

清华大学美术学院基础教学研讨综述

非结论性教与学

学术主持 包林 李睦
编 著 温平 熊震

辽宁美术出版社

辽宁美术出版社

学术主持 包林李 陆
编 著 温平 熊震

非结论性教与学

清华大学美术学院基础教学研究综述

图书在版编目 (CIP) 数据

非结论性教与学: 清华大学美术学院基础教学研讨综述/
温平, 熊震编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2008. 6

ISBN 978-7-5314-4136-6

I. 非… II. ①温… ②熊… III. 艺术—教学研究—高等学校—文集 IV. J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 097706 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14

字 数: 180 千字

出版时间: 2008 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2008 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 范文南 薛 丽 王 申

封面设计: 范文南

版式设计: 温 平

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4136-6

定 价: 68.00 元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题

请与出版部门联系调换

联系电话: (024)23835227

写在前面

清华大学美术学院首届艺术基础教学研究文献展在李睦和包林等老师的策划与推动下,于2006年11月28日首次在学院B区一层展厅展出,并在12月7日组织了一次关于这个文献展及学院基础教学的研讨会。这不仅仅是清华美院教学本身的大事记,也会是中国艺术教育的大事记。

教学文献展与普遍意义的各种展览是有区别的,它实际上是一个动态意义上的呈现,是一个教学过程的展示。而这个过程可能比纯粹的画展更能说明在教学当中存在的问题,体现出教学本身的特点或是未来的教学走向。文献展展示我们教学的状况,展示我们需要什么,或者不需要什么;我们得到的是什么,我们失去的又是什么。它展示成果,也展示我们为这个成果而进行思考的过程,后者甚至比前者更重要。我们除了通过成果来展现我们的教学,还通过文献展的形式去研究我们的教学。这种研究除了反映在传统意义的调查报告上,还反映在教学过程的现场、实物、行为和思考中,后者甚至更直观,更清晰,更易于让我们回想起在教学当中所发生的事和所存在的问题。

当前中国许多高校已经认识到艺术基础教学研究的必要性,也已经在为此而努力,但是采用教学文献展研究的形式在国内则是先行。我们通过各种艺术展来展示教学努力下的艺术与教学成果,更需要一个能够呈现教学本身的公共平台,而教学文献展方式无疑是有创见和易于实施的。我们希望通过这种方式去探讨教育思想、人文素养、艺术走向以及教育与人的关系,期待构建一种更有意义的艺术教学模式。

视觉艺术的文献展在德国的卡塞尔即将展出,而关于艺术教育领域的这个文献展已经得到响应和鼓励。我们预见,它绝不仅仅是艺术教育学科的问题,它最终会引发我们对整个教育和人自身的思考。因此,艺术教育文献展的价值和意义是不言而喻的。

我们最终的一个愿望,就是让这个艺术教学文献展成为一个广受关注的、不断得到支持并延续下去的展览。我们也乐于把这么一个展览以图书的方式呈现给所有的人。

温平 熊震

2007年4月于清华大学美术学院

目 录

第一章 以文献的方式 /007

- 一、关于“清华美院艺术基础教学研究文献展” /009
- 二、认识基础教学 /034

第二章 以个人的方式 /043

- 一、基础教育的意义
 - 李睦老师的教学 /045
- 二、综合的训练
 - 陈辉老师的教学 /065
- 三、实践的意义
 - 刘临老师的教学 /078
- 四、形象与表达
 - 曲欣老师的教学 /087
- 五、技术不是全部
 - 张歌明老师的教学 /096
- 六、教育与教学
 - 王君瑞老师的教学 /105
- 七、观察·思考·表达
 - 蒋智南老师的教学 /110
- 八、如何看待素描
 - 包林老师的教学 /113
- 九、图像表现
 - 李天元老师的教学 /117

第三章 以文本的方式 /129

- 一、网络学堂
 - 李睦学生的文字 /131
- 二、个体差异
 - 包林学生的文字 /141
- 三、记录思考
 - 曲欣学生的文字 /149
- 四、初次交流
 - 王君瑞学生的文字 /154
- 五、入学之后
 - 蒋智南学生的文字 /164
- 六、课堂思路
 - 陈辉学生的文字 /173
- 七、身体力行
 - 刘临学生的文字 /176

第四章 以图片的方式 /177

- 一、现场 /179
- 二、图画 /186
- 三、图像 /217

后记 /223

参考文献 /224

CONTENTS

Chapter I Exhibition and Literature as Teaching Methodology/007

1. Art Exhibition Based on Teaching and Research Literature, Academy of Arts and Design, Tsinghua University/009
2. Understanding of the Foundational Teaching/034

Chapter II Personal Experiences as Teaching Methodology/043

1. Significance of Foundational Education
—— Teaching Experience of Professor. LiMu /045
2. Comprehensive Practice
—— Teaching Experience of Professor. ChenHui/065
3. Significance of Practice
—— Teaching Experience of Professor. LiuLin/078
4. Image and Expression
—— Teaching Experience of Professor. QuXin/087
5. Technology Can Not Mean Everything
—— Teaching Experience of Professor. ZhangGeming/096
6. Education and Teaching
—— Teaching Experience of Professor. WangJunrui/105
7. Observation, Critical Thinking and Expression
—— Teaching Experience of Professor. JiangZhinan/110
8. How to View Sketching Art
—— Teaching Experience of Mr. BaoLin/113
9. Image as an Expression
—— Teaching Experience of Mr. LiTianyuan/117

Chapter III Student Experience as Teaching Methodology/129

1. Cyber Network Classes
—— Essays from Mr. LiMu's Students/131
2. Individualistic Differentiation
—— Essays from Mr. BaoLin's Students/141
3. Recording My Thinking
—— Essays from Mr. QuXin's Students/149
4. My Initial Ideal Exchange
—— Essays from Mr. WangJunrui's Students/154
5. Since My Entering the School"
—— Essays from Mr. JiangZhinan's Students/164
6. My Ideas in Class
—— Essays from Mr. ChenHui's Students/173
7. Set up Examples
—— Essays from Mr. LiuLin's Students/176

Chapter IV Pictures as Teaching Methodology/177

1. The Scene/179
2. Pictures/186
3. Image/217

Postscript/223

References/224

觀念的蛻變

一、关于“清华美院艺术基础教学研究文献展”

1. 文献展的准备与方式

首届艺术基础教学研究文献展于2006年11月28日在清华大学美术学院B区一层展厅展出。这个文献展首先由基础教研室的李睦老师构想,随后与包林副院长策划并在学院老师的响应下正式展出。这次展览一共组织了七位担当过基础教学课的教师参与。他们分别是李睦、包林、李天元、王君瑞、曲欣、张歌明和刘临。

文献展分两部分进行,一是常规展厅的展览,二是召开研讨会。

展厅展览主要展出七位参展教师的教学方案(展板文字)、教学理念、学生与老师的通信、有关教学的出版物、部分本院学生的课堂作品(包括摄影、文本、图像、课堂素描、综合创作、色粉等),以及何洁副院长及李睦老师的前言和致词等。其中,李睦老师提供的学生邮件来信及他的答复与点评,内容翔实,还是首次在文献展里展出,成为文献展的亮点之一。基础教学文献展览的着眼点在于教师的参与,展览的重心放在教学研究的过程和思考上。

研讨会由学生和老师共同参与,采取一种对话互动的方式。

2. 文献展的互动与对话

文献展研讨会于2006年12月7号在美术学院B区102室召开,研讨主要围绕学院基础教学问题来进行。包林副院长主持了研讨会。在场的老师除了有参与文献展的包林、李睦、曲欣、王君瑞、李天元、张歌明和刘临七位老师外,还有应邀参加的绘画系及学院教务处的老师。学生主要来自美术分部一、二年级,约有30名。另外,基础教研室的研究生也参与了这次研讨并作记录。学院编辑部的工作人员对研讨会进行了现场的拍照及录音。

在研讨会现场,包林副院长首先发言,主要谈及文献展的意义及当前学院基础教学的整体状况。李睦等老师和在场的学生都非常坦诚和直率地谈出自己的想法,会场气氛虽然还不够活跃,但依旧可以感受到学院对基础教学

包林副院长在研讨会上发言

所给予的关注，以及学生在学习上所表现出的困惑和期待。以下是在研讨会上的对话节选：

包林：我们的教学宗旨是什么，想法是什么，特点是什么，这些问题教师和学生之间都还没有来得及沟通。但是我觉得我们老师的出发点都是非常感人的，就是特别希望能在展览这段时间里有一次师生面对面的交流。平时在教室里老师在告诉你应该做什么，不应该做什么；在劝诫你，规范你。我想这是课堂教学的语境所造成的，它让老师必须这样做的。今天，老师和同学都是平等的，都在一块儿交流。同学们对学院多多少少有了一个感性的认识，而且今天来的同学大部分是学美术这一块的。现在，我们很遗憾的就是我们做很多事情都是一头热，套句话来说就是“皇帝不急太监急”。我觉得我们不能当这个“太监”角色，我们不能一头热，最热的应该是老师和同学这种关系。我们一处就是四年，这四年是师生关系的开始。你毕业以后，十年、二十年以后，你可能觉得这个学院对你来讲，对你的人生来讲，起到一个很重要的作用，如果这个重要作用发挥在你的事业上、你的人生上，这就真正体现出来这个学院的价值，就是我们在座所有老师的一个最大的欣慰。我们老师别无他求，最终指望的就是你们今后能够创作、成才、独立，能够在社会上发表你的声音，而不只是一个简单的技术人才。所以，我们美术学院的教育首先一定不是一种职业教育，如果我们老师在课堂上只能教给你一些技巧，而不包括我们所说的艺术家应具备的做人的人格人品的话；如果不是对

你们进行综合的人文素养的全方位的训练的话,那你们从学院出来肯定就是只能得到一种职业,就是一个技术人才,你可能就是到了某个编辑部当一个美编,或者到了一个公司去打工,如此而已。那么我们这个教育应该说不成功的,我不能说是失败的,起码不是成功的。

在座老师都是经过“文革”和改革开放时期过来的人。我们这一代老师还有一个历史责任,就是起到历史上的一个传承作用。我们所有的精力最终会倾注到你们的身上,希望你们今后比在座的老师做得更好。这也是我们最大的希望!

我就先开个头。今天我们也没有主持人,院长有会不能来。所以大家要畅所欲言。同学有话就说,老师有话也说,用这种互动的方式作一次交流。这次交流可能不一定会有结果,我们不需要有一个很明确的结果和很明确的答案到底怎么教学,但是我们要永远保持一种探索的状态,永远保持一种互动的状态。这种状态必须在我们这个大学里形成一种习惯、一种常态。你在这四年中间应该永远保持这种状态。可能这种探索的状态,包括我带的同学在上素描的时候所采取的互动的、询问的方式,会伴随你一辈子,在艺术人生里面肯定就需要这么一种状态。如果你什么都知道了,什么都无所谓了,你不可能有什么创新。我想这也就是我们开这个座谈会、研讨会的一个想法。我就作这样一个开场白。

艺术基础教学研究文献展研讨会现场

今天来的老师大家都认识吧，我就不介绍了。主要是基础教研室和绘画系的一部分老师。绘画系的几个老师都从事我们基础教学的大量课程，自己的专业课也长期担当。基础教研室的老师都在做基础教学，在第一线。同学呢，我了解的大概就是两个班，二年级同学，来的同学大都是美术分部的吧。是这么一个状况。

李睦：大家看过外头那个展览了吗？大概看看，它不同于以往的就是它不是一个画展，它实际上是一个教学过程的展示。而这个过程可能比画展更能说明在教学当中存在的问题，体现出教学的本身的一个特点，或者说是未来的一个走向。其实呢，这关系到在座的每一位同学，特别是对于你们一、二年级的同学，可能对你们以后的发展有一个直接的作用，就是由这么一件事情引发了这么一次讨论吧。包林老师也一直很关心这个事情，我们大概有七八个老师参与了这个展览，这可能不很全面，但代表了一部分老师对基础教学作这一方面的关注吧。所以，我觉得今天大伙儿别感到拘谨什么的，你看看同学一个个都是那么沉默，没有什么表情，大家都要畅所欲言，都对于这个展览结合自己一两年来所听、所学、所见提出一些问题吧，就像刚才包老师说的，咱们未必能在这个研讨会上解决什么问题，但至少可以提出些问题，让我们都知道同学们在想什么。

我给装潢系的同学上课，最大的困惑就是我每天讲完了，没有同学提问。然后呢，我只能根据他们的表情以及他们的作业，回家以后反思存在的问题，这完全是一种揣摩。我又要连夜把第二天要讲到的想到的整理出来，而这个过程又非常短。第二天我去讲，我说我发现了什么问题，其实这些问题是真正存在的。果真同学们就按照这个来调整。第三天呢，我又在他们接下来的作业里再去找问题，这样我觉得非常被动。应该说大学四年，它不是一个相互提问、相互追究什么的过程，而是一个相互了解、互动的过程，这才是学习的目的。不是我们来教，你们来学，全都照做。我总爱打一个不恰当的比喻，咱们学校的学生像一个U盘，而学校像一台电脑，U盘插上去，叭叭叭……吸满，一拔，毕业了。在座的可能内存大小不一样，但性质都是一样的，出去以后都把你们学到的再传给别人，这是非常被动的，因为我们又不是机器。大伙儿有很多问题，比如说绘画本身的问题，传统和现代的问题，

教育过程中受教育的一方和提供教育的一方之间的矛盾冲突问题等。任何一个问题都可能阻碍你们的学习，阻碍你们的思考，艺术这东西是很脆弱的，稍微有一点外界的因素就足以诋毁你全部的努力……昨天我参加陈丹青老师的研究生的答辩，其中一个韩国学生写的论文题目叫“中国美术大学与韩国美术大学的比较”，他清清楚楚地罗列出中国和韩国之间的差异。一个韩国留学生和我们之间所关注的有那么大的差异，我们现在甚至不知道在座的同学在想要什么，这点是最要命的。不知道你想要什么，你想成为什么样的人，想画什么样的画，有什么样的要求，你不想成为什么，好像这些问题你都非常的困惑，这也是一个障碍。我们彼此之间都没有机会沟通，我想这次活动本身只是一个开始，我们可以在以后不断地保持交流。这次只是一个讲座而已，说完了就走，学校领导和今天来的老师都是很诚恳的，希望能够跟大家真正地面对面，而不是背对背。其他的老师和学生也可以就这个展览聊聊。咱们学院的李当歧、何洁院长都看了这个展览，挺肯定的。尽管他没来，但把教学搞好却是大家一致的方向。

包林：反正我就希望这种文献展的方式是常态，而不是一件特别的事情，还要策划，还要通知，还要下文件，还要反复地去疏通各种关系。说到正常的状态，我就特别怀念我们上世纪80年代的那种状态，像这种类型的研讨会、展览多如牛毛，平时的东西总结好了，整理好了，需要把它拿出来时就是一个展览。不仅限于一个地方，所有的走廊、所有的教室都在这种状态里面。那种状态可以给你留下的印象是，在这所大学里面所有的老师、同学都在关心一件事情，那就是80年代的艺术应该怎么做，我自己应该怎么做，就是这么简单，都很清楚。我们工艺美院50年代成立的，到现在并到清华来以后，（不叫合并）它整个状态是一个抛物线的轨迹，这个轨迹的顶端就是在80年代。在80年代，这个学院所有的学术价值可以从之前的几位老先生的展览体现出来，先是张仃、庞薰琴、祝大年的画展，接下来是吴冠中、袁运甫的画展。我们通过这些老一辈的画展、研讨会，并不仅仅是在缅怀这些老艺术家，而且是在了解这个学院的传统和历史，是这么一个过程。那个时候的艺术状态是最好的，同学们都有敬业精神。所有的老师和同学回忆起学院那个时候，都会想到作为一名教师或一位同学的状态是怎样的。这个

学院的特点就是一个十分开放的教学体系，从来没有过在这个教学体系上定格某一个模式、某一种传统，从来没有！所有的老艺术家，他们的风格都不一样，他们的主张也都不一样，甚至他们之间都在进行论战，不同观点的论战。而这些论战挑起了整个中国美术界的论战。还有，这些老师吸取的艺术营养和学习的方式，也是多种多样的，不是唯一的。我得出一个结论：所有的老师在这么一个公共的平台上，最终选择了自己的一种风格和一种语言，即他的艺术语言。如果我们只有单一的模式，比如说像契斯恰科夫体系，或者是徐悲鸿的方式，我们就会像中央美院的一个分院。当时学院没有这样做，在这种“有容乃大”的理念下，我们非常成功地融合了设计学科的精华和造型艺术的精华，把所有的东西融在一块儿，形成了我们自己的特点。所以这种特点的表现是，它求来的是一个个人、一个个艺术家。这一个个艺术家在当时都是幽谷的绝响，像彗星一样的闪过。这种艺术家让你感到没法去传承他，比如说吴冠中先生，你想要跟他走，肯定要迷失目标，你想学他肯定是学不来的，他就是他，他就是吴冠中。或者说，他就是祝大年，他就是张仃，他们都不一样。到你们这一代，今天学院里面可得到的资讯信息、可看的東西，都要比他们宽得多、广得多。那么在这种情况下，同学们最需要的是什么呢？就是你在这些不同的方向上的自我的判断、自我抉择的能力，也就是选择分析的能力。这种选择分析能力在某种程度上不亚于你的造型能力。你造型是为了什么？如果你们每个人所做的东西都一样，那么这就是我们这个教学体系的最大失误。因为从另外一个层面来讲，你们在这里学到的技术，只有它才有同一的标准，才是一致的，才是一般性的，但这个绝对不是我们追求的。我们从来没有把技术和艺术分开来解释。什么是艺术，什么是技术，我们在学习所有的技巧的时候，在打基础时，千万要有根弦，绝对不能忘记我们追求的是什么东西。

美院学生：我觉得我们太闭塞了，始终在窝里动，窝里转。我最近听了好多的讲座，都是广告、设计之类的，就是没有国际关于一些纯艺术的有成就的大师来讲座。我们唯一的媒介就是图书馆那点书。图书馆的书也就限制在文艺复兴往后没多久的那批人。现在的比较前卫的一些大师在做什么我们不知道。尤其是让我去写一些关于当代绘画或绘画大师研究的文章，我觉得

很困难。我没见过他们，我只有通过书上那些可能会有误差的东西去理解，还不知道理解得对不对。

李天元：在咱们图书馆三楼，一些国际上很重要的艺术杂志都有！

美院学生：我看得见那些书，可听不到那些声音，我可能会误解人家的意思，那些作品的意思。

李天元：有几本杂志还是很重要的，你们可以翻一翻，还有展览的信息啊。可能有一些英文的文章你们看不懂，看不懂也没关系，看看画也挺好的。全年、全世界重要的展览，大的画廊的广告，上面全都有！

李睦：他说的挺重要的。问题是另一方面，很多同学的共性就是先入为主地对艺术审美价值的唯一性的认识。他排斥其他的不理解的东西，他对这些失去了兴趣和好奇心。所以呢，这些东西明明是放在那里，他可能不知道也不去看。他老去期待、去找那些他认同标准之内的东西，那可能是有限的……咱们来反思一下有没有这个问题，由于我们的局限导致了我们对限制以外的东西失去了兴趣和判断力了，失去了选择能力了。失去了选择能力的人他会怎么样？你们可以想想，这是一个非常严峻的事情。

包林：对了，李老师，你把那天跟我聊的一个例子说给大家听听。

李睦：前段时间播出了一个电视片，电视片就讲中美教育的比较。1976年我们派了一个代表团去考察美国的基础教育，经过几个周的全面考察，代表团回来以后写了份调查报告，结论是美国的孩子对数理化掌握程度较低，却一天到晚掰着指头侈谈创新。报告说，他们的教材混乱，学生在课堂里来回游走，像在逛市场，老师也不负责任等等。最后，报告认为，美国的教育在20年后一定会落后于中国。那么作为一个回访，美国也派出了一个代表团来考察中国的基础教育，也写了一份调查报告。结论是这样的，就是中国的孩子都特别遵守纪律，上课的时候双手放在身后，未经允许不得把手举起来，得到允许后只能举右手。他们轻音体美，重数理化，他们的基本功扎实，教材也非常的严格，教师极端负责任。结论也是，中国的基础教育20年后一定会超过美国。而且美国政府也这么认为。25年过去了，中央电视台有这么一段话用特别低沉的男中音说出来：“25年过去了，美国的教育培养出47位诺贝尔奖得主、100个在他们各自领域里面非常成功的大师，而我们的教育体

制没有。”这就是包老师让我举的例子。中央电视台真是一针见血啊，说得很恳切……学校是有很多问题，我本人在这里边几乎被窒息，我不知道别的老师怎样。我这是很诚恳的话。作为学生，自我学习很重要，你该问就问，该说就说，我不管你怎么对我，我不管你怎么要求我，我就是尽我最大的努力，要不白来这四年。我们花那么多钱上考前班，最后就为了这个啊？混张文凭没有用的，文凭、职称、职务都代表不了自信，那不是真正的自信！

美院学生：我们在艺术上缺乏一个对自己的自信，对自我的一个肯定。因为我觉得一件事情它做出来，它存在，它就有理由，它不可能一下子超越到一个什么程度，但我觉得在这条路上你始终需要一种自信，对自我的肯定。刚才包林老师说到判断和分析能力，我觉得那也很重要！我们好多学生在教室里可能都是通过一种经验在画画，我们面对一个女人体，可能不是去判断分析，攫取我们需要的东西，而是总会联想到之前在某一画册上或是画报上看到的女人体，画得很棒的，然后就不自觉地想画得像它一样。这完全是被动地介入这个女人体，而不是他自己的东西。所以作画时，这种判断分析的能力特别重要，而往往这种判断分析能力在我们四年成长的学院里是很少的一部分，但培养出的这个判断分析力和获取你需要的东西的意识会影响你一辈子的艺术道路，这很重要！

教学现场