

王化祥

著

你和学院的

ABRIDGE
BETWEEN YOU AND
COLLEGE

一座桥

飞地·
中央美院弟子个案跟踪

素描

湖南美术出版社

王化祥

著

你和学院的

ABRIDGE
BETWEEN YOU AND
COLLEGE

一座桥

飞地·
中央美院弟子个案跟踪

素描

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

你和学院的一座桥·飞地·中央美院弟子个案跟踪.
素描/王华祥编著.—长沙:湖南美术出版社,2004

I.你... II.王... III.素描-技法(美术)-高等学校-入
学考试-自学参考资料 IV.J

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第117675号

你和学院的一座桥 飞地·中央美院弟子个案跟踪 素描

著 者:王华祥

责任编辑:曹 勇 李 松

责任校对:李奇志

整体设计:谢颖设计工作室

出版发行:湖南美术出版社(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经 销:湖南省新华书店

印 刷:长沙化勘印刷有限公司

开 本:880×1230 1/16

印 张:6.25

版 次:2004年12月第1版 2004年12月第1次印刷

印 数:1-5000册

书 号:ISBN7-5356-2148-1/J·1999

定 价:20.00 元

[版权所有,请勿翻印、转载]

邮购联系:0731-4787105 邮编:410016

网 址:<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱:market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,请与印刷厂联系调换。

目录

1 我为什么创办**飞地艺术坊**

写在**飞地个案跟踪**之前 4

6 **飞地**是一座桥

王华祥素描作品 8

10 **个案跟踪·张婷**

14 张婷来飞地前的作品

15 张婷来飞地后的作品

个案跟踪·沙伟晨 35

沙伟晨来飞地前的作品 38

沙伟晨来飞地后的作品 39

57 **进修生**作品

学院**的光芒** 96

我为什么创办飞地艺术坊

从1988年我留在中央美院教学至今，我已经做了13年的大学教书匠，如果加上3年中学教龄，那就是16年。在学校里，我见过很多好老师，他们辛苦工作，为国家培养了大批美术人才；但是，也有极少数自私和虚伪的教员，这种人对学生不负责任或负不了责任，练就的是欺下媚上和八面玲珑的本领，误人子弟。曾有领导问我：“如何才能调动职工的积极性？”我说：“是什么样的积极性？积极的人从来都有，只是看你们想要调动哪一种人的积极性。管理就如同带兵，下级肯定是服从上级的。当官的如果喜欢吃，那么伙夫就会受到提拔，因此，学做饭的人就会很多；当官的如果喜欢穿，那么裁缝就会受到提拔，因此，学做衣服的人就会很多；当官的如果喜欢听好话，那么马屁精就会受到提拔，因此，学做吹鼓手的人就会很多；而如果当官的需要攻下一座城池，那么勇士就会受到重用，因此，人们就会去学习打仗。一个国家，一个地区，一个单位，一个部门，‘风气’怎样，完全取决于当官的树什么样的榜样。”领导会意地笑了，心里如明镜一样。

在美院，我曾经有很好的名声，前美院院长曾在90年代初期给过我很高的评价：“50年代有某某，80年代有徐冰，90年代有王华祥，王华祥对美院的素描教学是有贡献的，他在人们普遍厌学的时候调动了大家学习素描的热情。”我也曾狂热地沉浸在教学当中，并为得到院内外师长和同行的肯定而满足，直到有一天，我的《将错就错》中某些观点引起争议，有人认为是哗众取宠，狂热自大。说实话，我从内心从未正视过权力与金钱，鼓舞我的全是一些形而上的精神，我后来才明白，《将错就错》的走红，使一些人的学术地位遭受到怀疑。于

是，我的为人谦和、诚恳、工作负责、深受学生欢迎等好名声，神不知鬼不觉地转变到这些词的反面。我对权术的无知使我一败涂地，对教学的偏执和狂热不仅令我招祸，而且使我一贫如洗。此时我才如梦方醒，把自己的快乐和幸福建立在领导的赏识或他人的赞扬上面是多么虚妄和可悲。

我的脾气越来越坏，动不动就跟人发火，这是走到了领导希望的反面。我曾经养过一条叫做笨笨的狗，在它小的时候，我常带它去郊外钓鱼，有一次，它看见了一条大灰狗，就非常高兴地跑过去打招呼，因为它从未看见过自己的同类。它用鼻子嗅那条狗，好像在说什么表示欢迎的话，可是突然那条大灰狗狠狠地咬了它一口，笨笨一声惨叫，仓皇逃走。我看到它眼里满是惊惧、迷惑与哀伤。伤口非常深，后来就感染化脓了，很长时间才愈合。从此笨笨见狗就咬，非常好斗，我明白了一条狗是如何长大的。我也快变得跟狗一样了，性情越来越偏激，我试图通过赚钱（改画油画并跟香港的一家有名的画廊签约），通过消极怠工来平衡自己。但是，我的内心依然痛苦，我所画的东西，我对待工作的态度，都不符合我做事做人的原则，反而是与我的理想背道而驰。于是，在1997年，我向院里递交了一份辞职报告。出于大家都猜得着的原因，院里的领导们都找我谈话挽留我，最终，我不再坚持辞职，但在我的内心从此却有了巨大的变化，必须快乐地、善良地、有见解地、有意义地、有尊严地活着。经过一段时间，我的内心重又归于平和，脾气也好了，人也积极了。我开始冷静地思考问题，思考生命存在的意义，思考责任、金钱、功名、健康等等。谁也不是我的敌人，我以往的所有痛苦都是来自企图战胜别人，其实，谁也战胜不了谁。即使是你用枪指着脑袋，就能让人服吗？他会恐惧，但不会心服口服。我惟一需要战胜的，是自己。值得庆幸的是我做到了，谁也没有妨碍我，谁也阻挡不了我。

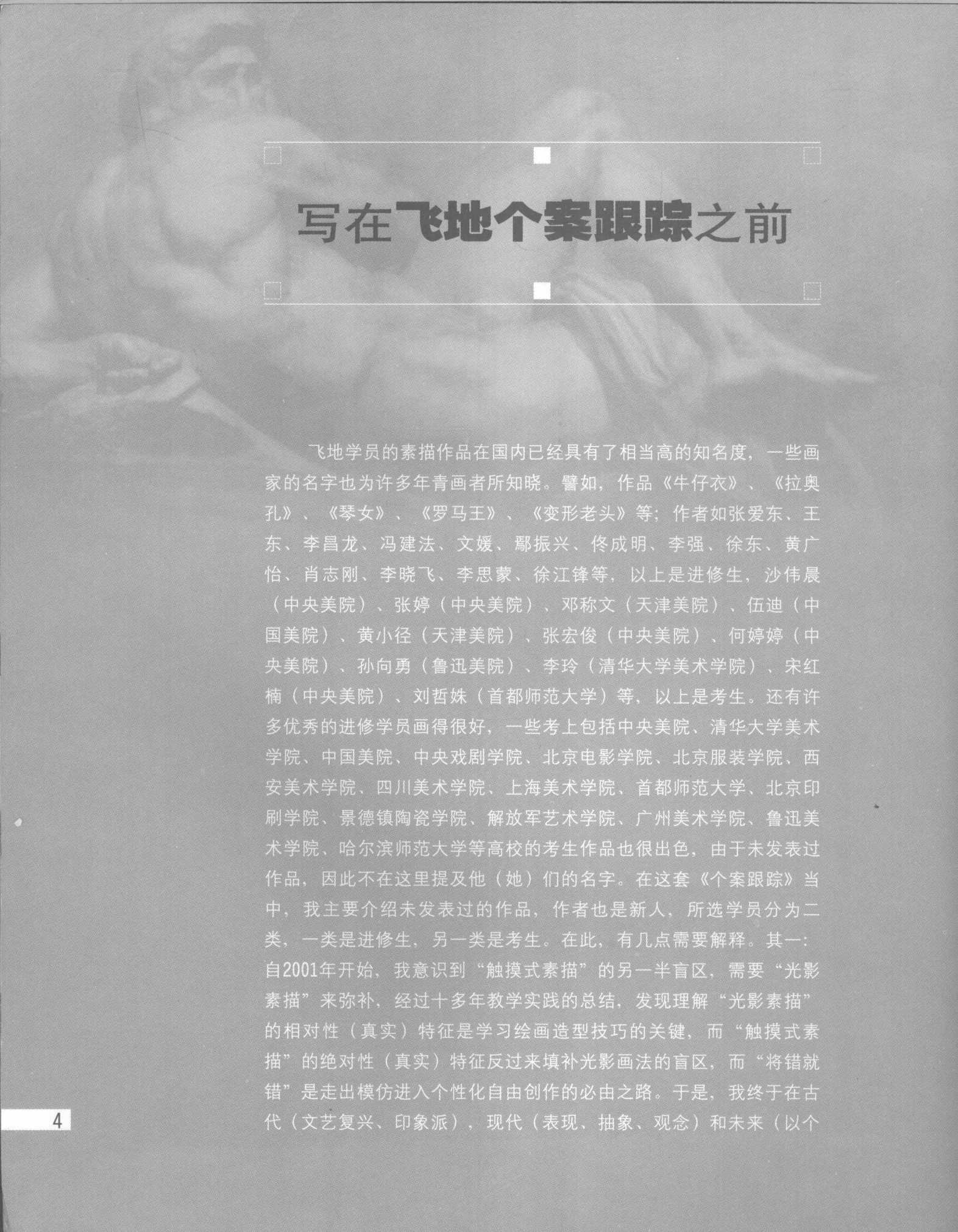
“联想”的老总柳传志说过一句话：“在大环境不好的情况下，我就尽量改造好自己的小环境，尽量把工作做好。”偌大一个中国，优秀的人还是很多，我并不孤独。中国能发展到今天的样子，就是因为有许多天性不灭的人。快乐不是别人给的，是学习得来的。在此，我应当感谢帮助过我和排挤过我的人，关怀和敌意都是

一个人成长的养分。既然市场不愿意靠，单位不能靠，那就另寻出路吧。如果一个人能把自己置于死亡的对照，那么活着就是最重要的；如果能把自己置于快乐的对照，那么健康就是最重要的；如果能把自己置于意义的对照，那么奋斗就是最重要的。因此，虚荣浮躁不值，懦弱谦卑无必要，人不要辜负了来世上一遭，不要错过了阳光、雨水、泥土、岩石和风雪，要用欢乐去拥抱痛苦，用宽容去化解狭隘，用理想去应对现实。

飞地艺术坊，是我心中的人间天堂，是一些热爱艺术的学子们做梦的床。这里没有勾心斗角，尔虞我诈，画画和教学是我们惟一的工作，成绩是教员和学员的惟一标准。如果你的画好，人又善良，其他一切都可包容，我惟一不允许的就是没有尊严的表情，没有人格的举动和无所事事。在这里，报效国家和理想等等不是空话，高效率的工作成绩不是自吹自擂，无下可欺，无上可媚，艺术就是我们的工作，就是我们的生活，就是我们的生命。

王华祥

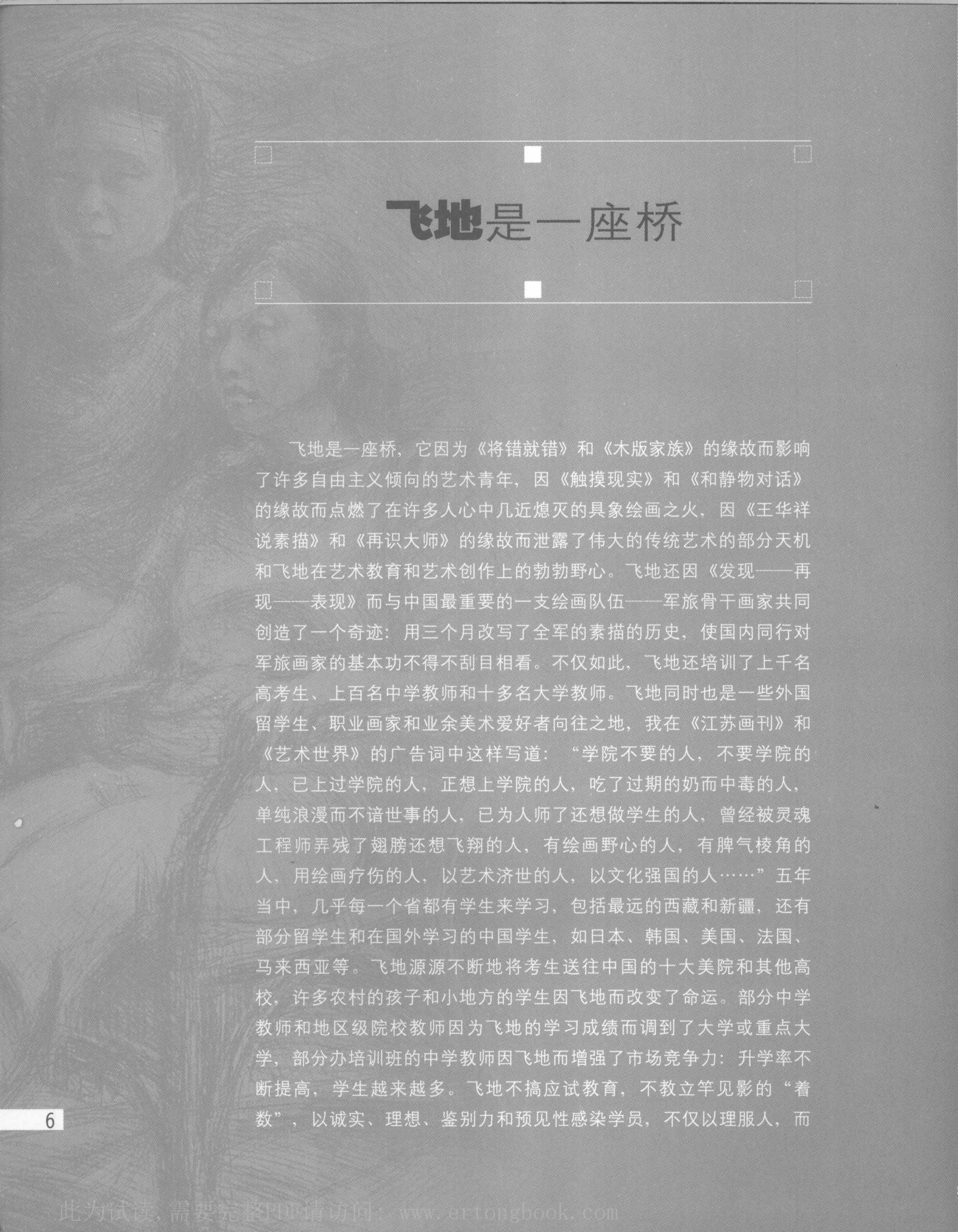
2001. 1. 8于飞地艺术坊

写在飞地个案跟踪之前

飞地学员的素描作品在国内已经具有了相当高的知名度，一些画家的名字也为许多年青画者所知晓。譬如，作品《牛仔衣》、《拉奥孔》、《琴女》、《罗马王》、《变形老头》等；作者如张爱东、王东、李昌龙、冯建法、文媛、鄢振兴、佟成明、李强、徐东、黄广怡、肖志刚、李晓飞、李思蒙、徐江锋等，以上是进修生，沙伟晨（中央美院）、张婷（中央美院）、邓称文（天津美院）、伍迪（中国美院）、黄小径（天津美院）、张宏俊（中央美院）、何婷婷（中央美院）、孙向勇（鲁迅美院）、李玲（清华大学美术学院）、宋红楠（中央美院）、刘哲姝（首都师范大学）等，以上是考生。还有许多优秀的进修学员画得很好，一些考上包括中央美院、清华大学美术学院、中国美院、中央戏剧学院、北京电影学院、北京服装学院、西安美术学院、四川美术学院、上海美术学院、首都师范大学、北京印刷学院、景德镇陶瓷学院、解放军艺术学院、广州美术学院、鲁迅美术学院、哈尔滨师范大学等高校的考生作品也很出色，由于未发表过作品，因此不在这里提及他（她）们的名字。在这套《个案跟踪》当中，我主要介绍未发表过的作品，作者也是新人，所选学员分为二类，一类是进修生，另一类是考生。在此，有几点需要解释。其一：自2001年开始，我意识到“触摸式素描”的另一半盲区，需要“光影素描”来弥补，经过十多年教学实践的总结，发现理解“光影素描”的相对性（真实）特征是学习绘画造型技巧的关键，而“触摸式素描”的绝对性（真实）特征反过来填补光影画法的盲区，而“将错就错”是走出模仿进入个性化自由创作的必由之路。于是，我终于在古代（文艺复兴、印象派），现代（表现、抽象、观念）和未来（以个

人为主体的集传统、现实和未来想像为一体的自由创作）之间架起了一座桥。本套图书不展开论述详细的内容，读者会在明年出版的另一套书《反向教学系统》和《技术哲学》中看到。其二：本套书不是对飞地几年教学的总结，而是以2003年的学生成绩为主进行汇报，截取这一段仅是为完成湖南美术出版社副社长邹建平先生和编辑室主任曹勇先生给我的任务，他们的理由很充分：“你是湖南的女婿，因此应该给我们写本书。”其三：飞地考生有很高的升学率，是十分正常的事情，并不能真正体现和证明我们的教学实力，飞地进修生在短时间所取得的成绩也只是大水缸中的一小碗水，由于大多数进修生和考生在飞地的学习时间较短，因此，我们还需要学习时限更长的学生来证明更完整的更具力量的成果。随着飞地知名度和信任度的提高，已经有越来越多的进修生放弃进官方名校而投奔飞地，虽然在政策资源上（文凭特权），我不及官办高校，但时间上已经趋于平衡（有一些进修生在飞地连续学习1~2年），尽管时间仍然比本科生少一半，学员的起点大多数也比较低（如与中央美院相比），但是，已经足够实施我的系统教学并证明飞地独一无二的优势了。飞地的影响不是仅仅由学员数量决定，也不仅仅由素描、油画、版画和装置做得多好决定，而是要由三年、五年，或十年后培养了多少有影响的艺术家决定。其四：我选二名考上中央美院的学员做考生代表，是因为他们在我看来确实很优秀，并且作品留在飞地也比较多，编辑很方便。其他考生也有不少考上好学校的，但有的是作品质量一般（考上好学校并不能证明画得好），有的画得很好但作品未留下几件，有的是非常有才气但技术一般。我虽然反对过分强调技术的观点，但我仍然喜欢具有高技术含量的艺术。

飞地是一座桥

飞地是一座桥，它因为《将错就错》和《木版家族》的缘故而影响了许多自由主义倾向的艺术青年，因《触摸现实》和《和静物对话》的缘故而点燃了在许多人心目中几近熄灭的具象绘画之火，因《王华祥说素描》和《再识大师》的缘故而泄露了伟大的传统艺术的部分天机和飞地在艺术教育和艺术创作上的勃勃野心。飞地还因《发现——再现——表现》而与中国最重要的一支绘画队伍——军旅骨干画家共同创造了一个奇迹：用三个月改写了全军的素描的历史，使国内同行对军旅画家的基本功不得不刮目相看。不仅如此，飞地还培训了上千名高考生、上百名中学教师和十多名大学教师。飞地同时也是一些外国留学生、职业画家和业余美术爱好者向往之地，我在《江苏画刊》和《艺术世界》的广告词中这样写道：“学院不要的人，不要学院的人，已上过学院的人，正想上学院的人，吃了过期的奶而中毒的人，单纯浪漫而不谙世事的人，已为人师了还想做学生的人，曾经被灵魂工程师弄残了翅膀还想飞翔的人，有绘画野心的人，有脾气棱角的人，用绘画疗伤的人，以艺术济世的人，以文化强国的人……”五年当中，几乎每一个省都有学生来学习，包括最远的西藏和新疆，还有部分留学生和在国外学习的中国学生，如日本、韩国、美国、法国、马来西亚等。飞地源源不断地将考生送往中国的十大美院和其他高校，许多农村的孩子和小地方的学生因飞地而改变了命运。部分中学教师和地区级院校教师因为飞地的学习成绩而调到了大学或重点大学，部分办培训班的中学教师因飞地而增强了市场竞争力：升学率不断提高，学生越来越多。飞地不搞应试教育，不教立竿见影的“着数”，以诚实、理想、鉴别力和预见性感染学员，不仅以理服人，而

且以画服人。对于教师的苛刻，飞地可以说是十二分地挑剔，一些学员可以教大学，却不能教飞地。其实，我们也是骑虎难下：因为飞地学员对教师具有非常高的期望，一个无文凭、地处远郊农村（距北京32公里的上苑画家村）的小小学校，必须满足人们的超常希望才能生存，因此，我们必须做到“骑虎不下”。一些学生几乎不会画画，高二上学期还在学习理科，下学期才改学画画，一些本科在校生和教师，画技不如考生，大部分学生画画的水平排在几万名考生之后。但所有的人对飞地都有太高的期望值，我们有一句口号是这样写的：“三天没有进步找某老师，一周没有进步找王老师；找了老师没有进步是老师的责任，不找老师没有进步是自己的责任。”我们乐于承受压力和挑战。怀着爱心和感激去对待学生，怀着责任和理想去对待工作，虽然我们并不能百分之百地满足学员的愿望，但是我们可以毫无愧色地说：飞地的学风、效率远远超过许多正规的高校，“无上可媚，无下可欺”，在某种意义上说，进修生一个月的学习胜过多少年的瞎摸误撞，考生一个月的学习，胜过他高中两年，对许多人，这不是大话，也不是神话。当然，再高明的医生也有自己的局限性，也有诊断不出病因的时候，也有救不活的病人，我们也不例外，也会有力不从心的地方，也有需要改进的地方。但是，只要我们不断地钻研，并向优秀的同行学习，只要我们具备高标准的职业道德，具备振兴美术教育的使命感，我们就能攻克一切新老难关，保持发展的速度。现在飞地的实力只显露了冰山一角，五年、十年后才会真正见分晓。

王华祥

2004年5月长假写于北京飞地艺术坊

王华祥素描作品

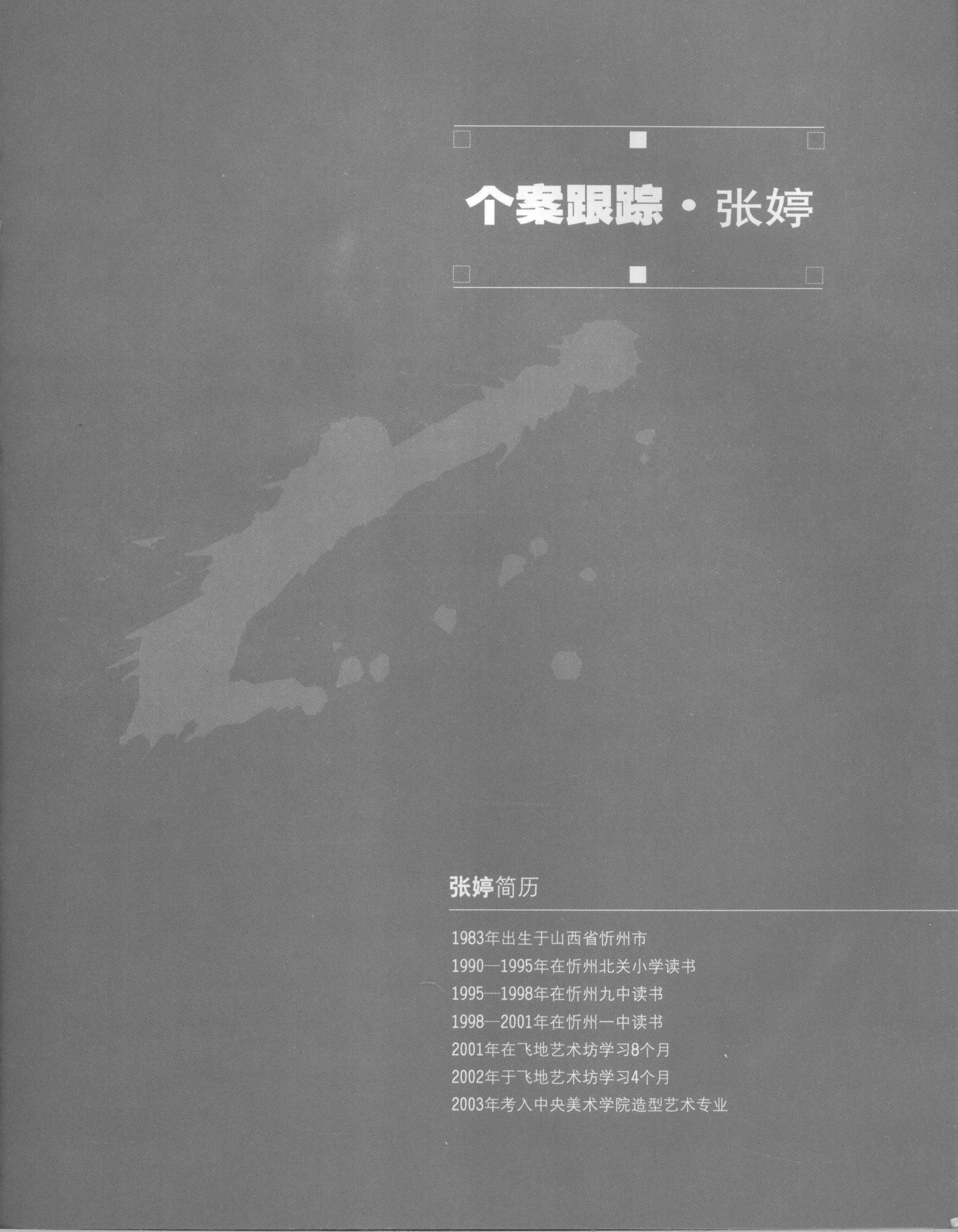

垓下之战 之一

垓下之战 之二

个案跟踪 · 张婷

张婷简历

1983年出生于山西省忻州市

1990—1995年在忻州北关小学读书

1995—1998年在忻州九中读书

1998—2001年在忻州一中读书

2001年在飞地艺术坊学习8个月

2002年于飞地艺术坊学习4个月

2003年考入中央美术学院造型艺术专业

张婷2001年暑假到飞地学习，累计学习时间一年，现为中央美院造型专业一年级学生。张婷是我教过的学生中悟性最好的学生之一。在编这本书的时候，我有意对比她过去的作品，其变化之大真是令人吃惊，读者只要比较着看她作品的落款时间就可以发现，她在几个月当中前后水平的差距真是有如天壤之别。张婷是飞地“明暗素描”的最先受益者之一，从暑假到第二年的考试，仅仅8个月时间，张婷从很差的基础起点开始，在飞地学习了素描、速写和色彩。素描和色彩课程包括：静物、石膏、头像、半身像；速写包括单人速写、多人组合速写、环境速写、以线条为主的速写、以明暗为主的速写。她在几个月当中所学的东西是中央美院附中四年的学习内容，可以想见难度与压力真是非同寻常。在高考之前，张婷的一些作品已经发表在岭南美术出版社出版的《飞地观点·素描》和《飞地观点·速写》中，与她的作品同时发表的还有考到天津美院的邓称文的作品，可惜当年中央美院虽然录取了几名飞地的学生，但这两名最有才气的学生却落榜了。张婷是一个十分有毅力和抱负的孩子，她立志非中央美院不上，于是回到家乡补习文化课，在临考之前又来飞地学习了4个月，这一回终于如愿以偿，顺利进入了中央美术学院。我有一篇文章的题目叫做《人人都可以心想事成》，一个人的命运，是可以由自己掌握的，我们想过什么样的生活，能过什么样的生活，是可以由自己决定的，对于锲而不舍的人，大多数时候都能走到自己期望的位置。我观察过身边的一些人：一心想当官的人还真的就当成了官；一心想贪污的人还真就成了贪污犯；一心想寻花问柳者还真的采花不断；一心想赚钱者还真就发了财；一心想逍遥者还真就百事不侵；一心想出名者还真就著了名了。高考实在不应当是很困难的事，考上中央美院也不应当是太难的事。如果你的理想是要当