

美术与设计教学档案

— 王 鹭 卷

江苏高校优势学科建设工程资助项目

苏州大学艺术学学术文库

苏州大学出版社

美术与设计教学档案

— 王 鶯 卷

江苏高校优势学科建设工程资助项目 苏州大学艺术学学术文库

苏州大学出版社

图书在版编目（C I P）数据

美术与设计教学档案·王鹭卷 / 王鹭绘. -- 苏州:
苏州大学出版社, 2013.4

（江苏高校优势学科建设工程资助项目苏州大学艺术
学学术文库）

ISBN 978-7-5672-0470-6

I. ①美… II. ①王… III. ①粉画—作品集—中国—
现代②油画—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第073917号

苏州大学艺术学学术文库编委会

主任：田晓明 熊思东

副主任：王家宏 李超德 张建初

编 委：张朋川 姜竹松 吴 磊 沈爱凤 徐海鸥 许 星 黄 艾 冯 芸
朱栋霖 倪祥保 陈 龙 周 秦 李 正 卢 朗 薛华强

主 编：李超德

副主编：张朋川 沈爱凤 徐海鸥

江苏高校优势学科建设工程资助项目 苏州大学艺术学学术文库
美术与设计教学档案 王鹭·卷

责任编辑：方 圆

出版发行：苏州大学出版社

地 址：苏州市十梓街1号 邮编：215006

网 址：<http://www.sudapress.com>

印 刷：苏州市深广印刷有限公司

版 次：2013年4月第1版

印 次：2013年4月第1次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：18.5

字 数：85千

书 号：ISBN 978-7-5672-0470-6

定 价：168.00元

苏州大学版图书若有印装错误，本社负责调换
苏州大学出版社营销部电话：0512-65225020

序

艺以载道

(一)

人类艺术史是世界文明史的一面镜子。因此，原始人的石器在世界各地的博物馆和美术馆里是被当做艺术品来陈列的。原始人从打磨石器、狩猎当中体会到了人的本质力量和形式力量，所以我们讲，艺术的起源和人类的起源是紧密结合在一起的。人类的欲求、思维、情感、想象和其他活动与艺术共同成长。

在当下的学术语境中，艺术作为学科门类，包含了美术、设计、音乐与舞蹈、戏剧与影视及艺术学理论。单从美术和设计的历史看，它们本是同源，都是造物文化的分合离散所致。因此，它们之间存在着亲密关系是不言而喻的，有些人将美术与设计看做是同类也就不足为怪了。但是，美术从技艺中分离出来走上一条独立发展道路以后，就成为依附于物质载体的精神文化创造行为，是艺术家个人感情的外化和物化。工业革命以后，造物文化词汇中的“design”成为一个既是语义丰富的名词，又是包涵广泛内容的活动过程的动词。现代设计作为人类运用创意智慧和科学技术的造物活动，从拉斯金和莫里斯的手工艺运动，到1919年在德国建立第一所现代设计学校，直至今天信息时代追随后现代人性化设计的一百多年中，设计的最终目的就是不断探索怎样满足人的最优化的需求，强调的是满足他人的需要，突出的是“我们”。

当然，设计活动中充满着艺术的基因。除了形式因素外，设计中的文化指向，即设计师按照人的要求、爱好和趣味设计产品，又与艺术活动和社会生活紧密相连。有品位与艺术才华的设计师所设计的不仅仅是产品，而且是产品与人之间所形成的某种和谐关系、情态和生活状态。因此，设计师直接设计的是产品，间接设计的是人和社会。为他人而设计，为他人的生活方式而设计是设计的物质功能中包含精神因素的真正目的。

艺术进入现代人的生活以后，成为人类精神生活不可或缺的重要方面。艺术作为人类的创造性文化活动，它的第一要义是精神性的，它的宗旨是感应人的心灵、表达人的心灵、启迪人的心灵，它赋予了人类思维领域的创造性本质。艺术之所以能够引起人们的思想共鸣，引发人们的遐思，就在于艺术家在作品中展现了独特的个性，突出的是艺术家思想深处的“我”。

然而，如果“艺术是我”嬗变为“艺术是我们”，这样的艺术就缺乏个性，成为某种工具，很少具有真艺术。

“设计是我们”如果混同于“设计是我”，这样的作品必然是没有使用价值的伪设计。

因此，如何回答上述问题，面对艺术创作、设计行为的物化成果和实践形态，需要我们做出理论的总结、归纳与研究，这是我们编写出版这套文库的初衷之一。

(二)

艺术升为门类以后，遭遇了艺术学科分类和学术评价的大讨论。传统意义上的“学”，又有了新的释义。

传统意义上的艺术学科，学与学科似乎是分离的。所谓“学”，是人类思想和知识产生与发展的总结。所谓“学科”，则是对于相关专门知识、技能、技巧的分类归纳。“学”是思想和精神文化领域人类知识财富与智慧的贡献，而“学科”却是学术制度建设层面的归类。

我们通常理解的艺术学是大人文科学的组成部分，是一门研究艺术现象及其规律的科学，艺术流变、艺术理论、艺术批评是它的主要研究内容。当下，由于艺术升为门类，艺术门类下设一级学科相平行是否有必要再设艺术学理论？门类艺术学之上到底还有没有一般艺术学这个概念？需不需要有一个独立的“艺术学理论”？对于这些问题学术界存在着重大争论。我个人认为，由于学术界各位专家的学术背景不同，研究问题的逻辑起点自然不同，得出的结论也就不同，诸如此类的争论会在相当长的一段时间里一直持续下去。

其实艺术升为门类之后，相关争议很多，不能因为有争论，研究工作就不展开。以“美术学”为例，它的名词表述颇具中国特色。有专家研究认为，在欧美大学的学科设置中，其实不存在与所谓“美术学”相对应的英文词汇，只有“美术史”的概念。在欧美，美术史研究多为历史与哲学研究所包括，而国内美术史学研究往往从史料和经验出发，以时代背景、作品、作者、风格特征这样的研究程式，用考据的方法去解读美术发展流变。中国的美术史从陈师曾、俞建华、黄苗子到王伯敏等都是用此方法来做研究。进入20世纪80年代以后，许多学者不满足于此。首先，研究现代美术的理论家们试图从弗洛伊德、叔本华、尼采那里寻找到图形背后的思想根基与创作激情。而后，具有黑格尔语言特征的李泽厚的美学著作，用其特有的美学套路俘获了一批青年艺术家、艺术学生的心，并以此解释艺术史和艺术发展流变的现象。《美的历程》一书，普及了另外一种了解艺术史的常识。“审美积淀论”、青铜器所凸显的“狞狞之美”，深深地烙在了年轻艺术家和史论工作者的心里。然而，“审美积淀论”和所谓“狞狞之美”的论断，也遭到了后来者的诟病。进入20世纪90年代以后，潘诺夫斯基和贡布里希艺术史研究的方法论，被越来越多地介绍进中国。这一学术研究方法论秉承了人文主义的态度，为我们开启了艺术创作和作品参与两扇大门，即物质的现实世界和自己的感觉世界。尽管，这本质上是从康德那里借来的研究视角与概念，但已经成为潘诺夫斯基强调“作为人文学科的艺术史”理论研究的基础。在贡布里希的眼里，以再现为主的古代绘画与现代视觉艺术如此不同：“通过电视屏幕和电影，通过邮票和食品包装，现实世界的种种面貌在我们眼前。绘画在学校里教授，也在家里演习，或者作为一种疗法，或者作为一种消遣之计，许多普通的业余爱好者也掌握了一些技法，那些技法会被乔托(Giotto)惊叹为地地道道的魔法。大概连我们在早餐食物盒子上看到的那些粗糙的彩图，也会让乔托那个时代的人目瞪口呆。我不知道是否有人以此得出结论，认为食物盒子比乔托的画更高明。我不是那种人，但是，我认为再现技术的成功和庸俗化向艺术史家和艺术批评家两方面提出了一个问题。”贡布里希力图唤醒人们对用线、形、色呈现的“图画”视觉现实神秘幻想的惊奇感。既然一件艺术作品属于自己的感觉世界，艺术史就必须创作一种先验的范畴，用

它来讲述艺术作品。“艺术作品既属于现实的，又属于它自己的感觉世界。”因此，必然存在着两种对待它们的方式。

在西方的大学里，美术史学研究实际上是借美术的外壳，承载的任务却是社会文化的历史内容与含义。就学科设置而言，他们大多拥有独立的系列，哈佛大学、哥伦比亚大学、剑桥大学，这些知名大学均有美术史研究的专业，而且各有所长。以我曾进修过的马里兰大学为例，他们的美术与美术史专业是设在人文与艺术学院中的，而且以亚洲艺术史，特别是日本及东亚艺术史研究见长。有的美术理论、美术批评学科，又常设在哲学系美学专业之中。总的来说，国外并不存在一个包括史、论、评含义的美术学概念，似乎也不存在一个学科概念上的美术学。

我们今天重新讨论艺术学与美术学科如何定义，恐怕具有更大的现实性。怎么理解“艺术作品既属于现实的，又属于自己的感觉世界”，对于我们今天重新定义美术学具有重要意义。因此，美术学作为人文科学研究视野中的概念，“学”当然包括了人类思想和知识的产生及其发展的总结。美术学顾名思义，就是人类美术发展流变的思想与智慧的总结和归纳。但是，如果这样认为，学科概念又是狭窄的，这个“学”还应该包括艺术作品的实践创作，因为它也是艺术家通过积极的思维活动，用实践的方式表达自己的感觉世界。新的一级学科——美术学的二级学科如何划分的讨论也说明了这一点。其实“美术学”无法找到对应的英文词汇也不为怪，因为这种划分本身是中国式的。美术学与美术学科在当下的语境中，又有一些含混的意味。“学”应该包括学术、学问，甚至创作。美术学又有学科归类的意思。所以我们现在划定的一级学科美术学，美术学已经不单是美术史学，它必然包括创作理论和创作实践。美术学更不单单是美术理论与博士点建设，它必须要有宽阔的学术视野来认识美术学所承载的研究内容，它既有人文领域思想的总结，又有学科归类管理的任务。这与后面论证美术学科的学术之争有着逻辑关系。以美术举证，说明的是整个艺术门类。

艺术活动和艺术作品始终伴随着艺术家深沉的学术思考，作品中不可能不透露着艺术家的学术思想，内容和形式是艺术家思想的承载。而关于其学术评价则是另外需要讨论的问题。

面对这一系列理论问题，我们需要作一些理性的思考，这是我们编写出版这套文库的初衷之二。

(三)

将艺术活动置于学术视野下进行研究，我们不难发现，看似技能化和物质外显的艺术，实际上积淀了很深的文化哲理。俗话说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”道与器构成了中国哲学的一对基本范畴。社会分工我为师者，师者又分为两种，即从道与从器。从道与从器虽不能说有什么高下，但从道者即研究道，而道与器又不能分开，道器相辅相成，互为关系。有的地方又将“器”解释为“艺”，器艺不分，或者说“器”“艺”有着大致相似的东西，要看处在什么状态下说器或说艺。“道”是无形象的，隐含着规律和准则的意义；“器”是有形象的，明指具体事物或名物制度。道器关系实是抽象道理与具体事物之间的关系问题。

宋代理学大师程颐、朱熹等认为“道”超越于“器”之上。朱熹曾说：“理也者，形而上之道也，生物之本也；气也者，形而下之器也，生物之具也。”（《朱文公文集》卷五《答黄道夫》）“道”与“器”相对，所谓“道器”；“道”亦与“德”相对，所谓“道德”，意指法则。《老子》曰：“有物混成，先天地生……可以为天地母。吾不知其名，强字之曰道。”道又成了宇宙万物的本源和本体。道还与一定的人生观、世界观、政治主张和思想体系联系在一起。《论语·公冶长》曰：“道不行，乘桴浮于海。”《论语·卫灵公》的“道不同，不相为谋”指的是道义。当然，所谓“道”，还兼有方法、区域、道路、治理、说词等含义。

中国历来重“道”而轻“器”。晚清曾追随过李鸿章的改良主义学者郑观应在他的《盛世危言·道器篇》中认为“道”（封建伦理纲常）是中国的好，“器”（西方科学技术）是西洋的好；“道”是本，“器”是末。从中可以看出，西方工业革命的辉煌成果已经将世界彻底改变之时，中国近代有国际眼光的知识分子还如此说，可见中国学术界“厚古薄今”和重道轻器之积习有多深。数年前，我在郑州古玩城购得一本由清末柘城知县郭藻抄录的《老气横秋》，其中数篇文章都是讲西学之辩的，甚至还有要求拿办张之洞等洋务派的奏章。其中“中西格致源流论”“电报”“中外化学名词异同考”“富强当求本源论”“应变须才论”“论倭事为中国之福”等都是围绕保守与改革而阐发的言论。源于《大学》的格致说，在晚清这一变革的时代又成为时髦的话题。面对列强的侵略，图强图变以及洋务运动产生的影响，知识分子内心在挣扎，他们思考“道”与“器”的问题，对自然科学的认知开始有了新的变化。其中有一篇钟天纬的《西学古今辨》，虽说是抄本，但让我第一次接触了晚清知识分子面对西方科学技术的发展，重议“格致”说的言论。这对我以后关于设计艺术的“术”与“学”的认识具有非常大的启发作用。

钟天纬曾出使德国，对西方科学技术有感性体会，回国后入盛宣怀幕府，又应张之洞之招，任鄂矿务学堂监督，属于洋务派人物。即便有着这样广阔背景的钟天纬，仍然不能摆脱文化根基的制约。他认为：“中国重道而轻艺，故其格致专以义理为重；西国重艺而轻道，故其格致偏于物理为多，此中西之所由分也。”（钟天纬《格致说》，《陈编》卷11，学术11，格致下）所谓“格致”，即“格物、致知”的简称，为穷究事物的原理而获得知识，原出于《大学》“致知在格物，物格而后知至”。到了清朝末年，“格致”又成了对声、光、电等自然科学的统称。在钟天纬的思想里，“格致”的物理与义理已经分开，但钟天纬认为中西“格致”的差异只是侧重点不同，因而声称：“苟稍分制艺之精神专究格致，不难更驾西人而上之。”（翰亭抄本《老气横秋·西学古今辨》）虽然钟天纬已经认识到西方对“艺”的青睐和“艺”的重要，但以中国的学术传统和文化视角而言，道和艺（器）仍不是地位完全平等的学问。

1886年，上海格致书院季考出了一题，名曰“格致之学中西异同论”，有一位名叫彭瑞熙的学生以《中西格致异同辨》一文夺得第一名。他在文章中说：“世有求格致者，以道为经，以艺为纬，则中西一贯，亦何异之有哉。”（彭瑞熙《中西格致异同辨》，《陈编》卷10，学术10，格致上）说的是儒家知识分子只要对“艺”多重视一点，中西格致之间的差别就会消失。湖南学者葛道殷也认为道与艺之间的差别不大，“格致之理固无不同，而格致之事各有详略精粗不同”（葛道殷《中西格致本原论》）。西风东渐，尽管有王国维等一批学者要为中学而“独上高楼，望断天涯路”，但西学的进入使儒家传统文化经典对所谓“格致”的认知框架面临着巨大的挑战。西方学术对格致的解释由于有了应用与现实的优势，儒家的道就显得苍白无力。然而儒家学术的强大体系仍然操控着人们的思维。李鸿章甚至说：“西学格物之说，不背于吾儒。”他的潜台词是，西方科学技术要为人所接受，必须首先融入儒家的思想体系。

儒家学术由于其关注的是社会伦理问题，甚至将其归为实现“诚正、修齐、治平”的治国手段，格致也成了为此服务的附属之技。正如《大

学》所说：“古之欲明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先至其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”一个轮回，又回到治天下。晚清知识分子关于道器（艺）和格致的讨论反映了他们面对西学东渐的现实迷途：一方面认识到西方科学技术的重要，另一方面又固守儒家的道。在一种无奈的境地中，人们将西方的格致之学纳入儒家的道器范畴，并被列为器数之末。究其原因，在现实面前人们注意到了西方技术的应用价值，而对其背后的抽象原理懒得关心。但是科学技术的发展使得19世纪末的儒家学术越来越不能包容发展着的西学格致之术。儒家的格致与道器因为“厚古薄今”之风而越来越不能包容发展中的社会现实，儒家之道也就成了“玄学”。而西方的格致则有了独立于传统格致架构之外的倾向，学问分科越来越细。

人文与自然科学的历史变迁促进了人的认知变迁。彭瑞熙的“以道为经，以艺为纬”的论述给了我启示。艺术作为门类还可以有细分的学科，自然有其道，也有其艺，道艺交织，互为经纬。其实，有关“道”不能离开“器”而存在的理论早在明清之际就有思想家王船山提出了“无其器则无其道”的命题。王船山认为：“尽天地之间，无不是气，即无不是理也。”（《读四书大全说》卷十）“气”是物质实体，而“理”则是客观规律。他批评了程、朱关于“理气”的唯心主义观点，强调“天下惟器而已矣”，“无其器则无其道”（《周易外传》卷五）。从“道器”关系方面建立了他的历史进化论，反对保守退化思想。

由此可见，艺术在形式表象的外显之中，内含的是道。理论研究对于艺术实践的重要性不言而喻。艺术之器和艺术之道相辅相成，互为彼此，这是我们编写出版这套文库的初衷之三。

（四）

苏州大学作为国家“211工程”重点建设高校，是一所拥有112年建校历史的高校，她见证了中国现代高等教育的变迁和发展。苏州大学艺术学科发端于早年美术教育家吕凤子、音乐教育家刘雪庵等开创的艺术教育，有着很深的艺术传统和历史积淀。

江苏省人民政府于2010年设立“江苏省优势学科建设项目”，以巨大的财政支持，重点建设江苏高校国内一流的学科。经过数轮评审，苏州大学艺术学院名列其中，这不仅倾注着苏州大学112年建校历史的人文积淀，更是艺术学院建院52年来，几代人共同努力的结果。苏州大学艺术学院的前身是创建于1960年的苏州丝绸工学院工艺美术系，1997年6月，原苏州丝绸工学院与原苏州大学合并，重新组建了新的艺术学院，目前已发展成为师资力量雄厚、专业方向比较齐全的综合性艺术学院。学院现在拥有美术系、染织艺术系、服装艺术系、视觉传达系、环境艺术系、音乐系、艺术学系、设计基础课部等8个教学单位、10个专业方向。现拥有校级“非物质文化遗产研究中心”，院级艺术设计研究所、创意产业与设计研究所、金太阳纺织设计研究中心、梦兰设计研究所、艺术教学实验中心、中国美术家协会苏州粉画创作中心。学院设有艺术学博士后流动站，拥有设计学博士和设计学硕士、美术学硕士、音乐与舞蹈学硕士、艺术学理论硕士、艺术硕士（MFA）和工程硕士学位授予权。同时，艺术设计专业现为教育部批准的首批全国艺术教育类人才培养模式创新实践区、“十五”期间江苏省重点学科、江苏省特色专业、2010年度江苏省品牌专业。纺织与服装设计实验教学中心为国家级实验教学示范中心建设点，艺术设计实验教学中心现为江苏省实验教学示范中心。

苏州大学艺术学院的设计艺术专业办学历史悠久，门类齐全，师资力量雄厚，为我国设计产业输送了大量人才。1983年和1989年率先创办服装设计和服装表演专业，举办首届全国高校服装设计师培训班，填补了服装高等教育的空白。有300多位设计专业毕业生在包括清华大学美术学院和中国美术学院等在内的264所本科院校担任教学工作。鉴于对中国服装设计教育做出的贡献，苏州大学艺术学院被评为1998年全国“最具影响力的服装设计学府”和2002年“服装设计功勋奖提名”院校，并获服装文化奖。毕业生中有著名设计师王新元、马可、赵伟国等11人次被评为“全国十佳服装设计师”。2005年《中国纺织报》评出的“对中国服装设计教育产生重要影响的十位教授”，苏州大学艺术学院毕业生和在校教授占4位。2000年以来，涌现了诸如吴洪、马可、邱昊、李伦、何平等具有国际声望的设计师。特别是马可，她多次应邀赴巴黎时装周作专场发布，并在法国文化部长的个人城堡展示她的服装艺术作品。何平由于出色的设计才华，2009年在英国获得了杰出华裔青年的提名。吴洪作为深圳大学设计学院院长，成为第一位受邀赴米兰时装周主场发布时装的中国设计师。服装表演专业学生在校期间有3人获得“新丝路模特大赛”亚军，多人获得中央电视台模特大赛十佳，多人获得“世界小姐大赛”中国区冠军等奖项，特别是熊黛林、孙菲菲等已经成为国际名模。在武书连中国大学学术排行榜上，苏州大学艺术学院服装设计专业多次名列第一。在校本科生吴莹莹等一批同学获得国际插画大奖赛金奖、服装设计最高奖“新人奖”等数百个奖项，多位同学的作品入围第11届全国美展。

长期以来，我们一直坚持理论研究为先导，立足于本民族的文化艺术土壤，对设计艺术历史、艺术理论、艺术实践与方法论进行深入研究，形成了良好的学术风气和明显的学术特色与优势。特别是设计理论研究方面，我们立足于本民族的文化土壤，放眼于国际设计理论前沿，凸显其现实性、理论性和前瞻性。近几年来，我们出版了大量学术著作。许多教师主持了多项国家级、省部级和市厅级科研项目。在文化遗产研究方面，我们立足苏州，放眼全国，以工艺美术考古资料为基础，采用多学科交叉的研究方法，挖掘非物质文化遗产的宝贵财富，加强传统手工艺历史的技艺研究，收获了一批令人瞩目的科研成果。

这是我们编写出版这套文库的初衷之四。

温克尔曼说希腊艺术精神是“高贵的单纯、静穆的伟大”。我们身处中华民族伟大复兴的时代，艺术创作和创意设计的大发展必将推动艺术与设计理论研究的大繁荣，但愿我们做出的努力能够为这个激荡的时代增添理论的力量，彰显中国艺术的高贵品质和伟大精神。

是为序。

李超德
2012.10

个人简介

王鹭

1997年毕业于上海华东师范大学美术系油画专业

2006年获南京艺术学院美术系油画硕士学位

现为苏州大学艺术学院美术系讲师

主要艺术活动:

2001年粉画作品《夕阳无限》入选2001年美国粉画大展并获优秀奖

2002年参加上海艺博会

2002年粉画作品《夏日午后》入选第十六届全国新人新作展

2003年油画作品《细语》入选2003年江苏省油画展

2004年粉画作品《三秦社火》入选庆祝中华人民共和国建国55周年江苏省美术作品展并获优秀奖

2004年油画作品《静逸》入选庆祝中华人民共和国建国55周年江苏省美术作品展

2005年油画作品《闲情系列》入选2005年江苏省油画展并获优秀奖

2007年粉画作品《社戏》入选第八届水彩粉画展

2009年粉画作品《寻亲》入选2009年建国60周年江苏省美术作品展并获优秀奖

2010年粉画作品《桦树边的女子》入选第九届全国水彩粉画作品展并获优秀奖

2011年粉画作品《仕女图》入选第二届江苏省水彩粉画展并获优秀奖

2011年粉画作品《奶奶家的冬天》入选首届江苏省粉画展并获优秀奖

2012年油画作品《晌午》入选2012年江苏省油画展

自述

记得小时候上的幼儿园其实类似于托儿所，无非是保育员带着小朋友唱唱歌、跳跳舞，庆幸的是幼儿园还设有图画课。于是就在图画课上彰显了我的“艺术天赋”，当我把一张画有小鸡的儿童画献宝似的给母亲看时，她马上断定我继承了她的艺术细胞。用现在的评判标准来说，母亲是一个出色的民间艺术家，对此我深信不疑，她做的虎头鞋非常精美，属于濒临失传的那种，当然还有其他种种令人惊叹不已的手工技能。

因为时代的原因，母亲的学业之路很艰难，由于当时她家里兄弟姐妹众多，学费虽然只有几块钱，外公还是负担不起，于是母亲一直是靠寒暑假在家帮工厂加工火柴盒、捡猪鬃、纳鞋底等来攒学费，加上已经工作的姨母帮衬着，勉强维持到中学毕业。而她和同时代的人一样，承受了社会变革带给他们的种种不幸：自然灾害、辍学、“文革”、知青下乡、下岗……所以她希望我幸福，尽她所能支持我的梦想，即使在我选择考美术类院校，众多外人眼里是又费钱又没有前途、不务正业的专业，在我高考落榜继续坚守初衷的情况下，还是一如既往地支持我。

现在我特别感谢母亲当年的这份坚持。

我喜欢画画，对我来说是一种人生的享受，不可言说，也从来没有想过要画能产生一定社会影响的画或者有什么深刻意义的画，只是画自己所想的，通过画画享受生活。

我喜欢画室的味道，一种掺杂着各种颜料、松节油、画布、木头等奇妙的味道，只要闻到这种味道我就会很安心。我喜欢刷子划过画布时的声音，一种让感觉尽情挥洒的声音，那一刻让我有一种等待恋人出现的心情：既兴奋又紧张，既自信又茫然。我还喜欢在街上观察路人，男女老少，每一张脸背后都有一个故事，拥有无限想象空间，感觉自己就是一个小说家：老人脸上和手上深深的皱纹讲述着他的辛酸；妇人臃肿的体态、庸俗的话语很难让人相信曾经的她是一位会害羞的少女；天真无邪的孩子们无忧无虑地玩耍，特别希望他们好好珍惜现在的美好，因为将来要面对的事情实在太多。

转眼很多年过去了，仿佛昨天的情景还历历在目，当年那个背着画板、拖着行囊去赶考的小姑娘已经长大了，已是为人妻、为人母了。我的绘画生涯到目前为止也是掺杂着柴米油盐一并走来的。一切顺其自然、随遇而安的生活态度，让我很满足现在的生活。只是潜意识里有股暗流不断地在提醒我，不要迷失自我。这点我还是在整理历年来的作品时意识到的。

一直以来都喜欢画老人，从来没有问过自己为什么，就是喜欢。尤其是那种整日在田里劳作，被岁月洗礼过、一脸沧桑的老农最让我感动。画女人也是，就是喜欢把女人美好的一面表现出来，无论是慵懒，是妩媚，还是艳丽。

随着年龄的增长，才渐渐品味出自己的内心。

孩子一天天长大，母亲一天天老去，而我也青春不再，那种想抓住生活中一切美好的冲动就越来越强烈。

现在的人喜欢问：你幸福吗？
在我看来，幸福很简单。
飘在纯净的蓝天上，云是幸福的；
游在清澈的池塘里，鱼是幸福的；
冬日的午后一杯咖啡是幸福的；
而我画出一切美好是幸福的。

2012年12月22日
于独墅湖畔翰林缘

目录

- 一、粉画篇
- 二、油画篇

粉画篇

1999年的夏天，我和先生一起从徐州向西行采风。在西安到延安的火车上碰到上海某大学的学生，他们的目的地是延安下面一个叫胡家河的小村子，那里的胡家河希望小学是他们的社会实践定点学校。因为我们也没有具体的目的地，于是就决定和他们结伴一起去胡家河村。

当年的交通还不是很发达，路过胡家河的汽车一天只有一班车，我们到延安时已经错过了发车时间，于是就在延安住了一晚。第二天中午好不容易等到车来了——一辆小巴车。因为我们有十几个人，所以车子比平时要挤很多。

在黄土高原的沟壑中，一路颠簸了两个小时后，天蒙蒙黑时我们终于到了胡家河村。在村口我们受到了村民和希望小学师生的热情欢迎。因为胡家河村在山沟里，通信不是很发达，只有大队里才有一部电话，所以大家都不知道我们到达的具体时间，听说孩子们已经在村口盼了两天了。

校长带着几个老乡给我们准备晚饭，看着老乡们忙得热火朝天，大学生们也很期待，毕竟大家折腾了一天也饿了。等晚饭端上来时，很多学生都很失望：一脸盆馒头，一脸盆面条，一脸盆只有白菜、黄瓜、胡萝卜、盐，没有油没有味精拌在一起的凉菜。大学生们只是勉强吃了一点。我看见几个胆大的男孩挤在门口探头，就拿了几个馒头给他们，孩子们抱着馒头脸上的笑容特别的灿烂。校长和做饭的老乡等大学生们吃完了，接着把学生们没吃完的晚饭都吃了，也是一脸的幸福。

当晚，校长把女生安排到条件比较好的老乡家休息，我先生和男生们被安排在希望小学的教室里，把课桌拼起来，铺上席子就是床了。我被特别照顾地住在校长家里，和校长的家属、女儿睡在一张床上。隔日清晨，住在老乡家的几个女生身上被虱子咬了很多疙瘩，很痒，她们躲在一边偷偷哭。老乡家的小孩一脸惶恐地跟在她们后面，不知道这些城里来的大姐姐们怎么了！

大学生们待了两天，完成了他们社会实践的任务就回去了。

我和先生决定再待一段时间，淳朴的民风、黄土高原的景色都很吸引我们。

之后的每天清早，都有一帮孩子到学校来等我们，和我们一起去画画。他们帮我们拎着画箱，抱着画板，校长家属会帮我们准备一小瓶开水带着，画画的时候还会有大一点的孩子细心地帮我打伞，弄得我很不好受，整个一地主老财！可是他们却一脸真诚。无论我们在哪里画画，一到饭点，就有孩子来喊我们去他家吃饭。那段时间我和先生两个人，白天就像孩子王带着一帮孩子去画画，不时有老乡在旁边看热闹，先生就不断地给他们递烟，估计那段时间村口小卖部的烟都被先生买了。到了晚上，月上树梢，就有老乡荡悠到学校里，和我们坐在操场上聊天。

黄土高原缺水，从第一天进陕北，我就做好不洗头的心理准备，我的头发很长，不是一点水可以解决问题的。我们在胡家河村每天都尽量省着用水，一杯水刷牙带洗脸。黄土地走过去，鞋子上就是一层土，几天下来我的头发上落了一层土，看起来灰灰的，再流点汗，粘在一起很难受。可是看着孩子们到村口唯一一口井里背水，我怎么也不忍多用一点。先生也是很久没刮胡子，满脸的络腮胡子让陌生人看了还有点心生畏惧！

五六天下来，因为每天的伙食没什么油水，先生的饭量猛增，一到吃饭的时候就会感觉很不好意思。于是，我们决定去几十里外的姚店赶集，买点好吃的，给大家改善伙食。校长让胡帅、胡宝两个男孩子和我们一起去赶集，他俩差不多十岁大，校长说他们特别机灵，认识路的。第二天我们早早在村口等路过胡家河村去延安的小巴（途中路过姚店），两个孩子特别兴奋，上车后一路叽叽喳喳。

姚店算不上个小镇，集市就在路边，十里八乡的都到这里赶集，虽然可以用脏乱来形容，可是里面有我们要买的猪肉和鱼。两个孩子已经激动得不行了，我们给了他们一人十元钱，让他们买自己想吃的，他们冲进集市，一下就消失在人群中。我们找了个看起来比较干净的面摊先填饱肚子，然后开始买东西。那么大的集市，无论我们在哪个摊位，两个孩子总能不时地出现在我们身边，一会儿又不见了，转眼手里抱着一双塑料凉鞋又出现在眼前。问他们吃什么好吃的了，回答是：凉皮。他们认为凉皮美味极了。

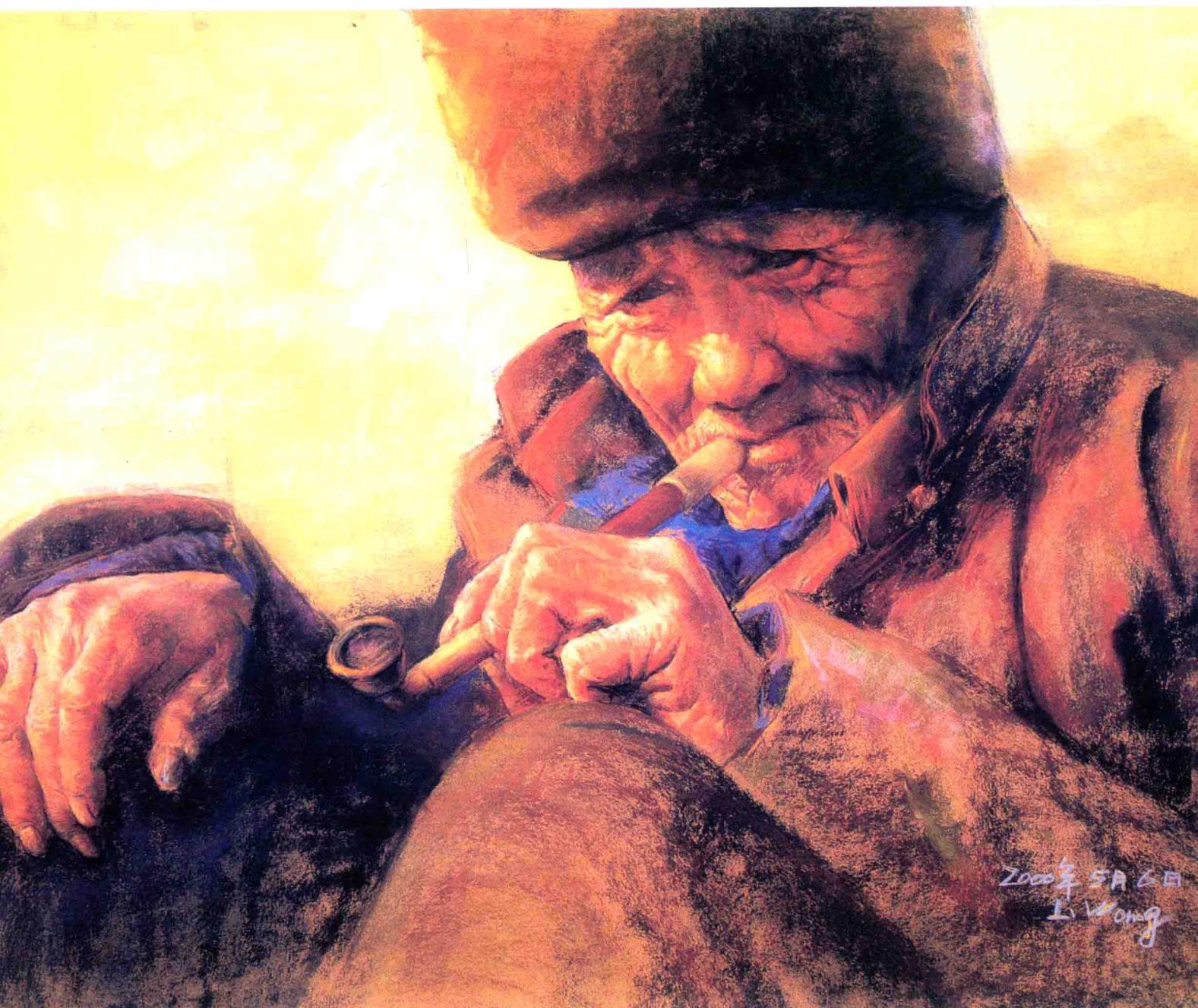
食材买得差不多了，甚至油盐酱醋都买了。得到路边等回胡家河村的小巴。我已经被正午的毒日晒得抬不起头来，坐在一个杂货店门口的荫凉处直喘气。两个孩子很尽责地守在路边，不放过任何一辆路过的车子。差不多一个多小时后，车子终于来了，先生和孩子们把东西抬上车，车上的乘客眼里飘出很多问题。我已经没有力气应付车上那些好奇的人，就听胡帅、胡宝两个自豪地介绍我们是从大城市来的老师，现在住在他们村。

回去后，先生就开始忙活，招呼了好多老乡来帮忙，很是热闹。看见先生炒菜时放很多油时，老乡们都发出“啧啧”的声音。孩子们闻着香味，在旁边一个劲儿地问：“这是什么啊？这么香！”咽口水的样子惹得大家忍俊不禁。当最后一道菜摆上矮桌，大家围坐在一起，看着一桌丰盛的晚饭，老乡说只有家里娶媳妇才有这个排场。其实无非就是红烧肉、炖鱼什么的，也不是什么山珍海味。

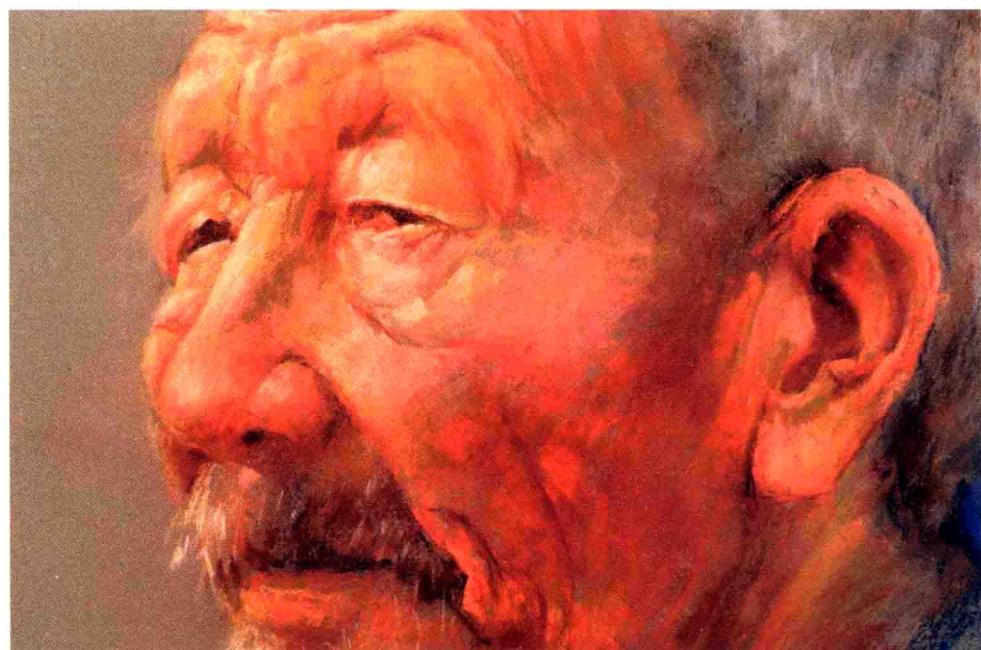
天下没有不散的筵席，我们待了一周后得走了。但即使把身上所有的现金全留下来也不足以为学校做什么。留了地址、电话，相约再见。每天跟着我们的孩子都来送行。胡宝和胡帅跟着车子后面拼命地追出很远，眼泪模糊了视线。

十几年了，再也没有机会回去过。有时候我和先生还会聊到，胡宝、胡帅他们是不是能上大学？是不是也像很多年轻人一样外出打工？说不定已经结婚生子了！

后来又去过很多地方写生，这份纯朴、善良却再也没碰到。

2000年 / 75cm×90cm / 夕阳无限

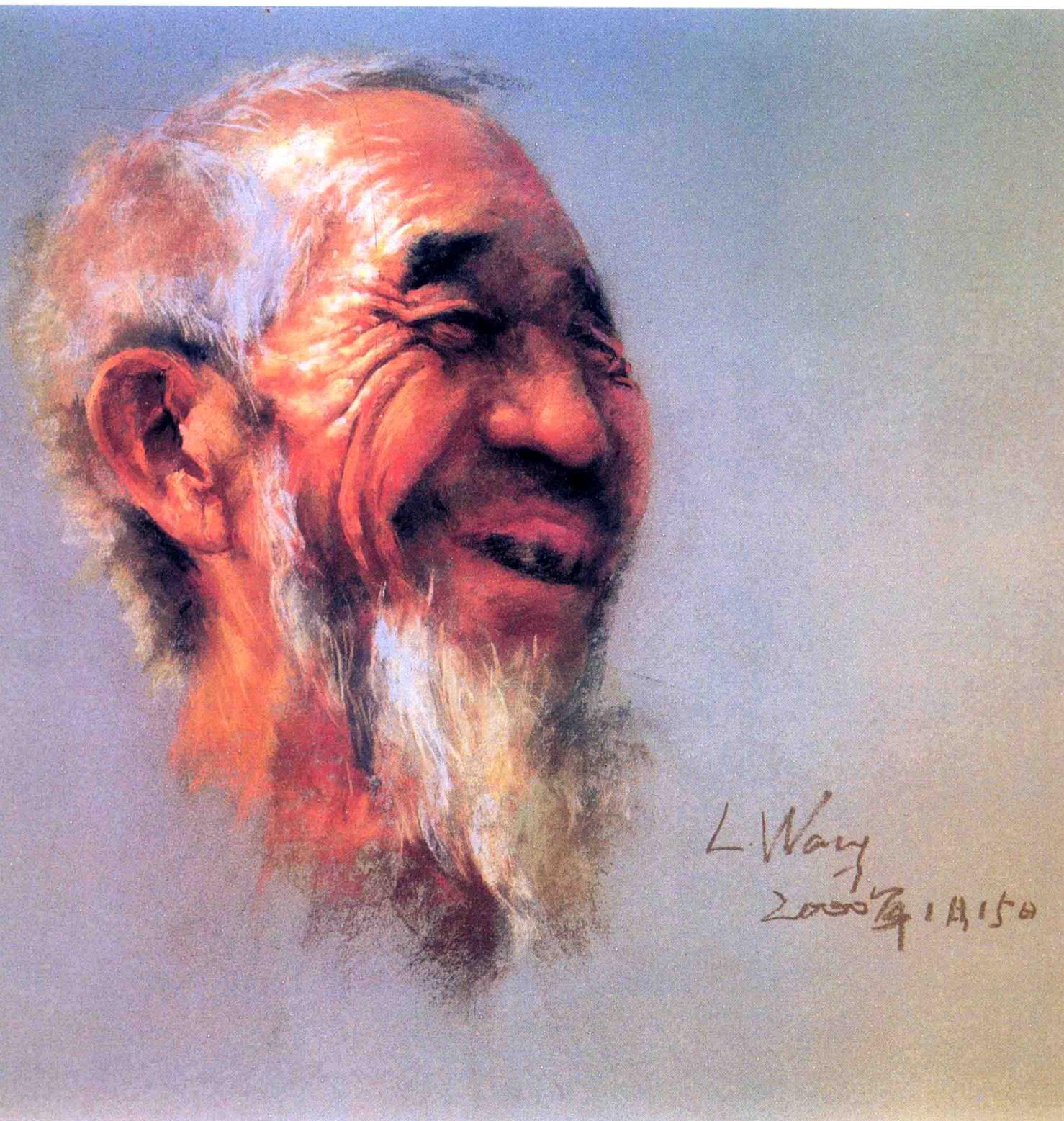

胡家河老汉局部

2000年 / 45cm×38cm / 胡家河老汉

2000年 / 45cm×45cm / 安塞老农

