

艺教新声融智未来

全国优秀美术论文选刊(三)

目 录

浅论中国 泼墨大写意画派 创始人 徐渭	11
生长的美学 以小规模学校水稻种植美育项目化实践为例	12
丝路回响与宫廷雅韵 麦积山石窟第127窟《西方净土变》中乐队图像的研究	13
以教师科研课题为载体的高职艺术生课程美育探讨	14
技术赋能龟兹壁画融入传统美术教学的实践	14
走出版画的 圈子	15
陶行知思想在新时代艺术教育中的启示与实践探析	15
市域中小学美育资源供给体系 宁波样板 的构建与实践	16
素养本位 工匠精神融入中职室内设计项目化学习的路径探究	17
四阶反思 小学美术深度学习的支架设计与课堂重构	18
探茶寻艺 五育融合 下乡村校园茶文化艺术工作坊课程的设计与实践	19
新疆特色纹样在小学皮影创作中应用研究	20
易学易理 解读山水画意境之美的另一路径	21
情景式 导学构建深度体验的美术欣赏课堂	22
小学美术课堂基于核心素养的提问优化策略研究	23
基于AI 互动工具的小学美术 《爱集体 爱劳动 传承中华美德》单元课堂实践案例	23

总策划 汤潇潇 主编 赵辉 责编 黄俊娴

专家评委 李永正 陈永怡 朱敬东 赵辉

执行团队 黄俊娴 林晓峰 吴卓约 骆华 陈昕钦 章梓琪

浅论中国“泼墨大写意画派”创始人——徐渭

高木

本文聚焦中国泼墨大写意画派创始人徐渭,深入剖析其生平经历与艺术成就。通过对其绘画、书法、诗文等多方面艺术风格的探究,阐述其在中国传统绘画领域的创新贡献,以及作品对后世产生的广泛且深远的影响。

一、引言

徐渭(1521年3月12日-1593年),明代中期杰出人物,生于绍兴府山阴(今浙江绍兴),卒于榕城(今福建福州)。他才情卓绝,在诗文、戏剧、书画等诸多领域皆成绩斐然,与解缙、杨慎并称“明代三才子”。作为中国泼墨大写意画派开创者、青藤画派鼻祖,徐渭的绘画汲取前人精华并大胆创新,不拘泥于形似,追求神似,山水、人物、花鸟、竹石皆精,尤以花卉成就突出,开创一代画风,对后世画坛影响深远。其书法善行草,诗文独具特色,绘画艺术更是为中国泼墨大写意画派开启新篇。

二、徐渭的多重艺术成就

(一)绘画 独树一帜,开创新风

徐渭绘画风格新颖独特,以花卉题材最为出众,被尊为青藤画派鼻祖。其大写意花鸟画采用豪放、泼辣的表现手法,赋予作品强烈个性与情感表现力。他注重笔墨与意境融合,追求神似,为花鸟画注入新生命力与内涵。例如《墨葡萄图》,葡萄藤条与叶片自由舒展交错,尽显不受束缚的自由精神;《牡丹蕉石图》打破常规,将春日牡丹与夏日芭蕉绘于一图,以泼墨没骨法描绘牡丹,大块积墨表现太湖石,衬托出舒展的芭蕉叶,令人耳目一新。徐渭绘画对后世画家影响

显著,八大山人、石涛等皆受其启发。

(二)书法 融汇诸家,自成风格

徐渭书法延续二王脉络,对王羲之法帖潜心研习,受宋人影响颇深,尤以米芾影响最大,行草仿效苏、米之风。他在《书米南宫墨迹》跋语中盛赞米芾书法“潇散爽逸”。其草法源于祝允明,行书取法李北海,兼学怀素草书,笔法飞腾跳跃却动而不乱,形成独特艺术风格与笔墨语言。

(三)诗文 奇诡奇放,个性鲜明

徐渭诗歌散文自成一家。诗歌风格奇诡,文字奇放,充满独特艺术魅力,散文作品个性鲜明,风格独特,深刻反映其对人生的独到见解与思考。他在诗文领域展现出卓越才华,与绘画、书法成就相互映衬,共同构成其丰富多彩的艺术世界。

三、徐渭对中国画坛的影响作用

(一)推动中国画发展

徐渭在中国画领域造诣深厚,作品细腻清丽且富有诗意,注重形态构图与意境情感表达,展现中国画神韵内涵。他继承前人优点,在思想上突破传统束缚,以独特艺术风格与笔墨语言推动中国画发展。其绘画注重书画结合,强调意境情感表达,这种理念促使中国画在表现手法与艺术思想层面不断进步。

(二)开创泼墨大写意画派

徐渭大写意花鸟画以豪放泼辣手法,创作出极具个性与情感表现力的作品。这种风格在当时画坛引发关注,对后世中国画艺术产生重要影响。他的绘画打破传统绘画规范,在艺术思想上实现突破,为后世

画家提供全新创作思路与方向。八大山人、石涛等画家受其影响,在绘画风格上继承发展,形成独特艺术风貌。

(三)影响后世众多画家与艺术家

徐渭绘画作品蕴含的个性与自由精神,激发后世艺术家对艺术创新的追求。其作品中深刻人文内涵,促使艺术家在追求艺术自由与个性表达时,深入思考探索人的本质与价值。后世许多画家从徐渭作品中汲取灵感,将其艺术理念融入自身创作,推动中国绘画艺术不断发展演变。

四、以作品管窥徐渭的内心世界

(一)狂放不羁的精神写照

徐渭绘画作品展现其狂放不羁内心世界。大写意花鸟画风格狂放、不拘一格,如《墨葡萄图》《牡丹蕉石图》通过自由奔放的笔墨与独特构图,表达对自由精神的追求。他在绘画中打破常规,将不同季节花卉绘于一处,体现“造化在心,随意成图”的艺术理念,彰显超越传统束缚的自由创作精神。

(二)对生命的深刻思考感悟

徐渭作品常出现象征生命元素,如梅花、葡萄等,借此表达对生命理解与自由追求。《梅花图》中孤独开放的梅花,象征对生命的坚持与勇气,体现他在困境中对生命意义的探寻。这些作品通过细腻笔触与独特视角,展现他对生命本质的深刻思考。

(三)内心的悲观情绪流露

徐渭作品中不乏凄凉、落寞元素,反映其内心矛盾挣扎与对世界的悲观洞察。《榴实图》中倒垂裂口石榴,笔墨苍老泼辣,配

以题诗“山深熟石榴,向日笑口开。深山少人收,颗颗明珠走,抒发怀才不遇心境。《黄甲图》中螃蟹与荷叶,传达对世界无奈悲观情绪。这些作品是他内心世界的真实写照,展现其复杂情感与深刻人生感悟。徐渭一生坎坷,少时才气纵横,中年历经磨难,晚年孤寂落寞。他借诗书画宣泄内心情绪,在创作中寻求心灵救赎,艺术成为他表达情感、释放压力的重要途径。

五、徐渭对后世艺术家的启迪

后世艺术家对徐渭推崇备至。齐白石曾作诗“青藤雪个远凡胎,岳老衰年别有才,我欲九原为走狗,三家门下转轮来”,表达对徐渭崇拜之情。美术史论家马鸿增指出,在花鸟画领域,直至徐渭才真正出现水墨淋漓、恣纵豪放的大写意花鸟画。徐渭绘画风格与艺术思想为后世艺术家提供广阔创作空间与丰富可能性,其作品蕴含的人文内涵,引导艺术家在追求艺术自由个性表达时,深入思考人的本质价值,推动中国艺术不断向前发展。

六、结语

徐渭作为中国艺术史巨匠,艺术成就卓越。其绘画技巧精湛,更在中国传统绘画创新推动方面贡献巨大。泼墨大写意画派打破传统规范,实现艺术思想突破,作品蕴含的自由个性表达具有强烈现代感,跨越时空为人们喜爱推崇。他的作品对后世影响深远,成为中国艺术史重要篇章,激励后世艺术家不断探索创新,为中国艺术发展注入源源不断动力。

(作者为江苏省美术馆公共教育部主任,江苏省中国画学会副秘书长,副研究员)