

人美版高等院校艺术专业系列教材

于安东

著

理念 写生 与 文化 主题 创作

人民美術出版社

目 录

序言

第一单元 理念写生与主题创作教程导引

1. 绘画造型艺术发展风格演变	9
2. 视觉造型作品构成要素	22
3. 理念写生与主题创作教程建构	23
4. 实验与实践课程设计	24
5. 教程运用、学习方法	25
6. 课程价值	25
7. 课程教学目的	25
小结	26

第二单元 主辅空间转换——存在空间

1. 单元课程教学目标	29
2. 负空间理念写生	29
3. 存在空间文化主题创作	38
4. 单元课题考核与小结	41

第三单元 多维复合——文化碰撞

1. 单元课程教学目标	45
2. 多维复合理念写生	45
3. 文化碰撞主题创作	53
4. 单元课题考核与小结	58

第四单元 分解与重组——毁灭与重生

1. 单元课程教学目标	61
2. 分解重组理念写生	61
3. 毁灭与重生文化主题创作	70
4. 单元课题考核与小结	76

第五单元 形体变异——生命永恒

1. 单元课程教学目标	79
2. 形体变异理念写生	79
3. 生命永恒文化主题创作	88
4. 单元课题考核与小结	94

第六单元 视感官错觉——深层次文化

1. 单元课程教学目标	97
2. 视感官错觉理念写生	97
3. 深层次文化主题创作	106
4. 单元课题考核与小结	114

第七单元 自主关注文化主题创作及教学评价与总结

1. 自主关注文化主题创作	117
2. 自主关注文化主题创作评价	123
3. 考核总结	123

作品图片选用文献	126
----------	-----

参考书目	127
------	-----

后记	128
----	-----

理念写生与主题创作教程导引

第一单元

在进入视觉理念写生实验与文化关注主题创作实践之前，需要对课程的各环节进行了解。首先简单梳理西方造型艺术发展的现状。从西方文艺复兴时期开始，造型艺术发展经历了古典主义、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、现代主义到后现代主义时期。这些时期的艺术风格有着基本共性特色，在共同的特质中，优秀艺术家的作品各具风格。印象主义之前，艺术家作品之间虽然存在差异，然而，与从现代主义开始的艺术家个性化相比，风格差异相对不大。他们有一定的共同特征：以三维的视觉经验为造型表现的呈现样式，表达艺术家对当时文化的审美认知。到现实主义、印象主义早期，以视觉校准为判断依据的三维视觉造型水平完全成熟，造型艺术的表达技术驾驭了对现实物象的审美表达，对视觉艺术的造型评价从源于自然美与自然的超越，到源于自然生动与自然感受的超越。这种转变不是一种简单的取代，而是对审美形式与内涵的丰富。印象主义后期，随着现代主义的开始、社会文化大环境的开放，人的个性得到解放，造型艺术视觉样式发生了多样化的巨大变化。如果说印象主义之前的造型艺术视觉形式发展处在一个渐变阶段，那么到了现代主义时期，视觉艺术创新产生了爆炸式突变。视觉形式判断不再以传统的审美样式为标准，创造性成为艺术文化评价的基本准则，个性化视觉语言被提升到艺术作品判断的首位。一些艺术理论家认为，个性化视觉艺术形式，是一种反审美的艺术形式。随着艺术认识的提升，人们开始理性思考艺术流派、风格之间的联系以及艺术变化发展的前后必然联系。从艺术发展史的角度分析，现代主义艺术的个性化审美样式是艺术形式审美发展的结果，实现了传统视觉造型艺术形式的突破，它发展和丰富了视觉造型艺术审美样式，是对审美的贡献。现代主义之后西方理论界推出的后现代主义思潮，对现代主义艺术之前的文化进行全面反思，各种实验艺术形式相继出现，无度的“创新”过程产生许多虚无主义的实验艺术，当代文化氛围中更是产生不计其数的文化思潮，造型艺术的强大主流概念逐步分化出更多潮流。

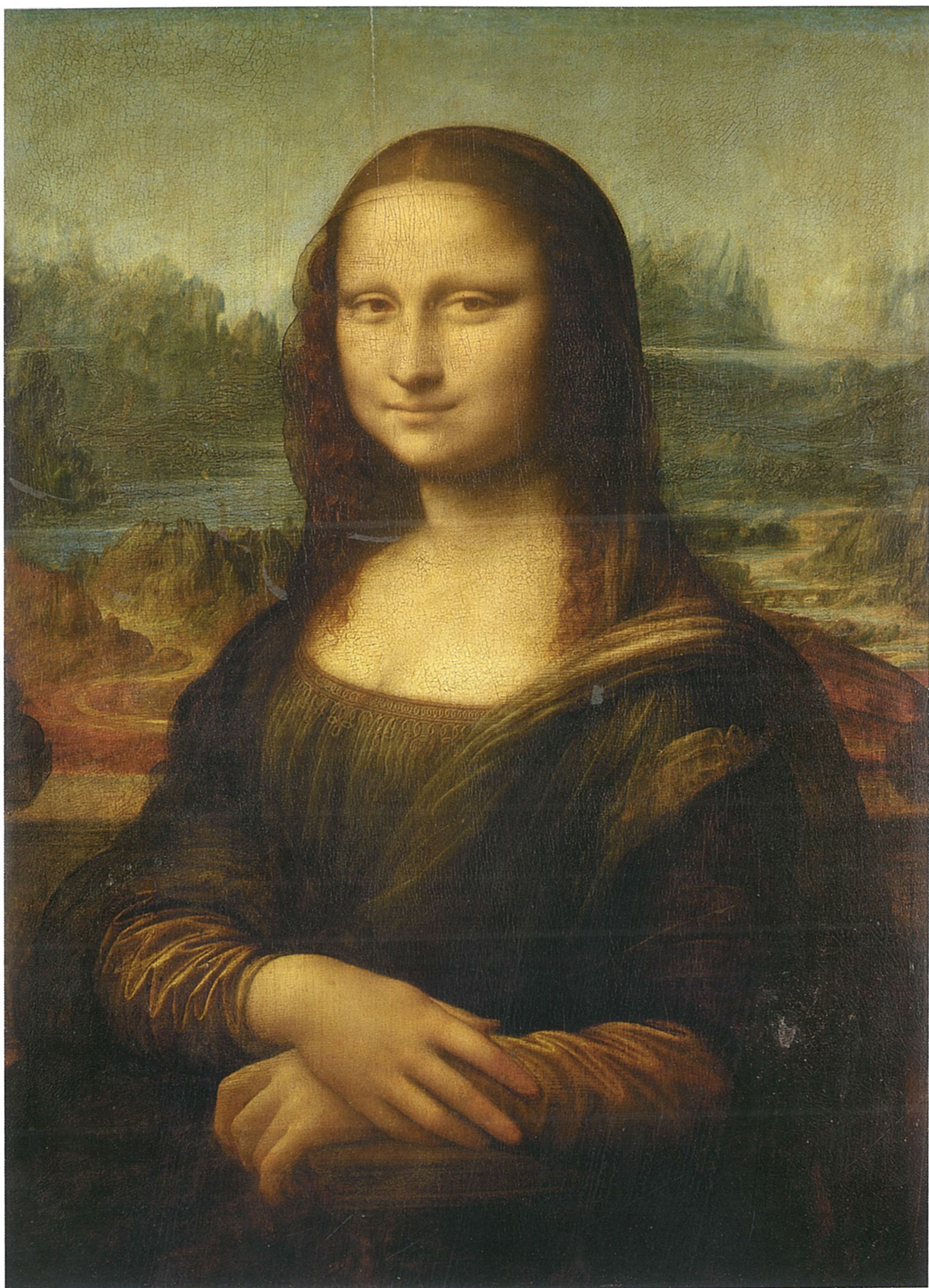

图1 《蒙娜丽莎》 77cm×53cm 1503年-1517年 列奥纳多·达·芬奇(意大利)

1. 绘画造型艺术发展风格演变

从对绘画风格变化的简单梳理,可以看出视觉造型艺术思想情感表达图式的发展趋向。意大利文艺复兴之前,古埃及、古希腊、古罗马的造型艺术达到了很高水平,中世纪的造型艺术也显示了其独特的魅力,文艺复兴开始的人文关注使西方绘画进入发展新时期,那个时期的艺术视觉图式展示了其风格魅力。

1.1.14 世纪—16 世纪——古典主义视觉图式

三维视觉造型 + 植入式场景 + 传统视觉审美。(见图 1)

作品艺术思想:表现了文化艺术从西方封建社会对神的关注到资本主义萌芽时期对人关注的转化。

1.2.17 世纪——巴洛克美术, 风俗写实画倾向的古典主义视觉图式

三维视觉写实造型 + 戏剧化场景 + 传统视觉审美 + 风俗叙事性。(见图 2)

图2 《夜巡》 363cm×437cm 1642年 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因(荷兰)

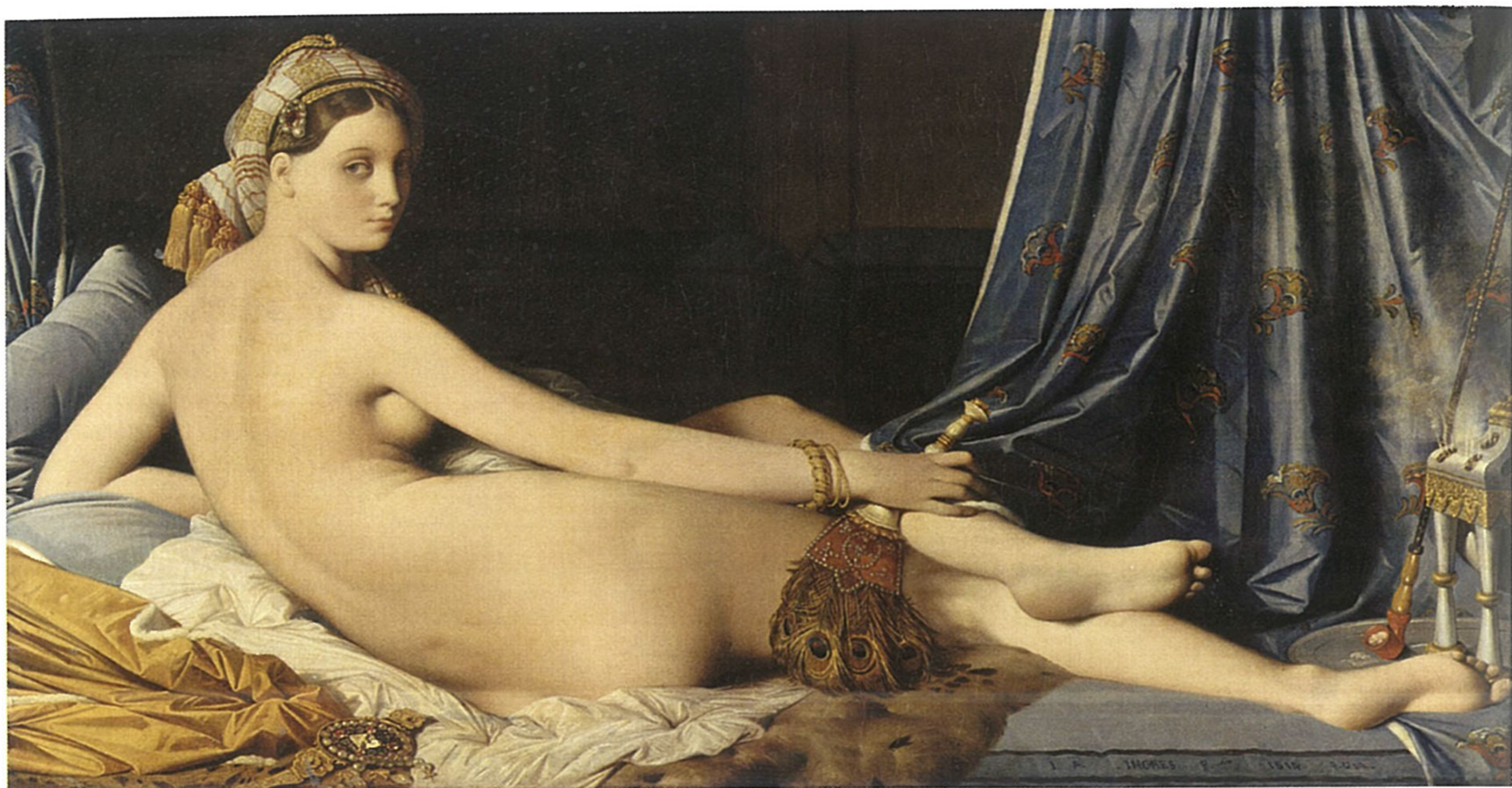

图3 《大宫女》 91cm×162cm 1814年 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（法国）

作品艺术思想：以舞台戏剧视觉图式注入风俗题材，突破了传统肖像画方式，表达了作者对生活的深刻理解。

1.3.18 世纪——新古典主义视觉图式

三维视觉造型 + 戏剧化场景 + 视觉审美 + 叙事性。（见图3）

作品艺术思想：作品画风严谨，形体塑造却不为客观对象左右。作者以视觉审美情感需要为出发点，进行适度夸张和变形处理，建构了新古典唯美范式。

1.4.18 世纪——浪漫主义视觉图式

三维视觉造型 + 戏剧化冲突场景 + 激情视觉审美 + 叙事性。（见图4）

作品艺术思想：作品以气势磅礴的戏剧化冲突构图和强烈生动的激情表现，表达了作者反对压迫、追求自由的精神。

1.5.19 世纪——现实主义视觉图式

再现三维视觉造型 + 现实场景生动再现 + 主流文化趋向 + 叙事性的矛盾冲突。（见图5）

作品艺术思想：库尔贝是现实主义的代表人物。此作品以具有深刻思想的人群以及社会普通大众生活的风俗场景组成画面，表达了作者以艺术反映现实生活的创作主张。

1.6.19 世纪——印象主义

（1）早期视觉图式：三维视觉造型 + 强化的自然光色表现。（见图6）

图4 《自由引导人民》 260cm×325cm 1830年 欧仁·德拉克洛瓦（法国）

图5 《画室》 361.5cm×597.5cm 1855年 居斯塔夫·库尔贝（法国）

图6 《煎饼磨坊的舞会》 131cm×175cm 1876年 奥古斯特·雷诺阿（法国）

图7 《浴女们》 208cm×249cm 1839年—1906年 保罗·塞尚（法国）

作品艺术思想：作品以外光的色彩、松动的笔触表现室外舞会现实的场景，反映了作者追求自由、愉快生活方式的态度。

（2）后期视觉图式：客观对象二维空间取向 + 强化的色彩表现 + 笔触语言方式（见图 7）

作品艺术思想：置近似几何感的大面积平面笔触于深色轮廓框架中，构成广阔的空间，以自然、朴素、粗犷的塑造，表现浴女水边野餐情形，表达了其对生活的热爱。

1.7.20 世纪——现代主义

（1）表现主义视觉图式：情感、情绪 + 笔触、色彩 + 物象形似。（见图 8）

图 8 《呐喊》 91cm×73.5cm 1895 年 爱德华·蒙克（挪威）

作品艺术思想：以原始的笔触拖动涂抹近似平面的色块，表现生命情感或情绪瞬间的顶峰状态。

（2）立体主义视觉图式：形体的二维几何化分解 + 平面的三维重组。（见图9）

作品艺术思想：作品突破了光影、透视的三维视觉表现，以几何分解的形体组织方式，重建非经验的视觉空间。

（3）抽象主义视觉图式：从表达对象中抽离出精神因素 + 寓直接表达的情绪、情感状态于点、线、面、笔触、色彩滑动中 + 非再现具象空间。（见图10）

图9 《亚威农少女》 243.9cm×233.7cm 1907年 巴勃罗·鲁伊斯·毕加索（西班牙）

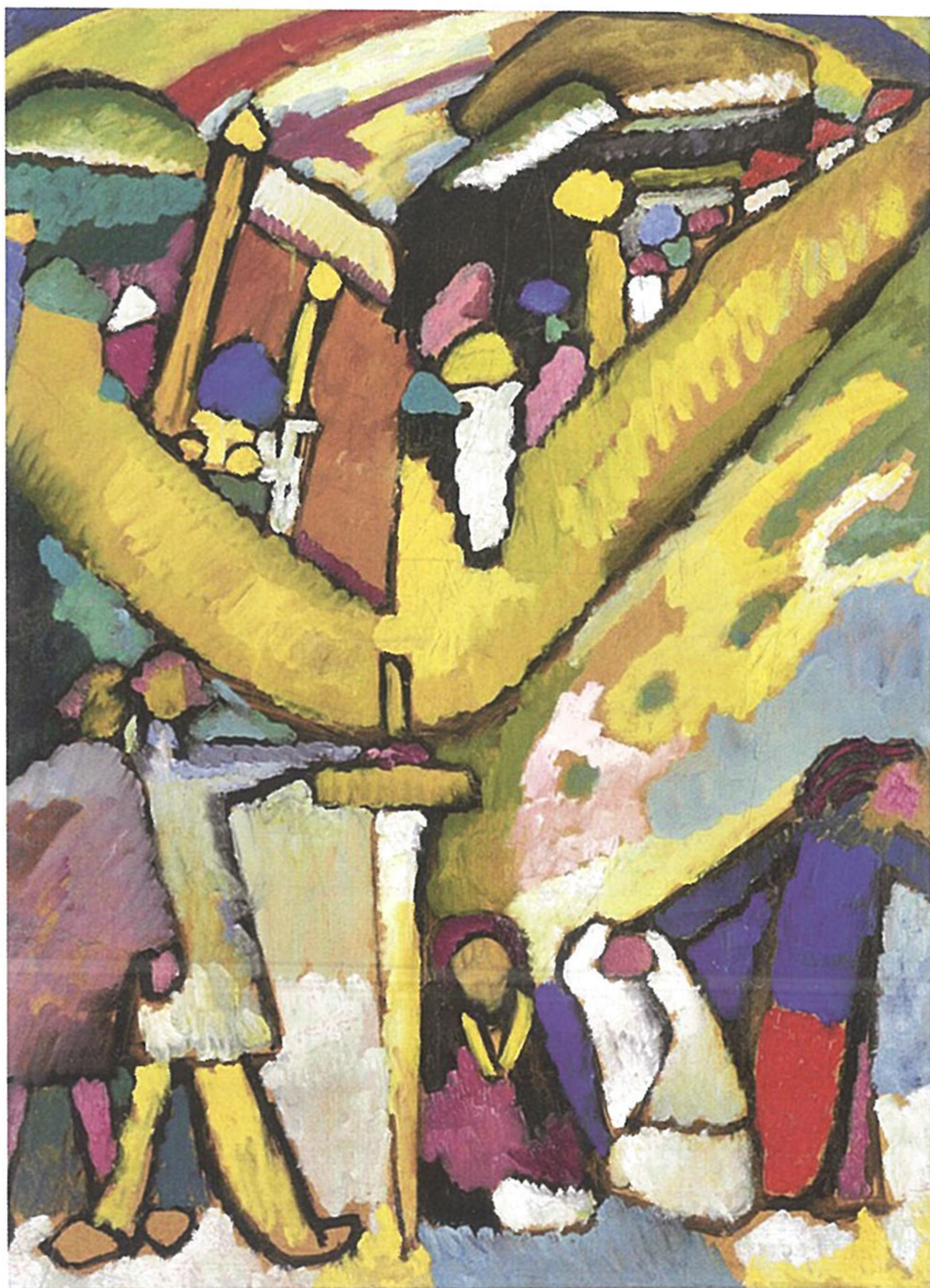

图 10
《即兴作品 8 号》
124cm × 73cm
1914 年

瓦西里·康定斯基（俄罗斯）

作品艺术思想：艺术家摆脱现实物象的左右，抛弃形体的视觉经验产生的联想和审美心理转换，以点、线、面、色块的方式，直接表达内心情感、情绪、激情，作品是作者纯精神的外化。

（4）达达主义视觉图式：消解传统艺术审美 + 无意义 + 无标准。（见图 11）

作品艺术思想：马塞尔·杜尚反对艺术作品的感官审美，反对既定的经典范式，强调艺术思想的重要性，开启了 20 世纪的实验艺术。

（5）超现实主义视觉图式：潜意识梦境图式 + 无干扰的潜在纯精神心理真实。（见图 12）

作品艺术思想：作者认为现实思维对人的真实心理产生了许多干扰，具有一定的虚伪性，潜意识梦境能够呈现人的思想情感中最真实的部分，反映了被抑制的心理真实。他的作品打破了传统三维再现客观空间视觉表现形式，以更加自由的荒诞方式对心理真实进行挖掘，有效地拓展了艺术表现空间。

1.8. 波普艺术视觉图式

大众文化图像标志 + 通俗、流行、幽默、讽刺、简洁明了。（见图 13）

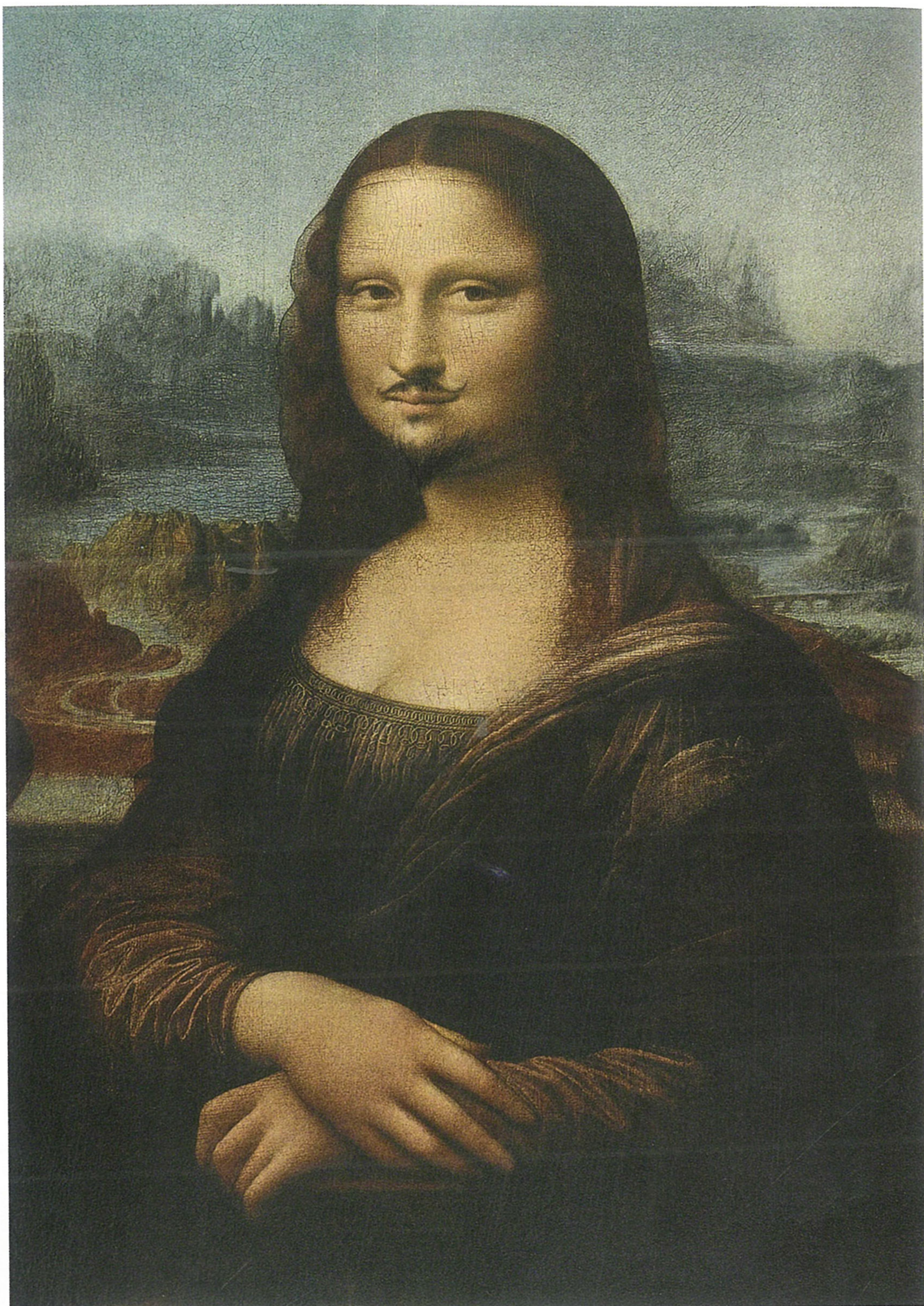

图 11 《带胡须的蒙娜丽莎》 尺寸不详 1917 年 马塞尔·杜尚（法国）

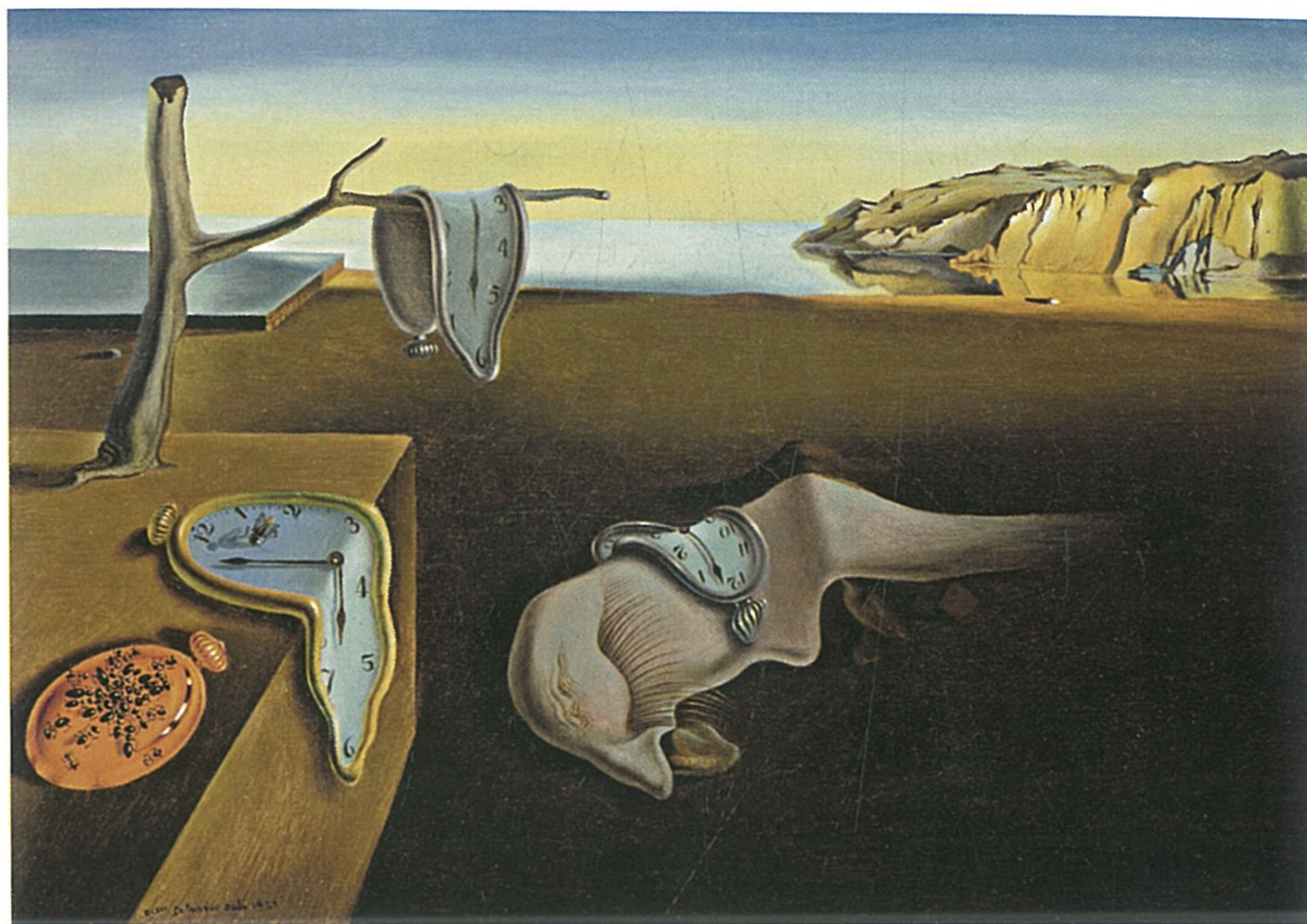

图 12 《记忆的永恒》 24cm×33cm 1931 年 萨尔瓦多·达利（西班牙）

图 13 《玛丽莲·梦露》 510cm×512cm 1960 年 安迪·沃霍尔（美国）

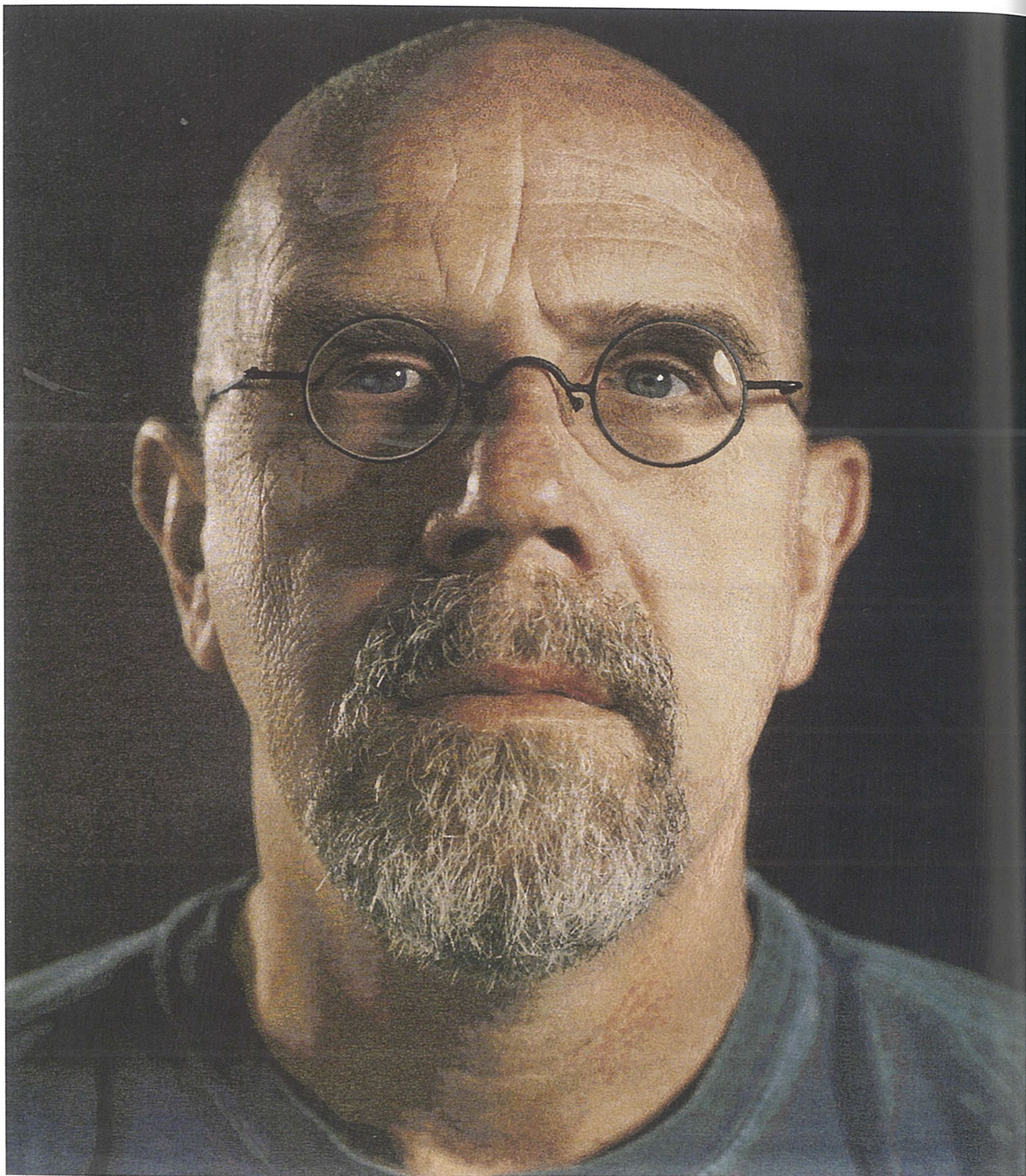

图 14 《自画像》 263cm×213cm 1968 年 查克·克洛斯（美国）

作品艺术思想：打破大众消费文化与高雅艺术的界限，使通俗文化艺术化。

1.9. 超级写实主义视觉图式

超高清照相写实 + 超出人眼可见的对客观对象真实细节描绘 + 超级幻觉真实（见图 14）

作品艺术思想：以超高清的表现手法，创造比视觉真实更真实的幻觉空间。

艺术的价值不仅在于其作品形式的创新，更重要的是它所承载的思想情感。在艺术发展史中的每一个阶段都会有相近风格的作品出现，具有代表性的作品一定是出自关注了进步思想情感的艺术家的创作。如 16 世纪达·芬奇的《蒙娜丽莎》对人的关注和 19 世纪居斯塔夫·库尔贝对民众生活的关注、20 世纪鲁伊斯·毕加索对战争灾难的关注和安迪·沃霍尔对大众消费文化的关注等等，无不反映出艺术家的文化敏感。

从传统的古典主义到现代主义的造型艺术作品样式的变化可以领略其视觉图式发展概貌。从造型艺术发展的历程可以看出，造型艺术作品的视觉样式是单一标准逐渐丰富的发展过程，它不会因为某种成功的范式而停止发展，同时任何一种范式的发展变化都贯穿了承前启后的联系。

造型艺术做出了许多里程碑式的贡献，它们是人类文化的重要组成部分。从文艺复兴至今，实现了重大突破：古典主义实现了二维平面基底上的三维视觉及人文精神呈现；古典写实艺术的客观观察与造型以及对风俗生活的关注；新古典主义对视觉审美的提升；浪漫主义在三维视觉基础上，拓展了色彩及情感的激情表现；现实主义实现了现实场景、物象的生动再现和对社会文化生活的关注；早期印象主义发展了三维空间的外光色彩、自然变化的视觉表现；后期印象主义在外光色彩塑造的基础上，拓展了笔触塑造，表现出平面几何塑造倾向；现代主义三维再现视觉形式的突破和多维视觉形式的产生；后现代艺术对个人心理的关注和各类观念艺术的产生。至此，完全打开了艺术的思维固化界限。表现主义直接用笔触、色彩近似二维地表现形象，寄托情感和情绪；立体主义实现了以几何化分解、组合的方式表现立体空间；抽象艺术完全抛弃了形体，以纯粹的形式表达情感；达达主义抛弃了前人的造型经验，进入了实验艺术阶段；超现实主义创造了一个荒诞梦境的艺术空间。之后的艺术作品更以各种观念的方式呈现。

当代艺术的目的是表达和传播思想情感。从绝对个人情感或情绪表达界定，艺术的自娱自乐、自我发泄可以获得一定范围的传播，但是当艺术作为社会文化的一部分，就包含了社会学的意义，包含了与社会衔接的相关条件及其传播形式与受众的关系。从这个立场看，似乎艺术有为受众左右的嫌疑，其实并非如此，艺术只有建立了其本体内部规律，才能更有效传播。这个规律就是艺术发展史中不断呈现的非固化、整体的艺术结构，它们包括思想情感、视觉图式、表现技法三部分及语言方式构成的整体。