

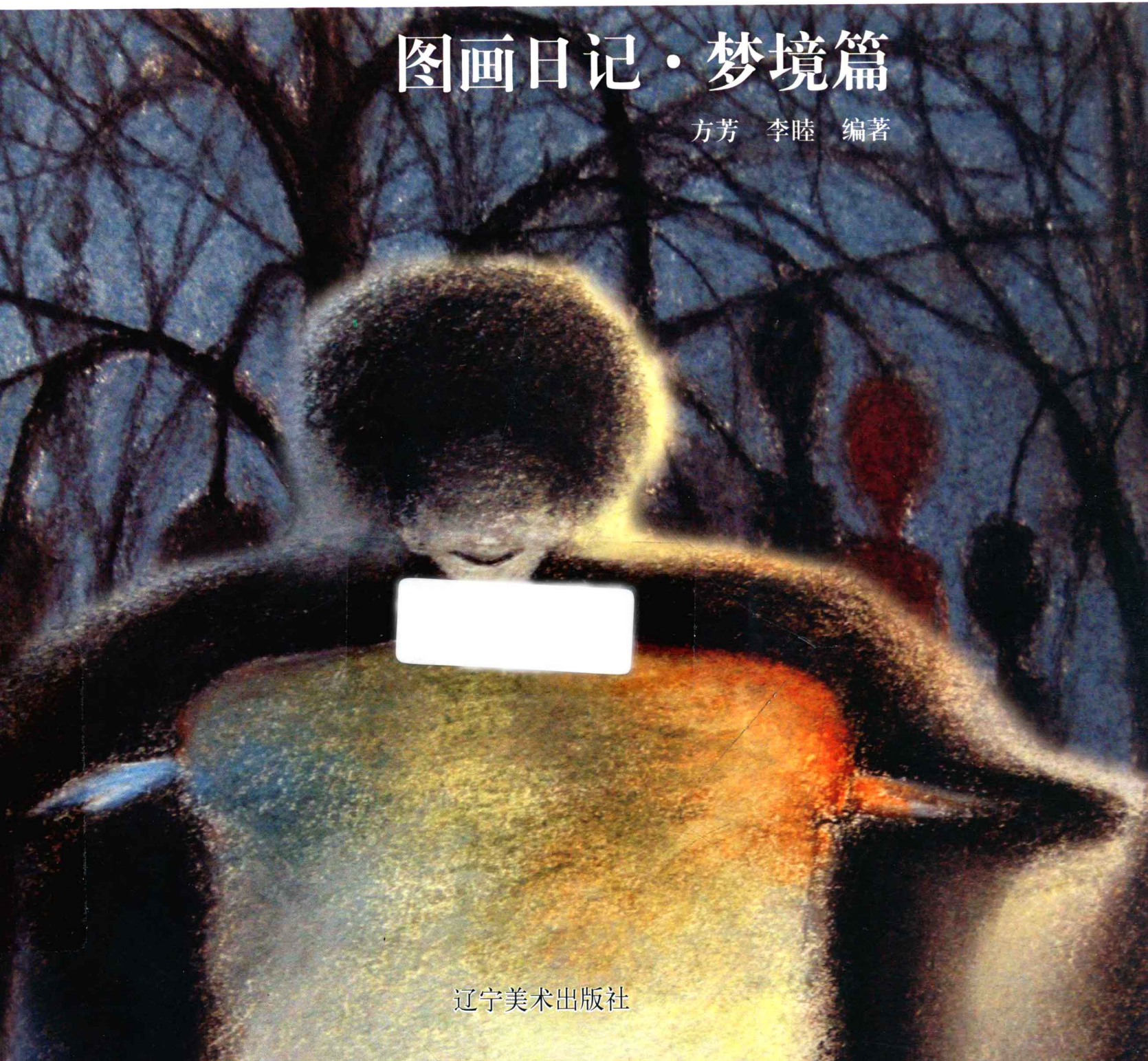
清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

图画日记·梦境篇

方芳 李睦 编著

辽宁美术出版社

清华大学美术学院

Academy of Arts & Design, Tsinghua University

图画日记·梦境篇

方芳 李睦 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

清华大学美术学院图画日记. 梦境篇/方芳, 李睦

编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5314-5262-1

I. ①清… II. ①方…②李… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第284434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: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/12
印 张: 7
出版时间: 2013年1月第1版
印刷时间: 2013年1月第1次印刷
责任编辑: 范文南 光 辉
封面设计: 范文南
版式设计: 光 辉
技术编辑: 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-5262-1

定 价: 49.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

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

序

图画自它出现那天起，就像是一部日记。它记载了我们的生活轨迹、所思所想以及文明的全部过程。它是另一种面貌的载歌载舞，是另一种方式的自娱自乐，是人生艰辛与苦难的特殊反映，也是我们思想的有形体现。

相对于科学的严谨、哲学的思辨、文学的意义，图画语言的状态是最复杂和最不确定的，然而也是最令人感到兴奋的，因为它是一种所有人都能够读懂的语言，是人类自由家园中共同的母语，是图画的一个特性所在。在图画中我们既能够面对严谨，也能够感受到意义，并且能够直观地体验思辨。只不过这种面对、感受、体验是以视觉的面貌呈现的，所以直接、快捷、有效。

图画的另一个特性是它的“自语”状态。既随时随地将零碎的幻想和杂念涂抹出来，因为零碎，所以不必顾忌完整。图画者自己能够欣慰，图画的值就尽显了。至于是非成败则交由他人评说，不过这种评说很大程度上是有赖于“自语”状态本身，幻想、杂念越多，图画语言表现得就越充分，评说也才会越彻底。而把这种由来已久的、发自内心的、不那么完整和确定的图画过程，称为图画日记，而不是绘画、美术或其他概念，我认为更真实、更诚恳。

李 睦

2012年12月1日

幻想的余地

这是一本很别样的日记，然而要了解它的特别之处并不需要太多专业上的知识。

日记是一种很吸引人的“文体”，正因为它私密，因为它不成体统，才无拘无束，才好读，而且引人遐想。更因为它不必示人，张三和李四的日记也就往往显露出大不相同的性情和态度。

我们呈现在这里的“日记”与一般意义上的又有所不同。首先，它们是由一幅幅图画组成的。其次，我们作为日记的作者是正就读于清华以及刚刚走出清华不久的年轻人。之所以我们的图画能在此汇聚，最堂而皇之的理由是幻想。书中图画所采用的材料多样，形式各异，大多来自我们想象的切片，思维过程中令人兴奋的波段。有的是对奇异梦境的描绘，有的则倾向于书写沉思的灵光。

一定有人会指责我们的画缺乏完整性和严肃性，这种批评自然有它的合理性，却也超出了“图画日记”的朴素初衷。当一个人想把自己魂牵梦萦的景象倾诉于画纸的时候，绘画应当是不假思索的，并且有理由是不择手段的。我们把这些原本不必示人的画稿展现出来，并不是为了建立一个自我标榜的流派，而是想聚拢一种尊重与享受表达过程的气氛，一种精神的自由状态。因为我们相信，这是一切伟大创造的前提。

在坚硬的生存现实面前，模式化的成功学被推崇到无以复加的地位，而人们探索未知以及了解自身的好奇心被具体的利益一次又一次压抑下去。幻想在这样的时代里显得尤其可贵，即使它不能成为治愈现实的一副良药，却至少无愧为替人类挽留天性的一种企图。

你相信吗？幻想里有风的颜色，光的舞蹈，还有雨水的善意。幻想里有挣扎，有叹息，甚至常常与疼痛互为知己。我相信，有心人会从画里读到更多。它们在现实的重围中，注定是难得一见的。

画画从本质上说就深深留有幻想的烙印。在空无一物的界面上创造一个图像就好像打开一个窗口，观者向里窥进去，画者朝外望出来。借助于幻想，我们可以云游在小小一方画纸之上，透过它那薄薄的现实去张望深处更丰饶的世界。幻想像一个婴儿，需要环境的呵护，需要学识和阅历的抚养。一个人一时的幻想也许无足轻重，但是潜藏在许多人心中的幻想凝结起来，或许能触碰到一个好一点儿的未来。我们所做的就是用画将各自的幻想和记忆贮存起来，等待它重新鲜活的那一天。

值得一提的是，与本书同时示人的清华图画日记·意境篇是本书的姊妹篇。但愿我们的幻想从未对立现实，但愿我们笔下的图画能有一天掉回头来补充那本不圆满的现实，回馈那有恩于我们的现实。

我们是清华人里怀着梦的一小部分，我们画画，但愿我们还有权幻想。

孙墨青

2012年秋于清华园

"I picked up one of the... and pressed it lightly to his face." And while there was still that possibility that I might be... overcome... he breathed in the scent at my wrist — "I was... susceptible. Until I made up my mind that I *was* strong enough, that there was no possibility at all that I would... that I ever could..."

"I'd never seen him struggle so hard for words. It was so... human."

"So there's no possibility now?"

"Mind over matter," he repeated, smiling, his teeth bright even in the darkness.

"Wow, that was easy," I said.

He threw back his head and laughed, quietly, as a whisper, but still exuberantly.

"Easy for *you*!" he amended, touching my nose with his fingertip.

And then his face was abruptly serious.

→ 301 →

目 录

程晋华	/ 01
赖 巍	/ 10
刘鑫源	/ 19
李卓宣	/ 28
刘艳丽	/ 35
宋丹青	/ 42
孙墨青	/ 48
孙 倩	/ 53
谭永勍	/ 61
邢 娜	/ 70

程晋华

清华大学美术学院艺术硕士，导师李睦教授。

在清华的三年，被画画、音乐、写字、游荡填满了。画画的时候必听音乐，深爱 Darkwave，这种具有游吟诗人风范，又有一些具有教堂圣叹大气、曲调大多阴、悲伤的音乐，是人们身处现实世界对生命、爱情以及历史的一种思考。它和我的画深深地契合，这些画有些忧伤、阴郁，其实内心渴望感受远距离的温度。我对艺术本质的理解更倾向于展现精神、交流情感。这就涉及我们如何看待精神和情感，因为意识、潜意识、前意识这些思维状态也是精神和情感的重要组成部分。我的创作就是用绘画这种方式表现这种思维状态下的自我追问、自我质疑、自我冲突、自我肯定、自我发现，在模糊不定的空间中揣摩思度内心世界。

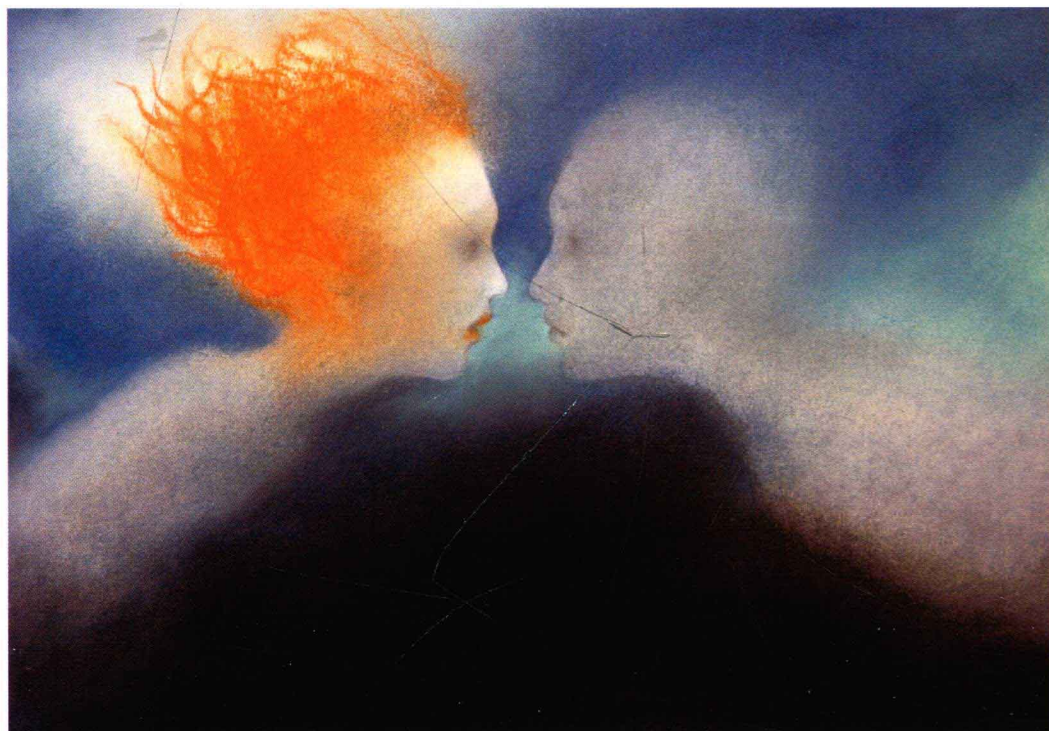
死后的四十种生活 29cm × 18cm 色粉

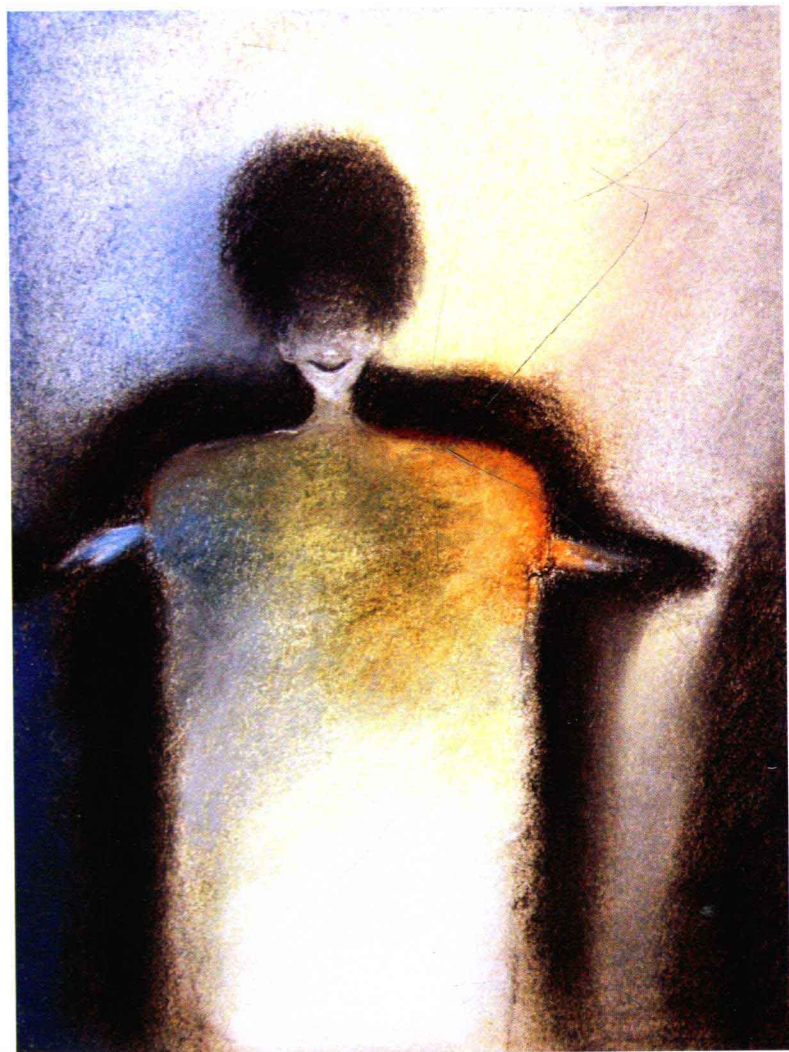
对话 29cm × 18cm 色粉

你看到的不是真的 37cm × 29cm 色粉

暗潮 37cm × 29cm 色粉

恶作剧 29cm × 18cm 色粉

告别式 29cm × 18cm 色粉
纪念的树 30cm × 18cm 色粉
就在今夜 29cm × 18cm 色粉

那些未解的 29cm × 18cm 色粉

零六零七 15cm × 15cm 色粉

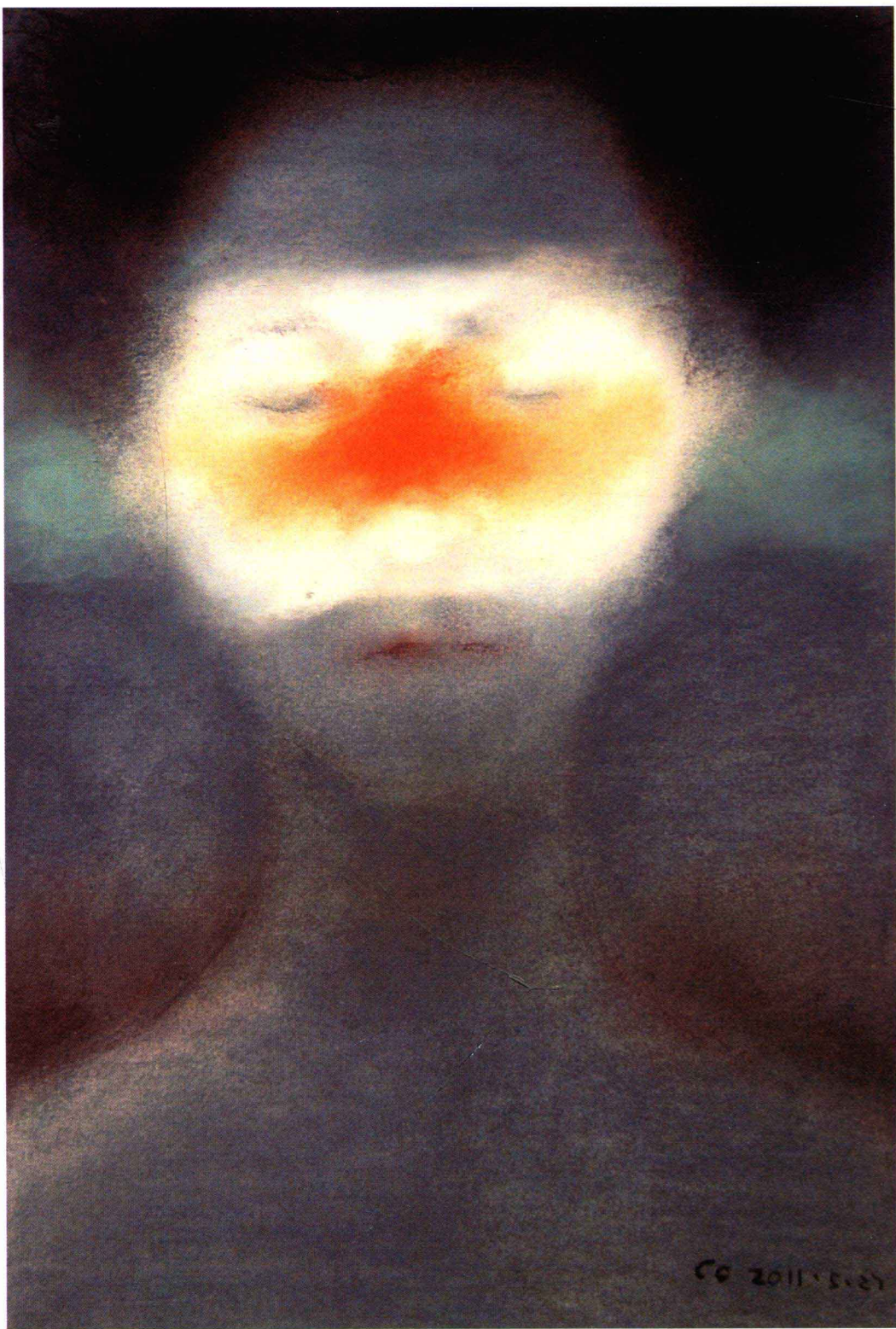

流年 29cm × 18cm 色粉

禁忌之地 30cm×18cm 色粉

你是幸福的 29cm × 18cm 色粉

每一次分开 37cm × 29cm 色粉

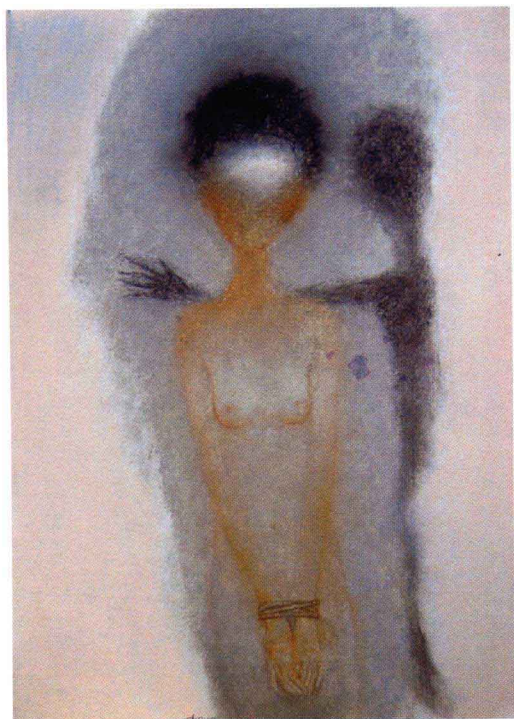
让我听听你心跳的声音 29cm x 18cm 色粉

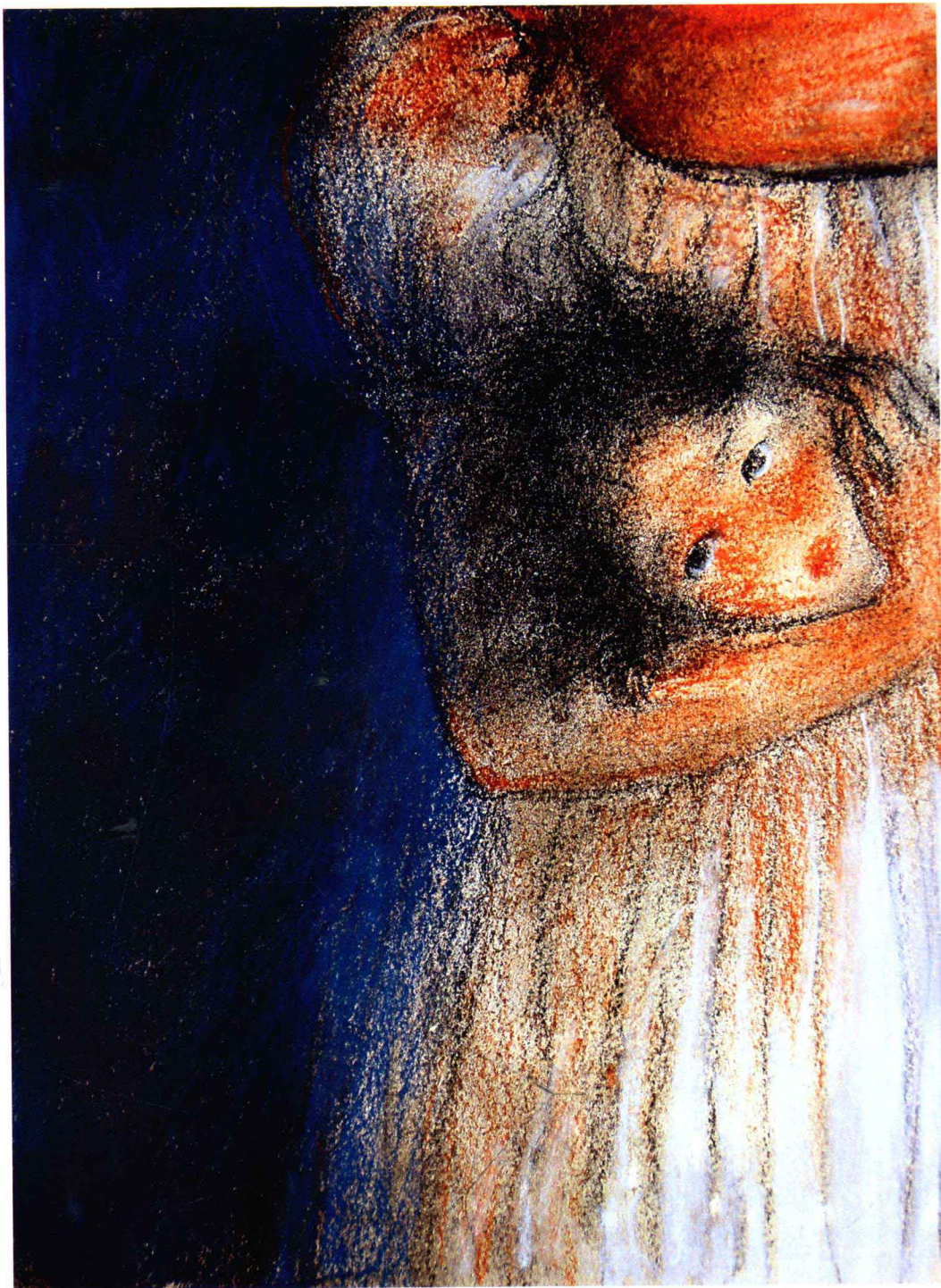
守护者 37cm x 29cm 色粉

微薄之言 29cm × 18cm 色粉

与梦想有染 29cm × 18cm 色粉

一个人的旅行 29cm × 18cm 色粉

熟了 29cm × 18cm 色粉

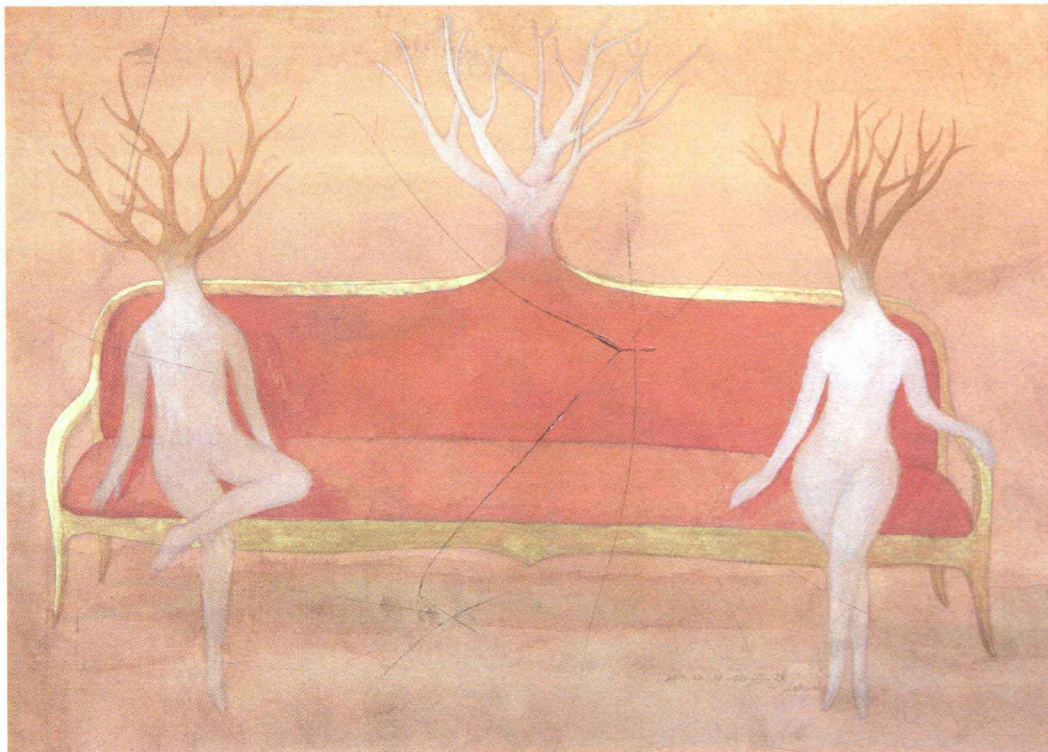

赖巍

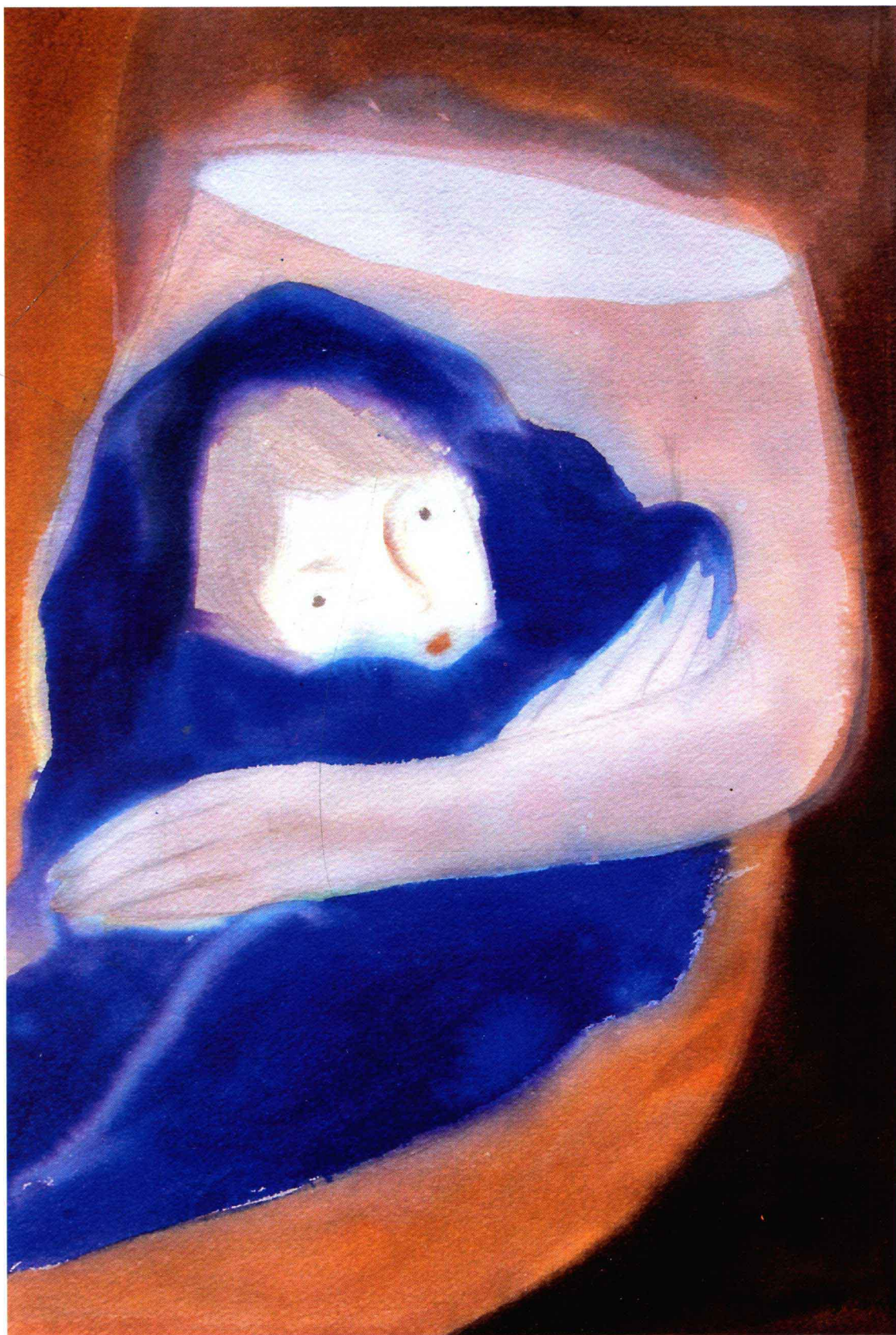
1981年12月出生于重庆。2004年毕业于清华大学美术学院绘画系。2004年至2006年任教于苏州工艺美院。现居北京，职业画家。

展览

2012年，中央美术学院“亚现象未来展”、国际青年艺术周“多重世界展”、“对话”赖巍&张雨晴双人展、“臆象”自造静艺空间

看电视的人们 33cm×47cm 水彩

汉白玉断面 47cm×31cm 水彩