

由元清时期艺术风格的嬗变 论民族艺术的融合与发展

雷 蕾

(西安美术学院 陕西 西安 710065)

【摘要】元清时期是中国历史上仅有的两个由少数民族统治的大一统朝代。本文对元清两代的艺术发展进行系统梳理,探讨少数民族主导的大一统情况下,不同民族艺术风格的碰撞、融合与发展规律,以求抛砖引玉之效。

【关键词】艺术风格;民族艺术;融合发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.082

元清时期是中国历史上仅有的两个由少数民族统治的大一统朝代。蒙元和满清统治者入主中原,对中国传统的“尊汉排夷”思想产生了较大冲击,客观上进一步推动了汉族和少数民族的民族融合。特别是清代时期,国祚绵延十二帝296年,横跨中古和近代,经历了封建主义、半殖民地时期和资产阶级变法革命等多种时代因素的冲击,思想潮流复杂多变,也对当时的文化艺术产生了深远影响。元清两代,既是推进民族大融合,从而形成具有现代意义的“中华民族”概念的最重要时期,也是中国民族艺术传承发展、兼容并包,进一步拓宽艺术风格、丰富艺术表现的关键时期,具有很高的艺术研究价值。本文在此对元清两代艺术风格及民族艺术的融合发展情况进行粗浅探析,以求抛砖引玉之效。

一、元代民族艺术的发展和特点

十三世纪中叶,蒙古帝国灭宋入主中原,由于元代统治者的异族身份,在政治上突出兼收并蓄,对各种思想和宗教几乎一视同仁,并鼓励各个民族进行文化交流和融合,甚至准许欧洲人在元朝做官、通婚等。元代期间,政府极力推崇藏传佛教,重用色目人种,轻视科举,致使中国传统的士大夫文化逐渐式微,市井文化有了较大发展。特别是宋代开始兴起的勾栏瓦肆文化,在元代有了较大发展,元曲、杂剧、南戏等艺术形式成了元代文艺演出的主流,这种风气使元代文化迅速从高雅向世俗转变。

1. 元代书画艺术。中国绘画史学界历来将元代中国画视为水墨画发展的顶峰。钱钟书先生指出,元代绘画以简逸为主、重遗貌求神,元代绘画整体上有清淡萧疏、简远闲逸、荒寒冷落的风格。由于元代统治者对汉族传统文化了解不深、重视程度不够,元代绘画艺术受政治环境和宫廷文化影响较小,发展更为自由。同时,一些宋代遗民画家借绘画抒发亡国之痛和怀才不遇之感,如被称为元四家的黄公望、倪瓒、吴镇和王蒙,寄情山水、以渔隐自喻,以山水画描摹精神家园和人格精神,形成了简逸清远、自由超脱的艺术风格,对后世山水画产生了深远影响。

元代书法艺术也有了进一步发展,受民族文化融合和市井文化发展等方面影响,一方面主张复古的同时,元代书法家随心而发,使各种书体全面复兴,并有了进一步总结发展。如书法家赵孟頫,将晋人的“韵”、唐人的“法”、宋人的“意”等审美理想变为尚“恣”,重字体形态、间架结构,呈现出端庄流丽的秀美,对明清两代特别是清代书法影响极大,但也有人称赵孟頫的书法是只重表象和皮相的“俗书”“奴书”。

2. 元代工艺美术。元代建筑承法金代建筑,因蒙元统治者建筑工程技术低下,因此多依赖汉人工匠营造。元代建筑在金代沿用移柱、减柱的基础上,吸收一些中亚建筑手法,更大胆地发展“大额”结构,应用抹角梁加强转角部位刚度,减省木构架结构,并用原木做梁,因此呈现出粗放不羁的特点。此时较之砖雕雕,文人改造了原有的瓦条屋脊形式,以砖为脊,从而大大节省工力,并使砖雕成了建筑装饰的重要组成部分,因蒙古人好白,元代建筑多用白色琉璃瓦,这也是当时建筑的一大特色。

同时,由于色目人把持税收部门,加之出于改善财政收入目的,政府注重贸易,在景德镇设立了全国唯一管理陶瓷产业的机构浮梁瓷局,促进了景德镇的陶瓷业发展。元代继承和发展了宋代钧窑、龙泉窑工艺,在瓷器器物器形上都新创烧了许多蒙古族特有的器物类型,并开创了青花、釉里红这样具有划时代意义的艺术发明。特别是元青花和釉里红,呈现出色彩明净素雅和鲜明艳丽的不同风格,实用美观而又极具中国传统水墨画艺术的风骨气派,为后来明清瓷器艺术的发展奠定了基础。

二、清代民族艺术的发展和特点

清代是中国最后一个封建王朝,随着社会生产力的发展和国力的强盛,清代文化发展较为多样化,民族艺术在传承前人,集历代大成的基础上,受满清民族文化和舶来文化影响,又有了一定创新和发展,呈现出了特定的时代风貌,起到了承继中古、启发近现代的重要作用。

1. 清代书画艺术。清代绘画继承元、明以来趋势,文人画风靡、山水画勃兴,水墨写意画法盛行。由于清代文化的发展,绘画艺术形成了纷繁的风格和流派,同时呈现出崇古和创新两种趋向。清代绘画的发展与整个社会的发展变迁相适应,可分为早、中、晚三个时期,如早年的“六大家”“四僧”“金陵八家”等,既有受统治者赞赏,推崇摹古的正统派,也有寄情山水、标新立异的遗民画家,特别是石涛、朱耷开创的奇肆豪放、磊落昂扬、不守绳墨的独特画风,对后世产生了深远影响。清代中期宫廷绘画活跃一时,受商业经济发展影响,出现了著名的“扬州八怪”,继承陈淳、徐渭、石涛、朱耷的水墨写意传统,进一步发展破笔泼墨技法,

个性鲜明,神韵独具。清代晚期,由于封建社会逐步衰亡,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,文人画、宫廷画逐步衰微,辟为通商口岸的上海和广州出现了海派和岭南画派,适应新兴市民阶层需要,发展了写意花鸟、中西结合等画风,为中国画的发展作出了有益尝试。

清代在中国书法史上是书道中兴的一代,书法的总体倾向是尚质,突破了宋元明以来帖学的樊篱,开创了碑学,形成了雄浑渊懿的书风。由于清代早中期的文字狱和思想钳制,清代知识分子为避文网,走上了金石考据的治学道路,清代许多书法家同时又是金石学家,文字学的成就为书法艺术提供了崭新的资料和艺术基础;清代书法家多善治印,能将凝练苍朴的金石趣味运用到书法创作中去,使书法有了金石之气,因此清代书法无论是用笔用墨或是章法都有了很大创新。

2. 清代工艺美术。清代建筑大体沿袭明代传统,由于社会生产力发展和国力进步,更崇尚工巧华丽。清代建筑形式主要有硬山建筑、悬山式建筑、歇山建筑、攒尖建筑等,在技艺上有所创新,主要表现在玻璃的引进使用和砖石建筑的进步等方面,特别是在园林建筑、藏传佛教建筑和民居建筑上集前代之大成,如圆明园、颐和园等,具有极高的艺术成就。清代晚期,还出现了部分中西合璧的新建筑形式,从时代意义上来讲,清代建筑呈现出了鲜明的集古之大成、崇尚传统艺术美学,并向近现代实用主义逐步过渡转变的特征。

清代工艺美术的顶峰集中表现在瓷器艺术。数千年的经验传承,加之清代政治安定、经济繁荣以及统治者爱好重视,使得清代瓷器制作技术高超、精细华美,充分体现了古代劳动人民的卓越才能和艺术创造力。康熙朝的青花、五彩、三彩、郎窑红、豇豆红、珐琅彩等品种,风格别开生面;雍正朝的粉彩、斗彩、青花和高温颜色釉等,丰润柔和,朴素清逸;乾隆朝瓷器集合了前朝各种工艺大成,色彩艳丽、精妙绝伦。整个清代,创造发展了粉彩、珐琅彩等工艺难度极高、艺术表现力十分卓越的工艺美术,制瓷水平达到了历朝历代前所未有的巅峰,为后世留下了极为珍贵的艺术遗产。

三、从元清两代艺术风格的嬗变看民族文化的融合发展

1. 少数民族王朝的统治对民族文化的融合产生了较强推动作用。元清两代是中国历史上仅有的由少数民族统治的大一统朝代。从历史来看,较为强盛的汉人王朝,除唐代外(唐代皇室本身具有少数民族血统),都或多或少存在汉本主义和排夷情结,文化主体较为稳定。元清两代,元蒙和满清统治民族在受到汉文化潜移默化影响的同时,其民族特色文化习俗也在向社会传播,例如元代建筑尚白和元清两朝藏传佛教文化的传播,以及蒙满两族民族特色服饰进入社会主流风潮等等。总体而言,元清两代民族文化的融合呈加速趋势,对中华民族文化兼容并包的近现代风格形成起到了较大推动作用。

2. 汉族先进文化的向心力,成为民族文化发展的重要推动力。中原地区的繁盛和悠久灿烂的历史文化,是吸引少数民族政权征服欲望的最重要原始推动力。蒙元和满清统治者入主中原后,受汉族先进文化的吸引,客观上在推动文化发展上起到了积极作用。例如元世祖建立秘书监负责管理宫廷书画活动以及收藏、整理和保护历代书画文物;元文宗、元仁宗雅好文艺,对书画十分重视和喜爱;清代多朝皇帝都是书画爱好者等等。同时,受经济利益和统治者喜好驱动,陶瓷、金石等传统工艺在元清两代极受重视,也得到了前所未有的迅速发展。

3. 主流的文人艺术审美在元清两代受到了较大冲击。出于对覆灭的汉族王朝的怀恋,以及对异族统治的不认可,在元代和清代前期,出现了大量的前代遗民,由遗民主导的文化思潮形成了当时社会风潮的重要支流,使主流的文人艺术审美从华美、繁复等风格向奇崛、萧疏转变。同时,元代和清代早期对汉官较为轻视,文人地位普遍不如前朝,客观上助长了市井文化的发展,这也导致了文人艺术和市井文化出现了一定程度的雅俗合流,对后世文化发展的道路方向产生了重要影响。

参考文献

- [1] 刘孟頫, 论元代绘画的文人精神[D]. 山东师范大学. 2017;
- [2] 赵美川, 论元代绘画艺术于夹缝中发展的因素[J]. 湘潭师范学院学报(社会科学版), 2008(5): 66-67.
- [3] 赵艳玲, 流派纷呈竞风流——天津博物馆“清代前期绘画特展”之山水篇赏析[J]. 艺术品, 2017(10): 10-19.
- [4] 杨明刚, 作品·意象·技法·观念——清代绘画审美意识研究理路[J]. 民族艺术研究, 2013(8): 94-100.
- [5] 马健, 元代窖藏瓷器的初步研究[D]. 吉林大学. 2007.

小学体育课堂教学中音乐手段的运用策略

李艳丽

(陕西省富平县到贤镇中心小学 陕西 渭南 711700)

【摘要】传统的教育中,体育只是为了放松学生们的身体,甚至很大程度上是为了完成教学任务,而失去了本身的意义;并且,传统的机械性体育教育已经不能让学生享受在其中了,取而代之的是更多的厌烦。因此,在体育教学过程中加入音乐的律动元素,不仅可以增加学生的学习兴趣,利用音乐创设活跃的课堂氛围,同时,还可以帮助学生优化学习效果,让学生跟随音乐的节奏,享受课堂上的内容,把课堂更富有趣味性,以此来感受身体的变化,将每个内容做到极致,从而提高自身的学习效率。

【关键词】小学体育;音乐元素;提高效率

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.083

那么,如何将音乐引入到体育课堂中去呢?体育课堂与音乐手段相结合会有怎样良好的效果呢?将音乐引入到体育课堂中,不仅仅只是将音乐作为课上的一个背景音来利用,而是学会根据每节课课堂的内容来进行编排,感受不同的课堂内容对合适的音乐元素,学会让两者有机结合在一起,可以让学生跟随音乐充分感受体育的力量,此外,还会让学生因为音乐的存在更加喜欢体育课;而与此同时,音乐也

会由于体育的结合更加富有节律。下面我将带大家进一步认识音乐与体育结合的奥妙。

一、体育课堂中注意充分利用音乐的优点

体育和音乐虽然为两种完全不同的领域,但是,两者对于人心理身心的作用却有着异曲同工之妙:音乐以其独特的魅力,用优美或有节奏的音符感化着人的身

心，让人的内心可以完全放松，跟随着律动慢慢融化；而体育则以各种运动，伸展活动我们的各个骨骼和肌肉，使得全身心投入到这项活动中来，忘记内心的嘈杂，专心感受我们身体的变化，从而彻底地放松我们整个身体，净化整个心灵。正是有了两者殊途同归的奥秘，体育教学与音乐手段的结合才顺理成章地进行，两者巧妙地融合在一起，让课堂气氛不再枯燥，让每个动作都富有了灵魂，学生渐渐喜欢上课堂的内容，也慢慢学会适当放松自己，从而真正实现了《体育与健康》的宗旨——“健康第一”，使得课堂进一步优化，教学效果大大加强。

1. 体育课堂与音乐元素相结合主要的优点有如下几个方面：
提高学生学习兴趣，增加学习热情。在原本枯燥的学习课堂中，增加了音乐的元素，学生的好奇心首先会加大，有了好奇心学生就会试着接触新鲜事物，从一开始的好奇慢慢变得感兴趣，逐渐体会到其中的奥秘，渐渐地学生发现了体育教育对其自身的改变，也逐渐感受到自己身体的变化，感受体育带给自身的舒适以及精神上的慰藉，到这一阶段，学生基本上自己掌握课程的节奏了，根据当时自身的情况，慢慢享受其中，这样达到的教学效果比起传统教育模式会好很多，学生的学习热情也会越来越浓厚。

2. 增强学生的节奏感与律动感，更好地协调身心。音乐最关键也是最有魅力的地方就在于其具有很强的节奏性，或者是此起彼伏的律动感，又或者是温婉和谐的正静感，音乐的每一个律点都会带动人们的神经兴奋，将人们带入一个全新的世界，随着呼吸脉搏的流动，融进身体里，使人们在进行动作时感受音乐的存在，在享受音乐时体会动作的变化，自然而然，机会会随着音乐和动作不断变化着，不断帮助自身完成运动。大脑跟随着音乐的流动，慢慢将思绪飘向远方，不断蔓延着、活跃着、想象着，享受每一个体式带给身体的变化，每一次运动带给身体的舒适感，从而促进身体的协调发展。

3. 可以有效地帮助学生释放能量，减少学习带来的疲惫感。音乐可以依据其本身的节奏性，将机体从静止状态慢慢拉入活跃状态，激发身体的每一根神经，让身体处于兴奋状态，从而使身体内的能量活跃起来，慢慢随着呼吸释放至体外，进而使机体有一种想要运动的冲动，这就是为什么人们有的时候在提到比较有节奏感的音乐时想要随之跳动。根据这一特性，我们可以充分将体育运动与音乐结合，先

让音乐将我们的身体带入到运动状态来，慢慢地机会跟随着音乐的节奏动起来，这时，教师可以根据实际情况引导学生做合适的运动体式，充分激发我们身体的每块肌肉、每根骨骼、每个细胞，让学生充分融入课堂中去，跟随音乐，活动起来。当然，在运动时一定要适度，根据自己的情况，做到自己最大极限就好，学会调整自己的身体机能，当遇到头晕、恶心、呕吐等不良反应时及时停止，调整到自己的最佳状态。体育是一门帮助我们保护自身的运动，切不可急功近利，莽撞运动，导致失去其自身意义。

二、在体育与音乐相结合过程中的小技巧
英国有位著名的教育家斯宾塞曾经提到过一种名为“快乐教育”的思想，在他的观点中认为，教育是完全会带给学生快乐和自由的，即使是没有人督促，学生依旧会自己主动去学习，以达到自身的满足感。经研究表明，他的观点是完全符合心理学规律的。在我们现代的教育中，完全可以将学生带入一个积极乐观的学习氛围中来，将快乐地学习情绪贯穿至学生的整个学习过程中来，让学生可以快乐地接受学习的内容，从而逐渐爱上体育的学习，在课堂进行中还可以自觉地主动地学习相关的知识，学生主动学习的过程一定是全身心投入的过程，所以教学效果也会自然而然变得很棒，当学生看到学习成果时也会对自己更加有信心。伴随着音乐的节奏，学生学习起来也不会很压抑，反而很轻松地完成所有的课程内容。

整体课堂我们可以分为课前部分、准备活动、基本动作、结束动作四个部分。课前部分虽然不占据课上时间，但也是十分重要的，这对于学生体育兴趣的培养是十分关键的，其余三部分教师可以按照“弱、强、弱”的程度来进行，有的放矢，让每节课都充满激情，学生学习起来也会更加有劲。

总之，将音乐融入体育教育中对于教学效果来说是十分有利的，但也要学会掌握技巧，融会贯通，以达到最好的教学状态。

参考文献

[1] 张名扬. 小学体育课堂教学中音乐手法的运用策略[J]. 科学咨询(教育科研), 2019(09): 134.

[2] 王涛. 小学体育课堂教学中音乐手法的运用策略[J]. 科学大众(科学教育), 2019(05): 38.

让梦想在色彩中放飞 ——浅析周娜女士的油画艺术

祝天文

(中国书画市场报 安徽 阜阳 236600)

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.084

说起来有点机缘巧合，2016年3月我和《环境与生活》杂志社李主任，《亚洲新闻周刊》杂志社王社长相约采访著名的画家罗家宽先生时，在罗先生寓所与周娜女士不期而遇，通过一番交谈才了解她身份比较特殊，她是一个虔诚的佛教徒，同时又是一个油画家。

周娜女士，蒙古族，蒙古大学美术系油画专业毕业。后又拜十世班禅画师尼玛泽仁为师，专门从事佛教文化题材的绘——她用自己的画笔传递佛的慈悲。作为这样一位有专业修养的画家，她有自己独特的艺术取向和绘画风格。正如她的恩师尼玛泽仁所说：“从敦煌壁画中感悟出新的东方美学符号，用多种绘画语言表达对美的认知，从而形成自己独特的艺术风格。”

总的来说，周娜女士的绘画分为三个部分，“对话系列”“冥想系列”“无为系列”。通过仔细阅读这些作品，使观者不自觉地走进佛教王国，而心灵瞬间为之同化，产生共鸣。她的油画具有鲜明的个性化色彩，产生一种摄人心灵的艺术魅力。使人陷入无尽地沉思。她用写实的手法，描绘客观真实的人和景物，她的画以题材取胜，而这些题材主要取材于丝绸之路以及藏传佛教文化，这其中的敦煌壁画、古格壁画和龟兹壁画对其影响非常大。画家通过写实手法地运用进一步突出作品的表现力，从这一点来看周娜女士确实是一位写实造型的高手。周娜女士不仅重视物象造型结构，而且注重用笔的轻重缓急，厚涂薄抹，充分发挥肌理效果，更掌握色彩、色调的原理：对各种调和色如赭黄、棕红等有其特殊的妙用手法。在写实力法上，他不拘于继承一派，而是广收博取，撮众家之所长。欧洲古典大师伦勃朗、维米尔、勃纳尔和近现代的巴蒂亚斯、弗洛伊德、毕加索等人的作品，对她的油画技法都产生了深刻地影响。周娜女士结合自身的特点，练就了自己的个性风格。但她深深地懂得个性化的风格应当是画家内心感情的自我流露。如他的作品《前世今生》《三界若空华》《如意轮观音》《微尘劫》等感情浓郁而强烈，表达方法自然、流畅。从中可以看出画家有感而发，通过反复构思、酝酿、作画时自由驰骋，一气呵成。即是“画由情生”，刘勰在《文心雕龙·情采》中有论“为情而造文”和“为文而造情”，我想这用在周娜女士的绘画上应该是恰如其分的。

周娜女士的油画作品无论是现代和历史题材，都从熟悉的对象画起，找出切入主题的点和别出心裁的构思，并融入自己的思考和感受。她有时用古典严谨的写实技巧，有时用表现性的色彩块面构成，有时用印象派的点彩法，有时用装饰感强的技法，通过造型、色彩、笔触、肌理和构图等绘画语言的交替使用以此来表达自己真挚的情感和对大千世界的不同感受。她力求用丰富的绘画语言，在酣畅中求浑

厚，在唯美中求力度，以显示所画对象本质的真实性。如作品《小巴特》等。

“色与形的解放（西）。心与神的归宿（东）”是周娜作品内涵地概括。周娜女士的绘画题材在《手印系列》《冥想系列》《无为系列》上发生了质的变化，这种题材的转换与其心态的变化是有很大关系。在周娜女士的作品中，色彩的多样性是极重要的品质，画面经过精心地安排，形成静势和动势的对立，宁静与张力、饱满与通透、倾斜和平衡都保持着和谐统一。在这样诸多统一中，形状的相似性、光、色的变化和平面空间分割都起到相当重要的作用。她善于将黑色和蓝色作为基调，然后用其他色彩叠加，使暗色富于变化和反光，中间色丰富，同时又增加了亮色的成分。应该说周娜女士将自己的绘画实践和西方现代派绘画有机融合在一起，完成了其他人所没能完成的油画的光色意象化和意象色光化地有机融合，尽而找到了光、色意象的融合点。

周娜女士的线、采彩经过创造性的重构，转化为造型语言的主体：色调或沉稳单纯，或晦涩阴郁，或奔放恣意，或厚重浓烈，不一而足，画面上色调、结构和意境的“静韵”与线的穿插顿挫地“流变”，在相互交融中达到形式感的最佳呈现。她的画不是单纯强调构图，而是通过画面内力与色彩的交融中，激荡出波澜壮阔的景观，颇具中国传统审美趣味，用写实技法，近求中西融合，并获得了相对独立的审美内涵，同时抒发了画家自己的真情实感。

纵观周娜女士的油画作品，我们不难看出，她在创作中灵活运用顽强与执着以及随机应变的本领，从而赋予她的作品神韵与灵性。她二十多年吃素修行，以超人的毅力在艺术之路上踽踽前行，从中探寻中西兼容的艺术形式、创造原理以及中西绘画原理的相通之处，使她发现了写实油画现代发展的空间在于强化中国绘画本来具有的以及西方现代艺术追求的表现性、写实性、抽象性和象征性。对于周娜女士而言，艺术观念怎样和艺术手法及自己对生活、生命的感受融为一体，进而运用自己的艺术语言，微妙地呈现，揭示自我乃至世界的情感和意义，是一个需要艰苦与漫长地探索，才能达到的过程。周娜女士的艺术创作已颇具大家气象，相信她在自己的艺术道路上越走越远。

作者简介：

祝天文，安徽太和县人，大学中文系毕业，中国文艺评论家协会（安徽分会）会员，《环球微商》杂志社副总编，《中国书画市场报》主编、主任记者，《书画界》杂志主编，著名的书画评论家，资深媒体人！

让传统文化成为家庭教育的主题曲

张凯

(山东省肥城市丘明中学 山东 肥城 271608)

【摘要】在家庭教育中，中华优秀传统文化担当着重要的角色。家长热爱传统文化对孩子会起到耳濡目染的作用，促进孩子传承文明，陶冶情操。在日常生活中，让传统文化成为家庭教育的主题曲，将传统文化渗透到家庭教育各个方面，可以提高民族自豪感，增强民族凝聚力。本文从传统文化教育的意义、传统文化教育的措施等方面进行了论述，希望对大家有所帮助。

【关键词】传统文化；家庭教育；主题曲；意义；措施

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.07.085

中国传统文化资源丰富，古圣先贤的传统文化思想凝结了许多人的心血和智慧。传统文化流传甚广，博大精深，渗透到了中国人的骨髓里，潜移默化地影响着

每个人的行为方式。作为家庭教育，将传统文化渗透其中，不仅有利于传统文化的传承和发展，而且有利于孩子早期智力的启蒙与开发。