

版画系学生素描

中国美术学院学生留校作品

THE UNDERGRADUATE STUDENTS WORKS SELECTION
OF CHINA ACADEMY OF ARTS

中国美术学院学生留校作品 版画系学生素描

THE UNDERGRADUATE STUDENTS WORKS
SELECTION OF CHINA ACADEMY OF ARTS

ISBN 978-7-5340-2564-8

9 787534 025648 >

定价: 50.00元

本书编著者应金飞系中国美术学院版画系教师，担纲版画系铜版画及素描教学。近年来注重素描形态语言的研究及实践。

图书在版编目（CIP）数据

版画系学生素描/应金飞编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2009.1
（中国美术学院学生留校作品）
ISBN 978-7-5340-2564-8
I. 版... II. 应... III. 素描—作品集—中国—现代
IV. J224
中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第192725号

出品人：奚天鹰
编 著：应金飞
责任编辑：江健文
装帧设计：见 闻 江 南
责任印制：陈柏荣
文字校对：黄 静

中国美术学院学生留校作品
版画系学生素描

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
版 次 2009年1月第1版·第1次印刷
开 本 889×1194 1/8
印 张 12
印 数 0,001—3,000
书 号 ISBN 978-7-5340-2564-8
定 价 50.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

中国美术学院学生留校作品 版画系学生素描

编 著 / 应金飞

浙江人民美术出版社

回归与开启

上个世纪的80年代中期回到学院任教，我发现版画系的素描课里增加了一个叫“慢写”的项目。无论是在课时量上，还是在教学的侧重点上，与其他专业的类似课程相比，版画系的这个项目都显得相当特殊。

关于不同专业应该有各自不同的“专业素描”的说法，是早就听说过的老话题了。我自己在版画系读书的时候，就曾经历过后来被称之为“结构素描”的写生训练。具体地说，就是在观察和表现对象时，更强调内在形体结构的理解和表现，更强调画面整体的黑白灰色素的有机的组合，与此同时，也就自然地弱化了对光影关系的关注和描摹。这是版画系特有的训练方式，与其他的系科拉开了距离。

当时的版画系会在素描课中注重“理解”和“强化”，最基本的原因，是因为当时版画作品的样式几乎全是写实手法的黑白木刻。黑白木刻的视觉元素非黑即白，却又必须要面对无比丰富、变幻不定的大千世界。作者如果不懂得将纷繁斑斓的原始物象进行“提纯·强化”的处置之道，势必在刻木刻时无从下刀。这种特殊的处置之道，既是一种对物象进行“穿越·拆解·重构”的观察方法和思考方法，也需要相应的认识和知识的支撑。这种观察和思考，需要在课程中加以反复训练，而那些认识和知识，则需要逐渐地建立和给予。

很明显，应对于来自于创作实践最前沿的特殊要求，版画系的素描训练便不能一直将今日所说的“全因素”法之类奉为圭臬。上面提到的“慢写”项目，虽属新出，但从其粗犷、简练、概括、强烈的作业风格便可知，它也是从同样的思考逻辑中衍生出来的一种新的实践形态。那些作业的共同特色是，注重“大局”、“大要”、“大势”并予以强化的表现，而对于与此无关的、或者是关系不大的部分，则往往被视而不见或被一笔带过。显然，如此训练的直接目的，是希望在基础训练与专业实践之间，建立起脉络贯通的密切关联；是希望基础训练可以为专业实践提供最有力的支持。

值得大书一笔的是，这种训练带来的积极效应，除了“穿越表象”、“主动观看”的态度以外，就是“全画幅表现”意识的建立。在“全画幅表现”的语境中，被描画的对象物本身不再是唯一被关注和揣摩的对象，诸如描画过程中那些笔触线条本身的表现意味、对象物以外的诸多形态乃至它们与画幅边缘之间的距离、空白与着墨之处的对比协调关系等等……要言之，凡是出现在画幅边框之内的，便都是与作品的视觉表现效应密切相关的表现要素，便都不可掉以轻心。这种意识的建立和培养，对于未来终究要面对视觉表现和视觉创造的人来说，具有何等重要的意义，是不言而喻的。

随着中国改革开放的不断深入，当代中国版画的作品面貌也发生了巨大的变化。黑白木刻的一统天下，逐渐地被多个版种平衡发展、多种风格争奇斗艳的丰富格局所替代。这是版画系在实施基础训练课程时，必须时刻顾及到的远端标的。也就是说，以往单纯地以黑白木刻为标的的训练项目，已经难以应对今天的现实要求了。与此同时，实验性和探索性色彩日益浓厚、学科或曰画种界缘日益交融模糊的当代艺术创作，对于创作者个体综合素质的要求、对于创作者富于个性的原创能力的要求，也在日益凸显。而中国高校大幅度地扩大招生规模后生员平均素质和基础能力的明显变化，以及几乎波及全国所有美术院校的“两段制+工作室制”的教学体制改革后由各个专业系科执掌的基础训练时段明显压缩的实际状况，却又与来自多元多样的实践前沿的高要求甚相抵牾。这两者之间的矛盾冲突，构成了当今中国美术院校中包括版画专业在内的各个学科的、包括素描在内的基础训练课程，以及课程的执行者们的基本困境。

假如说，当年以黑白木刻为标的的“慢写”训练是一种“进”——向着一个距离和方位都十分清晰且确定的目标、使战壕尽可能地接近前沿——的话，面对困境，中国美术学院版画系的做法是“退”——向着造型基础的原点回归。

理想中的这种回归，类似于从某一棵树梢向着大树根部的退行。从海拔而言，退行后的出发点，似乎是降低了高度；而从这个起点前行的可能性，却会因之而变得非常宽阔。这种宽阔的发展可能性，无疑就是处于当下情势中的基础教学所应该努力追求的。问题在于，所谓的“根部”，究竟意味着什么。

我们相信，这个“根部”的内涵，与艺术创造的原点，应该是趋于统一的构造。就基本的情况而言，画者对外部世界的观察、体认和感悟，以及他们对自己的内心世界的观照、辨析和提纯，两者交相作用和融合、酝酿、发酵乃至至于喷发，最终以富于个性色彩的方式外显于笔端和纸面，乃成作品，是一个基本的流程结构。构成这个结构的有关环节，都是今天的专业教学课程应当加以关注的着力点，而承载这些环节的载体——人，则更应是倾全力予以关心和扶持的核心对象。包括素描在内的基础教学，自然也概莫能外，也就是说，在以往被视为单纯的技术性训练的科目，在今天，也必须与“创造”、与“表现”、与“综合素质”、与“个性的人”发生紧密的关系，必须成为“个性的人”培养工程的有机一环。

出于这样的基本认识，在今天版画系的素描教学里，针对每一个个体的“开启”工作，已经成为教师们全力以赴的核心环节。“开启”，意味着教师们必须在大多只熟悉“应试样式”的学生的面前，将古今中外有关素描的成果史及其背景不加刻意遮蔽地敞开，使之成为学生们各取所需的可利用资源；意味着教师们必须将这些成果的共通性的优秀价值预先进行清晰的分析和梳理；意味着教师们必须从艺术创造这一原点的意义上对应和评判学生的各种表现，而不是以既存的某些成熟的样式或风格（即便它们已经享有不错的声誉和评价）为标准，加以生硬的扭曲，使其就范；意味着对于原发性激情的尊重和引导；意味着对于“试错”行为的包容和鼓励，当然，也意味着对学生们主动学习的热情和持续不懈的努力的期待，在这种主动学习的状态中，答案往往是在自我与外部对象的积极碰撞中呈现，而不是来自教师之口。毋庸讳言的是，面对这种“开启”工程，执教者若无深厚的实践积累，若无开阔的艺术视野，若无坦诚关爱的教学态度，也是断难胜任的。

从推出这样的教学方式至今，时间虽不算很长，但业已取得的成绩也已经使我们感到高兴。从这些丰富多样的表现样式，从作品本身的表现品质和贯穿于这些作品背后的自信态度中，我们看到了某些与“艺术创造”和“视觉表现”气息相通的因子正在悄悄地成长，正如我们当初所期待的那样。

就操作层面的方式而言，今天版画系的素描教学已经不同于早年的“结构素描”或“慢写训练”了。然而，考察版画系30年间一系列的教学思考和教学实践，不难品出贯穿于其间的某种共同的精神品质：“求真务实、开阔包容”和“以生为本”。即便从技术层面的角度而言，上文中提到的“穿越表象”、“主动观看”的态度和“全画幅表现”的意识，又何尝不是前辈们的先期开掘和点滴积累对今天的丰厚馈赠。我们可以在学生的作品中，清楚地看到上述态度和意识的支撑性的作用。如果不是站在前辈积累的基础上前行、得益于版画系学术精神血统的养育，则即便是今天这样的小小进展，也是难以想象的。

谨以此文，向版画系的前辈们表示后生们的深深敬意。

中国美术学院教授 中国美术学院版画系主任
张远帆

版画系素描专业语言取向 及课程设置

以某一类画种特点来谈基础素描的专业特性，或许在概念上有些模糊，因为一般来说作为基础的素描应该适用于所有的造型类专业，当然这是指素描的造型部分。而当我们观看某画家的素描时就可以基本判断出他的画种以及与其素描相吻合的特征。在艺术院校的高年级素描中，我们可以轻易地分辨出属于某个系的作品，这就是素描的专业语言特性。素描与一般的直接绘画专业（画种）能自觉互通，如素描与油画、国画，甚至雕塑等，它们在训练中互为交替，目的非常简单清楚，作画者的素描与专业绘画总是能够统一的。但是版画则不同，相对来说要复杂得多，尤其是今天的版画。首先四个版种各自就具有非常独立的语境，其次，版画在对形式语言的理解和画面的综合能力上要求也很高。常规的素描训练难以达到理想的效果，所以我们看到：有传统素描功底的人未必一定能做好版画，而素描基础较弱的人也未必不能做好版画。就版画系现在的现状，在扩招和实行工作室后，素描时间被相应地压缩，这就使我们有必要在有限的时间里探求相对合适的素描方法。

版画对与其他画种相比，专业性更强，不仅表现在复数性的技法上，也表现在各版种自身的有限制的特点上，比如黑白木刻的非黑即白、铜版画和石版画的多种技法上，这和全因素素描方式有很大的距离。版画系素描历来都是特点分明，要通过一套完整的绘画方式来进行训练：以速写和慢写演绎出强烈的语言特征，在这中间，通过插图这一载体可促进构图训练，通过对绘画黑白构成学的学习可使人了解画面布局的美学规律。通过这些绘画的基本规律的学习和素描的交替训练，才可以使素描学习达到相对完整的意义。在今天，版画画种及语言越来越丰富，而扩招之后学生的基础水准变化又很大，基于这些变化我们有必要对以往的素描语言方式作出调整：素描课（写生课）不再只是进行单一的造型训练，作为基础应该更直接一些拉近与专业的距离，在素描写生课中融入与专业有关的语言特性，包括构图、构成、形式语言等；也增加手段上的“模拟”，以起到与专业（版种）语境的融会贯通作用，包括非常用的材料如钢笔素描、毛笔的黑白写生、单色水彩、油画棒的运用，通过这些材料和手段的运用，除启示专业语境的目的外，同时也拓展了素描本体上的表现语言。

版画系素描写生课课程在最近两年的试行设置上，共分成二年级和三年级两个阶段。二年级的素描写生以系年级段为单位，共十周，包含三周室外写生。教学要求以“写实性”写生为主，强调思维及表现的开放性、灵活性。三年级素描写生课也设为十周，以各工作室为单位，结合版画专业语言的特性，研究语言风格及材料，并将之运用于具体的创作性语境之中。各工作室根据自己的特点和资源进行教学模式和语言的探索：如第一工作室通过对自然形态的观察和描摹，训练学生的观看方式。第二工作室则把课程分为两个部分，第一部分通过写生强调形式语言在写生中的运用，第二部分通过体验不同绘画材料的特点，结合版种特性进行专业语境沟通。第三工作室把课程分为三个阶段，第一阶段训练对“无”的描绘，室内不安排特定的主体，打破原先在学生描绘时给予主体设置的惯例，“无”就是画面的整体构成及与之相关的情感体验。第二阶段是训练“有”“无”相生，描绘室内的人体与空间，要求学生放弃人体的主体性思想，做到人体与空间的互动以及“有”和“无”的互动。第三阶段是训练“技术性”的观看，对室内着衣人物的描绘，在上两个阶段的基础上，要求学生由独特的自我体验出发，进行笔墨的软、硬、干、湿实验，最终找到适合自己的技法，进入到自我的表现阶段。我们希望通过二、三年级版画系素描写生课的调整，使各种思路得到开拓，整体面貌有很大的变化。

中国美术学院版画系教师
应金飞

肖像 水彩纸·木炭·炭画铅笔 78cm×54cm 刘轶恒

榴炮一连车组成员
严树溪

吴俊

军人 版画纸·铅笔 65cm×50cm 吴俊

女青年 水彩纸·木炭·炭画铅笔 78cm×54cm 刘轶恒

肖像 水彩纸·木炭·炭画铅笔 56cm×38cm 刘轶恒

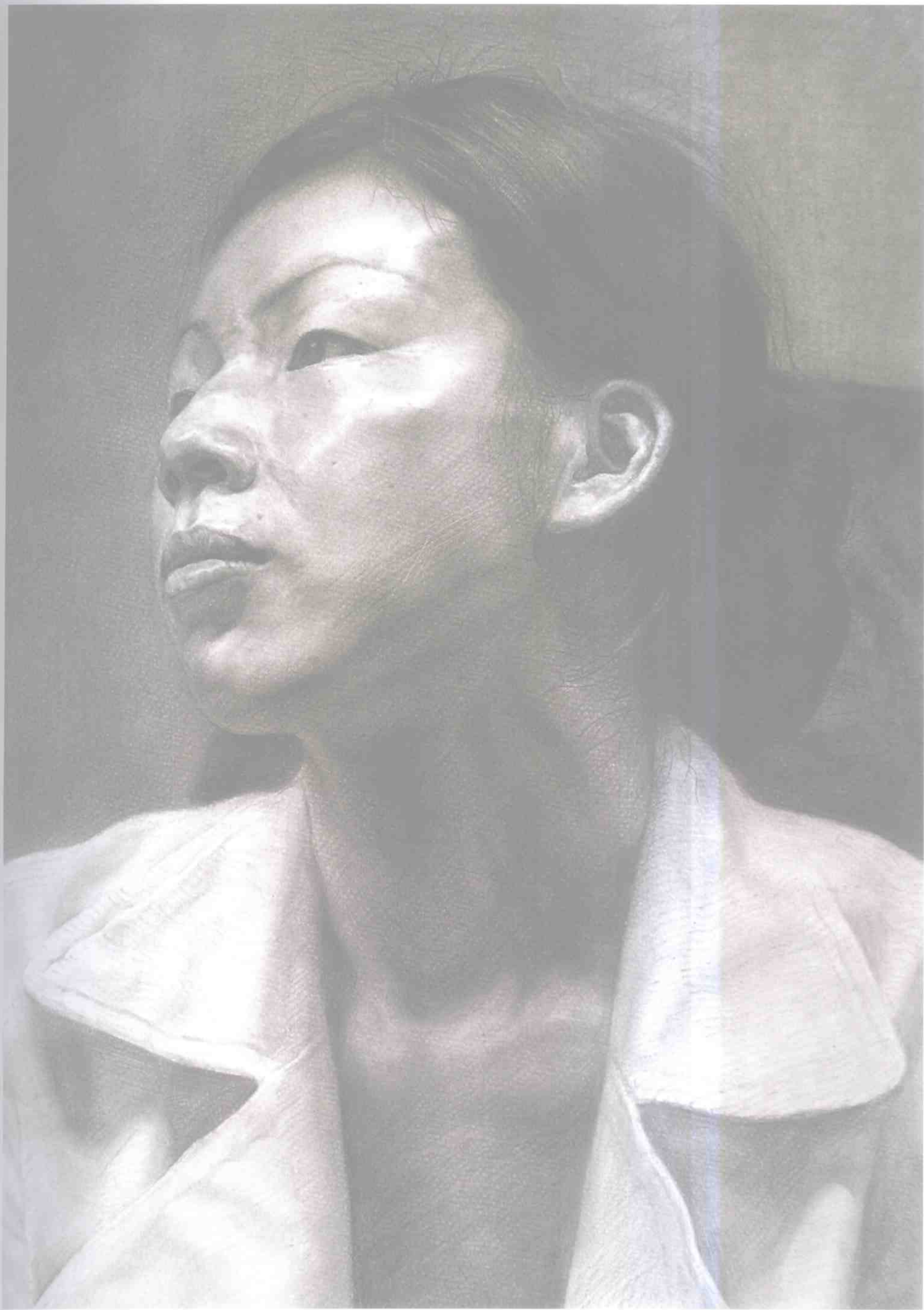

刘轶恒
2008

睡的状态之一 水彩纸·木炭·炭画铅笔 56cm×38cm 刘轶恒

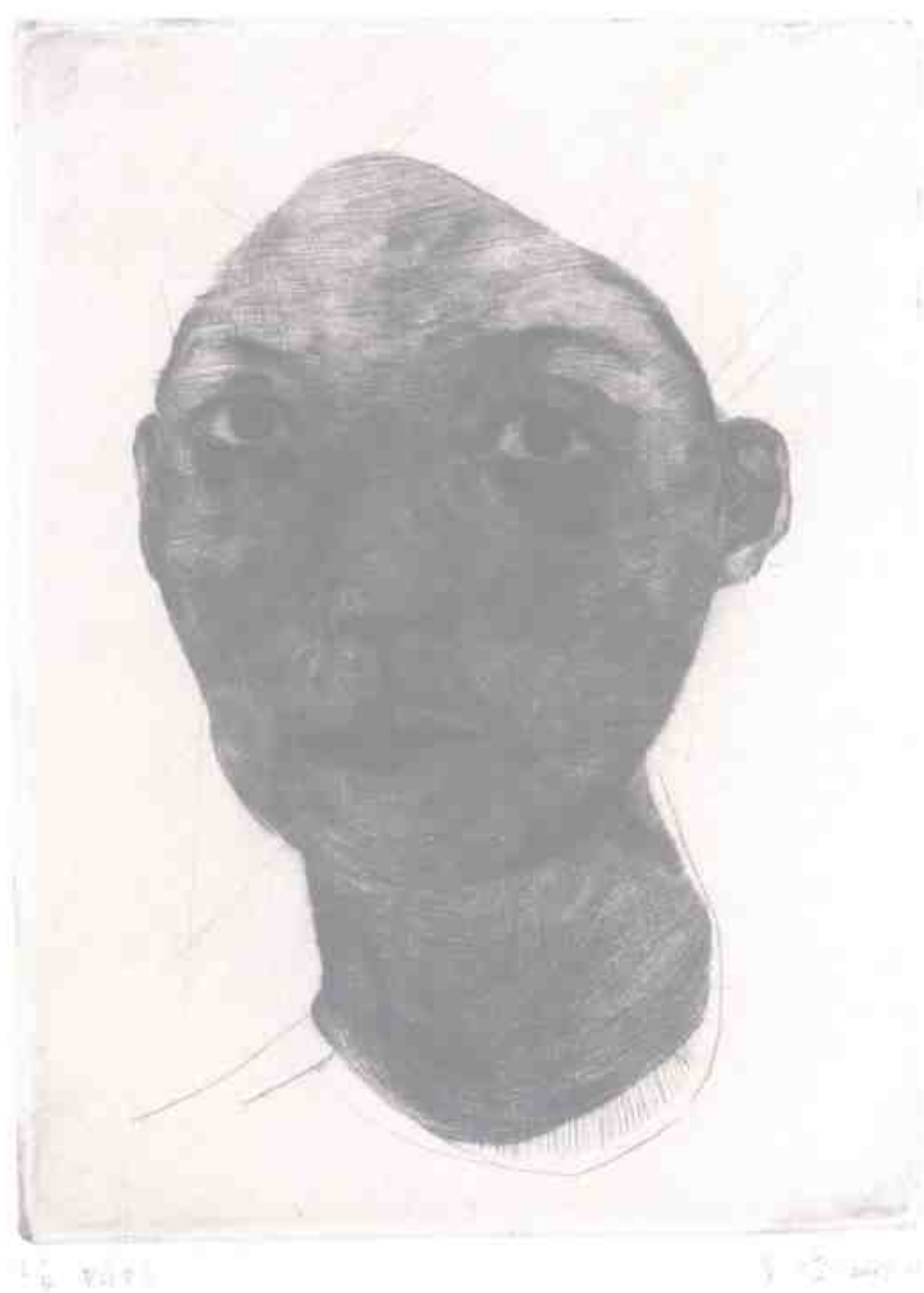
少年 铅画纸·木炭·炭画铅笔 75cm×50cm 周蕴智

女青年 水彩纸·木炭·炭画铅笔 54cm×39cm 蔡承志

我要想想 铜版干刻 11.5cm×8cm 吴俊

妈妈 铜版干刻 11.5cm×8cm 吴俊