

中国高等美术学院研究生档案库

清华大学美术学院环境艺术系

主编 宫六朝

韩风 的硕士之路

花山文艺出版社

中国高等美术学院研究生档案库

清华大学美术学院环境艺术系

韩风的硕士之路

主编 宫六朝

花山文艺出版社

总策划: 王 静
责任编辑: 杨怀武
总体设计: 杨怀武 王爱芹
责任校对: 李 伟

图书在版编目(CIP)数据

清华大学美术学院环境艺术系韩风的硕士之路 / 宫六朝主编. — 石家庄: 花山文艺出版社, 2004
(中国高等美术学院研究生档案库)
ISBN 7-80673-413-9

I. 清... II. 宫... III. ①韩风—生平事迹②环境设计—作品集—中国—现代 IV. ①K825.72②TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 000249 号

中国高等美术学院研究生档案库

清华大学美术学院环境艺术系韩风的硕士之路

主 编: 宫六朝

出版发行: 花山文艺出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

网 址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswycbs@heinfo.net

Tel: 0311-5915087

Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 4

印 数: 1-5000

版 次: 2004 年 3 月第 1 版

印 次: 2004 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80673-413-9/J·062

定 价: 28.00 元

序

宫六朝

我国高等美术教育从建国初的“八大美术学院”招收本科生开始,经过五十余年的改革创新,美术专业和美术设计专业在各大美术院校得到了空前的发展,全国各类院校也纷纷增设了这两类专业。本世纪初,清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院在招收硕士生的基础上,又开始招收绘画专业的博士生,这是中国有史以来,在高等美术专业教育上所设的最高学位。

早在上个世纪五六十年代,美术院校就招有少量的硕士生。七八十年代,全国高校恢复招取硕士生制度后,美术硕士生成为当时美术界最为活跃的创作生力军。这一时期培养的硕士生已成为中国当代最优秀的画家和教育家。这些人目前仍在我国美术创作和美术教育战线上发挥着重要的作用。

21世纪初,全国性的考研热带动了国家和地方高等美术院校硕士点的创办,研究生在全国重点美术院校的招生中均占有一定的比例。但美术博士点不仅少,而且招生也十分严格。像清华大学美术学院那样的名校,2000年才首次招收博士生,以后每年的招生人数都不过三五个人而已。可谓不求数量,但求质量。而且据我所知,作为博士生,仅毕业论文就要求8万至12万字不等(各校要求不同)。这样的文字篇幅对于从事文学专业的人来说也许不难应付,但对于一个美术专业的博士生而言,无疑是个巨大的挑战。为此,既要博览群书,又要有自己独特研究观点。

这套丛书在诸多专业中仅选取了国画、油画、版画、雕塑四个绘画造型专业以及环境艺术、装潢(视觉传达)、工艺美术(纤维艺术)三个美术设计专业的研究生作品出版。这些研究生有的还在高校就读,有的即将毕业,有的已完成学业成为大学教师。他们的作品中,既有本科阶段的基础绘画习作,也有研究生阶段的作品及研究论文。据此,读者可以全方位地领略不同艺术个性的绘画作品和不同方向的研究成果。

书中所选的博士生和硕士生都是中国当代重点美术院校众多学子中的佼佼者,具有一定的代表性。其中,丘挺可谓是中国当代最年轻最具才华的博士生,其理论修养和绘画造诣均卓尔不凡。周晋现为中国美术学院中国画创作与理论博士生,同时也是中国美术学院的讲师。陈瑾在清华大学美术学院读纤维艺术专业研究生时所创作的作品,曾多次在国际大赛中获奖,现已留校工作。林笑初在中央美术学院油画专业攻读本科时就已展露锋芒,2000年11月还曾受文化部委派,参加在文莱举办的“APEC青年艺术家邀请展”,其间受到了江泽民、克林顿、董建华等人的接见。刘明才与林笑初是同窗,二人均在中央美术学院油画系一画室攻读硕士学位,他是一个有思想、肯用功的青年才俊,前途不可限量。韩风是一个从小到大都在成功光环笼罩下的幸运儿,执著、勤奋、才气与毅力是他的制胜法宝。韩璐专攻花鸟写生,其作品意境高远,情韵生动,具有一种天然之美。陈涛是广州美术学院雕塑系研究生,2003年7月调到中国美术学院雕塑系执教。他的雕塑作品曾多次参加全国大型美展,是一个很有实力的青年雕塑家。张烨现执教于中央美术学院版画系,他不仅在版画专业上取得了卓越的成绩,而对素描艺术领域的研究也颇有建树。关国红,清华大学美术学院装潢系研究生,现毕业分配到北京理工大学执教。她在就读研究生期间就著书立说,真可谓艺术学子中的才女。

然而,任何人在成功之前都是非常寂寞的,缺少鼓励,没有喝彩,也难得关注的目光。从事绘画专业的学子们也是如此。大众传媒往往将目光的焦点聚集在那些已功成名就的画家身上,而默默无闻的学子们却驻守在被公众遗忘的角落里。可是谁又敢说,他们当中就没有未来的大师呢?我编《美术学院研究生档案库》系列丛书,是因为我感到中国当代美术院校中最艰苦却最活跃,且能潜心研习绘画艺术的硕士生和博士生才是真正的“一代天骄”。他们具备足够的艺术潜质和横溢的艺术才华。成功对于他们来说,仅仅是时间和机遇的问题。为这些寂寞的人鼓气呐喊,盼望他们早日收获成功是我们这些美术教育者的心愿。同时,书中的画作、理论及求学经历也为那些正在学业上孜孜以求的本专科学子们提供了很好的借鉴。

目前的大学生就业压力引发了考研热,然而考研之路并不平坦,尤其是美术专业的考生,将会再次面临专业考试和文化课考试的双重压力,这都需要用时费心,往往很难两全。而像中央美院这样的重点院校要求专业和文化俱佳,最后的成功只属于那些实力很强的精英。在这里,我想提醒读者们,书中所展示的仅仅是这些研究生们的一个阶段性成果,并不是他们真正实力的全部。一个优秀研究生的艺术水准包含着绘画技巧、文化艺术修养以及奋斗多年所积淀的艺术经验,这些“无形资产”才是最宝贵的。生有涯而知无涯,这就是我想告诉青年学子们的。

韩风近照

目录

一、导师的话(1)

二、我的艺术历程(3)

1. 儿时的故事(3)

2. 启蒙老师——我的父亲(4)

3. 少年求学(5)

4. 考学(7)

5. 文化课复习(10)

三、大学生活(15)

1. 诗一般的大一(15)

2. 忙碌的大二(20)

3. 迷茫的大三(24)

4. 丰收的大四(27)

四、研究生学习(33)

五、结束语(41)

六、由平面与空间的关系产生的思考(42)

1. 序(42)

2. 平面与空间的关系(42)

3. 在由平面实体构成的有限空间中,空间通过平面得以表现,平面是表现空间的实体(43)

4. 平面实体决定了它所限定的有限空间的形态,平面实体的变化往往导致空间的变化(44)

5. 简短的结束语(45)

韩风: 满族, 1977年11月14日出生于吉林省长春市

1997年考入中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)环境艺术设计系
2001年7月获环境艺术设计系学士学位

2001年9月至今于清华大学美术学院攻读硕士学位

导师: 郑曙暘 教授

所获奖项:

1986年至1992年间,在市级以上儿童画大赛中累计获奖二十余项。

大学获奖情况:

1997至1998学年二等奖学金(1998)

1998至1999学年二等奖学金(1999)

1999至2000学年二等奖学金(2000)

清华大学2001届优秀毕业生(2001)

北京地区高等学校优秀毕业生(2001)

“清华美院2001届毕业生汇报展”优秀作品奖(2001)

“2001年全国高等美术院校优秀毕业作品展”三等奖(2001)

“艺术与科学国际作品展”国际评委提名奖(2001)

“北京宣南文化街文物景观标识物设计大赛”入围奖(2002)

2001至2002学年研究生光华奖学金(2002)

论文发表情况:《老龄人群居住环境问题初探》、《老龄人居环境邻里关系问题》、《论简约主义》、《论风格》、《当代家庭关系问题研究》等论文在专业书刊上发表。

个人设计项目:

北京理化大厦展厅(1998)

京沪特快列车室内设计(1999)

江西万载县康乐大道景观规划(1999)

内蒙古呼和浩特市国航大厦西餐厅、歌舞厅(1999)

北京清华美院2号楼改造(2000)

天津北运河环境治理工程(2001)

国家大剧院景观视觉分析(2001)

北京佳亿时尚广场店面(2001)

辽宁锦州市某部队会议室(2001)

国务院华侨办公室华文教育基地(2001)

浙江浦江县西山公园(2001)

浙江浦江县通济湖度假会议中心规划(2002)

浙江宁波市常青藤小区D区(2002)

北京国家邮政局科研院大堂(2002)

北京凯康国际酒店大堂(2002)

山东省国税局办公大楼标准层(2002)

山东烟台市国税局办税大堂(2002)

北京联合大学多功能厅(2002)

北京经济技术开发区十年树木主题广场(2002)

国家邮政局科研院大堂及办公室(2002)

北京广安门景观标识物(2002)

北京市最高人民法院办公楼二层(2002)

山西新泽市龙兴寺广场(2002)

北京民革中央报告厅(2003)

北京雍和宫路景观规划(2003)

浙江宁波市常青藤小城二期F区(2003)

哈尔滨广播电视中心演播厅(2003)

北京亮丽工程景观街道规划(2003)

北京国家体育总局居住小区(2003)

北京金融街景观绿化系统规划(2003)

北京奥运会太阳能灯塔(2003)

青岛总工会大厦会议层(2003)

北京开发区城规中心VI设计(2003)

北京武警水电指挥培训中心礼堂(2003)

冰山集团空调超市连锁店(2003)

此书中未标有署名的作品和文章均为韩风所作

一、导师的话

在人生的经历中,学生时代应该是一段值得永生记忆的美好日子。作为中国的学生,小学和中学阶段由于升学考试指挥棒的作用,在家长与学校的双重压力下,这个年龄段本应享受的愉快生活,早就远离我们儿时的幸福记忆……在单调繁杂课业负担的重压下,本应存在于每个人的那么一点创造性,也随着岁月的流逝而荡然无存。素质教育成为停留于纸面的官样文章,教育者与被教育者都处于一种十分尴尬的状态。

相对而言,进入大学的学生都已成人,无论是家长还是学生本人,在拿到录取通知书的那一刻,石头落地,如释重负,轻松感悠然而至。尽管前面的路依然艰辛,但高等教育毕竟是另外一种状态。被家长和老师“管制”的催促感在进入大学后,被学生学习的自主性和教师教学的指导性所释然。于是,能够适应这种转变的人,很快就能将自身所具备的创造潜质充分发挥。即便是学业上稍有懈怠,但放松的心境也会使自身的情操在校园那丰富多彩的生活中得到陶冶,从而升华为体现人生价值的资本。

如果说大学本科阶段的教学,还是教师占主导地位的以教为主,那么研究生阶段则转化为以学生为主导地位的以学为主。到了博士研究生阶段,研究的都是具有理论指导意义的学术前沿课题,这个时候教师只能扮演帮衬的角色。纵观一个人受教育的历程,我们不难发现这是知识渐进积累和自我情智开发的过程,在这里方法的教育重于技能的教育。如果一个人不能最终在学习的过程中实现自我教育的转化,那么即使完成博士学业,也只是一个不能实现社会价值的书呆子。

我们应当承认人的能力差别,包括体能、智力、美感。我们也应当承认社会工作职务的差别,包括脑力与体力、价值与酬劳等。每一种职业的存在都是社会的需要,也许某些职业有违于社会认可的伦理道德,但所有从业者的人格都是平等的。在自己的工作中尽职,个体价值就成为社会价值。尽管实现的社会价值有高低之分,但如果个体的人在某项工作中能够充分发挥自身相应的能力并体味到愉悦,那么个体价值也就能够得到完全的体现。因此,找到自己合适的社会定位并不是一件十分容易的事,关键的问题是要适合于自己。

韩风是我教过的学生中悟性较高的那种类型。可以说他较早地实现了自我教育的转化,教这样的学生不会感觉到“累”,反而要时时提醒我自己,不要以主观的意志,泯灭了可能出现的创新意识。

韩风在我的感觉中,又是一个相对传统的学生。也就是说他很像我们那个年代的人,不像现今的某些年轻人那样轻狂而浮躁,眼高手低,大事做不来小事又不愿意做。交给他做的工作最让人放心。

当然,勤奋是所有优秀学生的共同特点。韩风自然也不例外,无论是本科阶段还是研究生阶段。它所完成的课业量和工作量都是同级学生的数倍。一分耕耘,一分收获,成绩的取得当然也就顺理成章。

感谢出版社能有这样一个选题,以此为我们艺术设计教育的教学双方,提供如此鲜活的教育素材。我的女儿今年刚刚考上大学,看了韩风的自述感触颇深,相信这样一本书能够受到社会的欢迎。

榜样的力量是无穷的。

清华大学美术学院 郑曙阳

苏州写生作品 2000年

周庄写生作品 2000年

在国内,著名一点的艺术院校之难考程度是众所周知的,近年来偶尔参加几次高考专业阅卷工作,每每对着近万份的专业试卷感触颇多,茫茫人海,谁主沉浮。我想,对于广大抱有步入艺术院校梦想的青少年朋友来讲,这本书的前半部分是有其独到的价值的。

它以图文结合的方式描述出一个真实的参照系统,颇像少儿教育的教科书或时间表,每位家长、每位考生都可以凭此估计一下自己,从中找到不足,快马加鞭地赶上,我想市场的卖点也正在于此吧。

而我想谈及的恰是书之后半部,关于韩风同学进入专业学习后的艺术设计历程方面。中国的艺术院校最大

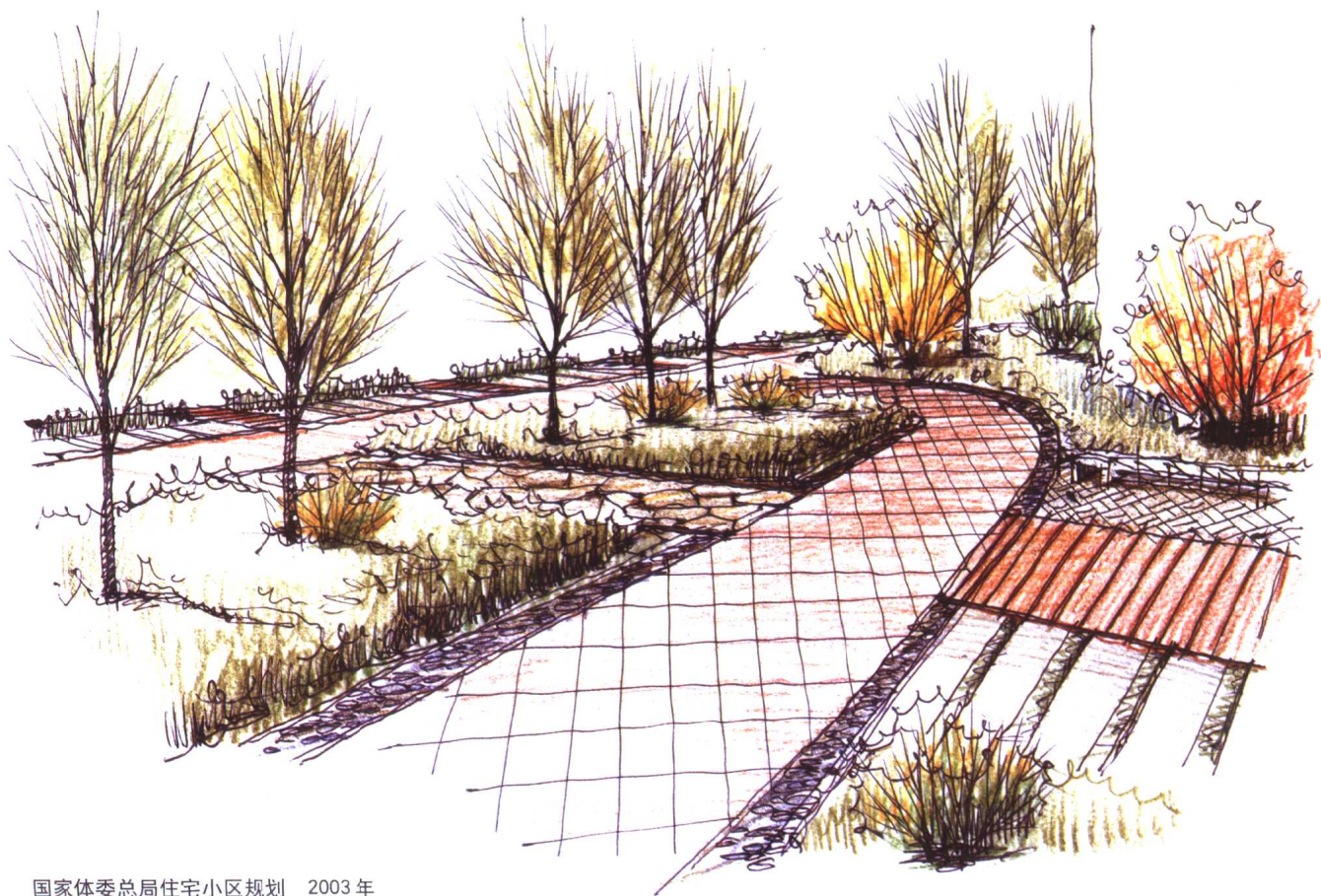
的特点在于——严进宽出,那么,专业学习阶段的自觉性就对一个青年的专业成长意义深远了。韩风属于那种典型的具有良好设计潜质的人。一是艺术专业基础扎实,对形式敏感;二是兴趣广泛,善于捕捉生活事物;三是有较强的逻辑思维能力,而这三点恐怕是他在成长中最为重要的原动力了。在艺术院校中能同时具有以上三方面能力的学生可谓凤毛麟角,而一旦拥有也就基本“必成正果”了。

看韩风的作业或是设计作品时,你能感觉到始终有某一个概念贯穿于作品之中,而作品的力度往往是建立在各局部、各元素对概念恰如其分的总和上。对一个概念的贯彻执行是逻辑能力的体现,而对于概念的分解、

变异、整合则是一种艺术手法。在一个人的学习和成长过程中,逻辑思维的形成是必不可少的过程,但逻辑对于最终的成果本身往往是无所谓的,因为成果的精神价值总是成败于对条理の超越上,他恰有这种能力,是可喜的。

而正像作者在前言中坦诚所述,“历程”的确有过大之嫌,其实仅是历程之中的一段而已。回顾自己的历史对于韩风来讲是一种牺牲,以此并非共性的艺术历程来传达一种潜在的成长过程之中的共性,以供参考;而对于韩风同学本人来讲,更多的时间还是应当沉湎于对未来的幻想和推理之中,这是我所期望的。

导师: 苏丹

国家体委总局住宅小区规划 2003年

二、我的艺术历程

1989年赴京参加第一届国际儿童地面粉笔画大赛

我不想忘记过去，因为我知道，那是一笔不小的财富。与美术结缘时，我无法预知今天，如今回忆往事，才清楚自己是如何一步一步走过来的，能像这样走着，我想我是幸运的。

要写自己要比画自画像困难得多，二十多年的光阴无法仅凭这本书就能说明白。培根说历史使人明智，也就是历史使我们更了解自己，少年英气的不知天高地厚是因为处世太浅，一旦悟得曾经的成就与得失，英气也就消了大半，总觉得有机会写一点东西是相当及时的。

要公平地讲述自己，可不是件容易的事，难于下笔。该说的太多，真正值得写的有哪些呢？该写成什么样呢？我一时找不到答案。

那就从童年说起吧。

1. 儿时的故事

童年，似乎只有和美术相关那部分记得清楚些，约略记得——

接触美术完全是受到家父的影响。父亲虽然是个普通工人，但画画却是有一定功底的，在厂里小有名气。儿时常听母亲说是由于“文革”的原因才耽误了父亲考取美院、上大学的机会，心里一直为父亲感到惋惜。

近朱者赤，也许真的是继承到父亲的美术基因，我天生就注定与美术为伴。“处女作”的产生实属偶然——

三岁左右，正值过年，姥姥家院里有几个哥哥在放鞭炮，不懂世故的我为之吸引，不禁用铅笔在窗边的墙上乱画了起来，寥寥几笔，朴实得很，却有模有样，仔细分辨竟是窗外放炮的场景。自此孩童的我便与美术结下了不解之缘，父母如同发现了金矿一般欣喜，开始倾尽全力培养我学习美术，五岁时便进市少年宫学儿童画，奔波于各类美术比赛之间，获了不少奖项。后来也正是凭着这一技之长考上了长春最好的小学，“歪打正着”地得了个省榜眼，上了所谓的“特长生班”，也自然就开始被别人称为“特长生”，我是讨厌这个称呼的，因为叫你特长生时，他们更想揭示的是你其它方面的“特短”。

不知为什么，似乎在大家眼中，特长生总是和学习不灵的那类人联系在一起，记得吉林艺术学院的任传文老师曾讲过一个令所有美术同行痛心的笑话：曾有一个家长带着孩子来找任老师拜师学画，委屈地说道：“我这孩子实在是不行了，笨得要死，啥也学不好，还是让他来跟您学画画吧”最终，这位仁兄竟连这最后的生路也没能学成，这也是想当然的，要是真学了，又没学成，那后果就更不堪设想了吧！

既忙专业又忙学习可不是那么容易的事。在长春上中学要按片儿分，就是根据户口所在区域决定学生的就读学校。我家紧邻的十中是出了名的垃圾中学，即使在整个年级排第一也不一定考上一类高中，这是父母一直担心的。文化课要命的同时，“美术热”当时正风行，一时间，画画成了香饽饽，千军万马来过这条独木桥。美术是个功夫活，随着美术比赛、各类活动的增多，我的时间和精力也变

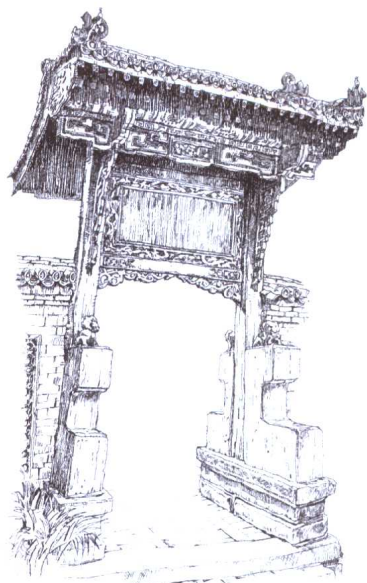
得宝贵了起来，然而对于一个还很贪玩的孩子来说，没有游戏的童年是可悲的，那时的我便徘徊于这般枯燥无味之间，当然现在看来是充实和值得的，这是乐观的想法，就像高处看蚂蚁搬家一样，对于方向，它们是要走完才能知晓的。

小学四年级，学校组织我们第一次来北京，参加美术比赛，好像是世界儿童地面粉笔画大赛，在石景山游乐园举办的，我拿了个奖，高兴得很。眼前的这个大城市对于孩子来说，充满了神秘，长城、故宫、颐和园……我终于知道了什么是外面的世界，长了不少见识。之后两年里，我又代表学校来了三次北京。

与今天许多被父母强迫学习特长的孩子不同，我是幸运的，因为我热爱自己所从事的专业，从内心为之着迷。我沉迷于创作过程中那种浪漫、自由的感觉，憧憬着那种长发飘飘、身披风衣、无拘无束地穿梭在山水间的浪子形象，虽然之后却也真的去那样模仿过，可却丝毫没有想象之中那般潇洒，反倒觉得幼稚。“少壮不努力，老大徒伤悲”也许是对的，但儿时的努力却也要付出相应的代价，作为交换的就是童年的游戏。学习和画画已经占去了我百分之九十的日常生活时间，没空去游乐园，没有玩游戏机……平心而论，总觉得有些可怜。

儿童画作品 1984年

绍兴写生作品 2000年

那时的心思倾注于画画，课堂上也没少溜号，画些卡通什么的，接触美术多了，连作文也逃不出这个圈子，语文老师都对我文章中擅用美术家的言行做例子的老套路有所掌握，以至于一看便知哪篇是出自我的手笔，也许这就是我作文总是三十五分的根本原因。

今天，我可以坦白地说，学音乐实属被逼无奈。小学五年级时，市里

考重点中学增加一份筹码，父母毅然决定送我去学习管乐，考虑到小号是管乐队的“班长”，于是就买了一把号，胡乱地吹了起来。凭着我骨头中的那种韧劲，很快就入了门，一学就是两年。而这期间我依然明白什么才是我的理想和将来，所以无论学音乐多忙，始终未曾放松对艺术的追求。两年后我如愿以偿地考入了长春市最好的中学，成为了校管乐队的一名小号手，上的还是特长班，自己依旧被别人称为“特长生”。这次与音乐的意外接触，使我的人生更加丰富和完整，随着与音乐融合的加深，我也渐渐喜爱上了这门艺术，为学会一首高难度的曲子而兴奋，为完成一次成功的演出而自豪，之后更深刻地体味到音乐与美术这两门博大的艺术间，有着某种难以言明的联系，无形之中增加了自己的艺术修养。这些无疑对我尔后的绘画是有很大帮助的，它潜移默化地影响着我的绘画，有的则更为直接地出现于我的作品之上。

所以我总会劝别人，学吧，无论

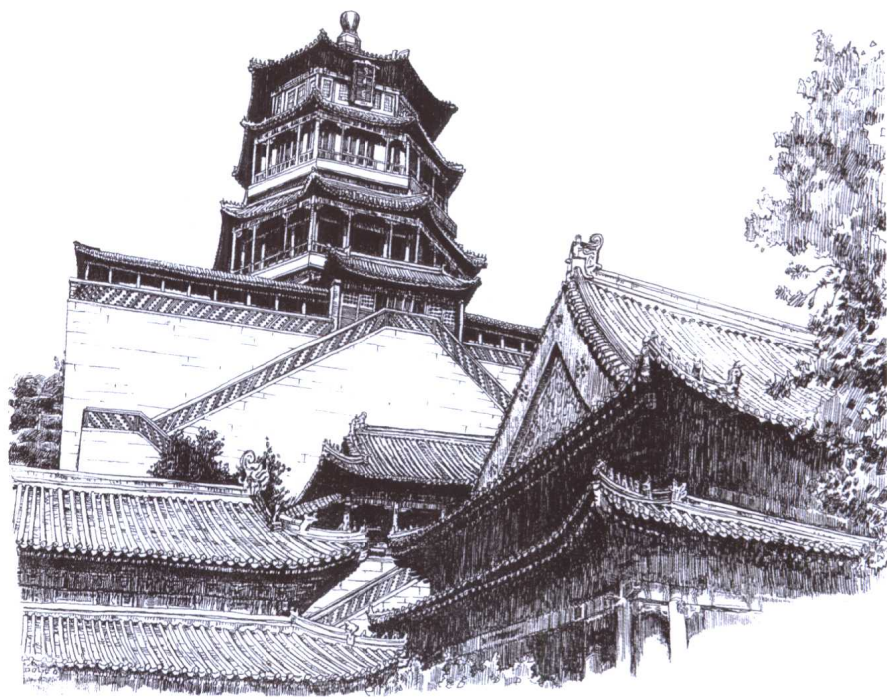
是什么，学了也许就有用。

2. 启蒙老师——我的父亲

从发现我有画画天赋的那天开始，父亲便成了我第一位美术老师，近水楼台先得月嘛。开始当然是父亲手把手地教，勾画各种简单的图形，稍大些就开始照葫芦画瓢，临摹动画书上的小动物，三四岁的我似乎对笔、纸和颜色的那种驾驭感是天生的，完全超出了同龄的小伙伴们。父母至今依然保存着我当时的几幅作品，现在可成了“宝贝”了，有事没事时经常拿出来忆苦思甜，别有一番风趣。那时，父亲每天早上五点半就带我到楼下，然后开始用粉笔在墙上画画或学写字，几天就画满了一面墙，再换另一面，都满了就干脆换旁边的楼再练，经常是附近的楼下和我差不多高的地方都布满了我的作品，这种方法非常简单有效，画起来也很有成就感，又省了不少纸笔，等下过雨后所有的作品也随之消失，第二天又可以在新“画纸”上练习了。真没想到不久后竟有人开始仿效，一时间成了我们厂区宿舍楼的一种特殊“文化现象”，当然他们只是写字，没有练过画画。

后来我在少年宫和其他老师班上学习，父亲也从未闲过，每天接我回家，还要对当天的作品总结上一阵，帮我总结些东西，当时毕竟太小，自己不可能有能力去归纳，所以父亲给我的这些教导是相当关键、及时的，这是我的优势。

很早的时候父母就经常带我出去写生，能出去画画我是万分愿意的，毕竟是孩子嘛。到处走走，画些花草，去动物园画画动物，或是一家三口骑车到郊外画农村的景象，无论在哪里，身旁总是免不了围观者。开始当着陌生人画画很放不开，渐渐地也习惯了，后来便常去与家相距不远的南湖公园，当时那所公园还没设围栏，

建筑写生作品 1997年

兴起了管乐风，为了多一项特长，为

南湖的早晨 1985年

进出很自由，是这座城市中难觅的“世外桃源”，芳草、野花、丁香树、美人蕉、白桦林和碧绿的湖水成为了我画面中的主题。画累时便有妈妈早已备下的野餐，有时还和爸爸下到湖边的水里去嬉戏一下，这些有限的娱乐时间是值得回味的，直到现在我每次回家都少不了抽时间去那些熟悉的地方。长时间的写生训练增强的不仅仅是我的手头功夫，更重要的是，自小在公共场合作画增长了我的见识，这对我今后临场发挥起到非同小可的作用。写生中很多有意义的作品也成了后来创作的素材，像《南湖的早晨》、《北方的秋天》、《复兴街》、《秋雨》等一大批获奖作品都是根据之前的写生作品修改的，与闭门造车而得的作品相比较时，自然就格外的真实、生动，更贴近身边的生活，也更有表现力，得奖也在情理之中，这都要归功于父亲。

在厂里，父亲由于有美术方面的特长，所以板报、宣传的任务也就非他莫属了。父亲的字写得不错，家里最多的就是书法大字典，他对美术字也颇有心得，所以我小学时就敢自告奋勇地去做班上的宣传委员，因为我知道，虽然我不会，但父亲可以帮忙。后来轮到出板报时，父亲就得赶到学校来替我解围，说是来帮忙，其实就完全是他画。到小学三年级我才开始独立承办，之后便一发不可收拾，小学、初中、高中、大学，一直到现在我都是班上的宣传委员，大小算是个

班干部，从中也得到不少锻炼。

来北京上美院考前班的那些日子是我最辛苦的时候，也是父母最忙的日子。为了不影响文化课，只有利用寒暑假来北京学美术，那一阶段父母放弃了所有的生意和工作，专心来北京陪读，一陪可就是两个多月，一天也未曾离开，我想这绝对是一般家长万万做不到的。每天父亲会尽自己最大的努力来帮我，给我做模特、摆静物、买工具。母亲则负责我的食宿生活，没有这么坚强的后盾，作为一个外地普通高中的学生，我也许不可能考到北京来，这段日子虽然苦，但却是值得回味且终生难忘的。

3. 少年求学

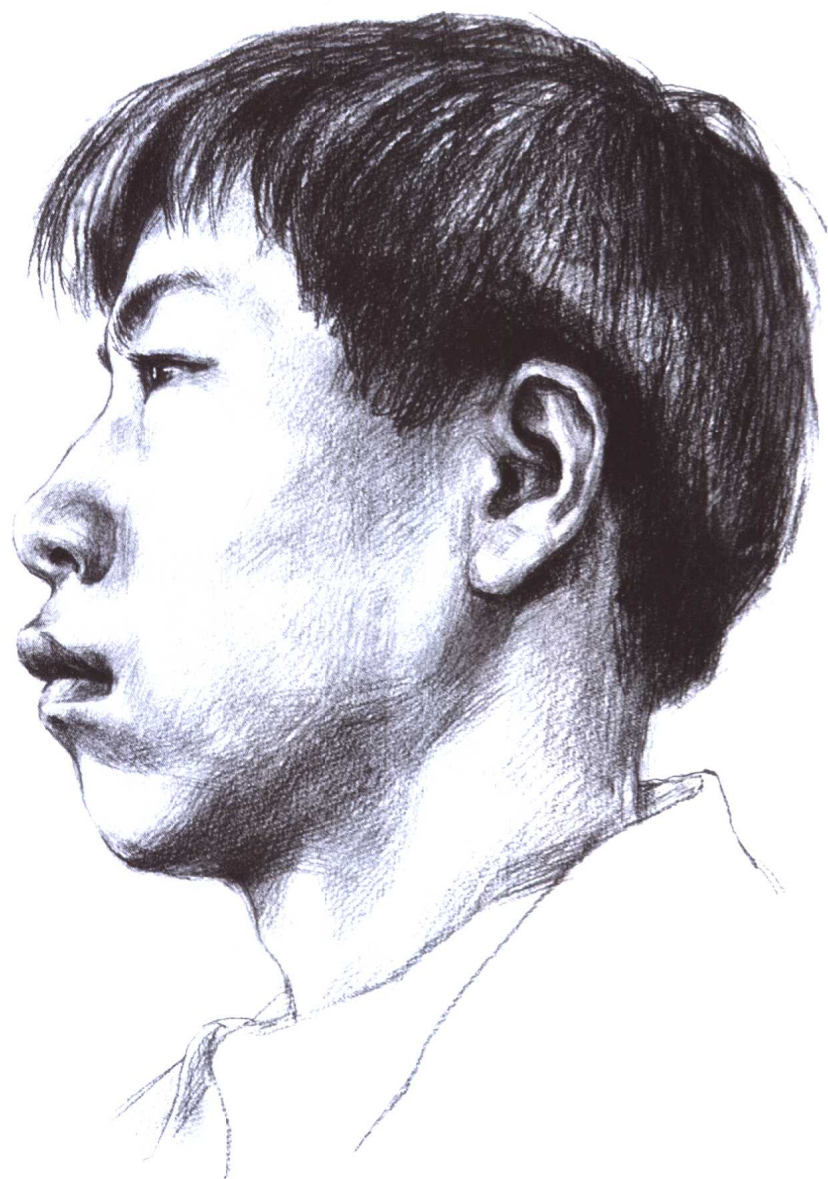
儿童画是基础，但学素描、水粉、速写这些考学科目才算是学绘画的开始。我很小就接触了这些，老师是市群众艺术馆德高望重的老艺术家王柏仁老先生，就住在我家对面的塔楼里，去他家学画很方便。开始只有我一个人去学，是从素描排线条开始学起的，光这就练了两周，再一一学其他的各项基本功，王老师和他的两个儿子手把手地教我。后来，来这里学习的孩子逐渐多了起来，王老师家不

够大，于是就在旁边二八厂的库房办了个美术班，平常周末去学，寒暑假每天都要去学。到我进少年宫时，直接就上了大班，没有再去学画小猫、小狗什么的，这要得益于王老师给我打的这点儿绘画基础。在送我来中央工艺报到前，王老师送了我一本《国际建筑》，还赠了我一段话：“三十辐共一毂，当其无有，车之用。埴埴以为器，当其无有，器之用。凿户牖以为室，当其无有，室之用。故有之以利，无之以用。”说是希望在将来我学环艺的过程中能准确地理解这句话的涵义。后来知道那段话取自老子的《道德经》，我在本科毕业论文中曾剖析过这段话，但可惜的是前年王老师已经过世，王老师给我的不但是绘画的技能，更深刻的是那种学习绘画的理念，这是我终生受用的珍宝。

少年宫的学习是从五岁开始的，跳过了儿童画的学习，直接升到了大班，跟王康老师学素描、色彩，当时的那些师兄、师姐多是些高年级或初中、高中生，绘画水平在我眼中是令人羡慕的。毕竟还是孩子，素描是画不明白的，倒是经常参加些儿童画比赛，有王康老师的宠爱和特殊辅导，

水粉作品 1991年

素描作品 1994年

我的技法和选题总是很独特，所以在各种参加的比赛从未空手而归，有国际的、有国内各种级别的比赛，其中也曾多次来北京参赛，长了不少见识。巧的是后来考上的小学距少年宫只有百米之遥，学画更是方便，经常是在放学后和班上的几个美术特长生一起去学画，现在那几个同学早改行了，有的早就结婚生子，没有再把美术当成特长的了。

上初中之后，我告别了儿童画的比赛，告别了少年宫。紧张的文化课

束缚着我，但我自知业精于勤、荒于嬉的道理，必须坚持美术学习，要到水平更高的环境中去学习。这时我遇到了省艺术学院的任传闻老师，于是拜其门下，每周上三次课，都是晚上6:00—9:00。和在少年宫一样，在班里我是年龄最小的，这里学生的年龄更大，水平也高了不少。任老师是位很年轻、很有冲劲、非常有学生缘的老师，整天和那几个大一点的学生嘻嘻哈哈的，不拘小节。我当时算班里年龄小的，与他们搭不上话，但对

他们那种作画和嬉戏的状态在心里很是崇拜。

这阶段画的多是静物素描，每次课都是放学才赶过去画，来不及吃饭，很晚才能回家，还要做作业，所以很辛苦。到了假期则要全天泡在班上了，从小我就没有享受过什么假期，越是到了假期各种学习反而会越紧。文化课和集中的专业训练确实压得我有点透不过气来，但能有这样长的时段来学习专业课是难能可贵的，那时的心中很明确：为了那个梦想，我必须学会放弃。通过几年的磨练，我已经成为班上的老生了，水平也超过了其他所有的同学。

高一时为了适应考场，也为了检验一下自己的实力，就和应届高中毕业生一起参加了吉林艺术学院美术系的专业考试，那次摸底由于和自己利益关系不大，心情也就特别放松，成绩还不错，得到了专业通知书。拿到通知书的那天，我丝毫高兴不起来，因为心里觉得无论如何高三毕业时我不能再考这里了，否则下面两年就白画了！于是我在任老师那里学晚班的同时，又把周末的两天时间分配给专业学习，开始在王杰老师门下学画。说来也巧，这已经是我的第三个“王老师”了，看来，我和王字还真是有缘。王杰老师的素描功夫在省里是屈指可数的，善于辅导学生，称得上是省里的“考学专家”，经过他一段时间的指导，我的素描、速写能力又有了一次质的飞跃，水平高了，野心也就大了起来。

有一天，任老师给我看画时说：“你试着往外考考吧。”我明白他的意思，这是对我的一种肯定和期望，我知道自己要出去了，要进京去闯荡了，那是我儿时就拥有的梦想，那里才是我的归宿，而我终于有实力去面对这个挑战，那几天我彻夜难眠。父母听说后就开始准备我来北京

水粉静物作品 1995年

复习专业课的一切事宜，要打听清楚美院考前班的开始日期、学费，要联系北京的住处，要安排各自厂里的工作，还要到学校请假，因为开学我肯定回不来，不得不耽误一点儿文化课。但庆幸的是，由于父母始终坚持着他们的培养计划，没有把我送进美术中专或附中，从小学一直到高中，我读的全是省里最好的学校，这使我的文化课始终没有落下，今天回想起来实在可以称得上英明。母亲还为我请了两名家教，每周各有两次课，辅导我外语、代数和物理，家里的经济状况并不充裕，但在我学习方面的投资，父母却从未吝啬过一分钱。

从小我对理科就没什么好感，十分不喜欢代数、化学和物理等科目，但也许出于对图形的敏感，对几何却十分着迷，初中时曾连续两年摘得全学年的几何“状元”，总成绩也杀进十强。到高二九科会考时，我争气地拿

了九科A，能拿这个成绩的在全班九十几人中才有九人，可以和班里考清华北大的学生平起平坐，别提多高兴了。每次学期考试我的名次也在二十名左右，在那所升学率百分百的高中里，作为特长生有这样成绩也就成了老师们打击“差生”时最强有力的例子，给父母在家长会上争足了面子，也足够给老师和父母吃定心丸了。记得在开报考美院的介绍信时，李校长激励我说希望我能成为长春市实验中学首位考取国家级美术学院的学生，替母校争光！果不其然，中央工艺和清华、北大这些为人熟知的名字，一同出现在第二年的学校录取“光荣榜”上，我不由也成为开创历史的人了！

4. 考学

(1) 起跑阶段

高二的暑假，我和父母来到了北京，在王府井的老中央美院考前辅导

班报了名，一段新的征程从此开始了。

人外有人，天外有天，班上有来自全国各地的高手，我顿时感到了前所未有的压力，这种感觉是在家乡不可能体会到的。同班学生中水平比我高的大有人在，竞争太激烈了。一向不甘落后的我在暗地里痛下决心，一定要在学期结束时超过其他人。于是父亲给我制定了残酷的“魔鬼训练”，每天我要完成四幅作业，上、下午在班上各画一幅，回家后先临摹一幅，父亲给我摆静物或作模特再画一幅，等这些全完成了，多半已经到深夜了。那阶段我脑子里没有其他任何东西，连文化课也全抛在脑后了。每天除了吃饭就是画画、看画、学画、临画，一本范画书几天就临完了，在班上就参考其他同学的作品，取其长处补己之短，来这里学习，靠老师指导是有限的，最好的老师莫过于你身边

水粉作品 1996年

的同学和你自己。所以什么画不好我就集中练什么，始终在和自己较劲，那阵的状态好像在打仗，一个难关接着一个难关的攻克，挺过瘾的。

学绘画的同行都应该有过一种特殊的体验，那就是每画一段，也许过几周，也许要几个月，在大量的练习过程中，会感到一阵莫名的迷茫，心情急躁导致画不进去，很痛苦。于是就想设法地去调整自己的状态、技法，从各个角度去思考自己的作品，不断地改进，或者多参考、多看，或者多临摹，有时干脆在一定程度上改变方法，如此持续一段后，绘画的状态渐趋平稳，自信重新回到体内，更值得惊奇的是自己的水平得到不同程度上的提高，不可思议。所以后来我也不好叫它“调整期”了，干脆改称“提升期”才恰当。

与长春的学习相比，这里的节奏太快，竞争太激烈。正是这样一次次的挑战自己，否定自己，超越从前，经过两个月的强化训练，我的水平挤进班上的前列，逐渐变成了其他人临摹的对象，每到模特休息时，经常有大堆的同学围着我的画作品头论足，或是走近仔细端详，此时的我，总是躲得远远的欣赏这种成就感。心里觉得

父母这段时间没有白搭，学费没有浪费，自己的努力没有白白付出，夜也没有白熬，还有几幅作品一直挂在老美院考前班作为教学范例，这次学习可谓是满载而归。

(2) 相持阶段

刚从北京回到长春的过程是很痛苦的。

虽然，考前班的学习安排的很紧，但我喜爱美术，因此从未感到苦，反倒沉醉于竞争和奋斗之中，体会到驰骋在美术中的自由，那之中的我是幸福的。而一回到长春却必须立即投入到紧张的文化课之中，我不是那种安分守己的学生，我喜欢刺激、竞争，而文化课是那么的枯燥、教条，与画画时的那种轻松是格格不入的，而迫于即将到来九科会考的压力，我又必须硬着头皮去突击代数、物理、化学，这些我一听就头疼的科目，所以是万分痛苦的。就在拼命追赶文化课的同时，兼顾练画也同等重要，于是照例回到艺术学院的晚班，每天下午也要抽出一节自习课时间，在学校美术教室练画，因为实在是不想暑假再去北京时被其他的同学落的太远。有了目标，学习起来自然动力倍增。这阶段开始画长期作业，加强刻画细部的能

力，画不进去了还要强迫自己接着刻画，如石膏像大卫这张素描就画了四十多个小时。通过这种训练，我们知道了四十个小时的作业应该深入到什么程度，再遇到同类型的对象时，就能在短时间内争取达到这种效果。

挺过了会考，我的成绩出乎所有人的意料，九科A，可以保送吉大历史系，但早已心属美院的我对这点儿诱惑自然没当回事。最令我高兴的是，我终于不用再学数学、物理和化学那些科目了，人顿时觉得轻松了许多。

(3) 冲刺阶段

自会考成绩公布开始，我的心思就彻底转移到专业上来了。此时，经过仔细的权衡，父母将我报考的目标也转移到了另一所大学——中央工艺美术学院。也许是由于父亲是从事装饰设计行业的原因，设计似乎更实用，也更适合我的家庭，我必须要感谢父母替我做的决定，这影响着我的一生。

1996年的年初，我们全家再次踏上了征程。与第一次不同的是，目标已经从中央美院转移到了中央工艺，

素描作品 1996年

水粉作品 1997 年

水粉作品 1997 年

而且这次考前复习更加紧凑,一月去的,四月就要正式考试了。到北京的当天,父亲就带我去报了中央工艺的考前班,教室在人民日报社。与美院相比,这里的人更多,画画的风格差别很大,相同的是仍然有不少的高手,新的动力又来了。令我吃惊的是,班里竟有一半以上是往届考生,大部分考了两三年,有位大哥竟然坚持考了七年,画的自然不必说,称得上是教科书水平了,之所以考不上应该是文化课惹的祸吧。在这样的一个班里,我只剩下学习的份儿了,每天依旧坚持四张作业的“魔鬼训练”。

那一段我们一家三口住在北新桥的一个朋友家里,条件很艰苦,平房,没有暖气,得烧蜂窝煤取暖,屋里全是烟味;没有电视,当时房东的一台老式收音机就成了家里与外界沟通的惟一方式了,那阶段歌曲排行榜上的歌,我倒背如流,至今每每一听到这些老歌,都感到格外的温馨,那段考前生活仍能浮现于眼前。每天一早七点起床,吃过早饭,便拿上工具,骑着单车急匆匆地去班上抢地儿。因为前排的位置离模特近一点儿,画起来更方便,观察起来更清楚,细节也就更好刻画,所以大家都抢前面的座位;到了下午换模特时直接和其他组的前排同学互换,这是不成文的规矩。所以一旦早上坐在后排,一天也就没戏了。中午饭,我一般是和几个“道友”一起去吃盒饭或包子馄饨,称之为“道友”是因为平时大家一起画画,中午一起吃饭,踢会儿球,学与玩相结合嘛!模特休息时大家互相摆动作,练些速写。每天放学后回家我就把当天的作品贴在墙上,与之前的作品作一下对比,这种方法使前后作品的优缺点暴露无遗,很有效。

北京的这段考前学习是我人生的一个转折点,没有这次磨练,也许我只能做个井底之蛙,难有今天的作为。

也许是受母亲好强个性的影响,我从小就喜欢竞争,六岁就开始独自挤公共汽车上学,正是这股子初生牛犊不怕虎的闯荡劲,锻炼了我从不服输的韧性和适应能力,对手越强我的干劲就越足。来考前班之前,我的目标就很明确,就是来适应中央工艺的绘画风格,对症下药,做到知己知彼。考前班的课程安排对我们的帮助很大。更有趣的是,大学报到以后竟然发现,我们班同学中有三分之一是来自这个考前班,聊起这段往事时,大家仍然感慨万千,成为我们永远的话题。

在选择报考学校时,家里也费了不少心机。来北京时开了几个学校的介绍信,准备考中央工艺、中央美院和中央民族大学(我是满族)三所学校,但决定考中工后,似乎对其他学校已经不感兴趣了,认定环艺系是国内最理想的,最具挑战的专业,没有必要去奔波于各个美院之间,就盯住这个第一志愿好了。况且中央美院的考试日期安排的过晚,已经耽误三个月文化课的我开始知道担心了,扔的实在太厉害了。但紧凑的专业学习不允许我有任何胡思乱想,只有横下一条心,不成功便成仁吧。海明威曾说过:“这是一个美好的世界,值得我们去为之奋斗。”美不美好我不敢肯定,但对后半句却是认同的,为了父母、为了自己,只有奋斗下去,至少不会后悔。

距考试日期越近,心里就越紧张,越觉得时间不够。特别是在考试当天,和几千个竞争对手排队等待入考场时,心里真有些忐忑不安,没有多大底。不谦虚地说,到考场上我发挥的一般,毕竟就这短暂的三小时,将决定我的一生。加之面前的模特又没有特点,对他一点儿感觉都没有,而我这种情绪化选手是万万离不开感觉的,所以当时完全是被动地去画,很麻木,只能说是把懂的招儿全抖搂

出来了,最有把握的素描发挥不够理想。但幸运的是,接下来的色彩和专业设计科目发挥的还正常。

出了考场后,我心中绷了几个月的弦总算松下了,自己尽了力,剩下的只好听天由命了。为了庆祝考试的结束,更是为了缓解前一段紧张的状态,父母带我去苍岩山玩了几天,几个月以来少有的清闲,但我深知这是大仗之前的短暂休息,也许就叫有张有弛吧!

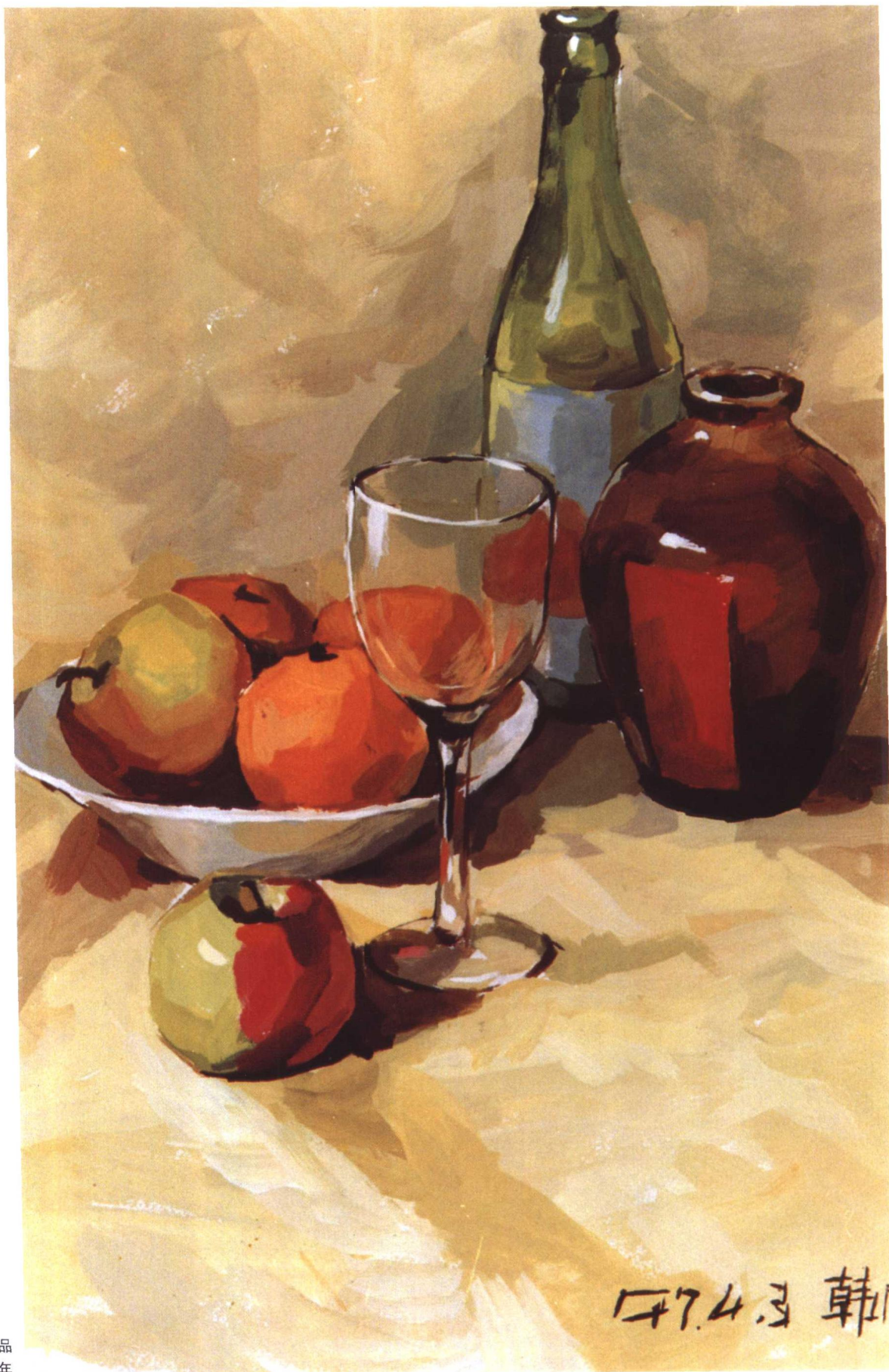
5. 文化课复习

四月底,我回到了久违的学校,回到了老师和同学之间,但却从未感到如此陌生过。此时距高考仅剩两个月左右,六次摸底考试已经错过两次了,时不待我,与从前相比,惟一的优点就是不用再分心给专业学习,可以一门心思地钻进书堆之中了。

上普通高中而非艺术中专的优势在此时就显露出来了。正确的学习方法、长期积累的扎实的基础、校方高质量的复习材料、优秀敬业的老师、

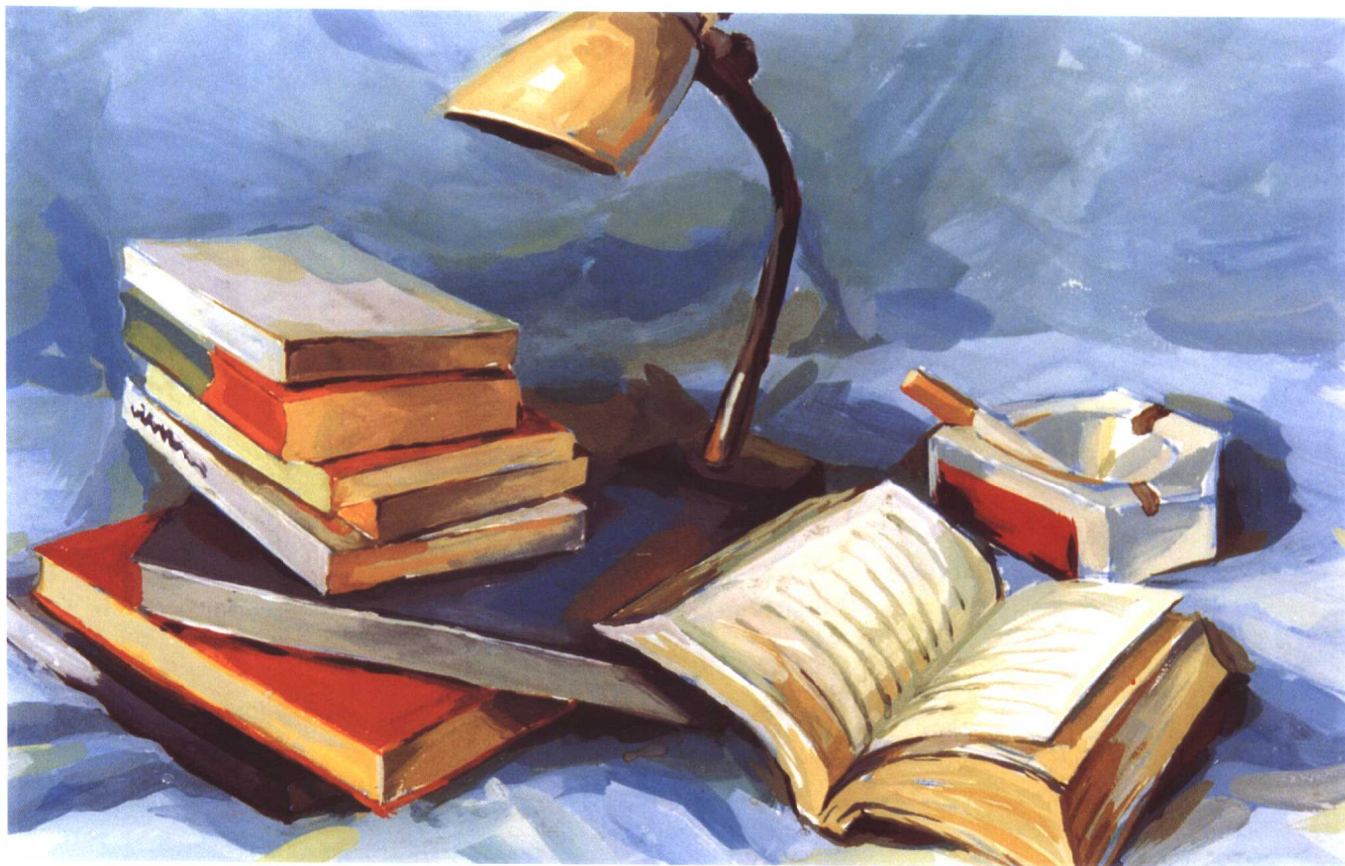

石膏像素描 1997年

水粉作品
1997年

1997.4.3 韩风

水粉作品 1997 年

水粉作品 1997 年