

本期关注：中国名画

千古丹青绘文脉

□本报记者 韩萌萌

中国画，作为中华优秀传统文化瑰宝，承载着中华民族独特的艺术气质，记录了中华绵延五千年的悠久历史和横亘万里的锦绣河山，是中华文明的重要组成部分。让我们一起走近中国画，读懂一幅画的细节和感情，感受刻在中国人骨子里的美学观念和文化基因。

古典名画美在细节

北宋天才画家王希孟用半年时间，完成了被后世誉为中国山水画的巅峰之作《千里江山图》，该画所代表的美学思想、艺术观念以及创作方法等，对后世青绿山水画的创作产生了深远的影响，时至今日，还深刻地影响着画家们的艺术创作。

对很多国画“小白”来说，欣赏《千里江山图》是有门槛的。青年学者田玉彬认为“超细读”是走近中国画的钥匙。在《千里江山图：大宋的颜色》（河南美术出版社）一书中，他用了大量的资料考证和观察。“中国经典古画美在细节，而吃透细节需要渊博的知识储备，需要作者耐心细致、有条不紊地进行‘领读’和‘解读’。不放过任何知识疑点，给读者提供实实在在的‘干货’。”田玉彬将自己看作导游，带着读者一寸一寸地看过这幅近12米的长卷，他相信读者会和他一样，不仅会感动于这幅画卷的伟大，还会掌握山水画的欣赏钥匙，知道名画“名”在哪里，而不再仅仅是看热闹。

作者在书中用文字让人物说话，让细节出彩。对于这样的“再创作”，田玉彬表示，就好像伴舞，真正的舞者那些经典中国画，“画卷才是主体，为读者提供解读服务是我的宗旨，这是一切的重心。但我们不能被被动地看画，而要自信地参与创作。在仔细观察细节的基础上去感受、想象和思考”。

美育思想始终流淌在中华五千年的文化血液之中。而美育离不开中华优秀传统文化，我国丰富的传世名画则是中华传统审美最集中、最典型的表现形式。越来越多的出版社和创作者深入挖掘中国画的美学价值，创新表达方式，让中国画能够真正走入当代人的心灵深处。

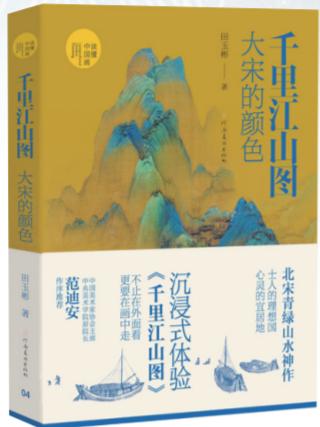
讲述中国画背后故事

博大精深的中华文明，记录在汗牛充栋的经史子集中，也刻画描绘在从古至今留存着的岩画汉砖、丝帛重彩上。创作它们的丹青妙手有的是帝王重臣，有的是能工巧匠，也许还有世外高人或是农夫织女。

中国古代绘画不仅技艺精湛、风格独特，在笔尖之下更蕴藏着数不尽的动人故事。每一幅古画都是一个了解历史的窗口，从中可看沧桑变迁，可看百态人生。而一本好的中国画入门书，则是一把打开时空之境的钥匙，让我们懂得如何欣赏美，也学会发现生活中的美。

作为央视经典栏目《百家讲坛》的同名图书，《画说中国故事：透过古画读懂历史》（华中科技大学出版社）就是一本入门级古画艺术普及与历史知识普及读本。该书精选《洛神赋图》《千里江山图》《清明上河图》《步辇图》《韩熙载夜宴图》等10幅画作，邀请云南大学教授苏升乾讲述每一幅古画背后，关于画卷、画内内容以及作画过程的耐人寻味的历史故事。

“我们看齐白石画的虾，没有画水，但你感觉到水的存在。中国画更强调对一个物体的内在精神特质的表现。”苏升乾

说。该书从古诗文集、笔记杂谈、方志族谱、书画题跋娓娓讲述古画信息、历史兴衰、社会百态、艺术发展，集知识性、趣味性、鉴赏性于一体，引导读者了解中外名画作品的文化差异。书中描绘了《清明上河图》上的众生相，在1000多年前的汴京城里，也有我们今天的“外卖小哥”，还有彰显开放包容气度的《步辇图》，等等。书中的每一幅画，都是一个精彩的故事。

书中的10幅古画均为彩图，还有局部放大图和虚线注解，不仅可以看清图中的人物与物，还能近距离欣赏技法与意境。更难能可贵的是，还附赠了《洛神赋图》《步辇图》《十八学士图》3幅藏品的电子版，扫码便可欣赏高清长卷，放大欣赏画作细节。

插图选自《名画里走出的中国故事》。

艺术之美跨越国界

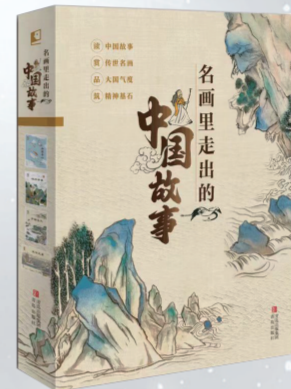
“绘画在中国是先于文字而产生的一种文化现象。中国画自诞生后就一直延续至今，没有断裂。所以，从绘画中我们可以看到整个中华文明发展的规律，也可以看到整个人类文明发展的规律。”上海师范大学美术学院教授邵琦曾在一场读书会上这样说，他的著作总会带领读者深入欣赏中国画，探索其独特的艺术魅力。

邵琦的最新作品《中国画文脉》（上海书店出版社）是一本美术史学专著，梳理了中国画文化脉络，明确中国画与中国文化历史的关联，缕析文人画概念，从全新视角揭示中国绘画的特性。正如书中引言所说：“中国画是中国文化中最具代表性的具体文化样式之一，因而，中国画的存在和演化大抵可以看作是中国文化的存在和演化的一个缩影。”作者通过对中国画演化历史的揭示，从一个全新的视角展示了中国绘画的特性，也给了当今的人们认识历史、评说现时以诸多启示。

他山之石，可以攻玉。《溪山清远：中国古代早期绘画史》（北京大学出版社）一书记录了海外中国艺术史代表性学者之一高居翰的一部中国艺术公开课。“绘画的视觉魅力超越语言隔阂，能为全人类所感知。”在该书责编赵维眼中，高居翰既有趣，又有深度，至诚至精，“书中将他的学术和人格魅力体现得淋漓尽致，满满全是‘干货’”。

高居翰的研究充分抵达了画作本身，对于视觉的耐心引导和足够重视，能让读者真正地体会到“看”画的魅力。“这部论著不仅提供了看什么、从何处着眼，如何从图像出发来解读观念和意义的范例，也是用‘视觉命题’建构起中国绘画风格总体面貌的一次尝试。”高居翰既是语言大师，能言善辩、其语言特色极具魅力，更站在了更加广阔的视角，将中国绘画史看作世界艺术史的重要组成部分来阐述。

赵维建议读者关注该书主译者张坚所作的序，它是对全书的理论提炼，方便读者理清一些基本问题，除此之外，张坚讲到的成书背景有助于读者对该书的理解。其中有个情节很感人，他在美国向病榻之上的高居翰辞行时，高居翰说了这么一段话作为告别：“我第一次到中国是在1973年，那时中国打开了大门。我见证了中国这些年的发展，也感到很欣慰。我是坚信这一点的，只要艺术和科学持续发展，中国文化就一定能够重现古代的那种辉煌。”

艺术启蒙润无声

□本报记者 韩萌萌

我们成人看画，或许是因为意境，或许是因为笔法，或许单纯就是因为名气，好奇心驱使“一览芳容”，而在小朋友的眼中，一幅中国画好在哪儿，单纯依靠父母或者教育机构的说教和讲述，可能远远不够。

中国画是中国美学的宝库，为小读者讲解中国画的图书，可以是绘本，也可以是亲子共读的“指南”，还有一些图书从古画中汲取灵感，用古画讲故事，讲历史、科技，让人眼前一亮。

用孩子接受的方式讲名画

用孩子能够接受、理解的方式讲名画，最好的方式可能还是讲故事。《千里江山图（绘本版）》（中信出版集团）就是把这幅画和王希孟的故事讲述出来，让国宝的故事变得更轻盈、更容易理解。“小朋友还看不懂，但是他从画里能看到很多东西。”由“国宝守护人”叶露盈创作的这部新国风绘本中，我们看到了小小少年理想成真的传奇故事。

北宋年间，12岁的少年希孟只身一人到汴京求学，被当时的皇帝宋徽宗招入了画院做学生。徽宗常常亲自教授他画技，希孟钻研名画经典，苦练绘画技法。他特意去看用来画画的绢是怎么织出来的，去拜访采石人，研究用什么样的颜料才能画出壮阔的山河……叶露盈凭借扎实的绘画功底，将传统的画风和西方绘画技法结合，展现了《千里江山图》不同于往昔的绝代风采。“我希望能将中国传统文风、画风与现代的漫画技艺结合。时代在发展，古典更应该注入年轻血液和这个时代的标签，保留魂，注入新颜。”叶露盈说。

在这本绘图中，不仅展现王希孟创作这幅画前后的历程，叶露盈还用《清明上河图》《虢国夫人游春图》等唐宋名画，给读者上演了一场“名画环游记”，用一系列中国画的“经典样式”去重构一幅中国山水背后的故事。在古今交通间，千年来的经典名画被唤醒，用当代人的方式理解传统。

爱和美缺一不可

相信很多父母都有过类似的经历，本来兴致勃勃地带孩子去看画展，没想到却被孩子一连串问题搞得不知所措，无从应对。也许《陪孩子看中国画》（中国少年儿童新闻出版总社）能帮爸

爸妈妈们一把。全书分为“中国牛”“神兽集”“市井画”“游戏图”四大部分，涵盖《清明上河图》《五牛图》《风雨归牧图》《秋庭戏婴图》等10余幅传世中国画，涉及现实与想象、精神与娱乐几个重要的成长领域，是一本开启欣赏中国画的“入门指南”，引导少年儿童亲近中国古典美学，也是多角度了解中国优秀传统文化的读物。

《陪孩子看中国画》一书作者田玉彬，主持少年心理专栏多年，撰写过多部传统文化读物，更从小喜欢看画，而《陪孩子看中国画》这个书名包含着成长中的一个遗憾。田玉彬说，“陪”这个字实在是太重要、太难得了。小时候，父母常常不在家，小小年纪的他经常一个人待在家里，所以，他坚持书名一定要有“陪”，那是艺术的陪伴、情感的陪伴、爱的陪伴，爱和美缺一不可。

除了有关于绘画内容的详细介绍，该书更重要的是传达思想方法以及教育理念。在作者看来，陪伴孩子不是灌输绘画知识、提炼主题思想，而是要在欣赏的基础之上，鼓励孩子独立观察与思考。“我不愿意站在讲台上讲，我愿意挨着孩子，在孩子身边轻声细语。孩子想看哪儿就看哪儿，不想看哪儿就不看哪儿，甚至不感兴趣的段落跳过去，也没问题。”田玉彬表示，这才是陪伴的意义和价值，是对孩童的理解和尊重。

从传统文化汲取丰厚营养

既要讲中国画的故事，还要用中国画讲故事。《名画里走出的中国故事》（青岛出版社）包含4个根植于中华优秀传统文化的中国故事，彰显中国文化的深厚底蕴，《千里江山图》《瑞鹤图》《清明上河图》《步辇图》《虢国夫人游春图》《五牛图》《韩熙载夜宴图》等传世名画作为插画背景和故事情境，让小读者感受苏轼的旷达、庄周的思想、货郎的执着和范丹的善良，在潜移默化中筑牢精神基石，领略唐宋时期的繁华气象，体会艺术的美好意境，汲取中国优秀传统文化的丰厚营养。

书中20余幅传世名画重绘，展现中国画的恢宏气韵和深远意境，拉近孩子与中国传统艺术作品的距离，提升审美，更打破学科壁垒，将经典诗文、传说故事、历史知识和哲学思想融会贯

通，激发学习兴趣，开拓视野。“现在很多年龄很小的孩子就会背‘锄禾日当午，汗滴禾下土’，但是很少有孩子知道我们吃的米饭从哪里来、穿的衣服从哪里来。”外语教学与研究出版社资深编辑李蓉梅表示，万物的由来，对每一个孩子来说都会满怀好奇，《中国名画里的天工开物》（外语教学与研究出版社）系列目前已出版《一碗米饭的由来》和《一匹丝绸的由来》。这两本书以传统名画《耕织图》为插图，详细讲解中国古代水稻种植和养蚕织丝的全过程。通过图文结合的方式，孩子可以沉浸式走进农耕与纺织场景，体会劳动的辛勤，品尝丰收的雀跃，见识古代科技的先进。

李蓉梅介绍，《耕织图》由宋代楼璣绘制，以图画的形式记录农桑生产活动，画面生动，过程详细，充满了劳作美、生活美，流淌着田园生活的诗情画意。但是宋代的《耕织图》没有流传下来，流传下来的只有元代和清代的《耕织图》，这些图有差异性。所以，出版社在选图的时候不仅要考虑画面美，还要考虑图内容的丰富度。

为了保障小读者能看得懂、听得明白，书中尽量用“浅语”对专业术语进行解释，同时除了大图，书中还配小图帮助理解，在大成年人为主的农业生产活动中，书中特意塑造了许多孩童角色，让孩子在阅读中收获满满的参与感。

《中国名画里的天工开物》对每个生产环节、劳作过程都进行了详细的讲解，娓娓道来，生动简练，不仅采用经典名画拓展孩子们的视野，也培养了他们的审美能力。同时，书中引用诗词歌赋、民谣谚语、考古成就，让全书内容更加丰富、生动。

“有老师留言说，上水稻课的时候，用这本书给孩子讲得更加清楚明白。”李蓉梅介绍，《中国名画里的天工开物》这套书上市后，收到了许多点赞和有启发意义的反馈，“有读者说，书中介绍的农业用具涉及物理学知识，是很好的物理启蒙。还有人说这两本书可以为小学科学课《养蚕》和《水稻》以及语文课《千人糕》提供辅助材料”。

用古画帮助孩子了解米饭和丝绸的由来，用一个全新的视角帮助孩子理解古代的科学文化知识，这正是中国画带给我们的全新启示。

青岛出版社 供图