

前

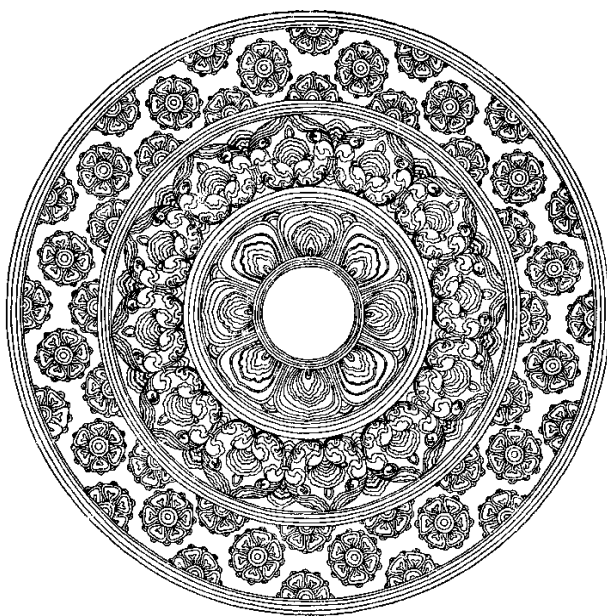
言

中华民族历史悠久，文化渊深，自古号为“礼仪之邦”。四五千年前，我们的祖先就在土地肥沃、环境适宜的黄河、长江流域繁衍生息，在世界的东方创造了辉煌灿烂的古老文明。在战天斗地改造自然的过程中，我们的祖先创造了千年流传不衰，魅力独具的艺术文化。中国古代艺术以其光辉灿烂的成就和鲜明的民族特色屹立于世界艺术之林，对全人类的文明和进步产生过巨大的影响。因此，撰写本书的目的就是想通过简明通俗的语言，比较系统全面地介绍中国古代艺术即：书法、绘画、乐舞、雕塑、建筑等发生、发展的概貌，使广大青少年能够对中国古代艺术的伟大成就得到更加生动和详实的了解。知我中华，爱我祖国，勤奋学习，建设四化。为中华民族重新自立于世界先进民族之林做出应有的贡献。

限于编者专业水平有限。书中定有不足之处，敬请谅解。并诚恳希望同行专家与广大读者对本书多提宝贵意见，以便在今后改正。

编 者

2005年11月

目

录

一、书 法 篇

美化文字的艺术

——中国书法概述…………… (1)

婉然芳树 穆若清风

——杰出女书法家卫铄…………… (3)

飘若浮云 矫若惊龙

——王羲之与《兰亭集序》…………… (5)

华丽娇美 浑厚质朴

——二王和魏碑体…………… (8)

大气磅礴 神贯古今

——唐初四大家…………… (9)

龙飞凤舞 颠张醉素

——唐代狂草书…………… (12)

刚强正直 书如其人

——颜真卿与柳公权的书法艺术…………… (13)

姿情奔放 随意挥洒

——宋代的书法…………… (15)

短长肥瘦各有度 玉环飞燕谁敢憎

——苏东坡与黄州寒食诗卷…………… (17)

黄“描” 米“刷” 蔡“飞白”

——黄米蔡三大家…………… (19)

金钩铁划 秀丽飘逸	
——宋徽宗与“瘦金体”	(21)
春光摇曳 绰约多姿	
——中兴书法的一代大师赵孟頫	(23)
满园桃李香 花艳在一树	
——明代的书法概况	(26)
崇古尚逸 独标碑学	
——清代的书法艺术	(28)
书法的继承与创新	(33)

二、绘 画 篇

中国古代绘画艺术的诞生	
——原始社会的绘画	(36)
人与神的对话艺术	
——夏、商、西周的绘画	(38)
古代东方的“文艺复兴”	
——春秋战国的绘画	(40)
泗水取鼎与荆轲刺秦王	
——秦汉绘画	(43)
绘画艺术的新时代	
——魏晋绘画	(46)
以形写神 传神写照	
——一代画圣顾恺之	(47)
勤于思考 善于总结	
——魏晋南北朝的绘画理论	(50)

西风东渐 铁线勾勒	
——石窟壁画和墓室壁画·····	(52)
春光无限好 寄情山水间	
——隋代的绘画艺术·····	(55)
群星璀璨 生机勃勃	
——多姿多彩的唐代绘画·····	(57)
汉藏亲和赖“文成” 千秋画史《步辇图》	
——初唐人物画家阎氏兄弟·····	(59)
天衣飞扬 吴带当风	
——一代画圣吴道子·····	(61)
绚丽多姿 气象万千	
——唐代壁画的艺术成就·····	(63)
山林郁郁草木深 踏花归来马蹄香	
——绘画风格的重要转折时期·····	(67)
人间烟火稠密处 最数《清明上河图》	
——宋代的人物风俗画·····	(69)
疏竹秀石雅意近 浮玉红荻逸趣远	
——文人画的重要发展时期·····	(71)
水阔天空舟独钓 一叶风随万里身	
——文人画大师黄、吴、倪、王·····	(74)
怡情冶性 寄兴自娱	
——文人画坛的最后确立·····	(77)
优游林下 独标清高	
——吴门画派与四大家·····	(80)
清润秀逸 烟云流动	
——一代宗师董其昌·····	(83)

秃笔干墨 残山剩水	
——清初的遗民画家·····	(85)
蕴藉含蓄 清淡平和	
——“四王”与清初六大家·····	(88)
偃仰有志 不拘成法	
——“金陵八家”和“扬州八怪”·····	(90)
绘画艺术分类·····	(93)
绘画艺术的审美特征·····	(95)
中国写意水墨画的欣赏·····	(97)

三、乐 舞 篇

《百兽率舞》与《奋五谷》	
——原始社会的乐舞艺术·····	(100)
师旷失明辨音律	
——商周时期的音乐·····	(102)
爱好音乐的诸侯	
——战国时期的乐舞·····	(104)
韩娥、伯牙的故事	
——战国时期的歌唱艺术·····	(106)
《孔雀东南飞》与汉代乐府·····	(108)
乐舞杂技与汉代百戏·····	(110)
魏晋鼓吹·····	(113)
嵇康怒弹《广陵散》	
——古琴与琴曲·····	(114)
虹裳霞帔步摇冠 满园春色梨花香	

——教坊梨园与《霓裳羽衣曲》·····	(117)
梦游月宫听仙乐 风流倜傥一帝王	
——唐明皇与盛唐音乐·····	(120)
李白乘舟将欲行 忽闻岸上踏歌声	
——唐代《踏歌》和宋代民间舞·····	(122)
尺寸小天地 人间大舞台	
——傀儡戏和皮影戏·····	(124)
惊天动地窦娥冤 风流王焕贺怜怜	
——杂剧与南戏·····	(127)
讽戒喻劝 明人敢演当代戏	
——明代戏剧艺术·····	(129)
中华国粹 享誉世界	
——京剧艺术概述·····	(131)

四、雕 塑 篇

中国雕塑艺术的起源	
——远古陶塑·····	(135)
雄浑深沉 瑰丽多姿	
——夏商周的雕塑艺术·····	(137)
始作俑者非小人	
——春秋战国的雕塑艺术·····	(139)
雄视何赳赳 铁骑扫六合	
——秦始皇陵兵马俑·····	(141)
“匈奴未灭 何以家为”	
——西汉石雕艺术·····	(143)

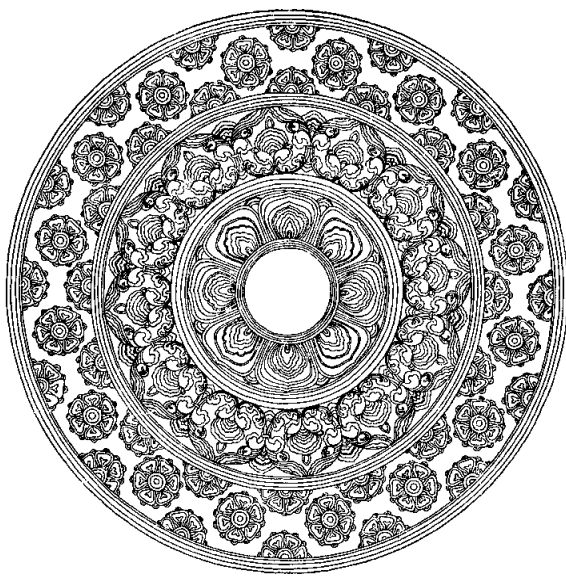
- 迅如雷电 疾如流矢
——“马踏飞燕”与东汉雕塑…………… (145)
- 人生的苦难和幸福的偶像
——石窟雕塑艺术…………… (147)
- 丝路上的明珠
——莫高窟雕塑艺术…………… (149)
- 雕饰奇伟 冠于一世
——气势雄伟的云岗石窟…………… (152)
- 弥勒化身 中华女主
——女皇帝与卢舍那…………… (154)
- 生死相随 丹心报君王
——唐昭陵六骏的石雕艺术成就…………… (156)
- 生动真实 情趣盎然
——宋、辽、金雕刻艺术成就…………… (159)
- 婉约清丽 唤之欲动
——晋祠雕塑的艺术特色…………… (161)
- 玲珑剔透 鬼斧神工
——明清玉器雕刻艺术成就…………… (163)

五、建 筑 篇

- 凿穴以居到筑屋为堂
——原始社会至夏商时期的古建筑…………… (168)
- 前堂后室 高台舞榭
——西周到春秋战国时期的古建筑…………… (170)
- 宫室巍峨 民居宏敞

——秦汉、三国时期的古建筑·····	(172)
白马驮经 大兴浮图	
——魏晋南北朝时期的古建筑·····	(174)
鸿篇巨制 万国仰慕	
——隋唐时期的古建筑·····	(176)
世俗求实 繁华开放	
——宋金元时期的古建筑·····	(177)
规矩严整 细致繁复	
——明清时期的古建筑·····	(179)
奇思巧构 东方明珠	
——中国古建筑的主要特征·····	(181)
典雅柔和 飘飘欲动	
——中国古建筑的优美造型·····	(184)
均衡对称 灵活多变	
——中国古建筑的平面布局·····	(185)
和谐庄重 绚丽多姿	
——中国古建筑的色彩·····	(187)
融洽相处 造化天成	
——中国古建筑与大自然的关系·····	(189)
整齐划一 主次分明	
——中国古代城市建筑·····	(190)
前朝后寝 左祖右社	
——中国古代宫殿建筑·····	(193)
沉沉君王陵 死后如生前	
——中国古代帝王陵墓·····	(196)
名山古刹 红尘净土	

——中国古代佛教建筑·····	(199)
穆斯林的礼拜堂	
——中国古代伊斯兰教建筑·····	(202)
地上彩虹 人间坦途	
——中国古代的桥梁·····	(205)
怡情山水 崇尚自然	
——中国古代造园艺术·····	(207)
三峰具体小 应是华山孙	
——中国古代的盆景艺术 ·····	(210)

一、书 法 篇

美化文字的艺术

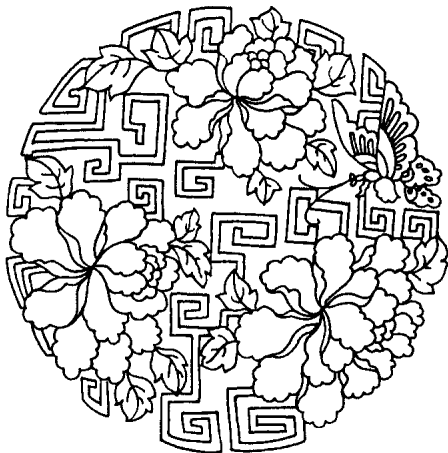
——中国书法概述

书法是中国的传统艺术，它是一种美化文字的艺术。

文字的书写，一旦能够把作者的思想、情感和审美价值融于笔画线条和字里行间，形成独特的风格、形象；能够体现各个时代的精神，使观赏者油然而生美的情趣，那么，这种文字的书写就变为一种独特的艺术即书法艺术了。

世界上有许多文明古国，如埃及、巴比伦、印度、希腊等，在公元前三四千年就已经有了自己的文字，但都没能够像中国的汉字书写那样，形成书法而步入艺术的殿堂。所以说，书法是中华民族奉献给人类文化宝库中的一门独特的艺术。

汉字形体的发展阶段，在三千多年的漫长岁月里，大体是按甲骨文、金文、籀(zhRu)文、小篆、隶书、草书、楷书的顺序排列的。其中甲骨文、金文(钟鼎文)、籀文统称大篆，大篆和小篆合称为篆书。西汉时我国发明了造纸术，东汉以后，纸的应用逐

渐普及，使书写便利起来，为书法艺术的蓬勃发展提供了必要的物质基础。

汉末、魏晋时期，我国出现了不少大书法家。东汉著名书法家蔡邕(y0ng)善篆、隶，他的字“骨气洞达、爽爽有神”。(《法书要录》引袁昂的《书法》。)杜度善草书，时称神妙，备受汉宣帝称道，特许他用草书写奏章。由于隶书可以用于写奏章，后来就把经过规范化的隶书称为“章草”。杜度的学生中，崔瑗(yuDn)被称为“草贤”，张芝被称为“草圣”。传说张芝每天在池塘边练字，写完后就在池中洗刷笔砚，时间一长，池水都变黑了。这种勤奋习字的精神博得了人们的敬佩，以后人们就把练习书法称为“临池”。

三国时的大书法家钟繇(yPu)，兼善各体，尤精于隶、楷。他致力于写字，三十年如一日，坐则画地，卧则画被。他把东汉民间流行的简笔分书，由隶化楷，巧妙地创造了一种东汉以前从未有过的新字体——正楷，对中国的书法艺术做出了巨大贡献。西晋时索靖和卫瓘(guDn)善书法，时人誉之为“二妙”。总之，三国西晋时，以楷书的出现为标志，书法艺术迈出了走向成熟的决定性一步。一代书圣王羲之正是在书法艺术处于转折的关键时期脱颖而出的。

婉然芳树 穆若清风

——杰出的女书法家卫铄

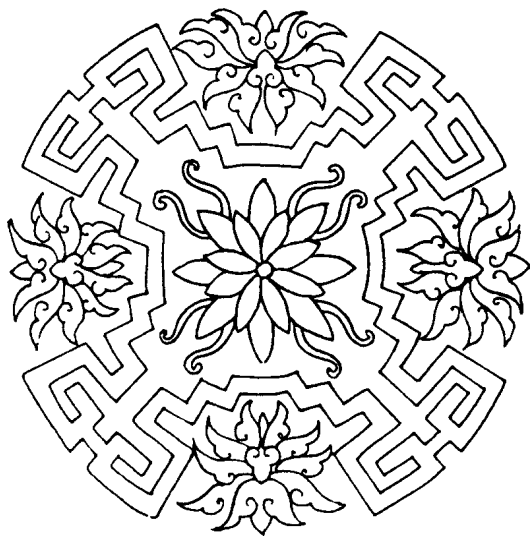
卫铄(272—349),字茂漪,西晋大书法家卫瓘(guān)的孙女,汝阴太守李矩妻,世称“卫夫人”,是我国古代杰出的大书法家。她出生于一个书法世家。她的曾祖父卫觊(jì)、祖父卫瓘、叔父卫恒都是大书法家,在书法史上很有影响。书法的家学渊源,为她成为我国古代杰出的女书法家奠定了基础。

卫铄的书法师承钟繇,尤其她的楷书,得钟繇书法的神髓,秀丽端庄,清雅脱俗。相传楷书始于汉代,到了钟繇手中,书写法度已臻完备,为楷书之祖,而卫铄得其真法。钟繇曾称赞她的书法文字是:“碎玉壶之冰,烂瑶台之月,婉然芳树,穆若清风。”(唐张怀瓘《书断》)。唐代的一些书法家对她的书法艺术推崇备至,认为“卫夫人书,如插花舞女,低昂芙蓉;又如美女登台,仙娥弄影;又若红莲映水,碧沼浮霞。”北宋《淳化阁帖》中收有卫夫人的行楷笔迹。

东晋大书法家王羲之年少时,曾跟随卫铄学习书法。传说,王羲之七岁时已能写一手好字,到了12岁那年,发现父亲的枕头中藏有一本《前代笔论》,便偷偷地拿出来阅读,经过一番苦心揣摩,书法大有进步。这些事情瞒不过他的启蒙老师卫夫人。卫铄对王羲之的父亲王策说:“这小孩子一定是发现和研究过笔诀,我近来感觉到他的书法已经开始老练起来,他可能读了你手中的那本《前代笔论》,可是他没有把这个秘密告诉我。”王策心里为儿子的进步感到高兴,就笑笑没有说什么。尽管王羲之后来青出于蓝而胜于蓝,书法造诣超过了他

的卫老师,然而从他的书风中,仍然可以明显地看出卫铄风格的痕迹来。

卫铄在书法理论方面也很有研究,她有一本专门研究书法艺术的理论著作《笔阵图》,可惜传到北宋时仅留下一卷,记载于《宋史·艺文志》中。《笔阵图》是专门论述写字笔法的著作,书中阐述了执笔、用笔的方法,并对七种基本笔划的写法作了详细介绍。在《笔阵图》里,她第一个提出了“多力丰筋”说。这是有关书法艺术理论中的一个重要创见。她说“善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者,谓之筋书,多肉微骨者,谓之墨猪。多力丰筋者圣,无力无筋者病。”后来王羲之写了一篇《题卫夫人〈笔阵图〉后》的文章,对卫铄的理论,又做了进一步的阐述和发展。这本书对后来学习书法的人给予了很大帮助。

飘若浮云 矫若惊龙

——王羲之与《兰亭集序》

王羲之，字逸少，琅琊临沂(今属山东)人，东晋司徒王导的从子，官至会稽内史、右军将军，后人即称之为“王右军”。他出身于东晋门第最高的王氏家族，本人具有深厚的文学艺术修养，他集汉魏以来书法之大成，隶、楷、行、草无不擅长，并创造出新的书法风格，被后人尊为“书圣”。

王羲之7岁开始学习书法，据说他平时走路的时候，也随时用手指比划着练字，日子一久，连衣服都划破了。最初，他受到精于章楷的叔父王廙(yL)的影响。不久，他跟随女书法家卫铄(shuR)学习笔法。卫铄是西晋“二妙”卫瓘(guDn)的族孙女，世称卫夫人。卫夫人师承钟繇，妙传其法。尤其是她在执笔、用笔方面特有的风格对王羲之影响很大。王羲之稍长后见到了李斯、蔡邕(y0ng)、钟繇等人的书迹，又改变初学。草书学张芝，正书学钟繇，博采众长、精研体势，致笔法超逸、有铁画银钩之誉。王羲之的字，笔势开放俊朗，富于变化，而结构却十分严谨。唐太宗李世民用“飘若浮云，矫若惊龙”给以评价，形象地点出了王羲之书法艺术的主要特征。王羲之的书法作品很多，都称得上书法中的精品，其中最有代表性又最负盛名的是《兰亭集序》。

《兰亭集序》写于东晋永和九年(353)的三月初三日。这一天，春光明媚，“天朗气清，惠风和畅”，53岁的王羲之和40多位文士在会稽郡山阴的兰亭游宴聚会。他们在亭子旁边的曲水岸边，摆上佳肴和纸墨笔砚，将斟满酒的杯子浮在水面

上,当酒杯随流水淌到谁的面前时,谁没能够缀句吟诗,谁就得取出杯子饮酒,这叫“流觞(shAng)曲水”。每当这种时候,文士们纷纷取酒痛饮,乘兴作诗。王羲之酒酣之际,兴致勃勃地挥毫疾书,为诗集写了一篇有名的序,这就是《兰亭集序》。这篇用行书写成的作品,因是王羲之一气呵成、挥毫立就的用心之作,虽有几处涂改痕迹,却更增添了几分遒媚劲健、自然潇洒的风韵,可谓出神入化,气象万千,达到了极高的艺术境界。此文20个“之”字,结构无一雷同,各具神韵。据说王羲之酒醒后自己看了都非常满意。后来他又写了几十篇副本,却始终没有那篇写得精彩。《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”,集中体现了他所创造的书法新貌,代表了她的最高书法造诣。

王羲之的书法在当时就名气很大,人们都把他写的字当宝贝一样看待。据说有一次,他到了他的一个门生家里,看到一个新几案又平又滑,引起了写字的兴趣,就叫门生取笔墨来。那个门生高兴得不得了,马上把笔墨拿来给王羲之。他在几案上写了几行字,留作纪念,就回去了。过了几日,那个门生有事出门,他的父亲进书房收拾,一看新几案给墨迹弄脏了,也没细看,就用刀把字刮去了。门生回家后看到几案上的字不见了,为此懊恼了好多天。

王羲之除了写字以外,还有一个特殊的癖好,就是十分喜欢白鹅。山阴有一个道士,他想让王羲之给他写一本《道德经》,可是他知道王羲之是不肯轻易替人抄写经书的。后来,他听说王羲之特别喜欢白鹅,就特地精心养了一群品种较好的鹅。王羲之听说道士家有好鹅,便想去看看。一天他专门到道士家里拜访,在家门前的河边看到一群白鹅在水面上悠闲地漂游着,一身雪白的羽毛,映衬着高高的红顶,实在逗人喜爱。

王羲之在河边看入了迷，舍不得离开，就叫人把道士叫过来要买鹅。道士心里有数，便笑着说：“既然王公这样喜欢我的鹅，就把这群鹅送给您好了，不过有一个条件，就是请您给我写一部经。”王羲之毫不迟疑，当场给道士抄写了一卷道德经，那群鹅就被王羲之带回家了。李白对王羲之这件以书换鹅的事曾赋诗一首：

右军本清真，潇洒在风尘。
山阴过羽客，爱此好鹅宾。
扫素写道经，笔精妙入神。
书罢笼鹅去，何曾别主人。

这首诗维妙维肖地刻划了王羲之的性格、爱好及书法之妙。王羲之爱鹅，与他研究执笔、运笔有密切关系。他认为，写字要精神集中，姿势端正。执笔方法，要食指高钩，大姆指放置食指、中指之间，使食指如鹅头昂扬而微曲。无名指内钩，抵笔管下端，小指紧贴无名指。笔管直立，指要实、掌要虚。运笔时，要如白鹅两掌齐力拨水，这才能运用自如，使全身精力贯注于笔端。王羲之的执笔、运笔理论和在书法方面所取得的成就，影响了中国的整个书法艺术的发展和造就出众多的一流书法家。