

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

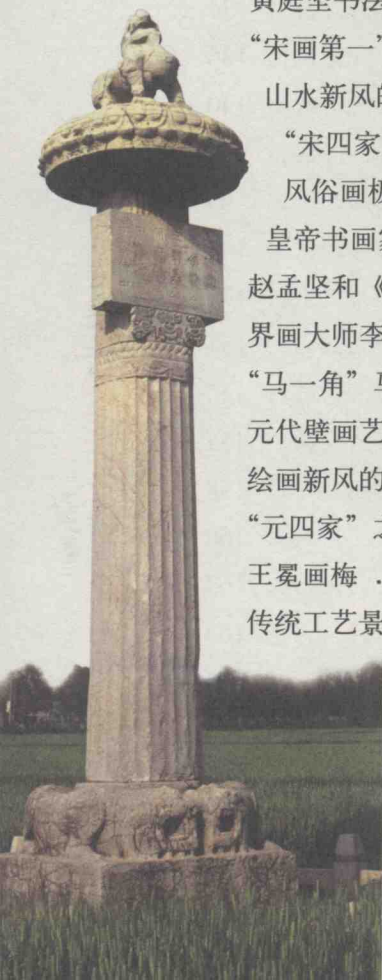
隋唐五代艺术

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

明清艺术

高梧老桂暗天街

好懷寫占來君

冷生古氣

孫博五書

513

明清五百年间的艺术有很大发展,取得了丰富而卓越的成就。

建筑艺术方面。北京城及其内外所有宫殿、坛庙、城垣、市区、园林的设计、建造,继承并发扬了我国古代建筑艺术的优良传统,使封建的政治、军事、宗教、起居、游赏等实用目的与丰富多采的艺术形式取得了高度完美的统一,体现了劳动人民的惊人智慧与伟大创造力。用砖石重修的万里长城,成为我们伟大中华各族人民团结御侮的巨大物质力量和精神力量的象征,被认为是世界建筑史上的奇迹之一。

中国的古典园林,尤其是私家园林,在明清时达到登峰造极的程度,在造园艺术上深受绘画、诗歌的影响,讲求师法自然,重在诗情画意,以创造意境为园林设计的核心。造景多从大自然山水中选择素材,突破了狭隘的有限空间的局限,模拟大自然的景色,通过概括、提炼和艺术加工创造出“虽由人造,宛自天开”的效果。

工艺美术中的染织、刺绣工艺,技艺有很大提高,北京、苏州、杭州、长沙、成都等地,锦绣生产规模尤大,技艺尤精,形成不同的艺术流派,在国内外享有很高的声誉。陶瓷生产以江西景德镇为中心,其他陶瓷产区,遍布各地。皇家设官督造的官窑产品,胎骨、釉色、彩绘,日新月异,精益求精,除供应皇室贵族、高官显宦豪华生活所需之外,并远销南洋、东非、中东各国。当时中国先进的制瓷技术逐渐传播到欧洲各国,促进了各国制瓷业的发展。

明清时期雕塑艺术非常发达,虽然直接继承了宋元的雕塑传统,但匠师们对于唐代雕塑的经验显然给予特殊的重视。明清雕塑尤其是宫殿、庙宇、府第、陵墓前的大型露天雕刻,固然不及唐代此类雕刻雄健有力,然而它们在各种建筑群的平面布局中有着特殊的地位,在表达建筑主题,增强建筑艺术力量上,起着重要的作用。宗教(佛教和道教)雕塑的世俗化倾向更为普遍和深入,不同程度地反映了这一历史时期社会生活的本质和时代精神面貌,也不同程度地体现了广大社会群众的某些愿望、理想。小型的案头摆设性的观赏雕塑和工艺品的装饰雕塑,是这一时期最有创造性、最富有生气的雕塑品种,因而拥有极其广泛的群众基础。

明清绘画,特别是山水画和水墨写意花鸟画,有很大发展。揭示自然物象的美和通过山水花鸟画艺术以寄情寓性以及笔墨的状物抒情的追求创造上,都取得了很大的成就。绘画中的木版插图和木版年画相应也得到蓬勃发展。

清代乾隆中期以后,中国古代戏曲开始发生一场深刻的变化。一度高居剧坛正宗位置、因其特有的典雅和精致而傲视群芳的昆曲风光不再,取而代之的是具有大众艺术品格和发展生机的一些地方剧种——当时的文士称作“杂曲”,又称花部。各种地方戏相继繁荣起来。

东方最大的宫殿 ——故宫

明故宫是在元大都宫殿基础上依明朝南京宫殿的格局建造的。从永乐五年（1407年）至永乐十八年（1420年）共历时14年，征用了二三十万民工和军工，才建成了这规模宏大的宫殿群。

明故宫南北长960米，东西宽750米，四周砌10余米高的城墙，墙外是宽52米的护城河。故宫占地72万平方米，共有房屋9000多间。

故宫有四门，正南为午门，正北为玄武门，正东为东华门，正西为西华门。午门为紫禁城正门，有崇楼5座，以游廊相连，两翼前伸，形如雁翅，俗称五凤楼。午门外为一条石板御道，称天街，与承天门、端门相通。进入午门是一宽敞庭院，庭院正北是皇极门，是明朝皇帝听

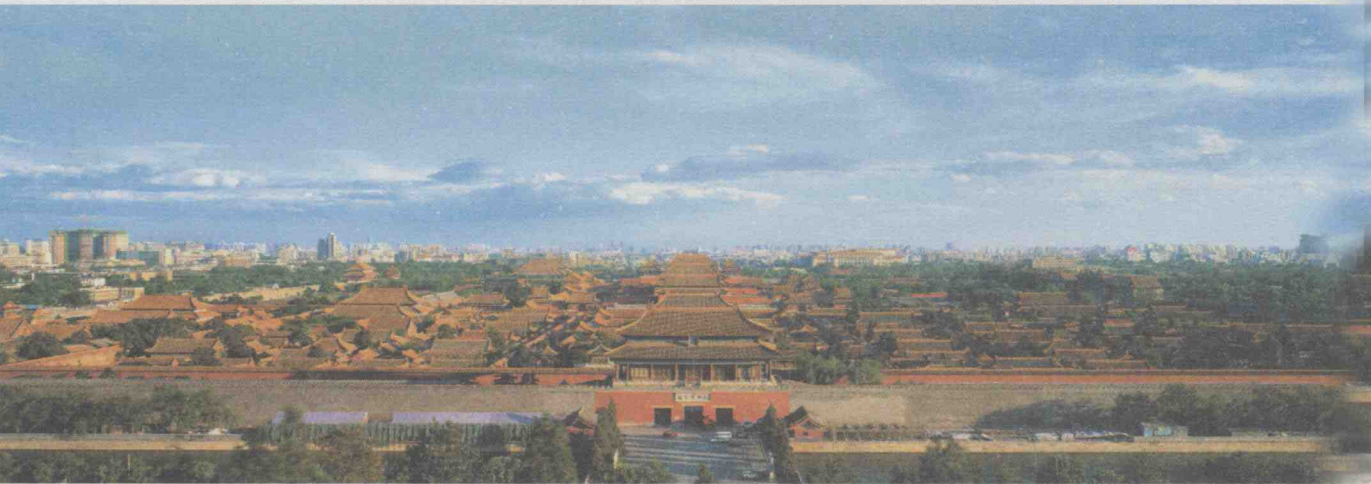

太和殿内景

太和殿是举行大典的地方，殿内外都有大量特殊的摆设。

故宫全景

故宫旧称紫禁城，是明清两代皇宫，中国现存最大最完整的古建筑群。

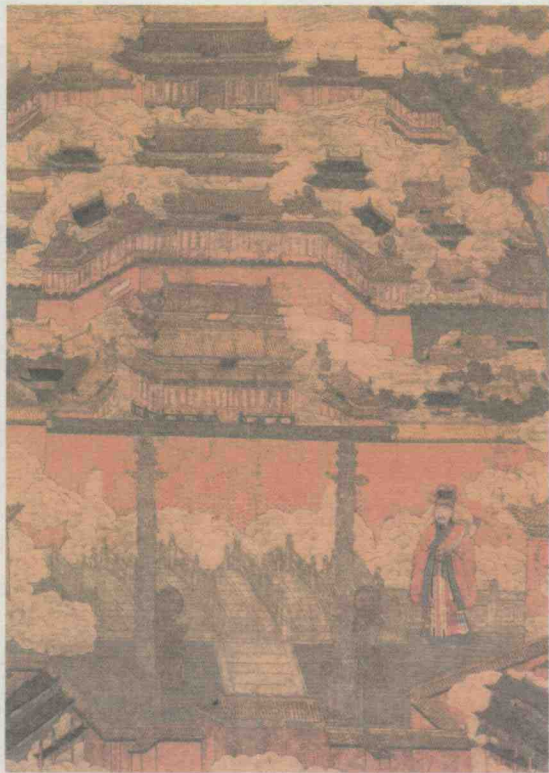
中国艺术事典：

英国皇家舞蹈学院大厅设立了中国著名舞蹈家戴爱莲的头像。戴爱莲曾主持组建了新中国第一个舞蹈团——中央戏剧学院舞蹈团。

政之处。故宫的全部建筑可分为外朝和内庭两部分，由午门到皇极门是外朝建筑的开始。

外朝以奉天殿、华盖殿、谨身殿三大殿为中心，文华殿、武英殿为两翼，是举行各种典礼和政治活动的地方。奉天殿建于高8米的白石台基上，殿高27米，大殿面积2377平方米，顶为重檐庑殿顶。殿内左右立有6根缠龙贴金柱，中央为一座雕镂精美的高台，上有皇帝宝座，宝座后有九龙屏风一块。皇帝即位、大婚、册立皇妃、大将出征等重大典礼均在此殿举行。华盖殿是皇帝典礼前休息的地方。谨身殿则是皇帝赐宴和科举殿试的地方，平面呈方形，上盖琉璃筒瓦。三大殿前设有香炉、日晷、铜龟、祥鹤等，象征皇权的至高无上。

内庭以乾清宫、交泰殿、坤宁宫为主体，称为后宫，还有养心殿、后花园，是皇帝处理日常政务和居住休息的地方。乾清宫位于谨身殿后，是内庭正殿。正门乾清门，精巧别致，没有外殿的高大宏伟。交泰殿在乾清宫与坤宁宫之间，方形，琉璃瓦盖，四角攒尖顶。宫后苑又称御花园，在坤宁宫北面，占地11700平方米，整个园林建筑格局左右对称，布局紧凑，环境清幽，是皇帝和后妃们嬉戏、游玩的场所。

北京宫城图 明

这是明早期所绘的北京皇城，依次把各城门及宫殿建筑展示出来。图内人物为北京宫城的设计者蒯祥，他是中国惟一在正史上有记载的工匠，官至工部左侍郎。

故宫整个建筑群按中轴线对称分布，层次分明，主体突出，是目前世界上最大的木构建筑群。

故宫太和殿

太和殿也叫“金銮殿”，是故宫中最巍峨最壮丽的建筑。

苏州园林

明代私家园林的建造有了大规模的发展，特别是明朝中期以后，私家园林大肆兴建，形成中国私家园林建造的全盛时期。其中尤以苏州建园最为兴盛，为全国之最。

苏州园林大都以山、水、泉、石为骨架，再以花、草、树、木为衬托，以亭、台、楼、榭为点缀，形成各自不同的风格和特色。

苏州的私家园林中，著名的有拙政园、留园、艺圃、狮子林和沧浪亭，并称为苏州四大名园。

拙政园始建于明朝中叶，位于苏州市东北侧，以水景为主，山明水秀，亭榭精美，整个园分东区、中区和西区三部分。

留园位于苏州市阊门外，俗称刘园，占地约30亩。此园经过多次修整，现大致分中区、东区、西区、北区四部分。

这些园林佳作使苏州园林在中国园林建筑史上具有很强的代表性，占据了非常重要的地位。

拙政园中的亭廊 明

拙政园是苏州园林的代表作。明代园林建筑，继承和发挥了宋朝的造园思想，以亲近山水为雅，追求层次与变化，讲究山环水抱，大景小景，诗情画意。拙政园水面占整个园林面积的五分之三，尽显江南园林特色。水面有分有聚，临水楼榭建筑参差错落，曲桥、假山置于园中，景致秀丽。此外，水面更将虎丘山景借入园中，达到以小见大的艺术效果。

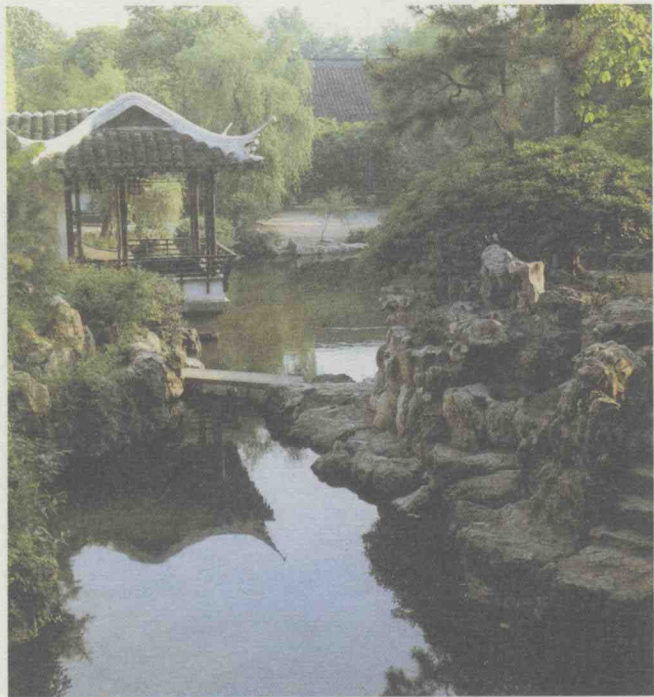
苏州拙政园 明

明朝中后期，社会经济发达，崇尚享乐成为当时的社会风气，私家园林兴盛起来。江南造园名家辈出，名园纷纷涌现，最有名的有苏州拙政园、留园及无锡的寄畅园等。

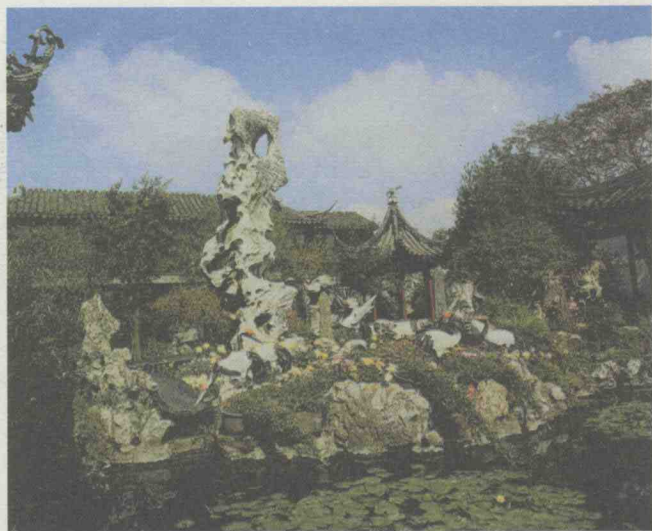
中国艺术事典：

白淑湘被誉为中国舞蹈界“第一只白天鹅”。

瞻园 明

明朝开国功臣中山王徐达的西花园，园中溪流曲折，临水物建假山、小亭，于山水之中筑小径，一步一景，深得中国园林之妙。

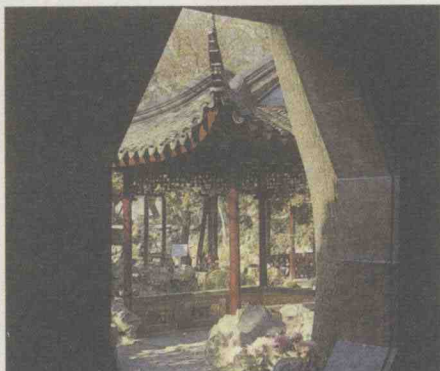
留园的堆石

留园建成时，以造型优美的湖石峰十二座而著称，现园中东区后面的留园三峰尤为出名，居中的冠云峰高5.6米，相传为宋徽宗时搜集花石纲时的遗石，为苏州园林现有湖石之冠。

苏州留园 明

留园是苏州四大名园之一，始建于明代，图中为留园远翠阁，透过一座建筑的门窗廊沿，能够见到另一建筑及其周围景色，并组成一幅完整的画面。

留园的门洞

门洞形成了一幅美妙的框景，令人叫绝。

留园一景

转过长廊，迎面是太湖石和绿竹构成的雅致小景，再往后的墙上，有各式漏窗，窗外又有景观，曲曲折折，庭院深深，极尽苏州园林之妙。

明十三陵

十三陵的建造始于明成祖朱棣。当年朱棣从他侄子朱允炆手中夺了帝位，便从南京迁都北京，选择了昌平这块风水极佳的地方作为自己的长眠之地。其后，除景泰帝朱祁钰因与英宗争夺帝位失败葬在了金山外，其余12个明帝都埋葬在十三陵。

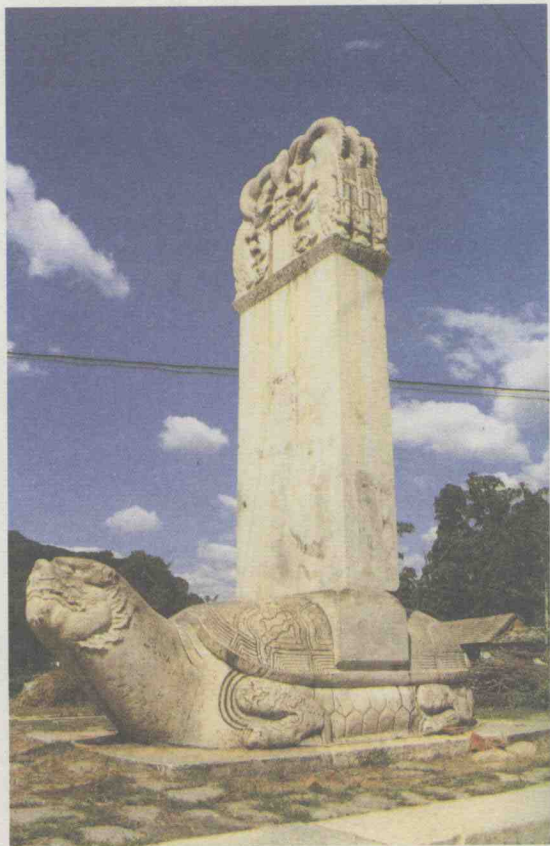
十三陵坐落处，燕山余脉自西向东迤邐而来，在陵区的东西北三面，排列成一个山环，后有天寿雄峙，前有龙山、虎山拱卫，好像一把皇帝的龙椅，延绵的山势则象征“龙脉旺盛”。南面平坦开敞，意味“前景开阔”。陵前众溪汇流。绿树浓荫之中，一座座红墙黄瓦的陵园建筑，金碧辉煌，错落有致，整个陵区确是凝聚了“帝王之气”的一方宝地。

明成祖朱棣的长陵正对主峰，其他各陵对应不同山峰，山环水抱，统一有序，在中国历代帝王陵园群落中第一次体现出皇家陵寝建筑群的整体性，气势磅礴。

各陵虽规模不同，但原则上都很规整：神道，前方后圆的陵宫布局，宝城、明楼、棱恩殿(享殿)、棱恩门等构成的纵向中轴，神宫监、祠祭署等附属建筑一样都不少。处于整个陵区纵向中轴部位的是7000米的长陵神道，为其他各陵所共用。

陵区正门前有一座高大的石碑坊，建于嘉靖十九年(1540年)，是神道的起点。牌坊为汉白玉砌成，面阔5间，6柱11楼，宽近29米，高12米。额枋上覆庑殿顶，夹柱石上雕

刻着神兽、狮、龙等，云腾浪涌其间，神态逼真。雕刻精美有力，气势威严，为中国最大的石坊建筑。由南向北，依次是一座三孔石桥的残址，官员开始下马谒陵的大红门，记载帝王功绩的神功圣德碑亭，有仪卫功能的石望柱和石像生。

泰陵无字碑 明

此前所建七陵仅长陵有神功圣德碑，世宗皇帝朱厚熜认为无碑无以彰其先祖功德，下令增建，历时四年完工，后而发生谋杀皇帝未遂的“壬寅宫变”，撰写碑文之事逐不了了之，此后建陵因循失例，均为无字碑。