

The Chinese Fine Arts Education
Academic Symposium

The Art and Design Theory Volume

中国美术教育学术论丛
美术与设计理论卷【1】

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

The Chinese Fine Arts Education Academic Symposium

The Art and Design Theory Volume

中国美术教育学术论丛

美术与设计理论卷【1】

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术教育学术论丛. 美术与设计理论卷 / 《美术
大观》编辑部编. —沈阳 : 辽宁美术出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-5314-7266-7

I. ①中… II. ①美… III. ①美术—文集 IV.
①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第125006号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳华夏印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 393.75
字 数: 8000千字
出版时间: 2016年10月第1版
印刷时间: 2016年10月第1次印刷
责任编辑: 彭伟哲 严 赫
装帧设计: 彭伟哲 严 赫
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-7266-7

定 价: 6800.00元 (全12卷)

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
<http://www.lnmscbs.com>
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共 68 本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

浅谈现代艺术中“中国语言”的重要性	王英文	001
中国传统文人画的哲理渊源	张晓春	004
漂浮在丝绸之路上的祥云——宁夏须弥山石窟云纹图饰研究	谢群	008
试论李公麟绘画艺术的文人化审美取向	黄佳敏	012
中国画的自信与坚守——论“新文人画”与陈绶祥	梁川	016
率性的自我表现——谈文人画的“有我之境”	刘小棣	020
论汉代漆器的漆绘工艺	卢杰	024
中国传统文化在山水画创作境界中的凝练	倪岩	028
论“扬州八怪”的时代性及其对后世的影响	王小柠	030
析荆浩的《笔法记》	王书兰	034
关于浙江卒年问题之考辨	李琼	038
试论“丹青”一词在中国绘画史中的内涵演变	王华	041
宋徽宗与宣和体	董世鑫	046
论“外师造化，中得心源”在中国画学史上的地位	赵伟	048
浅议清朝中国绘画的阶段性发展特点	黄春花	050
论文人心态对两宋艺术市场的影响	朱国平	052
我国近现代的两次文化移植		
——从“第一次全国美术展览会”到“星星美展”	郑辉	057
新中国内蒙古地区民族题材美术创作概观	艾妮莎	060
徽商与新安画派	陈传席	064
墨梅艺术中的儒道禅	魏华	072
唐代“昭陵六骏”美术系统及其意义解读	李闻茹	076
民国美术社团“决澜社”的现代性解读	吴骊英	081

水墨最为上——受道家精神影响的中国画艺术观	张艳平	086
探析魏晋南北朝时期的色彩特点——从绘画、陶瓷、服装、妆饰说起	李蕊	088
原始的“logo”——中国传统图形的社会角度探析	冯紫薇 王春涛	092
王微《叙画》研究	陈传席	096
《历代名画记》编纂体例中的错漏	周欢	106
论“虚静说”对中国传统绘画走向的影响	陈凌云	108
中国古代茶画中的文人意趣初探	刘方丹 周新华	112
从谢赫六法论看《古画品录》的品鉴结构	谢涛	114
浅谈中国传统绘画对当代作品的影响	卢家华	118
探究谢赫“六法论”对中国画创作的指导意义	郭屹 田晓冬	120
浅议文人画的产生与审美特征	刘志阁	124
绚烂之极归于平淡——浅谈魏晋六朝时期的中国绘画特色	杨恩洁	127
浅析中国风景画之美	宛俊勇	131
传统与文化的象征——论民间美术的语言特色	金惠华	133
狄德罗《画论》的启示	武立君	135
解构与建构的双重快慰——毕加索艺术创造之我见	朱雷	137
漫谈西方绘画中的空间表现形式	梁双升	141
感受基弗——论德国新表现主义绘画的现实意义	刘赵亮	145
汤玛斯·科尔——美国国家主义的神话	孟宪平	148
西方近现代新具象绘画之我见	王海明 熊伟	150
新古典主义美术与浪漫主义美术的对立与融合	李芳凝	152
简析印象画派的艺术特征及影响	杨勇	156
科西莫·美第奇——佛罗伦萨艺术的缔造者	任东方	159
文艺复兴时期意大利宗教题材绘画的特点	向金定 石丽君	161
解读欧美新表现主义绘画的风格特征	龚浩	163
艺术与装饰：从中世纪到文艺复兴早期	于安记	166
西方古典主义绘画传统持久性成因初探	吕美邨 燕	170
杜尚对西方现代艺术的影响	牟克	172
日本浮世绘艺术初探	易彩波	174
关于《古画品录》中“气韵生动”的文化思索	徐俊东	178

论影视服饰色彩的美学 胡大芬 杨先艺	182
漫谈艺术根植于生活 林竞路	185
顾恺之的传神论与魏晋美学 何 翎	189
中国花鸟画与摄影艺术关系之初探 刘素珍	191
浅谈美术创作中的审美因素 刘君博	195
论高艺术摄影 赵 昊	199
中国古代家具的典范——明式家具的设计美学 邓航蕾 郭林森	201
呈现与文化反观	
——从中国山水画与西方风景画中见中西审美观与文化差异 熊 伟	203
中国传统艺术美学的儒道互补 李建强	207
现存雍正画像研究 王伟 袁 艺	210
“美的规律”论对现代艺术的启示 张春新 史 旻	214
美学意象理论研究视角探析 谢建军	218
谈中国当代艺术与大众的距离 万 壮	222
复州皮影戏与舞台表演 达妮莎	225
陶瓷艺术的文化思考 赖颖泰	229
谈西洋画种与中国气派 曹万平	233
元初遗民画家的经济生活——以钱选、郑思肖、龚开为例 袁 平	237
让“三贴近”成为当今美术创作的精神支撑 李 野	241
论影视广告的视听语言 周青奇	245
虽由人作，宛自天开——谈中国古代文人的自然观 李方联	248
浅析汉代人物墓俑的艺术特点 李 媛	252
论设计的经济属性及其评价原则 梁小倩 刘晓林	256
生机勃勃的艺术之花——从法国大革命看政治和艺术的关系 师学博	260
中国当代女性艺术的“内审视”现象 姜小丢	264
独创意识在摄影创作中的重要性——对珠三角地区群体摄影现状的思考 郭宜章	266
艺术与真实 于 聪	270
论信息量守恒与诗画结合 李彦锋	272
筑圃见文心——中国园林与山水画 刘思东	276
徐渭、凡·高悲剧艺术人生比较 李剑南	280

格物穷理——郭熙绘画理论《林泉高致》的美学思想	张忠全	284
论道家美学思想对中国画色彩的影响	赵新平 张中恒	288
论中国画艺术的审美价值取向	李春梅	292
欧洲风景画与中国山水画审美观比较	黄凤教	294
留住瞬间即逝的真实	王菲	298
浅谈青铜器纹样特征及文化成因	吕靖华 李媛	300
谈公共艺术与市民社会的关系	刘景群	302
文化消费时代机械复制对中国文学艺术市场化的影响	刘中兴	304
论综合材料绘画中的影像拼贴	毕敬虎 杜海涛	308
用色彩描绘一个爱的童话		
——解析影视作品《天使爱美丽》中的色彩结构	张贵明	312
论国画创作中的“意象”思维	郑振兴 郑钰	316
抽象性绘画中线条的独立功能与情感表现	沈泓	318
中西方诗与画差异的原因研究	穆瑞凤	322
城市绘画的人文情怀	刘劲	326
禅宗对中国士大夫人生哲学和审美情趣的影响	李越	328
思想·格调·意境——探析中国文人画的艺术之美	冯丽娟	330
比亚兹莱的审美颠覆	吴瑕	332
浮世绘对印象主义及后印象主义影响之程度比较	黄珏	336
对美术本质的再认识	李晚茜	340
设计造型基础训练中“形”与“像”的辩证关系	崔冀文	344
论传统装饰文化与时代精神	高鹏	348
传统文化中的“形、意、神”与现代设计	何宗文	352
从我国早期设计机构看设计管理的雏形	陈莱	355
置换思维与艺术设计创新探析	郑哲	358
设计语言的艺术表现力	王丹	360
中国古代建筑造物艺术的美学特征	张宁	362
设计中的人性化	叶森	365
建筑设计中视觉笔记的心理学意义	鞠伟	367
初衷决定存在——初论艺术与设计的区别	夏兵	369

远古的创意——简析中国史前期的设计	潘祖平	372
现代主义设计的一枝奇葩——斯堪的纳维亚地区的设计	孙艳蕾	376
论我们面临的后现代设计	程迪	380
中国传统艺术对现代艺术设计的影响	赵炜	383
浅析设计艺术的政治功能	刘洋	385
论创意设计思维的限制与突破	漆杰峰	387
北欧设计理念与中国传统文化的契合	欧芹	391
设计思维创意中的形状知觉与心理	于佳佳	395
浅议赖特的有机建筑思想	杨桂香	397
论设计作品的层次及相互关系	余艳	401
桥本关雪的中国情缘	徐泳霞 张燕飞	405
综合材料绘画中的精神	王俊峰	409
绘画语言中的逻辑意识	李峻	411
小议中国当代女性艺术家创作中的内倾心理	黄瑞	413
装饰绘画中的绘画性	刘婷婷	415
时代呼唤批判现实主义绘画	许外芳	417
视觉的变革——《西方现代主义美术》导言	马延岳	419
浅谈美术作品中的线条	王静	423
论博巴与徐悲鸿的绘画风格	杨丽	425
论海派女性书画家润格的成因	王韧	428
试论当代绘画艺术的“临场”时空状态	朱泳思	430
小议当代美术创作的深度	李淑怡	433
向世界敞开的艺术理解	徐永斌	435
光——意象绘画语言的主角	孙德明	439
谈在绘画艺术语言对绘画艺术发展所起的作用	王海明	442
中西传统绘画的本质特点	王晋平	445
中国当代艺术的多元化发展	郝燕	449
中国山水画与欧洲风景画的比较	张春霞	451
论艺术表现中情与景的关系	王礼	455
当代中韩日女性艺术与艺术家	杨仁喜	459

理性与激情并构——当代美术创作中的中国传统文化现状	孙妍 邱飞	463
习作创作是非说	陈新	467
《开国大典》中的敦煌元素	李刚	469
渝西画派第三届作品展研讨会纪实		472
解读“陶院现象”	于长敏	476
惠风惠语——谈惠安女题材的绘画创作	高一花	480
艺术符号的重复在当代艺术创作中的运用	莫书雯	484
清和与真纯——议丰子恺的漫画艺术	张艳荣	488
海派大家任伯年人物画的成就与贡献	孙淑芹	490
悲情的生命历程与爱的诉求——试论爱德华·蒙克艺术	王绍轩	494
杜尚与他的现成品艺术	吕孝平 任雪	497
浅谈现代装饰图案中的民族性	郭文娟 杨哲	499
甘肃当代美术资源的利用和价值取向	张玉平	501
不如怜取眼前人——朱守信仕女画浅析	王晓明	505
从两幅画的比较看当代新具象绘画的特点	李友昌	509
八大山人与蒙克艺术研究比较	何淑芳	513
当代中国画女性形象的文化意蕴——十一届美展作品女性形象研究	刘东方	515
内蒙古草原地域文化与美术绘画中的表现特征与		
美术绘画中的表现特征	云希望 乌兰	519
从人生视角看石涛绘画	宋威	522
迁想妙得 质材兼备——拼贴画探微	郑蔚珊	524

浅谈现代艺术中“中国语言”的重要性

文 / 王英文

在现代艺术中，往往许多创作理念都趋于“全球化”、“一统化”。这是因为现时欧美一些国家的资源丰富，科学技术进步，而刚好很多艺术是和技术结合的。艺术的创作，必须凭借技术材料的支撑，所以造成这些西方国家凭自己科学技术的进步，来统领着世界的潮流。也因这一统领使得发展中的国家要向其靠拢和持平，使得发展中国家的创作理念也趋同一化，使得全球的艺术走入了令人窒息的“一统化”局面中，因而发展中的国家艺术失去了自己的个性化和独创性。其中也包括了我国的部分艺术，特别是需要技术或材料支持的艺术，这样的艺术就打不开世界市场之门，在强烈的竞争中就失去自己的位置。

像我国国家的设计艺术，最明显例子是手机设计，中国十几亿人口，人人基本上有一部手机，这是多么大的市场，但现时这个市场大部分都被欧美、韩日所占领。这都不能怪中国消费者的崇洋思想，造成这样的最主要原因是，我们的很多中国品牌的设计中，都是参照欧美、韩日的大牌手机生产商的设计意念，有的甚至照抄，这样等别人设计已打上市场，再抄就已迟人一步。在现代是追求个性化的时代，追求日新月异的步伐之快令人目不暇接，没有个性的产品谁会买，这样的产品除了比欧美、韩日大品牌的价格低之外，别无他好，连本国消费者都不喜欢，还从何谈得上打入世界市场。当然造成这种局面也与我们国家的科技地位有很大的关系，但如果这些手机的设计运用到中国的元素，那它又有别于欧美的款式，又具有自己的个性和独特性，而在这标

榜个性化的时代，谁不想拥有它呢？所以说我们的民族性是我们保持独创性最宝贵的一份财富。

一、艺术的民族性

作为生存在这种不同环境的艺术创作者，因为其地理环境、生活经验、生活习惯、个性特点、学识教养、艺术观、艺术素养、宗教观，产生美感、想象力都不同，特别是长期从事设计艺术实践中所形成的艺术心理定势，有别于其他的民族，都会潜移默化地影响着艺术工作者的思想和行为，令他们所认为的美和所引起的美感也各不相同，以至他们的艺术的创意也不一样，都会具备自己本民族的特色，作品都会打上自己民族的烙印。

像在世界享誉盛名的美籍华裔建筑大师贝聿铭，他虽在生长和学习历程中大部分是接触到西方的文化，但他的骨子里有着华夏传统文化的精髓。在他的设计中很多时候都用到中国的传统文化，他的作品有很明显的中国民族烙印。他为法国卢浮宫的扩建部分的设计，在外观上看很像埃及的金字塔，但是他的构思创意是来源于中国传统的四合院的天井，在室内能利用到自然光。还有他为香港的中银大厦设计外形的意念是运用到竹子的精神——节节高，这些设计意念的运用都与他从小生活在民族文化的氛围中有关，民族的精神气质已融在他的骨子里，所以他每每在设计创作时都会自发地从民族本质精神出发。

民族的特征有别于其民族，它是独一无二的。就像同样一事物也会因民族的原因产生不同的效果。例如中国园林因为我们古代传统文化

二、艺术的本质与民族性

就像我们的中国画是其他民族不曾有的，它在世界艺术范畴中是一种独立的画种，也是一种独特的画种。它以中国美学重视整体意象、重视精神的象征表现、重视生命的感受、情感体悟、重道德教益来区别于西方“模仿性”的、追求精确的、注重以实际的“数”为基础的美学。中国画以其独特的民族性和西方强大的美学形成两种美学现象——“双峰并峙，两水分流”，因而中国画以它的个性化在“世界化”、“一统化”的美学中占一席之地，以它的独创性而立于世界之林。

在我们现代的艺术中都能找到很多以民族个性立于世界之列的成功例子，例如电影界在国际具有影响力的中国导演张艺谋，他的电影在国际

上享有盛名。长期以来世界电影市场一直被好莱坞所垄断，为什么在欧美垄断的艺术圈中，他的电影成功地走向世界呢？这都跟他所采取的艺术手段有关，他的电影除了画面色彩的重墨之美外，在他的电影中能找到很多中华民族的民族特质，找到很多本土民族文化，运用的艺术语言基本上都是“中国语言”，这些都是其他民族不曾有的，它是唯一的，有别于他民族的，它的出现使得欧美一统化的艺术语言有一个打破，给世界人民的审美感是全新的，有可观价值的。

因而说坚持民族性就是坚持个性化，就能让我们的艺术产业走向世界。我们要在中华民族渊源的本土文化资源上，去努力发掘它、继承它，用民族性语言向世界人民传达本民族的精彩篇章，用我们的独特性来征服世界，也只有别于他人，我们的设计艺术才有生存的空间。就“我们常说的一句话：越是民族的越是世界的，坚持民族性，就是坚持个性化，就能够走向世界”。其实世界文化应该是多元性的，百花齐放的，世界各国的文化风格、文化内涵、文化形式、文化产品都应是不尽相同的，应是多层次的发展。因而世界各国每一个民族都应保持和继承本民族的文化，让世界的文化可多元化发展。就像当今的时装界，领导潮流起主导地位的顶尖设计师中，除了法国、意大利的夏奈尔（Gabrielle chanel）、伊夫圣洛朗（Yves saint laurent）、克里斯汀·迪奥（Christian Dior）等之外，在这群蓝眼睛黄头发人中也有部分黑眼睛黄皮肤的亚洲设计师，他们就是日本的

顶尖设计师三宅一生、山本耀司。他们的设计意念紧扣着东方的神韵，他们的设计很多时候都是借用日本的柔道服中的斜襟裁剪，运用东方简单明朗的服装结构，使得他们的作品穿在人身上有一种简淡清静、潇洒飘逸的东方美，同时把东方的腼腆、含蓄、淡远之美演绎在他们的作品中。因而说世界的文化艺术是多样化的，每个民族的艺术工作者都应发挥自己本民族的特色，让世界文化风格多姿多彩。

四、世界性与民族性的关系

现代艺术很多都是艺术与技术的结合，成品必须要有技术的支撑。现时是信息时代，随着卫星通讯、数码技术、电脑和国际互联网等新兴科技的发明、创造，又加上丰富的资源，使得西方国家和科技进步比我们国家先进，所以我们不能闭门造车，不能全盘脱离世界文化，只一味鼓吹民族性，我们要吸收他们的优点以用到我们的现代艺术中去。因为很多艺术门类可达到的水平总是由它那个时代的生产技术所达到的水平决定的，这个因素对某类艺术的高度和创新起着决定性的作用，特别是设计艺术，技术对它来说是不可分割的。因而对外来民族的先进意念和技术要有不同程度的选择，有分析地吸取和创造性地移植，才能使本民族的艺术在全球化中得以生存和发展。如果只会单谈保持民族性而不和国际技术接轨，那会令我们的艺术变得越来越没市场、越来越没竞争力，最后可能会萎缩。所以说两者是不矛盾的，世界艺术是纵向的，我们的民族艺术是横向的，两线相交织，才能得出一个实点来，才经得起全球激烈竞争的考验。

参考文献：

1. 王宏建《艺术概论》文化艺术出版社 2004
2. 伍贻康 张幼文《软权利之争：全球化视野中的文化潮流》社会科学出版社 高等教育出版社 2001
3. 彭吉象《艺术学概论》北京大学出版社 2000

中国传统文人画的哲理渊源

文 / 张晓春

中国绘画有着六千多年的历史渊源，具有独立的、非常完善的绘画美学体系，在世界绘画艺术中独树一帜。经长期演变，中国绘画总体上分成了院体绘画、文人绘画和民间绘画三类，尤其是中国传统文人画，集绘画、文学、哲学以及书法篆刻等其他艺术形式于一体，为中国绘画注入了多种元素，形成了中国画独特的风貌和审美标准。“西画鉴赏的标准在乎美丑，国画鉴赏的标准则在乎雅俗。”“雅俗”的审美习惯也反映了中华民族几千年文明史所积淀下来的深厚的文化底蕴，使得审美标准具有复杂性、多样性的特点。美不一定雅，且有时候会入俗；丑也不一定俗，并可上升为雅。美丑和雅俗有着紧密的互因关系，相互转化，其中富含着深刻的哲理，而这些哲理又可表现为“自然”、“恬淡”、“畅神”、“意与象”、“形与神”等几个核心范畴。正是这些哲学理论的指导，使得中国画具备了独特的绘画形式和欣赏习惯，在世界绘画艺术中独领风骚。

要深入研究中国传统文人画哲理性的渊源，必定要从中国传统文人画的滥觞、进展、成熟至辉煌的发展脉络谈起。

一、中国传统文人画的发展脉络

名为“文人画”说明中国传统文人画与中国文人士大夫阶层有着密切的关系。“文人画”名称至明朝董其昌正式提出，再往前则是宋代苏东坡提出“士人画”的称法，然而考证中国传统文人画的发源，或者说是深入探讨中国传统文人

董其昌国画作品

画思想上的哲理渊源，可以上溯到东晋时期。东晋虽然并未有明确的“士人画”概念，画史上却已载有文人画思想的萌芽了。

由于东晋连年战乱，灾祸不断，道家“无为自然”的思想使许多文人士大夫将注意力从纷争繁乱的时局转向山川秀美的自然风景，吟诗作画，寄情山水。“放情林壑，与琴酒而适，纵烟霞而独往。”在寄情山水的同时，开始以自然山水作为绘画的对象。这时期由宗炳所著的《画山水序》和王微所著的《叙画》就记录了处于萌芽

时期的文人山水画从观察到探索描绘自然山水的过程,其文人画思想初露端倪,除强调自然以娱情外,还强调了艺术的个性,“画乃吾自画,书乃吾自书”,开始将此前绘画为“恶以诫世”、“善以示后”的社会功能转变为自娱自乐、行己之道的艺术追求。宗炳提出“畅神”论:“神本无端,栖形感类,理入影迹。诚能妙写,亦诚尽矣。”王微也提出“一往迹求,皆得仿佛”,不满足于具体感性形象的描写,而注重艺术创作过程中心灵的能动作用,“望秋云,神飞扬。临春风,思浩荡”,开创了后世文人画“寓情于景”、“托物寄意”的先河。

发展至唐代中后期,开始兴起文人的水墨山水画。张璪提出了“外师造化,中得心源”,主张个性和主观情意的抒发。“夫失于自然而后神,失于神而后妙,失于妙而后精。”及至唐末五代,荆浩、范宽等画家开始了从物象的“真”向意象的“妙”的转变,即通过观察自然去挖掘景物内在的生命,“对景造意”,使景物成为注入自己思想感情的艺术形象。宋代的文人画已经趋于成熟,人才辈出,水墨淡染,恣意纵横,将绘画结合文学、哲学等,拓宽了画面的表现,极大地推进了文人画的发展。苏轼提出了“士人画”的概念,正式框定了中国绘画中文人画的流派意义,并将“诗画本一律”的美学主张作为士人画的艺术追求,将文学、哲学与绘画艺术紧密结合,触及了文人画的本质。

文人画在元、明、清三代达到高峰,画派迭出,风格纷呈。元之赵孟頫、钱选以及“元四家”等画家都致力于士人画之书法化,以“逸笔”来写“胸中逸气”。明代的文人画除提出“师法造化”,还强调文学修养,所谓“读万卷书,行万里路”。“明四家”等代表人物博采众长,推进了文人画的发展。董其昌提出“文人之画”来正式界定文人画的概念,促使文人画论走向系统化。清朝的文人画以写意为主,出现了石涛、朱耷及“扬州画派”等著名画家,突破了传统的清高飘逸,加之世俗风情及愤世忧俗,将绘

董其昌国画作品

画作为反映社会生活、关心人民疾苦的工具,丰富了文人画传统的内涵。自魏晋至明清,从文人画思想的萌发到文人画绘画体系的完善,中国传统文人画因文人而具备了文学性,也因文人而具备了思想性,形成了中国画独特的艺术风格,在

丹崖玉树图 黄公望

天池石壁图 黄公望

松荫会琴图 赵孟頫

九峰雪霁图 黄公望

世界文化艺术史上光彩夺目。

二、中国传统哲学对文人画的影响

一般都认为中国传统文人画艺术根源于中国传统哲学中的道家思想,其实情况要复杂得多,中国传统文人画艺术精神是随着时代的发展而发展的,是道学、儒学、玄学、佛学等多种文化思想的多重影响的结果。在漫长历史变迁中,文人士大夫的思想性也经历了许多文化碰撞和历史变化。中国传统的文人并非完全意义上只会舞文弄墨的文人,他们作为社会精英,大多参与社会的管理,即所谓“走仕途”而做官。而中国绘画的特色是:上到皇帝,下到小吏,都能参与到绘画中来,并成为画家中出色的一员。文人画家参与社会管理,即做官时,必定以儒家思想为指导,奋发图强,想有一番作为。而官场尔虞我诈,起伏浮沉,官场失意时而有之,为排遣被谪的苦闷,文人画家就转向道家“无为”的思想或释家的“空门”,一旦再次被朝廷重用,又将转向儒家。从各个历史时期来看,或道或儒多次反复、交替发展或者融合的情况普遍存在。

道家“自然”、“无为”的思想直接促使了

魏晋文人画思想的滥觞,“自然”就是追求一种与物“无待”、“无己”的境界;“无为”就是对事不求强取,以任其发展的方式来等待。所谓“明道若昧,进道若退,夷道若类。上德若谷,大白若辱,广德若不足”。只有“不足”才能求得“有余”。这种思想使处于魏晋社会动荡之中的文人士大夫们得到了精神解脱的途径:追求自然,怡情山水,徜徉于大自然秀美山川之间。由此,山水画逐渐兴盛起来,文人士大夫将山水作为寄托自己情感的载体,用来表现自己的精神追求,“恬淡”又“畅神”。道家学说的认识论、方法论对中国传统文人画的审美、创作和艺术追求有着最直接的影响。水墨山水画在唐代的兴起,也是文人画对道家哲理的体现。比如王维在遭谪后,十分郁闷,便从信奉儒家经义转向信奉道家和佛家经义,向自然山水中寻求慰藉。王维晚年写诗多半是表现退隐生活或禅理的山水诗,而其绘画风格也由原来的青绿重彩改为水墨,以道家哲学“虚无恬淡”及“畅神”为精神追求。

文人画思想的发展还受到了玄学的影响。兴起于魏晋的玄学进一步影响了文人画“意”、

“象”的表现。玄学的主要经典是《周易》，以意为本、以象为末，以“舍象求意”、“得意忘象”为观察问题、解决问题的方法和原则。文人士大夫吸收了玄学的主张，强调绘画的主观性，注重画家本人的精神活动和思想感情，逐渐形成了文人画重意轻形、“取之象外”的审美原则，不求外形而求神似，这与西方绘画以严谨的光学和透视学为理论指导和艺术追求是完全不同的，也正是这样，才形成了中国画独特的艺术形式和艺术魅力。文人画中“意”、“象”的进一步发展，则是在绘画中糅进了象征、隐喻的艺术形式，在题材上也扩充到了人物画、花鸟画等，超越了魏晋时期只求从自然中得到慰藉或在自然中悟道的局限，而走向寄情、寄意、寄乐于自然的美学境界，将绘画从画家自身伸展到了无形的精神之上，拓宽了艺术美的领域。

儒家思想自先秦时代形成之后，虽有“君臣父子”等封建纲常的糟粕，但其精华逐渐发展为“以天下为己任”的人生价值观念。“克己复礼”，以仁爱为核心的人道主义和以节义为核心的行为准则成为中国文化的主流。许多身在仕途的文人画家受儒家经典的影响，也以“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的信条为自己的人格理想，如苏轼一生为官，屡遭贬谪，但都能为百姓做好事，留下了极好的政绩和口碑。除儒学外，他又精通道、释，提倡“自用其才”的文人自主意识，在士人画中倡导“不可荣辱”的艺术精神。这种以高逸人品为核心的“不可荣辱”的艺术精神，经后人不断实践，至明朝董其昌，发展为文人画论的重要原则。董其昌擅诗文画论，也有宦海沉浮的经历。他精通禅学、儒学，根基深厚，提出“读万卷书，行万里路”的主张。董其昌对绘画的贡献，在于他以儒学为根本，通禅理、融道学，完成了中国传统文人画艺术体系的建构。而石涛、郑燮等画家，更是文人画家集中集儒、道、释三家交错融合影响下的代表人物。

总体来说，文人画自魏晋发源开始，大体上

以道家学说为指导。到了宋代，终于形成了强大的文人画阵营，并得到了本来只以朝廷“院画”为正统的统治阶级的承认，出现了儒家经典指导下的文人画。而元朝蒙古族对汉族的统治，又使众多文人士大夫以民族气节而隐居不仕，文人画再次转向以道家哲学为指导。及至明清，文人画由在野的地位逐渐被官方所认可，特别是明代中期“吴派”的崛起，引领了文人画的潮流，使得无论朝野画家均以文人画自诩，并沿袭至清。文人画的思想性呈现出或道或儒或释交替进行或同时出现的局面。由此可见，中国传统文人画艺术的哲学渊源是非常丰富的，是随着时代的发展而不断变化的，几乎涵盖了中国传统哲学中的全部。

综上所述，中国传统文人画艺术所表现出来的思想指导，绝非仅有道家哲学的精神指引，而是多种文化思想交替作用，甚至互相融合的结果。研究文人画的哲学渊源，必须从全面的角度和时代的因素入手。

中国传统文人画艺术是我国，也是世界文化艺术史上呈现着独特光彩的艺术之花，为人类留下了极为宝贵而又丰富的精神财富。中国传统文人画的艺术风格已为世人所共知，而其思想性、哲理性更是艺术中的精华。研究中国文人画的哲理渊源，有助于我们充分了解中国传统文人画艺术的哲学思想，以更好地理解中国传统文人画的艺术成就，并对当今画坛新文人画提供思想指导，推动中国绘画艺术的发展。

参考文献：

1. 周积寅. 俞剑华美术论文选. 山东美术出版社, 1986
2. 春秋. 老聃. 老子 (选自书韵楼丛刊). 古籍出版社, 2002
3. 唐. 张彦远. 俞剑华注释. 历代名画记. 上海人民美术出版社, 1964
4. 郑午昌. 中国画学全史. 上海书画出版社, 1985
5. 周积寅. 中国画论辑要. 江苏美术出版社, 1985
6. 徐复观. 中国艺术精神. 华东师范大学出版社, 2001