

李绍俭 著

艺术文化方式诸界面研究

YISHU WENHUA FANGSHI ZHU JIEMIAN YANJIU

 吉林大学出版社

通化师范学院学术著作出版基金资助出版

艺术文化方式诸界面研究

李绍俭 / 著

吉林
大学
出版
社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术文化方式诸界面研究 / 李绍俭著 . — 长春 :
吉林大学出版社 , 2019.10
ISBN 978-7-5692-5700-7

I . ① 艺… II . ① 李… III . ① 艺术理论—研究 IV .
① J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 222385 号

书 名 艺术文化方式诸界面研究
YISHU WENHUA FANGSHI ZHU JIEMIAN YANJIU

作 者 李绍俭 著
策划编辑 张树臣
责任编辑 张树臣
责任校对 孙 群
装帧设计 李绍俭
出版发行 吉林大学出版社
社 址 长春市人民大街 4059 号
邮政编码 130021
发行电话 0431-89580028/29/21
网 址 <http://www.jlup.com.cn>
电子邮箱 jdcbs@jlu.edu.cn
印 刷 吉林省科普印刷有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 17.125
字 数 160 千字
版 次 2019 年 10 月 第 1 版
印 次 2019 年 10 月 第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5692-5700-7
定 价 98.00 元

版权所有 翻印必究

写在前面

弹指一挥，我已步入不惑之年。

记得儿时，我就喜欢在墙上写写画画，内心是单纯的，无瑕的，有兴致的。当时的理想是做一名木匠，现在我从事的工作确实和木匠有些渊源——追求事物真、善、美的“匠人”。

经过多年的摸索，至今对“艺术”的理解还是模棱两可。感觉自己好像已经踏进了艺术的大门，可是当迈腿进入时，却发现门还在前方。索性就将“艺术”忘记，把写写画画当作一件趣事去做，这样心里就变得踏实、安然。

我经历了比较艰辛的艺考之路。记得当时市面上有关美术方面的书籍相对较少，偶尔发现一本中学的美术教材就如获至宝，并将上面的所有作品都临摹数遍。经过多年的努力，我终于在1996年考入了吉林艺术学院美术系，从而开始了较系统的学院训练。

在大学的学习中，我主要经历了几个阶段。第一个阶段，刚入学时注重对物体的表面描摹，追求传统的西方写实主义。第二个阶段，当时受贾涤非、赵开坤等老师的影响，在平时的基础训练中不过分追求传统的写实造型，而注重内心的感受。第三个阶段，进入专业工作室后，受宋卫宁老师的影响，专注于极少主义方面的摸索，注重用最少笔墨塑造复杂的形体。宋老师当时严谨的治学态度至今还影响着我。第四个阶段，在库巴索夫高级研修班时，我对俄罗斯列宾美术学院的教学体系有了一个浅显的了解，并重新认识了写实与表现之间的内在联系。第五个阶段，硕士研究生学习阶段受导师刘君的影响，专注于当代艺术的探索与研究。经过这个时期的洗练，我对当代艺术有了一个更宏观认识。在这些阶段的学习中，我尝试了多种语言表现形式，对艺术本身进行了实验性的探索。但，这些探索基本上还是以现实主义艺术为依托。

除了上述几个阶段的学习与探索外，我还受到两个特殊因素的影响。第一是“教师”，第二是“地域文化”。

大学毕业后，我来到通化师范学院美术系任教。作为一名教师，“教书育人”成了职业操守。对教育教学方面的研究也成为义不容辞的责任。在工作之余，我利用一定的时间对教育教学方面进行了探索，积累了一些粗浅的认识，部分较成熟的想法已在教学课堂上实施。这些想法虽然还不够成熟，但也能体现出一个普通育人者对艺术教育教学的一些看法。通化师范学院是长白山脚下的一块璞玉，这里积累了丰厚的地域文化资源，其人文环境给我内心带来很大的触动。在一段时间里，我对满族和高句丽文化进行了较粗略的研究，梳理了一些个人看法。

记得在读书的时候，偶然的的机会和一位画漫画的朋友认识之后，在很长一段时间里我画了许些漫画以贴补生活费用。正是这段经历，使我和漫画有了一个更近距离接触的机会，并逐渐喜欢上了她。

近几年，我越来越喜欢“速写”这种语言方式。因为它不受时间、环境和场所的限制，所需工具和材料要求低，而且携带方便。其灵活的作画形式与强烈的个人主观表现力，使我备加推崇与挚爱。

经过这些年的不断积累，我将从艺之路进行了梳理，汇聚成这本稚嫩的小集子。后面少许作品是我的一些练习和创作，意在记录这段从艺历程。后面还有几幅是我在大学时的一些习作，这些作品中些许青涩的痕迹使人至今难以忘却。

这本书的出版不是炫耀，而是阶段的总结——寻找自身的不足。

李绍俭

2018年5月

目 录

写在前面	001
------------	-----

第一章

素描的魅力	003
第一节 素 描	003
第二节 线与写实素描	003
一、线的诠释	004
二、线与写实素描的关系	004
三、线在写实素描中的价值和作用	005
第三节 速 写	008
一、速写中的线造型	008
二、线在速写中的作用	009
三、线造型在速写中的艺术处理	010
四、线造型在速写中的艺术表现	013

第二章

国画的韵味	019
第一节 造 型	019
第二节 笔 墨	020
第三节 色 彩	021

第三章

油画的厚重	025
第一节 肌 理	025
第二节 笔 触	025
第三节 肌理和笔触的关系	026

第四章

版画的气质·····	031
第一节 版画艺术的魅力·····	031
第二节 版画创作的影响因素·····	032
一、客观因素·····	032
二、主观因素·····	032
第三节 版画创作的个性与风格·····	033
一、版画创作中个性与风格的关系·····	033
二、版画创作中个性与风格的表现方法·····	033

第五章

雕塑的温柔·····	039
第一节 什么是雕塑·····	039
第二节 雕塑本体语言·····	039
第三节 古希腊古典雕塑·····	041
一、题材上的新空间·····	041
二、风格上的新突破·····	042
三、造型上的新特点·····	044
第四节 当代雕塑语言·····	045
一、雕塑语言的“泛化”·····	046
二、雕塑的“商业化”·····	048
三、雕塑本体语言在当代艺术表现中的意义·····	050

第六章

卡通漫画的单纯·····	061
第一节 商业性·····	061
一、融合社会主流文化以及审美观·····	061
二、加强对数字化技术的应用·····	062
三、符合流行文化·····	062
四、加入娱乐元素·····	062

第二节 艺术性·····	063
一、故事题材的艺术性·····	063
二、造型元素具有艺术性·····	063
三、表现形式具有艺术性·····	063

第七章

地域文化的滋养·····	067
第一节 满族文化·····	068
第二节 高句丽文化·····	068
一、壁画·····	068
二、瓦当·····	076
三、服饰·····	086
第三节 地域文化对雪雕艺术的影响·····	093
一、地理环境的影响·····	093
二、人文发展的影响·····	093
三、设计理念的影响·····	094
四、雪雕工艺的影响·····	094
五、表现特征的影响·····	094
六、创新与发展·····	095
第四节 民族民间整合·····	096
一、非物质文化遗产的价值认知·····	096
二、大学应尽的教育传承文化使命·····	097
三、学科创新和课程建设·····	098
四、开放式教学，融会贯通·····	099

第八章

艺术教育的烂漫·····	105
第一节 美术教育的理论·····	105
一、高师院校美术教育的重要性·····	105
二、高师院校美术教育存在的主要问题·····	106
三、提高高师院校美术教育的措施·····	108
第二节 本土与当代·····	110
一、本土文化传承的载体——美术教育·····	110

二、美术教育的精髓——本土文化·····	111
三、强化本土文化, 迎接美术教育的新纪元·····	111
第三节 传统与现代 ·····	114
第四节 美术教学改革 ·····	118
一、美术教育改革的现状·····	118
二、美术教育改革的误区·····	118
三、美术教育改革对策探讨·····	119
第五节 中小学美术教改 ·····	121
一、美术教学的现状及产生的原因·····	121
二、提高美术教学质量的措施·····	121
第六节 大学美术教育 ·····	123
一、大学美术教育现状·····	124
二、大学美术教学改革的思路·····	124
第七节 高师美术课程设计 ·····	126
一、教材中的道德逻辑·····	126
二、高师美术教师职业道德·····	131
三、教育政策中的制度伦理·····	136

第九章

音乐的激情 ·····	151
第一节 音乐与美术相互融合的历史同源 ·····	151
第二节 音乐融入美术教育的涵义与意义 ·····	152
第三节 音乐融入美术教育的途径 ·····	152
第四节 音乐融入美术教育的作用 ·····	153
一、提高艺术审美和能力·····	153
二、陶冶艺术品性和情操·····	154
三、鼓舞艺术士气和激情·····	154

第十章

作 品 素描篇 ·····	159
作 品 速写篇 ·····	203
作 品 雕塑篇 ·····	250
写在后面 ·····	265

第一章

DIYIZHANG

素描的魅力

第一节 素描

素描是绘画的一种表现形式，是最基本的造型艺术。素描起源于十四世纪的欧洲，完善于十五世纪文艺复兴时期。它先是作为西方绘画的起稿手段，后来发展为现如今西方绘画学习的基础。到了文艺复兴时期，素描才作为一种独立的艺术表现手段。在英语中是“DRAWING”的意译，在辞海中是这样给素描下结论的：素描，是绘画的一种。主要是以单色线条和块面来塑造物体形象的一种绘画形式。广义角度而言，它在造型艺术领域中是一种最普通最长久的单色绘画形式，也就是说一切单色绘画的表现形式都可以称之为素描。它的目的主要是表现物体的形体、结构、动态、明暗关系等。

在文艺复兴时期，画家们认真的观察和对待客观对象，对于绘画对象的结构，形体都做了很深刻的研究。达·芬奇写了许多绘画札记，明确地强调“绘画是一门科学”，提出“自然是绘画的源泉”，画家在表现自然时，不能只依靠感觉去认识世界，还要用理性去分析世界，掌握自然界的规律，使绘画艺术建立在科学的基础之上。他还对素描具体学科做了具体研究，包括对透视学、解剖学、明暗处理等做了详细介绍。米开朗基罗认为素描功底的好坏直接影响到画家的成败。楚加里则提出了素描的独立性，使得素描表现方式更加丰富。

第二节 线与写实素描

什么是线？线是写实素描中最简练、最本质的语言要素；写实素描

是遵循西方绘画的一种表现形式。它是将物象真实地再现在画面上，具有一套比较完备的教学体系。写实素描在很长一段时间做为绘画的基础而存在，至今国内大多美术院校还在继续延用。

一、线的诠释

线是美术最基础的造型手段，是写实素描中最基本的语言符号。在长期的写实素描实践过程中，线一直处于举足轻重的地位，并显示出丰富的表现力及艺术美感。线是写实素描的基础语言，它具有简练、概括、生动、活泼的特性。笔者认为在写实素描中，正确把握线的特点，充分发挥线的作用，对于提高我们的造型能力，以及表现物体的肌理，增强表现性是十分有益的。线从客观上讲它是一个比较模糊的概念。我们知道，一幅写实素描作品无疑是通过点、线、面组成的。所以说我们要在学习写实素描过程中，辩证地运用三者的不同作用，可以使我们的写实素描再上一个新台阶。

点的运动轨迹而产生线条。任何一幅素描都是由无数的线组合而成。线是形体塑造的主要手段，他有着无穷的魅力。线的形态有起有伏，有收有放；力度上有强有弱，有刚有柔；速度上有急有缓，有慢有快；感情上有松有弛，有高潮有低落；与音乐有相同之处而具有强烈的节奏感。莫奈的《睡莲》，纤细的线条表现出的是和谐之美，宛如少女长发般的垂柳，画面清淡柔和，给人以恬静之美。伦勃朗·马尔曼松·里因是欧洲17世纪最伟大的画家之一，他的《雅各布在圣约翰的血衣前哀悼》在表现物象时，根据自己对物象的独到理解，下笔犀利，用线灵活多变。在表现画面中雅各布的儿子时，其素描线条时而弯曲时而间断，表现出其恳求之情。从这里可以看出，线的千变万化会给作品带来意想不到的艺术感染力。

二、线与写实素描的关系

（一）线与写实素描是互相联系、不可分割的

线在写实素描中不仅可以有效地把握形体，还能对所要表现的特征做出有力的判断。写实素描训练无论采取哪种手段，开始都要用线确定所有的关系。在写实素描中通过对线的探索，逐渐认识线在绘画中的

作用，并能通过线条创造美，还要恰当运用线条去表现物体的比例、空间、体积、质感、结构的凹凸、相互的穿插运动以及光影与明暗等诸多因素。19世纪前后西方相继出现了一批注重线条的大师安格尔、梵高、马蒂斯等等，他们的线条在素描中的运用已经达到了一个炉火纯青的地步，人们在沐浴其艺术精神的同时，无不被其精湛的线条艺术所折服。那么我们运用这样的线条绘画，作品的精彩程度就可想而知了。这也说明了线与写实素描是相联系不可分割的。

（二）线是写实素描的一切

法国古典主义绘画大师安格尔曾不止一次地告诫他的学生“要画线条，多画线条，线条就是素描，就是一切。”这句话可以看出写实素描中若失去线条，将是一片苍白。

在写实素描中，有着明暗调子、黑白对比、线条表现等几种表现的基本形式，共同构成了一张写实素描作品。其中，线所具有的生命力与表现性、概括性以及它给观者无限的想象空间，是其他绘画语言所不能及的。用线要有主次、轻重、虚实、粗细、强弱、转回的变化，体现出生动有力、刚柔相间、气势贯通的美感。写实素描的要素是线，但是线在实质上却是不存在的，它代表物体颜色和平面的边界，用来作为物体的幻觉表现。如果没有线，那就是没有写实素描。所以，线是写实素描十分重要的语言因素。

三、线在写实素描中的价值和作用

（一）价值

1. 塑造外空间

所谓外空间，就是物体与物体之间在深度上的距离。在成组景物写实素描中，即主要指画面中造成远近物体之间的距离视觉感、纵深感。从某种意义上讲，与立体感有相同之处。

在创作一幅写实素描时，看它的外空间是否有纵深感。这时如果觉得空间感拉得不够大，那么我们可以从物体虚实关系和物体的投影线下手。因为它们在表现物体立体感与外空间感也具有不可忽视的作用。物体投影边缘线的清晰程度与光源的远近、物体表面和光线所成角度有

关。投影的变化与物体的结构变化相联系。投影线本身的虚实关系，也表现了画面深度关系，在画投影线条时应予高度重视。近处的物体线条要刻画细致，远处的物体线条相对来说粗糙一些，这样通过线的疏密可以更好地体现物体的空间感。

2. 刻画轮廓线

轮廓线也是物体边缘线，是一个物体区别于另一个物体的主要标志。只要抓住了轮廓线才能抓住物体的基本特征。不过需要注意的是，我们要根据画线的要求，和所要表达的效果来确定轮廓线到底怎么画。一般我们画写实素描时，不要把轮廓线画成一条十分生硬的线，它实际上是一个压缩的面，它有穿插、有转折、有前后位置关系，通过这些微妙和复杂的边缘线处理，可以使画面中的物体充满灵性和生命力。

另外，在表现轮廓线的基础上，强调了线的组织形式、疏密安排和流动感。同样，类似的线条表现形式在中国画和日本的绘画中也能见到，尤其是日本的浮世绘版画，当浮世绘版画传入西方时，其线条的方式和平面的主观效果，对19世纪的印象主义及后期印象主义都产生过很大的影响。

3. 表现内空间

所谓内空间就是物体自身的空间感。作为基础训练的写实素描写生，所遇到的物体是复杂多样的。如何在复杂的形体中把握好线的运用，是绘画基本能力的重要表现。

(1) 结构线

结构线是物体内部形与形之间的边缘线，它决定着物体内部的起伏与转折。他是我们深入刻画需要着意用力的地方，只有正确地把握好结构线，物体才能变得丰富和饱满，才能体现出物体本身所特有的个性。

(2) 明暗交界线

明暗交界线不是物体固有的线条，它随着光影的变化而变化，但它对表现物体的体积和质感的刻画却起到十分重要的作用。在写实素描中，明暗交界线对物体的形态特征和基本结构是处于从属位置的，它是帮助轮廓线和结构线塑造形体的，因此在画明暗交界线时，要简略、不能面面俱到，要有取舍。要把最精彩、最重要的明暗交界线表现出来，这样绘画出的物象才具有艺术感染力。

(3) 转折线

当物体的面发生方向上的变化时，形体的面就出现了转折。方形物体转折明显，称为折，圆形物体转折缓慢，称为转。因此圆形物体转折比较微妙而方形物体的转折比较明显。一般的物体的边缘线也可以看作是转折线。转折线对塑造形体的空间具有十分重要的作用。

(二) 作用

1. 提高写实素描的精彩程度

在写实素描中，强调线的表现旨在发挥线的特性和功能，使线具有独立的审美价值和感染作用。然而在以线为主的素描中，并不排除适当的面的运用，通过少量的明暗调子来体现特体的块面关系，不仅会加强物体的体积感、空间感和质感，而且由于线与面的对比关系，反而使线本身的作用得以提升。在以线为主的写实素描中，线始终处于主导的作用，面处于从属地位，因此，面的表现要恰如其分，不能由过多的无关紧要的面，而使线的特色受到削弱。

在我国，相当长的一段时间里，素描教学深受契斯恰可夫体系的影响，这种素描样式虽然可以使画面丰富、细腻，但其千人一面、缺乏个性的特点。随着艺术的不断推进，写实素描也向着多样化和个性化发展，尤其对线的运用提出了更高的要求。但是在西方绘画传统体系中，体面造型是其传统，并有着巨大的思维惯性。因此，要突破旧有的程式，探索新的路子，并不是一帆风顺的事，这需要更多的人为之努力。在改革开放的今天，人们的思维方式已经发生了根本性的变化，人们巨大的创造热情已激起。可以预见，在写实素描中更多样式线的运用将会给写实素描带来更多的精彩。

2. 加强写实素描的情感表达

线条最基本的功能是表达思想和情感。因为在写实素描中，一定线条的形态，代表了一定的情感特征。在写实素描中，有明暗调子、黑白对比、线条表现等基本表现形式，共同构成了一张写实素描作品。而这些明暗调子，黑白对比，都是用各种不同的线条组成的。这些线条同时也表现出作者内心情绪的释放。也就是说用线条去造型是写实素描的基本功能，同时也是内心世界的充分表露，这样画出来的物体才生动有活

力。

可以说这个世界上的一切事物，无论是静止的还是运动的，我们都可以用线条表露出自己的情感。其中包括云雾、水火、光线，甚至还有人的想象和梦境。当画面需要活跃的气氛时，我们的线条可以是跳跃的；当画面需要悲哀的气氛时，我们的线条要排得非常密集，给人一种透不过气来的感觉；这都可以说明线条是写实素描情感表达的关键。它也是造型艺术与视觉形式中最本质、最精练的语言要素。线条所具有的生命力与表现性以及情感表达给观者无限的想象空间是其他绘画语言所不能及的。

以上我们把线在写实素描中的重要性进行了粗浅的梳理。分别解释了线的基本内涵和线与写实素描的关系以及线在写实素描中的作用和价值。希望本文点滴拙见能够让我们对线条有一个更深层次的理解，并通过这些理解能够在写实素描上有一个质的飞跃！

第三节 速 写

速写作为一种独特的艺术形式，是指在相对时间内，用简单的绘画工具，以简洁明了的线条概括的笔法迅速而准确地画出对象的形体、动态和神情特征或把作者对对象的整体印象、直观感受记录下来。它是造型艺术中不可缺少的一项基本训练，是设计过程中最便捷的表现手段之一。速写是人与人、人与社会之间交流的最直接的绘画形式，主要是运用线条来表现对象。

一、速写中的线造型

在速写中，线条的变化非常丰富。它可以是有形的，比如粗细、长短、浓淡等；也可以是无形的，比如表现物体的重心线、形态变化的动势线等。线可以串联画面表现中的各种视觉要素，既能对形式具有增强作用，又能对视觉进行调和，使得画面可具有细腻之感。所谓线条美是指艺术家所追求的线条在画面空间中的大小、比例、轻重要素上的视觉和谐，是视线、水平线、斜线三者的任意组合，以此来产生三角形、方形和圆形。不同的线条，在视觉上产生不同的力度。直线给人单纯、庄