

教案 5- 《中国传统艺术》

一:教学目标:

1. 了解中国传统艺术的各大门类
2. 了解中国传统艺术的各大门类发展历史
3. 了解中国传统艺术的各大门类代表人物与作品等

二: 教学重点

1. 书法的发展史以及代表人物与作品
2. 绘画的发展史以及代表人物与作品
3. 中国古代著名乐曲

三: 教学难点

1. 书法的发展历史
2. 中国古代建筑的分类与各类的特点

四: 教学时数: 90 分钟

五: 教学用具: 多媒体播放器, 课件、相关辅助教学材料

六: 教学过程及内容

1. 教学思路:

(1) 通过“南海一号”中发掘的宋瓷引出中国传统艺术中的民间工艺, 由此展开整个中国传统艺术的讲解;

(2) 依次讲解书法、绘画、音乐、舞蹈、建筑、雕塑、民间工艺;

(3) 安排课后思考。

2. 教学手段:

(1) 分节讲解传统艺术在各个领域的表现;

(2) 按朝代进行讲解, 结合经典作品举例进行讲解。

3. 教学资料及要求:

通过本章的学习, 要求学生通过对书法、绘画、音乐、舞蹈、建筑、雕塑、民间工艺作品的收集和欣赏, 以及对书法名帖的模仿, 发扬传统艺术, 陶冶思想情操。

4. 主要内容

第一节 书法

一、书法概述

二、书法的发展历史

第二节 绘画

一、绘画概述

二、绘画的发展历史

第三节 音乐、舞蹈

一、中国传统音乐

二、中国古代著名乐曲

三、中国传统舞蹈

第四节 建筑

一、宫殿与城市建筑

二、园林建筑

三、宗教建筑

四、民居

第五节 雕塑

一、陵墓雕塑

二、宗教雕塑

三、建筑雕塑

四、纪念雕塑

第六节 民间工艺

一、陶瓷

二、剪纸

三、花灯

一、建筑

中国建筑艺术起源于五千至七千万年前。据 1986 年 8 月 6 日《光明日报》和 7 日的《人民日报》报道：甘肃秦安清理出原始房屋 240 座，灰坑 342 个，墓葬 79 个，窑址 38 个，出土各类文件八千余件。其中的房屋遗址呈现出原始居住大村落或部落布局的轮廓，除矮小的窝棚式建筑外，还发现有殿堂式建筑。被编号为 f901 的房屋整体，分主室，左室右室，后室，前面附属建筑和宽阔的场地建筑几部分。

从远古到清代，中国古代建筑类型分为四种类型，即宫殿、陵墓、寺庙和园林。此外，城池、塔刹、故居、长城、桥梁、亭台、楼阁，等也属建筑艺术，是中国文化的实体。

（一）宫殿

宫殿建筑以帝王的皇宫为代表。北京的故宫是古代建筑最杰出的代表作。古代称高大的房屋为殿。《汉书》颜师古注“古者屋之高严，通称为殿，不必宫中也。”不过依现在的解释，根据史料记载和现存的宫殿现状来看，宫殿在秦汉时期以后以成为建筑艺术中的一个门类。如秦时的阿房宫、北京的故宫、西汉的未央宫等都是中国古宫殿的代表作。

中国古代宫殿的特点是高、大、深、庄。高主要是显示帝王高人一等。大，是指宫殿占地很多，让人们产生对帝王的敬畏情绪。深，宫殿都排列井然有序，能给人森严的感觉，因此宫殿之深，主要是为了体现等级秩序。庄，是以建筑完全沿中线对称排列和墙柱门的深红色显示出来。对称是为了显示四平八稳，规规矩矩的特点。红颜色主要是为了体现庄严、肃穆、不可动摇的气派。

因此高、大、庄、深都是为了显示帝王的庄严。

（二）陵墓

历代帝王陵墓的特点是高、大、深、庄，实际上是宫殿建筑风格的延伸。中国历代帝王陵墓基本保存完好。

1. 秦陵

在陕西临潼县东骊山北边，建成于公元前 210 年。这个陵的主体尚未打开。经调查发现冢高 76 米，周长两千米。陵内有内外两城，十个城门，内外城四周都有角楼，经调查发现证实了司马迁记载的秦始皇墓以水银为“江河大海”的记载。我们见到的秦始皇兵马俑只是秦陵的一个部分，但它已是世界奇迹。

2. 汉陵

在陕西咸阳北部，有十一个西汉帝王陵墓。最著名的是长陵（刘邦陵）和茂陵（刘彻墓）。1978 年在霍去病墓所在地建立了茂陵博物馆。茂陵附近有“白鹤冢”遗址李夫人墓、霍去病墓。

3. 唐陵

在陕西关中六县。以乾陵为主。其三大特点是：封土为陵、神道偏东、因山构成。武则天的碑文是无字碑，叫后人琢磨不透。

4. 宋陵

北宋陵集中在河南巩县境内。南宋六陵都在绍兴城南。南宋的陵被盗严重，宋陵的特点是地点集中，石象较多，但规模不如唐陵大。

5. 明陵

明太祖朱元璋在南京紫金山下（孝陵），其他十三位帝王皆葬于北京昌平县天寿山南麓，就是人所共知的——明十三陵。

6. 清陵

清代帝王陵墓分为东陵和西陵。清东陵在河北遵化县，昌瑞山下，有十四座帝王和后妃的陵墓。其中有五位帝王的陵墓：顺治、康熙、乾隆、咸丰、同治。东陵占地两千五百公里。清西陵在河北易县的永宁山下，总面积小于东陵，埋葬着四位皇帝，九个皇后，五十七个嫔妃。其中有光绪、道光、嘉庆、雍正。光绪的地宫已经开放，清代皇帝的墓区规模宏大，建制完备，保存较好。

（三）寺庙

寺庙属于宗教建筑。其中佛寺与道观是有区别的。道观是道教的活动场所，寺院是随着佛教的流传和发展建立起来的，是佛教的活动场所。一般说来，佛寺与道观的直接区别是，佛寺有塔，而道观无塔，但也不是肯定的。如峨眉山的万年佛寺，本应有塔但无塔。

最早的佛寺是河南洛阳的白马寺。据传，东汉明帝时期朝廷接纳外国僧人以后，才有了以塔为标记的佛寺。东汉帝接纳外国僧人布道传教，并安排他们住在鸿胪寺。后来就根据外来僧人的建议，改建为精舍，专供僧人居住。所谓改建就是在原址上建一座塔，由此开始后代都在佛寺建塔作为佛门圣地的标记，之所以取名位为白马寺，也有记载：“外国国王曾毁坏寺庙，为鸿胪寺未及毁坏，夜有一白马绕塔悲鸣，即以启王，王即停止，因改鸿胪寺为白马寺。”现存佛寺最著名的有：①唐代山西五台山的南禅寺和佛光寺，其中佛光寺最为著名。该寺坐距山腰，三面环山，环境幽雅，松柏苍翠，建筑错落有致，共有 120 余座。传说北魏时孝文帝见佛光照遍山林，便名为佛光寺。②辽宋时期：独乐寺在天津附近，关于命名，一说“因寺独有乐水；另一说唐安禄山在此誓师叛唐，思独乐而不与民同乐而得名。隆兴寺，在河北正定，始建于隋开皇六年，当时规模较小，称龙藏寺，宋初改名为隆兴寺，清代乾隆为隆兴寺，又因以寺内大佛著名，故又叫大佛寺。此寺规模宏大，超过宋代以前的寺院，寺中高约 10 米的弥勒佛像，塑功精致，姿态动人。佛香阁内的铜铸大悲菩萨像也是我国现存的最高的的一座铜佛像。铜像有四十二臂，故又称千手千眼观音。1944 年重修隆兴寺时，建筑面积减少了三分之一，所以我们现在见到的隆兴寺并不很大。除此之外，山西大同的华严寺、河南登封的少林寺、也是极其著名的。③元明时期：著名的有，济南的千佛寺、江苏的金佛寺、北京香山的碧云寺、青海湟中的塔尔寺。④清代寺院大都保存完整，其中一部分是清代重修的前代寺院，一部分是清代建造的。北京的潭柘寺，大觉寺、大钟寺。特别值得一提的是，大钟寺汇集了商周以来的一百六十余口古钟，有陶制，有铜制，可谓中国古钟博物馆。其中最大的是永乐大钟，重 46.5 吨。列入《大英百科全书》，称雄世界。清代的寺院在承德避暑山庄也是比较集中的，有普宁寺、普乐寺、普陀宗乘（小布达拉宫）、须弥福寿之庙（班禅行宫）等都是清代皇家建造的寺院。在五岳之上也有许多庙宇，如东岳泰山、西岳华山、中岳嵩山、南岳衡山、北岳恒山等，都有高大雄伟的庙宇。总之，历代佛寺数不胜数，其建筑和塑像，装饰都是中国建筑艺术的瑰宝。

道教宫观，即道观，比佛教寺院少，但著名道观也不乏其例。如福建莆田的三清殿，北宋风格，在建筑上彩绘道教图案；苏州的三清殿，是现存的最大的木构建筑，藏有吴道子、颜真卿、李隆基的字画；山西芮城县的永乐宫，传说是吕洞宾的出生地方，其中道教壁画是艺术珍宝。另外，武当山也是道教胜地，因此山上道观建筑也是道观的代表作。

综观佛寺和道观的全貌，可发现宗教建筑有以下特征：

1. 追求整体对称，力求肃穆效应。佛寺以塔以主，四周建筑讲究对称。道观以主殿为主，四周建筑也讲究对称。

2. 佛寺和宫观由于熔建筑、雕塑、绘画、园林、艺术为一炉，化哲学、宗教、伦理、道德、美学、书法、文书为一体，因而具有丰富的文化内涵。现如今，善男信女参观佛寺和道观的同时，也受到了中国古代文化的熏陶与感染，心理上得到某中平衡，精神上得到某中松弛，从而丰富了人们的文化生活，缓解了社会矛盾，有利于社会稳定和国家的长治久安。

（四）园林

中国古代的园林是由人造的建筑物、山水、花木、匾联、文物等要素综合构成的综合艺术品。其特征是融建筑、山水、花木、匾联、文物等要素综合构成的综合艺术品，包括私人园林和皇家园林。我国古典园林的特点：一是人造景物与自然景物相交替，组成有韵律的景观；二是追求千姿百态、充满诗情画意的气

氛，能满足人们欣赏大自然的情趣，园林追求的最高境界是自然情趣。我国园林发展有如下几个阶段：

1. 我国古代园林可追溯到西周的苑囿合池。据《诗经》和《尚书》记载周文王的苑囿“方七十里”，掘土造台，在最高处建楼阁，建筑物与水面，高低起伏，相互映衬。这表明西周初年已有人造园林。

2. 园林的发展壮大是从春秋到秦汉。春秋战国时期楚庄王曾建大型园林，楚灵王的章华台也不小。秦汉时期苑囿中出现了神话意味的仙岛。《三秦记》记载：“秦始皇作长池引渭水，东西二百里，南北二十里，筑土为蓬莱山”。汉武帝的也曾建过海上仙山。其实，秦汉时期的园林只不过是把宫殿的建筑造于依山傍水之处，讲究“一池三山”或池水堆山之法，并未构成建筑物、山水、文物融为一体的园林。

3. 到了魏晋南北朝时期，一些士大夫爱好自然的野致，在园林制造方面企图创造一种比较朴素自然的环境。晋代一士大夫建造一金谷园，种松柏几万株，河水环其下，水中养鱼，亭台四处养鸟，奇兽怪禽。这个金谷园是晋代私人园林的代表。除私人园林外，皇家园林也不甘示弱。魏文帝造假山园林，叫景阳山。其规模之大，建筑物之豪华是相当可观的。此时期的私人园林和皇家园林对后世园林产生了相当大的影响。

4. 隋唐时期是我国封建社会的鼎盛时期，也是各门艺术的成熟时期，皇家园林与私人园林均有很大发展。隋炀帝在洛阳建西苑“聚土石为山，凿北海引水环三山，山上建台榭回廊”。唐代最有名的园林是唐玄宗经营的华清池，杨贵妃和唐玄宗在华清池留下了许多风流韵事，想必大家有所耳闻。这个华清池至今还座落在陕西临潼的温泉附近。另外诗人王维的“辋川别业”是唐代著名的私人园林，这座园林在风景优美的终南山（陕西长安）上，是将自然地形略加整理点缀而成的。

5. 北宋时期的园林集中在洛阳。洛阳的名园众多，形成了所谓城市山林，但正如名人王世贞所言“洛阳有水、有竹、有花，又有树木，但无石”北宋园林中不曾叠石为峰岭，实在是洛阳园林的缺憾。到宋徽宗时期，园林多建于浙江余杭一带，这时建造的艮岳是我国造园史上的一个杰作，艮岳位于余杭凤凰山旁边，因地处京城东北，属八卦中艮卦的位置，故名艮岳，又称万寿山。这座园林吸取并聚合了当时全国名园胜景，奇花异石。此时江南私人园林也很盛行。总的来看，唐宋时期的园林是临摹自然山水向写意山水发展的阶段，具有“尽广大而致精微”的特点。

6. 元明清时期，园林主要集中于北京。元代知名府宅园林有五十多处。明代园林极为发达，其数量之多，艺术水平之高，皆远胜前代。如在北京城内外营造了十几处皇家园林，其中就有北海和中南海。另外有南池子、北池子、南河沿、北河沿，景山公园、清华园等等。到了清代，皇家园林集古代园林艺术之大成，并吸收了西欧园林艺术：在紫金城内有小型园林四座（御花园、福建宫花园、慈宁宫花园、乾隆花园）；在皇城内扩建了三海（北海、中南海、南海）；在西郊兴建了园名园、畅春园、清漪园、静明园、静宜园，总称三山（玉泉山、香山、万寿山）五园。在承德，兴建了依山傍水的避暑山庄。其中最宏伟、最精致的首推号称“万园之园”的圆明园。除皇家园林外，明清两代的私人园林也很发达，多集中于扬州、南京、苏州、嘉兴和杭州一带。如今，苏州、杭州的园林仍是世界著名的旅游圣地。

中国古典园林体现出的美学原则是：真假、动静、曲直、隐显、大小、远近、情景、主景与背景无不对立统一，由此而构成古典园林的核心，即情趣。

(1) 真假：造园林的基本法则是“有真为假，做假成真”

(2) 动静：若静坐亭中，行云流水，鸟飞花落，皆动也。舟游人行，而山石树木皆静止。故以静观动，以动观静，则景出。

(3) 俯仰：园林中的景物，妙在含蓄，一山一石，耐人寻味。中国园林不讲究对称，因此俯察仰观，妙趣无穷。

(4) 远近：有些山水耐远观，有些景物、文物耐细看。文物、匾联都是必须近看才能体味其妙趣的。

(5) 小中见大：园林犹如盆景之妙。有诗曰：“栽来小树连盆活，缩得群峰入座山”。著名的园林很注重把优秀的名山大川之美缩于园内，类似盆景。

二、雕塑

雕塑包括雕刻和雕像。遍布各地的石像、宗教造像以及小型民间雕塑品也是中国古典雕塑的精华。在金属、木料、石料、玉器上刻出的形象叫雕刻；用粘土之类软材料造成的形象叫雕塑。中国的雕塑与西方的雕塑有所不同，从造型上来看，西方雕塑从古希腊以来都是以人体为造型，中国的雕塑决不限于人体，更多的是动物、植物和著名人物。从地位上看，西方雕塑有独立的地位，而中国古代的雕塑基本上是建筑的一部分，是建筑群中的陪衬，或是器皿上的装饰。总的来看，中国的雕塑不如西方的发达和普及。但我国的雕塑有悠久的历史，有自己的特色。

中国雕塑的悠久历史：原始彩陶中陶猪是粘土捏成了猪的形状，然后烧成陶器的，它可以看作是我国雕塑的起源。夏商、西周时期把青铜器铸成饕餮的形状，龙的形状，凤的形状，鹤的形状等等，这些都可以看做是“雕塑”的发展阶段。俑是中国古代典型的雕塑作品。春秋战国时期的土俑陶俑，是古代塑像的代表作。秦汉至隋唐用俑陪葬之风盛行，墓葬出土的各种俑甚多。如秦时兵马俑，咸阳汉墓的彩俑等。唐代的雕塑主要是“唐三彩”，它是用彩色釉制作的，常用的颜色主要是黄、白、绿（或蓝），由于它色彩斑斓，富丽堂皇，加上俑的造型生动活泼，在我国的雕塑史上占据了一席之地。宋代以后由于纸冥器盛行，木俑、陶俑等在墓中逐渐减少。明代一些王公贵族的墓中所见彩陶仍然不少。

我国古代的雕塑主要有陵墓集群、宗教集群、古建筑群、工艺雕塑。

（一）陵墓集群

帝王陵墓是一个雕塑博物馆。在地下有陪葬的陶人、泥人、铜人等，这说明帝王企图把自己现世的享乐与威严带到地下去。不管是在秦始皇墓的兵马俑，还是在汉霍去病墓，不管是在明十三陵，还是在清东陵、清西陵，你都会发现满眼的雕塑。为了显示自己的威严，陵墓中大都在石头上雕上龙、凤浮雕形象，让神灵来陪伴自己。在地上，陵墓门前和神道旁大都置以大型石刻，最常见的是石狮、石龟、龟驮石碑（有传说：龟不驮石碑，晚上工匠们将龟埋起来不让它看见，然后将石碑推到龟背上）。有的帝王陵墓的门前和神道上还摆放系列石刻，往往是极有特色的石刻精品。

（二）宗教集群

不管是在佛寺还是在道观，我们都会发现千姿百态的充满宗教色彩的石塑、泥塑和彩绘。比较而言，佛寺比道观更讲究雕塑，当然道观也有雕塑。比如大都

有老子及各个神仙的塑像。我国宗教雕塑大都集中出现于石窟和寺庙。其中石窟又可称作一门独立的艺术，叫石窟艺术。

中国石窟艺术自一千六百年前起，一直在世界上名列前茅。现代古代石窟约一百二十余处，其中最著名的莫高窟、云岗石窟、麦积山石窟、大足石窟。这些石窟为中国和世界人民欣赏古代佛教艺术提供了最广大的艺术殿堂。魏晋南北朝时期石窟艺术相当发达，敦煌石窟、云岗石窟、龙门石窟并驾齐驱。唐代是石窟艺术的黄金时代，当时的莫高窟已有 302 个窟。山西大同的云冈石窟现存 53 个，还有许多小窟。甘肃天水县的麦积山石窟堪称塑像馆，这里荟萃了后秦、西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、元、明、清等十几个朝代的塑像 7800 余尊，分布在 194 个洞窟中。塑像有佛、菩萨、弟子、天王、力士等，诸佛同处一堂，但各具特色。早期的塑像，一般是一佛二菩萨，造型朴拙，额宽鼻子高，眉眼又细又长。嘴唇很薄，不大像中国人。隋代以后的多塑群像，面部丰满，身子长，下身短，鼻子低下，耳朵变大，比例不太协调。到了唐代，塑像雍容华贵，体形饱满，比例匀称，庄重自然。唐以后的塑像更注重反映人物心理，有的低眸凝视；有的含情带哭；有的双眉紧锁，真是千佛千面，栩栩如生。

从我国现存的一百二十处石窟中的佛教雕像来看，各代的佛、菩萨、罗汉、释迦牟尼雕塑与当时的人体审美观念紧密相连。如汉魏时期讲究清瘦，以瘦为美，因此塑的佛像也是瘦骨清相；隋唐时期“以肥为美”，唐玄宗因杨贵妃比较丰满而倍加崇爱，因此当时人们塑造的佛像也是圆满丰腴的，女性胖大丰满，男性大耳大腹。以赵飞燕和杨玉环为代表的“燕瘦环肥”的美女标准反映了不同时代的审美观念。宋代以后讲究人体匀称，因此宋元明清的佛像也较匀称，更讲究反映塑像的心理变化。另外，石窟中的塑像，在一洞一窟之中，必有一个中心塑像，中心塑像大都高大完整，而周围的塑像则小得多，反映出塑像群体中的等级秩序。以上石窟佛像的这两个特点（按审美观造像和体现等级秩序），在陵墓雕塑和古建筑纪念地的塑像中也能体现出来。

透过宗教雕塑，也可以间接地了解它所处的时代特点：南北朝时期的雕塑，体现出一种超脱神情。例如，作于南北朝埋藏的山西云岗大佛——第 20 窟释迦坐像，不仅气魄宏大（高 14 米），体现了很高的塑造技巧，而且大佛所表现出来的那种超脱神情，好象是把希望和理想寄托于佛教所宣传的“来世”和“天堂”一样，反映了在南北朝战乱频繁的年代里，人们希望得到心灵慰藉的一种渴求。北魏的佛像，清秀洒脱，具有超凡脱俗的气度，充满难以言语的智慧。

唐代的雕塑又有不同的时代特点，这就是天上人间似乎合为一体，宗教雕塑中出现了许多温柔敦厚，富有现实感的神情笑貌。甘肃敦煌莫高窟的彩塑《迦叶、菩萨、天王》就是一个突出的例证。他们不仅姿态生动，而且性格鲜明，呼之欲出，在这些雕像上所体现出来的刻划人物个性的技巧，常令今人赞叹不已。唐代佛像，肥硕丰满的体态、慈祥和蔼表情成为佛教造像的范式。

到了辽代，由于人们的宗教观念不如以前那样强烈，所以人们在塑宗教人物雕像的时候，往往赋予更多人的感情。山西大同华严寺辽代彩塑菩萨像，那优美的线条和身姿，以及秀丽妩媚的形象，已经似乎是人间少女的化身了。

（三）古建筑群

在遍布全国的古建筑所在地，你都能发现作为建筑装饰的雕塑艺术品。在曲阜孔庙，你不仅能看到孔子的塑像，还能看到分排两旁的儒家十二子的塑像。在湖北秭归，你能看到屈原的塑像；在陕西韩城，你能看到司马迁的塑像；在四川锦官一带，刘备、关羽、张飞、诸葛亮的塑像。在青海玉树，有文成公主的塑

像；在四川江油县，有李白的塑像；在成都西门外，有杜甫草堂和杜甫塑像；在安徽包河公园，有包拯的塑像；在浙江杭州西子湖畔，有岳飞庙。总之，在遍布全国的古建筑群中，必有一个中心殿，殿中必有一些人物塑像。

（四）工艺雕塑

主要指小型的工艺雕塑，包括泥塑、瓷塑、木雕、根雕、石雕、玉雕、象牙雕、骨雕等等。其中，教材上没有讲到漆器和腊塑。其实，我国在战国时期，就已开始使用漆。除在日常生活中应用外，还在工艺品上用漆上色或用漆绘成图案。腊塑是在明清时期开始出现的，一说是从国外引进的。过几年腊塑比较流行。

（五）中国雕塑的特点

1. 强调整体的服从性。中国的雕塑没有脱离建筑整体而独立出来，因此雕塑品总是服从于整体建筑，雕塑的各种形象本身也有等级森严的服从性。

2. 具有两个绘画的特点：一是注重平面性，精雕细刻形象的正面。二是在雕塑品上着色施以彩绘，使得形象更逼真。

三、书法

在中国文化中，书法是一门古老的艺术，是用毛笔写汉字的艺术。

书法家一致认为：字体称为艺术要有两个条件，一求其形体之正确表达，以济实用，二求其赋予了形体以艺术生命。按照这两个条件，甲骨文、金文似乎更重实用。因此，严格说来，书法作为一门艺术是在秦汉时期人们所写的篆书和隶书开始的。因为秦始皇统一了文字，字体基本稳定下来，于是，人们在写字时才开始注重其形态的艺术性。

中国书法从字体类型上主要分为篆、隶、楷、草、行，五类。下面我们介绍这五种字体的演变过程、特征及著名碑贴。

（一）篆：篆书起源于周末，流行于战国时的秦国一带，至秦始皇时，达到鼎盛，汉代开始衰退。篆有大小篆之分，习惯上人们指导东周时秦国的石刻称为大篆，将秦始皇时流行的篆书称为小篆。把汉代篆书称为汉篆。大篆的代表作是《石鼓文》（79页）、小篆相传是李斯创造的，其代表作是《琅琊台石刻》、《泰山刻石》。汉篆的代表作是《祀三公山碑》。

（二）隶：隶书又称为八分。隶书是在篆书和秦隶的基本上演化而来。到了汉代，隶书得到了广泛采用，经过一百年的时间，逐渐走向完善和成熟。古文“八”与“分”两字同义，八分之名就是因隶书字体的点、画和结构象八字分别相背而得名的。隶书的没落始于东汉末和三国时代。

（三）楷：又称为正书，因为楷与正都有标准的含义，因此人们把它叫做正楷。楷书起源于魏晋时代，南北朝时分流发展，到隋开始融合，入唐以后，开始成熟。并作为正体字一直流行到今天。

楷书与隶书相比，点画形式更加丰富，出现了新的笔画。楷书的发展历史相当复杂。东汉初年，佛教传入我国，大量抄写佛经使小楷很快从汉隶中发展起来。到三国时已相当成熟。曹魏时的钟繇，人称“楷书之祖”，他是一个从汉隶转到楷书的一个关键人物。到东晋时的王羲之、王献之的小楷已经找不到一点隶书的痕迹，成为标准的小楷。唐朝是楷书书法的鼎盛时期，太宗李世民将书法作为国学之一，置书学博士，并开馆讲学。使得楷书迅速成熟起来。唐代楷书的主要代表有欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿和柳公权。欧阳询的代表作是《九成宫醴泉铭》，颜真卿的代表作是《多宝塔碑》，柳公权融合了欧阳询和颜真卿的风格特征，创立了柳体，其代表作是《玄秘塔碑》、《神策军碑》等。现在的书

法爱好者，大多以“欧体”、“颜体”、“柳体”为典范。晚唐以后，楷书就难以继了。

(四) 草书：每一种正体字都有它的草体，篆书的草体叫草篆，隶书的叫草隶，草篆和草隶在书法史上地位不高，而正楷的草体却占有很高的地位。正楷的草体叫草楷或今草，介于行书与草书之间的可称为行草，草书之上还有狂草。

草书的发展，从汉末到魏晋的草书，还带有隶书的味道。到东晋，经过王羲之的“变体”，才脱胎换骨，成为今天草书的样式。唐代，王羲之所开创的今草传人有怀素和孙过庭，怀素是一个和尚，他以蕉叶勤学苦练，以至“秃笔成冢”。他的传世之作有《圣母贴》、《自叙贴》、《千字文》、《苦笋贴》。孙过庭的代表作是《书谱》。张旭，号称草书之圣，代表作是《古诗四贴》。明末清初，有张弼、徐渭的草书盛行一时，但总的来看，草书名家还是唐代三大家：张旭、怀素、孙过庭。

(五) 行书

行书是介于楷书与草书之间的一种书法艺术。

就行书而言，应当首推东晋的“书圣”王羲之。他精通各种书体，尤其擅长正楷和行书。其代表作是《兰亭集序》，号称“天下第一行书”。

在行书方面，宋代的苏、黄、米、蔡也很有名，人称行书四大家“宋四家”。苏轼（118页）的代表作是《寒食诗贴》，还有《祭黄几道文》等。黄庭坚的代表作是《松风阁诗》、《经伏波神祀诗》。米芾的代表作是《多景楼诗贴》、《芜湖县学记》等。蔡襄的行书特点是“无一笔无来处。”

元代的书法大家是赵孟頫，是画家，又是书法家，他的正楷、行书、隶书、小篆无不精通。有《六体千字文》、《四体千字文》、《真草千字文》等名品传世。

清代乾隆十分喜爱书法，他把王羲之的《快雪时晴贴》、王献之的《中秋贴》、王羲之的《远伯贴》三部希世珍品，收藏于养心殿一小室内，名之为“三希堂”，乾隆十二年，又选书法精品与这三部汇总成一部丛贴，通称《三希堂法贴》，收集了魏晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明共135家340件楷、行、草书作品，皆刻工精细、字字传神，是现代练习书法者必须临摹的字帖。

四、绘画

中国绘画，就其审美原则、情趣、风格、技法等等而言，具有完整而独特的体系。

(一) 中国绘画的历史沿革。

1. 原始彩陶和青铜纹饰，可以看作是中国绘画的起源。他们确定了中国绘画整体着眼、以线为主、平面构图的基本原则。

2. 春秋战国时期是我国各类绘画的初创期。湖南长沙出土的战国墓中的漆画奁上的图画，描绘有许多人物，而且栩栩如生。战国楚墓出土的帛画，所画妇女和龙凤的图案已经很传神，注重人或物的整体形象在画中的位置。秦汉时期的壁画、帛画、漆画、画像石、画像砖都很发达。秦汉宫廷壁画盛行，有专门的画家在宫廷绘画，绘制帛画，当皇帝选美女时，宫廷画师先画人头像，于缣帛之上，皇上据画选妃。

3. 魏晋绘画，是中国绘画的形成期。其成就主要表现在宫廷绘画、佛教绘画和文人绘画几个方面。现存的几个有名的石窟：莫高窟、麦积山石窟、龙门石窟、大足石窟等都有魏晋时期的壁画，即宗教壁画。另外，在宫廷也有壁画，

东晋时期顾恺之，发展了现实中的名人肖像画，代表作是《洛神赋图》（22页）。随后，出现了陆探微、张僧繇等一大批画家。

4. 隋唐时期是中国绘画史上前所未有的大发展时期。这是和当时国家统一，社会安定，经济繁荣密切相关的。在唐朝，从事绘画的艺术家有四百多人，科目也越分越细，如有人物画、山水画、花鸟画、鬼神画、鞍马画、建筑画等。吴道子最享有盛名。王维能画能诗。此时的民间绘画也有较大的发展。这一时代的成就是空前的。

5. 五代、西蜀、南唐都设有画院，为我国正式设立画院之始。宋代是我国绘画史上的鼎盛时期，标志着我国绘画水平的高峰。宋代皇家设立了翰林图画院，开始对各种题材进行专门化的研究和创作。反映现实的风俗画、肖像画、描写古代事件的历史画、描绘河山的山水画以及富丽堂皇的花鸟画，都如百花齐放，欣欣向荣，此时的杰出画家层出不穷。李成的山水画、范宽的大山画、宋徽宗赵佶的花鸟画等等都非常出名。特别是张择端的《清明上河图》传世珍品。南宋的李唐、刘松年、马远、法常也取得了相当的成就。

6. 元代文人画发达。普遍出现了诗、书、画、印四者巧妙结合的作品。使中国绘画艺术更富有文学气息，也更富有民族特色。

7. 元代的山水画成就最高，赵孟頫画人物、山水、马、花木都很精神刻，黄公望、王蒙、吴镇、钱选等画家都在画史有名。元代的民间画工较前有比较大的进步。

8. 明代市民兴起，民间绘画较盛行，版画得到发展，出现了浙派、江夏派、吴门派等不同流派。人物画家有仇英、陈洪绶、徐渭等。市民绘画大量出现在小说、戏曲读本的插图中。

9. 清代的民间年画开始大行其道。宫廷绘画也远比明代繁荣，这时候的山水、花鸟更为精美，弘仁的《黄山真景册》五十册，画出了黄山五十处美景。石涛的云、郑板桥的竹名驰天下。

据不完全统计，中国古代有名有姓的画家就有七千五百多人，要想一一介绍是不可能的，所以我们只能有选择地介绍以上几位。

（二）中国古代绘画的种类

1. 宫廷绘画

是指出现在宫廷墙壁上的壁画和挂在宫廷上的图画。就题材而言，有的是绘制历代帝王和文臣武将的画，反映宫廷生活的画。唐代宫廷画师阎立本，他能画佛像、人物、山水、最擅长肖像画。《秦王府十八学士写真图》、《凌烟阁功臣二十四人图》、《太宗步辇图》均为刻画帝王或反映宫廷生活的名作。阎立本画的《萧翼赚兰亭图》现存于东北博物馆，是一幅反映唐太宗令萧翼去和尚手里骗王羲之《兰亭序》真迹的故事。宫廷绘画以山水画、花鸟画为主，被称为画圣的盛唐画家吴道子绘画技艺高超，作画神速，如他画的嘉陵江三百余里的山水风光画就很有名。

2. 文人绘画

文人绘画的要旨是抒情达意，其最高顶峰是水墨画。文人的绘画在中国绘画史上地位最高，他们的绘画虽因画家的情趣境遇不同而呈现出千姿百态，但共同的特征是追求写意传神，以形写神，但又不失掉生活的真实性。就题材而言，有人物画、山水画、花鸟画，文人绘画往往与诗文、书画、篆刻相得益彰，形成独有的艺术特征，文人绘画所使用的材料为中国特制的毛笔、墨、砚台、宣纸、绢等。

文人绘画在技法上有

- (1) 工笔
- (2) 写意
- (3) 钩勒
- (4) 水墨

文人绘画画面上往往与诗文、书法、篆刻相得益彰；所使用的材料为中国特制的毛笔、墨、砚台、宣纸、绢。

3. 宗教绘画

宗教绘画出现于寺庙和石窟之壁，多为彩色壁画，宗教绘画的精神是壁画，从公元前四世纪佛教传入中国起，反映宗教生活的壁画就开始出现，现存著名的壁画群有甘肃的莫高窟，麦积山石窟，河南的龙门石窟。山西的云岗石窟和天龙山石窟，还有河北峰峰的响堂皇山石窟，石家庄西北角的毗卢寺也有壁画。其中最著名的是甘肃莫高窟，存有 480 个洞窟，包括从北魏至元代的 2400 尊塑像和长达 25 公里的壁画。这些壁画内容可分为各种经文故事，释迦牟尼生前事迹。这些壁画多为民间艺人所做，唐代画家吴道子也曾在长安、洛阳两地寺庙作壁画 300 余间。

4. 市民绘画

主要指的是小说戏曲读本中的插图，在明清小说中，在元明杂剧中有一些表现市民情趣的与小说，戏剧故事内容相连的插图。如《窦娥冤》、《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》等古装本都有版画插图。

5. 民间绘画

民间绘画表现平民百姓的愿望，在题材上主要反映民间习俗，在表现形式上主要指年画。年画流行于明清时代，多为木版水印，含有祝福的意义。如财神、门神、送子图、福寿图等。颜色多用大红、桔红、黄、绿等。年画对后世的影响很大，现代年画以天津杨柳青、山东潍坊、江苏桃花坞、广东佛山、四川绵竹等的年画最为有名。

(三) 中国绘画中共同的美学原则：

1. 散点透视

就是不受一个固定观察点的局限，表现作者想表现的任何东西。也就是把作者的思想感情迁入所描绘的对象之中，以深切体会对象的情感和状况，并用艺术形式表现出来。如北宋画家张择端的《清明上河图》。通过这种手法，重在表现对象的精神气质，其优点是灵活性大，可以把不同空间和时间内出现的相互联系的事物完整地表现在一幅画内。而西洋画多采用“焦点透视”法，画面上只能有一个固定的观察点，描写视力以内的景物。近似于摄影，立体感、真实感强。

2. 以大观小，以小见大

即“神仪在心。”要求画家站在一个宏伟的高度，以大观小，一目了然。然后把心中的构图在图画的精神仪态上表现出来。唐代吴道子仅用一天的时间就把嘉陵江 300 余里山水风光在大同殿的墙壁上画了出来，这就是因为他饱览了当地风光而胸有成竹、神仪在心的缘故。

3. 遗貌取神

就是说绘画不仅着重形似，更着重神似，而且神似比形似更重要。为了取得传神的效果，必要时可将所画对象的形貌进行变异，苏东坡的“论画”诗中说“论画以形似，见与儿童邻”。如宋代仕女图，就很夸张地把女子的画成柳叶眉、

杏仁眼、樱桃小嘴一点点，把旧式美人的神态和阴柔之美显示其中，这就是遗貌取神的原则。

4. 游目式的笔、色、墨

中国画的深度是靠线条的浓淡枯湿来形成的。由于散点透视使色彩不可能像西画那样显出色的丰富变化和色与色之间的相互影响，因而中国的彩画体现出强烈的平面色彩。但是中国画的深度空间又使画家意识到了光的作用，中国式的光效不是依靠描绘物体上的光及物体上的色彩因受阳光的影响而所起的变化来显现的，而主要是用水墨画中的墨色的深浅来表现，这与西方绘画注重色调的明暗显然不同。

中国绘画是中国的四大国粹之一（国画、京剧、中医、武术），其中，中国画以其独特的艺术性和绚丽多彩的民族特色矗立在世界绘画之林。

五、音乐（教材 248 页）

（一）中国音乐的历史沿革。

中国音乐的起源可以古书上看到记载。不少古书记载了远古时期祭祀、宗庙、大典仪式上“撞巨钟、击鸣鼓、弹琴瑟、吹竽笙”的场面。近几年，随着考古工作的进展，已经证实了古书上关于音乐的记载是属实的。1993年3月28日《光明日报》有一篇张居中写的《中国第一笛》文中说，河南舞阳县发现了十八支音孔的骨笛，经考证这些骨笛距今已经有八千多年。经测音，这些笛子已具备六声或七声音阶结构。用来吹奏《小白菜》（河北民歌），声音脆亮动听。由此我们可以推知，中国音乐起源于六千年至八千年前的原始社会。我国考古工作者还发现了大量原始社会的埙。埙是一种古老的吹奏乐器。埙的形状有：管状、橄榄状、鱼状、圆锥形等。其顶部皆有吹气孔，音孔一至六个不等。按质料可分为陶、石、骨、玉四种，以陶埙为最多见。近几年我国考古工作者在全国各地发现了相当数目的埙。出土最早的，是浙江余姚河姆渡发现的，椭圆形一音孔陶埙。西安半坡发现了两件一音孔陶埙，经测音，可知出小三度音程。发现最多的是甘肃玉门，共出土 20 多件。均作鱼形。其中有 9 件为三音孔。经测定可吹出四音。在河南郑州和安阳不少远古期的埙。由此可见，我国的音乐起源于远古时期，主要乐器有埙和骨笛，主要是在各种仪式上演奏的。

到了春秋战国时期，中国音乐形成了独奏的体系。这时的乐器有打击乐器、吹奏乐器、弹拨乐器几类。在打击乐中，有铜鼓、木鼓（以动物为皮革）铙、磬、钟，尤其是编钟的工艺非常高超。

1978年3月，湖北随县曾侯乙墓中出土了一批古乐器，其中的编钟轰动了中外。此套编钟共 64 枚，是战国时期发现最多的一组编钟。编钟分上中下三层。上层编钟 19 枚分三组排列，中下两层是编钟的主体，也分三组。经过专家测定，这套编钟总音域达五个八度之广，十二个半音齐全，可以演奏五声、六声或七声音阶的乐曲。音乐界人士曾完全用出土的这套编钟，奏出了贝多芬第九交响乐《欢乐颂》。中央电视台和电台通过电波传向世界。引起世界轰动。编钟出土证明古代音律发达。

（二）中国音乐按功能可分为四类：

1. 仪式音乐

即用于祭祀、宗庙、庆典，也包括宗教寺庙的仪式音乐。最典型的仪式音乐是古代的礼乐和春秋时的钟鼓之乐。在祭祀、宗庙、大典礼仪等活动中，借助音乐来体现特定的气氛，区别君臣、父子、上下、亲疏尊卑的规范。在不同的仪式上所使用的乐器，演奏的曲子、排列的歌舞队伍等不尽一致，各有等级森严的

规定。比如，使用多大的铜鼓，悬挂多少磬，木架上摆放多少铙，都有规定。他们演奏的曲子一般肃穆庄重，节奏缓慢，主要是想借助音乐体现出特定的气氛。用音乐来体现一种思想和意识形态，来烘托特定的气氛，对中国后代影响极大。比如，受中国传统仪式音乐的影响，当今在接待外国首脑时演奏国歌，重大会议上演奏国歌及国际歌，领导人追悼会上演奏哀乐等等。由此可以推知古代仪式音乐的用途和特色。

2. 宫廷舞乐

又称燕乐，宫中乐。帝王在宫中饮宴，游乐时，舞女跳舞，歌姬歌唱，乐师演奏。由于帝王拥有至高无上的权利，因此“宫中乐”使用的乐器是最先进的，最完美的，如曾侯乙墓出土的编钟，即为楚王宫中乐器。唐代的霓裳羽衣曲着则是乐师为玄宗选贵妃而特意编的舞蹈曲子。现存的不少古代曲子实际上是当时宫廷舞乐。汉代的琴曲《文王颂》起先在宫中演奏，讲文王在渭水之滨访贤士的故事。宫廷舞乐给后人留下了许多非常优美的名曲。

3. 声乐

声乐指用人的嗓子演唱的音乐，声乐用歌词的内容来规范音乐表现的多样性。依照现代人对声乐的理解，来分析古代音乐，它包括的范围就非常大了。首先上至诗经下至唐诗宋词，都是可以吟唱的。其次，宫廷音乐中，除用乐器伴奏外，往往还有宫女用嗓子歌唱。因此不少宫廷乐曲都是可以演唱的，古人认为，用嗓子吟唱比用乐器演奏更能体现音乐的美妙，所谓“丝不如竹，竹不如肉”，肉即人的嗓子。可见宫廷音乐也很注重声乐。再次，青楼歌曲，民间小曲也是以声乐为主。在古代不少餐馆，妓院都有专门的歌姬，她们卖艺不卖身，以歌唱弹曲为生。这种场面大家从反映古代生活的电视剧里经常看到。只可惜她们所歌唱的曲子基本上没有流传下来。民间俚曲倒是流传下来不少。在民间俚曲就是民歌。现存《诗经》中的国风，就是西周至春秋十五个地区的民歌，你所见到的《诗经·国风》只是唱词，曲谱已无从考查。这以后的汉乐府民歌，如《十五从军歌》、《焦仲卿妻》，在汉代也是在民间传唱的。唐代的曲子，明清小说也是可以歌唱的民歌。现在仍然在民间传唱的民歌陕西《信天游》、《脚夫调》、川东山歌《摘葡萄》等等，可能也是清代以前在民间传下来的。当然这些民歌的作者和产生时代是无从考察的。由此可见，民歌也是声乐的重要组成部分。

4. 独奏器乐

独奏器乐是不需要伴奏就能独立地演奏曲子的器乐。中国古代的许多乐器是可以独奏的，比如编钟、编磬、琵琶、琴、瑟、筝、二胡、笛子、箫等，并且留下了许多著名的独奏曲。如琴独奏曲《高山流水》、《潇湘水云》，琵琶独奏曲《十面埋伏》，还出现了一些在音乐史上有名有姓的独奏家。如魏晋时期的嵇康博学多才，既是文学家，代表作《与山巨源绝交书》，又是琴家，音乐理论家。理论著作有《声元哀乐论》，独奏琴曲有《长清》、《短清》、《长侧》、《短侧》等。朱权，明代琴家、戏曲家。明太祖第17子，花了12年时间，编成《神奇秘谱》，为现存最早的琴谱集子，共有宋代至明代的六十四个琴曲。在中国音乐史上有许多著名的琴独奏家、琵琶独奏家，可惜没有几个有名有姓的歌唱家。可见古代更重视独奏器乐。

5. 民乐

即民俗庆典中的音乐。在民间遇有婚丧嫁娶等活动，往往也以音乐来烘托气氛。比如从古代直到现在，婚丧嫁娶活动中要吹喇叭、唢呐、排箫、还要敲鼓、打锣。民俗庆典，多以吹奏乐和打击乐为主。此外，少数民族花会、耍歌堂、秧

歌、花灯、跑旱船、拉花、春牛舞以及少数民族特有的歌舞活动，也都有悠久的历史，应该算作民乐的组成部分。

（三）中国音乐的特色

1. 旋律为主

音乐的表现手段是旋律和节奏，以及和声、配气、对位等。所谓旋律，就是声音经过艺术构思而形成的有组织、有节奏的和谐的运动。乐曲的思想感情都是通过它表现出来的。中国古代最发达的纯音乐是器乐，如琴曲、琵琶曲、筝曲、笛子曲等等。这些纯音乐的器乐所表现的主要是旋律的线条美，用旋律来艺术的再现生活。听着琴曲《高山流水》，通过琴曲旋律的变化，我们就仿佛置身于深山穷谷、茂林修竹、涓涓流水的景色之中；听着琵琶曲《十面埋伏》，通过琵琶演奏旋律的变化、通过琵琶模拟再现的声音，我们就仿佛置身于两军交战、声动天地、人喊马叫、兵戈相撞之中。总之，在中国古代音乐中占统治地位的器乐，主要是通过音乐旋律来打动人的，或悲或喜、或苦或乐、或怒或怨。中国古代的弦乐最能表现旋律之美。

2. 节奏宣泄

节奏的含义有两种。广义讲，一切协调、平衡、律动都可称为节奏。如在歌舞过程中组织的好，配合的好，叫作有节奏的歌舞，这里的节奏就包含着协调、平衡和律动。狭义的节奏，就是音的长短关系。在中国古代音乐中，打击乐很早就占有重要的地位。编钟、编磬、铜钟、排鼓、铙、铎、拍板等等，都是古代的主要打击乐器，这些打击乐器可以独奏，可以伴歌伴舞。人们在演奏这些打击乐器时，通过敲打有节奏的节拍，使人们的情绪激动，引起人们内心的共鸣，强烈地作用于人们的情感领域，使人振奋，使人陶醉。从而获得美感享受。在中国古代，不仅在宫廷音乐中大量使用打击乐，而且在民间音乐中也大量使用打击乐，甚至在两军交战中也鸣鼓敲铙。究其原因，无非是借助打击乐的节奏，组织动作，协调行动，振奋人心，宣泄情感。中国古代的打击乐表现的主要是节奏之美。

3. 理性精神

古人曰：“诗言志，歌咏怀”。就是说歌舞更强调表现人的内心情怀，但即使是情怀的表现，也要“发乎情，止乎礼。”因此，中国古代的音乐都是合乎礼节、充满理性的。孔子强调“兴于诗，立于礼，成于乐。”意思是经诗、礼、乐的形式引导人们求真、向善、合乎礼法。《大风歌》、《秦王破阵歌》，都是充满理性精神的歌舞。象阮籍的《酒狂》，虽然借助酒兴，宣泄内心的不满，但仍然包含了理性精神。

（三）中国古代名曲

（1）《高山流水》

琴曲，内容根据《吕氏春秋》中俞伯牙鼓琴的故事。伯牙在琴曲中，先表现高山，又表现流水，他的好友钟子期都能深刻领会，后钟子期死后，俞伯牙在他的坟前把琴摔断，以示从此无人能听懂琴音，后人常用高山流水比喻知音难觅。明代朱权编校的《神奇秘谱》记载了《高山流水》的曲谱，实际上是宋代以前的人创作的。清代琴曲家张孔山弹奏的《高山流水》增加了许多滚拂手法，借以增加水势湍急、波涛汹涌的艺术效果，在音乐界人们长期以此为例。证明琴曲很早就可以独奏。

（2）《潇湘水云》

南宋浙派琴师郭楚望所作。该曲流露出作者对国事日危的关切之情，成功的表现出云水掩映，烟波浩渺的艺术境界。并在一定程度上表现了当时爱国知识

分子的内心情感。乐曲借九嶷山为“云水所蔽”的形象，寄托了知识分子对黑暗现实的不满和生不逢时的感叹。曲中大音段急促跃进，不同音色交相呼应，表现了云水激荡、奔腾翻滚的景象和作者激动不安的忧愤之情。现存琴谱达五十余种，明代原为十段，清代发展为十八段，经过多人加工，艺术更加成熟。

（3）《十面埋伏》

琵琶曲。乐谱最早见于近代直隶华秋苹编《琵琶谱》，该书中假托《十面埋伏》是隋代秦汉子所作，但真正的作者难以考证。乐曲描写公元前202年楚汉战争在垓下最后决战的情景。楚军号称十万大军，汉军将领韩信自知兵力不足，他先是让士兵唱楚歌瓦解楚军人心，唱走了楚军六万兵马（四面楚歌），后用四面埋伏的阵法，让楚军分不清汉军到底有多少人马，最后，项羽自杀于乌江，刘邦取得胜利，建立了汉朝。这首乐曲再现了两军决战的情景。

除了以上介绍的三首曲目外，《中国音乐辞典》中列举了五百多首古代名曲，其中，秦汉至魏晋南北朝时期的代表作有乐曲《大风歌》，表现汉高祖刘邦同家乡父老歌唱助兴的情景。《酒狂》是古琴曲，魏晋南北朝时阮籍所作，借景抒情。隋唐时期的代表作有乐舞《秦王破阵乐》，表现的是李世民征战之中勇往直前、大破敌军的英雄气概，此曲有歌有词，4人伴舞。宋元时期的代表作有古琴曲《平沙落雁》。其它诸如《阳春白雪》、《阳关三叠》、《汉宫秋月》、《春江花月夜》、《渔舟唱晚》等曲目，也都流传甚广。

六、戏曲

（一）中国戏曲的历史沿革

1. 中国音乐的起源可以古书上看到记载。不少古书记载了远古时期祭祀、宗庙、大典仪式上“撞巨钟、击鸣鼓、弹琴瑟、吹竽笙”的场面。

近几年，随着考古工作的进展，已经证实了古书上关于音乐的记载是属实的。1993年3月28日《光明日报》有一篇张居中写的《中国第一笛》文中说，河南舞阳县发现了十八支音孔的骨笛，经考证这些骨笛距今已经有八千多年。经测音，这些笛子已具备六声或七声音阶结构。用来吹奏《小白菜》（河北民歌），声音脆亮动听。由此我们可以推知，中国音乐起源于六千年至八千年前的原始社会。我国考古工作者还发现了大量原始社会的埙。埙是一种古老的吹奏乐器。埙的形状各种各样音孔一至六个不等。按质料可分为陶、石、骨、玉四种，以陶埙为最多见。我国的音乐起源于远古时期，主要乐器有埙和骨笛，主要是在各种仪式上演奏的。

3. 春秋战国时期，中国音乐形成了独奏的体系。这时的乐器有打击乐器、吹奏乐器、弹拨乐器几类。在打击乐中，有铜鼓、木鼓（以动物为皮革）铙、磬、钟，尤其是编钟的工艺非常高超。

1978年3月，湖北随县曾侯乙墓中出土了一批古乐器，其中的编钟轰动了中外。此套编钟共64枚，是战国时期发现最多的一组编钟。编钟分上中下三层。上层编钟19枚分三组排列，中下两层是编钟的主体，也分三组。经过专家测定，这套编钟总音域达五个八度之广，十二个半音齐全，可以演奏五声、六声或七声音阶的乐曲。音乐界人士曾完全用出土的这套编钟，奏出了贝多芬第九交响乐《欢乐颂》。

（二）中国戏曲的艺术特征

1. 综合性

中国的戏曲要求演员运用唱、念、做、打、翻等综合艺术手段进行表演，在演出中把音乐、舞蹈、文字、雕塑、绘画等艺术完美的结合在一起。

(1) “唱”是戏曲的音乐部分，在戏中居于首位，人们一般把看戏叫做听戏，演员演出叫唱戏，都说明了“唱”在戏曲中的重要地位。一个演员应当是一位声乐家，不仅要求熟练掌握曲腔和板式，还要掌握四声、五音的规律。并且通过规范的吐字、发声、用气等方面的技巧，把各种不同的人物和他们在不同情景下的思想，清晰而优美地表现出来。不但要唱得“字正腔圆”，使观众听懂每句唱词，而且要唱的荡气回肠，激动人心。让观众受到感染，得到声乐美的享受。

(2) “念”需要演员具有“嘴皮子”的功夫。要使台词达到清脆洪亮、清晰爽朗、感情真切的目的。

(3) “做”，是戏曲表演身段和表情的统称。在京剧表演中主要体现在“手、眼、身、步”四个方面。手式有虚指、怒指、弹指、搓手、摊手、拍手、按掌、抱拳等式类，用以表现各种情绪和神态。眼是指眼睛和眼神的表演，用转眼、笑眼、媚眼、怒眼、泪眼、叙视、鄙视等来揭示人物内心感情，“身”是指身段。要求“站如松，坐如钟，躺如弓，行如风。”身段包括：甩发功、甩袖功、手帕功、扇子功、纱帽功等等。“步”指舞台上的各种脚步。老生走八字步，文丑走摆步、武丑走矮子步、老旦走鹤行雀步、武生走跨腿颠步。还有鬼魂行的魂步等等。这一系列表演身段和表情的“手眼身步”，实际上体现了舞蹈的节奏和韵律，和定型时的雕塑美。

(4) “打”指表现剧中的两军对阵和持刃格斗。京剧中有许多表现打斗的场面。打斗包括拉开、会阵、起打、交战、追过场、耍下场、亮相等场面。打斗过程除向观众显示演员的武功特技之外，还显示出舞蹈之美。因此我们可以说戏曲是把音乐、文字、舞蹈、雕塑、绘画融为一体的艺术，戏曲是中国古代各门艺术的大展示。

2. 程式化。中国戏曲在不同的朝代，不同的剧种中都逐渐程式化了。

(1) 在角色方面，京剧中的生、旦、净、丑把角色程式化了。生为男性主角，旦为女性主角。

(2) 在脸谱方面，中国戏曲常用面具或各种颜色给演员画脸谱。一般来说，红色表示血性、忠勇、正义；黑色表示刚毅、耿直；白色表示多谋、狡诈；紫色表示稳重、老练；黄色表示干练、凶狠；蓝色表示凶狠骄横；绿色表示倔强、残暴等等，神仙鬼怪多绘为金黄色，京剧中脸谱甚多，主要有：水白脸—善于弄权或奸诈阴险之人物，如曹操。三块窝脸—黑色眼窝、眉窝、鼻窝，印堂勾黄色，表现其性格忠厚倔强。有的是三窝勾白色，表现其傲慢、刚愎自用，三块窝脸谱有多种。十字门脸谱—眼窝和通天鼻柱成十字形，表现老年人虽老迈，然而气血尚在，体魄犹健。蝴蝶脸谱—眉窝象蝴蝶，表现风趣人物。如张飞、李逵等都是这种脸谱。

(3) 在唱法分类上也是程式化的，如老生用本嗓，老旦、彩旦用宽厚高昂的本嗓演唱，而青衣、花旦要用小嗓。

(4) 在表演手段方面，也就是唱、念、做、打、翻方面，也是程式化的。比如演员走的步子，走垫步、趋步、滑步表示急切心情，走跨步、碾步、表示安闲，东倒西歪的步子表示醉酒等等。程式化的动作，例如骑马的动作程式：带马、扶鞍、执鞭、勒马，实际上是生活大大的美化了。生活中的许多动作原是很平凡的，如举手、抖袖子、起立、坐下、起路、行船、走马，大家司空见惯，没有什么好看的，但经过加工程式化以后，一招一式，举手抬脚都舞蹈化和雕塑化了，好看多了。程式剔除了生活原型中粗糙和不美观的部分，对富有特征的部分加以

适当的夸张，使它更富于多样化、统一、和谐、对称和节奏。另外，程式化的表演对于常看戏的观众来说，由于非常熟悉它，所以更加喜欢它。

3. 虚拟化

所谓虚拟即利用舞台的假定化，通过夸张的变形来表现生活。戏曲反映生活多用虚拟手段，舞台上的场景多靠演员的动作表情表现出来，演员好象一个魔术师，一个手势，一个表情，就可以突出各种各样的事物。演员扬扬马鞭就表现骏马奔腾。中国戏曲特有的程式化和虚拟化，体现了我国戏曲的特色，也是它吸引人给人以美的享受的主要因素。

5. 问题讨论

1、你用过毛笔写字绘画么？与现在的书写绘图工具相比，有什么区别？

2、谈谈你喜欢的书法、绘图、作品、音乐、舞蹈、建筑、雕塑、民间工艺有哪些？

6. 小结

1. 了解中国传统艺术的各大门类、发展历史以及代表人物与作品等。

2. 通过了解学习中国传统艺术，具备鉴赏艺术的能力，并体会古人在各类艺术作品中所传达的文化思想。

7: 思考及作业

1. 王羲之的行书历来为人们所称道，谈谈你对其名作《兰亭序》的看法。

2. 在我国各地，均有大量古代建筑被保存至今，结合所学知识谈谈你对这些建筑的认识。

3. 通过网络搜集制作剪纸的方法，尝试制作一件简单而美观的剪纸作品。