

河南省“五个一”工程重点图书
大学生文化素质教育美术书系

J212.05

52

2006

DANQING MIAOBI DE YIYUN

丹青妙笔的 意蕴

丛书主编 宫大中

ZHONGGUO HUIHUA SHANGXI

中国绘画赏析

●曹洞颇 邬建 编著



郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

丹青妙笔的意蕴:中国绘画赏析/曹洞颇,邬建编著. —郑州:郑州大学出版社,2006.5
(大学生文化素质教育美术书系/宫大中主编)
ISBN 7-81106-251-8

I. 丹… II. ①曹…②邬… III. 中国画-鉴赏
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 006338 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人:邓世平

全国新华书店经销

河南第二新华印刷厂印制

开本:710 mm × 1 010 mm

印张:12.875

字数:203 千字

版次:2006 年 5 月第 1 版

邮政编码:450052

发行部电话:0371-66966070

1/16

印数:1~3 100

印次:2006 年 5 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-81106-251-8/J·8

定价:28.00 元

本书如有印装质量问题,请向本社调换

编委会名单

编委会主任

崔炳建 宋毛平

编委会副主任

崔慕岳 潘贤伟 郭蔚蔚 姜建设

王学文 宫大中 杨秦予 吴艳丽

编委会委员

魏小杰 曹洞颇 冯 敏 任留柱

赵 菲 杨 钢 王嫪彩 翟本宽

董 媛

办公室主任

杨秦予

作者名单

曹洞颇 邬建 编著

大学生文化素质教育美术书系 序 言

序言

在秋雨绵绵的日子里,我欣喜地浏览了由宫大中教授主编的“大学生文化素质教育美术书系”书稿,仿佛置身于艺术的天空,看星汉灿烂,美不胜收,让人流连忘返。“大学生文化素质教育美术书系”包括绘画、雕塑、工艺美术、艺术设计、书法等6个分册。全书内容丰富,无论从远古的岩画、新石器时代的彩陶、夏商周的青铜器,到历代的书画——或写意、或工笔、或真草隶篆,蔚为大观;也无论从达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗,到19世纪的凡·高、塞尚等,群星闪烁。我纵情于“大学生文化素质教育美术书系”,阅读文字,欣赏佳作,在潜移默化之中,感受艺术魅力的同时,带给我的是美的享受和无尽的遐思。

美术属于视觉艺术、造型艺术、空间艺术,是艺术的一个门类,是美育和文化素质教育的重要组成部分,其社会作用和育人功能是不可低估的:其一,能陶冶情操,完善人格,提升思想品德素养。唐代张彦远在《历代名画记》中指出,绘画能“成教化,助人伦,穷神变,测幽微”,因而“与六籍同功,四时并运”,十分强调艺术的教化作用。其二,能拓展知识,启迪智慧,激发想象力和创造力。艺术作品反映社会生活,是认识历史发展的生动教材,通过对艺术形象的塑造,来揭示

人生和诠释世界,充实我们的文化底蕴,同时,在欣赏和艺术实践的过程中,通过对艺术意境的想象和对作品的情感体验,使形象思维能力得以加强。其三,能丰富情趣,懂得审美,追求艺术化的人生。德国著名诗人席勒将“美育”的本质界定为“情感教育”。他说:“想使感性的人成为理性的人,除了首先使他成为审美的人以外,再没有其他的途径。”我国老一辈美学家朱光潜曾说:“一个对于文艺有修养的人绝不感觉到世界的干枯和人生的苦闷”,“情趣愈丰富,生活也愈美满,所谓人生的艺术化就是人生的情趣化。”所以,拥有审美的人生态度,做一个生活的艺术家,追求真、善、美的人生境界,是青年大学生努力的目标。

1995年,全国高校启动了大学生文化素质教育,迄今已整整十年。教育部文化素质教育指导委员会将在北京隆重集会,总结过去,规划未来。在盛会前夕,郑州大学出版社的三套书系(体、音、美)相继问世,这应该是河南高校为文化素质教育十周年纪念献上的一束馨香的小花。当然,也希望广大莘莘学子喜爱她,捧着这束花去学海中遨游,在艺术的蓝天里飞翔,并始终牢记:艺术是精神的甘泉,是生活的魅力,是理想的寄托,是智慧的结晶,是巧夺天工的创造,是心血浇灌的花朵。艺术,正如窗外的潇潇雨丝,点点滴滴,滋润你的心田,令你陶醉,让你宁静,使你高雅。

崔慕岳

2005年国庆前夕

(崔慕岳,郑州大学教授,硕士研究生导师,河南省素质教育研究会会长,郑州大学文化素质教育指导委员会副主任)

丹青妙笔的意蕴——中国绘画赏析



前 言

前言

人类文明的三大支柱是真、善、美,缺少美的文明是畸形的文明。在历史的长河中人类不断地探索着美和创造着美;同时还不断地按照美的规律改造着客观世界,推动着社会的进步;也努力地按照美的规律塑造着自己,提高人类的道德修养。

伟大的艺术作品总是闪耀着思想的光辉,对于人类如同空气和食物。艺术和艺术家的根本使命是推动社会的进步和提高人类的道德,即以其艺术作品感染人,引发人的美感,激发人对生活产生美好的愉悦和健康向上的情感。亦即使人在“润物细无声”的陶冶下心灵得到净化,在潜移默化中辨明是非,分清善恶,认识美丑,逐步形成高尚的情操和健全的人格。因而需要广泛开展“审美教育”(即“美育”),提高人们的审美意识,增强艺术素养和审美能力,使人能以一种审美的心态来关心社会、关心人类、关心他人,真正成为一个真、善、美高度统一,心理健康,人格健全的现代人。

中国绘画是众多艺术门类中极其重要的一种。通过对中国画的鉴赏进行审美教育,可以加强人们对中国画的认识和理解,提高对中国画的审美能力和赏析能力,这是增强人们的艺术修养和提高人们文化素质的一个重要途径。

中国传统绘画,源远流长,有着灿烂的历史。它以鲜明的个性、博大精深的内涵和独具特色的民族风貌在世界画坛上独树一帜,并被公认为东西方两大视觉艺术体系中东方视觉艺术的最高代表。中国绘画在长期的历史发展中,形成浮

星泛月的长江大河,留下了无数旷世杰作。这些作品可以与西方任何时代的作品媲美,像一座座高峰,巍然屹立于世界艺术之林。

中国传统绘画,在中华民族深厚文化底蕴的土壤中,发展、成长、壮大,形成了中华民族的素养、思维方式和美学观念的完整艺术体系。从顾恺之的“以形写神”、谢赫的“六法”论、张璪的“外师造化,中得心源”,直到齐白石的“似与不似之间”等等,包括着学养、立意、意象、意境、气韵、经营、笔墨、程式、风格等一系列艺术创造的经验 and 理论。这些经验和理论,既符合一般的艺术规律,又独具鲜明的中国画风和中国气魄,较之世界各国的文化艺术,有着鲜明的民族风貌和民族特点,不仅为中国人民所喜闻乐见,而且也得到了全世界人民的高度赞赏。它是我们国家的国粹,是我们民族艺术之魂,值得每个中华儿女为之骄傲和自豪。

本书所面对的读者,是普通高校的大学生,因为他们已经具备了一定的文化素养,所以不能只让他们了解一下中国画的表皮,而是让他们从哲学的高度来认识中国画的内涵。因而,我们在本书上篇中以较多的文字,从中国画的本质、内涵、意境、空间意识等方面,以美学的视角,对中国画进行了一个较全面的阐释。在本书的下篇中,我们于古今浩如烟海的艺术宝库里,选出 54 位有代表性画家的代表性作品予以介绍。这些作品以时代先后为顺序排列,以便让读者了解中国绘画发展的脉络。当然重点是对作品内容和艺术成就进行赏析,同时还要对作者生平和时代背景作一定的介绍,这样更有利于读者了解作品。

本书的编写,是在郑州大学副校长宋毛平教授和崔慕岳教授、郑州大学素质教育办公室、郑州大学出版社以及郑州大学美术系王学文书记的大力支持和鼓励下完成的,这里谨向他们致以衷心的感谢!至于书中的疏漏和各种问题,殷切希望读者提出宝贵意见,以便使本书更加完善。

曹洞颀

2005 年 2 月

丹青妙笔的意蕴——中国绘画赏析 内容提要

内容提要

作为中国文化重要组成部分的中国画,根基于中华民族深厚的文化土壤之中。中华民族独特的文化素养、哲学观察、思维方式等,构成了中国画独特而完整的艺术形态。中国画笔墨语言的形成、发展,审美理想、意境的传达以及评品等,都是建立在中国传统哲学观念和思维模式基础之上的。认识中国画,首先要把握中国画的这种民族文化品格和思维特征。该书分上、下两篇,上篇中国画概述主要讲述了以上内容。

为了更直观地了解和认识中国画,下篇绘画作品赏析,沿着历史的轨迹,选出了各个时期具有代表性的画家的作品进行了分析,以帮助读者更好地了解中国绘画的发展史和提高赏析中国画的水平。

该书是普通高校大学生进行素质教育的教材,同时也是广大美术爱好者提高自身艺术素养的有益参考书。

目 录

上 篇 中国画概述

第一章 中国画的背后是哲学



一、天人合一.....	4
二、儒.....	7
三、道.....	10
四、禅.....	14

第二章 从“中国画”定义说起



一、中国画的系统性	18
二、意象造型	19
三、意境.....	22

第三章 中国画的空间意识



一、散点透视.....	29
二、经营位置	33
三、虚实.....	34
四、置阵布势	35

第四章 中国画的程式



一、程式与中国画造型	38
二、结构程式	41
三、笔墨程式	42

第五章 中国画的笔墨



一、笔墨一体.....	45
二、中国画用笔	47
三、线的时序性	49
四、中国画用墨	53

第六章 中国画与诗、书、印



一、诗画本一律	59
二、书画本来同	63
三、题款与印章	68

下 篇 绘画作品赏析

第七章

由教化走向美的自觉 ——先秦汉晋的绘画



- 一、《人物龙凤帛画》[战国] 74
- 二、《人物御龙帛画》[战国] 75
- 三、《马王堆“T”形帛画》[西汉] 76
- 四、《许阿瞿墓志画像石》[东汉] 78
- 五、《洛神赋图》[东晋] 81

第八章

异彩纷呈绚烂而求备 ——隋唐的绘画



- 一、《游春图》[隋] 84
- 二、《历代帝王图》[唐] 85
- 三、《江帆楼阁图》[唐] 88
- 四、《明皇幸蜀图》[唐] 89
- 五、《送子天王图》[唐] 91
- 六、《江干雪霁图》[唐] 93
- 七、《牧马图》[唐] 95
- 八、《虢国夫人游春图》[唐] 97
- 九、《五牛图》[唐] 99
- 十、《簪花仕女图》[唐] 101
- 十一、《伎乐图》[唐] 103

第十二章

画派纷繁并各放异彩 ——明代的绘画



四、《容膝斋图》[元]	139
五、《青卞隐居图》[元]	141
六、《群仙朝拜图》[元]	142

第十三章

正统守法与反法我法 ——清代的绘画



一、《钟馗夜游图》[明]	146
二、《庐山高图》[明]	148
三、《纨扇秋风仕女图》[明]	150
四、《桃源仙境图》[明]	151
五、《杂花图》[明]	153
六、《窥简》[明]	156

一、《孔雀图》[清]	160
二、《溪山红树图》[清]	162
三、《游华阳山图》[清]	163
四、《竹石图》[清]	166
五、《酸寒尉像图》[清]	168

第十四章

在传统与融合中跋涉 ——20 世纪的中国画



一、《三千年结实之桃图》[近代]	172
二、《群虾图》[现代]	174
三、《浅绛山水图》[现代]	177
四、《奔马图》[现代]	179

五、《小龙湫下一角》[现代]	181
六、《长江万里图》[现代]	185