

艺术素养系列

主编 林钰源
吴文星

翩翩

绘画的魅力

“洛神”天上来

——领略中国绘画之美

广东省出版集团

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

20123

艺术素养系列

主编 林钰源
吴文星

翩翩

绘画的魅力

“洛神”天上来

——领略中国绘画之美

广东省出版集团

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

翩翩“洛神”天上来：领略中国绘画之美 / 林钰源，吴文星主编. —广州：广东教育出版社，2011.8
(青苹果文库. 艺术素养系列：绘画的魅力丛书)
ISBN 978-7-5406-8464-8

I. ①翩… II. ①林…②吴… III. ①绘画—鉴赏—
中国—儿童读物 IV. ①J205.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第166797号

责任编辑：胡 泽
责任技编：杨启承
装帧设计：何 维

广东教育出版社出版发行
(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销
广州佳达彩印有限公司印刷
(广州市员村五横路大坦工业区3号楼)

889毫米×1194毫米 20开本 10.2印张 204 000字

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5406-8464-8

定价：35.00元

质量监督电话：020-87613102 购书咨询电话：020-87621848

青苹果文库编委会

主 任：林 雄

副主任：顾作义 李小鲁 王桂科

编 委：张子兴 杜传贵 倪 谦 袁本新

吴惟粤 马必文 魏安雄 刘秋明

何祖敏 邱毅清 罗锦虹 张仲庆

彭咏今 陶 己

青苹果文库专家组

(按姓氏拼音顺序)

安武林	儿童文学作家、评论家、中国寓言学会副会长
曹文轩	作家，北京作家协会副主席，北京大学教授、博士生导师
陈金龙	华南师范大学政治与行政学院副院长、教授、博士生导师
樊发稼	作家、评论家、中国社会科学院文学研究所研究员、教授
高洪波	中国作家协会书记处书记、副主席
金 波	儿童文学作家、教育部中小学语文教材审定委员会委员
邝丽湛	华南师范大学硕士生导师、教授
蓝 敏	国家二级心理咨询师、中学心理学高级教师
李东华	儿童文学作家、中国作家协会创研部副主任
彭咏今	广州市小北路小学校长、广东省教育学会会员
秦文君	儿童文学作家、上海市作家协会副主席
任溶溶	儿童文学作家、翻译家
谭旭东	诗人、评论家、北方工业大学中文系教授
汤素兰	儿童文学作家、湖南师范大学文学院教授
铁 凝	作家、中国作家协会主席
伍美珍	儿童文学作家、安徽大学儿童文学创研中心主任
许思安	华南师范大学副教授、广东省中小学心理健康教育指导中心专家
杨 鹏	儿童文学作家、少年科幻作家
张怀存	作家、中国少数民族作家学会理事、广东作家书画院副秘书长
张抗抗	作家、中国作家协会副主席
张之路	作家、中国作家协会儿童文学委员会副主任
张仲庆	广州市第一〇九中学校长、全国家庭教育专家讲师团成员

总序

林 雄

迎着广东省建设文化强省的春风,《青苹果文库》(“以下简称《文库》”)出版了。这是我省宣传、教育、出版等部门共同努力打造的第一套成系列、全方位的关于未成年人思想道德教育的课外读本,也是广东未成年人思想道德教育的标志性出版物,是广东省建设文化强省系统工程的重要组成部分。

法国大作家雨果说:“人民的伟大不是以他的数量来衡量,正如一个人的伟大不是以他的身高来衡量一样。衡量伟大的唯一尺度是他的精神发展和道德水平。”

改革开放以来,广东省迅速以其“敢为天下先”的勇气和努力成为经济强省。广东人“口袋”富有起来之后,面临着“脑袋”也需要富有的问题,面临着建设文化强省的大机遇。

当今时代,文化因素已成为经济竞争的核心因素,谁拥有强大的文化软实力,谁就能够在激烈竞争中获得主动。可以说,拥有了文化,就拥有了未来。正如中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋所言:一个健康的社会如果没有绚丽多彩的文化艺术,就像大自然没有阳光、空气和水一样,是无法存续的。广东当前处于转变经济发展方式的关键时期,离开文化谈科学发展、和谐社会建设,无异于缘木求鱼。要准确提升我省文化软实力,其第一着力点是要紧紧抓住提高公民素质这一核心。文化建设从根本上来讲是人的建设,文化竞争力本质上说是人的文化素质的竞争,提升文化软实力,基础在于提高公民素质。只有不断提高全体公民的思想道德素质和科学文化素质,人们的理想信念才能树立,民族的凝聚力、向心力才会形成。而提高公民素质的重中之重,要从未成年人思想道德建设抓起。

鲁迅先生也说过,“立国必先立人”,“人立而后凡事举”。一个民族的首要大事,没有比用智慧和道德去训练青少年更为重要的。聪明和善良的人是一个国家的力量所在,这样的人比财富和武器更加重要。未成年人就像果园里的青苹果,青翠欲滴,充满希望,又难免困惑、迷茫,散发着人生独有的青涩味。他们需要充沛的阳光、肥沃的土壤和甘甜的雨露,驱赶病虫害的滋扰,成为饱满、成熟的果实。《文库》以“青苹果”命名,寓意即在此。

《文库》贴近未成年人的思想道德实际,并根据不同年龄学生的认知能力,合理确定由低到高的阶段性德育目标和内容,增强针对性和实效性,适合未成年人阅读特点,集知识性、科学性、趣味性于一体。《文库》寓教于乐,润物无声,希望可以开启未成年人心智之门,为其提供精神的阳光、雨露,使他们成为智力和品格都健全发展的新时代公民。我们希望《文库》能为未成年人心灵的成长与正确价值观的养成提供充足的营养,引导未成年人开始对自我、人生与社会的探索,并以此来回应联合国教科文组织向全体世界公民提出的“学会认知”、“学会做事”、“学会共同生活”、“学会生存”等有关未成年人教育的重要命题。

希望我省中小学校能够切合实际地充分利用《文库》各系列丛书所体现的智慧和经验,在未成年人思想道德教育方面取得更理想的效果,为广东的人才强省建设打好坚实的基础。

(作者系中共广东省委常委、宣传部长)

编写人员名单

主 编：林钰源 吴文星

参编人员：（排名不分先后）

邵润浩 梁妙玲 陈 涛 张陆博 杨 欣

温星怡 王 欣 沈菲菲 罗桥柱 张湘晖

王 智 马舒婷 康红姣

卷首语

穿越美的历史长廊， 领略人文精神内涵

绘画艺术，在带给人们以审美的愉悦的同时，也带给人们丰富的人文社会科学内涵，为后人深入了解人类发展历史、社会文化，以及人类自身成长过程中各个不同发展历史阶段的心路历程，提供了可供研究和观赏的直观的图像文献资料。

古老的绘画艺术，作为人类理解和把握世界的方式之一，在人类的童年时代就被广泛运用于表达对世界的认知。无论是古代先民关于“天圆地方”的概念，还是古代希腊人用大理石把具有超自然力的众神，都按照自身的样子塑造成“人”的形象，都是早期人类运用图像想象力和形象思维对大自然的直观把握，是人类在特定发展历史阶段，运用视觉方式把握世界的体现。这些都是他们以视觉的方式去理解和把握人类赖以生存的自然环境，并以图像的方式表达他们对重要而陌生的客观世界的理解和认识的有力例证。因此可以说：作为把握世界的方式，形象化的视觉图像与抽象化的哲学和自然科学具有同等重要的意义，区别仅仅是方式的不同而已。

可以说，人类自从睁开眼睛，便开始用自己的肉眼去把握周围生存环境，开始了为生存而去努力读懂大自然这部巨著。原始人类不仅需要读懂同类的表情，还需要读懂大自然诡秘的表情。在那个生产力水平极度低下的时代，大自然的喜怒无常可能给人类带来巨大的伤害，甚至可以引致社会人事吉凶祸福的重大变故。故《周易·系辞上》称：“天垂象，见吉凶，圣人象之。”

在先民们眼里，自然界的日月星辰、山川湖泊、风雨雷电水火无不神秘。自然界呈现出来的图像在他们看来是自然意志的昭示。人类出于对自然图像的敬畏心理直接导致自然崇拜的产生。由于认为万物有灵，视一切自然事物和自然力具有生命、意志、灵性和神奇力量。因而，出现祭天、祭日、祭月亮、祭雷神、祭雨神、祭冰雹、

祭山、祭水、祭湖、祭井、祭蛇、祭虎、祭狐、祭鸟、祭虫、祭树等他们不仅试图解读宏观自然图像，也试图从微观自然图像中解读“天”的意旨，以期趋利避害，应天顺人。巫卜便是从用火烧灼过的甲骨爆裂纹呈现的抽象微观图像中撷取来自“天”的旨意。安阳殷墟出土数以十万片计的甲骨文，正是人类这一活动的历史遗存。我们可以把人类的各种自然崇拜、图腾崇拜、宗教偶像崇拜现象，都看做是人类图像崇拜的产物。

自然界呈现的图像在人类认知外部世界客观事物过程中是不可或缺的范本。对于一个从未见过太阳的人，离开直观图像几乎无法帮助他获得关于太阳的正确知识。苏轼在《日喻》中记：“生而眇者不识日，问之有目者。或告之曰：‘日之状如铜盘。’扣盘而得其声。他日闻钟，以为日也。或告之曰：‘日之光如烛。’扣烛而得其形。他日揣龠，以为日也。”人类正是从大自然的直观图像中获得关于大自然的知识。《周易》称：“伏羲氏仰观象于天，俯观法于地，又观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，而后作八卦。”不管是伏羲氏画八卦还是仓颉体类象形创制文字，都离不开大自然的视觉图像。汉字和图画的生产都开始于对自然界所呈现的直观图像的童稚式的描摹。

无论文学还是绘画，都是一定的社会生活的反映。恩格斯在谈到法国作家巴尔扎克的时候，称赞“他在《人间喜剧》里，给我们提供了一部法国社会，特别是巴黎上流社会的卓越的现实主义的历史”。并且说：“我从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后的动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的要多。”被列宁称赞为“创作了无与伦比的俄国生活的图画”的托尔斯泰，则被称之为“俄国革命的一面镜子”。而当你面对大卫的《马拉之死》时，你会产生一种重回历史现场的历史现场感。绘画艺术作品，是一定的社会生活的反映。无论是写实的还是抽象的绘画作品，都总是自觉或不自觉地折射出一个时代社会的生活，体现着一个时代社会或民族的内在精神。从抗日战争时期的美术作品，包括木刻版画和政治漫画中，可以看到一个处于水深火热之中的苦难深重的中华民族的生存图景。

绘画，以形象的方式保存着我们的历史记忆。西晋陆机说过“宣物莫大于言，存形莫善于画”，指出图画在保存视觉形象方面为其他形式所无法替代的独特性。图像，被作为保存人类历史记忆的特殊方式，在19世纪下半叶被法国学者E. 马莱发现，他首先把图像作为历史科学的附属部分。随后，图像在历史研究中被当做具有文献

价值的佐证使用。其实，图像可以跨越时间保存历史记忆的功能，早在4世纪中国的南齐已被画家谢赫表述为：“图绘者，莫不明劝诫，著升沉。千载寂寥，披图可鉴。”历史记忆可以被直观图像重新唤醒。

库尔特·塔科尔斯基说：“一幅画所说的话何止千言万语。”

从一幅早期人类洞窟壁画中简率的动物侧面画像，到人类同一发展时期的几乎所有描绘动物的图像都呈现“侧影图式”的现象中，我们不难读取到这样的信息：从侧面接近动物是比较隐蔽和安全的，这不仅是近距离观察动物的最有利角度，同时也是表现动物突出特征的最佳角度。因此，早期人类身处地球的不同角落却几乎不约而同地选取同一角度，给我们留下相同的“侧影图式”的动物图像。

如果我们把西方风景画与中国山水画进行比较，马上就能明白，两者之间不仅是美学观点的差异，而且是文化特质的不同。西方风景画呈现一派风光旖旎、阳光明媚、景色宜人。而中国，尽管画家们一再提倡“可行、可望、可游、可居”，中国山水图像却千百年来呈现出一派深暗晦暝、阴沉苍凉、萧疏淡泊。中国山水画显然不是满足于对自然的模仿和简单再现自然景色，而是把山水画当做彼岸性的精神家园的“第二自然”进行再创造。中国山水画是中国封建社会文人士大夫们一往情深的精神家园，是“归去来兮”精神还乡的“二顷良田”的归隐处。

无论是明代不遇文人徐渭《墨葡萄图》中隐藏着的“笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”的苦闷，还是八大山人所画“残山剩水”的破碎，抑或其“白眼看青天”的仇恨，都表明了绘画不仅仅是一种高超的技艺，在绘画形象底下蕴藏着的是画家的魂灵、精神和特定的社会历史文化。

而在弗洛伊德看来，绘画艺术还是一条直接通往人类心灵深处，可以揭开人的潜意识的秘密通道。弗洛伊德自己用心理分析的方法，对达·芬奇的绘画作品进行了很有意思的心理分析。达利的超现实主义绘画，更被视为梦境的照片。后来的许多画家，如夏加尔、马格里特、米罗等人的作品，也都被看做是人的潜意识的流露和象征。

由此看来，绘画艺术不仅是表达人类情感的媒介，还是人类心灵的产物。

历代统治者还借助图像方式作为统治的辅助手段发挥宣传和教育的作用。诸如通过表现“尧舜之容，桀纣之

象，各有善恶之状，兴废之诚”，从而达到“恶以诫世，善以示后”的政治目的。由于人物画的社会功能比山水画和花鸟画更显突出，因而人物画的发展也比山水画和花鸟画要早而且快得多。

宗教也利用视觉图像进行“像教”。除了塑造偶像，西方基督教、天主教把虚幻的“天国”和“地狱”通过借助造型艺术将“天国图像”和“地狱图像”形象逼真地呈现在信众面前。东方佛教的各种变相，如《西方净土变》、《维摩诘经变》、《降魔变》、《东方药师净土变》、《弥勒净土变》、《法华经变》、《报恩经变》、《金刚经变》、《楞伽经变》、《涅槃经变》等都是把佛经文字内容变成可视图像。关于佛的前生的佛传故事也以图像的方式呈现给受众。

绘画的通俗性，一如英国画家弗赖所说：“据说只有当人们具备大量渊博的学识时才可能欣赏得了阿米柯·迪·森德鲁。但是，欣赏马蒂斯仅仅需要一定的感受力就行。毫无疑问，一个女仆在前一种情况下不可能比得上她的主人，但是在第二种情况下由于某种纯粹偶然的来自上帝的恩赐，她完全有可能超过她的主人。”正因为如此，中世纪教堂中的壁画也曾被视为不识字的乡下人都能读懂的《圣经》。

同时，绘画艺术，还可以让人“望秋云神飞扬，临春风思浩荡”，陶冶性情，让人神畅怀舒，给人带来审美的愉悦。

从视觉图像中，有时还可以引发人们的哲学遐思。庄子与惠子在濠梁之上，对眼前“脩鱼出游从容”的图景，推论出“是鱼之乐也”，从而引发出一个关于“子非鱼，安知鱼之乐”的诘难。

六祖惠能也在法性寺对着一只风幡道破其中玄奥的禅机。

让我们通过《翩翩“洛神”天上来——领略中国绘画之美》和《走近“神秘的微笑”——领略外国绘画之美》，一起穿越美的历史长廊，领略人类神奇的双手奇迹般地创造出来的伟大的绘画艺术，感悟绘画作品背后隐藏着的丰富的人文精神和社会历史文化内涵。

林钰源

2011年7月5日

目 录

1. 《人物御龙帛画》	1
2. 《长沙马王堆一号汉墓帛画》	5
3. 《洛神赋图》	9
4. 《游春图》	17
5. 《步辇图》	21
6. 《江帆楼阁图》	26
7. 《天王送子图》	30
8. 《虢国夫人游春图》	36
9. 《簪花仕女图》	41
10. 《韩熙载夜宴图》	46
11. 《匡庐图》	55
12. 《关山行旅图》	59
13. 《潇湘图》	63
14. 《写生珍禽图》	67
15. 《溪山行旅图》	72
16. 《早春图》	77
17. 《枯木怪石图》	81
18. 《五马图》	85
19. 《芙蓉锦鸡图》	89
20. 《千里江山图》	94

21.《清明上河图》	99
22.《潇湘奇观图》	105
23.《采薇图》	109
24.《踏歌图》	114
25.《溪山清远图》	119
26.《泼墨仙人图》	125
27.《鹊华秋色图》	130
28.《富春山居图》	134
29.《渔父图》	139
30.《墨梅图》	143
31.《孟蜀宫妓图》	147
32.《归去来图之采菊》	151
33.《墨葡萄图》	155
34.《荷石水禽图》	160
35.《竹石图》	165
36.《嵩献英芝图》	169
37.《三千年结实》	174
38.《群虾图》	178
39.《群马》	183
40.《待细把江山图画》	187

1. 《人物御龙帛画》

《人物御龙帛画》是战国时期的一幅招魂幡画，反映了当时流行的“引魂升天”的理念，它是我国迄今发现最早的完整的独幅绘画实物。此帛画因年代久远已成棕黄色。所画的应该是墓主人走完了尘世的历程，踏上前往天国之路的情景。

名作赏析

整幅帛画用细劲流畅的线条勾出轮廓，龙爪等处线条加粗。画中人物比例十分准确，先用流畅的线条勾出，再用平涂和渲染的方法，略微施加彩色。龙、鹤、华盖则基本上用白描描出，部分画面用了金白粉彩，是迄今发现使用这种方法的最早的作品。

画中御龙的人物是墓主人，他身材修长，有胡须，侧身站立，穿戴高冠长袍，腰佩长剑，手拿着缰绳，正驾驭着一条巨龙悠然自得地飞往天国。巨龙龙尾翘起，龙身是平的，好似一条龙舟，龙尾上站着一只鹤，圆眼长嘴，像在昂首望天鸣叫，古时称鹤为神鸟，居住于天国，是神人的交通工具，画面上的动物图案都有着吉祥的寓意。

画中人物华盖上方三条飘带随风飘动，表现墓主人乘龙飞向天国的动势。画幅左下角有鲤鱼，似在为龙舟指引路途。人、龙、鱼都向左，以表明前进方向。整个画面呈行进状，充满了动感。从帛画状物之精确生动、用线之流畅洒脱，可见早期绘画极为精湛的艺术水准。

《人物御龙帛画》

战国

纵37.5厘米 横28厘米

绢本墨绘淡设色

湖南省博物馆藏

图解 经典

龙爪等处线条加粗，提捺十分有力。

画中人物比例相当准确，用流畅的线条勾描，再施以平涂和渲染，略施彩色。

部分画面用金白粉彩。

人、龙、鱼均向左，以示前进方向。整个画面呈行进状，充满了动感。

|| 战国帛画

所谓帛画，是指作于丝绸上面的画。

“帛”是一种织工极为精细的丝织品，在帛上作画，毛笔性能可以得到充分的发挥，线条的魅力可以得到充分表现，《人物御龙帛画》十分清楚地体现了这一点。

此幅战国帛画线条流畅舒展，人物形象生动传神，不愧为中国早期肖像画的杰出代表。此帛画的出现，说明战国时期楚国的绘画艺术无论从画技、着色和布局方面看，都已达到高超的水平。

|| 招魂幡的用途

过去，人们认为人死后，附在人身上的魂魄就会与躯体分开。分开以后，就成了孤魂野鬼，便享受不到后人的祭祀，并且还会惊扰后人。因此，就必须想个方法使魂魄附体，然后一起葬入墓内，避免不必要的麻烦，这就叫做招魂复魄。

招魂，就是制作招魂幡，让游魂识别幡上画的是他（她）的形象，自己回来。复

知识 导航

魄，就是将灵柩在家停放几天，把画好的招魂幡挂在柩前。出殡时，将幡在柩前举着，一路引导魄到葬地。经过祭祀告别仪式后，把幡覆盖在棺上，如果有多层棺，就放在最里面的一层棺上，一起下葬。

|| 《楚辞·涉江》与《人物御龙帛画》

观赏《人物御龙帛画》很容易让人想到屈原《楚辞·涉江》中的诗句，诗中云：“带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬”，描绘的就是一个头戴高帽、手执长剑的魁伟男人离开大地、奔赴天国的情景。这不正是御龙帛画中墓主人形象的真实描绘吗？《人物御龙帛画》几乎可以看成是此诗句的视觉呈现。

术语快搜

金白粉彩——配彩类别中粉彩的一种，白粉：有铅白、锌白、蛤粉等品种，青绿山水用它来积染白云，雪景山水也有用它来染山头积雪，或用弹洒法表现空中飞雪的。金粉：用于金碧辉煌的山水画。

|| 《人物御龙帛画》姊妹篇

《人物御龙帛画》与《人物龙凤帛画》并称为先秦绘画艺术中的双璧。《人物龙凤帛画》主题是表现龙凤引导墓主人灵魂升天的情景。画面描绘一个高梳发髻的妇女侧身而立，像是站在一条龙船上，双手合掌祈祷，神态庄重虔诚，细细的腰，衣服袖口宽松，长裙及地，体态非常优美。妇女的上方画了一只展翅飞舞的凤和一条蜿蜒向上升腾的龙。处于静态的人物形象与动态的龙和凤形成对比，使整个画面构成对比且又不失和谐之美。