

我们所不知道的绘画

清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

基础教学核心课程

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
李睦 著

我们所不知道的绘画

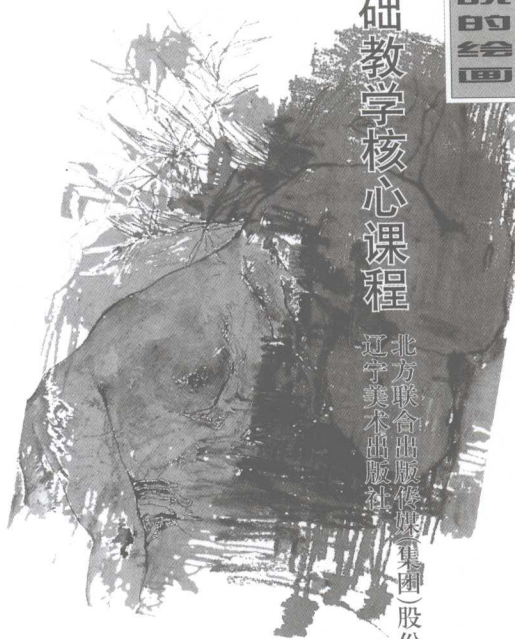
清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

基础教学核心课程

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
李睦 著

图书在版编目(CIP)数据

我们所不知晓的绘画/李睦著. —沈阳: 北方联合出版传媒
(集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.2

清华大学美术学院基础教学核心课程

ISBN 978-7-5314-4500-5

I. ①我… II. ①李… III. ①色彩学—高等学校—教学参考
资料 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第230039号

出 版 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

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: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 80千字

出版时间: 2010年3月第1版

印刷时间: 2010年3月第1次印刷

封面设计: 范文南 洪小冬

版式设计: 宋柳楠 童迎强 郝 刚 彭伟哲

责任编辑: 宋柳楠 范文南 肇 齐 关克荣

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4500-5

定 价: 45.00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联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言： 源于得意忘形的纷乱世界

我想写点什么。

关于美术？

并非写给同行，可能很多人都看不懂。

我可能也不懂。

如果你对生活进行思考，你也许就能懂。

李 睦

一个人，要面对世界，从出生开始就带着一种使命，终其一生去找寻并将它完成。最初追求的目的都是模糊的、虚幻的、自以为是的，究竟什么是自己的使命？走过一生才发现，也许就是通过自己让别人完整，帮助世界完整和谐地向前发展。然而世界的表象不是和谐的，相反是很不和谐的、纷乱的。每天面对生活中无数的选择，人们痛苦、矛盾、迷茫，终究会回到一个问题：我到底要往哪里走才能更幸福？我该如何选择？

在痛苦纷乱中勇敢一些，不麻木、不逃避，表达出对于乱的感受、迷茫、痛苦、短暂的喜悦与灵感，通过对内心的表达释放自己，给别人一些启发，帮助他们和自己在混乱中寻求一丝平衡，也许就是一抹亮丽的黄、耀眼的蓝。逃避与疯狂的反击毫无意义。从混乱中寻找自己的价值，然后将这种情感通过另外一种方式继续传递，从而推进人类文明向前发展。

而究竟什么是人类文明最本质的东西？我究竟该做什么？什么是我所追求的真理？也许这一生都不会有答案。但是艺术的生命就在于不断地追求，正是在得到、打破、重建的循环中，艺术的生命得以延续。艺术的价值，就在于推进人类文明的和谐发展。

感受到了躁动，通过对自身的表达，与别人分享自己的感受，用和睦、温柔、释放、安抚的方式来启发人，鼓励自己和别人在躁动中寻求解决问题的方法，然后继续面对生活中的种种。

我有，所以我与你分享——心中充满给予别人的快乐，

精神上因为给予别人而满足，但是我不强迫你接受任何价值观，不论是西方还是东方的，而是试图保持客观中立的立场。不想用报复你、刺痛你的方式启发你，而是敞开自我。希望你能体会然后幻化成自己的新东西，希望对你有益，决不强迫你接受。我敲门，开门的人得到我的礼物。鼓励你积极地思考，勇敢地面对生命，用最真诚的态度接受不和谐，用自己的行动来为和谐的循环发展作出微薄的贡献。

一切意识形态的东西最后都会上升到哲学的思考，上升到对核心价值的追求，上升到对中国自身灵魂的探索。寻找自己的风格，但是又害怕被符号化定格、束缚。突然找到灵感后，欣喜、兴奋、打破、再重建。永远在路上，一座又一座地攀登，艺术的生命得以不断的延续，艺术就是终其一生探索一个永远不会有答案的命题。不断地超越自己然后打破再重建，不断地寻找。

我看到世界的纷乱，感受到纷乱带来的无奈，但也因纷乱而思考而存在，不愿再添乱了，但愿可以像孔子一样以包容的、积极的心态在这纷乱的人世间痛并且快乐着。

中国传媒大学

李 越

目录

序/3

第一章 并非色彩的彩色/006

1. 规范色彩还是被色彩规范/006
2. 写生的目的不是记录/008
3. 绘画的意义不仅是“美化”/010
4. 体验涂抹的快乐/012
5. 艺术的意义是非艺术/014
6. 我们距离最好的艺术教育还有多远/016

第二章 并非塑造的素描/019

1. 构建与破坏同样重要/019
2. 完善与不完善的同样价值/022
3. 加强与削弱同样有力/024
4. 控制与失控同样珍贵/026
5. 获得与失去同样真诚/028
6. 盲目与明确同样精彩/030
7. 画实与画虚同样真实/033
8. 开始与结束同样结果/035

第三章 并非创意的绘画/037

1. 想好了再画还是画好了再想/037
2. 从偶然到必然的转换/040
3. 发现的意义大于制造/042
4. 承受过程的艰难/045
5. 享受失败的考验/048
6. 到底是形式决定内容还是内容决定形式/050

第四章 并非传授的教授/054

1. 别拿美术当手艺/054
2. 自己所认为的绘画/056
3. 所有人都不一定是对的/058

4. 心虚是最大的自信/060

5. 不能有任何目的/062

6. 没有意义的意义/064

7. 艺术创作不等于艺术教育/066

8. 宽容是培养学生能力的唯一方法/068

第五章 并非规则的思考/070

1. 相对的基础与绝对的基础/070
2. 创新的本质就是试验/072
3. 造型的意义不完全是塑造/074
4. 差异是艺术教育存在的基础/076
5. 教学体系远比教学大纲更重要/078
6. 现代价值观与思维的思辨性/080
7. 传统价值观与思维的永恒性/082
8. 与国际接轨需要判断和选择的能力/084
9. 专业技能训练不能取代人才培养/086
10. 学会独立思考是百年大计/088

第六章 并非问题的回答/090

1. 寻找自己面临的问题并做出回答/090
2. 最大的愿望就是想知道愿望是什么/091
3. 没有感觉算不算一种感觉/093
4. 为什么一定要画得更好/095
5. 不喜欢艺术有什么不对/098
6. 是否需要更多的认同/102
7. 困惑是不是绘画/104
8. 艺术有没有道理/106
9. 艺术中的对与错/109
10. 让心灵自由自在/113

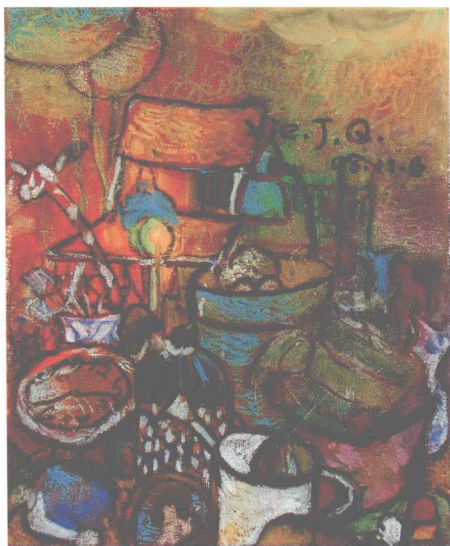
后记/116

第一章 并非色彩的彩色

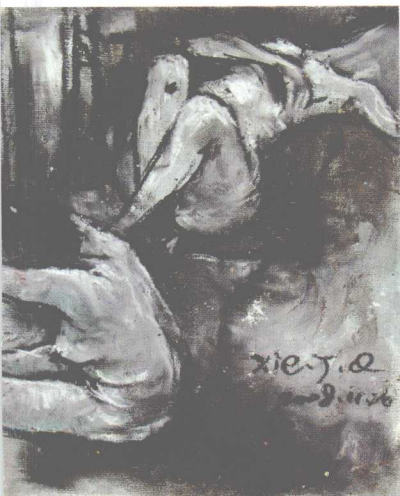
1. 规范色彩还是被色彩规范

绘画的色彩抑或色彩的绘画现在看来都没有意义了，因为它几乎被所有的院校认定了是有关于色彩的绘画规律，并且长期地贯穿于我们的基础艺术教育之中。而事务之所以能称其为规律就是因为它的确定性与不可变更性。艺术教育的宗旨也有其不可变更性和确定性，那就是，艺术教育是一门“不断地对事物的本质进行思考和质疑”的教育，这也是一个恒久不变的规律，至少眼下没有改变的可能，因为在艺术教育领域，我们还从来没有过真正意义上的思考和质疑。色彩教学的目的除了传授相关的色彩基本知识和规律以外，还应传授对于色彩规律及知识本身的认知与质疑，传授认知与质疑的途径和方法。毕竟教育的意义在于启发而不是贯彻，受教育的意义在于唤醒而不是接受。我们不应该在教授规范的色彩同时，又在教授学生如何去被色彩规范。在现行规范形成之前，都曾经有助于人们认知与质疑先前的不规范，而超越现行规范的目的也是为了更新现有的规范，从而形成新的规范并为今后的认知与质疑提供参照。学习色彩不光是为了控制和使用色彩，更是为了尊重和创造色彩。我们既不是色彩的主人，也不是色彩的奴隶，我们是色彩永久的朋友，我们之间需要对话、需要交流。

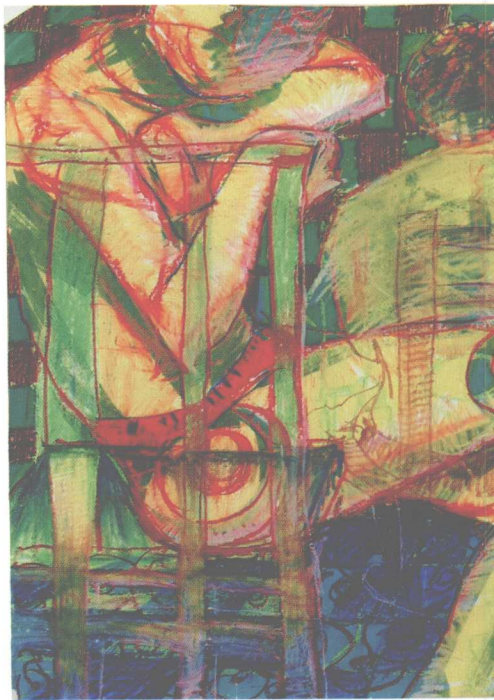
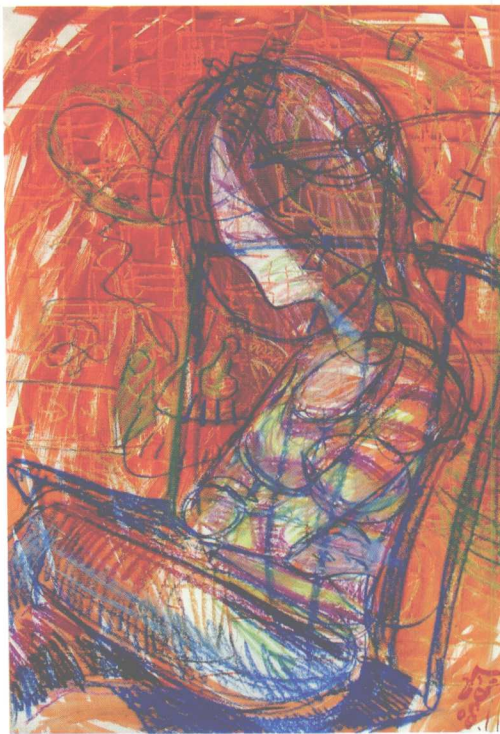
作业评语：

谢俊青的画表面上看有些“中规中矩”，但骨子里却透着些许淡定和坦然，这一点对于画画的人来说是至关重要的。无论是简单还是复杂、彩色还是黑白、人物还是静物，都应对自如，一点儿都没有先乱了自家的阵脚。我都奇怪，像她这样的大一女生，哪儿来的这种平静。（见6—7页谢俊青作品）

2. 写生的目的不是记录

写生的目的到底是什么？它在文化发展不同的历史时期所起到的作用都应该有哪些？可以留给后来的人们做长久的思索和讨论。但是有些问题应该没有讨论的可能和余地的，其中之一就是“写生的目的不应该是什”。虽说有关写生的目的不应该是什的观点也会有所不同，但“写生的目的不应该是什的记录”的立场和观点则是毋庸置疑的，这一点至少在理论上获得绝大多数艺术家以及艺术教育者的认同。由于写生本身在客观上是以记录的方式达成的，而记录本身又将写生作为主要的载体。因此在实际教学实践过程中，写生与记录的界限在多数情况下是难于界定和划分的。教与学这两方面也很容易将写生与记录的概念混同起来，甚至用记录取代写生，使学生将“相似与否”作为判断事物的标准和审美的准则。其实写生的目的就是一种视觉上的“转换”，将我们“观看”事物的认识和思考，通过绘画的形式表达出来。教学的目的也就是告诉学生，如何进行这样的“转换”。由于我们的“观看”是受主观意识支配的，所以它不同于一般意义上的“看见”，因此这种“观看”的结果也就不会与一般意义上“看见”的结果相同，甚至会与客观事物的实际状态相距很远。这种结果就是我们通常所说的绘画和写生，或者说是艺术创作。因为它所要表达的是每一个人对“观看”的认识与思考，所以它的结果也就一定是因人而异的。相反，记录的目的和意义则要单纯和具体得多，我们选取和描绘看到并认可的任何事物，无需过多的分析与思考。因此我们才说，写生不是客观描绘，不是抄袭，也不是记录。

作业评语：

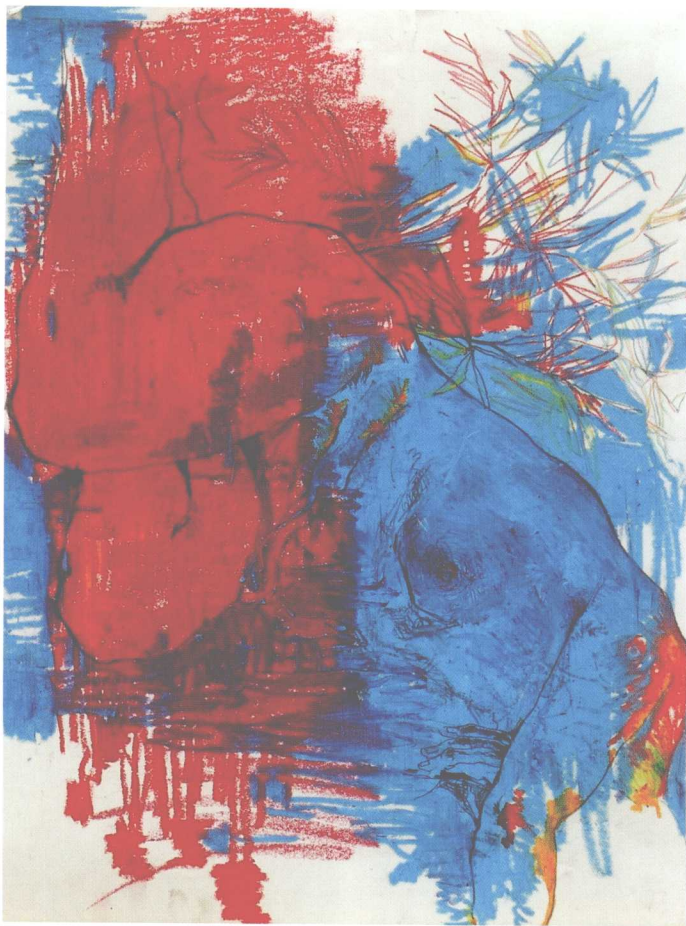
石俊峰上课时想得很多，过去的经验似乎抗衡着他试探其他可能的一切努力。他花费了很大心思，终究闯了一条小道并且径直地走了进去。也许这并不是他最后的选择，但无论如何，他还是做出了选择。这是很好的事情，因为绘画本来就是选择。（见8-9页石俊峰作品）

3. 绘画的意义不仅是“美化”

直到上个世纪现代艺术运动蓬勃开展为止，“美化”作为艺术的一个古老的使命已经延续多年，时至今日，人们仍然能够在艺术教育及艺术创作的过程中感受到它的痕迹。不错，艺术美化功能的终结并不意味着艺术从此远离“美化”而转向丑化或者其他。今日的“美化”已被赋予了比先前更加广泛、更加深刻的含义。它已不再是“漂亮”的代名词，也不再是所谓“艺术源于生活而又高于生活”的刻意提升。而是在超越事物表面现象的基础上，对事物本质所进行的深入揭示和思考以及独具个性的自由表达。这些表达也许是建设性的，也许是分析性的，甚至是否定性的，他们将重新解释绘画的“美”之所指，重新定义绘画的“化”之所在。在现代的绘画作品中，我们已经很难看到在统一审美标准框架下对事物所进行的“优美的”描绘及“刻意的”掩盖。相反，我们在揭示事物、表现事物，揭示自己、表现自己的状态中，着力地忽视“美化”所带来的困扰，因为只有当我们不再顾及“美化”的影响时，新的“美化”标准才会应运而生，才能被我们重新认可，才能为大多数人所接受，这个新的“美”和“化”的标准就是在“独立的审美标准下人们思想意识的视觉转化”。

作业评语：

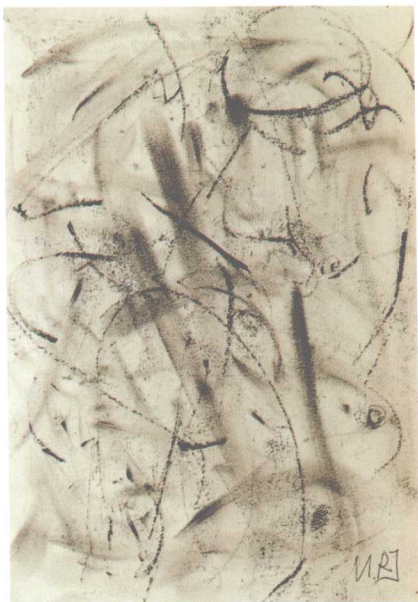
吕帅的思维方式与众不同，她好像是刻意与以往的自己保持距离，以便能寻找更多的机会去试探和发掘。她绘画的手法当然也会随着思绪的调整而不断改变，视觉上的呈现也是较多样化和不确定的她会不会越走越远呢？（见10-11页吕帅作品）

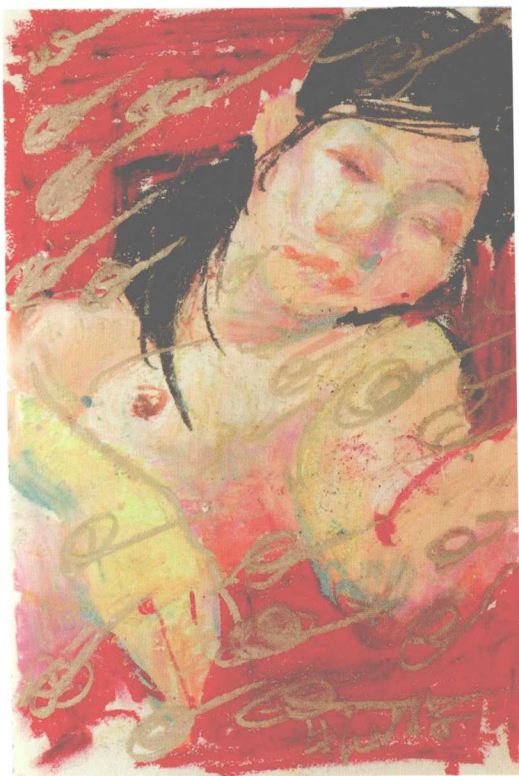

4. 体验涂抹的快乐

绘画本来就具有涂抹之意，只是随着时代的改变，它原先的职能与作用都发生了变化而已。如今的绘画已经是高度技术化、职业化、商业化体系下的产物或者产品，我们已经很难想象绘画本身曾经具有的随意、天然、自如的可贵品质，也很难知道绘画的上述性质曾经对于人类，而且还将对人类发挥的巨大影响力。我们今天与绘画的关系完全不是人与艺术之间的关系，倒像是人们与商业产品间利用与被利用的关系。如果说以往的绘画所具有的那些“朴素品质”，是由当时特定的历史条件所决定的话，那么在当今鲜见“朴素品质”的现实社会中，我们更有理由去重新追寻和体验那些品质所蕴涵的快乐。因为我们大家都越来越不快乐！

重温涂抹的随意，因为最原始的绘画本来就不是一种专门的技能。寻找涂抹的乐趣，因为涂抹本身不需要任何规则作为依据。体验涂抹的刺激，因为只有通过刺激我们才能唤起本性之中最真诚、最善良、最美好的诉求。这个诉求就是：我们每个人不受约束、排除干扰、独立自主的权利。

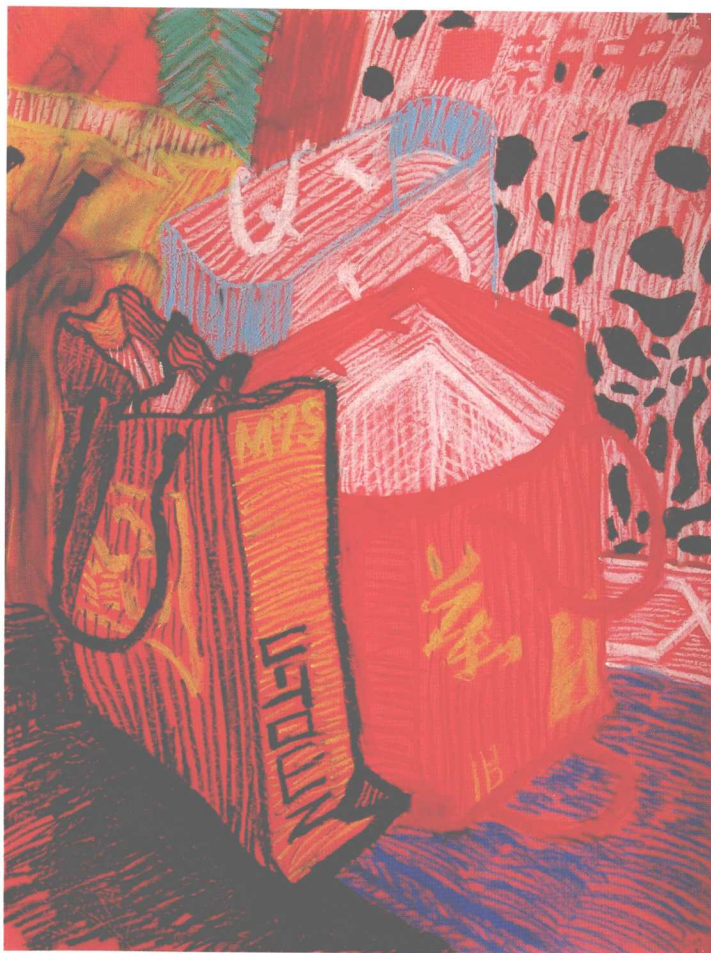
作业评语：

马瑞捷有很强的悟性，能比较快地转换自己的视角并且跨度不小，数周之间画面几度辗转、几度沧桑，不亦乐乎。尽管她本人仍难免茫然与烦躁，但作为任课教师来讲，学生能够做到如此，已属难得。日后的进取不仅要靠头脑，还要有赖于心灵。（见12—13页马瑞捷作品）

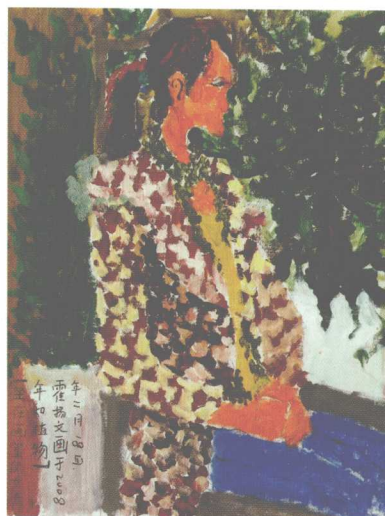
5. 艺术的意义是非艺术

艺术到底是什么、艺术到底是关于什么，许多年来人们一直没有说清楚，因为艺术的定义一直处在不断的调整 and 变化之中。但谈到艺术不是什么、艺术不是关于什么，却不断有观点和学说被提出、认可、接受。随着人们对艺术的意义与职能越来越多深入的了解，也许在不久的将来，人们会逐渐地意识到艺术的意义恰恰存在于它的反面，那就是艺术的非意义。所谓艺术的非意义并不是指艺术的无意义，而是说艺术的意义在于非艺术化、在于反对艺术的“艺术化”。这是一个将艺术融入生活、将艺术的权利回归社会的积极过程，它的结果必然会导致旧艺术观念的解体和新艺术观念的诞生。这个新艺术观念就是艺术的非宗教化、艺术的非职业化、艺术的非商业化以及艺术的生活化。曾几何时，人们被笼罩在艺术的巨大影响之下，他们在享受艺术带来的愉悦与陶醉的同时，也渐渐放弃了自己的精神需求与精神独立，他们对艺术感恩戴德，对艺术家顶礼膜拜，他们拒绝艺术以外的所有可能性，甚至拒绝了他们自己有关艺术的所有可能。艺术的双重影响决定了它在给予人们许多的同时也向人们索取了更多。时至今日，艺术已经逐渐地开始走向它的反面，开始承担起自我救赎的责任，承担起自我解放的使命，并将以往的尊严交还给社会的每一个方面。由于以往艺术的“遥不可及”和“独断专行”，它已经变得和今天的人们以及今天的生活越来越没有关系。也许今后的艺术将会以“非艺术”的面貌出现，它的载体将会是社会生活的任何方面，它的受众将会是社会中的每一个成员，它的代言人也必将会是同为社会成员和艺术家的公众。

作业评语：

张系瑞作画时条理清晰、稳定，无论画面怎样变换大小，总是能做到从容应对。他曾微词于我有关他绘画清秀的说法，其实清秀未必是柔弱的代称，能有勇气面对真实的自己才是真正的器宇轩昂。（见15页张系瑞作品）

6. 我们距离最好的艺术教育还有多远

艺术基础教学的特点就是它的不确定性、多样性，它不同于其他专业课的教学之处恰恰就在于此。

在以往的基础教学中，人们只是片面地强调它的规律性、统一性，从而导致本来不该用简单的结论去衡量的基础教育学科过早的结论化了。我们都知悉艺术的基础教育不像数、理、化等基础理论知识的教学，不能仅仅依靠对经验的高度概括和逻辑的严谨推理来完成，它的结果往往都不是也不应该是唯一的。它所依仗的教育方式应该是：对感性状态下所进行的行为体验作理性的思考，并且最终找到一种形象的表现方法。就像我们在素描和色彩课上要求学生尽量体验绘画的过程，而不要急于关注绘画的结果那样，体验得越多，感受得就越充分；思考得越多，表达得就越准确。这个体验和思考的过程就是每一个学习艺术的人，个人基本能力逐步完善的过程，而这个基本能力就是我们常说的艺术的基础和基本功。如果一定需要我们对基础教学所达到的结果做出界定的话，那么这个结果就是：对事物的判断和选择以及驾驭和表达的全部过程。

多年基础教学的探索与研究，让我们比较清楚和理性地看到了自己所处的时代和相对处境。我们既没有曾经自认为的那么好，也没有以往被认为的那么糟。这个世界上最好的基础教育都应该是适应于本国的具体情况的，就如同艺术的标准没有唯一性一样，艺术教育的标准同样不是唯一的，只要是全面、整体地考虑到本国文化艺术发展的愿望与需求的教育，就应当被视为是最好的、一流的教育。近年来通过对其他国家著名艺术院校的深入了解，我更加确定了出色的基础教育因时、因地、因校、因人而存在的重要意义。近一个世纪以来，我们的艺术教育先后历经了法国、苏联、美国、日本等国家教育模式的浸染，但终究没有哪一种模式可以真正地、完全地作用于我们自己所应具有的艺术教育。

我们国家的文化体制、人口状况、教育背景等诸多因素都与其他国家有很大的不同，我们的基础艺术教育所面临的使命、压力及挑战都是现今美国或西方其他艺术院校所不能同日而语的。做好我们自己的基础艺术教育就是对国家乃至人类社会的最真切的、最实质的、最具体的贡献。也就是对于我们是否具有世界知名大学的水平，是否拥有世界最好的基础艺术教育问题的最直接、最肯定、最有效的回答。