

著名高等美术院校教学改革实践研究丛书

对话

清华美术教学

学术主持：陈 辉 李 睦
编 著：熊 震 孙慧霞 范毅宏 薛书琴

艺术教育方面的话题是一个多少人关注了多少年，还将关注多少年的话题。很幸运，在此我们以清华美院研究生的身份接受了这个课题——美术基础教学研究，带着些许的困惑与疑问，我们叩响了清华大学美术学院的部分老师的门扉，想通过面对面交流的方式来了解美院老师的教学观点和他们个人的创作思路，并听听学生的反映。

河北美术出版社

著名高等美术院校教学改革实践研究丛书

对话

清华美术教学

学术主持：陈辉 李睦
编 著：熊震 孙慧霞 范毅宏 薛书琴

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

策 划: 张晨光 曹宝泉 郭涌 田忠
责任编辑: 田忠 赫钧 尹传霞
封面设计: 晓惠 王宇昌
内文设计: 北京佳友多平面设计公司

图书在版编目(CIP)数据

“对话”清华美术教学/李睦编. —石家庄: 河北美术出版社, 2006.11

ISBN 7-5310-2754-2

I. 对... II. 李... III. 美术—教学研究—高等学校 IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第121375号

著名高等美术院校教学改革实践研究丛书

对话

清华美术教学

学术主持: 陈辉 李睦
编 著: 熊震 孙慧霞 范毅宏 薛书琴

出版发行: 河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码: 050071

设计制作: 北京佳友多平面设计公司

制 版: 北京佳友多平面设计公司

印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 19

版 次: 2006年11月第1版

印 次: 2006年11月第1次印刷

定 价: 79.00元

编者的话

艺术教育方面的话题是一个多少人关注了多少年，还将关注多少年的话题。很幸运，在此我们以清华美院研究生的身份接受了这个课题——美术基础教学研究，带着些许的困惑与疑问，我们叩响了清华大学美术学院的部分老师的门扉，想通过面对面交流的方式来了解美院老师的教学观点和他们个人的创作思路，并听听学生的反映。

在做这个课题的过程里，我们非常感动，因为老师们即使再忙也挤出时间接受采访，当我们与每个老师接触时，发现他们是那么自然，没有架子，平易近人，一切都是那么顺其自然；此外，他们的身上有相似的共同点那就是对学生的热爱，对艺术教育工作的尽心尽责和对艺术的执著追求。

反观我们自己的学习经历，从上学到教学，然后再上学，其中经历了一段思索的日子。来到美院，通过与这么多老师的接触、学习，更是把我们的一些思路理清了，视野也更加开阔，看待问题的角度不再是过去的单一模式，这对于学习艺术的人来说是一件极为重要的事。平日里见到老师们，虽说他们严谨，却仍然随和，对于眼中所见的纷杂事物，可以在脑中形成有条理的脉络，教育学生，可谓独具见解；把心中所感知的对象加以提炼可以组织成为一张和谐的画面，反映自己，可谓视点独特。在不短不长的一段时间里，我们还发现老师们的创作都极具个人特点和风貌。并且他们做人处事还是低调、谦和，绝无张扬，然而在教学上却是各有其看家本领和鲜明的理念观点，在艺术创作上决不轻易地跟风逐流，这让学生们受益颇多、得益匪浅。故我们这本书的内容以教师的教学和个人创作部分为主体，学生的反馈和感想只是作为一个辅助部分出现，反映的是学生的声音，体现学生们的一般心态和面貌。其中穿插部分师生们的作品图片，可以让人更加直观地了解清华美院师生学习、工作的一点现状，虽说只是反映冰山一角，但我们认为还是有意义的。

熊震

孙慧霞

范毅宏

薛书琴

序

第一章 兼容并蓄

第一节 刘巨德 美术教学与创作

- 一、智性的启发—刘巨德美术教学……3
- 二、生命的渗润—刘巨德美术创作……12
- 三、润物无声—学生的感怀……19

第二节 包林 美术教学与创作

- 一、直面局限—包林谈美术教学……22
- 二、润物细无声—包林美术创作……32
- 三、心性素描—学生的表情……37

第三节 陈辉 美术教学与创作

- 一、程式与突围—陈辉美术教学……39
- 二、围困的轻灵—陈辉水墨创作……48
- 三、水墨画的笔墨与黑白灰—学生絮语……54

第四节 蒋智南 美术教学与创作

- 一、自由挥洒的状态—蒋智南美术教学……57
- 二、驰骋与斑斓—蒋智南水彩画创作……64
- 三、偶得的图像—学生的迁想……66

第五节 曲欣 美术教学与创作

- 一、宽容的心态—曲欣美术教学……71
- 二、秩序的美感—曲欣素描创作……78
- 三、尝试跌撞—学生感言……80

第六节 陈晓林 美术教学与创作

- 一、该有的样子—陈晓林美术教学……83
- 二、对峙与并置—陈晓林美术创作……90
- 三、变换的观看—学生的注脚……95

第二章 反思与超越

第一节 李睦 美术教学与创作

- 一、反思与质疑—李睦美术教学……99
- 二、画面？乐谱？—李睦油画创作……108
- 三、有一天我们会明白—学生反馈……112

第二节 张虹 美术教学与油画创作

- 一、脱离惯性，去感受—张虹美术教学……115
- 二、内敛的张力—张虹油画创作……120
- 三、迷茫过后—学生言论……123

第三节 钟蜀珩 美术教学与油画创作

- 一、艺术是要有点精神—钟蜀珩美术教学……125
- 二、寻归自然—钟蜀珩油画创作……130
- 三、认识蜕变—学生的感言……136

第四节 叶健 美术教学与综合材料创作

- 一、规范下的自主选择—叶健美术教学……139
- 二、材质的魅惑—叶健美术创作……148
- 三、感觉与触觉—学生的和声……152

第五节 王君瑞 美术教学与油画创作

- 一、看似支流的主流—王君瑞美术教学……155
- 二、自由自在地画画—王君瑞油画创作……160
- 三、搁浅与启航—学生的思路……163

第三章 美的秩序

第一节 张敬明 装饰美术教学与创作

- 一、混沌的梳理—张敬明装饰艺术教学……167
- 二、偶尔创作—张敬明装饰艺术观点……173
- 三、宽松的气氛—学生的目光……175

第二节 李家骝 装饰教学与研究

- 一、我们该怎样认识“模式”—李家骝装饰教学……177
- 二、浪漫的行走—李家骝装饰绘画创作……184
- 三、跟您上课的感觉—学生的话……188

第三节 聂跃华 装饰美术教学与创作

- 一、换个角度去表现—聂跃华装饰美术教学……191
- 二、流动的闪烁—聂跃华水彩画创作……198
- 三、自由的滑翔—学生的视界……204

第四章 静谧与张扬

第一节 唐薇 美术教学与创作

- 一、思考的力量—唐薇美术教学……209
- 二、童心与慧心—唐薇美术创作……216
- 三、愉悦的维度—学生的反响……220

第二节 金纳 美术教学与中国画创作

- 一、什么样的基础能够承载艺术?—金纳美术教学……223
- 二、诗意的构成—金纳工笔画创作……230
- 三、向往沉醉的感觉—学生视角……236

第三节 林晓 美术教学与创作

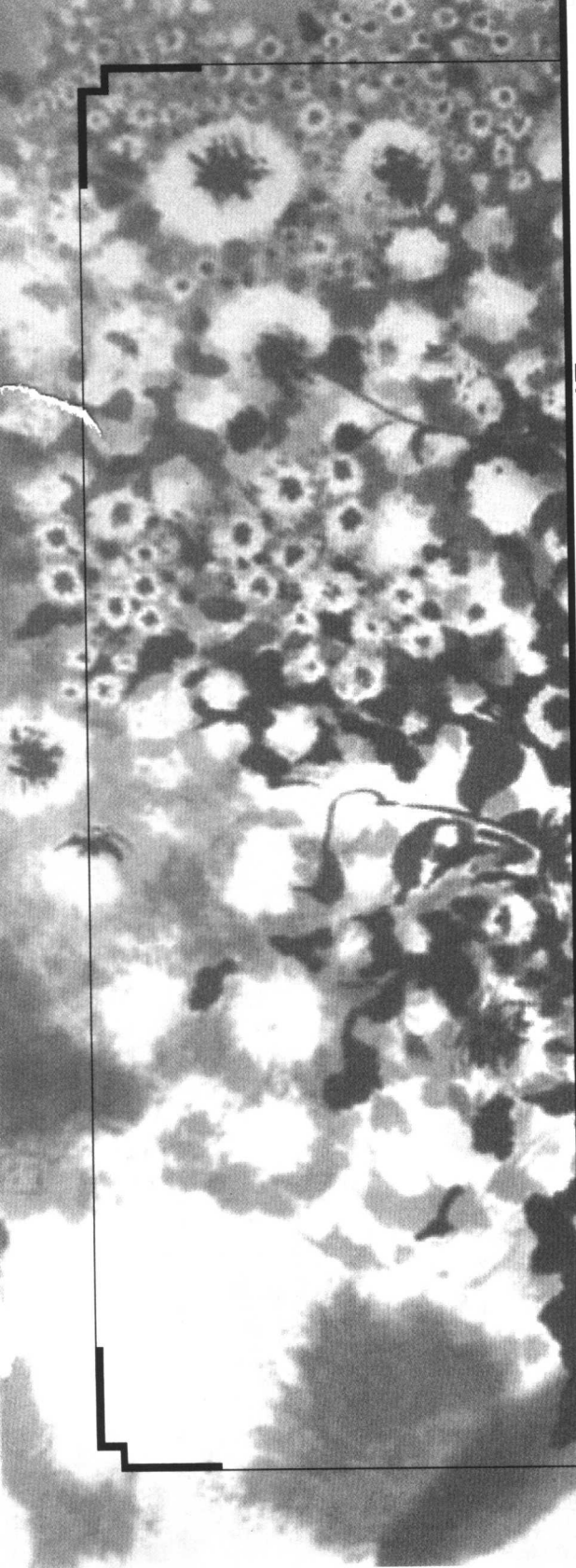
- 一、尽情与尽兴—林晓美术教学……239
- 二、自由的生长—林晓的美术创作……248
- 三、得意与“忘形”—学生的心理……257

第四节 刘临 美术教学与创作

- 一、激励、活力、创造力—刘临美术教学……259
- 二、造境的魅力—刘临工笔画创作……268
- 三、品格的浸润—学生的理解……280

第五节 田旭桐 美术教学与创作

- 一、用心体悟—田旭桐美术教学……283
- 二、禅义的画面—田旭桐美术创作……291
- 三、一种感悟—学生的思路……294

第一章 · 兼容并蓄

1

第一章

兼容并蓄

刘巨德·简介

刘巨德

清华大学美术学院绘画系教授
博士生导师

■ 1946年12月出生于内蒙古，1970年毕业于中央工艺美术学院，曾任云南人民出版社美术编辑。1980年毕业于中央工艺美术学院研究生班，留校任教至今，师从庞薰琹、吴冠中教授。

■ 1994年出版专著《图形想象》，曾获张光宇艺术教学奖，2002年列为教育部国家十五规划教材。出版画册《刘巨德中国画作品集》、《刘巨德素描作品集》、《刘巨德线描集》，注重东西方绘画及艺术生命精神比较研究。

■ 美术片《夹子救鹿》1987年获印度国际儿童电影节金象奖，文化部、广电部中国儿童电影节铜牛奖及广电部全国美术片优秀奖；美术片《海力布》获文化部、广电部全国优秀动画腾龙奖；1989年图书插画《夹子救鹿》获文化部、新闻出版总署全国图书优秀绘画一等奖。

■ 《灵光》1999年获文化部全国美展银奖；代表作《鱼》2001年入选“百年中国画展”（1901~2000），1998年被编入中国现代美术全集，由中国美术馆收藏。《白光落地》2005年浙江省博物馆收藏，《荷塘》2004年桂林美术馆收藏，《草花》2005年宁波美术馆收藏，《虔诚》1986年澳大利亚墨尔本国家博物馆收藏，《向日葵》1993年美国圣约翰大学收藏。

■ 《心通天宇的艺术与科学》2001年《美术观察》发表，2004年《清激理性——科学人文读本》收录。《天地之艺物之道》2003年中国高等美术院校中国画教学论文选收录。《彩色雨——吴冠中绘画境界初探》与《黑白虹——张仃装饰绘画探源》2005年《装饰》杂志发表。

■ 2001年、2002年、2004年、2005年被评为研究生良师益友，2003年被评为校级优秀教师。

第一节 刘巨德 美术教学与创作

一、智性的启发

——刘巨德美术教学

采访对象：刘巨德

采访人：熊震 孙慧霞 薛书琴（以下简称）

□ 问：我们想知道刘老师您对美术教学的一些个人观点，请您谈谈自己的教学好吗？

■ 刘巨德：美术教学我个人认为是个难题，因为美无标准，美无彼岸，美像真理的光芒不能直接接近。但又需要实实在在的平静而耐心地长期实践去实现。所以，美术教学最终应该是解决如何引导培育学生艺术境界的形成的问题，包括绘画的眼力、心力、功力如何

在实践中逐渐提升的问题，基础如何打扎实的问题，艺术的想象力和创造力如何开发的问题，学生的艺术天性如何在传统经典艺术的映照下，得到营养并得以自由释放的问题，等等这确实是大难题。既不能千篇一律，标准划一，又不能没有方向，白费力。

原中央工艺美术学院，很多艺术家前辈都是艺术教育家，他们的艺术教育思想很值得总结。例如，当时教学中提倡的“大、洋、古”，即不分原始的、现代的、民间的、传统的、古典的，不分古今中外，抽象、具象、意象、幻象；全部让学生同时接触，极为开放和自由。这应该说是我院美术教育多年的经验。大概优秀的艺术和艺术教育都超越国界，超越时空。

这二十几年来我教过些素描人体、白描人物、装饰基础、平面构成、图形想象、写意人物、重彩人物、创作练习、毕业创作等课程，课程很杂，没什么系统。浏览下来，大概分为基础课和专业课两部分。最先我任教在装潢系书艺专业，后来调基础部，又调装饰艺术系，装饰艺术系后来又改建为绘画系，分国、油、版、壁，四个专业，我主要任教于中国画专业，既担任基础课也担任创作课。我想着重研究、探讨、训练学生如何看？如何想？如何在继承传统艺术精神思想及方法的同时向自然学习，提高学生的艺术眼力、心力、功力、想象力，及加强他们的艺术修养等。

作者/刘巨德

□ 问：那你在教学中的体会是怎样的呢？

■ 刘巨德：艺术如同生命，是慢慢长出来的。教学也如同培育艺术种子，需要多种课程的多种涵养，进行长时期的综合训练。冰冻三尺非一日之寒，不是一两门课，一两年就可以培育成的，需要学生随时随地在放松、自由、专注、不急功近利的状态中刻苦实践。如润雨无声一般永无休止地慢慢琢磨，让心、手、眼在实践中，反复磨合体悟后，方能从内心涌动出艺术的激情和力量。在这个成长过程中，老师要给他们充分自由。因为学生的潜能是无限的，需要老师用自由的方式，通过鼓励、启发和示范等教学方法去挖掘他们的才能，及时把他们所欠缺的基础补上，对他们追寻和迷惑的问题做引导。一般学生学习技术会立竿见影，而体味艺术大师们创作的心境较难；具体描述自然对象特征容易，抽象地体味自然生命韵律较难；对艺术流变派别认识容易，寻求超越时空的艺术永恒精神较难。学生喜欢艺术的自由与新奇，天然求新求变的本能是极为可贵的。

作者/刘巨德

□ 问：除了给学生自由以外，还有没有其他部分要注意的东西呢？比如说启发、引导之类？

■ 刘巨德：老师的任务大概最重要的是去点燃学生心中的未开掘出的智慧，焕发他们心中的艺术崇高理想和信念，鼓励他们追求艺术的独立自由的精神和创造性思维，甚至包括对人类、对艺术的终极的关怀，都需要鼓励他们去思考。这是培养他们独立研究能力的过程。

当然，对于本科生有时还需要像母亲给婴儿哺乳一样，采取帮助他们把食物进行一定程度的咀嚼后再予以喂养的方式。

对于研究生，则是让他们注意多倾听遥远的美神的呼唤。让他们在向自然、大师、传统学习的过程中不忘记心中美神的呼唤，并努力逐渐接近那呼唤。

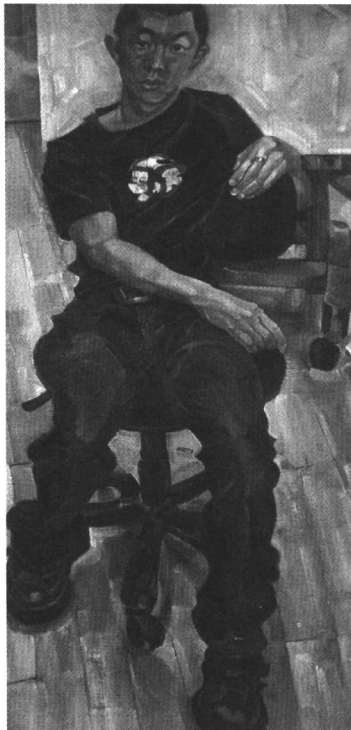
这很像鲁迅《野草》中的永远走向未知的“过客”，他说：“有声音在前面催促我，叫唤我，使我自己息不下。”

□ 问：对于学生而言，似乎更注意老师在干什么？您是否认同这一点？

■ 刘巨德：确实老师对于学生的影响是“引胜于言”，特别是老师的艺术追求、言行、作品及人文情怀，包括处理问题的方式，治学的方法，可能都为学生所关注。我们上大学时，也往往更注意老师的作品和行为，这如同无声的磁场效应的影响，更让学生看在眼里，记在心里。特别是老师的作品吸引你的时候，会更注意听他说什么和他怎样画，怎样想。

作者/刘巨德

作者/李镇

作者/李镇

□ 问：如果师生之间，只是接触很短一段时间，那么教师对于学生的影响是不是有那么显著呢？

■ 刘巨德：启发性的影响是随时随地可能会发生，就像看一本书，其中有一句话，有启发就是收获，也许这句话影响我一生。看一个画展，其中一张画对你有兴趣有触动，你就会过目不忘。与老师接触时间长，可能会对老师的为人、为艺了解更深更多。如老师的治学方法，包括老师人格的精神、艺术的理想，了解更多这样受影响可能会更大。我有一次听李政道先生讲起西南联大时他这样说：为什么在当时那么简陋艰苦的条件下，却能出来那么多专家学者，就是因为在那个特别的历史时期，师生们为学术理想走到一起，为追求真理走到一起，在一起生活和学习，形成了一个强大的“场”的存在。艺术教育也需要这样一个“场”的相互交流和影响。

作者/李镇

□ 问：学生的潜能我认为主要经过相对长的时间来发掘和展现的，你对这个观点怎么看？

■ 刘巨德：自然界花开四季，有的花春天开，有的花夏天开，有的花在秋天盛开，还有的在严冬积雪的数九寒天开。我想人的潜能释放时间也各不一样，我们为迎春花的率先开放喜悦兴奋，也为严冬来临后腊梅才开放而高兴和祝贺。绘画潜能的释放，或早或晚每个人情况都不一样，美术史上也有二十几岁的大画家。关键是每个人的艺术要独特、自然，有创造性，并通向永恒。学生能常年静下心来不求功利，长时期默默耕耘，对艺术如痴如醉，学习方法也得当，那成大气是早晚的事。

□ 问：请您谈谈美术的大学本科教育和研究生教育有哪些具体的不同好吗？

■ 刘巨德：一般情况下，本科生的任务是打好本专业的基础，熟悉本专业的历史，掌握本专业的基本知识和技能。研究生则要求不仅有本专业强有力的创作能力，还应该有本专业全面而系统的专业理论知识与创造性才能。研究生中的博士生除了有上述能力外，更需要了解本学科国际学术研究的历史和现状，有自己提出问题，自己解决问题的独立研究能力和组织学术研讨的交流能力。并能自己预计出自己学术研究的分量、价值和意义。什么叫博士，博士就是给予那些在本专业领域有独创性贡献人的奖赏。所以博士论文都要求在学术上具有独特的创造性，这是走向未知的学术之路。需要吃苦，耐心，求实，甘于寂寞，不计功利，平静、淡泊，勇于走前人未走的路。学士、硕士多半是了解并实践别人走过的路，他们的基础好，博士阶段研究就会有后劲。

作者/李镇

作者/李镇

□ 问：您可以谈谈您在读研究生时的感受吗？

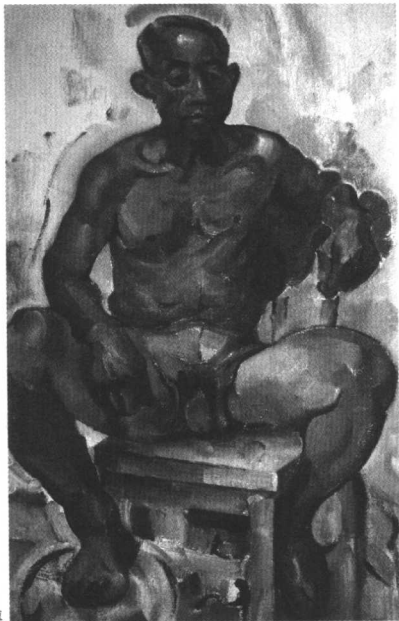
■ 刘巨德：我有幸做庞薰琹先生的研究生很高兴。庞先生20世纪20年代留学法国，学贯中西，由此，把我们引向了中西绘画比较研究的道路。他在中西融合的艺术教学中曾告诉我们：老庄思想是中国土生土长的哲学，全面而深刻地影响了中国艺术史，研究中国传统艺术必须要研究老庄美学。他让我们用中国传统装饰绘画与西方现代绘画作断代横向比较研究，和纵向比较研究，为我们一生的艺术奠定了根基和趋向。

我记得庞先生讲的第一课是“音乐与绘画”，即空间艺术与时间艺术的同异。他用贝多芬的音乐赏析中国传统装饰画，讲述绘画结构的自律性，如同谱曲一般抽象。我不懂音乐，至今还不能完全透彻理解先生所讲的内容。只记得先生让我们大量临摹领会中国传统装饰艺术的造型和纹样，使我们对造型艺术的韵律和节奏以及中国传统艺术的精神有了切实的体会。

第二单元课是“白描人物”，他教我们直接用毛笔写生，用眼睛触摸形态的起伏和节奏，从而让我们加强对人物形象特征的感受，告诉我们闭上眼睛用手触摸自己的头颅，或正面、或侧面、或背面，通过触摸用心记忆和想象自己的头形，然后再默写画出来。庞先生这种训练很有效地培养了我们形体用心体悟，

观察用眼睛触摸的习惯。他说艺术是物从眼到达心，再由心投射于画面。不是物从眼睛直接转入画面。所以他又说：“绘画没有不变形的写实，也没有不写实的变形。即使安格尔的作品，他手下的人物也个个经过了变形的处理。这是尊重自己真我感受的结果。”

庞先生既从宏观的文化角度，又从微观的实践方法角度为我们指出了研究的方向和实践的方法，让我们受益终生。除此之外，庞先生给我感受最深的是他用艺术强国救国的理想、思想、精神和情感，他执著地为祖国为民族的命运着想去办学、治学和教学。他集绘画与设计于一身，给了我们很大影响。他永远是我们学习的榜样，他是我们美术教育界的一代宗师。

作者/李镇

□ 问：您如何理解画“准”的问题？

■ 刘巨德：吴冠中先生曾告诉我们：“艺术是求偏，不是求全”，“面面俱到不行，画得准、画得像，不美没什么用”。但是一般学生刚开始对这句话还很难理解，也不容易接受。一般学生还是比较容易接受那种面面俱到的“写实”的画面，这主要是由于学生们自己以前应试教育形成的审美习惯所致。学生不是空白头脑的被动接受，都是在他已有的基础上，即“成见”的前提下认识和接受老师的思想。他们脑子里的观念一时还不容易完全放开，这需要有一个认识过程。以前我跟我的导师庞先生出去写生时，我看到他画的对象和现实的差距很大，和我印象中的俄罗斯的写实绘画很不一样，他的画只有一个现实对象的特征和幻影，画面虽然也来自自然中的景象，但又都是经过重新组织加工而成，颜色 and 对象更不完全一样。但是你离开那个写生的地方的时候，再看老师的画，觉得当时对象就是那个样子，画得很美、很妙、很有诗意。吴冠中先生更是这样，他会游观自然，移花接木，移山倒海。祝大年先生也是这样，好像这是工艺美院老师画画写生的风格。慢慢我的思想才转过来，我才明白写生主要在于你如何看、如何想、感受到什么。自然万物对于大家一模一样，但是不同的画家由于各自所感所想不同，画出了不同的美，这是画家个性不同所致，画家思想的不同所致，画家各取所需不同所致。万物各有多面，非一性一能，真正的艺术家只取其一，而不及其余。

“偏”一般指差别，属于变化、流变；相对的“正”指向“知常”，属于本体，永恒。所以中国画论强调“知常求变”。这是真正艺术家的境界。

作者/李镇

作者/李镇

采访对象：刘巨德

采访人：熊震 孙慧霞 薛书琴（以下简称）

□ 问：但是许多学生还是不容易接受那怎么办呢？

■ 刘巨德：没关系，学生都有求新求变的本能，这需要一个过程，需要把原有的经验和成见慢慢地排出去，或者说换一个思路想问题会更有效。何况艺术没有标准，没有对错之分，只有艺术境界高低之别。传统中国画家强调“无”的状态、“婴儿”的状态，就是要我们超越理性，超越已知，超越现实，超越自我，“为道日损”，不断地丢弃已有的东西的过程。当人的脑子相对平静、单纯、空无的时候，他感受的东西也就相对更原生、更清晰，也就更准确、更真实，这是艺术大师们的共识。事实上艺术学习的过程，既是一个不断积累的过程，也是一个不断新陈代谢的过程；让自己逐渐回归到真我的过程。画画是画一个“性情”，你的天性，你的性情，这个东西是最真实的，然而这个“性情”又是你和自然、你和大师的“交流”的过程中体现出来的，其中你要去体悟、感受、积累，并把自己融入到那个境界中，这个性情才博大而通向自然。性情原本是自己的，也是自然的。在艺术里发现自己的“性情”的过程常常是一个悖论的过程，几乎所有的人开始学画的时候，都会经过一个“模仿”的阶段，借着大师的艺术之路，走向自然、走向艺术的原真。

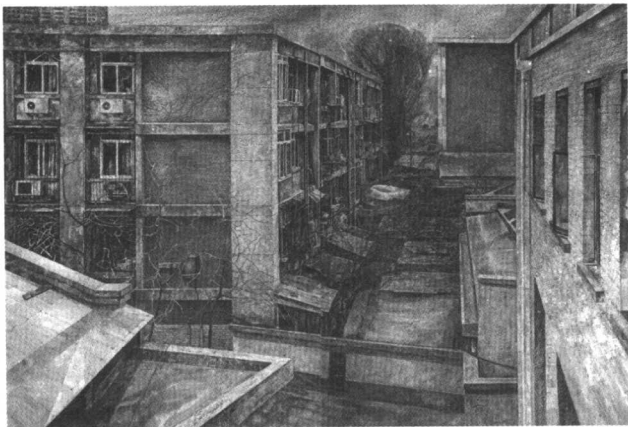

作者/李镇

□ 问：你认为学艺术是一个纯然发于天性与兴趣的过程吗？

■ 刘巨德：一个人想画好画的动力首先来自自己有瘾，不画就难受。正如吴冠中先生所说：“打他骂他，他还要学画的人，总能画出画，成功只是迟早的事。”我的老师庞薰琹，他的母亲原本让他学医，为了母亲他去学医不久，还是绘画吸引着他，结果，他还是学了绘画，因为绘画才是他真正的兴趣所在。吴冠中先生也是这样，他父亲最初让他学工，但后来他发现绘画是他的最爱，最终又转入绘画，甘愿为绘画而做苦行僧。艺术的动力其实还是一个兴趣问题，持久的艺术狂迷，自然有不可估量的潜能将释放。它不是一个严格意义上的逻辑性很强的知识积累所能完全代替解决的。也不是老师传授多少知识就能画好的事，说到底还是兴趣，没兴趣不行，兴趣、热情、热恋、忘我的专注是艺术的真正动力。老师重在给学生“自由”，鼓励他们专注忘我的投入，尊重他们的特长和兴趣，把学生内心的艺术灵感、智慧和对艺术的爱恋、专注之情点燃。

文字整理：薛书琴

作者/李镇

“对话”清华美术教学