

ZHONGGUO DANGDAI 中国
SUMIAO HUAFENG 当代素描画风

杨飞云素描

YANGFEIYUN SUMIAO

华夏出版社
HUAXIA CHUBANSHE

中国当代素描画风

杨飞云素描

YANGFEIYUN SUMIAO

贾德江 主编

华夏出版社

HUAXIA CHUBANSHE

2000年1月·北京

图书在版编目(CIP)数据

杨飞云素描/杨飞云绘. — 北京:华夏出版社,2000.1
(中国当代素描画风)

ISBN7-5080-2037-5

I. 杨… II. 杨… III. 素描-作品集-中国-现代
IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 72076 号

责任编辑:冯吉鑫

版式设计:江一冉

中国当代素描画风·杨飞云素描

出版:华夏出版社

(北京东直门外香河园北里 4 号 邮编:100028)

印刷:人民美术印刷厂印刷

发行:新华书店经销

开本:889×1194 1/16

印张:8.5

版次:2000 年 1 月北京第 1 版 2000 年 3 月北京第 1 次印刷

印数:1-5500 册

ISBN7-5080-2037-5/J·170

定价:58.00 元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

杨飞云简历

1954年出生于内蒙古包头市郊区。
1969年中学毕业后做过下乡知青、小学教师、铁路工人、美术干事；1978年考入中央美术学院油画系，毕业后分配到中央戏剧学院舞台美术系任教。两年后调回中央美术学院油画系第一工作室教学。现为该系副教授，美术家协会会员。作品曾多次参加国内外大型的重要美术展览，部分作品被国内外美术馆、学术团体、大公司及收藏家收藏。油画《小演员》于1985年获全国青年美展铜奖，《北方姑娘》于1987年获全国第一届油画展最高优秀奖，《唤起记忆的歌》于1989年获全国第七届美展银奖。油画《侧面》被中国美术馆收藏，《洞窟》被日本福山博物馆收藏，《静静的时光》被香港冯平山博物馆收藏，《荷花屏风》被台湾山美术馆收藏。许多作品被国内外多种重要艺术刊物、学术杂志、画册、电视等新闻传媒广泛介绍。多年来应邀赴美国、法国、英国、意大利、瑞典、荷兰、比利时、俄罗斯等国考察、参展、访问、学习，出版有大型画册《杨飞云油画集》(澳门)、《杨飞云素描集》(台湾)、《中国现代艺术品评丛书——杨飞云画集》(广西)。

油画的报偿

——读杨飞云素描

陈丹青

初次参加纽约的古典音乐会，我留心到没有专人出台报幕，观众入席坐定，灯光暗下来，台上就开始表演了；据说，那是为了奏唱聆听的全过程纯净无杂，唯有音乐的乐章。

年前，杨飞云以惯常的谦逊递给我一册他的素描集，其中所有作品仅只标明尺寸、工具、年份，没有题目。他的画旨大抵是眷属或人体，描绘再三，无须注明，或许，他要使自己，也希望使观者不去分神于其他，仅止观览纸面上纯净的素描，素描的纯净。

假如我没猜错，是这样吗？

而我的小小的私人“原则”，是不为已经成名的同行作序。如杨飞云这样的国中“名家”，实足自我证明；他不需要“报幕”者。现在我来为他的素描说几句，是因我与飞云同学之谊，识其油画，竟从未领教过他的素描——仿佛养在“深闺”。这批“无名”作品在我看来既是画，又是操行的明证，证明了作者在油画与素描之间怎样殷勤维系着恭谨如一的画家的操行。

杨飞云的油画泛取文艺复兴辈细腻的线条轮廓，巴洛克画面的深度空间，与十九世纪沙龙作品的典雅效果。他在对象中寻觅的诸般“绘画性”，是为遥相接洽欧洲的大传统，成全他追慕典范的理想，尔后反观眼前的对象。在他的画布上，“古典气息”优先于“写实内容”，物象是第二位的——犹如昔时安格尔以拉斐尔的名义下笔，德加又以安格尔的眼光观物，凡慕古的美学，均以生命感屈就风调与品位，揆诸中国美术史，我们亦另有相类似的成例，如董其昌、四王与邓石如辈。

以书法借喻，杨飞云的油画一向是“正楷”的路子，而这批素描却是兼工带写，近于“行书”。油画中谨守的线型轮廓改为写意的勾勒，知白守黑，笔意简括；或者，他阶段性回向多层次的建构，以充实和密度填写空间。若以文学借喻，他的油画类似“论文”、“诗篇”，素描则像是“随笔”、“散文”。且看他的眷属，原先在油画上站坐着，现在在纸面上忽儿斜靠、躺卧、睡着了，从“模特”还原为身边的家人；而油画的蕴藉凝练，在素描中转成质朴无华，纸本与铅笔的自说自话，使杨飞云进入单纯而即兴的“写生”。

但不是风格化的线描(这是目下素描难以收束的邪道)，也不是力求快感的速写(往往因之流入风格化套路)。在素描中杨飞云把握的始终是造型的量感、稳定与丰富性。以音乐比拟，他的素描性格是室内乐的，重奏的；以音响比拟，是音质音量的双声以至多声道效果。尤可贵者，在不间断的习练中，他但求循序渐进，从未刻意变形、变法、变化，几度深入浅出、浅出而深入。他的素描造诣委实渐入佳境，粗看，像是院体素描的范本，再看，即非演练“基础”，也不是为了“创作”，水准虽有些微的差异，但心思端凝，气息连贯，或逞心快意而不卖弄，或琢磨再三，亦无非是出于自我竞技的好状态。总之，这批铅笔画“为素描而素描”，自给自足，偶遇“相忘于素描”的好心情，便画出了我也要为之从旁得意的佳品，是哪儿幅呢？未便举例，因为没有标题。

如此，我索性将话题岔开去，说说素描与油画的关系：国中的素描“话

语”至今仍以“绘画的基础”立论，这在口头或文字教材上或许言之成理吧，落到画纸画布上，果真如此么？

“素描”而作为“基础”，是晚近一两百年的学院用词，古时候的素描其实是“粉本”与“笔记”的意思，绝非磨练技艺的唯一法门。玛萨其奥、菩提切利的所谓“素描”，仅薄施明暗，近似中国画的简笔线描；廷托累托和提香的素描浑朴苍润，却所作甚稀；卡拉瓦乔、委拉士开支根本没有素描传世，后者仅见一幅教皇头像的草稿，虽质朴高华，亦难说是素描的极品——这几位大师，可都是大流派的开山者。

古来兼具油画与素描之功的人物自是多不胜数，而文艺复兴三杰，北欧的丢勒，及后来的伦勃朗、卢本斯、蒲桑、安格尔等素描大师，少年期油画出手即属非凡，不见有素描“功力”预先垫底；他们终生敬事素描，是与油画的同步与同构，并不确证素描的所谓“基础”论。“基础”完备而油画与创作付之厥如以至无可观的画手，历来还见得少么？

说素描是基础，不如称“法度规矩”来得允当平实。油画讲油画的一套规矩，素描亦自有素描的种种法度。且循规蹈矩，得法而有度，则油画、素描均可胜任愉快，两皆得意，自会引出新的规矩，造就新的法度，尚能彼此支配通融，触类生变，还看画家的天资性情，看他可会得善用智慧，并不等于练素描就必定是画油画的纪律、通则，二者至多是均沾绘画的“血缘”，可比作西画品类中的“孪生姐妹”。

然而单论油画的技术、造诣、品级，却不因一味苦练素描而能顺理成章，还要经几代人累积事功，见效是要比素描慢得多，也难得多了。譬如民国油画，天真风雅，但现在看到底羸弱一点。五六十年代的油画，气局力度均见扩增，然失之粗率。这原因，可说是素描基础尚欠牢固，而从根本处探究，是油画另有许多难关未经攻破，手上画画的同行心里该是明白的。反之，油画的高度既然有限，好素描也不免滞留在“课堂作业”的水准上下，至多是露几分才气，而如西方素描那样的真境界，出类拔萃的大匠师，终于还是不见到，更兼教条与外力的长期误导、侵扰，要来潜心调理油画与素描的余裕自然是两皆落空。

到了80年代，新起一代少壮自觉回溯欧洲传统，在画布上痛下工夫，总算是在向油画的难度与深度作自我开掘，于是渐有架上油画的几位新锐脱颖而出，杨飞云是为其一。他们的攀缘虽说仍在道途之中，题旨大致圈在肖像与人体，但比诸中国写实油画的历来水平，无疑有所提升，又适逢时代开明，艺术家不必碌碌于宣传应景之道，油画新锐专心潜修的若干作品已然可资赏鉴典藏，这是同道间都有公论的。

这时他们再来研习素描，则下笔的意识就已不同了：不再是课业的累赘，教条的佐证，而是认识到素描内在的生命力、表现力，将之视作油画架旁另一门修养。仍以杨飞云的铅笔画为例：这是一位油画家的素描，而不是事奉油画的技术标本。油画是他的古典梦，是期以安身立命的“作品”，素描则是自我认识、自我调养的“书斋”。只知操练素描反倒是画不出这样的素描，一如要使油画丰润圆熟，素描绝对不够用的。照直说吧，若论“基础”，我看，在杨飞云那里，画一手过硬的油画，才是换得好素描的不可或缺的真基础！

以杨飞云对画业的恭而敬之，想必认素描为“基础”吧，我没问过他，也且不管他作何思量；这是他的个人修行，甘苦自知。我少年时学画，被告知素描画到哪一步，油画便画到哪一步；道理对是对的，但要待几十年手上的经验攒过来，这才明白素描若是薄弱，还是画布的本领不够周济。我们且看那油画终于画不下去画不高明的朋友，手上的素描也就一路萎谢荒芜，并不会真有长进的。目下国中素描普遍寻求旁门左道而流于风格化，病根即在此端。

杨飞云近年的素描，反而收起一度潇洒写意的作风，规规矩矩，如学生般烘染调子，塑造块面，尤倾心于铅笔与纸面质地的交融相契，实在是聪明、诚实的。他是在增添“基础”，求取油画的更为厚实么？大概是的。但我看却是出于更其自觉的“为素描而素描”。他以油画的“立场”来听从素描自身的诉求，反复追寻单色与写生、纸本与基调、铅笔与层次的种种规律，而这些材质与表现元素既不属于油画，又得益于油画注重量感的“复调”美学；一位油画家对物象形态的“观察”与“索取”，比素描纸上的要求是要丰富得多，也复杂得多。单知道耗损铅笔磨练素描，往往是对油画假想的徒劳的演练，我甚至愿意称之为“伪素描”，惟以油画的理念与实践为“后盾”，素描才或许具备了自身的基石，而杨飞云灌注于素描的正是全方位的油画意识。他的油画，可看者并非坚实的素描“基础”，在他的素描背后，却分明窥见一位练达的油画家；因他深自习染于油画的一套规律，所以他勤练素描不是为了贴补油画，而油画上的经验累积却已具体而微妙地实现在他的素描中。

不论是有意还是无意，杨飞云的雄心、慧心，是不重“表现”但求“理解”，不尚“言说”而修“辞章”，油画与素描的关系是否相互依存对他来说不是理论命题，而是二者在实践中如何延展提升的可能性。这些可能性带出的深度与高度或许终归施惠于油画画布，那么，素描或许是该解释为油画的“基础”吧，这在他，说来也还是个人的修行，就中得失，寸心自知——不过容我改用别的辞令从旁说一句：倘若杨飞云未来的油画更见出色乃归因于素描，其实，那是他自己的油画造境“回赠”给素描的珍贵的报偿。

1999年9月9日写在纽约

我对素描的感受与理解

杨飞云

素描是绘画的骨架与基础，它是排除了表象因素，直指事物的本质与绘画精要的一种方式。素描因其工具的简单方便，表现的直接随意并能自由地探索无限丰富的绘画可能，而成为画家终生离不开的手段。它包含了雕塑里的造型、国画里的笔墨、形式里的结构等因素，材料技术问题几乎等于零，因此，习画者无不从其入手，而古来的大家也无不在造型的水准上和表现的力度上探索于此。学习研究起于素描，表现探索结于素描，开始于此，成就于此，可见素描之重要。

我自幼爱画画，涂涂抹抹到现在看来都在素描的范围。初习绘画主要是兴趣使然，非常想把看到的喜欢的形象画下来，画得像，画得好玩，画到心、手、眼达到和谐，听使唤，画画就成了我生活中最高兴的事。考入美院后才真正懂得了研习的重要，知道了素描的背后还有那么多的学问，形体、光影、透视、解剖、构图、韵律等每一个课题都需要反复学习与掌握，科学地理解和把握规律是多么的重要，无不需逐一地解决。爱好和一己的兴趣上升到了责任与学问的层面，虽然分课题的学习还一时不能串起来，常常画得很苦，有时丢东少西的，但是那种经过努力后实实在在的成长的喜悦油然而生。待研习到了一定的阶段后又和兴趣交汇，这时的画画好像有点随心所欲而不越规律的感觉，每日都想画点什么，着迷时不能收笔，特别是画到妙处，表现出自己的感受时更是喜不自己。每每看到古今中外好的素描时，劲由心升，动力与启发均来催促，使我更是着迷。久而久之素描已成为我生活中不可分离的组成部分，兴趣与研习始终伴随，像写日记一样成为我内心与现实的对白，情感与思考的写照。不画画时生活变得空空的心里发慌，好像少了什么似的，一动起笔来就有一种踏实的感觉，心有了着落也生出喜乐来。

研究性的学习用素描作为一种手段是科学而明智的，创作性地探索各种造型语言和表现力度，必先通过素描来实现。所谓学习就必须和传统的经典常常联系，有一颗仰望的心，才能有一个高的起点。有一句话说得很对：“一个人若没有三千年的历史作为背景是没有未来可言的。”经典是由历代大师受了某种启示后实践创造的伟大成果累积而成的，仅靠一己的才能是可怜的，若离开教育与学习，再聪明的人也不过是个动物。所谓“三日不读书面目可憎”亦是此理，所以我们必须进入传统，面向经典去学习。学习就应好好地准备自己，有一个求知和虚心的心态很重要，若不把干净杯子准备好就不可能装你想要的牛奶。而怎样接近经典通向正法，必须找到好的老师。我很感激能在中央美术学院学习，相遇一批真正有实力水准的艺术教育家，并能受教于门下，实为三生有幸。真正的经典可以给我

们一个正确的识别力，去寻找有水准的老师。而好的老师又是活着的经典，他能给我们一个正确的方法，带我们走上正途。常言“一日为师，终生为父”，足见老师对于一个人成长的重要。学画若得不到正确的方法，如走错了方向的行者。路子走得越长，越卖劲，离目标越远，会造成积重难返的地方。许多人终生劳碌走不出来，不是才能和素质问题，而是方法与认识问题。平日里我很爱看大师的手稿，意义在于通过这种简练而率性的小画，寥寥几笔就能见大师灵感的源头和深层的思考，特别是成熟前的习作性素描，更能看到画家智慧的演变脉络。静观这些作品的痕迹，一种未经修饰的朴真气息扑面而来，大有直面先师听其心语之感。

有了经典，也靠着好的老师，剩下的就只有在现实与大自然中不断地实践，以展示我们自己的智慧，在大自然中实践是我们走向成熟惟一的道路。感谢造物主，给我们提供了如此缤纷绚丽、深沉广博的自然世界，内里深藏井然有序的规律，外有瞬息万变的勃勃生机，丰丰满满的不缺少什么，供我们探求和寻找想欲求的一切。可见在经典里虔诚地仰望，在造化中切实地探求，在正法上警醒地行走，久而久之必生出自己的羽翼，有一个质的飞升。

面对物象素描时，首先是感人的形，然后是浑厚的体，而后是整个画面构成的意味，画形凭着直觉，画体需要理解，而表达整个画面构成的趣味则需融会通达的智慧与修养。由点到线，由线到面，由面塑造体积，由体积进入空间构成画面，再由画面传达心意体现情感与修养，这是素描修炼的过程。学习期间应好好体会，到了一定的时候自然会忘掉这一切直指心意，表达精要。不会用比较的方法去感受，难以让形象比例确切；没有科学理性的头脑去理解，无法使体积空间符合规律和法规，而失去文化素养和精神品质的笔墨构成则没什么价值和意义。纵观历史，再新鲜的创造要有水准也必行在法度之中，再自由的表现要有力度也必内存妙理。

我们应常常将素描工具放在手头，随时把一些灵动的感受和大脑中闪现的画面表达出来，像作家写日记一样，日积月累地描绘自己有感受且具兴味的事物，抓住打动自己的点，常常以画笔和自然对话，描绘内心，以磨练艺术家敏锐的目力和养成用形象思维的习性。每日用铅笔画点什么，久而久之，回头一览，进展是实质性的并令人惊喜。一个终生从事绘画的人，要有所作为，应该永远对素描珍存一份迷恋和炽爱。

中国当代素描画风·杨飞云 ZHONGGUO DANGDAI SUMIAO HUAFENG · YANGFEIYUN

ZHONGGUO DANGDAI SUMIAO HUA FENG · YANGFEIYUN 中国当代素描画风 · 杨飞云

1993年 速写纸·铅笔 16 × 21cm

1991 年 速写纸·铅笔 14.5 × 20.5cm

1993年 素描纸·铅笔 14.3 × 19.5cm

1996 年 速写纸 · 铅笔
25 × 25cm

1988 年 速写纸 · 铅笔
18 × 18.5cm

1988年 速写纸·炭笔 26.1 × 34.5cm