

艺术是可以教的

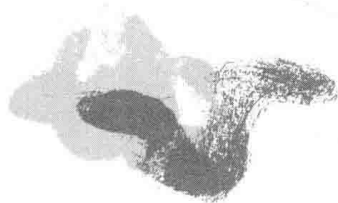
谢森
著

艺术是可以教的

YISHU SHI
KEYI JIAO DE

谢
森

著

广西师范大学出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
桂林

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术是可以教的 / 谢森著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2015.11

(美术家艺文随笔丛书)

ISBN 978-7-5495-7212-0

I. ①艺… II. ①谢… III. ①艺术一文集. IV. ①J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 219917 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)

(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

广西民族印刷包装集团有限公司印刷

(南宁市高新区高新三路 1 号 邮政编码: 530007)

开本: 889 mm × 1 194 mm 1/32

印张: 11.875 字数: 350 千字

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

定价: 39.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

丛书总序

我自己的文集《画旅文存》已出至第二辑，第三本又在编辑了。画画虽是我的主业和最爱，但对写文章我向来有兴趣，从不视为累赘，更不畏惧。我现在开会多、事务多，还带学生下乡写生，但文章却是没落下的，而且我现在是乐于见缝插针、化零为整地过这种写文章的生活。最近写《浮事琐记》，断断续续也写了万把字，笔下思绪把我拉回过去，怀人伤逝，借文字倒插笔，整理一下自己的过去。

我常听不少搞艺术的老师讲，写文章是件困难的事，更有甚者还抱怨：忙啊，没有整块的时间写文章。对此我有不同看法：我们皆俗人，工作、年龄又正当年，哪有不忙之理。要想有整块时间，有两种人时间最多，一是坐监狱的人，那种人在里面时间整块，却度日如年；另一种就是躺棺材里的人。此比似有不雅，甚至有点绝对化，但却是想讲明一个道理：水不急，鱼不跳，人都是在忙中搞出名堂的。优秀的工作作风是不浪费生命，抓紧时间，合理安排，见缝插针，少抱怨，多实干。说是作风，也是一种好习惯。我从不狂说自己才气横溢、成绩了得，但我敢说自己对得起时间、生命，无一日闲过！

文章乃天下公器，倒是艺术创作，甚至画画是稀有能事，少数人可为之。所以很多大画家能写一手好文章，也出文集，作家和学者却多数无缘绘画，或干不了艺术创作这档子事。咱们画画的有画册出版算不得稀奇，再能发文章、出文集，其人其艺的传播和高度就不一样了。不过话又讲回来，画家主事绘画，画家想像学者那样写学术文章，既不现实，也没必要，起码没有普遍性，毕竟术有专攻。所以这回刘新要编一个系列的美术家随笔文丛，我很高兴，力推此事。只是可以出文集者不多，这需要长时间的积累。好在随笔这类文章是画家所长，平时的艺术思考，创作、教学体会，活动追记，甚至受人邀约写个短评、短序，都包含在这些轻松的散章里。

我们的教授需要有文集，学院和学生也需要这些教授的文集。在学院做教员就不完全是画家，文章和理论修养是他们的分内事。艺术学科的传道授业虽有很多特殊性，但经验告诉我，有很多时候传道授业的过程是需要文字这种媒介的，我写《岱顶一日》、《不谈体会》、《教学体会》、《山路弯弯》、《再谈画派》等，都让我对平时的思考、情怀有个整理的机缘。这对学院学术环境的营造、滋养无疑是一股很正面的推动力量，所以我很期待这套书的出版。

文章如画画，要有一个常态性，久不动笔，手头生疏，只有平时勤于思考、见多识广，下笔才有源头活水。总之，我特别看重在画界，尤其是在艺术院校里的一批沉耽于斯者，好上文章这一口。一个人画好、文章好，终究比别人多长一技，何乐而不为呢？

黄格胜

2014年6月10日

序

艺术教育重要的是教学思想，与数理化学科不同，很难有一套完整的教学方案和计划，因为艺术教学是动态的：一是教者的观念在更新变化，二是被教者的悟性、进度不一致，要“因材施教”。所以，良好的艺术教学状态，自始至终是互动的、变化的、生长的。

本书也留下了作者艺术思考的变化历程与生长痕迹。

目 录

2006 — 2014 谢森工作室艺术笔记

003 访问列宾美院·组建工作室

014 自然崇拜·精神性风景

053 个人课题·方向和能力

094 油画教学为什么不学经典

131 顶逆光·南方新角度

178 红水河·现实表现

207 线条就是民族化吗?

242 感觉与直觉

271 古长城·有故事的风景

291 江山半岛渔村·慢写生

教学与创作散章

- 306 现实表现
- 312 重提“写真”
- 323 透过面孔读历史
《抗战时期桂林文化城》创作杂记
- 330 关于重大题材风景画创作
研讨会发言（北京）
- 332 为国家教改发展规划纲要进一言
- 334 风景画的人文思考
《受伤的风景系列》创作杂感
- 338 见山只是山
创作随笔
- 342 兴坪偶感
- 344 时光流痕
- 352 有意无意之间
- 355 感觉第一
- 364 艺+术
基础课教学再认识

后 记

2006 — 2014

谢森工作室艺术笔记

访问列宾美院·组建工作室

2005年7月21日—8月10日

出访俄罗斯。美术学院代表团一行七人——我、雷务武、黄超成、黄菁、刘南一、覃超柏、谢雄华。我任团长（当时还是教务处处长）。

主要访问列宾美院。26日上午与查尔金院长、别希柯夫副院长等进行了会晤，谈了近一个小时，签了两校合作的意向书。28日晚在香港餐馆宴请查尔金院长，他说：“很高兴我们能坐到一起，为现实主义的艺术理想齐聚一堂。现实主义是把自己的真实感情与生活感受一起加以表达，优秀的作品将流芳百世，供后人学习和发展。从你们的眼神中，我们可以看到真诚的友谊和对艺术的信念”。我说：“我们并没有把您作为院长的身份来看待，我们看到的是一个艺术家热情的胸怀和对艺术理想坚定的信念。”院长说，这是一个很好的祝酒词。

翻译任志说，这是他参与列宾美院接待中国院校最高规格的一次（这全凭覃超柏留学列宾美院五年结下的友谊所得来的）。

我们还拜访了列宾美院老院长叶里梅耶夫和著名画家卡留塔的画

室，参观了冬宫、特列恰科夫画廊等一批博物馆、画廊，拜访了列宾故居，看到了莫伊谢延科的玻璃房画室，等等。

覃超柏在列宾美院留学，先是进了老院长叶里梅耶夫工作室，后又转到梅尔尼科夫工作室，拿到了硕士。我们对他们的导师工作室教学产生了兴趣。

12月14日下午

全院中层干部会，宣布了我与黄菁的辞职及教务处一分为三（分出研究生处和招生办）的文件，并进行了教务处处长、副处长的群众推荐。

这是我们访俄回来后，觉得应该尝试列宾美院导师工作室的做法（中央美院现在的工作室是集体制），向学院提出组建以导师个人命名的工作室，以形成若干个性鲜明的特色教学试点，这也是我院明年接受教育部本科评估的一个教改项目。参加讨论拟建的工作室有四个：我、黄菁、雷务武、张冬峰。梁启光书记、黄志豪副院长已和我们反复讨论研究过多次了，成立导师工作室后，我辞去教务处处长和研究生处处长，黄菁辞去美术学院副院长，雷务武辞去美术学院院长，张冬峰辞去科研处长，大家专心教学，拿出成果（其实，我也有自己的私心：2003年，作为专家组成员，我参加了对四川美院的评估，当时四川美院是全国艺术院校中第一所被评估的学校，我参评后对评估的形式主义产生了反感，巴不得早日辞掉教务处处长一职呢）。到了前两天梁书记最后一次找谈话作决定时，雷、张改变想法，于是，学院就以正式的红头文件决定成立我与黄菁两个导师工作室。

导师工作室建构的初步设想为：

1. 配备一名青年教师当助教。

2. 学生经过一年基础部学习后进入工作室，我们从每届本科生中挑 4—5 名学生，这样共有三个年级约 15 名学生组成一个班共同上课，但各有不同的要求（比如同一模特，有的画油画，有的画素描）。

3. 研究生组成另一个班，但教学是共同进行的；如一起评作业、一起看课外创作、一起参加双周学术研讨会、一起搞工作室年展、一起进行下乡写生展……

这种不同年级的本科生、硕士生共同进行教学的模式，可以更好地体现导师的教学理念，对一个学生的培养是整体性关注而不是以往教学的分段式。本硕、高低年级的混合也有利于学生更早地进入创作性的思维，自主学习更为主动。

据了解，这种教学模式全国尚属首例，有利有弊，但似乎更符合艺术教育的规律，因为与理工科教育不同，艺术教育未必是循序渐进的，我们有兴趣进行大胆的尝试。

人生即选择，选择就会有放弃，放弃是一种智慧。此消彼长。瓶子只有腾出空间才能装进新的东西。

12月19日

上午 11 时，集中油画二、三年级学生，对导师工作室选人进行了说明，第二天报名、看画、面谈。

12月20日

有二十个学生报我工作室，选了四个：李明航——基础不错，画得有点巧；陈燕莉——她在画展上画过一张暗底写意用笔的白猫，印象不错；宋冰——造型能力不强，画装饰色块有些味道，多次找我谈，要进工作室，有很高的画画热情；柳风——画展上有一张教室楼上的风景写生，感觉特好。他是先报了黄菁工作室，没选上，我找他谈，要他。

2006年1月14日

昨天，根据两个月前南方风景画家群组织到靖西旧州写生的感受，完成了 120cm × 110cm 的《旧州秋天的田野》。

众人皆称好，我也觉得是这几年来对风景画中光影表现的一次突破，颇有意义。这是此次靖西之行的最大收获，找到一种用透明手法表现南方山水光影变幻的新路子，进一步完善了《甘蔗系列》的一些想法：明亮、透明、变幻、写意性。

2月20日

工作室第一天上课，素描老人头像。（还没有助手，我一人先上）
授课：课堂作业练习要有课题要求，进入工作室学习，要调整一

些基本的观念，目的性明确。

1. 造型观念：寻找形状。

以往造型的要求更多重视体积、空间，这是理解和塑造对象的结构和立体感所必需的。但我认为，对于二维平面的绘画来说，构成画面形象组合结构的更重要因素是形状而不是形体，因为人们观察认识对象，更多从形状感知而不是从立体来感知，尤其距离远时，就只能看到形状了。所以，对形状的分析训练，是以往教学所忽视的，我们要认真补这一课。

2. 色彩观念：寻找色调。

现在的色彩教学基本上是学院派的写生色彩体系，讲究光色的冷暖对比、补色对比，训练色彩关系的微妙变化，这是一套完整的训练体系，没有任何问题。但色彩情感的进一步表达，色彩关系就不能面面俱到、四平八稳了，必须强调你的某种感觉，而色调恰恰是表达色彩情绪的最有效手段之一，它可以选择性地突出你喜怒哀乐的某一方面。所以色调的训练也是我们要认真补的一课。

3. 创作观念：寻找感觉。

我们往往容易把画的对象、内容作为创作的主题，如少女或农民工。其实，画一位少女也有多种的主题：纯洁、忧郁、悲伤、阳光等，由此可以产生出不同的构图、色调、笔触、意境的画面。因此，练习创作的出发点是寻找你的独特感觉，然后生发出画面不同的表现语言。可以这样说，再好的对象，如果你找不到绘画的感觉，只能画成一张普通的画。反之，同一个模特，每个画者都能找到自己的感觉，就会画出既像对象但又画面效果各异的作品来，正所谓是有一百个观众就有一百个哈姆雷特。

2月29日

看刘新给我写的文章《三秋树与二月花》，更坚定了这阶段的一个思路：在亮色的底子上加强涂抹性、分离性的笔触，形成光斑感！（不是自然的光影）

4月7日

谢意听说考研名单已定，戴老师招一个，她考上了。丁老师招两个，都不是美院学生。谢意完成了人生一件大事，感谢戴老师厚爱，这是一个重要的台阶，值得纪念的日子！

4月8日

油画人体两周，男女各一周，强调色调色块。

第三周：人体色调变化练习。同一女模特，每天变换背景，每天一张作业，一周共五张。

要求：观察、研究同一女模特的肤色，重新变换背景布，将看见模特身上产生的颜色变化：如在黄色背景影响下，皮肤会偏紫色；在紫色背景影响下，皮肤会偏黄色；等等。

目的：通过训练，纠正学生观察色彩的固有色习惯，知道没有固定不变的颜色。任何色块都是在和周围的色块同时对比中才能确定自己，而且都是倾向于补色的关系。因此，没有固定的颜色，所有颜色都在对比、游离中建立相互关系，形成一种色彩的氛围。

4月21日

人体课结束，下周肖像。

人体课重点：研究皮肤色块的变化。

人体是个复杂的课题：造型（解剖、透视、运动），审美（安格尔、巴尔蒂斯、弗洛伊德、高更），色调（肤色变化，每张作业的肤色应不同，还有画面色调的变化），写生（现场感、特殊性、新感受）。

5月12日

春风何多事，吹乱绿柳枝。分明斜飞燕，碧水惹涟漪。

6月2日

双人肖像三周作业结束，靠窗边摆了一张沙发，作为场景大构图作业，李明航这张有突破，构图特别，画面处理效果不错。

6月4日—6月12日

赴京参加政府主办的“广西文化舟——魅力广西”美展，中华世纪坛。

看了张元、李延州画室，看了赵开坤个展。我和刘新、黄菁与翰墨画廊林松在现代城“茶马古道”（方力钧的店）聚会聊天。

这次来京感受：