

要知道的
中国人

中国事

艺术卷
易米 编著

除共研臺線賤嘉畫首
江徽
重九當羅樓
山清氣爽九秋天黃菊
紅葉滿江紅千雪結言寧
育後群賢畢至揚風骨

華夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

要知道的

中国人

中国事儿

易米 编著
艺术卷二

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国人要知道的中国事儿·艺术卷/易米编著. —北京:华夏出版社, 2013.10
ISBN 978-7-5080-7775-8

I. ①中… II. ①易… III. ①中华文化—青年读物②中华文化—少年读物③艺术史—中国—青年读物④艺术史—中国—少年读物 IV. ①K203-49②J120.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第183260号

中国人要知道的中国事儿·艺术卷

作 者: 易 米
责任编辑: 刘晓冰
封面设计: 锋尚设计

出版发行 华夏出版社
经 销 新华书店
印 装 厂 北京汇林印务有限公司
版 次 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷
开 本 720×1000 1/16
印 张 14
字 数 222千字
定 价 29.80元

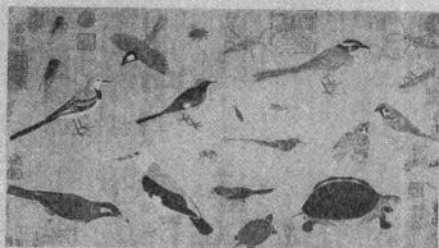
华夏出版社 网址: www.hxph.com.cn 地址: 北京东直门外香河园北里4号 邮编: 100028
若发现本版图书有印装质量问题, 请与我社营销中心联系调换。 电话: (010) 64663331 (转)

- 1 / 先秦时期的舞蹈和音乐
- 5 / 神奇的战国编钟
- 8 / 雄伟壮观的兵马俑
- 12 / 古代的足球运动——蹴鞠
- 16 / 宫廷音乐家李延年
- 19 / 帛书和帛画
- 23 / 汉代的角抵百戏
- 27 / 汉代画像石
- 31 / 女书法家卫铄

- 34 / “书圣”王羲之
- 39 / 画圣顾恺之
- 44 / 隋朝音乐家万宝常
- 48 / 一代宗师阎立本
- 53 / 李隆基与《霓裳羽衣曲》
- 58 / 著名乐工李龟年
- 62 / 画圣吴道子
- 66 / 颠张狂素
- 70 / 颜筋柳骨
- 74 / 琵琶圣手段善本

- 79 / 韩干画马
- 83 / 茶神陆羽
- 87 / 第一部绘画通史——《历代名画记》
- 91 / 敦煌莫高窟
- 96 / 唐代的音乐艺术
- 100 / 黄荃和徐熙的花鸟画
- 105 / 辽代的绘画艺术
- 110 / 白描大师李公麟
- 114 / 清明上河图

- 118 / “米颠”米芾
- 123 / 被湮没的文化名城——黑水城
- 127 / 金朝“文士领袖”赵秉文
- 130 / 白朴与《梧桐雨》
- 134 / 王实甫与《西厢记》
- 138 / 关汉卿和《窦娥冤》
- 142 / 赵孟頫书画双绝
- 147 / 高明与《琵琶记》
- 152 / 梅花道人吴镇
- 156 / “脱尽元人风气”的书法家宋克

- 159 / “浙派”创始人戴进
- 163 / 吴门四大家
- 170 / “十二平均律”的创始人朱载堉
- 174 / 说书艺人柳敬亭
- 180 / 汤显祖和《牡丹亭》
- 185 / 书画大家董其昌
- 189 / 一代宗师陈洪绶
- 193 / 画僧石涛
- 197 / 洪升与《长生殿》

- 200 / “板桥道人”郑燮
- 204 / 孔尚任与《桃花扇》
- 208 / 清代第一书法家邓石如
- 212 / 晚清大画家任伯年
- 216 / 中国第一部电影故事片——《难夫难妻》

先秦时期的舞蹈和音乐

舞蹈是八大艺术之一，八大艺术是指舞蹈、音乐、文学、绘画、雕塑、建筑、戏剧、电影。根据有关专家的考证，在人类漫长的发展历史中，舞蹈是最先产生的艺术。

由于原始社会和封建社会生产力低下，人们在跟严酷的大自然进行斗争时，需要分工合作，以更有效地获得生活必需品，于是就开始用动作、姿态、表情等方式来进行交流，这就是最原始的舞蹈。在舞蹈产生以后，又逐渐出现了语言，进而是诗歌和音乐、绘画、雕刻等艺术。

由于舞蹈是对人们日常生活动作的模仿和反映，所以很多舞蹈动作是对狩猎、种植等劳动的模仿，对战斗场面些舞蹈反映了那个方面面：爱情、战情况。

如果说原始社会的舞蹈是粗糙的、无意识的，那么到了夏商时代，舞蹈得到了重视，出现了专业乐舞奴隶。由于不发达，人们对自然理解，认为有鬼神一切，迷信思想十分严重。巫者所跳的舞蹈，多是为了

的模仿，等等。这时期人们生活的方争、宗教以及劳动的模仿，等等。这时期人们的舞蹈是粗只是即兴发挥，那舞蹈得到了人们的舞蹈者（巫者和在殷商时代生产力的很多现象不在统治天地，主宰分严重。巫者所跳向神献媚，取得神

新疆出土的《伏羲女娲图》。伏羲和女娲为中国神话中人类的始祖

的欢心，以获得神的保佑或者得到神的指示。巫者被作为神的代言人，社会地位很高，甚至可以参与国家大事的决策。乐舞奴隶是真正的专业舞蹈艺人，据说夏朝君主启已经开始在宫殿中观赏多人表演的集体舞，夏朝的末代皇帝桀在宫中设有“女乐三万人”，到殷商末期，女乐的数量更多。这些专门的舞人使舞蹈艺术得到了飞速发展，但她们的身份仍然是奴隶，社会地位十分低下，没有人身自由，命运掌握在奴隶主手里，被任意买卖甚至处死。现在发现的殷商时期的奴隶主古墓中，常常会发现殉葬的乐舞奴隶的尸骨。

这个时代的舞蹈加进了音乐，有了更丰富的元素和表现形式，并且从群众自娱自乐的形式转变为表演形式。当时比较著名的乐舞有《韶》、《大夏》等。

《韶》又名《箫韶》，传说是歌颂舜的舞蹈，是舜和司法官皋陶（gāo yáo）合作写歌词，乐官夔（kuí）配乐曲编舞而成的。它广为流传，影响深远，在舞蹈史上的地位很高。它是集音乐、歌曲、舞蹈为一体的综合艺术形式，主题是团结合作，和睦相处。

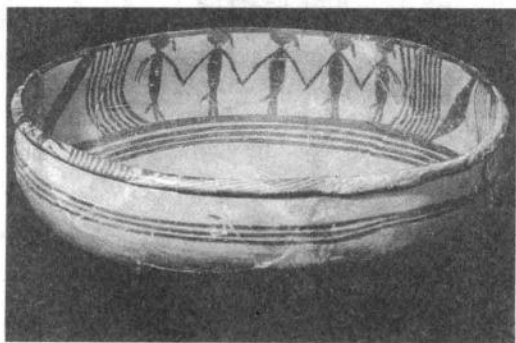
最初的《韶》舞是欢庆狩猎胜利的群众集体舞，人们狩猎归来，把猎获的动物献给祖先，并且披上兽皮，戴上鸟羽，模仿飞鸟走兽的各种动作，开始狂歌劲舞，以表达喜悦的心情。最后在

主要伴奏乐器排箫的演奏声中，凤凰从天而降，舞蹈达到高潮。这个乐舞中的舞蹈有九种变化，所以有“箫韶九成，凤凰来仪”的说法。

在我国漫长的历史发展过程中，历代统治者都喜欢编排大型乐舞来颂扬自己的功德，这种做法起源于夏代。《大夏》就是其中著名的代表作。因为这个乐舞的主

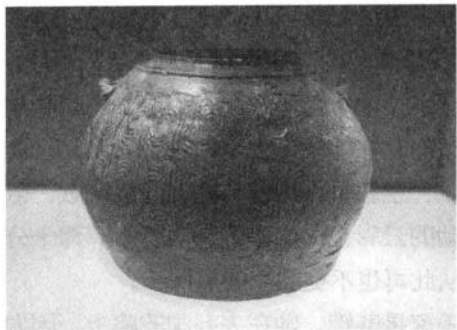
要演奏乐器为代乐器，形因此又名《夏舞的主题是歌功。《吕氏春秋》记载了大禹治水这个家

新石器时代的彩绘陶盆。上面绘有舞蹈纹图，表明人类很早就开始学会舞蹈了

于将水患治好，居乐业的日子，《夏竦》来歌颂时头戴皮帽，赤白裙。

周代建立了雅乐制度。雅代在祭祀天地、

让百姓过上了安皋陶因此创作了他。人们在表演裸上身，下穿素

我国第一个宫廷乐，是指我国古军事大典、宫廷

春秋时期的青釉双系罐

仪式等隆重场合所演奏的音乐。《乐记》中说：“大乐必易，大礼必简。”意思是说，最高、最大、最好的音乐一定是平易近人的，最高、最善、最好的礼仪一定是简单朴实的。因此，雅乐的风格就没有那么花哨繁杂，整体上表现为：庄严典雅，节拍缓慢，篇幅较长，规律整齐，营造出一种安静、肃穆、和谐的氛围。

随着诸侯势力的膨胀，形成了群雄争霸的局面，周王室逐渐衰落，“礼乐不兴”，最后终于“礼崩乐坏”，西周的礼乐制度遭到了极大破坏，表现之一就是“郑卫之音”流行。“郑卫之音”其实是郑国和卫国的民歌。每年阳春三月，万物复苏，到处一片欣欣向荣的景象，人们习惯在这个季节用音乐和舞蹈来祭祀和聚会，有时候男女还借此机会表达感情，因此这些民歌就显得十分热烈奔放，具有浪漫主义特征。这些音乐和舞蹈是对雅乐的极大冲击。以维护礼乐制度为己任的孔子对郑卫之声十分反感，“恶郑声之乱雅乐也”。

在先秦乐舞的发展过程中，出现了不少著名音乐家，有的是宫廷乐官，有的是民间高手。

先秦时期的宫廷音乐家中，师旷无疑是最有名的。师旷是晋国音乐大师，大约生活在春秋晚期晋悼公、晋平公年间。他天生眼盲，但听力超群，有很强的辨音能力，同时音乐知识非常丰富，善于用琴声表现自然界的聲音。他是专门为皇帝服务的一名乐官，终生在宫中生活，但他的地位远远高出一股乐工。他曾经听到晋平公铸造的大钟音调不准，就坦诚地直言相告，但是晋平公不以为然，后来卫国乐师师涓证实，确实如此。师旷晚年著有《宝符》一百卷。

《列子·汤问》中曾经记载了两个技艺高超的民间音乐家的事迹。

战国时期秦国的薛谭向歌唱家秦青拜师学艺，经过一段时间的刻苦学习，技艺有了很大长进，薛谭骄傲地认为自己不需要再学了，就向老师告辞。秦青并没有挽留他，在郊外设宴为他送行。席间，秦青“抚节悲歌，声振林木，响遏行云”，意思是，打着节拍，慷慨悲歌，歌声震动了林木，高入云霄，连空中飘动的云彩也仿佛停下来倾听。薛谭十分惭愧，马上要求继续跟着老师学习，从此再也不提回家的事情了。

另一个民间音乐家是韩娥。她在去齐国的路上，因为缺乏粮食，只好唱歌乞讨。她走了以后，那美妙的歌声萦绕着房子里的大梁，三天三夜不停息，大家都以为她还在这里呢。后世因此有了“余音绕梁”、“绕梁三日”的成语，来形容动听的歌声。

神奇的战国编钟

编钟是中国古代的一种打击乐器，用青铜铸成，也有石制和陶制的。一个巨大的钟架上，大小不同的编钟按照音调高低排列，钟柄和钟体内腔相通，用丁字形或者长形的棒有节奏地击打，可以发出清脆、悠扬的乐音，演奏出美妙的乐曲。因为它的旋律像歌曲一样，所以也有“歌钟”之称。“金石之声”的“金”就是指编钟，“石”就是指编磬（qìng）。

编钟最早出现在三千五百多年前的商代，是古代祭祀、宴会、征战等场合使用的乐器，是古代统治阶级的专用乐器，象征着权力，所谓“钟鸣鼎食”的意思就是击打编钟，列鼎而食。

编钟呈椭圆形或圆形，很像两个瓦片合在一起，上径小，下径大，钟口边缘不齐，两边的角向下延伸，呈尖角形。钟的顶部有柄的叫甬钟，带钮的叫钮钟。钟的表面有简单的兽面纹饰。每一枚钟上都铸有36个突起的包，叫钟乳或枚。

商代的编钟形制比较简单，3枚钟一套，到了西周中期和晚期，编钟已色更加丰富，能发出两个音程的单位。当时的宫称为“钟鼓之乐”。到了春秋时期，编钟又出现了9枚一组和13枚一组的。秦汉以后，编钟的形状也发生了变化，由椭圆形变成了圆形，而且每个钟也只能发出一个乐音。

到了隋唐时期，编钟权贵阶层，民间很少流

简单，3枚钟一套，到了春秋时期，编钟又出现了9枚一组和13枚一组的。秦汉以后，编钟的形状也变成了圆形，而且每个钟也的应用范围基本上还是在传。唐代诗人曾经在作品

安徽寿县蔡昭侯墓出土的编钟。春秋时期，编钟的数目比西周时期有所增加，音乐表现力也得到提高

中描绘过编钟的美妙声音，并且围绕编钟还发生过一个有趣的小故事。

宋沆(yǎn)是唐代名相宋璟(jǐng)的孙子，精通音律，唐德宗时曾当过太常丞，负责管理国家的礼乐。有一天早晨，他在光宅寺等着上朝，忽然听到寺中佛塔上的铜铃在风中叮当作响。这响声仿佛有些不寻常，他侧耳听了许久，若有所思。上朝的时候，他还在出神，觉得那奇怪的响声里有玄机。下朝以后，他马上跑回光宅寺，找到主持问：“上面悬挂的塔铃，是从哪里来的？”主持茫然地摇头回答：“这个问题我也说不清，反正我来到这里时，那个塔铃就挂在那里。”宋沆请求主持让人到塔顶去试着敲打一下那颗铜铃，让他再分辨一下。主持犹豫了一下，还是答应了。铜铃又响了，寺内的僧人逐渐围过来看热闹，有一个僧人说，这颗铜铃确实有些异常，即使没风，其他铜铃都不动，它也会发出响声。宋沆说，这就对了，这不是一般的铜铃，是一个古老的编钟。他向僧人解释了它无风自鸣的原因，原来在宫里的太常乐队中也有一套编钟，其中的一个和塔顶的这个编钟音律相同，当太常乐队敲响编钟时，光宅寺的编钟就产生了共鸣。看到僧人疑惑的表情，他自信地做了一个试验。他回到太常府，让乐工奏响编钟，同时另派乐工和僧人在寺庙守候，果然，太常府的编钟响起的时候，这个铜铃也开始应和。僧人把塔上那颗奇异的铜铃摘下来一鉴定，果然是一个编钟。于是，宋沆向寺院买下了这个“失散”的编钟，让它回归了本来的地方。

曾侯乙墓内棺上的一幅漆画《朱雀图》。朱雀的造型夸张，富有强烈的装饰意味

宋代以后，编钟的铸造技术渐渐失传，相关的乐曲也逐渐淘汰，编钟这种古代大型历史舞台。清仍有编钟，但相比，形制已同，音律更是

1957年，阳阳城出土了13枚组成。此续出土了各式但是它们的名

乐器开始退出代宫廷中虽然是跟传统编钟经有了很大不相差很大。

在我国河南信一套编钟，由后，各地又陆各样的编钟，气都远远比不

上河北随州出土的一套编钟。1978年，河北随州南郊的一座战国古墓中出土了最引人注目的一套编钟：曾侯乙编钟。这座墓的主人是战国时曾国一个名叫“乙”的诸侯，他既是一个善于征战疆场的军事家，也是一个通晓音律的艺术家。据历史学家考证，他是周王的宗亲，与周天子同姓。他的墓中有大量文物，显示着墓主人生前的实力，有车马、兵器、金银珠宝等等，最知名的莫过于那套曾侯乙编钟了。

这套编钟由19个钮钟、45个甬钟，外加一件大镈（bó）钟（环钮，平口，椭圆形，可单独悬挂在钟悬上，又称特钟）组成。这些钟分3层8组挂在钟架上，最上层的3组叫钮钟，斜着悬挂在中下层的5组叫甬钟。全套编钟总重量在2.5吨以上。编钟的架子外形呈直角形，由6个佩剑的青铜武士和几根圆形柱子承托着。整套编钟规模巨大，十分壮观。每只钟都可以发出两个不同的乐音，整套编钟能演奏出现代钢琴上所有黑白键的乐音。因此，它不仅能演奏《春江花月夜》等中国古典乐曲，而且还能演奏贝多芬的《欢乐颂》这样的外国名曲，在国内外乐坛引起了极大的轰动。

编钟上还装饰有人兽花纹，并且刻有错金铭文，用以标明各钟的音调，还记录了许多音乐术语，总计两千八百多字。铭文内容证实了我国的七声十二律早在战国时期就已完备，这显示了中国古代音乐的先进水平。这套编钟现在收藏于湖北省博物馆。

出土的编钟属于国宝，不能随使用来演奏，于是，政府组织专家进行了反复试验，力图仿制出编钟。经过五年多的研究，耗费了大量人力、物力和上百万元的资金，终于在1984年7月成功复制出形似声似的“曾侯乙编钟”。在赴海外演出时，它被法国总统希拉克称为“绝对的杰作”和“人类的奇迹”。

雄伟壮观的兵马俑

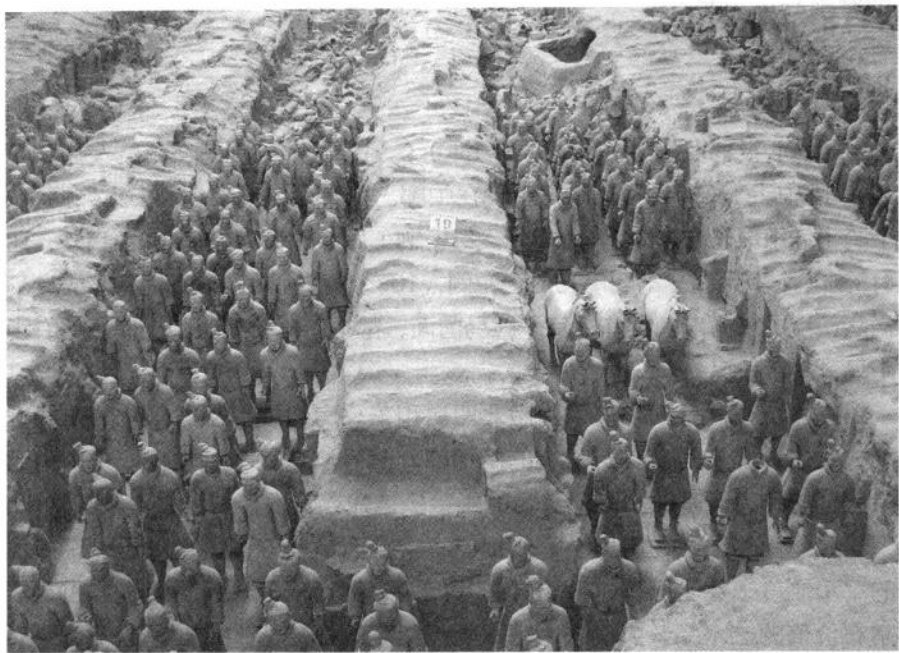
根据《史记》的记载，秦始皇从十三岁即位时就开始在骊山附近为自己建造气势宏大的陵园。这座陵园由他最信任的丞相李斯主持设计，大将章邯（hán）监工，前后征用了数十万人，修建时间长达三十八年之久。这座陵园一直到秦始皇临死之时还没有竣工，秦二世胡亥继位，接着又修建了一年多才基本完工。李白曾经写过一首诗来描绘这个庞大的陵园工程。诗中说：秦王扫六合，虎视何雄哉……刑徒七十万，起土骊山隈……

秦始皇陵是中国历史上第一个皇帝陵园，规模巨大，陪葬品丰富，为历代皇帝陵园之首。

后仍能像生前那样享受荣华富贵，所以，他的陵墓按照秦国都城咸阳的布局来建造。陵园占地56.25平方公里，有内城和外城两层，呈回字形。里面分陵园区和从葬区两部分。它的规模远远超过了埃及金字塔，相当于七八个故宫的大小。《史记》中这样描述：“穿三泉，下铜而致槨（guǒ，套在棺材外面的大棺材），宫观百官，奇器异怪徙藏满之。以水银为百川江河大海，机相灌输。上具天文，下具地理，以人鱼膏为烛，度不灭者久之。”意思是说，陵墓一直穿过了三层含水层，用铜加固基座，上面放着棺材，陵园内有百座宫殿，墓室内放满了奇珍异宝。在机械动力的驱动下，川流不息的水银围绕着陵墓，象征江河湖海。墓顶绘有日月及星象，下方绘有山川地理形势，墓里用一种人鱼油膏做成蜡烛，以求长明不灭。毫不夸张地说，秦始皇陵墓就是一个被搬入地下的人间繁华世界的缩影。

1974年3月，秦始皇陵东边的一个村子——西杨村的村民在抗旱打井时，在陵墓以东三里处，无意中挖出了一个陶制的武士头。后来经过国家有关部门组织的发掘，秦始皇陵兵马俑坑，这个埋藏在地下两千多年的宝藏从

气势宏大的
秦始皇陵兵
马俑

此重见天日，令世人震惊，被称为“世界第八大奇迹”。

目前为止，发掘了3座兵马俑坑，分别是一号坑、二号坑和三号坑。俑坑坐西向东，排列成“品”字形。这几个坑内有陶俑和陶马八千多件，还有四万多件青铜兵器。坑内的武士是依照秦朝的宿卫军仿制的，全部面朝东方。

关于这些兵马俑的身份，学术界有好几种观点：一、象征秦朝都城咸阳的卫戍部队；二、象征为秦始皇送葬的军队；三、阴间的部队；四、宿卫军，即皇帝的禁卫军。除此之外，还有其他观点。宿卫军这个观点是有“兵马俑之父”称号的袁仲一先生提出的，现在为大多数兵马俑研究者所认可。

一号坑最大，和真人同样大小的六千多个武士排列成方阵，另外还有和真马同样大小的拖战车的陶马。这支军队被称为“右军”。

二号坑为“左军”，是3个坑中最壮观的军阵。近万名手执弓箭弩戈矛戟（jǐ）的武士，分成步兵、弩兵、车兵、骑兵四个兵种，组成多兵种部队。这个坑分为四个单元。第一单元在俑坑东端，由四周60个立式弩兵和中间的160个蹲跪式弩兵组成，这些弩兵错落有致，呈现轮番射击状。第二个单元在俑坑右侧，由64乘战车组成方阵，每列8乘，共8列。这些战车是木制战车，历经两千多年自然侵蚀，已经被破坏，仅留遗迹。车前有真马大小的小四匹陶马拉着车，每一辆车的后面都有3个兵俑一字排开，中间那个拉着

马辔（pèi，驾驭牲口用的嚼子和缰绳），另外两个分别站在车的左边和右边，手里握着长柄兵器。第三单元在中部。由19辆战车、264个步兵俑和8个骑士俑组成长方形阵，分为3列。每一辆车后面除了3名赶车的士兵外，还有8到36个步兵俑。第四单元位于左侧，108个骑士俑和180匹陶马排成11列横队，组成长方形骑兵阵。每一匹马前面，都站着一个胡服骑士俑，他右手牵马，左手拉弓。

三号坑整体呈凹字形，由南北厢房和车马房组成。从三号坑的布局推测，它应该是一号坑和二号坑的指挥部。三号坑是三个坑中唯一一个免遭大火焚烧的，所以68个陶俑身上的彩绘颜色残存较多，看上去比较鲜艳。

兵马俑的出土为历史学家们提供了丰富而珍贵的资料，对于研究古代的军事制度、军士服饰、军事装备等问题有很大帮助。兵马俑本身也是非常有价值的艺术品，人们从中可以窥见秦朝的雕塑艺术水准。这千百个兵俑，形神兼备，各具特性，显得逼真而生动，有军士俑、立射俑、跪射俑、武士俑、军吏俑、骑兵俑、驭手俑、高级军吏俑等等。有的头挽发髻，身穿战袍，足蹬短靴，手里拿着弓箭；有的头戴软帽，盔甲加身，穿着方口鞋；有的身穿胡服，头前伸，双手握马辔；有的身穿彩色鱼鳞甲，双手扶剑，气度不凡，一望便知是领军打仗的将军。他们的装束不同，神态

表情生动的
铠甲武士俑

也各异。有的嘴唇努眼睛圆睁，眉头间拧有的侧目凝神，神态口厚唇，一看就性格微微低头，性格文无人。虽然是整齐出不同的神情和姿仿佛马上就要开始

铜马车的艺术复杂的工艺，精巧止。二号坑有一种带蓬盖将整辆车包括车

起，仿佛怒气冲冲；有的起一个疙瘩，十分神勇；机警；有的浓眉大眼，阔憨厚；有的眉清目秀，雅；有的低头沉思，旁若的静态军阵，军士却显露态，整个军队栩栩如生，一场激烈的厮杀。

水准丝毫不亚于兵俑，的制作，令人叹为观止的豪华车，这个大前边的驾驶室都遮盖了起

来，形成半封闭式的车舆，以便车主向驾车的人传达命令。还有一种小轿车类型的马车，不仅可以乘坐，还可以躺卧，车内还放有精美的软垫。车上有三千多个铸件，无论是大的蓬盖、伞盖、铜马，还是小的纓络，形状不一，薄厚不一，全部是一次性铸造成型，这样的铸造工艺，即使在科技发达的今天，也是难以达到的，出现在两千二百年前的秦代，令人叹为观止。

在兵马俑身边的尘土里，还发现了四万多件青铜兵器，有弓、弩、箭、矛、戈、剑、弯刀等，其中长铍（pī）、金钩等在兵器考古史上属于首次发现。这些兵器经过防锈工艺处理，埋在地下两千多年，至今仍然不锈，锋利如新。这些种类齐全、数量巨大的青铜兵器为秦朝兵器的研究提供了极其丰富的资料，兵器铸造工艺、兵器防腐处理技术都填补了古代兵器史研究的空白。

这些精美绝伦的兵马俑是谁设计制作的？它们的设计者是宰相李斯等朝廷大臣，制作者是一大批优秀工匠。在兵马俑的制作过程中，统治者为了便于检查陶俑的数量和质量，在完成的作品上都要求刻上工匠的名字，这个检查制度无意中使这些高手匠人的名字和这些传世杰作紧紧联系在一起。

