

一画一世界

教你读懂中国画

罗淑敏 著

UNIVERSITY PRESS
大学出版社

J212
84

一画一世界

教你读懂中国画

罗淑敏
著

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

一画一世界

卷一 丹青中国画

罗星编

赵原《陆羽烹茶图卷》

顾闳中《韩熙载夜宴图》

目录

/ 第一章 创新与传承

破旧立新的西画	/4
创新非衡量国画的尺	/7
承先启后的转化	/10
临摹之必要	/12
仿古人之风范	/16
从皴法看师承与求变	/19
宋代画院开拓的花鸟传统	/24
文人画家的墨色花鸟	/29

/ 第二章 写真与写意

写真与写意之追求

工艺与艺术之分野

形似与神似之画论

中西方写真有异

写真与写意

山水画不是风景画

不求现场感的山水画

中西画的散点透视法

山水画的宏观角度

三远透视法

写意与画外之音

图画的天空 / 白留 / 34

白留 / 36

39

42

44

48

50

53

54

58

62

/ 第三章 人物画不是肖像画

别具一格的人物画	/68
没有个人特征的人物	/70
拒绝个人主义画像	/72
国画社会学	/76
形似不若神似	/84

/ 第四章 留白，空灵的构图

从细节到留白	/95
抽象以言志	/96
虚中有实 白而不空	/98
受西画冲击下的留白	/102
立轴式构图	/108

/ 第五章 抽象的笔墨

不容忽视的笔墨	/116
中国毛笔的结构	/120

驾驭笔墨的技巧	/124
画象以外的理想世界	/130
用笔之精准	/134
用墨之通畅	/138
气韵生动 笔断而情不断	/142

/ 第六章 手卷的独特旅程

手卷的形式美学	/150
阅读手卷要诀	/152
游离透视法	/158
外在景致 心灵载体	/163

/ 传统与现代（后记）	/166
-------------	------

/ 第一章

创新与传承

现代人对于创作的标准，首倡创新。在西方价值观的影响下，现代艺术家往往以“破旧立新”作为他们的金科玉律，有时为了追求创新，哪怕是标奇立异，他们都会义无反顾地、

彻底地推倒旧有的传统，以求以一副全新的面目示人。如果用这种崇尚创新的尺度，去衡量传统的中国绘画，我们的视点将无法对焦。

卷一

此图描绘了唐代宫廷乐舞的盛况。画面中，一位身着白色长袍、头戴高冠的乐师正跪坐在绿色地毯上，手持琵琶，演奏乐曲。他面前是一位身着白色长袍、头戴高冠的乐师，正跪坐在绿色地毯上，手持琵琶，演奏乐曲。他面前是一位身着白色长袍、头戴高冠的乐师，正跪坐在绿色地毯上，手持琵琶，演奏乐曲。

此图描绘了唐代宫廷乐舞的盛况。画面中，一位身着白色长袍、头戴高冠的乐师正跪坐在绿色地毯上，手持琵琶，演奏乐曲。他面前是一位身着白色长袍、头戴高冠的乐师，正跪坐在绿色地毯上，手持琵琶，演奏乐曲。他面前是一位身着白色长袍、头戴高冠的乐师，正跪坐在绿色地毯上，手持琵琶，演奏乐曲。

破旧立新的西画

风格转变在西方艺术中，可以说是欣赏的重要指标。在西方绘画发展史中，一个新时代的诞生，往往是冲着旧有时代的艺术追求而来，因此，西画的时代风格，十分明显，不同时代有自己独特的面貌，辨识不难。

比方说，同样是意大利的艺术，16世纪文艺复兴时期与17世纪巴洛克时期的宗教绘画，风格上有明显的分别：前者追求古希腊艺术的完美主义，构图往往平衡对称，明暗匀称，用色调和；后者崇尚自然表现，追求一种刹那的戏剧感，人物造型不再完美，而明暗对比强烈。至于18世纪初法国的洛可可与其后的新古典主义的艺术风格，更是南辕北辙，不可能产生混淆。

但对于传统中国绘画来说，时代风格的转变在历代的绘画当中，好像并没有留下翻天覆地的转变痕迹，骤眼看来，传统绘画的面貌大都缺乏新意，有些画种的构图，甚至可以说是陈陈相因。不同时代的特征，在传统中国画家的笔下，好像不甚突出。这种情况，与西方画家创作时要挑战前人，以破旧立新为创作要旨的基调，大不相同。

卡拉瓦乔（Caravaggio）的《圣母之死》（Death of Virgin）是紧接文艺复兴的巴洛克时期经典作品，昔日平衡与和谐感不复见，取而代之是强烈的戏剧感。

右 创新是西方艺术发展的特色，拉斐尔（Raphael）的《圣女的婚礼》（Marriage of the virgin），表现出文艺复兴时期所追求的和谐、平静与永恒的美感。

巨嶺荒山秋雨圖

唐寅畫

壬午年

唐寅

秋空日清宇寂何事煙山晚晴
不問看雲意興幾處荒山天字
尚新未

唐寅