

| 艺术欣赏的最佳入门课程 |

大师的艺术课

大方文库

· 吴冠中 ·

中国的美盲多于文盲，

尽管很多人有很高的学识，

但他是美盲，没有欣赏美的能力。

……美术的责任就是提高审美。

吉林出版集团有限责任公司

安悱◎主编

大方文庫

P2. 龙凤仕女图·帛画·佚名·战国(楚)·横23.2厘米,纵31.2厘米·湖南省博物馆藏

1949年,在湖南省长沙市陈家大山楚墓出土的铭旌。铭旌的功能是“引魂升天”。画面中间疑是墓主人的女子身着长袍、头梳长髻、双手合掌做祈祷状,画的上方绘有龙凤,势若扶摇直上,画面的主题无疑是祈求飞腾的龙凤引导女子的灵魂早日升天。此画仅以墨线勾勒,用笔流畅挺拔,线描纹饰经过精心处理,用色讲究,画面协调而富装饰意味。

P3. 人物御龙图·帛画·佚名·战国(楚)·横28厘米,纵37.5厘米·湖南省博物馆藏

1973年,在湖南长沙子弹库一号战国楚墓出土的铭旌,可以说是《龙凤仕女图》的姊妹篇。图中男子可能是死者的侧面肖像。画中龙、鹭等物基本用白描勾勒,表现出绘者纯熟的绘画技艺和对事物精心细致的观察。

升天图(局部)·软侯子墓·设色帛画·佚名·西汉

上横141厘米,下横50厘米,纵233厘米·湖南省博物馆藏

1973年,出土于长沙马王堆三号汉墓。帛画的上部是天上景象;中部是男性墓主人,戴冠佩,着红袍,四龙环壁;下部是冥间巨人双手擎龙(本图为帛画中部)。

大师的艺术课

安排◎主编

出品人：周殿富
总策划：崔文辉
策划编辑：武学
特邀编辑：丁纪红
责任编辑：殷佳婷
封面设计：SDDoffice.com

图书在版编目(CIP)数据

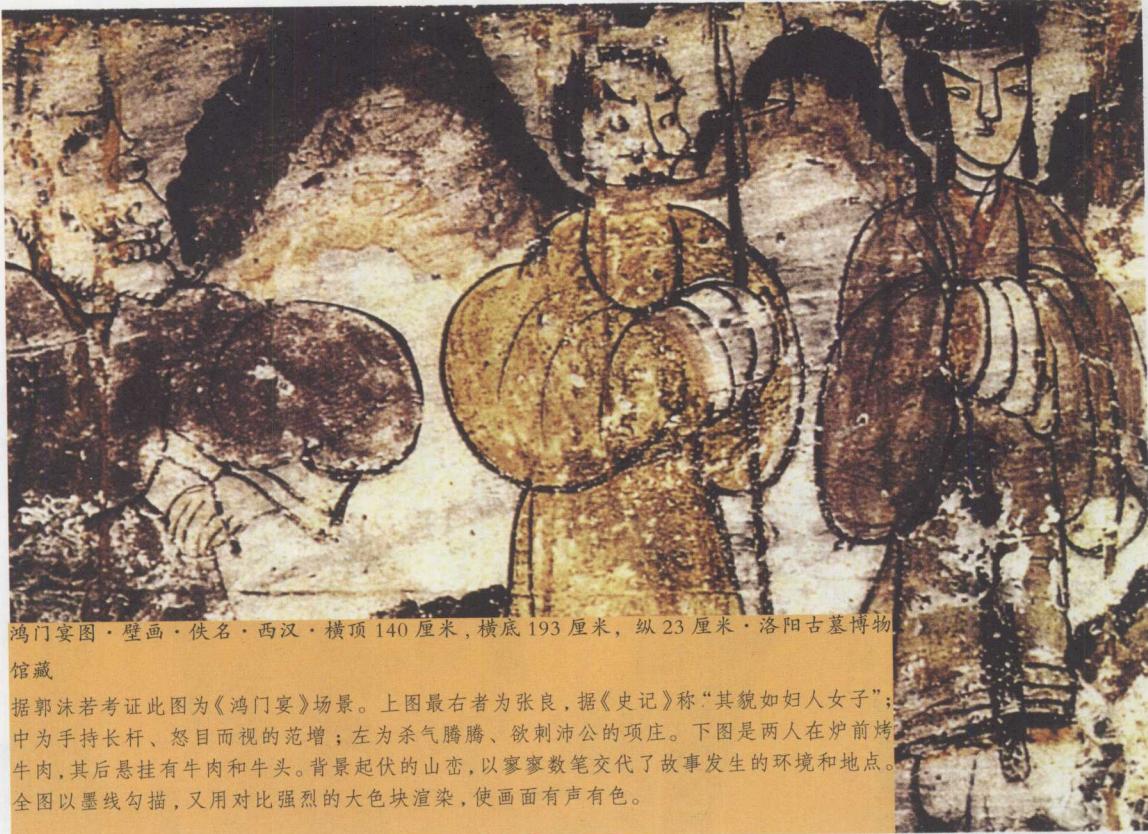
大师的艺术课 / 安惟主编. —长春：吉林出版集团有限责任公司，2008.10
(大方文库)
ISBN 978-7-80762-914-6

I . 大… II . 安… III . 艺术史—中国 IV . J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 163762 号

书名：大师的艺术课
主编：安 惟
版社：吉林出版集团有限责任公司
地址：长春市人民大街 4646 号(130021)
印刷：北京盛通印刷股份有限公司
开本：720mm × 980mm 1/16
印张：23
版次：2009 年 1 月第 1 版
印次：2009 年 1 月第 1 次印刷
发行：吉林出版集团有限责任公司北京分公司
地址：北京市宣武区椿树园 15—18 栋底商 A222 号(100052)
电话：010-63106240(发行部)
书号：ISBN 978-7-80762-914-6
定价：58.00 元

(如缺页或倒装，发行部负责退换)

鸿门宴图·壁画·佚名·西汉·横顶140厘米·横底193厘米·纵23厘米·洛阳古墓博物馆藏

据郭沫若考证此图为《鸿门宴》场景。上图最右者为张良，据《史记》称“其貌如妇人女子”；中为手持长杆、怒目而视的范增；左为杀气腾腾、欲刺沛公的项庄。下图是两人在炉前烤牛肉，其后悬挂有牛肉和牛头。背景起伏的山峦，以寥寥数笔交代了故事发生的环境和地点。全图以墨线勾描，又用对比强烈的大色块渲染，使画面有声有色。

男墓主与男仆图·壁画·佚名
东汉·尺寸不详

洛阳朱村东汉墓。此图描绘墓主人生前宴饮的生活场景。此图用笔精练，张弛有度，大色块的渲染十分到位准确。色彩沉稳，造型生动而自然，将人物的身份、举止、神情都表现得妥帖恰当。

目录

第一章 · 中国画的特点

- 李可染 · 中国画的特点 · 015
傅抱石 · 中国画的体系 · 037
(附录：中国画的基本精神)
陈师曾 · 文人画之价值 · 069

第二章 · 中国画的历史

- 谢稚柳 · 中国画的流派 · 085
傅抱石 · 中国山水画的发展 · 123
陈师曾 · 中国绘画史 · 137

第三章 · 中国画的兴衰

- 张大千 · 我眼中的敦煌壁画 · 245
徐悲鸿 · 中国画的没落 · 263
林风眠 · 重新估定中国绘画的价值 · 275

第四章 · 中国画的学习与创作

- 刘海粟 · 中国画的欣赏与创作 · 307
陆俨少 · 中国画的创新 · 319
(附录：陆俨少自述)
李苦禅 · 画戏不解之缘 · 343
(附录：我的学画历程)

图片索引

人物画 · 354 · 山水画 · 357 · 花鸟画 · 362

后记

后记 · 367

顾恺之 (346-407)

东晋画家、诗人。字长康。晋陵无锡（今属江苏省）人。理论上提出了传神论、以形守神、迁想妙得等观点。作品无真迹传世。流传至今的《女史箴图》、《洛神赋图》、《列女仁智图》等均为唐宋摹本。

洛神赋图·绢本设色·顾恺之·东晋·横 572.8 厘米，纵 27.1 厘米·北京故宫博物院藏

《洛神赋》是三国时期文学家曹植的浪漫主义名篇，《洛神赋》原名《感甄赋》，一般认为是因曹植被封鄄城所作，相传其写作牵涉到作者本人与其兄魏文帝曹丕之妃甄氏之间的一段错综复杂的情感。

据《文昭甄皇后传》载：甄氏乃中山无极人，上蔡令甄逸之女。建安年间，她嫁给袁绍的儿子袁熙。东汉献帝七年，官渡之战，袁绍兵败病死。曹操

乘机出兵，甄氏成了曹军的俘虏，继而嫁曹丕为妻。当时曹操正醉心于他的霸业，曹丕也有官职，而曹植则因年纪尚小、又生性不喜争战，遂得以与甄妃朝夕相处，进而生出一段情意。

曹操死后，曹丕于汉献帝二十六年(220)登上皇帝位，定都洛阳，是为魏文帝。魏国建立，甄氏被封为妃，因为郭后的挑拨最后惨死，据说死时以糠塞口，以发遮面，十分凄惨。

甄后死的那年，曹植到洛阳朝见哥哥。甄后生的太子曹叡陪皇叔吃饭。曹

植看着侄子，想起甄后之死，心中酸楚无比。饭后，曹丕遂将甄后的遗物玉缕金带枕送给了曹植。曹植睹物思人，在返回封地时，夜宿舟中，恍惚之间，遥见甄妃凌波御风而来，曹植一惊而醒，原来是南柯一梦。回到鄄城，曹植脑海里还在翻腾着与甄后洛水相遇的情景，于是文思激荡，写了一篇《感甄赋》。公元234年，明帝曹叡继位，因觉原赋名字不雅，遂改为《洛神赋》。

列女古贤图（之一、二）·屏风漆画·佚名·北魏·横40厘米，纵20厘米·山西省博物馆及大同市博物馆分藏

屏风漆画始于周代，兴盛于汉、魏、六朝，是当时上层社会享用的奢侈品。出土于山西大同北魏司马金龙墓的屏风画共五块，内容主要是表现帝王、将相、列女、孝子，以及高人逸士的故事。这里选录两幅。技法上采用色彩渲染及铁线描手法，富有节奏感及形体质感。为我国首次发现，填补了北魏前期北朝绘画的空白。

第一章 · 中国画的特点

杨子华（约 515—约 586）

北齐宫廷画家。武成帝高湛在位时“帝甚重之，使居禁中，天下号为画圣，非有诏不得与外人画”。阎立本评价他：“曲尽其妙，简易标美，多不可减，少不可逾。”

北齐校书图·绢本设色·杨子华·南北朝·横 122.7 厘米，纵 29.3 厘米·美国波士顿艺术博物馆藏

此图为北齐杨子华创稿、唐阎立本再稿，画北齐天保七年（556）文宣帝高洋命樊逊、高乾和等十一人共同刊校国家收藏的五经诸史的故事。画中人物神态各异。用笔纤细，刻画精致，有张有弛，生动逼真。作者吸收了顾恺之、张僧繇等前代画家的长处，技艺精湛，在当时被称为“画圣”。其原作早佚，该画虽为宋代摹本，但人物、技法存北齐风范，可使人想见画作原貌。

主讲人：李可染

中国画的特点

我去年到德国访问，许多德国人对中国画欢喜到迷信的程度。海勒看了中国画展以后说中国画像魔术，他的夫人取笑他：看了中国画以后，你可以改行了，可以去卖卖面包。他们感到中国画近看似乎简单，远看时丰富极了。海勒讲他自己的画颜色本来就很少，只用七种色，今后还应更减少。我最初觉得他们是讲客气话，后来接触了几十位画家才知道并非客气。有一位版画家说他家里最好的一面墙叫“中国墙”，只有中国画才配悬挂在那儿。

德国的歌剧很好，我看过了一个剧，布景极好，云浮在空中，山峦之间有雾气。我对他们说：“你们的布景好在立体、有空间感。”他们却说：“我们坏就坏在这里，比不上中国的画。”

苏联考涅楚克对我说：中国画给人一种愉快的感觉。他临走时还对我说：你们应该把创作方法告诉我们，应该把东方的创作方法告诉西方人。许多西方国家应该向东方学习。

我们要掌握中国画的特点，才能发展它。

我今天着重讲“意匠”问题，偏重对古典艺术的分析，中国画论至今未经过系统的整理，我的话不尽正确，希望大家沙里淘金。

中国艺术的特点，我认为可归纳为两点，即深入全面地认识生活，大胆高度的意匠加工。

我们常认为中国画脱离生活。元代以来的绘画有复古主义倾向，绘画的成法很多，沿用不绝，确实有脱离生活的倾向。但从艺术上的特点讲，中国画是白纸对青天，层出不穷，这又很容易引起人的错觉。其实这是

萧绎（508—554）

南朝梁世祖元皇帝。字世诚，小字七符。南兰陵（今江苏武进）人。擅书画，冠绝一时。

职贡图·长卷绢本设色·萧绎·南北朝·横402.6厘米（今残为198厘米），纵26.7厘米·南京博物院藏

此图又名《番客入朝图》或《王会图》，展现南北朝时期国家间友好往来的繁盛场面。现存此图为残卷，描绘十二位使者朝贡时的形象，依次为滑国、波斯、百济、龟兹、倭国、狼牙修、邓至、周古柯、呵跋檀、胡密丹、白题、木国的使者。画中线条简练遒劲，人物形象承袭着魏晋以来富有装饰而谨严的风格。

