

第一章 欣赏是人的一种精神生活

在精神生活中有一部分内容叫作欣赏，其中就有对中国画艺术的欣赏。对艺术品的欣赏相对于一般的欣赏活动要复杂，在欣赏过程中，人与作品之间的交流有时会在观看者心灵上产生共鸣，并获得意想不到的思想上的启迪；有时也会因某种因素生发出许多困惑，从而引发思考；或者因作品巨大的美感让人流连忘返于画面之中，这就是艺术的魅力或者是精神生活的一种表现。

打开画卷如同打开一扇特殊的窗户，眼前展示着由画家营造的别样景致，这些景致大多似曾相识，有些一眼就能知晓，也有些作品却陌生得像让人费神猜想。初看画，大多以外在生活的现象为蓝本，能看懂，但细看又会生出很多疑问。有些画面以个人的内心世界为依据，显得别出心裁，让人很难探究其所以然，且始终保留着一份神秘感的感觉。

中国画分工笔与写意两种视觉样式，工笔画写实、细腻、逼真，写意画则显得粗略、概括、不求形似。在画面的一角会有落款或题跋，它的任务是点题或记录作画的感想，以及与画作相应的诗句，或表明作画时间、作者名字、作画地点、工作场所等。这些文字构成了作品非常重要的一部分，甚至不可或缺，为我们了解画家作画时的心境与状态提供了有效的途径。文字的起首和字尾还会钤上有作者名字、书斋斋号的印章，又或者在画面一角钤上一方闲章，来表达作者作画时的意趣等。

客观上讲，作品大多是要给他人看的，但也有些画家主张绘画是给画家自己看的或给少数人看的。不同的作画目的，画者的作画心态也不一样，最后所达到的艺术效果也会不同。迎合他人的心理需求与释放自己心中的情感、欲念，画面的感觉呈现也就不一样，这是画面内在的东西，从中可以咀嚼到表象背后的各种滋味及作者的文化背景与审美观念。

从社会学意义上来说，绘画的最终完成是由画家与观众来共同参与的。所谓“有一千个观众，就有一千个哈姆雷特”，面对熟悉的或不熟悉的内容，观众的理解会沿自己的思路来理解和完成画面的最终“效果”。中国画最大限度地调动了观众的参与性，在笔法与意境上都留有极大的想象空间，让人回味无穷。

欣赏活动的主体有不同的欣赏趣味与欣赏水平，这导致观众面对一幅

佳作时也有一个喜欢与不喜欢的巨大差异，所谓“萝卜白菜各有所爱”，不同的观众各有各的口味。欣赏的目的般说是追求愉悦，由此选择自己的喜好是理所当然的，但随着个人审美能力的提高或个人境遇的变化，欣赏者也会有审美疲倦或喜新厌旧的时候，这正是人之常情，无可厚非！

欣赏同时又是一种开心的学习过程，在这个过程中会积累衍生出许多感受与思考，有相应艺术实践经验的学生或爱好者，还能从中学到画面的艺术处理的技巧。当然，这要学深学透，仅停留在观看的层面还不够，还需进一步地研究，甚至可以通过临摹来得到进一步深化。中国画欣赏和鉴赏中国画是有一定区别的，欣赏的过程中可能会有疑惑，进而产生思考并由此激发对某个内容的探究的兴趣，随之便进入了更高层次的鉴赏中，它是以科学和理性为基础的。而欣赏中的思考仍属感性的、随意的，是欣赏中愉悦的消化，是一种咀嚼式的欣赏。

图 1-1 画卷欣赏

第一节 什么是欣赏

生活中的惬意舒心,就在于能面对着喜爱的物象,用你的眼睛去观看、用手去触碰、用耳朵去倾听、用鼻子去嗅闻、用心灵去体会从而获得愉悦。被关爱包围的物象会生发出与你心灵相契的“碰撞”,并由此作出各种“回报”,在物我交流中去感受到“美”(美的内涵是丰富而有变化的,简单地可概括为真善美)所给予把玩、欣赏者精神上的满足。这种状态可称为欣赏。

欣赏是人的精神需求,在生活中有各种表现:中秋夜有人会抬头仰望一轮明月,寄托着思乡之情;冬天里有人会在室内养一盆水仙,体味着花开花落及幽香四溢的滋味;闲暇时有人会放首音乐,聆听音色与旋律的变化,感受着节奏与心灵的撞击。每个人都有各自的爱好、趣味,并从种种欣赏中获得不同的快乐与满足。

被欣赏的对象必然是自己喜爱的,因此在欣赏之始,自然就会用一种比较惬意的心情去领会对象所传达的意味。喜爱是由内心发出的对事物的积极态度,会让思绪集中于对象上,用感觉器官与心灵去感受被欣赏的对象。在把玩与欣赏的过程中,由于情投意合或感情投射,欣赏者与被欣赏者浑然成为一个整体,在欣赏的过程中相互之间激发出潜在的美感并从而获得快乐。欣赏者是过程中的主体,欣赏者的欣赏的能力(生活阅历和美感经验及相应的知识)决定着欣赏的层次与质量。

一个哲人说过“世界上并不缺少美,而是缺少发现美的眼睛”,因此欣赏活动的展开可以是偶发的,是不受时间和空间限制的。拥有一双发现美的眼睛,就可以在生活中发现处处都是美。但是作为艺术欣赏,却需要有空暇的时间和良好的情绪,即拥有闲情逸致才能更细致地领略艺术的微妙之处。“寄畅苑”园林中有一处八音涧,是专门让游人聆听流水声的,走在高低起伏的崎岖小道一边,水随着溪流的起伏与错落而轻重缓急地奏出水声的乐章。但走马观花、人头攒动的拥挤式游玩是很难感受到这种美的。再说,“留得残荷听雨声”——雨打荷叶的声音只有有闲情,懂欣赏,兴致到时,才会感受到此情此景的美妙。

欣赏的机缘常常是偶发的,有时以对象为出发点,有时以人自己为出发点,所以欣赏活动的展开有来自于人自身因素的主动性;也有来自外在因素的推动性,就如开花季节去看花和闻到花香去看花是有差异的。那些大自然中许多精灵般的花朵,她们的美妙身姿抓人眼球,而沁人心脾的香味更容易打动心扉。

欣赏的兴致是有时间性的,兴致的长短在于对象是否有持续的吸引力,让欣赏者有不断玩味的魅力。挂在墙上的画不可能一直抓住你的眼睛,人有审美疲劳,兴致一旦消失欣赏活动就结束。但好的艺术品是有生命力的,

图 1-2 雨中

当再次与它碰撞时仍然会激发出人的兴趣，甚至发现新的兴趣点。有些被欣赏的对象是有时间性的，如吴哥窟的日出，初升的太阳蓬勃而出与吴哥窟交相辉映，把吴哥窟渲染得更加神秘，但太阳一升高，这种美景就没有了。再如坐在公交车上，窗外迎面而来的幽默招贴深深地吸引你，但车子在走动，车窗外的美景一晃而过，欣赏的可能性也不复存在。

任何事物都可能成为欣赏的对象，但这并非说明它们没有区别，如有些花色巧克力冰激凌唯美的造型也能激发食客的欣赏，甚至忘记它是食品，但食品与艺术品相比，内涵不可相提并论。虽然同样给人快乐，但快乐持续的长短、玩味的广度与深度是不一样的。只有称为艺术的“作品”是专供人欣赏的精神食粮。

生活中人有各种需求来维护生存。需求分为物质和精神两大类，物质的满足是人生存的需求，精神的满足同样是生存的需求，各种需求不是伸手即来，尤其是物质的占有是不公平的，由此生出各种情愫来。物质的不足可用精神来弥补，欣赏的展开不一定是人酒足饭饱后的精神需求，它是与金钱无关的一种活动，其本身即是超越的，人可以借助于美与精神的力量来战胜人生的不幸福。在痛苦中寻觅出路，在走投无路时寻找精神寄托，同样可借助欣赏来解脱。由人的不同心境可引发出不同寻常的审美境界。

在欣赏的过程中，人的心灵与感官不仅被动地接受作品所传达的美感，还要主动地去感受那些深层的内涵与意味，通过对自己的经验去提炼、升华，以获得对艺术作品更深入的理解。

图 1-3 红灯笼

第二节 中国画欣赏

图 1-4 品茶赏画

中国画欣赏是指专以中国画为欣赏对象的精神活动，是精神生活的一部分。通过欣赏中国画作品，来提高审美水平，理解蕴含在中国画艺术中的传统精神与文化。中国画艺术源远流长，历经各个朝代的变迁，历史上仍留下了极其丰富的艺术杰作，这给中国画欣赏提供了异常广阔的可能性，在大量的艺术作品面前，我们可以用感官与内心去享受这种精神盛宴，享受欣赏中国画过程中那种心灵与作品在精神上融会贯通所带来的审美愉悦。

对中国画的欣赏可以在生活中时时遇到，因为中国画是所有画种中与人们平常接触较多的。随着人们对居室环境的重视，在居室里挂中国画已成为一种生活的模式。绘画作为传统的艺术样式，深受大众喜爱，也最容易走进家庭、贴近人们的情感诉求，又因所占空间相对少且张挂方便（室内有专门的“画框线”），可以使居室生活成为一种东方式的“诗意的栖居”。

过去在西方文明没有传播到中国的年代里，有身份的家庭会在客厅里挂中堂、条幅，进门迎面就能相见。陈设中的花瓶、日用器具甚至碗罐上都会装饰着花鸟、人物、山水。还有夏天手拿的折扇、团扇，除了给你带来徐徐凉风外，扇面上的山水风景、花卉鸟虫、仕女人物等也美不胜收，

图 1-5 鲁迅故居

图 1-6 有图画柜子

图 1-7 迎春盆

图 1-8 鱼盆

让持扇人葆有一种精神上的快意。各种主题与内容营造出不同的艺术趣味空间，就像打开了一扇窗让人随时放飞心灵，寄托着人们的精神世界。在笔者的记忆中，20 世纪五十六年代，百姓家里还保持着这种生活方式，后来由于“文革”而中断，80 年代开始又渐渐恢复起来，改革开放后，受西方文化的影响，挂西画的也多了起来。随着住宅的更新换代，新的居住空间与新的室内装饰理念的产生，绘画已成为居室整体环境设计的一部分。但人们对中国画的感情是割不断的，只是展示的形式改为以镜框式为主，卷轴画相对较少。但在其他适合于展示卷轴画的空间中，中国画仍然

保持着传统的样式,那些可以在手上把玩的扇子、册页等小型的样式依然存在,只是在体量上、款式上花样变得更多。

艺术有层次之分。浅显的艺术易懂,高深的艺术需要相应的知识才能进入深层欣赏层面。许多中国画作者在创作中是有对象意识的,深知其创作所服务的人群的艺术口味,因此可能更注重雅俗共赏的创作理念。如中国画中强调吉祥意识,营造理想境界的、写实的画面最喜庆,对中国百姓来说非常亲切,也是当今大家所钟爱的,最容易为大众所接受。也有些画家更强调清淡高雅的艺术风格,或抒发心中逸气,显得高深莫测。但那些相对难懂的作品,过去曾是少数文人高士贵族的雅玩,现在通过博物院、美术馆展示,或通过印刷品的传播,也成为现代大众的欣赏对象,虽然视觉上古怪,心理上困惑,但反而激发着人们探究的兴趣。

“爱美之心,人皆有之。”天空中一片云彩,池塘中轻轻波动着的倒影,只要倾情地关注它,或被它所触动,欣赏活动就会展开。人们对艺术品的欣赏是进入到高层次的欣赏活动,艺术品中蕴藏着作者的思想和审美理念,就像画面中的一朵花,它已经不是现实生中的花,它是画家的感受加画家的思想观念再加画家具体的表现手段形成的综合形象,因此它的内涵十分丰富。中国画有着悠久历史,由一代又一代画家的实践创作了无数作品,蕴藏着无比丰富的内容,一幅幅画面凝聚着中国人的智慧和文化的积淀。作为艺术设计的学生在欣赏过程中进一步去认知中国画,对审美理念、作画工具与材料、表现方法特殊性的了解学习是非常有意义的。中国画欣赏的目的是通过欣赏、学习,增强审美能力,并获取中国画艺术的养料来为设计服务。中国画欣赏作为一门课程,是设计学科为培养设计人材设置的一门修养课,通过在课堂上营造一种特殊的欣赏氛围,引导学生进入到具体情境中去感受中国画的美,去感受、品尝由中国画艺术带来的快乐。

图 1-9 折扇山水 张孟野

图 1-10 折扇书法 张孟野

第三节 艺术欣赏的四个阶段

艺术欣赏需要经过审美直觉、审美感知、审美理解和审美创造四个阶段，中国画欣赏也是如此。

所谓审美直觉就是瞬间被对象的美吸引而愉悦，完全是本能对美的需要与美的事物相碰撞，没有过多的思维就对美的对象产生“好看”“我喜欢”的当下感受。生活中我们会被许多自然美、艺术美的对象牢牢地吸引注，陶醉其中而不知所以然。

审美感知就是要求我们直观地去感知审美对象，即艺术作品本身，我们可以去感知作品上画的是什，画得像或是不像，色彩是鲜明的或是灰暗的，线条是流畅的或是笨拙的，表现手法是工笔的或是写意的，等等。

在审美感知的基础上进行审美理解，即在直观感受的基础上，进行理解 and 思考，把握作品的意味、意义和内涵。这种理解包括对作品的艺术形式和艺术技巧的理解；对作品表现的内容和表达的主题的理解；对作品的时代背景和时代精神的理解等，这就需要充分调动我们的思考能力。我们可以一步一步地想下去：作品画的内容要表现什么？是怎样表现的？所采用的艺术手法是否恰当？能否充分地表达出主题？同时，透过作品的画面，猜测作者的创作心态，是热情的歌颂或是辛辣的讽刺？透过画面的氛围，体验画面的情调：是深沉或是豪放，是乐观或是悲伤？还可以根据自己已

图 1-11 桃 吴昌硕

图 1-12 红梅山雀 清 陈洪绶

图 1-13 山水画页 金农

图 1-14 墨蟹 齐白石

图 1-15 山菊 潘天寿

有的知识结构，结合作者的身世、创作特点和所处时代背景等进行分析。但这一步在审美过程中并非人人能做到，它需要一定的艺术修养与知识储备。具备这一点才有可能对艺术品进行咀嚼细品的欣赏，不然仍然是囫圇吞枣不知其味。

所谓审美创造是指观赏者的“臆造”，它是由审美对象激发出来的超越审美对象自身的幻境，有时是观赏者的投射造成的臆想。另一种是通过审美的感知和审美的理解后，在对作品审美的基础上进行再创造，通过自己积累的审美经验、文化知识、生活阅历等进行丰富的联想，生发开去，再创造出一个新的意象来。

第四节 欣赏中的困惑

在欣赏中国画的过程中，人们不仅会被画面里的美所陶醉，也会被画面里的“不懂”所困惑，也会有许多疑问让人着迷。画的是什​​么？为什么这样画？也会因找不到答案而苦恼。另外还会被不同于他人的判断而疑惑，同一件画作有些人喜欢有些人却不喜欢，对有些内容会排斥，对有些内容会偏爱。更迷惑的是有些逸笔草草（写意画）描绘的形象，因内容不明确，

却抓住了人的眼睛，画中快捷有力的笔触，让人感受到扑面而来的气势，那些幽长缓慢的线条又似一股清流，让人赏心悦目。

怎么看？看什么？欣赏中国画的过程中确实存在着许多困惑。本节中也提出许多疑问让读者思考，而答案都在本书不同的章节中。

一、好看！为什么好看？

生活中面对一幅精彩的画面，人们会情不自禁地脱口说：“好看！”但好看在哪里？一般人不会去追问。为什么好看？也不会去寻觅原因。只会尽情地享受美带来的愉悦。

好看完全是一种视觉上的漂亮，就像一朵花，百看不厌就是那朵花，它是美的化身，人人皆能发现这种美。一幅艺术品深藏着美的要素，如果没有专业的眼光就会视而不见。因此在欣赏作品的过程中，面对画中的形象会感受到美与不美，但观者却不一定能说出个所以然。

有一种好看是生命力的表现。一般人只会看表面的内容是否“有劲”，不会去看“有劲”背后的形式内容的作用即艺术处理手段，所谓：外行看热闹，内行看门道。

有一种好看是自己与欣赏的对象瞬间产生共鸣，看到了你曾经感受到的感动，“画面上的”变成了“自己的”。“好看！”你看到了不等于别人也能看到。当别人在叫好，你却看不到时也会感到疑惑。

好看也有是从道德层面上看到了善的内容，是对真善美的赞叹。

二、好在哪里？

在欣赏中国画的过程中，面对他人说好的画，却看不出好在哪里。好不仅仅是好看，好是一种评判，好有一个标准，好也是一种尺度。好在哪里？首先在自己心里要有一个好的标准。

对美的欣赏会受到心理作用的影响，如心情好时被审视的对象会觉得好，相反就觉得差。如名人画会有名人效应，名人的就是好的，会按照自己心理的定位，或他人“设想的好”去看，越看越好。好是心理的，即所谓“情人眼里出西施”。

唐代大历初年，尚书令郭子仪请人为他的女婿赵纵侍郎画像，先请著名画师韩幹，画完之后，大家都以为形象逼真，赞不绝口。又请长史周昉画了一张，大家又齐声称妙。二人当时都颇有名气，郭令公将两张画像并挂于墙壁上，反复比较，一时难以决定二者的优劣。这时正好赵夫人回家探亲，令公问她此画何人，她不加思索地回答说是赵郎。再问她哪一幅画得逼真，她说两画都相似，后画者为佳。又问其所以然，赵夫人说：“前画空得赵郎

图 1-16 山花长卷 清 任熊

图 1-17 罌粟花图 清 恽寿平

图 1-18 古人写生样式

图 1-19 明代肖像画

图 1-20 明代肖像画

状貌，后画兼移其神思、情性、笑言之姿。”由此，郭子仪才决定了以周昉所画为优，当日送给他锦彩数百匹。这个故事说明，在人物写真上，韩幹只得其形似，而周昉却能得其精神姿质，画技更高一筹。它反映了周昉能够细致入微地洞察出人物的心灵世界，达到以形传神的境地。画的逼真与“画得活”是有区别的，画得逼真仅是外表上的接近，在逼真的基础上画出精神来，人物才会显得活灵活现，所谓“好”要在“形神兼备”。那么神为何物？

又说好的画耐看，所谓百看不厌。一般画中内容丰富的作品，人们会花更长的时间去玩味，但内容过于繁杂的画也会让人厌烦而失去耐性，为何简洁的几笔兰草就能牢牢地抓住眼睛，让人回味无穷呢？因此画的耐看不在于画面的复杂与否，而在作品背后有无内涵与意味。

三、为什么要画这些？

在花鸟画家的作品中，他们所描绘的不全都是鸟语花香，偶尔会看到像青菜萝卜那样的内容。还有些令人讨厌的东西也粉墨登场，如蚊子、老鼠，被大师齐白石收在画中，却显得可爱起来。这就是艺术的魅力！

在生活中，大多数人不会关注那些没有美感的東西。而有美感的東西会受到人人的喜欢，所谓爱美之心人皆有之。生活中不美的东西到画家的笔下就会摇身一变就好看起来，老鼠会成“米老鼠”。

图 1-21 清代人物肖像 任伯年

图 1-22 菊花蒲草 清 吴昌硕

图 1-23 松鼠花生图 齐白石

有些题材或内容，为什么有人喜欢，有人不喜欢？或者以前不喜欢，而现在喜欢了，这说明艺术欣赏的复杂性、多元性与善变性。人们在生活中会接触各种各样的事物，每样东西不是孤立的，它们从时间到空间涉及方方面面的内容，尤其是它们与人的关系，会承载人的感情与思想。因此选择怎样的内容为作画题材，反映了不同画家的世界观、审美情趣和艺术修养，那些有个性的画家描绘的内容就常常不易为一般人所理解而给人留下困惑。

四、有两种美吗？

生活中有漂亮的女人、有美丽的花朵，她们受到人们的宠爱、喜欢，也成为历代画家表现的对象。仕女是中国画的传统题材，仕女也是古代的美人画。而周昉、陈老莲笔下画的仕女没有脖颈或没有腰身，也依然很美。不是美女的“美”女，现实中的美女与绘画中的美女有什么分别？有两种美吗？翻阅人物画史册，其中也有贯休的《罗汉图》，招人喜欢的丑人物形象，这些形象不让人讨厌，他们就像戏曲中的丑角、花脸那样，让人高兴、招人喜爱。似乎美中有一种叫趣味，在视觉上它游离于美与不美之间，它的特点是异常、滑稽，有吸引力，这也是一种“美”，甚至于目前学术界据此类现象提出一种“审丑”的美学概念来。

五、花与花的不同

“花与花的不同”，是指自然界真实的花与画中花的不一样。

中国画中的工笔花鸟以生活中的花草虫鱼等为描绘题材，被画对象的尺寸几乎没有改变或甚至放大，对象细小的结构可以一个不漏地被搬进画面，尤其是画鸟的羽毛时，一根一根用笔“丝”出来的羽毛，效果非常逼真（不像山水是缩小多少倍才能进入画面）。在这种逼近真实的绘画形象面前与看真实对象有什么区别吗？

在画中不可能真正感受到鸟语花香，那么画面吸引我们的是什么？养过花的人知道，真实的花是一个生命体，它有一个生命的历程，在时间中花有各种变化，初生的稚嫩，旺盛期的蓬勃有力，衰败期的“抗争”与“精疲力尽”，花开花落展现出了生命与时间的意义。而图画的花只是表现了花的一个瞬间。一般大多数画家喜欢画的是盛开或含苞待放的花朵，也有一些反而喜欢画残花败叶，这源于每一个艺术家个人性情、人生阅历与审美趣味的不同。选择怎样的一个瞬间或选择怎样的表达方式能反映出画家的世界观与审美偏好，花的姿态到了画家眼中，就比现实中的花多一分情态和形式趣味上的张力。展枝怒放成了高兴与直线为基调的构架；凋零萎缩成了哀伤与曲线为基调的构架；画中的花承载了画家的艺术思想并转化成了一个永恒的艺术形象。

图 1-24 清代陈老莲笔下的美女

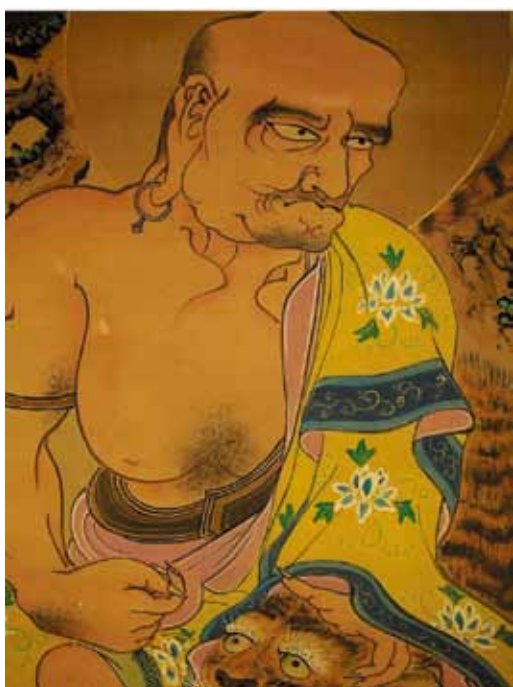

图 1-25 五代贯休笔下的罗汉

图 1-26 潘天寿笔下的水仙花形象

图 1-27 水墨花卉三幅 谢稚柳

图 1-28 风中的兰花 清 汪士慎

六、这是什么？为什么这么画？“像”之外的东西

这是一朵花吗？对画中内容的识别一般是对应生活中的参照物来解读，“像不像”或“像什么”是观画过程中一种习惯思维。

“像”一般是指画中形象与被画对象外表特征一致，像其中包含着对对象的认识。对象自身是处于变化当中的，从小到大，从生到死。从发芽到结果。对象还不是孤立的，对象与四周空间、时间的内容有着直接和间接的联系，熟悉相应对象的欣赏者会凭经验来理解及联想画中的意味。一朵花并不仅是一朵花，从时间上可分为春天的桃花；夏天的荷花；秋天的菊花；冬天的梅花。从空间上来分，它是山里的兰花；它是水中的莲花；它是室内的盆栽；它是野外的杂草。还有各种因素让它们变化，花在雨中、风中、雪中、雾中等种种情态，由此表象便可衍生出种种象外的东西。我们或可称之为“象征”或“意象”。

“像什么”是观画过程中出现的一种习惯性思维，有些画面迷迷糊糊又稀奇古怪，像谜语一般。将画中的一朵花与现实生活中一朵花比较，那些以工笔画手法表达的相对接近，花的结构细节清晰可辨。写意画就显得有距离，往往从形象信号中仅看到了花的意思，似花非花而更多的是看到了笔墨形象。作者给人看什么？想表达什么？我们如何来看？

图 1-29 白石草虫图

图 1-30 白石人物

图 1-31 白石人物图

图 1-32 兰花与蝇 齐白石

用笔墨来表现对象还是借对象来组织笔情墨趣？图画中一朵花与现实生活中的一朵花相比，它的意义何在？如何来进入画中缩短理解的距离？有些语言（形式）晦涩，表达模糊，传递信号不容易分辨。有些描绘的似“儿童画”一般，有些甚至满纸的墨团团一般。就如面对白石大师的墨虾内心会叫好，而对他画的树、猫也会生出疑问。这是大师画的吗？欣赏的过程中会与某个形象碰撞后得到心灵启示而释然，似不确定的猜测，又似联想，甚至像发现了什么转移到另一个理解层面，同样带来兴趣和困境。

美术欣赏不应仅停留在视觉上的愉悦，还要去通过观摩作品来提升精神与心灵上的境界，通过思索、研究去追求更多的收获。人只有在人格与精神上具有一定的独立性意识，明确自己追求什么，在审美欣赏上的思路才会清晰起来。中国画中十分丰富的内容，可以归纳为真善美。赏画不仅是视觉上的愉悦，还有深层情感的交流，以及审美道德上的认同。

七、情与美

中国画强调以情感人，而美为从属的地位，所以画面中更多的是先被情打动而不是被美吸引。尤其是传统中国画，是以传情达意为目的。美只是糅和在其中，对美的追求不张扬。现代绘画受西方形式美的影响而追求形式美，由此造成画面美高于情的比例，甚至有些把情搁放在一边单纯地追求美感。

中国画注重情感，一般情感色彩落在内容的组织上，进而渗透到形式内容上。人物的情感表露最为熟悉，但把握到贴切并不容易，单个人物主要以脸部表情及动态变化及辅助的道具来组织，群体人物情感的组织有一个相互作用的关系，从表情到动态形成一个完整的情感形象。人的情感很丰富，除喜怒哀乐外还有细腻的眷恋、怜悯、痛苦等，作画过程中不同的情感投射有时会与画中人一致，有时与画面人物的感情表现相反，画家的态度还是能从画面中反映出来。对山水花鸟的情感，一般是对生命力的赞美，对大地滋养的感恩崇拜。植物在感情的投射下，也会有姿态有表情，一般姿态容易，表情却难设计，一般通过花的含苞待放、怒放、花的数量的多少、花的色彩变化，并与姿态相结合来表现。

图 1-33 强调形式美的林风眠国画样式

图 1-34 林风眠笔下的树木姿态与表情

画家对美的把握，一是力量美。力量美彰显着一种生命力，这种美虽然很原始，但始终是人类最崇拜的一种状态。中国画中的力量美主要体现在造型和笔墨上，中国画理论在发展过程中形成南北宗论，北派往往强调粗犷刚强，南派则强调含蓄柔美，在画面风格上有两种不同的趣味。

二是雅，雅是中国美学从外表美到气息美的进化。具体表现为文质彬彬，协调温和，反对“烟火气”，强调安静沉稳。雅和传统的中庸思想有内在的联系，从视觉上讲强调不张扬，靓而不艳，淡而不弱。在对比上“过渡”丰富；节奏上缓慢，律动上清静；空间上幽远、空灵；外形上圆润不生圭角，方中寓圆，圆中有方。明末徐上瀛著《溪山琴况》一书，将琴乐美总结为二十四况，所谓：和、静、清、远、古、淡、恬、逸、雅、丽、亮、采、洁、润、圆、坚、宏、细、溜、健、轻、重、迟、速。从中可以看出琴乐与中国画相近的审美意识。雅是形而上的气息，强调的是美的品味，与单纯的形式美有区别。

形式美是客观存在于美观事物中的外在表现，又是经过提炼总结出来的美观的外在形式。西方绘画注重形式美的研究，作品中情与美的比重，

图 1-35 人物外形力量感设计与画面构成意识

图 1-36 亮丽清雅的花卉图 清 恽寿平

图 1-37 兰花 明 仇英

图 1-38 猫头鹰 舒传曦

在印象派的作品里更注重美，尤其是在形式美的点、线、面等结构组织上求变化与统一，其中以线为主还是以面为主还是以点为主，讲究有规律的秩序美。对称、均衡、渐变、重复、集中、主次分明；形状上的曲线美，单纯美，也有一个局部与局部组织形成个体形状的美感。色彩上一般以明亮、鲜艳为美，讲究丰富的色调美，即色调分冷暖，还有中性色调。色彩的和谐美涉及色彩的搭配，现代中国画中受到西方绘画理念的影响，也吸收了西方绘画元素，使画面变得更为丰富，更具一种美感。

第五节 不一样的画

画，最初是一种交流工具，所有的画围绕传达意图展开，所谓图形语言，一般大多语言是直白的告知形式，相对纯朴简单。随着社会的发展生活形态的变化，文字语言与图形语言的职能分工，各自按自身优势拓展，画在生活中除了一般交流作用外，还用来给人欣赏，满足人们相对复杂的精神享受，即制造不同层次的精神食粮。从精神满足的角度来审视，看一

幅画就不是立足于以一般看懂，它的尺度以不同的欣赏对象来衡量。

画家作画时不是机械地操作，手在头脑的指挥下，一个具体形象跃出纸面的同时，心中的想法也浮现出来。图画反映了画者各种心态，怎样画，为什么目的画，变得难捉摸。对画家来说，一种是为被主流社会的价值观所承认，进而获取社会地位，为实现人生价值而作画，并通过大量展览来寻求社会认同；另一种是直接为金钱而画，为迎合市场需求而画，此一类绘画因其直接的经济目的被称为“商品画”。因对象不同，商品画也有不同层次、不同内容之分。还有一种是为自己而画，只为表达个人独特的价值观、人生观，将绘画作为一种情感表现的方式。尽管如此，这三种绘画观念也并非泾渭分明的。

一、展览画

所谓展览画是指为参加全国、省市各级地方美术家协会组织的具有政治色彩的画展而准备的作品。展览画也有艺术机构主持的学术性展览中的作品，这些画是为政治而画或为学术而画，出发点不同，作画的思路到最终画面的效果也会不一样。另外展览设奖项，具有竞争性。美术展览是由西方引进的，到了民国才出现。展示的作品画尺幅相对比较大并成为一种样式。

二、商品画

所谓商品画是指有明确市场意识的画，无论内容、风格、制作手段都以市场行情、市场需求为准则，从而达到卖画的目的。国画市场亦满足众多需求，也分对象、分层次、分内容，不同修养的人喜爱内容不一样，题材不一样。充分体现了各种消费者不同的欣赏口味，但吉祥意识浓烈的作品是受普遍欢迎的，也是大众喜欢的文化样式。

画家卖画是一种生存方式，用自己的劳动换取报酬。所以在为他人制造精神食粮时首先考虑的是他人的喜好，其次才会融入自己对艺术的把握。

三、画家画

画家画是指以自己为主体的，是我想画，是有感而发。在无为而为中，只是不同画家由自己的艺术观决定着着眼点不同，有崇尚古味的，有追求至美的、有勇于创新的等等。此类画家充满着激情，较少有商业意识。

有一部分绘画作品，是画家画给自己“消遣”，以绘画作为自娱的玩意，而实质是精神上的追求，所谓抒发心中逸气，不管是高兴而为还是痛苦所

图 1-39 册页一种小品样式 清 任伯年

图 1-40 九龙山色 钱松品（参展作品）