

中央美院版画系工作室制 与美国布法罗大学艺术交流项目

Studio System of China Central Academy of Fine Arts Printmaking and Art Exchange Program with Buffalo University in United States

李帆 Li Fan

形成：2001年根据院里教学方向的调整，吴长江、谭权书等先生提出导师工作室建立的议案；2003年由苏新平先生所在的系领导班子根据当时的教学情况，逐步完善并形成目前导师工作室的教学模式；2007年在较为完善导师工作室教学的前提下，又成立了版种工作室教学团队，使得版画艺术教育与版画技术教育合理建构在版画系教学体系中。

特点：导师工作室教学是版画系本科教学的主体部分，目前做到了教学稳定、方向明确、彼此互补的导师工作室体制，对于学生的选择和介入提供了较为合理的教学平台。

计划：各导师工作室根据自己的教学特点和积累的经验，从今年开始分别组织八大美院相关专业进行教学交流，目的是通过教学互动，总结已有的经验，自我梳理、修正教学细节、知己知彼，使教学更为规范与科学，真正起到学术引领的作用。

版画系第一工作室艺术主张：强调绘画基础在版画语境中的运用及转换；强调对中外经典版画作品的研究和对当代艺术的关注；在融会贯通的基础上创造出具有时代特色的版画作品。

版画系第二工作室艺术主张：在版画传统材料、技法及本体语言的学习基础上，进一步拓展版画材料的表现空间；建立具有多向性思维能力，有独创意识的表达方式，以开放性，探索性为教学宗旨。

版画系第三工作室艺术主张：训练学生扎实的写实功夫和个性表现的能力，在平面与立体之间，现实与理想之间，具像与抽象之间，理性与情感之间穿梭往来；

以创作带技法，从具像到抽象。使学生亲自体验自然之物与艺术品的对应关系和转换过程，使学生以创作实践亲身经历一遍艺术发展史；

对刀性、木、纸性，黑白、套印、叠印、转印，油性、水性，展览环境，服务对象，现成品利用，综合媒材以及姊妹艺术等进行研究，提倡学以致用，关注社会生活，从木刻切入相关艺术，走向大美术。发现并利用现成材料来制造作品，引导学生找破传统模式，以“艺术”眼光去审视非艺术的东西；学习研究中国传统木刻，新兴木刻，民间木刻，自解放以来的革命性木刻，新时期以来的木刻等等。挖掘学生潜力，培养具有远大理想和社会良知的专业人才，继承和发扬木版画的优良传统，使三工作室成为中央美院版画系最具影响力的工作室之一。

版画系第四工作室艺术主张：了解版画属性、拓展版画语言、延伸版画功能；注重培养学生的思辨方法，养成良好的实践习惯；

版画系第五工作室艺术主张：五工作室教学主要内容为插图艺术（其中包括专业基础课、创作基础课和创作课），另设有书籍装

I #1-6 《花园》 灯箱装置 杨春晖

帧课和出版印刷课。教学目的是培养插图创作及相关能力的高素质人才。

插图属于限定性艺术，与其他绘画艺术的区别主要体现在创作思维方式、表达方式及应用范围上。插图是个宽泛的概念，可以分为若干种类，每一种类都有自身的应用领域。在全面研究学习的基础上，将文化传播类插图作为教学重点。

版画系第六工作室艺术主张：第六工作室是以“版画公共应用”的概念为契机，将当代插图艺术在现代社会中载体形式的变化和扩展，作为研究课题而诞生的工作室。

在教学上，工作室主张将插图概念从传统的“以文学为母亲，在文学基础上的再创造”的认识中解放出来，代之以“当代插图”中“原创性”的理念作为专业发展的前导，来培养学生的创造能力。

版画技术工作室：技师在版画技术工作室的作用：

版画技术工作室的作用是学习和创作版画的地方，这里要有专业的技师、完善的设备和所需要的材料；技师必须具备钻研版画技术，精通版画技法，研究各种效果制作及解决印刷过程中出现问题的能力；技师刻、印、制技术的精湛，对版画教学的实施、创作和普及会起到重要的作用；技师在教学中必须与导师和学生很好的协

调，即要符合导师的教学思想也要满足学生的技术需求；技师必须为工作室设备提供技术保障，确保教学的顺利运行；技师要培养起画家对版画的兴趣，要与艺术家保持亲密的合作关系，以高质量的印刷标准推广版画；

版画系正在酝酿实施“新技师培养带动计划”，加快版画界高技能人才队伍的建设。

以上作为版画系的工作室构成，文章将以第四工作室的具体过程以及其与美国布法罗大学视觉艺术系的交流活动为例，说明央美版画系的教学系统。

版画系第四工作室课程，工作室主任：苏新平；任课教师：李帆、张战地；版种技师：卢平、许向东、李鑫、刘国伟、李延松、赵乾宇

传统文化考察与转换：考察的目的就是在这种差异之中进行对比和认知，学习更多的知识，增加更多的信息，并学会对信息直接进行接受、交换、分析、处理的能力。用研究、分析的方式方法提高学生的思辨能力，认识如何利用更多的资源，找到更适合自己的独特表达方式，寻求传统与现代沟通的可能性方式，避免传达过程中的随意性。

版种对比与认知：通过各版种的实践对比，体会版种语言的独

特性，认真的研究每个版种应有的表现力，以创作带技法的训练，在思考、创作、比较过程中找到适合自己的“点”；教学方法和注意事项：每个学生自愿选择两个版种，再交换版种过程中同学之间要主动相互帮助和切磋；版种技术问题主要由各版画工作室技师的传授来完成；学生要主动与毕业班学生和工作室教师沟通，掌握直接经验和间接经验的学习方法；

实验空间：培养学生善于发现技术材料表现可能性、适应并能够支配其完成自己想法的能力。

在保证学生熟练掌握一种技术、驾驭一种材料语言的前提下，获得更多的尝试，对任何一个奇妙或荒诞的想法进行实践，并争取利用各种反馈来证实自己的实践是否有尽可能大的社会效应和价值；教学方法和注意事项：通过所有学过的知识、掌握的信息，根据自身的特点和需求进行创作，提出想法、提出方案、提出制作，要求充分利用版画资源；教师讲授，组织幻灯演示案例观摩赏；组织展览，听取各方面的意见，教师集体讲评。作业要求及考核标准每人完成四件作品，最后一件作品需附作品方案；

自由创作：本课程是以综合训练为目的，引导学生进入艺术创作的表达的媒介形式阶段，作为走向专业创作的提前准备，学生通过深入学习和实际操作，分别做不同程度的亲身体验，获得相应的经验积累，在学生自我判断的基础上，教师通过前期的准备和了解，更好的把握学生所适合的创作方向。而学生在完成创作的同时，直接或间接地获得这方面的经验和感受，对于创作能力的全面建设来说是更为重要；教学基本内容及进程：布置课题，学生各自做作品的“实施计划”；报告进度，组织集体讨论，解决实施中遇到的问题。教学方法和注意事项：教师辅导，学生相对独立完成实施；组织学生参观艺术家工作室，观看艺术家完成作品的情况；辅导学生作业，组织讨论，作品完成后集体讲评。作业要求及考核标准完成三件个人创作的作品，要求制作讲究、视觉效果良好。

毕业创作：教学方法和注意事项：创作计划，提交方案，准备素材；创作实施，完成作品；

毕业展览的安装布置。教师辅导，学生实施完成创作；组织展览，听取各方面的意见，教师作集体讲评。作业要求及考核标准：

每人完成并参加毕业展览的作品，并附一份“作品方案”文本。本科生论文要求在5000字以上；选题要求限定在现、当代美术范畴，可以是现象、风格、形式、问题等方面的研究，也可以是艺术家个案研究，有一定的研究意义和价值，避免大而空的泛泛而谈；教师要求标准，思路清晰、立意明确、论述通畅、举证翔实、引用资料来源可靠、结论肯定。向学生提供优秀毕业论文示范，辅导写作完成论文，组织答辩会。

中央美术学院版画系第四工作室与美国布法罗大学视觉艺术系的交流活动，以几个学生的具体创作为例介绍：

季钰程：投影雕塑作品

交流项目中和搭档Tim和Ellen合作，在合作过程中我开始思考具有完全不同的身份背景的个体如何交流、互相激发灵感，最终完成默契的合作。整个合作过程中，曾经做过兽医的雕塑艺术家Ellen，计算机多媒体艺术家Tim和学习版画、绘画的季钰程像三种提醒迥异的化学试剂一般发生了奇妙的化学反应，并且这种反应伴随了作品的整个制作过程，促进作品方案的不断生长、蜕变。

#1-4 Ception 装置、影像 于霏霏 Alice Alexandrescu
#5 礼 装置 张艳

在北京，他们用竹子和铁丝作为材料制作了大尺度的牛头虎身的雕塑，想通过怪物的动物形象映射中美两个不同文化背景的国家在人们心中的不同形象。但把牛和虎分别作为美国和中国的形象似乎太过一厢情愿，如何让更多的人参与进来，并与观众形成互动成为了在美国要解决的问题。为了达到这一目的，首先在校园内做了一项调查，季钰程和Ellen问了很多中国和美国人在他们心目中中国和美国各是什么样的动物形象。在得到调查的结果之后，如何更精致地呈现这些结果非常重要。不再用大尺度的雕塑来诠释，更倾向于通过制作手工感的动物模型和投影方法结合起来达到“以小见大”的效果，换句话说，通过最轻巧的举动来传达更多信息。动

物形象本身并不是他们要传达的主体，更像是一面反射不同文化形象在人们心中微妙的心理差异的镜子。所以，利用镜子的反射和投影来展现是一个不错的选择。在作品的初步想法形成后，开始制作二十种动物的模型，在材料的选择上，依然决定使用植物和铁丝两种材料，动物的原型选择尽量使用两国本土的动物形象，以保证传达的情感信息精确，例如在制作“鹿”的模型时，选用了梅花鹿作为原型，并参照传统神话故事《九色鹿》中神鹿的形象进行制作，相信中国人熟悉的神话动物的形象所传达的信息一定会与其他鹿不同。在完成所有模型之后，如果直接讲模型用投影的方式投射似乎有些单调，效果并不如想象中的理想。利用中国的传统文化表演——皮影戏，将实体转化为暗影也许会更加有趣，通过实验，这个方案的效果让动物形象更加传神！

最终，作品完成了蜕变，用投影的形式创造了类似混血动物的图像，并且混血的基因可以由观众来控制！希望通过这个作品反映出中美两国的学生如何看待两国给人们的心理印象。在展览上，作品吸引了很多观众，变换着动物的上半身和下半身的物种，并为观众自己创作的怪物而兴奋！

罗梓龙：“空盒子计划”的生长：从“子非鱼”到空盒子
第一天讨论关于中国故事：“子非鱼”的故事和“周庄梦

蝶”。对于人们的想象力来说，影响他们的不是并不是事件本身，而是他发生和引起注意的方式。假如我们把对这些我们身边的物件加载的是我们主观的意见和感受，它给人们带来的思考又会事怎样。思考的原点希望我们的计划是在一个可以可以加载我们三个人不一样的对形式的理解又融合的东西共同去完成。于是，我们外面行走的过程来发现身边的材料来提供形式上的提示。在旧货市场我们发现了算盘，这个在美国人眼里是完全没有见过的新奇东西，对于两个国家大家都没有认识的东西，Marc和Caitlin认为能加载我们对于它的主观的想象，他们很快就得出一个做成博物馆形式的对中国很难发现的美国物件和美国很难发现的中国物件的来让我们主观的编辑它的用途和故事。这个计划的呈现一直是一个可以生长的过程，这个形式只是一个可能性，可能有更多的可能要我们继续去讨论，所以我们还是一边到外面行走发现物件，一边来讨论这个计划的可能性，我们是很开放的用三个人的经验来推进这个计划。我们使用中国古代空的盒子，可能是一个比起中美物件有着更加广阔的加载空间，也似乎更加直接的达到我们要讨论的思维的原点。初步的方案是用有机玻璃建立一个独立的空间，在这个玻璃房子的中间摆放唯一可见的物品是这个空盒子。四面墙壁就是贴满了我们对这个盒子的调查，或者是再创作的纸片，其中一面墙投上循环播放

的影像。

于霏霏：探索“女性”在艺术作品中的呈现方式

切入话题：和Shasti和Alice第一次私下讨论，关于月饼模具和乳头皮包的概念来源，关注女性话题，并提到中国妇女地位的问题：如我对妇女地位问题怎么想，我对自己的未来有没有预期，我的感受是什么，我的家庭对我有什么期望等。我告诉她们我的家庭状况，关于我父母的婚姻破裂，再婚，我觉得难以融入他们的新家庭，觉得极度痛苦和孤独。以及我父亲和母亲为什么婚姻走向破裂的我的理解（价值观的巨大差异），还有我的亲身经历。我们都发现无论东西方，在这个问题上有太多的共性。而我们的经历如此雷同，又对这个问题同样敏感和困惑。我们决定要做海绵战士的摄影，对象是我（因为我的经历与个性都太契合她想要的）。

具体实施：很想继续做一些关于当前社会环境下的女人的生活与内心的摄影，选择海绵是因为它能吸收很多，柔韧性很强，跟女性特质在物理性质上有很多共性，另外是主妇常用的工具，用它做铠甲，看似是甲，但是又是柔软的，更契合她早先阐释的女性矛盾的自我保护的概念。她还想用塑料的材质，完全呈现女性身体的外轮廓，但决不给人色情的联想。

海绵装置：我们概览了女性主义的发展史和中国这方面的现

状，包括对李银河的一些采访，另外我曾在尹吉男《后娘主义》里看过他写的“男性的‘女性主义’”，知道女性主义在中国被妖魔化，和它发展的窘境和尴尬，也知道Guerilla Girls。从我的个人经验而言，我十分困扰，我的价值观与传统价值观有相左的东西在，这让我在感情上受到很多伤害。某些传统的价值观对我而言不仅是束缚，而且让我很受伤，甚至有时候我会自我贬低和自我排斥。

让海绵被挤压或是捆绑，或组成一个抽象的形。挤压海绵，仿佛在强调海绵的性质，与女性性质的关联性。液体从海绵中挤出更像女人对外的宣泄或与爱人间的沟通。这个视频看似与性有关，像子宫收缩，与生命有关，抽搐的，女性的。用牛奶，血，墨水，红酒等各种液体实验，一些材料和动作的测试。我们用各自的手挤不同的液体，而手的特征的属性就该被纳入考虑范围。我们注意了手的特征与液体的匹配，却忽略了海绵的形状与手的匹配。在展场我收集了观众对视频的看法，男性的视角与女性有明显的差异。