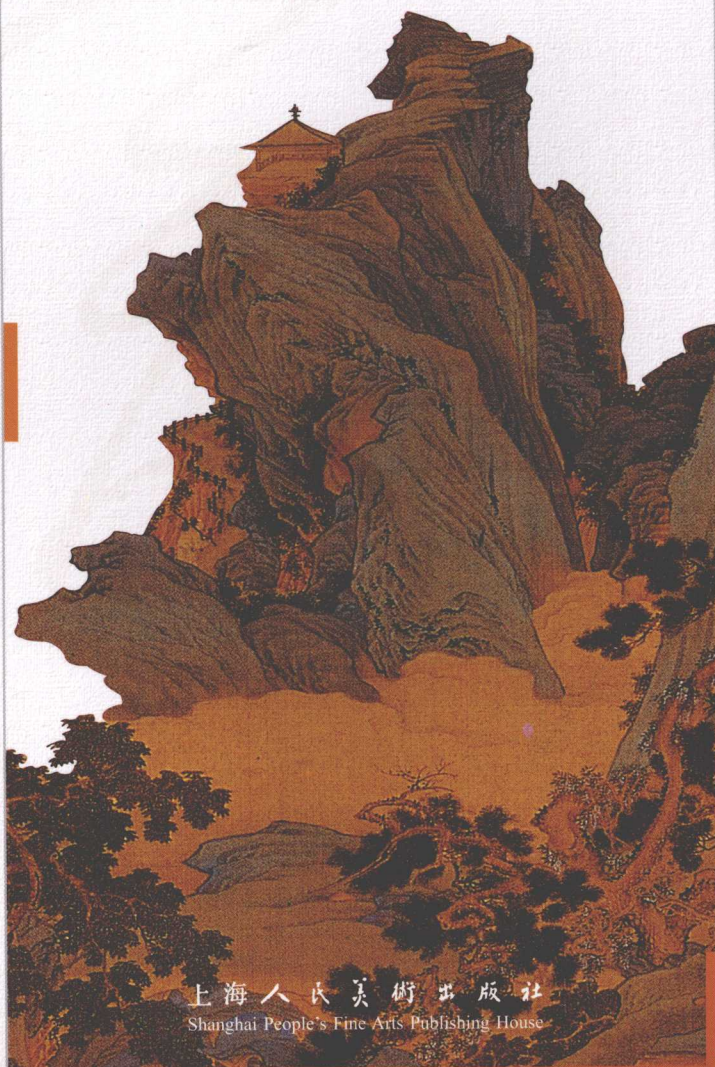

中国普通高等学校
公共艺术课程系列教材
Public Art Courses Textbook Series For
University In China

邵捷 徐建融 ○ 著

中国美术 鉴赏

上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

中国美术鉴赏

邵捷 徐建融 著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术鉴赏 / 邵捷, 徐建融著. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2009.12

(中国普通高等学校公共艺术课程系列教材)

ISBN 978-7-5322-6566-4

I. ①中... II. ①邵... ②徐... III. ①美术—鉴赏
—中国—高等学校—教材 IV. ①J052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第221082号

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

中国美术鉴赏

著 者: 邵 捷 徐建融

策 划: 薛建华

责任编辑: 黄 淳

封面设计: 肖祥德

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7印张

版 次: 2009年12月第1版

印 次: 2009年12月第1次

印 数: 0001—3300

书 号: ISBN 978-7-5322-6566-4

定 价: 29.00元

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

——中国古代教育家孔子

我们走遍了全世界想找到美，其实我们还必须将美随身携带，否则，我们就不能发现美。

——美国现代思想家教育家拉尔夫·沃尔多·爱默生

一个人应该至少每天都要听一支动人的歌，读一首好诗，看一幅美的画，并且如果有可能还要说上几句明智的话。

——德国诗人歌德

总 序

人类数千年文明发展史中，从来没有离开过艺术。艺术既是世界文化的重要部分，也和人类形影相伴。中国有史以来，始终把艺术教育贯穿到教育活动中，给我们留下极丰富的精神财富。到了近现代，大教育家蔡元培先生甚至认为，艺术是使整个民族素质得以提高和得以振兴的关键。他大胆提出的用美育代替宗教的学说，至今令人震撼。那么当今我们的现代教育理念里艺术教育的地位又何如呢？21世纪以来，中国教育事业蓬勃拓展和我国经济大发展有着必然的联系，而大国要快速崛起的心态使我们不自觉地高速快车道上奔驰时抛掉了不少不能承载的物件，其中在高校课堂上被舍弃最多的就是文化素养类的知识课程，而把应用技术知识和外语课程放到了第一的位置。在国家特殊的发展时期，国家人才培养战略的变化可以理解，但是短期行为不能是终极目标。随着我们对发展速度和发展水平综合指标认识的提升，再把应用型知识和素养类知识硬划一条鸿沟，割裂成两种知识体系的做法，越来越受到批评。普通高等教育的课业完全以就业为唯一导向，学校教育完全依从于经济市场的做法必须加以调整。

2006年，国家教育部办公厅《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》提出了教改的指示，对公共艺术课程作出了具体和明确的要求，也就有了我社编撰公共艺术课教材的想法和做法。本套教材的编写过程最难的是知识架构搭建的过程，虽然本教材紧扣教育部的课程要求，但知识结构的建设却是一个学者专家与出版人之间严肃的学术切磋的过程。本教材在充分把握通识教育的总体要求的基础上，始终强调把艺术学习和感知、体验贯通一体，把艺术和人的生活、文化知识融合进来，为把艺术教育逐步推进为基础教育的核心学科而积极探索。同时，本教材在细节方面，处处为学生阅读学习考虑，在图书制作上为照顾不同学校、不同专业师生的需求，文字叙述自然流畅，尽量减弱学术味，增强可读性；版式图文并举，图例精心挑选，具有经典性；印制考究，充分体现出我们出版人为教学服务的良苦用心。

我社是一家有50余年历史知名的专业出版机构，近年来也一直致力于专业类大学教育读物的出版开发。我们深知，为教育服务并非一日一事之功，公共艺术课程的发展，有赖于更多的有识之士参与，我社愿意和大家一起继续为中国公共艺术教育的进步做出我们的奉献。同时，也希望使用本教材的教师和学生给我社提出更好的建议和意见，进一步提高本教材的质量，更好地为公共艺术教学服务。

上海人民美术出版社社长、总编

目 录

总 序

第一章 中国美术鉴赏导论

6

- 一 通过美术鉴赏认识中国文化
- 二 通过美术鉴赏提升文化素质
- 三 通过美术鉴赏推动美术创新
- 四 中国美术鉴赏的方法
- 五 鉴赏的自由与限制

7
9
10
11
13

第二章 中国美术的功能

15

- 一 社会功能
- 二 自娱功能
- 三 经济功能
- 四 无名、有名和共名、异名

15
22
24
27

第三章 中国美术的形式和意境

29

- 一 书法和骨线
- 二 诗文和意境
- 三 中外交流

29
33
36

第四章 中国人物画鉴赏

39

- 一 六法和四祖
- 二 白描和减笔
- 三 疏于人事
- 四 戏文“绣像”
- 五 “风流人物数今朝”

39
44
46
47
48

第五章 中国山水画鉴赏

50

- 一 山水方滋
- 二 皴法和三远
- 三 胸中逸气
- 四 以画为乐
- 五 我用我法
- 六 江山多娇

50
53
57
59
61
62

目 录

第六章 中国花鸟画鉴赏		64
一	黄家富贵	64
二	梅竹清华	67
三	笔歌墨舞	68
四	雅俗共赏	70
五	百花齐放	71
第七章 中国雕塑鉴赏		73
一	生命的礼赞	73
二	宗教的偶像	80
三	雕塑的雕塑	85
第八章 中国建筑艺术鉴赏		87
一	营造法式	87
二	北京故宫	92
三	园林建筑	94
四	现代建筑	101
第九章 中国工艺美术鉴赏		103
一	巧夺天工	103
二	移风易俗	107
后 记		112

第1章 中国美术鉴赏导论

明 董其昌 山水册页

敦煌彩塑

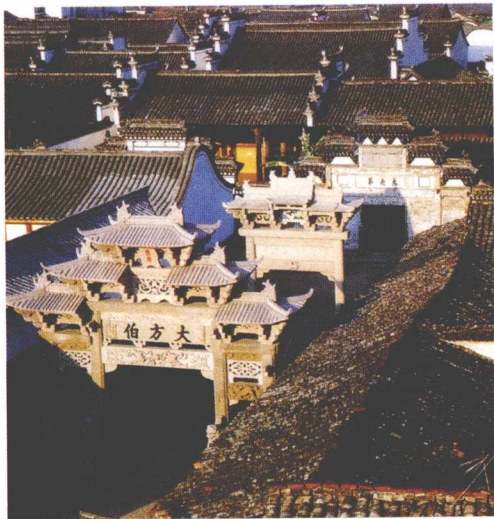
美术亦称造型艺术，通常分为绘画、雕塑等纯美术和建筑、工艺等实用美术两种，它与哲学、史学、文学等文献典籍著述并为记载、传承人类文化和社会意识形态的两大重要形式，而把前者称为视觉图像，把后者称为阅读文本。西晋陆机曾说：“丹青之兴，比雅颂之述作，美大业之馨香。宣物莫大于言，存形莫善于画。”意为美术（丹青）是用视觉图像来传播大业（文化意识形态）的馨香的，而著述（雅颂）则是用阅读文本来记载大业的馨香的。所以从上古时代的“左图右史”一直到今天的“读图时代”，美术始终是人类文化创造的一个重要成果，同时又是文化交流、传播中不可或缺的一个形式。

绘画，是用笔、刀等工具，墨、颜料等材料，在纸、木板、纺织物或墙壁等平面上，通过构图、造型、用线、设色等手段，创造可视形象的过程。

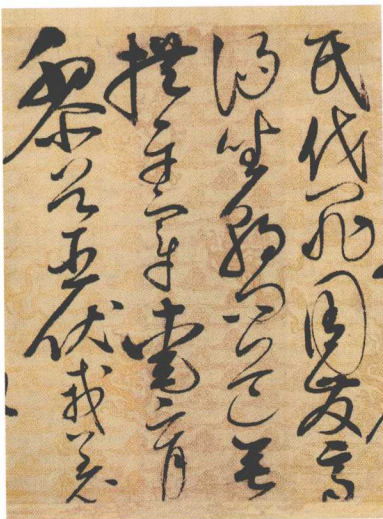
雕塑，是用雕、刻、铸、塑等制作方法，在各种可塑的（如黏土等）或可雕可刻的（如金属、石、木等）材料上制作出各种具有实在体积的视觉形象的过程。

建筑，是建筑物、构筑物的通称，属于工程技术和建筑艺术的综合创造。美术范畴中的建筑，专指建筑艺术而言，包括建筑物的群体组织、单体形体、平面布置、立面形式、内外空间组织、设计、装饰、色彩等多方面的处理所形成的一种综合性的视觉艺术。

工艺，指各种产品的加工、处理技术。美术范畴中的工艺称为工艺美术，通常分为两类，一类为日用工艺，即经过装饰加工的实用品，如染织工艺、陶瓷工艺、家具工艺等；一类为陈设工艺，即专供玩赏的陈设品，如瓷板画、玉石牙骨陶木雕刻等，实际上前者已属于绘画的性质，而后者已属于雕塑的性质。

浙江金华 东阳卢宅

宋 赵佶 草书千字文

清 牡丹缠枝纹瓷瓶

但中国美术除绘画、雕塑、建筑、工艺四大门类之外，还有书法这一为中国所独有的门类。它既是视觉的图像，又是阅读的文本，同时还在中国的其他美术门类尤其是绘画、建筑、工艺中有着广泛的渗透。

根据商品经济学的原则，生产和消费是一个相辅相成的统一关系，没有消费的需求就没有生产的必要，没有生产提供的产品也就没有可供消费的对象。同样，没有鉴赏的需求就没有创作的必要，没有创作提供的作品也就没有可供鉴赏的对象。所以，古今中外概莫能外，一部美术史，不仅仅只是创作的历史，同时也是一部鉴赏的历史，正是通过鉴赏的活动，才使得艺术家们所创作的美术作品得以实现它们的文化价值，创作既与时俱进地丰富、提升了鉴赏的品味，鉴赏同样与时俱进地丰富、提升着创作的品味。所以，美术的教育，不仅仅只是美术创作的教育，同时又是美术鉴赏的教育。

一、通过美术鉴赏认识中国文化

在世界文明史上，中国文化是唯一一个延续了 5000 年没有中断过的古老而又现代的文化景观。与中国文化并称“四大文明”的古埃及文明中断了，古巴比伦文明中断了，古印度文明也中断了；嗣后崛起的古希腊文明、古罗马文明同样中断了；在现代文明史上，英国文明、德国文明、法国文明也已辉煌不再；20 世纪以来的美国文明作为最强势的一种文化形态，则是一个移民文化……

今天，改革开放解放了我们创新的思想，“走向世界，接轨国际”成为我们共同的目标。但究竟如何“走向世界，接轨国际”？是抛弃 5000 年悠

宋 刘松年 四景山水图

久的优秀传统脱胎换骨地“走向世界，接轨国际”？还是在继承传统的基础上推陈出新，以振兴、弘扬民族精神自立、自强于世界文明之林？我们只有对“我们是谁？我们从哪里来？”的文化历史有一个自觉的认识和反思，才能确定“我们到哪里去？”的未来方向。

而最好地认识并反思自己文化历史的方法，除了文本典籍的阅读，便是美术图像的鉴赏，尤其在节奏加快的读图时代的今天，更是如此。

我们知道，长卷是中国美术史上最具典型性的一种装潢形制。《女史箴图》卷、《清明上河图》卷、《千里江山图》卷、《四景山水图》卷、《百花图》卷、《杂花图》卷等等，在创作上，可以把东南西北、高深平远、春夏秋冬、阴晴朝暮等不同空间、不同时间的事件、景物和而不同地万象森罗到一局之中，画有尽而意无穷；在鉴赏活动中，由内府而私家，由宋元而明清，一代又一代的名人雅士在上面题跋钤印，由引首而隔水，由画心而拖尾，歌以咏之，诗以叹之，一波未平，一波又起，“子孙世宝”，永无穷尽。这样的创作方式和鉴赏方式，在世界美术史上是绝无仅有的，而这一切，不正形象地印证了中华 5000 年文明的绵延不绝、与时俱进吗？

根据西方美学家的观点，绘画是空间的艺术，文学是时间的艺术。因为绘画只能凝固事物在某一瞬间的形象，却无法展现它在时间中的推移变化；而文学则可以描写事物在不同时间中的发展过程。事实上，时间上的凝固必然导致空间上的定格，所以，确切地说，西方绘画对于形象的描绘，不只是表现在时间的“某一瞬间”，而且还表现在空间的“某一视点”，由此而决定了它的创作是采用“黄金分割”的幅式，即纵与横或横与纵的比例为 $1:0.62$ ，从古希腊到 19 世纪一直被认为这一比例在造型艺术中最具美学的价值。显然，这样的观点，并不足以完美地诠释中国美术的创作和鉴赏特色。

由中西美术的两种不同的经典幅式，所反映的两种不同的美术观，是否与两种不同的文化形态相关？在这方面我们应该如何“走向世界，接轨

国际”？这些都是需要我们对通过中国美术的鉴赏，当然同时也必然涉及到在相关问题上的中西比较加以反思的。

二、通过美术鉴赏提升文化素质

有哲人曾经说过：只有懂得绘画的眼睛，才能欣赏绘画的美，而对于不懂绘画的眼睛，再美的绘画也不会在他眼中产生美感；只有懂得音乐的耳朵，才能欣赏音乐的美，而对于不懂音乐的耳朵，再美的音乐也不会在他的耳中产生美感。当一个人具备了“懂得绘画的眼睛”或“懂得音乐的耳朵”，他就是一个有文化修养和审美素质的人，也就是有一个高尚的人生境界的人。这样一种修养和素质，固然可以由天生而来，属于先天的禀赋。但事实上，“爱美之心，人皆有之”，所以，正如“世界上不是缺少美的事物，而是缺少发现美的眼睛”，我们也可以说：“世界上不是缺少发现美的眼睛，而是缺少对发现美的眼睛的开发和培养。”所谓“眼睛是心灵的窗户”，既然“爱美之心，人皆有之”，那么，如果某一双眼睛对美的发现缺少敏感，根本上便在于缺少对发现美的眼睛的开发和培养。而开发和培养发现美、懂得美的眼睛的最好方式，便是美术的鉴赏。所以，美术的鉴赏，不只是对少数先天具有懂得绘画的眼睛才有意义，对大多数尚未懂得绘画的眼睛同样也有意义。

在很长的一段历史时期里，艺术的鉴赏永远只是极少数人的专利，最广大的人民大众必须把全部的精力花在物质资料的劳动生产上，尽管如此，还难以解决温饱的问题。只有到了今天，社会物质文明高度发达，物质财富高度丰富，精神文明的建设才体现出它的必要性和可行性。因此，在全社会普及高雅的艺术鉴赏，尤其是年青的一代自觉地开发懂得审美的眼睛，以吸收文化、提升人生境界，已经势在必行。

宋 王希孟 千里江山图

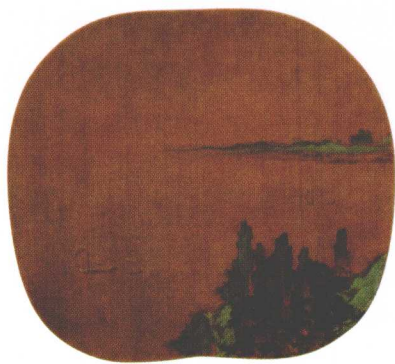
长卷，不仅仅只是中国美术创作的一种典型形制，更是中国美术鉴赏的形制。从创作的角度，它可以包罗纵横万里、上下千年的万象森罗；从鉴赏的角度，它可以积淀一代又一代的文化传统。传统的书画多用长卷的形制，传统的建筑、工艺等等，其实也蕴涵着长卷的精神，任何一座作为美术文物的古建筑，古陶瓷，不仅有着后人持续的重建、扩建、修复的“创作”性质的劳动，更有后人持续的题咏、著录、传承的“鉴赏”性质的心血。因此，通过中国美术的鉴赏，可以最形象地认识中国文化的源远流长，生生不息。

(左图) 宋 佚名 山水画

(右图) 宋 佚名 花鸟画

青山绿水，使人思浩荡，神飞扬；鸟语花香，使人性清畅，灵爽朗——美，永远是建设和谐社会的最好精神食粮，包括人与自然的和谐，人与社会（他人）的和谐，每一个个体心理的和谐。

固然，从经济基础与上层建筑的关系而言，物质第一性，精神第二性。但如果没有相应的文化艺术精神与物质的发达与时俱进，我们就有可能沦为自己所创造的物质财富的奴隶。今天，各种形式的心理问题，包括焦虑症、抑郁症、心理障碍等等社会问题的流行，归根到底，正与精神上的空虚、文化上的缺失有着直接的关联，因此当遇上了纷至沓来的物质大潮，人们便迷失了先进的文化方向。根据世界卫生组织最近的调查，今天，大多数已经进入脱贫致富的人们并没有真正感到快乐，而是满怀对生活的抱怨，而且，问题集中出在“速度太快”上。有一个问卷：早晨醒来起床后你做的第一件事情是什么？是出外散步感受清晨的空气？还是看看现在几点了赶着上班？而美术鉴赏的意义，正在于让你能在足不出户的条件下也可以感受到精神上的清晨空气。

所以，自古以来，艺术的鉴赏便被作为医药治疗的一种特殊方式，而优秀的艺术品也被称作“特健药”。今天，在西方的医学界，已把美术、音乐的创作、欣赏正式列为一种临床治疗的手段，足以证明艺术鉴赏不仅是一件足以“悦有涯之生”、提升精神境界的“无益之事”，更是一件可以治愈生理之病的有益之事。尤其是中国的传统美术，大多以温柔敦厚的内容和形式，承载了“宁静致远，澹泊明志”的意境，通过鉴赏，可以缓解当今社会竞争加剧、步伐加快、风险加大、压力加重的物质欲望和精神负担，无疑更可以起到陶冶性灵、变化气质的作用。当然，陶养高尚的感情并不是美术鉴赏所可能带来的唯一结果，它也可以予人以意志（善）和智识（真）的启迪，但予人以感情（美）的启迪，确乎是它的最大功能。

三、通过美术鉴赏推动美术创新

文化、美术的创新历来有两种形式，一种是质变的、中断式的破旧立新，颠覆了旧的形式、创造出新的形式，创造了新的形式、淘汰掉旧的形式；另一种是量变的、可持续发展的推陈出新，也就是在继承传统基础上的创新，即使在后来的发展中相比于原初的形态发生了质变，也

明 沈周 山水画

是由量变而引起的，而不是一开始就从本质上所作的颠覆。

当代文化的特点是多元化。正因为此，两种创新的形式，都有它们存在的必要，无论取此弃彼，还是取彼弃此，都谈不上真正的多元。尤其对于中国文化、中国美术来说，它之所以能绵延 5000 年持续不衰，根本上在于它更注重“在继承传统基础上的创新”。《诗经·大雅·文王》云：“周虽旧邦，其命维新。”“旧邦”而“维新”，也就是传统而能创新，而不是守旧不变；“维新”而不离“旧邦”，也就是创新而源于传统，而不是抛弃传统。

而无论是否否定传统的大跨度创新，还是继承传统的可持续创新，都离不开对于传统的深刻认识。没有对于传统的利和弊的深刻、正确认识，就不可能有力地否定、颠覆传统，也不可能有效地继承、弘扬传统。而认识传统的最好方法，便是对历代美术名作的鉴赏。

在中国美术史上，那些名家的成就、名作的创造，无不与作家通过对前代经典作品的鉴赏从传统中汲取了营养、扬弃了糟粕不可或分，许多卓有成就的大画家，往往同时还是大收藏家、大鉴赏家。

如南齐的谢赫，通过参与高帝对内府所藏名画的鉴赏活动，总结出绘画（主要是人物画）批评的六条标准即“六法”，后来进一步被作为创作的标准，以其见解之精“万古不移”，甚至被当作了中国画的代名词，一如“八法”之作为中国书法的代名词，“四声”之作为中国诗词格律的代名词。

又如北宋的李公麟、王诜，均富收藏，精鉴赏，所以他们的创作，被

元 赵孟頫 鹊华秋色图

赵孟頫倡导“画贵有古意”，实际上提出了创新不能割裂传统的观念。“周虽旧邦，其命维新”，传统和创新，是一而二、二而一的统一体，离开了传统的创新，不是真正的创新；而离开了创新的传统，也不能是真正的传统。

认为“笔笔是传统，笔笔又是个性的创造”。元代的赵孟頫、倪云林，明代的沈周、董其昌，清代的王时敏、王原祁，20 世纪的张大千、溥儒、吴湖帆等，同样是大画家而兼大收藏家或大鉴赏家。一部中国美术史，创作与鉴赏始终携手而行，并驾齐驱在先进文化方向的传统大道上。

四、中国美术鉴赏的方法

在中国美术的鉴赏活动中，有一个常用的术语即“品”。当作动词使用，它就是指鉴赏的方法，古代文献中诸如“诗品”、“书品”、“画品”等等，

唐 李成 寒林平野图

元 倪瓒 水竹居图

李成的画，法度森严，于规范中见率意，属于“神品”；倪瓒的画，平淡天真，于率意中见规范，属于“逸品”。

便是指诗歌、书法、绘画的鉴赏活动。“品”还可以作为名词使用，那就是指鉴赏之后所得出的结论，表示被鉴赏的作品的艺术风格或品位等级，如“神品”、“逸品”、“妙品”、“能品”等等。

我们先来分析作为鉴赏方法的“品”，它由三个口字组成，本意是指调和众口的物质食粮的品尝、品味，它不只是为了摄取裹腹的营养，同时还要求满足口舌的味觉。美术作品，虽然是诉诸眼目视觉的而不是诉诸口舌味觉的，但作为精神食粮，它同样不只是为了实用的真和教化的善，同时还要求满足愉悦的美。用眼睛欣赏一件美术作品，好比用口舌品尝一份美味佳肴，需要能感受到它的“味道”如何。“味道”的品得，不仅在营养价值之外，而且还在甜酸苦咸之外。苏轼有两段论诗歌品赏的话，同样适合于美术作品的品赏。第一段《书黄子思诗集后》：

唐末司空图崎岖兵乱之间，而诗文高雅，犹有承平之遗风。其论诗曰：“梅止于酸，盐止于咸，饮食不可无盐梅，而其美常在咸酸之外。”盖自列其诗之有得于文字之表者二十四韵，恨当时不识其妙。余三复其言而悲之。

另一段《评韩柳诗》：

柳子厚诗在陶渊明下，韦苏州上。退之豪放奇险则过之，而温丽靖深不及也。所贵乎枯澹者，谓其外枯而中膏，似澹而实美，渊明、子厚之流是也。若中边皆枯澹，亦何足道。佛云：“如人食蜜，中边皆甜。”人食五味，知其甘苦者皆是，能分别其中边者，百无一二也。

相比于西方人的饮食，把营养的调配放在第一位，中国人的饮食更似向于对色香味的讲究，显然是两种不同的饮食习惯。由此反映到艺术作品的欣赏，自然也形成一实一虚的两种不同方法。所谓“超以象外，得其寰中”、“论画以形似，见于儿童邻”、“只可意味，不可言传”等等，无不提示了我们在鉴赏一件中国美术作品时，不仅要把握着眼点放在看得到的、可以用科学方法测量的形象、笔墨、色彩、构图方面，更应把握着眼点放在眼睛看不到的、只能用心灵去品味的形象、笔墨、色彩、构图中所蕴涵着的味道、意境方面。这就需要我们用比较的方法来鉴赏，而不是孤立地来鉴赏。具体包括：

知世论艺。对于一件待欣赏的美术作品，需要了解它的时代社会背景，结合这个背景来做比较、欣赏。

知人论艺。对于一件待欣赏的美术作品，需要了解它的作者情况，结合这个情况来作比较、鉴赏。

触类旁通。对于一件待鉴赏的美术作品，结合不同门类的比较来作鉴赏。

中外比较。对于一件待鉴赏的美术作品，结合外国，尤其是西方同类作品的比较来作鉴赏。

所谓“有比较才有鉴别”，只有通过多方位、多角度、多参照地比较，才能使鉴赏不断深入。

接下来谈作为名词的“品”。唐司空图撰有《二十四诗品》，包括雄浑、

五代 顾闳中 韩熙载夜宴图

绮丽、冲淡、飘逸等等；清黄钊则有《二十四画品》，包括气韵、沉雄、冲和、荒寒等等，都是讲风格的不同，而无关品位的高下。而唐朱景玄《唐朝名画录》分画品为四：神、妙、能、逸。神、妙、能都属于“画之本法”的范畴，不仅代表不同的风格，更意味着不同的等级，以神品为最高，妙品为其次，能品为第三；逸品则属于“非画之本法”的范畴。宋黄休复《益州名画录》又以逸、神、妙、能四格为序，但这里的“逸格”已不同于朱景玄“非画之本法”的“逸品”，而是在“画之本法”的范畴内达到超神入化的最高境界。后世评画，依据黄休复的次序，以逸品为最高，神品为其次，妙品为第三，能品为第四，但对“逸品”的认识，不取黄休复而取朱景玄的解释。这四品的风格、等级，同样也适用于其他美术门类，如园林建筑可视为逸品，宫殿建筑可视为神品，富豪的府邸可视为妙品，普通的民居可视为能品，等等。

五、鉴赏的自由与限制

中国的俗话有云：“仁者见仁，智者见智。”西方的谚语则说：“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特。”这两句话的意思大体上是相同的，用于美术的鉴赏活动，都是讲鉴赏是自由的，但又是有限制的。莎士比亚的《王子复仇记》中，哈姆雷特只有一个，但一千个读者由鉴赏《王子复仇记》而得到的“哈姆雷特”，却不可能是莎士比亚那一个的复制，而必然带有各自主观条件而形成各自不同的形象。这是就鉴赏的充分自由而言，因鉴赏者条件的不同而可以作不同的想象、发挥。但一千个读者所得到的一千个“哈姆雷特”无论有怎样的仁、智之别，他都必须要是“哈姆雷特”，而不应该是李尔王或奥赛罗，更不可能是林黛玉或贾宝玉。这是就鉴赏的限制而言，它必须针对《王子复仇记》这一个特定的对象。没有了具体的、特定的限制，鉴赏便不能成立；而没有了自由，鉴赏便不成为鉴赏，而成了科学的解析。

艺术的鉴赏是一项“再创造”的活动，它与艺术的创作活动异曲同工。黄山只有一座，但有一千个画家，同样也会有一千座黄山，弘仁的、石涛的、黄宾虹的、张大千的、刘海粟的、李可染的《黄山图》，千差万别，风貌迥殊，但它们又都是《黄山图》而不是《漓江图》，所反映的也正是自由与限制的辩证关系。画家面对山川的写生，是一项“我与山川神遇而迹化”的创作活动，

近现代 刘海粟 黄山人字瀑

任何一个画家，面对同一个对象作写生，都不可能是一模一样地客观再现；任何一个鉴赏者，面对同一件作品作鉴赏，也不可能是一模一样的体会。

元 赵孟頫 红衣法师图

鉴赏，不是按图索骥，所以“论画以形似，见与儿童邻”。但鉴赏，更不是指鹿为马，所以隔靴搔痒，永远搔不到痒处。固然，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，但“不入虎穴，焉得虎子”？

其创作的成果既体认为“山川”的客观限制，同时又体认了“我”的主观自由。鉴赏者面对作品的鉴赏，是一项“我与作品神遇而迹化”的再创造活动，其鉴赏的成果当然也既体认为“作品”的客观限制，同时又体认了“我”的主观自由。

宋代欧阳修曾现身说法：“画之为物尤难识，其精粗真伪，非一言可达。得者各以其意，披图所赏未必是秉笔者之意也。昔梅圣俞作诗，独以吾为知音，吾亦自谓举世之人知梅诗者莫吾若也。吾尝问其最得意处，渠诵数句，皆非吾赏者。以此知披图所赏，未必得秉笔者之本意也。”这在西方，便叫做“接受美学”。所以，鉴赏“不是限制你的喜欢”，而是必须把主观的条件落实在客观的依据（作品）上，这样的自由才真正“站得住脚”。

我们可以拿西方某些学者对中国古代美术作品的鉴赏研究为例。北宋崔白的《双喜图》，是中国花鸟画史上的一件经典，有学者认为它是影射当时轰动朝野的一桩宫闱绯闻；元代赵孟頫的《红衣罗汉图》，是中国人物画史上的一件名作，有学者认为它是比附当时政治集团内一场残酷的政教斗争……这样的鉴赏，都不免游离了作品本身，而把鉴赏引到了歧路上去，是很不可取的。它已经不是见仁见智的问题，而成为“指鹿为马”了。

只有限制、没有自由的科学解析不是艺术的鉴赏；

只有自由、没有限制的“指鹿为马”同样不是艺术的鉴赏；

真正的鉴赏，必然是既有限制，又有自由，在限制中发挥主观能动的自由，在自由中不离客观依据的限制的“见仁见智”。

思考题：

1. 中国美术鉴赏有哪些意义？
2. 如何认识中国美术鉴赏中“品”字的涵义？

延伸阅读推荐书目：

1. 邵洛羊 总主编《中国美术大辞典》，上海辞书出版社，2002年版。
2. 徐建融 著《从古典到现代——中国画学文献讲义》，上海书店出版社，2008年版。
3. 丁宁 著《美术鉴赏》，上海人民美术出版社，2007年版。

第2章 中国美术的功能

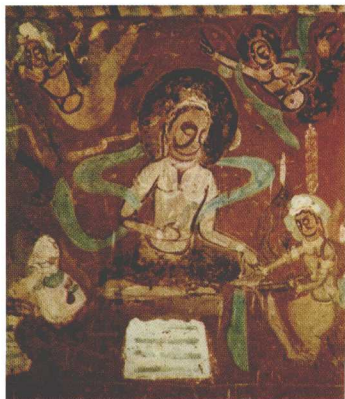
人类之所以需要创作美术作品，一定有它明确的目标。“艺术起源”的各种说法，包括劳动说、游戏说、巫术说等等，不一而足，虽然不足以最终证明艺术的起源到底是什么，但却雄辩地证明了它从一开始便是有所目的而发生的。从上古绵延至今天，美术的创作蒸蒸日上，与时俱进，其功能大体上可以分为社会化的和个人化的两种。但这两种功能之间的关系并不是截然分开，井河不犯，而必然是你中有我、我中有你并互为转化，如一件旨在社会功能的美术作品的创作，美术家从中也可以获得个人的满足；而一件旨在个人功能的美术作品的创作，走向社会之后同样可以为大众所喜爱。其次，无论社会化的还是个人化的功能，每一种都可以有千差万别的多样理解。就社会化的功能而言，有巫术的功能，有政教的功能，有宗教的功能，有商业的功能……以个人化的功能而言，有发泄愤懑的功能，有排遣闲适的功能，有标榜高雅的功能……但无论哪一种功能，美术总是与人的存在，包括物质的、尤其是精神的、情感的需求紧密地联系在一起，而正由于这种存在的丰富多彩，美术的门类和品种、内容和形式才会如此地丰富多彩。

一、社会功能

唐张彦远在《历代名画记》中开宗明义：

夫画者，成教化、助人伦、穷神变、测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。

这里的“成教化、助人伦”，更相当于政治的和宗教的功能，而“穷神变、

敦煌 尸毗王本生图

仰韶文化 彩陶人面鱼纹盆

商 青铜器 龙虎尊

汉 软侯妻墓“T”形帛画

测幽微”则更相当于巫术的功能。

根据巫术的观念，一切存在物和自然现象中都有着一种神秘的属性即神灵在支配着人类的命运。这一观念，不仅普遍地存在在上古原始人的心目中，就是今天文明人类的心灵深处，也还潜伏着这样的迷信。因此，不仅上古的中国美术，几乎全部带有巫术的性质，就是后世一些非主流的民间的美术，也带有明显的巫术功能。

原始艺术的巫术性质，决定了它的一体化特点。巫术既是人类一切文化的原型，原始的艺术必定也是一个一体化的混沌体；也就是说，美术并非独立的静观的艺术，而是与其他艺术形式如音乐、舞蹈、咒语（即原始的文字语言）等等混融一体，不可分解，所以，含有通天洛神的巨大精神力量。

仰韶文化的彩陶，多作葫芦形的球状或半球状，器皿上多绘有人面鱼纹、鱼纹，拙朴天真的造型设计和形象描绘中，蕴含了先民们企求物质资料的丰产和种族繁衍的巫术愿景。遥想原始部落的先民们，面对自然的灾害、野兽的侵袭、部落的争战，生存的条件十分恶劣，于是把渺茫的命运寄托于冥冥之中“神变”、“幽微”的力量。他们坚信不疑，只要不懈地借彩陶表达自己对于丰产的虔诚理想，把葫芦联想为怀孕的妇女，把鱼联想为子孙，一定能感动上苍，使理想变为现实，使自己的部族不断地繁衍壮大起来。

三代的时候，“国之大事，在祭与戎”。“祭”就是祭祀鬼神，祈求神灵的护佑；“戎”就是部落间的征战，在发动征战之前同样需要进行祭祀的仪式，祈求马到功成。而青铜器正是当时祭、戎仪式的礼器，其敦穆肃重的形制，狰狞恐怖的纹饰，一方面呈现为一种饕餮的威慑力量；另一方面，铭文中屡见不鲜的“子子孙孙，其永保之”等措辞，又传达了祈求社稷、家族繁荣昌盛的一往情深。

战国的楚墓帛画，两汉的墓室帛画、壁画、画像砖石，灵魂升天和伏羲女娲是永恒的主题，这又与生死一体化的巫术观念密切相关。对于那些为社会、为国家、为家族作出过重大贡献的人物，人们希望他永生，即使他的肉体可以腐朽，但他的灵魂永远不灭。

但伴随着文明的进化，巫术的观念逐渐淡出美术的社会功能，随之而起的，是礼教的、政治的和宗教的观念。早在汉代时，帝王们便把开国功臣的图像惟妙惟肖地绘制在麒麟阁和云台壁画中，这不仅是为了表彰功臣们的功迹，更是为了教化后人。王充《论衡》：“宣帝之时，画图汉烈士，或不在于画上者，子孙耻之。”这是因为看到“父祖不贤”，没有能为社会作出大的贡献，所以激发起子孙的羞耻之心，从而更加发愤地投入到奉献社会的行为中去。王延寿《鲁灵光殿赋》更明确记载了宫殿壁画中的题材内容，从太古到尧舜、三代的兴亡，凡神话中或历史上国君的贤愚、政事的成败，都被用来作为“恶以戒世，善以示后”的形象教育。

汉代的地面宫殿壁画虽然早已湮灭无存，但根据生死一体化的巫术观念，汉墓壁画、画像砖石中的忠臣孝子、烈士贞女，如“荆轲刺秦王”、“二桃杀三士”、“孟母三迁”等等，政治教化的功能再也清楚不过。包括唐宋