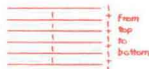

克利与他的教学笔记

Pädagogisches Skizzenbuch

Fig. 14: Very primitive structural rhythm in double motion top to bottom and left to right.

The same line, accompanied by complementary forms (Figs. 2 and 3):

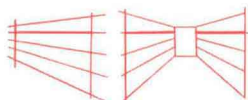

on active line, forced in its movement by fixed points (Fig. 15):

Paul Klee

[德] 保罗·克利 [Paul Klee]_著 周丹鲤_译 曾雪梅 周至禹_校

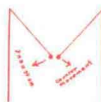
First organ active (brain).
Second organ medial (muscle).
Third organ passive (bones).

a) Waterwheel and Hammer (Fig. 25):

Fig. 51: Stone I rests on the foundation stone. This upsets the balance toward left. To equilibrate and causing a new disturbance, stone II is added to the right. Following this pattern, stone III pulls toward left, stone IV equalizes and pulls toward right, etc., until the keystone establishes a dynamic equilibrium.

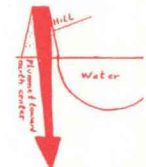
The plumb line is transformed into a pendulum by swinging it back and forth.

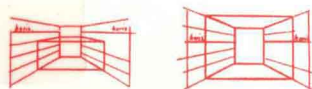
Symbols of the static area are. The plummet aims at the vertical existence is anchored.

But there are regions with different movement and dynamic po. Water and atmosphere are trans.

Motion and counter-motion of the pendulum result in equilibrium of movement (Fig. 54). On motion path of the pendulum with static fixation point (Fig. 55):

Proof of the statement about the horizontal.

Paul Klee

重庆大学出版社

克利与他的教学笔记

[德] 保罗·克利 [Paul Klee] 著 周丹鲤 译 曾雪梅 周至禹 校

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

克利与他的教学笔记 / (德) 克利 (Klee, P.) 著; 周丹鲤 译

—重庆: 重庆大学出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5624-6014-5

I. ① 克… II. ① 克… ② 周… III. ① 艺术-设计

IV. ① J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第046361号

克利与他的教学笔记 Pädagogisches Skizzenbuch

[德] 保罗·克利 著

周丹鲤 译

策划编辑: 张维

责任编辑: 张维

书本设计: 小马 橙子

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: (400030) 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

网址: <http://www.cqup.com.cn>

全国新华书店经销

北京华联印刷有限公司

开本: 720×900 1/16 印张: 8 字数: 24千

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-6014-5 定价: 28.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书制作各类出版物及配套用书, 违者必究

*** 目录**

*** 前言 - 5**

*** 引言 - 7**

*** 教学笔记 - 15**

*** 结语 - 65**

*** 附录**

附录一：自然的意象诗人克利 - 93

附录二：关于克利 - 97

*** 克利年表 - 115**

* 保罗·克利的这本著作于 1925 年首次出版，书名为教学笔记，当时是作为沃尔特·格罗皮乌斯 [Walter Gropius] 和拉斯洛·莫霍利·纳吉 [Laszlo Moholy-Nagy] 编辑的十四册包豪斯丛书集的第二册出版的。

Paul Klee

* 前言

《教学笔记》德文本出版于1925年，英译本最早出版于1953年。此后不断被翻译成各种文字，流布全世界，也被翻成了中文，影响着中国的画家们。时至今日，该书仍是美术教育家们的权威性参考书籍。阅读克利的《教学笔记》，有助于我们了解克利对自然和艺术的态度，从而深入地理解他的绘画，因为他的绘画都精巧地包含了对某个美学问题的探索与答案，也呈现了对于艺术原理的巧妙应用，虽然，这种艺术原理看上去往往是通过对于自然和宇宙运行方式与规律的探索加以领悟的，这也形成了克利的非同寻常之处。

克利对于当代设计和艺术具有重大的意义，赫伯特·里德在《现代绘画简史》中精辟地指出了克利对于20世纪艺术的影响：“克利的影响并不是表面的：它深入到灵魂的源泉之中，而且像我们文化的中心的酵素一样，仍然起着作用。……如果开始于20世纪上半期的新的艺术时代可以在创作的自由之中发展的话，那么，克利的绘画和著作将必然是发展中的主要的汁液和冲力。”[《现代绘画简史》第105页，赫伯特·里德著，刘萍君译，上海人民美术出版社1979年]实际上，如果我们回顾现代艺术的发展，也在很大程度上证明里德的推断是正确的。

克利所研究的对象在我们现在来看，可能是具体的，微小的，甚至是简单的，但是其观察的角度和认识的深度，触类旁通的理解力，切入到艺术的阐释点，都会引发我们更加宏观的哲学思考。应该说，从当今时代来看，超越具体的范例，增强普遍性的认识和个性化的表达，这一点更应是我们阅

读克利的《教学笔记》所应有的收获。自然观和哲学的理念与艺术的探索相结合，也是当代艺术的一个特征。许多当代艺术家，仍然在克利指出的艺术道路上孜孜以求。因此，再次翻译出版克利的笔记，一方面是向这位艺术大师致以敬意，一方面，我们仍然可以从中获得新的启发和教益。

周至禹

※ 引言

※ “对于艺术家而言，与自然的交流依然是最基本条件。艺术家是人；他本身是自然的产物；是自然空间中自然的一部分。”

保罗·克利于 1923 年写下这句话时，表达的是一位极富创造性的艺术家的肺腑之言，他的灵感既来自绘画，又来自音乐。人类早在学习书写和建筑之前，就学会了绘画和舞蹈。对形态 [form] 和音调的感觉是人的原始遗传。保罗·克利将这两种创作冲动融为一种新的表现方式。他的形态来自自然，从对形状和循环变化的观察中获取灵感，但是只有当这些形态代表一种体现出与宇宙之间关系的内部现实时，它们才产生了意义。人们对于外部特性的地点和功能有一种共识：眼睛、腿、房顶、航海、星星。在保罗·克利的图画中，这些事物都被用作灯塔，指引着方向，从表面深入到精神层面的真实。如同一位魔术师通常使用人们最熟悉、最常见的东西 [例如，扑克牌、手绢、硬币、兔子，等等] 变魔术一样，保罗·克利在全新的关系中使用惯常的物体来将未知呈现。

20 世纪初叶的符号的表现主义艺术家和立体派艺术家已经对学院派自然主义的有效性提出质疑。他们通过心理学和 X 光式的分析，力图使自己的绘画能够透过表面来揭示本质。但基希纳 [Kirchner] 和科柯施卡 [Kokoschka] 的精神复杂的人物肖像或勃拉克 [Braque] 和毕加索 [Picasso] 描绘的多点观看同时表现的形态，都是分析式的表现，只是静止地呈现于画布而已。而克利的人像和物形不仅透明，如同通过荧光镜透视一般；它们还存在于交叉电流的磁场中：

※ 引自保罗·克利所著的《研究自然之路》。Staatlich 年鉴，魏玛，包豪斯，1919 - 1923 年，魏玛，慕尼黑，包豪斯 Verlag；并引自《教学素描手册》。

线，形体，斑点，箭头，有色波纹。有如交响乐的曲子，画布上出现的主体与其他物体之间关系的不断改变而运动、变化着。例如，《吱吱叫的机器》[*The twittering machine*] 中的一只鸟就因它与传送带、曲轴和音符的关系而不同于所有其他的鸟，而在空中漂浮着。克利可以忠实于自己，承认“与自然的交流”是其作品的精华，但是他亦可以说“所有真正的创作都是源于无的有。”

这种表面上的反差因其取之不尽的原创性、“从无到有”的精神层面追求而得以释然。光的影响是一种绘画构成，使用可识别的自然形状为媒介。在 1921 年创作的《房间及其住户》中，地板、窗框和门均可辨认出来，同时依稀可见的还有位妇女和一个儿童的脸。但他们只是线、箭头、反光、模糊物体的参考点而已，通过直觉体现出人与房屋之间的神秘关系，这种关系决定了文明发展的进程。

如果说有哪一位艺术家能够了解他所在时代的视觉表现理想的话，那就是保罗·克利；而且文明世界在他于 1940 年去世之前也开始承认他在现代艺术史上的地位。有关克利的展览和出版物不断推出；可以推断，克利将同塞尚与毕加索一样，成为本世纪作品复制最多、被诠释最多的画家。但很少人知道保罗·克利不仅仅是位画家。他的“与自然交流”的理念所产生的影响远远不止于将看到的物象转为形态这样简单，而是由此产生了一种哲学概念，以及感受世界的移情作用，怀着爱和谦恭对待所有事物。克利在很年轻的时候就已将自己的艺术视为“注重微小事物”。在他自己视觉世界的微观探索中，他对宇宙的微观世界充满了崇拜。这就是他的革命。自文艺复兴以来，学院派艺术一直基于亚里士多德的演绎法则，即，所反映的事物均从理想的美和传统色彩总体

宽泛的原则中加以演绎。保罗·克利用感应替代了这种演绎。通过对形体和相互关系最小表现形式的观察，他得出的结论是自然秩序的伟大。那些自行运动和被迫运动的能量和物质与创造符号具有同样的重要性。他热爱自然活动，因此他了解自然活动在宇宙体系中的意味。而凭借真正热爱自然的人的直觉，他必须了解他所热爱的事物。他所感受到并予以分析的现象得到深入探究，直至其内在意义体现得明白无误。在保罗·克利那里，科学和艺术得以融合起来。精确性插上了直觉的翅膀，这就是他希望自己的学生能领悟到的东西。

作为画家的保罗·克利开始情不自禁地传授自己的思想。“教”这个字源于哥特用词“taiku-sign”[意即表达]。教师的使命是观察大众所未注意到的事物。他是一位符号的诠释者。当沃尔特·格罗皮乌斯[Walter Gropius]制定德国包豪斯教学大纲时，他重新赋予了教师一词其基本含义。在该学校教过书的康定斯基[Kandinsky]、克利[Klee]、费宁格[Feininger]、莫霍利·纳吉[Moholy-Nagy]、施莱默[Schlemmer]、阿尔伯斯[Albers]等都是视觉的诠释者。他们将视觉作为基本光学和结构秩序的体现。几个世纪以来，这些学科因文学比喻的发展而显得微不足道。在这些先驱中，保罗·克利主动承担起为研究自然符号指出新途径的任务。“通过思考光学—物理现象，人的自我体会到一种对内在本质的直觉结论。”学艺术的学生将不只是一架精密的照相机，受到的训练仅仅是记录客观事物的表面。艺术类学生必须认识到他是“地球之子；同时亦是宇宙之子；是万星之星”。

思维如此流畅、直觉感官如此敏感的头脑是不可能写出一本学院派教科书的。他所能做的只是在纸上留下指示、示意、暗示，如同他绘画中精致的彩色点和线所发挥的作用一

样。教学笔记是保罗·克利诱导性视觉的抽象体现。在此书中，自然物体不仅有二维，它还拥有“空间”[raumlich]，通过笔记的四个部分与物理和观念空间理念相关联：

成比例的线和结构

维与平衡

引力曲线

运动和色彩能量

笔记第一部分 [I.1-I.13] 介绍了静态点到线性动态的转变。线是点的延伸，行走、画圈、创造消极空白和积极填充的平面。可以像对待音符或解算数题一样进行线的节奏的衡量。线逐渐成为所有结构比例的衡量物。从欧几里得的黄金分割 [I.7] 到韧带和腱、水流和植物纤维的能量线条。笔记四个部分中的每一部分都有一句话定下基调，这句话看上去似乎是不经意写出，没有具体观察理论的浮华傲慢。但每章中的这一句话均指出了从个别到普遍的发展道路。有关“成比例的线和结构”的第一部分浓缩为一句简洁的说明：

“纯粹性重复，因而是结构性重复” [I.6]，用寥寥数语揭示出了垂直结构的本质是线单元的重复累积。

笔记的第二部分 [II. 14-II. 25] 讨论“维与平衡”。在此，以线画出的物体与人眼的主观能力有关。人利用自己的能力在空间自由移动，体验自己的光学历程。铁轨枕木是什么？以规律的间隔体现的功能性交叉光束。确实如此，但它们还是能够从上百个不同角度 [II. 15] 三维切割的无限空间的细微部分。人凭借两条不稳定的腿勉强维持平衡，以视错

觉 / 幻觉作为安全装置。地平线是一个具体事实，而地平线作为一种想象中的安全带，必须获得人的信任，这在走钢丝的人和他的竹竿之例中得到了充分的体现 [II. 21]。纯物质的秤的平衡与纯心理的明暗平衡、失重与深色相对应 [II. 24] …… 这一节的关键词是：“非对称平衡” [II. 23]。它指出，“两部分的相互相似性”这一关于对称的旧定义已被“使不平等但相等的部分成为平等”的定义所取代。维本身没有意义，但形态被武断地扩大至高度、宽度、深度和时间。是眼睛和大脑的平衡与分比例能量管理着这种物体向平衡与协调发展。

笔记的第三部分 [III. 26-III. 32] 涉及人在空间中看待自己和物体的能力所带来的压力，以及地球引力给这种冲动强加的限制。继关于线性延长的笔记第一部分以及关于维形态平衡的手册第二部分之后，这里介绍了在人眼视平线上下注意到的运动。加粗线 / 丰满线 [III. 26] 是人与地心相连的脐带。它标志着人对飞翔的渴望的悲剧性终止，但是它还标志着坚实与节奏以及休息时可确认的方向。下落的石头、飞上天的传单、空中的流星 [III. 30-32] 都是自然动态，其进程已由地球吸引力曲线决定。“但是，”克利在结束时指出，“有些区域的法则不同，并有新的符号，标志着更为自由的运动和更为动态的位置。”克利仅仅对取代现象世界及其朝向地球之命运的纯粹精神动态的存在做了暗示，将吸引他的自然主义定义为深不可测的象征主义。因此，第三部分的核心是从观察到直觉的过渡，利用可能是克利最深层的智慧做出了公理性定义：

站住了，千万不要趴下！

结束的一章 [III. 33.43] 引导学生了解创造光感的动力，这种力量可以是活跃－移动的，或者是彩色－炽热的。柏拉图认为，文化内涵是一物体的内在精华，与明显的外部形态完全不同；而亚里士多德在定义创造形态的物质构造概念时，使用了含有圆满实现、生命的原理、圆极、实体、生机这些含义的[entelechy]一词。保罗·克利保持了自己的内在教条，展示了最重要物体的内在精华和形态形成的原因，例如，利用其旋转离心能量挑战吸引力的陀螺顶部 [III. 33]，或射程收到地球引力阻挠的羽箭 [III. 37] “就愈渴望运动，而不是动力”！那种将羽箭送上射程的思想和意图类似于文化内涵的超机械力量。保罗·克利像一位将紧张动作化为游戏动作的娴熟的舞蹈家，通过自然现象和纯粹概念的互换来介绍他的新自然主义。实际上箭的中点和舵的比例关系 [III.38] 是严格机械地计算出来的。但在计算象征箭头轨道时也同样精准。为克服人类对阻力的恐惧，将目标定为“略微超出常规——超出可能的情况！”最后的决定取决于人制造能量的意愿。“上升舵的拉力越大，升得越高；下降舵的拉力越大，降得越快。”

笔记最后总结道，只有在色彩和动态温度的领域，能量没有止境。可称为无限运动的是一种无止境自我转变，仅存在于色彩的激活，在纯黑和纯白的热对比之间移动 [III. 40]，其动态含义为极热与极冷。第一页开始时，点从静态状态进入线延伸，而本书的最后六幅图则完成了这个周期。点的发展贯穿笔记全书：

因地球和世界、机械定理和想象视觉的反作用力而转变，而且点最终在中心找到了平衡，这个中心不再指向任何地方，仅以统一多元化的形式

存在 [IIII. 43]。结论是克利所称的“共振比例” [resonanz verhältnis], 即, 无限、外界概念和内在展望中的有限反响。自然世界中“看到”和“感觉到”这种双重真实的体验推动着学生朝向“以新的自然方式以及作品的自然生成, 自由创造的抽象形式代替说教的原则。在作品的创作过程中, 会出现或他会体验到‘神来之笔’的感觉”。

茜碧尔·莫霍利·纳吉