

你也可以成为艺术家

You can also
be an artist

李牧遥 著

牧遥

中国国际广播出版社

你也可以成为艺术家

You can also
beanartist

李牧遥 著

图书在版编目（CIP）数据

你也可以成为艺术家/ 李牧遥著. —北京：中国国际广播出版社，
2016.1
ISBN 978-7-5078-3836-7

I. ①你… II. ①李… III. ①互联网络—影响—艺术创作 IV. ①J04

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第253243号

你也可以成为艺术家

著 者	李牧遥
责任编辑	孙兴冉
版式设计	郑建军
责任校对	徐秀英
出版发行社 址	中国国际广播出版社（83139469 83139489[传真]） 北京复兴门外大街2号（国家广电总局内） 邮编：100866
网 址	www.chirp.com.cn
经 销	新华书店
印 刷	北京兴湘印务有限公司
开 本	710×1000 1/16
字 数	200千字
印 张	13.25
版 次	2016年1月 北京第一版
印 次	2016年1月 第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5078-3836-7 / J · 146
定 价	35.00 元

导论

艺术之路

很多人将要走上艺术这条道路，或者是很多人正在走上艺术这条道路，有的人虽然没有走上艺术道路，但他们的生活照旧与艺术分不开，因为艺术会以不同形式渗透到社会生活的方方面面。总之，艺术无时无刻不在，只有极少数人几乎遗忘或摆脱了艺术。虽然现代艺术有边界的讨论，试图把艺术与生活区别开来，的确，生活与艺术还是有些不同，但很多生活里面有艺术也都是真的。生活不是艺术，艺术也不是生活。那艺术到底是什么？艺术是人的内心表达，也是试图用艺术来表达人物内心的本质，而我们的内心是为生命的本质而努力。人没有内心生活，也就没有生命力，也就没有日常生活，日常生活当是内心的一种投影，而内心投射为肉身的日常生活，并不是内心的全部，内心还有自己的内心故乡，还有自己的内心精神，内心决定了人的生活，也决定了人的生命本质，可见内心生活如是重要。内心最为本质的表达，无非是诗歌与艺术，这二者正是真理的途径，也是内心的途径，要寻找真理，就只能通过内心的途径。

人生是为了真理，是为了得救，是为了完善自身的不足与遗憾，那么，到底用什么来执行这个诉求呢？唯有艺术来承担与表达为最佳。

一个人选择了艺术，也就选择了一种人生赋予的使命，从而有了庄严的责任。当然，不是说，选择了艺术，就一定如何辉煌或者就一定会成为艺术家，这还要看一个人的天赋与努力、时机、机缘等诸多因素。

选择艺术除了选择一个一生挥之不去的兴趣与爱好之外，也就选择了一种与自己践约的力量，一种如影随形的信念，这样的选择是很难随随便便去掉或者像戒烟一样戒

掉的。

我们选择艺术作为自己的事业，那就等于选择了一个寻找生命本质的工作，这项工作作为事业，自然有其神圣庄严之处，但也要审视自己与艺术的融合或者说嫁接，要理智地看待自己与生俱来的天赋是不是适合艺术的事业，是不是能够通过学习，能够充分地去创造好的艺术作品，自己能够被艺术的认可程度有多少？

把艺术作为精神世界的基本能量充实，会感到愉快而没有任何压力，一旦自己的能力不能在艺术方面做出巨大成就，而想当然把自己错误认为在艺术方面是很好的艺术家，错误地对自己进行评估与判断，难免会造成自己的人生悲剧。

2 艺术始为生命本质的艺术，自然也就是企及真理的艺术。真正的艺术是追求真理的艺术，真理的艺术就需要在真实的环境中去感受，去体验然后再去创作，一个优秀的艺术家非常注重真实体验的。而本书也信奉这个原理，书中涉及很多艺术品，个人建议有机会到有关的博物馆体验最为真实，虽此书也有很多图片，只是做为图标，而且故意以黑白示人，为了不让印刷和摄影带来的色差影响读者阅读中带来不真实的体会。

我们的人生是面对未来的，而艺术也是面对未来的，因此，面对未来是我们每一个人与艺术相逢，与艺术在一起的方向。面对未来的我们，也就与艺术在一起更好地面对未来。

谁都想自己的未来好一点，谁都想自己的生活过得好一点，而艺术史从本质上会让人在未来好一点，让生命好一点。艺术的本质是对生命的完善，艺术史对人生进行帮助。艺术与诗歌一样，担负的是对尘世之人的拯救，尘世之人因为堕落与欲望、滥用自由意志，而导致灾难的尘世与死亡的惩罚，艺术、诗歌具有战胜死亡的力量，因为它们传达拯救的恩典。

与艺术在一起，是我们感谢生命的最好方式，但值得强调的是：人不能被自己错误理解了艺术而耽误，这里要

彻底说明一下——艺术的本质即自由与永恒，战胜尘世时间，直到战胜死亡，人错误地理解艺术，错误地执行艺术，反而是自己被魔鬼的力量绑架，得不到解放，被奴役了，不要责怪艺术，以为是被艺术耽误，本质上是被魔鬼耽误，也是被自己内心耽误，自己的内心被魔鬼占领了而耽误，自己的内心要具有认识的深度，要充满光明，要充满神性，如是，我们与艺术在一起，我们的生命就是喜悦的，走向光明的，传播爱的；如是，我们便能更好地理解古今中外的艺术世界。

歌德说：“艺术是第二自然。”艺术在我们心上绿化我们，带来全新的正能量，对于人生，对于生命，必定会有好的效果。

目录

- 第一章 艺术世界 / 1
- 第二章 中西方艺术 / 16
- 第三章 美丑传说 / 43
- 第四章 创造力 / 51
- 第五章 素描精神 / 63
- 第六章 理智与情感 / 73
- 第七章 中道艺术 / 79
- 第八章 制作与创作 / 86
- 第九章 艺术与信仰 / 94
- 第十章 艺术没有终结 / 110
- 第十一章 我喜欢的艺术家 / 131
- 第十二章 艺术家的品格 / 164
- 第十三章 寄语当代艺术收藏家 / 175
- 第十四章 寄语当代艺术家 / 189
- 第十五章 当代艺术大师会出现 / 196
- 后记 / 202

注:

封面: 李牧遥水墨作品《孔雀》, 尺寸: 60cm × 60cm

封底: 李牧遥油画作品《石膏像》, 尺寸: 60cm × 60cm

第一章 艺术世界

人用肉身做容器，也用精神做容器，精神容器甚至决定肉身的生命质量。当我们说到精神世界的时候，就会说到艺术，因为艺术最能体现人的精神面貌。艺术世界最能反映生命的本质，艺术的质量怎样，人的精神面貌就怎样。¹人要通过艺术所展示的正确内容与面貌，来找回自己丢失的真善美。艺术世界试图打开真理的面貌，为此，艺术所描绘的乃是真善美的本质，人通过艺术来恢复内心的原貌。艺术反映的是生命的完美。在追求艺术的道路上，让灵魂的质量更加完美。

1. 什么是艺术与艺术的特征

到底有没有艺术这个东西，以及面对历代各种定义，哪个是标准，在学术界都充满了各种争议。英国艺术史家恩斯特·贡布里希在《艺术的故事》导论开篇就写道：“实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”

从艺术的起源我们知道，经过几千年的演变，艺术发展到现在，被人们定位为精神世界的产物。雕塑家罗丹曾经说过，艺术即感情。

当我们对艺术感兴趣，或者是爱好了艺术，或者是选择了艺术为之奋斗，那么，就有必要好好了解艺术，了解艺术世界。

艺术是指用形象来反映现实但比现实有典型的社会意识形态，包括文字、书法、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等。艺术是语言重要的补充方法，每件艺术品都应该有它独特的诉求，这种诉求就是艺术的生命力。

在我们中文世界的描述中，艺术与美术常常在表达上划上等号。关于艺术与美术的中英译名也常常出现争议，一般来说艺术是指英文的 Art，纯美术则以 Fine Art 来表示。

所谓的美术一般指的是以绘画、雕塑为核心的视觉造型艺术。一般说来，艺术是广义的概念，美术作为狭义的表达，仅是艺术的表达形式之一。

了解艺术的特征，对于更深刻了解艺术本身有极大好处。

我们常常说到的艺术有如下特征——

第一，情感体验与逻辑认知。

1937年4月，德国法西斯发动了四十多架飞机对西班牙巴斯克文化名城格尔尼卡进行狂轰滥炸，这惨无人道的行为，激起了绘画大师毕加索的强烈义愤，根据这一情况，他在短短的一个月时间内，就完成了那幅名垂画史伸张正

义与控诉罪行的不朽作品《格尔尼卡》。

从上可知：艺术家的情感往往通过自己创作出来的艺术形象得到充分的展现，艺术家反映生活，描绘艺术形象，绝不是冷漠的、无动于衷的，而是凝聚着他的思想情感，饱含着他的爱憎褒贬，渗透着他的审美情趣，充满个性地传达着他的理想。

毕加索《格尔尼卡》

俄国作家列夫·托尔斯泰曾在《论艺术》中指出：“文艺创作是艺术家在自己的心里唤起曾一度体验过的感情，在唤起感情之后，用动作、线条、色彩、声音及语言系统，表达形象，传达出这种需要说出来、呈现出来的感情，使受众也能体验到同样存在的感情，并且有拓展，艺术活动就如此形成了。”

人是情感的容器，情感又是艺术创作的基本元素。艺术活动总是伴随着生命的情感而展开，是欲望、兴趣、个性的具体心理表现，也是对对象能否满足自身欲望的价值评判。

艺术中的情感即审美的情感，是一种无功利的具有人类普遍性的情感。情感在艺术活动中生成，创造与接受过程中均是重要的因素之一。

艺术活动中的“感觉”，受到人“享受”的欲望的支

配，能引起愉快的色彩、声音，吸引着去找回内心的真善美。

艺术活动中的“知觉”往往按照人情感的需要，去选择并加工需要的对象，按照情感需要而去选择与“判断”对象。

艺术活动中的“理解”往往是一种个性化的体认与感悟，得到人生意义的深切理解，是一种饱含着生命情感的活动。

想象力是艺术的主宰。艺术活动中的“想象”按照主体的情感要求走向，去创造合乎自己情感的形象。

情感主宰着艺术活动的整个过程，贯穿在艺术创作的整个心理过程之中。

第二，形象把握与理性把握。

塑造艺术形象是艺术活动特有的表达方式，艺术作品作为人的精神产品，依存于一定的物质载体作为展示的容器，当然，它必须是直观的、能感受到的，能为人的感官感知的，是一种感性的存在。

艺术形象贯穿于艺术活动的全过程。艺术家在创造的过程中，始终离不开对具体的形象进行塑造与加工，就算想象力也要有艺术塑造的对象。正如郑板桥画竹子，他观察、体验竹子的形象始于“园中之竹”“眼中之竹”，艺术构思孕育了艺术创造的“胸中之竹”，而磨砚展纸、进行艺术创作，最后完成了作为艺术作品的“手中之竹”，可见竹子的形象自始至终伴随了画竹的全过程。

形象贯穿了艺术活动的每个不可缺少的环节，形象性成为艺术区别于其他社会意识形态的最基本的特征，也是艺术反映社会生活与寻找内心的归宿的特殊形式，是创作主体即艺术家（或艺术从业者）对于客体瞬间领悟式的审美创造。它是感性的内容而不是推理的表达，是体验的精神而不是分析的存在。

形象，即审美形象。在广义上包含审美的情境和意境，主要是指艺术活动中能引起人的思想或情感活动的生动、具体、可感的人物和事物形象。

我们说到的形象是艺术形象，形象有具体的，有抽象的。形象是构成艺术作品的基本要素，所以每个艺术形象都必须以个别具体的感性形式出现或者想象力把内心存在的力量通过有形的面貌展示出无形的面貌，把生活中的人、事、景、物的外部形态和内在特征真实地表现出来，很多艺术形象有血有肉，有不少艺术形象表达出来就有声有色，使人产生一种活灵活现的真实感，还有的艺术形象，却是隐形的、抽象的、模糊的、混沌的、符号化的，但那也是艺术的本质。

艺术形象是艺术作品展示出来的面貌，有整体形象，有局部形象，有颜色的形象，也有升华了的灵魂符号形象。艺术家认识、体验生活的结果就是创造艺术作品，创造艺术形象。艺术形象具有一定的鲜活性 and 具体性。艺术家生活过程中的，通过视觉、听觉等感官感受的色彩、线条、声音、动作，用特殊的艺术形式表达出来，就成了艺术品。很多艺术形象直接从内心世界到来，内心世界塑造的形象乃是本质的，具有永恒的意义。

艺术形象的创造又不能离开人在生活中要具有的理性，艺术中的形象是有意味的形象，是渗透了艺术家深刻理性思考的形象，是经过了内心探索而决定呈现出来的形象，这个形象要承担生命的意义与本质。它不是客观生活图景随意照搬照抄，不是简单地呈现，而是艺术家经过自己内心对生活的观察与选择、加工并融入艺术家对人生与生命、世界的理解，对社会事物的认识态度和理性认识的外化和彰显。

鲁迅先生就曾说过：画家所画的，雕塑家所雕塑的，表面上是一张画、一个雕像，其实是他的思想和人格的表现。

艺术家所要表达的乃是灵魂的面貌。这一点，才是关键的、重要的、本质的。

在艺术世界，艺术家从事创作活动中的理性思维，在把握时代氛围与生存环境，遴选素材和题材，构思作品的主题和内在元素，选择表现形式等方面，均具有决定性的

作用。

艺术活动是形象把握与理性把握的有机统一。

艺术家不仅在创作过程中不脱离生动具体的形象，更须展现具体可感的艺术形象，并以其强烈的艺术感染力去打动每一个欣赏者。

第三，审美活动与意识形态。

在我们的生命世界里面，艺术不仅是一种审美的活动，而且仍属于内心与灵魂系统中的意识形态。

艺术的审美特性是区别于其他社会实践活动的根本标志。

审美特性是指艺术作品所具有的美学品质和审美价值与寻找真善美的根本目的。

艺术作品是艺术家进行内心追求的精神创造的结果，是审美理想的结晶，更是美的创造的结果，对永恒追求的展示。

艺术作品中的形象，有很多不同的形象，抽象的、具体的，来自于现实的升华，来自于内心的描绘，由于集中、浓缩了生活中、生命中的形象美，因此比生活中实际存在的事物的形象更具有形而上的审美特性，最主要的就是艺术要表达的就是内心的要求，内心的要求才能体现生命的要求，艺术作品表达内心才是根本，而生活仅仅只是内心的投影与具体展示的一种存在面貌。

艺术作品不仅以情动人，更以美感人，使人得到一种精神上的愉悦享受。

艺术作品表现生活中美的形象，使之更加突出完美，表现生活中的丑，同样可以化生活丑为艺术美。我们这个尘世，我们的生命，集中展示了真、善、美、假、恶、丑，全都是欲望的展示，而艺术表达为了展示真善美的存在，或者是一种高于这一切的存在。

我们一直在寻找真善美的道路上，这个世界的真善美其实都来自生命的内心，来自彼岸世界的灌溉与投影，我们的世界一切魔鬼主宰的邪恶展示，如何在邪恶的尘世喊回内心的真善美，这既是艺术作品寻找灵魂本质的根本

使命。

中国传统绘画中的梅花形象，往往呈现出来老干虬枝，它一般都会横斜逸出，有着凌寒傲霜、迎春怒放的样子，体现了一种老树新花、青春勃发的审美内涵所在，使人产生比观赏生活中的梅花更丰富的美感，因为它延伸了现实生活所不能看到的美。

艺术家在作品中，通过对生活丑的嘲讽和鞭笞，充分暴露出其丑恶的本质，引起人们对丑的厌恶与鄙视，从而去消化丑、根除丑，用以激发起人们对美好事物的憧憬与向往，此时的生活丑也就具有了一定的美学意义与价值。

艺术是人对生命与世界的一种精神把握的方式，人们通过艺术达到对世界与生命本质的认识，也包含着人对自己的认识，对自己渴望的真理的寻找。

其实审美包含了审美与审丑两个部分，只是人们更加倾向说审美，对丑的遮蔽也说明了人的欲望，说明了人性的弱点，就像魔鬼要把自己伪装成为真理，具有同样的想法与做法。

艺术中的审美性是其最根本的本质属性，其意识形态特征则是隐藏在审美特性之中的，它使艺术的审美世界具有了更为广阔和深邃的内涵。

总的说来，我们说艺术活动是艺术家与艺术世界的人们即芸芸众生进行审美活动与意识形态的统一。

2. 艺术的类型

关于艺术类型的问题，到现在为止，还没有公认的艺术分类标准。各个艺术理论的派别有不同的分类方式，在时间轴上越靠近现代的艺术分类，就越显得繁复且具有争议。

实际上，艺术的类型，只能是相对的、约定俗成的、大致的，因为艺术一直在发展与变化，艺术世界与我们的尘世一样，都只是相对的与具体的。

我们进行一下大致分类，所谓分类，一般都是相对

而言。一般来说，根据表现手段和方式的不同，艺术可分为——

第一类：表演艺术（音乐、舞蹈、戏剧等）。表演艺术是通过形象的展示，通过在场的表演与表达，来揭示艺术的形象，表达对生命的理解，形成艺术效果。

音乐是抽象艺术的最高表达之一，它通过听觉感官耳朵及与之相适应的人体整体运作产生的审美手段，传达和接受审美经验，从而去追寻真理的艺术。

音乐通过有组织的乐音来表现精神境界，它的基本构成要素：节奏、旋律、音色、和声、音调和力度等，才能构成无比丰富的音乐形态。基本元素具有种子一样的力量。

一代音乐巨匠贝多芬推崇：“音乐是比一切智慧及哲学还崇高的一种启示。”而著名的海涅也十分看重音乐：“音乐也许是最后的艺术语言。”

本人从小受过音乐的熏陶，对此深有感触，音乐是清洗内心的良药。

舞蹈是人的身体按一定表达的节奏进行连续性动作的艺术形式，主要是依靠动作来展示肉身作为人的生命容器所具有的美，从而呼喊纯洁生命来到自己身上，把真善美的力量强化在自己身上，走上崇高境界的追求。

作为一种表现人体美的艺术，舞蹈以经过提炼、组织和美化的人体动作姿态为表现手段，把肉身容器里面存在的爱，进行唤醒，从而驱赶人身上的魔鬼性力量，展示出神性力量塑造的生命回归，传达人类对回到自己生命本质渴求的审美情感，表现生活情感与内心需求精神性的审美属性。

舞蹈起源于原初人类的生产劳动，并和音乐、诗歌相结合，是人类历史上最早产生的艺术形式之一。舞蹈的动词本身就是寻找。

曲艺是各种说唱艺术的统称，由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变而形成，是以口语说唱来叙述生命故事、塑造人物形象、表达生命思想与人的感情、反映社

会生活与内心精神生活的表演艺术门类。

第二类：视觉艺术（绘画、书法、雕塑、建筑等）才是我们这本书说到的主体艺术，是艺术世界最为重要的组成部分。

视觉艺术即我们通常说的影视艺术与美术，它通过人的视觉感官（眼睛）及与之相适应的审美手段去传达和接受审美经验的艺术。而我们在这里说到的艺术，范围更加具体，把影视艺术排除在外，具体而言，就是指绘画、书法、雕塑等造型艺术作品。

在人的各种感觉器官中，视觉算得上最复杂、精细和灵敏。视觉客观上讲是人获取信息的主要来源，获取肉身对所在世界的感知与认识资料、信息、能量处理。

我们肉身世界所处的生存环境，在宇宙大体系里面存在，外在世界的丰富性和多样性，常常通过视觉活动而被人感知，成为我们生存与存在的依赖手段。

视觉艺术的种类和样式表现为肉身求生的时候最为丰富，其他艺术也往往需要以视觉感受为表达存在的基础，来构造我们精神所寻找与需要的艺术形象。

直观性就是一眼看到，一下子就明白，就像我们看到山水美好，马上就看到，就被我们热爱。直观性是视觉艺术的主要特质与基础，是视觉艺术最基本的审美特征。

视觉所直接感知的，是我们面对的直观的形状、色彩或色调以及质感（质地或体量）及其构成关系。

我们看到的艺术作品，在视觉艺术中，无论是平面的绘画、书法与摄影等，还是立体的雕塑、建筑造型等，都十分重视形式美的运用，注重多样、统一、对称、均衡、对比、和谐以及图与底的关系等，我们说到的这些都是构成视觉艺术的重要组成因素。

在视觉艺术中，形式和内容、形象与意味，根据具体作品的表达不同而不同，以各种方式将它表现出来，构成了视觉艺术无比丰富的审美魅力，在审美的背后也就是艺术的终极作用，要在审美中达到生命本质即真理的出现。

在美术作品里面，线条是基本的表达基础，也是生命结构的基本表达元素。它对生命运动变化和不同质感或量感的高度概括能力，让线条本身可以产生直接的创造与审美感染力，不同的线条则能给人不同的创造表现力。在进行观赏的时候，审美感受也得到创造力显示出来的启示与愉悦。

根据以上所述，线条不仅成为绘画艺术的主要语言要素，也是其他视觉艺术的重要语言与存在基础。

与线条一样，我们尘世被称为花花世界，显而易见，色彩描绘了这个世界的客观外在，我们根据亲身体验就知道色彩具有影响人的情感功能，它自然也是视觉艺术的主要审美要素与表达手段。

在艺术创作过程里面，不同的色彩配置或色调，能使艺术家产生不同的情感倾向，而在艺术欣赏的时候，受众获得视觉快感能体悟到其艺术品的表现意义。

人类的艺术历史源远流长，从远古时代就开始进行艺术创造和视觉造型探索，在山洞的洞壁上留下最早的绘画，还有打猎的过程与生活活动的雕塑。

随着人类文明的进步，艺术表达生命本质显示出了人类求真的道路，显示出了人类的觉醒与对真理的渴望，艺术世界以视觉为审美途径的艺术种类和手段日渐增多，绘画、雕塑、建筑、工艺美术、书法、摄影等不断涌现，成为视觉艺术，是最为典型的视觉艺术种类。

绘画和雕塑这两种最为常见的艺术，它们都主要运用形、色、质以及点、线、面、体等造型手段，构成一定的艺术形象，传达艺术创造力所要表达的内心本质与对生命灵魂的理解与破译。

在艺术世界，绘画是在二维平面上表现，雕塑则在三维空间中塑造，造型性是它们最重要的审美特征。

具体来看，由于表现手段不同，绘画种类非常丰富，而写实与表现是两种最主要的绘画表现方式。

写实性绘画直接模仿自然和现实事物形象，对内在的精神通过形象展示出来，多用逼真的手段达到特定的具象