

学院派范画

X U E Y U A N P A I F A N H U A

素描半身像
及全身像

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作

翟欣健 主编

江西美术出版社

学院派范画

X U E Y U A N P A I F A N H U A

素描半身像
及全身像

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作

翟欣健 主编 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作·素描半身及全身像 / 翟欣健主编. —南昌:江西美术出版社,2008.1
(学院派范画)
ISBN 978-7-80749-292-4
I.中… II.翟… III.人物画—素描—临本—中国—现代 IV.J221.9
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 155939 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

主 编：翟欣健
执行主编：张济平
编 委：徐小东 林笑初 钟剑秋 谢 岩
于 明 白文中 吴海洲 陈 晔
编 务：李 蓓 郑 蕊
摄 影：余超平 李月峰 夏侯根

策 划：徐 玫
责任编辑：徐 玫 李 佳
封面设计：范 明
版式设计：赖晓寒

学院派范画——

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作
素描半身及全身像

翟欣健 主编
江西美术出版社
(南昌市子安路 66 号江美大厦)
邮编: 330025 电话: 6566093
网址: www.jxfinearts.com E-mail:jxms@jxpp.com
新华书店经销
江美数码印刷制版有限公司制版
深圳华新彩印制版有限公司印刷
2008 年 1 月第 1 版
2008 年 1 月第 1 次印刷
开本 889 × 1194 1/8
印张 8 印数 5000
ISBN 978-7-80749-292-4
定价:39.00 元

文 / 翟欣健

中央美术学院附属中等美术学校注重培养具有德、智、体全面素质发展的基础美术专业学生的教育，为国内艺术院校输送优秀毕业生，为国际艺术院校培养优秀人才，并为社会日益发展的视觉艺术培养需用人才。

中央美术学院附属中等美术学校的教学，是根据科学的、符合艺术教育规律的教学大纲而安排各项课题，经过教师对学生因人而异的细心辅导和严格训练，培养学生在课堂作业中表现出扎实的造型能力，培养学生在课外生活速写中表现出生动的艺术感受，培养学生具有文化知识和传统艺术的修养，锻炼学生的健壮体魄，同时还要培养针对高考中各类学科的应试训练能力。

2008年是中央美术学院附属中等美术学校建校55周年。这么多年来，经过学校几代同仁们的努力，为国家培养了大量有用人才，并在国内外的艺术活动中创作了许多不朽的名作。

由中央美术学院附属中等美术学校与江西美术出版社共同编辑出版的这套画集，重点选用了2000年以后的优秀校藏学生作业，加上部分从建校到2000年之间的较早期的学生作业，从目前来看，还是能较全面地展现出中央美术学院附属中等美术学校的专业教学水准。这套画集根据基础美术训练的相关内容分专题编辑成册，并加大了开本的尺寸，使观者和学生便于欣赏和学习。

现在有关基础美术教育的出版刊物丰富多彩，“百花齐放，百家争鸣”。我们借此机会向社会表明，在当前国内的中等美术教育方面，中央美术学院附属中等美术学校有其独到的办学思想和教学体系。

这套画集的出版，是为了追忆过去值得纪念的东西，珍惜现在的机会和时光，憧憬更美好的未来。

关于附中人像素描教学

GUANYUFUZHONGRENXIANGSUMIAOJIAOXUE

文/林笑初

中央美术学院附中重视基础教学和研究,以造型基础扎实为重要特征的学术面貌反映了附中治学的着眼点。中央美术学院附中为各艺术类高校输送后备力量,为社会培养了大量的美术专业人才,为基础教育体系的普及和美术教育水平的提高创立了一种具有代表性的教学模式。附中秉承了中央美术学院传统的造型教学方式,从其造型教学的手段和方式来看,是以写实训练的方式为主,以研究人为主,致力于培养学生一种敏锐的观察力和直接描绘与表现对象的能力,培养学生严谨的治学态度和生动的画面组织能力,以及培养学生对人物的一种分析和思考的综合能力。

对于造型基础训练来讲,素描方式的训练则是基础的基础。素描涉及艺术各专业门类的艺术共性。比如:点线面、黑白灰的布局,画面结构关系的组织,空间和体积的表现,透视的理解和运用等等。素描能力和经验的积累,能够进一步延伸到其他艺术科目的造型基础教学,以及顺利地完向其他艺术类专业教学的过渡和转换。中央美术学院附中的素描教学是在写实方法的指导下,锻炼学生严格的、深入的、坚实的基本造型能力。同时人像素描是附中素描教学中的一个重要课题,对人的研究贯穿在艺术教学的始终。在教学中我们尤其重视造型的严谨性,通过素描课的训练,使学生能够准确地表达形体的结构,表现对象的体积、空间、质感和人物的神态等。同时熟悉掌握透视和解剖的知识及规律,逐步培养学生对对象重要特征的表现能力,对画面造型的组织能力,并具备一定的审美修养。在审美教育上培养学生朴素、现实的审美精神,从对人物内心世界、人物和环境的关系出发,去关注人丰富的富于表现力的造型形态和富于时代特征的生动面貌。在教学过程中教师往往因材施教,根据学生的特点引导学生对画面的主动控制与表达,并不单一地推崇某种风格和样式,每一个不同时期的学生基于其成长环境和对社会及人物理解的不同也呈现出不同的作业特点,体现了素描作品多样化的特色。

在人像素描的教学过程中,我们采用短期作业和长期作业相结合的方式。在每个五周或六周的课时段中,一般采用先短期作业后长期作业这种循序渐进的教学模式,使学生在把握对象上,能够先从整体观察入手,捕捉大的动态形体特征和画面大效果,然后逐渐深入具体刻画,克服一开始陷入局部的毛病。作业的安排也由易入难,低年级的素描人像作业以头像为主,逐步过渡到高年级的半身像和全身像的作业练习中。教师在教学过程中根据教学大纲设定的作业目的来讲明课程的要求,同时在课程中间穿插讲座、汇看、讲评的形式,和学生进行教学互动。我们的课堂教学,教师往往采取一对一的教学方式,在尊重客观对象的基础上进行必要性的改画示范,同时教师会借阅画册和附中以往留校的人像素描示范作业进行讲解,培养学生对于作品的判断力,提高艺术审美的修养。

素描全身像这门课程主要安排在附中高年级的素描课上。三、四年级的人像写生作业中所涉及的内容更为复杂了。相对低年级的人物

头像作业,要牵涉到的形体结构更多,例如头、颈、胸廓和骨盆的组合,四肢的动态;形体与形体之间的连接关系更丰富了,例如增加了人体解剖的内容,形体在力与方向上的变化;人物动态的表现更鲜明了,例如倾斜、折叠、旋转、仰俯的透视;人物和背景环境的空间关系更紧密了,例如边线和背景的转换、空间物体与人像的搭配等等。素描全身像的训练有三个阶段的要求,一般作业的安排有男青年肖像、老人肖像和女青年肖像的穿插。首先,要求学生初步掌握人的形体、结构运动等规律和一般知识,掌握物体的大形体、大比例,以及体面和明暗的关系,培养正确观察对象的方法,初步掌握正确的作画步骤,培养构图能力,能够对画面进行一定的组织,形成初步的画面构成意识。其次,要求学生把握人体结构的准确性,动态比例的准确性,表现出形象特点、轮廓和结构特征,能较细致深入地刻画表现对象而不失整体。另外,一张好的全身像作业,不仅要求构图完整,人物动态自然,形体结构准确,人物整体特征鲜明、概括,其作品还包含了肖像画的要点,画面整体效果突出,有所取舍,主次关系清楚;要求人物神态的刻画生动;描写黑白灰的节奏鲜明;头和手的刻画深入,并且与人物的着装处理手法相协调;画面处理与人物性格统一。概括来讲就是:“形准、形神兼备。”

研究空间、体积也是人像素描教学中的一个重点,是对于欧洲绘画传统的理解和学习。中央美术学院附中汲取西方美术教学的经验,强调空间和体积那种富有震撼力的厚重性和丰富性,这也是中央美术学院传统造型教学特点在作品中的反映。学生的作品普遍有结实、饱满、大气、浑厚等特征。同时,学生作品在材料的运用上和构图方式上不拘一格,表现形式十分活跃。能够表现黑白层次关系的材料,像使用传统的铅笔、碳笔、木炭之外,近些年的作品中有的学生也做一些水墨罩染的辅助手段,来增加画面的丰富效果。素描课程的训练也是最好的加强学生理性认识能力的方式方法。今天从事艺术学习的学生,入学时普遍感性的认识能力较好,而理性的认识能力较弱。在引导学生如何深化对具象造型的认识问题上,我们主动启发学生去认识具象造型因素中所包含的抽象视觉因素,在通过结构、基本形、体积、质感等认识来获得对自然对象的准确描绘之外,更加自觉地关注如何通过对对象的模拟过程中去认知其中包含的抽象因素。比如:人物轮廓和明暗划分形成的抽象图形,交界线所呈现的蕴涵着物体形态特征的运动节奏,对象的体积组合空间中的传递,具象物体内部抽象几何形态构成的复杂系统,透视作为物体在空间中存在方式的活跃形态,解剖所反映的人物和物体与环境之间形成丰富多样的抽象组合关系等等。

因此,以素描教学为主要课程方式,不仅强化学生的艺术感性体验,更有助于提高学生的理性认识能力,素描课型的安排在中央美术学院附中四年的专业教学中占有一个内容较广、时间段较长的课程比例,一直以来都作为教学研究的重点。

高

04届一班
高若曦
2006.10.

4+

Hilary
Duff

绘画：高若曦 指导教师：陆阳

绘画：尤勇 指导教师：马刚

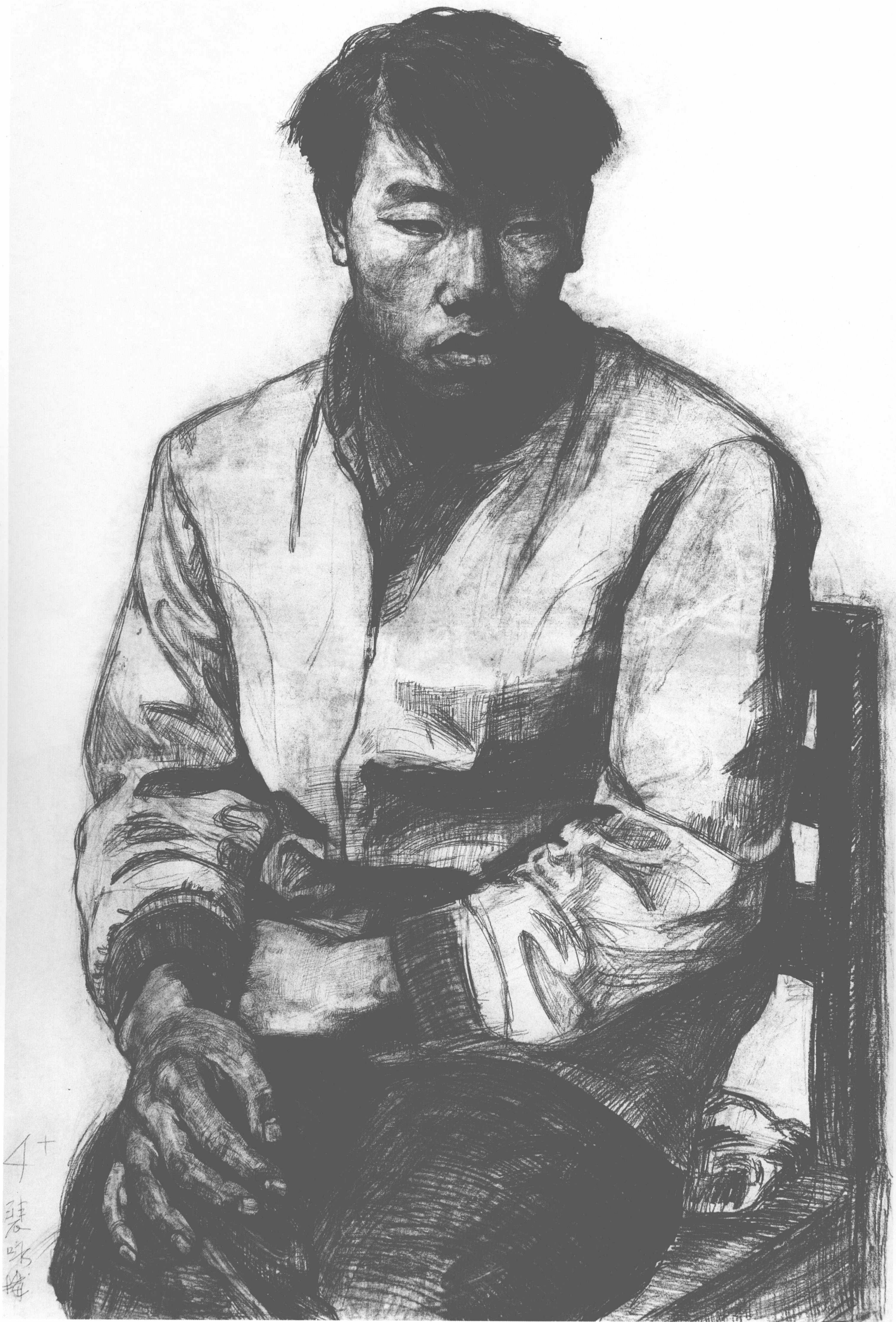
绘画：侯勇 指导教师：高天雄

绘画：唐炎 指导教师：韦蓉

绘画：张翎 指导教师：石良

绘画：裴咏梅

绘画：张莞 指导教师：王蓬

绘画：王贻华 指导教师：孙为民

绘画：张鹏迪 指导教师：韦蓉

绘画：陈月娥

绘画：杨慎修 指导教师：陆阳

绘画：陈屹 指导教师：韦蓉