

XUEYUANPAIHUAJIA
XUEYUANPAIHUAJIA
ZUOPINJI

学院派画家
作品集

应金飞素描

■ 浙江人民美术出版社

应金飞

1967年12月生于浙江仙居。

2002年中国美术学院版画系研究生毕业。

现执教于中国美术学院版画系。

作品曾获：

第十一届全国版画展银奖

第八届全国版画展银奖

浙江省美展金奖

浙江版画年会展一等奖

全国高等艺术院校版画教学与创作年会学院奖

浙江版画展银奖。

吴作人国际美术基金会素描奖学金

作品曾入选：第九届全国美展

学院派画家作品集
应金飞素描

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

应金飞素描 / 应金飞著. — 杭州: 浙江人民美术出版社,
2008.7

(学院派画家作品集)

ISBN 978-7-5340-2488-7

I. 应... II. 应... III. 人物画 — 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 060097 号

出品人: 奚天鹰

著作: 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

学院派画家作品集

应金飞素描

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 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2008 年 7 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/12

印 张 6

印 数 0,001—2,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2488-7

定 价 45.00 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。

只言片语——关于素描

向来以为对从事视觉职业，或者说对这方面有特殊感觉的人，以文字来描述他们的那种特有感性是很困难的，视觉与文字永远是两条平行线，事物本来很简单，多说也就复杂了。对艺术家而言感性的描述远比理性分析更为接近本真——尤如草图与成品：草图有着隐私般的真实，成品则多有修饰。在此仅以教与学的偶有所感谈些只言片语。

素之若水 水、本无色无味、无影无形、无语无声、无欲无争；遇火成气，遇寒成冰，遇杯成杯，遇规成矩。老子说：天下之至柔，驰骋天下至坚。无有入于无间，吾以为之有益。虚无柔弱，无所不通。无有不可穷，至柔不可折。以此推之，故知无为之有益也。老子以水喻道，谓之“上善若水”。因此古有看山非山论、庖丁解牛之说，近有李小龙以无法为有法、以无限为有限之境界。

素描之与绘画尤如水与液体，素描之单纯朴素如水之清澈。素描语言丰富如水之形态，变化无常。关于素描之概念，此不奢论及，但个人较为认同一种观点是：素描为一种描述客观对象和表达意图的方法。对“素描为一切造型艺术之基础”之说个人并不认同，因为“造型”仅是素描艺术的极少一部分，而素描是一门独立艺术，非绘画之附庸。素描有技巧，有基本规律，我们在青年时代应尽可能多训练素描技巧。素描是对绘画艺术的最初探知，是所有卓越的艺术家的最初绘画实践。而当把素描的目的当成艺术的全部时，就可以达到超越技巧限制，心、眼、手融为一体的境界。没有模式，没有规矩，也没有所谓的风格，一切归于无常。然而拨开表象却能见到清晰的精神脉络，那时的绘画状态是一种激情、一种愉悦。

自由与控制 控制一词具有双重含义——控制与被控制，即控制对象和被对象控制。这几乎是所有习画者都会遇到的问题，当你被对象的诸如形、体、明暗、结构等客观物体制约，不能拥有足够的表达技巧时，你就不可能随心所欲地释放你要表现的激情和自由。但自由是有限度的，不能为所欲为。作为写生，对距离的控制决定作品的品格，自由与控制需要一种平衡。

关于自由与控制，有许多词可以代替，如“主观与客观”，“激情与理智”，“理性与感觉”，“研究与速写”等。然而，以上这些词与我提出的“自由与控制”在意义上略有出入，比如“研究与速写”，作为一个规律，速写鼓励自由，而长期的研究需要控制。但是情况也未必都如此，在绘画语言里“速写”需要控制来完成，“研究”需要自由来平衡，素描是一种有控制的创造性表现。对于如何处理好这两者的关系在教学中也是因人而异的，有些学生“理智”有余，绘画规矩，求精确，但往往死抠画面，少感性，而即使是超写实的写生也是要讲求激情的。对于这类学生我们应鼓励他多一些自由的发挥。另一些学生则属激情一类，但激情也是有所控制的，最高的自由就是一种控制。学生只有在取得自信、知识与技巧以后，才可能画出具有高度表现力的素描。因此可以说素描不仅是一种完整的表现体系，同时也是一种行之有效的思维训练。

个性与共性 向来不提倡刻意追求所谓的个人风格。风格取决于个性，个性这东西是真实的自然的反映，学生无论是学大师还是学谁谁都没关系，只要有所感悟，有所启发，又有什么不可呢？俗话说“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特”。牛顿曾说：他只是站在巨人的臂膀而已。我从来就不相信创新一说，我只认同发现和选择，社会发展的原因就是因为有不断的发现和选择。对于习画的学生我们不能刻意要求其画出个性、画出风格，因为个性本就与生俱来，学生的模仿天性也是包含个体的选择。形式或表象的相似恰是说明他们对某一类型有兴趣，这作为一个过程是非常有必要的。实际上到了大学三年级时大多数学生往往会表现出一种骚动和迷茫的状态，他们不满足于以旧有的经验寻求某种个体模式，却又苦于找不到合适的表达方式，这种割裂的非常心态常难以得到平衡！学生只有真正掌握了基本规律，才能水到渠成。

整体与局部 对于绘画者而言，整体首先是一种意识，不是概念。当你拥有这种意识的时候，无论你从何处起笔，何时停笔，整体将始终伴随着你的作品，哪怕是一件并没有完成的作品。整体并不等于完整，整体是对画面布局的控制。在素描中出现的诸如“花”“碎”“乱”“平均”等问题是初级习画者经常碰到的。但有一种普遍的误解，以为只要突现主体，其他弱化就能避免这类问题，但这只会使问题概念化，从而使学生单取简单化的处理方式。事物各部分之间的联系是丰富多彩的，各种因素也都是聚集在一起的。

局部是一个整体的必要条件。整体是由局部来完成的，不会画局部或者说不懂得细节就无法表现整体。实际上绘画的整个过程就是一个局部完成的过程，局部能迅速反映出精彩的有感觉的东西，那些貌似整体的画法只会让感觉变得迟钝。我很少在一个画面上进行反复修改，而是以局部推出整体，一遍画

完，稍作调整即可。而且尽量不要去“抠”局部，“抠”是不得已所采用的一种简单方法。须知局部画紧画细很容易，而如何恰如其分地表现松紧程度却是较困难的，它全凭观看距离来决定，小画近看，大画远近都得兼顾，这就向我们提出了更高的要求：一方面要注意细节，另一方面又要考虑各部分细节之间的平衡程度，这要求有很高的画面控制力。一个整体因局部而存在，局部又影响着整体，这是自然界固有的法则。

对比与节奏 “对比”作为一个通感用词，被各类艺术形式借用。在绘画领域里对比通常指一种构图原则，对比能达到稳定画面动作、节奏的目的，并在重复时起到平衡总体布局的作用。但大多习画者只领会了其中的部分意义，如“突出”和“虚化”、“主”与“次”等，对素描中的诸如用线节奏、质感变化、材质运用等所蕴含的潜对比因素等并没加以重视，而对这些因素的表现正是素描语言中的重要技巧，理解和运用好这些语言可以从容驾驭整体画面。高明的“对比”看似不经意却蕴含无穷变化，是内在的非外表形态。

在素描教学中，常提及节奏一词，这或许在音乐的领域里更能被人理解，因为那是个纯粹抽象的世界。在视觉中它是一种通感，与“对比”有点相似。节奏一词，词典里的释义是“有规律地重复发生的运动或波动，或有关成分的自然流动”，这个释义也同样可以用于对构图的节奏可以跟走路或唱歌的重复吐字一样简单。在美术中，这种有关成分的有规律的重复，在布局和设计上一般较为明显。利用重复的手段进行有变化的组合，可产生韵律，如线条的长短、轻重、疏密以及形状的大小、明暗的层次变化等等，可使画面产生韵律与趣味。

构图与构成 在素描教学中，我们发现这样一个问题，因普遍都把素描作为技能来练习，所以似乎很少有人注意构图原则，不知道构图本身就是素描基础训练的一部分。构图需要经验，如果不在写生练习中养成构图习惯，那么在以后的创作过程里就会遇到困难。构图是将艺术作品的各部分组织起来，使之成为一个统一的、有情趣的整体的过程，是在不平衡中寻求一种平衡。构图分感觉构图和理性构图两种。感觉构图是直觉性的，其基础是画家要求表现感觉。他可以具有强烈的感情色彩，但有时会缺乏组织，这就需要长期的经验积累。当然对于学生来说，有效的方法是试图通过理性的组织来使素描具有统一性，而无须损伤其美学价值。理性构图是以较为审慎的方式进行的，学生在画素描时对空间和形体等都要加以深思熟虑。当然一幅成功的作品，它们既表达了感情，又很有条理，这就是我们所谓的感觉与理性统一的构图。

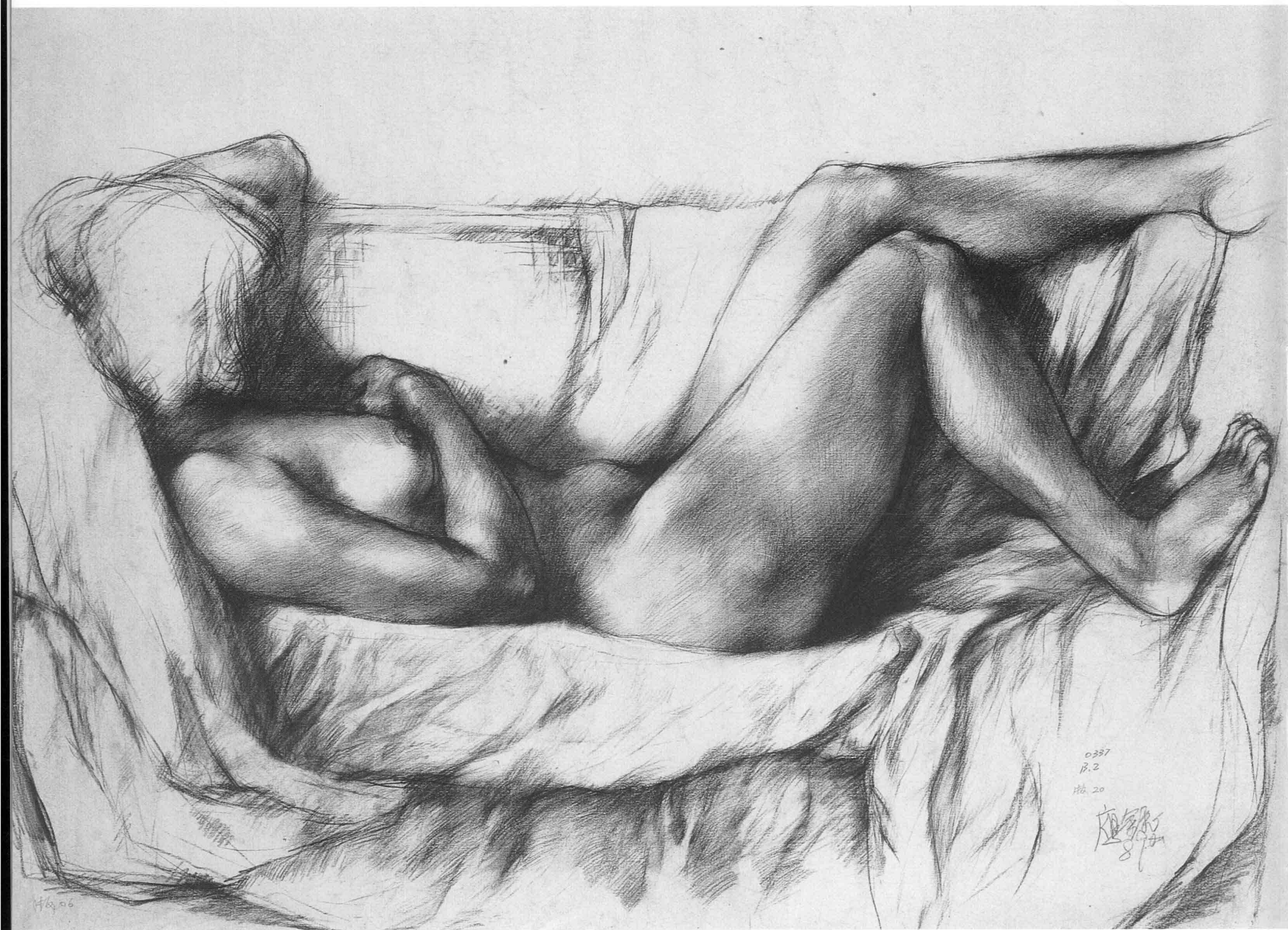
构成实际上是蕴藏在各类艺术之中的，为了便于统筹分析和训练，我们把它们的美学规律从各种艺术门类里抽离出来，使之形成独立的课程，诸如立体、色彩、平面、黑白等。我这里指的是绘画构成。构成与构图相似，但构成从属于构图，是构图原则之一。构成实际上是形成构图的具体方法论。

速写与线条 速写与线条关系密切，但却是两个不同的概念。速写是相对快速的一种绘画方式，在素描范畴里它是素描的快速描绘。今天，速写几乎从课堂里消失了，同时速写也在某些高等艺术院校招生中消失了！这虽说也有其他因素的影响，但这必然与认知程度有关。不可否认的是：就素描中的造型能力而言，速写是从描述对象剥离出来的精神造化，是素描精髓，是名副其实的基础，当然也是最纯粹的一种艺术形式。不会速写就不可能达到素描及所有造型艺术的高度。速写和书法一样不是一朝一夕即可练成的，没有考前的大量时间修练，大学期间难成正果。

线条是速写较为常用的一种手法，但在此谈及的不是仅指在速写的范围，“线条”永远也不能同其他的美术成分截然分割开来，学生只要在纸上画几条线，就可以看到“明暗关系”已经作为素描的成分进入素描中去了，因为已经考虑到线条的明暗值。当学生要决定线条的长度以及在画面空间所占的相对位置时，“空间”问题也同时涉及到了。画家画一条线，要表现的是他的激情，是界线、区域或轮廓。但线条的最重要的意义乃是线条本身的韵律、节奏等能给人带来美感。

写生与设计感 通常我们把设计一词归到设计类学科，在纯绘画领域中设计无处不在，素描写生亦是如此，只不过更多艺术家似乎认为“创造”一词更具优越感，虽然意义近似，但我还是认为设计一词更具体些，尤其对于写生而言。写生存在着写生与对象的距离，以形而上的说法则是主观与客观转换产生的语境真空，而这种空隙经主体补充后是可以达至审美愉悦的。对这种距离的补充就是一种再设计，设计感也是构图原则之一。我们有效地利用距离可以使画面本体变得更为符合我们的观看方式。我们可以依据对象散发出来的气息或者根据自己预先的思想而设定，我们可以把空间变成平面，可以重构画面、重组明暗等等，其目的就是通过有意识的设计使画面达到自身的和谐。把设计意味带入写生状态，不但可以开启学生对画面本体的控制能力，而且也为素描与专业间的断层铺设了一座桥梁，并有助于学生逐渐进入一种轻松的绘画状态。

应金飞
2008年5月于滨文阁

女人体 铅画纸 炭画铅笔 炭精条 1989年

女人体（获2002吴作人国际美术基金素描奖）
铅画纸 木炭 炭画铅笔 1991年

那时版画系的素描课程安排是一年级长期作业，二、三年级依次为中、短期作业。那时画得很快，像这种程度的画基本是一上午画三张以上，非常怀念充满激情的大学时代！

女人体
铅画纸 木炭 炭画铅笔 1991年

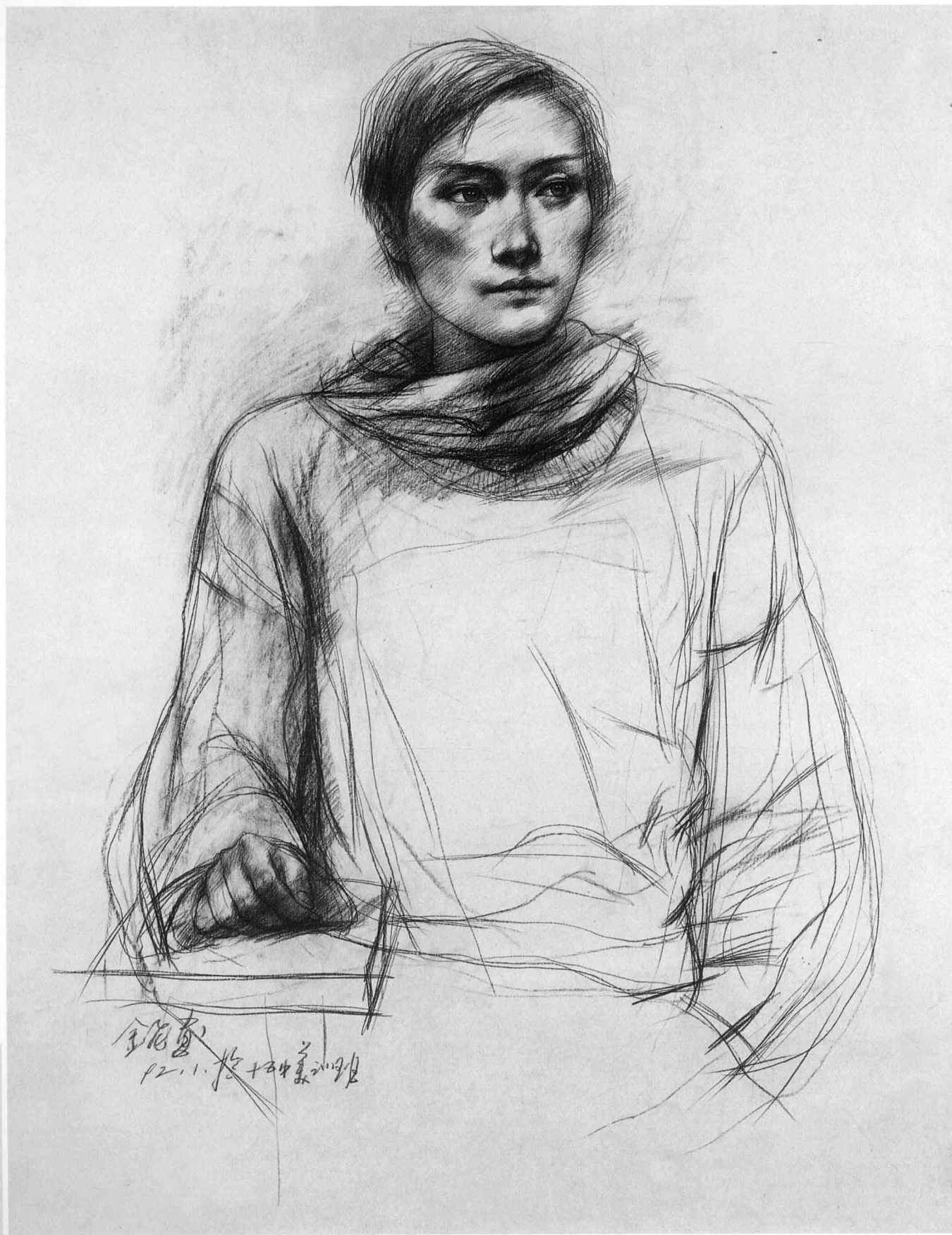
女人体
铅画纸 炭精条 1990年

抱膝小女孩
铅画纸 炭画铅笔 1991年

肖像
铅画纸 木炭 炭画铅笔 1991年

肖像
铅画纸 炭画铅笔 1992年

肖像
铅画纸 木炭 炭画铅笔 1991年

肖像 铅画纸 炭精条 1993年

肖像
铅画纸 木炭 炭画铅笔 1992年