



◎文化聚焦

每个人都可以是艺术家

「在线油画公社」打造大众美育新空间

本报记者 王珺

元旦刚过，国家开放大学2023年度美育成果展已准备就绪，国家老年大学油画班也将在本周五下午完成2023年度的最后一次面授。谈起在线油画公社的最新动向，国家开放大学艺术学院教授唐应山兴味盎然。

作为在线油画公社的创办者，唐应山被许多零基础油画爱好者称为领路人。如网名为千里关山的学员所说：“唐老师的课程设计太棒了，‘跳一跳，摘桃子’——苏联心理学家维果斯基‘最近发展区理论’被很好地运用到零基础油画班的教学实践中。”

人人皆学、处处能学、时时可学。在线油画公社推出的系列油画课程采用线上线下融合教学，自2019年创办以来，已有580多万人次参与学习。在这个崭新的全民美育空间，有在职的中青年，也有退休的老年人；有喜欢绘画却无缘学习的美术爱好者，也有从不会拿起画笔的零基础“小白”……在这里，他们与艺术相遇，与大师相遇，并因此开启了一段新的人生旅程。

与大师相遇

去年7月，广西桂林的山林赴厦门参加在线油画公社举办的面授班。此前都是通过视频、班级群“隔空”交流，现在亲眼见到了唐应山老师、肖飞老师，以及一起在线学习的同学们，自然难掩兴奋之情。“丢下行李便直奔第三届国家开放大学在线油画教学成果展的展厅，近距离观看同学们的参展作品：马儿的惊艳霸气小黑头，姐姐的魔都浪漫、无色笺的魅力海景，还有唐老师的风景、肖老师的厦门老屋……题材广泛，各有其美，令人目不暇接。”随后，她和同学们开始了为期10天的学习，“每天上午9点老师开始上课，接着是现场指导，油画练习涵盖静物、花卉、风景、人物写生等各种题材，同学们激情满满，恍惚回到青春岁月。”

“线上学画时间灵活，教学视频可以反复观看，让我工作、学习、生活两不误。”山林是在线油画公社的第一批学员，一直坚持在线学习。她一般在午休时看教学视频，下班后临摹作品，有时候会在晚上创作，一不留神就会画到次日凌晨。从一个从未接触过油画的“小白”到享受绘画的油画实践者，山林感恩于在线油画公社给予学员的专业指导。

“以画家的眼睛看世界，以画家的思维激发自身的艺术潜质”是在线油画公社多年总结出的核心理念。

与梦想相遇

第一周讲授比例与基础色知识，练习调色，画出蒙德里安的《格子画》。第二周讲授倾斜和明度知识，画出莫奈的《象鼻山》。第三周讲授色彩基础知识，画出莫奈的《潮汐》。第四周至第六周讲授复杂色彩的调色知识，画出莫奈的《夕阳下的干草堆》，讲授复杂画面的造型寻找方法，画出莫奈的《睡莲》。专业化的教学团队从现代派、印象派大师的作品入手，助力学员开启属于自己的油画历程。

2023年5月15日下午1点，国家老年大学魏公村校区“向大师致敬——凡·高、莫奈·零基础油画面授班”准时开课，线上线下1.1万余人共同学习。唐应山教授重点讲解了油画入门知识，助教老师陵、李建强、陈虹、崔萌为现场学员进行辅助指导。这次课程是国家老年大学联合国艺术学院通过VR直播方式进行线上线下相融合的赋能教学模式探索，共推出两期，45名面授班学员与17万名在线学习者同步学习，实现了“小规模线下带动大规模线上”的教学目标。

作为在线油画公社之“世界名画训练营”的学员成果展，2023年10月，国家开放大学艺术学院还与北京798遇见博物馆联合举办了“我与莫奈、凡·高和现代主义大师相遇”主题活动，首次将美育课堂开放并延伸到公共文化场所。其中的“边看展边学画”活动，完成作品的学员最小的年仅3岁，最大的60多岁，展出的均是他们的第一件油画作品，令观展者感叹美育的无限可能性。

与梦想相遇

2022年6月，第二届国家开放大学在线油



唐应山指导学员作画

在线油画公社供图

画教学成果展在798艺术区北京美颂画廊展出。作为学员代表，王珺感慨地说：“19个月前与在线油画公社意外相遇是我人到中年最幸运的事情，从此我的油画之旅正式启航。老师们用专业和责任心为我们这些来自五湖四海的‘油画小白’撑起了一片天空，使我们在五彩斑斓的油画世界尽情遨游，在广博的艺术天地放飞梦想。”

许多参加在线油画公社课程学习的学员和王珺一样，都是来自于各自的人生阶段，与艺术、与美不期而遇。在线油画公社则如一道桥梁，连通了现实与梦想。

从河南省科学院退休的白莉从小就对绘画感兴趣，但苦于没有机会学习。2020年新冠肺炎疫情防控期间，她点开的一条视频成为开启她梦想之旅的起点。视频中，老师正在讲解荷兰画家蒙德里安的“新造型主义”代表作《红、黄、蓝的构成》。作为从事化学比色分析研究的科研人员，白莉跟红黄蓝三原色打了20多年交道，而老师从画作的艺术特点讲到画家的故事，更是深深地吸引了她。那是在线油画公社基础班的第一堂课，白莉和上百名零基础学员一道，从这节课起步，踏进油画学习的大门。

“《没有阳光的麦田》是我们第17期油画零基础+大师班最后一幅画了，当我把这幅画完，停下手的时候，心里突然有一种怅然若失的感觉。”许多学员在这一课程结束时，都会产生这种不舍之情。

从去年的7月末到10月中旬，学员们在近80天的时间里，由最初对油画的陌生感到逐步认识了莫奈、凡·高、雷诺阿三位油画大师，一共临摹了大师们的9幅作品。“通过22次辅导课，我们从‘油画小白’起步，临摹了《日出印象》（莫奈）、《罗纳河上的星空》（凡·高）、《十二朵向日葵》（凡·高）、《落日下的瓦朗日维尔教堂》（莫奈）、《撑阳伞的女人》（莫奈）、《吉维尼的春天》（莫奈）、《渔夫小屋》（莫奈）、《康纳维斯小姐》（雷诺阿）……”对于临摹过的经典名作，学员如数家珍。

“9幅画的难度是梯次增加的，实际是老师引领着我们一直向上攀登的阶梯。画一幅画上一个台阶，一步又一步，当你登上第九级台阶后，你会感到付出与收获是成正比的，甚至收获大于付出——因为你看到更广阔的油画世界，它强烈地吸引你去探究、去学习、去创造，欲罢不能。”回望自己的学画过程，学员千里关山感受到的是艺术世界的美好和艺术学习的神奇。

参加第3期在线油画公社油画面授班的周希江准备了一幅自认为不错的风景写生请老师点评。“肖飞老师最擅长画风景，当他看到我的作品时，首先肯定画得不错，使我有了几分自信。接着肖老师亲自在画上修改。他先用大笔触将石头面拉长，显出硬朗的质感。接着指出左边的树太灰了，要提亮，加了一些亮绿色，一下子就拉开了画面的纵深感。然后用大色块将远景进行调整。原来亭子的几根柱子太红了，我想老师一定说要加灰让它暗下去，而肖老师只用一点点白色刷到柱子上，使柱子看上去又自然又漂亮！”肖老师改画的过程使学员体会到：画风景一定要用大笔触、大色块，不要陷进细节中。

2023年12月10日，在线油画公社的第二期人物油画班进入第三周的学习，教师带领学员临摹法国印象派大师莫里索的“艺术家妹妹”，这一周的知识点是教会员掌握皮肤基础色调制和明度控制。班上学习氛围浓厚，学习成效逐渐显现，佳作频出。这使授课教师唐应山非常满意。

2023年8月，在线油画公社获得全国新时代“终身学习品牌项目”称号。截至目前，在线油画公社共有来自中国北京、内蒙古、广东等22个省份以及德国、日本、肯尼亚等12个国家共计3.9万注册学习者参与学习。

中国美术家协会原副主席徐里认为，国家开放大学艺术学院的油画教学实践让我们思考，在油画教学领域中，如何满足全民美育需求、提升全民审美素养。在线油画公社基于在线、面向零基础美术爱好者的油画教学探索可圈可点，值得推广。

◎学艺手记



本文作者速写

学画：经历半生，回到童年

赵宗彪

2021年10月17日，学画10年后，我的第一场木刻展在杭州的中国丝绸博物馆晓风书屋开展。当时的作品有120多幅，展题为“美好江南 自在一刻”，引来了许多观众。

在现场，一位70多岁的退休女工在确认我是作者后，郑重地对我说：“我喜欢这个展览，我都看得懂，我都喜欢。谢谢你。”后来，木刻展又在杭州等地的高校和台州、舟山等地展出14场，受到普遍好评。在绍兴鲁迅纪念馆展出的时候，该馆负责人说，因为鲁迅喜欢木刻，只会选有特色的木刻来展出。在鲁馆开木刻展，我是第四个。2023年年初，作品由台州市外事办介绍到欧洲的结对友好城市交流展出，也算是走出了国门。

2021年9月，我的木刻作品集《木上江南》出版。此书收集了170多幅作品，以二十四节气为脉络，将江南四季，以唯美的形式呈现。

我在各地的展览中，结识了很多画家朋友，其中之一是中国美术学院原系主任、动画片导演常虹教授。作为一位美术教育家，他对我的评价是：艺术天赋很好。幸亏没去上美术学院。

对第一点，我不知真假，只当是长者对我的鼓励。第二点，是实情，却是不得已：不是不想去，而是以前没条件学。

我生活在江南农村，上小学就在村祠堂里，那里有许多木雕、石雕。别人家里老雕花床上的木雕，我都会看得如痴如醉。寺庙里未

被完全捣毁的佛像、壁画，都让我着迷。单止于看，没有实践，因为缺少纸、笔。高中毕业，为了早点儿“脱了草鞋穿皮鞋”，我考了师专，学的是中文。

1984年毕业后，我的第一份工作是文学杂志编辑。办公室的隔壁是山水国画家李耕生，经常看他在宣纸上挥毫；公务活动中，我也常常碰到画家。

上世纪90年代在党政机关工作期间，只要有空，各种书画展我都会反复观摩。特别是古旧家具上的木雕、石雕等，我更是想方设法去观赏。博物馆里的藏品、收藏家收藏的红木家具，远比纸上画展更让人心动。偶尔也会临摹木雕与石雕作品，还给朋友之邀写了一些画评。

2012年下半年，我正式开始学画。如果说写画评是当教练，那么我自己去画画，则是从教练而变身为运动员了。在画室里，我选择木刻。因为我小时候就天天见到，非常熟悉。

艺术是在闲暇时刻的自由创造，它的第一功能是娱己，第二功能才是敬神和悦人。人在高兴时，在无助时，都会变成艺术家。项羽面临生死抉择的时候，就唱起“力拔山兮气盖世”；刘邦志得意满，就唱“大风起兮云飞扬”，道理都一样。于我而言，当我在欣赏艺术品的时，在自己画画的时候，时间仿佛不存在了。

在我参观过的博物馆中，给我震撼最大的，一是埃及博物馆，二是成都三星堆博物

◎审美课堂

鸟衔鱼：从仰韶文化到奥运文化

姚丹 高登科



左图：河南汝州阎村出土仰韶文化鸕鱼石斧纹陶缸

中图：陕西临潼姜寨出土仰韶文化鸕鱼鸟纹彩陶瓶

右图：西安半坡出土仰韶文化彩陶人面鱼纹盆

鸟与鱼生活在不同的世界，因为鸟类可以飞翔到天空，鱼类可以游弋在水底，而人类生活在它们世界的中间，至少原始人可能是这么认为的，并且把这种认识表现于画面。地球表面成了鸟与鱼的分界线，鸟生活在上面，鱼生活在下面，而人类就生活在地球表面这一分界线上，从这个角度来看，地球表面或许就是最早的“次元壁”。我们通过《鸕鱼石斧纹陶缸》《人面鱼纹盆》来看一看，在中国的新石器时代，人类生存的异次元法则。

两种层次的送别

河南汝州阎村出土、现藏中国国家博物馆的仰韶文化《鸕鱼石斧纹陶缸》，距今约5000多年，高47厘米，口径32.7厘米，在彩陶里算是器型很大的作品。陶缸的侧面，绘有一只白色鸕鸟，双腿直立，身体粗壮，眼睛圆瞪，口中衔着一条大鱼，鸟的前方，还绘有一件绑在棍棒上的斧头，绘画的风格非常写实。鸟衔鱼的画面，让人不禁联想到清代著名词人纳兰性德的《摸鱼儿·午日雨眺》：“台榭空蒙烟柳暗，白鸟衔鱼欲舞。”鸟和鱼的组合，三国曹魏时期玄学家何晏曾在《景福殿赋》中咏唱：“悠悠玄鱼，唯唯白鸟。”后来，白鸟衔鱼则成为唐诗中的一个典故，唐代诗人刘长卿《青溪口送人归岳州》诗曰：“洞庭何处雁南飞，江蓠苍客去稀。帆带夕阳千里没，天连秋水一归。黄花衰露开沙岸，白鸟衔鱼上钓矶。歧路相逢无可赠，老年空有泪沾衣。”从诗歌内容来看，白鸟衔鱼跟送别的意象是连接在一起的。不过，生活在仰韶时代的早期先民对后

世的这种诗意，恐怕是体会不到的，然而，这个陶罐的具体用途是葬具，也可以说是另外一个层面的送别吧。

鱼的直线与鸟的曲线

《鸕鱼石斧纹陶缸》画面中的鱼和鸟是新石器时代彩陶的主要纹样，不过，这两种纹样经过很多的演化，最后变成了完全抽象的图案。比如鱼从写实的纹样，鱼头和鱼身分别进行简化，最后鱼头变成了三角形，鱼身变成了直线。鸟从写实的纹样，鸟身逐渐演化成交叠的曲线。鱼和鸟本来属于不同的世界，但是在演化之后，直线和曲线却在彩陶上相遇。我们也能看到其他写实鱼纹和鸟纹结合在一起的作品，比如半坡文化的《鱼鸟纹彩陶瓶》，瓶的两侧有两个穿孔的耳，可以知道这是一件双系瓶。瓶的一侧是正反两个方向的鸟纹，瓶的另一侧是上下相对的两个鱼纹，我们似乎能够感受到时空的扭动。

神化与权力隐喻

人在仰韶文化中如何被神化？《人面鱼纹盆》给了我们一种可能，这件作品也是一种葬具，两个人面和两个鱼纹组成了一个似乎可以在盆里旋转的图案。人的嘴巴里衔着的好像是鱼骨，耳朵的位置则是两条鱼像耳朵一样作为装饰，人物的头顶是带着三

角形的装饰图案，充满了神秘感。或许人面鱼纹中，人的形象早已超越了人的存在。我们能够在鱼纹和鸟纹的演化中，看到原始人艺术创造的超越性。

白鸟衔鱼旁边的木柄斧头，让我们想到了法国拉斯科洞窟《人与受伤的公牛》中的权杖，石斧同样具有权力的象征意义，这在中国史前社会非常普遍，尤其是在新石器时代晚期，石质斧头的升级版玉质斧头也出现了，玉质斧头丧失了实用功能，成为纯粹象征性的礼器，在后来形成的文字体系中，下垂的斧头成为“王”字的象形来源。

那么鸟衔鱼意味着什么呢？为什么鸟衔鱼的旁边要放一把石斧呢？在以渔猎采集为主要生存方式的原始社会，鱼和鸟，水中与天上，这些离人类陆地上的生活那么远，又那么必要。鱼和鸟不仅是平行世界的来客，也是果腹充饥的对象，同时还是人的灵魂，上天入海，去往另一个世界的引路者。《人面鱼纹盆》中的人闭着眼，好像陷入了永恒的沉睡，而《鸕鱼石斧纹陶缸》中睡着的，则应该是一个英雄，石质斧头正是他的明证。

人面鱼纹与当代设计

仰韶时期的人面纹、鱼纹、鸟纹，虽然离我们非常遥远，但是与我们文化的关系又很近，这是我们用唐代、清代的诗文书画，来解仰韶文化的纹样，依然不觉得那么突兀的原因。这些神秘的原始纹样是怎样产生的，我们不得而知，在具体的作品中到底表达的是怎样的含义，我们也很难解开这样的谜团。那么我们该如何面对未成文的历史？该如何诠释我们生活的脉络？历史不是割裂的存在，2008年北京奥运会吉祥物“福娃”的形象灵感就来源于人面鱼纹，设计团队成员之一、清华大学美术学院教授吴冠英老师，曾经讲述了由“半坡人面鱼纹”到“五喜娃”，再到“五福娃”的设计过程。另外，一件灵感来源于仰韶文化鱼纹的手环，荣获了2015年中国旅游商品大赛金奖。这件作品打破仰韶文化带给人们固有的沉闷感，让仰韶文化加入现代先进工艺和亮丽色彩，使遥远的文化焕发出现代时尚感。从仰韶彩陶文化中提取最具代表性的鱼纹、波浪纹、漩涡纹等多个符号元素，以更符合现代人的审美习惯进行线条艺术美化再创造，多种纹样重组排列，在保留原有元素特色的基础上做到线条简单质朴，纹样优美灵动。

历史从来没有远离我们，只有细心的人才能找到文化的痕迹。

（作者姚丹单位系泰州学院音乐学院，高登科单位系清华大学美术学院社会美育研究所）