

丹青越时空，翰墨香千载

第8课 笔墨丹青

——中国古代绘画及其人文精神

重庆市巴蜀中学校

龚育佳

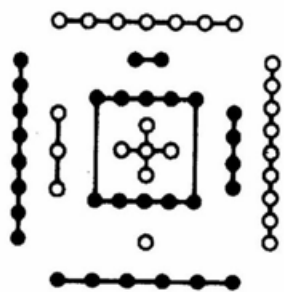
2005年，“中国历代绘画大系”项目启动。

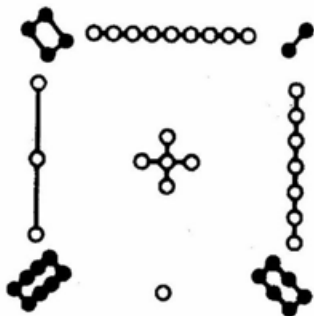

(一) 中国绘画艺术的起源

1、传说（远古时期）——观察自然

河图

洛书

“河出图，洛出书，圣人（伏羲、大禹）则（则效、效法）之”。

——《易·系辞上》

2、起源（原始社会）

旧石器时代 内蒙古阿拉善 岩画

2、起源（原始社会）

被小鱼咬着
耳朵，鱼与
嘴部融合的
面部图案

鱼

问题：

观察左图彩陶盆里主要画了什么图案？

鱼纹、人面

新石器时代仰韶文化半坡遗址出土

《人面鱼纹彩陶盆》

2、起源（原始社会）

图1
新石器时代半坡遗址
《人面鱼纹彩陶盆》

图2
结合图2，想一想，先民们为什么会在彩陶上画这样的图案？

靠河而居，鱼是重要食物

2、起源（原始社会）——敬爱自然

中国人对他的用具（石器陶器铜器等），不只是用来控制自然……更是表达对自然的敬爱。

——宗白华 《美学与意境》

3、发展（秦汉时期）——改造自然

问题：

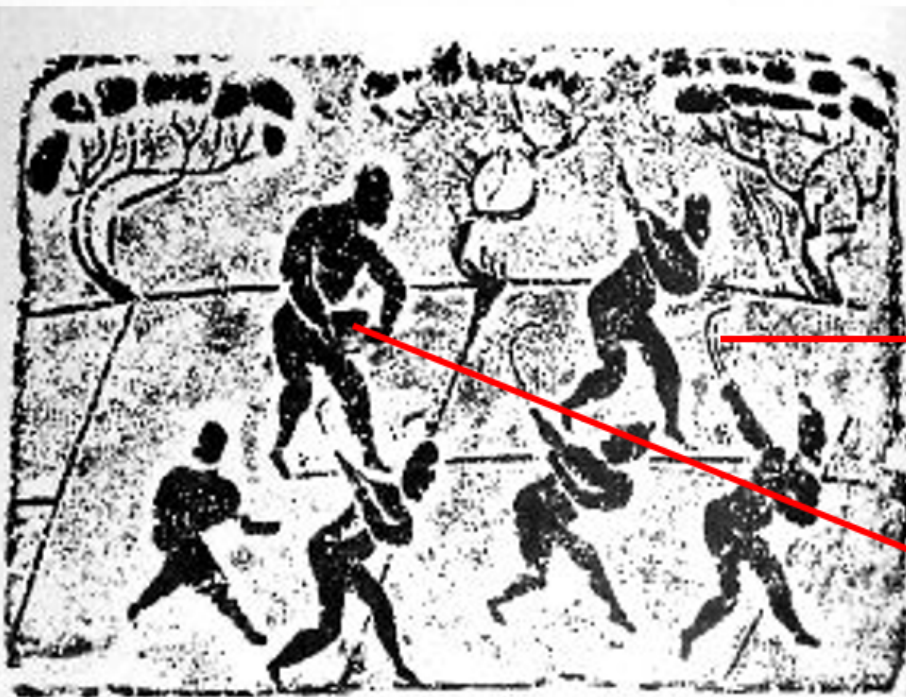
根据画中人物使用的工具，思考画中人物在干什么？

生产劳动

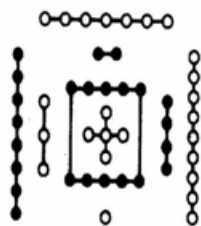
刈钩
(类似
镰刀)

皿器
(盛物用具)

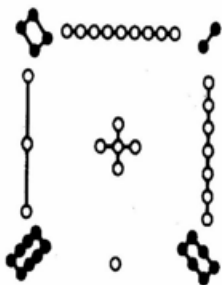
东汉 画像砖
1955年 四川德阳县出土

(一) 中国绘画艺术的起源 ——人文觉醒

河图

洛书

传说（远古时期）
——观察自然

起源（原始社会）
——敬爱自然

发展（秦汉时期）
——改造自然

(二) 中国绘画艺术的发展

东晋 顾恺之《女史箴图》（局部）（女史：女官；箴：告诫规劝）

(二) 中国绘画艺术的发展

1、魏晋时期

东晋 顾恺之《女史箴图》（局部）

问题1:

画中人物在干什么？

梳妆

问题2:

反映了当时的女性注重什么？

外在仪容

(二) 中国绘画艺术的发展

1、魏晋时期 —— 士人的人文追求

东晋 顾恺之《女史箴图》（局部）

人咸知修其容莫知饰其性
(本性品德)；性之不饰，或愆
[qiān] (过失) 礼正；斧 (改正) 之
藻 (磨炼) 之，克念 (克制私欲)
作圣。

问题1:

根据题文，比起修饰仪容，女性还应注重什么？

本性品德

问题2:

这样做有什么意义？

追求人品性格完美

2、隋唐时期

唐 吴道子 《送子天王图》（局部）

2、隋唐时期 —— 士人的文化自信

唐 吴道子 《送子天王图》（局部）

问题：

吴道子为什么会把异域佛教人物画成中国人物的形象？

材料：唐王朝拥有一种自信、开放的文化心态，促使它以博大的胸怀去吸收异族外域文化。

——朱伟东等《论初唐的社会和谐及其成因》

吸收异域外族文化，融入本土文化中，反映唐朝文化包容、自信、开放

3、宋元明清

郑思肖（1241-1318），宋末元初诗人、画家，连江人（属福建）。

郑思肖（ 1241-1318 ），
宋末元初诗人、画家，
连江人（属福建）。

问题：

根据画家的生活年代和家乡情况，思考画家为什么
不画兰草的根部？

用兰草自比，失去家国的依附

(1) 理学影响——文人意绪

向来俯首问羲皇，汝是何人到此乡。
未有画前开鼻孔，满天浮动古馨香。
——所南翁

问题：

画家援诗入画，想要展现一种什么品格追求？

追求高洁的品格

郑思肖原名之因，宋亡后改名思肖，因肖是宋朝国姓赵（趙）的组成部分。字忆翁，表示自己是爱回忆的老夫；号所南，日常坐卧，皆要向南（南宋方位）。

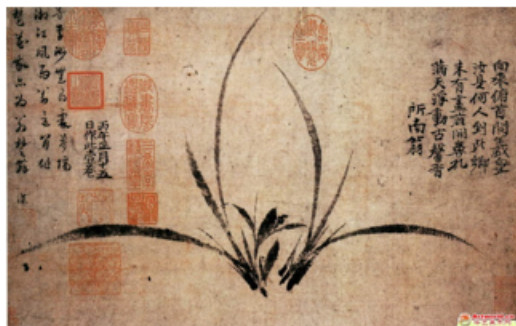
问题：

通过画家的名号，思考他要表达一种什么感情？

表达思念故国的爱国之情

根据以下材料，归纳中国古代文人画的特点？

材料一：

画中带有文学性质（画中有诗、文），含有文人趣味。

——陈师曾《中国文人画之研究》

材料二：“文人画”通常多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等，借以抒发“性灵”或个人抱负……。他们标举“士气”、“逸品”，崇尚品藻（品性评价），讲求笔墨情趣，脱略形似，强调神韵，很重视画中意境的缔造。

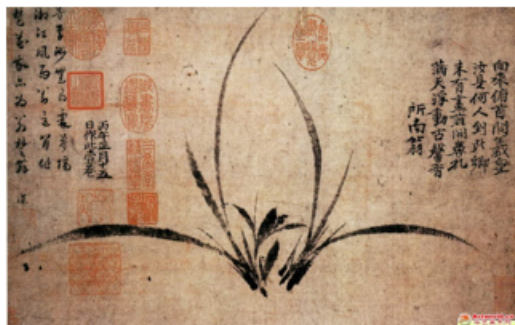
——陈师曾《中国绘画史文人画之价值》

材料三：清代文人画家郑板桥提出“笔墨之外有主张”，反对“皆拾古人之唾余（议论）”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

总结：中国古代文人画的特点

材料一：

画中带有文学性质（画中有诗、文），含有文人趣味。

——陈师曾《中国文人画之研究》

表现形式：诗书画印结合

总结：中国古代文人画的特点

材料二：“文人画”通常多取材于山水、花鸟、梅兰竹菊和木石等，借以抒发“性灵”或个人抱负……。他们标举“士气”、“逸品”，崇尚品藻（品性评价），讲求笔墨情趣，脱略形似，强调神韵，很重视画中意境的缔造。

——陈师曾《中国绘画史文人画之价值》

艺术追求：借物抒情、托画言志、以形表意

（二）中国绘画艺术的发展——人文自觉

总结：中国古代文人画的特点

材料三：清代文人画家郑板桥提出“**笔墨之外有主张**”，**反对“皆拾古人之唾余（议论）”**。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

艺术风格：个性鲜明

(2) 经济繁荣——民间风趣

蓮年 有餘

年画

布贴画

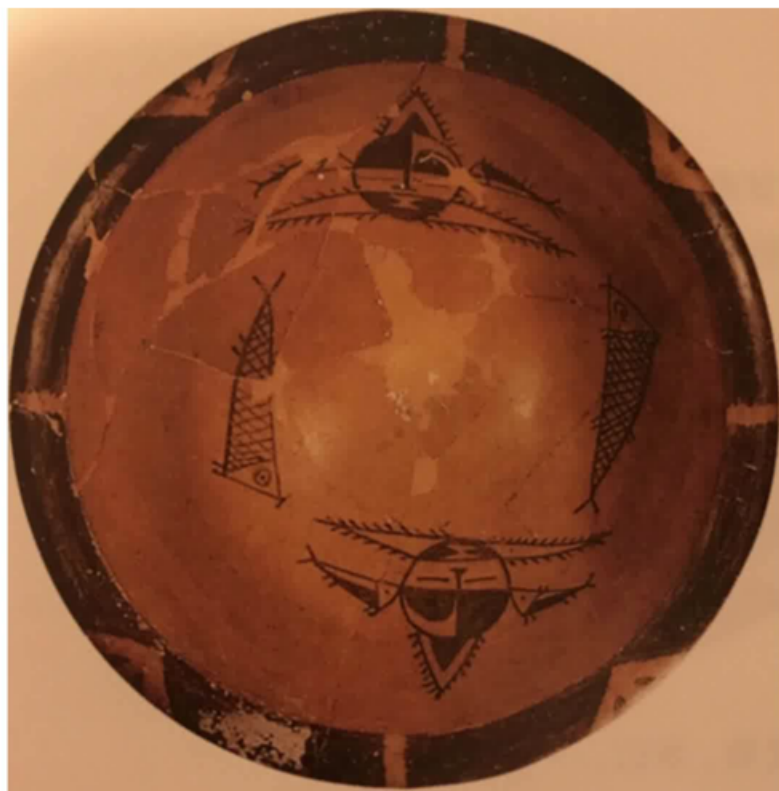

重庆綦江版画

重庆梁平竹帘画

人文精神

（一）中国绘画艺术的起源 ——人文觉醒

- 1、传说（远古时期） ——观察自然
- 2、起源（原始社会） ——敬爱自然
- 3、发展（秦汉时期） ——改造自然

（二）中国绘画艺术的发展 ——人文自觉

- 1、魏晋时期 ——士人的人文追求
- 2、隋唐时期 ——士人的文化自信
- 3、宋元明清 ——文人意绪
民间风趣

中国传统绘画以文人画为主导，写实与写意并行。
中国传统绘画是一切社会活动留下的影子，影响着中华民族的思想，启迪着民族的自尊心和自信心。
中国传统绘画是民族复兴的重要载体，是世界文化艺术宝库中的无价之宝。

铭记精神！繁荣中国艺术事业！传承中华文脉！

课后思考：

阅读知识链接，比较中西绘画的差异。

- 1、西方绘画沿着写实和功利的方向发展
中国绘画写实与写意并行
- 2、西方画家注意定点透视，中国画家无视这一点。
- 3、西方绘画重视物象，着意刻画，敷色多重，追求色彩表现力
中国绘画则不求形似，注重个人主观性情的表现，以墨代彩，随心而作。
- 4、中国古代文人画在启迪民族自信心、自尊心等方面发挥重要作用。