

美苑文集

湖南美术出版社

美苑文集

湖南美术出版社

美 苑 文 集

湖南美术出版社出版·发行(长沙市人民中路103号)

湖南师大艺术学院美术教师编 责任编辑:刘 昕

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:19.5 字数:57万

1999年10月第1版 1999年10月第1次印刷

印数:1—3000册

ISBN7-5356-1261-X/J·1179 定价:30.00元

《美苑文集》编辑委员会名单

主 编：朱 辉

副主编：王金石 谢伦和 陈慰民

编 委：朱 辉 王金石 谢伦和

陈慰民 胡师正 谢 雳

姜松荣 李蒲星

目 录

学科建设与面向 21 世纪的高师美术教育

——蓬勃发展的湖南师大艺术学院美术教育系、

- 艺术设计系····· 谢 雳 1
- 丰富多彩的汉初帛画····· 陈慰民 4
- 审美发展规律初探····· 胡师正 8
- 宗教美术的形象构成 ····· 姜松荣 16
- 民族彩绘艺术的现状评估与未来展望 ····· 李蒲星 32
- 新发现的长沙战国楚墓帛画 ····· 陈慰民 43
- 仪式的文化价值论 ····· 胡师正 47
- 宋代山水画演变浅论 ····· 姜松荣 55
- 根深叶茂 于斯为盛
- 浅识中国工笔画和它的现状 ····· 陈慰民 67
- 湖南工笔画的渊源、现状及展望 ····· 姜松荣 76
- 静物画——一个富有魅力的世界 ····· 朱 辉 82
- 传统山水画解析 ····· 王金石 85
- 大自然的和声 ····· 朱训德 95
- 现代绘画因素在传统的油画风景写生技法中的潜在作用
····· 曲湘建 103
- 郑板桥印章艺术初探 ····· 李儒光 108
- 百舸争流 勇立潮头
- 试谈湖南服装业如何面向 21 世纪 ····· 吴尚君 116

中国古代绘画目录的发端	
——《贞观公私画史》述略	段 玲 120
有意味的绘画初探	谢伦和 128
“四笔惊鸦”	
——中国画程式手段欣赏	任家蓁 135
中国传统绘画线描形式美初探	莫高翔 146
“结壳”和“化蛾”	
——艺术风格漫笔	陈慰民 153
墨华之极成梦境	
——为《姜坤作品集》而写	陈慰民 156
美术作品中舞蹈题材的双向审美效应	胡师正 159
宋代绘画目录的巨著	
——《宣和画谱》探微	段 玲 165
原始美术与宗教	姜松荣 179
“体性”与“时序”	
——《文心雕龙》学习札记	胡专一 189
论艺术中的约束	李丝竹 195
网罗天地于门户	
——评曾昭咏山水长卷《武陵源揽胜图》	王健荣 200
文化修养与艺术家性格	李蒲星 206
中西文化大众化过程比较及其差异	李 杜 210
东方文化：一个亟待真实的虚构	李 杜 217
社会主义美术文化论纲	李蒲星 226
文化的选择	
——试论五代两宋时期，中国传统绘画主	
流题材的转变及原因	谭 军 238
哲学·科学·美术	姜松荣 247

爱的使命

——米勒艺术精神再探讨 姜 陶 257

艺术与自我超越 徐 纲 266

题画诗简论 李儒光 273

面向新世纪——振兴湘绣之管见 吴尚君 286

从古典型态走向现代

——谈工笔山水 王金石 292

服饰文化浅论 王可君 296

试论专业水粉的现状及其发展 陈 丹 299

水墨画样式变化论 郑林生 310

论写实性油画在我国发展的必然性 陈和西 316

水彩民族化等于零吗？

——中国水彩画走民族化道路探讨 秦 宏 321

白描溯源 莫高翔 326

试论白描的结构图式和语言 莫高翔 335

当代中国油画之我见

——论艺术现成品油画 王永红 343

浅析湖南工笔人物画的题材与表现 王健荣 349

论素描造型中的完整性 李水成 356

传统·生活·创造

——关于中国人物画教学现状的一点思考
..... 何 力 361

论水彩画的写意性

——我国水彩画审美品格初探 何 力 367

从标志设计谈现代企业理念及内涵的表现 吴尚君 371

品牌经营创意设计

——湖南服饰广场经营战略启示录 吴尚君 377

继承·探索·创新

- 简介张京信部分服装设计作品 李朋林 380
- 水彩画技法中水渍的表现功能 李朋林 384
- 浅析我国电视广告的几个问题 李少波 387
- 浅谈成果展览的设计特点 郑中华 393
- 论品牌的形象策划是营销的利器 柳泽明 399
- 浅议现代平面广告设计的“四性”与“四高”
..... 刘京莎 405
- 计算机与现代设计艺术教学 王健荣 415
- 把握电脑设计中色彩的灵魂 杨艺清 422
- 帮你选择电脑设计软件 杨艺清 426
- 谈谈 Light Wave 在室内设计效果图中灯光的设置
..... 杨艺清 430
- 小议字体设计课教学 柳泽明 435
- 论包装风格的民族性与时代感 薛 军 440
- 报纸广告设计的创意 陈 希 445
- 中国高等美术教育走向 21 世纪的最佳抉择
——试论创造型美术教育 谢 雯 453
- 学校美术教学论体系初探 谢 雯 471
- 中国高师美术教育：走向新世纪的思考
——关于高层次美术教育人才的素质问题研究
..... 谢 雯 493
- 21 世纪高校青年教师在教学、科研中应具备的
基本素质 吴尚君 499
- 高师美术教育中的“素质教育” 王金石 509
- 工艺设计教育是 21 世纪发展的必然趋势 谢伦和 514
- 《癸卯学制》与中国现代美术教育 段 玲 519

略述高师美术课程教学的秩序性	郑林生	524
大学生劳动教育散论	徐书华	531
面临知识经济的大学教育	徐书华	537
为建树我国素描学而探索 ——《素描教学》	陈慰民	543
素描教学琐谈	谢伦和	547
散谈艺术之创新	谢伦和	552
设计素描教学改革刍议	谢 雯	555
高等师范油画教学的立足点	李丝竹	560
基础训练与艺术创造 ——关于美术专业绘画教学的几点思考	陈和西	566
简论高师美术专业教育实习的几个基本问题	谢 雯	571
结构素描与素描教学	李水成	581
关于三大构成的教学	吴余青	585
浅论专业水粉在工艺美术设计教学中的特点和价值	陈 丹	591
世纪之交的展望 ——浅论水彩画语言的拓展与水彩教学的新特征	曾 毅	594
跨世纪设计人才的素质及其培养	张 丽	600
美术师资现状与对策	杨 玲	604
后记	陈慰民	610

学科建设与面向 21 世纪的高师美术教育

——蓬勃发展的湖南师大艺术学院美术教育系、
艺术设计系

谢 秀

地处长沙岳麓山下的湖南师大艺术学院美术教育系始建于 1958 年，它源于湖南艺术学院美术系，是国内成立较早的美术系科之一。1993 年在美术教育系的基础上开始筹办艺术设计专业，1996 年正式增设为艺术设计系。两系现设有中国画、水彩画、油画、环境艺术设计、平面设计、电脑设计与绘画、基础理论 7 个教研室和染织、陶艺、电脑、摄影 4 个实验室，拥有功能齐全的教学用房 6400 平方米，现有一座 1 万平方米的设计教学大楼正在建设中。电脑设计教学用 586 型计算机 66 台，图书资料 16000 余册（其中外文版 1000 余册），中外文期刊 2000 余册，收藏历代名人字画 330 余件。教学条件和基础设施正日臻完善。

近年来，随着社会主义市场经济建设的全面推进，美术教育、艺术设计两系以一种更为务实进取的态度坚持“三个面向”，全面深入地推进着艺术学科建设的发展，为两系顺利跨入下一个世纪拓展了一派生机勃勃的崭新局面。

首先是注重高素质人才的培养和高效益办学。在教学工作上，两系始终坚持以教学为中心，以培养高素质的合格人才为目

标。实践证明，只有“宽口径、厚基础、重实践、强能力、高素质”的复合型人才，才能适应社会审美文化发展的需要，才能成为可持续发展的创造性人才。40多年来，两系已为国家培养了5000余名合格人才。这其中有成就突出的美术家、艺术设计家和专家学者，有勤勤恳恳的人民公仆，更多的是工作在大学、中专、中学的美术教师。毕业生除本省外，还遍布广东、浙江、上海、北京以及西藏、新疆、青海、宁夏等省份，并以其良好的艺术素质和实际工作能力获得用人单位的普遍好评。目前，两系在校的研究学者、研究生、留学生、本科生、函大生、自考生已达千余人，其培养规模已跨入全国高师美术系科前列。本科生的课程已由过去40余门扩展到了今天的80余门，素质教育课程平均每周一次。这使两系成为了国内一所主要以培养美术师资又兼顾培养美术创作人才、艺术设计人才的重要高师美术教育基地。

其次是强调教学与科研、创作互动。经过不断努力与发展建设，现两系的科研与创作同教学一样取得了长足的发展，整体水平不断提高。由名教授领衔的中国画、水彩画等学科成绩卓著，并已形成群体优势和地方特色。现在新的学科研究领域在不断拓宽，新的学术梯队正在形成。近5年，两系承担了省部级科研课题8项，出版专著、译著、教材66部，发表国家级论文41篇，获奖论文16篇，在国家级刊物上发表美术、艺术设计作品170幅，入选全国美展与全国性艺术设计大赛作品57幅，获奖作品15幅。

再次是将师资队伍的建设视为两系发展的关键。师资队伍素质的高低将直接影响着教育质量与办学效益，也是两系在未来的社会竞争中能否持续发展的重要保障。两系现有教授12人、副教授17人、省级青年骨干教师5人和一批讲师、助教，教师队伍结构基本趋向合理。同时，两系改善学历结构与倡导进修提高

相并重，近些年先后选派了近 20 位青年教师在国内进修培训，另有 12 位青年教师攻读研究生。此外，还聘请了 15 位著名专家学者担任兼职教授，出国考察、学习、交流的教师也近 20 余人。这些有效的举措与努力，都较大地开阔了教师们的学术视野，提高了他们的艺术水平，促进了整个师资队伍素质的不断完善。

改革增强了两系的办学效益，也带动了整个学科建设的发展。现两系已培养美术教学论研究生 8 届共 26 人。先后接待了百余位来自美洲、欧洲、亚洲的十几个国家和地区的专家学者来系访问、讲学、举办画展，还接受了来自日本、台湾的学生来系学习或进修。并与国内外的一些师范院校、艺术院校进行了广泛的学术交流，有些还建立有协作关系。还有不少教师现正活跃于国内外的艺术学术舞台。这些活动都使两系的影响不断扩大、声誉不断提高。

现在，两系从本世纪末到下世纪初的发展目标是：在现有的学科建设基础上，继续全面深化各项改革，发挥优势，挖掘潜能，强化学术梯队建设，进一步改善教学、科研、创作条件，扩大内外交流，提高管理水平，不断增强人才培养能力，为国家输送更多的高素质的美术师资、美术创作人才与艺术设计人才，为社会奉献更多的学术成果和艺术精品，成为全国培养本学科高层次人才的重要基地。在办学水平上，进一步巩固、强化教学、科研的中心地位，力争进入国内同类院校美术系科的前列。

今天，两系全体师生，正继承和发扬着学校优秀的校风——“勤勉严谨，求实创新，献身教育，团结奋进”，以崭新的姿态，迈向新的世纪。

丰富多彩的汉初帛画

陈慰民

继长沙马王堆一号汉墓出土了一幅彩绘帛画以后，三号汉墓又出土了四幅彩绘帛画。它为研究秦汉时期的历史，特别是美术史提供了非常珍贵的资料，弥补了我国绘画史上西汉前期没有实物例证的空白，有助于我们对于这个时期（可以上溯到战国）的艺术思想、题材和艺术水平的研究。

这四幅帛画，一幅覆盖在内棺上，呈“T”字形，两幅张挂在棺室东西壁上，另一幅则藏在东边厢出土的一个漆盒内。

覆盖在内棺上的帛画，通长 223 厘米，上部宽 141 厘米，下部宽 50 厘米，形制与一号墓出土的帛画完全一样，内容和构图也是大同小异。它描绘了天上、地下、人间的景象。上部是天上，画有圆日、金乌、扶桑树和弯月、蟾蜍、玉兔，其间没有嫦娥奔月的形象，在日月之间画了满天星斗。中部是墓主人出行升天和为墓主人饯行的宴飨场面，出土时虽然墓主人面部稍有破损，但可确认为男性，头戴刘氏冠，腰间佩剑，并有前呼后拥的侍从。下部是一裸身的力士，双足踏在两相互交的鳌鱼或鲲的背上，双手有力地平托着象征大地的白色扁平物。整个画面情节都是围绕着墓主人灵魂升天这一幻想而安排的。这类“引魂升天”的帛画与长沙楚墓出土的《夔凤人物》和《人物御龙》帛画，其用途应是一致的。也说明了这类帛画与楚国的帛画艺术有直接的继承关系。

棺室西壁长方形的帛画，画幅较大，保存也比较完整，长为 212 厘米，宽为 94 厘米。画幅的右上方是整齐的车舆，每乘驾 4 马，连连数 10 乘，向前漫步行进。右下方是一列列威武的骑士，凝神伫立，计有上百骑。上下组成了气势雄壮的车骑队伍。左下方是由 100 余名

战士组成的方阵，上下两排战士垂手肃立，左右两排战士手执长矛。方阵的中间有击建鼓、鸣铙铎者4人。画的左上方两排肃立的男子，面面相觑。衣袍各着红、绿、紫、青、白色，一排操戈，一排持盾，似为墓主人的卫队。在他们的前方有一中年男子，腰间佩剑，手扶剑柄正准备登上五级的高坛。其后一侍从持伞盖，面对着徐徐而来的车队。这男子的形象与覆盖在内棺上“T”字形帛画中墓主人的形象完全一样，该男子当属墓主人无疑。同时也是全画上众多人物中身份最高的一个，是整个画面的中心。联系到该墓出土的大量兵器和长沙国南境的“驻军图”，说明墓主人是长沙国的一位重要的军事将领。帛画所描绘的场面，应是墓主人生前检阅武士车骑的仪式。再看最近在陕西省秦始皇陵出土的兵马俑和杨家湾西汉墓出土的兵马俑，其武士、车马布局与帛画上车骑武士的布局颇有类似之处。这类雕塑和绘画都是为了炫耀墓主人显赫的政治或军事身份，表彰死者的功绩而精心设制的。

棺室东壁的帛画，为长方形，大小应与西壁帛画相近，但残破严重，已看不到全貌，内容有房屋建筑、车骑和奔马，还有妇女划船的场面，车马人物和景物都描绘得极为生动和别致，这可能是墓主人豪华生活的写照。

藏于东边箱漆盒内的帛画是《导引图》或名《气功强身图》。在它的前面有26行论述导引与帛画内容有关的文字，唐兰先生考定为《却谷食气篇》。因此，这幅帛画可视为该篇的插图。人物单个排列，很像现在的体操图解。计有44人，服饰有的着长衣，有的着短襦，有的赤裸着上身仅穿褌衩或系短裙。每个人都有不同的运动姿态，如伸臂、下蹲、收腹、踢腿、弯背、扭腰、深呼吸等。在许多人物旁边有题榜，如“熊经”、“沐猴灌”、“仰呼”、“鹪背”、“龙登”和“引温病”、“引痹病”、“引聋”、“引膝痛”等字。这说明是模仿某些禽兽的动作而进行运动，以增强体质，或者按图上的那种动作进行锻炼，以治疾病，恢复健康。据《庄子·刻意篇》记载：“吹响呼吸，吐故纳新，熊经鸟伸，为寿而已矣。”其中谈的“熊经鸟伸”就是学熊攀援在树上，学鸟伸着脖子呼吸。这与帛画中某些动作极为相似。和帛画放在

一起的竹简是一部与《黄帝外经》有关的医药理论著作。三国时著名的医学家华佗又在此基础上创造了除病强身的《五禽戏》即“虎戏、鹿戏、熊戏、猿戏、鸟戏”，它一直流传到唐代。利用体育运动来除病强身，是我国劳动人民在长期实践中获得的宝贵经验。

从这些作品可以看出汉初的绘画继承和发展了战国以来重视表现现实生活的绘画思想。从春秋战国以来，奴隶起义推动了历史的前进。在绘画思想上同时也涤荡着腐朽的奴隶主艺术思想。奴隶主贵族在一些宗庙寝殿中大画天地鬼神和为奴隶主贵族歌功颂德的“古圣贤”，或者在一些象征奴隶主权力的礼器上装饰着具有神秘色彩的饕餮、夔龙之类的怪兽残食奴隶的形象，用以恫吓奴隶，维护其反动统治。面对这种腐朽没落的艺术思想，一些进步的思想家曾给予了无情的揭露和批判，要求反映现实生活。为地主阶级服务的绘画艺术自战国以来有了较大的发展，在一些铜器上出现了风格清新活泼的图画，有激烈的水陆攻战和紧张的狩猎场面，也有奢侈的宴飨和优美的舞乐场面；在帛画上也出现了以现实人物为主体的墓主人形象。马王堆汉墓帛画反映了当时这种进步的艺术思潮，与没落奴隶主阶级“重鬼神”而轻人物、犬马，重“古圣贤”而轻现实人物的艺术思想截然不同。虽然在有的帛画中也出现了一些富有神话色彩的形象，但这些形象只是现实的墓主人形象的衬托与点缀，它不是为了削弱现实生活中的人物形象，相反地而是突出了这些形象，构成了以现实主义为基础但富有浪漫主义色彩的画面。

在当时进步的艺术思潮的影响下，马王堆汉墓帛画的艺术技巧也出现了崭新的面貌。首先在构图上突破了过去那种呆板平列式的形式，在车马仪仗的画面，作者巧妙地把几十乘车、200多匹马和200多个人物，安排在一个画面上，有条不紊，空间和层次的处理上都很讲究，采用了鸟瞰透视的构图法把场面描绘得宏伟壮观。这些帛画线条挺秀，流畅细腻，采用了中国传统的描绘人物的高古游丝描，先用墨线勾勒而后随类赋彩。在施色上除了大红、大绿，还采用了浅灰、浅蓝、浅绿等，使画面显得富丽而典雅。有的地方还采用了渲染法来表现形体的凹凸，这突破了过去认为魏晋佛教艺术流入中国后才

有此种画法的说法。作者对人物和动物的刻画，力求准确和生动，这比先秦表现人物仅局限在侧影式的手法，又大大地跨进了一步。无论是刚勇的骑士、急速行进的奔马和用力划船的妇女，都栩栩如生地再现在画面上。作为《却谷食气篇》插图的导引图，完全摒弃了原书中神学家和方士之流所作的玄学解释以及神学色彩。作者根据现实生活准确生动地把 40 多个不同身份、年龄、性别、服饰和不同动作的人物形象描绘出来，给予我们深刻的印象。马王堆汉墓帛画所反映出来的艺术思想和艺术技巧，对后来的现实主义绘画有着积极的影响。

审美发展规律初探

胡师正

一、审美发展中的群体意识与个体精神

人类艺术史的漫长过程，铸造了人类自身相对的审美发展体系，艺术创造者本身缔造了促使艺术消长的审美欣赏者。艺术发展的种种繁荣颓衰的成因，可以到艺术审美发展史中寻找，审美欣赏的冷热程度牢牢地钳制着艺术的发展变化。在审美欣赏中占有举足轻重位置的群体意识与个体精神，是审美发展神秘莫测、繁复变化的主要动力，是审美发展内在规律的最重要因素。它们的出现与变化形成了审美发展的基本趋势与走向。不管是群体意识还是个体精神，只要谁一占上峰，艺术审美的天平便严重发生倾斜，艺术发展的勃勃生机便要无可奈何地被扭转方向。

所谓群体意识，一般的理解是大多数人所具有的共同意识倾向与心理定势。它具有极大的群体性、向心性，以及依赖性、惰性。当它巨大的群体性凝聚众多的审美者心灵的时候，可以在一个极短的时期里，形成某一门或某一种艺术的惊人的不可阻挡的飞速发展变化。是艺术繁荣的催化剂、艺术发达的营养素。但群体意识中的依赖性、惰性发生作用的时候，艺术的发展便感觉特别吃力，不管艺术家奋发出多大的能量，不管艺术家怎样拼命地挣扎，致命的依赖性、惰性意识会严重阻碍艺术的发展。久而久之，潜伏在每个人心灵深处的受到禁锢的个体精神便要猛冲而出，它使审美欣赏由群体的依赖性迅速地变成主体的自主性、独立性、排他性。这时人们心灵中个体精神在被群体意识麻木之后，开始慢慢松弛，审美个性逐渐自觉，潜在的审美能力得到解放，审美视野不断扩大，审美能力不断提高。面对这样极具