

■ 赵晓华 著

国家重点学科建设培育点 江苏省重点学科

南京艺术学院美术学学科

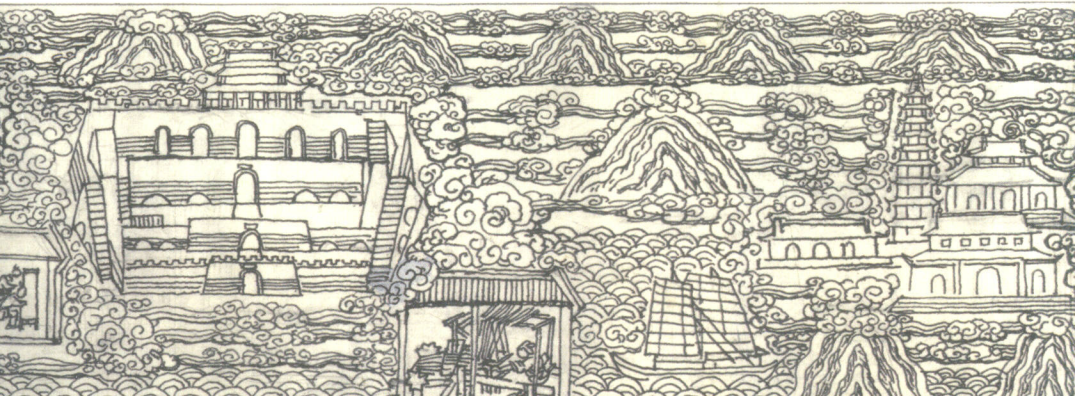
教学·科研·创作研究丛书

目识心会

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

目次

目次

第一章 緒言

第二章 基礎理論

第三章 實驗方法

第四章 結果與討論

第五章 結論

第六章 參考文獻

第七章 附錄

第八章 索引

第九章 總論

第十章 展望

第十一章 總結

第十二章 附註

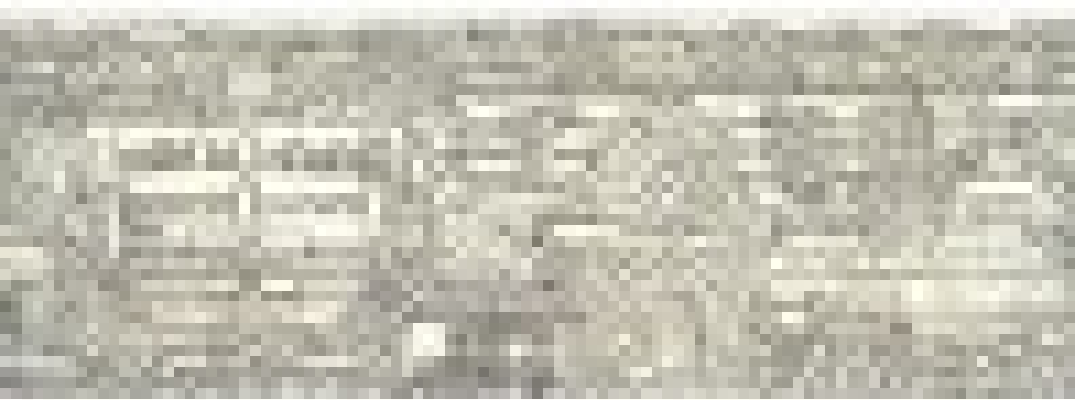
第十三章 參考文獻

第十四章 附錄

第十五章 索引

第十六章 總論

第十七章 展望

教学·科研·创作

■ 赵晓华 著

国家重点学科建设培育点 江苏省重点学科 南京艺术学院美术学院学科教学、科研、创作研究丛书

目识心会

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

目识心会 / 赵晓华著. —南京: 江苏美术出版社,
2007.8

(教学 科研 创作研究丛书)

ISBN 978-7-5344-2444-1

I. 目… II. 赵… III. 壁画-技法(美术)-教学研究-高等
学校 IV. J218. 6-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 127847 号

责任编辑 周海歌 毛晓剑

责任校对 刁海裕

责任监印 贲 炜

书 名	目识心会
著 者	赵晓华
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
制 版	南京台城印务有限责任公司
印 刷	南京台城印务有限责任公司
开 本	889×1194 1/32
总 印 张	87.375
版 次	2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5344-2444-1
总 定 价	952 元(共 14 册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

赵晓华 南京艺术学院美术学院副教授、江苏省壁画学会副秘书长

需要完整PDF请访问：www.ertou.com

前言

南京艺术学院美术学学科是国内首批美术学博士学位授权点、国家重点学科培育建设点及江苏省优秀重点学科。

自建校以来，本学科曾经聚集了刘海粟、张大千、黄宾虹、潘玉良、陈之佛、朱屺瞻、吕凤子、丰子恺、俞剑华、关良、潘天寿、郑午昌、倪怡德、傅雷、谢海燕、颜文樑、吕斯百、蒋兆和、常书鸿、刘汝醴、陈大羽等一大批杰出的美术家、美术教育家和艺术理论家在这里任教。

在近一个世纪的办学历程中，本学科秉承“闳约深美”的教育理念，在积极倡导创新精神与务实学风的同时，始终注重将理论与创作研究交融贯通；将科研与教学实际紧密结合，形成了“兼容并包”和“不息变动”的学术风气，在教学、科研与创作方面具有比较深厚的历史积淀和鲜明的综合性特色。

经过几代南艺人的不懈努力，自上个世纪90年代至今，本学科已经发展成中国画、油画、版画、壁画、书法、雕塑、美术史论和造型基础等系部齐全、专业型与综合型美术人才培养并重的教学、科研实体。

本学科历来重视学科建设，坚持“正学风、促交流、推骨干、创品牌、严管理、出人才”的治学方略，在师资建设、学术研究、教学管理和人才培养等方面都取得了显著的成绩。本学科绘画与美术学专业在国内同类型院校教学、科研领域具有一定的优势和比较广泛的影响力。

本系列丛书旨在检阅本学科各专业教师在教学、科研与创作研究方面的综合性成果，并藉此体现理论与创作研究相结合的学术指向和科研特色，从而促进本学科各专业教学、科研与创作研究的对外交流以及自身的不断发展。

南京艺术学院美术学院院长
2005年7月于黄瓜园

目识心会

目 录

大美、大乐、大巧的戏曲脸谱艺术	1
壁艺创作中的若干问题	8
论壁饰与环境的关系	19
论装饰绘画的种种语言	29
壁画的装饰性	43
笔墨之道 心境为本	49
探“符号”的表现形式	68
沈 老	76
皖南赣北十四日游记	86
目识 心会 物化	
——素描课堂札记	112
线条	
——心迹的显像图	128
艺术端想录	141
后 记	154

大美、大乐、大巧的 戏曲脸谱艺术

戏曲脸谱是我国独有的，这是一种在舞台或民间社火中使用的化妆造型艺术。凡是看过这种造型艺术，那怕只是一次，都会对它那独到的强烈的夸张造型和色彩留下永久的印象。

首先，感染我的是脸谱艺术中奇特的造型、丰富的色彩这一外在形式美感。红的、黑的、蓝的、绿的、黄的、白的，还有紫的、粉红的，这些长短不一、大小不同的线条、色块，鲜明地展示着每一个角色个性，使得这一艺术形式充满了强烈的感染力。继而是它这种外在形式美感与戏曲艺术诸多表现手法的结合、形成的和谐、巧妙的内在美地观照震撼着我。

任何艺术形式，离不开美，离不开乐，也离不开巧。戏曲脸谱艺术就是大美、大乐、大巧的艺术。本文就戏曲脸谱造型艺术中的美、乐、巧，谈点个人看法。

一、脸谱艺术中的“大美”

何为大美：道也、德也，天地、人性之精神也。

所谓道：万物生长之规律，合其规律称为得道。德：品行是也。天地、人性之精神乃为宇宙万物之总“和”。“和”者：和谐，统一。“和”为天之本。一旦规律与品行相

和谐、即为至美。

这种美,在戏曲脸谱艺术中得到了充分的显示。

中国戏曲艺术、本来是在美中求真,和现实生活有着联系而又不完全为现实生活的再现。它通过装饰、夸张等手法达到取形、传神。把戏剧内容和现实生活拉开一定距离,起到了独特的功能。一方面造成赏心悦目的审美效应,另一方面,它又从视觉感受的角度提醒观众,这时是在演戏。所以,在看戏的时候,只要角色粉墨登场,观其貌便知其人。脸谱对于视觉效果与人物身份、作者的道德品位多种因素的综合体现,有助于观众理解人物,把握剧情,使观众在对人物面目比较明了的情况下,去专心致志地欣赏演员的表演技艺和剧情的发展,大大地加强了角色与观众的情感交流。这是脸谱艺术的创作准确地把握住了戏曲艺术的特定形式,得其道而为之也。

我们知道,戏曲自古以来就担负着“高台教化”、“娱人自娱”的任务,是广大中国人重要的娱乐形式。人们把戏曲当作生活中不可缺少的精神食粮,在娱乐的同时,人们对生活中的美的感悟,通过戏剧脸谱,逐渐地取得了一种特定的表达方式,这是脸谱艺术的又一成就。同时,人们又以爱憎分明的态度在不断地创造着戏曲脸谱。在这些脸谱里,忠奸分明,抑恶扬善,形成了鲜明的道德观。

戏曲脸谱的装饰手法,服从并协调了戏曲艺术的整体风格和美学本质。因为戏曲脸谱艺术的这一外在形式和剧本语言的格律、舞蹈表演的程式、音乐节奏的韵律有机地结合在一起,融为一体,构成了戏曲艺术形式整体的和谐。达到了“合而为一”的境界。由此,产生了具有高度美感的文化品位。此处的“一”,即是一切,则“一”即是圆满具足。一个富有装饰美感的脸谱,配上一段韵味十足

《乡间社火》

的唱腔，以袖遮面喝酒的动作、哇呀呀富有节奏的叫板……一招一势，浑然一体。很难想象，如若把脸谱造型用在话剧、歌舞、相声或小品表演上，是一个什么效果。或反过来，不画脸谱，由生活中的自然形象，到舞台上，或乡间社火活动中耍几段戏曲里的唱、念、做、打，必然会失去它的魅力，其感染力和欣赏性也就无从谈起。

二、脸谱艺术由大美给人带来的是大乐

美的效果，给人带来的必是乐。由大美、至美产生的乐，庄子称之为“至乐”。此“乐”非人间呵呵一笑。乃是人的精神之升华。一种精神上的解放，是成就人生之乐。称为“大乐”“天乐”。庄子的“庖丁解牛”，以神会不以目视、官知止而神欲行。此人之大乐也。这是一种精神游戏，一种物我两忘之境。在此游戏中，人的精神得到了超越技术的快感和乐趣。

我观脸谱造型，所见者：1. 点、线、面、色块的外在形式美感：对称、均衡、重复、对比、统一、节奏等；2. 是一种文化。一种中国特有的东方千年文化在这一个个脸谱造型艺术中浓缩折射出来，如：“通”、“变”、“游”、“和”、“韵”等等，耐人寻味。“粉墨青红”“纵横于面”，极尽夸张之能事。这种大胆和夸张的手法，并非随心所欲，肆意涂抹。它极讲究章法，将线、色、形按照一定规律、方法组织而成。经过数百年的演变发展愈加成熟。于是乎，得到了精神的自由、心境的自由，岂不乐哉乐哉。

三、由大美、大乐想到的大巧

“巧”指创作技巧。指构思、构图、造型等艺术手法。“巧”有“巧夺天工”、“大巧若拙”之说。如能达到此种

《山村轶事》

境界,则可称之为“大巧”。

主客观的合而为一,与对象的相忘而物化,这种天与人的和谐统一,大巧乃生。

戏曲脸谱中的巧,就是这样体现出来的。

我们知道,中国戏曲的表演是按生旦净末丑的分行办法来塑造人物形象的。行当的构成因素既有性格的内涵,又有相应的表演程式及技术特长和外部造型。

就其外部造型而言,它以其强烈夸张的色彩和变化无穷的线条来改变演员的本来面目,一旦经过其艺术加

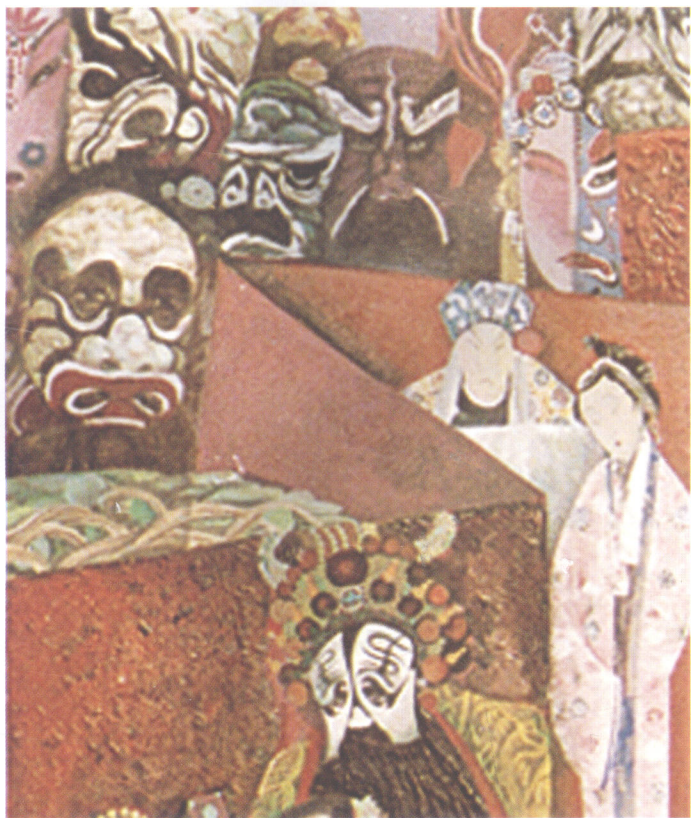
工,演员就面目全非,与剧情、道具、服装、表演形式相和谐,产生极其强烈、鲜明的审美效果和美的观照。

通常的手法,是以象征、寓意来强化角色的性格特征。“霸王”脸谱的塑造既带有哭相,一种无可奈何状,又充满霸气。黑白两色,既表现了其粗率刚猛的一面,又表现了刚愎自用的另一面,神话般地再现了楚霸王超凡脱俗的伟力与气质。三国戏里张飞的勇猛、关羽的忠义、典韦的骠悍、曹操的奸险、孔明的睿智,无不在脸谱造型上体现的活灵活现。一对卧蚕眉、一双单凤眼,外加满面红色,透露的是关羽的忠义之气;而曹操的奸险,则是一副水白色的脸和双眉之间一支斜飞的蝙蝠,它既合肌肉的自然纹理,又给人一种皱眉的感觉,这个蝙蝠眉的脸谱对其奸雄形象的刻画,显然是极富表现力的。与白色的相互映衬,更增强了角色的感染力。在水浒戏里鲁智深的脸谱上,有一对别致的螳螂眉,这对螳螂造型,既象征着鲁智深的怒眉,又寓意着这位梁山好汉豪爽、好斗的精神与路见不平、拔刀相助的品格。又如昆曲《十五贯》中的娄阿鼠,为了揭示他的性格特征,脸谱的创作者为其绘制了一支白鼠,一是与其姓名“阿鼠”相符,观众一目了然。二是当其挤眉弄眼时,白鼠图纹随着肌肉的张弛而扭动,非常巧妙,效果也好,面部表情和猥琐的精神状态,在这幅“尊容”里得到了充分的展现。

这里除了象征,寓意的构思巧妙外,在与色彩的结合上也显示了脸谱创作中的巧。我见过一张谱色分类单:红脸——为赤胆忠心的勇烈人物;黄脸——为骠悍或阴鸷的人物;蓝脸——为骁勇强悍或桀骜不驯的人物;绿脸——为暴躁蛮横的人物;黑脸——为铁面无私或粗率刚猛的人物;白脸——又分水白和油白,水白脸多为阴险

奸诈、善用心计的人物，油白脸则多为刚愎自用、狂妄无知的武夫；还有紫脸、粉红脸……等等，都形成了约定俗成的相对固定的感情色彩，和角色的个性及外部造型巧妙地结合起来。如若角色性格特征复杂，脸谱的色彩就会相对多一些。

欲得妙于笔，当得妙于心。戏曲脸谱艺术中的美、乐、巧，是与戏曲艺术中诸多成分巧妙结合而成，既相互关照，同时又是具有独立的审美价值的统一体。是大美、大乐、大巧的艺术。

《舞台·角色》局部

壁艺创作中的若干问题

一、壁画与壁艺的概念及特点

壁画——是绘画的一种，指以绘制手段为主的在土砖木石等各种质料壁面上的图画。也有人说：“壁画，即在墙面上通过绘画或各类材料及其工艺手段制作完成的画。”

两者所不同：一是指以绘制手段为主、另一个则指绘制或工艺手段及各类材质的运用都可。

就“壁画”这一名词来解释，我以为第一种提法是较为准确的。

那么，为什么在很多的展览会上，书刊上或画册里把那些通过各种材料和工艺手段制作出来的作品统称为壁画呢？我以为这是把壁画和壁艺的两个概念混为一谈了。

壁艺是什么？应是指在壁面上通过绘画、工艺、材料运用等各种手段制作完成的各类美术作品，是集设计、绘制、工艺、材料为一体，依附于壁面而存在的综合性艺术。它含绘制型，如中国画、油画、丙烯画、磨漆画、陶瓷彩绘等壁画形式；雕刻型的，如浮雕、砖刻等；镶嵌型的，玻璃、金属、板材、马赛克等镶嵌作品；编织型的，如壁毯等；综合型的，如彩色分层拼镶、沥粉贴金堆雕与绘制、金属与非金属材料的结合等。

《舞台·角色》局部

就目前我们壁画专业这一设置而论,我的看法是已不能适应社会的需求和发展。我们现在所从事的教学、创作等内容,实际上已远远超出了壁画这一界定,其内容和形式已属壁艺的范畴。为什么会出现这一现象,我认为,这是社会的需要。而社会的需要则应是我们的办学方向。

为了便于教学与社会实践的结合,也为了适应社会的需求及学生多种能力的培养,我们壁画专业的创作课就其内容形式应扩大到壁艺创作。

下面就壁艺创作中出现的若干问题谈点看法。

二、壁艺的特点

前面提过,壁艺是指依附于建筑的集绘画、设计、工艺、材料等各种手段为一体的综合性艺术形式。这一艺术

形式有如下几个显著特点:

(一) 种类繁多

从材料及制作方法上,有绘制型(油画、国画、丙烯画、磨漆画)、工艺型(镶嵌、编织、蜡染等)、绘制与工艺相结合型(壁雕、壁刻、陶瓷画等)。

从建筑环境上,可分为室内壁艺和室外壁艺。

从作品功能上,有纪念性、标志象征性、装饰建筑性、陈列性、商业广告性等。

从表现手法上,有写实性、抽象的、传统的、民间的及各种现代流派的。

(二) 尺寸的特点

和架上绘画、卷轴画等相比,尺寸是壁艺作品的又一显著特点。

由于壁艺中的壁画、壁雕、壁毯等大都是大面积的墙体结合在一起,画幅的尺寸是架上绘画,卷轴画等其他平面美术作品无法相比的。并且,它所处的环境空间,视觉距离也不相同。它随着建筑的空间关系、环境特点而发生变化。有时是一个平面墙壁或多个平面的组合而成,有时是一个不规则的壁面与挂件的结合,或环绕形,或长廊转折形,或曲线重复形等等。

(三) 材料的特点

除绘制的壁画外,其他形式的作品与材料的选择和运用密不可分。已是作品成败的关键因素之一。

同时也因其材料、技法的不同,使得壁艺作品呈现出了名目繁多、各具风采的形式品种。如:各种材料镶嵌的华丽、巧妙;金属板的腐蚀、古拙,陶瓷烧制下的神奇斑斓;彩色玻璃窗带来的神秘气氛;编织、蜡染带来的朴实民风;金属拼镶特有的现代气息;贴金、沥粉所有的传