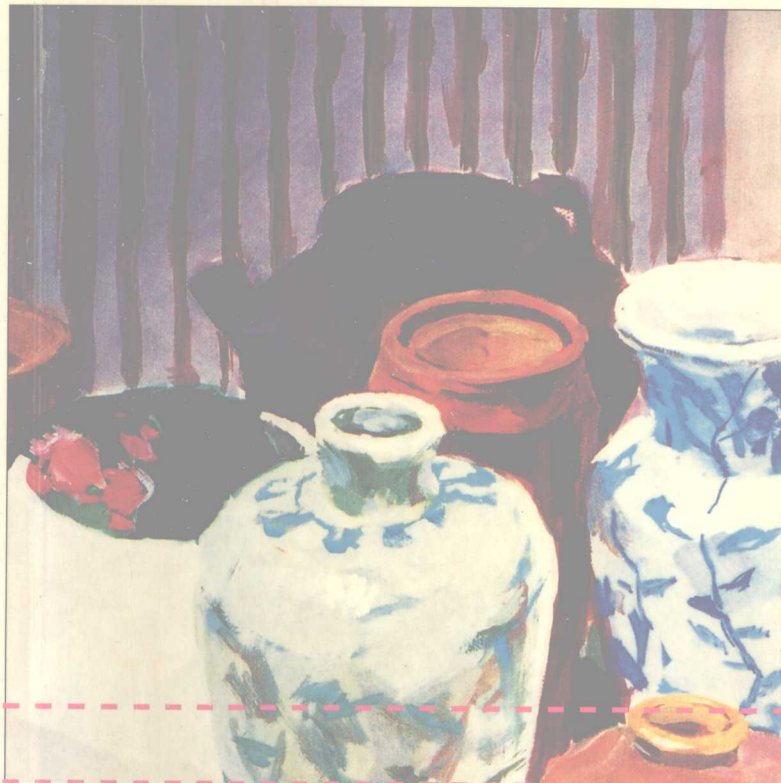

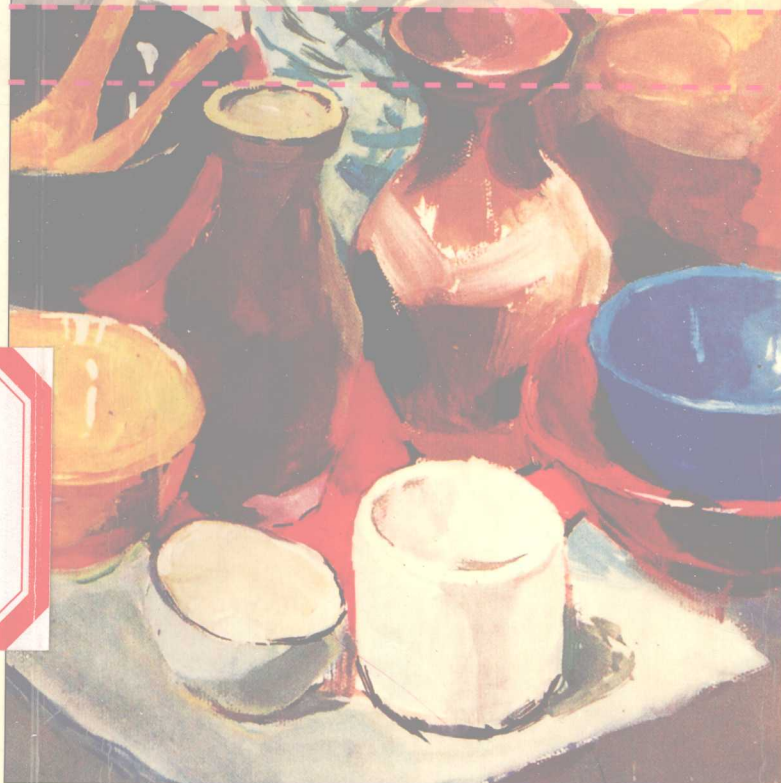
高等美术院校名师特色课教学

李木 编著

我们的色彩和教学

上海书店出版社

我们的色彩和教学

编著

李木

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

我们的色彩和教学 / 李木著. — 上海: 上海书店出版社, 2005.5

(高等美术院校名师特色课教学)

ISBN 7-80678-371-7

I. 我... II. 李... III. 色彩学 — 高等学校 — 教学参考资料 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034244 号

我们的色彩和教学

编 著

李 木

责任编辑

那泽民

整体设计

润 泽

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海印刷十厂有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/20

印 张

4

印 数

3000

版 次

2005 年 5 月第一版

印 次

2005 年 5 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-371-7/J · 193

定 价

32.00 元

从事艺术教育工作好多年了，这其中的甜、酸、苦、辣恐怕连我自己都无法说清楚。我始终都无法搞清楚，为什么一件于人、于己、于社会都有益的事做起来就那么困难。做学生的时候常听老师们讲述从事艺术创作、艺术教育是多么的艰辛，多么的困难。现如今该轮到我来对学生们讲述了，我能对他们说些什么呢？他们希望我对他们说些什么呢？我想还是说说我们为什么而活着，为什么而艺术吧。

曾经记得电视中播放过一个陕北放羊娃的自述：“我放羊是为了挣钱，挣钱是为了娶媳妇，娶媳妇是为了生娃，生娃还是为了放羊。”这淳朴、单纯、耐人寻味的自白让我很自然地想到了我自己、学生、学校还有我们的艺术教育体制以及我们的生活：绘画、考试、上学、挣钱、成家、生儿育女，再绘画、再考试、再挣钱……。有什么不同吗，也许我们更虚伪一些罢了。好像我们所有的人都是这个大环节当中的一环，无论这其中的哪一环出了麻烦都会导致整个大环节的脱落和崩溃，没有什么人能够摆脱这个环节，也没有什么人能够允许别人摆脱这个环节。生活在重复着、延续着、运动着，但是相对而言它又是静止的，因为我们每一个人的生活在它还没有开始之前就已经结束了。之所以我们还在享受、体验甚至试图改变生活，不只是由于我们具有生命，而是具有对生命价值、对生命无法承受的“时间之重”、无法承受的“空间之轻”的渴望和期待。空间的意义是无限，时间的意义是永恒，而生命的意义和价值就是用有限的短暂去对抗无限的永恒。所以我们的生命中才会有追寻、才会有思索、才会有叛逆、才会感受到我们生命的存在。而感受生命存在的意愿和方式才能叫做艺术，感受到生命存在价值和意义的生活才能叫做活着。我们为了活着而艺术，为了艺术而活着。这不仅是艺术教育，也是所有的教育、教师、学生都要面对的最大的事情。虽然我们最终都无法摆脱命运的轮回，但是我们还是要思想、判断和选择，因为这是生命的本能和需要，是一个纯粹、精彩、漂亮的人与其他人之间的区别，是一所出色、正规的学校与其他学校之间的区别。

艺术院校的教学尤其是基础教学承担着引导、启发、帮助受教育者思考、判断并最终做出自己选择的重大使命和责任。而受教育者不仅享有接受教育的权利，同时也具有要求教育者承担、行使他们使命和义务的权利。当教育者与受教育者双方都履行了各自的义务和权利时，教育的过程才是完整的，

教与学的意义才是成立的。

从严格的意义上讲，这是一本属于学生们自己的书，因为它自始至终都贯穿着他们的怀疑、痛苦、思考、探求、振奋和抉择。他们在有限的时间、空间、范围内开始了对“无限”的追逐和跨越，并逐步揭示了或启发别人揭示了相同事物的不同方面，以及不同事物的相同方面。让他们自己和其他的人们都知道了绘画不仅仅是对事物的美化，更重要的是对事物的探索和研究。从不严格的意义上讲，这又是一本属于我自己的书，因为它从头到尾都倾注着我太多的担心、关注、期望、快乐、恐惧和信心。我在有限的时间、空间、范围外结束了对“有限”的屈从和固守，并彻底阐释了或帮助别人阐释了在艺术领域“多元的意义”以及“意义的多元”。让我自己也让其他人都了解了绘画不是一项关于美化或丑化的事情，绘画只是在揭示人与人、人与事物间彼此的关系，而恰恰是在被我们所揭示的那些事物关系之中既包括丑，也包括美。

作为任课教师，在短短几周的时间里，我与学生们一起思考、涉足、探求、解决和获得的内容，恐怕要比他们在此之前数年所面对的东西都要多，但是他们最终还是承受下来了、丰富起来了、精彩起来了。他们不但更加全面地理解世界，也更加全面地理解了他们自己，并且开始用自己的眼光去看待世界，看待他们自己，看待他们自己与这个世界的关系。他们已经做出了选择，他们还将继续做出选择，因为这个世界是他们的。

李 木

2004年10月

目 录

前言

生命中必须承受之轻 001

关于色彩 001

想要分享的几点 002

您好李木老师 007

致李木老师 007

不必担心 010

让心灵去歌唱 011

李木老师您好 014

解开心灵的羁绊 016

上你课的感觉 019

我体会到了学习美术的乐趣 022

杂谈 026

关于天分 026

有一天我们会明白 030

解冻心灵 030

给李老师的信 031

我的观点 035

您好李木老师 036

致李老师 037

学会独立思考 040

色彩课后的感想 041

逆着套路走 044

课后的感想 044

045 李木老师

048 关于教师的责任

050 致李老师

054 看见的真不重要

056 李木老师

059 我真正所向往的

059 色彩课感受

060 用童心来绘画

061 课堂的快乐

062 学会解脱

后记

生命中必须承受之轻

我们何尝不想,真的想忘记从前的麻木,痛快地肆无忌惮地画一气,但当我重新回到画板前拿起画笔时,我才发现我不能……什么是不能承受的生命之轻?米兰·昆德拉曾经说过:“当最沉重的负担压迫着我们,把我们压到地上时,最沉重的负担同时也成了最强盛的生命力的影像,负担越重,我们的生命越贴近大地,它就越真切实在。相反,当负担完全缺失,人就会飘起来远离大地和大地上的生命,人也就只是一个半真的存在,其运动也会变得自由而没有意义。”我们真的是这样,得知已经解放,也许会很开心,但真正画画的时候是非常难受的,我们要不断地背叛自己,在这8天内要尽全力向走了几年的一条路的反方向走去。有很多时候突然停下来,一时间不知所措,李木老师是一个非常能看清我们心思的人,耐心地引导、鼓励着,甚至有时我能很清楚地知道他是在鼓励我,而事实并非如他所说……我们就这样一步步艰难地向艺术靠近。直到有一天突然觉得不同了,哪怕只是画中的一部分它背叛了静物、背叛了过去,快乐,一种从前画画没有过的快乐,这种快乐同样在老师的脸上也能看到。

毕竟8天的时间十分短暂,正当完成最后一张作业时觉得课程就要结束了,看着墙上的画觉得这是一种收

获,我们之间的画也不再相同,各有各的想法。而李木老师的这种教学方式很难得,同时也会引起许多人的反对,但李木老师真的是一个艺术研究者,而作为老师能独具慧眼地发现我们身上的问题,发现现代教育的弊病而勇于去医治(克服),我觉得这更多的是一种责任。姑且不论对错、好坏,关于艺术的解析我也不会多说,也不会说得很深。至少在这8天中我感受到了艺术的快乐,让我不再把画画当成一种任务、一种受苦,而是当成一种乐趣、一种享受,直到现在每当有空余时间总想拿起笔画些什么,我想这可能是那8天带来的“副作用”吧。

清华美院 学生

2003年12月16日

关于色彩

一直以来对色彩都心存畏惧,虽说女孩子普遍对色彩比较敏感,但总是觉得自己是个例外。

进入大学后的色彩课的确使我的“高考观念”在一点点地改变,然而自己的画却仍然不尽如人意。先后经过两位色彩老师的教导,我想我已经摆脱了考前用素描的方式来体会色彩的思维模式,也在试着努力摒弃以前作画的不良习惯,像一个没有形成任何固定色彩观念的

清华同方画室外景

李木和学生叶菲梓

清华同方画室

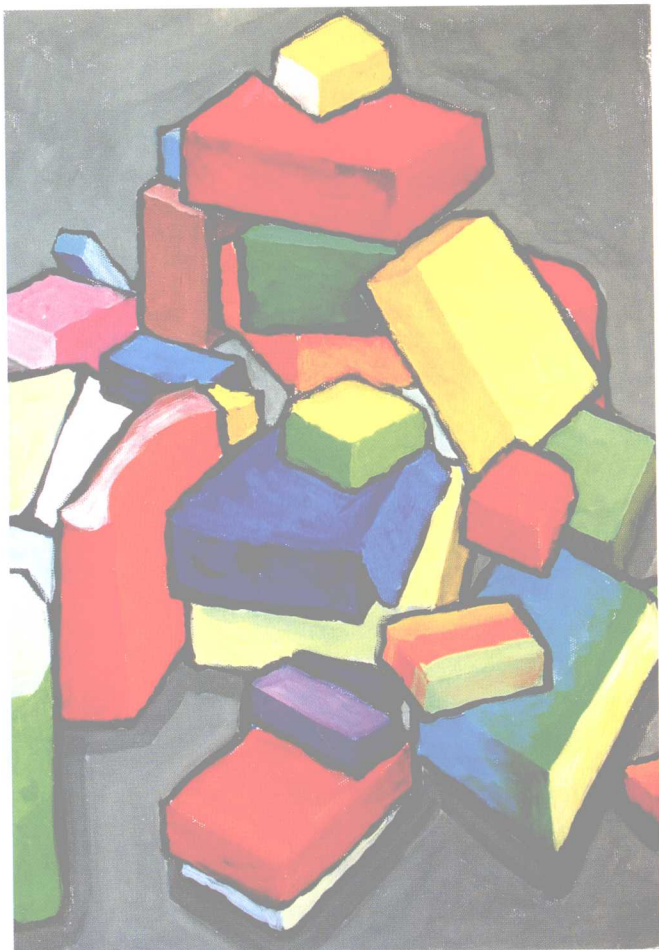
人一样，重新接受新的绘画理念，寻找异于从前的色彩感觉，但是我还是失败了。看到满墙大家贴出来的画，相比之下，我的画是那么柔弱无力。记得您说过，一张画一定给人以强烈的冲击力才能谈得上“好”，不能赢得大家的褒扬哪怕是恶骂也行，忌讳中庸。听过您的点评，我就觉得我的画是中庸（虽说您老让我们不要把您的点评放在心上，因为那只是您的个人意见，但我想能做到这点的同学实在是少之又少），不能引起任何人的共鸣，尽管形式技法上可能摆脱了高考式。

听您的课有种大彻大悟的感觉，但到真正画的时候

叶菲梓 作

“划分”的目的是再一次的“整合”，而“整合”的手段和过程则是“划分”。俗话说：“分久必合”、“合久必分”，在这分分合合之中我们逐渐建立起了自信心，因为我们是画面的主宰而不是附庸。 李木

清华美院 学生

又是另一番滋味在心头。对于一个学习美术的人来说，色彩薄弱无异于能力上的欠缺，我算是个完美主义者吧，所以对色彩这块是既想使之完善又怕无能为力，上交的这几张作业实在是令自己都无法满意……

我不是个消极的人，所以我相信也许有灵光闪过的时候我能有激情、有能力画出真正属于自己的色彩。

清华美院 学生

想要分享的几点

短短几周色彩课转眼而过，而我的感悟，我的收获却超过了以往任何几周时间，远远超过了几张画所能承载

徐赫 作

部分物体的透视在不同的程度上进行了改变，
加上背景的平面化处理使画面效果更加活
跃、生动，好像是从不同的视点去看待这些
静物。 李木

徐赫 作

尽管线条是“扭曲破碎的”，但画面却是和谐完整的。原因很简单：作者使用的表现手法、语言是谐调统一的。 李木

清华美院 学生

清华美院 学生

的。

别的画作我不想多作解释（当然，也没什么好解释的，一目了然），就是逐渐摆脱了教学大纲，尝试以直觉捕捉画面。而我想说的是最后一张白色的作业。在贴上这张画之前，我犹豫了很久，不能确定这是否是一张“风景画”，它至少超过了我所见识过的，但最终，我还是贴了出来。在第三周时各种思想、各种观念汇集到一起，互相碰撞，可最终又回归到“零状态”，一切皆有亦是一切皆无。这个时候的我是最难受不了了，感觉连最简单的提笔都不能，隐隐地感到心中似乎有什么，却又无法捕捉。那种困惑、混沌的状态，那种欲说无语的感觉，在白色落下的一刹那，顿悟了。正好是白色在白纸上，既有亦无，而一丝丝杂色正是尚未捕捉到的却已隐隐存在的感悟，准确地说，那应是一张描绘我当时心中的风景画。

在画外，我更欣喜地找到了方向。进入大学之前，只知道要画得“像”才是好的，一定要画“像”，盲目但不茫然。但进入了大学，同时也走入迷茫，画画到底有什么意义，和实物画得一模一样又有什么意义。在这三周不一样的学习过程中，我逐渐理清了头绪，技术在一定时代是有尽头的，而思维却可以一次次地突破，我理解了大学更要学的东西是什么。

另一收获则是自信。您也说过我的思维比较奇怪，画画的视角也奇怪。有时便造成别人不能理解。在上课之初，我是十二分的不愿和不安，因为上学期色彩老师要

徐赫作

在写生过程中，人们注重的往往是“写”，而不是“看”。其实“观看”比“描绘”要重要得多，你只有看懂了你所要描绘的对象，描绘才会变得具有意义。此幅作业的价值并不在于它的描绘，而在于作者能够发现日常生活物品中所存在的美和趣味。 李木

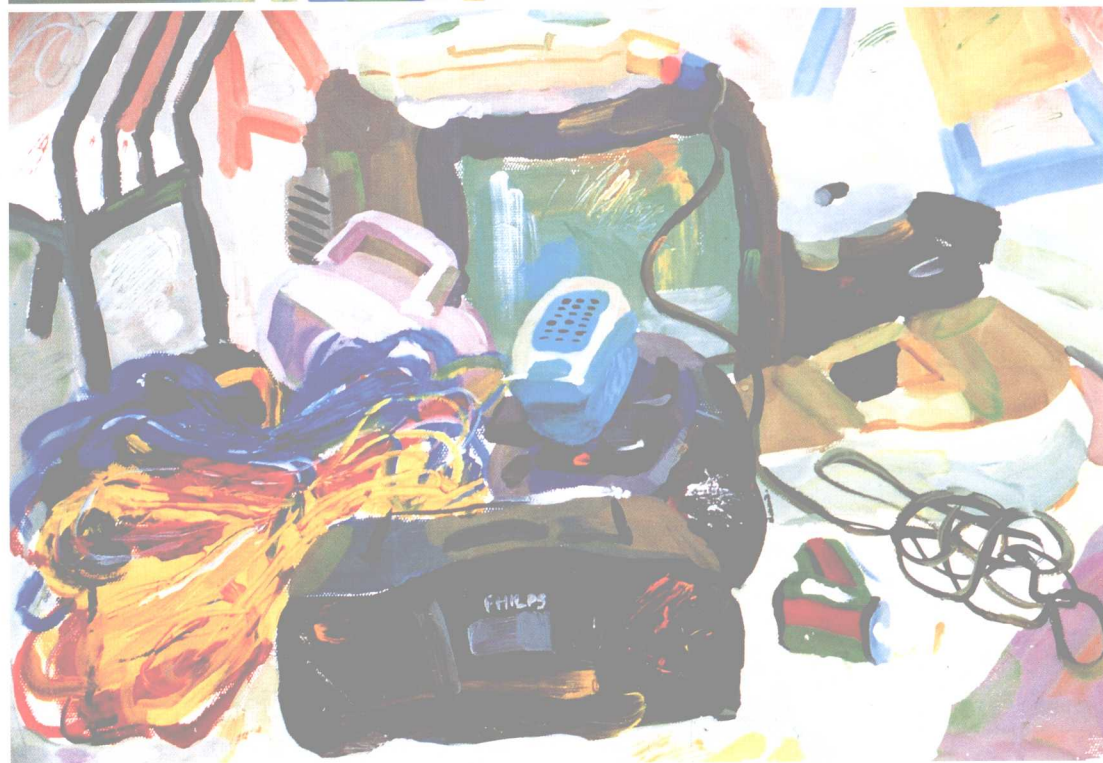
李木在教室中

学生王佳在画室中

王佳 作

写生过程里遇到的难易程度体验,完全在于你是否能够主动的处理画面,你越主动,写生越容易,反之就越难。 李 木

王佳 作

将自己画的画剪碎后再重新拼贴起来,更能让学生从客观上体会到,艺术的意义是“再生”而不是“再现”。 李木

求绝对写实，而我偏偏不由自主地带上主观感受，可想郁闷之至。而您的评画过程中，我感觉到的是对不同风格的包容和赞许，这对我来说是莫大的支持，帮助我找回自信，让画画成为一种享受。

也许此文思路文字有些奇怪，姑且读之吧。

清华美院 学生

您好李木老师

我从小喜欢画画，且很早也就开始学画，但正如您所说的我不够自信，逆来顺受，再加上自己的视野又不开阔，对艺术的了解就仅仅限于中学美术课本上的一些“抽象知识”。因此，只知道一味地按照高考模式的教学来学习绘画。当时还觉得挺开心的，可当自己来到清华后，一切都改变了。

来到清华后，各种各样的信息向我迎面袭来，我几乎都没来得及弄明白前一件事是什么，就又被另一个问题所困扰。我被这一切震撼了，它们深深地吸引着我，可同时我也深切地感觉到了自己知识的贫乏，思想的浅显以及自己绘画的诸多不足之处。我很困惑，很苦恼。千百次地，我不停地问自己：我到底该怎么办好，我到底想怎么画？可惜一直没有找到答案。直到听了您的课后，才让我重见了希望，看到了曙光。

您对我们说“绘画不应只在乎技巧”，让我印象深刻。以前我总认为自己技巧太烂，写实功底太次，而您的这句话便轻而易举地解开了我一直以来都打不开的结。您还让我明白了艺术要学会创新，要将自己的思想、自己的情感表达出来。意境达到了才是最重要的，而形式也许仅仅是你表达某种意图的载体，所以选择什么样的“语言”来实现、表现你自己的想法全凭自己兴趣，只要能很好地将意图传递出来。于是，我便开始尝试那样去做。也许是自己习惯了以前的一套画法，也许是自己没有突破的勇气，总之，我觉得这几周下来，我还是没有找到自己真正想画的、想表达的。不过，我已经很满足了，因为我终于开始有目标、有方向地试探着找寻自己的路，并且在以后我也一定会一直沿着此线走下去，我相信在未来的某一天我会开窍的，会找到自己想要的。

而我之所以能认识到这些，最需要感谢的就是您了，这是真心话。此外，您还使我了解到中国艺术界的现状，让我很受冲击，也让我确定了自己理想与目标，希望自己能为未来的中国艺术发展尽一份心力。

清华美院 学生

致李木老师

我学了那么多年的画，现在想来都是在庸庸碌碌中，

任课教师李木在上课

清华同方画室

画室中的学生黄辉

叶卉 作

这是一幅没有完成但又非常完整的作业，作者画完了所有应该完成的内容，至于说未完成的那些内容呢？也许它们本来就不该被完成吧。 李木

宦霁竹 作

也许是这组静物迫使你走入了另外一个色彩世界的极端,让你忘却了“静物”的概念曾是怎样的“丑恶”,怎样的“万丈深渊”。如今你真的脱离出来了,真的获得了感觉,感谢你自己,感谢你自己的努力和判断。 李木

黄辉 作

画面中的线不是在“描”而是在“切”,切碎的空间又被重新组合在一起,重新成为一个新的空间,这才是绘画要关注的重要问题。 李木

混沌地画着一些也许自己并不喜欢的东西。以前老师总是说：“画明亮点。”然后我照做，“画含蓄点”，我也照做，基本上是在遥控中完成了那么多的画，我现在已想不起来那时候我是否真的喜欢绘画。可我能肯定的是，上了您的课之后，我开始真正地喜欢画画了，我开始想画那些属于自己的东西，朦胧之中也开始懂得艺术的责任，学会思索关于文化的东西。

在这几周课中，我也有很痛苦的一段时期，就是那种对艺术、对文化一下子失去了判断力后茫然不知所措的感觉。艺术到底是什么，到底该走向哪里？我的画到底怎么画，我想画成什么样？有时候自己也不太知道自己想要画什么，人迷失了自己的时候真是无措和可怜，后来也不知道怎么的，画了几张画之后又忽然地明白了些什么，拨云见日一般，虽然说不出来那是什么，可确实地觉得，我想要创造，想要表达自己，想要超越自己，那种感觉就像是漫溢的大水一样，盛满了我的心，快要溢出来了。绘画从那时开始让我真正地感到幸福，像您说的那样，艺术是可以拯救我们的。我现在时常觉得自己是幸运的。因为我选择了艺术，无论怎样我都有了选择自我救赎的机会了。我感谢您在这短短的几周里所教给我们的东西，这些都是我在艺术的道路上收获的宝贝。

清华美院 学生

邵馨远 作

小小油画棒也能作出大文章，这幅对开尺寸的大画，画得如此充实生动。说明绘画作品的“好与坏”是不由材料决定的。 李木

不必担心

短短3周的色彩课过去了，李老师，您让我们写一写感想，我想感想真没什么，但想法和感受可以说一说。

首先我想您是大可不必为我们改变不过来而烦恼，其实在这几周中，据私下了解我们同学还并不是压抑地追求您的想法，我们画的都是自己想画的，多数同学反应在您的课上能很快乐、很轻松地画上一番。

对于我来说，我从小就喜欢动物，五六岁时用蜡笔、彩笔画动物，再大些是我用白描画出一幅长2米的“农贸市场”，在画中光是狗我就画了19只，每只都带有我对它们的爱。我在画它们的时候，每动一笔，就像是在抚摸它们。后来到了美术高中，仅有的几次下乡写生课，使本来兴致很高的我却不能对着一头牛或一匹马下笔，因为老师认定所谓风景画就是要画房子、树木和天地，就算来个动物也不能作为主要的内容去画，我真想不出要是自己真动了感情，将动物充满整个画面，高中老师还不轰我回家！

对于一张画的好坏问题，我想只要你在画画时尽兴了，自己认为有劲儿、有激情画这幅画，能使你心速加快，那就是成功！就起到了它应有的作用，就是一张好

赵汉青 作

“轻描淡写”也是一种方式，也是一种态度，也是一种愿望，就怕你既没有方式，又没有态度，也没有愿望。 李木