

在美的征程中共同绽放

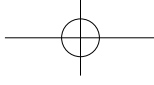
亲爱的读者朋友，当您翻开《甘肃学校美育》这本立足富有悠久历史文化传统的甘肃，面向全国、面向未来的崭新期刊时，我们在“美”这一具有深厚历史和现实内涵的主题下结缘了，我们也将共同踏上一场以美育为航标的文化之旅，感受美的润泽，品味美的芬芳。

“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”在这纷繁复杂的多元文化时代，这一理念是多么深刻和独到，这无疑是人类命运共同体的中华智慧的表达。作为这个时代的一分子，我们怀揣对美的热爱、对文化的深思，倾注心血，创办了这本专为青少年打造的《甘肃学校美育》。我们的宗旨不仅仅是呈现美的文化魅力，更希望通过美育的力量，提升广大青少年美的素养，滋养美的心灵，涵养美的品位，厚植爱国主义情怀和创新精神，传播和弘扬中华优秀传统文化，增强文化自信。

在这个快节奏的信息时代，无数力量在驱动着人们不停奔跑，以致忘却了什么是美。美不仅仅是描绘在画布上的艺术，更蕴藏在生活中、自然中。《甘肃学校美育》将为您呈现丰富多彩的艺术、文学、音乐、文化等各个领域美的风采，展现几千年来孕育中华文明的文化基因，呈现中华优秀传统文化的瑰丽。

美育，是一座桥梁，连接着过去与未来，传递着先辈们的声音，召唤着将来的理想和信念。在此，让我们静心凝神领略伟大祖国的悠久历史和灿烂文化，汇集起赓续建设社会主义文化强国的磅礴力量。并在这个多元文化交融的时代，在未来的道路上，以更加宽厚的胸怀、更加宽广的视野，能够更加深刻地理解世界的多样性，让爱国主义情怀和文化自信更加深沉。

《甘肃学校美育》将与大家共同探索、共同成长，让美育之光照亮前行的路。愿我们能够保持一颗清澈、宁静、充满爱与美的心，在向美而行的征程中共同成长、共同绽放。



2024年第一期 1月18日出版
总第1期

主管单位
甘肃省教育厅

主办单位
甘肃教育社

出版单位
甘肃教育出版传媒有限公司

咨询委员会
主任 张国珍
副主任 郑钰党 勤

社长/总编 李晓冬
副社长/副总编 马生骏 高万春 贾亚文

编辑 《甘肃学校美育》编辑部
主编 李峰
执行主编 冲碑忠
艺术顾问 任伟
整体设计 北京红卫设计
美术编辑 辛文山
文字编辑 闫雅玲 张军

投稿及广告发行
编辑部(0931)8583966
广告发行部(0931)8583566(传真)
电子信箱gsxmybjb@163.com
网址www.gsedunews.cn
地址兰州市城关区雁宁路399号
邮政编码730010

印刷 兰州新华印刷厂
国际标准连续出版物号ISSN 2097-3543
国内统一连续出版物号CN 62-1225/G4

本刊如有印刷、装订质量问题,请将原杂志寄回编辑部,由本刊负责调换。凡在本刊发表文章的作者,如自刊登之日起三个月内未收到稿费与样刊,请与本刊联系,以便及时奉寄。

目录

04 名家论美

04 向美而行

刘巨德

08 经典赏析

08 满壁风动 美美与共

李婷婷

12 写生蛱蝶图细品“写生赵昌”

燕礼

15 隆庆瓷器登峰造极

王鹏

18 轻松欢快《喜洋洋》

雷子

20 细琢毫厘之功 传承蛋雕技艺

任蕾

21 怀念的不止过去,还有《昨日青空》和你

久山

22 大之美育

22 戏曲的“文本美”

王一舸

26 赏城市雕塑之美 品金城文化之韵

王胜德

30 共揭微沙雕制作的神秘面纱

汪如明 郭玉福

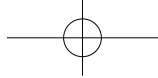
32 发现数学的魅力

雷洁

34 踏迹寻美

34 戈壁千年风犹在 雄关万里嘉峪关

王金



40 馆藏揽胜

40 穿越千年时光

马国军



44 艺苑拾趣

44 响钟悲剧 音画和鸣

李卓铭

46 拉斐尔和他的《雅典学院》

王艺凝



48 美育课堂

48 五步过滤临帖法

杨树岳

52 脸谱艺术的色彩美与形式美

张旭

54 学汉字 感受美

裴志瑛



56 成长空间

56 追“艺”路上姐妹花

闫锁田

60 新生的音乐课以国歌开启

刘庆贇

61 创意书签伴我读

蒋长林

62 寻美梦中的后花园

杨林

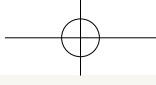


64 社团撷英

64 巧手灵动 美在指尖

鲁英柱





向美而行

刘巨德



清华大学美术学院教授 刘巨德

2017年，清华大学前校长邱勇院士在新生入学的开学典礼上，殷切地期望同学们“与美相伴，向美而行”。每个民族、每种文化、每个人心中都有对美的向往，因为发现美才能找到真，真理在美的背后。只要人类有对终极真理追寻的欲望，就离不开向美而行。通常说艺术是表达情感的，科学是追求真理的。其实艺术和科学都是由崇高的情感通向真理的。人们以为科学是客观的，艺术是感觉的，其实艺术与科学都是人为的心物合一的创造。还有误传：“调皮捣蛋学体育，花花公子学文艺。”其实艺术是通往真理的另一条路。

艺术是通往真理的另一条路

天下有最神圣、最尊贵而无与于当世之用者，哲学与艺术是已。天下之人嚣然谓之曰无用……而求以合当时之用，于是二者之价值失。夫哲学与艺术之所志者，真理也。真理者，天下万世之真理，而非一时之真理也。其有发明此真理（哲学家）或以记号表之（艺术）者，天下万世之功绩，而非一时之功绩也。

——王国维

美女的美、鲜花的美、高山流水的美……都不属于艺术的美。

塞尚也说，我们所看见的一切现象里没有什么可以停留下来的，我们的艺术必须赋予它崇高的永恒性。

老子说：“五色令人目盲，五音令人耳聋。”老庄都主张远离现象界。因为现象界是一个庞杂纷乱的世界，眼耳鼻舌所感觉到的还只是一个千差万别的零乱现象，掩盖了整体统一的本质。“画即道”“与易象同体”。石涛曰：“人为物蔽，则与尘交。人为物使，则心受劳。”爱因斯坦说：“可观察的世界并不存在，我们所观察到的还不是世界”。美，深藏自然和人性最深处，看不见、摸不到、听不着，微妙又微茫、有序又无序、简洁又纷繁，存在于科学、艺术、哲学各个领域，引领我们短暂的人生，进入生命的奥秘。

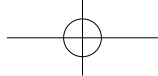
科学家说：“美哉！真理之源。”

艺术家说：“找到美，因为你遇见了真。”“真，即是美。”

哲学家说：“美是自由的形式。”“美是作为无蔽的真理的一种现身的方式。”

诗人说：“任何美都包含某种永恒的东西和某种过渡的东西，即绝对的东西和特殊的东西。”

古人言：“美，善也。”美，真理的光芒，不可能直接接近，人类将用一生去追逐。美，道真也，“故学者求习道也”。艺术家旨在以美好



红草地 纸本水墨设色 69cm × 137cm 2012 年

的情感从自然现象界感悟道，想象道，模仿道，以神法道，替天行道。美是客观的，也是主观的；是感性的，也是理性的；是逆流而上的，也是回归的；是有情的，也是无情的；是人为的，也是顺其自然的；是形而上的，也是形而下的，无用又有大用。

不同的时代、不同的文化、不同的民族、不同的人，有不同的美。美由文化、时代、自然、个性、情感和学养所孕育。美感是个性的、也是共性的，有情、亦无情，一千个人有一千种美感。美感是自我的觉醒，也是人生最大的智慧和力量。美感不是别人给予的，美感是多样的、未知的，也不是所有人能穷尽的。艺术家常常是颠覆规矩颠覆美感标准的人，同时也是与传统共生的人。经典范例永不过时，需要我们尽心阅读、品味、拥抱和敬畏。美观是无尽的、变化的，面对的未来未知的道是不变的。

现象界的美是找寻真理的踪迹

李政道先生告诉我们：“物生道，道生物，道为物之行，物为道之成，天地之艺，物之道。”

人类每一张面孔、每一个表情和动作都隐约透出太极的转动，在艺术家眼中，人非人，美女、乞丐、老人、儿童、鲜花、枯树、人与万物都是道的现身，都藏有天地之大美。

生命有源头，无为万物之始，有为万物之母。“常无欲，以观其妙，常有欲，以观其微。”真正的自然不在表面，而在其深处。各种色彩皆是这表面与深邃处的表现，它们启示世界的根源。

东方的艺术家面对自然万物抱着听，听之以气，而非观之以表。沈周曰：“窗前雨后眼如月，自我心生物自活。”那里有夜的魔术师，一切浑然整一，边界模糊。情与物都以抽象的空间的膨胀呈现，有限而无边。含道映物，心海如镜。无心、无欲、无物、无我、无为、无预设、无功利、无分别，真与美才会降临。

浑沌美神的呼唤

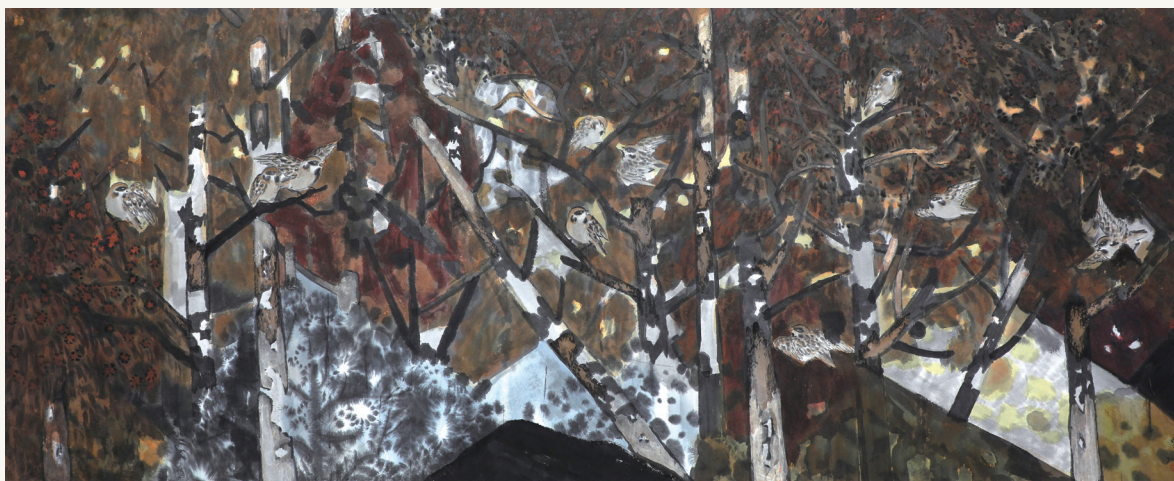
“南海之帝为倏，北海之帝为忽，中央之帝为浑沌。倏与忽时相遇于浑沌之地，浑沌待之甚善。倏与忽谋报浑沌之恩德，曰：人皆有七窍，以视听食息。此独有，尝试凿之。日凿一窍，七日而浑沌死。”（《庄子·内篇·应帝王》）

浑沌不可改造

人以知识、权力改造自然，注定是失败的。美育不是改造他人，是尊重、保护每一个人审美的自由与独立。绘画有自己的生命，它与自然和人类是平等的，它也不可改造。绘画旨在“以一管之笔拟太虚之体”，本质上是抽象的、有限的模仿浑沌。



昆仑山上的阴阳湖 纸本水墨设色 180cm × 83.5cm 2023 年



雀鸟灵光 纸本水墨设色 145cm × 363cm 2016 年

浑沌呈内直觉

在浑沌心中，眼耳鼻舌之感官所知觉的一切，还属于现象界，没有进入对自然世界本质的体认。面对万物，非观之以目而观之以心，非观之以心而听之以气，非目视而神遇。绘画旨在以看不见的道，画看得见的物，以看得见的物，画看不见的道。

浑沌无分别

浑沌为整一，无分别，无界限，这是道的视野。“不同之同为大”，科学家、艺术家、哲学

家都有这种大视野、大胸襟。在浑沌心里，万物齐同，生命没有高低贵贱之分别。在画家眼里，一个草垛和一座皇宫、一筐土豆和一个人的肖像没有什么高下之别。画的好坏，不在于题材之大小，也不在于所画之物是贵是贱；也不能以科技应用多少判优劣，科技的进步不等于艺术的进步，艺术天生没有进步性。正如铁锤与羽毛超越尘世，在月球上无轻重、无高下，同速降落。

浑沌至善

以美好的情感去创造美好情感的才能和智慧。



荷根 纸本水墨设色 44cm × 69cm 1997 年

浑沌顺其自然，没有界限，不改造他人，这是最大的善。浑沌的世界，万物齐同，无贵贱，无高下，正与反，成与毁复通为一。各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。可贵于慈、俭、不争先。

向美而行就是向未知而行

没有预设，没有标准，没有中心，没有方向，没有是非，美是多样的、个性的、创造的、超越功利的、冒险的、特殊的、走向永恒的，属于盲视性的、诗意的想象。正如毕加索所言：“不是我画画，而是画让我画。”艺术家常常坐在魔镜里看世界，不戴有色眼镜，不为人干扰，一切在流动的不确定中，意外生成。一条曲线的抽象状态是什么、不是什么，有着多种可变性和多义性。每个人心中都有美感的呼唤，如鲁迅的《过客》。每个人都是寻美的过客。

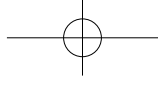
以看不见的去画看得见的。艺术在于创造某

种关系，代替原有的关系，抽象的关系代替具体的关系。恒常的关系代替变化的关系。艺术中的天性、天时、天道，已成为艺术史未知的谜。

艺术不是知识，她通向未知，出现在常知、常理外，有着极大的不确定性、模糊性，温暖而陌生。在自然深处，艺术家期盼与自己看不见的灵魂相遇。

永恒是不变的，创新是流变的，未来的美、未知的美与古老的永恒相连，所以中国画称之为“知常而变”。科学家、艺术家、哲学家都是时代的产儿，忠于艺术真与美的奴仆。夸父与日逐走，入日；渴，欲得饮，饮于河、渭；河、渭不足，北饮大泽。未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。是神话，也是人类追寻光明，追寻真与美的精神象征。

（本文是作者2023年9月11日为清华大学研究生新生所做的讲座提纲）



满壁风动 美美与共

李婷婷

敦大也，煌盛也

汉书云：“敦，大也。煌，盛也。”敦煌，意为盛大辉煌。敦煌是多元文化融汇的交汇点，中国、印度、希腊、伊斯兰文化在此相遇。季羨林先生曾说：“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个；而这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。”敦煌壁画深受地域、政治、经济、文化、民俗等因素的影响，呈现出多元文化融合的特征。

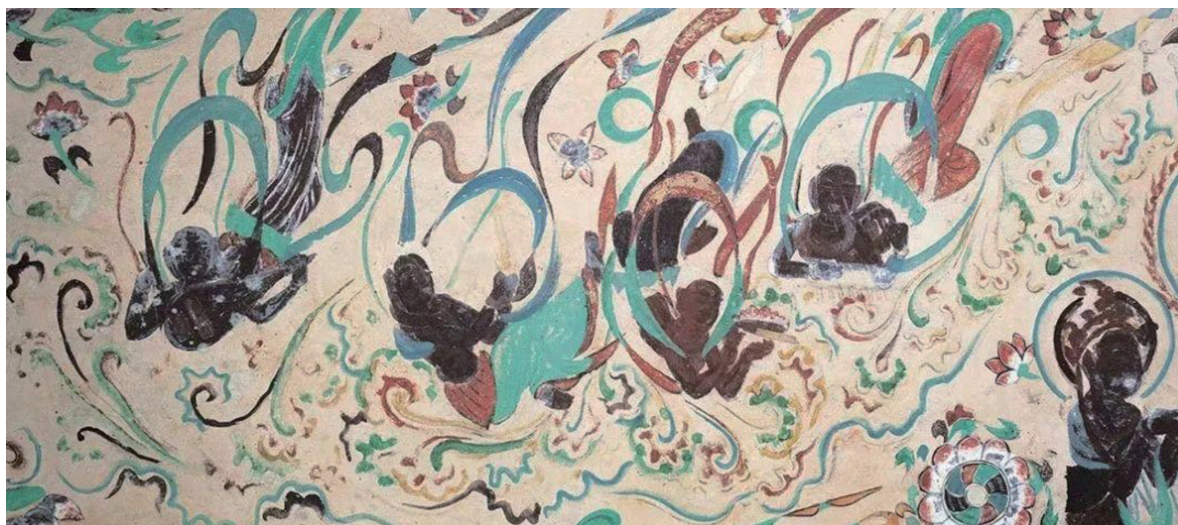
“此舞只应天上有， 人间难得看几回”

敦煌舞蹈源于敦煌壁画，是中国古典舞流派之一，敦煌壁画中的乐舞，上起十六国，下至宋元，绵延近千年，反弹琵琶乐舞、腰鼓舞等均为其代表性形象。敦煌舞蹈所蕴含的文化基因与艺术审美都极具中国传统文化特质，它不仅是古代壁画乐舞形态与思想的再现，更是对敦煌文化、中国传统审美的深度探究，是历史与现代的对话，是传承与创新的相视。

以丝绸之路与敦煌壁画为素材创作的舞剧《丝路花雨》颠覆了时代审美认知，使“敦煌舞”在传承和创新中诞生。它博采各



莫高窟第 112 窟 初唐 反弹琵琶乐舞



莫高窟第 329 窟 初唐 伎乐飞天



仰身起落式 《敦煌舞术语词典》插图



《迎陵频伽与长绸》剧照

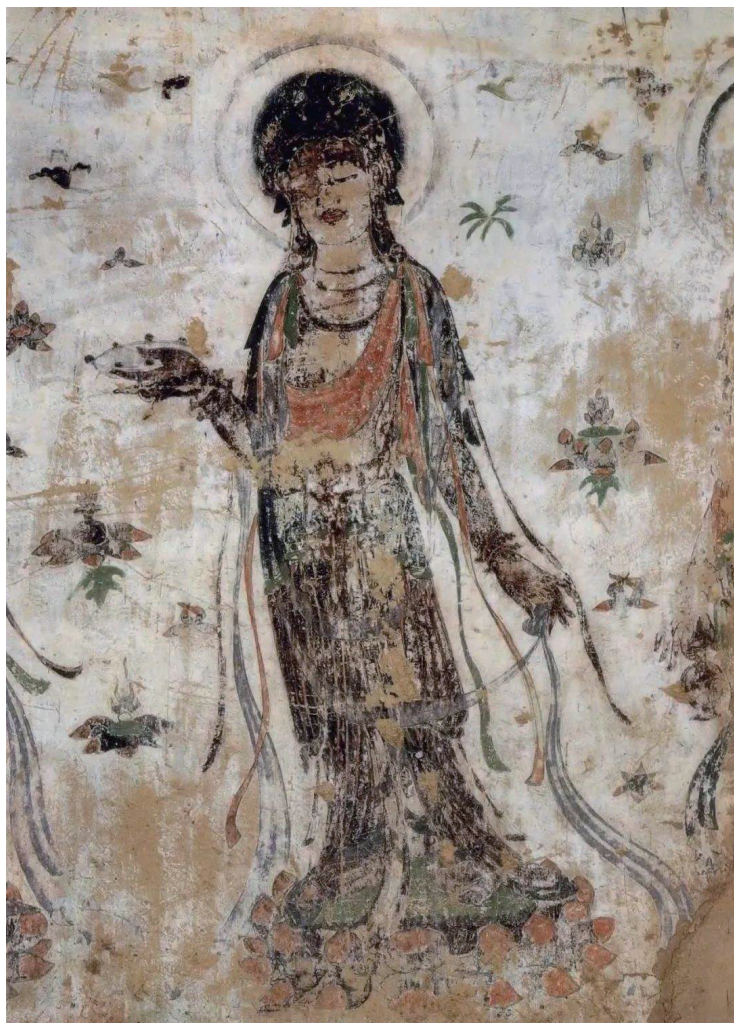
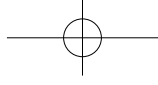
地民间歌舞之长，集霓裳羽衣舞、印度舞、黑巾舞、波斯马铃舞、波斯酒舞、土耳其舞、盘上舞等各种舞蹈艺术形式于一身，再现敦煌文化的博大精深和古丝绸之路上繁荣昌盛的大美景象，让世界记住甘肃，记住敦煌。

满壁风动

敦煌壁画中的乐舞形象分为“天乐”与“俗乐”，“天乐”主要表现天国极乐世界充满神奇色彩的乐舞场景，是在西域与中原文化影响下形

成的具有夸张艺术特征的乐舞形象。“俗乐”则反映的是现实生活中写实性的乐舞场景。作为天乐中的典型乐舞形象伎乐飞天，常以不同伎乐形象出现于舞蹈之中，例如：琵琶伎乐、腰鼓伎乐、笛子伎乐等等。

敦煌壁画中的飞天形象多以飞动之势绘于壁画之上，舞蹈中通过借助飘带与失重倾斜的形态表现静态壁画形象，不仅是对壁画本身单一形态的复原，更是对其图像内容的丰富与扩充，达到虚实相生的审美意境和审美体验，呈现飞天“满壁风动”“寓动于静”的艺术效果。



莫高窟第401窟 初唐 持钵菩萨

身姿静柔

敦煌舞情感表达内敛含蓄，以柔美为主导，受中国传统文化的影响，以“静”显唯美、以“柔”显儒雅。以身体各部位配合而形成的“S”型曲线为其典型特征，主要通过肋、胯、膝等部位进行反推移，完成冲肋、出胯、提胯、推胯、屈膝、探腮等动作配合而形成不同形态的曲线。以其柔和、直角、S型、四道弯、五道弯、拧身等多种曲线形式，达到其身姿静柔之美，呈现出典雅内敛的中国审美特质。

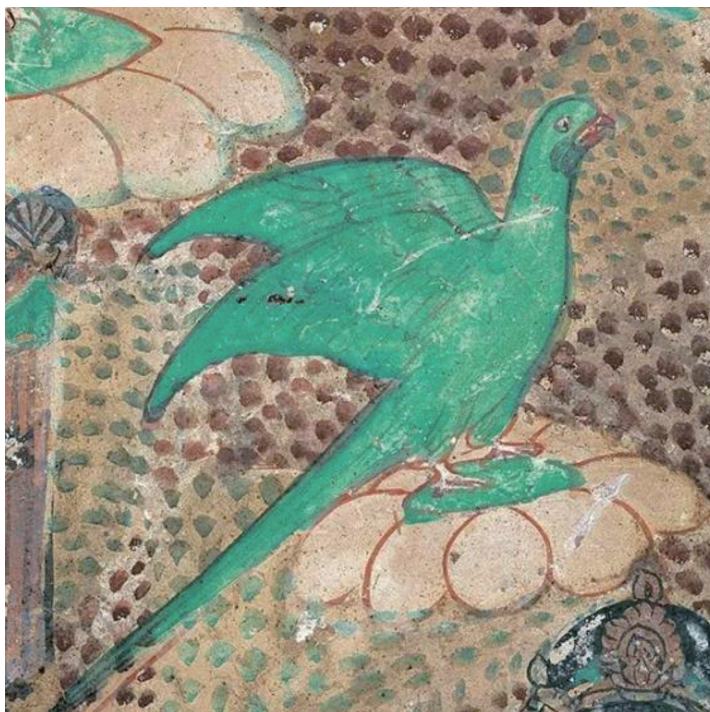
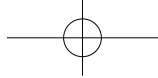
家国大爱

敦煌壁画中的乐舞并非为了舞蹈而舞蹈，而是与其思想主题一致的。其中不乏譬喻故事画，以连环画类型讲述，多为寓意深刻的寓言，内容深入浅出，通俗易懂。鸚鵡被古人视为“天命之兆”，有英明神武之意，性辩慧而能言兮，才聪明以识机。作品《莲上鸚鵡》以莫高窟第45窟观无量寿经变图中“莲上鸚鵡”图样为创作缘起，通过鸚鵡静谧之态、生活之见、神性之醒、灵性之现，体现出其从小我至大我的蜕变，传达自强不息、大爱无疆的中国传统文化精神。

习近平总书记在敦煌研究院座谈时曾说道：“敦煌文化是各种文明长期交流融汇的结晶。”“敦煌文化展示了中华民族的文化自信。”回顾历



舞剧《步步生莲》剧照



仰身起落式 《敦煌舞术语词典》插图

史，只有中华民族这样的具有开放包容胸怀的民族，才会容纳世界不同文明在此交融交汇。今天，我们要铸就中华文化新辉煌，就要更加积极主动地学习借鉴优秀文明成果，做好敦煌故事讲述人，传播中国声音。

（作者单位：西北民族大学）



《莲上鹦鹉》剧照



写生蛺蝶图细品 “写生赵昌”

燕 礼

两宋的花鸟画家中，赵昌自成一派。他画花卉是写生，与徐熙的写意不同，与黄筌的工笔也不同。由于当时徐、黄两派画法影响极大，所以他以写生为主的新画法不为一些文人所重。然而赵昌学习绘画的方法其实是十分正确的，这种以实物为范本，运用自己绘画的天赋和技术来作画的态度创立了花鸟画坛上的写实派。这种写生画与画山水的画家倡导“以自然为师”的理论是一致的。

赵昌所画的花果，得到了“写生逼真，时未有共比”的赞美。他喜欢画折枝，偏于没骨一路，有人赞赵昌的这种画法“旷世无双”。赵昌作画精于晕染，明润匀薄，特工敷彩，色若堆起，惟笔迹较为柔弱。其画形象准确生动，风格清秀，在宋代花卉画中独具新面貌。在当时的影响还是很大的，师法于他的人也不少，南宋孝宗淳熙的画院待诏林椿，所作花鸟便是以赵昌为师，赵昌稍后的易元吉也是受到他的启发才在写生方面获得很大成就。

赵昌作画特别注重观察写生。早年学画期间



就常常早起，趁清晨朝露未干之时，边观察边调彩作画，他喜画折枝花卉，技法上妙于敷色，以形传神，能将所画对象的特征、情态，描绘得惟妙惟肖。传世之作如：《杏花图》《粉花图》《写生蛺蝶图》《四喜图》。《写生蛺蝶图》便是赵昌根据其对于自然界中的花卉、草虫、粉蝶长期细致观察和写生，

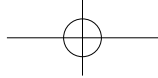




把花草、虫蝶的生长规律及习性特征琢磨得烂熟于胸后所作的。

画卷上无作者款印。尾纸处有元代冯子振、赵岩题诗，明代董其昌题跋及清代乾隆帝御题诗一首。钤宋贾似道“魏国公印”“秋壑”“台州房务抵当库记”（官府印），元仁宗爱育黎拔力八达之姊鲁国大长公主“皇姊图书”，明“典礼纪察司印”（洪武时官印），清梁清标“蕉林居士”“棠邨”及清乾隆、嘉庆帝收藏印。因董其昌在该图上题跋：“赵昌写生曾入御府，元时赐大长公主者屡见冯海粟跋，此其一也”，遂将此幅作品定为赵昌所画。

图绘群蝶恋花的田园小景。轻灵振翅的蛱蝶起舞于画幅的上半部；秋花枯芦摇曳于画卷的底边。在物象表现上，作者用双勾填色法画土坡、草丛、蛱蝶。其勾线富于顿挫和粗细变化，墨色亦有浓淡轻重之分，敷色积染多层，特别是蛱蝶的翅翼更因积染而色彩浓艳厚重，从而与主要以植物色染就的草叶形成“轻”与“重”的对比。图中蛱蝶的形象最为传神，作者逼真地刻画了蛱蝶之翼薄如绢纱的质感、绚



丽斑斓的花纹和蛺蝶细如发丝的根根须脚。传神的笔墨展示了作者深厚的写生功底，使本图成为研究古代蝶种的形象资料。作者不愧有“写生赵昌”的美誉。

图中各物用笔遒劲，逼真传神，设色清丽典雅，清劲秀逸。作者用墨笔勾秋虫河草，形象准确自然，风格清秀，与黄筌的富贵、徐熙的野逸有很大的不同。开着的几朵小花用笔简率，变化自然，双勾、晕染绘近处花卉的阴阳向背，看上去，花儿们似乎正在秋风中摇摇曳曳，给人一种动态的美感。蚱蜢和蝴蝶，作者用笔十分精确，晕染出不同质感：

蚱蜢的翅显得坚硬厚实，而蝴蝶的翅则显得柔软透明，粉状物布满全身。附在枯木上的蚱蜢虽然紧闭双翅，但像是对空中飞舞的蝴蝶非常羡慕，一副要跳上天空的样子；而蝴蝶向下俯望着，似乎正在对这只根本没能力飞上天空的蚱蜢调笑着。画面有一种纯净、平和、秀雅的意境和格调。

现代学者型画家胡石评价：“北宋赵昌师法黄筌，重视写生，他有幅作品《写生蛺蝶图》，有蚱蜢和蛺蝶，也非常生动。”该画作设色明快柔和，线条简练，变化丰富，突破了北宋花鸟画院体的束缚，丰富了花鸟画的技法，形成了一种新风格。