

河北教育出版社

杨飞云

当代名家艺术观

好的教师其实是一些随时能在学生的需要中看到自己的责任的人。

学院是传授符合真理的知识的场所，是架通古代通向未来的桥梁。

教学应该运行在规律和法度之中，不能为某些执教人个人的兴趣爱好所左右。

教学若失却了价值判断的标准，其结果是教师在互相吵架，学生们却无所适从。

探索创作奥秘
感受名家风范

拉
深研艺术理念

当代名家艺术观

杨 飞 云

教学篇

专业化
特色化教材

图书在版编目(CIP)数据

杨飞云: 教学篇 / 杨飞云著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2004.6

(当代名家艺术观—专业化特色化教材)

ISBN 7-5434-5242-1

I. 杨... II. 杨... III. 油画—技法(美术)

IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第095255号

出版发行 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街330号 邮编: 050061

出品 北京颂雅风文化艺术中心

北京市朝阳区北苑路172号3号楼201室 邮编: 100101

制版 北京时尚兴裕制版有限公司

印刷 利丰雅高(深圳)印刷有限公司

开本 787 × 1092mm 1/8 10印张

出版日期 2004年6月第1版 第1次印刷

定价 120元(两册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

如有印装质量问题请与出版部联系调换。0311-8641271, 8641274

邮购地址: 050061, 石家庄市联盟路707号中化大厦1101室 麦田书友俱乐部

(0311-7731224 E-mail: wfbooksell@vip.163.com)

序

好的教师其实是一些随时能在学生的需要中看到自己的责任的人。好的教学不是对学生个性的修剪，更不是把已经成为套路的招式强行灌输给学生，而是通过真正的知识引导、启发、培育和开悟学生的天性，能使之健康地长大，发挥其独有的才能。

学院是传授符合真理的知识的场所，是架通古代通向未来的桥梁。学院应是一块知识的净土，是高尚精神的家园，其意义是教出有质量的人才去影响和改造社会，而不是去迎合社会，把各种时尚风潮引入校园，扰乱心态。

前卫艺术应该不是学院的产物，只要在学院教的东西就不是前卫的了，人们总是被新鲜事物吸引，但是真正的意义却是以水平传世。

学院不能成为翻新花样的试验工厂，把没有质量的试验过程当成创造成果。学生的真正任务是学习，实验应由一些成熟的有水平的专业人才去担任。

教学应该运行在规律和法度之中，不能为某些执教人个人的兴趣爱好所左右。教学若失却了价值判断的标准，其结果是教师们在相互吵架，学生们却无所适从。

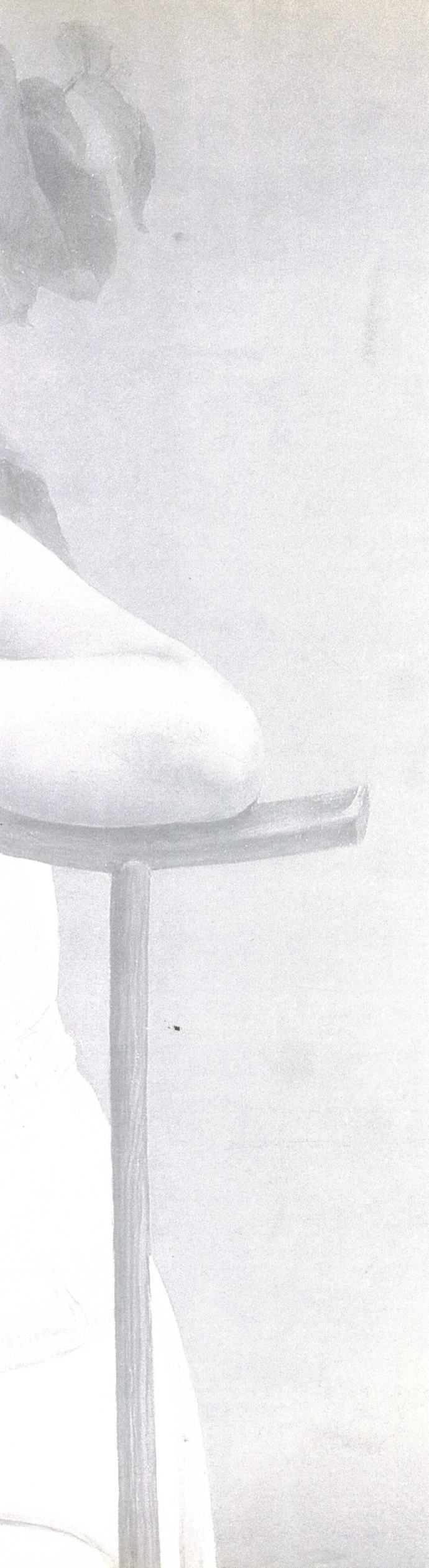
建筑打基础的目的是要建高楼，只有先知道盖什么样的楼，然后才知道打什么的基础，艺术的基础教育也一样。基础其实并不像人们常常认为的那样，越宽越好，越扎实越好，太宽了收不拢将来就废了，太扎实了就是浪费时间和生命。

其实艺术家不是教出来的，教师的作用很像给学自行车的人扶把，教师是学生手中的拐杖，学生是老师的镜子，教学相长是健康互动的教学原理，除非你不去领受它。

教师最好的品质就是，知道就是知道，不知道就是不知道，不知道的必须去学习，若是硬要假装，那就成了误导学生的罪人了，最终还得你来品尝这个苦果。

我于静寂之中悟到的不是跋涉的艰辛，求索的惊险，而是感怀每遇困境，总会有从师而来的提携之情。

目 录

概述	2
教学体会	4
教学思考	10
教学规律	16
正本清源	22
教学引导	48
技术准备	66
篇终寄语	72

□概述

教学上升到思想这个层面,已经严重到一不留心就会误人子弟的地步。我在教学上二十多年,检讨起来,喜忧参半。在画面上表现什么对象,高扬什么论调似乎并不重要。我也深信,画面自然会透出一种我的心情、我的语言、我的体验,我的一种生活态度。它和我是那么地相似,就像是我的孩子和我有着一个相似的面孔。

人都是渴望理解和爱,却又自我封闭。茫茫人海中,无数你我擦肩而过,也许彼此心心相印,只要坐下来,坦诚地交流片刻,可能就会成为情投意合的朋友。在画画的过程中,我也完全可用我的笔触把这种软弱、美好、真诚的冲动表现出来,我亦可以毫不遮拦地敞开心灵,任凭心灵或欢悦或哭泣,而不必顾及他人的嘲笑,不必在意所谓的成熟与坚强。可是一旦从画面中走出,走到阳光下,面对学生和同道之时,心里面的许多感受又很难一下子用话语来说。

河北教育出版社约我谈一谈在教学上的体会和主张,我很高兴。想就这一问题谈点看法,我并不是想树立什么,可当我面对大师,面对他们伟大的作品时,当我回想先生们的舐犊之恩和当下艺术界无尽的喧嚣时,受我内心里这点没有泯灭的良知的驱使,我感到了自己的一点责任。这是我勉为其难做这件事的原因。

长期以来,每当面对学生们一双双饥渴的眼睛,面对他们一颗颗挚诚的心灵,我就有一种压力,就觉得做教师这个职业其实是很沉重的一个使命。从1982年我毕业分配到中央戏剧学院教书,至1984年调回中央美术学院任教,直到今日,做教学这个工作亦有20年了。只要是面对学生哪怕只有三个人在听我讲课,就不轻松,就不知不觉肩负起一种责任。我仰慕美术学院老先生们所建立起来的一种严谨、纯正的治学风气。在这个大的氛围里,我在学习做一个教师,我更在学习去做一个有价值的人。

我所供职的中央美术学院油画系“一工作室”,是早年在吴作人、艾中信等先生的提议下组建起来的,研究学习的领域很宽泛,并且随着时间的推移不断地完善和发展。但一画室对

学生的要求却又是具体和明确的。它要求学生用有质量的造型手段和有品位的色彩能力表现其对现实的认识与思考,它和我个人的路子非常吻合。

多年来在实践这样的教学中,我也更深地体会到了“教学相长”这个十分深刻的道理。作为老师,能够倾听学生的声音,贴近学生的思路,用心去发现学生们在学习中出现的具体问题,并动脑筋去引导学生,是一件十分有意思的事。学生们就像一面镜子,通过他们,我也逐步地认识了自己。我是一个搞实践的人,这么多年,每当我坐在画布面前,我的心是安静的。能有时间画画,亦认为是人生至乐。每当我沏上一杯清茶,手捧一卷书,陶醉在方寸之间,徘徊于寂寞之境,我就很想身边能有几个学生,想和他们谈点什么,我欣赏他们身上所散发出来的勃勃生机,我也喜欢他们不谐世事的稚气。

我从青春年少习画之始到如今人至中年,画画给我带来过痛苦,亦带来过欢愉,时光流逝,斗转星移,其间艺事每有进境,我就特别思念先生们使我迷离得悟的话语。我亦感谢在我生命过程中每一位扶我上路的先生。时至今日,倒也多了几分豪气,拿“古之成大事者,必先苦其心志、劳其筋骨”之类的话自省。总想持守自己的淡泊清心,做一个真画者。可既为人师,于此自然也是免不了一番操持的,我是过来之人,深知习文画画不易。曾几何时,自己也辨不清方向,找不到终点。想高歌没有知音,欲问路不见村舍。这么多年的拾级攀登,每上一个台阶,于静寂之中悟到的不是跋涉的艰辛,求索的惊险,而是感怀每遇困境,总会有从师而来的提携之情。

今天,否定传统,以骂先贤、否教化为己任的人不少,艺德之沦丧,可谓极矣!我有一个怀旧感恩的心,认准了“一日为师终身为父”的古训。我感激我的先生们,及先生们的先生们。那持守真理、追求高境,领我们循着脚印前行的先生,有的已经化羽仙去。可我常想,他们留下的应不仅仅是他们的那些感人的作品,而是那传递下来的不息的精神品质和人格魅力。

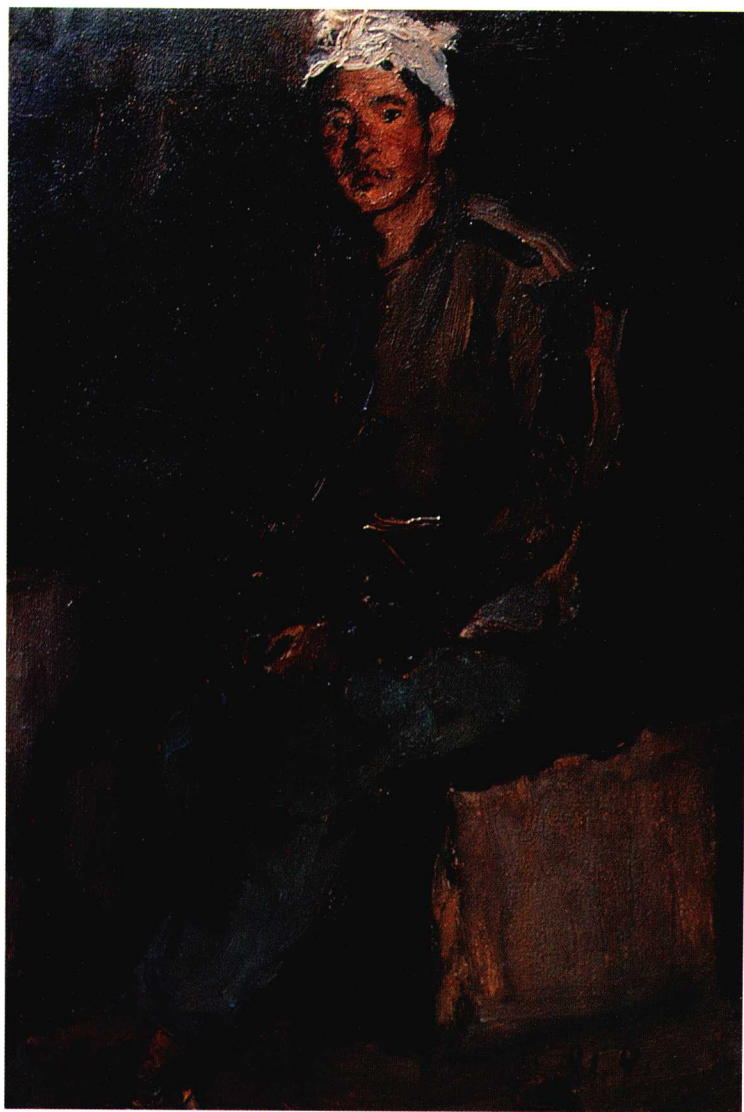
©素描人像
41 cm × 30 cm
1985 年

□教学体会

除了画画我也做了几十年的教学工作,我不想回避我个人的一些看法和体会。不针对任何人,也不针对任何事。不知从哪一天起,在教学中我时常会有挥之不去的坏心情。在当前学院的这种教育体制下,一个教师的才能的发挥是受到了一定的限制的。学院是为社会培养品质、学识、技能三方面都优秀的人才,可教了这么多年的书,当你看见一些很有才华的学生却在歧路上做着教师不忍心看的事情,就觉得教书很累。教育不是孤立、封闭的,你不得不正视社会的大环境对于学生的影响。这也不能怪老师没教,学生没学,现在的学生应该是很理解力的。

在具体的教学中,因着一画室的教学主张和我自身在实践中领悟到的东西,我主张引导学生去贴近古典艺术里那个超然的、精神层面上的东西。落到实处,谦虚、求真地去研究、体会绘画中不随时间流逝而消减的那些永恒性的因素。我时常告诉学生,要他们学会用自己的眼睛去观察捕捉对象,表现力求朴素、练达。要找到属于自己审美的眼睛,要善于清醒地认识自己。但是领悟知识时应力求超越自己的局限性,不要仅仅掉在自我的喜、怒、哀、乐的情绪里。教学的成果关乎教师在艺术上的成熟,及其自身的实践和其人格的独立。单单给学生讲一点知识、教一点技能那是远远不够的,应该用生命去影响生命。

一个搞艺术的人应终身持守一种信念,这是无可置疑的,因为人的感觉老实说是靠不住的,它是受情绪左右的一种很微妙的情感,就像你心情好时,你看一切都是美好的,心情沮丧时,看什么都变成了灰色。如果一个人心声的盼望是出于你自己,也就超越不了你自身的局限性。不光是我们有局限性,多少帝王将相王侯俊杰在人格上都是不完善的。这是不可否认的人性。只有在自身的基础上,从文章道德上去修炼自己,才能超越“自己”,达到人有人品,艺有艺品。作为一个教师,不用自己的局限性去影响学生这的确是很难的。一个人自然流露出来的东西许多时候是他的局限性,但这也是他的特点。对白石老人的“学我者生”、“似我者死”,我现在是有了一个更深的体会。两个“我”字的内涵应该是不一样的。前“我”是老人在规律中摸到的一种法则,后“我”则是老人的局限性所形成的一种面貌和风格,我感到人需要信念,才能超越自我。这是我自己体会到的东西。就这个问题,

我只是想和学生共勉。

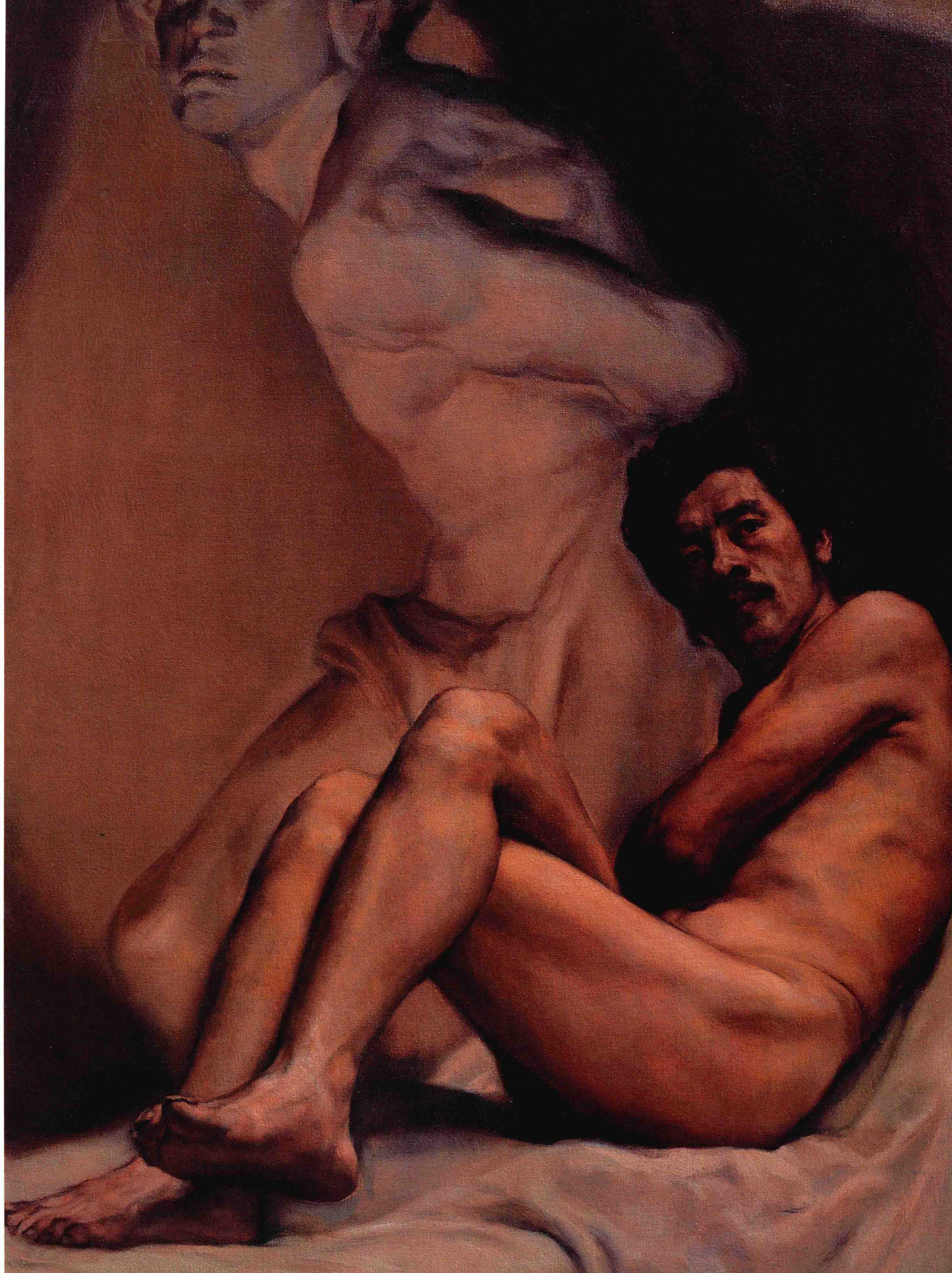
在我年少之时,生活是比较贫穷的。但它一点也不妨碍我的心情,我是快乐的。习画初始,对画画特别有兴趣,有时候画出一小点东西得到大人们的鼓励时,就会高兴好几天,做事也更有劲。由儿时的兴趣上升到凭着信心去仰望终极的真理,对于我也是一个循序渐进的过程,我在其间深深受益,所以我反复地给学生们讲。也许有人不理解,如果一个人能理解一粒种子在田野里经历的秋、冬、春、夏,就一定能理解一个生命是怎样成长的,就更能体会到蕴含其间的美、力量、神秘和那个远远高于人定的神圣法则。

◎陕北写生
27.5 cm × 21 cm
1981 年

◎男人体
110 cm × 95 cm
1982 年
(第 5 页图)

◎妹妹(局部)
37.9 cm × 28 cm
1983 年
(第 6 页图)

◎头像写生(局部)
35 cm × 30.5 cm
1985 年
(第 7 页图)

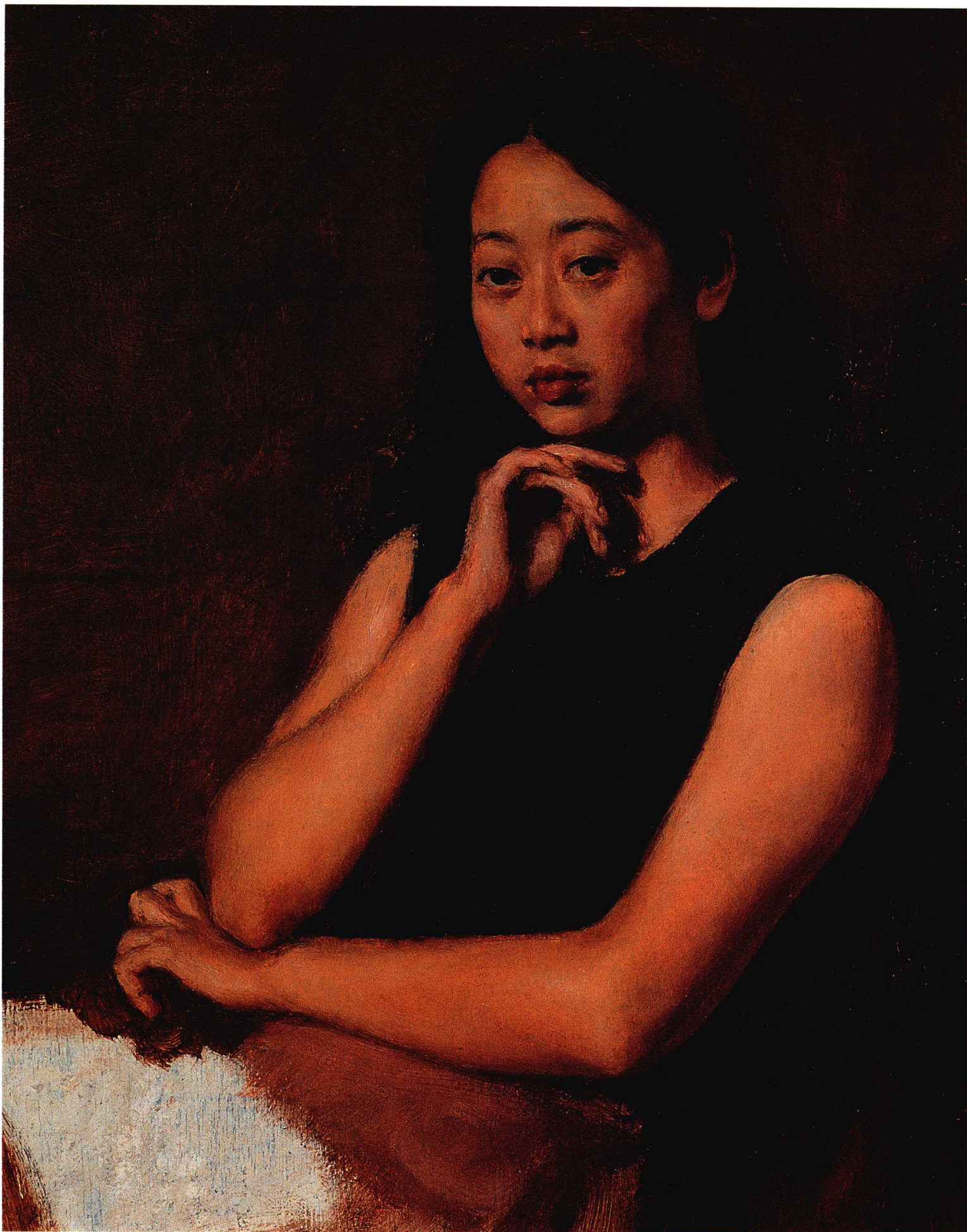

◎大爷(局部)
36.7 cm × 30.7 cm
1980 年

◎读(局部)
48 cm × 37 cm
1986 年

□教学思考

具体到教学上,我认为有两点是很重要的,一是教师的学养和在实践中积累的经验的传授。二是教学自身具有的、回避不了的普遍规律。

谈到教师经验的传授,对于学习的人来说似乎有一个得来全不费功夫的感觉。其实,真实的情况并不那么简单。伦勃朗把他的经验全部传授给他的学生,可最后这世上也只有一个伦勃朗。虽然如此,但是,如果这经验是老师经过实践验证过的东西,学生去学习的时候就会少走弯路。你不要指望一切事情你都去摸一遍。老师教你的时候,你要认真去学,用心去理解。不要抱着怀疑一切的态度去看先生教给你的东西。如果你是一个怀疑一切的虚无主义者,那么你连颜料、纸张都得自己做了。怀疑应是建立在理性认识基础之上的一种思考方式。

学生在学习阶段,随着知识的积累,自然会慢慢地生出明辨是非的能力。如果是在一种谦卑的状态下,心灵是纯净无杂的,自然会进来至善至美的东西,当然,不能回避这里还有一个老师的水平问题。一个只有二两水平的老师是不可能教给学生三两的。但学生学习的道路是畅通的,从这个老师这里学不到的东西,你也可以从另外一个老师那里去吸取。所谓老师的经验,其实是老师在艺术实践中有他关注、研究的一个点。然后他自己在面对艺术上的诸多问题时,他有一套较为独立的思考。在学画这条路上,每个人都或多或少地走过弯路,曾有过行在曲折中峰回路转的感受。这样长时间地走过来,自然会形成一套他看问题的方法。他的这个完全个人化的视角所带来的感受就形成了他的经验,这经验里面有共性的真理,有的也掺杂了个人的好恶,免不了有许多东西受自身情感的左右。所以学生在对待经验时亦有一个去伪存真的问题。从另一个角度看,完全个人的东西也有值得学习的因素。我们常说文如其人、画如其人,人的学养、操行、兴趣点不一样,出来的东西就自然不一样。每个人的个性其实在人类整个的构成里面是独立的,都有其自身的价值。学生如果学会了去欣赏老师个体的价值,他也就找到了一个怎样丰富自己的点。

◎古河阴云
30 cm × 50 cm
2002 年

◎男人(局部)
80 cm × 65 cm
1986 年
(第 12 页图)

◎静物前的少女
100 cm × 80 cm
1988 年
(第 13 页图)

