

学院名师素描速写集

于振平

于振平

于振平 简历

1963年 生于江苏吴江，祖籍山东
1989年 毕业于中国美术学院中国画系人物专业
1993年 结业于中国美术学院中国人物画高研班
刘国辉工作室

现为中国美术学院基础教学部教授、
副主任、硕士生导师，
中国美术家协会会员

一首好听的曲子

在我看来教师的素描与画家的素描是有些差异的。于振平是美院的教师，但他的素描更像画家的东西。

素描对于于振平来说，只是一种情感的表述方式，或是一种语言形态，他为自己喜欢而画，画得他自己喜欢。

于振平的素描好看，具有一种写意性，以长线条和斜线排列成的灰面，有些还用手轻擦，以及空间的虚白组合成的和谐而悦目的画面，像一首好听的曲子，有点优雅，有点时尚。

来源于西方古典大师的启蒙，根植于东方中国的本源，心律和脉搏明白地表示了他的属性，他在开凿通道。

先有线的勾定，才有简括的色调的充填和衔接，对大透视的青睐，好像说这名中国的画家也无法远避流行的关照。卢西恩·弗洛伊德的影响是深远的，那种异乎寻常略带病态的所谓“精神性的深刻”在这里也留下了它的影子。

线的圆转、凝炼，力在线的行进中的微妙转换，以及中偏峰交替的讲究，都明白告知观者画家有过的毛笔生涯，这种出身无疑会带来便宜，令人刮目。然而，它的魅力难以远离空白，一旦进入复杂的色阶组成的真实的体积中，就会显得多余而碍事。这是两种语系的过渡，一个充满魅力的课题，于振平告诉了我们他的答案。

于振平作画是尽心尽力的，犹如他的做事，可是这份精心的内核包裹在一种不经意的外壳里，弄得生动而有意味，增加了欣赏的乐趣，这当然是一种本领。

这是一些朴素的素描作品，但画面仿佛透着温度，当然并非一样冷暖，细细品去仍依稀可辨。画家说，具象的、抽象的、古典的、现代的，一切的一切重要的是“来自心灵”。

时至今日，素描本身已一言难尽，无论有多少种说法，根本的是自己究竟该如何想，如何做。于振平的素描有足够的理由存在其中，在不同声音的交响中与之共存共荣，这不是一种宽容，而是一种需要。艺术绝不是你死我活的营生，尊重自己也要尊重别人，这里的基础是自信。

画面的好看或许是优点，但十分要注意的是好看的自我欣赏和缺乏节制。

刘国辉
2000年10月

素描专门家于振平

我是1992年在“高研班”上认识于振平的。后来，为引进优秀人才，他调入我院，先后在综合绘画系、基础教学部长期担任素描教学，并潜心于素描实践，有多本专著出版，成绩卓著，是业内颇有影响的素描专门家。

于振平的素描基础是在中国画系统内规范的。然而因为教学与创作的需要，他渐次打开眼界，拓宽视野，更新观念，由本土的方增先上溯至蒋兆和、徐悲鸿，再以“线”为线索，推本溯源至素描鼻祖达·芬奇、荷尔拜因，沿“线”而下直取德加、席勒、克里姆特……都成为他汲取营养的源头活水。

于振平是个很善于学习的人。食而不化则愤，食而化之则腴。开放的社会，中外素描资料人人都可以占有，就看你能不能善学与善用！如上所述，他的素描肇自水墨人物的规范，线是其基本的造型手段。所以他在择取中外“活水”时，线造型便是非常自然的选择，并在线的交接、重叠里慢慢由外轮廓引伸出对形体结构的认知。尽管中国画在线的独立性上有历史的审美沉积，但在用线条表现人物形体结构方面，东西方是一致的。所以，在于振平的素描作品中，在线的运用上，分不清固有的规范与外来的因素，两者已浑然一体，这就好比当下时装的“混搭”。而他的素描中还会不时出现些随意的涂鸦，既时尚又古典，既现代又本源；老先生可以称道，年青人更是喜欢。

以上所说的大致是于振平教授的短期抑或是慢写的作品。

“现代的画作，同顾恺之时代的不同了，它对传神有了更高的要求。首先要有强烈的形体和准确的结构。”这是方增先先生最近的对有关造型能力的又一次强调。近年来的艺术与教学实践，无论国、油、版、雕，在“强烈的形体和准确的结构”上，都有所懈怠，有所迷失，这是大家有目共睹的。现在还孜孜不倦于造型的研究与实践的已少有人在，然而于振平是其中的佼佼者。他为提升自己的造型能力，自上世纪90年代以来，在做了大量短期作业的同时，也创作了很多深入研究形体结构的作品。这种自觉的对被“国画规范”后的“再加工”，是可贵而值得肯定的。这使他在写意与写实的反复锤炼里，成就了较全面的素描功底。

“有怎样的素描（造型能力），就有怎样的作品（创作）。”现在看来，依然是一条真理。假如慢写总在感觉里捣鼓，有感觉天赋的人，画一手写意素描，弄些小东西（小品），没有问题，但要画大画、大人物画呢？怕要勉为其难，捉襟见肘了！近年有组织的重大历史题材创作，是对参与者一次造型能力的无形测试，其意想不到的结果，可以为往后素描教学提供鲜活的反思。

于振平教授参与了重大历史题材巨幅创作，并获了奖。这说明他具备掌控大型题材的能力，更体现了他这些年通过素描的锤炼，造型能力又有了大的飞跃。

最后，我对素描有兴趣的学子，就于振平教授的素描再坦诚说两句：于振平的素描，是艺术的，可以称为艺术作品，也是基础的，可以作为学习的范本。其中最可借鉴的，就是执著于对形体结构的研究，因为形体结构是素描的本质，能画出形体结构的就是好的素描，不管用什么工具，用什么方法。

韩黎坤
庚寅霜降

教学后记

我们都清楚米开朗基罗、德加的素描难以企及。见过波德莱尔、费里尼的小幅黑白作品吗？算它素描也好，速写也罢，比比看——我们可是专业的，却也少了什么？是朴素的真情！是掏心掏肺地吐出！——这是个老话题了，那么，知道的东西为什么总不能很好表达呢？——进美院时、初涉素描那会儿，就该弄清楚的！

我至今不清楚素描的确切定义。记得安格尔说，素描是纯正的艺术；还有一位大师说过，素描是一种教养。对我而言，素描是感受力的一种最好的表达方式，同时它还是时下画界少被炒作、较为纯真的艺术形式。当然，高考应试式素描的泛滥也是令人哑然的，这正是应该由我们去加以引导的，不止应该，是责任。

美术学院中国人物画专业，可以以适合笔墨表现为标准来选择某种单因素素描，用以进行人物画的造型训练，但不宜过分强调这种样式的唯一性。现代中国人物画要发展，谁能说出一种标准样式？因此，其支撑的基础素描样式也不宜过于狭窄。素描就是素描，作为基础的素描，本质是造型能力和审美能力的培养。

退一步，与其说教学的关键是大纲，不如说是师资。现今全国美术院校中国人物画专业基本没有专职素描教师，教师的知识结构决定了在教学中不会或不能顺畅地教授全因素及纯明暗法素描，就像油、版、雕的素描自然有其各自的专业特点一样。相反的，我倒是认为，中国画人物专业可以用适量的课时，请一些油画、版画甚至于雕塑的教师来授课、讲座。因为就各大美院（甚至整个美术界）的教学现状而言，从素描的本质而论，中国画人物画系科的素描与油、版、雕的素描相比并无优势，可以强调不一样，但还是有优劣之分。要警惕的是不要为了专业特点，忽视了绘画本身。根据此状况，即使要“守黑”、“知白”一点，也全无多余。

我非常喜欢画素描时的那种状态，不断地置身于发现之中——喜欢让画面一点点地“显影”，再用橡皮泥一点点地吸淡，再加，再吸，反复叠加取舍。在反复中一次次地提升，力求让画面产生“呼吸感”。与其说在画，不如说在看。看得透彻，才能画得有穿透力。一直提醒自己不要看得太复杂、画得太复杂，尽量简化造型因素。

即便是对低年级同学而言，也不应把注意力放在明暗关系上，不就是形体结构、起伏转折吗？外加受光、背光——理解了就行，管它“三大调、五大面”，还是“五个调、三个面”！“调”啊“面”的，如此画来只是貌似丰富，少了直觉，反显累赘。还有学生习惯把形体分解成网络状的很多个面，一路直线切割着，把解剖作为画好素描的主要手段，就是不相信自己的眼睛，疏忽了“看”，失去了对象个性特征，失去了主体意识，画面自然苍白了。

以我们习惯的对素描和速写的分类而言，长期素描比较注重对形体结构、明暗关系作层层深入的刻画与研究。但学生们一旦把握不好，往往容易落入观察方法和表现方法上的教条主义误区。重者支离破碎，轻者呆板缺乏生气，久而久之，会变得感觉迟钝。速写的感性造型、更注重形象与表现的直觉效果。较为快速作画的过程，一定要求你是概括地、鲜活地表达，而这正是优秀的素描作品应该具备的品质。因此，把素描和速写结合起来训练，往往能产生事半功倍的效果。光布置课外速写作业是不够的，应让速写课进入课堂，在老师的指导下进行。并强调每年的下乡不能以相机完全代替速写。速写，包括对生活的体验，都到该拾回的时候了。

具象写实的素描不能只是孤立地表现某个物体。对物体外形、正负空间关系的处理，对画面黑、白、灰的安排，均可用抽象绘画的方法来归纳理解。画一个人，形体与结构固然重要，但更重要的是让它成为画面中的结构，即把自然中的一切纳入绘画本体中。

长期以来，对画面形态研究的忽视，是我们的美术基础教学中的一个问题。而与具象写实素描完全隔离的一种“黑、白、灰、点、线、面”的单一而教条的“构成”训练，对写实绘画教学而言，也不会有好效果。同样不能简单地把“构成”的运用与写实绘画中的平面化表现等同起来。其实这不是什么新玩意——分析一下古典大师的作品：那么写实，又那么“构成”，浑然一体。

中国绘画美学中的“传神论”强调“以形写神”，即“神”不能离开“形”，但又不能以“形”为满足。“形似”的目的是为了“神似”，而“神”这个东西往往是通过深化和发掘表象而来的。在一段时期里，我们的学院素描基础教学无意间把“形”和“神”孤立地进行分阶段训练，忽视了“形”不可能离开“神”、“形”“神”必须兼备这一特点。依我看，与其“以形写神”，不如“抓神写形”。

于振平
2010年12月

水沁肖像 灰卡纸、炭精棒 110cm × 79cm 2010

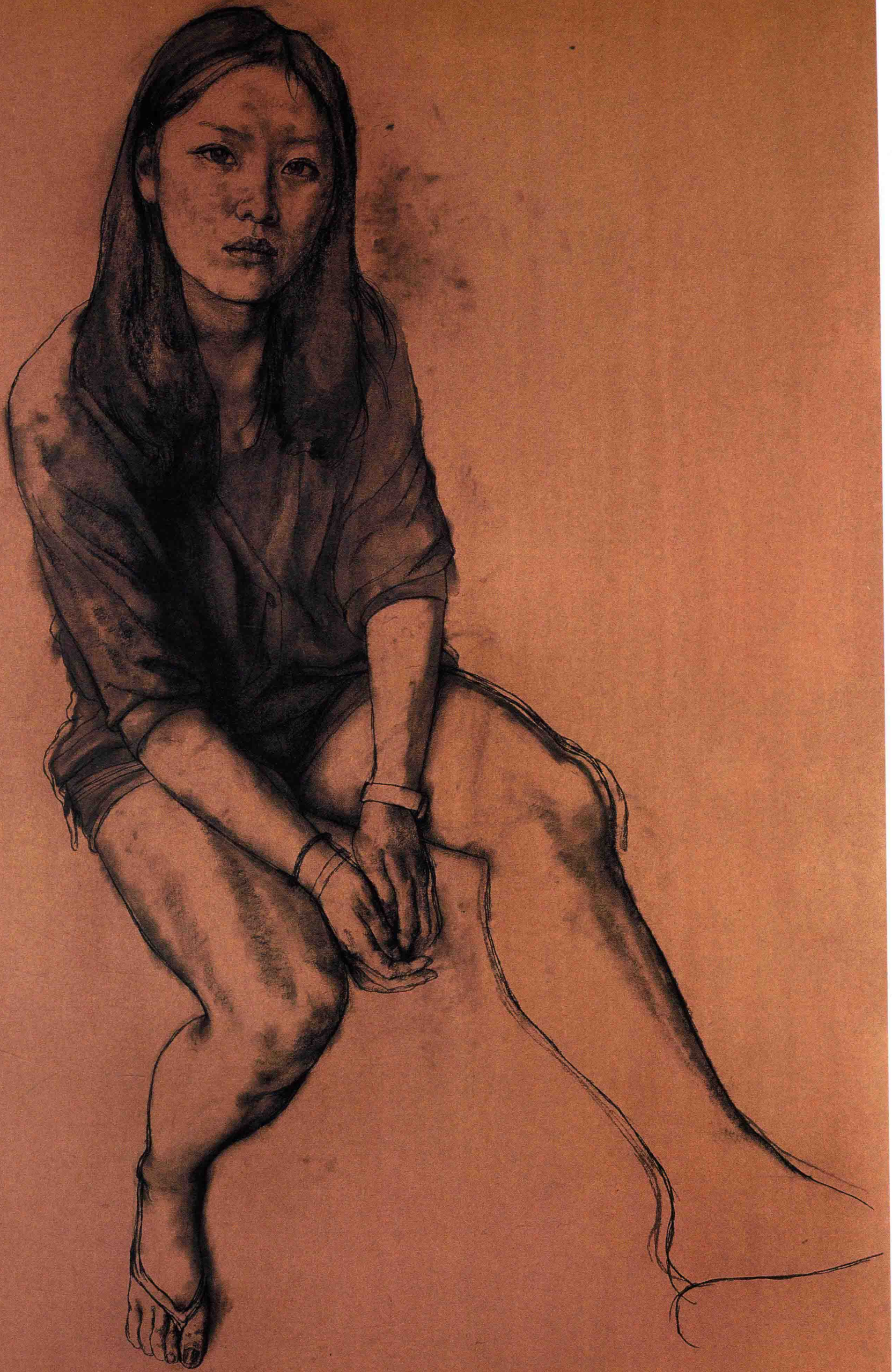
表演班的女生 铅画纸、炭精棒 110cm × 79cm 1993

女青年 水彩纸、炭精棒 76cm×50cm 1993

模特儿班的女生 铅画纸、炭精棒 110cm × 79cm 1993

晓溪 素描纸、炭笔 55cm×40cm 2010

孕妇 铅画纸、炭精棒 79cm x 55cm 1998

盘腿坐着的女人体 水彩纸、炭精棒、木炭条 76cm × 50cm 1999

