

《如何读中国画》

图书基本信息

书名：《如何读中国画》

13位ISBN编号：9787301262973

出版时间：2015-10-31

作者：(美) 何慕文

页数：184

译者：石静

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《如何读中国画》

内容概要

中国赏鉴书画的方式被称为“读画”。那么我们如何去读一幅画作呢？绘画艺术是一种视觉语言，仅靠文字不足以充分传达出画作所呈现的意境。《如何读中国画》一书，力图通过对36幅美国大都会艺术博物馆典藏的绘画和书法作品的视觉解析，以揭示其成为杰作的缘由。

何慕文先生以博雅而通俗的文字，深入探讨每幅作品的丰富意蕴。在他的叙述中，风格、技法、象征、传统、史实和画家的个人背景，都对作品的解读有重要作用。作品选择上，时间跨越千年：从8世纪到17世纪；题材涵盖广泛：从山水画、花鸟画、人物画，到宗教绘画和书法作品。所有这些都说明中国书画家有着同一个创作主旨：不仅要传“真”，捕捉物的外貌，更要传“神”，表达其内涵。作者以大量的彩色局部详图配以详实的解说，带领读者深入到每幅作品最重要的层面来赏析。

作者以图文相结合，逐步展示中国画的多种主题和特征。“读”一幅中国画就如同在与历史对话。仔细阅读一幅画卷或一本图册，人们共享了一种重复了几百年的私密体验。正是通过一次又一次的阅读，作品的内涵得以逐渐被揭示出来。

《如何读中国画》

作者简介

何慕文 (Maxwell K. Hearn) 是美国大都会艺术博物馆亚洲艺术部主任、道格拉斯·狄龙研究员，著有：《中华瑰宝：台北故宫博物院的珍藏》（1996），《溪岸漫步：王季迁家藏中国绘画》（1999，与方闻合著），《文人山水：玛丽-海伦和盖·维尔夫妇的中国画收藏》（2002）。

书籍目录

- 1龙马
- 2描摹才俊
- 3法度精谨
- 4造化宏深
- 5山水寄情
- 6神妙写真
- 7变法暗蕴
- 8贬逐游心
- 9内观自省
- 10笔简意长
- 11私密空间
- 12幻境
- 13画中禅
- 14妙合自然
- 15画抒心意
- 16法古新声
- 17以书入画
- 18收放自如
- 19铁线描
- 20极致工细
- 21诗书画一体
- 22图绘日志一：艰辛岁月
- 23图绘日志二：知足终老
- 24概念山水
- 25山峦幻象
- 26避世玄想
- 27理想世界
- 28勇武之美
- 29桀骜不驯
- 30塑造典范
- 31相术入绘
- 32神怪异相
- 33信仰宣言
- 34神乎其技
- 35山水自况
- 36大道至简

《如何读中国画》

精彩短评

- 1、喝点小酒，微醺时分看一本喜欢的书，这大概是人生至大的享受了。四年前入西方艺术史的大坑，一直以为浓烈的色彩和精准的构图才是我的菜，直到这次看到这本书，突然被中国书画打动。原来timing才是魔法师。一本外国人写的书，关于如何读中国画，大概看画如品茶，急不得，耐下性子，加以比较，方能得其三昧。之前买过很多艺术书，对于一本艺术类书而言，除了要言之有物，更要图文并茂，看到精彩评论时能实时看到画作，那种满足感是难以形容的。但市面上很多艺术书虽然用了铜版纸，但在色彩还原度方面多少会有欠缺，也有买过中国艺术史方面的书，如果以为中国画多为墨色，印刷还原更方便，那真是大谬。愈是墨色，愈对印刷要求高。此书甚好，有图有真相，细节再现方面做得非常好，与文字相映成趣，值得推荐。至于内容，这不是一部史书，作者只是选取了若干馆藏作品加以详细分析，也许更多的是希望以点带面，传达一种欣赏中国书画的方式。内容不算太多，看完以后意犹未尽，
- 2、（一）选择引进这样一本画册的出发点是非常朴素的——就像彭总的“一分试验田”，我想试试看一本画册应该定多少价。近年来有不少海外的精品画册引进出版，不过他们的定价也超出了读者的期待。从豆瓣的评论也能看得出来读者的愤怒，比如：对方闻《超越再现》有一篇评论的题目叫：《有些人、有些出版社到底是在想些什么？！》（<http://book.douban.com/review/5249622/>）对李霖灿《中国名画研究》一段评论说：有时候，出版社就像打了鸡血，发誓要用一本书榨干全人类！（<http://book.douban.com/review/7177600/>）对上海博物馆《翰墨聚珍》有评论批评说：国内的编辑和印刷厂是脱节的（<http://book.douban.com/review/5650977/>）这些让我这样一个从未编辑过大画册的编辑充满了好奇，一本画册应该怎样才能印好呢，它的成本应该是多少呢，定价应该怎样才算合理呢？我选择何慕文的《如何读中国画》做试验，一是因为这个书分量适中，方便比较和计算；二是因为部分画卷来中国展出过，亲眼见过，对颜色较有把握。经过两年的辛苦，终于印出来了。对上面提到的几本书，当然多了一些了解之同情。最后算下来，领导说还是应该定100+，我拼着挨一顿骂把定价压到了两位数。想到这是一本几十块钱的精美画册，作为一个穷编辑还是非常自豪的~（二）How to Read Chinese Paintings的英文原版印刷质量相当好，图片是大都会自己的好图，用纸也是一流的。我按照作者方指定的进口纸，个别图片调整了饱和度。与英文原版主要的差别是装订方式，原版是平装，中译本改成软精装（当然增加了成本），这样每一页都可以掰开了摊平了看。翻开平平整整的每一页，就好像在欣赏一本册页，让人觉得这种改变真的是有意义的。（三）这本书没有它的名字说的那么平易近人，要读懂这本书和这些画，是需要一定的基础的。如果有一个中国书画史的基本知识，再来看这些说明文字，会发现它刚好比基本知识多一点点，将基本知识延伸展开，并具体到这件作品。那些精致的点评散落于画幅的各个角落，带着读者了解画的内容，欣赏线条和色彩，体味笔墨间渗透的情感，让你觉得，这是自己家的画廊。画册的内容可以说是2008年大都会“杰作的解析”展图录，这些优雅而充实的文字，是当年何慕文为展件写的说明。我们常常在国内故宫、上博、辽博的展厅里，看到书画作品的说明牌，这些有的只有长宽高等几个字，有的则如隔靴搔痒。观众能不能独立地理解这样一个展览，这应该是写说明牌的人最关心的事情。我想，这本书，算是做到了吧。（四）大都会是我所知道的第一个把自己收藏书画的高清图片在网上免费公开的大馆。赶上该馆亚洲部百年华诞，现在在办中国书画精品特展，推出这样一本书，也算是对大都会的致敬和祝福。这本书里没有什么稀有的图片，没有太高深独到的见解，并不指望它能畅销。它只是一个几十块钱的画册，像八大山人笔下的鹰一样，傲然独立于定价几百几千块钱的画册中。

章节试读

1、《如何读中国画》的笔记-第62页

选择自然景致的一角入画，让人有私密隐逸的感触，此作品正是南宋画院早期山水画风的缩影。与北宋画家所钟情的大幅立轴和长幅手卷比起来，扇面绘画要小很多，恰巧迎合了南宋山水画在构图取景上的高度聚焦特点。

2、《如何读中国画》的笔记-第35页

赵孟頫跋文：

道君聪明天纵，其于绘事尤其神妙，动植之物无不曲尽其性，殆若天地生成，非人力所能及，此卷不用描墨，粉彩自然，宜为世宝。然曩尔小禽蒙圣人所录，抑何幸耶！

生漆点睛之笔。

3、《如何读中国画》的笔记-第14页

楷书《灵飞经》约738年

抄录经文，也就是佛教和道教的经书。是一种修行，也是对宗教信仰的传播。经书抄录有一些规矩：特殊的毛笔，规定尺寸的纸张，纸上画有竖直的格线即界栏，书体为正书即楷书。

4、《如何读中国画》的笔记-第29页

平远法

由近及远眺望平原或低平山势之辽阔开放的构图，这是中国传统山水画“三远法”构图法之一。另外两种是“高远”即由下而上仰望山巅之高耸雄伟的构图，以及“深远”由前至后窥见山中之深奥幽远的构图。

郭熙的山水画更多传达出诗歌的意境和情致，不仅仅是自然之理。

蟹爪树，鬼面皴法。师法李成。

5、《如何读中国画》的笔记-第3页

对画笔的掌控自如是一种修为，这源于画家的书法功底。

篆书：公元前1300

隶书：公元2世纪，随着朝廷官文书写的采用而登峰造极。

行书与草书：极具艺术性的灵巧简洁的书体。

楷书：由独立笔画构成，讲求动态平衡美的字体。

4世纪时书法创作逐渐成为一种高雅的艺术。尤以王羲之为代表。

11世纪时，评价一个优秀文人的标准——熟知历史典章和文风优雅，也是朝廷录官标准。

《如何读中国画》

文人画家往往钟情于纸本水墨，偏好竹，枯树，山石等能融入书法笔意的题材入画，强调以书法笔意作画为主，文人画的另一个显著特征是学古，学习继承某种独特的古风。宫廷画师则推崇色彩艳丽的视觉表现艺术手法。赵孟頫是文人画中新型艺术代表集大成者。将书法笔意技法融入绘画中，为了将他的文人画与职业画师的绘画区分开，赵孟頫称其为写而不为画。这一论调不仅强调了他以书入画的基本理念，更突出绘画不仅是再现物像的观点《双松平远图》

文人画家们以取法特定象征符号，独特画风和书法笔意入画等手段来表达信念和抒发情感，那么正式的肖像画就自然留给了院派画师们来完成了，这类绘画以精准写生见长，但他们不追求对人物品性的深层表现。

诗书画结合，文人画家们首创三绝一体的作品。

作品的后续生命由鉴赏拥有者们的题跋钤印preface and postscript来趋于完美。

作为历史和审美价值的仲裁者，文人们的审美偏好有着巨大的影响力，甚至连君主帝王们都竞相追捧一些文人理念。

6、《如何读中国画》的笔记-第91页

显然是麈尾，非扇子。

《如何读中国画》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com