

心无邪

曹静

——儿童与经典艺术的对话

图书在版编目（CIP）数据

心无邪：经典艺术与儿童的对话 / 曹静著. -- 石家庄：河北美术出版社，2014.8

ISBN 978-7-5310-5881-6

I. ①心… II. ①曹… III. ①艺术—研究 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第170290号

诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。形象无数，意为养心，曰心无邪

心无邪

——儿童与经典艺术的对话

曹静 著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

前 言

在西方，绘画是贵族的必修课。在古代中国，琴、棋、书、画、诗、酒、茶，体现着一种全人修养。视觉形象的美，愉悦我们的视野、形成对美的多样理解，并经由长期的审美训练，内化为审美秩序。由此，影响延伸到我们生活的各个方面，形成“心无邪”的审美人生。

做为八十年代末的理科生，第一次看到小伙伴在纸上把白色的衬布涂抹得色彩斑斓我很是惊奇，这就是我的绘画入门。第一次看到凡高的《向日葵》——仿佛被掐住喉咙一样产生张狂的窒息感觉。这种感觉的再次出现在大学毕业，看到一幅儿童画——其毫不掩饰的巨大视觉冲击使我非常震撼。由此，一入此行便不再回头，带领小朋友画画、教学、办展览，录制电视片……但是，当最初的惊奇渐渐在小朋友们的画中创造并呈现出来，发现这种自然流露出的美几乎是人人具备、与生俱来。十年的教学，足以使激情退潮，隐隐的失落之余，开始发问自己，儿童绘画巨大的天然相似美感源于哪里？为什么如次的趋同？

带着疑问，重回母校上研究生。作为第一届美术教育研究生，母校的优势学科——国画、油画……独独没有美术教育。是啊，以绘画见长的职业画家及高校教师，自己的孩子的绘画启蒙还是散养的放手状态，基础性美术教育研究显然是约略的粗线条，而研究生则应以“石开为研，石碎之究其里”的态度，在导师的引导下学习并梳理。凭借多年粗浅的小学教学经验，知道儿童异于成人的智力理解差异，于是认真的在教育学院系统学习《儿童发展心理学》，于是专注的蹭听文艺理论和美学，在母校教育学院和文学院，更多流连的是一个美术学院的研究

生。上课之余，作为一个曾经的教师深知理论对于经验的导向作用，同时，也深知经验的应用和咀嚼，创造作品对于理论的印证。一遍遍，一次次，沉下心来教学、研究，这一沉，又一个十年。

这期间，放弃了去日本读公费博士的机会，做自己喜欢的事，还能以此赚一些小钱儿来养生活，上两天班休息五天，是天下最幸福的事罢。研究生毕业后进入高校从事艺术设计教学，面对成年的学生，沸腾的青春，却留恋于电脑软件与游戏，渐渐发现，直觉的审美不在，动人的东西没有；炯异于儿童的审美。遂，

逃之夭夭，发现人类童年的审美印象会永远定格。

从敲击第一块石片开始，人类文明正是通过人手的不断劳作得以一步一步地向前推进，呈现出今天这样多姿多彩的景象。工业化以来的三百年，我们将太多的工作放任机器做去了，然而机器的制作毕竟过于生硬和整齐划一，当我们被这些生产线上制造的产品包围的时候，突然会发觉，生活变得缺少灵性、美感和古典的气质了。于是，越来越多的人开始四处寻访祖辈们用手制作和使用过的器物。瓷片、玉佩、银簪、木器，一块木雕板、一把紫砂壶，甚至于一砖、一瓦，它们都经历过先人用手精心琢磨，保留有先人的体温，镌刻着我们民族的图腾。偶尔得之，就像珍宝一样地倍加爱惜，并在搜寻与把玩的过程中获得了极大的快乐与慰藉。

在观看古典芭蕾舞《天鹅湖》中，真人版西班牙斗牛士舞再现小时候电视机中的影像；在细雨蒙蒙的古徽州，置身粉墙黛瓦的徽派民居中会真实的体验“雨巷”之美，不由得你的脚步慢下来、慢下来；在昆曲《牡丹亭》的唱念座打中，你会看到深宅小姐的缙倦旖旎；在裸露的白石间，会感受到八百里太行的巍峨；在一串手珠的盘磨中，看到天然之美；在一杯清茶的瓷碗中，体会到一种温润的味道。这，就是视觉的力量，就是中国文化的魅力。它已经植入你的脑海，成为一串神秘的信息，只需借助一个媒介，就带你走回去并沉淀为内在修养。

我们知道 95% 的信息来源于视觉，却发现这个信息源是如此的混乱，在我的儿童美术教育连续性研究体系逐渐形成的时候，我愈发理解正确经典的图象的传达意义：美术，需要启蒙、熏陶、技术，从而形成认识、能力和理解。美术的启蒙，更多的参考教育的规律；美术的熏陶，更重视视觉图像的印象与记忆；美术的技术，更多是建立经验的传授；但，形成的美术的认识与理解，则是在前面的基础上，通过眼与脑的积累、手的表达，把自然中的形象——花、人、石头、建筑、山峦、江海……以视觉的方式融会贯通，理解自然、形象的多样性，发掘蕴含其中的美，表现为形象，内化为情感。这就是古人的“天人合

一”。它基于具体的形象。形成于可视的形式，升华于情感，从而形成“真、善、美”的“思无邪，心无邪”的精神世界。

思无邪，原是《诗经·鲁颂》中一句诗，“思无邪，思马斯俎”。孔子在此借用为“思想”解。孔子说：“《诗经》中三百多首诗，用一句话来概括，就是不胡思乱想。”表达真性情，用音乐陶冶性情，坚定地形成德性，这样道德就修成了。

诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。形象无数，意为养心，曰心无邪。

人类已经预感到视觉的形象和象征性语言的升腾力量，预感到这种语言的飞翔的能力，已经感到只有使用这种语言能使人的精神超越现象事物的界限，能超越概念上的思考方法的平庸水准，知道了只有这种语言能使人的精神和立足于概念的世界的彼岸相接触。

当我们用诗的清雅去寻找，用经的深邃去看待，用朝圣的虔诚去倾听，他也许是前世的前世，我们心底曾响起的声音，我们一起唱过的歌谣，我们前生无邪的记忆。绘画、建筑、工艺品等等视觉艺术也具有诗的特性，它既在博物馆里，也在我们的生活中——住的房子，摆放食物的餐具，穿的衣服、鞋子，搭配的围巾、帽子，在沙发的抱枕中，在祖辈人传下来的磁盘中，沁润着我们，不知不觉得印刻进我们早期的的记忆中，在这潜移默化的熏陶中，恰恰符合了儿童无意记忆的特点，以散碎的信息方式深置于脑海，形成永久的痕迹，点点滴滴的形成物化的精神，传递着我们的文化。

在一笔一画的绘制中，塑造一种工匠精神，在参观博物馆和经典艺术的观摩中，慢下来体会经过时间打磨的沉淀，它不张扬，甚至很平实，但在纸寿千年的穿越中，透过“行而下”的媒介承载的媒介，体会出一种“行而上”的气质，高贵，宁静。

“思无涯，思无期，思无邪”思想是不受空间，时间的限制，思想是不知疲倦的，心灵也是直线飞翔的。这就是我通过经典艺术带入儿童希望进入的绘画的“心无邪”追求。

目 录

第一章 笔尖上的中国古典绘画

- 第一节 中国古典名画——女史箴图
- 第二节 中国古典名画——洛神赋图
- 第三节 中国古典名画——簪花仕女图
- 第四节 中国古典名画——虢国夫人游春图
- 第五节 中国古典名画——捣练图
- 第六节 中国古典名画——韩熙载夜宴图

第二章 天人合一的中式建筑与园林

- 第一节 中国民间建筑——徽派建筑
- 第二节 中国民间建筑——江浙水乡
- 第三节 中国宫廷建筑——天坛
- 第四节 田园牧歌的中式生活
- 第五节 坐而论道的优雅生活

第三章 丝绸之路上的瑰宝——敦煌

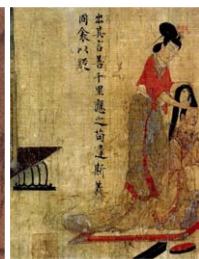
- 第一节 香音神——飞天
- 第二节 菩萨宝象图
- 第三节 经变壁画

第四章 木板与纸淬炼出的民俗

- 第一节 民间木版画——状元及第
- 第二节 民间木版画——钟馗
- 第三节 民间木版画——麒麟送子
- 第四节 民间木版画——门神

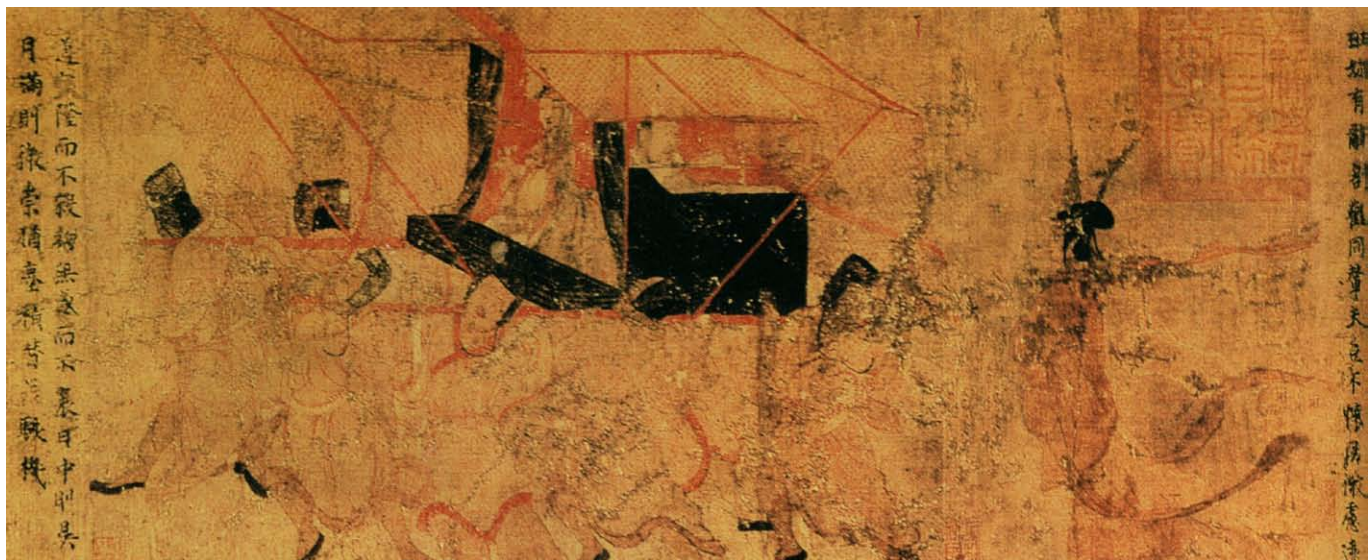
第五章 流转在生活中的质感器物

- 第一节 民间剪纸
- 第二节 民间泥塑
- 第三节 民族服装
- 第四节 美丽的青花瓷
- 第五节 京剧人物
- 第六节 旗袍的故事

第一章 笔尖上的中国古典绘画

女史箴图（局部）

第一节 中国古典名画——女史箴图

一、图片背景图解

《女史箴图》原图是画于东晋时期，我们知道历史上的中国是个男性主导和统治的国家，但是晋惠帝却是中国历史上典型的昏庸无能的一个皇帝。朝政大权全部被皇后贾氏之手。而贾氏既没有我们熟知的著名女皇唐朝武则天的治国才干，又为人狠手辣，虚荣骄横，荒淫无度，使朝中众臣不满。于是张华便收集历史上各代先贤圣女的事迹，写成《女史箴》，以表示劝诫和警示。东晋著名画家顾恺之根据文章配图，画面形象地提示了箴文的含义。通过类似现代连环画或绘本式的展开描绘，来图解张华对皇帝的委婉劝解。

《女史箴图》作为我国历史的名画原属圆明园收藏，唐本的《女史箴图》在1900年八国联军焚烧颐和园之际被英国大尉基勇松盗往英国后，现收藏于大英博物馆，《女史箴图》高24.8厘米，长34.8.2厘米，横卷。原有12节，因年代久远，英国方面知识欠缺，包管不善，将其拦腰截为两段，并出现了掉渣现象；现存《女史箴图》仅剩9节。

二、儿童的解析与诠释

1. “女史”是女官名，后来成为对知识妇女的尊称。在今天的中国，女人被称为半边天，但现代的社会，普遍缺乏有针对性的女性教育。但是，由于男、女性生理、体能的不同，形成思维方式与特长的不同，比如，女性比较感性，男人偏于理性，女性思维擅长精细、重复性和想象的展开，而男人更善于框架、结构性的建设和基于自然的逻辑性的判断，女人情感较为依赖，语言表达擅长，而男人则不善于直接的情感表达等等，不一而足；所以《易经》中“天形健，君子当自强不息”指的就是男人要象飞翔在天空的龙一样，充分发挥自身理性的逻辑判断和身体强壮的优势，担当起顶天立地的责任。“地势坤，君子当厚德载物”指的是优秀的女子要象大地一样，承载、兼容并包的象母亲一样包容有时象孩子一样自由的男人，帮助他，引导他，辅佐他承担自己应有的责任。而本图描绘的知识妇女要把自己受教育取得的良好的教养——就是“德”，通过暗示，规范无德的皇后，警示皇帝。

2. “箴”是规劝、劝戒的意思。而以为劝戒和警示，被当时奉为“苦口陈箴、庄言警示”的名篇，流传甚广。后来顾恺之就根据文女史箴图章的内容分段为画，每段有箴文，各段画面形象地揭示了箴文的含义，故称《女史箴图》。

原画中现存的第二段是汉成帝班婕妤好辞辇的故事，插入的箴文是“班婕妤好辞……防微虑远”，后妃之德也令人动容。第三段画面峦重叠，人物射猎于山间。插入的箴文“道罔隆而不杀……替若骇机”，意思是日月有常、天下万物莫不盛极而衰，维持中庸平和是明哲保身之举，是一种美德。第四段画两女相对妆容。插题的箴文“人咸知修其容，莫知饰其性”，千载之下，仍掷地有声。第五段花床帷间夫妇相背，男子揭帷作仓促而起状。插入的箴文“出其言善……同衾以疑”，咫尺成千里，最远的距离莫过于此乎？

第七段画男女二人相相对立，男子对女子举手做相距之势。插画箴文“欢不

可以读，宠不可以赚……实此之由”，规劝女子不能刻意争宠，专宠必生傲慢。第八段画一妃端坐，有贞静之态。插题箴文是“静恭自思，容显所期”，意思是女子若想尊贵，必须谨言慎行，尤其要“慎独”。第九段画一女史端立，执笔而书，前有两姬相伴而行，相顾无语。插题箴文啊是“女史司箴，敢告庶姬”两句。宫廷女官在劝导嫔妃们谨言善行，普天下女子也以此为鉴。

3. 所有的箴文的最终意思就是：对于已婚的女性而言，形象举止的端庄、内敛是最尊贵的表现，而语言的谨严善行及内心的安宁、平和是国与家长久兴旺的根本，比如《女史箴图》中的“修容饰性”画旁题箴文：“人咸知修其容，莫知饰其性；性之不狷，或衍礼正；斧之藻之，克念作圣。”意思是说，人们都通常只知修饰自己的容貌，却不注意加强自己品质的修养，其实个人品质的修养是至关重要的。这种“修容饰性”观念也影响到民间，普通女子也要按《女史箴》所定下的“女子标准”来规范自己。

通俗讲就是我们今天所说的“淑女”的举止行为的指导性的范本。这些图虽然今天我们看来有偏博的一面，但是总体而言，对于现在的女性人格、品行、修养的完善仍具有积极的正面意义，只有具有良好教养与道德的女性才会具有智慧，才会培养下一代优秀的母亲，所以，德国人认为最强大的国防不是掌握在少数人手中，而是掌握在这过国家的女人手中。

4. 在中国古代，绘画的目的是“成教化，助人伦”的作用，主旨宣扬妇女的道德和情操，教诫后人。原12节，现存9节，每节有小楷箴文。风格古朴，色泽鲜艳。末署“顾恺”之画。《女史箴图》以直观图象的方式最大的体现了这种治理国家的道德规范的作用，同时它也是我们还原、了解那个时代生活、思想及文化等方面重要的参考依据。当然，从另一个角度即美术的角度讲，它让我们看到了那个时代温温尔雅的人物形象。

三、儿童绘画媒介材料分析

1. 造型与形式要素

儿童运用略显稚拙、但不失飘逸的线条成功的再创作了顾恺之的《女史箴图》画面局部，以日常生活为题材，所以我们讲艺术源于生活。原画中画家的笔法如除蚕吐丝，形神兼备。顾恺之所采用的游丝描使画面中的线条循环婉转，匀均优美，人物衣袋飘洒，形象生动。女人们下摆宽大衣裙修长飘逸，每款都配以形态各异、颜色艳丽的飘带，显示出飘飘欲仙、雍容华贵的气派。

同时，儿童创造性的把人物置于自然之中，左边和右边的小鸟飞向人物，仿佛为这个举止端庄而不失飘逸风雅的女官喝彩呢。

2. 色彩的理解

儿童在这张画里运用了明快的对比颜色，通过冷色调的浅兰色的背景把人物突出出来，衣服的褶皱处运用了群青颜色，与明黄色形成鲜明的对比。成功的再现了原画作画面典雅、宁静又不失明亮、活泼的特点。

同时我们发现儿童在这张平面的画作中，远处的天空是蒙蒙的灰色，中景的山与小鸟是明度较高而又含灰的颜色，最主要的人物则采用了强烈的纯度高的色彩对比，色彩层层递进，是典型的空气透视的极简运用。形成直观而有效的视觉表达。

3. 材料的运用

油画棒是儿童绘画常用的材料，特鲜明的纯度与灰度，明快鲜明的色彩非常适宜儿童驾驭，当然也是他们首选材料之一了。

