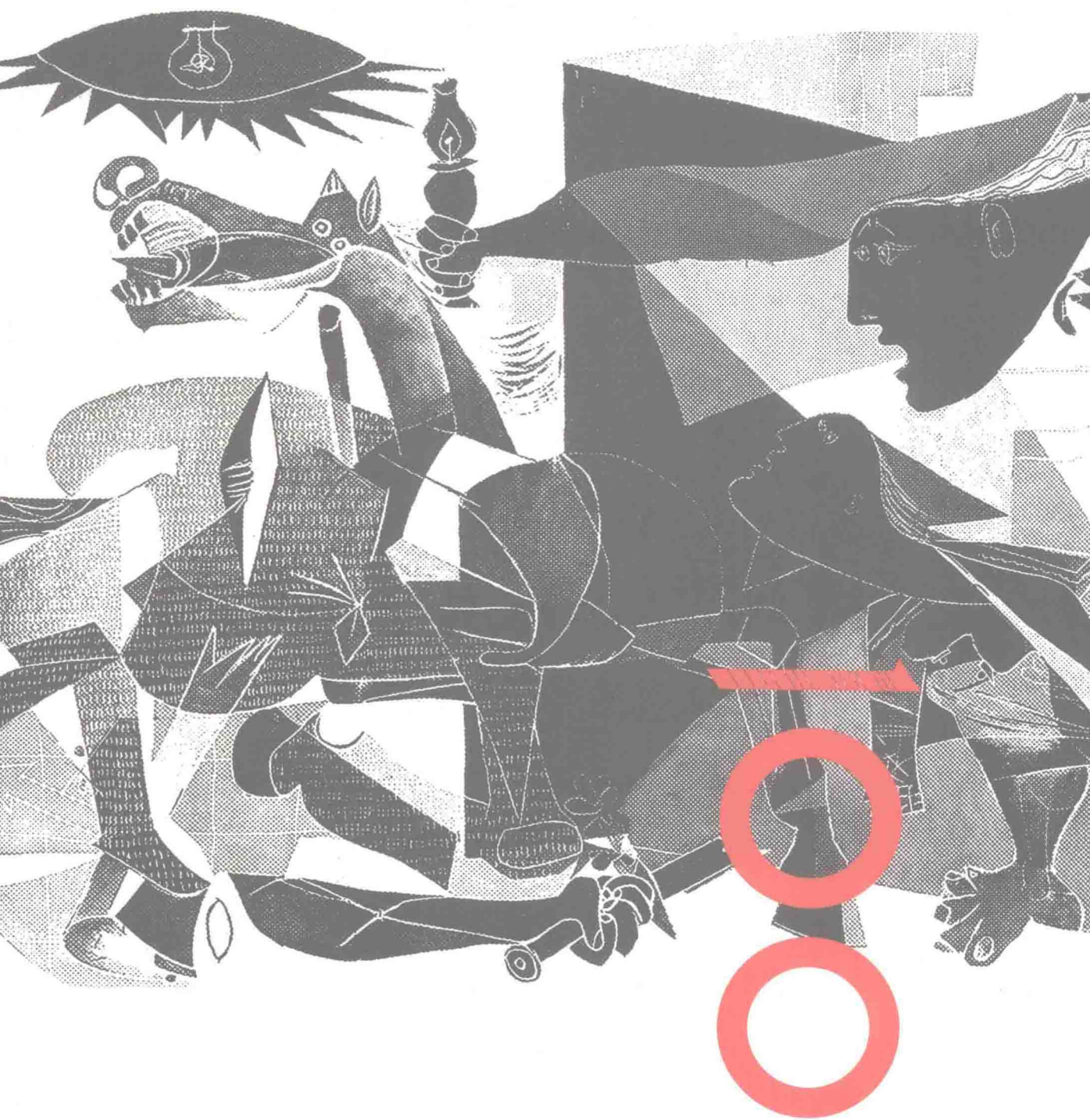

名画百幅赏析

杨琪著

 教育部职业教育与成人教育司推荐教材

 高等教育出版社

职业学校职业素养系列教材

教育部职业教育与
成人教育司推荐教材
职业学校职业素养系列教材

名画

百幅赏析

MINGHUA

BAIFU SHANGXI

杨琪 著

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

名画百幅赏析 / 杨琪著. — 北京 : 高等教育出版社, 2012.2
ISBN 978-7-04-033770-9

I. ①名… II. ①杨… III. ①绘画—鉴赏—世界—中等专业学校—教材 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第211043号

内容简介

本书是教育部职业教育与成人教育司推荐职业学校职业素养系列教材之一。
全书分中国画赏析与西方名画赏析两篇。
中国画赏析按照中国绘画发展过程中的三个高潮分别讲述,即人物画、山水画、花鸟画,
其中山水画又分为青绿山水画和水墨山水画,
花鸟画又分为工笔花鸟画和写意花鸟画,还有近现代绘画。
西方绘画则按照绘画发展的历史顺序加以叙述,
即史前绘画,古埃及、古希腊绘画,中世纪绘画,文艺复兴绘画,17世纪绘画,18世纪绘画,19世纪绘画和现代派绘画。
本书适当地介绍了美术史的发展过程,
使学生从绘画发展的规律中更准确、充分地领会“名画”的艺术魅力。
书中每幅“名画”作品的赏析,
包括作者生平、时代背景、题材主题及形式风格等。

为了加强师生互动,增加了师生对话部分,
既深入地分析了绘画作品的艺术魅力,
又讲述“名画”的奇闻轶事,可谓妙趣横生、别有意味,
使青年学生在欣赏名画中,
潜移默化地提高审美品位、陶冶思想情操。

为了使学生更好地欣赏中外名画,
本书附图文光盘,
将更直观、深入地感觉画作的艺术魅力。

策划编辑 王雨平
责任编辑 王雨平
书籍设计 张申申
责任校对 金辉
责任印制 朱学忠
出版发行 高等教育出版社 /
社址 北京市西城区德外大街4号 / 邮政编码 100120
印刷 北京信彩瑞禾印刷厂 /
开本 787mm×1092mm 1/16 / 印张 18.5 / 字数 390千字 /
购书热线 010-58581118 / 咨询电话 400-810-0598 /
网址 <http://www.hep.edu.cn> <http://www.hep.com.cn/>
网上订购 <http://www.landaco.com> <http://www.landaco.com.cn/>
版次 2012年2月第1版 / 印次 2012年8月第4次印刷 /
定价 39.80元 /
本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究 / 物料号 33770-01

○ 导 语

年逾古稀一教师，

笑看人生，心态怡和。

宠辱不惊，看庭前花开花落，

去留无意，望天上云卷云舒。

在「乱花渐欲迷人眼」的旖旎春光中，

看那缤纷落英，美丽如画；

听那莺啼鸟鸣，婉转如歌。

还有那萧萧翠竹，潺潺流水，

悠悠白云，淡淡清风，

这美景，那心态，

促他与一位青年学生作了一番

关于绘画欣赏的对话，

十分有趣，

记录如下，以飨读者。

○ 布歇《维纳斯的梳妆》

○ 丢勒《画家之母肖像》

弗朗索瓦·布歇

Francois Boucher

1703—1770

法国画家、

版画家和设计师，

是一位将洛可可风格

发挥到极致的画家。

曾任法国美术学院院长、

皇家首席画师。

○.... 老师：“朋友，让我告诉你如何欣赏绘画。”

■.... 学生：“什么？你告诉我如何欣赏绘画？别逗了，你不告诉我如何欣赏绘画，我就不会欣赏绘画了吗？实话告诉你，我从来没有学过欣赏绘画，已经无数次地参观过画展了。如果有一天，同学邀请我去参观画展，我说你先别急，我先去学习怎样欣赏绘画，等我学会了再去参观画展，你不觉得很可笑吗？你看电影之前要先学习怎样看电影吗？你听音乐之前要先学习怎样听音乐吗？你吃饭之前，难道还要先学习怎样吃饭吗？”

○.... 老师：“我确实没有在看电影之前先学习怎样看电影；也没有在听音乐之前学习怎样听音乐。你是否觉得欣赏绘画就像吃饭一样不需要学习，是这样吗？”

■.... 学生：“是这样的。欣赏绘画作品的能力，生而有之，不需要学习的。不是有人常说吗，爱美是人的天性。这就是说爱美的能力是与生俱来的，不是后天学习的。欣赏绘画的能力也是这样的。当然你别误解，我说欣赏绘画的能力是与生俱来得来的，是不需要学习的，并不是说欣赏绘画不需要任何条件。欣赏绘画所需要的唯一条件就是要有看得见的眼睛。比如盲人是不能欣赏绘画的。有眼睛的、看得见的人，谁还不会欣赏绘画呢？”

○.... 老师：“好。既然话说到这里，我们也没有必要争辩了。让我们来做一个实验。我们来看第一组绘画作品，这里的两幅绘画，一幅是布歇的《维纳斯的梳妆》，另一幅是丢勒的《画家之母肖像》，两幅作品出自不同的画家，画的是不同的人物。您喜欢哪一幅作品呢？”

■.... 学生：“这两幅作品，一幅画了一位很漂亮、很可爱的少女，另一幅画了一个很丑陋、很刻薄的老太太。我当然喜欢那位漂亮的少女，而不喜欢那个丑陋刻薄的老太太。”

○.... 老师：“我不同意你的看法。欣赏绘画的第一步，就是要知道绘画的内容。你能告诉我画面上这两位人物是谁吗？”

■.... 学生：“我只知道一位是漂亮的少女，一位是丑陋的老太太。至于他们是谁，我就知道了。”

○.... 老师：“欣赏绘画需要眼睛，在这一点上我同意你的见解。然而欣赏绘画不仅仅需要眼睛，还需要理性。喜欢谁，不喜欢谁，不是仅仅依靠眼睛判断的，而要依靠理性来判断。”

■.... 学生：“绘画难道要靠理性来判断吗？这实在难以理解。这位美丽的少女，能够引起感官的愉悦，难道我的感觉错了吗？”

○.... 老师：“这位漂亮的少女是维纳斯。维纳斯是希腊神话中的美神，是西方绘画中永恒的题材。但是美神到底是什么样子，不同时代、不同画家，有不同的表现。

阿尔布雷特·丢勒

Albrecht Dürer

1471 - 1528

生于纽伦堡，

德国画家、

版画家及木版画设计家。

丢勒的作品包括

木刻版画及其他版画、

油画、素描草图及

素描作品。

他的作品中，

以版画最具影响力。

这幅作品的作者是18世纪法国著名画家布歇。布歇是法国皇帝路易十五的宫廷画师。宫廷画师是为皇帝服务的，皇帝喜欢什么，他就画什么。路易十五是一个很荒淫的皇帝，他有句名言：我死之后，哪管它洪水滔天。他喜欢把维纳斯画成宫廷贵妇的样子，于是布歇就把维纳斯画成宫廷贵妇的样子，这位维纳斯，说到底就是一位荒淫的宫廷贵妇。你看出来了吗？”

■.... 学生：“没有。”

○.... 老师：“我的水平低，难以说服你。我请出一位朋友，他有很高的理论水平，相信他能够说服你。”

■.... 学生：“这位朋友是谁？”

○.... 老师：“这位朋友是法国18世纪著名的启蒙思想家、百科全书派的代表人物、唯物主义哲学家、著名的艺术理论家狄德罗。他关于布歇的绘画作品，在《画论》一书中说过一段很重要的话。我念给你听，狄德罗说：‘绘画与诗有一个共同之处，似乎大家还没有注意到，那就是二者都应当是合乎道德的。布歇没有考虑到这点，他的作品总是放荡的，所以，吸引不了人……我敢对布歇说，朋友，如果你的作品是专给18岁的放荡青年看的，你就做对了，继续画女人的屁股和奶头吧；但是，对于正派人和我来说，尽管人们把你的作品摆在沙龙里最引人注目的位置，我们还是不屑一顾。’^①狄德罗还说，布歇的作品与高雅、正直、真纯、朴素等观念毫无关系等。当你听完狄德罗的论述有什么感想呢？”

■.... 学生：“狄德罗的这段话好像影响了我的眼睛。最初看见这位少女，总与许多美好的形象联系在一起。不瞒你说，初看这个形象，我甚至想起我上小学时的同桌，她是一位天真漂亮的小姑娘！现在听了狄德罗的话，再看这个形象，不知道为什么忽然想起了城市夜幕下放荡的女人形象，再看这个形象就没有什么愉悦的情感了。”

○.... 老师：“欣赏绘画，不仅需要眼睛，还需要理性，这就是理性在绘画欣赏中的作用。”

■.... 学生：“你说的有些道理。对于布歇创作的维纳斯，我接受了你的看法。但是对于那位老太太，在我看来，她的形象很丑陋，对人很刻薄，说话很厉害，就像一个恶婆婆，我就是这样感觉的。你能改变我的感觉，使我把丑陋看成美丽，把奸诈看成善良，把刻薄看成厚道，把我厌恶的老太太看成可亲可敬的老太太？”

○.... 老师：“这幅作品是16世纪德国伟大的画家丢勒的作品。这位老太太就是丢勒

① 吴鑫甫、胡经之主编：《西方文艺理论名著选编》，上卷，北京大学出版社，1985年出版，第276页。

的母亲。丢勒怀着对母亲深厚的崇敬爱恋的情感，给他年迈的母亲画了最后一幅肖像画。画面上她历尽苦难，饱经风霜，已经是风烛残年了。她那隆起的颧骨，布满皱纹的前额，鼓起的眼珠，尖尖的鼻梁，薄而紧闭的嘴唇，消瘦的、爆出道道青筋的脸庞。所有这些不仅表现了这位母亲对生活的无私付出，也表现了画家对母亲的真挚的爱。画完这幅画不久，这位母亲就去世了。这是一位辛劳一生的母亲形象，难道您还没有感到这是一位很可爱的形象吗？假如你还没有感觉到，我会请出一位水平更高的朋友来说服你。”

■.... 学生：“这位朋友是谁呢？”

○.... 老师：“这位朋友就是被西方人称为‘艺术史泰斗’的贡布里希。他的《艺术发展史》风靡全球。在这部名著中，他对丢勒的这幅名作说过一段很中肯的话，我念给你听：‘伟大的德国画家阿尔布雷希特·丢勒在画他的母亲时，……也是充满了真挚的爱。他这幅画稿是如此真实地表现出老人饱经忧患的桑榆晚景，也许会使我们感到震惊，望而却步。可是，如果我们能够抑制住一见之下的厌恶之感，也许就能大有收获；因为丢勒的素描栩栩如生，堪称杰作。事实上，我们很快就会领悟，一幅画的美丽其实并不在于它的题材的美丽。’”^①

■.... 学生：“贡布里希的话，令人信服。我终于明白了一个道理，欣赏绘画的能力，不是天生的，是需要学习的。我还明白了一个道理，欣赏绘画，首先要了解绘画的内容。”

○.... 老师：“我完全同意。欣赏绘画，首先要了解绘画的内容。准确地说，欣赏绘画作品，第一个原则就是要了解绘画的题材。”

■.... 学生：“欣赏绘画难道还有第二个原则吗？”

○.... 老师：“欣赏绘画作品仅仅了解绘画作品的题材是不够的。在绘画作品中还有比题材更重要的东西。”

■.... 学生：“在绘画作品中比题材更重要的东西是什么呢？”

○.... 老师：“让我们来看第二组绘画作品。这是不同的画家画同样的内容。也就是说这两幅作品的题材都是梅花，一幅是王冕的《墨梅图》，一幅是徐渭的《三清图》。你看这两幅作品有什么区别呢？”

■.... 学生：“它们的区别很明显呀，一幅梅花花朵多，另外一幅梅花花朵少；一幅梅花有石相伴，另外一幅无石相伴。”

○.... 老师：“你说的是两幅画构图上的区别。我想问的是这两幅画所表达的情感有什么不同。”

① 贡布里希：《艺术发展史》，天津人民美术出版社，1991年版，第5页。

○ 王冕《墨梅图》

王冕

1289—1359

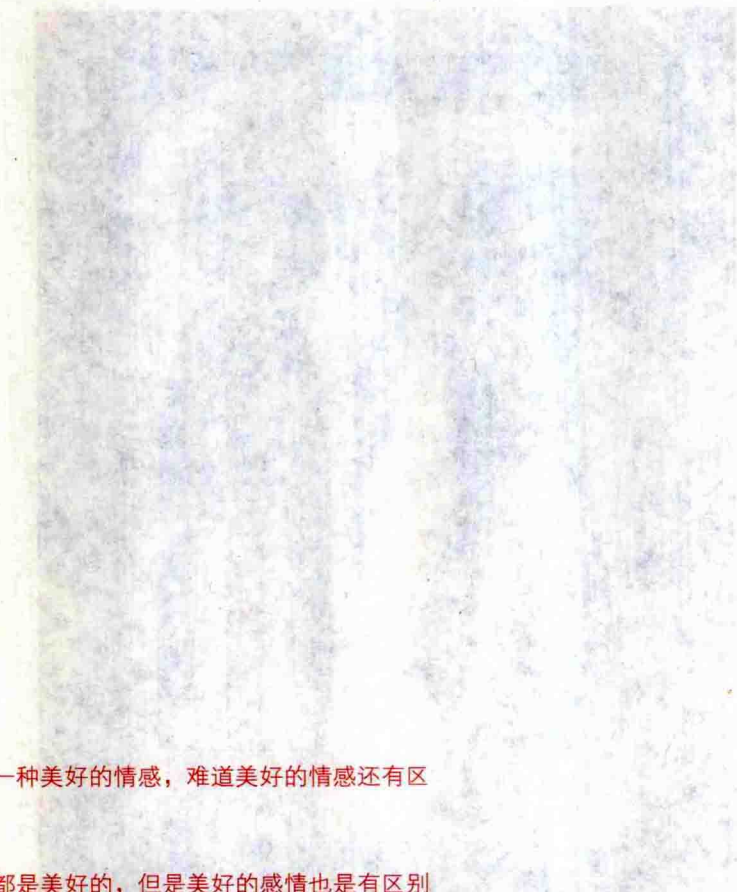
元代诗人、书法家、画家

字元章，号煮石山农，
浙江诸暨人，

出身农家。幼年丧父，
在秦家放牛，
每天利用放牛的时间画荷花，
晚上到寺院长明灯下读书，
学识深邃，能诗，青团墨梅。
隐居九里山，以卖画为生。
画梅以胭脂作梅花骨体，
或花密枝繁，别具风格，
亦善写竹石。
兼能刻印，
用花乳石作印材，
相传是他始创。

○ 徐渭《三清图》

■.... 学生：“这两幅作品的梅花都表达了一种美好的情感，难道美好的情感还有区别吗？”

○.... 老师：“诚然两幅作品所表达的情感都是美好的，但是美好的感情也是有区别的。我们先看王冕的墨梅，梅花画得很好，枝上的花朵、花蕾都用淡墨点染，浓墨点蕊，挺拔有力，极富生气。墨梅所表达情感也就是作品的主题，题画诗说得很清楚明白：‘吾家洗砚池头树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。’

过去有一个大书法家王羲之，每天在池里洗笔砚，结果池水都变黑了。这首诗的意思是说，我家洗砚的水池边上，有一棵梅树，水池中洗砚的墨水，把一池春水都变成黑的了，因此你看水池边上那棵梅树的花也染成淡淡的墨色。难道淡淡墨痕的梅花就不好了吗？梅花，不要别人夸有鲜艳的颜色，就是这淡淡墨痕的梅花，能把清正之气布满乾坤。王冕生活在元代，墨梅表现了画家的正直气节。

徐渭的墨梅所表达的情感与王冕不同。他也有一首题画诗，写得清楚：‘从来不信梅花谱，信手拈来自有神。不信试看千万树，东风吹着便成春。’

徐渭是一个创新的画家。这首诗是说，我画梅花，从来不是按照梅花谱去画梅花。信笔挥洒梅花自有精神。因为梅花本来就不是按照梅花谱去生长的，不信您看那千万棵梅树，东风吹来，千姿百态。

同样是梅花，艺术家表达的情感不同，也就是说两幅绘画作品的主题不同。主题比题材更重要。”

■.... 学生：“我明白了。王冕的梅花，表现了他正直的气节；徐渭的梅花，表现了创

徐渭

明代文学家、

书画家、戏剧家。

初字文清，

后改字文长，号天池山人、

青藤道人等

出身于浙江绍兴府

山阴城大云坊的官僚世家，

少年时天才超逸，性格豪放，

20岁中秀才，以后科举，

屡试屡败。

后来为浙闽总督做幕僚，

曾入胡宗宪幕府。

后精神失常，又遇牢狱之灾。

晚年穷困潦倒，以卖画为生，

但从不为当政官僚作画。

○《福音书》插图《圣母领报》

○ 安杰利科《圣母领报》

新精神。绘画作品的题材相同，主题可以不同。欣赏绘画第一个原则是要了解绘画的题材，第二个原则是要了解绘画的主题。”

○.... 老师：“题材与主题构成了绘画作品的内容。但对于欣赏绘画来说，仅仅了解绘画的内容，还是不够的。让我们来看第三组绘画作品，一幅是《福音书》插图《圣母领报》，另一幅是安杰利科的《圣母领报》，不同的画家，刻画相同的两个人物，看看你喜欢哪幅绘画作品？”

□.... 学生：“自从我知道欣赏绘画首先要了解绘画的内容之后，我现在真的不敢随意评论了。两个女人，其中一个还有翅膀，她们是谁，她们在做什么，我真的是不知道了。我很难回答喜欢哪幅作品，不喜欢哪幅作品。”

○.... 老师：“欣赏西方绘画，有两本书是一定要读的，一本是《希腊神话》，另一本是《圣经》。这两幅作品都表现了《圣经》中的一个故事。圣母怀孕了，她不知道自己怀孕了。大天使加伯利奉上帝之命，从天上飞下来，告诉圣母：‘你怀孕了，你的儿子叫耶稣。’这两幅作品中的两个人物一个是圣母，一个是大天使。请你先告诉我作品中哪一位是圣母，哪一位是天使？”

□.... 学生：“第一幅作品中带翅膀的人是天使，对面那个人是圣母；第二幅作品中跪下的那个人是天使，对面那个人是圣母。”

○.... 老师：“你回答得太好了。现在请你看一看同样的故事，同样的内容，两幅作品的形式是不是有很大的差别呢？”

□.... 学生：“我仔细看这两幅绘画，它们的形式确实有很大的差别。第一幅作品中人物好像在同一个平面上；第二幅作品中的人物好像在纵深的空间之中，我的感觉对吗？”

○.... 老师：“你对这两幅作品的形式的感觉是对的，让我再作一点补充。我们先说第一幅作品。这幅作品是1150年一本福音书上的插图。插图左侧是带翅膀的天使，她举起右手，这个动作在中世纪的绘画中表示说话，她正在和圣母说：你怀孕了。右侧的圣母听到了大天使的话，举起双手，表示惊愕。在圣母的头上，有一只鸽子，它表示圣灵。第一幅作品，由于画家没有使用透视法，人物都在平面上。我们再看第二幅作品，这是意大利画家安杰利科1440年在圣马可修道院所作的壁画。这幅作品由于画家使用了透视法，画中的两个人物就好像是我们平常可以遇到的生活中的人物一样，真实而生动。你知道为什么两幅作品的形式有如此巨大的区别吗？”

□.... 学生：“我想这是由于画家的绘画技巧造成的。第一幅作品的作者，没有掌握绘画的透视法，就像美术学院的不及格的学生；而第二幅作品的作者是绘画高手，他掌握了透视法，就像美术学院的高才生。”

○.... 老师：“你说得不对。这两位画家在他们各自生活的时代都是绘画高手。是由

弗拉·安杰利科

Fra Angelico

1387 - 1455

意大利佛罗伦萨画派

画家。生于佛罗伦萨

附近的维基奥，

1455年2月18日卒于罗马。

1420年左右进入修道院，

取名菲耶索基的乔瓦尼

(Giovanni da Fiesole)，

安杰利科(意为天使)

是后人给他的美称。

○ 郑板桥《衙斋听竹图》

○ 郑板桥《墨竹图》

于不同的时代对绘画有不同的要求。第一幅绘画作品的作者生活在中世纪，中世纪的最大特点是宗教的统治，神权至上，绘画是为宗教服务的。能够把圣经故事表现得清楚明白，而不是把圣经故事表现得好看，就是绘画的最高要求。平面能够把圣经故事表现得明白，因而就采用平面的表现方法。第二幅作品的作者生活在意大利文艺复兴时期，文艺复兴时期与中世纪绘画最大的区别就在于中世纪绘画是歌颂神、表现神的绘画，而文艺复兴的绘画则是歌颂人、表现人的绘画。这幅绘画的题材本来是神，怎样才能够把神表现成一个有血有肉的、真实的人呢？首先跪着向圣母禀报的天使没有中世纪作品中的翅膀，就像一个生活中的美丽的少女；其次就是表现透视关系。她们好像刚刚从天堂中走出来真实的人。这就使两幅绘画作品的形式有了区别。”

□.... 学生：“唔，真想不到，一幅绘画作品背后竟然有如此深刻的道理。现在我已经知道了，欣赏绘画要遵循的原则，一是要了解绘画的题材，二是要了解绘画的主题，三是要了解绘画的形式，四是要了解绘画的时代，还有第五个原则吗？”

○.... 老师：“还有第五个原则。我们看第四组作品。郑板桥的《衙斋听竹图》、《墨竹图》，这两幅作品是同一画家表现同一内容的作品。具体地说都是清代著名画家郑板桥的画作，表现的内容都是竹子。你是否能告诉我郑板桥为什么要画竹？”

□.... 学生：“我想郑板桥之所以画竹，是因为他喜欢竹。记得宋朝的苏轼说过：可使食无肉，不可居无竹。无肉使人瘦，无竹使人俗。文人雅士喜欢竹，把竹看做高尚道德的象征，所以画竹。”

○.... 老师：“你说得很对。郑板桥画竹是把竹看做高尚道德的象征。那么，郑板桥的这两幅表现竹的作品有什么区别呢？”

□.... 学生：“我实在看不出有什么区别。”

○.... 老师：“中国文人画博大精深，虽然都是梅兰竹菊，但是这个画家的梅兰竹菊与那个画家的梅兰竹菊不同。就是同一个画家，不同时期所画的梅兰竹菊也有不同的内涵。我们现在看到的两幅墨竹是郑板桥在不同时期的绘画作品。第一幅作品是郑板桥当七品县官时期的作品，叫做《衙斋听竹图》，郑板桥在画上赋诗一首：衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。

画面上有翠竹两杆，枝茂叶盛。前面那一枝墨色很浓，后面那一枝墨色较淡，很有层次感。微风吹拂，满幅清气。这首诗是说，自己在衙斋里，听到风吹竹子发出的萧萧声，使自己联想到民间百姓呻吟哀叹的声音。爱民之心，跃然纸上。诗中最精彩的一句是‘一枝一叶总关情’，也就是说，这幅画中竹子的一枝一叶，都表现了作者关怀百姓疾苦的情感。第二幅《墨竹图》是郑板桥暮年的作品，此时他感到人世间的艰辛，决心置身世外，就用竹做一副钓鱼的鱼竿吧，在湖上做一个

郑板桥

原名郑燮

字克柔，号理庵，又号板桥，人称板桥先生。

应科举为康熙秀才，

雍正十年举人，

乾隆元年（1736）进士。

工诗、词，善书、画。

诗词不屑作熟语。

画擅花卉木石，尤长兰竹。

兰叶之妙以焦墨挥毫，

借草书中之中竖，长撇运之，

多不乱，少不疏，

脱尽时习，秀劲绝伦。

书亦有别致，隶、楷参半，

自称“六分半书”。

间亦以画法行之。

印章笔力朴古逼文、何。

为人疏放不羁，

以进士选县令，

日事诗酒，及调维县，

因岁饥为民请赈，忤大吏，

罢归，居扬州，声誉大着。

恣情山水，

与骚人、野衲作醉乡游。

时写丛兰瘦石于酒廊、僧壁，

随手题句，观者叹绝。

著有《板桥全集》，手书刻之。

所作卖画润格，传颂一时。

为“扬州八怪”之一，

其诗、书、画世称“三绝”，

擅画兰竹。

郑燮一生画竹最多，

次则兰、石，但也画松画菊，

是清代比较有代表性的

文人画家，

无忧无虑的渔翁。为了表明心迹，他在《墨竹图》上写了一首诗：置身已在烟霞外，莫问人间道路难。写与数枝清瘦竹，秋风湖上作渔竿。

你现在是否能感到郑板桥这两幅作品的巨大区别呢？”

■.... 学生：“我确实感到了两幅“墨竹”的巨大区别。”

○.... 老师：“欣赏绘画必须遵循这五个原则。第一，要理解绘画的题材；第二要了解绘画的主题；第三要了解绘画的形式；第四要了解绘画的时代；第五要了解画家的生平。当然，欣赏绘画还有一些必须遵循的原则，不过欣赏绘画也是由浅入深的过程。对于一个初学者来说，掌握以上五个原则就可以了。”

■.... 学生：“欣赏绘画，还有更深刻的方法吗？”

○.... 老师：“有的。我们以上讲的绘画欣赏的五个原则，只是面对绘画，知其然，知其所以然。欣赏绘画最深刻的层次是与古人神交。”

■.... 学生：“什么是与古人神交呢？”

○.... 老师：“就是透过作品，看到作者，就好像看到了一个心灵纯洁的老朋友。明代董其昌到长安，拜谒千年前王珣的《伯远帖》，添墨其后：‘既幸余得见王珣，又幸珣书不尽湮没，得见吾也。’就是说，我看到了王珣，王珣也看到了我。这是多么高兴的事情啊！这个故事就是隔代神交的佳话。董其昌看到黄公望的《富春山居图》，就好像看到了黄公望。大呼：‘吾师乎！吾师乎！一丘五岳，都具是矣！’左宗棠有一副对联，写的是：身无半亩，心忧天下；读破万卷，神交古人。读书干什么？就是要跟古人交朋友。明代名隐陈继儒如此描绘自己与古人的神交：‘古之君子，行无友，则友松竹；居无友，则友云山。余无友，则友古人之友松竹、友云山者。买舟载书，作无名钓徒。每当草衰月冷，铁笛风清，觉张志和、陆天随去人未远。’张志和与陆天随（即陆龟蒙）都是唐朝人，与作者隔了近800年，可是陈继儒却感到他们是相去未远的亲密朋友。”

■.... 学生：“你说明了古人欣赏古人的作品，能够与古人神交；我们欣赏古人的绘画作品，也能够与古人神交吗？”

○.... 老师：“每当我看到郑板桥的竹，就好像面前站着郑板桥这个人。无论是‘一枝一叶总关情’的竹，还是‘秋风湖上作渔竿’的竹，郑板桥那种刚正廉洁、淡泊名利、关心人民疾苦的情感却深深地打动了我。郑板桥之所以能够创作这些优秀的绘画作品，重要原因之一就是因为他有刚正廉洁、淡泊名利、关心人民疾苦的灵魂。过去有人说，三年清知府，十万雪花银。听说郑板桥12年的宦宦生涯，当辞官回乡时，临走时只有三头毛驴。自己骑一头，书童骑一头，另外一头驮着书。他走后百姓为他立了祠堂。有人给他写了一副对联：‘三绝诗书画，一官归去来’。‘画如其人’，确实是这样啊！在现实生活中，任何时候都有腐败，但任何时候也都有出于污泥而不

染的高尚的人。我虽然不是画家，但是不管我做什么，都希望自己能够像郑板桥一样有一个纯洁善良的灵魂。”

■.... 学生：“当今社会，有附庸风雅的虚交，有名利市场的攀交，这些交往无不是为名为利，能够不为任何利益、纯粹精神上的神交，那该是多么宝贵啊！”

○.... 老师：“你能够从绘画欣赏中，与古人神交，体会到画家纯洁善良的灵魂，并且用画家纯洁善良的灵魂，净化自己的灵魂，这就是绘画欣赏的终极目的。”

■.... 学生：“我明白了欣赏绘画的原则和目的，但未必能够运用，未必能把欣赏绘画的那些方法，运用于每一幅作品的欣赏过程中。我有一个小小的请求，在欣赏的过程中，希望老师就在我的身边，以便随时请教，听取老师的教诲。”

○.... 老师：“与学生在一起讨论问题是老师的天职。对于我来说，能够有机会与学生一起讨论绘画，实在是三生有幸。只是有一点，绘画博大精深，往往是只可意会不可言传，让我们共同进入绘画那难以言传的境界之中。”

■.... 学生：“好吧，就让我们开始欣赏绘画作品吧！”

目
录