

社科普及丛书

胡波 主编

历史里的丹青

吴丽莉 胡波 著

细品中国画
在喧嚣都市诗意地栖居

沉醉水墨里
在中国传统文化里遨游

SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

社科普及丛书

胡 波 主编

历史里的 丹青

吴丽莉 胡 波 著

SPM

南方出版传媒
广东人民出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

历史里的丹青 / 吴丽莉, 胡波著. — 广州: 广东人民出版社, 2018.3
(社科普及丛书)

ISBN 978-7-218-12662-3

I. ①历… II. ①吴… ②胡… III. ①中国画—作品集—中国—古代
②画家—人物研究—中国 IV. ①J222.2 ②K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第046629号

LI SHI LI DE DAN QING

历史里的丹青

吴丽莉 胡波 著

 版权所有 翻印必究

出 版 人: 肖风华

责任编辑: 李锐锋 冼惠仪

特邀编辑: 戴程志

装帧设计: 陈宝玉

封面设计: 蓝美华

统 筹: 广东人民出版社中山出版有限公司

执 行: 何腾江 吕斯敏

地 址: 中山市中山五路1号中山日报社8楼(邮编: 528403)

电 话: (0760) 89882926 (0760) 89882925

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路10号(邮编: 510102)

电 话: (020) 83798714(总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

印 刷: 广州汇隆印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/32

印 张: 8.75 字 数: 150千

版 次: 2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷

定 价: 39.80元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社(0760-89882925)联系调换。

售书热线: (0760) 88367862 邮购: (0760) 89882925

“社科普及丛书”编委会

策 划 刘浩君 胡 波

主 编 胡 波

副主编 周 萍

编委会 卢曙光 韩延星 周 武 高露斯

陈凤娇 邹慧燕 柯丽莹 刘 彤

总 序

| 胡 波

自然科学和社会科学是人类探究自然、了解社会、认识自我的两把钥匙，也是人类社会文明进步的双重动力。自然科学是研究自然界各种物质和现象的科学，如物理学、化学、动物学、植物学、矿物学、生理学、医学和数学等，是人类认识自然、了解自然、改造自然和适应自然不可缺少的有效理论和科学方法；而社会科学是研究各种社会现象的科学，包括政治学、经济学、社会学、法律学、管理学、历史学、文艺学、美学、伦理学、文学等，是人类认识自己、认识他人、认识环境，尊重自己、尊重他人、尊重环境，进行双向交流、相互交往的有力工具。

众所周知的是，自然科学为人类创造了许多物质文明成果，解放了人类的手脚，也拓宽了人类的视野，丰富了人类的物质文化生活。尤其是18世纪工业革命以来，科学技术消除和控制了许多自然灾害，减少了疾病的蔓延，延长了人类的寿命，让人类生活得更舒适、更便利、更安全。但不可否认的是，自然科学，特别是现代科技发展的后遗症与副作用，也给人类带

来了许多比传统风险（风灾、水灾、旱灾、虫灾、瘟疫、地震等）还要令人忧心的现代危情（环境污染、核扩散与辐射、废弃物、有毒物质等）。这些现代危情对人类来说，是一种无法预知又时刻存在的危害。更为重要的是，自然科学的发展，不仅改变了自然界，拉近了人与自然之间的距离，减少了自然对于人类来说所具有的神秘感和陌生感，还直接或间接地改变了人类社会的生活环境和物质条件，影响了人类自身的生产方式和生活形态。不断发展的科学技术，在现代社会中日益成为社会变迁的一股重要推动力，在许多方面正改变着人类的生活方式和文化模式。机器人将逐渐取代传统工人的角色；银行自助提款机也日益替代银行职员의 职能；交通网络和大众传播媒介的发展，使不同民族之间的距离大大缩小；工商业快速发展，加速了社会流动，改变了人们的价值观、世界观、人生观、行为模式和生活方式……这些由科技文明所带来的各种新趋势和新问题，固然需要自然科学去研究与应对，但社会科学对于人类社会变迁所造成的法律、伦理、道德等各个层面的影响和冲击，同样责无旁贷。社会科学理所当然地应该从政治、经济、社会、文化、教育、心理、哲学等不同层面进行深入研究，为人类生存生活和全面发展提供更多的知识、智力的支撑和思想、文化的引领。

自然科学和社会科学虽然在研究领域、研究方法上有所不同，但两者都和人类社会的生存和发展有关，都与解决人类所面临的困难和挑战有关。社会科学是以“人”为中心，研究人与人之间，人与群体之间，人与社会、国家之间互动的知识领域，

探究人类文化与其周围环境之间的关系的科学。人类在社会中生存和发展，必须了解与其生活层面有关的知识 and 经验，方能很好地顺应环境和改善生活，提高生命的价值和人生的意义。但是长期以来，人们对社会科学理论的认识和了解比较浮浅，对社会科学知识的掌握和运用也极其简单，在思想和行动上表现出典型的实用主义或工具理性。尤其是改革开放 30 余年来，重物质轻精神、重科技轻人文、重自然科学轻社会科学的现象更加突出，其结果是，在经济快速增长和科技高度发达的同时，也产生了生态环境恶化、贫富差距拉大、伦理道德滑坡以及腐败案件高发和精神信仰缺失等现象，甚至有不少人成为物质的奴隶，精神的侏儒。因此，以人为中心，探讨人类生活层面的知识领域，以及探究人类文化与其周围环境之间关系的社会科学，就必将为当今社会提供认识自己、取悦他人、改造社会的钥匙。自然科学以自然物质为中心，研究人类在物质生活环境上的问题；社会科学以人为中心，处理人类精神层面的事物。两者对于人类社会而言都是不可或缺的，尤其是在所谓“后工业社会”与“后现代文化”的 21 世纪，如何寻求社会科学与自然科学之间的平衡，矫正往昔重自然科学轻社会科学以及重理轻文的“新文明体系”，均具有重大的历史意义和现实价值。^①正如有的学者所说，全部社会科学，要解决的就是一个问题，即个体认识自己、认识他人、认识环境，尊重自己、尊重他人、

^①沙依仁等著：《社会科学是什么》，北京：世界图书出版公司北京公司，2006 年版，第 27-28 页。

尊重环境，然后进行相互间的交流、交换、交往、交易等的问题。^①而“分清各自的利益，学习有效、互利的原则与技术，是公民的必修课”。^②但是，社会科学的理论、方法、知识、经验，并不为大众所掌握和运用，其传播和普及的对象与范围都十分有限，往往停留在学者的圈子内，终止于社会精英的层面上。孙中山先生曾认为，无论是在古代中国还是当代社会，始终是“知难行易”，而不是“知易行难”，强调认识比行动更难但更重要。^③马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中指出：“批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁，但是理论一经掌握群众，也会变成物质力量。理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人，所谓彻底，就是抓住事物的根本。但人的根本就是人本身。”^④因此，如何将社会科学的“知识”转化为“常识”，如何将社会科学的“经验”积淀为“理性”，如何将社会科学的“理论”转变为“智慧”，如何将社会科学的“方法”转化为“思维”，理所当然地应该成为社会科学普及的宗旨和要务。2014年9月，《广东省社会科学普及条例》就明确指出：“社会科学普及工作应当坚持政府领导、社会支持、公众参与、资源共享、服务

①沙依仁等著：《社会科学是什么》，北京：世界图书出版公司北京公司，2006年版，第2页。

②沙依仁等著：《社会科学是什么》，简体版序，第2页。

③张磊：《孙中山思想研究》，北京：中华书局，1981年版。

④中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编：《马克思恩格斯选集》，第1卷，北京：人民出版社，1972年版，第9页。

大众、法制保障的原则”，“采取公众易于理解、接受和参与的方式，普及社会科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神和人文精神的的活动”。社会科学普及工作，今天已成为各级党委政府的重要工作之一。

中山市社会科学界联合会长期以来坚持以人为本，围绕市委市政府的中心工作，关注社会，聚焦民生，面向未来，在做好党委政府的智囊团和思想库的同时，积极主动地采取多种形式，大力普及社会科学知识，传播思想文化，弘扬科学理性和人文精神。经过不断努力，中山不仅涌现了大批具有广泛影响的社科普及专家和知名学者，而且也出版了一大批社科普及读物，如《中山史话》《凡人孙中山》《新三字经与社会主义核心价值观》《血脉相承：中山非物质文化遗产探究》《艺文与修身》《修身与修行》等既有地方特色又颇具中国气派的科普书籍，甚至借助南国书香节中山书展这个大平台，单独设立社科普及展区，开展形式多样的社科普及活动，产生了较大的反响。但是，社科普及活动仍然缺乏针对性和趣味性，社科普及读物也少了地方色彩而多了学究气息，社科普及的效果并不令人满意。

如何开展社科普及工作，有效地服务社会，逐步提高大众的人文素养，也就成为广大社科工作者的目标和任务。为此，中山市社会科学界联合会在市委市政府的关怀和领导下，首先组织社科专家，结合地方历史文化、经济社会的特色和社科的专业特点，融知识性、趣味性和专业性、系统性于一体，编辑

出版“社科普及丛书”。中山市社会科学界联合会力求在全面介绍政治学、经济学、社会学、文化学、历史学、哲学、伦理学、民俗学、地理学和法学等社科基础知识和理论方法的同时，客观全面和深入浅出地讲述中山地方历史文化和人文精神，力求通过系列丛书的编辑出版，使其逐渐进学校、进机关、进企业、进社区；力求达到理论宣传、思想传播、文化交流、信息传递、知识共享的多重目的。为好书找读者，为读者写好书，讲好中国故事，传播社科新知，引领时代风尚，推动社会进步，这就是“社科普及丛书”编写的方向和目标。

目 录

第一章 名画：最是人间留不住

第一节 传世情书的形象解读——《洛神赋图》	2
一、千年悬案，洛神是谁？	3
二、才子神女的悲剧恋歌	9
三、以美劝世的千古名画	15
四、最忠于原著 IP 的大作	22
第二节 寻找晋人之美——《女史箴图》	25
一、《女史箴》：教你如何做王的女人	25
二、《女史箴图》：那些风姿旷古的女神	26
三、曾是乾隆的案头爱物	36
四、被 25 英镑卖出的千古名作	38
五、非常接近原貌的摹本	39

第三节 因为是女子，劳作也呈桃红色——《捣练图》	42
一、谁是《捣练图》的作者？	42
二、交相辉映的劳作场面	44
三、唯美人与美色不可辜负	48
四、波士顿的“东方明珠”	58
第四节 谁是虢国夫人？——《虢国夫人游春图》	61
一、身世	62
二、背景	64
三、轻肥	65
四、谁是虢国夫人？	68
五、人生若只如初见	78
第五节 她比烟花寂寞——《簪花仕女图》	80
一、如花美眷：春色不负人间	81
二、似水流年：在镜子无能为力的地方	93
三、原是屏风画	95
第六节 花间词的蒙太奇表达——《韩熙载夜宴图》	98
一、千古无两，大是其事	99
二、夜宴图，花间词的蒙太奇表达	102
三、佯狂，极乐尽头哪有归宿	112
四、相随有别离	114

第七节 聚散春风何处寻 ——《清明上河图》	116
一、名画，不仅仅有大名	117
二、清明，不仅仅是节气	119
三、解读，京华软红香土	123
四、城市，让生活更美好	133
五、曲谏，盛世里的隐忧	139
六、结语，聚散春风何处寻	142

第二章 名家：真名士，自风流

第一节 已有丹青约，千秋指白头——宋徽宗	146
一、书生皇帝	146
二、丹青帝国	148
第二节 一代宗师——赵孟頫	163
一、打开了文人画	165
二、生命的调良图	177
三、愿得一人心，白首不相离	179
第三节 无痴不云林——倪瓒	185
一、灵魂深处的约定	186
二、一尘不染的世外桃源	193

三、回不去的故乡叫远方	198
四、山水无言，大象无形	201
第四节 小时代的大画家——仇英	203
一、明朝美术，高压下的高仿	203
二、画家仇英，小漆匠的逆袭	207
三、好看、好卖	212
四、仇画，方是真画	218
第五节 只有足够的囚禁，才有强大的背叛——徐渭	219
一、百年一才子，千年一徐渭	219
二、才高命蹇	222
三、中国画发展的里程碑	226
第六节 独步古今的旷世奇人——八大山人	235
一、身世：落魄的皇室后裔	236
二、绘画：艺术的冷暖人生	239
三、生命：哭之笑之，冷之暖之	251
第七节 山河拱手，为君一笑——石涛	253
一、青门种瓜人，旧日东陵侯	254
二、相同命运的不同人生	254
三、现代绘画的启路人	258
四、人性美的新时代	269

第一章

名画：
最是人间留不住

第一节 传世情书的形象解读 ——《洛神赋图》

千百年来，人们一直有一个疑问，曹植所描写的“洛神”和顾恺之画中的“洛神”，是现实中的人物还是梦境中的想象。

《洛神赋图》第一场景“洛水邂逅”

“翩若惊鸿，婉若游龙。荣曜秋菊，华茂春松……”汉魏之际著名文学家曹植（192—232年）的《洛神赋》，向人们讲述着一个绝世凄美的爱情故事。《洛神赋》词藻华丽，意境绵延，是中国文学史上的名篇。东晋时期著名画家顾恺之（348—409年）根据这一名篇进行构思创作，绘制了出神入化的《洛神赋图》。从此，这一历史名篇与历史名画交相辉映，流芳百世。

顾恺之，东晋画家、文学家，晋陵无锡（今江苏无锡）人。他不仅长于笔墨丹青，还是一位杰出的绘画理论家。顾恺之出身仕宦望族，秉性率真，多才多艺，青年时便有“才绝”“画绝”“痴绝”三绝之誉。他擅长把旧的题材重新构图，用新的方法表现，也喜欢从文学作品中寻找灵感进行创作，《洛神赋图》便是根据汉魏之际的文学作品《洛神赋》艺术演绎。

一、千年悬案，洛神是谁？

千百年来，人们一直有一个疑问：曹植所描写的“洛神”和顾恺之画中的“洛神”，是现实中的人物还是梦境中的想象？

（一）历史

《洛神赋》的作者是曹操的儿子曹植。曹植，字子建，沛国谯县（今安徽省亳州市）人，是曹操与武宣卞皇后所生第三子。

曹操乃一代枭雄，“上马射雕下马诗”，他的文韬武略也

《洛神赋图》第二场景“洛神翩翩”