

这本书很像我一根绳索连串着我，似乎记忆，
重拾着我曾经走过的路，我特别希望借此让读者特别是青年学生知道我作为一个教师、作为一个艺术的
“玩家”，是如何地在教学和艺术路上孜孜不倦却又“痴情不改”地行走的。
这本书不仅仅是写给读者的，同时也是写给我自己的，因为它让我有机会回望……

手绘岁月

Hand-painted time

杨 健◎著

江西美术出版社

手绘教学及艺术实践谈

Talk about Architectural hand-drawn
tuition and Artistic Experience

手绘岁月

手绘教学及艺术实践谈

Talk about Architectural hand-drawn tuition and
Artistic Experience

Hand-painted
time

杨 健◎著

江西美术出版社

行者……

这本书像一根绳索串连着我碎片似的记忆，重拾我曾经走过的路。我希望借此让读者，特别是青年学生了解我作为一个教师，作为一个艺术的“玩家”，是如何在教学和艺术道路上孜孜不倦却又“痴情不改”地行走的。这本书不仅仅是写给读者的，同时也是写给我自己的，因为它让我有机会回望……

我们在沿路行走的过程中有太多的忘不了，我们会因此而感动！那些“忘不了”至今还在化作我人生路上跋涉的动力，一直激励着我坚韧不拔地前行……

我忘不了孩提时依偎在父辈的怀抱中稚拙地涂鸦（那是让我至今还在拿着画笔奔跑的起因），忘不了步入少年时四处寻师的莽撞与尴尬，也忘不了青年时背起画夹，骑着自行车“趾高气扬”、“意气风发”地到处写生画画的场景……

庐山艺术特训营是一个令人难以割舍的地方。在那里有火一样的热情，有不变的执著，有人间的大爱，我不能忘记那里的每个日夜，那些从清晨到深夜的课堂守候；忘不了课堂上学生们望着讲台的眼神；忘不了我和他们在炎日下艰难地行走；忘不了在酷寒中一起淌水的滋味；忘不了我们嘴里含着冰渣却还在不停地喊着“加油”的声音！那声音在寒山空谷里回荡，激励着我们顽强地前行！忘不了荒岛的每一次篝火，更忘不了柘林湖水的冷暖……

如今，我还在人生和艺术的路上奋力地奔跑，这路就像一座山，虽然已走到半山，但离山顶却还很远。在路上，我愿做一个勇者，更愿做一个“歌者”，我会虔诚地唱着“裁一片白云我跟你走，洁白的情愫请你收；折一根柳枝我跟你走，把春色带到天尽头”……我相信：只要坚定和执著就能够走得很远！很远！！

“天行健，君子以自强不息”……

杨 健 2011年7月重记于庐山艺术特训营柘林湖北岸

目录 Content

教学篇

page06 我与庐山艺术特训营

page08 我与手绘教学

讲座篇

page56 我在高校讲座

游历篇

page80 天地往来看世界

在庐山 在灾区

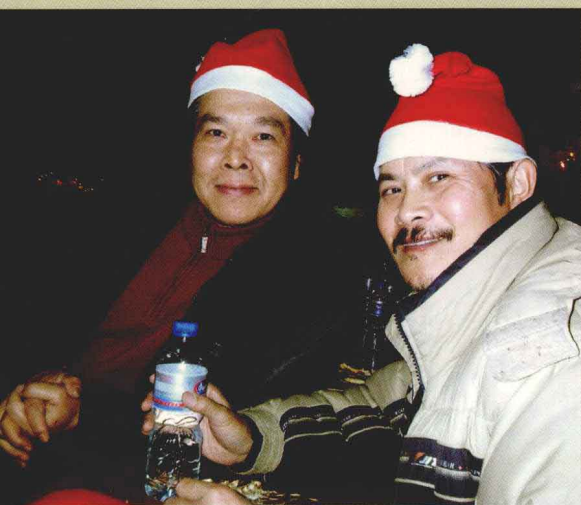
在法国 在埃及 在缅甸

在巴厘岛 在尼泊尔

在柬埔寨 在马来西亚

又是圣诞……

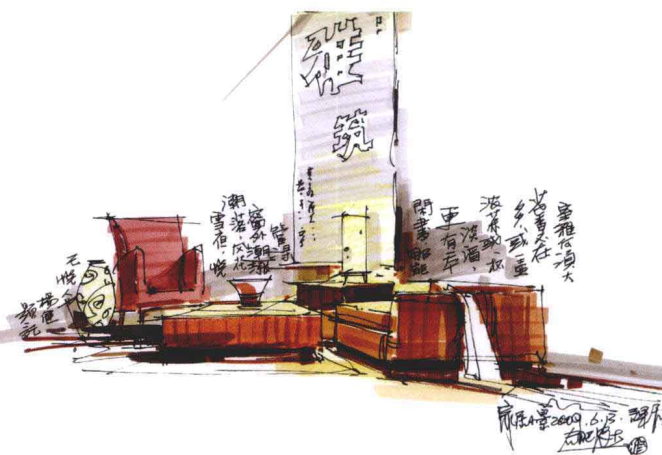
与余工在一起（摄于2006年12月25日）

“跟你走过坎坷的小路，从春走到秋……”

教学篇

这偏僻、荒凉的地方有片艺术的热土……这里有太多的磨练！这里有太多的感动！这里有太多的精彩！这里有无尽的回忆……

这年，我来到了庐山艺术特训营……

我只知道特训营在江西，却不知道它的具体位置，下飞机后，司机直接拉我到特训营。记得走了一段高速不久便是山路，这路很颠簸，约三个小时之后，司机告诉我差不多到啦！下车后再走半小时就到了。于是我拎起行李就往前走，那时晚上九点左右，天已是漆黑，我慢慢地走着，这路很难走，全是黄泥巴，司机告诉我：这路还是这几天刚刚挖的，要小心，半小时后我走过了这不是路的路，终于到达……

原来，这里除了几个棚子，几乎就全是泥巴，还有些不太明亮的灯光，这场景完全与荒野里的工地无异。难怪余工嘱咐我在途中要买几个苹果和饼干充饥，原来这里除了泥巴和柘林湖里的水，什么也没有！

我放下行李来到一间教室，这个教室能容纳四五百人。当时，教室里很热闹，屋顶还挂满了彩条和彩灯，有400多名学生聚在这里，他们有的在跳舞，有的在唱歌，原来这里正在举行首期“庐山艺术特训营”的开营仪式。当时我静静地依墙而立，有同学告诉我：请小心，这墙面是今天刚刚粉刷的。由此我知道这里的一切都是那么的简陋和急促，我对余工的办事决心和效率由衷地钦佩，同时我也感到：艰苦和磨炼又将重新降临，来到这里，我已经觉得意味着什么了……

荒岛途中（摄于2006年）

唱歌可以抒怀，可以明志！
从少年时代起，歌声就一直
伴随着我……

“裁一片白云我跟你走，洁白的情愫请你收；折一根柳枝我跟你走，把春色带到天尽头……”

高铁站（马克笔画·画于2011年7月）

我的教学是这样开始……

自我第一本手绘书《家居设计与快速表现》在2002年出版后，我便从一个设计师慢慢地转向了教学。主要是从事设计和手绘表现的教学，慢慢地教学课堂也从本校逐步扩展到各个院校。迄今为止，我已在全国百余所院校进行过讲座，许多讲座场景至今还深深地印在我脑海里，这一切令我感动，让我难以忘却！让我感动的是学子，难以忘却的是课堂！课堂，对于我来说是一个神圣的地方，是盛满活力和激情的场所，每每面对讲台下的学生，我就产生一种难以言状的感动和激情！这感动与激情足以让我全身心地投入课堂，以百倍的精神完成每一堂课。我也期望我的每一堂课是精彩的，因为只有精彩才能影响学生，如果课程是精彩的，我会这样说：“只要同学们需要，我会努力做到更加精彩！”

这里有很多的精彩，既体现在课堂，也体现在书本，体现在特训营这本人生大书里。庐山艺术特训营教学一开始就走名师教学路线，在这里汇聚了来自国内外的许多著名专家、学者、教授、艺术家，他们有些早已被人们熟知，有些是慢慢被人们了解的。他们在自己的艺术实践里，在课堂上，在与学生的交谈中，都给同学们带来了许多精彩，这些精彩足以化作学生一生的财富……

特训营是个新起点，也是我教学生涯的真正开始……

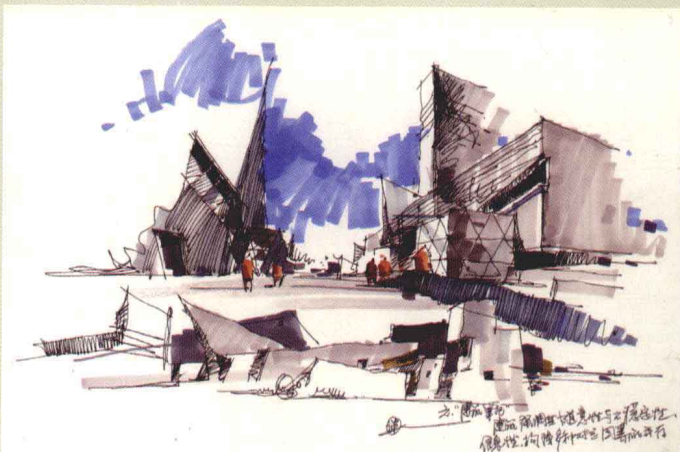

卧室空间表现 2009.7

卧室空间表现（马克笔画·画于2009年）

以下这些手绘已成过去，它是我课堂的结晶，也是我留下的脚印……

来这里是为了手绘教学，也是为了 手绘艺术……

特训营对许多学子来说是个梦，或许他们早就知道了这里，知道了这里的教学，知道了这里的老师，知道了这里的模式……或许他们什么也不知道，不知道什么是酷暑，不知道什么是冬寒，不知道什么是严格也不知道什么是纪律！但他们都来了，来实现他们的梦想：那就是为了手绘！

我来也是为了手绘，为了教手绘，也是为了一点梦想：把手绘当作艺术，把手绘推向校园和社会，也把手绘当成一种生活方式。总之，为了这些梦想，我们都来了……

从2005年12月25日首期庐山艺术特训营开营至今，已经历了整整13期，历时7个年头。在这里我心存感激，它给了我很多：手绘艺术、水彩艺术、教学的看法、生活的体验、人生的经验，这些既是时间赋予我的，也是条件和环境赋予我的。记得我们曾顶着烈日行走十几分钟去饭堂排队打饭时的漫长等待；记得我们曾冒着严寒手拉手在湖边提水、洗衣的情景；也记得晴天一身灰，雨天一身泥的无数个日子；更难以忘却的是我们在课堂全天的守候。每年夏季，教室里总是热浪涌动，随时都有学生晕倒；在冬季的深夜，教室里的咳嗽声总是绵延不断，但课程却从未落下……

回想那过去的无数岁月，再想想我们曾教过的学生，我不能肯定我们的教学究竟给予了他们什么，也不能想象至今还有多少学生在坚持着，更难以知晓他们今天的生活状况，但我想：不管怎样都应该是无悔的！因为在这里他们曾一直坚持学习着、进步着、付出着，在这里我们都很努力！因为来这里是为了手绘，也是为了手绘艺术……

我与学生们在横路写生的场景（摄于2005年）

与郑孝东、夏克梁、陈红卫、余工在特训营（摄于2007年2月）

手绘是个啥玩意？

我画手绘时间并不算长，我画手绘靠的是一点基础，绘画基础与设计基础，仅此而已！如果再加上一点专攻精神，手绘就可以做得很棒（这个就是我教学生学手绘的诀窍）。

手绘是个啥玩意？手绘是个专项，这个专项为设计而设立，是社会设立的，是因为工作需要而自然设立的。目前这个专项虽然还不“专”，好在还有很多人在攻克，还有很多人在学。这是个好事情，这样，再过几年，这个专项一定也会“专”起来的！

手绘也是个供自己玩耍的“玩意”，你如果再专它一点，它可以给你带来很多乐趣，让你觉得玩得很过瘾！

2008年7月16日随笔

附：摘名人谈教学

斯多惠（德）：

富有良好素质的教师，总是年复一年地精简教材，最后达到必不可少的最低限度。这才是真正的老师。

教学的艺术不在于传授本领，而在于激励、唤醒、鼓舞。

奥斯伯尔（美）：

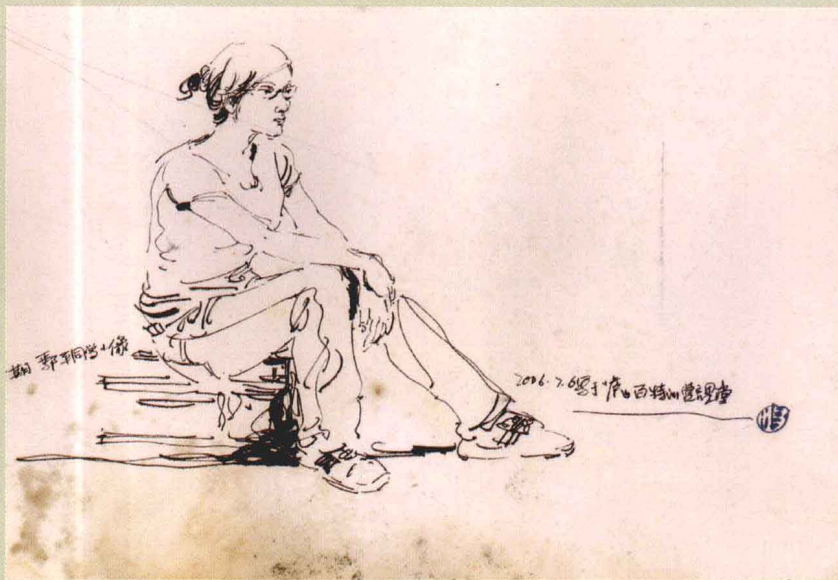
影响学习的唯一最重要的因素，就是学习者已经知道了什么。要探明这一点，并据此进行新的教学。

加里宁（前苏联）：

如果教师很有威信，那么这个教师的影响就会在某些学生身上永远留下痕迹。

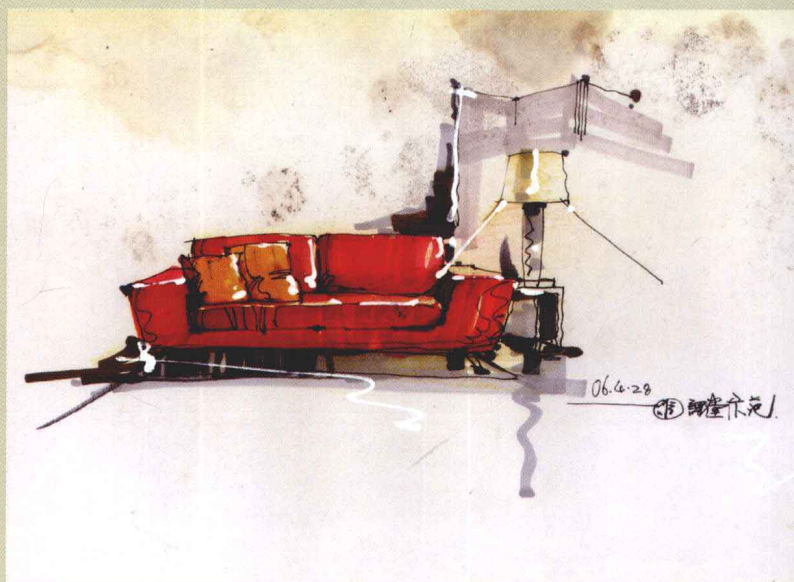
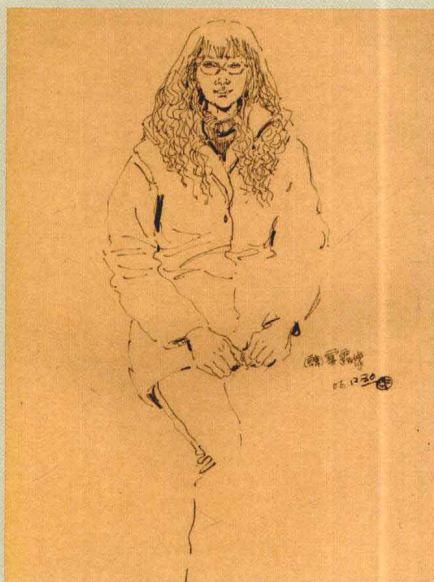
荒岛篝火（余工摄于2006年）

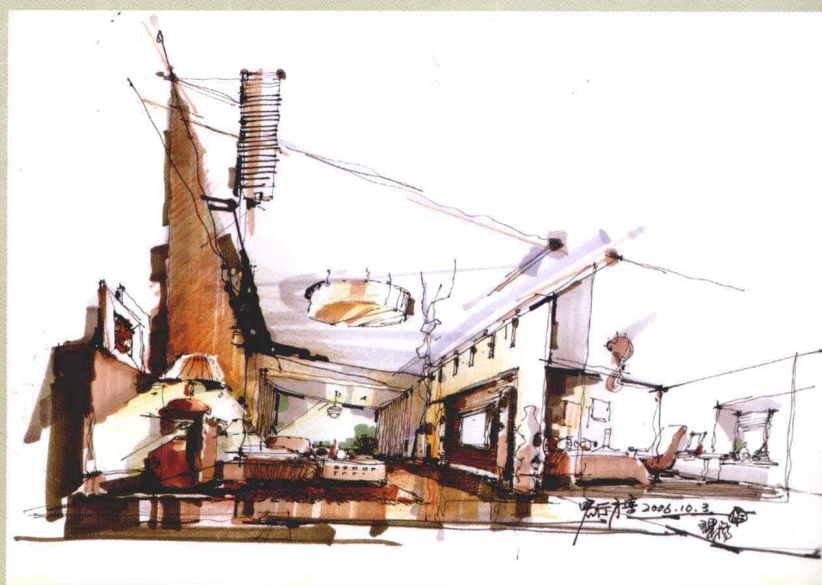
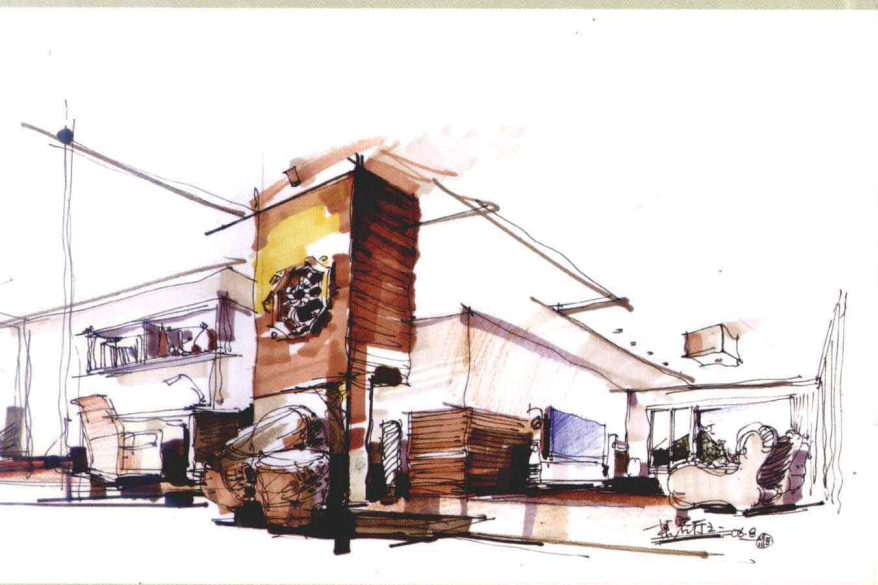
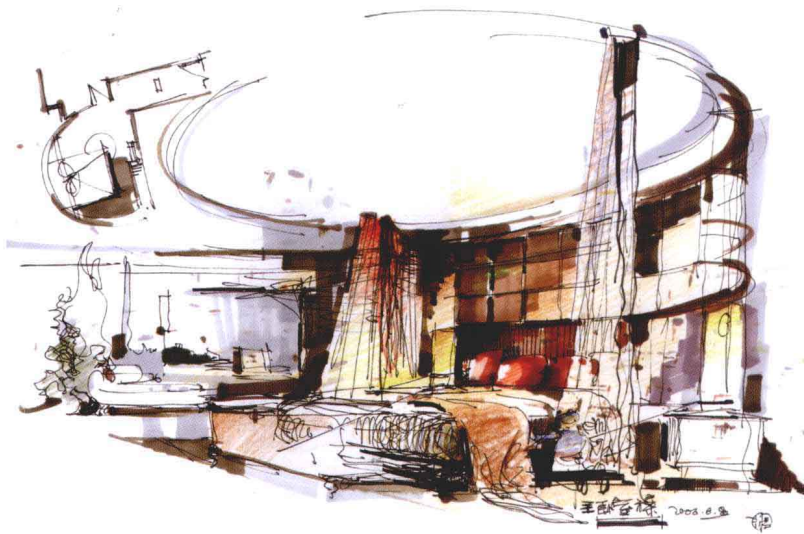
如今，看这些作品，就好像是在听故事……

那时，我们除了正常教学之外，课余时间常给学生画速写。现在看看这些速写，还能记起同学的模样，还有当时的情景……对于我来说，生活其实就是一张纸，上面的赤橙黄绿、苦辣甜酸，全由自己涂抹，之后，它们有些成了画，有些却成了记忆……

2010年7月看旧本子时有感

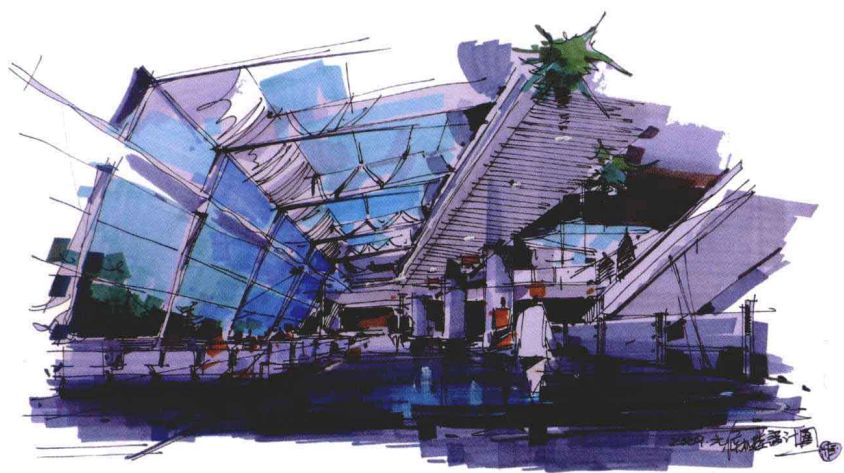

享受教学

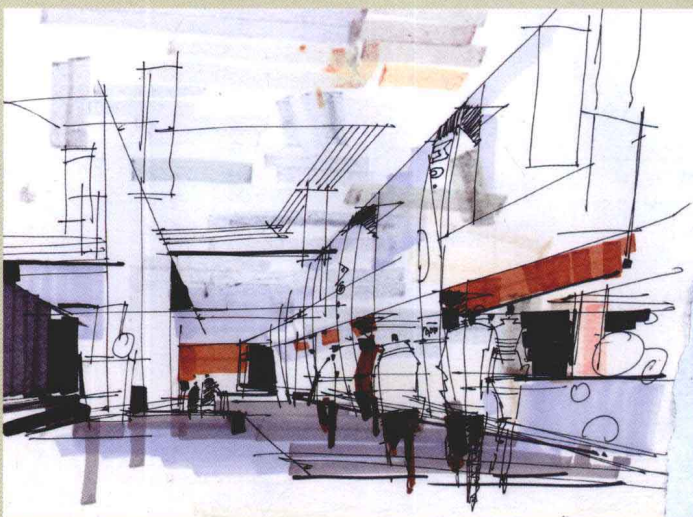
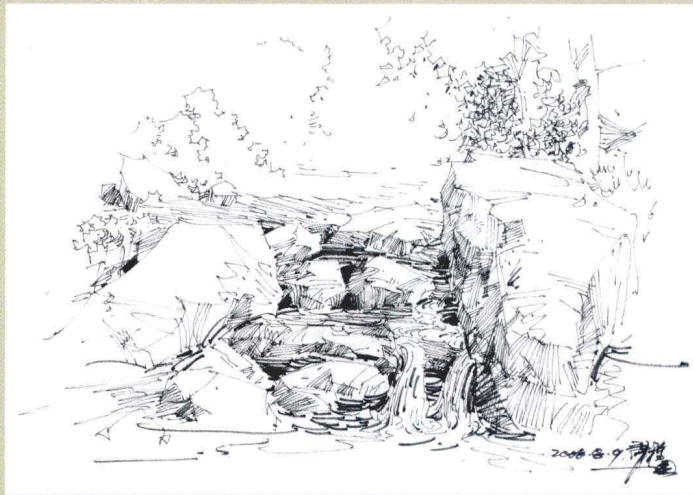
那时教学条件虽然艰苦，但我心里总存有一份甜美：只要是在讲台上，所有的烦恼、忧愁全荡然无存！我享受着教学时全神贯注、心无疑虑、全力以赴的境界。我被所有同学关注，因此我将更为谨慎，因为我知道：我的一切表述，都会对学生产生影响，我不能靠瞬间的浮华给他们带来一时的快感，作为老师，要对学生负责，尤其是对学生的将来负责……

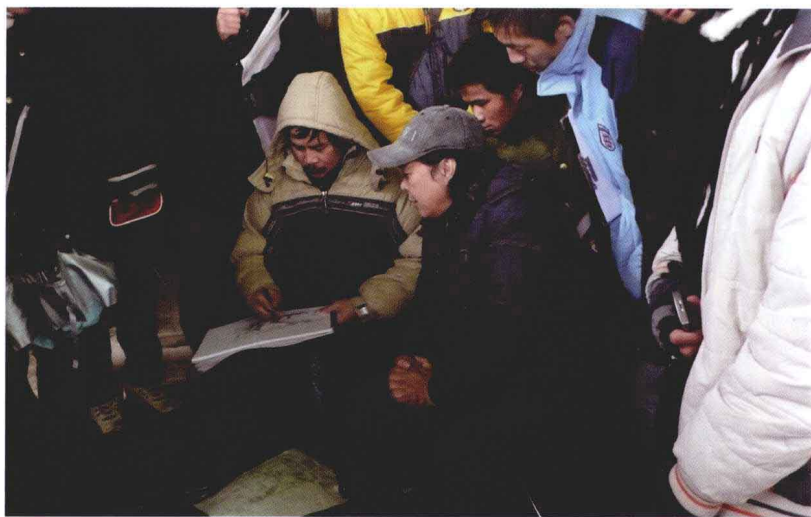

2009年的课堂示范作品

教手绘不仅仅是“说”的艺术，更重要的是“画”的艺术，这些小“画”都是在学生的眼皮底下完成的，今天看来尤显珍贵。因为，每张画都见证了我教学的经历……

为了“红”，这张照片被学生用软件处理过了……（分别摄于2010年与2011年）

这里的雪……

每年这里都下雪，下雪可以改变自然的容颜：地变得分外干净，干净得看不见任何污渍；天变得分外低沉，低沉得好像能随手抓住飞过的鸟儿；这里的雪下得对面的湖水不见了倒影，下得远山也躲进了乌云……

下雪是自然现象，是万物复苏的开始，是新年就要来临时写下的标记？或许什么也不是。但这里的雪对我来说却有另外一番意义：在这里我就知道夏季和冬季，因为其他季节我都在广州，入冬的第一场雪对于我来说，既是新年的开始又是新学期的开始，也就是说：下雪了，一切又要重新开始了！

2008年这里雪下得很大，2008年这里有很多雪的故事，2008年，我们也经历了一场雪灾……

