

大学生文化素质教育世纪文库

DXSWHSZJYSJWK

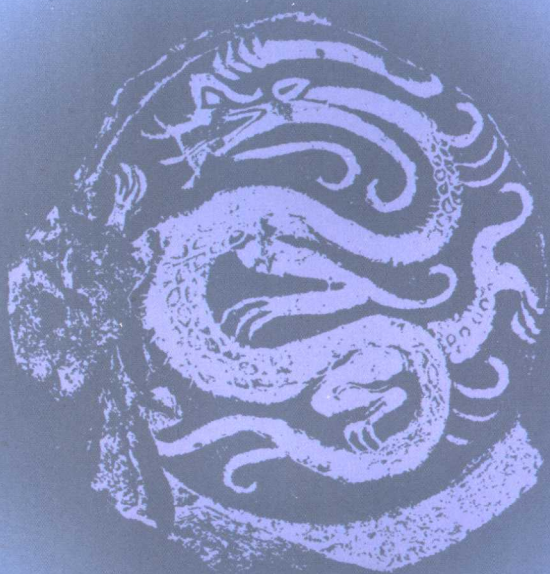
顾问：叶嘉莹 范 曾

主编：宁稼雨 李瑞山

中国美术通识

ZHONGGUO MEISHU TONGSHI

陈聿东 崔延子 编著

河南人民出版社

大学生文化素质教育世纪文库

顾问：叶嘉莹 范 曾

主编：宁稼雨 李瑞山

中国美术通识

ZHONGGUO MEISHU TONGSHI

陈聿东 崔延子 编著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术通识/陈聿东,崔延子编著. - 郑州:河南人民出版社,2003.8

(大学生文化素质教育世纪文库/宁稼雨,李瑞山主编)

附 CD 光盘

ISBN 7-215-05255-9

I. 中… II. ①陈…②崔… III. 美术史 - 中国
IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 032355 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 河南永成彩色印刷有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 9.375

字数 231 千字 插页 2

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

定价:24.00 元

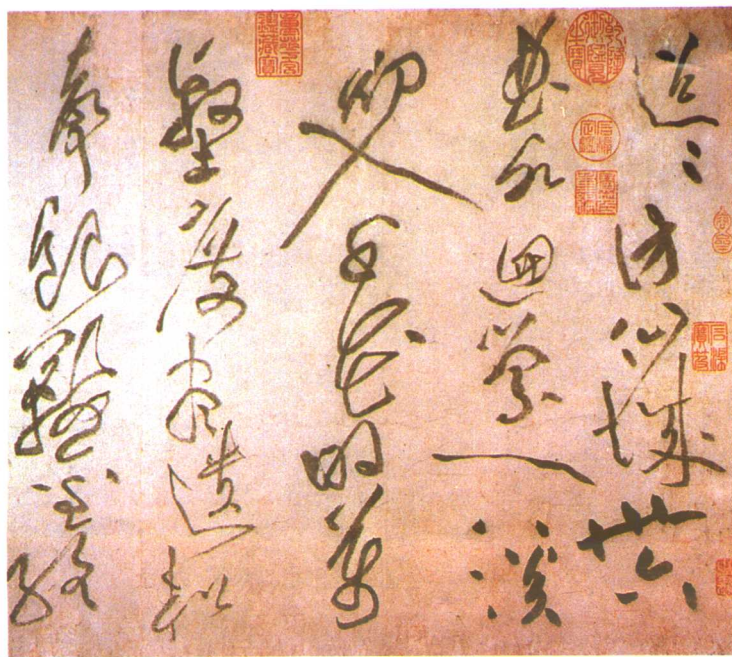
北宋·范宽《溪山行旅图》

明·唐寅《孟蜀宫伎图》（局部）

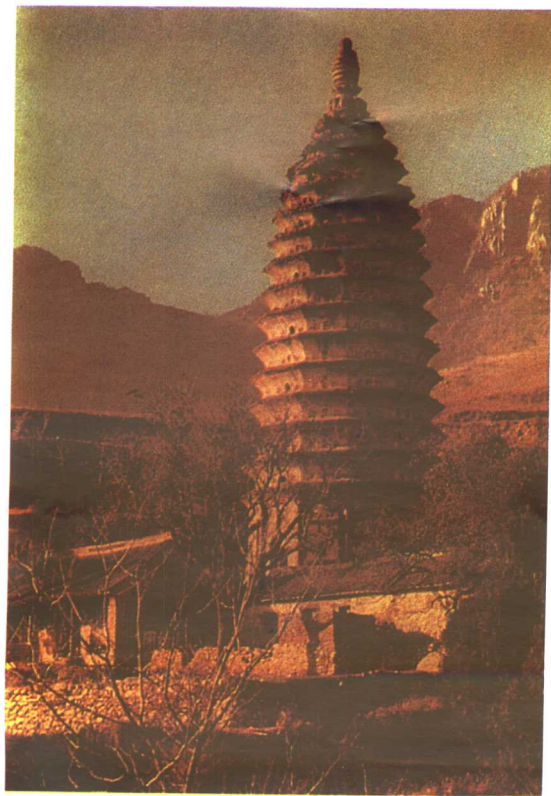
东晋·王献之《鸭头丸贴》

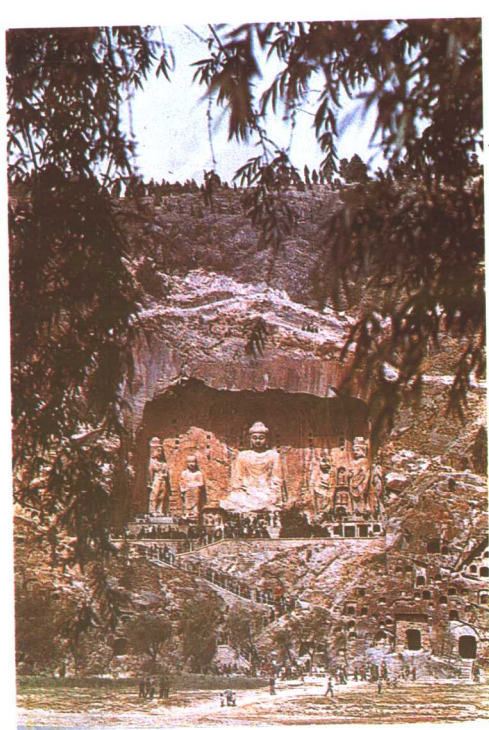
北宋·黄庭坚
《李白忆旧游诗》

明清·北京天坛祈年殿

北魏·嵩岳寺塔

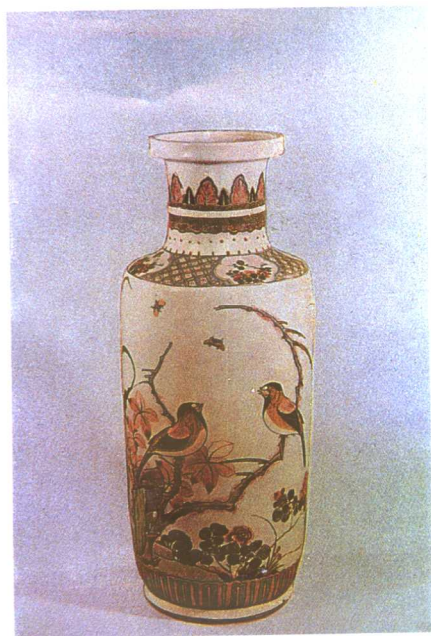
唐·洛阳龙门石窟奉先寺

秦·秦始皇兵马俑陶俑

春秋·莲鹤方壶（青铜器）

清·康熙五彩花鸟纹瓶

总 序

随着我国经济和文化的迅猛发展,国民个人整体素质的提高已经是迫在眉睫的问题。这其中,大学生文化素质教育又是连接现在和未来的关键枢纽。时至今日,关于大学生文化素质教育的问题已经由要不要加强转入到怎样去加强才更加有效的问题上来。事实上,全国各地关于大学生文化素质教育的教学探讨已经如火如荼,方兴未艾。基于这样的前提,我们认为,大学生文化素质教育的探讨过程也就是它完善的过程,“与其临渊羡鱼,不如退而结网”,应当积极行动起来,用众多的网结,织成我们文化素质教育的大网。同时,大学文化素质课教材在总体精神明确的前提下,应当允许百花齐放,探讨各具特色的教材模式。经过一段时间的实践验证,再总结各家之长,进行合理集中,使之逐步趋于合理化、系统化、科学化。为此,我们策划组织了这套“大学生文化素质教育世纪文库”,作为新世纪普通高校文化素质教育课系列教材,并极力突出以下特色:

一、注重兼容性。我们认为,提高文化素质不仅仅是大学生的事情,也是提高全民素质的需要。我们这套教材的读者对象为在校大学生和社会上有提高自身文化素质修养需要的普通读者。所以在丛书内容的设计上,既考虑到大学生在专业知识学习的同时提高其他

学科领域文化素质修养的必要性,又为社会上普通读者希望提高文化素养提供指导性读物。

二、加强普及性。针对以上读者对象,本套教材从提高具有中等文化程度以上的非专业成年人的文化素质角度出发,安排知识内容和难易程度。具体来说,我们这套教材不是为专业学习者写的,而是为非专业人员提高和加强自己的文化素质修养而写的。我们不是以学院派的架式向读者去灌输各个知识系列,而是以轻松的笔调,将各个知识系列中的基本轮廓和闪光点呈献给读者,进而达到提高他们修养和素质的目的。

三、体现时代性。尽管我们这套教材是普及性的,但我们却丝毫不会降低本套教材的知识水准,尽量在教材中体现出各知识领域的时代性。所谓时代性首先体现在知识内容上。参加写作的作者都是在该知识领域具有一定造诣和影响的专家,他们既有所在知识领域的系统知识,又能站在时代前沿,会把该知识领域的最新知识以深入浅出的方式呈献给读者。时代性的另一方面体现在教材的多媒体形式上。我们这套丛书中将有相当一部分配附 CD-ROM 光盘,尤其是那些声音和图像内容较多的教材。书本与光盘相配合的教学形式使教师以更丰富多样的形式向学生展示教学内容,使用方便,信息量大,学生在课后的后续学习中也能很好地利用,有传统教材无法比拟的优势。

我们认为,加强素质教育是一个系统工程。从文化素质的领域来说,社会科学、自然科学都应当包括。尤其在社会科学当中,哲学、文学、历史、艺术等各方面知识都应当系统了解和掌握。从文化素质的结构来说,它既包括对某一知识领域的全面系统了解,也包括对该知识领域的理解评价和操作能力等。出于这样的考虑,本套教材以人文社科方面的内容为主,同时适当兼顾自然科学方面的有关知识。大体上分为三个系列:一是通识概览类,主要系统介绍某一知识领域

的基本轮廓;二是分析鉴赏类,主要对中外名著名篇进行分析鉴赏;三是操作技能类,主要介绍某些知识领域的技能技巧。我们希望通过这三个方面的整合,读者能够从中获得系统的知识,培养敏捷的思维、娴熟的技能,进而达到全面提高个人文化素质的目的。每册教材15万—20万字,与音像有关的专业尽量配有多媒体光盘,以便读者浏览更多信息。

我们荣幸地邀请两位德高望重的学者和艺术家,蜚声海内外的叶嘉莹先生和范曾先生作为本套丛书的顾问,具体参写人员主要为南开大学的有关教学人员。此外,南开大学和文学院的有关领导也对本套丛书的策划和编撰倾注了许多心血,谨向他们致以衷心感谢!至于教材中的疏漏和各种问题,责任则要由丛书主编和各册编写者承担。欢迎读者提出宝贵意见,以期使本套教材更加完善,使我国的文化素质教育事业日益繁荣昌盛。

我们由衷地希望,更多的大学生和普通国民,能够达到这样的文化程度:无论他学的什么专业,从事什么工作,在任何场合,听到一段小夜曲,他能立即分辨出这是舒伯特的,还是莫扎特的;看见一幅名画,他能一眼认出这是《最后的晚餐》,还是《伏尔加河纤夫》。他可以认出马远和夏圭的笔法所异,也能背诵李白和杜甫的诗篇;能懂得各种场合的衣着礼仪,也能引吭高歌,抒发情怀。倘能如此,我们的大学生和国民素质就达到了令人欣慰和自豪的程度。中华民族国民文化素质的提高,也就不再是一句空话。

丛书主编

2003年2月

目 录

第一章 中国绘画艺术	1
第一节 民族风格初步形成的先秦两汉绘画	1
一、原始的中国绘画——岩画	2
二、新石器时代的彩陶纹饰	3
三、早期中国画的特征——战国帛画	4
四、华美洒脱的先秦两汉漆画	5
五、气势宏大的秦汉宫殿墓室壁画	7
六、绚丽多彩的马王堆汉墓帛画	8
七、写实生动的汉画像砖与画像石	9
第二节 发展阶段的魏晋南北朝绘画	11
一、“佛画祖师”曹不兴	12
二、东晋画坛“三绝”的顾恺之	13
三、疏、密异体的南朝画家陆探微与张僧繇	14
四、南朝梁元帝与《职贡图》	15
五、《竹林七贤与荣启期》画像砖——士大夫的典范 ..	16
六、北朝的绘画殿堂——敦煌莫高窟	17
七、西域美术奇葩——克孜尔千佛洞壁画	19

八、边关岁月——娄睿墓与嘉峪关墓室壁画·····	20
第三节 趋向全盛的隋唐五代绘画·····	21
一、山水画兴起的代表作——《游春图》·····	22
二、汉藏民族友好交往的见证——阎立本与《步辇图》 ·····	23
三、“吴带当风”——“画圣”吴道子·····	25
四、山水画的成熟时期·····	26
五、花鸟走兽画的独立发展阶段·····	27
六、描绘宫廷女性的高手——张萱与周昉·····	28
七、丰富多姿的敦煌壁画·····	30
八、世事斑斓的墓室壁画·····	32
九、《韩熙载夜宴图》与史实·····	33
十、山水画两大流派的崛起·····	34
十一、花鸟画两大流派的形成·····	36
十二、“界画”的严谨工丽和风情述事的“风俗画”·····	37
第四节 全面发展的宋辽金绘画·····	39
一、流派纷呈的北宋山水画·····	40
二、精诗工画的李公麟·····	43
三、文人画与苏东坡·····	45
四、宋徽宗与院体花鸟画·····	46
五、繁华昌荣的《清明上河图》·····	47
六、水墨苍劲、意境深邃的“南宋四大家”·····	48
七、粗犷朴实的辽金绘画·····	50
八、寓意深远的水墨画·····	51
第五节 以笔墨情趣为主流的元代绘画·····	52
一、“文人画”的倡导者赵孟頫·····	53
二、高克恭的山水画·····	55

三、“元季四大家”的风貌	56
四、诗书画印与“文人画”	58
五、富丽堂皇的永乐宫壁画	59
第六节 画派林立的明清绘画	60
一、自成“华山派”的王履	61
二、明代的画院绘画与“浙派”	62
三、极富书卷气的“吴门画派”	64
四、陈淳、徐渭的写意花鸟	66
五、董其昌的绘画风格及理论	67
六、人物画的“南陈北崔”与“波臣派”	68
七、愤世嫉俗的遗民画家与“四僧”	70
八、清初“四王、吴、恽”的画风	72
九、“西画”对院体画的影响	74
十、直抒胸臆的“扬州八怪”	75
十一、“海派”与金石意味	77
十二、大众喜闻乐见的版画和年画	79
十三、具有民族特色的“唐卡”绘画	80

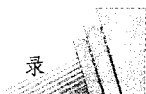
第二章 中国书法艺术

第一节 奠定中国书法基础的先秦书法	82
一、汉字的起源与书法的产生	82
二、甲骨文	83
三、金文	84
四、石鼓文	86
五、简册帛书等墨迹	86
第二节 开创先河的秦汉书法	88
一、概述	88

二、小篆	88
三、隶书	89
四、章草	91
五、今草、行书与楷书的形成	91
六、书法家	92
第三节 两大体系成熟的魏晋南北朝书法	92
一、概述	92
二、三国两晋碑刻	92
三、南朝碑刻	93
四、北朝碑刻	94
五、北朝写经	97
六、书家及墨迹	98
第四节 书学鼎盛的隋唐书法	101
一、概述	101
二、“退笔成冢”的智永	104
三、“初唐四家”的欧、虞、褚、薛	104
四、善于行草的孙过庭与李邕	106
五、盛唐之音的“颜筋柳骨”	106
六、“颠张狂素”的草书	108
第五节 帖学大行的宋辽金书法	109
一、概述	109
二、五代书家杨凝式	112
三、“宋四家”的苏、黄、米、蔡	113
四、“瘦金体”与宋徽宗赵佶	115
第六节 宗唐宗晋的元代书法	115
一、概述	115
二、全面多能的赵孟頫	117

三、气魄恢宏的鲜于枢	117
四、秀逸奔放的康里夔夔	118
第七节 由宋元上追晋唐的明代书法	118
一、概述	118
二、擅长章草的宋克	122
三、“吴中三子”的祝允明、文徵明和王宠	123
四、重神采风韵的董其昌	124
五、奇逸超俗的张瑞图与黄道周	124
第八节 书道中兴的清代书法	125
一、概述	125
二、由明入清的傅山与王铎	129
三、画家身份的书法家	130
四、“浓墨宰相”与“淡墨探花”	130
五、篆隶俱佳的邓石如	131
六、格调高古的伊秉绶	132
七、熔碑帖为一炉的何绍基	132
八、借古创新的赵之谦	133
九、石鼓文大师吴昌硕	133
十、提倡碑学的康有为	134
 第三章 中国建筑艺术	135
第一节 中国建筑艺术绪论	135
第二节 宏伟壮丽的都城与宫殿	137
一、概述	137
二、都城与宫殿发展的早期雏形	138
三、多元探索渐趋完善	139
四、盛世风貌的唐代长安	141

五、世俗和繁华的北宋汴梁城	142
六、嬗变与充实时期的元大都	143
七、集宫殿与都城建筑艺术大成的明清北京	144
第三节 神人感应的坛庙建筑	146
一、概述	146
二、坛庙建筑的渊源	147
三、天人相亲的明清天坛	148
四、北方官式建筑——曲阜孔庙	149
五、园林情致的山西晋祠	150
六、民间色彩浓郁的佛山祖庙	150
第四节 慎终追远、事死如生的陵墓建筑	151
一、概述	151
二、雄居高台的战国中山国王冢	152
三、“托体同山阿”的唐乾陵	153
四、规模严整的明十三陵	154
第五节 玉宇梵宫的佛道寺观与塔	155
一、概述	155
二、南禅寺和佛光寺	157
三、正定隆兴寺	158
四、蓟县独乐寺	158
五、山西永乐宫	159
六、西藏布达拉宫	160
七、登封嵩岳寺塔	160
八、神通寺四门塔	161
九、西安小雁塔与大雁塔	162
十、大理崇圣寺三塔	163
十一、南京栖霞寺塔	164

十二、开元寺料敌塔	164
十三、佛宫寺释迦塔	165
十四、妙应寺白塔	166
十五、广胜上寺飞虹塔	166
十六、景洪曼飞龙白塔	167
第六节 诗情画意的园林艺术	167
一、概述	167
二、秦汉上林苑	168
三、隋唐曲江池	169
四、北京颐和园	169
五、苏州拙政园	170
六、苏州网师园	171
第七节 丰富多彩的民居住宅	172
一、概述	172
二、北方四合院住宅	173
三、江南地区的住宅	173
四、亚热带地区的干阑	174
五、客家聚族而居的住宅	175
六、藏族地区的住宅	175
七、新疆维吾尔族的住宅	176
八、蒙古、哈萨克等族游牧生活的住宅	176
第八节 巧夺神工的桥梁与气势磅礴的关防	176
一、概述	176
二、赵县安济桥	177
三、北京卢沟桥	177
四、风雨桥与廊桥	178
五、万里长城——中国的象征	179

