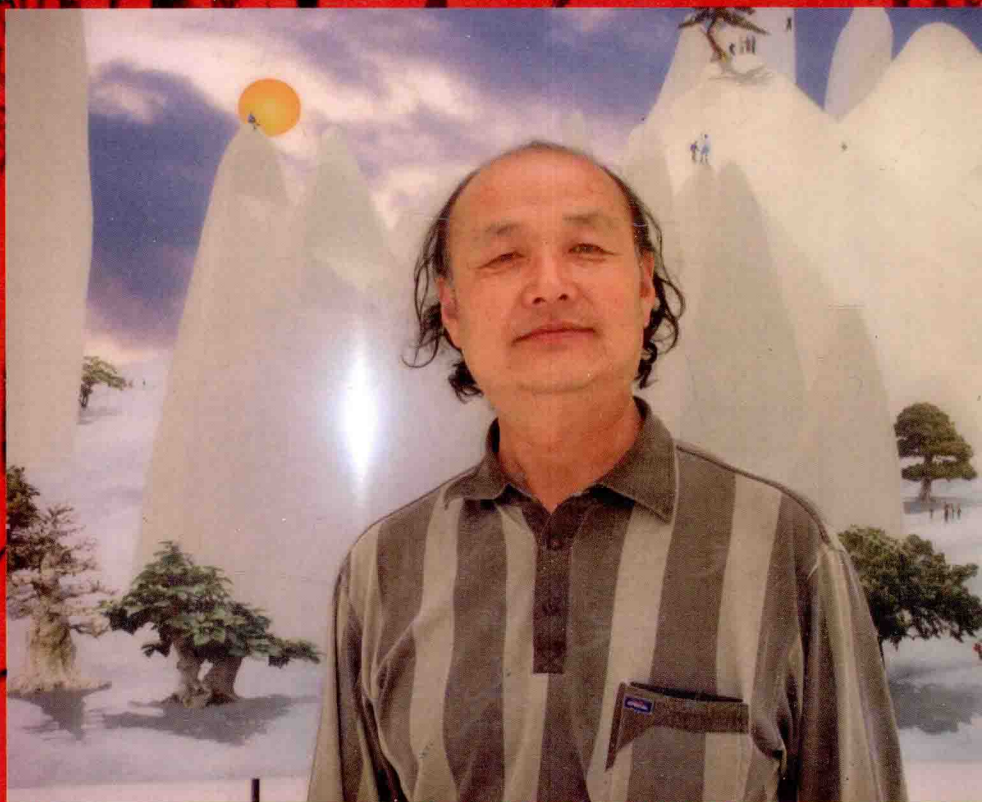

中国画论

中国画论

朱安平 著

大众文艺出版社

中国画论

朱安平 著

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画论 / 朱安平著. — 北京: 大众文艺出版社,
2008.12
ISBN 978-7-80171-496-1

I. 中… II. 朱… III. 中国画 - 绘画理论 - 研究.
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 210425 号

书 名 中国画论
著 者 朱安平
责任编辑 冰 宏
出版发行 大众文艺出版社 发行部电话 010-64040749
地 址 北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编 100009
经 销 新华书店
印 刷 甘肃新华印刷厂
开 本 240 × 170 毫米 1/32
印 张 11
字 数 190 千字
版 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷
定 价 111.00 元(全三册)

序

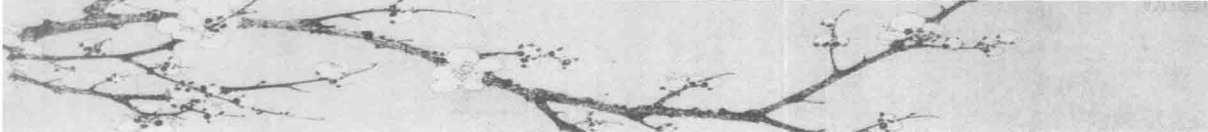
天津美术学院副院长 高振恒

前年，我在甘肃写生的时候，遇见了朱安平，他是甘肃省镇原县文化馆馆长，副研究馆员。经同道介绍，我得知他勤奋好学，学完了大学四个专业的课程，还从事美术理论、美术创作、音乐创作及表演等专业工作。他的多才多艺，使我敬重，在我们的文艺队伍里，他是一位不可多得的人才。

《中国画论》是他多年来在美术理论研究，美术创作过程中的理论研究成果和创作体会。倾注了他多年的心血。在中国画创作理论方面的很多独到见解，对现代中国画创作有现实意义。其中有数篇文章已在《艺术评论》、《文艺报》、《丝绸之路》、《甘肃文化》等国家和省级刊物发表。

《中国画论》，从实际创作角度着眼，研究了史前文化美术的抽象思维；论述了书法艺术和音乐创作方面，中国画可运用和借鉴的方法；同时也论述了文学、哲学对中国画创作的方法论和思维方法的重要性；阐述了庄子思想对中国画创作的影响；还阐述了民间艺术，如刺绣图样、皮影纹样及戏曲脸谱在中国画创作过程中的基础作用；对现

代美术流派及现代创作方法在中国画创作过程中的借鉴等问题也都一一作了论述。在这些方面，朱安平大胆地阐述自己的观点，实属难能可贵。他长期在基层工作，既搞创作，又研究钻研理论，把自己的创作实践上升为理论，再以理论指导创作实践，循环往复，以至无穷。当代美术家和理论工作者，都应该做好这方面的工作，为今后研究和创作中国画贡献才智，为当代人和后人研究和理解作者的创作理念，思维方法，理论基础，创作风格诸多问题，留下信息资料；丰富中国画的理论，这应该是当代美术工作者的责任和义务。

朱安平的《中国画论》对美术工作者来说，既有很强的可读性，又在创作上有现实意义。值得一读的这本《中国画论》，是一本有学术价值的书。

高振恒

2008年12月6日于天津美术学院

目 录

现代中国画创作之我见	1
论史前文化美术的抽象思维	6
论书法在中国画创作中的作用	10
中国画在音乐创作方面的借鉴	14
试论中国画与文学的关系	18
浅谈中国花鸟画创作中的象征主义手法	22
中国画创作的哲学思考	26
传统民俗刺绣图样是中国画创作可借鉴的题材	29
论庄子思想对中国画创作的影响	33
绘画风格论	38
美术的继承与创新	45
浅谈中国画的评判	49
读皮影纹样的启示	53
传统戏曲脸谱的美术解读	58
中国画的创作准备	69
中国画创作主题的升华	77
现代美术流派与中国画创作借鉴的意义	80
《中国画论》主要参考书目	102
朱安平墨梅团扇作品	103
后 记	118
朱安平美术简历	119

现代中国画创作之我见

中国画发展到现在，人才层出不穷，名家多如繁星，各种流派、画风，百家争鸣，在中国画发展的历史上是空前的。几十万画家队伍，向着中国画艺术之巅奋进，不要说能攀顶，就是爬到一定的高度，也是很困难的。而艺术作品能在历史上站得住脚，流传后世，是每个画家都在奋斗的目标。如何打造自己的风格，走向艺术上的辉煌呢？

首先，要注重文化人格与艺术人格的修养。

任何一个艺术家，都要注重艺术人格与文化人格修养。文化人格是支撑其艺术人格得以确立的基本前提，而艺术人格又是其艺术思想及艺术风格得以确立的必要条件。在历史上能站得住脚的，能够长期留名的艺术家，都是一个思想家，一个文化人，他们都有良好的道德品质。一个好

的画家，笔下的山水虫鸟，无不反映作者的思想感情和内心世界，无不用笔墨语言道出自己的心语，表达文化精神境界。

在千百年的绘画实践中，中国画已形成了独立的民族风采和艺术特征。讲究“立意”，讲究“外师造化，中得心源”。具体强调画面“形神兼备”。这就是“画品”。所谓“形神兼备”，一是要求在写形的同时，把握绘画对象的精气神韵；二是要求在绘画形象中，溶入画家的独特感受和审美情趣。画家画自己的心理感受，以引得世人理解与共鸣。

艺术人格和文化人格相得益彰，它对成就一个艺术家，起着至关重要的作用。文化人格和艺术人格修养愈深，艺术家“画品”就愈高，反之亦然。

其次，要有坚实的笔墨功底。在这一点上，无须赘述。如果连笔墨问题都没有解决，谈创作，讲艺术的品位，那是不可能的，是无本之木，无源之水。

在解决了以上两个问题之后，最主要的还有什么呢？

第一，将自己的画根植于中国民族文化的土壤里。

中国几千年的民族文化，是中国各类艺术的根基所在，中国画的根，更是深深的扎在中国传统文化的土壤里。每画必有意，有意必抒怀，这是中国千百年来，画家们所形成的基本原则，不然，中国画也发展不到今天。这方面，要向中国传统的民间美术学习。比如：剪纸、刺绣、雕刻等，都代表了中国民间造型艺术的创作成果，对中国现代

美术创作具有很强的借鉴意义。一个吃了中国传统文化大品盘的画家，他必然会在中国画的民族性问题上，站得住脚根。

第二，融古、今、中、外美术创作的成果。

古今中外美术创作的成果，象一个浩瀚的大海，繁复庞杂，大海中有无穷无尽的丰富营养，一位画家毕生不可能全部享用。那么怎么办呢？画家就要集中一个自己熟悉的领域，在一个画种里面，找到自己最熟知的位置。如果把绘画比作行程，比如，我们从兰州到北京，沿途有许多城市，那么你熟知西安就画西安，熟知保定就画保定，不知道的就不去管他。熟知的只知其一不行，还要知其三、四……一旦选中自己的画种，与此画种相关的古今中外的成果，都要去涉猎，去研究。一要研究中国当代这个画种的发展成果、代表作者、代表画以及流派；二要研究外国这类绘画的最新成果、流派等。只有掌握了这些，才能胸有成竹，渐入门路，渐入佳境。

第三，尽情张扬自我，打造自己的独特风格。

要打造自己的独特风格，独领风骚，是很困难的，许多人一辈子也完不成。独特风格是学不来的。学来的，有出处的东西都是别人的东西。这只能靠自己的“悟性”，靠自己的努力即所谓的“师古而不泥古”。人们对美的感受是不一样的，因而对美的表现就千差万别，这就是同一老师的学生画风有异的原因。因此，尽情张扬自我，就是打造自己风格的关键所在。我们应该想到的是：

其一，给自己画画，画自己的画。

艺术创作本身就意味着标新立异，画自己的画，走自己的路。只有勤奋好悟者，最终才可能获得如郑板桥所说的自己的“体”。

认为美的东西就张扬，剔除俗的东西。尽情挖掘自己内心深处对事物美的感受，挖的愈深，特异的美感就表现的愈好，愈独特。不人云亦云，不随大众口味赶时代潮流。作者心理，以色彩、线条、笔、墨的形式流淌在纸上，呈现在当今画坛，这才是自己的画。只有是自己的画，才有在历史的长河中站住脚跟的可能。

其二，升华自我，自我升华。

对某种事物，用美术语言把它表现在纸上，这还不能算尽善尽美，还需要有一个升华的过程。所谓自我升华，不是个人英雄主义，而是把个人英雄主义，根植于爱国主义的土壤里。中国画特别要把它根植于民族主义的土壤里。画画，大多本身就是一个人完成，在尽情张扬自我的过程中，达到极端个人英雄主义，再把它根植于民族的大文化之土壤里，赋予民族精神神韵，这就是“升华自我”。升华自我，就需要自我升华，力求自己的创作，能够体现社会生活本质、规律，能够引起人们特定情感反映，从历史发展的社会实践中去求得解释，从真、善、美的客观实践中去考察。要去表现奋发向上的精神，要去表现发展中的新事物，要去表现精神文明的最高境界。自我升华，用通俗的话来说，就好像画龙点睛。升华，使自己通过自我张扬，

所达到的艺术效果，融入到社会健康的精神文化生活中。从而在更高层次，更宽广的领域里，更深刻揭示或反映客观事物，最终以自我升华，达到社会精神文明的升华，使“人品”与“画品”相得益彰，这就是一个画家所要追求的理想，也是一个画家在历史上能站稳脚根的基础。

总之，画风作为一种表现形态，有如人的风度，它是从艺术作品的整体上，呈现出代表性的特点，是独特的内容与形式相统一，是画家的主观方面特点和题材的客观特征相统一所铸造成的一种难于说明却不难感觉的独特面貌。一幅具有鲜明的独创风格的国画作品，能够产生出巨大的艺术感染力。它不只给人留下强烈的视觉印象，而且使人们从这样的作品中发现和感受他人作品不能代替的美。这就是现代中国画的创作归宿。

本文发表于《文艺报》2008年7月5日

005

现代中国
画创作之我见

论史前文化美术的抽象思维

美术不是意识、精神的虚幻投影，亦不是人脑通过感官器官对客观世界的完全复制，而是人们对客观世界真、善、美的浓缩提炼和升华。这在考察人类史前文化的过程中就不难发现。而且就是我们今天所说的“抽象思维”。

一、旧石器时代的朴素美术

研究旧石器时代的美术，要从旧石器时代留下来的一些实物去考证。我们华夏民族的祖先从遥远的古代起，就一直劳动、生息、繁衍在东方这块土地上，在千百万年的劳动过程中，创造了中华文明。在人类不断进化的过程中，语言的产生和思维能力的发展密切相关，而思维能力则又是艺术创造的萌动条件。

从距今 170 万年前元谋人的遗存，两刃刮削器、复刃

刮削器、端刃刮削器和距今 180 万年前的西侯度文化遗存的石核、三棱大尖状器来看，人们当时也没有想过造型美方面的问题，只是实用。但是，在我们今天看来，这些造型是多么的美啊，这就是已知的中国的最早造型艺术。

人类历史发展到距今约 18865 ± 420 年的山顶洞人的遗物中就有了装饰品，这些装饰品有石坠、石珠、穿孔的兽牙等。它们有力的证明了人类发展的历史，也是一个审美发展的历史。从一开始，人们并没有去想什么具象美和抽象美的问题，但是，美是在自然劳动过程中产生的，它是实用的工具，但已有抽象思维的造型信息，这不就是我们近两千年来文人雅士所追求的美术的最高境界吗？

二、新石器时代的美术造型思维

大约距今 1 万年前左右，中国历史进入了新石器时代。在新石器时代文化遗址里，不断出土了丰富的工艺品，如彩陶、玉雕、骨器、木器等，还有神像，展现了我们祖先的聪明智慧和艺术创造才能，证实了中国早期美术史的原始足迹。

新石器时代彩陶艺术的抽象思维有直线纹、人字纹、网络纹、几何纹、植物纹、人纹、蛙纹、鱼纹、梭形纹、方格纹等。

1. 马家窑文化类型中的弧线旋转效果，是早期美术抽象思维的杰作。

在仰韶文化马家窑类型中的弧线旋转效果图样，用的较多。这种图样以旋涡纹、波状纹、弦纹等多层图案组成。

在器物上以几个对称的点多旋涡中心向外旋转，使器物表面形成多个三角形，又在三角形内画旋涡纹，布满空间；在器物下方画几道平行纹，上面画波状纹。这样的纹饰，动感强烈。小小器物纹样有宇宙万物之象，如万顷波涛，气象万千，有如阴阳相间，昼夜复始，还象狂风呼啸，物象萌动，这种朴素抽象思维所产生的艺术效果，是用具像表现手法不能表达的。

2. 抽象的各种姿态鸟纹。

在新石器时代彩陶上，施鸟纹的很多，特别是马家窑文化石岭下类型中，以鸟的眼睛当中心向四周旋转画出几何形图样，看起来似鸟非鸟，像几只鸟同一眼，又像几只连体鸟，还像一群鸟打斗戏闹上下飞翔，总的说不清楚，也看不明白，只有这些图样能勾起人们的无限想象思维空间，这种抽象思维之精巧，值得我们当今美术家去思索、去研究。

3. 神奇的蛙纹变化。

青蛙是新石器时代常见的一种动物，当时由于食物稀少，蛙也是一种人们经常烹煮的食物，它亦曾是人们一种最早图腾崇拜物之一，把它画在器物上，表现多子多福，这种习惯一直延续到现在。在新石器的彩陶上出现的蛙纹极具抽象性，蛙背画一个不规正的圆，圆面画网状，再画四只脚和头，这是距离具像最接近的画法，以至到后来发展成为一上一下两个“山”字形象和上下折线的三角蛙形图样，这些图样的抽象思维方法，在今天看来，也令人奇

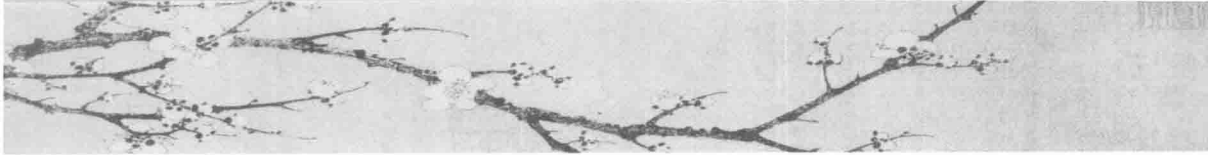
妙叫绝。为我们中国美术创作的思维方法奠定了基础，是中国美术思维方法的源头。

还有人们熟知的人面、鱼纹和原始人舞蹈图样，这些极具抽象性的纹饰，对我们探求抽象形纹饰及它的渊源和含义有着重要意义。

综上所述，抽象思维的方法在美术上的运用，不是新发明，而是一种古老甚至是原始的美术创作的思维方式，要想自己的作品更具艺术性和感染力，必须在艺术的抽象思维上下功夫，才能使自己的创作艺术性更强，特别是中国美术，更应该注重这一点。

本文发表于《文艺报》2008年7月17日

论书法在中国画创作中的作用

书法，为汉字所独有的书写艺术。在中国的文化发展过程中，书法和绘画都成了中国人的造型艺术作品，称为“字画”，“字画”和中国画之间关系密切，有“书画同源”之说。

由于书法是中国文字的书写艺术，就需要了解字体和书体这两个概念。

字体，从文字学角度讲，是指构造符合共同原则，具有共同特点的一类文字。如甲骨文、大篆、小篆，基本上依据“六书”的原则组字造型，属于古文字。自隶书出现之后，汉字则脱离“六书”而成为单纯的文字符号，属于今文字。

书体，一般是从书法艺术角度讲，指人们书写的文字

具有某一共同特点或具有某一风格，并能自成系统者，如真、草、隶、篆、行等书体。书体在唐代以后，也兼指某一个书法家的个人风格——如颜体、柳体、欧体等。

书法不但成为独立的艺术作品品种，还用于中国画创作上，在中国画中，书法起了很大的作用。

1. 书法以线条成型，线条是中国画的基础。

点和线组成了书法不用多说，点线面是绘画的基础。所以，学习中国画的人，必须修练书法。中国画的线条，用笔方法，都是用书法的方法写出来的。强调腕力，笔走中锋，聚篆籀方法，圆转藏锋。横笔成蚕头燕尾，直画则像弓弩蓄势，折笔则提笔暗转，形成斜面折下，捺笔表现出一波三折的节奏，稳健、厚重、端庄等等。只是运用的地方不同，线条的长短不同罢了。

书法和绘画都讲究气韵，线条作为中国画的基础，在讲气韵方面有着千丝万缕的联系。书法上所讲究的这些气韵与美术相通。美术上亦有讲究，韵为境界，大气磅礴、丰伟遒劲、浑厚朴茂、古朴优美、雄浑气质、秀逸风雅、肥劲宏博等。这是对书法线条的要求，中国画线条若能达到这样的水平，当是绝妙的好作品。

2. 用笔、用墨和气韵。

中国画和书法，都讲求用笔、用墨和气韵。无论是字或画，都突出一个“写”字，核心是讲用笔方法。

第一，用笔和用墨

“书画同源”主要联系在用笔和用墨上。南齐谢赫所著