

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

中国

范淑英 刘山花 杨 兵 著

风格 · 中国古代绘画欣赏

中国纺织出版社

完全素质手册

主编 / 北京师范大学艺术系

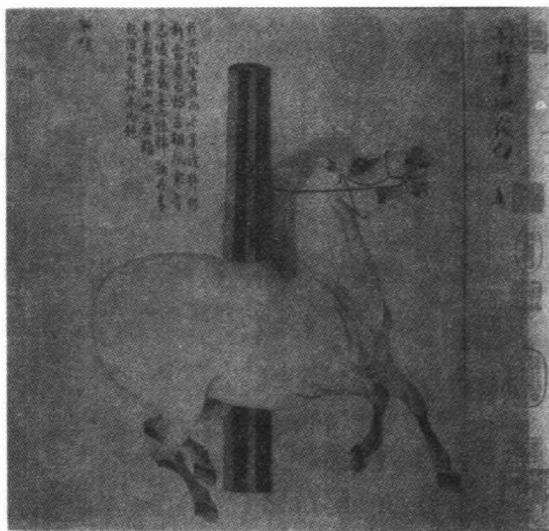
总策划 / 中国服装服饰编辑中心

中国风格

● 中国古代绘画欣赏

CHINESE STYLE

范淑英 刘山花 杨兵 编著

中国

社

本书是“完全素质手册”中的一本,通过系统详尽的叙述和精美丰富的图片向广大青年读者展示了一幅中国古代绘画瑰丽的丹青长卷。书中既有史据经典又有趣闻轶事,既有学术著作的严谨和条理,又有普及读物的亲切与轻松,将中国古典艺术的美感于字句间传递给读者,是面向新世纪的青年朋友们提高自身素养,学习传统文化不可多得的优秀读本。

责任编辑/贾红博 责任校对/楼旭红
责任设计/何建 责任印制/初全贵

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

中国风格

• 中国古代绘画欣赏 范淑英 刘山花 杨兵 编著

图书在版编目(CIP)数据

中国风格:中国古代绘画欣赏/范淑英等编著. - 北京:中国纺织出版社, 2000.1

(完全素质手册)

ISBN 7-5064-1727-8/J·0061

I. 国… II. 范… III. 中国画-鉴赏 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 64260 号

发 行 中国纺织出版社 地 址 北京东直门南大街 6 号

电 话 010 — 64168226 邮政编码 100027

经 销 各地新华书店 印 刷 中国纺织出版社印刷厂

版 次 2000 年 1 月第一版 2000 年 1 月第一版第一次印刷

开 本 880 × 1230 1/32 印 张 10.125

字 数 207 千字 印数 1—5000

定价:20.00 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

119354 05 -

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，融汇了作者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。

《中国古代绘画欣赏》。在世界艺术之林占有重要一席的中国画瑰丽多彩，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、西安碑林博物馆杨兵）从中国古代绘画欣赏的基本常识和历史变迁，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绘画艺术。

《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查方法，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

20 世纪 80 年代，中国曾经有过一阵外来思潮的猛烈冲击。面对外来艺术与本土艺术的大冲撞，首当其冲的当然是中国画了。一种极端的认识，认为中国画已经过时，应该把它抛进历史的垃圾箱。

进入 90 年代，中国画存亡的探讨不再是争锋的焦点。人们不仅可以在美术馆、画廊领略现代中国画的发展变化，而且只要你愿意，仍然不难欣赏到古代藏之秘阁的艺术瑰宝。日本二玄社仿真印制的台北故宫国画珍品、北京故宫等颇富绘画收藏的博物馆举办的多次大型绘画珍品展，由于技术的进步，人们认识古代绘画的途径也大大拓宽。

朝夕接触，人们不再发生国画衰亡的忧虑。是啊，多少个世纪，中国人都用国画这种自己民族的艺术思维与形式抒写着喜、怒、哀、乐。“仓廩实而知礼节”在古代尚且如此，而在人们生活愈加富足的今天，相信国画不但不会有被伤逝的可能，相反会有更多的人希望了解中国绘画史，甚至萌发了用国画这种中国人最为熟悉的艺术形式表达自我情感的冲动。基于这种认识，我们特为对中国画感兴趣、渴望增加艺术素养的读者呈献了这本较为系统地介绍中国绘画史的书。

我们在引导读者踏上中国绘画欣赏之旅的时候，主要考虑介绍两方面的知识，一是，中国历史和文化背景的介绍。在中国历史上，很长时期内都没有专业画家，那些被人们交口称赞的画家大多是在传业、解惑或者处理政务之余，兼事绘事。绘画自始至终都是文人或文化官员们诗文及政事之余的心灵独白。它那样深沉、文雅、不急不躁，正是中国的政治文化所造就的文人性格的反映。因此，了解中国绘画，认识中国文化才是打开这座艺术宫殿的钥匙。所以，对于古代绘画历史背景的介绍就成为本书着墨较多的篇幅。

二是重要画家的介绍和作品欣赏。对于作品的鉴赏，应包含两重含义：一方面，我们今天如何看待这份珍贵的文化遗产；另一方面，是创作这些作品的人们及与他们同时代的人如何评价。后者虽不作为本书的重点，但却是我们试图看清中国画这朦胧的庐山真面所必不可少的一步。希望读者朋友们不要看到古文便视中国画鉴赏为畏途，这些引文的存在，是提醒那些对绘画有兴趣的朋友们还有更广阔的领域等待我们探索。

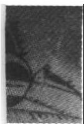
当我们满怀信心预备起程的时候，却见到这样一桩小事。

有一个青年朋友问一位诗人：

“你每天能写几首诗？你写一首诗需要多长时间？”

诗人怔了一下，吞吞吐吐地回答，大概平均一天创作一首自认为能称作诗的诗吧。

听到这里，这位朋友立刻显出一副不屑一顾

的神情：

“现在计算机每秒钟能完成上百万次的计算，一个小企业一天也能创造几万乃至几十万的产值，证券公司每天更是有着上亿元的交易额，你一天才能写一首也许连一个人都没时间看的诗，不是太可悲吗？”

这个问题也使我们变得忐忑不安起来。如果按照这位青年的想法，那么，中国古代绘画不也面临着与诗人同样的命运？但细加思索，我们仍然认为有必要通过回顾中国绘画史，来加深我们对物质追求与精神陶冶的理解。我们的这本书就是想让那些满脑子都在思索价值的朋友，找点空闲，找点时间，静静地坐上一会儿，欣赏一下那似乎没有什么经济价值，但绝不“可悲”的中国古典绘画，希望对那位提出问题的青年朋友有一点启发。

我们的绘画欣赏之旅期待着你的参与！

西洋音乐欣赏

民族音乐欣赏

第三类时空

电影艺术欣赏

第三类接触

电视艺术欣赏

如歌的行板

古典美术欣赏

世纪的交响

现代美术欣赏

中国风格

中国古代绘画欣赏

京剧艺术欣赏

气质与形体的塑造

舞蹈艺术欣赏

凝住的时空

雕塑艺术欣赏

已经和将要出版的书籍

传统与诗意的文本

建筑艺术欣赏

心理素质·超人一等

心理素质培养

你是这样的人

心理素质测定

北京师范大学艺术系 / 主编
中国服装服饰编辑中心 / 总策划

责任编辑 / 贾红博

封面设计 / 甄 巍

完全素质手册

CONTENTS

目录 中国风格

序

引言

第一篇
唐前绘画

第二篇
五代至元的绘画

1

1

3

10

19

49

81

115

139

160

205

第一章 初识丹青

第二章 童稚的手笔

第三章 招魂的画卷

第四章 魏晋风度

第五章 灿烂而求备

第六章 佛光留影

第一章 艺术息壤

第二章 精致与戏墨

第三章 山野的吟咏

中国古代绘画欣赏

第三篇 明清绘画

229 239

第一章 画派林立的明清画坛

第二章 风起云涌