

楚默全集

書畫印欣賞
感受吳文化

楚默全集

書畫印欣賞

感受吳文化

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

1. 古典诗论研究
2. 中国画论史
3. 倪云林研究
4. 黄庭坚艺术论
5. 杨维桢研究
6. 陈老莲研究
7. 佛教书法史
8. 佃介眉研究
9. 四王图式研究
10. 元明书法史论
11. 元明书法作品考释
12. 书法解释学
13. 书法形式美学
14. 篆刻创作风格论
15. 楚默书学论集
16. 楚默诗集
17. **书画印欣赏·感受吴文化**
18. 思想的年轮（上）
19. 思想的年轮（下）
20. 艺谭

目 录

上编 书画印欣赏

第一章	艺术欣赏是一种创造	15
第一节	艺术家是如何掌握世界的	15
第二节	艺术作品的社会功能	19
第三节	欣赏也是一种创造	25
第二章	书法艺术欣赏	29
第一节	中国书法书体的演变	29
第二节	中国书法史书风流变概览	31
第三节	书法作品接受过程描述	38
第四节	怎样欣赏篆书	68
第五节	怎样欣赏隶书	70
第六节	怎样欣赏楷书	74
第七节	怎样欣赏行草书	77
第三章	中国画的欣赏	82
第一节	中国画的分类及工具材料	82
第二节	中国画的审美特点	84
第三节	中国绘画艺术的发展历程	88

第四节	山水画欣赏	93
第五节	怎样欣赏花鸟画	102
第六节	怎样欣赏人物画	106
第四章	印章艺术欣赏	113
第一节	印章的起源及功能	113
第二节	印章的名称、刻制与制度	114
第三节	历代篆刻风格流变	116
第四节	篆刻作品的欣赏	122
第五节	印章的品评	128
第六节	印章欣赏中的金石气	130
第七节	图形印欣赏	131
第八节	历朝印章欣赏	133

下编 无锡历代书画家及作品欣赏

第一节	无锡历代书画概述	145
第二节	顾恺之及其作品	149
第三节	倪云林书画艺术	154
	倪瓒的生平	154
	倪瓒绘画作品的艺术特征	156
	倪云林的书法艺术	159
第四节	王绂及其作品	163
第五节	王问及其山水画	165
第六节	邹一桂及其花卉画	166
第七节	胡汀鹭及双燕图赏析	167
第八节	贺天健及《水落可渔图》欣赏	169
第九节	徐悲鸿和他的奔马图	171
第十节	钱瘦铁及其书法篆刻	173
第十一节	钱松岳的绘画艺术	176
第十二节	秦古柳的书画作品	178

书画印欣赏

我们所能有的最美好的经验是奥秘的经验。它是坚守在真正艺术和真正科学发源地上的基本感情。谁要是体验不到它，谁要是不再有好奇心也不再有惊讶的感觉，他就无异于行尸走肉，他的眼睛是迷糊不清的。

——爱因斯坦

美育：让学生走进审美的殿堂

——代序

诺贝尔奖获得者李政道博士 1999 年 8 月在北京关于“科技与艺术”的研讨会上曾说：“过去美国人对美苏之争一直认为是军备、工业、钢铁的竞争，而直到世纪末才明白美苏竞争的最高层东西是具有艺术气质的高科技人才。”这表明高科技人才的艺术气质是决定人才质量的关键。事实已证明，艺术教育在人才培养和智力开发上有着科学教育无法替代的作用，艺术教育的强弱一定程度上决定着科技竞争的成败。

审美教育在中学的缺乏是一个不争的事实。现有的音乐、美术教科书，与真正的美育关系不大。这些课本作为认识论学科得到了强化，而实际上抹杀了美育在情感、想象、创造性等领域的独特作用。21 世纪的特征是创新和创造，这正是人之为人的特殊性。因此，只有站在人文学科的立场审视审美教育，才能端正中学审美教育的认识，从而真正走入审美的殿堂。

一、艺术与教育的结合是人充分发展的要求

美育，作为素质教育的一翼，在人才的培养上有不可替代的作用。审美教育的必要性，不仅是人的发展的需要，亦为教育的本质所决定。

人的发展是有阶段性的，从人的心理和精神的发展来分，可以分为三个阶段，即自发性阶段、自觉性阶段和自然性阶段。自发性阶段是个体的感性阶段。人的幼年、孩童阶段，天生对事物有一种亲近、认同感；自觉性阶段是青少年、中年时期，这个时期是审美教育的不可或缺的时期，通过审美教育，个体获得情感的需求而走向理性的自觉；自然性阶段，是人的

老年阶段,还是需要审美的教育,在自然、艺术中,老人超越现实的束缚,获得物我生死两忘的审美愉悦。而中学阶段,正是广大学生审美教育内需最强烈的时期,而它的缺乏,导致了“片面人”“畸形人”的产生。当今从学校走出来的“高分低能”、人格缺陷、缺乏艺术感觉的大量学生都可以说是应试教育的“畸形儿”。

从教育的本质看,教育之宗旨在于使学生成为德、智、体、美完美结合之人。现代教育的总趋势是朝着人与社会、人与自然、人与自我三重和谐关系的确立发展,科学精神、民主意识、审美情怀是现代意义上的中学生应具有的人格素质。尽管德、智、体三个方面都有其不可替代的作用,但它们都无法代替美育。一个中学生,无论接受了多少文化知识、受过多少道德教育,只有接受了审美教育之后,其文化知识和道德观念才能最后发挥作用,从而成为一个现代意义上的全面发展的人。

从广阔的文化背景来看美育,艺术和教育的结合并不仅仅意味着知识与技能的传授,而且更是人的创造精神和综合素质充分发展的要求。纵观中外科学、教育、艺术史上的伟大人物,他们身上都充分体现着艺术与科学的整合。文艺复兴时代的达·芬奇,既是一位伟大的艺术家,又是一位杰出的科学家。他研究地理、生物、力学、化学、气象学等自然科学,研制出了许多精密的仪器。伽利略、笛卡儿、帕斯卡、歌德、达尔文等人,也既是科学家,又是优秀的文学艺术家。我国古代的天文学家张衡,发明了当时最先进的浑天仪和地动仪,同时,他也是作家,他的《二京赋》、《四愁诗》都在文学史上有影响。北宋的科学家沈括,著《梦溪笔谈》,其中也记录了不少他对书画艺术的有益见解。

科学与艺术完美结合于一身的要数爱因斯坦了。他喜欢莫扎特等音乐家,认为莫扎特的音乐是“强大的和崇高的东西”的无限深刻与无比复杂的完美融合,是以迷人的朴实与和谐表现出的丰富优美的人类精神。他也爱肖伯纳的散文,认为肖伯纳的散文里没有一句废话。他甚至认为艺术家们比科学家高斯所给予他的东西更多。他自己的小提琴也拉得极有水平。每当科学思维疲倦时,他总是拉上一曲作为调节。

事实上,艺术所具备的情感特征和美的内在规律是引起科学家共鸣的基础。许多科学家热爱艺术正是基于此。荷兰著名数学家勃拉乌艾尔

的钢琴造诣很高，德国数学家哈乌恰夫热衷作曲，他们的办公室里都有一架钢琴。康德认为：“美的艺术在他的全部的完满性里包含着不少科学，”因此，“理解科学需要艺术，而理解艺术也需要科学”，只有将艺术与科学结合起来，才能防止和纠正非人性化的倾向和自我封闭。诺贝尔奖获得者李政道先生说得好：“伟大艺术的美学鉴赏和伟大科学观念的理解都需要智慧。但是，随后的感受升华和情感又是分不开的……艺术和科学事实上是一个硬币的两面，它源于人类活动最高尚的部分，都追求着深刻性、普遍性、永恒和富有意义。”^①由此观之，在知识经济时代，中学的艺术教育一定要走到社会和学科的前沿，不然的话，素质教育就是一句百分之百的空话。

二、艺术教育的使命

中国古代并不是不讲美育，只是古代的美育教育常常与伦理结合起来。从《尚书·虞书》提出：“诗言志，歌永言，声依永，律和声”起，孔子在《论语》中指出：“兴于诗，立于礼，成于乐”。意谓诗篇使我振奋，礼使我能社会上站得住，音乐使我的所学得以完成。君子的培养最后由乐完成。可见，儒家美育的主要功能在于把伦理规范内化为个人内在情感的和谐协调。也就是说，在音乐的陶冶中，使道德与社会、他人协调。这种陶冶论的美育观，重伦理、重理性、重规范，虽有相当合理的内核，但由于轻个性、轻情感、轻感性，还不具备现代美育特色。

20 世纪初期，教育界的知名人物王国维、蔡元培等人曾大力倡导美育，他们认为教育的宗旨在于塑造“完全之人物”（王国维语），蔡元培说：“美育者，应用美学之理论于教育，以陶冶感情为目的者也。”这种情感教育论，把握了美育与智育、德育的区别，但仍有许多局限。情感教育的范围很广，许多不属于美育教育的范畴。现代比较流行的观点，认为美育是一种完人教育，主要从培育全面发展的人着眼，这也是模糊了美育的性质，夸大了美育的作用，它忽视了美育对现代人生存与发展的特殊意义，

^① 《李政道文录》P145，浙江文艺出版社 1999。

不适当地强调了美育的社会功能,让美育去担当不可能独立担当的直接参与现实变革的任务。

美育的任务,就其特殊而言,就是促进学生个体的审美发展。它既不处于德智体后之末位,也不是首位,而是它们的综合、中介、协调。20世纪国外的美育教育,充分吸收和改造了心理学的研究成果。把目光集中在“审美发展”上。英国美学家里德,1943年出版了艺术教育名著《寓教育于艺术》,美国美学家门罗,1956年出版了《艺术教育:哲学和心理学》。70年代后,英国艺术教育家罗斯陆续出版了一系列艺术教育专著,其中《审美发展的概念》得到了广泛的重视。罗斯指出:审美发展本质上是一种“生命价值的提升,具体表现为‘感受性’(Sensibility)的发展”,他说的感受性近似于审美能力,不过他比较强调感受性的辨别,建构和理解具有内在统一性的审美形式方面的能力。促进学生的审美发展,就是提高学生的审美能力(感觉、知觉、记忆、想象、情感等)和审美意识(趣味、观念)。所以,美育的主要任务,实际上就是提高学生的鉴赏力,具体表现为:

1. 审美感觉力。艺术作品最显著的特征是可感知性,因此,感觉力是鉴赏力的首要因素。马克思认为“人的感性的丰富性,如有音乐感的耳朵,能感觉形式美的眼睛”,是确证自己是人的本质力量的感觉。因此提高鉴赏力要提高审美感觉力。对书画艺术来说,就是要有书画形式语言的感觉。形式是艺术感觉的成就,因此,多接触书画作品,就能逐步锻炼这种艺术感觉。

2. 审美知觉能力和想象力。知觉不同于感觉。感觉是客观事物个别属性的反映,而知觉是客观事物的各个部分和属性的整体反映。审美知觉强调个体的积极参与,克服欣赏中的“盲点”。所谓“盲点”,即不能辨别作品的存在方式——结构。而摆脱盲点需想象。审美知觉是接受的基础,审美想象才是主体走向客体的桥梁。康德说:“想象力是个伟大的艺术家”,欣赏艺术作品,离开了想象力便达不到目的。一幅书画作品,总是留下许多意味深长的“空白”让人想象,因此,经常欣赏艺术作品,有利于想象力的发展。

3. 审美的感悟能力。书画作品总是有内涵、有意蕴的,而这种内涵

和意蕴存在于作品的形式之中。苏珊朗格认为，艺术作品就是一个有机的生命形式。要理解这个形式，就得体验这种形式。只有在形式的体验中才能体悟到形式活泼的生命。体验需要悟性，同一幅作品，有些人一下子就“悟”到了它的结构、意蕴，有的人则提示再三也无法领略其中的关系。中国的艺术，诗、书、画、印，都讲“悟”，这就是审美感悟能力的问题。欣赏中的“悟”是主体心理图式与结构图式的一致，它不靠概念、推理而得，只能靠直觉，靠“悟”。悟性的高低全在平时审美经验的积累，所以，欣赏中的感悟力是靠长期对书画艺术的品味而慢慢培养提高的，决非一日之功可就。

中学美育教育抓住学生审美鉴赏力的提高这个关键，广大学生的审美发展便有了坚实的基础和可靠的保证。

三、提高鉴赏力就从书画印欣赏起步

艺术教育的宗旨主要在于提高人的鉴赏力，这种审美的能力提高了，才会协调知识、道德，上升为高尚的人格。但审美鉴赏力必须从具体的艺术门类开始。空泛的说教不起任何作用。

我们选择了书、画、印的欣赏作为切入口。这不仅因为这三种艺术最普遍、最为人乐道，而且，这三门艺术确实代表了中华艺术，凸现了东方艺术的精髓。林语堂曾说：“书法提供给了中国人民以基本的美学，中国人民就是通过书法才学会线条和形式的基本概念的。因此，如果不懂得中国书法及其艺术灵感，就无法谈论中国的艺术。”^①美学家宗白华也说：“中国的书法本是一种类似音乐或舞蹈的节奏艺术。它具有形线之美，有情感与人格的表现。”他认为书法是一种表达最高意境与情操的民族艺术。^②诺贝尔奖得主杨振宁曾在香港中文大学发表《中国文化与科学》的演讲，他说，他有个朋友叫熊秉明，是个美学理论家、艺术家，说：“中国文化的核心，是哲学；中国文化核心的核心，是书法”。杨振宁说：“他之所

① 《中国人》P285，学林出版社 1994。

② 《美学散步》P116，上海人民出版社 1981。

以这么讲,就是因为书法最能体现这个抽象化、浓缩化的精神。我觉得他讲得很有道理。”^①文学家、艺术家、科学家一致推崇书法艺术,足见书法艺术的魅力。可见书法线条构筑的艺术世界是何等深邃和绚烂。

至于中国画更不同于西洋画。中国的画家“以流盼的眼光绸缪于身所盘桓的形形色色。所看的不是一个透视的焦点,所采的不是一个固定的立场,所画出来的是具有音乐的节奏与和谐的世界。”傅抱石说中国画的精神,一是超然的精神,它的特点是重笔法、重气韵、重自然;二是民族之精神。文人多借绘画抒写性灵,发扬志节,只要达意;三是写意的精神。^②还说“中国绘画是中国民族精神的最大表白,也是中国哲学思想最亲近的某种样式。”这么看,欣赏中国画,就并非一件简单的事。

中国的印章是世界上独一无二的民族艺术。印章是存在于三维空间的六面立方实体。这个方寸世界,经过刀笔的挥洒,变幻出无穷的趣味。古人谓“缩寻丈于尺寸中,屈伸变化,有龙德焉。”华夏民族的龙文化,意蕴深广。篆刻既有潜龙的生长性,又有神龙的变化性,这表明,篆刻的空间美,是小中见大,象中见道,方寸中见大千世界变化的美。傅抱石在谈到玺印时说:“玺印的范围,不过方寸,而它的世界,实不啻万里之遥,竟令人有不可或忘之点在。”篆刻是书法、章法、刀法三位一体的艺术,欣赏篆刻,可以看到书法线条之美,也可看到唯变所适,不可重复的章法之美,更可看到各种刀法之美。更何况边款中的图画文辞之美、印钮的雕刻之美都让人心动神摇。

从书画印三门艺术起步,深入到艺术形式的内部,是切实提高审美鉴赏力的有效途径。

愿广大同学沉潜进去,有所收获。

① 《中国书法》2000年第4期。

② 《傅抱石美术文集》P505—509,江苏文艺出版社1986。

目 录

上编 书画印欣赏

第一章	艺术欣赏是一种创造	15
第一节	艺术家是如何掌握世界的	15
第二节	艺术作品的社会功能	19
第三节	欣赏也是一种创造	25
第二章	书法艺术欣赏	29
第一节	中国书法书体的演变	29
第二节	中国书法史书风流变概览	31
第三节	书法作品接受过程描述	38
第四节	怎样欣赏篆书	68
第五节	怎样欣赏隶书	70
第六节	怎样欣赏楷书	74
第七节	怎样欣赏行草书	77
第三章	中国画的欣赏	82
第一节	中国画的分类及工具材料	82
第二节	中国画的审美特点	84
第三节	中国绘画艺术的发展历程	88

第四节	山水画欣赏	93
第五节	怎样欣赏花鸟画	102
第六节	怎样欣赏人物画	106
第四章	印章艺术欣赏	113
第一节	印章的起源及功能	113
第二节	印章的名称、刻制与制度	114
第三节	历代篆刻风格流变	116
第四节	篆刻作品的欣赏	122
第五节	印章的品评	128
第六节	印章欣赏中的金石气	130
第七节	图形印欣赏	131
第八节	历朝印章欣赏	133

下编 无锡历代书画家及作品欣赏

第一节	无锡历代书画概述	145
第二节	顾恺之及其作品	149
第三节	倪云林书画艺术	154
	倪瓒的生平	154
	倪瓒绘画作品的艺术特征	156
	倪云林的书法艺术	159
第四节	王绂及其作品	163
第五节	王问及其山水画	165
第六节	邹一桂及其花卉画	166
第七节	胡汀鹭及双燕图赏析	167
第八节	贺天健及《水落可渔图》欣赏	169
第九节	徐悲鸿和他的奔马图	171
第十节	钱瘦铁及其书法篆刻	173
第十一节	钱松岳的绘画艺术	176
第十二节	秦古柳的书画作品	178