

本书已经过全面修订。针对高职高专旅游类专业学生对本门课程的要求,本书简要介绍了中国历史与文化的概貌及知识与相关胜迹。主要内容有:中国历史、思想文化、制度文化、民俗文化、传统艺术文化、器物文化、景观文化、饮食文化等。

本书深入浅出,通俗生动,具有极强的可读性和针对性,既可作高职高专旅游类教学用书,也可供旅游从业人员和广大相关社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国历史与文化/谌世龙主编. —2版. —重庆:重庆大学出版社,2007.8

(高职高专旅游系列教材)

ISBN 978-7-5624-2900-5

I. 中... II. ①谌... III. 文化史—中国—高等学校:技术学校—教材 IV. K203

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第122060号

高职高专旅游系列教材 中国历史与文化(第2版)

主 编 谌世龙

副主编 黄昌霞

主 审 管维良

责任编辑:邱 慧 版式设计:邱 慧 贾 曼

责任校对:夏 宇 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆市川渝彩色印务有限公司印刷

*

开本:787×960 1/16 印张:15.25 字数:299千

2003年4月第1版 2007年8月第2版 2007年8月第4次印刷

印数:11 001—14 000

ISBN 978-7-5624-2900-5 定价23.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

编审委员会：

傅启鹏 罗兹柏 赵毅 王长生

编委会（按姓氏笔画排名）：

丁文义 王长生 王昆欣 王瑜
韦艳春 刘代泉 牟红 向旭
吴金林 罗兹柏 范运铭 段光达
赵毅 黄继元 傅启鹏 程道品
谢国荣

编写单位（排名不分先后）：

桂林旅游高等专科学校
湖北大学职业技术学院
浙江旅游职业学院
福建商业高等专科学校
承德旅游学院
黑龙江旅游职业技术学院
郑州旅游职业学院
桂林工学院
重庆旅游学院
西南大学
昆明大学
闽江大学
重庆工商大学
重庆工学院
四川旅游学校

再版前言

再版前言

中国是世界上主要的文明古国,历史悠久绵长,文化博大精深。了解和掌握中国的历史与文化,对于从事或即将从事旅游行业的人员具有重要意义,这是我国不同层次旅游专业开设中国历史与文化课程的原因。

本书自初版公开面世已四年,市场反应良好。但是,随着中国旅游业的发展,有关新资料的发现,教学理念的变化,原教材已经有所不适,需要与时俱进。为此,在重庆大学出版社的组织和协助下,我们决定对本书进行修订。此次修订主要是针对高职高专旅游类专业学生的需要,写作宗旨和体例结构并无变化,但在内容上有所调整和增加:注意调整全书内容展开的逻辑性,更为贴近旅游业,可读性、知识性、应用性增强;特别还注意了与旅游相关课程的联系与衔接,更便于教师和学生阅读和使用,同时也便于旅游从业人员和相关读者的参考阅读。

修订后的全书内容分为八章。第一章:中国历史;第二章:思想文化;第三章:制度文化;第四章:民俗文化;第五章:传统艺术文化;第六章:器物文化;第七章:景观文化;第八章:饮食文化。各章节安排既具有相对独立性,又注意到其中内在联系,从而使本书整体上构成为一个适合高职高专旅游专业教学需要的知识体系。

本书修订具体分工如下:绪论、第一章、第三章、第七章,谌世龙(桂林旅游高等专科学校);第二章、第六章,黄安定(郑州旅游职业技术学院);第四章,肖胜和(浙江林学院);第五章、第八章,黄昌霞(承德旅游职业技术学院)。全书最后由谌世龙统稿。

在本书修订过程中,我们得到不少读者和专家中肯而有见地的意见和建议,在此表示诚挚的感谢!

本书修订过程中,还得到了重庆大学出版社的大力支持,在此也表示深切的谢意!

此次修订版仍可能存在不当之处,恳请有关专家和广大读者给予批评指正,以便再次修订时进一步完善。

编者
2007年7月

前言

前 言

中国是世界上多民族的文明古国,历史悠久绵长,文化博大精深。了解和掌握中国历史与文化,对于从事或即将从事旅游行业的人员具有重要意义,这也是我国不同层次旅游专业纷纷开设中国历史与文化课程的原因。

纵观当前我国有关中国历史与文化方面的教材,其中本科教材不仅版本多,而且较完备,然而适用于大专层次的教材却少见。为此,在重庆大学出版社的组织下,我们决定力求针对高职高专的学生编写本书,同时本书也可作旅游从业人员和相关读者的参考用书。

有鉴于此,呈献给读者的这本书,具有以下特色:

1. 本书以“理论够用,突出实用”为原则,以深入浅出、通俗生动为指导思想。
2. 理论阐述力求简洁、通俗、准确,尽可能避免使用晦涩的专业名词。
3. 在编写时,既避免雷同于中学历史文化知识,又注意突出中国旅游业特色的指向,侧重于介绍中国旅游业所涉及的具体文化事象,从而达到贯彻服务于旅游专业的目的。
4. 突出了本书是旅游专业基础课程的特点,注意了与相关课程的联系与衔接。

本书绪论部分首先阐释了文化的概念、中国文化、中国传统文化的内涵以及中国文化的特点、生成机制、中西文化差异等;第一章(中国历史)介绍了中国重大历史事件、重要历史人物、重大科技成果及相关文物古迹;第二章(思想文化)分别介绍了中国儒家及儒家文化、道家及道教文化、佛教及佛教文化;第三章(制度文化)介绍了中国政治制度、职官制度、法律制度、教育制度、军事制度;第四章(民俗文化)系统介绍了服饰文化、节日文化、民间信仰与禁忌等;第五章(传统艺术文化)介绍了传统

书法、绘画、音乐、舞蹈、戏曲等；第六章（器物文化）分别介绍了中国古代器物、中国工艺美术品；第七章（景观文化）着重介绍了中国山水文化、建筑文化；第八章（饮食文化）介绍了食文化、酒文化、茶文化。各章节安排既具有相对独立性，又注意到其中的内在联系，从而使本书整体上构成为一个适合旅游专业教学需要的知识体系。

本书具体分工如下：绪论、第七章，谌世龙（桂林旅游高等专科学校）；第一章、第三章，史小云（黑龙江大学旅游学院）；第二章、第六章，黄安定（郑州旅游学校）；第四章，肖胜利（浙江林学院旅游系）；第五章、第八章第一、二节，黄昌霞（承德旅游职业技术学院）；第八章第三节，杨涌（承德旅游职业技术学院）。本书由重庆师范学院管维良教授主审，谌世龙统稿。

在本书编写过程中，我们参阅了大量相关文献（详见后附主要参考文献），特此说明并致谢！

本书在编写过程中，得到了重庆大学出版社的大力支持，在此表示深切的谢意！

编写这类高职高专教材是新的尝试，书中的不足和疏漏之处，敬请有关专家、学者和广大读者不吝批评指正，以便修订再版时改进。

编者
2002年6月

目录

目 录

绪 论	1
第一章 中国历史	10
第一节 重大历史事件	10
第二节 杰出历史人物	22
第三节 重大科技成果	33
第二章 思想文化	44
第一节 儒家与儒家思想	44
第二节 道家与道教文化	50
第三节 佛教与佛教文化	55
第三章 制度文化	67
第一节 政治制度	67
第二节 职官制度	70
第三节 法律制度	76
第四节 教育制度	79
第五节 军事制度	83
第四章 民俗文化	92
第一节 概述	92
第二节 服饰文化	96
第三节 节日文化	105
第四节 民间信仰与禁忌	112
第五章 传统艺术文化	126
第一节 书法艺术	126
第二节 绘画艺术	130
第三节 音乐艺术	132
第四节 舞蹈艺术	135
第五节 戏曲艺术	142
第六章 器物文化	147

第一节	古代器物·····	147
第二节	中国工艺美术品·····	157
第七章	景观文化 ·····	167
第一节	山水文化·····	167
第二节	建筑文化·····	184
第八章	饮食文化 ·····	209
第一节	食文化·····	209
第二节	酒文化·····	216
第三节	茶文化·····	221
	主要参考文献 ·····	233

传统艺术文化

中国是一个传统文化土壤十分丰厚的国家,神奇的书法、奇妙的绘画、源远流长的舞蹈、博大精深的音乐、韵味十足的戏曲,都在向世人昭示着中华民族上下五千年的辉煌,昭示着民族传统艺术文化的悠远绵长,昭示着我们龙的传人的骄傲与自豪。让我们共同走进这传统艺术文化的伊甸园,去看、去想、去采摘我们需要的艺术珍品。

第一节 书法艺术

书法是中国具有悠久历史的传统艺术,是中国文化艺术宝库中的瑰宝之一,是中华民族珍贵文化遗产的重要组成部分。它具有极强的实用价值,能给人以高雅的艺术享受,深得世界各国人士的喜爱与赞赏,是中华民族的骄傲。

各种书体的演变历史是相当漫长的。由图画符号式的原始文字演变为殷商的甲骨文,到周的金文,秦的小篆,汉的隶书、章草,魏晋以后的楷书、行书、草书。书家书体的异彩纷呈,造就了我国书法艺术风貌的千姿百态。

一、汉字

文字是记录和传达语言的书写符号,是交流思想、传播科学文化知识的重要工具。文字有三种类型:表形文字、表意文字、表音文字。现在世界上通行的文字有两大类:表音文字和表意文字。汉字是书写汉族人民语言的文字,是汉族人民在长期的劳动实践中创造出来的。

汉字有如下特点:一是世界上历史最悠久的文字。从近年考古资料上看,汉字的的历史可以追溯到六千年前,且一直作为书面语来使用,生命力最强。二是独立发展起来的文字。始初是象形文字,后来把音、形、义巧妙地结合起来,成为一个文字体系。

三是非常宝贵的民族遗产。汉字的历史悠久,中华民族祖先创造的辉煌灿烂的古代东方文化,借助汉字得以保存下来,内容丰富,种类繁多。四是世界上使用人数最多的文字。我国有12亿多人口,使用汉字的人占90%以上,汉字早已遍及五大洲,越南、日本、朝鲜等国很早就使用汉字。五是唯一可以作为艺术欣赏的文字。汉字是由图画发展来的,是结构独特的“方块字”,除了记录汉语外,还是世界上独一无二的可以作为艺术欣赏的文字。汉字书法远播重洋,驰誉海外。书画同出一源,书法家与画家齐名,这恰好显示了汉字艺术欣赏的特点。

汉字的造字方法归纳起来有六种:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

象形就是用线条来描摹实物形状的造字法。据清朱骏声统计,汉字里的象形字有364个。例如:“日”、“月”就是象形字。

指事就是用象征的符号来表示意义的造字法。分两类:一种是纯符号的,另一种是在象形字的基础上增加指事符号。据朱骏声统计,汉字里的指事字有125个。例如:“上”、“下”、“本”等字皆是指事字。

会意就是把两个或两个以上的字集合起来,也就是用两个或两个以上的偏旁组合成字,以表示一个意义的造字法,据朱骏声统计,汉字里会意字有1167个。例如:“尘”、“明”、“林”等都是会意字。

形声就是由形旁和声旁组合成字的造字法。形旁是表意成分,声旁是表音成分,主要有六种搭配方式,左形右声、左声右形、上形下声、上声下形、内形外声、内声外形。据朱骏声统计,汉字里有7697个形声字。在现行汉字中,形声字占90%。例如:“描”、“忠”、“珠”、“婆”、“问”等字都是形声字。

转注就是用—个形声字的引申义换了形旁另造—个形声字的造字法。例如:“耙”、“靶”、“捡”、“拷”等字是转注字。

假借是指语言中某些词有音无字,借用同音字或音近的字来表示。例如:“求”、“功”、“峻”、“敢”等字是假借字。

二、书法

(一)源流

我国的书法确实是一门源远流长、丰富多彩的传统艺术。书法是文字的书写艺术,特指用毛笔写汉字的艺术。字体的演变是由繁到简,书法技巧和风格的发展却是越来越复杂多样。

现在常见的书体大致可分为:篆书、隶书、楷书、行书、草书五种。从形体来看,甲骨文、钟鼎文、大篆、小篆都属篆书一类。甲骨文是殷商文字,因为刻在龟甲和兽骨上,故叫甲骨文,被证明是商代从盘庚迁殷到被灭共8代12王273年间的卜辞。甲骨文的书法风格分为五个时期:盘庚、武丁时期,大字气势雄伟、挺拔峻峭,中、小字庄严瑰丽。祖庚、祖甲时期,工整谨饬、端(庄)凝(重)秀雅。廩辛、康丁时期,草率颓

废,常有讹误。武乙、文丁时期,粗犷爽朗、奇姿多变。帝乙、帝辛时期,大字丰茂峻伟,小字秀丽晶莹,似蝇头小楷。大篆也就是籀文,它是公元前八九世纪产生的字体。书法特点是线条化和匀圆整齐化,字形大小整齐。小篆本来是篆文,汉代人把它叫做小篆或秦篆。公元前221年,丞相李斯和赵高、胡毋敬一起将六国文字收集整理颁布全国,这是古文字的最终定型。书法特点是笔画都是婉曲与平直的单线,粗细基本不变,一般较圆浑,笔画间空距非常匀称,字形狭长,上半部较紧,下部分舒展,具有柔中寓刚、爽朗峻健的气势。

李斯相传被称为篆书第一人,其书行笔圆转,线条匀净,刚健流美,挺然秀出,其代表碑刻《峯山碑》。唐朝篆书最有成就的是李阳冰,被誉为李斯以后第一人。阳冰书篆,笔画规整而婉曲,从玉箸变化为铁线,活泼飞动。传世碑刻有《怡亭铭》、《般若台题铭》等。宋代写篆书的人很多,著名的有:徐铉、徐锴,作品有《宋拓许真人井铭》、《南京二徐题名》等。元人能写篆书的也不少且各有特色。明人篆书无突出成就,流传的很少。清代篆书经历了摹古、创新、发展三个阶段,名家辈出,成就突出。清初的篆书家都宗法李阳冰,王澐、钱坫、陈潮等成就很大,各成一派。清代中叶以后,以长锋羊毫作篆,形成流利奔放的风格,代表是邓石如等人。清代晚期是篆书辉煌灿烂时期,形态变化多端,呈丰富多彩局面。此时名家有陈介祺、赵之谦等人。

隶书分为古隶和今隶。古隶又叫左书和秦隶,今隶又叫汉隶,今隶由古隶演变而成。隶书相传是由当时的狱吏程邈搜集、整理简化而成,因为办理公文的小官叫“隶人(胥隶)”,所以人们把这种字体叫“隶书”。其实隶书是民间创造出来的字体,早在六国时期就已萌芽。隶书从秦代兴起,经两汉、三国到西晋,其形态有所发展变化。

西汉的隶书还带有秦隶的遗意,笔势敛束无波。东汉后期,隶书趋于整饰精巧,多棱角,结体扁平,笔势舒展,带有波势挑法。此时蔡邕所写的《熹平石经》是汉隶的代表和楷模。晋唐以后,隶书用笔结体富于变化,风格多样,艺术性强。到今天,隶书一直为众多人士所喜爱。

楷书即真书(正书),汉代又叫“楷隶”或“今隶”。相传楷书是王次仲始创的(但无实证可考)。汉字由隶书变成楷书主要是受了草书的影响,利用草书流转的笔势,去掉隶书的波势挑法,并适当地加以简化,就成了楷书。楷书萌芽于西汉宣帝时,东汉末期日趋成熟,魏晋以后成为汉字的正规字体。现存古代最早的正楷作品,是三国魏人钟繇写的。西晋人陆机的《平复帖》字形质朴,带有章草的笔法,是我国流传最古的书家墨迹。东晋王羲之发展了楷书的写法,完全无隶意,楷书才流行于世。因南北朝对立局面的形成,这时期书法有南派、北派之分。南派代表有:卫铄、王羲之、王献之等人,其楷书笔画道美清丽、字势雄劲、结构严谨。北派代表有:索靖、郑道昭等人。南北派各有所长。唐代楷书艺术水平很高,起着承前启后的作用。楷书规范化了,成为汉字的正体。初唐的代表书法家是欧阳询、虞世南等人。唐代中叶代表是楷书名家徐浩、李邕等人。晚唐中叶代表是颜真卿、柳公权,他们的楷书被称为“颜

柳”。宋、元、明代的书法家也很有成就。

行书始于东汉末年,为颍川人刘德升所创。行书介于楷书和草书之间,伸缩性较大,变化较多。用笔特点是:行笔而不停,著纸而不刻,轻转而重按,如行云流水,很少间断。晋代是行书的繁荣时期,名家很多。王羲之《兰亭集序》被称为天下第一行书。

草书包括章草、今草。章草是早期的草书,是由草隶发展而成的一种字体,是隶书的草写。起源说法很多,较统一的说法是,源于秦末汉初,盛行于汉魏西晋,是为了便捷,在隶书的基础上加以改进简化草写而成的。特点是字字独立,字内常有连笔,上下字间不连带,和今草数字相连一笔书迥异,一篇之中每个字的大小基本相同。代表书法家是张芝。今草就是东汉魏晋、隋唐以后直到现在通行的草书。由张芝始创,枝分派衍,发展成三种不同的风格:张芝、张旭、怀素的草书,属于大草、狂草一派。王羲之、王献之父子多为行草书,流畅潇洒,笔断意连,英俊豪迈,古雅秀丽,遒健多姿,自为一派。智永《千字文》、孙过庭《书谱》的草书极有规矩,字字区分,全不做连绵体势,又为一派。草书的特点是:“笔从曲处还求直,意到圆时更觉方”;草书贵在流畅,纯任自然,无拘无束,字形结构上追求严谨、有重心。章法布白丰富多彩,疏密得当,大小皆宜,映带呼应,达到浑然一体的艺术境界。

任何种类的艺术,都是一定社会生活反映的产物。书法是取法于自然的,自然生阴阳,因此书法中包含着动静、刚柔、舒敛、虚实等阴阳的对立统一。形是静止的,势是活动的,形是由变化往来的势交织构成的,形和势的对立统一造成了各种各样的复杂形态和变化不拘的活泼精神。

任何一种书法作品,都具备两点:一是线条要有美感,点画形态要生动,这就是所说的精美出于挥毫。二是结构要优美多姿,情趣天成,这就是所说的巧妙在于布白。名家大师之所以成为书法艺术大家,正是因为“挥毫”都很精美,“布白”各有巧妙。再就是渗情入法,法渗于情,书法者都有较高的艺术修养和道德修养,具有字外之功。只有如此,才能出神入化。

(二)文房四宝

古人云:“工欲善其事,必先利其器。”学习书法,要选择好工具——笔、墨、纸、砚,被称为文房四宝。

1. 笔

秦始皇统一六国后,始称笔。笔历史久远,早在五六千年以前,我国就已经有了毛笔的雏形。毛笔中的珍品要推湖笔。毛笔的品种,就其原料和性能来分,大体上有3类:刚性、柔性、中性。一支好毛笔要具有“尖、齐、圆、健”四个特点,毛笔从大小用途上看有小楷笔、中楷笔、大楷笔、提笔、斗毛、棕笔等。笔在使用和保管上也有讲究。

2. 墨

后汉始用墨石磨汁,叫“石墨”,到南唐始以松烟制墨。常见的墨大约有3种:一

种是“松烟墨”，一种是“油烟墨”，一种是“油松墨”。辨别墨的好坏，主要是看它的墨色，以黝墨而发紫光的为最佳。安徽省徽州产的“徽墨”最好，驰名中外。

3. 纸

是中国最早发明的，有近两千年的历史。中国书画所用的纸叫“宣纸”。“宣纸”产于安徽省泾县，泾县古属宣州，“宣纸”因此而得名。特点是：纹理纯净，质地绵韧，颜色白雅，润墨性强，不蛀不腐，搓折无损。宣纸有生纸、熟纸、半熟纸3种。生纸适用于书法，熟纸适用于工笔画，半熟纸适用于国画上的兼工带写。

4. 砚

也叫“砚台”、“砚池”、“砚田”，最大的又称“墨海”。砚可分：秦砖、汉瓦、玉砚、石砚等多种。广东肇庆端溪产的“端砚”、江西婺源龙尾山产的“歙砚”（又称“龙尾砚”）、甘肃临洮县产的“洮砚”、山西绛州产的“澄泥砚”、山东产的鲁砚最为著名。尤以“端砚”为最佳，居群砚之首。共同特点是：质地坚实润滑，纹理细密，发墨快，磨墨细，研墨不滞不滑，贮墨不干涸。砚的形状有方、圆、长方等等。

第二节 绘画艺术

一、隋唐以前的绘画

中国古有书画同源之说，甲骨文、钟鼎文，往往象形类通，此为起源，至汉隶、魏晋、北魏、隋唐而一变，书画分途，艺术各异。唐宋传统，用色彩线条，造型甚工。到了明代，书法有狂草，绘画有水墨大写意，艺术思潮发生了变化，书画两者又有了共同点。

原始社会时期彩陶上，画有互相追逐的鱼、跳跃的鹿，还有摹拟船形的陶壶、舞蹈纹盆，我们不难看出，那时的人们已经具有相当高的审美意趣，有情节、有构图，有意境的画面令人惊叹。

奴隶社会的青铜器、玉器、象牙雕刻和白陶，图案细密美丽，布局严谨整齐，给人以“镂金错采、雕缋满眼”的美的感受。像《水陆攻战船图》等作品，形象生动，既表现了生活的理想，又表现了浪漫的幻想。从画中还可以看到想象和概括、夸张和变形这些艺术手法，特别是以线条作为主要的造型手段，为我国绘画奠定了基础。

秦汉时代，雕塑丰富，题材广泛，绘画题材包罗社会生活的各个方面，手法丰富，线条成为造型的基础。秦兵马俑、西汉帛画、人物御龙帛画等作品线条更流动、色彩更丰富、情感更复杂、人物形象更加生动，绘画技巧大发展。

三国以后是绘画新时代,标志是专业画家登上历史舞台。佛教艺术的绘画、雕刻,规模成就巨大,内容极其丰富。

六朝出现一大批专业画家。从内容到形式进行了多方面的探索。曹不兴是画家之中享有盛名的第一人,是中国佛像画的始祖。卫协是绘画变革中的代表人物。顾恺之是曹、卫以后第一大画家。之后的陆探微、张僧繇尤为突出。他们的特色与贡献是正式以书法入画。张僧繇的第一贡献是创造了“没骨”画法,在中国绘画上运用晕染方法,增强了色彩表现效果。

在南北朝时期,南北画风不同。画家曹仲达的画法,是融合中印度笈多式雕刻形式创造出来的,这与曹不兴的风格有明显区别,直到隋统一以后,阎立本到荆州看张僧繇的画,经过3次观察才摸索出张氏画的特点。由此可见,南北风格的混合统一,经历了一段过程。

魏晋南北朝的作品,受佛教艺术的影响较大。

二、隋唐以后的绘画

绘画至隋唐达到了空前繁荣,其手法是高度现实主义的:山水画大青大绿,富丽鲜艳;人物画精工华艳,满壁风动;宗教画不再是“苦难的呻吟”,而是“极乐世界”。《西方净土》花团锦簇,《昭陵六骏》气魄壮伟,唐三彩雄浑绚烂。出现了一大批美术家,仅文人士大夫画家就有200多人,优秀作品丰富多彩。有展子虔的《游春图卷》、阎立本的《步辇图》、张萱的《虢国夫人游春图》、周昉的《簪花仕女图》等作品。

五代两宋时期,山水、花鸟画成就尤为突出,工艺美术也普遍发展。人物画代表作有顾闳中的《韩熙载夜宴图》、周文矩的《重屏会棋图》等。花鸟画方面,黄筌的《珍禽图》描摹动态极其细致有力。

北宋中期,喜欢“刻实”的画风,崇尚“清新”的美感。代表作有李公麟的《放牧图》、张择端的《清明上河图》、米友仁的《潇湘奇观图》等。李唐、刘松年、马远、夏圭等人的绘画艺术形成了自己的派别,特点一是突破了水墨的技法,二是富有革新的布局,代表作有马远的《踏歌图》等。画家梁楷创作了“减笔”的画风,笔简意深。赵孟坚的《墨兰图》娟秀而清高。

元朝画家把宋代文人画推向高峰,发展为空灵的元画风格。画家们多以枯笔乾墨作画,因此形成了黄公望的苍凉风格,吴镇的旷逸景色。倪云林的画风以“天真幽淡为宗”;王蒙以繁密为基本格调;王冕的梅花则画得孤傲倔强。在元代画家中,赵子昂是主力。他主张作画贵在古意,对元代的绘画起了推陈出新的重要作用,对明代绘画的影响是很大的。

明代因为朱元璋的高压政策,现实主义传统受挫折。前期画风追随南宋的院体画,代表有戴进、吴伟、吕纪、边文进等人;明代后期,无论哪个派别的画家都不是画坛中的前进力量。此时期的版画插图有较大发展。明清画坛中的新生力量是那些开拓

新领域的画家,他们探索新题材、新的表现方法,代表人物是以花卉画而著名的徐渭、陈道复、周之冕,徐渭《驴背寻诗图》几笔勾画的驴腿,很有力量。明末有名的人物画家陈洪绶和崔子忠,对版画插图的发展做出了贡献。

清朝的工艺美术、版画也有发展。著名画家前期有“清初六家”(王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平),后期则以“四高僧”(八大山人、石涛、弘仁、髡残)以及“扬州八怪”(郑燮、罗聘、黄慎、李方膺、高翔、金农、李鱣、汪士慎)等为代表。这批画家追求个性解放。石涛的画最见功力;八大山人的画,笔墨简括,形象夸张;弘仁的画以情润见长;恽寿平的花卉格调清新;金农的梅花,笔笔峻峭;李鱣的画纵笔有生机;郑板桥的墨竹风格劲峭;罗聘以《鬼趣图》闻名于世;黄慎的人物,笔墨如飞,富于流动。总之,这一时期的画家如同幽兰秋菊,群芳竞秀。

第三节 音乐艺术

中国民族音乐的产生和发展,经过了漫长的历史。各种类型的音乐形式在各个历史阶段存在和延续的时间,有先有后,有长有短,其历史发展很不平衡,相互之间有着错综复杂的关系。

一、隋朝以前的音乐

《诗经》是我国第一部诗歌总集。其中的“雅”分为大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”是赞歌,是祭祀时所用的乐歌;“国风”,典型地反映了周代民歌特征,这种民歌一直延续到春秋中期,流传的地域大约在现今的陕西、山西、河南、湖北等广大地区。“国风”的形式多种多样,有后来称为山歌、号子、夯歌的形式,还有领唱与帮腔的形式等。“国风”的曲式比较简单。各种民歌在演唱时,大都没有乐器伴奏,有时则用简陋的打击乐器伴奏。少数歌曲后来进入宫廷,其伴奏音乐才日益丰富起来。

战国时期流行的“楚声”,发展成为一种具有较高艺术水平的音乐,对后来的西汉音乐有重要的影响。著名的作品有《下里巴人》《阳春白雪》以及屈原的《九歌》等。

自西周兴起,春秋战国盛行并延续到秦汉之际的“钟鼓乐”是一种以编钟与建鼓为主要乐器的大型管弦乐队。曾侯乙钟继承了西周以来编钟的传统音乐而又有发展,其音域已扩展到5个八度,其中3个八度的中部音区又配有3套音列大致相似的编钟,形成三个重叠的声部,而且几乎十二个半音俱全,可以奏出完整的五声、六声、七声音阶的乐曲。

到了汉末三国之际,民族乐器有了长足的发展。比如,相和歌的伴奏乐队已由

笛、笙、节鼓、琴、瑟、箏、琵琶七种乐器组成。汉末乐曲《广陵散》的琴曲历经唐宋元明各代一直保存至今,是一首大型乐曲,同时也是琴的独奏曲,无论在结构布局、主题发展手法、调性调式安排方面,还是在塑造音乐形象方面,在当时的世界音乐艺术上都是十分杰出的。

二、隋唐时期的音乐

隋朝的建立,结束了魏晋以来大动乱的局面,统一了中国。唐朝长期的统一和稳定,使国力强盛,经济达到空前的发展和繁荣,遂形成从唐太宗到唐玄宗的“盛世”局面。在宗教、文化、艺术方面,由于唐代统治者采取兼收并蓄的政策,各族文化、中外文化交流活动的日益频繁,促使文化艺术也发展到一个新的高峰。

在这种大背景下,中国各族人民共同创造了光辉灿烂的隋唐文化。“燕乐”的兴起和繁盛为其主要标志;同时,曲子、变文的流行,无论在当时还是后世都产生了相当大的影响。伴随着音乐实践的发展,在音乐理论上提出了“八十四调”,产生了“燕乐二十八调”,涌现出《乐书要录》等一大批音乐专著。在记谱法上,则出现了“工尺谱”和“减字谱”。

《燕乐》在周代以来的宫廷音乐中即已存在,但属雅乐的一部分。隋唐燕乐的性质则不同,是“合胡部为燕乐”,即指汉族俗乐、少数民族音乐和外国音乐的总称,是相对于雅乐而言的一种宫廷音乐。公元640年,唐太宗统一高昌(今新疆吐鲁番),增加高昌伎,形成唐“十部乐”,包括燕乐、天竺乐(印度)、高丽乐(朝鲜)、清商乐、西凉乐、高昌乐、龟兹乐、疏勒乐、康国乐、安国乐。十部乐外,尚有扶南(柬埔寨)、百济(朝鲜半岛古国)、突厥(阿尔泰山以南的6世纪时游牧部落)、南诏(中国西南古国)、倭国(日本)、骠国(缅甸)等多部伎乐。

在唐代燕乐中,“唐代大曲”占有极为重要的地位。大曲是在继承了汉魏的相和大曲、清商大曲的传统基础上,融合外来音乐,创造性地发展成具有高度艺术水平的含有器乐、声乐和舞蹈的大型歌舞音乐。唐代大曲创作以《秦王破阵乐》、《霓裳羽衣曲》最为著名,形成了我国歌舞音乐的全盛时期。

与燕乐繁盛的同时,在隋唐时期还产生了曲子、变文等新的民间音乐形式,对后世都有相当大的影响。

曲子兴于隋,至唐稍盛。其歌词作者有乐工、歌伎,也有文人、僧人和贵族。歌词形式有五言、七言,还出现了长短句的歌词。其结构多为单段的,也有多段词共用一个曲调的。

从现存乐谱唐代著名歌曲《阳关三叠》中,可见一些唐代抒情歌曲的风貌。其歌词是唐代诗人王维的七言律诗《送元二使安西》,因诗中“阳关”与“渭城”两地名,故称《阳关曲》或《渭城曲》;又因其音乐有三叠(反复唱三遍),故称《阳关三叠》。此歌尽抒离别之情,是自唐至今传唱最久的一首歌曲,堪称古代音乐珍品。

经西域龟兹传入中原的“胡琵琶”，在隋唐广泛流行，演奏技法逐渐发展和丰富。唐代诗人白居易所作《琵琶行》一诗，曾对当时琵琶的高超表演和演奏技法作了精彩的描述。

唐代除琵琶音乐最突出外，羯鼓艺术也发展到高峰。唐玄宗曾将羯鼓艺术誉为“八音之领袖”。当时不仅涌现了一批技艺高超的羯鼓名手，而且出现了成套的羯鼓独奏曲，标志着羯鼓音乐在节奏、力度与音色等方面都已有了相当高的艺术表现力。

三、宋、元音乐

宋代的建立，结束了长达半个世纪之久的五代十国的割据动乱局面，天下归于统一。

宋以来，随着市民音乐的崛起，宫廷音乐每况愈下，城市音乐生活中出现了新型的固定娱乐场所，尤在大城市中的音乐活动异常活跃，促使各种音乐艺术形式获得进一步发展。

隋唐曲子，至宋发展为“宋词”（或称“小唱”），受到市民、文人、士大夫的普遍爱好。宋词的创作往往是倚声填词，即按流行的曲调填上词。这种新颖的歌曲形式，起于隋唐，盛于宋。由于文人的参与，文学水平相当高，成为音乐与文学高度结合的艺术品种之一。不少文人为曲子填词而成为著名词人，有的人更善创新曲。

北宋杂剧的兴起，标志着中国戏曲艺术的初步形成。初时其“正杂剧”是杂剧的主体，表演的是有完整情节的故事。于是一种有表演、有歌唱、有器乐、有化妆、有舞蹈、有戏剧情节的综合性艺术品种形成了。元时，这种新兴的戏曲艺术获得重大发展，并趋于成熟。此后，形成南北曲音乐系统，其影响甚为深远。

宋元时期的器乐比前代有重要的发展。首先是拉琴乐器“奚琴”演奏技艺的明显进步，“胡琴”的出现以及琵琶的改革；其次，是器乐创作的发展和民间器乐合奏形式的多样化。

宋、元、明时期音乐理论上最大的成果就是发明了“十二平均律”。

四、明、清音乐和西洋音乐的传入

在明代，民歌小曲获得了空前的发展，成为明代音乐的一大特点。这些富有生命力的、受到群众欢迎的民歌小曲曾被明清一些文人所收集、刊印，供人习唱。明清民歌小曲因地域、习俗、语言的不同，形成多姿多彩的风格和特色。在内容上有不少反映了追求自由和个性解放、反对阶级压迫的思想，具有反封建的民主倾向的优秀之作，有的则为真挚、淳朴的情歌。因此，遭到统治者的镇压，清代律典中就有对其禁止的法令。

18世纪末，安徽的四大徽班（三庆、四喜、春台、和春四个戏班）奉诏进京，遂使“二黄”、“西皮”风靡京城。19世纪初，汉调艺人相继进京。徽汉艺人在北京同台演