

全国中小学美育丛书

画说 植物品格

孙其峰 于文书 著

上海百家出版社
Shanghai Baijia Publishing House

全国中小学美育丛书

画说植物品格

孙其峰 于文书 著

上海百家出版社
Shanghai Baijia Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

画说植物品格/孙其峰、于文书著. —上海:百家出版社,2009.8

(全国中小学美育丛书)

ISBN 978-7-5475-0005-7

I.画... II.①孙...②于 III.美育—中小学—教学参考资料 IV.G40-014

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第131608号

丛 书 名 全国中小学美育丛书
书 名 画说植物品格
著 者 孙其峰 于文书
责任编辑 鲍 晟
特约编辑 马春富
装帧设计 梁业礼 兰 青
出版发行 上海文艺出版(集团)有限公司(www.shwenyi.com)
上海百家出版社(www.bjph.net)
地 址 上海市瞿溪路1365弄3号(200032)
经 销 各地 新华书店
印 刷 上海市印刷七厂有限公司
开 本 690×980 1/16
印 张 10.5
版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5475-0005-7/G·001
定 价 29.80元

上海百家出版社常年法律顾问:上海登嘉律师事务所
田原律师(13501917060)
商瑜律师(13501679328)

心源獨運
蹊徑別開

己丑三月

意境界遠

才高妙趣生

題

文如教授公人与自然

周秉衡

一九九九年九月

序

文书的新作“人与自然”系列丛书——《画说动物精神》、《画说植物品格》、《画说山水情怀》陆续出版,我感到非常高兴、欣慰。

2005年,文书正式跟我学画。在我和他接触的几年中,通过书信交流、当面交谈,我感到他是一个素质全面、有潜力的教育家和艺术家。他的悟性很高,天赋不错,人也好。在他跟我学画的这几年,我们主要是通过书信教学,他能领悟我批改作业的要旨,每批改一次都有进步。感受最深的还是他的综合素养,他长期在大学做领导工作,但涉猎的领域很广,他擅长书法、绘画、摄影、音乐、戏曲、文学等各部门艺术,在学校为学生开设《艺术欣赏》课,深受学生欢迎。尤其是他长期研究美学、美育和中国美术史论,为他的艺术创作打下了坚实的基础。他在烟台大学开展以艺术教育为核心的审美教育,培养学生感受美、鉴赏美、创造美的能力,很有成效。以上这些都很重要。作为一个艺术家,如果缺乏综合素养,没有一个正确的审美观念,甚至以丑为美,他的作品就很难达到一种高的境界。一个画家如果抱着功利目的,光靠包装、炒作,而没有深厚的文化底蕴,肯定会昙花一现。

文书勤奋好学、谦虚严谨,年轻时就下过很大的工夫学画、学书法。他注重继承传统又不拘泥古人,注重改革创新又不一味狂怪,注重匠心独运又不匠气十足,注重博采众长又不漫无边际……他的绘画,注意用美学理论指导画面构图和意境营造,注重以文学修养表现作品的内涵,采取中国戏曲的写意手法运笔用墨。所以,他的画透出一种淡雅的美感、深厚的底蕴、灵动的笔法、空灵的意境,既有阳春白雪的高雅,又有下里巴人的俗韵。他在对自然物象的观察中训练自己理解和写生能力,并努力从中获得新鲜的感受,获得了创作灵感。他在动物精神、植物品格和山水情怀的提炼和创作中倾注了他对大自然的热爱、和谐社会的渴望,也折射出他对生态美学的研究。

这套丛书，文书精心选取了一部分动物、植物与山水，生发出新颖、深刻的动物精神、植物品格以及山水情怀，并提炼出“悟语”、“感言”、“抒怀”，既有科普知识、艺术表现，又有启迪人生的妙语，可谓集科学、哲学、艺术于一体的力作。

而且，文书还告诉人们应该向大自然学习什么，这点很可贵。也可以看出，他在用心观察大自然，仔细研究动物、植物以及山水的情态和神韵，努力追求神似，并进一步在描绘中抒发内心的感情。他笔下的大自然，已不是一般的再现，而是在客观物象的基础上带有主观情感的创造，充满了生命活力，赋予了人格力量。用他自己的话说，他要把对大自然的感情表达出来，把大自然的灵魂表现出来。这些画作，给人们以情感的陶冶和境界的升华，引导人们和这些人类的朋友们对话和交流，启发人们要和它们友好相处，要珍惜生命、敬畏自然……

文书长期坚持以美育人，孜孜以求，他在审美与艺术、人与自然的领域，探索出了一条新路。这套丛书的出版，是文书在教育、艺术与美育领域取得的又一可喜成果。

文书在绘画上有了长足的进步，我很欣慰。我期待着他在艺术领域有更大的突破，也期望他担当起培养优秀人才的重任。

孙其峰

（著名花鸟画大师、美术教育家、书法家 孙其峰）

2009年6月26日

序二

于文书教授的力作《画说动物精神》、《画说植物品格》、《画说山水情怀》陆续出版,他嘱我作序,我欣然应允。

于文书教授从事美育研究与实践二十余载,默默耕耘,建树良多。在他的带领下,烟台大学不仅在美育的理论研究方面,而且在探索新的美育模式、审美实践方面,都取得了丰硕的成果。美育作为烟台大学的特色和品牌,影响日益彰显。尤其是烟台大学的“千米文化艺术长廊”,已经成为全国唯一的特色景观。烟台大学探索出“以教学为核心,实践为拓展,文化为氛围”的大学美育模式,这是很有创见、很有理论高度、很有示范意义的模式,值得在全国推广。

尤为难得的是,文书先生不仅是美的倡导者与引领者,更是美的传播者与实践者。他的美育讲座《美从此绽放》,在北京、湖南、湖北、河南、山东等地的五十余所高校反响强烈。他在文学、音乐、美术、书法、戏曲等方面也皆具有高深的造诣。

天地之美恶,在两和之中。这句话阐明了美与和谐的关系,美存在于和谐之中,和谐就是美。和谐,是中华民族的美德,也是做人准则,还是处世哲学。

构建和谐社会是党中央提出的一个具有深远意义的战略决策,而构建和谐社会的一个非常重要的内容就是要实现人与自然的和谐共处。仰视上天,俯瞰大地,人们不禁赞叹宇宙万物是何等的美好;日月星辰,蓝天白云,人们不由得沉浸于自然界的多姿多彩。有高山平原,有沙漠绿洲,有陆地海洋,有湖泊河流,有戈壁草原,有阳光空气,又有繁多的动物、植物。自然界是何等的奇妙,何等的美丽。

人类早期文化中一直存在着大量人与自然和谐相处的文化言说,强调人与自然和谐相处的价值观也早已存在。然而,当人类的科学技术大力发展,自然被“脱魅”,被视为人类利用、征服、改造的物质世界后,人类便消除了对自然的敬畏、感激之心,人与自然相亲相和的文化言说也逐渐失去

了魅力,这才在文化上走向片面。因此,我们在文化上拯救生态危机,就必须恢复人类与自然和谐相处的文化价值观。就当前面临的任務而言,关键是要使人与自然的关系走向和谐。和谐,是中国人最高的审美理想。

生命和自然皆具有智慧。“人是万物的灵长”一直是人本主义思想的信念。因为人类有智慧,所以懂得按照不同物种的尺度进行创造。那么,人以外的自然生物是否也具有在本质上与人类一样的智慧呢?事实上,如果我们人类不仅仅以我们的智慧为唯一标准来认定“智慧”的话,那么,我们就会发现自然界的许多物种不仅有智慧,而且在很多方面超过了人类。如猎豹的速度、鹰的视觉、猴的敏捷等。人类的仿生学和仿圈学探讨的就是生命和自然界的这种智慧,并从中学习这种不同于人类的智慧。

在一般人的眼里,动物、植物、山水是没有感情的,因为它们没有意识,不会思考。但是,神秘、厚重的大自然当中的很多故事、很多细节,都在潜移默化地影响着我们的心灵。

《画说动物精神》、《画说植物品格》、《画说山水情怀》以简洁、优美的细腻笔触,解说了精要的科普知识,讲述了一个个新奇又有趣的故事、传说、传奇,发掘了大自然的精神世界,提炼了开启心灵的悟语、感言、抒怀,配以蕴意隽永的国画作品,向我们展示了一幅幅优美的画卷,让千姿百态的大自然作为立体、动态的形象展现在读者面前。该丛书融科学性、哲理性、艺术性、诗意性于一体,令人耳目一新,发人深思,拉近了人与自然的距离,改变了读者的观赏角度,创造了人与自然亲切交流的意境,给人以全新的视觉感受。

书中的国画作品描绘了一个个和谐的世界,呈现出宁静平和的意境,散发出纯净和谐之美。这种美,来源于大自然纯洁的山水草木、飞禽走兽,来源于人类与生俱来的天性,来源

于人类赖以生存的自然环境,来源于人与自然的和谐相处。

那些深谷鸣泉、古树翠藤、野草灌木、豆架瓜棚、飞禽走兽、山川河流都焕发着生命的光彩。在处理具体画面时,画家尤其注重追求和谐,尤其是情与景的和谐。在描绘美的环境的同时,把动物、植物、山水的美与大自然的美有机结合起来,把人的感情与大自然的格调统一起来,以景衬物,以景传情。画中的动物、植物与山水在恬静圣洁的大自然怀抱中展现着它们的风采,而画中景物也因此而更加富有意韵。

这种美不仅仅是赏心悦目的,还对人有着强烈的感召力、凝聚力。它们自身某些可爱的特征吸引着人,丛书中的画作让人浮想联翩,深深地打动了人,让人想起人与自然相伴相依、不离不弃的亲密关系。

人是世界上唯一有意识和自我意识的存在物,并对自我的存在有所反思。正如一些哲人所言,世界上最重要的事情就是认识自我。人既是自然人,又是社会人,更是文化人。具有精神属性的文化人是人趋向的理想,它具有超越性、创造性和自由性的特征。此丛书中,每一种动物、植物、山水,分别配有“动物精神”、“植物品格”、“山水意韵”,并进一步凝炼出使人深省的“悟语”、“感言”、“抒怀”。简洁文字之中,哲思萦绕,可那透出的光芒,当是哲思的妙悟。读罢,沁人心脾,极具启迪性和教育作用。

走进自然,感悟生命,也许渐渐就学会对每一种生命包容尊重,跟每一种生命平等交流。不同的生命,语言也是不同的,动物灵动鲜活,植物沉静无声,山水情态各异,但都共同建构了大自然的厚重与深刻。

或许我们错待了某些奇珍异兽,但若是对自然心存敬仰和感恩,又怎会错过感受这生命的家园、心灵的家园,进而去找寻一种“诗意地栖息”呢?我们可以在更广阔意义上的生命群体中,享受到气息相通的和谐之美。这种让不同生命

浑然交融的力量,其实是自然和人文共同构筑的一种氛围。在呵护无数生灵的同时,也留住了朴素的生活形态,达到了人与自然心心相印、彼此珍重的意境。

《画说动物精神》、《画说植物品格》、《画说山水情怀》返璞归真,勾起了人们对自然生活的无限向往,是人性本我的真实流露,是对亲切和谐的天人关系的追求,是人与自然共处所能达到的最高境界。

北宋儒学大师张横渠有言:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”传达出学者的襟怀,彰显了学者的器识与宏愿,可以说是对人类教育宏大目标与高远境界的向往。愿文书先生作出更加卓著的成就。

周来祥

(著名美学家、教育家 周来祥)

2009年6月26日

目 录

序一	1
序二	1
导读语	1
梅	2
兰	4
竹	6
菊	8
牡丹	10
荷	12
月季	14
山茶	16
桂花	18
杜鹃	20
水仙	22
君子兰	24
含羞草	26
睡莲	28
蒲公英	30
玉兰	32
雁来红	34
玉簪	36
绣球	38
百合	40
凌霄	42
茉莉	44
向日葵	46
紫藤	48
郁金香	50
一串红	52
美人蕉	54
虞美人	56
勿忘我	58
牵牛	60
鸡冠花	62
满天星	64
迎春花	66
昙花	68
并蒂莲	70
樱花	72

玫瑰	74
灵芝	76
蔷薇	78
小草	80
剑麻	82
仙人掌	84
芭蕉	86
南天竹	88
芦苇	90
木芙蓉	92
铁线莲	94
芍药	96
仙客来	98
忘忧草	100
夹竹桃	102
晚香玉	104
桃树	106
枫树	108
白杨	110
胡杨	112
柳树	114
柏树	116
枇杷	118
石榴	120
梨树	122
杏树	124
槐树	126
松树	128
柿树	130
葡萄	132
葫芦	134
蒜	136
丝瓜	138
南瓜	140
白菜	142
苦瓜	144
冬瓜	146
谷穗	148
后记	150

导读语

这是植物的天地，一幅幅栩栩如生的水墨，植物品格跃然纸上。

这是知识的世界，一句句简洁精练的概括，让你遨游知识天地。

这是感悟的时刻，一段段感人至深的文字，让你不觉沉浸于此。

清风明月本无价，近山远水更有情，植物世界里的很多传说、很多细节，都在潜移默化地影响着我们的的心灵，犹如一掬甘泉轻轻流入我们那片在红尘中早已干涸不堪的心田，心中希望的种子也由此发芽生长。

谈生活、论艺术、讲修养，丰富的内容，凝炼着深刻的体悟，带领你去追求创造的诗意的人生。这是一本书，其实，这更是一个灵动的世界，宁静平和，散发出纯静和谐之美。这是一个需要我们共同守护的精神家园。

走进自然，感悟生命，也许渐渐的，我们就会学会对每一种生命包容尊重，跟每一种生命平等交流。

梅

● 科普知识

梅属于蔷薇科,梅种。梅是有名的观赏植物。每节有一或两朵梅花,气味芳香,花瓣五枚,颜色为白色至水红,也有重瓣品种,在冬天或是早春开花后长叶。松、竹、梅被称为“岁寒三友”。梅产于中国,分布于长江以南地区。梅的柄枝嫩绿,颜色清雅,花色美丽且幽香宜人,开花时间比其他花朵都早,被誉为“群花之魁”。

● 传说

隋代赵师雄有一次到浮罗山游玩,夜色渐近,他感到十分疲惫,就在一棵大树下休息。不料,他竟昏昏沉沉地睡了过去,渐渐地进入了梦乡。梦中,他和一位衣着朴素的女子一起喝酒,极尽雅兴。女子旁边站着一位身着绿衣的童子,给他们助兴。

一夜痛饮,甚是尽兴。

天快亮时,赵师雄醒来,发现自己竟然睡在一棵大梅花树下,树上还有翠鸟在鸣叫,他恍然大悟:原来自己只是做了一个美梦。而眼前的梅花树像极了梦中的女子,翠鸟叫声婉转,这就是梦中的绿衣童子吧!

这时,月亮已经落下,星星也已暗淡,赵师雄独自一人,回味起梦中的欢歌笑语,惆怅不已。

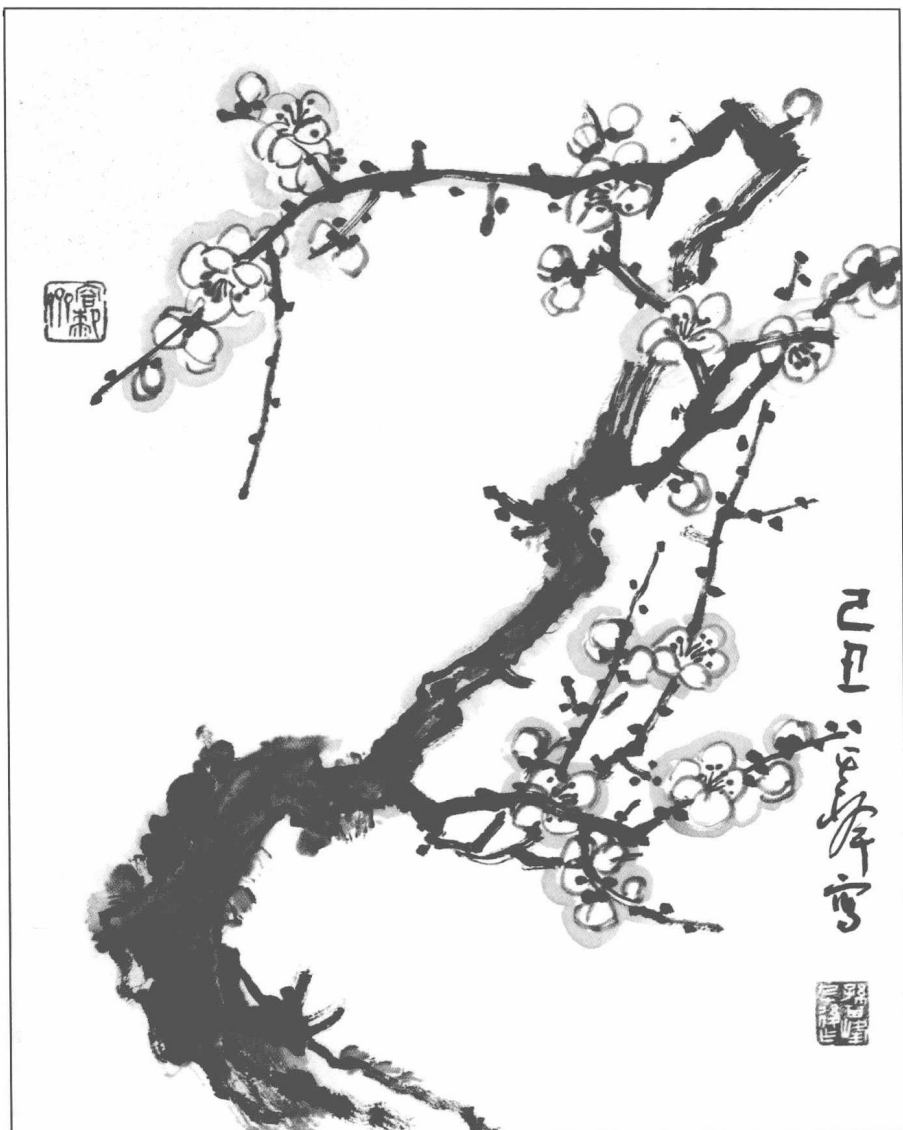
● 植物品格

梅是中华民族的精神象征。大自然中,多数花朵都在温暖的春天才开放,唯有梅花愈是在寒冷的冬天或是早春,花开得愈是漂亮秀气。它迎雪吐艳,代表着坚韧不拔、不屈不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质;它凌寒飘香、铁骨冰心的崇高品质和坚贞气节激励着一代又一代中国人奋勇开拓,创造出灿烂的人类文明。

● 感言

笑傲冰雪,香出苦寒。

香出苦寒

兰

● 科普知识

兰属于兰科，蕙兰属，亦称春兰、兰花、山兰、草兰、朵朵香。一茎花多达六至十二朵，枝叶典雅，花朵幽香清新，被誉为“花中君子”。中国的兰主要为春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰五大类，有上千种园艺品种。兰适合在阴湿的深山野林环境中生长，分布于我国秦岭以南、南岭以北及西南广大地区。

● 传说

唐代著名的慧宗禅师常为弘法讲经而云游各地。有一回临行前，他特意吩咐弟子看护好寺院的数十盆兰花。弟子们深知禅师酷爱兰花，因此侍弄得非常精心。未料，一天深夜，狂风大作，暴雨倾盆而至。而偏偏当晚弟子们一时疏忽，将兰花遗忘在了户外。第二天清晨，弟子们醒来后，全都惊傻了，院子里一片狼藉：花架倾倒了，花盆摔碎了，棵棵兰花憔悴不堪。

几天后，慧宗禅师返回寺院，后悔不已的众弟子忐忑不安地上前迎候，准备领受责罚。得知原委后，慧宗禅师不但没有生气责难，反而安详平静。他宽慰弟子们说：“当初，我不是为了生气而种兰花的。”

多么平淡无奇的一句话！弟子们听后，肃然起敬之余更是醍醐灌顶……

● 植物品格

兰虽生长在深山野林，依然散发幽香，具有不为贫苦失意所动摇、坚定向上的品格。孔子曾说：“芷兰生幽谷，不以无人而不芳，君子修道立德，不为穷困而改节。”爱国诗人屈原曾借养兰、赞兰，表达其不随波逐流、不与小人同流合污、世人皆浊我独清的气节。自古以来，人们就把兰视为典雅超俗、刚正不阿和默默奉献的象征。

● 感言

清幽自芳，君子慎独。