

飞地艺术坊 飞地艺术坊 飞地艺术坊 飞地艺术坊 飞地艺术坊

王华祥反向教学系统

木版家族

王华祥

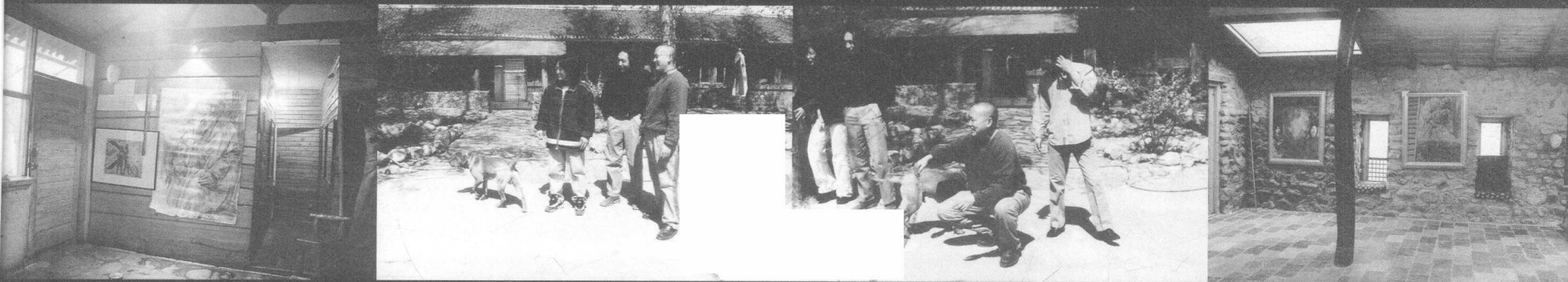
主编

河北美术出版社

27
17:1

J227
W217:1

木 版 家 族

飞地艺术坊
王华祥反向教学系统

河北美术出版社

责任编辑：苏征凯
装帧设计：苏征凯

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

木版家族 / 王华祥著. - 石家庄: 河北美术出版社,
2001.1

(王华祥反向教学系统)

ISBN 7-5310-1524-2

I . 和… II . 王… III . 版画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV . J227

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 78286 号

王华祥反向教学系统

木版家族

王华祥 著

出版发行：河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码：050071

制版印刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/12

印 张：3

印 数：1-5000

版 次：2001 年 1 月第 1 版

印 次：2001 年 1 月第 1 次印刷

定 价：15.00 元

有限，而大部分时间是用于说服学生，使他们接受他的观点。在他们学会了观察之后，余下的工作就是偶尔的鼓励和提醒。他宽松的教学常使他的学生有一种被“解放”了的感觉。他允许他们画错、画坏，允许死抠，允许画腻，允许画得不很准确……因为在他看来，“重要的是解决问题，而不是画出一张漂亮作业”。“学生的成熟跟植物生长一样，依赖于种子、土质和气候，其生长速度肯定是不一样的。但只要顺其自然，终将成为大树。”因此，他的教学就“不只是一种方法，也不只是一种造型观念，它同时也是一种自信、自强和自主的风度”。当学生在老师的帮助下，找到了通向自然和自我的有效途径，他们也就同时体验到了那种“完全属于自己的快感”，体验到了“发现”的快乐。

王华祥说：“我主张在理解传统的基础上‘偏离’传统，在写实的基础上‘偏离’写实，也可以说在‘存在’的基础上建筑理想，在‘客观’的怀抱中孕育主观，在共性的屋顶上架设个性，在历史的天空中寻找自由。”他不仅说出了“偏离”传统、“偏离”写实、建筑理想、孕育主观、架设个性、寻找自由的前提，更说出了艺术必须前行的目标。的确，艺术说到底，还是人的精神的自由显现。如果艺术家在艺术创造的过程中体验不到这种“自由境界”，也就违背了艺术的本质特征。学生在学习过程中当然也不应该例外，他们如果不能在作画过程中充分体验精神的自由伸展，那么他也就无法真正理解艺术的精髓何在。爱因斯坦在论及精神的创造活动时，曾特别强调需有一种“内在的自由”。这是一种精神上的自由，它“存在于独立的思想中”“不受权力和社会偏见的限制，也不受一般的未经审视的常规和习惯的羁绊。这种内在的自由是大自然不可多得的恩赐，是个人值得为之努力的目标”。爱因斯坦首先以学校为例来讨论这一问题：“学校可以通过权威的影响或是把过多的精神负担强加给年轻人，来干涉内在的自由的发展；另一方面，学校也可以通过鼓励独立思考来表达对这种自由的赞成。只有不断有意识地追求外在的自由和内在的自由，精神生活的发展和完善才有可能实现，从而人类外在生命和内在生命才有可能得到改善”（见《爱因斯坦晚年文集》第14页）。艺术教育如果不能从“个人”的这一最高目标着眼，那么，其收效只能是技术层面的。王华祥的“反向教学系统”的真正价值正在于，他把教学放在学生内在精神自由发展的基点之上，这就有可能最大限度地发掘出学生的艺术潜能，使其真正走上艺术家的道路。

2000 / 7 / 12 于北京上苑三径居

“飞地艺术坊”简介

由著名艺术家王华祥主持创办的“飞地艺术坊”是中国第一个真正意义上的私人艺术作坊。他向弟子们传授常规(写实)素描的非常思维与非常方法(反向教学系统),传授“将错就错”的艺术观念和创作思路。“飞地艺术坊”中的弟子有的是年龄较大的进修生,有的是准备高考的高中生,在十二名高中生中去年有十一名通过了专业考试,并有5名学生分别考上了中央美院、中国美院、清华大学和北影。今年他希望在他的教导下学生们能取得更大的成绩。在此之前,王华祥已在中央美术学院的本科生和进修生中,培养了许多优秀的学生。他的素描教学思想在全国的许多院校以及青年画家中广为流传,他的“无主版”彩色木刻使许多同行受益,他的黑白木刻教学吸引了越来越多的听众。不仅如此,王华祥的油画也异军突起,一起步就与境外画廊签约,成为少数幸运者之一。王华祥是1999年首期《艺术家》杂志的封面人物,是1999年第一、二期《美术文献》素描专集的特约主编,是世纪末书系之《画坛偶像》《色界枭雄》《女娲之灵》和《水墨潮流》的总策划。1998年至1999年,王华祥还客串北京翰海艺术品拍卖公司油画艺术总监,策划了1999年春季油画拍卖会,策划了木版家族系列展,他还参与策划了艺术杂志《当代学院艺术》。2000年7月,王华祥被《今日中国美术》组委会聘请为评委并参与了评选工作。2000年8月,王华祥被总政艺术局聘为“全军美术高研班”的惟一教师。王华祥的个人画集和学术专著有《将错就错》《在现实与虚无之间》《当代艺术家画库——王华祥》《名师点化——王华祥说素描》《再识大师》等。即将出版的教学著作有:《反向教学系统》(素描)(版画)(油画)(综合媒材)等9本书。他的油画、版画和素描都参加了国内外的许多重要展览,并且被一些大的博物馆和收藏家收藏。

《木版家族》序

无论版画的历史有多么悠久,都不能证明今天的版画家就是“名门之后”;无论有多少中外版画大师创造过什么样的辉煌业绩,也都证明不了今天的版画家就是“将门虎子”。历史只能证明历史,传统只能证明传统,别人只能证明别人,你只能靠你自己来证明。

艺术家与工匠有许多相似的地方,但却有一点不同,就是工匠是按照现成模式来工作,而艺术家是为了打破既定模式而工作。哲学家说没有完全相同的两片树叶,我说艺术上没有完全相同的两个人。事实上,在克隆羊还未产生之前,文化克隆早就已经存在了,我们把缺乏独立人格、独立精神和独立思想的芸芸众生都可以看成克隆人。对于理想的政治制度而言,让民众失去独立思考能力是一种阴谋;对于寻常百姓,主动放弃独立思考是因为懦弱,被动失去独立思考是由于愚昧。所幸,人类还有艺术,它是强者的良心,是弱者的盔甲,是伤残者的翅膀,是叛逆者的家园,是心灵对自由的守卫和对未知世界的向往。

我假定每一个人都是一个独立的、完整的和不可复制的生命。为此,我感到生命的神圣。我认为每一个人都是天才。天才是具有特殊才能的人。既然我们承认个体的不可重复性和特殊性,那么每一个个体都应当具有特殊才能,因此也就是天才。只是,天才成长为大师都需要相应的条件和环境。我曾经对学生们说:“你们的作品已经跟大师的一样,丝毫不亚于他们。大师也是人,他们之所以出众,是因为他们的激情,他们的思想和他们的能量是超常的。我为你们创造了一种氛围,一种环境,把你们的情绪调动起来了,你们的能量(原本就是你们与生俱来的)发挥出来了,艺术创作使你们进入了一种超乎寻常的状态,这就是‘大师状态’。因此,你们的作品就具有大师的品质。”这不是恭维话,也不是妄语,我要真诚地对每一个人说:“人人都是天才,都有可能成为大师。”身为教师的我,经常会提醒自己:学生不一定比教师智力差、知识少、见识低。因此,我不想把一己之欲灌输于人,强加于人。教师掌握着话语权,权力很容易让人产生错误,以为自己永远有资格教导别人。我目前能够做到的仅仅是:给学生一些有限的引导,一点必要的限制和最大程度的自由。我发现,他们总是使我喜出望外,每一次检评作业,都会有意想不到的好作品出现。为了创作,他们经常不分昼夜地工作和剧烈地思考,好几位同学的眼睛总是充满血丝。

这十几位同学的作品只是他们辛勤思考、辛勤创作的作品的一部分。为此,我可以很骄傲地说:“木版家族又兴旺起来了,我为大家感到自豪,你们的优异成绩,是对我作为一个教员的最大奖励。”

王华祥

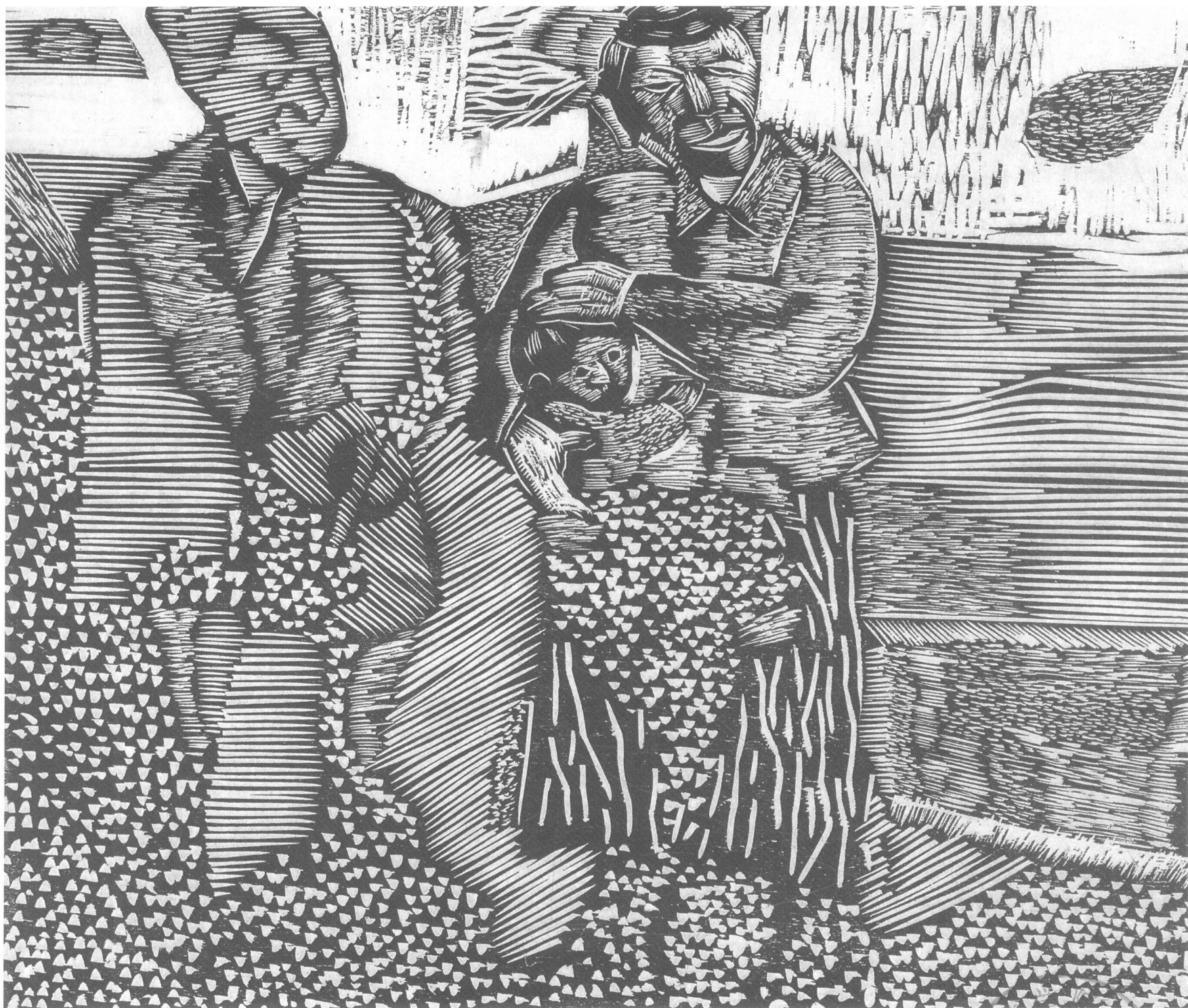
2000年4月2日

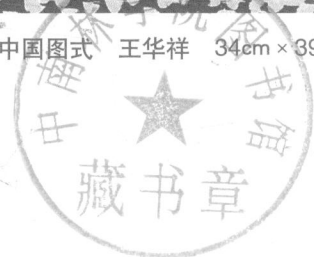
中国图式
王华祥

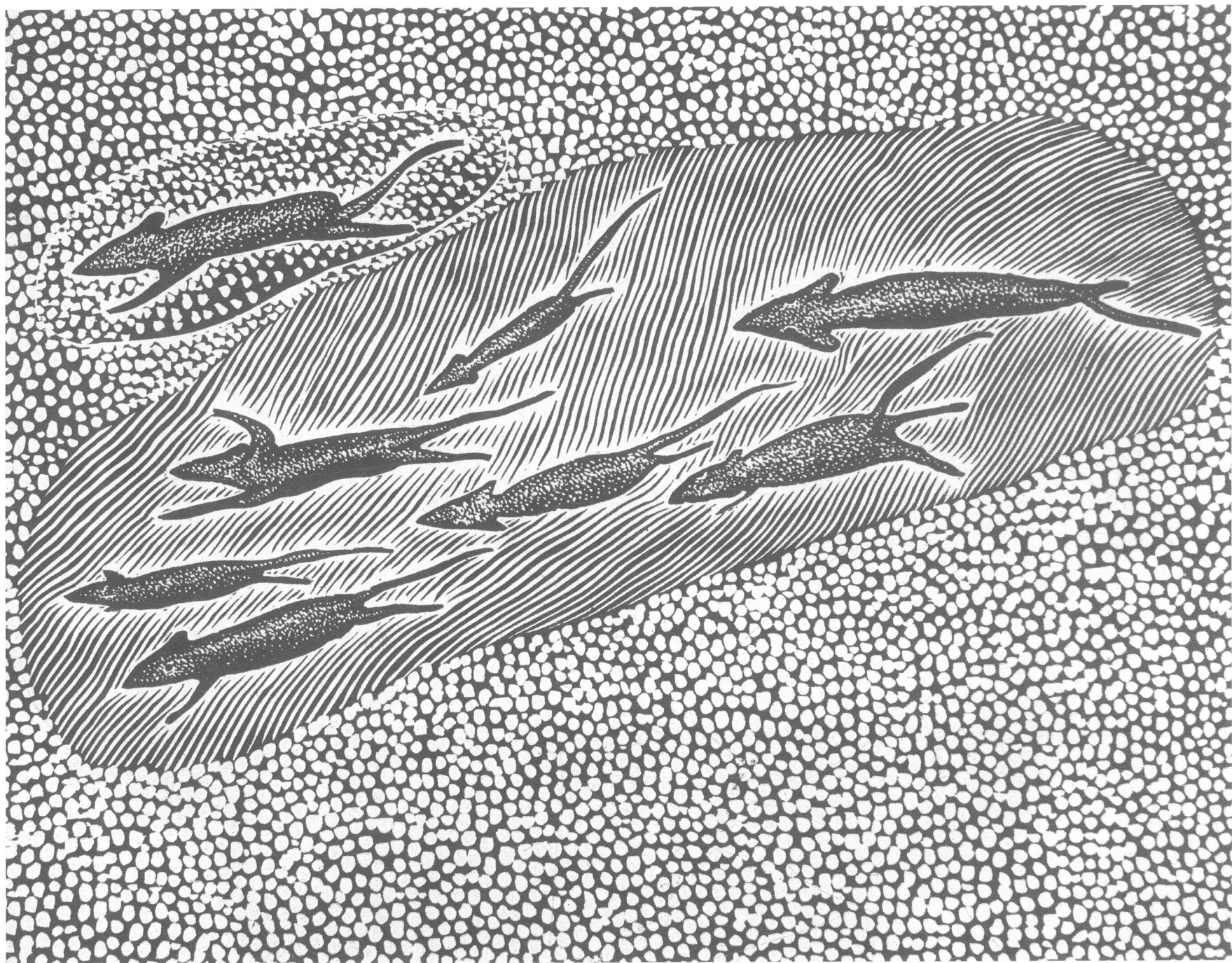

人类
王华祥

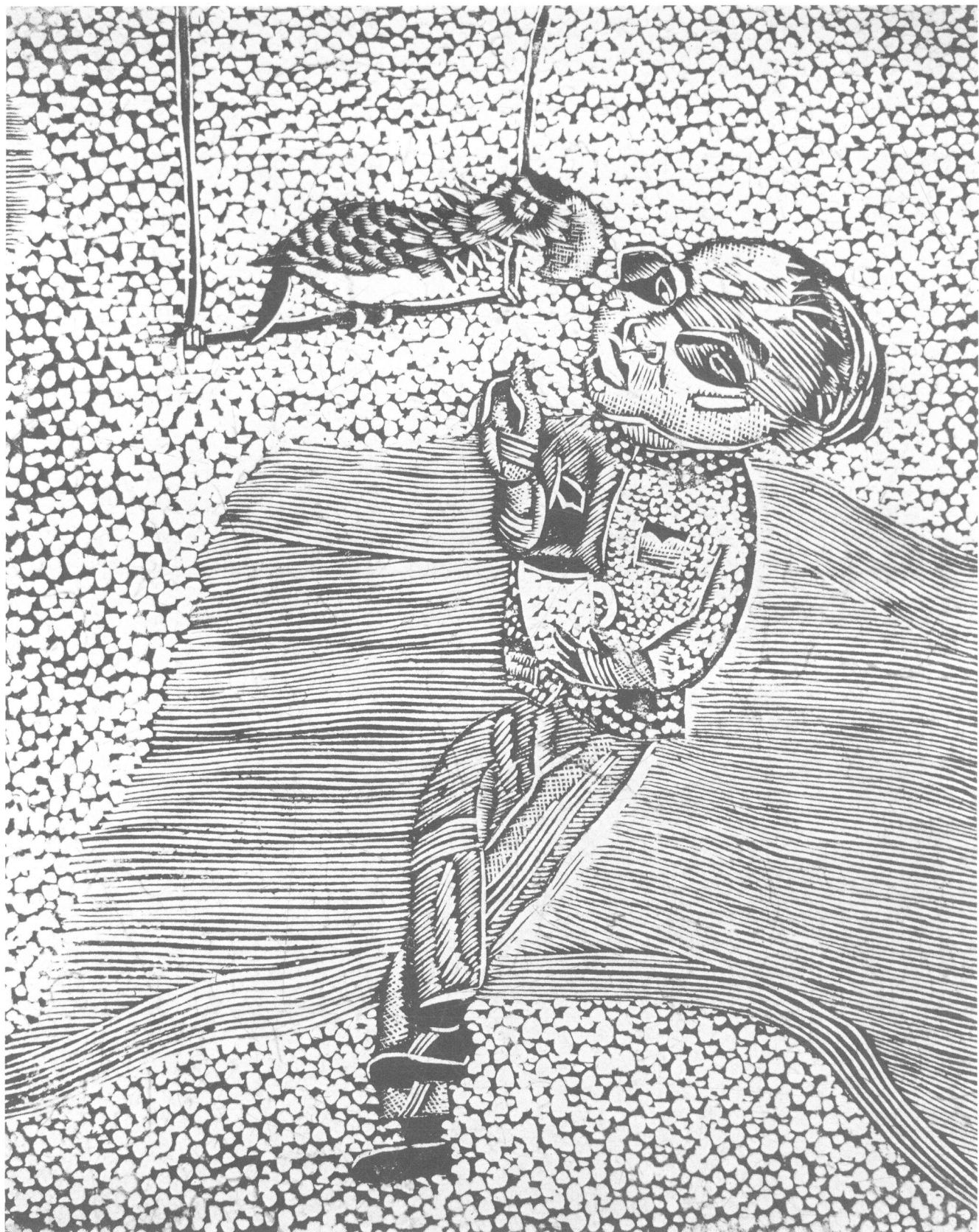

中国图式 王华祥 34cm x 39cm

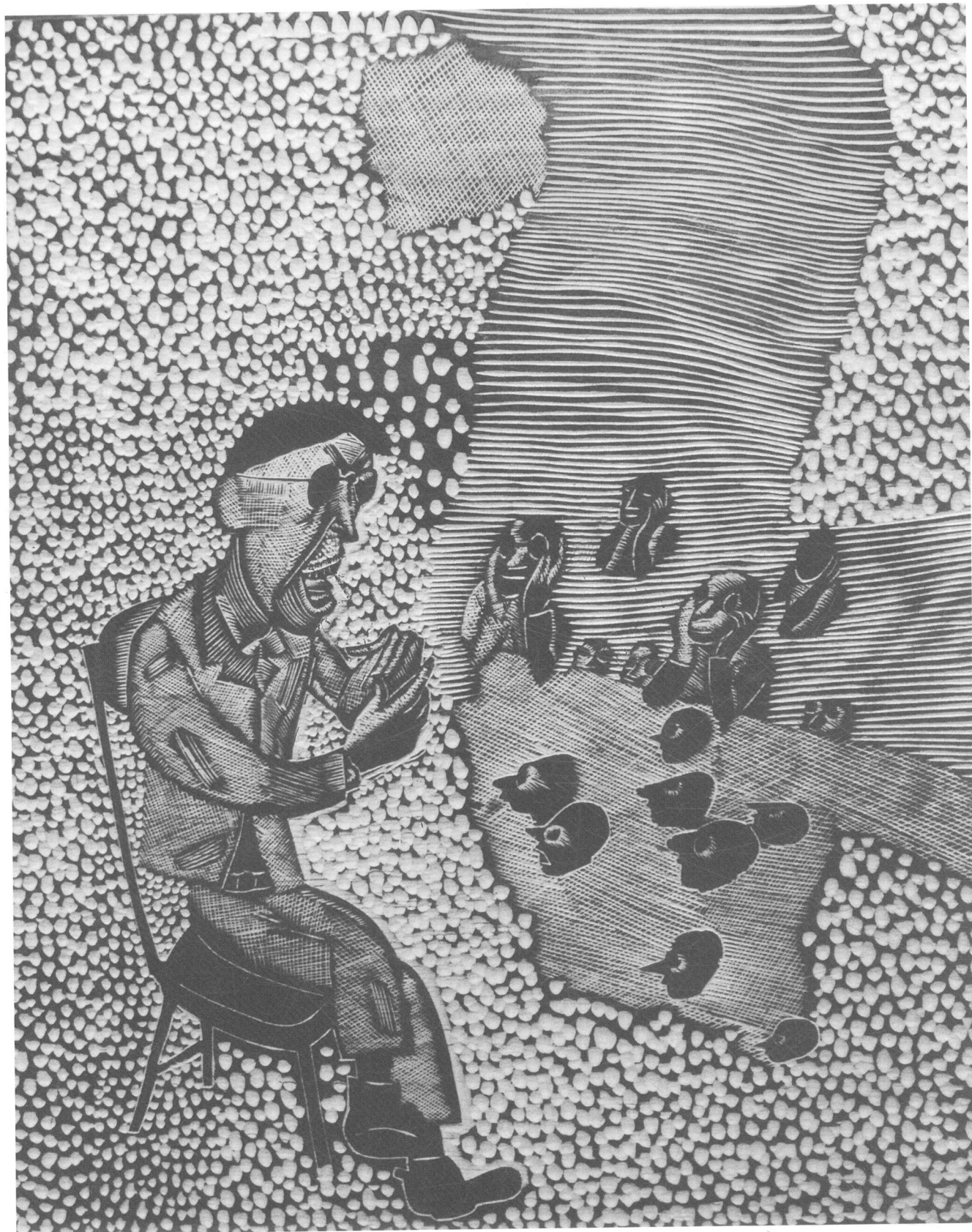

老鼠 王华祥 30cm × 38cm

鹦鹉学舌
王华祥

30cm × 38cm

模棱辩论法(左)
王华祥
30cm × 38cm

集市(右)
王华祥
30cm × 30cm

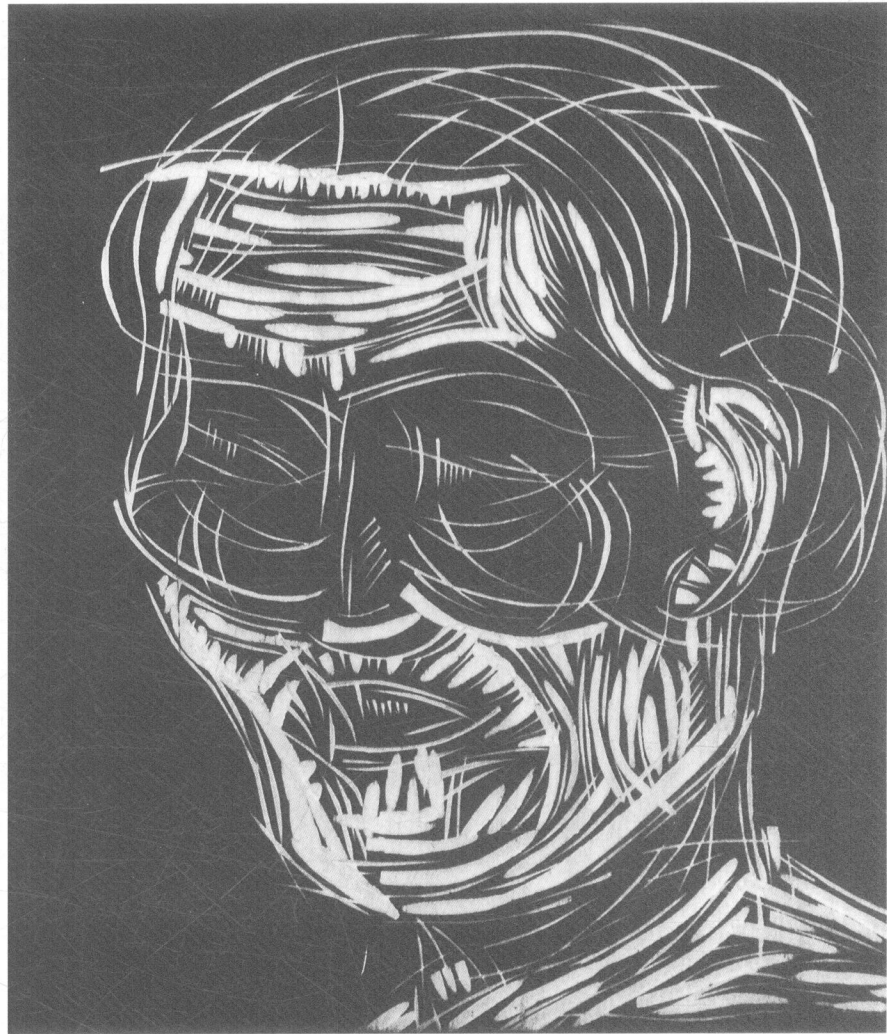

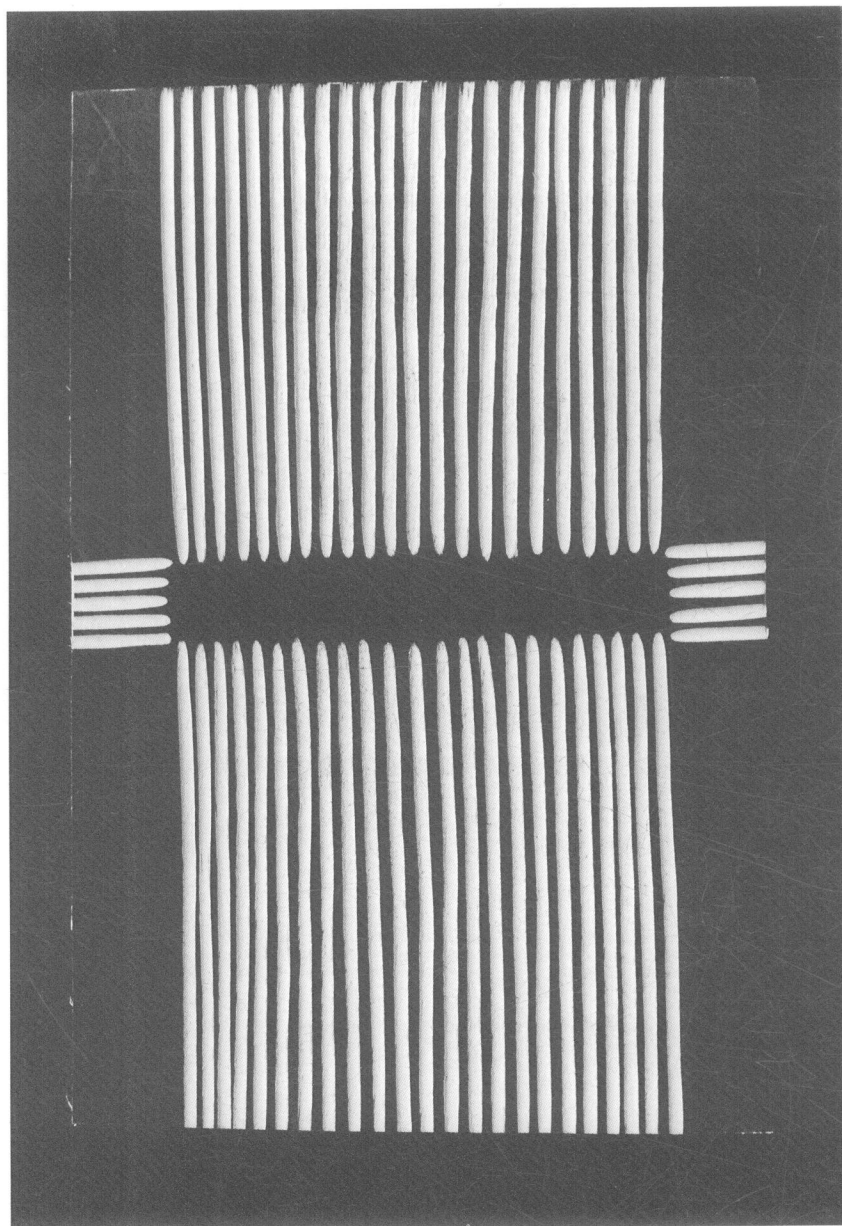
老五 王华祥 30cm × 30cm

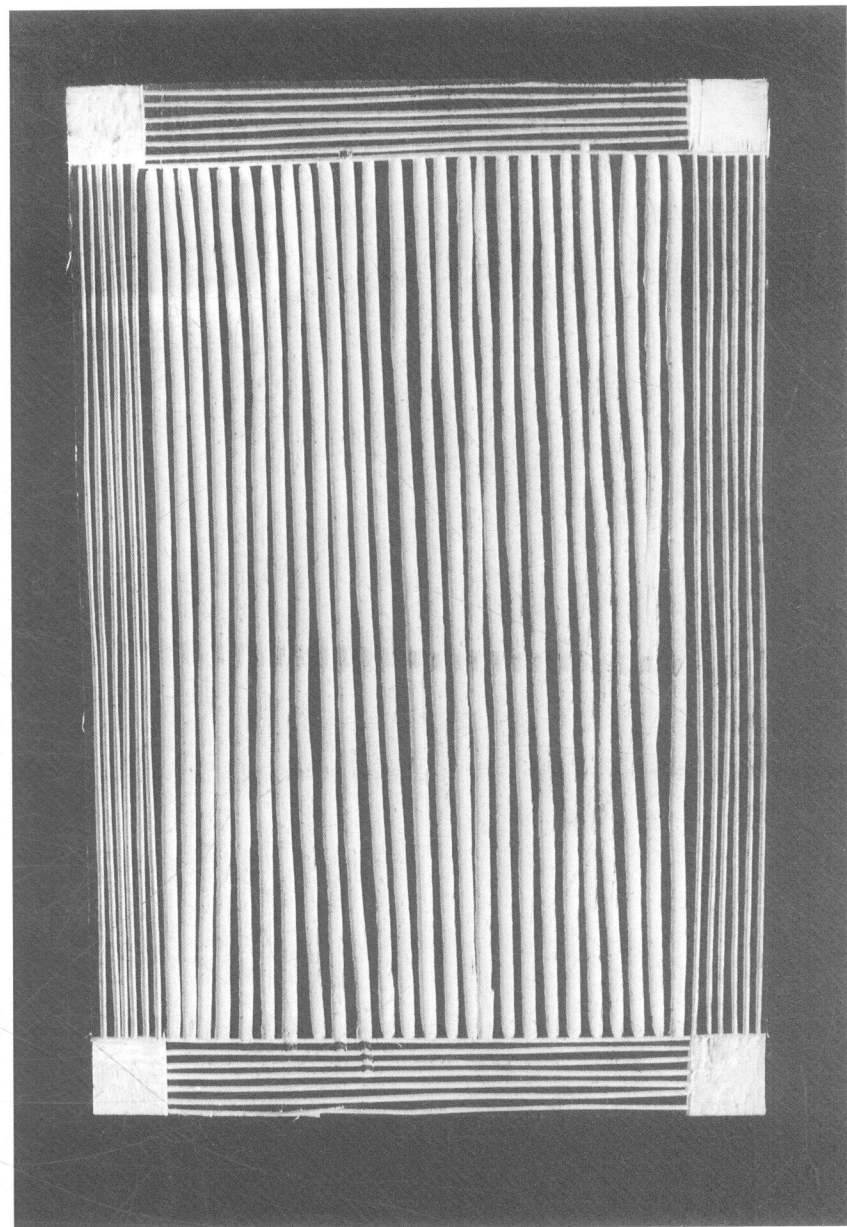
夏夜 张艺 38cm × 30cm

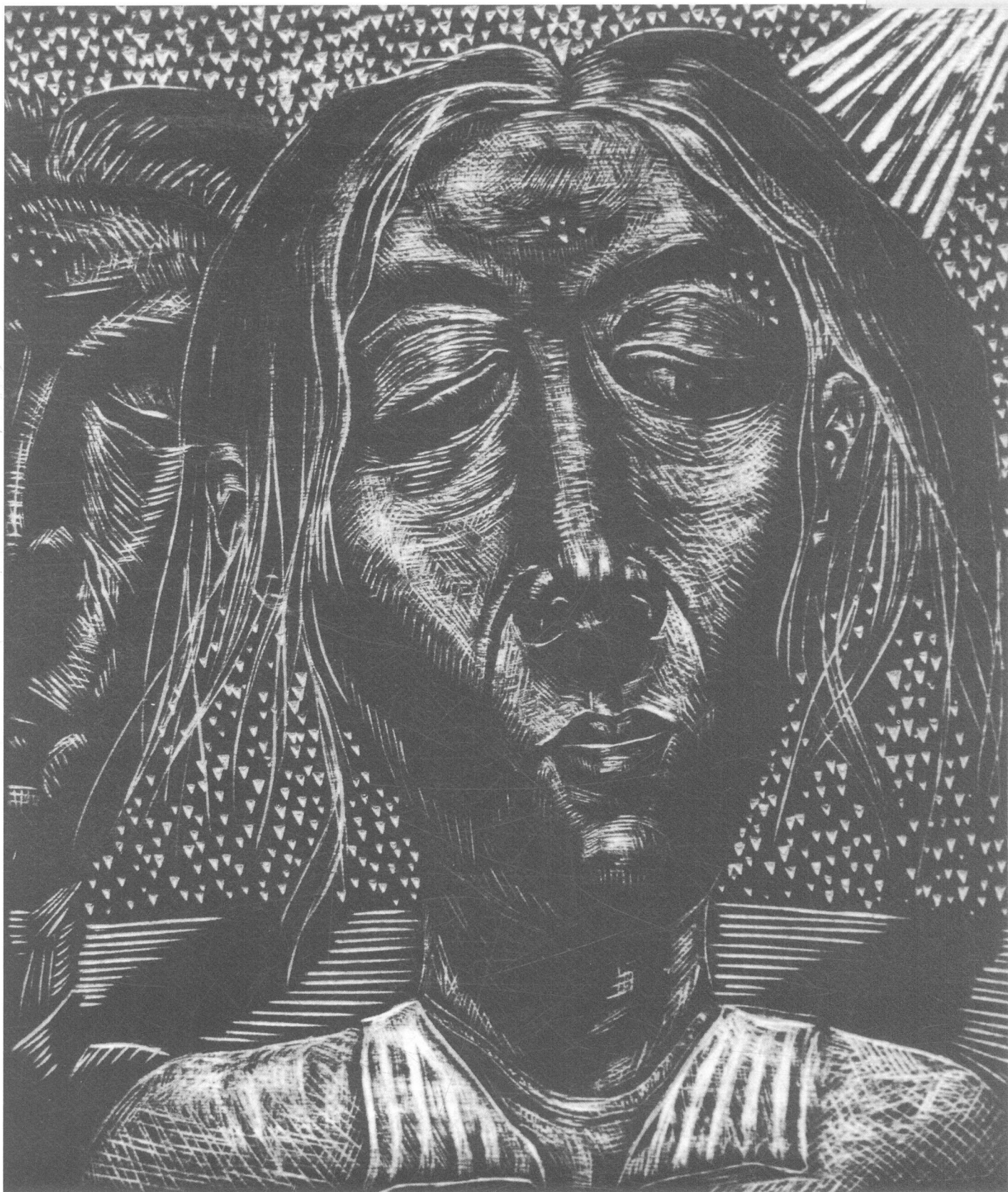
快嘴大嫂 李永文 17cm × 15cm

石 军

石 军

杨 轩

16cm × 19cm

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com