16 23 印张 510 千字

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

定价: 34.00 元



中国艺术在世界艺林中别具一格，自成体系。历史表明，琳琅满目的中国艺术珍品具有迷人的魅力和永恒的审美价值。本书以艺术的演进轨迹为经，以艺术门类为纬，配以图画和音符，将艺术知识、艺术创作活动及艺术作品欣赏梳理和编织在一起，拓展出一个繁花似锦、充满想像的艺术天地。您想艺海拾贝，去体悟中国艺术的意境、韵律和风姿，以获得艺术情趣和美的享受吗？现在，我们把开启艺术宫殿之门的钥匙交给您

请您循着中国艺术的历史长河，开始我们的文明之旅 > > > > > >

目 录



第一章 艺术的发生 1

- 一、原始乐舞 3
- 二、原始乐器 5
- 三、岩画 7
- 四、陶绘与黑陶艺术 9
- 五、象形文字 11

第二章 艺术的成型 13

- 一、夏商乐舞 15
- 二、西周雅乐和风俗性乐舞 18
- 三、乐器的发展和八音分类法 21
- 四、西周音乐教育 24
- 五、青铜器和玉石雕刻艺术 26
- 六、甲骨文和金文 30

第三章 艺术的嬗变 35

- 一、礼崩乐坏与新乐的兴起 37
- 二、艺术视野中的《诗经》 40
- 三、各国音乐、舞蹈的繁荣 42
- 四、楚声与《九歌》 46
- 五、乐器与乐律 48
- 六、音乐思想争鸣 53

- 七、工艺美术与帛画 55
八、石鼓文 58

第四章 艺术的成长 59

- 一、乐府 61
二、相和歌和鼓吹乐 62
三、宫廷舞蹈和民间舞蹈 65
四、百戏 69
五、秦汉雕塑 71
六、帛画和壁画 76
七、画像石和画像砖 79
八、李斯创制小篆 81
九、隶书与汉碑 83
十、草圣张芝 87

第五章 艺术的自觉 89

- 一、清商乐的流行 91
二、文人琴家和古琴曲 92
三、西域音乐的传入 96
四、乐律学成果 98
五、魏晋南北朝的绘画 100
六、宗教美术的繁盛 106
七、钟繇与楷书 111
八、书法世家：卫家、王家 114

第六章 勃发的隋唐艺术 123

- 一、开皇乐议 125
二、燕乐 126
三、小型乐曲、舞蹈 130
四、音乐机构和音乐家 134
五、俗讲和散乐 138
六、戏曲的起源 140
七、人物画 142
八、山水画和花鸟畜兽画 146

- 九、隋唐壁画 149
- 十、隋唐雕塑 154
- 十一、初唐书法 158
- 十二、颠张狂素 164
- 十三、颜体与柳体 168

第七章 繁盛的五代两宋艺术 173

- 一、宫廷乐舞和城乡舞队 175
- 二、唱曲填词成为时尚 178
- 三、古琴艺术 181
- 四、瓦舍勾栏的兴盛 183
- 五、杂剧与南戏 186
- 六、承唐开宋的五代绘画 189
- 七、宋代人物画的演变 195
- 八、宋代山水画的兴盛 201
- 九、宋代花鸟画的发展 208
- 十、宋代雕塑 212
- 十一、宋代四大书家 214

第八章 变化中的元代艺术 221

- 一、宫廷乐舞 223
- 二、《海青拿天鹅》 224
- 三、散曲 225
- 四、元杂剧的兴盛 226
- 五、元南戏 228
- 六、元代山水画 230
- 七、花鸟画、人物画及壁画 234
- 八、元代书法与赵孟頫 236

第九章 风格多样的明清艺术 239

- 一、明清民歌和小曲 241
- 二、明清说唱 242
- 三、民间舞蹈 245
- 四、古琴和琵琶艺术 248

- 五、明清传奇与四大声腔 251
- 六、乱弹的兴起与花雅之争 254
- 七、明代山水画流派 257
- 八、明代花鸟画和人物画 260
- 九、“四王”与“四僧”的绘画 262
- 十、扬州画派 266
- 十一、明清书法大家 269

第十章 西风东来与近代艺术 275

- 一、西方音乐的传入 277
- 二、学堂乐歌 278
- 三、西方舞蹈的传入 280
- 四、京剧的演变和戏剧改良运动 281
- 五、西方戏剧的传入和影响 284
- 六、西方美术的传入和影响 285
- 七、海派和岭南画派 287

第十一章 承前启后的现代艺术 291

- 一、音乐社团和音乐教育的兴起 293
- 二、国乐改进 296
- 三、专业音乐的发展 297
- 四、红色歌舞的兴起 300
- 五、左翼音乐运动和抗日救亡歌咏运动 301
- 六、国统区的音乐和舞蹈 305
- 七、解放区的音乐和舞蹈 307
- 八、美术教育的兴起 310
- 九、西画在中国 312
- 十、现代中国画 314
- 十一、现代画坛上的大师们 316
- 十二、戏剧的发展 323
- 十三、曲艺的发展 328

第十二章 曲折演进的当代艺术 331

- 一、新中国的音乐 333

二、新中国的舞蹈	334
三、新中国的美术	336
四、“文革”时期的音乐	340
五、“文革”时期的舞蹈	342
六、“文革”时期的美术	344
七、新时期的音乐	346
八、新时期的舞蹈	347
九、新时期的美术	349
十、戏剧的历程	353
十一、曲艺的历程	355

后记	357
----	-----



第一章 艺术的发生



中国是世界上最早的文明发源地之一。早在170万年前，在这块广袤的土地上便有人类在生息、繁衍、劳作，伴随着原始先民的生活、祭祀、狩猎、耕种、战争等活动，原始艺术也应运而生。原始时期的艺术是上述活动中的重要内容甚至是必要手段，它们服务于整个民族的共同利益，人们对其功用性的强调往往多于对其艺术性的欣赏。同时，原始时期的艺术正值萌芽阶段，各个艺术门类尚未独立，音乐、诗歌与舞蹈密不可分，绘画与装饰紧密相连，刻画是文字与书法的前身。也正是在这诸多艺术形式相互依存并与人类生活共生的状态中，原始艺术获得了发展。

在原始社会乃至后来的很长时期内，由于歌、舞、乐三者未分化为独立的艺术门类，存在很大程度上的相互依赖，因此，先秦典籍中的“乐”，是指代一种歌、舞、乐三位一体的综合性艺术形式，即“乐舞”。原始乐舞体现了原始先民们已具有初步的音阶、音色观念，而那一时期出现的骨哨、骨笛等多种乐器更是原始社会音乐水平的真实显现。这些乐器既推进了当时音乐的进步，也为后世音乐的快速发展奠定了一定的技术基础。

原始社会美术的明显特征是艺术性与实用性的结合。旧石器时代晚期的原始居民在制作和使用石器工具的过程中，逐步认识

到一些形式美要素,总结出了初步的造型规律,并制作出具有形式美的一些工具和装饰品,表达出了当时人们的审美意识。新石器时代的美术主要表现在岩画与陶绘方面,先民们用矿物颜料涂画出各种几何图案和动植物形象,淳朴逼真,生动有趣。它们反映了原始先民们的生活和精神意识,是后人了解当时美术水平的重要形式。同时,各种出土的简单陶塑和装饰品也显示了原始造型艺术的成就。

原始文字也是在原始人类共同的劳动、交往及经验交流的过程中逐渐产生的。当时的刻符与图画这两种记录形式为后来汉字及书法的产生打下了基础。

总之,原始艺术的产生标志着人类审美意识的建立,它为人类的艺术苗圃植下了丰壮的根苗。此后,在社会的发展与文明的进步中,人们在这一精神家园内把心目中的美培植成美丽的花朵,从而使五彩缤纷的艺术奇葩在这个大花园里争芳斗艳。

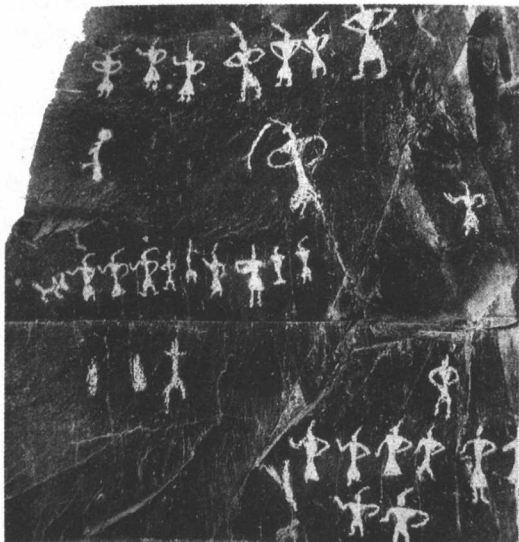


一、原始乐舞

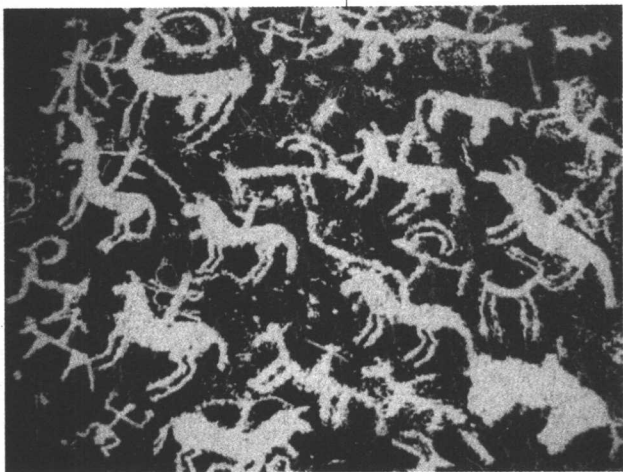
在原始人类集体劳动的过程中，节奏对于统一人们的步调具有特殊的意义；同时，先民们虽然已经初步具有了音阶观念，对音色变化也有一定的追求，但受生产力水平和认识能力所限，那时的旋律是较为简单的。因此原始乐舞中节奏因素所发挥的作用应该更甚于旋律因素的功能。原始乐舞的面貌已无法全然窥见，后世对于这方面情况的了解主要依赖于古史文献和考古发现两个方面。

中国古代文献中有大量关于原始乐舞的记载。其中较具代表性的有：

朱襄氏之乐。据《吕氏春秋·仲夏纪·古乐》记载：远古部落朱襄氏治理天下之时，“多风而阳气蓄积，万物散解，果实不成。故士达作为五弦瑟，以来阴气，以定群生”。人们借助乐器来求雨，与干旱的自然条件作斗争，赋予音乐巫术般的功能。



舞蹈 甘肃黑山岩画

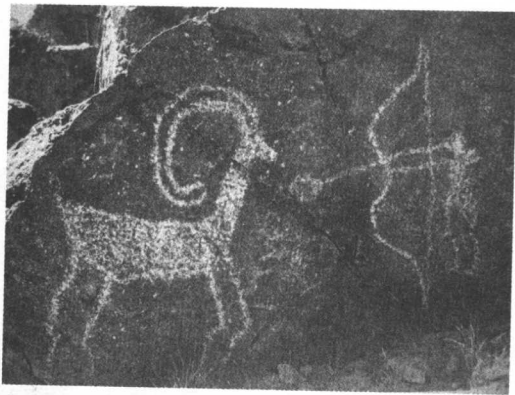


狩猎 内蒙古岩画

陶唐氏之乐。据《吕氏春秋·仲夏纪·古乐》记载：原始部落陶唐氏当政之初发生了水患，河道淤塞不通。由于湿气严重危害着人们的健康，使得“民气郁阏而滞著，筋骨瑟缩不达”，所以人们“作为舞以宣导之”，发明了舞蹈来驱散湿气，舒展关节，与灾害和病痛作斗争。在这里，音乐的功能具有了更多的现实意义。



《弹歌》。《吴越春秋·句践阴谋外传》载：“断竹，续竹，飞土，逐穴（肉）。”歌词简短而古朴，反映的是原始人类用竹子和泥丸制造弹弓，用来获取鸟兽的狩猎过程，流露出人们对制造灵巧工具的自豪和喜悦，也表现了他们获取更多猎物的渴望。



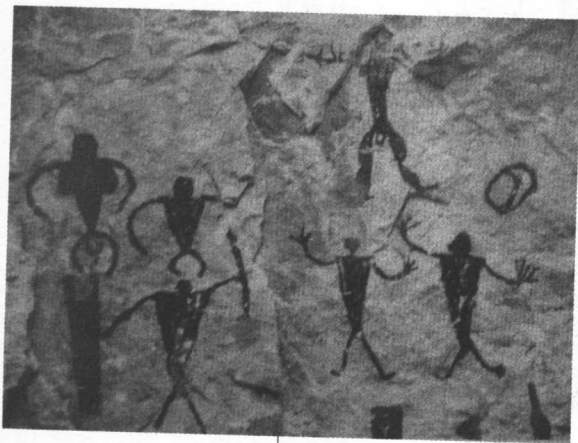
猎盘羊 内蒙古岩刻

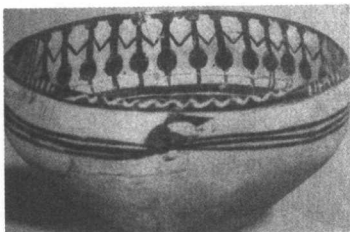
葛天氏之乐。《吕氏春秋·仲夏纪·古乐》记载的葛天氏部落的乐舞可能是中国迄今所知最古老的一部多段体乐舞，由三人手持牛尾作为舞具，边舞边唱。其歌词内容已无从稽考，但从八阕乐曲的题目（载民、玄鸟、逐草木、奋五谷、敬天常、达帝功、依地德、总禽兽之极）来推测，当时的农业、畜牧业都有了很大发展，这部乐舞不但反映了人们的劳动和生活状况，也具有巫术功能，成为原始宗教祭祀的手段。

伊耆氏之乐。载于《礼记·郊特牲》：“伊耆氏始为蜡……岁十二月，合聚万物而索飧之也。”其蜡辞曰：“土反其宅！水归其壑！昆虫毋作！草木归其泽！”伊耆氏之时人们已进入农业定居阶段，并且在岁末进行祈求丰收的祭祀仪式，希望通过乐舞活动，来指挥和改变自然，使它服从自己的愿望。

原始社会后期，随着生产力的提高和人们艺术实践经验的积累，乐舞也获得了极大发展，出现了代表原始社会最高水平的作品《箫韶》。《箫韶》传说为帝舜时的乐舞，因主奏乐器为编管乐器箫而得名，同时又因包含九个段落、九次歌唱、九次变化而被称为《九韶》、《九歌》、《九辨》。而《尚书》中“《箫韶》九成，凤凰来仪”的记载又反映出其祭祀对象与神鸟凤凰有关。这部作品在表演时，有镛、磬、琴、瑟、笙、箫、鼗鼓、柷、敔等乐器的演奏，有人歌唱，有人化装为各种鸟兽起舞，场面宏大，感人至深。难怪春秋时期的吴公子季札在观《韶》后“叹为观止”（事载《左传·襄

弄丸 云南沧源岩画





侗日彩陶盆

公二十九年》),而孔子也给予“尽美矣,又尽善也”的评价,并被陶醉得“三月不知肉味”,发出“不图为乐之至于斯也”的感慨。

同时,一些石器时代的出土文物也是了解原始乐舞的重要途径。例如,青海省大通县上孙家寨村出土的新石器时代的彩陶盆,就展示了5000



舞蹈纹陶盆

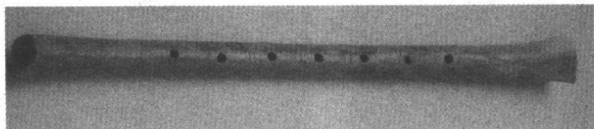
二、原始乐器

乐器的出现对于音乐的发展,一如劳动工具对于整个人类的发展一样,具有巨大的推进作用。据考古发现,原始社会已有了多种乐器,其中有些可能是由生产工具和生活用品在一次次偶然应用于乐舞活动之后被派以专门用场的。在现代人看来,这些原始乐器不仅种类少而且粗糙、简陋,多以土、石、骨等材料制成,但在当时的条件下,制作工艺和原材料的选择受到很大局限,先民们能够制造乐器已是一种创举,而且也只有这些不易腐朽的材料才有可能历经几千年而保存完好。竹制乐器和弹弦乐器仅见于文献记载,目前,尚无实物可考。迄今所见原始乐器主要有:

骨哨、骨笛。骨哨和骨笛是后世笛、箫一类乐器的远祖。1973年,浙江余姚河姆渡遗址发现一批由禽鸟肢骨加工成的骨哨,长4—12厘米,多为2—3孔,部分能够吹奏出简单旋律,似鸟鸣声。据有关专家推测,这些骨哨应是当时的助猎工具,其时代距今约7000年。1986—1987年,考古工作者在河南舞阳贾湖遗址发现18支骨笛,这些骨笛以猛禽的肢骨制成,多为7孔,其中保存最完整的一支在出土时尚可吹奏一定旋律。贾湖骨笛是中国目前所见最古老的乐器,它的发现表明先民们至少在8000年之前就学会制造乐器。

埙。埙是中国特有的一种古老吹奏乐

七孔骨笛 河南舞阳贾湖出土





器，用陶土烧制，有卵形、椭圆形、球形、鱼形、橄榄形等不同形制。从考古发现看来，埙的发展延续时间长、分布范围广，可见其应用较为广泛。早期的埙（如距今6000余年的河姆渡陶埙）只有一个吹孔。在艺术实践过程中，埙的音孔由无到有、由少到多。对部分陶埙的测音结果表明，新石器时代的陶埙已可吹奏一到三个音，分别构成小三度、大二度、纯四度、纯五度、小七度等音程关系，这对研究中国古代音阶的发展有着重要的意义。

角。《通礼义纂》云：“长鸣，角也，按蚩尤师魍魉与黄帝战于涿鹿，帝命吹角为龙鸣以御之。”角在远古时期可能充当战争或狩猎时的信号工具。山东莒县陵阳河大汶口文化墓葬出土的陶角，距今有4000多年的历史，与传说中的黄帝时代相差不远，可互相印证。

摇响器。摇响器虽未见于先秦文献，却是出土数量最多、分布范围最广的一类原始乐器。大体分为空心响球、陶铃、龟铃三类。空心响球多为球状，腹内中空，装有陶丸、石子或沙粒，甘肃临洮寺洼山墓葬、陕西临潼姜寨墓葬、湖北京山朱家嘴遗址等都有此类器物出土。陶铃是以铃体与悬舌相互撞击发声，有半球形、豆形、圆柱形、橄榄形、陀螺形、哗唧棒形等形制。河南陕县庙底沟遗址、江苏邳县刘林遗址、湖北天门石家河遗址等都出土有此类器物。龟铃一般用小石子装在龟甲壳内摇动发声，最早发现于河南舞阳贾湖遗址，在稍后的山东大汶口文化墓葬中也有发现。

铜铃。出土于山西襄汾陶寺墓葬，以红铜铸造，合瓦形铃体，这件铜铃不仅是重要的音乐考古发现，也是中国目前发现最早的红铜器之一。

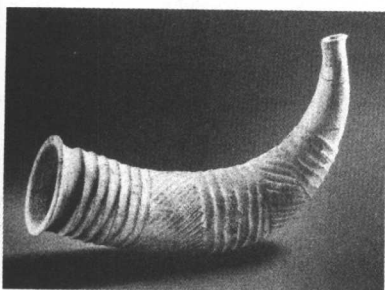
钟。原始社会的钟迄今仅见陕西长安县客省庄陶钟一例，其截面为扁形，形制与商代的铙、钲等较为相似，为研究中国特有的合瓦形铜钟的渊源提供了重要线索。

磬。磬为石制乐器，又名“石磬”或“石”、“鸣球”。迄今所见时代较早的磬均出土自黄河中上游地区，山西五台阳白、襄汾陶寺、襄汾大

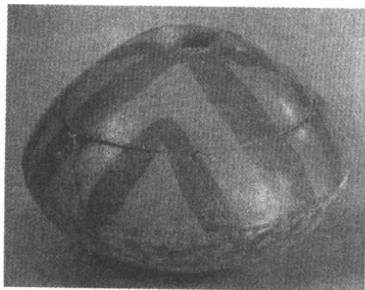
灰陶埙 山东潍坊出土

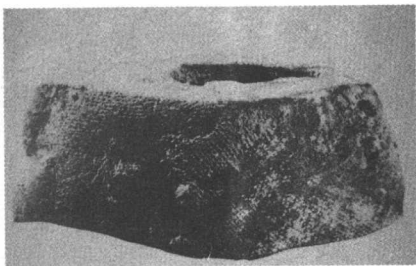


陶号角 山东莒县出土

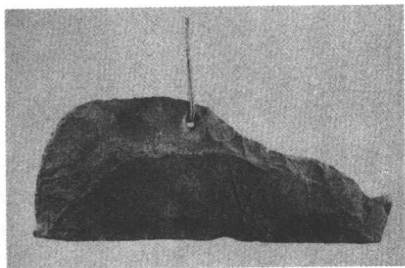


陶响器 陕西李家沟出土





红铜铃 山西襄汾陶寺出土



石磬 山西襄汾陶寺出土



陶鼓 永登乐山坪出土

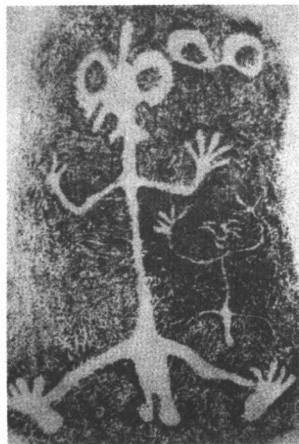
崧堆山，河南禹县阎砦，青海乐都柳湾等处都有所发现。早期的石磬为特磬，制作较粗糙，形状不规则。夏商以后，磬的制作才逐渐趋于规范化，并有了几件一组的编磬。

鼓。鼓是人类最早拥有的乐器之一，在旋律尚不发达的原始社会中是必不可少的乐器乃至礼器，被誉为“群音之长”。后世钟、磬等乐器的受敲击部位被称为“鼓部”，某些乐器的演奏动作被称作“鼓”，原因便在于此。由于古人对鼓的发音原理还不能给出正确的判断，于是对此产生过种种推测和传说。出土原始时期的鼓多以陶土作框，也有以挖空的树干为框者。由于长年深埋地下，鼓皮多已朽蚀。现见实例有山东泰安大汶口文化晚期墓葬出土的陶鼓和山西襄汾陶寺遗址出土的木鼓等。

原始乐器体现着祖先们的聪明智慧，更铭刻着他们一点一滴进化的艰难历程，是后人了解原始社会音乐水平乃至生产力水平的最为可靠的实证。

三、岩画

所谓岩画就是原始先民们雕凿或涂抹在岩石表面上的形象。从旧石器时代晚期到以后很长的历史时期，岩画都是先民们重要的艺术表现手段。岩画记录下了当时来自劳动生活或来自想像的形象与情境，其中包括与先民们生存密切相关的图腾、神灵、人物、动物等，这些形象被描绘在山川旷野中，表达了人们对自然、神灵的敬畏和祈冀，反映了先民的原始宗教意识，是全面展示人类原始社会生活和审美观念的壮丽画卷。



生命之谜 贺兰山岩画