

林立侠◎著

画家

中国出版集团
现代出版社

序 言

这套以“我的未来不是梦”命名的丛书，经过众多编者的数年努力，终于以这样的形式问世了。

此时，正值党的“十八大”刚刚胜利闭幕，选举出了以习近平同志为首的党中央领导集体。“十八大”报告中对教育领域提出：“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”这使我们编者更感此套丛书生即逢时，契合新时期新要求，意义重大。

我们编写的这套《我的未来不是梦》系列丛书，精选了古往今来的一些重要职业，尤以当下热点职业为重。而“梦想的实现”则是本套丛书的核心。整套书立意深远，观点新颖，切合实际，着眼实用，是不可多得的青少年优质读物。

我们深信，这套丛书必将伴随小读者们的生活与学习，而促进他们德智体美全面健康的成长。更使他们对未来充满信心，驾驭着新知识和新科技，驶入海洋，飞向蓝天，去实现最美好的梦想！

目 录 CONTENTS

第一章 中国绘画艺术的发展

国画历程·····	009
丹青技法·····	012

第二章 良好机遇 内在天分 是艺术家成功的重要条件

误入丹青·····	017
傅抱石：“我用我法”·····	020
前缘不误，山花满头·····	024

第三章 发奋图强 志向高远 是艺术通向成功的不二法门

用画证明中国人，行！·····	033
从小木匠到大师·····	036
面壁三年蛹化蝶·····	041

第四章 个性鲜明 勇于独创 是艺术家必备的特质

中国的凡·高——林风眠·····	048
------------------	-----

三痴大师傅抱石·····	052
一代画魂潘玉良·····	055

第五章 美德良师 高尚益友 指引艺术家前行的道路和方向

汝自鹏扑上,余惭鹤退飞·····	063
“拉洋车有什么不好!”·····	068
“没有良师益友就没有我”·····	071
他乡遇恩师·····	075
艺术至交·····	078
我言君自知,九原勿相昧·····	081
刘蔡师友之交·····	085

第六章 自学成材 逐梦丹青 成功缘于自我兴趣和潜能的不断发掘和完善

“多画而已”吴昌硕·····	091
四合院里走出的一代大师·····	096
“大俗大雅”黄永玉·····	103

第七章 贴近生活 注重实践是艺术 成功的源泉

傅抱石写生·····	111
吴冠中“走江湖”·····	114
“到祖国壮丽山河中去!”·····	117
山水我有·····	120

大千万里行·····	122
刘海粟与黄山·····	124
“融入当下、表现当代”的关山月·····	127

第八章 甘于奉献 勇于殉道 是艺术家走向成功的必经之路

初心不改吴冠中·····	133
为了画画,活下去!·····	137
虽九死其犹未悔——李可染的艺术生涯·····	142
苦中作乐的黄永玉·····	145
刘海粟的“墨色人生”·····	149

第九章 品格高尚 魅力永存 高尚人格赐艺术以永恒

烧画捐画的吴冠中·····	157
徐悲鸿与马·····	161
傲骨白石·····	165
“千军为扫万马倒”·····	170
皎洁清辉关山月·····	172
爱国艺术家李可染·····	175
侠肝义胆李苦禅·····	179

第十章 迈出脚步 相信未来

寻找良师:成功的导航·····	185
分析困难:成功的准备·····	187
向成功出发!·····	189

第一章

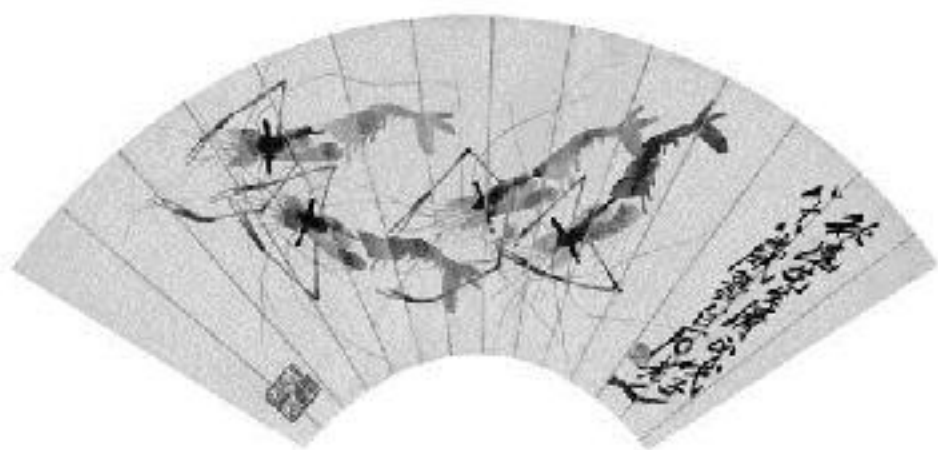
中国绘画艺术的发展

兰花图

○ 导读 ○

中国绘画源远流长,其历史可上溯到从新石器时代,距今至少七千余年。还在远古时期,我们聪明的祖先为了记载身边发生的事件及发现的新事物,开始在地面、岩壁及陶器上用象形手法进行描绘,比如打猎、捕鱼、农耕、取火烧烤食物等活动,还有花草鸟兽鱼虫,从而形成绘画的起源。现今很多地区的遗迹和墓壁上还可看到这些画面,充分体现了人类祖先的聪明才智。这种记录的习惯后来渐渐发展到墙壁、绢帛及纸上,而且随着推移和演变,增添了美感及观赏功能,使之成为一种绘画艺术。中国绘画使用的基本工具是毛笔和墨,以及天然矿物质颜料。经过历代画家努力探索和创新,逐渐形成鲜明的民族传统风格和丰富多彩的表现形式。

虾 齐白石

■ 画历程

中国绘画是随着中国历史一道发展辉煌起来的。它经历了下面几个重要时期：首先是秦汉。这一时期的绘画艺术以宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画为主要表现形式。以其深沉宏大的气魄，表现形式及内容之丰富在中国美术史上放射着夺目光彩。目前，我国已在西北偏僻地区发现了绘制于公元3世纪到4世纪上叶的墓葬壁画。大量墓葬壁画形象生动地描绘了西北边远地区少数民族的现实生活。在嘉峪关附近发现了大规模建造于3世纪的砖室墓，装饰风格极为独特。墓砖分别用鲜艳的颜色和流畅的线条描绘壁画，各砖独立，纵观仿佛连环画一样。甘肃酒泉发现的丁家闸五号墓，其两个墓室为连续性的大型壁画所覆盖，后室壁画描绘墓葬中物品摆设，而前室壁画则描绘有神仙和墓主人生前生活以及歌舞伎的表演场面。

魏晋南北朝时期绘画艺术发展比较缓慢，但社会风气、崇佛思想开始融入绘画。以至此后二千余年，佛教与中国绘画相依而生，相携发展。这一时期出现许多对后世影响很大的画家，南方以顾恺之、戴逵、陆探微、张僧繇等为代表，北方则有杨子华、曹仲达、僧亮诸多大家；画家这一身份也逐渐载入历史书籍。留传下来的东晋顾恺之传世作品《洛神赋图》《女史箴图》已成稀世珍宝。顾恺之在绘画上的造诣极高，画论方面成就精深宏远，成为自晋以来诸多画家尽皆效从的典范。1979年山西太原娄睿墓的发掘，在中国考古界引起轰动。墓主人是北齐东齐王，墓葬中发现71幅、共200多平方米壁画，数量惊人，艺术水平超过已发现的早期或同时期墓葬壁画。壁画描绘了北齐王的生活及出行、归来图、门卫仪仗、天象和十二辰图。构图设计、人物形象的刻画直至鞍马、走兽的勾描，显示了北朝末年

壁画艺术的惊人成就。据考古学家猜测,作者可能是当时的画家杨子华。

隋唐是魏晋南北朝之后又一重要时期。隋代的绘画风格,承前启后,继往开来,新风涌现。各科画家先后出现,风格趋向多变。这一时期画家重视山水画比例及空间效果;山水画开始独立。唐代绘画在隋代基础上有了全面发展,人物鞍马画取得非凡成就,青绿山水与水墨山水先后形成,花鸟与走兽也作为独立画科出现。初唐人物画发展最大,山水画则沿袭隋代缜密画风,花鸟画已经出现个别名家,宗教绘画的世俗化倾向逐渐明显和增多。这时最著名的画家有阎立德与康萨陀等。盛唐时期是中国绘画发展史上一个空前繁盛时代。宗教绘画更趋世俗化,不同地区画法相互交融,出现的新画样更趋新颖生动。这一时期人物仕女画,从初唐的政治事件描绘转为描写日常生活,造型更加形象鲜明,更加注重心理刻画与细节描画。以吴道子为代表的人物画(包括宗教画)与山水画,展现了盛唐时期绘画的卓越成就。中晚唐绘画继承完善盛唐风格,同时开拓新领域。以周昉为代表的人物仕女画及宗教画更见完备。王维(当时著名诗人)等画家的山水画则发生了变异,盛行树石题材,渐用重墨,泼墨山水也开始出现。边鸾、滕昌祐、刁光胤、李真与孙位也是当时著名画家。这些人的作品现今大多已无从得见,但从日渐发现的出土作品与壁画中,可以让我们想见当时的绘画艺术盛况。

从隋唐五代至宋元,绘画艺术不断发展形成独特的中国艺术。由于各朝各代帝王开始提倡创立画院,促进了绘画艺术的长足发展。这一时期成为中国美术史上的黄金时代。当时的艺术家在将文学与绘画的微妙结合中,感悟到了艺术的最高原理。

宋元绘画不及唐代繁荣,但与唐相比,这一时期的绘画艺术现实感增强,绘画技术更为丰富,开始出现明确分支,其中各派代表人物,山水画派有李成、范宽,青绿山水有王希孟、赵伯驹,人物画有北宋的张择端,其著名的代表作为《清明上河图》,此外还有花鸟派及文人画。尤其文人画此后很长时期内在中国画坛占主导地位,推崇尚意,重在抒发自我情怀,强调笔墨的表现,出现了梅兰竹菊四君子题意图并广泛流行。代表人物有大文豪苏轼及赵孟頫等。

明清以来,绘画艺术发展更迅速,成就更巨大。这一时期的诸多画家

如徐渭、八大山人、石涛、董其昌、郑板桥等,他们的绘画艺术成为近现代许多画家的师从典范。这里有必要介绍一下石涛,因为在这一本书里所罗列的各位画家中有不少师从石涛、推崇石涛,石涛的绘画艺术及理念给了他们深远的影响。石涛,姓朱名若极,小字阿长,明宗室靖江王赞仪之十世孙,广西全州人。生年有明崇祯九年、十四年、十五年诸说,卒年有清康熙四十四年、四十九年、约五十七年诸说。明亡时石涛年幼,由太监带其出家,法名原济,字石涛,别号众多,以“苦瓜和尚”著名。他性喜漫游,曾游南京得长竿一枝,因号枝下叟。晚号瞎尊者、零丁老人等。石涛身处佛门却心向红尘。康熙南巡时曾两次接驾山呼万岁,并主动进京交结达官显贵,但众人却仅视他作为一名会作画的和尚,因而他在清高自许与不甘岑寂中度过了一生。他把这种矛盾发泄到画作之中,从而使作品充满无穷动感与无限张力。他擅山水,工兰竹。他打破门派束缚,广泛师法历代画家之长将传统笔墨技法加以演化,又师法自然,广从山川中吸取灵感源泉。他的绘画苍郁恣肆,风格独特,在当时名重于世。有《搜尽奇峰打草稿图》《淮扬洁秋图》《惠泉夜泛图》《山水清音图》《细雨虬松图》《梅竹图》《墨荷图》《竹菊石图》等传世。他著《苦瓜和尚画语录》阐述对山水画的认识,提出一画说,主张“借古以开今”,“我用我法”,“搜尽奇峰打草稿”等,对清代及后世中国绘画发展产生极为深远的影响,在中国画史上具有十分重要的意义。

辛亥革命以后,外来绘画艺术不断传入,中国画家相继走出国门追求艺术的发展,从而丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁,国画创作发生前所未有的变化,油画、水彩画、漫画、宣传画等相继出现并发展。尤其在新中国成立之后,各画种都展现新面貌,涌现大批优秀画家及艺术大师,绘画艺术空前繁荣与发展,所取得的成就更是骄人,从而使这一时期的绘画艺术进入中国绘画史的鼎盛时期。

在几千年的演变和发展中,中国绘画形成独特的民族传统风格和特点。世界上任何一个国家都将本民族文化看成是莫大的骄傲,以此来证明自己民族的文明程度和聪明才智。中国是世界公认的文明古国,传统遗产之丰富,艺术成就之高深,在世界上是少有的。以莫高窟为代表的敦煌艺术,成为中华民族艺术的瑰宝。中外画家、艺术家相继观摩研习这一艺术圣殿。

■ 丹青技法

中国绘画讲求用墨,用色,讲求技法和以形写神。因工具材料的不同,技法也就不同,从而在画面上呈现不同的形式和面貌。中国绘画工具为毛笔、宣纸及水墨,有别于西方国家。绘画工具及材料的特殊性使中国传统绘画形成博大精深的笔墨技巧。

用墨。西方画界说自然界没有墨色,但中国绘画从古代彩陶、岩画,到壁画、帛画、绢画及宣纸做画,无不用墨色来表现。所谓“墨为五色之主,以白配之,则明。画事以笔取气,以墨取韵,以焦、积、破取厚重。用墨难于枯、焦、润、湿之变,须枯焦而能华滋,润湿而不漫溢,即得用墨之要诀。墨非水不醒,笔非运不透,醒则清而有神,运则化而无滞,二者不能偏废。”

用色。重视色彩,是近现代中国绘画发展历史上的一大特色。“色易艳丽,不易古雅,墨易古雅,不易流俗,以墨配色,足以济用色之难。水墨画,浓淡得体,黑白相用,干湿相成,虽无色,胜于有色也,五色自在其中,胜于青黄朱紫矣。淡色惟求清逸,重彩惟求古厚,知此,即得用色之极境。”

中国绘画结构讲求疏、密、虚、实。“无虚不能显实,无实不能存虚,无疏不能成密,无密不能见疏。是以虚实相生,疏密相用,绘事乃成。”国画中的留白便是如此。

中国绘画还讲求以形写神。齐白石曾说过,绘画“妙在似与不似之间”,以形写神,追求神似是中国传统艺术的特点。艺术的精神不在模仿物象,仅求得一种外在的形似,而是表现物象的精神,从而体现艺术家的气质、情

操与个性。物象不过供给艺术家以素材,要使其融合成新的生命,这便是艺术家高尚的自我创造,做到以形写神。

中国的艺术家是时代的先驱、民族文化运动的骨干!艺术家能引导民众接近固有的民族艺术。时至 20 世纪,更多的艺术家在艺术这块园地里发挥出惊人的创造力。中国近现代绘画史上出现了很多杰出的艺术大家,他们留下不朽的艺术作品,闪耀着璀璨夺目的光芒,照亮一代又一代人寻求美的心灵。他们中有近现代美术史上被公认为四位国画大师的吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿。有被评为中国近代十大画家的张大千、徐悲鸿、李可染、吴冠中、李苦禅、赵无极(华裔法籍)、刘海粟、潘玉良、欧豪年(台湾)、黄永玉。纵观这些优秀大师的成功历程,无不催人上进,感人振奋!他们的作品,就像他们的人格一样,在艺术的殿堂中魅力永恒。

下面,让我们走近各位艺术大家,探索他们的人生历程,看看他们在艺术世界里是如何努力拼搏走向成功的。

智慧心语

人不可有傲气,但不可无傲骨。

——徐悲鸿

● -----

完美不是一个小细节;但注重细节可以成就完美。

——米开朗琪罗

● -----

在真正的艺术领域里,没有预备学校,但是有一个最好的预备方法,就是对艺术大家的作品抱一种最虚心的学徒的兴趣。这样殚颜料的人常常会成为优秀的画家。

——歌德

● -----

笨拙的艺术家永远戴别人的眼镜。

——罗丹

● -----

我欠你的绘画真理,我将在画中告诉你。

——尚塞

● -----

第二章

良好机遇 内在天分
是艺术家成功的重要条件

潘玉良

○ 导读 ○

机遇,有时会决定一个人一生的命运。有很多画家,他们小时候并没有立志当画家的理想,也不知道自己具备艺术家的潜质。他们走上艺术道路往往缘于一次偶然的机遇、一件事、一个人、一本书,甚至一句话便改变了他们的命运,点亮他们心中理想的明灯,从而注定一生与艺术结缘。

吴冠中 作

■ 误入丹青

我国当代著名画家吴冠中便是因为一句话而改变一生命运的。

“没有朱德群，就没有画家吴冠中！”这是当代著名画家、美术教育家吴冠中生前常说的一句话，因其艺术生涯的发端皆缘于朱德群的一句话。青年吴冠中从未想过自己会成为画家，那时他就读于浙江省立工业职业学校，本希望以实业成就事业。但为期三个月的新生校际联合军训改变了他的命运。

军训时，吴冠中结识了就读于杭州艺术专科学校的朱德群。朱德群个子大，排在队伍的前头，吴冠中个子矮，总在排后。一次二人在食堂排队打饭，吴冠中见大个子朱德群在自己前边，便与其聊天。听说朱德群学画，吴冠中便很随意地说：“我也喜欢画画。”哪知朱德群听了便强烈建议他学画画，后来还热心地带他去杭州艺专参观。就是这次参观给吴冠中带来巨大影响。吴冠中曾在自传《我负丹青》中这样形容此次参观给他带来的强烈感受：“我看到了前所未见的图画和雕塑，强烈遭到异样世界的冲击。我开始面对美，美有如此魅力，她轻易就击中了一颗年轻的心，心甘情愿成为她奴役的俘虏。17岁的我拜倒在她的脚下，一头扑向这神异的美之宇宙。”

吴冠中1919年生于江苏宜兴农村，家境清贫。父亲吴贻北是村里少有的知识分子，在村里办学兼务农，学校设在吴家祠堂。吴冠中的童年便就读在父亲承办的吴氏私立小学。吴冠中是家中长子，下面弟妹好几个。父亲考虑到子女长大分家后生活会困难，便竭力让孩子们读书。吴冠中遵

照父亲意愿读书求学。勤奋好学的他以优异成绩一路升入县立鹅山小学、省立无锡师范、国立杭州工业学校。这期间他从未表现出艺术方面的特殊偏爱或天赋。只因为一个偶然的机缘,从此引发对艺术的痴迷。他突然间疯狂地爱上美术,并且不听父亲劝阻,毅然决然地改变了自己的人生轨迹,由工业学校转入艺术专科。在这一转折中,年仅17岁的吴冠中似乎显得有些轻率,好像中了魔法,完全不顾及父亲和家人的反对。仿佛在他的天性中有一种东西与艺术息息相通,而构成这一转折的契机,就是结识了朱德群,听了他的一句话。那一句话惊醒了梦中之人,使吴冠中的艺术之梦觉醒!因此,吴冠中晚年回忆往事,仍不无感慨地说:“没有朱德群,就没有画家吴冠中。”因此他一直视朱德群为终生难得的知音。

后来吴冠中通过考试获得公费到法国巴黎留学的机会。在国外深造学习三年后又回国创作发展,多次在中国美术馆和全国十余个省会城市举办画展,并先后在新加坡国家博物馆、香港艺术中心、美国旧金山、伯明翰、堪萨斯、纽约及底特律等各大博物馆、大英博物馆、巴黎市立塞纽奇博物馆、日本西武画廊等举办画展。他毕生致力于油画民族化和中国画现代化的探索,在美术创作和教育上取得了巨大成就,国内外出版画集40余种,文集10余种,并曾担任全国文联荣誉委员,在海内外享有很高声誉。其画风独特,成就卓著,成为我国当代中国具有国际声誉的杰出艺术家、教育家。

逐梦箴言

人生有着很多的不确定性。本来你正行进在一条自以为是理想的道路上,但是,突然有一天,遇到一个人,他的行为或语言点亮了你的心灯,你才会发现,你真正想要的是什么!你真正想走的道路是什么!