

配100期名画赏析视频微课

新教育文库·通识书系

百幅名画欣赏

一画一世界……

陈铁梅 / 编著

新教育文库·通识书系

新教育文库·通识书系

百幅名画欣赏

陈铁梅 / 编著

编委会成员

陈 旦 黄 凯 施玉美 丁 惠 孙 霞 高卫燕
贺敏敏 陈 君 顾 婕 倪卿馨 金春华 徐天漾

配100期名画赏析视频微课

微信扫码

图书在版编目(CIP)数据

百幅名画欣赏/陈铁梅编著; 陈旦等著. --太原:
山西教育出版社, 2018.7 (2019.1重印)
ISBN 978-7-5440-9921-9

I. ①百… II. ①陈… ②陈… III. ①绘画—鉴赏—
世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第131959号

百幅名画欣赏

BAI FU MINGHUA XINSHANG

文库统筹 童喜喜

特邀策划 文龙玉

出版统筹 潘 峰

责任编辑 樊丽娜

复 审 李梦燕

终 审 潘 峰

装帧设计 王春声

陈 晓

内文设计 陶雅娜

崔文娟

印装监制 蔡 洁

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 21

字 数 354千字

版 次 2018年7月第1版 2019年1月山西第2次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-9921-9

定 价 126.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。电话: 0351-4729718

新教育文库

百幅名画欣赏

新教育文库 总序

总 序

教育实验是一项细致而长久的工程，需要通过一代人去影响另一代人，不能急于求成，不能固步自封，一定要学会等待，一定要耐得住寂寞。

新教育实验更不例外。

中国教育有许多弊端，但仅仅是怒目金刚式的斥责和鞭挞，虽然痛快却无济于事。对于中国教育而言，最需要的是行动与建设，只有行动与建设，才是真正深刻而富有颠覆性的批判与重构。

新教育实验就是寓重构于行动之中，寓批判于建设之中。

新教育要做的，就是给教师和学生一种幸福完整的教育生活，一个开阔无垠的精神视野，让他们对人的内心的复杂性有更为深切的体验，不但要了解生命的伟大和宇宙的博大，而且要感受生活的丰富与人性的丰厚。

从2000年《我的教育理想》的出版，新教育思想悄然萌芽，到2014年“新教育文库”的第三版重订，此时此刻的中国大地上，2000多所学校的200多万新教育师生，正走在新教育的路上。

以追寻理想的执著精神、深入现场的田野精神、共同生活的合作精神、悲天悯人的公益精神，埋首耕耘，成就我们的人生、我们的教育、我们的民族。这就是新教育精神的本质内涵。

新教育追求高度，但永远不会高高在上；新教育培养卓越的教师，更关注普通的教师；新教育不是一个精英俱乐部，而是一个宽容开放的团队。新教育始终敞开胸怀，永远等待、拥抱理想主义者。真实的新教育，永远在田野中，在千千万万默默无闻的普通老师的教室里。

新教育人，就是这样一群有着共同梦想，遵守共同标准的志同道合者。彼此为对方的生命祝福，彼此珍惜生命中偶然的相遇，彼此郑重作出承诺，共同创造一间又一间完美的教室，共同书写一篇又一篇生命的传奇。

新教育不求无懈可击的理论体系，而是强调行动起来，在实践中思考，在实践中提升，在实践中成长。帮孩子成为自己，让我们成为自己，一个完整的幸福的自己。我们不是人类文明的创始者，但人类文明可以通过教育的伟大理想穿越时空，通过我们今天的行动变为现实。

当然，我们也知道，只有对新教育的认识从“概念”向“信念”推进，由“理想”转向“思想”引领，激发出人们深沉的情感，执著的意志，从精神世界的积淀表现为主题的自觉行动时，新教育实验才可能真正成为人生力量和教育智慧的策源地。

“新教育文库”，正是总结、梳理、传播新教育人的所行所思所得的一种努力。无论是经验还是教训，这一路跋涉的足迹，将成为指向明天的路标。

在这套文库中，不同书系有着不同定位：我们希望用“通识书系”积淀下新教育的根本书籍，介绍新教育的课程与项目；用“中国人阅读书目”书系梳理专业阅读研究成果；用“蒲公英书系”及时总结一线教育经验；用“萤火虫书系”全力搭建家校沟通的平台；用“领读者书系”传播阅读推广人的经验……

我们并不准备用一部部书籍堆砌功名的城堡，但我们盼望这一部部心血凝成、行动书写的图书，能够成为一块块砖石，铺就一条通往彼岸的桥梁。

那么，新教育的彼岸是什么模样？

我想，彼岸是一群又一群长大的孩子，从他们身上能清晰地看到：政治是有理想的，财富是有汗水的，科学是有人性的，享乐是有道德的。

亲爱的新教育同仁，我们正在这条通往彼岸的船上。让我们同心同行，过一种幸福完整的教育生活。

行动，就有收获。

坚持，才有奇迹。

朱永新

于北京滴石斋

让心灵睁开眼睛

—— 朱永新

百幅名画欣赏

让心灵睁开眼睛

2014年7月，以“艺术教育成人之美”为主题的新教育年会在苏州举行。

在这次会议上，我们强调，不重视德育，损害的是一代人的道德水准；不重视智育，损害的是一代人的认知水平；不重视体育，损害的是一代人的身体健康；而不重视艺术教育，损害的则是一代人的心灵世界，损害的是一个民族的想象力和创造力。

我们从六个维度提出了艺术教育不可替代的价值和意义：

对个体而言，艺术教育是生命早期发展的主要动力，是全面提升个体素质与能力的重要途径。

对学校而言，艺术教育是碎裂学科的黏合剂，是倦怠时刻的兴奋剂。

对家庭而言，艺术教育是日常生活的诗意图，是道德教育的愉悦化。

对社会而言，艺术教育能够弥合被不同标准切割的人群，提高全社会的内聚力和创新力。

对民族而言，艺术教育是传续民族精神的瑰宝，是积淀民族文化的法宝。

对人类而言，艺术教育能够帮助我们形成看待世界的第三只眼，交给我们开启世界的另外一把钥匙。

为了完善新教育的艺术教育课程体系，我专程去海门，与许新海博士商量，组织力量研发新教育的百幅名画和百首名曲课程。

经过三年多的努力，陈铁梅老师和她的团队终于完成了《百幅名画欣赏》的研发，为我们交上了这份沉甸甸的书稿和网络微课程——扫描扉页二维码可以进入。

这是一个颇具特色的课程。它跳出了美术史分类的视域和局限，从儿童的立场出发，分为守望生活、寄情自然、直抒胸臆、崇尚正义和追问生命五个主题，精心选择经典代表作品，通过解读导赏的方法，帮助学生解析、感悟、收获由

名画传递出来的真善美。

这是一个颇为实用的课程。它介绍欣赏美术作品的基本方法和路径，也对每个主题和每幅名画作了详细的解读，还推荐了许多美术史、人类发展史、画家传记、美学等方面书籍。

这是一个颇为丰富的课程。入选的 100 幅名画尽可能关注到古今中外各个时间段和流派，在地域分布上尽可能兼顾不同国家和地区，在作品题材上也尽可能集纳人与自然、人与生活、人与人的关系。

对于艺术教育，蔡元培先生有过令人推崇备至的论述：“以美育代宗教。”而美术作为艺术教育的重要组成部分，我一直认为，对于学生的生命成长而言极为重要。美术课程的探索应该朝着创作、欣赏、文化这三大领域齐头并进。

希望借助于《百幅名画欣赏》，老师、父母和孩子能够通过欣赏评述、创意性临摹等多种手段进行赏析，帮助儿童睁开心灵的眼睛，发挥儿童的想象，发现自我的世界，获得观察、理解、创造的思维方式和能力，从“入画”到“出画”的过程中，提升儿童的美术素养，培育儿童的卓越人格。

感谢课程研发的主持人陈铁梅老师。她是江苏省特级教师，教授级的美术学科带头人。记得第一次见到她的时候，就自然而然想到了样板戏《红灯记》中的李铁梅，想到了铁梅那段精彩的唱词：“都有一颗红亮的心。”

是啊，教育，其实就是要培养儿童那颗“红亮的心”。美术，则让心灵的眼睛睁开。希望所有人的心灵，都睁着一双明亮的眼睛，随时捕捉世间的美丽风景。

百画人生

—— 丹少淳

百幅名画欣赏

百画人生

人生需要美术，高品质的人生尤其需要美术。我们除了需要一些美术技能以表现自己的意图、思想和情感之外，同样需要学会识读图像，从文字、数字和声音之外的视觉形象通道获得知识和信息，以丰富精神生活及满足生活的实用需求。这即是当下中国基础美术教育所提出的公民应具备的“美术表现”和“图像识读”的美术学科核心素养。在形成这两个基本素养的过程中，我们还可以衍生出“审美判断”“创意实践”和“文化理解”等与美术密切相关的其他素养。

上述几种素养在美术教育的推动下，将浸入我们的一生，深刻地影响我们的生活态度、现实能力和生命品质。

艺术教育是整体教育不可或缺的部分，所有理解教育真谛的人都会关心和重视艺术教育。艺术教育也是教育家朱永新先生倡导的新教育的一块坚实基石，《百幅名画欣赏》是新教育之艺术教育旗下的标志性成果之一。其内在的思考依然是一个有素养的中国人究竟需要了解哪些经典绘画作品？尽管这是见仁见智的问题，但《百幅名画欣赏》还是给出了自己的答案，从浩繁的古今中外画作中，遴选出百幅名画，以期构筑公民艺术人生的要素。这些名画大体覆盖了美术界及美术教育界的共识，大多也出现在国家的美术教科书中，能充分满足常识性的需求。通过这些名画，一个人能从中获得丰富的人文知识以及其他社会、自然知识，涵养人文精神和情怀，并在欣赏这些名画的过程中，学会欣赏美术作品的方法和程序，形成较高的审美品位和艺术趣味。

为此，陈铁梅和她的团队成员在《百幅名画欣赏》的结构安排和体例设计上用力甚勤，别具匠心。将作品按照守望生活、寄情自然、直抒胸臆、崇尚正义和追问生命五个主题加以归类，分别显示了不同作品在世俗生活、自然情怀、主观表现、公平正义和生命关怀等方面的不同取向，总体上却共同指向了真善美的终极价值。在书的开篇有《铁梅说画——如何欣赏一幅画》的导读文章，

为学生后面的欣赏活动提供了方法，同时隐含了让学生“学会学习”的用心，帮助学生在欣赏书中名画之后，可以自主和独立地欣赏更多的名画。本书对每一幅名画都作了细致的解读，后面还有“思考与建议”和“相关链接”，引导学生从名画的背景深入作品，由问题驱动学生思考，围绕每件作品形成良好的欣赏活动的氛围，帮助学生理解作品的内涵。全书后面的《推荐阅读》《百幅名画欣赏的课程架构实践与思考》中对教师提出的教学建议，都体现了编写者的“有意为之”，在整体上构成了一种强大的教育性和学习性，呼应了《百幅名画欣赏》的编辑和出版动机。

我像欣赏名画一样欣赏《百幅名画欣赏》，愿“百幅名画”融入我们的生命，构筑我们的“百画人生”。

写在前面

铁梅说画

如何欣赏一幅画

百幅名画欣赏

铁梅说画

看懂一幅画，关键在于追问。

追问，能使我们不断接近真相。所以，当面对一幅画的时候，我们就可以通过追问各种各样的问题，从而看到画面上所表现的内容，读懂隐藏在画面背后的当时的历史和政治、暗含于画面的隐喻和内涵、画面反映出的精神和境界等等。

追问，通常可以从以下层面进行。

画了什么？ 走近一步，读画本身最重要

无论面对多么有名的画作，我们首先要关注的，一定不是画作的名声，而是画作本身。因为它才是揭示所有真相的核心，也是它之所以有名的本质所在。所以，面对画作，我们要走近一步，靠近它。而这种靠近，不只是用眼睛扫描画面内容的身体靠近，更是凝神去搜寻其中细节的内心靠近。

看画，通常是我们首选。

这是一个轻松惬意的过程，所以可以从自己最感兴趣或者第一眼就看到的地方开始，然后向自己提问：

画了什么？是人物？是风景？是动物？是花卉？还是抽象？

如果画的是人物，那么接着问：画面上一共有几个人？他（他们）在做什么事情？每个人在这件事情上都担任怎样的角色？从他（他们）的服饰上、做

的事情上，判断画面表现的是哪一个时代、哪一个地区或者国家的人。

如果画的是风景，那么可以追问：风景里有些什么？有山？那是什么样的山？大致是哪里的山，或者是哪种地貌的山？有树？那么又是什么树种呢？这种树一般生长在哪些地方？

以此类推，画面内容就在一系列追问中被揭示了出来。

读画，能帮助我们发现更多。

有趣的，往往出现在对细节的追问中。

画面上有哪些细节？这些细节究竟表现的是什么？这是画家无意落下的，还是有意为之？如果是画家的刻意安排，那么跟画面上的其他内容有什么关联？或者是否暗藏某种隐喻或玄机呢？……

追问至此，“看”正在慢慢演变成一种阅读、品读。

比较，是发现真相的有趣方法。

如果想要揭示更多真相，可以把画作放在一起作比较。

将同类主题的画作放在一起比较，就可以问：它们之间相同的是什么？不同的是什么？为什么会有这样、那样的不同呢？

同一画家的画作比较，则可以追问：他前后都有哪些画作，特点分别是什么？为什么会产生这样的结果呢？这可能跟什么因素有关系呢？

比较的层面有很多，可以是不同表现手法的画作之间的比较，可以是不同绘画风格画作之间的比较，可以是同一时期不同国家的画作之间的比较，也可以是同一国家不同时间的画作之间的比较，等等。

相信，每一次比较，都会给我们带来一次全新的探索愉悦感。

这一层面的追问，是如实观察、描述我们直接看到的一切，所以必须充分尊重和相信自己的眼睛。

怎么画的？

站在原地，像画家一样思考

第二层面的追问，需要一定的美术知识作为支撑，我们要像画家一样思考，用美术

技能技法解释，逐层揭开画作的神秘面纱。

此时，我们大可不必为自己不是画家而感到扭捏，读懂一幅画，重要的不是有没有画家这个身份，而是有没有画家那样的思考方向。所以，读画时，挺直了腰杆，我们与画家完全平等。最简单、最直接的办法就是——把自己当作这幅画的作者。对，“我就是画家”！

那么，我们的追问，就从画家通常思考的方向开始，然后用美术知识来作解答。

先从西洋画开始追问。

● 1 构图

画面上的物象，是画家恰巧看到的样子，还是画家精心设计的？

这涉及的是构图知识。

构图，就是将各种物象按照画家的设想，以一定的逻辑、位置摆放。这是一幅画给我们最初美感的关键，所以画家在构图上往往费尽心思。

三角形构图，就是把物象安放在一个三角形里，使画面像金字塔一般稳定、有力。比如詹建俊的《狼牙山五壮士》，三角形构图以纪念碑式的力量感凸显了烈士们视死如归的刚强意志，我们一下子感受到了崇高，敬仰之情随之升腾而起。

平行构图，是让物象都处在相对平行的线上，既充分表现了每个物象的特征、性格，又表达了物象之间的联系。比如米勒的《拾穗者》，就是将三位弯腰俯身拾稻穗的妇女置于远处的水平线下，并且依次排开，于是我们轻而易举地观察到她们既变化又相对统一的动作、服饰等，继而感受到她们之间的相互默契和相互支撑，更领悟到了其形象背后所折射出的艰辛和隐忍。

典型的构图，还有S形、十字架形、圆形、对角形、辐射状形等。画家会将这些构图通过物象之间的关联，若隐若现地呈现在我们面前。同时，画家很多时候会将多种构图形式综合在一起，以表达更为复杂的视觉效果和情感。

● 2 色彩

有些画面五彩斑斓，有些画面像照片一样真实，这是为什么？

如果把构图比作是小说的提纲，那么色彩就是小说的语言文字。所以，色

彩是画家最具个性、最具感情色彩的表现方式，是画家内心最真实的表露。透过色彩，我们能够体验画家的喜怒哀乐。

比如《向日葵》，凡·高用灼热、奔放的黄色表达火热的情感，而我们在接收到他情感流淌的同时，也强烈感受着他那蓬勃的生命力量。

3 光影

画家为什么要安排这道光？

没有光，就没有绘画。所以画家都很重视对光影的表达，以强化空间层次，表达立体虚实。比如光影大师伦勃朗和弗美尔，虽然伦勃朗喜欢用人造光营造舞台剧一样的动感美，弗美尔喜欢用自然光表现日常生活的静态美，但他们都巧妙利用光影，把人物的性格、氛围的渲染、构图的均衡等，表现得结构精准、层次清晰、变化丰富，竭尽全力地“挑逗”着视觉神经对画面深刻性、内在性的追寻，而引得我们移不开视线。

4 笔触

画面这些凹凸不平的颜料，是不是可有可无？

这是笔触。

笔触很重要，因为笔、颜料等工具材料在画面上留下的痕迹，往往是画家性格、情绪、思想、态度的表现。凡·高的《向日葵》，他用刮刀（油画创作的一种工具）直接把颜料刮到画布上，形成短促、激烈的笔触，由此我们可以强烈地感受到他激动的心情、躁动的心理。而正因为这些笔触，让我们看到了变化多端的色彩、厚薄不匀的颜料、轻重不一的笔力而形成的肌理变化，从而感觉到了画面的生动，也接收到了画面传递出来的对比与和谐、节奏与韵律等美感特征。也就是说，画作的美，也来自于笔触。

另外，有人认为，对于绘画而言，笔触还是区别于摄影艺术的重要标志。

5 透视

为什么我们能一眼就知道谁是画面的主角？

透视，能从一个侧面回答这一问题。

近大远小的透视原理，常被画家用来表现画作的纵深感，聚焦中心人物或者主题。例如拉斐尔的《雅典学院》，如果我们沿着人群背后的建筑轮廓线画出一条条虚线，将地面地砖的纵向线也作虚线延伸，就会发现一个神奇的现象，那就是这些虚线会聚焦到一个焦点，中心人物——亚里士多德和柏拉图就在这焦点上。而列宾的《意外归来》也

是如此突出了归来的革命者，让我们第一时间聚焦到他身上。

这种透视规律，称为焦点透视，是西方绘画中一种严格的科学体系。

此时，我们会发现，以上这些追问方向似乎不太适合中国画。

没错，我们得沿着中国画家的思路来追问。

● 1 透视

中国画的透视似乎不能聚焦到一个点！

中国画家很喜欢移步换景，然后再组合画面的绘画方式，所以中国画的透视是移动式的，这称为散点透视。董源的《潇湘图》、黄公望的《富春山居图》等画作很典型。而宋代的郭熙在他的画论——《林泉高致》中，把中国山水画的透视归纳为“三远”，即“高远”“深远”“平远”。很多时候，中国画家会将“三远”综合运用在一幅山水画中。

透过水墨淋漓的画面，一望无际的旷远空间，给我们充分的想象力，以抒发自我情怀，感受宇宙生命，品味终极美景。“虽不能至，心向往之”，俯仰天地，极目悠悠，于是，我们来到了一个超现实的自由世界中。

● 2 用笔

中国画的每一笔都很精准，画家是怎么做到的？

中国画主要用毛笔落在宣纸上的线条来造型达意，所以古人提出“书法用笔”，也就是要像写书法一样用笔，才能画好中国画。例如《八十七神仙卷》，用笔圆润、流畅，很符合中国近代山水画家黄宾虹提出的“五笔说”的考量标准。你看，画家做到一“平”，也就是运笔的时候，用力均匀，笔笔到位，“如锥画沙”；二“圆”，就是在行笔转折的地方，“如折钗股”般圆润有力；三“留”，在运笔过程中，“如屋漏痕”般含蓄，不轻飘；四“重”，也就是“如高山坠石”那样沉着有重量感；五“变”，则是既讲究用笔有变化，还努力互相呼应，最后达到气势连贯的艺术效果。

● 3 墨色

墨和颜色是怎样“和谐相处”组成画面的？

中国水墨画有“墨分五色”的说法，也就是画家巧妙地将墨与水进行调和，分出焦、浓、重、淡、清等色彩效果，从而呈现出层次丰富的墨色变化。例如

徐渭的《墨葡萄图》，墨色多变且丰富，充分表现了藤、叶以及葡萄的质感和立体感。

当然，中国画也有通过设色来表现画家理解和情感的。例如《千里江山图》，是典型的青绿山水，王希孟通过浑厚凝重而不腻浊、清丽鲜明而不单薄的色彩表现出大好河山雄伟壮丽的效果。周昉的《簪花仕女图》，也是用对比又和谐的明丽色彩渲染，将宫廷妇女的雍容华贵作了充分诠释。

● 4 构图

中国画也需要构图吗？跟西方绘画构图有什么不同呢？

中国画构图，与西方绘画一样起到谋篇的作用，也同样有S形、对角形等构图形式，也讲究呼应、虚实、疏密、开合等。除此之外，最具有中国特色的构图法则，无疑是留白。

中国画中的“空白”，不是“没有”，而是画家有意留下一个想象空间，配合着画面主体而存在。留白的地方，可以是天空、水流、山石等任何东西，甚至就是为氛围而存在。例如朱耷的《荷花水鸟图》，一只水鸟站立在怪石之上，一枝枯荷垂挂在水鸟的头上，其他都是空白。而这空白并非毫无意义，而是与枯荷、微闭着眼的水鸟一起，成为凄冷、孤傲感觉的营造者，共同营造了空旷寂寥的气氛。所以，留白最符合中国画家那含蓄的文化气质，也最契合中国人的审美心理。

● 5 诗书印

中国画通常有画家的落款、题诗，对读画有何作用？

诗书画印的完美结合，是中国画的一大特征。所以，读中国画，也需要读画上的诗词、书法和钤印。

留在画面上的诗词，往往是画家的心声，读懂诗词，能帮助我们理解画家和他的画，例如徐渭在《墨葡萄图》题写下了“半生落魄已成翁”的诗句，一下子点穿了他的不得志。

画面上的书法，往往能起到点睛的效果，例如赵佶在《芙蓉锦鸡图》的独创书法“瘦金体”，让我们看到了一个不善朝政的皇帝的艺术才华。

而钤印的印文及其金石之美，则又为画面添上了别样的精彩。

如果我们再去解读抽象画作，则发现还得需要另一种追问方向。

● 1 个性风格

抽象画为什么看不懂呢？

很简单，因为有些抽象画家压根儿就没考虑我们是否能看懂，“像”与“不像”不是他追求的目标，他的全部注意力都在于自己——对传统美学的挑战、对社会形态的反思、对个人情感的强烈觉察，然后想尽办法以自己喜欢的、最适合的，并不同于其他人的方式表现出来。“我”是画作的主人，创作之前是这样，创作过程中和创作之后也是这样。

这种强烈的个人意识和个性表达，最终造就了他的风格特征，以至于我们第一眼就能判断出该画的作者是谁，例如“格子画”是蒙德里安的“符号”，“立体主义”与毕加索紧密相连。

有人向毕加索“诉苦”，说看不懂他的画，他反问道：

“你听过鸟叫吗？”

“听过。”

“好听吗？”

“好听。”

“你懂了吗？”

所以，读懂与否，全由着我们——境由心生。

2 实验游戏

抽象画是画家“玩”出来的吗？

为了表达自我，抽象画家们采用他能想到的、喜欢的方式和材料进行创作，而这一过程，往往采用实验性的游戏来进行，例如波洛克，他喜欢将黄色、白色、栗色、黑色等颜料，与石块、沙子、铁钉和碎玻璃一起往画面上堆、滴、揉、搓、摔——爱怎么干就怎么干。然后，把自己“催眠”——闷着头，像祭祀的舞蹈那样，进行着肘部、肩部、腰部、腿部的运动，把全身心“扑”在画面上作画，“当我作画时，我不知道自己在做什么。只有经过一段时间的熟悉后，我才看到我是在做什么。我不怕反复改动或者破坏形象，因为绘画有它自己的生命，我力求让这种生命出现”。这就是即兴、随意，让主观达到顶峰的抽象主义绘画。

这一层面的追问，对美术知识了解与掌握的程度，决定了解答问题的质量。而我们相互的讨论启迪，会更加有利于揭示我们想知道的一切。

为什么画? 退后一步，跳到画外看画内

实现读画到品画的跨越，第三层面的追问是重要的助推器，那就是做一次思维运动——退后一步，跳到画面之外，从相关领域进行一次刨根问底，这会使我们获得一双“慧眼”，就能像歌中所唱的那样，将“雾里花、水中月”“看得清清楚楚，明明白白，真真切切”。

这一追问，可以涉及我们所能想到的各个领域。例如：

画作的题材来自哪里？

● 1 生活

丰富的画作题材就是丰富的生活本身。画作见证着历史上各个时期生活的每一步履痕，流行什么样的衣服、喜欢什么样的饰品、用的什么样的笔、坐的什么风格的椅子、建造的什么样式的房子、种植的什么品种的树、他们的座驾通常是什么样的、人们内心渴望着什么……生活中的点点滴滴，事无巨细，全部能在画作中找到影子。所以，画作里浓缩着文化，也见证着生活。

● 2 历史

许多画作就是历史的真实再现。在摄影技术还没有发明之前，重大活动就是通过绘画的方式记录下来的，而记录者就是我们现在称为画家的人。例如《韩熙载夜宴图》，顾闳中就是将他做“密探”探查大臣韩熙载的生活情况用绘画“密奏”的方式呈交给了皇帝李煜，于是千年之后的我们，就有机会看到了当年的生活场景。

还有些画家，因为历史上曾经发生的事件引起了他们的强烈共鸣，便提笔作画，成就佳作。例如当代画家徐悲鸿，在日本入侵中国的背景下，取材司马迁的《史记·田单列传》，创作了《田横五百士》，以此呼唤正义，激励中国人民团结起来抗击外敌。

画作默默记录着悠悠历史长河中的波澜起伏。读历史题材的画作，也就是在读史，这种读史生动又直观。而站在历史的高度读画，画作的一层面纱轻轻松松就被揭开了。

● 3 科技

埃舍尔的画作《瀑布》犹如磁铁一般，吸引着全球数以万计的工程师、物理学家、数学家、工人、游戏设计师等，用理论、实验等各种途径去解读其中奥秘。为什么？因