

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

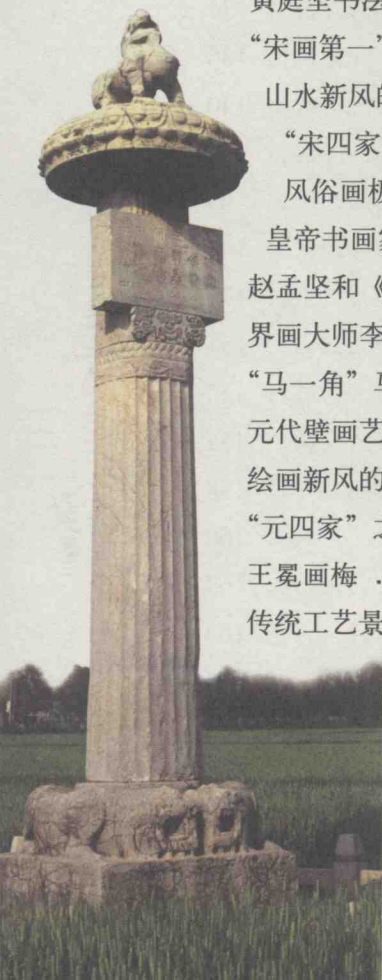
隋唐五代艺术

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

隋唐五代艺术

魏晋南北朝三百多年的长期分裂局面，到了隋文帝杨坚篡北周、灭南陈之后，中国又得到统一，从此开始的四百年的隋、唐、五代时期（581~960年），是中国古代艺术全面发展的时期。特别是从唐代贞观至开元的一百多年间，由于政治昌盛，国力强大，版图扩大，经济繁荣，与国外之间的文化交流也相当活跃，成为中国艺术史上最具划时代意义的阶段。

唐代美术不但是中国封建时期美术的高峰，也是当时世界美术的高峰。贞观年间的唐代美术，如画家阎立本的作品，敦煌以二二〇窟为代表的壁画，昭陵六骏的雕刻等明显地代表了一个新阶段的开始；高宗、武后到玄宗的盛唐时期（650~755年）是唐代美术最光辉灿烂的时期，出现了佛教美术中最成熟的中国学派的重要代表者——吴道子和杨惠之。中唐时期（760~859年）的周昉是有代表性的画家。他的作品和在他前后同流派的仕女画大大推动了贵族美术的进步。晚唐时期（860~906年）的美术在社会的动荡中没有明显的新鲜面貌。西蜀已经逐渐形成绘画和雕塑的中心。五代时期的西蜀和南唐提供了绘画艺术繁荣的社会条件。五代美术和宋代美术有着不可分割的联系。

当时涌现大批著名的画家，见于史册者就达200余人，为前所未有的。画家在不断吸收近域与外来影响的基础上，艺术表现技巧更加丰富，创造题材也空前广泛。人物画愈发注意反映现实生活和刻画人物的精神气质；山水画分出青绿和水墨两大体系，并产生南北不同的地域性风格；花鸟画创立工笔设色和水墨淡彩、没骨等多种表现方法。宗教画亦显得更为绚丽多彩。五代时期出现的宫廷画院还产生了许多以家族为单位的创作群体，受王室优待，画艺得到充分的发挥。可以说，隋唐五代时期的绘画成就，超过了以前各代，气势豪迈，影响波及当时的东方各国，成为中国绘画史上的一个高峰。

敦煌莫高窟现存洞窟半数以上为隋唐创建，这些洞窟内至今仍保留着大量以“经变”与供养人为主的壁画，或叙述佛经故事，或描绘供养人物，与前代偏重佛本生及说法图有所不同，光彩焕然，驰誉中外。这显然与当时封建社会高度发展有关。欢快明亮的气氛，代替了阴森悲惨的情调；喜庆升平的极乐幻想，成为人们理想中的佛国世界。围绕着经变内容的描绘，穿插了宴饮、阅兵、行医、旅商、农耕等生活场景，简练真实而富有情趣。

隋结束南北朝的混乱局面，统一中国，和之后的唐都是较为安定的时期，南帖北碑之发展至隋而混合同流，正式完成楷书之形式，居书史承先启后之地位。隋楷上承两晋南北朝沿革，下开唐代规范的新局，隋有碑版遗世，多为真书。唐代文化博大精深、辉煌灿烂，达到了中国封建文化的最高峰，可谓“书至初唐而极盛”。唐代墨迹流传至今者也比前代为多，大量碑版留下了宝贵的书法作品。整个唐代书法，对前代既有继承又有革新。楷书、行书、草书发展到唐代都跨入了一个新的境地，时代特点十分突出，对后代的影响远远超过了以前任何一个时代。

盛唐之音

唐代的音乐随着盛世的到来也得到了全面发展。宋代以前，中国音乐主要是在歌舞形式中发展起来的。魏晋以来的大曲，在唐代进入了最辉煌的时期。唐代大曲是一种大规模的歌舞套曲，在总的结构上与以前的大曲相似，但内部节奏、速度变化更为复杂。并且，由西域传入的大规模乐曲也列入了唐代大曲。唐代大曲设九部乐、十部乐，在宫廷重要庆典或宴会上演出。最著名的唐代大曲是《霓裳羽衣曲》。

隋唐时，天子、诸侯在宴饮上所奏的音乐有二十八调。因宴与燕通用，这种宴乐又称为“燕乐二十八调”。不过，即使在唐代，二十八调在演奏时也不常全部出现，但是其对音乐理论有着重要意义。

燕乐大曲传到宋代成为宋代戏曲的源头之一。

唐代的宫廷音乐机构称为“教坊”，同时还有朝廷命官辖属的大乐署。教坊是宫廷的娱乐机构。玄宗时设立御用歌舞音乐机构专习法曲，因设立禁苑梨园而被人称为“梨园”。唐玄宗本人精通音律，常亲临教正。

黑釉蓝斑腰鼓 唐

此器仅是鼓腔部分，使用时需两端蒙皮，鼓皮的直径大于两端口径，皮上有等距的孔以系环穿绳。腰鼓表面施黑釉，在釉上施蓝白色彩斑，内壁施黑褐色釉。

铜铙 唐

铜铙形体较小，光素无纹，中间突起半球形握，握正中有圆孔。

小忽雷 唐

小忽雷为唐代的一种主要乐器。

女乐图 唐

五名女伎演奏竖篪、篪、琵琶、五弦琵琶、笙，前方有一舞者，仅存舞裙飘动的一角；女伎背后站立四名侍女。生动描绘唐代音乐的辉煌与灿烂。

隋唐乐舞

隋文帝杨坚于开皇(581~585年)年间，集中了当时流传各地的汉族传统舞、少数民族舞、外国传入的各类乐舞共七部，称《七部伎》；至隋大业(605~618年)年间，又增加了《康国乐》和《疏勒乐》，成为《九部乐》。隋宫廷并从各地调集大批艺人，充实官办乐舞机构，应付日常的宫宴演出。

大业二年，为招待来京的突厥客人，隋炀帝曾征集四方散乐、各类舞蹈，进行了盛大精彩的表演，后形成惯例，于每年正月演出，表演人数多至三万。

唐人自舞成风，把舞蹈视为抒情自娱和展示才华、表示礼节的手段。能文能武、能歌善舞，成为上至天子、下至庶民引以为豪的文化修养。唐太宗李世民就曾亲自排练声势浩大的《破阵乐》。唐初被视为中兴之主的唐玄宗更是一位善作曲、能伴舞、多才多艺的风雅皇帝。唐代的后妃大多善舞，杨贵妃就是位造

诣很深的舞蹈家，她以善舞《霓裳羽衣》称绝一时。唐代最伟大的诗人李白是一位即兴舞家。他善于剑舞，以舞抒情言志，寄托壮怀。唐舞深入民众，街头、广场或酒肆、庭堂都有艺人献艺的记载。诗圣杜甫的《观公孙大娘弟子舞剑器行》中描写了观舞的场面：观者从四面八方赶来，层层围住表演场地，有的还登高而望，有“观者如山”之感。

唐代的节日歌舞更是全民参加的重要游乐活动。自从隋代统一后，就开始了正月元宵节之夜，官民走上街头以歌舞百戏共乐的传统，到了唐代更为发达。这时，历史上有名的群众歌舞《踏歌》被提倡和推广起来。唐玄宗开元元年(713年)宫廷组织了几千名女子的《踏歌》队伍，她们金饰银佩、罗绮锦绣、珠翠满头，在宫门外的灯轮灯树下，手袖相连、踏地为节地舞了三天三夜，成为千古盛况。

唐代的宗教乐舞也十分发达。敦煌遗书

舞蹈俑 唐

唐代七优伶，身着长袖舞衣，翩翩起舞，姿态优美。

万人鼓乐图 唐 敦煌石窟 壁画

这是由十六人组成的乐队，有五弦、曲项琵琶、箜篌、笙、法螺、凤首箜篌、羯鼓、拍板、鼙鼓、竿篥、铜钹、箏、横笛等乐器，舞者在中间长形地毯上持巾独舞。人物面相丰圆秀丽，手的动作写实优美，气氛活泼。

中就有关于寺院活动中舞蹈表演的盛况，比如《鹤舞》、《花舞》等礼佛娱人的舞蹈常在佛寺中演出。

自古就兴盛不衰的祭祀巫舞，在唐代仍极兴盛，从巫舞成风的巴楚之地到西北荒村都有此舞。唐代宫廷的驱傩是一种面具神舞，继承了汉代宫仪，规模亦极盛大。

唐代不仅有自娱的民俗舞蹈，而且还有大量的表演性舞蹈，有记载可考的名称就有一百多个，堪称世界之最。唐代对歌舞的分类比前代更为细致，有按风格特点区分的“健舞”与“软舞”类别；有以结构的严谨和统一归类的“歌舞大曲”；有以故事情节归类的歌舞戏；有从用途和表演方式归类的用于宫廷朝会、宴享的九部乐、十部乐、坐部伎、立部伎等。

大曲中的《霓裳羽衣舞》最为著名。但是除了健舞、软舞、大曲、歌舞戏外，仍有一些

名舞不能归类，如赞美龙女的《凌波曲》是盛唐著名舞人谢阿蛮依舞曲编舞表演的，曾得到唐玄宗和杨贵妃的喜爱。唐懿宗的伶官李可及编创的《菩萨蛮舞》是表现佛国仙女的美音妙舞的。其他不能归类的名舞如《何满子》、《叹百年》等，在当时都很兴盛，留下了深远的影响。

早在周代，宫廷就有“四夷乐”的设置，容纳外国乐舞，共祈庙堂；到隋唐时代，更是规模空前。隋朝宫廷的燕乐，有七部乐、九部乐，至盛唐增加到十部乐。除了中原乐舞外，吸收了北至俄罗斯的撒马尔罕，南至印度支那的七种外来乐舞。据《新唐书·礼乐志》记载，这十部乐为燕乐、清商、西凉、龟兹、疏勒、康国、安国、扶南、高丽、高昌等伎。

伎乐奏团图 唐 敦煌石窟 壁画

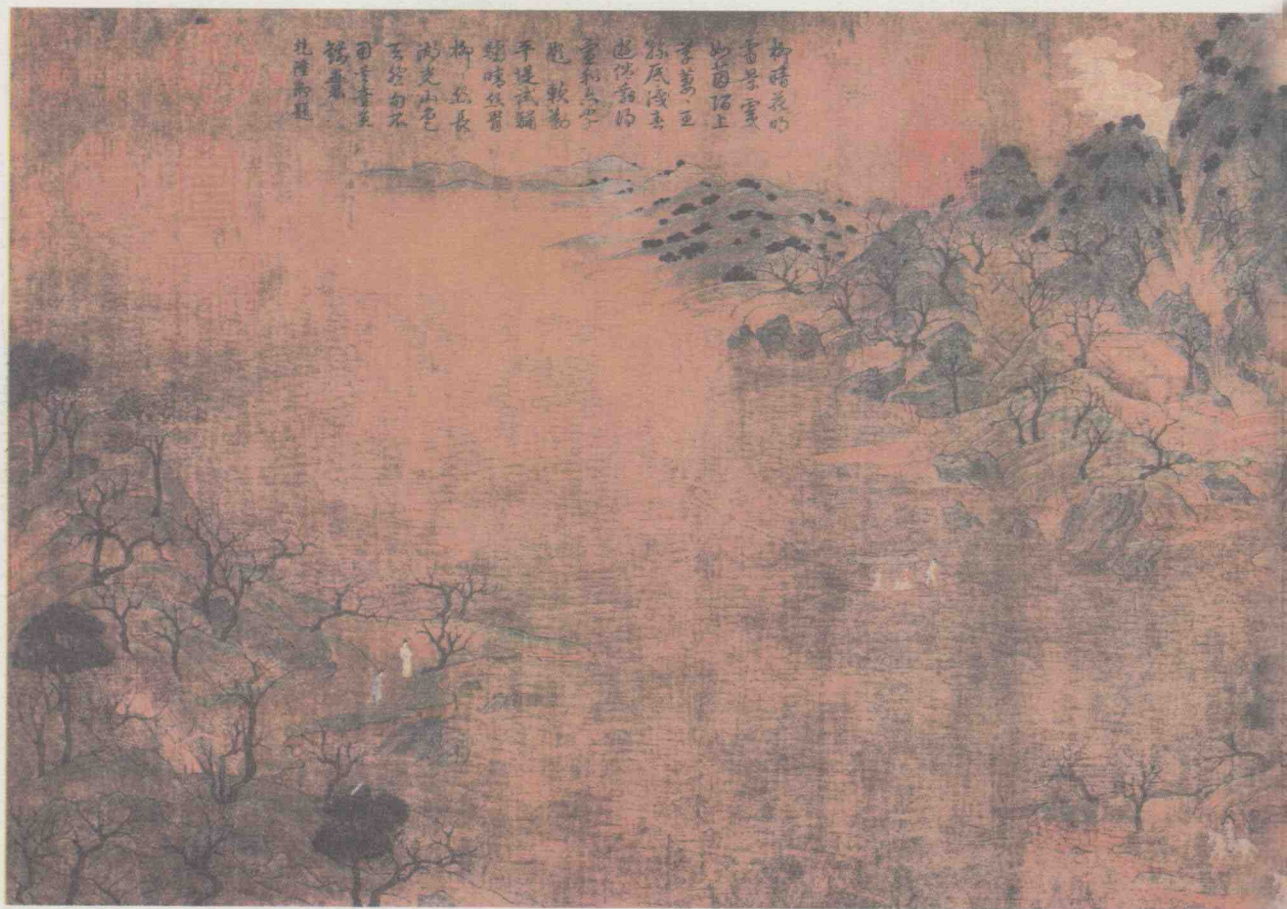
此壁画非常珍贵，它并非想象的菩萨图像，而是真实的描摹自那个时代乐团演奏的情况，也就是说，它为当时当地的流行音乐留下了图画史实记录，为日后的考证提供了珍贵的史料。右边三位的乐器，由上而下依序是箜篌、冬不拉、琵琶；左边三位由上而下依序是手摇铃鼓、横笛、排笙；中间的舞者正跳着反弹琵琶舞。

“唐画之祖”展子虔

展子虔(约550~604年),隋代大画家,渤海(今沧州一带)人。他年轻时勤奋好学,酷爱绘画,曾经游历大江南北许多地方。他还在洛阳、长安等地的很多寺院里画过许多壁画。他一生经历北齐、北周和隋代,入隋后官朝散大夫、帐内都督,但政绩并不显著,而在绘画方面取得了突出的成就。

展子虔擅长画台阁、人物、车马、山水。

他的画细致、传神,他画站着的马就有马走的样子,画卧着的马就有腹部起跃的姿势;他画的山水树木层次分明,比例适当,人称“有咫尺千里之趣”;画人物描法细腻,以色晕开面部,神采如生。他是隋代惟一有画迹传世的画家,现存故宫博物院的《游春图》为我国传世最古老的名画之一,金碧设色,景物秾丽,山峦树石空勾无皴,使人有“人在山中游,马在

丹青

我国古代绘画常用朱红色、青色，故称画为“丹青”，泛指绘画艺术。《汉书·苏武传》：“竹帛所载，丹青所画。”杜甫《丹青引》：“丹青不知老将至，富贵于我如浮云。”民间称画工为“丹青师傅”。

道上走，岸边有桃花，水中有行舟”的立体感。

《游春图》生动地描绘出明媚春光和游人在山水中纵情游乐的神态。各种花树点满山野，桃红柳绿，相映成趣。山上有骑马的游人，

水中有乘船的妇女，瀑布前有桥，远山近坡，层次分明。在色彩上，用浓重的青绿填色，作为全画的基调，有勾无皴。这种浓重的青绿色调，正是春天自然景色的特征。这幅作品在透视关系的处理上，已开始注意客观物体之间远近、高低、大

小的一般关系和深度层次，把山水画发展成为较为合乎比例关系的新格局，历来被评家视为“开青绿山水之源”的重要作品，在山水画发展史上具有奠基的意义。这种画法发展到了唐代的李思训、李昭道父子笔下，便形成了“青绿山水”，成为中国山水画中独具一格的画风。

展子虔的山水画成就很大，他的《游春图》对推动青绿山水的画法起了重大作用。传说在黄帝时代，已经能“造山写形”，可谓中国山水画的起源。山水画的创立时期在晋代，当时最杰出的画家顾恺之曾经画过《庐山图》、《雪霁望五老峰图》，可惜这些作品都没有流传下来。我国现存最早的山水画是传为展子虔所作的卷轴画《游春图》。因此展子虔在山水画史上具有不容忽视的地位。《宣和画谱》称赞他：“写江山远近之势尤工，故咫尺有千里之趣。”他的山水画比起六朝前山水画那种“水不容泛，人大于山”的稚拙画法要成熟得多。据记载，他的《仙山楼阁图》以青绿勾勒为主，笔调甚为细密，后人称他为“唐画之祖”。美术史家称顾恺之、陆探微、张僧繇、展子虔为唐以前杰出的四大画家。

游春图 隋 展子虔 绢本

展子虔擅画亭台楼阁、人物鞍马，所画物象生动有趣，颇为时人所重。其画善于创新，人物描绘工细，栩栩如生，开唐代人物画先河，后世誉为“唐画之祖”。此图是现存的古代山水画的重要作品，也是迄今所保存的最早的卷轴山水画。此画绘贵族仕女泛舟骑马，踏青赏春。他以圆劲的线条、浓丽的色彩描绘景物，改变前代“人大于山，水不容泛”的比例，画面整体色彩典雅，富于装饰感，为唐画家李思训父子所取法。