

101 Things to Learn in Art School

艺术家成长记录:

学习艺术的 101 点体会

Kit White

It is not defined by medium or the means of its production, but by a collective sense that it belongs to a culture as "art." Drawing is more than a tool for rendering and capturing likenesses. It is a language, with its own grammar. To draw is about learning to see. In this way, it is a metaphor for all art activity. Whatever we know, we can draw.

构图·形式·透视·图与底·观察和思考

绘画不仅是描绘或捕捉事物相似性的工具，更是一种语言，通过自身的文法、语法、句法形成画面的视觉紧迫感。学习绘画实质上是学习观察，所有艺术活动的内容与内涵均建立在观察的基础上。无论表现形式如何，绘画将感觉和思想转化为形象，并引导人们如何用眼睛去思考。

(美)
基特·怀特
唐建译

Kit White

编著

艺术家成长记录： 学习艺术的101点体会

(美)基特·怀特 编著
(Kit White)
唐 建 译

辽宁科学技术出版社
沈 阳

This is translation of 101 Things to Learn in Art School, published by The MIT Press in 2011, ISBN 978-0-262-01621-6

© 2011 Massachusetts Institute of Technology and Kit White
All rights reserved.

© 2019 辽宁科学技术出版社
著作权合同登记号：第06-2014-201号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术家成长记录：学习艺术的101点体会 / (美) 基特·怀特 (Kit White) 编著；唐建译. —沈阳：辽宁科学技术出版社，2019.2
ISBN 978-7-5591-0647-6

I. ①艺… II. ①基… ②唐… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第044497号

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路25号 邮编：110003)

印刷者：辽宁新华印务有限公司

经销者：各地新华书店

幅面尺寸：135mm × 165mm

印 张：7

字 数：180千字

出版时间：2019年2月第1版

印刷时间：2019年2月第1次印刷

责任编辑：闻 通

封面设计：馒头人

版式设计：郭晓静

责任校对：徐 跃

书 号：ISBN 978-7-5591-0647-6

定 价：38.00元

联系编辑：024-23284740

邮购热线：024-23284502

投稿信箱：605807453@qq.com

http://www.lnkj.com.cn

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

**艺术家成长记录：
学习艺术的101点体会**

献给安德莉亚和菲莉帕，你们让我的生命充满光明！

作者按

艺术是属于所有人的一种公共概念，根植于各种文化之中。无论以何种物质形态承载，带来什么样的情感、审美或心理挑战，艺术对每一种文化自身的形成都极为重要。在本书的撰写过程中，我始终努力在心里保留着这种想法，因为，尽管艺术院校的师生或许是本书最基本的读者，但所谓“艺术”实践，本质上并非是阅读本书的先决条件。艺术不能游离于生活之外；艺术是生活最贴切的描述。因此，本书值得每个关心艺术的人阅读，并能充实生命的存在。

人类的艺术创作已经有几十万年的历史，但艺术院校的出现则相对短暂。传统的艺术训练，通常通过作为其他艺术家的学徒或在艺术大师的画室里进行。而在当代艺术院校中，艺术作为广博的人文素质教育的一部分，则是一种完

全不同的体验和经历，表现出一系列的方法和内容，借助这些，人们开始理解艺术并将其作为日常文化的延展。因此，艺术无所不在。人们对艺术作品创作、欣赏和分析的方法和角度也在不断地发展变化。这种关乎艺术发展的连续不断的、永无休止的生成和转换构成了本书的主要内容。尽管其中一些内容与创作和表达的方法有关，但只是尽可能多地提醒我们探索、认识和怀疑作品的必要性而已。

作为一名教师，我坚信艺术创作的技巧和手法在艺术教育中的作用重大，因为艺术家最为核心的能力是首先表现为一名创造者。每个人对某个影像或事物都会有自己的理解，包括产生的背景和内容，以及创作背后的细节和方法等，这也是模仿总是成为艺术训练的重要组成部分的原因。艺术家会吸收精神上的、审美上的、政治上的以及情感上的全部的关键信息，然后再通过形象创作将这些信息组织起来并赋予意义。这需要一定的技巧和功力，需要融合智慧和才能以及敏锐的观察力。然而，没有任何工具能够使用在形式创作上，就像用网捕捉空气一样徒劳无益，对于作品的效果把控也是如此。基本的创作技巧能够帮助学生搭起思想和形象之间的桥梁。因为现有的艺术形式构成了艺术理念最好的表现形式，所以在本书中，选择那些艺术作品去说明要论说的内

容，用基于历史和当代艺术作品的图样，给每一个想法、启示或概念上的“事物”一个具有视觉关联性或适当性的画面。这些绘画虽然存在着内容的不完整和形式的缺陷，但属于我自己对所模仿的作品的重新认识，担当着书中文字及意义最大程度的形式表达。即如何学习通过观察和尝试去捕捉创意，这些创意可能是原创的，或已经为其他人所成功采用的。如果书中对经典作品的模仿和描绘表现出想要复制其他艺术家作品的精妙之处和细微差别是如何困难，那就恰恰说明了一个公认的现象，即仿品与原作在表达内容上存在差别。这些绘画（除了我自己的作品）绝没有替代原作的意愿，同时，也并不能说明这种做法已经得到那些艺术家的许可。这些绘画只标示所涉及的艺术家的创作理念和作品等简单的资料信息，相信这些信息应是艺术院校学生所要了解和其他人想要知道的内容。尽管如此，还是十分感谢我所仿绘作品的众多艺术家都表达出他们的理解，并同意我对其作品的使用，从某种意义而言，我也十分感激他们成了我的合作者。

当我还是艺术院校的学生时，从未想到将来会成为一名教师，只是一心一意想成为一名艺术工作者。后来的思想转变映照了乔治·萧伯纳的说法，“能行的人，去做；不能

行的人，去教。”然而，经过二十年的教学实践，我发现所有那些曾引发对知识渴求和创作渴望的关键性和原始性的讨论，如今在艺术家朋友的交流中变得越来越少。我的创作失去了对艺术原点的追溯，因此，需要重新考察最基本的创作前提，叩问最原始的基本问题。如今，在艺术道路的每一个转折点上，人们想要获取新的视角已变得非常困难，似乎已遥不可及，我开始认真思考当时在艺术院校读书时所讨论的那些话题，以及出于什么原因使当时的那些讨论会永无休止。作为艺术在校生期间遇到的所有问题都将是人生的课题，并将一直如影相随陪伴终生。如果没有这些问题，我们也不会再是生活的学生。

基特·怀特

2011年3月

致 谢

本书的写作来自罗杰·康诺弗的建议，之前我并无此意愿。这种想法一旦产生，便感觉到有一件难以完成和具有挑战的事情不断地冲击着我。在开始写作笔记的几个月中，我始终不愿与人谈及此书，但这项写作计划逐渐证明了其自身的价值，我也开始因其内容的可能性而着迷。本书的完成，也归因于几年间与罗杰无数次当面和电话交谈与争论的结果，他自始至终都在说服和支持着我，本书实质上也是我们合作的结晶。要特别感谢安德莉亚·巴尼特，她不厌其烦地一遍遍听我阅读；还有威廉·法莎莉诺，以实际行动证明了什么才是富有献身精神的教师，也是她给了我第一次做教师的机会；多娜·莫纶，为我打开了许多知识的窗户；以及我的阅读人：库尔特·安德森、杰克·巴斯、皮尔·康格塞拉、帕特丽夏·克洛宁、罗切尔·格斯坦、黛博拉·卡斯、

戴纳·普雷斯科特和大卫·楚斯等；威廉·斯特朗在版权的细节问题上给了明确的建议；黛博拉·康托尔-亚当斯，他的勤奋和细致入微确保了文字的准确无误；安代伊木的优美版式设计；珍妮特·罗西，本书出版人；阿纳尔·巴达洛夫，解答了所有我不清楚的疑问。此外，特别感谢我所有的学生，他们教给我的远超过我教给他们的。

**艺术家成长记录：
学习艺术的101点体会**

模仿马歇尔·杜尚（Marcel Duchamp）作品，《喷泉》，1917年

凡事皆可成为艺术

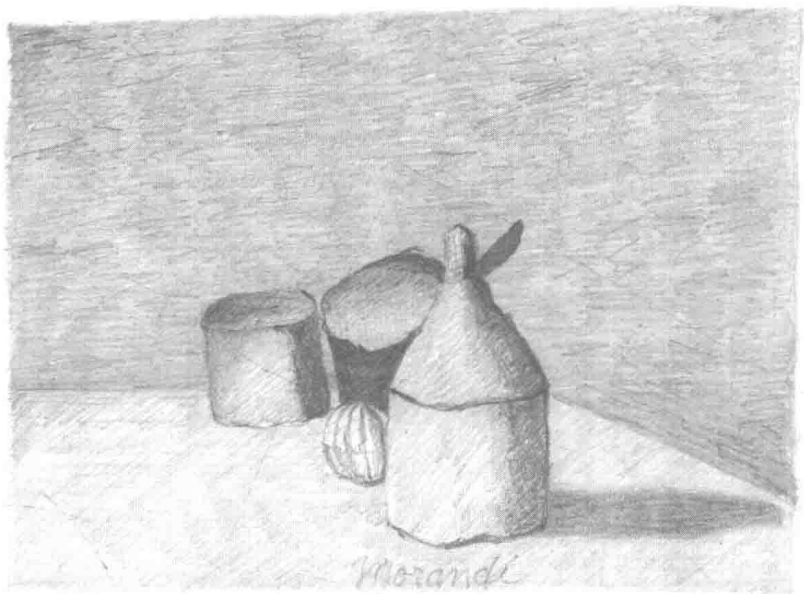
艺术无法从表现的媒介和表达的手法上进行定义，只能通过人们对作品的类型体验得来的整体意识去了解。

模仿让-巴蒂斯特·卡尔波（Jean-Baptiste Carpeaux）作品，《乌格里诺》，1860—1862年

学习绘画

绘画不仅是描绘或捕捉事物相似性的工具，更是一种语言，通过自身的文法、语法、句法形成画面的视觉紧迫感。学习绘画实质上是学习观察，所有艺术活动的内容与内涵均建立在观察的基础上。无论表现形式如何，绘画将感觉和思想转化为形象，并引导人们用眼睛去思考。

模仿乔治·莫兰迪（Giorgio Morandi）作品，《静物》，1949年