

中华五千年的沃土滋润了艺术的花朵，使其盛放于历史的每一个角落。
它的美丽，浪漫了中华的大地；它的芬芳，熏醉了人的灵魂。

中国

何跃青◎王编

艺术画廊

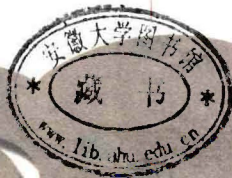
外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

中國

何跃青◎主编

艺术画廊

 外文出版社
FOREIGN LANGUAGES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术画廊 / 何跃青主编. — 北京: 外文出版社, 2013
(辉煌的中国)

ISBN 978-7-119-08211-0

I. ①中… II. ①何… III. ①艺术史—中国 IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 070303 号

出版策划: 金略达文化
责任编辑: 杨春燕
内文设计: 刘敬伟
装帧设计: 周 飞
印刷监制: 冯 浩

辉煌的中国——中国艺术画廊

何跃青 主编

© 2013 外文出版社有限责任公司

出版发行: 外文出版社有限责任公司

出 版 人: 徐 步

总 编 辑: 徐 步

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> 电子信箱: flp@cipg.org.cn

电 话: (010) 68320579 (总编室) (010) 52100403 (发行部)

(010) 68327750 (版权部) (010) 68996190 (编辑部)

印 制: 北京世纪雨田印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 字数: 100千字

印 张: 10

版 次: 2013年5月第1版 2013年5月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-119-08211-0

定 价: 23.80元

版权所有 侵权必究 如有印装问题本社负责调换 (电话: 52100403)

站在历史文化的长卷前

长河回荡，岱岳独尊。

浩瀚青史，宛若不绝长卷。

中国文化源远流长，不但流传年代久远，而且影响范围广阔，不但在本土根深叶茂，而且波及周边国家，成为亚洲文化的中心。早在旧石器时代的早期，中华大地上已经有了人类文明的痕迹。至公元前两千年，中国已经出现了高度繁荣的文明——部落联盟性质的国家夏王朝。此后，殷商至西周，冶炼金属的水平大大提高，形态各异的青铜器登上历史舞台，成就了一段青铜文明。

周王朝末期，天子的共主地位逐渐衰弱，五霸争雄，七雄崛起，最终被兴起于西北的秦国所统一，建立了中国历史上第一个中央集权制的统一王朝。秦风终衰，群雄逐鹿，汉高祖刘邦起于草泽之中，再度建立统一的政权——汉王朝。汉王朝是中国历史上第一个拥有持久影响力的王朝，民族融合空前发展，对外交流频繁，奠定了华夏文明两千年来的基础。

汉王朝到汉武帝时期达到全盛，此时的汉王朝不但开疆拓土，而且高举儒家文化的大旗。儒家文化将人的最高修为理想化——圣人境界。知识分子期望通过自己的努力成为圣人，普通民众则期望获得圣人的教诲。儒家思想被国家的领导者宣布为知识分子的立身与治世信条，这不是偶然的，是一个王朝需要一个系统的理论基础。实际上，早在先秦时代，中国已经出现了诸子百家，而且都曾各领风骚，那么，为何汉武帝会“独尊儒术”呢？梁漱溟先生这样解释儒家思想：

儒家之所谓圣人，就是最能了解自己，使生命成为智慧的。普通人之所以异于圣人者，就在于对自己不了解，对自己没办法，只往前盲目地机械地生活，

走到哪里是哪里。儒家所谓“从心所欲不逾矩”，便是表示生命已成功为智慧的——仿佛通体透明似的。

很显然，无论是理想化的，还是世俗化的诉求，儒家文化都有其不可超越的地方。自汉代之后，历代统治者均不同程度的尊儒家思想为国家统治的基础。至隋唐，更是开科取士，将儒家经典视为储备人才的基础教材。

这种传统延续到宋元明清等王朝，发展出新的理论。其中，宋明理学是儒家思想的又一波高峰，不同的是，在中国知识分子的世界中，儒家思想并非唯一之思想源泉。道家、佛家等思想兼收并蓄，形成了独特的中国文化的结构。以王夫之、顾炎武、黄宗羲三大家为例，他们是典型的儒家教育下的知识分子，但其思想并不完全属于儒家范畴，而是自成一家，大开学术风气。在某种意义上，他们重新确立了知识分子的使命感，进而开掘出新的文化生命力。

到了清末，西学东渐之后，作为儒家思想的守护者（同时也是官方正统的守护者）曾国藩、张之洞等人提出了改造性的理论，尤其是张之洞的“中学为体、西学为用”更加凸显出文化保守主义者的孤傲与苍凉。在这种没落与冲撞中，中国的知识分子并非一力的否定自己的文化。反之，他们一方面接收外来文化，一方面从自己的文化母体中寻找新的出路。魏源、康有为、梁启超等开一时之风气的人物，虽则积极鼓吹西方文化，但自身无不受到中国传统文化的濡染。即便是高歌猛进的新文化运动中，其重要人物也都是兼善中西文化的大师，如章太炎、胡适、蔡元培、陈独秀、鲁迅……几乎都是深入到传统文化的脉络之中。这些伟大的知识分子明白，只有正视中国文化的魅力，乃至缺点，才能汲取其养分。中国文化本身是复化的，多元性的，博采众长的，自身具有其强大的突破能力。

以中国文化为代表的东方文化一直未停息过与西方文化的交流，无论是早期东方文化的西传，还是19世纪晚期西方文化的强势来袭，都说明文化的交流是世界的主流。在这个交流的过程中，中国文化自身的特性展现出一种特质，它既不

自高自大，同时也不妄自菲薄。以中国古代史上最具有开放性的唐王朝为例，它一方面将中国先进的教育、管理理念传播到了朝鲜、日本，另一方面又吸取了西域的艺术。从西域传播而来的音乐、舞蹈不但深受民间喜爱，而且在宫廷里演出。由此可见，中国文化自身具有强大的自信力，同时又有其包容、谦逊的特点。

对比古代欧洲文化的没落，尤其是陷入中世纪教廷的统治，梁漱溟先生说：

当古代西洋文明没落以后，于中世纪的黑暗时代，历史的本流出于干涸状态的期间，中国文明的大湖反而现出了最汪洋的全盛时期。

古代中国曾为全世界贡献了其辉煌成就，改变了整个世界的发展进程。现代中国要继续进步，就不得不审视自身所背负的古老文化。

中华文化不但是一个民族崛起的“软实力”，更是构成一个民族共同文化心理的基础。《尚书》曰：冕服华章曰华，大国曰夏。先贤注疏说：中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。这种重视社会秩序，构建最高审美的命名，意味着一个民族坚实、廓大的胸怀。是中华文明稳健、多元化，旺盛生命力的预兆。

中华文明犹如一条奔涌不息的大河，从巍巍雪山奔流而来，起初是涓涓细流，其后百川汇聚，万壑竞流，凝聚成一条涛声如雷，响彻云霄的大江，九曲萦回，直奔世界文明的大洋。朱相远先生在《中华世纪坛序》中赞美道：

大风泱泱，大潮滂滂。洪水图腾蛟龙，烈火涅槃凤凰。文明圣火，千古未绝者，唯我无双；和天地并存，与日月同光。

……

圣贤典籍，浩如烟海；四大发明，环球共享。缅怀漫漫岁月，凝聚缕缕遐想。

……

登坛远望，前有古人，星光灿烂；后有来者，群英堂堂。看乾坤旋转：乾恒动，自强不息之精神；坤包容，厚德载物之气量。继往开来，浩浩荡荡。

中国文化历久弥新，在经过了五千年的沉淀后，仍然焕发着光辉。在政治、经济、军事、科技、教育、文学、哲学、宗教、历史、经济、绘画、音乐、雕刻、建筑、医学等各个领域均有巨大的成就。

作为一个中国人，面对如此浩瀚的历史文化，能不心生敬畏？国学大师钱穆先生在其《国史大纲》序中说：

当信任何一国之国民，尤其是自称只是在水平线以上之国民，对其本国以往历史，应该略有所知。所谓对其本国以往历史略有所知者，尤必随附一种对其本国以往历史之温情与敬意。所谓对其本国以往历史有一种温情与敬意者，至少不会对其本国以往历史报一种偏激的虚无主义，亦至少不会感到现在我们是站在以往历史最高之顶点，而将我们当身种种罪恶与弱点，一切诿卸于古人。当信每一国家必待其国民具备上列诸条件者比数渐多，其国家乃再有向前发展之希望。

以此种态度审视自己国家的民族历史和文化，方算得上第一等的大国民。

站在历史文化的画卷前，面对灿烂文化、壮美河山，能不思量做些什么？翻文献，写学术文章固然是妙事，但做一些普及性的工作，对于普通读者来说也是极重要的。我与邓占平、何跃青、周广宇等诸位老师多次磋磨，最终决定分门别类筹编一套中国历史文化的书。这套书的编者中多有俊彦，照王羲之《兰亭集序》中的话说：“群贤毕至，少长咸集，此地有崇山峻岭，茂林修竹。”资料搜集、审定、编改、增删的工作是非常繁杂的，但诸位同道多能一丝不苟，苛求其精，最终编成这套丛书。但因资料浩繁，所涉专门知识杂，时间有限，难免有错误疏漏之处，还望读者不吝赐教。

是为序。

尚论聪

2012年11月5日

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史的单一模式，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幅涵盖面广的图片，更加方便读者理解作品。

书法

- ◎钟繇：巧趣精细，殆同机神/2
- ◎魏碑：笔力雄健，拙朴天成/4
- ◎欧阳询：草里惊蛇，云间电发/6
- ◎虞世南：刚柔并重，骨力遒劲/8
- ◎褚遂良：字里金生，行间玉润/10
- ◎孙过庭：书论双绝/12
- ◎颜真卿：点如坠石，画如夏云/14
- ◎柳公权：骨力矫健，气脉流贯/16
- ◎张旭：挥毫落纸如云烟/18
- ◎怀素：壮士拔剑，神彩动人/20
- ◎米芾：天姿轶轹未须夸，集古终能自立家/22
- ◎祝允明：性功须并重，超然出神采/24
- ◎王铎：怪诞奇卓，气势磅礴/26
- ◎傅山：清初第一作家/28

绘画

- ◎彩陶纹画/32
- ◎战国帛画/34
- ◎汉代壁画/36
- ◎张僧繇：点睛之笔动寰宇/38
- ◎王维：盛唐画坛第一把交椅/40
- ◎吴道子：落笔雄劲、敷粉简淡/42
- ◎敦煌壁画：神性中的世俗美/44
- ◎张萱和周昉：仕女画的集大成者/46
- ◎顾闳中及其《韩熙载夜宴图卷》/48
- ◎赵佶及其花鸟画/50
- ◎张择端及其《清明上河图》/52
- ◎文同：墨竹大师/54
- ◎“南宋四家”：李唐、夏珪、马远、刘松年/56
- ◎李公麟：不施丹青，而光彩动人/58
- ◎赵孟頫：元代画坛冠冕/60
- ◎黄公望：简淡洗炼山水风/62
- ◎沈周：吴门画派创始人/64
- ◎仇英：神采飞动，精丽艳逸/66
- ◎陈洪绶：一代版画宗师/68
- ◎董其昌：晚明画坛宗主/70
- ◎八大山人：墨点无多泪点多/72
- ◎石涛：搜尽奇峰打草稿/74
- ◎恽寿平：为花传神/76
- ◎扬州八怪：泼墨写意，抒发性灵/78
- ◎任伯年：丰姿多彩，新颖生动/80
- ◎张大千：包众体之长，兼南北二宗之富丽/82

音乐

- ◎ 曾侯乙墓编钟：气势磅礴的大型乐器/86
- ◎ 李延年：西汉宫廷音乐家/88
- ◎ 蔡文姬和《胡笳十八拍》/90
- ◎ 秦王破阵乐：豪迈苍凉的大曲/92
- ◎ 霓裳羽衣曲：声韵华贵的大曲/94
- ◎ 瓦市勾栏与说唱音乐/96
- ◎ 曲子词：豪放婉约并秀/98
- ◎ 十面埋伏：雄浑壮武琵琶曲/100
- ◎ 散曲：元代俗谣俚曲/102

舞蹈

- ◎ 神秘的原始乐舞/106
- ◎ 千姿百态的魏晋舞风/108
- ◎ 矫健豪放的胡腾舞/110
- ◎ 唐代的健舞与软舞/112
- ◎ 映日浴风的踏歌/114

戏剧

- ◎ 充满搏斗气息的角抵戏/118
- ◎ 唐代歌舞戏/120

- ◎ 宋代杂剧/122
- ◎ 关汉卿与《窦娥冤》/124
- ◎ 王实甫与《西厢记》/126
- ◎ 李玉与苏州派戏曲/128
- ◎ 京剧：中华国粹/130
- ◎ 豫剧：大众化的戏剧/132

雕塑

- ◎ 秦俑：气势磅礴的阵容/136
- ◎ 霍去病墓石雕：庄重雄浑的史诗/138
- ◎ 麦积山石窟：东方雕塑陈列馆/140
- ◎ 龙门石窟：神秘华丽的佛界/142
- ◎ 昭陵六骏：凝注在石上的辉煌/144
- ◎ 明十三陵：帝陵的杰出代表/146

名波羅蜜多心經
自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五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
無上呪是無等等呪能除一切
其實不虛故說般若波羅蜜多呪即說

揭帝揭帝
波羅僧揭帝

波羅揭帝
菩提薩婆訶

书法

钟繇：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。他在书写上首定楷书，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。

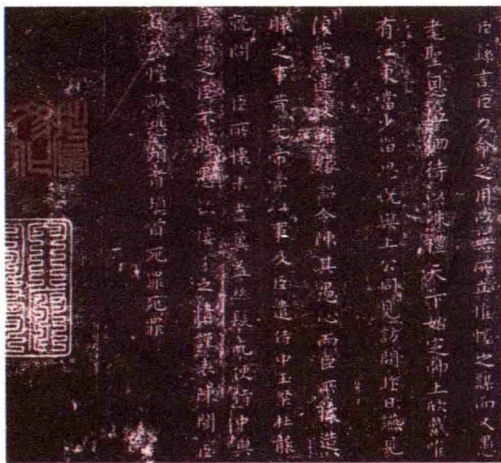
相传钟繇自小就长相不凡，聪慧过人，他曾经与叔父钟瑜一起去洛阳，途中遇到一个相面者，相面者看到钟繇相貌，便对钟瑜说：这个孩子面相富贵，但是将有一个被水

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

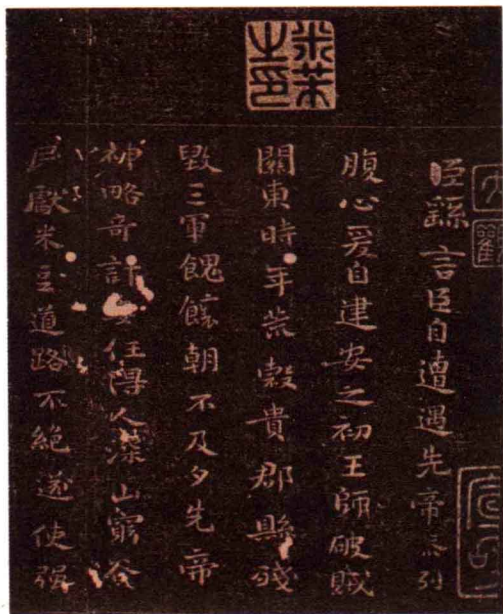

◆ 《力命表》

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。

◆ 《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，自成一家，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

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重要人物之一。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。

魏碑：笔力雄健，拙朴天成

魏碑是北朝碑刻的统称，其特点是笔力、字体强劲，是后世书法的楷模之一。魏碑主要分两大类：一类是佛教的造像题记；一类是民间的墓志铭。康有为称魏碑有“十美”，高度概括了魏碑的雄强、朴拙、自然天成的艺术特点。

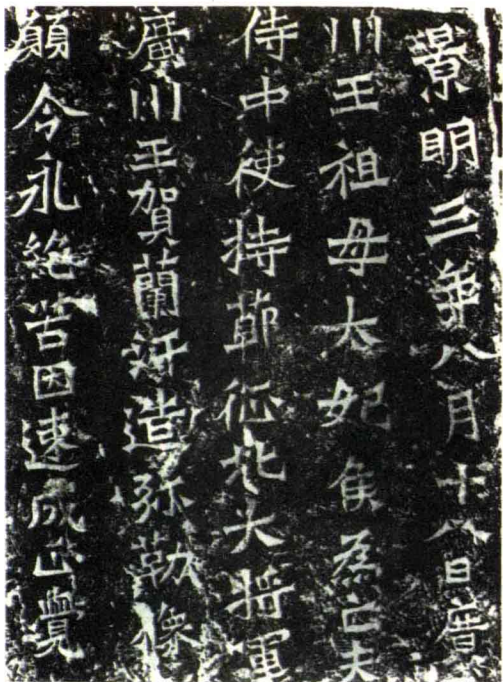
书体概略

魏碑，是指南北朝时期北朝的碑刻书法作品。现存的魏碑书体都是楷书，因此有时人们也把这些楷书碑刻作品称为“魏楷”。魏碑也被称作北碑，在北朝的各个王朝中以北魏的立国时间最长，后来就用“魏碑”来代称包括东魏、西魏、北齐和北周在内的整个北朝时期的碑刻书法作品。魏碑的大成人物有索靖、崔悦、高遵、沈馥、姚元标、赵文深等。

魏碑是楷书的一种，魏楷和晋朝的楷书、唐朝的楷书并称三大楷书字体。魏碑体现了隶书向楷书发展过渡的一些因素。魏晋之际已经有了楷书，钟繇的《宣示表》、王羲之的《黄庭经》等楷书作品都是比较成熟的楷书。之后，随着大批西晋文人随同晋室南渡之后，北朝的书风就和南朝产生了很大差别。北朝现存的碑刻大多是民间无名氏书法家的作品，和南朝士大夫所谓“风流蕴藉”的书法风格迥异。钟繇和王羲之完成了部分由隶变楷的过程，由于晋室南渡，北魏的民间书法家们没有继承多少他们的成果，

而是遵循民间书法的发展轨迹，更多的是直接从汉魏时期的隶书演变而来。

魏碑书法主要分两大类：一类是佛教的造像题记；一类是民间的墓志铭。仅龙门石窟的造像题记就有三千余品，《龙门二十品》是其中的菁华之作。墓志在南北朝十分

◆ 魏碑