

彩图版

Art
of China

曹卫东 / 主编

中国艺术

海潮出版社

主编简介

曹卫东，男，1968年5月生，博士，教授，博士生导师。北京大学硕士，中国社会科学院研究生院博士；现为北京师范大学教授，博士生导师。先后担任北京师范大学文学院院长助理、副院长；还担任北京师范大学文艺学研究中心专职研究员、复旦大学国外马克思主义研究中心兼职研究员、南京大学马克思主义社会理论研究中心兼职研究员、德国《论证》杂志和香港《社会理论学报》编委、德国普莱斯纳学会会员，中国中外文艺理论学会副秘书长等。曾先后到德国、荷兰、波兰、日本、中国台湾、中国香港等国家和地区讲学或从事学术交流。

彩图版

Art
of China

曹卫东 / 主编
于海娣 夏德美 / 编著

中国 艺术

海潮出版社

图书在版编目(CIP)数据

彩图版中国艺术 / 曹卫东主编. —北京: 海潮出版社,
2007.6

ISBN 978-7-80213-397-6

I. 彩… II. 曹… III. 艺术史—中国—通俗读物
IV. J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 064899 号

彩图版中国艺术

主 编: 曹卫东

编 著: 于海娣 夏德美

责任编辑: 陈开仁 罗 庆

封面设计: 子 木

美术编辑: 潘 松

出版发行: 海潮出版社

社 址: 北京市西三环中路 19 号

邮 编: 100841

电 话: (010)66969738 传真(010)66969749

经 销: 全国新华书店

印刷装订: 中国人民解放军第4210工厂

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 24

字 数: 480 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版

印 次: 2007 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

ISBN: 978-7-80213-397-6

序

PROLOGUE

人文素质是一种内在的东西，正如孟子所说：“仁义礼智根于心，其生色也然，见于面，盎于背，施于四体，四体不言而喻。”人文素质是人对生活的看法、人内心的道德修养，以及由此而生的为人处世之道。它表现在人们的言谈举止之间，它于不知不觉间通过你的眼神、表情和姿态流露出来。这也就是我们通常所说的一个人的气质和修养。

要提高自己的人文素质，必须具备相应的人文知识，俗语云：“腹有诗书气自华。”毛泽东同志也指出：“没有文化的军队是愚蠢的军队，而愚蠢的军队是不能战胜敌人的。”毛泽东同志这里所说的文化，作者认为就是指军队整体的人文素质。

在浩如烟海的中国传统文化中，人文知识占据了巨大的篇幅。人文一词最早见之于《易·贲》：“文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”这里的人文指诗书礼乐及其教化。无论在西方还是中国，人文一词都包含着“人”和“文”两重含义，即包含着“理想的人性”和“文化的教化”两方面的内涵。人文知识即关于人文领域，主要是精神生活领域的基础知识，如历史、文学、法律、艺术、哲学、宗教、道德知识等。人文知识博大精深，内涵深刻，饱含哲理，是中华民族文化的精髓。

人文知识，作为人类总体知识构成中的一个重要组成部分，对构建和谐社会、建设社会主义精神文明具有重要的意义。但近几十年来，人

文知识在世界范围内都相对没有得到足够的重视。科学技术与市场经济之间的紧密联系,以及迅猛发展的科学技术给人们以思维冲浪般的兴奋和挑战,对全世界青年才俊构成强大的吸引力。在人们普遍关注功利的今天,大多数人只关注于英语、财会、电脑这些马上就能派得上用场的知识,而不太喜欢人文知识。殊不知,虽然人文知识并不马上显现作用,但它所潜藏的深刻的智慧和无穷的力量却是无尽的。

鉴此,为给当代青年呈现人类知识体系,尤其是中华知识体系的概貌,提供人文知识和人文教育的基本要素,我们组织编写了这套彩图版《人文知识读本》。

此套书包括《中国通史》、《世界通史》、《中国文学》、《中国艺术》四册。它们大都以时间为顺序,分为若干篇章,精彩扼要地勾勒出中国历史、世界历史、中国文学、中国艺术的历史演进的基本脉络和风格特色。增设的大事年表、相关链接、世界大事记、中国大事记、世界艺术事典、中国艺术事典、世界文学事典、中国文学事典等多个辅助栏目,或纵向深入,或横向延展,全面地解读人文知识。同时,编者为每本书精心选配的近600幅内容涵盖面广的图片,文图对应,互为解释与补充,方便读者理解作品。此套丛书以读者的阅读为本位,通过科学的体例与创新的版式,全方位、新视觉、多层次地阐释人文知识,是当代青年培养人文素养的理想读本。

这只是我们的初步尝试,难免存在不足之处,欢迎大家批评指正,我们将陆续推出相关读本,希望得到大家的帮助和指导。

北京师范大学教授、博士生导师 曹卫东

2007.4

目 录

CONTENTS

先秦艺术

粗犷质朴的远古岩画	3
简单明快的原始彩陶	6
成熟的远古舞蹈	8
龙凤崇拜	10
商代青铜器	12
晶莹剔透的玉器	16
原始瓷器和漆器	19
先秦金银器	21
书法之祖金文	22
闻名中外的甲骨文	24
绚丽多彩的战国漆画	26
神奇瑰丽的战国帛画	29
“书家第一法则” 石鼓文	32
越王剑和夫差矛	34
彩绘镇墓兽	37

秦汉艺术

李斯与泰山刻石	41
秦始皇陵兵马俑	44
秦始皇陵铜车马	47

马王堆汉墓帛画	51
汉代画像石和画像砖	54
长信宫灯	56
金缕玉衣	57
铜奔马	58
多才多艺的蔡邕	59
五彩缤纷的汉代隶书	61
众艺之源——汉代的百戏与杂舞	65
书史之祖钟繇	67
竹林七贤画像砖	69
霍去病墓石雕群	72
凝固的瞬间——东汉墓石壁画	75
克孜尔石窟壁画	77

三国两晋南北朝艺术

曲阜书法碑刻	81
王羲之与《兰亭集序》	85
顾恺之的人物画	88
端庄大气的东晋碑刻	90
北齐徐显秀墓室壁画	91
六朝如梦——南朝陵墓石刻	95
云冈石窟	98
龙门石窟	101

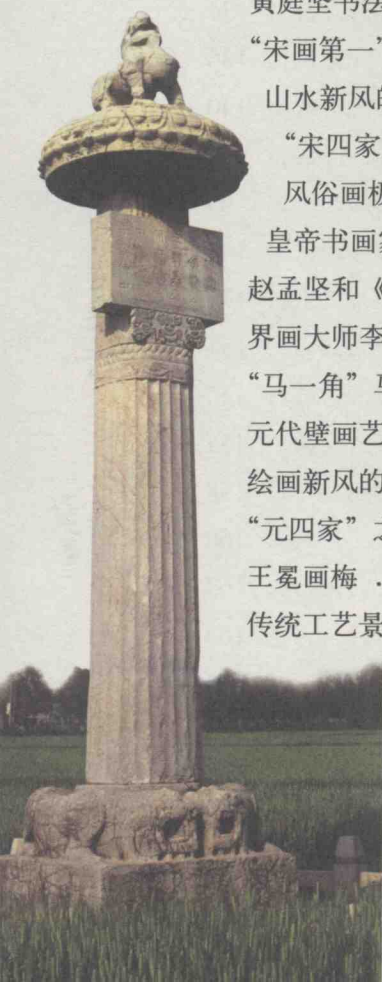
隋唐五代艺术

盛唐之音	111
隋唐乐舞	112
“唐画之祖”展子虔	114
智永与《真草千字文》	116
“唐楷第一”欧阳询	118
阎立本与《步辇图》	120
鲜艳明丽的唐三彩	122
“国朝山水第一”李思训	126
“画圣”吴道子	128
韩滉与《五牛图》	130
“草圣”张旭	132
“砚中极品”歙砚	134
敦煌莫高窟	136
昭陵六骏	140
张萱的仕女画	143
山水画之祖王维	145
“新书体的创造者”颜真卿	147
乐山大佛	149
韩幹画马	151
“以狂继颠”的怀素	153
周昉与“周家样”	155
唐代大书法家柳公权	158
“屈铁如盘丝”贯休	160
“关家山水”关仝	162
顾闳中与《韩熙载夜宴图》	164
江南山水画祖师董源	166
五代书法代表杨凝式	169
山水画家李成	171

雪景山水画家范宽	173
----------------	-----

宋元艺术

大石足刻	181
高度发达的宋代瓷器	185
技艺高超的宋代刺绣	188
植根于民间的皮影戏	189
风格各异的民间剪纸	191
来自民间的泥塑、面塑	193
宋代戏曲的繁荣	194
西安碑林	196
文人书画家苏轼	200
黄庭坚书法入古出新	203
“宋画第一”李公麟	206
山水新风的开创者李唐	209
“宋四家”之首米芾	211
风俗画极品《清明上河图》	214
皇帝书画家赵佶	218
赵孟坚和《岁寒三友图》	221
界画大师李嵩	223
“马一角”马远	225
元代壁画艺术典范——朝元图	228
绘画新风的倡导者赵孟頫	230
“元四家”之首黄公望	234
王冕画梅	237
传统工艺景泰蓝	239
吴门才子祝允明	241

明清艺术

东方最大的宫殿——故宫	245
苏州园林	247
明十三陵	249
吴伟的《渔乐图》	253
明画“四大家”	255
“青藤居士”徐渭	259
董其昌与“南北宗”说	262
晚明四大家	265
明清彩釉	269
明清音乐	271
继往开来的陈洪绶	273
杨柳青年画	275
清初“四面僧”	278
雨后春笋——清地方戏	282
染织工艺	284
清雕琢工艺	286
圆明园	288
布达拉宫	292
康熙四家	296
《康熙南巡图》	298
《姑苏繁华图》	300
康熙、雍正、乾隆书艺高超	302
乾隆四家	304
集古人大成的“四王”	308
扬州八怪	312
徽班进京与京剧的形成	315
赵之谦与“前海派”	317
吴昌硕与“后海派”	319

现当代艺术

腔无情不见人——京剧流派	323
四大名旦	328
国画大师齐白石	330
黄宾虹的《秋林图》	332
《流民图》为民写实	334
徐悲鸿画马	336
漫画大师丰子恺	338
国画大师张大千	341
中国舞剧艺术	343
民族气魄——话剧经典	348
曲艺的发展及其特性	352
中国相声	355
相声大师	357
京韵大鼓	360
歌舞的华彩——中国电影运动	362
政治赋予浓郁诗情——建国后电影的沉浮	365
中国民间“乐圣”——阿炳	367
现代音乐和王洛宾	370

先秦艺术

先秦时期的艺术，经历了旧石器、新石器、夏、商、西周、春秋、战国等几个历史阶段的发展，形成了几种不同的、体现当时时代特点的、具有代表性的艺术形式，例如：旧石器时代的工艺品，新石器时代的彩陶艺术，商周的青铜器艺术，战国的漆器艺术等。此外，在我国具有悠久历史的绘画、音乐、雕塑等艺术形式，也在这个时期产生了。从历史上留存下来的和从地下发掘出来的大量的珍贵艺术品中，可以看出我国古代民族的早期工艺制作技术和审美意识的发展。

在旧石器时代，人类还没有发明陶器，进入新石器时代以后才出现陶器。彩陶工艺在历史上延续的时间很长。目前见到的最早的彩陶，出土于黄河中、上游的大地湾文化的遗址中，距今约8000年左右，发展到距今7000~5000年左右的仰韶文化和马家窑文化时期，达到了高峰，此后在距今4000年左右，中国历史进入青铜时代，彩陶逐渐衰落下去。彩陶的造型优美、质朴，花纹线条流畅，富有写实性，这是几千年前我国劳动人民遗留下来的珍贵的艺术品。

在历史上，将夏、商、周时期称为青铜时代。到战国晚期，青铜器的发展就逐渐走向衰落。商周青铜器的艺术造型有其独特的风格，在纹饰和器形上都表现出古朴和庄严的作风。这一时期的铜器，比较突出的现象是有许多大型重器，其中最大的一件是司母戊鼎，此鼎高133厘米，重875千克，这是目前见到的分量最重的青铜器。

漆器是具有悠久历史的我国传统工艺品。我国漆器的历史，最早可追溯到距今六七千年前的新石器时代。经考古发掘，在浙江省余姚县河姆渡遗址发现一件木碗，外壁涂有一层朱红色涂料。这件木碗的年代，距今6500~6000年左右。这是目前发现的年代最早的与漆器出现有关的器物。

我国的制玉工艺出现很早，在内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址出土了距今8000年左右的两块玉和钻孔匕形器等。这是我国出土的时代最早的玉器。发展到距今四五千年前左右，我国制玉工艺已经达到相当高的水平。这些玉器，虽然埋在地下几千年，但出土时，其中不少器物依然光泽晶莹鲜润，可见当时的琢玉工艺和抛光技术已经达到相当高的水平。

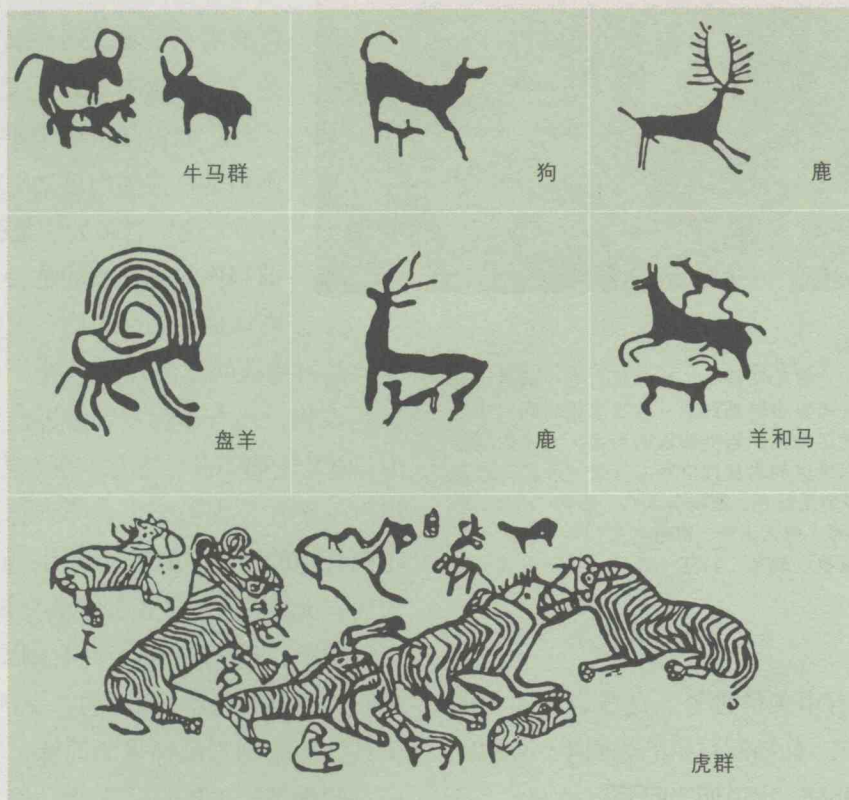
现在见到的最早的帛画是战国时期的，约公元前五世纪左右。帛画的出现，在中国绘画史上具有开创意义。因为在此以前，中国绘画都是依附于其他器物上，成为某种器物的装饰画。帛画则不同，它是将画脱离器物而直接画在绢帛上，从此中国画开始成为一门独立发展的艺术形式。

先秦时期的艺术是我国的早期艺术，虽然它的时代很早，却取得了惊人的成就，这表明中国艺术在很早的时期，就放射出了灿烂的光辉。

粗犷质朴的远古岩画

岩画是绘制在山崖岩壁上的图案，是人类最古老的绘画之一，已在世界120多个国家发现。中国是世界上较早发现并记录岩画的国家之一。早在公元5世纪，北魏地理学家郦道元就在其著作《水经注》中记载了20多处岩画。我国岩画的分布区域非常广，目前，已有18个省(自治区、直辖市)约80个以上的县(旗)发现了岩画，遗址总数有数百个。

这些岩画的内容十分丰富，涉及当时人们生活的各个方面，有狩猎、游牧、战争、舞蹈、祭祀等活动，描绘有穹庐、毡帐、车轮、车辆等器物，还有天神地祇、祖先、日月星辰、原始数字、族徽符号以及手印、足印、动物蹄印等图像，比较全面地反映了古代人们的经济生活、宗教信仰、意识形态、审美观念等方面的情况。

内蒙古阴山岩画中的动物形象 约公元前8000年

这些岩画动物特征都比较明显，其中包含的寓意尚未确定。

中国艺术事典：

八卦以长短变化的线条作为代表自然天、地、风、雷、水、火、山、泽的符号，属于中华文化上一种早期的绘画表现。

原始舞蹈岩画

这是广西壮族自治区宁明县花山崖原始岩画中的舞蹈场面。这里曾居住着远古骆越民族。我国原始岩画大体可以分为以西北地区为主的岩刻和以西南地区为主的岩绘两大系统。西南地区的岩绘以广西左江流域和云南沧源为代表，用色多为土红色。题材有人物、器物、动物、房屋、自然物、神祇、神话人物、符号和手印等，反映了当地居民狩猎、放牧、战争、村落、杂技、舞蹈等社会生活情况。

除了具有审美情趣外，这些岩画还有很高的史料价值。如描写狩猎的岩画中，有的猎人身旁有狗相随，这说明当时狗已被驯养，成为家畜；另有描述牛群成行，或脖颈上套了绳索被拖拉的情况，表明当时已出现畜牧业；舞

蹈场面有手拉手的圆圈舞，也有手持牛角的围猎舞和手持盾牌的战争舞；有一幅村落图，描写战争凯旋返回村落的情景，大约是一次重大战争的记录。

目前中国发现的岩画中，最早的是内蒙古阴山的岩画，此处岩画距今1万年左右，刻画的是鸵鸟和大角鹿的形象。鸵鸟岩画刻画了7只直立的鸵鸟，做伸颈远望的姿态。两幅大角鹿岩画中，每幅都刻有一只站立抬头远眺的大角鹿。这些岩画动物特征都比较明显。至于其中包含的寓意，现在还难以确定，或许是一种动物崇拜的形式。

广西左江流域宁明县花山崖岩画则是目前国内已知的规模最大的岩画。此处岩画大约是距今2300年前制作的，描绘的是古人祭祀水神的场面。画面长约221米，宽约40米，尚可辨认的图像有1819个。画面绝大多数是人物，还有动物和乐器等，排列密密麻麻，但是密而不乱，按内容分为若干组。每一组以一个酋长式的大人物为中心，大人物做正面舞蹈的姿势，戴羽毛头饰，腰佩刀或剑，前面有犬。周围则是正身或侧身舞蹈的人群，个头较小，动作轻松。中间有铜锣、铜鼓、羊角钮钟之类的乐器。画面内容安排紧凑，而每个具体形象则刻画得极为简练，几乎省略了所有的细节，但抓住了人物动作中最富特征的瞬间形态，使每个形象单纯、整体、醒目。

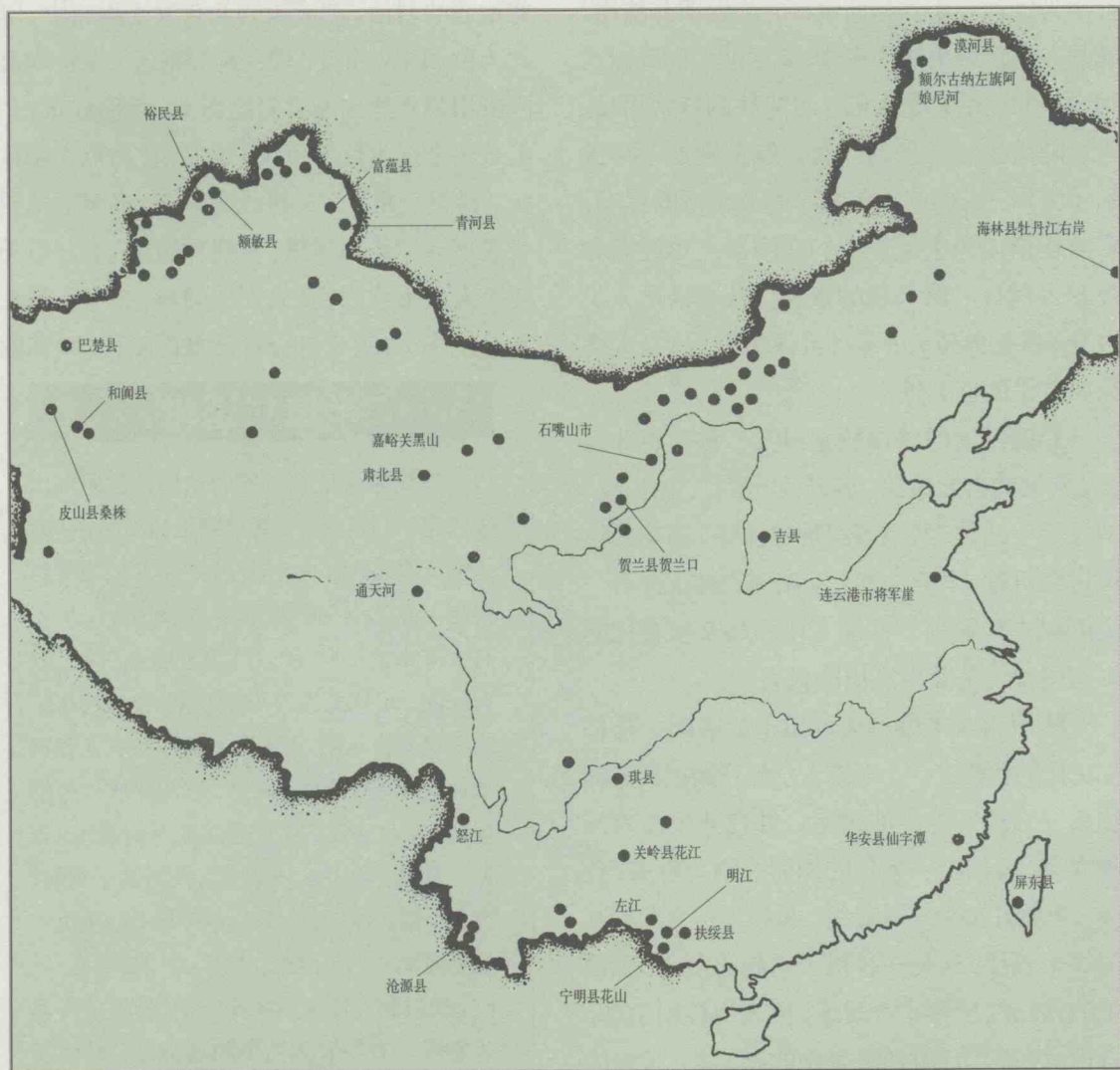
总的说来，岩画画法原始古朴，线条粗犷

世界艺术事典：

美索不达米亚塔地的最高艺术成就在巴比伦王国。

有力。在构思上，远古岩画大都天真纯朴，反映出人类童年时代的生活场景、某种幼稚的想象或美好的愿望。在造型上，远古岩画采用平面塑造的方法，善于抓住物象的基本特征，物体的结构简化到不能再简的程度，没有细节刻画，大都不画五官。但这些粗制的图形描

绘出生活的真实，显示出活跃的生命力，其中的动物形象尤为生动。这种原始形态的艺术，对生活有敏锐的观察力，再与艺术上粗犷手法浑然一体地结合在一起，构成其显著的特征。这也或许是许多岩画至今仍具有生命力的重要原因。

中国岩画分布图

岩画作为一种原始形态的艺术，至今仍具有生命力。