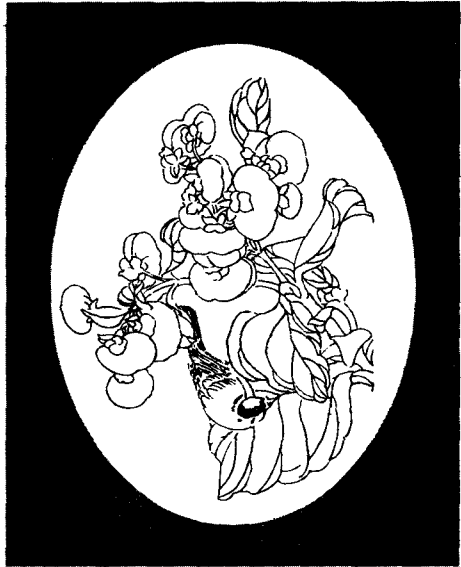

中南工业大学出版社
ZHONGNAN
GONGYE
DAXUE
CHUBANSHE

主编 顾建华 副主编 欧阳周

中国传统艺术

ZHONGGUO CHUANTONG YISHU

☐ 中国传统艺术

- ☐ 主 编 顾建华
☐ 副主编 欧阳周
☐ 责任编辑 孙如枫

- ☐ 中南工业大学出版社出版发行
☐ 中南工业大学出版社印刷厂印装
☐ 湖南省新华书店经销

- ☐ 开本 850×1168 1/32
☐ 印张 11.75 字数 294 千字 插页 2
☐ 1998 年 8 月第 1 版 1998 年 8 月第 1 次印刷
☐ 印数 0001—3000

☐ ISBN 7-81061-106-2/J·001

☐ 定价 16.00 元

本书如有印装质量问题，请直接与承印厂家联系调换
厂址 湖南长沙 邮编 410083

前 言

《中国传统艺术》是《中国传统文化》的姊妹篇，由我担任主编。已故台湾著名学者唐君毅先生认为，西方文化的重心在科学、宗教，中国文化的重心在道德、艺术。因此，要想深刻认识中国传统文化，就一定要深入了解中国传统艺术。

编写这本书的想法，早在 1993 年就萌发了。当时我主编了一本《艺术鉴赏》，用作高等学校美育课程的教材，也作为广大青年提高艺术修养的读物，由北京出版社出版。我国著名的艺术教育家、国家教委艺术教育委员会主任赵沅教授得知后，十分高兴，认为“这是一个非常良好的、具有重大意义的开始”，亲自为此书写了序言给予支持和鼓励；同时他指出，“艺术鉴赏教学应该首先讲授我们自己国家和民族的艺术作品的鉴赏，因为我国是一个历史悠久的艺术大国（考古学已经证明远在八千年前，中国的音乐文化已经有很高的水平了），所以艺术鉴赏应是一种对学生进行爱国主义教育的最好途径。”赵老的话使我进一步感到，艺术教育的意义决不只是限于艺术本身。艺术凝聚着民族的情感和智慧，反映着民族的性格和历程；尤其是对于我们这样一个有着世界上最为古老而又始终不曾间断的艺术传统的泱泱大国来说，更应该让青年学生了解自己国家和民族的丰富多彩而又深邃博大的传统艺术。这不仅仅是为了增加艺术知识，提高审美能力，更是为了从优秀的传统艺术的陶冶中学做一个真正的中国人。我想，如果有一本专讲中国传统艺术的书供青年阅读，那将

是大有裨益的。这次主编本书，章节的安排大致按照我的提纲；因我自知才疏学浅，对传统艺术中的不少内容还只是略知皮毛，很难以个人的力量来完成全书的写作，所以请了中南工业大学、复旦大学、华东师范大学、上海铁道大学、湖南税务高等专科学校的教授、专家们共同合作。

应该说明的是，和《中国传统文化》相似，本书的任务也不在对中国传统艺术作总体性的理论阐释。我曾参加“八五”时期艺术学科国家重点研究课题《中国艺术学》的研究工作。该课题由北京大学彭吉象教授牵头，我分工负责《中国艺术概论》的研究和撰稿，此书已由高等教育出版社于1997年出版。有意于对这一问题进行探讨的读者，可以从中了解我们的一些粗浅的思考。但是，我认为对于学生和广大青少年来说，现在最需要的是对中国传统艺术的主要精神和门类有个概括的认识，以为今后进一步学习和研讨的基础。因此，全书十章中，第一章导论概述中国传统艺术的沿革和影响、它的民族特征与美学追求，以下各章分别介绍、论析书法艺术、绘画艺术、雕塑艺术、工艺美术、建筑（含园林）艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、语言艺术等中国传统艺术的主要门类。撰稿者大多对自己所撰写的那一个门类的艺术素有理论研究，有些专家还富有艺术实践，文中不乏创见，我统稿时读了之后很受启发。不过，本书为主编水平所限，加之交稿时间紧迫，也难免有疏漏、不当之处，敬请读者指正，以便再版时修订。

每章后所附的参考书目，是供想更多地学习和研讨该章有关内容的学生和读者选读的。

本书编著者的分工如下：

顾建华（北方工业大学）：主编，撰写第一章，

欧阳周（中南工业大学）：副主编，撰写第五、七章，

晏海林（复旦大学）：撰写第二章；

- 罗永安（复旦大学）：撰写第三章；
孙乃树（华东师范大学）：撰写第四章；
张勃（北方工业大学）：撰写第六章；
凌晶晶（中南工业大学）：撰写第八章；
柯平凭（上海铁道大学）：撰写第九章；
周道生（湖南税务高等专科学校）：撰写第十章。

顾建华谨识

1998年5月12日于京北育新园

目 录

第一章 中国传统艺术导论

- 第一节 中国传统艺术的沿革和影响 (3)
- 第二节 中国传统艺术的民族特征 (8)
- 第三节 中国传统艺术的美学追求 (17)

第二章 中国书法艺术

- 第一节 中国书法艺术的起源和发展 (31)
- 第二节 中国书法艺术的文化特征 (37)
- 第三节 中国书法艺术的美学魅力 (44)
- 第四节 中国书法艺术的种类 (54)

第三章 中国传统绘画艺术

- 第一节 中国传统绘画艺术的起源和发展 (71)
- 第二节 中国传统绘画艺术的特征 (80)
- 第三节 中国传统绘画艺术的种类 (87)

第四章 中国传统雕塑艺术

- 第一节 中国传统雕塑艺术的产生 (107)
- 第二节 中国传统雕塑艺术的特征 (109)
- 第三节 中国传统雕塑艺术的种类 (116)

第五章 中国传统工艺美术

- 第一节 中国传统工艺美术的起源和发展 (133)
- 第二节 中国传统工艺美术的特征 (144)
- 第三节 中国传统工艺美术的种类 (149)

第六章 中国传统建筑艺术

- 第一节 中国传统建筑艺术的起源和发展 (163)
- 第二节 中国传统建筑艺术的特征 (170)
- 第三节 单体建筑的艺术构成 (174)
- 第四节 中国传统建筑艺术的种类 (186)

第七章 中国传统音乐艺术

- 第一节 概述 (229)
- 第二节 典雅华美的古典音乐 (234)
- 第三节 美不胜收的器乐艺术 (243)
- 第四节 异彩纷呈的民间民族音乐 (249)

第八章 中国传统舞蹈艺术

- 第一节 中国舞蹈艺术的源流和主要特征 (261)
- 第二节 中国古典舞蹈 (270)
- 第三节 汉族民间舞蹈 (277)
- 第四节 少数民族民间舞蹈 (284)

第九章 中国戏曲艺术

- 第一节 戏曲的起源和发展 (295)
- 第二节 戏曲的艺术特征 (305)
- 第三节 戏曲的行当、表演和舞美 (309)
- 第四节 京剧在世界文化中的地位 (321)

第十章 中国传统语言艺术

- 第一节 中国传统语言艺术概述 (331)
- 第二节 诗词曲赋 (344)
- 第三节 话本小说 (357)
- 第四节 说唱艺术 (365)

第一章 中国传统艺术导论

中国传统艺术是世界上起源最早而又始终得到持续不断的发展的古老艺术，它以其灿烂夺目的成就彪炳全球。中国传统艺术具有鲜明的民族特征：艺术活动强调重道尚用，艺术内容表现天人合一，艺术手法注重融汇贯通。中国传统艺术在其漫长的美学追求中形成了中和、气韵、意境等独特的审美范畴。

第一节 中国传统艺术的沿革和影响

一、源远流长

中国古代艺术源远流长，发端于先民蒙昧初开之时。在我国神话传说中，盘古开天辟地，就有了《长鼓舞》；女娲创造人类，也就创造了《充乐》舞。神话传说虽不足为训，但所表现的思想却和美国历史学家房龙在《人类的艺术》中提出的“自从有了人类，就有了艺术”的观点是一致的。

原始歌舞是原始艺术的最重要的艺术样式。它的起源同原始人的巫术崇拜有关。我国“舞”的初文即为“巫”。但艺术起源的最根本的原因则在生产劳动。据先秦古籍《吕氏春秋》记载，在上古葛天氏时候的艺术，是三人拿着牛尾，脚踏节奏，边歌边舞，其内容主要是赞美人类自身，和祝愿草木茂盛、五谷丰登、鸟兽繁殖，反映劳动的喜悦。《路史》也记载，神农氏发明了农具犁，教先民耕地，获得了丰收，刑天便创作了歌舞《扶犁》来歌颂。这些记载都反映了原始歌舞与原始劳动的密切关系。

我国艺术诞生的时间位于世界的前列。《尚书·尧典》说：“击石拊石，百兽率舞。”记载先民们敲击石头，模拟各种鸟兽形态来表达狩猎成功的喜悦。石头大概是人类的最早的打击乐器。山西出土的“飞石索”是距今 10 万年的丁邨人的狩猎工具，有人认为可能也是后来演变为“石坝”的乐器。河南舞阳贾湖出土

的骨笛，已能奏出我国传统音乐的下徵调五声和七声音阶。据碳14年代测定数据，这个骨笛距今已有八千年历史。埃及、美索不达米亚和印度等其他人类文明发祥地，也有陶制、骨质乐器发现，但制作时间大都距今五六千年。就我国的造型艺术而言，产生的年代也很久远。江西万年县出土的夹砂红陶圆底罐，饰有绳纹，已有九千年的历史。甘肃秦安县大地湾发现的人头形器口彩陶瓶，将雕塑和绘画融为一体，这件艺术瑰宝是七千年前的杰作。距今五六千年前的仰韶文化彩陶和距今四五千年前的马家窑文化彩陶，更是绘有色彩鲜艳、形象生动的图画，表现了我国先民的令人惊叹的艺术才华。

我国艺术不仅起源早，而且不断得到发展，虽然时快时慢，但从未中断。中国之外的其他文明发祥地，也曾以辉煌的早期艺术著称于世，却到了某个阶段都由于某种原因或前或后地停止了，甚至消失了。这些地区的艺术再度辉煌，是数百年、上千年以后的事。世界上，只有中国艺术自古至今地持续发展着，形成了别的国家所没有的蔚为壮观的传统。

中国在进入奴隶社会后，每一个朝代还都有可以引为骄傲的艺术。例如商代的青铜器，周代的乐舞，秦代的建筑和兵马俑，汉代的文、赋和壁画，魏晋南北朝的书法和石窟艺术，唐代的诗歌和音乐，宋元的山水画和瓷器，明清的戏曲和园林，争奇斗艳，美不胜收，极大地丰富了中国传统艺术的样式和风格。

中国传统艺术还具有极强的生命力。尽管在鸦片战争后，中国传统艺术也像苦难深重的中国人民一样，饱经沧桑，历受磨炼，却并没有消失，而是在时代大潮的冲击和滋养下，在同西方艺术的碰撞和融汇中，经受了洗礼，获得了凤凰涅槃式的新生，至今仍为中国人民和世界人民所喜爱。

总之，历史悠久的中国传统艺术，在自己的发展和演变中，既有一以贯之的脉络，又有多姿多采的风貌，以其多样而统一的

格调，显示独特、深厚而又富有魅力的民族传统和民族精神，占据了世界艺术宝库中的显要位置。

二、辉映全球

中国传统艺术的成就举世瞩目。早在中世纪，摩洛哥旅行家伊本·拔都塔在谈到他 30 年来各地旅行的见闻时就称赞道：“中国是全人类中手艺最高明的和最有鉴赏力的人民。至于绘画，确实没有一个民族——不管是基督徒或非基督徒能赶得上中国人。他们在美术上的才能是非凡的。”

中国传统艺术首先对东亚有着举足轻重的影响。如中国的书法自古就风靡日本、朝鲜、越南等国。书圣王羲之对促进日本书法的发展作用很大。其作品由鉴真和尚东渡带去，即受到朝廷上下广泛的喜爱。日本白凤、天平时代（672 - 748），学王之风极盛。号称日本“三笔”的空海和尚、桔逸势、嵯峨天皇，都是宗王而成为卓越的书法家。中国以后各代的书法家的作品也在日本流传，成为范本。

中国的文学也对日本、朝鲜、越南发生巨大影响。唐代白居易的诗在当时就流传到这些国家，被奉为楷模。白居易的《长恨歌》、《琵琶行》在日本几乎家喻户晓。在东亚各国中，不但文学创作的题材、样式、风格等等有不少明显的模仿中国之处，而且还有直接用中国的文学体裁创作的汉文作品。

其他如绘画、雕塑、工艺、建筑、音乐、舞蹈、戏剧等，都不难发现东亚艺术和中国艺术的千丝万缕的联系。例如日本绘画先是受中国六朝风格影响，奈良时代又崇尚唐画。正仓院藏的表毛立女屏风，与唐代仕女图，法隆寺内金堂壁画，与盛唐壁画，都如出一辙。此后日本各个画派兴衰，都受中国历代画派兴衰的影响。

中国艺术对西方的影响，最早是通过丝绸之路发生的。但欧

洲在漫长的黑暗的中世纪，除了哥特式建筑、唱班诗等基督教艺术表现了西方人的艺术才华外，西方艺术失去了古希腊罗马时期的斑斓的色彩，直到文艺复兴才重现光芒。中国艺术正是在文艺复兴时期随同中国的四大发明较多地传入了欧洲。当欧洲人看到中国的瓷器时，极为惊讶工艺品竟能制造得如此精湛，把它视为珍宝。而从达·芬奇的名画《蒙娜丽莎》用中国式的山水作为人物背景上，则透露了中国艺术已经开始对欧洲产生影响的信息。

不过，在欧洲掀起中国艺术热，是在 17、18 世纪之后。到洛可可时代，中国瓷器成为当时最受青睐的工艺品，宫廷辟有中国瓷器的陈列室，上层贵族把中国瓷器作为美化厅堂和内室的摆设，由此而推动了欧洲陶瓷艺术的发展。中国画的意境、技法，也成了欧洲艺术追求的风尚。在法国绘画史上具有重要地位的画家华托，由于学习中国画，着力表现中国山水画独具的风韵，而一反前代刻板、单调的画风，为西方风景画注入了勃然生气。他的风景画与中国宋代山水画的风格极为相似，景物似乎时隐时现，朦朦胧胧，富有诗意。他用墨色勾勒山峰的奇特的轮廓和云彩的绰约的影像，山间的溪水也是单色的，绝然是一种中国画的意境，给人以飘渺迷茫的感觉。西方水彩画发展初期也多用中国墨法。如英国画家柯仁的设色山水，与中国画的风格很相近。他的弟子也都继承。康斯保罗也追求中国式的意境，作品《绿野长桥》洒脱不俗，表现的恰似一派中国江南风光。到 19 世纪后期，中国画更是普遍地引起了西方艺术家的重视。从印象派、后期印象派一些大师的画中不难发现中国画的影响。中国画以线为主的造型方法被许多画家所汲取。

中国的建筑、园林，从 18 世纪初起对西方影响越来越大，欧洲许多建筑点缀中国式的佛塔、凉亭，有的建筑模仿中国式的大屋顶。德国、荷兰、法国、瑞士等各地，都出现了中国式建筑；中国式的钟楼、石桥、假山以及门窗造型和内部装饰，到处

可见。1743 年法国传教士王致诚从北京写信给巴黎的友人，描述被他称为“园中之园”的圆明园自然和谐之美，称赞它“是人间的天堂”，引起欧洲园艺家的极大兴趣；后来他又把中国画家唐岱、沈源所作的圆明园 40 景图（80 幅）寄到巴黎，掀起了欧洲的模仿中国园林的热潮，中国园林被认为是“一切园林的典范”。曾经两次游历中国的英国建筑师张伯斯说：“中国人设计园林的艺术确是无与伦比的。欧洲人在艺术方面无法和东方灿烂的成就相提并论，只能像对太阳一样尽量吸收它的光辉而已。”他为英王妃奥古斯塔改建了迷园，使之成为欧洲第一个中国式花园，轰动了全欧洲。其中假山、瀑布、丛林、宝塔、湖光山色、曲径通幽，一派中国风光。此后，法、德、荷各国竞相仿效。

与此同时，中国的文学、戏剧也风靡欧洲。1735 年巴黎出版的《中国通志》上，刊载了法国耶稣会传教士马若瑟翻译的《诗经》、《书经》和元代纪君祥的杂剧《赵氏孤儿》的法文节译本。伏尔泰读了《赵氏孤儿》说：“这出中国戏，无疑是胜过我们同时代的作品。”还把它改编成《中国孤儿》，对欧洲戏剧界产生了巨大影响。在此前后，《窦娥冤》、《灰阑记》、《看钱奴》等等中国戏曲，以及中国的一些小说和古诗也译介到欧洲，引起轰动。德国文学家歌德在读了我 国清代中篇小说《好逑传》后说“中国人在思想、行为和情感方面几乎和我们一样，只是在他们那里一切都比我们这里更明朗、更纯洁，也更合乎道德。”他还模仿中国古诗风格创作了组诗《中德四季晨昏杂咏》。中国古代诗歌的含蓄、凝炼，为西方诗人所倾慕，对西方诗歌的发展产生了深刻的影响。

随着人们对中国传统艺术的了解不断加深，中国传统艺术对世界的影响也就不断增加。被誉为“美国现代诗歌之父”的意象派诗人的主将庞德，认为中国诗“是一个宝库，今后一个世纪将从中寻找推动力，正如文艺复兴从希腊人那里找推动力。”德国

的一位研究艺术的专家说：“当今世界只有懂得中国传统艺术，才有资格谈艺术。”中国的秦兵马俑被人们称为世界第八奇迹，“中国文明和人类智慧的奇迹”。中国的古曲《流水》被灌成金唱片，安置在太空探测器上，向茫茫宇宙放送，寻找着人类的知音。中国传统艺术已经被全世界公认为永远不会消失光芒的瑰宝。它不仅是中华民族的骄傲，也是全世界最可宝贵的精神财富之一。

第二节 中国传统艺术的民族特征

一、重道尚用，人品为先

一般说来，西方传统艺术追求真，努力在作品中真实地再现客观事物；中国传统艺术却强调善，把美和善紧紧地联系在一起，力求使作品具有教化补世的作用。孔子听了《韶》乐，三月不知肉味，就是因为《韶》乐“尽美矣，又尽善也”；他对《武》乐的评价不如《韶》乐高，则是因为《武》乐“尽美矣，未尽善也”（《论语·八佾》）。

“善”的内涵，在中国古代往往归于“明道”、“致用”。所谓“道”，既包含政治内容，又包含伦理内容。所谓“用”，主要用于社会的治理。中国艺术自古以来就有重道尚用的传统。据《左传·宣公三年》载，早在公元前606年，便有人指出：有夏之时“铸鼎象物”，是为了“使民知忠奸”。商周时代《诗》三百的很多诗歌也都是用来议论政事的，如传为召穆公所作的《大雅·民劳》，是为了讽谏周厉王，最后还说明：“王欲玉女（汝），是用大谏。”战国时的艺术理论著作《乐记》说：“乐者，通于伦理者也。”“乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心。其感人深，其移风易俗易，故先王著其教也。”汉代王充在《论衡》中提出

文章要“有补于世”，要“劝善惩恶”。三国时的曹丕在著名的《典论·论文》中甚至把作文称为“经国之大业，不朽之盛事”。南朝齐代的谢赫在《古画品录》中认为绘画是为了“明劝戒，著升沉”。唐代张彦远在他的《历代名画记》中 also 说：“夫画者，成教化，助人伦”。元末的高则诚说他写《琵琶记》这部戏是为了宣扬“子孝共妻贤”；并认为一部戏如果“不关风化体，纵好也徒然。”明代的朱载堉把舞蹈称为“舞学”，说它是一种“建国之学”，可以“格神明，移风俗”。直到清末，梁启超还把艺术和社会改革直接联系起来。他在《论小说与群治之关系》一文中说：“欲新一国之民，不可不先新一国之小说。”主张要为更新道德、宗教、政治、风俗、学艺、人心、人格，而创作新小说。

虽然“善”的标准在各个时代、各个阶层不尽相同，对“道”的看法、“用”的看法，也有差异。有的是宣扬封建伦理，有的强调爱民救国，有的鼓吹改良革新，但是重道尚用、匡世济时的艺术思想，却为我国各个时代、各个阶层所共有，是我国古代艺术发展的最重要的推动力。

这种重道尚用、匡世济时的艺术思想，使我国艺术在古代享有崇高的地位，其社会功能受到朝野上下的重视。歌谣由官方设立专门机构收集，绘画有皇家的画院，戏曲也常为最高统治者所提倡。中国的政治家多有艺术才华，历史上很多皇帝、宰相、大臣，诗词歌赋样样精通，琴棋书画件件擅长，甚至有的还能粉墨登场，处心积虑地要让艺术为自己的长治久安服务。而中国古代艺术家的社会责任感也往往十分强烈，特别具有忧国忧民的胸怀，有着以天下为己任的雄心，有着对于人生、现实的强烈的参与意识，总是想让自己的艺术才华能够服务于社会，服务于君王，服务于百姓。由此看来，中国传统艺术总是和时代、现实、民生紧紧结合，及时表现时代情绪，积极干预社会生活，密切反映民间疾苦，带有凝重的历史感。屈原的楚辞，杜甫的诗歌，颜

真卿的书法，关汉卿的杂剧，陈洪绶的绣像画，直至晚清李伯元等人的谴责小说，都是范例。在中国数千年的艺术长河中虽然也有形式主义、唯美主义或消极颓废的作品，但不成气候；作为主流的，则是现实主义和积极浪漫主义的艺术。这种艺术思想的负面影响是，使艺术承受了过重的政治上、伦理上的负担，严重的还阉割了作品的审美价值，使之成为政治统治的工具，或者某种道德观念的传声筒。如明初朱元璋推崇《琵琶记》，高则诚为宣传封建伦理而写传奇的思想成为创作准则，结果当时大多数戏剧都是“教忠教孝”一类，封建意识浓厚，艺术性极差。

中国古代哲学是儒、道、佛三家互补互用。传统艺术的重道尚用，不仅指用来匡世济时，也指用来畅神怡情。《乐记》说：“夫乐者，乐也，人情之所不能免也。”这里所说的便是音乐的审美愉悦作用。张彦远的《历代名画记》说：“图画者，所以鉴戒贤愚，怡悦情性。”也是既肯定绘画的社会教育作用，又指出它对于个人有审美愉悦作用。清代画家王昱在《东庄论画》中说：“学画所以养性情，且可涤烦襟，破孤闷，释躁心，迎静气。”认为人在进行艺术活动时，可以消烦除愁，心平气和，精神从纷乱繁杂的现世中解脱出来，升腾到高雅、纯净的境界，得到极大的解放和满足。因此艺术对于个人来说，具有提高修养、陶冶情操的重要作用。

匡世济时也好，畅神怡情也好，要使艺术有利于社会和个人，就必须把思想、感情的高尚、纯真、健康放在第一位。所以传统艺术历来强调人品为先。《礼记》说：“无本不立，无文不行。”古代大多数艺术家都把人品、人格看作是艺术之本。书法家说：“写字者，写人也”，“用笔在心，心正则字正”。画家说：“人品不高，用墨无法”，“画品优劣，关于人品之高下”。诗人说：“人品高，则诗格高；心术真，则诗体正”，“欲治其诗，先治其心”，“诗品出于人品”。文学家说“先道德，而后文学”，