

我与面具

中学生的现实主义

张进 主编
万芳工作室制造

江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

我与面具

张进的鬼脸艺术

张进 主编
万芳工作室制造

江苏文艺出版社

JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

我与面具/张进主编. —南京:江苏文艺出版社,
2002.8
ISBN 7-5399-1833-0

I. 我... II. 张... III. ①漫画-作品集-中国-
现代②中学生-学生生活-文集 IV. ①J228.2②
G635.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 068617 号

书 名 我与面具
主 编 张 进
编 辑 万芳工作室
责任编辑 贰 & 壹
责任校对 大 川
责任监制 刘 巍 张莘莘
出版发行 江苏文艺出版社
印 刷 盐城印刷厂
经 销 江苏省新华书店
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 8.5
字 数 20 万
版 次 2002 年 10 月第 1 版,第 1 次印刷
印 数 1-10200
标准书号 ISBN 7-5399-1833-0/I·1734
定 价 16.80 元

江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

张进 (美术老师, 现代水墨画家):

……我前几年去瑞士的时候, 看到的情况却不是这样, 瑞士的孩子们, 从小到大的每一张画都是保存下来的, 家长在家里专门会有一面墙来给孩子贴自己的每一张作品, 这样, 等他大学毕业的时候, 整整一面墙上都是贴满了。这是一个孩子成长历程的一部分。父母和孩子自己都会从这些美术作品上看到孩子的成长与进步。而且这也培养了孩子的审美意识, 他们天天看这些画 (不管是有意识的还是无意识的), 比较这些作品好坏与美丑, 自然而然地也提高了审美的能力, 遇到其它的美术作品, 比如城市雕塑, 比如美术馆里的展览, 他们也会有自己的看法和认识, 这样, 美术教育对终生教育产生了影响。

装帧设计: 速泰熙

责任编辑: 贰&壹

整体策划: 伍恒山 张宇清 王珏

内心空间的拓展，就是平衡自我与现实之间的矛盾与冲突、以排解心理压力而获得的精神自由。

打开面具，看到的是一个个中学生真实的心灵世界。

这是北京高中学生美术作业的主题抽样调查，现代水墨画家、美术老师张进先生借鉴了西方国家对培养学生终生教育的观念，选取《我与面具》作为题目来反映中学生当下对社会、生活、教育以及学生情性切身的感受，以图文的形式生动形象地给予表现，使我们不仅能够清楚地看到当下中学生一个具体而真实的情状，看到学生的理想生活与实际生活之间的距离，同时作为一部“中学生的现实主义”的心灵档案，给整个社会提供出一个认识中学生真实情感和心灵的机会。

写在前面的话

张 进

《我与面具——中学生的现实主义》一书，原是北京五十四中高中美术教材，后被我的学生万芳（现为北京青年作家）推荐给江苏文艺出版社，在江苏文艺出版社和伍恒山先生的大力支持下，很快列入该社的出版计划，使这本本该属于社会的书走向了社会。

说它是属于社会的书，是因为我们的孩子是属于社会的、是家庭的希望和祖国的未来。因此，我们都有责任关心、教育、了解和帮助每个孩子，使他们的身心健康发展。

当前，对孩子的教育，尚存在着许多的问题，诸如：偏科、厌学和早恋，教师与学生、学生与家长、学生与社会、学生与学习之间的矛盾，而这当中不单纯是学生的问题，更主要是教育体制、教师和家长们的素质、社会环境等一系列直接或间接的原因造成的。

在教育孩子方面，我们的专家和家长都说得和做得太多了，他们本应该知道和了解孩子的内心、孩子的真实感受、孩子的痛苦与无奈，却又偏偏知道得太少了，因此他们的专断会给孩子的精神速写为无形的压力。他们在孩子眼里逐渐变得无知和冷酷，最终变成

了可怕的“瘟神”。所以，我们的专家和家说得太多未必是件好事，应该用心去打开他们真实的世界，去体会他们的痛苦，认识他们思辨的深度。

书中打开的是高中二年级六个教学班的学生的内心世界。林风眠任浙江美术学院院长时曾对学生说：“怎样画才感人呢？拿出你血淋淋的心才感人。”我们的学生都拿出了自己的心。当我编完了他们的画集，便被他们真挚的情感浸染了，他们需要真情实感的表达，表达对现实的看法、对教育的意见、对人生的态度，这种表达似乎是被压抑已久的，像火山的爆发。孩子们没有无病呻吟，也没有无端取闹，更没有无理搅三分，他们的语言实实在在、真真切切，以中学生的现实为切入点，艺术地表现了现实中的真实，他们画进去也写进去了，他们不只是画出了自己的思想与感情，更画出了同龄孩子的心声。也因此，他们的语言更能触动人们的内心，对教师和家长也是一种提示和交流，我们应该了解孩子的所思所想，因为我们的确关心他们的成长。

对待学生的作业，没有偏倚，全部编入，因为他们无论采取具象与抽象的表现形式，起码有三个方面做得很好：一是率真的感情；二是完整的形式；三是突出的个性。作业标准的宽泛，也是激发学生学习兴趣、想象力和创造性的有效途径。据实描摹、死记硬背式的传统教育模式将会被现代教育形态逐渐淘汰，这一点在今年的升学考试中已经得到了验证。

当前减负对学生而言，依然是句空洞的口号，在他们身上仍有沉重的课业负担、升学的压力、家长和教师的期望，因此学生几乎没有释解自己的空间。其实，内心空间的拓展，就是平衡自我与现实之间的矛盾与冲突、以排解心理压力而获得的精神自由。基于这一点，对学生的画和文字中有些言重之词并未删除和改动，反而加

以保护,其原因是要更加真实地反映学生的现状,使人们对高二学生有更加清晰的认识。不要总以为自己的孩子没有长大,不懂事,使教育与之脱节。

是学生就应该好好学习,但做一个正直的人比只注重学习更为重要,因为,人不正,知识也会偏到反处。

所以教化学生正直、率真、诚实是所有关心孩子成长的人首先要重视和强调的,这种品德教育是在平日的言行中逐渐培养起来的。书中鲜明地体现了这一主导教育思想,鼓励学生说真话,“真”是做人的美德。

学生得知他们的书要正式出版了,他们真的激动和由衷地高兴,因为他们登上了演绎自我的舞台,把真话奉献给了社会,他们在释解内心的同时也得到了自我的满足,得到了社会的认可和成功的喜悦。这对孩子来说是多么重要的褒奖,他们从没有像今天这样珍爱自己的美术作业。他们对艺术的热爱及对艺术的理解或许是由于这本书的出版而奠定的,因为他们从中获得了对艺术本质的认知和精神的享受。

由此我多么希望这是一个好的起点,让每一届的学生都同一本非常像样的书,让全国所有学校都能给学生出一本这样的好书,让社会更加关爱我们的学生,使中国的教育更加顺应时代的发展。

到那时学生会说:我们直面教育,因为这里也有我们的建议。

2002年7月15日

心灵呼唤与呼唤心灵

中国青少年研究中心 戴裕民

改革开放给中国人带来的巨大变化之一，就是人们有了思想的自主性。特别是当代的青少年，他们既具有该年龄阶段所固有的思想最活跃的特点，又很少有政治禁锢时期人们的各种思想设防，他们基本上可以真实抒发自己的思想，袒露自己的心灵，《我与面具》正是以绘画的方式写出孩子们的真实心态。

孩子们的内心世界是多姿多彩的，正像他们的未来一样。这里既有他们对美好大自然的热爱与呵护之情和对人类破坏自然的愤怒与抨击之声，也有对人间真善美的向往与追求和对人类各种丑恶现象的鄙夷与唾弃，绘画折射出孩子们美好、善良和纯洁的心灵，这种极具积极道德评价意义的良好心愿乃是当代青少年最可贵的精神底蕴。

揭开自己的面具，更多的孩子表达了对学习的厌倦和对学校生活的厌烦，从心底呼唤“自由自在”的生活，这是本书大多数篇幅所表达的主题，因而也成为了本书的主流内容。应该说不甘于束缚，希望自主行为，乐于自由翱翔，是青年人的天性和权利，更何况

外边的世界五彩缤纷,充满了诱惑力,比枯燥的学习生活有趣味多了,孩子们的这种愿望太正常,太理所当然了。但是这里有一个巨大的心理误区,即如何确立学习活动的位置。毋庸置疑,就目前我国的教育事业而言,从教育体制、教学方法乃至教学内容等等方面,确有大需深刻检讨和改革之处,这些在一定程度上泯灭了青少年对学习活动的兴趣,此属外界环境之责。而就学生自身来说,缺乏刻苦学习之志则是一个不可避免和不可兼容的尖锐问题。

如所周知,随着世界知识经济时代的到来及伴随着日益加快的知识更新,就业前的知识准备愈益重要和繁重,因而学习任务也就更加艰巨,学习者付出的时间和精力就更大,而部分学习者对此的主动性和接纳却大相径庭,他们极少具备要进行艰苦学习的心理准备。他们对持续不断的学习压力表现出极低的承受力,甚至产生对学习的惧怕和仇视,情绪中充满了浮躁、懦弱、低靡和对各种学习活动的厌烦与拒绝。曾经见诸报端的一则消息把这种情绪表现到了极端:国外一名中国留学生咬牙苦读几年后,刚一获得博士文凭,做的第一件事就是买一把手枪打死自己的导师,因为他认为这些年吃的苦是他的导师给予他的,表现出了对学习过程的仇恨。

面对此情此画,确需对他们的心灵进行一声呼唤。曾经有一位伟人说过:“青年时期就是苦战的时期。”这话在一定意义上勾勒出青年期应有的志向。的确,青年期作为人类的知识准备期,必定要付出艰苦的努力,要死心塌地地吃尽“丰富头脑”过程中的各种辛苦,并且要心甘情愿地给自己施加学习的压力,要以获取知识后的愉悦感受将学习的枯燥和寂寞荡涤得无影无踪。从书中的一些画面可以看出,有些所谓的追求“自由”,实质上就是拒绝和远离艰苦的学习,希冀的是轻松快乐的享受,须知人类社会的进步和一个人的成长,绝不是终日乐陶陶的轻歌曼舞中实现的,而必定是“在

崎岖的小路上勇敢地攀登”中实现的，这正是当前许多青年亟须具备的一种理念和志向。

曾记否，港、澳回归之夜，中国“入世”之夜，中国足球出线之夜……多少个令中国人不眠之夜中，成千上万的青年狂奔在街头，为伟大祖国的成就欢欣不已，青年们的爱国之心天地可鉴。然而，更艰苦的爱国行为却在于，青年们要有志于经过自己的努力和奋斗，掌握和开创最新科技知识，使中华民族在知识经济时代中傲然屹立于世界民族之林，我以为这乃是每一名中国青年应肩负的责任。

从微观经济学的角度来看，实际上许多人大概都明白一个简单的道理，即在市场经济条件下，任何一种物质和“活的劳动”的获得都是要经过价值交换进行的，一个人享有的物质和“活的劳动”越多，那么他付给对方的价值也就应该越多，而在等价交换中，一个人所能付给别人的价值量最大的东西是什么？它不是交换者自身的体力和肉体，而是知识，正因为此，“知本家”才是现代社会中新型的富有者。鉴此，抛开“为了建设现代化社会主义祖国”的大道理不讲，仅从最个人和最狭隘的角度说，难道企盼“最自由自在的”生活的同学从现在起不要积累点“知识性价值”吗？

由此看来，不论从大道理还是小道理来讲，厌弃学习，试图远离学习生活，都是不明智的。这也算是对除下面具后的真实心灵的一个推心置腹的呼唤吧！

最后还想啰嗦的一点就是每一个青年一定要珍惜学习的最佳期。从无数个研究报告来看，都得出同样的结论，即13岁—28岁是人一生中脑神经活动的最佳时期，其认知能力、理解能力、思维能力等都达到人一生中的高峰值，以后开始逐步下降。青年时期只需一分功夫即可掌握的知识，在中老年时期可能要花费几倍甚至更多的精力才能掌握，仅从近两年内参加高考的一些中老年有志者

的情况来看,尽管他们孜孜以求,刻苦攻读,甚至晕倒在考试现场,但其成绩仍难理想,直至今年,北京市也才有一名老年朋友达到录取分数线。脑神经的发展规律是何等的无情啊!

所以,青年不能厌弃学习,青年应该舍不得浪费自身的可贵资源,因为它具有严格的时效性。同学们,珍惜你们现在拥有的青春年华吧。

和《我与面具》部分作者的对话

时间：2002年7月8日

地点：北京五十四中 张进画室

人物：张进（北京五十四中美术老师，现代水墨艺术的代表画家，本书主编）

万芳（张进学生，本书的发起人、组编，青年作家）

北京五十四中高二学生：刘创（男）、李晟喆（男）、樊辰（男）、王珂（男）、杨朔（男）、王岩（女）、郭贝贝（女）、林杉（女）、张轶雯（女）、邓亚楠（女）

万芳：张老师，你是怎么想到给学生们出这么一个美术作业命题的？又怎么想到把这些美术作业汇编成教材的？

张进：这件事的起因说起来挺偶然，一次我和北工大附中的美术老师聊天，他说起给学生上美术课的时候学生都睡觉，不愿意画画。他有一堂课让学生用毛笔画竹子和兰草，学生都在下面喊“没劲儿”。我听了后便想，这的确是现在中学美术教育的一个普遍

现象，教育方式和教学方法也的确直接影响着学生们对学习的态度。其实这些年我一直都在动脑子，那就是怎么样才能在课堂上调动起学生的积极性，怎么才能引起学生对美术教育的兴趣。

艺术强调的是情感和思想，现在中学生的情感和思想是非常丰富甚至相当成熟的，那么，又怎么让他们表达出来呢？我之所以选择了面具，就是因为面具可以引发联想，现在中学生面临着很多的问题，有很大的压力，内心也有不少矛盾冲突，他们不仅要面临升学问题，还要面对家庭问题，比如有的学生父母离异；还有感情问题，比如早恋；他们要面对现实社会，而这个现实和他们的理想又有着很大的差距。我希望学生们通过美术课，表达出他们内心深处真实的情感，“发泄”出积压在他们心中的不满，这样，既给了学生一个宣泄情感的渠道，也更利于了解学生的内心世界，促进师生之间的了解与沟通。

万芳：那同学们是怎么看待这个命题的，听到“面具”两个字的时候你们最先想到的又是什么？

李晟喆：虚假，我觉得面具是虚假的，老师是虚假的，我们也是虚假的，我们每天都在面具底下生活。

杨朔：我想到了理想生活和现实生活的差距。

刘创：我同意他们两个人说的，但我看到面具的时候最先想到是游戏，我感觉我们每天都像在做游戏一样。

樊辰：我最先想到的是中国的教育制度。

王珂：我想到的是欺骗。

王岩：刚开始在课堂上看到这个题目的时候，我只觉得它是一个作业，后来张老师让我们往上面写文字的时候，我才找到了一些感觉。我想到了自己，我觉得自己一直带着一个厚厚的面具。

郭贝贝：我想到的是社会上的人和人之间的虚伪的关系，社

会上的一切都是在面具的遮掩下发生和进行的。

林 杉：我觉得张老师特没劲儿，每天上课都挺累的，画什么呀画。我没想太深，看到面具这两个字的时候只想到了虚伪。

张轶雯：看到这个题目的时候我想到朋友之间的关系，我觉得朋友之间都挺虚伪的。

邓亚楠：我和他们想得都不太一样，我想到的是新年联欢会上漂亮的衣服，还有脸上戴的面具，就是化妆舞会上戴的那种。

万 芳：当时你们并没想到你们的这些美术作业会出版的，现在知道了，你们有什么想法？

张轶雯：我觉得真伟大，现在我特有成就感。

邓亚楠：我希望我们的想法能得到认可。

樊 辰：我想的是稿费，有稿费真不错，我还想如果影响大的话，是不是还能再有点稿费？

万 芳：没了，除非你再创作一下。

（众人笑）

张 进：我插几句，我们学生的美术作业一向是这样处理的，刚开始的时候老师教，学生画，然后，可能会办一些展览，这是前半截，后半截呢？扔了，成了一堆废纸。我前几年去瑞士的时候，看到的情况却不是这样，瑞士的孩子们，从小到大的每一张画都是保存下来的，家长在家里专门会有一面墙来给孩子贴自己的每一张作品，这样，等他大学毕业的时候，整整一面墙上都是贴满了。这是一个孩子成长历程的一部分。父母和孩子自己都会从这些美术作品上看到孩子的成长与进步。而且这也培养了孩子的审美意识，他们天天看这些画（不管是有意识的还是无意识的），比较这些作品好坏与美丑，自然而然地也提高了审美的能力，遇到其它的美术作品，比如城市雕塑，比如美术馆里的展览，他们也会有自己的看法

和认识,这样,美术教育对终生教育产生了影响。我之所以说这个,就是因为从来没有一个学生像现在这样珍惜自己的美术作品,因为他们知道他们的作品就要结集出版了,这让他们认识到了自己的价值。好了,我就说这些,同学们接着说吧。

刘 创:我希望这书出了以后,能给后人一点经验,别再走我们走过的弯路。

李晟喆:我想知道这本书能引起多大的重视程度,还有,通过这本书的出版能不能真正地让中学生减负。

王 珂:我就希望出版后能有些影响。

杨 朔:我特激动,我觉得在校内出的影响小,只有我们几个班的同学能看到,挺失望的,现在好了,全社会的人都会看到。

王 岩:我希望能得到欣赏和认可,不过即使得不到也无所谓,因为这是我自己的心声。

郭贝贝:我希望能引起共鸣,找到共识,但我不奢望通过这本书会对现状有什么改变。

林 杉:我没什么想法,出就出呗,我只想知道结果就行了。

万 芳:这本书的教材版本你们都已经看到了,你们的家长也看到了吧?他们有什么看法?

(大多数同学都说家长没说什么)

林 杉:我爸爸说你们老师还挺厉害的啊。

李晟喆:我爸爸说这种学习态度太颓废了,说应该自觉自愿地学习。

万 芳:你觉得你能吗?

李晟喆:不能,可还得学。

万 芳:那要是学你们喜欢的东西呢?

李晟喆:那当然不一样了。

万 芳：那你们喜欢学什么呢？

李晟喆：（笑）那可太多了。

邓亚楠：我爸爸看了后说原来你们是这么想的啊，看来平时对你们的了解还是太少了，还要多沟通。

万 芳：听大家说了这么半天，好像对自己现在的生活都不太满意似的，那我再问最后一个问题：如果现在给你一次选择的機會，18岁的时候，你最想干什么？或者说你最希望的生活是什么样的？

刘 创：我想我应该做到对父母、学校、老师的压力充耳不闻，不受他们的影响。

李晟喆：我希望父母能作为我的咨询顾问，我有问题需要帮助、向他们请教的时候他们再回答，平时不要老叨唠我，让我放开手脚自己做出选择。

樊 辰：我不确定，但我想尝试各种不同的生活。

王 珂：我想过独立的生活，现在的环境和限制影响了自己为今后生活要做的奋斗。

杨 朔：我希望有自己发挥的空间，而且我觉得没必要学一样的学科，应该能选择自己喜欢的东西学。

王 岩：我对现状比较满足。

郭贝贝：我希望能与父母平等地相处。我有我自己的长久计划，我想搞服装设计，将来开一个自己品牌的服装店。

林 杉：我没想，想也白想，还是听父母的吧。

张轶雯：我想离开父母，和女同学住在一起。

邓亚楠：我梦想流浪，去西藏什么的。但只能是空想，这在我们国家不太可能。国外就可以，许多同学一起出去旅行。其实我并不想要什么结果，只要过程。做的过程才重要。