

创想重于描摹

清华大学美术学院 基础教学核心课程

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社 张歌明 著

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

创想重刊插

清华大学美术学院 基础教学核心课程

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社 张歌明 著

图书在版编目 (CIP) 数据

创想重于描摹/张歌明著.—沈阳：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 辽宁美术出版社，2010.1
清华大学美术学院基础教学核心课程
ISBN 978-7-5314-4506-7

I . ①创… II . ①张… III . ①装饰美术—中国—高等学校—教材 IV . ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 241863 号

出版者：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社

地址：沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编：110001

发行者：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社

印刷者：辽宁彩色图文印刷有限公司

开本：787mm × 1092mm 1/16

印张：9

字数：120 千字

出版时间：2010 年 8 月第 1 版

印刷时间：2010 年 8 月第 1 次印刷

装帧设计：宋柳楠 童迎强 严 赫

责任编辑：宋柳楠 范文南 肇 齐
郝 刚 童迎强 关克荣

技术编辑：鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对：张亚迪

ISBN 978-7-5314-4506-7

定 价：49.00 元

邮购部电话：024-83833008

E-mail：lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

前言： 源于得意忘形的纷乱世界

我想写点什么。

关于美术？

并非写给同行，

可能很多人都看不懂。

我可能也不懂。

如果你对生活进行思考，

你也许就能懂。

李睦 · 2010

一个人要面对世界，从出生开始就带着一种使命，终其一生去找寻并将它完成。最初追求的目的都是模糊的、虚幻的、自以为是的，究竟什么是自己的使命？走过一生才发现，也许就是通过自己让别人完整，帮助世界完整和谐地向前发展。然而世界的表象不是和谐的，相反是很不和谐的、纷乱的。每天面对生活中无数的选择，人们痛苦、矛盾、迷茫，终究会回到一个问题：我到底要往哪里走才能更幸福？我该如何选择？

在痛苦纷乱中勇敢一些，不麻木、不逃避，表达出对于乱的感受、迷茫、痛苦、短暂的喜悦与灵感，通过对内心的表达释放自己，给别人一些启发，帮助他们和自己在混乱中寻求一丝平衡，也许就是一抹亮丽的黄、耀眼的蓝。逃避与疯狂的反击毫无意义。从混乱中找寻自己的价值，然后将这种情感通过另外一种方式继续传递，从而推进人类文明向前发展。

而究竟什么是人类文明最本质的东西？我究竟该做什么？什么是我所追求的真理？也许这一生都不会有答案。但是艺术的生命就在于不断地追求，正是在得到、打破、重建的循环中，艺术的生命得以延续。艺术的价值，就在于推进人类文明的和谐发展。

感受到了躁动，通过对自身的表达与别人分享自己的感受，用和睦、温柔、释放、安抚的方式来启发人，鼓励自己和别人在躁动中寻求解决问题的方法，然后继续面对生活中

的种种。

我有，所以我与你分享——心中充满给予别人的快乐，精神上因为给予别人而满足，但是我不强迫你接受任何价值观，不论是西方还是东方的，而是试图保持客观中立的立场。不想用报复你、刺痛你的方式启发你，而是敞开自我。希望你能体会然后幻化成自己的新东西，希望对你有益，决不强迫你接受。我敲门，开门的人得到我的礼物。鼓励你积极地思考，勇敢地面对生命，用最真诚的态度接受不和谐，用自己的行动来为和谐的循环发展作出微薄的贡献。

一切意识形态的东西最后都会上升到哲学的思考，上升到对核心价值的追求，上升到对中国自身灵魂的探索。寻找自己的风格，但是又害怕被符号化定格、束缚。突然找到灵感后，欣喜、兴奋、打破、再重建。永远在路上，一座又一座地攀登，艺术的生命得以不断的延续，艺术就是终其一生探索一个永远不会有答案的命题。不断地超越自己，然后打破再重建，不断地寻找。

我看到世界的纷乱，感受到纷乱带来的无奈，但也因纷乱而思考而存在，不愿再添乱了，但愿可以像孔子一样，以包容的、积极的心态在这纷乱的人世间痛并且快乐着。

中国传媒大学

李越

目 录

序

一、课程的由来

1. 历经磨难的一本书	7
2. 深受欢迎的一门课	8
3. 延续课程传承思想	9

二、教学方式和授课理念

1. 讲得多还是画得多	11
2. 重摹写还是重体验	12
3. 要动手更要动脑	13
4. 时间分段和主题分段	14

三、课程要点和例证分析

1. 展现纯真——原始艺术	16
2. 集结简单——青铜艺术	32
3. 平面的厚重——汉画、瓦当艺术	43
4. 流动的气韵——南北朝壁画艺术	57
5. 鼎盛的富丽——唐代壁画和装饰艺术	65
6. 随意的快乐——宋代瓷器	79
7. 简约的力量——明代版画艺术	89
8. 繁缛的美丽——清代装饰艺术	102
9. 真诚的质朴——民间艺术	114
10. 编织的快意——少数民族艺术	127

后记

一、课程的由来

1. 历经磨难的一本书

“中国传统装饰艺术课”的教学理念和授课蓝本是庞薰琹先生写的《中国历代装饰画研究》。一直以来，对于“装饰画”的概念和界定存在着较大争议，特别是“装饰画”能否被独立出来一直在学术界探讨和研究。尽管如此，这本书的积极意义依然不容否定，至少他提出一个观察和理解中国传统艺术的新思路和新角度，那些基于内容的形式分析以及对于装饰性表现语言的归纳和总结确实是独辟蹊径，与通常的史书描述有着很大的不同。对于一个以实用美术为主要学科的设计学院来说，研究装饰艺术的表现语言和形式规律应该理所当然，中国人的文化意识和中国艺术的传统思想，必然是构建设计学院理论体系的支撑与基础。

1959年，也就是中央工艺美术学院建院后的第三年，装饰系就开设了以研究和学习中国传统艺术为主要目的的“传统装饰画”课。最初只是针对书籍装帧、商业美术和装饰壁画三个专业的讲座，由于受到学生们的欢迎才不断地充实内容，逐渐发展为比较完整的系列课程。可以想见，那时候的理论课并不多，这种既有图例分析又有形式总结的生动讲解一定会受到大家的热烈追捧。五年后，庞先生以朝代为线索对装饰画的发展和变化做了分类，同时选择各个时期有代表性的装饰绘画作品进行解析和评述，初步形成了《中国历代装饰画研究》书稿的雏形。这是他“一生中最艰难的时期”，仅从年份上就可以想象当时从事写作和研究的艰苦，其实，那也是整个国家比较艰辛和难过的日子，何况庞先生又是一位极其认真的人，书中仅汉代部分就重写了十余次，

南北朝部分也彻底推翻过三次，1963年以后生活略有改善，他又重写了明代和清代两部分。到了66岁就没在动笔，众所周知，那时就是完成了也不会有人用。直到1976年10月才把那些“散乱的旧稿收集起来，又重写了一遍”，等将书稿完成并寄出之后，甚至“自己连重看一遍的兴趣都没有了”。同时，心情也没有因稿子的完成而平静，反而“越想越不对头，书里多次提及敦煌壁画，自己却连一次都没有去看过”。1978年庞老持73岁高龄特意做了实地考察，目的就为获得真实和确切的个人感受……前前后后总共花了20年左右的时间，人们常说“十年磨一剑”，而庞先生是真真切切地以20年的时光和生命来完成这本书，可以说其中的每一段文字、每一句话都凝聚了他的精神和汗水。在谈到写作目的时，作者的初衷却十分简单：“为了学习美术的青年，学习了绘画基础以后，进入专业学习总得有个桥。我们是中国人，岂能不知道自己民族的艺术传统。”

2. 深受欢迎的一门课

庞老的努力有了结果，值得庆幸的是这部历经磨难的书在1982年5月终于由上海人民美术出版社出版了。我们也真切地看到了庞老先生的想法、思路以及研究学问的认真态度。

庞先生明确指出：“我们研究装饰画的目的，主要是三千年来的装饰画的创作经验，研究装饰画的装饰构图、装饰造型和装饰色彩。”很明显，从装饰艺术的角度去梳理和研究中国美术史的发展历程，能够架起绘画与实用美术之间的桥梁，为设计类学科奠定更加坚实的理论基础。事实上，那些关于视觉规律和形式法则的探讨和研究的确形成了工艺美术学院的思想和理论特色，并且也为学生们的设计实践提供了可以参照的形式依据。一直以来，重视传统，尤其是关注本土各民族的装饰艺术，善于学习、理解和汲取其中的养分，已经成为中央工艺美术学院的学风和创作特色，有意无意地融汇在老师和同学的行为与意识之中，无论是过去还是今天，这种共同的“潜意识”始终在影响着我们的教学和设计实践，而这一切都与老一辈艺术家和教育者们的努力有着

密切的关系，当然，其中更有庞先生的一份功劳，也许，这就是他20年磨一书的初衷。

20世纪70年代后期“中国传统装饰画”改由黄国强先生主讲，同样在学生中有着极大的影响，在“中国历代装饰画”的基础上，黄先生又加入了自己对于敦煌、新疆、麦积山、龙门、南阳、云冈和永乐宫等地装饰艺术作品的研究心得，特别是在每一幅作品的形式表达和视觉语言的分析方面更加深入和充分，这在艺术界“主题先行”的思想余威尚存的80年代显得特别“前卫”，这也应该是学生特别喜欢这门课的理由。课程由两个部分组成，一半时间是做讲解和分析，有大量幻灯片的演示，另一半时间是临摹，但要求是在传统艺术的基础上进行变化，并根据个人的认识重新创作和改编，应该有新的理解和想法的加入，也有形式上的变化和新的探索。最后，每位同学还要提交一篇关于学习与创新的体会文章，表明自己的想法，特别是对于传统艺术的认识。这套“组合拳”打得大家有点蒙，尽管学生们更愿意动手去画，也还是对于真切和务实的文章倾注了极大的热情。又听、又画、又写的确十分紧张疲劳，但是，新鲜、深刻、充实的内容又使同学们乐此不疲，课程中的收获是多层次和全方位的，应该是那个时期特别成功的教学案例，给大家留下了学生时代关于传统艺术学习的美好记忆。

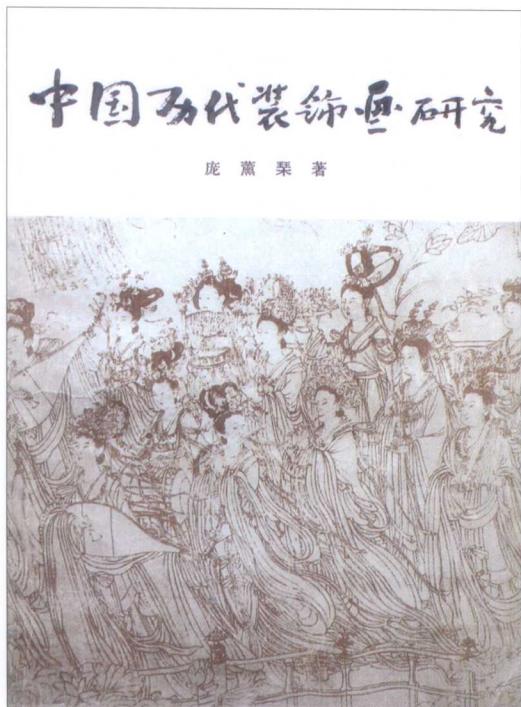
此后，孙德珊先生在这门课中加入了自己对于中国文化精神的理解，无疑，这对于学生们更深入地学习中国传统艺术的思想十分有益。同时，由于孙先生对于民间艺术的深入研究，使得整个传统艺术的介绍更加充实和富有生气。

3.延续课程传承思想

到今天为止，这门课程仍然在装潢系（目前已经更名为视觉传达设计系）延续着，尽管课程的名称历经变化，但设课的目的和宗旨却始终如一，研究中国本民族的艺术，认识中国艺术的形式、风格以及表现特点，通过梳理中国传统艺术的发展变化，看清楚我们今天的方向和目标。当然，在短短的四至六周的时间里，我们所做的学习和研究是有限的，然而在学生们的思想观念中，建立关注中国本土艺术的意识

却有着积极和深远的意义，这将在他们一生的艺术生涯中发挥积极的影响力。回顾我们本学院那些有成就的艺术家的成长经历，就能够很清楚地看到传统艺术的作用，其中最典型的例子是张光宇，在他那些被人们所熟悉的艺术作品中，几乎每一幅都浸透了传统艺术的精神气质和形式表现力。

总体上说，“中国传统装饰画”和“中国传统装饰艺术”的差别只是容量和范围上的，后者所涵盖的内容更丰富一些。如果从学术研究的角度来看，似乎提“装饰艺术”也许不会引起太多的争议，因为，历来在“装饰画”的界定方面始终存在着分歧，或许我们可以再包容些，先把争议搁置在一边，抬高身位，将目光放得更开更远，在更高的层面上去思考问题。每一种艺术风格的形成都有着极其复杂的原因，最终的样式是各种因素共同影响的结果，如果割裂或片面地研究和解释就只能是断章取义。正因如此，使用“中国传统装饰艺术”的名称更能接近课题研究的本意，对于课题的设置和研讨项目的选择也更加合理。

1982年5月出版的《中国历代装饰画研究》

作者 庞薰琹

1983年出版的《中国传统装饰画》

作者 黄国强

二、教学方式和授课理念

1. 讲得多还是画得多

我们入学时庞先生已经抱病在家，还有一腔振兴艺术教育的热情，却已经是心有余而力不足了。我因要出院里的刊物，曾经去过庞先生家里，他讲话不多，但那沉郁和欲言又止的表情一直深深地留在我的记忆里，他一定在为自己恍然逝去的年华感到惋惜，历史的机缘成就了一些事情，也会使人丧失掉某些更加重要的东西。从他一贯认真的精神去推测，即使是重执教鞭，他也还是要再三思量，而不会轻易讲授那些自己留有疑问的东西……

从庞先生定下的基调来看，本课程是以讲授为主的理论课，但是，与一般的理论课又有所区别，它关注的焦点是绘画或装饰表现中的视觉形式问题，比如：构图中的直线与平行线，圆形与方形，表现中的点、线、面，黑、白、灰以及由此而产生的视觉印象和心理反应，等等。恰恰这些东西是我们在一般的美术史中所不能够听到的，因为一直以来“主题先行”的论调已经使得我们习惯于关注内容的敏感，忽略了那些更贴近视觉表现的形式手段问题。

黄国强先生在课程中融入了更多自己对于视觉形式的分析和理解，这些思想在那个时代特别吸引人，大大地激发了学生们的兴趣和热情。课堂上展示了大量的幻灯片，常常整个上午大家都会饶有兴趣地坐在黑洞洞的教室里，不打瞌睡，不能闭眼，似乎一不小心你就会错过了一些永远也无法再去弥补的东西。

对于当年的我们来说，多听多看肯定是对的，因为那时候可以见到的无论是美术作品还是艺术理论的书籍都少之又少，这也难怪同学们在两周的时间里几乎天天听讲却乐此不疲。不可否认，的确是在那两周的时间里，我们看到了那么多传统的、优秀的艺术作品，同时也学会了从视觉形式的角度去看待绘画、看待装饰，分析它们成功与失败的内在原因。

今天的情况已经有了很大不同，大量的理论书籍，历朝

历代的画本图册，以及日益丰富的网络视频都将各种类型的信息呈现在我们面前，需要看也能够看到的东西越来越多。因此，对于教师来说，特别重要的工作是引导学生如何去观看，如何去寻找，告诉他们哪些作品必须清楚地知道，哪些作品只需大概了解。大量的讲授时间通过重点提示的方式被节省下来，用于临摹和临摹后的理解与变化，正好也弥补了学生作业时间少、动手能力差的缺陷。其实，多画和多体验也是真正理解和认识古代艺术作品的基础和先决条件，事实证明，动手实践的数量与提高观赏能力应该是成正比的，那些勤学苦练的学生最终的收获也一定最大。

2. 重摹写还是重体验

描摹一直都作为初学者入门的学习方法和必要的技术手段，中国式的绘画教育就是以临摹古人的作品为主，辅之以观察和记忆为主的写生。西方人更重视面对实物的写生，希望客观真实地反映眼睛所看到的情景，从描摹的角度看东方与西方的方法都是一致的。学习一定的技能和技巧，以便于在以后的创作中能够随心所欲地挥洒和表现固然没有错误，也是大家都可以理解的一般逻辑。但是与此同时，潜在的问题也很明显，人都是有惰性的，描摹训练更多的是在解决技术问题，在掌握现成方法的同时，也很容易使人陷入固定的程式之中，不能自拔地被眼前的实物或前人的模式所拖累。记得在当年的“传统装饰画”课上，作业并不多，只有一两幅，老师希望大家理解和表现传统艺术的精神风貌，而不是一定非要追求对于前人作品表面形式的酷似，由此可见，30年前老先生们已经意识到了这个问题。

如果时间充裕当然可以安排一定数量较长时间的临摹作业，做深入细致的摹写研究，但是目前的课时明显偏少，大量的时间用于临摹几乎没有可能，既然如此，强调体验，强调研究，强调对于古人精神内涵的理解，也就成了课程必然的选择。临摹有数量上的要求，希望学生们能在较短的时间里尽量接触更多的东西。同时，如果没有数量的保证，也不能很好地熟悉和了解工具的性能，而工具的使用又或多或少地与作者的状态和心境相互联系。今天的学生们已经很少

使用毛笔，这对于他们理解传统艺术的精神和表现形式极为不利，所以，在课程其间就要求他们必须使用传统的绘画工具，当然，这并不意味着他们一定要学会使用毛笔或者今后必须使用这类工具，只是希望他们从形式到内容都对那些久远的东西有所体验，并且有所认识。

对于“体验”的要求不仅表现在数量上，同时也表现在对于临摹的要求上，不必百分之百的肖似，而是希望大家对于造型的特点、结构的构成关系和作品的整体韵味有所关注，相信这些东西才是作品的精华，才是我们真正要学习的东西。这样的要求在表现上更难，很多同学并不能理解它的确切意义，作业上表现出来的是轻率和粗糙，当然，最初的表现总会有些不完善，如果本质上距离真理近一些，就值得坚持。经过一段时间的积累和探寻，成果也会逐渐地呈现出来，那些好的品质将一点一点地呈现在后面的作业里。

临摹只是作业的一个部分，更重要的练习是“变化”作业，要求学生对于各个时期的不同形式和风格特点进行研究、认识、理解和归纳整理，并且用视觉化的形式将自己的感觉、观点表现出来，当然，很多时候认识并不清晰，感受和直觉是进行创作的主要动力。无论怎样，创作和变化需要一定的根基，资料的来源是清楚的，就是那些优秀的传统艺术，理解和发挥时必须加入个人的东西。变化什么和怎样变化肯定是困扰学生的主要问题，从原则上说，理解和学习传统艺术，传承和发展中国艺术的精神是一项长期的任务，不能指望在几周的时间里就能够解决所有的问题，但是，寻找基本的变化思路和创作方法是能够做到的，我们研究艺术发展变化的脉络正是为了找到那些互相关联的结点，以及历经岁月最终能够留下的是什么东西？

3. 要动手更要动脑

今天的学生也许动手能力稍弱，但是却有很强的思考与联感能力，面对着这样一个信息充斥的年代，他们有着极其广阔的视野，最最需要增强的就是分析、选择和判断的能力。在我们安排的课程中，不仅需要技术和技能的训练，更重要的应该是努力帮助他们提高认识水平，并且加强判断能力。

教师需要改变教学思路，尽量将大量的讲授时间让给学生，鼓励他们积极的收集材料、分析例证，做出自己的总结和判断。无疑，这是非常实际和有效的，一方面，能够促使教师更经济地使用时间，提炼和概括那些更加本质的东西；另一方面，可以使学生们成为课堂的主人，由被动听讲变成主动讲授，这会在很大程度上刺激他们的学习热情，无论是已经规定好的课题，还是他们自己感兴趣的题目，都有很好的学习效果。特别是在一个小组团队中，几乎每个人都能显示自己的作用，并且发挥出自己的本领，认真而又恰当地完成自己的工作。常常还会出现意外的惊喜，因为他们毕竟是一个相互协作的团体，收集的材料丰富，完成的推论合理，得出的判断新颖，具有很强的说服力。

需要特别注意的是研究课题的选择，以及提出课题的时机。研究课题是围绕着课程进行的，但是，如果重复一般的课题不能引发同学的兴趣，好的课题既应该与艺术界的主流倾向和关注的热点有关，又应该与学生们自己的切身问题相联系。一般地说，课题可以事先准备，发出时则必须根据时下的情况有所变化，当课程进行了一段时间，学生们在临摹和变化的过程中有了问题时，是拟订和发出研究课题的最佳时机。一些同学会根据自己的兴趣和对课程的思考提出自己的研究方向，这当然会受到鼓励。启发学生思考应该是这门课程的重要任务，无论怎样用功和努力，在短短几周的时间里，想要全面认识中国传统艺术的形式与思想的博大精深是不可能完成的任务，而以本课程为起点，满怀抱负和满怀理想地扬帆起航，去探寻中国文化的精神与意义才是我们设置课程的目的。

4. 时间分段和主题分段

延续着庞先生的思路，本课程一直是以时间为线索进行讲述、安排作业和选择研究讨论的题目，这样做的优点是：能够使学生看到一条生动的发展脉络，通过前后变化的比较，认识中国传统艺术风格的演绎过程，便于把握中国装饰艺术的整体面貌。但是随着讲授内容的缩减以及课程整体时间的缩短，推进式的组织课程已经不再可能，近些年来课程

都是大体上按照朝代选择重点时段、重要的内容进行分析和介绍，并以此为基础寻找临摹和变化的资料。即便如此，还总是觉得时间紧张，无法将内容充分展开，研究和学习也有蜻蜓点水的意思。中国有几千年的历史，在艺术发展的过程中每一个时期都留下了丰富的文化遗产，并且，今天的学习已经不止限于本土的传统艺术，还要在世界艺术的更大范畴中去进行比较和考量，寻找我们自己的文化特色，认识本民族艺术的意义。

从主题和内容出发安排课题是新的组织方式。既然课程的目的是希望学生了解中国传统艺术的精神，那么从艺术语言和视觉表现的角度选择内容，或许可以更贴近学习与研究的目的。从形式上看，中国人愿意用线，它构成了中国传统艺术表现的主要特征，因此，围绕着线的问题可以展开研究与讨论。例如：“为什么用线？”，“使用线表现的意义和历史背景是什么？”“线表现的形式特点”，“东西方线表现形式的比较”，等等。从趣味上看，中国传统艺术强调“空灵”，大面积的空白是中国传统艺术的精神追求，很明显这与西方艺术有着明显的区别。另外，强调气韵也是传统艺术对于生命感和自然气息的把握，抓住这些主题有可能就抓住了中国风格的本质。

这样，在每一周选择一个主题，要求学生围绕主题去寻找临摹的资料，并且还要收集相关的文字信息，更加主动地进行研究和分析。尽管时间的顺序被打破了，但是却保持了研究内容的一致性，可以从纵向发展与横向比较两个方面思考问题，使得主题内容的学习更加系统和完整。对于学生来说，自主性和独立性更强，他们可以根据个人的意愿去选择、临摹那些自己更感兴趣的朝代与艺术作品，由于每个人的切入点不同，他们关注的内容也会有所差异，表现在最终的研究报告上的主题和内容的变化比较大，同时，在那些最终的变化作业上也会有较大的差异。

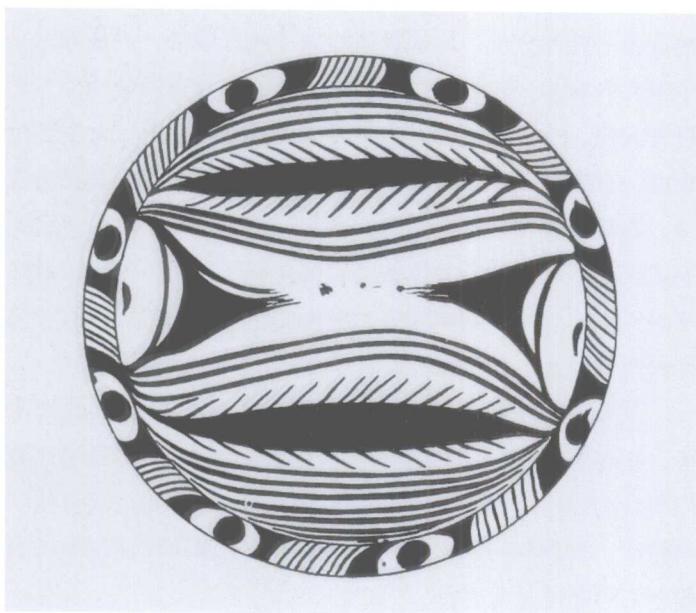
从根本上来说，学习和研究传统艺术只是我们提高水平、修养的手段，目的是要使这些精髓和神韵能够渗透在我们今后的设计与创作之中，如果说今天的课程与过去有些不同的地方，就是我们更强调理解和感受，更强调在传统精神影响之下的变化与发展。

三、课程要点和例证分析

1. 展现纯真——原始艺术

我们今天能够看到最早的人类艺术是岩画和彩陶，尽管对于当时的人们为什么要作画一直存在着许多设想和争论，但是有一点是可以肯定的，就是这些作品表现了原始人类的生活状态，同时，在那些涂涂抹抹的图画里透射出人们的意识、情绪、感觉以及艺术中的那些最本真的东西。正因为如此，早期人类的艺术作品一直受到艺术家、艺术史家和历史考古学者们的高度关注，也是当今人类文化学研究的重要课题。

无论是游戏说、记录说还是宗教说，都只是今天人们的揣度和设想，至今仍然缺乏具有说服力的充分证据。艺术的问题原本就复杂，有意与无意的界限并不十分清晰，目的与结果有时也会存在不相符合的差异。就从今天人们绘画的情况来看，每一位艺术家的情况都不一样，甚至还会大相径庭，那些优秀艺术作品的出现同样会有许多无法解读的问题。原始人为什么要画画？这的确是一个很有意思的问题，就此我们曾经组织学生进行讨论，其中有一组学生自编自演的视频对此做过设想，他们认为那是一些人吃饱了以后的下

●彩陶盆 马家窑文化 甘肃

彩陶盆的纹饰流畅、舒展，黑白安排富于变化，粗细有致，特别是其中刺状短线起到了活跃和充实画面的作用。陶盆边缘的黑点明显地表示了边框的存在，同时形成了内外不同的节奏关系。