

完全素质手册

北京师范大学艺术系

中国服装服饰编辑中心

主 编

总策划

如歌 的 行板

甄 巍 著

• 古典美术欣赏

中国纺织出版社

完全素质手册

主编 / 北京师范大学艺术系

总策划 / 中国服装服饰编辑中心

如歌的行板

• 古典美术欣赏

甄 巍 著

中国纺织出版社

本书以轻松、幽默的笔调介绍了古典美术的基本概念和美术史上有代表性的名家名作。通过大量的图例和练习帮助读者进入古典美术欣赏的奇妙殿堂,并对美术欣赏中常见的一些问题提出了独到的见解,是一本独特的美术欣赏普及读本。本书适合大专院校、高中学生以及社会各界人士阅读。

责任编辑 / 贾红博

责任印制 / 初全贵

DM25/29

完 全 素 质 手 册

主编 / 北京师范大学艺术系

总策划 / 中国服装服饰编辑中心

如歌的行板

• 古典美术欣赏

甄 巍 著

图书在版编目(CIP)数据

如歌的行板:古典美术欣赏 / 甄巍著. - 北京:中国纺织出版社, 1999.3
(完全素质手册)

ISBN 7-5064-1550-X/J · 0046

I. 如… II. 甄… III. 古典艺术 - 鉴赏 IV. J110.92

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第09719号

印	刷	中国纺织出版社印刷厂	发	行	中国纺织出版社
开	本	880 × 1230 1/32	印	张	9.625
版	次	1999年5月第一次印刷	印	数	1--8000

定价:24.00元

版权所有 盗印必究

中国纺织出版社出版

序

黄会林

《完全素质手册》以丛书的形式编辑出版，无疑是一件非常好的事，认真操办这件好事的编辑者与出版社嘱我写一序文，焉敢不从命呢。

文化素质教育，是广大青年全面发展的重要课题，特别是走向 21 世纪的、将成为人类栋梁之才的大学生的全面素质，更为社会瞩目，甚至已是一个世界性的热点问题。有学者介绍，美国哈佛大学自 1978 年就提出了“要回到基础”，要加强“五大领域”，即：文学、艺术、历史与社会分析和道德判断、数学与自然科学、外国语言与外国文化；并规定所有学生必须在每一领域中选修一门课程。它说明，广义的文化素质，正是人才培养的基础，这确是一个带有根本性质的话题；而这一话题，在我国，在当前，尤其具有特殊的迫切性。从这个意义上说，本套丛书的诞生，是一件很好的事情。

关于这套丛书，我们首先关注的是它的独到创意。正如众所周知，从 80 年代后期到 90 年代初期，原国家教委为了全面地贯彻关系到 21 世纪中国生存与发展的教育方针，同时也为了适应当今社会改革开放的根本需要，明确地提出了素质教育问题。因为问题提出切中要害，立即引起了全社会的热烈响应，从小学到大学，从家长到学生，从政府到民间，从国内到国外，应者云集，议论纷纷。这

一以提高国人素质为目标的决策，既是对我国教育发展历史经验与教训的科学总结；也符合世界教育改革发展的总趋势；因而具有巨大的号召力。面对国家关于我国教育制度要从应试教育向素质教育转变的大政方针，出版界不断推出“素质教育”各类教材和书籍，一时成为新的出版热点，这自然是符合社会需求的举措。在这样的情况下，本套丛书的编辑者若想在这一领域获得认同，必须有不同一般的独到内涵。

我们高兴地看到编创者在立意方面的几点独特追求。其一是对象的明确：本书立意于献给“面向二十一世纪的青年一代”，这无疑是一个极其庞大的、并具有长周期的读者群，是本类书籍最重要的服务对象。而未来的世纪将对人类的文化素质提出更高、更新、更全面的要求，也必然会加重青年们为迎接新世纪强化自身素质的自觉意识。其二是目标的明确：本书旨在满足广大青少年提高文化素质和艺术素养，以适应未来社会对高素质人才的急迫需求。对于众多的青年读者，包含着最基础的艺术与人文知识的有益书籍，正是他们解除“饥渴”的精神食粮。其三是定位的明确：编辑者分析了目前已出版的同类书籍“大多专业性过强，有些资料陈旧，有些又过于分散不成系列，尚缺乏用新的视野和方式，深入浅出地介绍艺术欣赏和美育知识相结合的系列丛书”之后，提出“集普及性、趣味性与专业性于一体”的编辑思想，而只有准确的定位，才能保证本套丛书与他者的区别。其四是特色的明确：丛书在选材方面，既注重系统性又注重灵活性。尊重青年读者对艺术、对传统、对良好素质修养的精神渴求，既囊括了音乐、美术、电影、电视、舞蹈、戏曲、雕塑等

艺术样式；又包容了青年心理素质培养、心理素质测定等社会人文范畴的内容。在编写方面，强调贴近大中学生与社会青年人的实际需求，将广大读者喜爱的艺术知识和人文知识，用生动的语言结构和叙述文体亲切道来，既注重发挥经过严格选择的各位作者深层的专业积累与理论水准；又注重普及与提高的有机协调、统一。在出版方面，提出要十分重视“丛书”的整体形象设计，在广泛考察的基础上，力求独辟蹊径；要充分发挥书籍装帧的审美功能，在综合性、趣味性、基础性下功夫的同时，力求图文并茂、色彩缤纷，读来赏心悦目，饶有兴味。我想，从以上关于编创“立意”的体味中，我们能够突出地感受到编辑者的良苦用心及严肃从事的心态，应该说，这至少是本套丛书能否成功的关键之一。我也相信，他们会尽力按照自己的创意，为实现自己的追求，付出艰辛的劳动，以迎来丰收的喜悦。

现在看来，本套丛书的内容是很丰富的，编辑者与出版者特别邀请了音乐（西洋、民族）、美术（古典、现代、中国、外国）、电影、电视、戏剧、舞蹈、雕塑与心理学研究等领域的专业人士，精心撰写不同分册；在书香墨韵中，不仅有可供汲取的大量精彩文字，还配有可供欣赏的大量美妙插图，使读者在学习人类艺术和人文精华之时，进而体验到“读书”的独有乐趣。其中：

《西洋音乐欣赏》，作者（北京师范大学艺术系张小梅副教授）结合长期教学实践与理论研究，针对青年读者学习西洋音乐的关键问题，全面介绍了西洋音乐的诸要素、有关音乐欣赏的基础知识、美学概念，融汇了她关于古典音乐与现代音乐的深入体会与独到见解。

《民族音乐欣赏》，是作者（北京师范大学艺术系张树田副教授）从事民族音乐实践与理论研究三十余年的积累所在。根据本书的定位，比较完整地介绍了民族音乐的诸要素、民族乐器、民族唱法、民间文化与地域文化和音乐的关系、民族音乐欣赏基本常识等内容，富有民族文化传统特征。

《电影艺术欣赏》的副标题是“第三类时空”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）面向青年读者，结合电影艺术为人类造成的第三类时空（第一类时空指人类所感知的自然时空，第二类时空指人类所特有的心理时空，第三类时空则指展现于银幕、可见可听却是虚幻的特殊时空），探索电影艺术对人类素质发展的强大冲击、及其带来的新理念；这正是青年人十分感兴趣的内容。

《电视艺术欣赏》的副标题是“第三类接触”。作者（北京师范大学艺术系李稚田副教授）在多次讲授“影视语言”课程的基础上，经过反复思考，总结了人类在“面对面”、“眼对纸”两种传统且古老的接触方式之外，20世纪的现代社会，又诞生了利用电子技术的“心对心”接触方式；本书从电视问世带给人类社会革命性变革入手，进而分析电视的发展将对人类未来形成的深远影响；并明确指出人类的现代素质，包含着对电视创造的“视听语言”能力的习得。

《古典美术欣赏》之前置标题是“如歌的行板”。作者（北京师范大学艺术系甄巍老师）是毕业于专业美术学院的艺术硕士，不仅学有专长，而且经过多年教学实践，取得了很好的成效。他独出心裁地把音乐艺术的感觉与美术艺术有机融合，着重介绍古典美术的欣赏规律与方法，从

形式、情感、历史等美术学诸多因素出发，从理论和实践两方面探索 19 世纪末及此前美术艺术传统的核心内容。

《现代美术欣赏》之前置标题是“世纪的交响”，作者同上；并同样地以音乐艺术融入美术欣赏。此书对现代美术的观念、作品与文化现象进行考察，着重分析了现代美术欣赏的基本元素和创作手法；是与上一分册紧密相连的姊妹篇章。

《中国水墨画欣赏》。“水墨画”是中国画中纯用水墨的一种画体，在中国画诸品种里居于十分重要的位置。它以笔法为主导，充分发挥墨法的功能，具有特殊的“水晕墨章”“如兼五彩”的艺术效果，因而蜚声于海内外，也属于青年读者们必备的艺术修养之一。作者（北京大学范淑英、北京语言文化大学刘山花老师）从中国水墨画欣赏的基本常识、水墨画的历史变迁，到涉及中国文化深层的美学议题和创作技法，就其题材内容、构图创意、笔墨色调、技巧创新、继承发展、意境境界、以及风格流派等，多方位、多层面、深入浅出地评介了中华民族独特的水墨画艺术。

《京剧艺术欣赏》。中国传统的戏剧形式是“戏曲”，戏曲剧种在华夏大地约有近 400 种之多；而其中流行于全国的，并扬名于世界的是“京剧”。它在二百余年的历史发展中，已形成了相当完整的艺术风格与表演体系，其传统剧目在一千种以上，面向新世纪的中国青年对此不可不知。本书以丰富的史料，生动地介绍了“京剧”这一极具民族文化精髓的艺术样式，以飨我们的青年读者。

《舞蹈艺术欣赏》，副标题是“气质与形体的塑造”。作者（北京师范大学艺术系金千秋副教授）作为专攻舞蹈

艺术的青年学者与在读的舞蹈艺术博士生，与广大热爱生活、热爱艺术、热爱舞蹈的青年朋友息息相通。她不仅用生动的语言和多彩的图片详细讲解舞蹈艺术的历史与欣赏要素，并以相当的篇幅介绍如何运用舞蹈去改善自己的形体，塑造美的气质。

《雕塑艺术欣赏》。雕塑是造型艺术的重要分支，是以各种可雕、可塑、可刻的材料，塑造平面或立体的形象，反映客观世界的一种具有美学意义的艺术。作者（中央工艺美术学院董书兵老师）在个人钻研与教学实践的基础上，以独到的理解与把握，对雕塑艺术的历史发展、概念特性、语言功能、艺术精神等进行了言简意明的评介，比较深入地分析了雕塑艺术语言的审美特性，使青年读者能够从而形象地认识传统雕塑和现代雕塑艺术美之所在。

《建筑艺术欣赏》的副标题是“传统与诗意的文本”，其意在于建筑是人类诗意栖居的象征性和符号化的统一。关于建筑与艺术的关系，法国启蒙时期重要的代表人物狄德罗曾有过非常精辟的论述，他指出：“如果没有建筑术，也就不会有绘画，不会有雕刻；这两种模仿自然的艺术，都是由于有了这种在天下并无楷模的艺术，才得到诞生，得到发展的。”他认为，“整个建筑艺术可以用三个词来概括：坚固（或稳定）、适用和对称。”他发挥：“正是从这严格的匀称中能产生力量、仪表、风度，总而言之是产生美，而美总是以实用为基础的”。从这些经典性的话语中，我们可以得到广泛而深入的启迪，因而我们说，作者（天津城建学院舒阳老师）承担了一项十分重要的“艺术欣赏”课题；他采用了与众不同的视角，以通俗优美的文字，对各种不同风格的建筑艺术进行比较详尽的评介，以

带领青年读者去欣赏建筑艺术之美。

《心理素质·超人一等》是围绕着审美教育另辟蹊径的一个分册。作者（北京师范大学心理系教师）运用独到的专业角度，把心理素质视为青少年的学习、工作、成就事业的必备基本素质，以素质提高的重要方面是精神美育——心理素质的提高与培育至关重要为出发点，用丰富的理论和事例，从社交、生活、智力、爱情、事业、理想等多方面全方位地介绍了自我意识的培养，心理的自我咨询和现代社会调整、协调自我精神与心理的有效方法。

《你是这样的人》，仅从标题即可推测，这是一本与上一分册关系密切的、很有趣的、特别适应于青年读者需求的分册。作者（北京师范大学心理系教师）立足于现代人不仅要有健康的身体；同时还应有健康的心理的标尺，以娴熟的专业能力，介绍深受青年人喜爱的趣味心理测量方法，帮助读者了解、分析、并从而提高自我在社会生活中的心理素质。

综观这十多部书稿，应该说它所涵盖的内容是比较丰富的；但我更欣赏编辑者不取“封闭式”框架，并将不断补充新内容作为宗旨的“开放式”总体构思。这样才更符合事物发展的客观规律；也更符合“素质教育”的全面性要求；更有利于青年读者提高艺术修养的渴望与追求。

以上简要地对这部“丛书”进行概括评介，既是为了说明它对当今素质教育的价值；也是为了表示我这个从事教育工作近半个世纪的老人，对全面素质教育的特别关注，因为即将进入 21 世纪的中国青年们如此任重道远，而期之殷切啊！

1999 年 1 月 19 日于乐育楼

| 引 言 |

摆在面前的这本书，是专为那些被“美术”这个东西所迷惑和吓唬住的朋友们准备的。其实，美术和人类其他认识、思维或表达方式相比较，称不上是一种十分特别的、高踞于“殿堂”的知识。在意识形态的大家族里，它也不是一个具有决定意义的，能发号施令的角色。比起哲学、政治、数学、物理等等排行在前的大哥们、大姐们，美术只是一个喜欢躲在一边偷偷玩耍的小弟弟。他只是感情特别丰富，感觉特别敏锐而已。自古以来，把美术故意搞到神秘兮兮和神经兮兮的人士，大概有两种，其一是为了糊口的画工、画匠、专家、学者，为了谋生容易些，必须保持自己的这门手艺、学问不能轻易为普通人获得，而且，这门手艺的地位越高，虚荣心越容易得到满足。除了写这本书的时候，我应属于这类人。其二是嫌自己过得太没劲、太平淡的人，为了在脑海里过一过浪漫生活的瘾，而把自己的一种理想投射到艺术家身上，希望有那么一种人能够像自己想象的那样还会过着神秘和神经的生活，能够不必顾忌他人地做任何想做的事。平心而论，这两种想法、做法都可以理解，也是部分正确的。但遗憾的是，就我所知所见的能够称之为美术家的人，都是勤勤恳恳，老实巴交的正常人，有些比正常人还要正常，近乎

于一名最老实的农民或最宽厚的工人。那些特别会表演，特像“艺术家”的人，百分之八十属于画匠、画工或者表演艺术家，而不是真正的美术家。

美术家是造型艺术家，造型艺术是要靠实践来完成的，优秀的造型艺术品更是大量艺术实践的结晶。艺术作品是艺术得以存在与交流的基础。美术实践是一种能动的客观的行为，就是能动地创造形象的“造型”（plastic）的过程。只要你曾经有心创造过任何让你心动的形象，比如蒸出一笼又白、又光、又圆、又暄的热腾腾的大馒头，用化妆品为自己描画出晨光里令人心醉的容貌（一张肖像杰作），或者用小刀把一枝树杈切削成一把漂亮的弹弓，那么我可以毫不含糊地告诉你，你已经是个造型艺术家了。

不过，正像有小学生、中学生、大学生一样，造型艺术家也有高低之分。影响层次高低的主要是修养。本书就是专为那些不知如何提升自己修养的朋友们烹制的一壶速溶饮料，里边融汇了造型家最常需要的几种“氨基酸”。更重要的，我想提供给大家这方面的参考信息，使读者知道该到哪里寻找自己想要的东西。

一个好的向导不仅能让游客看到眼前的风景，还应让游客感受到眼不能见的文化。在陪着你游览藏品丰富的艺术历史大画廊里，我希望自己能恰当地传递作品背后的文化。我还希望通过对图像的分析和一些简单的练习，使读者立竿见影地体会出美术中的一些“奥秘”。说实话，只要你去，就会发现这些都称不上秘密。真正的秘密是你的心，就是人的心灵。这么多的希望最终能否实现，还要看我的水平了。对此，我始终捏着一把汗，直到你满意

地看完全书，并且说一句：“还行！”

大体来说，本书的内容由两部分组成：一是知识性的，介绍美术史是怎样的，美术的规律有哪些；一是文化性的，介绍为什么这样，以及由此可以推导出些什么。前者大概都有定论，而且作品都是客观存在的，故可信度较高。后者有些是我猜测，姑妄听之，并且兼听得越多越好。在此，我还要再强调一句：每个读者都是天生的艺术家！以后我不会再重复了。

学习本书的方法

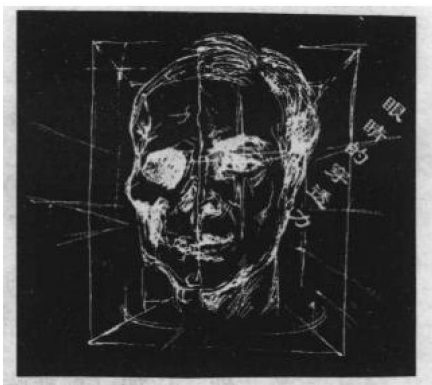
首先在思想上，希望你能够蔑视权威。美术由于它的形象性质，在传递视觉信息给不同的个人时，结果会很不一样。因为个人的感性经验是受许多因素影响的，不存在看一幅画“应当”产生什么样的感觉的规定。感觉本质上是个人的，经验性的。可以由许多相似的个人感觉集结成一个大概的共性，比如《梅杜萨之筏》是戏剧性的，悲剧色彩的，调子沉重的。但不存在因此每一个观看此画的人就应当感觉到戏剧性、悲剧性、色调沉重的道理。你甚至可以感受它的欢快、热烈与充满希望，只要是你真实的感觉，就是正确的，在坦诚地面对一件艺术品时，你就是唯一的权威。这种反权威的态度是要摆脱对知识的迷信。要知道有许多的知识仅仅是为了说道理而说道理的自圆其说。从读者自己的常识出发没有错。这种怀疑的态度也应当用来对付我写的内容，甚至你对自己也应当有所追问。为什么不呢？只要有了追问，你就会有学问。欣赏艺术品首先应当从你的视觉、触觉、听觉等等出发，充分放松你的感官，让它自由地去感受，就像一个刚睁开眼的婴儿一样地怀抱着好奇心与新鲜感去接纳外在。

三

其次，还要有参与精神，希望参与这些活动。因为艺术活动的价值就在于参与。参与不仅仅是行动，还要观念上的参与。从你自己出发想想为什么，为什么原始人要用原始的符号表达一些带巫术性质的内容，为什么欧洲文艺复兴时期艺术家会这么热衷于透视和解剖等等。答案不一定是对的，但一些观念性的东西却会因此而显现出来。对观念问题的关注程度将决定你最后能否深入地理解美术作

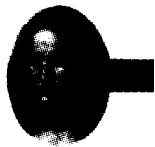
►有头骨的肖像

品和美术现象背后的文化内涵，也决定能否使你的眼睛、耳朵、手指与心灵更加敏感。我的意思不是指书看多了，思想深刻了，眼睛会从0.2变成1.5，相反，要是不注意用眼卫生，你可能会从1.5变成0.8。我的意思是说，如果你深刻地理解一事物，你就会从这件事物上看见更多的东西。在这本书里，我将告诉你提高眼睛“穿透能力”的一些办法。

最后，我希望你养成敢于动手的习惯。这就像一个冬天赖在床上的人，总是下决心，却总是继续与床板平行。其实只要真的让行动先于你的决心，你会发现，起床、下地、运动、吃早餐并没有多少困难，最困难的是开始行动的一瞬间。学习美术也是这样，只要你总是使行动领先思

想一步，你将会作出令你吃惊的成绩。我建议你随时带上一个小本子，记录下你见到的有趣的形象、想法，或者在看书休息的时候作一些涂鸦游戏，随手勾画一些线条、色块，也可以临摹一下书中的插图，这些看似微不足道的行为，将会帮助你在轻松的状态下体验到“画”的内涵。

本书的编写方法和原则

以下是作者的写作自述，提供全书的结构安排和写作提纲的解释。你可以跳过这一部分，直接阅读第一篇的内容。

本书的结构是按以下几点设计的：

1. 我将美术从时间和观念上分为古典与现代两部分：即以 19 世纪中后期的印象派运动作为一个分水岭，这种分法也有先例。

古典美术不是指古典主义的创作方法或流派，也不是风格学上的意思，而是指一种相对于 19 世纪后期，工业化时代以来的现代美术时间上的断代。

我认为这两个时期的美术可以而且只能用两种不同的考察态度和描述方法才能较为充分地将其特征表露出来。为了描写得有力些、传神些，我必须有所强调和舍弃。比如在《世纪的交响·现代美术欣赏》这本书中我就削弱了实际上仍占大势力的古典美术思想的地位，而夸张了一些前卫性和实验性的东西。

把美术分为《如歌的行板·古典美术欣赏》和《世纪的交响·现代美术欣赏》两本书不仅仅是篇幅的要求，主要是因为古典和现代是两种差异很大的美术发展阶段。

如果说古典期的美术还总是以一种追求“美”的态度来发展的话，现代主义美术的核心早已不能由“美”这个

概念来阐释。虽说我们能从古典美术中找到几乎所有现代美术的根源，也能从现代美术里发现许多从未舍弃的古典美术特征，但明智地将它们分别看待更有利于清楚地认识它们。毕竟，我们学任何东西都有着一定的目的，而且正是这种目的性，才带给大家研究的兴趣。任何历史都是现代史。即使这种世界真的如超现实主义者或达达派认为的是那样的无意义，我也不希望你来证明这个道理，你还是能够学有所用的好。

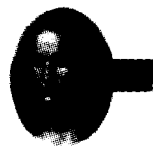
2. 基于这种“有用”的目的，我根据自己的经验，尽量把一些目的性较强的知识融合在一起，以潜在的一种趋势去诱导大家。我相信美术在过去有许多的功能，在今后依然会有。而这种功能基本上是附着于美术所体现的文化价值的。比方说，一张水墨画对我们是“有用的”，因为它传递给我们形式所载的信息，而这信息对西方人来说可能意味着另外一回事。美术的文化价值都在这创作、欣赏的整个过程中通过作品得以实现了。如果你相信人和人的生理机能不受种族、地域的影响，那么就会相信经过某种潜移默化，许多东西可以变得容易理解。西方的现代商业文化已经改变了我们的生活。但如果我们不清醒过来，把握自己的文化命脉，在精神上把持住一种世界性的、全人类的文化观，站在一个较高的点上审视我们生存的现世，那么很快，你就会失去曾经让你流泪、感叹、欢乐、神思的灵魂境界。一本书或一套书的作用有限得几乎等于没有，但只要能使不曾为画、为音乐、为建筑、为雕塑感动过的朋友多一些找回自己的瞬间，就可说功德无量了。

3. 把美术欣赏与创作的一些问题联系起来。我借鉴了许多图像学和心理学的方法，实际上这些大都是几十年

前的东西。但针对非专业的读者力求浅显地渗入历史与技法内容的欣赏类美术书籍，在国内似乎还未有过。

那就让我们从零开始吧！

七

引
言