

学校编码: 10384

分类号_____密级

学 号: 18620141153608

UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

浅析画品概念在当下中国画创作中的现实意义

Painting article concept is analysed in the present Chinese painting creation
of realistic significance

林芳仪

指导教师姓名: 李文绚 教授

专 业 名 称: 美 术 学

论文提交日期: 2017 年 6 月

论文答辩时间: 2017 年 4 月

学位授予日期: 2017 年 6 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2017 年 6 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 林芳仪

2017年 6月 19日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：林芳仪

2017年 6月 19日

摘 要

本文通过对画品概念的理解，引出“以人品画”的观点进行论述。通过当下对画品概念的质疑引发人们进一步思考画品概念具有什么样的现实意义和追求价值。面对如今普遍存在的中国画特性和画品格调品质下滑的现象，如何重新认识中国画品质特性和理解人品与画品的内在联系成为中国画学习者们应该思考的问题。

传统画论将画品分为四个品类，以“逸品”为绘画最高境界，由于古代和现代特定的环境不同，现代画家的社会、人文及视觉心理因素，使作品要达到古人“逸品”的程度似乎是难以实现，但逸品的画品格调是可以通过人的自身修养、气质培养慢慢得以提升的。笔者从三个方面论述了画品与人格的修养之间的关系：一是文化环境和社会背景等因素对画品格调产生的影响；二是通过对传统阴阳五行人格理论的理解来论述个人天生元素的体质本性与画面格调之间的关系；三是如何通过笔墨技法的修为提升画品格调。这三方面直接造成了画面品质格调的高低，如何通过对这三个方面的关系的认识去提升画面的格调就要求画家要进行自身的修养，本文从中国画的人文特性——注重人格修为的绘画，将画格与人格相结合论述，得出画品是人品在画面上的具体体现，强调了画品与人品有着密切的关联。

文章的最后，将画品的指导作用与笔者自身的创作相结合，从笔者所所处的文化生活环境、个性气质修养、笔墨技法的运用这三个方面来进行创作的探索，再次论证了画品概念对当下创作具有现实的意义。

关键词：画品；格调；人格的修养

Abstract

This article through the understanding of the concept of painting, leads to "to the painting" point of view. Through the current challenge to the concept of painting led to further thinking about the concept of painting what kind of practical significance and the pursuit of value. In the face of the prevailing phenomenon of Chinese painting and the decline of the quality of the painting, how to re - understand the quality characteristics of Chinese painting and understand the intrinsic relationship between character and painting has become a problem that Chinese learners should think about.

Traditional painting will be divided into four categories of paintings, "Yi goods" for the highest level of painting, due to ancient and modern specific environment, modern artists of social, cultural and visual psychological factors, so that works to achieve the ancients "Yi goods" The degree seems to be difficult to achieve, but the beauty of the style of the painting can be through their own self-cultivation, temperament training slowly improved. The author discusses the relationship between painting and personality cultivation from three aspects: one is the influence of cultural environment and social background on the style of painting; the second is through the understanding of the traditional theory of personality theory of yin and yang, The relationship between the physical nature of the elements and the picture style; the third is how to improve the style of the painting through the cultivation of pen and ink techniques. These three aspects directly caused the quality of the screen style, how to understand the relationship between these three aspects to enhance the style of the screen requires the artist to carry out their own cultivation, this article from the Chinese human nature of the painting - pay attention to the personality of the repair Painting, will be combined with the personality of the frame, the painting is a character in the screen on the concrete manifestation, emphasizing the painting and character has a close relationship.

At the end of the article, the combination of the guiding role of the painting and the author's own creation, from the author's cultural life environment, personality temperament cultivation, the use of these three aspects of creative techniques to explore, once again demonstrated the painting The concept of goods has a realistic meaning for the present creation.

Keywords: artistic quality; style; The personality of the cultivation

目 录

引 言.....	1
第一章 论述画品概念及其价值体现	2
第一节 画品的概念.....	2
第二节 画品概念的现实意义与追求价值.....	3
第二章 探究画品与人的修养之间的关系	10
第一节 文化环境与画品的关系.....	10
第二节 人的个性修养与画品的关系.....	14
第三节 个性修为与笔墨的和谐.....	19
第三章 笔者自身在创作实践中对画品的追求	23
第一节 画品概念对绘画创作中的指导作用.....	23
第二节 笔者在创作中对画品进行的探索.....	23
结 语.....	26
参 考 文 献.....	27
致 谢.....	28
硕士在读期间绘画作品	29

Contents

PREFACE	1
CHAPTER 1 Introduction Painting article concept and its value	2
Session 1 The concept of painting article	2
Session 2 Practical significance of the concept of painting article and the pursuit of value	3
CHAPTER 2 To explore the relationship between the painting article and personality cultivation	10
Session 1 The relationship between cultural environment and painting article	10
Session 2 The relationship between personality accomplishment and painting article	14
Session 3 Personality for harmony with pen and ink	19
CHAPTER 3 The author's own pursuit of painting article in creative practice	23
Session 1 The guiding role of painting article concept of painting creation	23
Session 2 The author in the creation of painting article explored	23
Conclusion	26
References	27
Acknowledgments	28
Appendix Master paintings during reading	29

引言

中国画是我国传统文化的重要组成部分，悠久的历史注定中国画这一艺术表现形式具有浓重的民族特色和深厚的传统文化底蕴。在当今这个全球化的多元时代，来自世界各种不同艺术的冲击使得中国画品质也随之发生了改变，人们开始注重“求新”和个性表现，这是时代发展的必然，但在一味“求新”和充分发挥个性宣泄的过程中，也导致我们传统的中国画的特性变得模糊以及画面格调和艺术质量逐渐下滑的现象。

面对这样的现象我们应该如何提升中国画的藝術质量，如何结合传统绘画进行继承和弘扬中国画，提升中国画的藝術品格，古人提出的“画品”这一品评标准在现代是否适用或者该不该成为继续追求的价值成为了一个值得探讨的问题。针对这一问题，本文通过对画品概念的分析，重新认识了画品与人品的关系，笔者认为画品与人的自身修养有着密不可分的联系，人的修养高度可以提升画面的格调和气质，人的品格也体现于作品之中，因而人的修养和画品的关系也成为了决定中国画审美的一个特性。

因此对于当下中国画作品中国画特性和画面格调的缺失，我们应该重新认识画品，体会传统画品概念在当下中国画创作中具有的现实意义，在我们创作的同时，为了提升作品的艺术质量和画面格调，应该不断修为自己的审美素养和个性品质，追求向真、向善、向美的藝術品格，使作品能展现出超然高拔的气息和自然之美。

第一章 论述画品概念及其价值体现

第一节 画品的概念

“品”有物品、等级、品位、品格、品评等意思，因而“画品”作相对应的解释可分为：①、绘画作品；②、绘画作品的品类、等级；③、绘画作品的品位、品格（品格意指作品格调）；④、品评绘画作品。前三点均为画品的名词解释，第四点则为动词的解释，因此将其意思结合以得出画品的概念为：品评绘画作品的品级和格调。品评绘画作品本身及将绘画作品分品类、等级，笔者将其归结为“以画品画”的方式，而品评绘画作品的品位、品格，其中品格是指作品的品质和艺术风格，是与画家本身有关的，笔者将其称为“以人品画”。

笔者将画品分为“以画品画”和“以人品画”两个概念。

“以画品画”是对画面本身的一种评价，是单纯以作品中的笔墨技巧、造型构图运用的好坏为品评的方式，这是传统对画品概念的理解，如南齐谢赫的《古画品录》、李嗣真《续画品》等论著。古代以谢赫六法即：“气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置，转移模写。”^①作为品评标准，评判作品的优劣，品评作品时还将其进行品类的划分，与古代官宦的等级分类一样也将画品归为三六九等、低中高级之分。

“以人品画”是品评绘画作品的品位和品格，品格是指作品的品质和艺术风格，笔者将其理解为画面的格调，是与画家本身的品格个性有关的，因此在评论画作时还应当注重对画家本身的人格的评价，这是作为本文论述的主要观点。在唐代朱景玄的《唐朝名画录》中对画品与人品的关系作出了论述，他将画品进行了品类的划分，即“能品、妙品、神品、逸品”^②，与“以画品画”分类不同的是对“逸品”的提出，将品类与人的品格相结合的论述，得出人的品质个性反映在画家作品中的观点，重视了人的品格与画品格调相联系的部分。

在分析画品概念的同时，笔者认为画品格调是绘画作品中不可缺失并且重要的部分，是画面中一种内在的精神和气息，是一种人文的品位和追求，是画者本身的品格特性和文化素养在画面中的体现，因此格调的提升是需要人的自身修养

^① 贺西林，赵力。中国美术史简编[M]。高等教育出版社。2003年。第79页。

^② 严善錞。文人与画 正史与小说中的画家[M]。江苏教育出版社。2005年。第68页。

才能得以实现的，这个修养一是要求人要修养和提升自己的审美品位；二是修养自己的心性和气息——中正平和之气。品评绘画作品的格调对当下中国画学者在探索中国画的创作过程中具有积极的指导作用。当下许多人会有“画品即是人品”这样的观念，其实不然，这里所说的格调不是简单指人的善恶好坏导致画面格调好坏的简单的道德意义，而是和中国传统哲学和传统文化密切相关的人文意义，笔者将在下文中具体阐述。

因此，笔者认为画品的概念不是简单的品评画作的好坏，而是除了画家的绘画技巧和能力之外更多的是关注对于人的修为所产生的画面格调品位的高低品评，所以中国画又是一种修为的绘画，强调了绘画与人的修养之间的关系。

第二节 画品概念的现实意义与追求价值

一、当下中国画作品普遍存在品质下滑的问题

回顾近几年的全国美展以及其他地区的一些画展，在当下的中国画美术作品中有新的发展的启发，也有产生令人担忧的现象。从有益的发展来看，现在的中国画题材广泛，大部分都反映了我们生活时代的文化环境，材料的运用也有所拓展与结合，中国画的边界也正在无限扩大，但从一些作品中我们可以看出画面缺乏中国画的传统文化修养和底蕴，虽然画面内容多画得也精细，却也出现了一些概念化和制作化的表现模式，忽视了传统的笔墨气韵和注重意境的营造，导致中国画的特质越来越模糊，总体上丧失了画面的格调和品位，无法耐人寻味。这是由于我们所处在一个快节奏的大时代背景之下，很多时候我们无法静下心来去思考与探索，相对浮躁的绘画环境缺少了对中国画本质的认识与追求；特别在商品化市场化的环境里，许多画家对绘画不再是单纯的艺术追求而更多的具有功利和迎合之心——为了入选美展或迎合市场销售使得绘画的心态变得急功近利，从而造成作品的艺术内在品质与格调的下降。对于产生的这些现象我们可以通过对画品概念的探究得到一些启发。

二、传统画品概念的追求价值

说到传统画品概念的现实意义与追求价值还得从传统的中国画和中国传统文化说起，中国画的画品格调可以分为具象内容层面和抽象表达层面两种。

图1 东晋 顾恺之《女史箴图》（局部）

图片来源: image.baidu.com

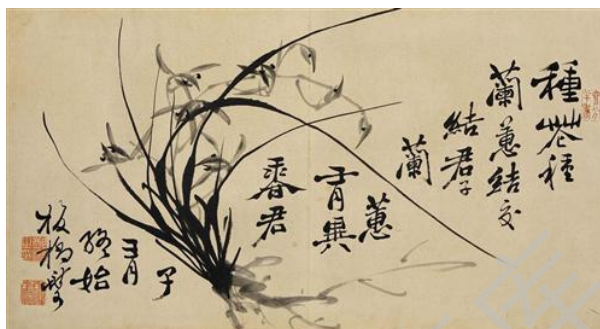
具象内容层面表现为以画中内容题材作为宣传的教化作用，也就是绘画所谓的“传教化，助人伦”的社会功能。一般以道释壁画、鬼神教化为主要内容进而作为道德的宣扬，对人们的道德观念具有一定的教化意义，帮助感化人的心灵使人向善。如吴道子的《地狱变相图》是一副意在劝善惩恶的地狱图，画家运用夸张变形的手法描绘了形象各异、表情生动饱含动怒之势的鬼神，附色对比强烈，仿佛真要从墙壁上跃然而下，让观者惊恐万分，担心自己犯下的罪恶而去从善。又如东晋顾恺之的作品《女史箴图》（图1）描绘了历代先贤圣女的事迹，分段绘成故事以表达劝诫和警示之意并宣扬传统的“女德”思想。还有一些如描绘圣贤的画像或表现孝子、烈女、敬鬼神等的精彩故事的绘画作品也都是具有教化和助人伦的功能。在我们传统中国画的绘画中有借物喻情的绘画方式，如对梅兰菊竹等的描绘（图2、图3所示），是以形象具有高洁、傲骨、优雅、刚正不阿、光明磊落等气质的事物来表达作者的思想情感，说明古人追求的画面内容和题材都是健康、明亮的，是引人向善、向美的，不去表现偏激、违背人性的东西，因此画面中具象层面格调的现实意义是要学者在中国画创作中应从内容和题材上表现真善美。

图2 清 金农 《墨梅图》

图片来源: image.so.com

图3 清 郑燮 《兰花》

图片来源: image.so.com

最能体现中国画特质的则是绘画格调中的抽象层面,是画面当中所表现的内在的人格精神气息。古人在几千年前就提出了“画品”这一品评标准,谢赫六法不仅是品评标准还是绘画法则,好的作品也离不开章法和技法,本文阐述的画品格调是以六法作为基础的,笔者在此不以六法展开论述,主要谈画面表现的内在精神气息的部分。陆俨少先生说过:“画画到最后就要看气息,比修养。”^①说明在绘画中,技法并不是支撑中国画的主要部分,技法可以通过学习、模仿和熟练就可以达到,而真正要使画面能够传达出来一种能量和气息去感动观者则靠的是画家个人的精神气质,画家会把个人的修养反映在画面上,就成了画面的品格格调。

在抽象表达层面的画品是与传统文化和文化精神相关的,孔子曰:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。”^②意思是说每个人天生都有喜怒哀乐,喜怒哀乐需要抒发才能平衡心气,而抒发情感时又要懂得节制,不能无限发泄情绪,这也是人的心气与天地的合一之道。因此绘画是心性情绪抒发的一种表达而不是单纯的情绪的发泄,是心性与自然之气主观控制与调和在绘画中的适度展现,要调控这样的度就需要画家的自身修养,应追求真善美和画面的和谐,追求达到心与天地之间的中正平和之气,因而笔者认为从审美的观念上看,作品的题材内容应该避开生活中在本能、生理和心理上让人产生不悦和厌恶与反感的東西,去除污浊、病态、阴郁、心理扭曲之气,应展现浩然、明亮、高洁,具有中和之美的画面气息,这才是我

^① 石晓伟。画格与人品 [J]。美术观察。2007·11。第109页。

^② 王国轩。大学·中庸 [M]。中华书局。2016年。第1章 第1页。

们现在应该追求的画品格调。所以要达到画面格调高拔、品质出众，画家就须要进行自身品格的修炼，若画家无很好的人生态度和健康的心性，没有很好的文化修养与审美品位，那么他的作品也不会产生启迪别人心灵的东西。所以个人的文化修养和人格气息在画品中是一个很重要的部分，这对于学者在今后的创作中提高画面格调品质都具有决定作用和积极的意义。

虽然历代不同画家们他们生活的地理环境、文化背景、画家个性气质等因素有所不同，但他们的绘画作品都能给人一种超然脱俗、宁静、平淡、幽远之感，达到一种“逸”的境界，“逸”其实是一种朴质纯真的风格，其基本条件是自然天真、不假雕饰的，说明画家们对绘画都是有极高追求的，追求天人合一的境界。那么，在作品中怎么表现，如何在画面当中去追求这样的高拔的格调？石涛在“蒙养”一说里给出了答案：“蒙以养正”是“使蒙昧之人通过养而归正”，要“以蒙养心，以蒙正己”^①。“蒙”是表达生命原初的状态，是纯被圆融的自然之道，隐含着无穷的创化和力量，要用“蒙”来滋养自己的心性和修养德性，修养的成果也就成为了人的精神气息，这种精神气息又反映在作品上成为画品格调。所以，修身养性，蒙以养正是画家追求画品格调更高境界的正途。

图4 元 倪瓒 《安处斋图》

图片来源: image.baidu.com

石涛提出的“天蒙”——顺应自然之道，指一切万事万物都是顺应自然生长和变幻的，所描绘的事物都源于自然，以自然为师又师出造化。如倪瓒（图4）的作品，他描绘自然，又简化和提炼自然，虽言“逸笔草草，不求形似”，但树还是树、石头还是石头的样子，并没有不像其本来的模样，只是作者将自然万物

^① 朱良志。石涛研究。北京大学出版社。2005年。第63页。

的个中状态融入到自己的脑海中，体悟到万物的本然，再与内心世界的情感相融合而胸有成竹的外化在画面之上罢了。倪瓚愿意远离尘世生活，漫游山中只为体悟山川河流之理，是在遵循自然之道、追求绘画之本，而从他作品中的宁静淡然之感又反映出他心性的纯净和雅逸，画面能启迪观者对大自然的美好向往和追求安宁雅逸的生活态度，是画品格调值得被追求的价值所在。

“鸿蒙”即“天地氤氲流荡的空间”^①，这种恍惚幽渺的鸿蒙状态就是万事万物浑然一体，天地合一，对世界整体的关照，在绘画中要运用“鸿蒙”的观察方法。如图5米友仁的《潇湘奇观图》，描绘出了云雾缭绕的江南山水的景象。山峦起伏、没骨晕染，运用虚实对比营造虚淡之境，更画出了自然的元气。烟云将连绵的山峦串联起来又延伸了山峦的气脉，虽只描绘了一座完整的山却因烟云的环绕延展而使

图5 宋 米友仁 《潇湘奇观图》

图片来源: image.baidu.com

观者觉得眼前是连绵不绝的山脉起伏，对树的描绘更是混沌了，细看无一清晰笔触，都柔和进雾中、山中，虚虚实实让人真切体会到苍茫雨雾中自然界的特殊韵致。这是画家运用“鸿蒙”的整体观察方法，不会将目光聚焦在一个元素上，对山川、河流、草木、烟云的整体关照使得这些元素统一在画面当中，达到浑然一体、浑然天成的状态。这也正是画家们所追求的天人合一的高拔境界。

^① 朱良志。石涛研究。北京大学出版社。2005年。第63页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库