

全国干部学习读本

中国艺术

(上)

全国干部培训教材编审指导委员会组织编写

人民出版社

全国干部学习读本

中国艺术

(上)

全国干部培训教材编审指导委员会组织编写

人民出版社

全国干部学习读本

中国艺术 (下)

全国干部培训教材编审指导委员会组织编写

人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术/全国干部培训教材编审指导委员会组织编写.-北京:
人民出版社,2002.2

ISBN 7-01-003534-2

I. 中… II. 全… III. 艺术史-中国 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 087202 号

中国艺术(上、下册)

ZHONGGUO YISHU

全国干部培训教材编审指导委员会组织编写

主编 李希凡 谭霈生 陈绶祥

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 5 月北京第 2 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:24.625

字数:578 千字 印数 60,001-300,000 册

ISBN 7-01-003534-2/J·7 定价:(上、下册) 37.00 元

序 言

中央组织部组织有关部门编写的干部培训教材陆续出版了。这是推动广大干部深入学习、提高干部队伍素质的一项基础性工作，很有意义。

我们党历来重视全党的学习。在革命、建设、改革的重大转折关头，在面临新形势新任务的重要时刻，党总是把加强学习和教育干部的问题突出地提到全党面前。实践证明，党的事业的发展，党的建设的进步，党的干部队伍素质的提高，都同我们党重视学习、善于学习密不可分。这是我们党在八十年奋斗历程中取得的一条重要经验，必须始终加以坚持。

当前，国际局势正在发生深刻变化，政治多极化和经济全球化在曲折中发展，科技进步突飞猛进，综合国力竞争日趋激烈。我国已经进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段，各方面的任务繁重而艰巨。面对国内外的新形势，我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益，带领全国各族人民实现继续推进现代化建设、完成祖国统一大业、维护世界和平与促进共同发展的历史任务，就必须全面提高各级领

导干部的理论素养、知识水平、业务本领和领导能力。因此,切实抓好全党特别是领导干部的学习,比以往任何时候都更为重要、更为迫切了。全党同志必须自觉地坚持学习,加强学习,改善学习,做到学习、学习、再学习,实践、实践、再实践。

我曾经多次讲过,学习是全面的、系统的。最根本的是学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论。马克思主义的理论素养是领导干部素质的核心。学习马克思主义理论,要从总体上领会基本理论、基本观点和基本方法,并紧密结合实际进行钻研和理解,以增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性,更好地贯彻党的理论路线和方针政策。同时,要努力学习哲学、政治学、经济学、法学、历史学、文学艺术和科学技术,学习反映当代世界的新知识,使我们的思想水平和知识水平适应时代前进的需要。学习的目的全在于应用。学习要紧密联系国际局势的新变化、我国改革开放和现代化建设的新进展以及党的建设面临的新情况,特别要注重研究那些带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题,不断提高解决实际问题、做好本职工作的能力。

领导干部要努力成为勤于学习、善于学习的典范。学习非一朝一夕之事,不可能毕其功于一役。要树立终身学习的观念,养成勤读书、勤思考的习惯。领导干部还要努力成为勇于创新、善于创新的典范。创新,是一个国家不断发展、在国际竞争中取得主动地位的重要决定因素。我们必须树立强烈的创新精神,在学习前人创造的

优秀文明成果的基础上,扬弃旧义,探求新知,不断推动理论创新、制度创新和科技创新。这样,学习就能收到更好的成效。

编写好的学习教材,对于推动干部的学习非常重要。我们要适应新形势新任务的要求,针对干部学习和工作的实际需要,统一规划,总结经验,加以完善,努力把教材的编写工作做得更好。

江泽民

二〇〇一年七月十五日

前 言

中国艺术,自古以来,就是中华文化成就卓异的一部分,而且应当说是我们古国文明最富有民族内蕴与特征的一大标志。它的绵延不断,多彩多姿的历史发展,它的琳琅满目、门类繁多的珍品遗存,至今以其独特的辉煌享誉世界。

中国艺术从原始的“混生”,到分门类发展,虽跌宕起伏,时有兴衰,却绚丽多姿,历久弥新,而且还各以其色彩斑斓的审美形态占据一个时代的艺术峰巅。如原始的彩陶,夏、商、周的青铜器,秦兵马俑,汉画像石砖,北朝的石窟艺术,晋唐的佛塑与书法,宋元的山水画,元明清的帝都建筑、说唱和戏曲,以及历朝历代婀娜多姿和品类繁多的民族民间乐舞与工艺,说不尽的巧夺天工,说不尽的文采菁华。中国艺术由于长期历史形成的多样化、多层次的发展轨迹,形象地记录了我们祖先高超的智慧和才能的创造。

“中华民族”作为中国境内各族的总称,虽是 20 世纪逐渐明确起来的自觉的民族观念,但是,“中华”这个词,作为富有礼仪文化之邦的内涵,却至少有上千年的历史了。因而,中国艺术,虽以汉民族艺术为骨干,却也广泛地融合了中国境内多民族的艺术创造与历史发展中中外艺术的交流和影响,长期地、不断地从外部吸收了宝贵营养,激发了自身肌体的蓬勃生机。

中国艺术在历史的发展主流中,无论内涵和形式,在创作与生活的关系上,比较强调艺术家主体的心灵感受和生命意兴的表达。整体地说,就是重表现、重传神、重写意。即使早期陶器上丰富的

几何纹饰、青铜器上繁多的动物纹样，它们写实、夸张、抽象化、符号化的多种造型方式，虽反映了古代艺术对当时社会文化与政教的适应，以及象征性的变化轨迹，却也分明渗透着主体的有意味的感受和概括。因而，在几千年艺术史的发展中逐渐形成了极富民族特征的审美追求，我国古代艺术概念所特有的“形神”、“情理”、“虚实”、“风骨”、“气韵”、“心源”，以至审美最高范畴的“意境”等，对中华艺术审美意识的发展和中华艺术精神的形成，都发挥了巨大的作用。

中华艺术从“混生”到分门类的发展，虽也有过漫长的历史，但综合一体的审美形态的创造，却也始终存在于艺术史的发展过程中。从秦汉（或更早在商周之际）到唐宋，一千多年间，一直流传在民间所谓“万人空巷”、全民同乐的“百戏”大会演，就蕴藉着形式多样的综合美的艺术创造。就是诗与乐舞的一体，也不只存在于早期的艺术形态，而且一直延续到唐、宋、元三代的诗、词、曲，都还是承继着“以乐从诗”、“采诗入乐”、“倚声填词”的古老传统。更不用说散曲的吟唱表演形态了。而各门类艺术（也包括文学）在独立发展中又相互交流相互借鉴，以至吸收融合，终于孕育出近古艺术史表演与造型艺术更富于民族特征的综合美的创造。

一是戏曲。在它的“综合体”里，不仅是文学创作取得了成就，显示了特色，就是各门类艺术的综合——所谓唱、念、做、舞（打），也在长期演出实践中融合成有机的统一体。它的最富有特征的表演艺术，既需要时间艺术（音乐）的表现手段，同样融合着“空间艺术”（美术）的创造；它的最富有特征的表演艺术——虚拟性与程式性，可以说也是“时间”与“空间”相互融合的表现形态。它的舞台造型，固然显示了空间艺术的审美特征，但在表演艺术上，它又体现着时间艺术的发展过程。包括它的服饰和化妆，也不只有助于

刻画人物,显示人物个性的“造型”,也同时是帮助和加强特定条件下艺术表演的有力手段。如脸谱、水袖、帽翅、翎子等,都在表演动作中有一定规范性的造型,又只能在特定情境中才能得到充分的运用。在一定意义上,甚至可以说,取得独立发展的各门类艺术,如音乐、舞蹈、杂技,以至绘画、雕塑,在戏曲艺术中,都被迫向它倾斜,成了戏曲综合艺术的组成部分,按照戏曲艺术的规律融合一体,减弱了它们自身存在的价值。这不是一般的“综合”或“混生”的回归,而是更高层次的新的综合美的创造。

二是绘画。苏轼早就说过“诗画本一律”,他评价王维(唐)的诗画更明确地讲到:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”至于书法与绘画,在吴道子的壁画里,就被认为已是满壁飞动,表现了一个与书法相契合的艺术世界。传为佳话的还有唐代大书法家张旭的“狂草”,是从公孙大娘出神入化的舞艺中获得了艺术新境的启示。而苏轼虽说过“诗不能尽,溢而为书,变而为画”,可他所倡导的“士夫画”的发展,却不只诗书画一体,而且有了融合着印章,交叉着题跋的全新艺境。这一切都表明,中国艺术的发展,一直存在着富有独创民族特色的新的综合美的创造。

尽管如此,中国各门类艺术毕竟有了源远流长的发展道路,而且随着 20 世纪中国社会的巨大变革,每一门类艺术又有其独具时代精神的革新和创造,特别是由于近百年来既有外国艺术形式的“输入”和中国化(如话剧、电影),又有新的艺术形态的崛起(如电视)和普及。因此《中国艺术》仍以门类艺术为对象,既把握传统,又瞩目未来,将教材分为上、下两册:上册收音乐篇、舞蹈篇、曲艺篇、杂技·木偶·皮影篇、戏曲篇、话剧篇、电影篇和电视篇;下册收建筑篇、书法篇、绘画篇、雕塑篇和工艺篇。《中国艺术》力图对各门类艺术史的发展及其审美特征做出概括性的分析与评价,而认识和了解中国艺术的历史和现状,以及各门类艺术独具特色的规

律与创造,也当是现代中国人增强民族自信心,乃至提高社会主义文化素质的必要条件。

李希凡

全国干部培训教材编审指导委员会

- 主 任：**曾庆红 中央组织部部长
- 副主任：**雒树刚 中央宣传部副部长
赵洪祝 中央组织部副部长
- 成 员：**虞云耀 中央党校副校长
蒋黔贵 国家经济贸易委员会副主任
徐冠华 科学技术部部长
刘 飏 司法部副部长
金立群 财政部副部长
尹蔚民 人事部副部长
韩长赋 农业部副部长
沈仁干 新闻出版总署党组成员、国家版权局副局长
江蓝生 中国社会科学院副院长
唐铁汉 国家行政学院副院长
徐天亮 解放军总政治部宣传部副部长

历史与文学艺术教材编审委员会

主 任：江蓝生

副主任：张 炯 张卫峰

委 员：邓绍基 杨 义 杜书瀛 谭霈生 廖学盛 张海鹏
任式楠 林甘泉 吴元迈 李希凡 张国宪 陈绶祥

《中国艺术》

主编：李希凡 谭霈生 陈绶祥

◆ 马克思列宁主义基本问题

◆ 毛泽东思想基本问题

◆ 邓小平理论基本问题

◆ 社会主义市场经济概论

◆ 公共行政概论

◆ 工商管理概论

◆ 社会主义法制理论读本

◆ 21世纪干部科技修养必备

◆ 从文明起源到现代化

——中国历史25讲

◆ 古今文学名篇(上、下)

◆ 汉语语言文字基本知识读本

◆ 中国艺术(上、下)

目 录

前 言	(1)
音乐篇	(1)
导言	(1)
一、灿烂悠久的古代音乐	(2)
1. 上古音乐(史前 ~ 公元前 221)	(2)
2. 中古音乐(秦、汉、隋、唐, 前 221 ~ 960)	(8)
3. 近古音乐(960 ~ 1911)	(15)
二、多姿多彩的中国传统音乐:中国民间歌曲	(20)
1. 草原牧歌	(24)
2. 劳动号子	(32)
3. 稻区“田歌”	(35)
4. 城镇“小调”	(37)
5. 云岭“双声”	(39)
6. 艺术特征	(40)
三、中国传统乐器和器乐	(42)
1. 器乐合奏	(43)
2. 器乐独奏	(49)
四、20 世纪中国新音乐	(56)
1. 专业音乐的创作	(57)
2. 专业音乐教育	(66)

舞蹈篇	(71)
导言	(71)
一、追溯历史长河:舞蹈的起源与发展	(74)
1. 舞蹈起源说	(74)
2. 制礼作乐寓教于舞:先秦舞蹈功能的转化	(77)
3. 四方交融雍容博大:汉唐盛世的舞蹈高峰	(78)
4. 流向民间奇峰突起:宋以后舞风之变异	(81)
5. 辉煌石窟艺术:敦煌、龟兹乐舞	(83)
二、广袤大地采撷:丰富多彩的民族民间舞蹈	(86)
1. 鼓声隆隆动人心魄	(87)
2. 舞具繁多目不暇接	(89)
3. 古风变异奇妙多姿	(90)
4. 神州大地秧歌知多少	(93)
三、百年中国舞蹈回眸:现当代杰出舞人及优秀舞目点评	(94)
1. 先驱者的足迹——新舞蹈艺术的崛起	(94)
2. 时代骄子的步伐——沐浴着共和国阳光的舞蹈百花	(102)
余论	(127)
曲艺篇	(132)
导言	(132)
一、中国古代曲艺史略(上古~公元1911年)	(134)
1. 萌芽状态中的古代雏形曲艺(上古~公元618年)	(134)
2. 以“俗讲”为代表的唐代曲艺(公元618~960年)	(137)
3. 步入繁盛时期的两宋曲艺(公元960~1279年)	(143)
4. 以长篇讲史“平话”为主流的金、元、明时代的曲艺 (公元907~1644年)	(146)
5. 登上新的峰巅的清代曲艺(公元1644~1911年)	(148)
二、中国现当代曲艺的发展	(151)

1. 充满着抗争强音的“五四”至建国前的现代曲艺 (公元 1919 ~ 1949 年)	(151)
2. 春意盎然,百花盛开的共和国当代曲艺 (公元 1949 ~ 1999 年)	(159)
3. 新中国的几位杰出曲艺艺术家	(168)
三、曲艺艺术的基本特点、构成及其种类	(174)
1. 曲艺艺术的基本特点	(174)
2. 曲艺艺术的构成	(175)
3. 曲艺艺术的种类及其四大艺术门类的特点	(178)
杂技、木偶戏与皮影戏篇	(181)
导言	(181)
1. 历史悠久的民间艺术	(181)
2. 广泛流传于城乡的大众艺术	(182)
3. 特技异能和取物为灵为特点的传统艺术	(183)
4. 具有鲜明特性的民族艺术	(184)
5. 独特的文化品格与审美特征	(184)
6. 在国际文化交流中有重大贡献的古老艺术	(188)
一、中国杂技艺术	(190)
1. 中国杂技艺术产生的文化机制	(190)
2. 中国杂技艺术的分类	(193)
3. 中国杂技的艺术特色	(195)
4. 中国古代杂技艺术史话	(196)
5. 20 世纪中国杂技的兴衰、辉煌与走向世界	(206)
二、中国木偶艺术	(215)
1. 中国木偶艺术的起源与史脉	(215)
2. 现代流行的木偶艺术类述	(222)
3. 在国际交流中的木偶艺术	(226)
三、中国皮影艺术	(226)