

A Library of Academics by
Ph.D. Supervisors

博士生导师学术文库

视觉理念写生实验与 文化关注主题创作实践研究

于安东 著

光明日报出版社

| 博士生导师学术文库 |

A Library of Academics by
Ph.D. Supervisors

视觉理念写生实验与 文化关注主题创作实践研究

于安东 著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉理念写生实验与文化关注主题创作实践研究 /
于安东著. -- 北京: 光明日报出版社, 2019. 7

(博士生导师学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5194 - 5003 - 8

I. ①视… II. ①于… III. ①美术创作—研究 IV.

①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 237601 号

视觉理念写生实验与文化关注主题创作实践研究

SHIJI VE LINIAN XIESHENG SHIYAN YU WENHUA GUANZHU
ZHUTI CHUANGZUO SHIJIAN YANJIU

著 者: 于安东

责任编辑: 许 怡

责任校对: 赵鸣鸣

封面设计: 一站出版网

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市西城区永安路 106 号, 100050

电 话: 010 - 63139890 (咨询), 010 - 63131930 (邮购)

传 真: 010 - 63131930

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: xuyi@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换, 电话: 010 - 63131930

开 本: 170mm × 240mm

字 数: 185 千字

印 张: 15.5

版 次: 2020 年 1 月第 1 版

印 次: 2020 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5194 - 5003 - 8

定 价: 85.00 元

版权所有 翻印必究

研究团队左起：孙挺帅、计旋、王思博、
于安东（课题主持）、任擎东、郝志明

序

20世纪50年代以来，中国美术教育发展迅速。高等美术教育的发展，尤其是传统造型基础教学，为我们国家培养了一批传统的现实主义艺术家，对美术创作做出了贡献，实现了油画造型艺术从无到有的突破。

60多年来的教学模式延续，取得了长足发展。传统的基础造型训练对美术从业者造型能力的提升起到了积极的作用，但是这种传统的教育也显示出一定的局限性，在教学方面表现为对学生创新思维的培养不足。20世纪80年代，美术领域呼唤创新，呼唤传统的现实主义美术创作产生突破性作品，虽然美术工作者投入了大量的时间和精力，但收效甚微。当代美术创作发展的停滞其主要原因是美术工作者在艺术认知上存在局限，他们的作品停留于传统的技法表现，缺少了技法拓展的研究和更广、更深的文化思考。在全民教育时代，高等美术教育是艺术家培养的必经阶段，因此，适应当代美术发展的教学改革是时代的需要。

当今造型艺术的发展，已经不仅以单一的再现视觉经验为作品优劣的判断依据，多元的视觉思维越来越多地注入创作过程，并成为其发展方向之一。艺术的多元化要求艺术创作观念的多元化，这需要拓展性的

造型方法和当代文化认知与之吻合。高等美术院校在培养艺术类学生的拓展性的造型方法和当代文化认知方面肩负着重要的使命，因此必须有相应的教学理念产生，例如以多维视觉思维训练衔接传统造型基础，把视觉理念注入写生实验，发展学生的视觉图式建构能力；以文化主题认知培养学生对社会现实的思考能力，通过文化主题创作提升学生作品的创作审美高度，引导学生文化自觉关注。

半个多世纪以来，高等美术教学中的造型基础训练是以“再现”视觉经验为参照。通常本科教学中一年级为学科基础课程；二年级为专业基础课程；三年级为专业课；四年级为论文、创作毕业环节。从笔者多年的教育教学实践观察，许多高等美术院校前三年的课程设置都是技法类的课程，偏重于培养学生的造型能力，缺乏视觉思维训练和文化认知的培养。硕士研究生阶段情况也是类似的。高等美术院校，尤其是综合性大学美术专业，从再现视觉经验造型到创作之间，往往缺少一个视觉图式创新思维培养的环节和一个文化关注的引导。传统的三维错觉经验模式的再现造型训练已经不能满足日益发展的美术创作的需求，本书试图拓展既定的单一的视觉思维模式，运用多维的视觉实验成果，补充高等美术教学中的拓展性视觉思维的缺失；并通过文化主题认知培养现实文化关注。因此，本书对于高等美术教育基础教学工作以及艺术类学生的培养具有一定的探索意义。

为了实现艺术教学中视觉思维的拓展与文化关注的培养，笔者进行了大量的研究，考察了国内外相关文献和资料。就现状来说，目前国内高等美术教学中，没有发现视觉理念注入写生实验和文化主题引入创作实践的课程。

目前，国外视觉艺术领域涌现了一些视觉思维创新的实践者，如：

西班牙艺术家萨尔瓦多·达利、爱德华多·纳兰霍、安东尼奥·洛佩斯·加西亚、阿尔曼多·莫拉莱斯；比利时艺术家雷尼·马格利特；荷兰艺术家莫里茨·科内里斯·埃舍尔等，他们利用视觉逻辑的悖论进行艺术创作，作品表现出超三维的艺术图式。但这些艺术家鲜少有教育工作者，能够总结并把创新理念系统运用到高等艺术教育教学的实践中。因此，不仅在中国，在西方，高等美术教育领域也同样缺少与传统造型艺术训练相衔接的视觉理念写生实验与文化关注主题创作实践的教学法。

本书是基于高等美术教学环节的研究，进行了视觉理念写生实验和文化关注主题创作实践的教学法方面的相关研究，具有在高等美术院校和艺术从业者中实践运用的可能性。

本书的第一章进行了视觉理念推论和文化主题组织研究；第二章至第六章进行了理念写生实验和文化关注主题创作实践研究，第七章为研究验证。

研究内容撰写有五层结构：第一层，推定写生理念；第二层，组织文化主题；第三层，视觉理念写生实验；第四层，主题文化认知关联的创作实践；第五层，课题成果验证。

理念写生实验部分，涉及以下内容：1. 视觉想象力的培养，多维视觉思维的认知与逻辑理念形成；2. 从再现性质的造型，到多维塑造方法转换的实验，形成与多维空间表达方式相衔接的技法表现能力；3. 逐渐形成独特观察视角、独创图式的个性化语言。

文化主题创作实践，涉及以下内容：1. 通过对文化主题、题材选择的研究讨论，实现对当代文化认知，以个性化视觉语言进行思想情感的表达；2. 在分类创作实践认识中，实现造型表现技法语言的自由运用和文化主题的自主关注。

从人员构成和关系界定：它是以导师为主导，研究生为成员的研究性学习。从研究内容界定：是导师理论研究，研究生实施实验与实践的课题。

艺术是随着人类历史不断发展的，文艺复兴时期的文化把人从中世纪封建奴役和宗教束缚解脱出来，艺术作品形成了三维空间视觉模式；第二次工业革命又引发了文化个人心灵关照，艺术样式更加多元；进入21世纪，中国传统型社会逐步融入到国际社会的大背景下，在文化碰撞的时代，必然产生新的艺术发展机遇，艺术教育也随之跟进。

于安东

2017年1月于北京高碑店工作室

目 录

CONTENTS

一、基于客观再现视觉经验写生的悖论与文化主题组织	1
(一) 写生视觉理念	4
(二) 文化主题	11
(三) 实验与实践手段及成员构成	15
二、视觉捕捉主体与客体关系变换写生实验	
——存在空间主题创作实践	19
(一) 视觉捕捉主体与客体变换理念写生研究	20
(二) 存在空间文化主题创作研究	35
(三) 单元理念写生实验与文化主题创作实践环节辨析	45
三、多维复合视觉空间写生——文化碰撞主题创作实践	51
(一) 多维复合视觉空间理念写生研究	52
(二) 文化碰撞主题创作实践研究	62

四、视觉对象分解重组写生实验——毁灭与重生主题创作实践·····	76
(一)视觉对象重组理念写生研究·····	77
(二)毁灭与重生文化主题研究·····	91
(三)单元理念写生实验与文化主题创作实践环节辨析·····	104
五、视觉形体变异写生实验——人类生命永恒情感主题创作实验···	113
(一)视觉形体变异理念写生实验研究·····	114
(二)人类生命永恒情感主题创作实验·····	127
(三)单元理念写生实验写文化主题创作实践环节辨析·····	143
六、视错觉心理运用与矛盾空间写生实验	
——人类深层次文化思考主题创作实践·····	146
(一)视错觉心理运用理念写生研究·····	146
(二)人类深层次思考文化主题创作实践研究·····	161
(三)单元理念写生实验写文化主题创作实践环节辨析·····	182
七、文化主题自主关注创作实践与研究验证·····	187
(一)文化主题自主关注·····	187
(二)理念写生实验与文化主题创作成果公开验证·····	216
(三)课题研究结论·····	229
后 记·····	233

一、基于客观再现视觉经验写生的悖论与文化主题组织

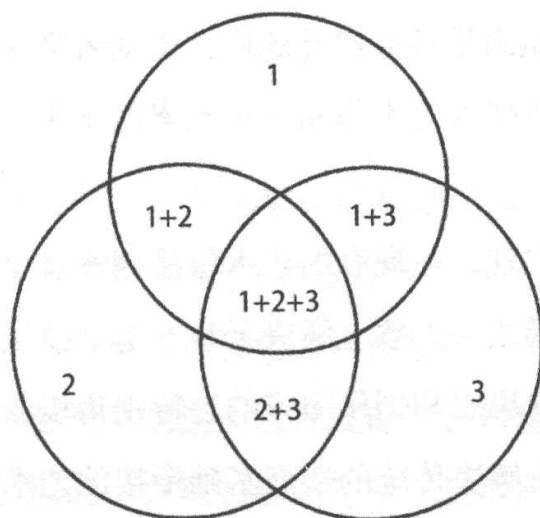
传统的美术创作的基本方法由这么几个方面构成：第一、反映社会大多数人认同，并且趋向发展前景的时代文化立场，它符合所有艺术作品创作的核心内容，也可以说是艺术作品创作的共性。第二、立足大众审美，强调作品的通俗可读性。可以说艺术作品更广泛的传播，是几乎所有美术作品创作者的心理诉求。在另一部分艺术家看来，更加前沿的美术创作，丰富了人类审美的视角，是对审美角度的新贡献，其意义更加突出。所以他们作品的受众趋向于曲高和寡。事实上，更加前沿的优秀艺术作品，都会在不久的将来被大众认同，这样作者便实现了审美创造的意愿。第三、人物形象的典型性及环境道具造型与主题关系的高度吻合。这属于艺术的表现方法，艺术创作中形象的典型性有利于作品与大众的信息互动，实现艺术思想、审美情感的传递。但是，典型的艺术形象也容易产生造型的概念化，使受众产生审美疲劳。所以，另一些艺术家会采用更加符合心理真实感的图式，能够传达对现实深层感受信息的艺术形象进行创作。第四、创作主题构图、构成强调场景的再现性、戏剧性。而在一些更加强调艺术图式的丰富性的艺术家看来，艺术的视

觉样式结构，是视觉艺术的重要部分，他们会突破三维的视觉再现场景，进行央视的创新。这四条界定中，其中核心第三点、第四点属于约定俗成的现实主义美术创作方式，因此大多数现实主义美术创作选择这样的定式进行创作。如果要试图实现现实性作品的突破，就要打破这些套路定式，寻求另一种可能性。

研究发现，并非所有的现实主义美术大师，都选择这种定式的创作方式。俄罗斯巡回画派是现实主义美术创作的群体，在这样一个群体中并非所有的成员都选择了相同的再现性、戏剧性的创作方式，一部分成员的作品具有与众不同的视觉表现图式。比如：俄罗斯巡回画派成员中，以写实肖像绘画擅长的谢洛夫，1900年前后开始的晚期绘画作品《鲁宾斯坦娜肖像》等，风格转向形式语言的探索。后期成员米哈依尔·弗洛贝尔1890年的作品《坐着的天魔》以及同时期的作品《天鹅公主》《山鬼》等，具有表现主义的手法以及意象的超现实视图。在具有风俗特点的古典绘画中，同样也存在许多再现、非再现性绘画图式的范例。所以在传统美术创作中，个性化的多种表现方式往往都以非主流的方式交叉存在。

因此，包括现实主义在内的，反映现实的绘画从来都不是一种模式。随着人们审美视角的普及，视觉审美水平的提升，丰富的审美视角受众群扩大，传统的主流视觉定势也应该产生突破。要求得突破，就必须理性的分析优秀艺术作品的语言构成因素。

当代视觉造型艺术作品有三个基本语言构成因素或称元素：要素1 艺术思想、情感、情绪的文化认知；要素2 视觉图式、风格视觉样式；要素3 造型、技法语言表现能力。【见图：1】

视觉造型艺术作品的构成要素：

1. 艺术思想、情感、情绪的文化认知
2. 视觉图式、风格视觉样式
3. 造型、表现技法

【图：1】视觉造型艺术作品三要素

通过这个视觉造型艺术作品图标，我们可以清晰地认识到，一件造型艺术作品，单一的成分，也有其独立的审美价值，但是很难构成优秀的艺术作品，单一的成分只是某种审美元素，需要相间的两个元素相加才能构成艺术作品，而优秀的艺术作品往往是三个元素的复合。这里指的元素符合，并不是指只要有这三种元素就能成为优秀的艺术作品，每一种元素都必须具备各自的高度才有可能产生优秀作品。即：艺术情感、情绪的思想深刻；表达艺术思想、情感、情绪的图式独特；驾驭艺术思想、情感、情绪，以及视觉图式的表现技法能力高超。并且能够有机结合，才有可能构筑优秀的艺术作品。

通过以上研究我们会发现，艺术作品的模式不是恒定的，它是随着人们审美层次的提升、开阔而变化，艺术作品的构成也不是单一因素所

致。既然如此，我们可以得出两个结论：一是，艺术作品创作必须有表达方式的突破，才能满足日益提升的广大受众者需求。二是，艺术作品创作者必须提升构成优秀艺术作品三个元素的水平，才能创作出优秀的艺术作品。

通过教学研究发现，在现有的艺术作品创作者培养过程中，现在的高等美术院校教学模式，大致上解决了基本造型技法的培养问题，而在文化认知关联的艺术思想和创作图式的独特视角培养和关联方面显然不足。所以本研究着重解决传统的造型基础衔接的艺术图式创新、文化关注认知在绘画艺术创作中的应用问题。

因此，在视觉造型艺术的研究方面，应该从这几个基本点入手：通过视觉理念写生实验，解决基础造型定势向多维视觉思维拓展问题，提升表现客观对象时，视觉图式组织的理念关联直觉；通过文化主题创作实践，解决各类文化主题的认知问题，提升理念写生实验获得的表现方法、视觉图式组织能力与文化主题的情感、情绪关联，进行综合创作的能力；通过文化主题自主关注、表现理念自由发挥系列作品创作，把获得的研究内容运用于文化主题的自觉关注能力，在艺术活动中表达自我的艺术思想。

（一）写生视觉理念

传统的绘画，是在人眼视觉系统参与下，通过绘画方法进行的视觉图像系统再造性还原。绘画艺术，是视觉还原活动与审美心理系统相结合的实践产物，是视觉审美活动的一种形式。绘画艺术创作不同于机械视觉系统支配下的图像呈现，也不同于文字语言描述的心理构想。它是在原始冲动的支配下，视觉校准基础上进行的审美活动。无论我们进行

什么样的视觉艺术创作，都离不开视觉系统的参与、支撑。视觉判断是，以视觉经验与视觉记忆还原的较为基本的运作原理，对塑造过程进行轨迹把握。

传统的视觉绘画艺术，以视觉记忆的再现为基础，通过经验联想，实现信息的传递。再现图像验证通过是否与视觉经验的存储信息相吻合，进行校准来实现图像再现过程的客观性检测，所以是一种客观再现性图像。本研究的理念写生是逆向思维支配下，对物象的客观性进行相反概念的主观改变。因此，客观的绘画造型，是本研究中进行实际造型研究的逻辑作用点。研究的逻辑起点是在此基础上，由逆向思维参与的，与客观再现悖论的概念的写生绘画理念。这些研究不仅仅依赖视觉客观再现的比较系统，同时需要视觉心理参与对客观空间、物体图像意象图式的再创造。本研究的其一部分理念写生，是在客观呈现原理与主观呈现方式协同实现的造型艺术，更侧重的是视觉心理的逆向思维联想，是传统的视觉图像呈现的拓展与视觉再现形式的创新。

“理念”，通常主要是指具有思想的理论、概念；“写生”，是对自然或物体的一种描绘。从这一对概念的表象来看，似乎没有内在的联系，这也就构成了我们创新实验的基础。在各种辞书中我们没有检索到把这两个词汇组织在一块使用的先例，因而它具备了创新实验研究的可能性。

研究提出的“理念写生”，是指具有一定思想指导下的概念性写生。它给再现性质的写生过程注入图式拓展的空间，是写生绘画艺术形式脱离自然主义的一种解放方式。在本研究中围绕着视觉图式展开，并注入研究理念的实验，称之为“视觉理念写生试验”。

很显然本研究提出的“理念写生”概念，是这个研究的重要部分，

它是对传统写生概念的拓展，我们试图通过这个研究，解决传统写生绘画形式再现的视觉局限性，是想象的审美心理活动直接参与绘画的图式呈现。

客观再现造型的逆向思维所产生的悖论是我们研究的思维转换机制。我们概要研究一下客观再现性塑造所存在的基本因素。客观存在因素是视觉对象的基本条件，这里包括对象的组合因素—结构，以及通过这些组合因素所形成的体积因素；这些因素存在的具体环境形成为人的视觉感官系统感知的必要的空间环境因素；感知这些空间内容应具备人这一感知主体的视觉系统，这一系统进行感知活动时，根据自己视线发射点形成前后视空间原理，以及物体对视线的阻隔现象，在眼底形成物象前后空间关系，以及根据视线发出的焦距和视角会形成物体近大远小的图像，我们称之为透视因素。这些空间物体与视觉感知系统是客观再现图像所具备的基本条件，是我们进行视觉造型艺术实践所依赖的要素。所以，在视觉造型艺术中，许多艺术家利用视觉在客观世界所捕获的图形原理进行艺术创作，满足人们习惯的视觉认知原理，实现了视觉造型艺术图像解读的通俗性。

尽管这些客观因素是视觉再现中的基本因素，但是艺术创作在人的创造性理念的支配下进行了许多可能性的探索。这里所运用的基本思维方式是逆向思维，以及在此基础上拓展的侧向思维、多项思维。逆向思维的主要思考特点是：矛盾属性的换位性、单一属性的多维性、正向思维的逆反性等辩证思维。通常人们习惯性的思维为正向思维，也可以理解为最通俗的思维。在客观世界中普遍存在互为逆向的事物，当一种习惯性思维无法解决的问题，转换相反的，或者另外一种思维方式时，得出与正向习惯性思维不同，甚至是习惯性思维预设结论的悖论，这时间

题即可得到解决。这样的思维方式普遍运用于创造领域。

逆向思维的运用不是盲目的无序思维、简单的表象方式，是研究客观事物内在属性发展可能性的解决问题的方式，它更加接近事物发展深刻、复杂的内在本质。

因此，把艺术教学创造性研究，基于客观再现造型诸多属性的基础上，进行理念拓展、分类转换分析，由此产生悖论，得出本研究的实验系列单元课题。

为了避免本研究运用的一些理念与既定的哲学、心理学，以及现象学等学术概念产生纠缠不清的联系，研究中运用的类似词汇，限定在与造型艺术相关的视觉图像范围理解与描述。

为了避免视觉理念写生实验和文化关注主题创作实践的图式雷同于传统的三维再现模式，建立基本的图式理念，是基于客观再现三维的逆向思维的悖论。二维、四维、多维，梦幻、意象、荒诞，异质同构、同质异构、矛盾场力等视觉审美方式的思维拓展，可以为建立新的视觉图式提供十分重要的视觉思维资源，在写生和创作中鼓励实施者调动类似思维方式，有助于他们建立良好的拓展型视觉思维习惯。

本研究把这一部分内容定位为视觉理念写生实验研究，把注入理念的写生实验称为“理念写生实验”，这样的写生行为称为“理念写生”。

理念写生实验，是基于视觉校正造型“再现写生”的视觉基础，通过逆向、侧向、多向思维方式的推理、判断、归纳产生的造型理念。

1. 悖论的逻辑起点

通常写生的泛指是根据视觉对象的常规视觉经验，塑造或提炼与客观对象相符合的视觉艺术作品，因而对这样的写生行为界定为视觉校准式的写生。而本研究试图在这些常规视觉经验的基础上，以逆向、多向