

[illegible]

Shed • Shed • Shed • Shed • Shed • Shed • Shed • Shed • Shed • Shed •

生活速寫卷

Compiled by the High School of the Central Academy of Fine Arts

People's Fine Arts Publishing House

中央民族大学图书馆藏

中央民族大学图书馆

1981.11.11

1981.11.11

中央民族大学图书馆

中央美术学院附属中等美术学校 毕业班教学 生活速写卷

The Sketches by the Students of the Graduating Class
of
The High School of the Central Academy of Fine Arts

中央美术学院附属中等美术学校 编

Compiled
by
The High School of the Central Academy of Fine Arts

J2
14

人民美術出版社

People's Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院附属中等美术学校毕业班教学·生活速
写卷 / 中央美术学院附属中等美术学校编. — 北京: 人民
美术出版社, 2008.6

ISBN 978-7-102-04287-9

I. 中… II. 中… III. 速写—技法(美术) IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 083130 号

**中央美术学院附属中等美术学校毕业班教学
生活速写卷**

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

选题策划 日 高

责任编辑 日 高 成 佩

装帧设计 日 高

版 式 张 庆

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张 12

2008 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-102-04287-9

印 数 5000

定 价 60.00 元

目录

- 5 前言 张济平
- 7 观察和理解, 感受和表现 张济平
- 10 中央美术学院附属中等美术学校 2008 届毕业生速写作品选
- 110 毕业班论坛 马漓澧等

主编 陆阳

编委 张济平

申胜秋

马刚

陈建华

林笑初

王晓伟

谢岩

张溪

刘霞飞

摄影 余超平

编务 郑蕊

前言

张济平

2007年的11月,我请人民美术出版社的编辑日高先生,来中央美术学院燕郊校区处理我们正在做的《物色黑白:附中学子的石膏世界》(此书已于2008年1月出版)编辑工作的一些问题。

当时正值学校各个年级的期中教学检查。对于毕业班的教学情况,学校领导和专业教学部的教师们是非常重视的,所以特意安排把四年级学生的作业挂到校区美术馆内,以备学校领导、各学科的教师检查教学过程中存在的一些问题,以便对下一阶段教学进行必要的调整。

日高先生看了这些作业之后觉得很好,特别是对一些解决问题的短期作业和充满生活气息的速写很感兴趣。他建议专门出一个四年级的教学报告向社会作一个展示。于是这两本集子的问世,便在那时敲定了。

中央美院附中的专业教学以打好坚实的造型基础而闻名。她有着老一辈的艺术教育家们历经半个多世纪创建的优秀传统,有着一支专业能力雄厚的师资队伍,有一套严谨、科学、系统的教学体系。这些好的传统时时处处在发生着作用,在潜移默化中深刻地影响着学校教学的各个方面,对于培养学生深入扎实的造型能力、全面的艺术素养以及充满活力的创造精神,是非常有益的。

附中的专业课程中,造型基础的课程占着很大的比例。以造型专业为例,素描、色彩课的比重几乎占了全部专业课程的74%,另有14%的透视、解剖、雕塑等课程,也是围绕解决造型问题的理论认识课程和实践体验的课程。

造型基础课程的安排,遵循着由简到繁,由易入难,循序渐进的原则。对每一阶段的课程,都有清晰而明确的要求。此一阶段课程与彼一阶段课程的关系,以及本阶段课程在整个教学链条中所处的位置,在担任课程的教师们心里是非常清晰的。

所以,四年级的课程安排与前三年的课程是有机地联系在一起的。没有前三年严谨的基础教学做支持,四年级的教学成果就无法保证;低年级留下来的问题,担任四年级课程的教师也必须要提出解决的方案。

在教师的配备上,我们也作了周密的安排,请一些极富经验的老教师挂帅,来主持四年级的课程。申胜秋、陆阳二位教师是在附中工作几十年的老教师了,在带毕业班方面,有着极丰富的经验。申老师的课一个段落就是十周,而且中间一个时期是上下午加晚上,全天候地盯在那里,确实需要克服很多困难。他基本上每天住在学校里。有时生病了,就让年青教员开车接他到学校里来上课,可以说是竭尽心力了。用他自己的话说:“四年级的教学不能出问题;出了问题,就没有调整的时间了。”现在我们回过头来看看他的教学笔记,指导思想之明确,计划安排之清晰,解决问题之干净,是很让我信服的。

同时,我们还配备了两名年青教员。他们是刚刚从大学毕业两三年的研究生和本科生,以前又都是附中出身,手头感觉好,与学生沟通较为密切,在繁杂的教学组织工作中,在落实主导教师的教学思想上,都发挥了不可低估的作用。事实上,各个年级都需要有一批富有经验的教学骨干顶在那里,哪个阶段出了问题,最后都会在毕业时显现出来。

附中的各级领导和教师,有一个不成文的惯例:对于四年级的毕业班,在教学组织上是尽可能多地给以倾斜。能够创造的条件,尽可能给予支持,不管是教室的使用,还是模特的安排上,都是一路绿灯的。

中央美术学院基础部主任高天雄教授,造型学院的孙逊博士,一直关心和支持附中的教学。在他们的支持下,大学在2007年度举办了一个学术性极高的展览——“中央美术学院基础部历年留校的优秀素描作品展”,又安排到燕郊校区进行了专题性的展出,单独为四年级的同学提前开放了三天。同学们根据自己的不同情况,结合自己要解决的课题,进行了深入的观摩和研究。

在紧张的备考中,每天能在午休或傍晚时分,静心地研究一些离他们最近的经典作品,对提高他们的艺术修养,提升审美品位,增加鉴赏能力,无疑是大有裨益的。

在此期间，我们还邀请了中央美术学院造型学院丁一林教授、高天雄教授来校与四年级的同学直接对话。两位先生首先肯定了他们所取得的成绩，同时还从更高的精神层面上，对学生提出希望和要求。这次对话，坚定了绝大多数同学的自信心，对同学们精神境界的提升是非常重要的。

在学校各级领导、各个部门、各位任课教师及四年级同学们的努力下，本届毕业班中央美术学院专业免试的合格率达到71.25%，成为历届毕业班专业免试合格率最高的一届。

今天，当我们回顾那些紧张地为专业备考而努力的日子的时候，我眼前还浮现着同学们在教室里，在林立的画板背后，攻克一个个课题的场面；还浮现着在校区美术馆里那些优雅的、细细揣摩典范作品的身影。

我眼前同样浮现着几位老教师发现了学生的问题紧张而冲动的面容；也浮现着参与编辑这两本画册的老师们在校区美术馆里精心挑选作品时，分头贴彩条的情景。我把这些片断汇集起来，作为这一阶段附中师生共同努力的纪念。

我感谢2008届的同学们，感谢他们刻苦的学习，感谢他们拼搏的精神，他们为自己赢得了充满希望的前程，也为学校赢得了荣誉。

我感谢陆阳老师、申胜秋老师、张溪老师、刘霞飞老师，他们作为毕业班的专业指导教师，是承担着一份沉甸甸的责任的。我也感谢担任着国画、设计专业教学的许仁龙、陈建华、周岚、韩涛、杨珺、夏德武等老师，他们为2008届毕业班整体的成功，付出了自己的心血。

我感谢丁一林、高天雄教授，感谢孙逊博士，他们默默地关心着、支持着附中的学子们。

我感谢这两本画册的编委们，他们付出了对附中学子的心血。

当然，我不会忘记感谢人民美术出版社的同道，没有他们的合作，就不会有我们这两本画册的问世。尽管是两本年轻学子的画册，他们其实才最有希望。

2008年5月21日

观察和理解，感受和表现

张济平

中央美术学院附中学生的速写作品集出了很多次。每次学生速写作品集的出版，就如同历届附中学生的毕业作品展览一样，总会引起社会各界的关注。在学生的毕业作品展上，速写作业是相当大的一部分，常常是上下两层的画框，铺天盖地，布满展厅。

一方面，中央美术学院的院、系领导，会从教学的角度来看一看整体的教学情况；另一方面，各地艺术院校的同行和学生们，涌过来进行交流观摩；而更多的来者是被附中学生们充满生活气息的速写所感动的人。

如果说从附中学生的素描作品中可以看到严格的基础造型能力训练成果的话，那么，从速写作业中更多看到的是15—20岁左右的年青生命对这个世界充满激情的感受。这种感觉当然是在坚实的造型能力基础上才能充分的表达出来。

中央美术学院附中创建于1953年。她的创建得到了徐悲鸿、江丰先生的关怀，丁井文任第一任校长。她是一所培养高等艺术院校后备生为主要任务的专业美术学校。当然，自那以后，在相当长的时间里，附中的招生简章中有关培养目标始终还有另一句话：“为社会培养中等美术人才。”这在建国初期也是一种迫切的社会需求。那个时候，新中国刚刚成立不久，从国家和民族的战略出发，美院附中的培养目标，绝不仅仅是从字面看到的“为高等院校培养后备生”那么简单。国家要兴旺，民族要振兴，从十几岁的孩子就要开始进行培养，使其成为美术专业人才。这从国家的战略上应该有更深刻的考虑。

建校初期，其模式基本上是按照前苏联的办学模式组建的，课程的设置也是借鉴了前苏联美术教育的经验。同时，加入了中国画教学的部分；从留校的大量中国画作业中可以看清这一点。这显然和徐悲鸿、丁井文先生当时对中国传统文化战略的考虑是分不开的。

附中的学生是一个年轻的群体。一个世界观还在形成、身体也还在发育的青少年阶段。他们充满着对未来的美好憧憬，心中充满激情；学生们处在以纯净的心态看这个世界的人生阶段。当我们看到那些真诚的作品，并为之感动时，油然地想起一组人们常挂在嘴边的词汇——“真、善、美”。

附中在创办伊始就有着非常明确的办学思想和健康的校风。对于这样一个青少年群体，“一定要注意全面的发展，打好各方面发展的基础……德与才，专业与文化，严格的基本功训练与创造精神的培养等。附中始终坚持辩证统一，全面发展的方针，把学生健康的成长，作为学校工作的中心目标”。赵允安先生在校庆50周年的文章中回忆这一办学思想时写道：“我认为这是50年来附中在各种文艺、教育思潮的冲击下，没有发生重大的摇摆的重要原因。”

从附中毕业的学生都知道关于青苹果的比喻。老一辈的师长们常常拿又大又壮实的青苹果，来比喻附中培养的学生。不希望他们早熟，但希望他们健康，希望他们打好各方面的基础，成为又大又壮实的青苹果。

附中的速写教学大体分为三块：一是课堂教学，二是课外速写，三是每个秋季的下乡写生。

附中的教学大纲对课外速写有这样的要求：“课外速写是学生的课外作业，它对于创作课及其他基础课的顺利完成，对培养一个美术家应具有素质，是非常重要的手段，是不可缺少的作业”。“课外速写能训练学生在生活中敏锐的观察能力和运用绘画语言来表现生活的能力，为创作需要收集第一手素材。长期、大量的速写能训练学生敏锐的感觉，整体的观察和概括的表现力，同时能使根据生活的感受，生动地主动地有表现力地进行绘画实践。”

应该说，附中历届主管教学的校长和教员对附中速写教学的管理是相当重视的，思想明确，认识清晰。如果说附中的教学中有什么“经”的话，这应该是一本经。

孙逊同志曾于2003年底至2006年主持附中的工作，他曾在一次寒假结业式上讲过：“如果说我们和大学相比，还有什么可拼

的，那就是我们附中同学的速写。这是因为附中的学生，有一个极好的年龄段，这是我们附中一个好的传统。”这比较准确地评价了附中的速写教学。

附中学生速写的课堂教学，近年来随着文化课与专业课比例的调整等因素的变化，也有一些不同形式的变化。或是有专门的教员负责，或是各科教员随堂点评。各种形式，各有短长。但总的精神是以点评观摩双周作业的方式进行。有心的学生非常重视教员的点评；教员们也会介绍分析一些西方和中国大师们的作品，帮助学生们解读和理解。历届教师们为学生速写作业所作出的评语，成为学校重要的财富。专业教学部也会适时地安排人体解剖课程，进行短期的人体速写，以便更好地解决在速写作业中遇到的人体结构方面的问题。

下乡速写是最易出成绩的一个教学安排。学生们在课堂上非常严格地进行了各科的基础训练之后，每年的秋季，学校都安排一段时间到各地去进行一次采风写生。下乡写生，课程单纯了，时间集中了，又到了一些具新鲜感的陌生地方，感觉是新鲜且强烈的。画出高质量作品的可能性大大增强了。

高年级和低年级下去要解决的问题是不同的，高年级还有一个对传统文化进行考察学习的任务。

学校及专业教学部的领导，为了保障学生下乡的教学，每年都精心组织安排这项工作。差不多提前一个半月就安排教员下去选点，既要安全卫生，又要有适合学生画画的环境和条件，例如人物形象、社会风貌、自然环境的色彩条件等等。

近年来，随着市场经济的发展，各地的社会经济状况发生了很大变化，下乡写生的组织工作也越来越困难。学校领导也是花了大力气来安排此项工作的，以保证学生写生课程的成果。

附中的速写教学一直坚持面向生活的原则，要求学生深入生活，从生活的细节处入手，发现美。提倡朴实，提倡真诚，提倡有感而发。要求严格的造型能力，要求画的具体生动。对于低年级的学生要求尽可能画得充分一点，但同样重视生动鲜活的作品。中央美术学院附中的图书馆可以说在国际、国内同等级别的图书馆中是很出色的，其藏书、藏画的数量可观，品质精良。教师们鼓励学生充分利用图书馆中所收藏的一切可以利用的画册及音像资料，对各个时期大师的作品进行研究与学习。

我们主张不计成败地画速写的精神。记得在隆福寺校舍的走廊里，许仁龙老师为学生的速写展，写了一篇小序，题目就是“动手就好”。可以看出附中的教师们倡导画速写的积极态度。

这本画册收集的作品，是附中2008届毕业生学生的作品。

这里有他们二年级到河北蔚县和三年级到安徽黟县下乡的写生，也有他们在生活中留下的速写作品。

两次下乡我都去了。第一次是我和龙力游、夏理斌两位老师一起去的。三年级时是和谢岩、于明老师一起去的。一南一北，各不相同。

蔚县在北京正西与山西大同辖区相接。此地民风朴厚，有丰富的文化蕴藏。蔚县地处太行山的边缘，水系丰富，自然风貌也很有变化。我们就住在壶流河水库边上的暖泉镇。当地粮库的董主任是一位复员的部队干部，很支持我们到当地写生，为我们创造了很好的吃住条件。安全、伙食、卫生均属一流。在龙力游老师的精心安排下，伙食搞得比在学校还好。其实这也是很重要的一条经验。学生们身体健康，精力充沛，是出好作品的重要保证。

学生们也非常用功。不少同学每天早上5点多钟就出去画早集（早集就在我们驻地的院外）。七点半钟回来吃早餐时，老师要求的任务已经完成了。白天的色彩风景研究已经是教学任务要求以外的成果了。

附中这种下乡写生的教学检查，是有很严格的要求和很成熟的经验的。每周集体观摩检查作业至少要有两至三次。教员除了集体、个体的讲评之外，每天晚上总要接待随时来求教的学生。

白天除了和学生们一起外出写生外，还要安排好、处理好有关学生生活、学习、安全的一切问题。这一点是和大学完全不同的。

安徽黟县西递、宏村、南屏有一个管理、后勤、吃住、服务都极佳的写生基地——万春写生基地，国内美术院校的师生几乎都到那里去过。水村山廓又恰值初春季节，应该说是一个研究色彩、领略南国文化的好去处。我们的两位年轻教员工作起来相当负责任。他们除了自己以身作则以外（经常是出去画画，中午不回来吃饭），还投入了相当大的精力指导学生。且极其认真，极其严格。从构图的完整性上，形象的选择上，色调的研究上，意境的传达上给了学生大量的具体的帮助。

本届四年级的速写应该说是非常突出的。但并不是说不存在问题。他们的问题恰恰是出在非专业知识的认识上。中央美术学院对本院附中的学生有一个专业免试的推荐制度。大家在准备推荐作业时，按照他们自己的理解，一些同学更关注到画面的技术性因素，考虑到一组作品的同一性、完整性，而减弱了对生活气息的感受。这也说明了他们在艺术上的不成熟，在某种情况下的不自信。但，他们终究是优秀的，瑕不掩瑜，他们取得了很好的成绩。

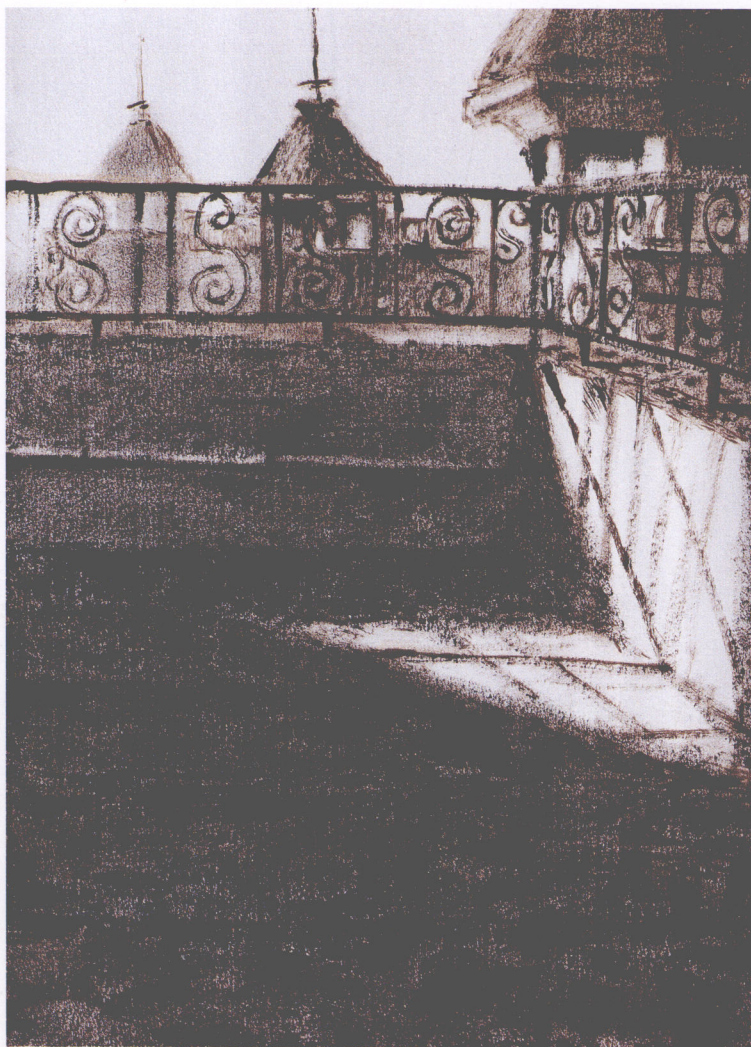
“速写是艺术家必须毕生坚持的一种作业，是与其他基础功力同为不可偏废的重要锻炼。”这是一位老艺术家用自己一生的体验、悟到的箴言。这也是中央美术学院附中的师生，共同实践的一条艺术之路。

2008年5月18日

中央美术学院附属中等美术学校 2008 届毕业生速写作品选

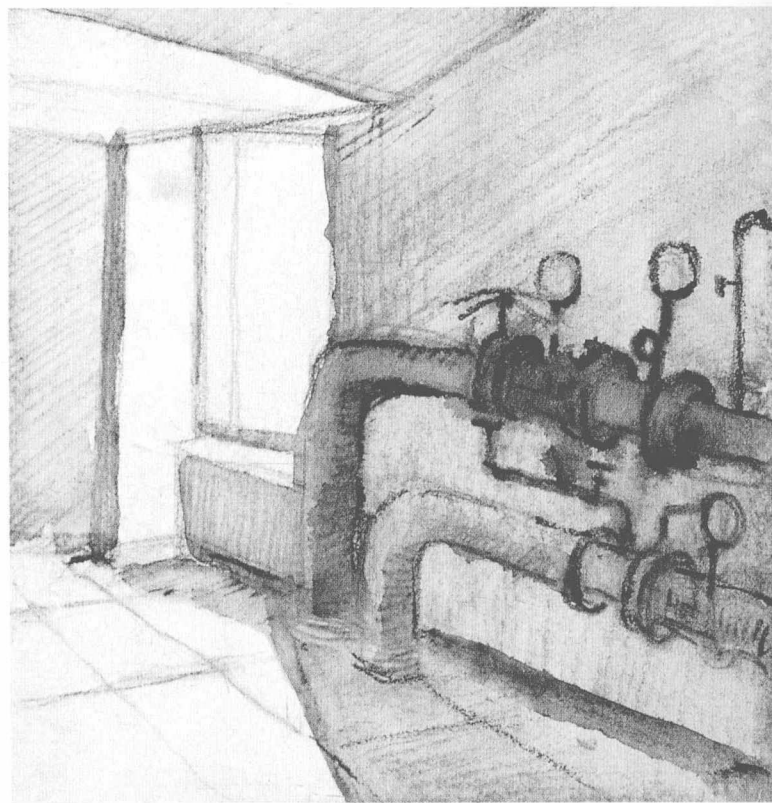
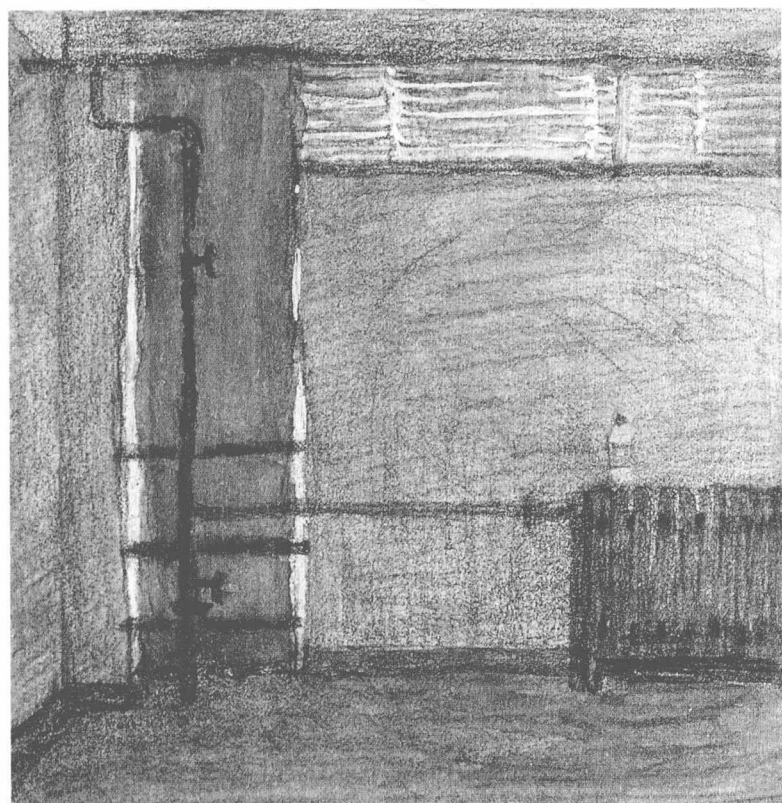
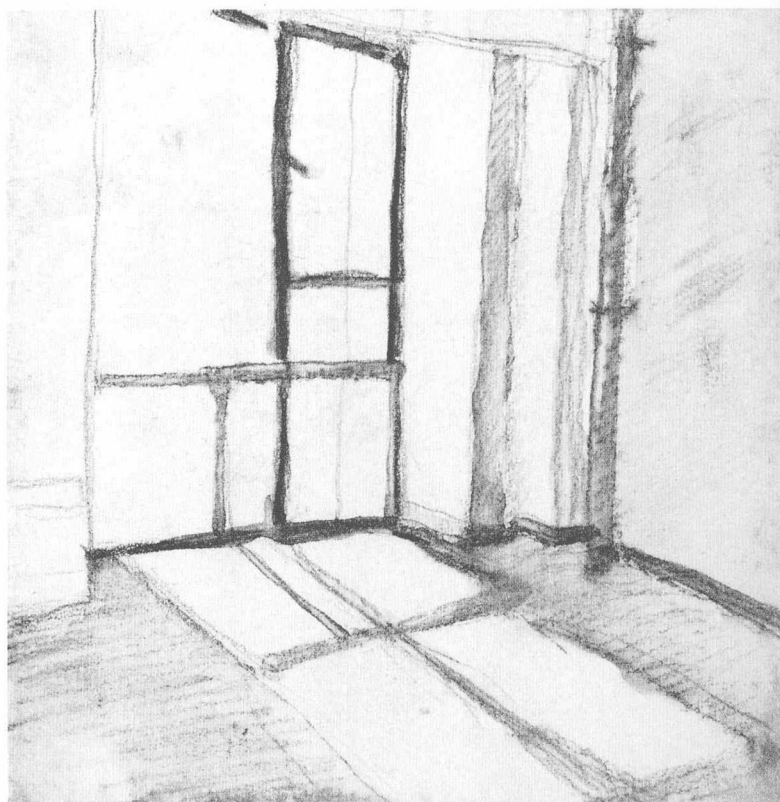
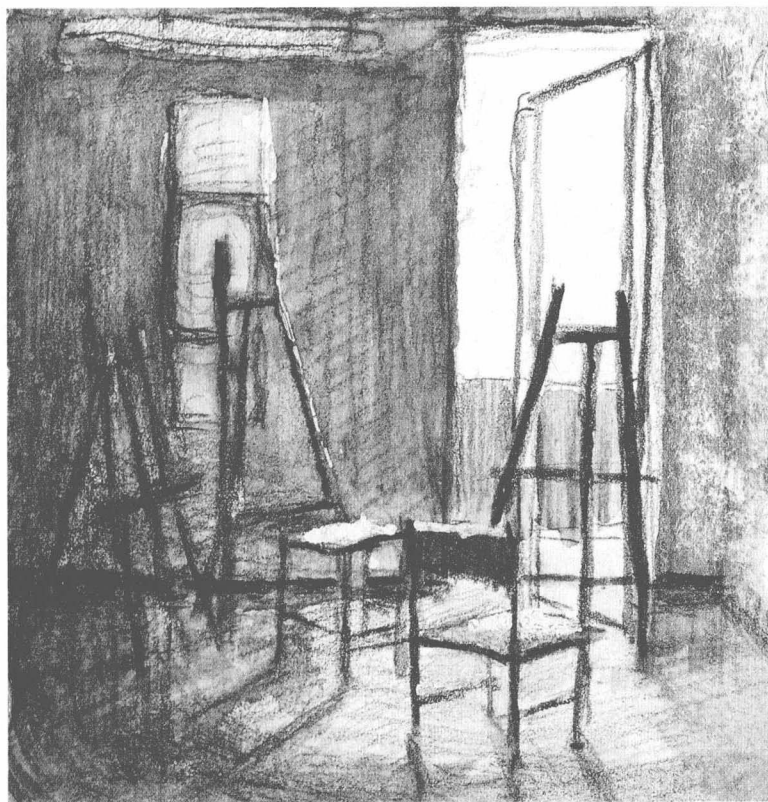
李晶 《初夏》(局部)

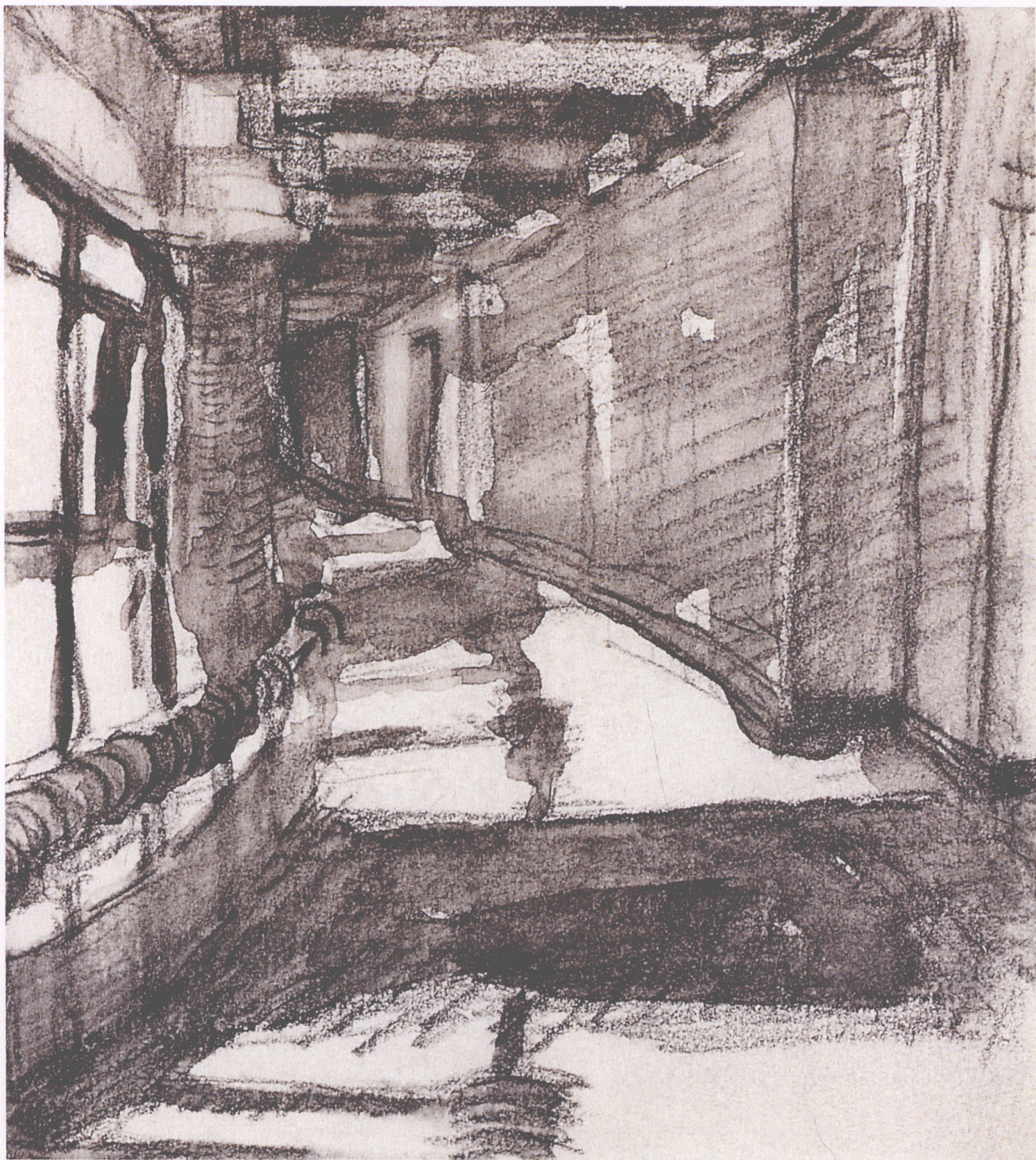

陈家业 《露台一角》 纸 炭笔 24cm × 18cm 2007年

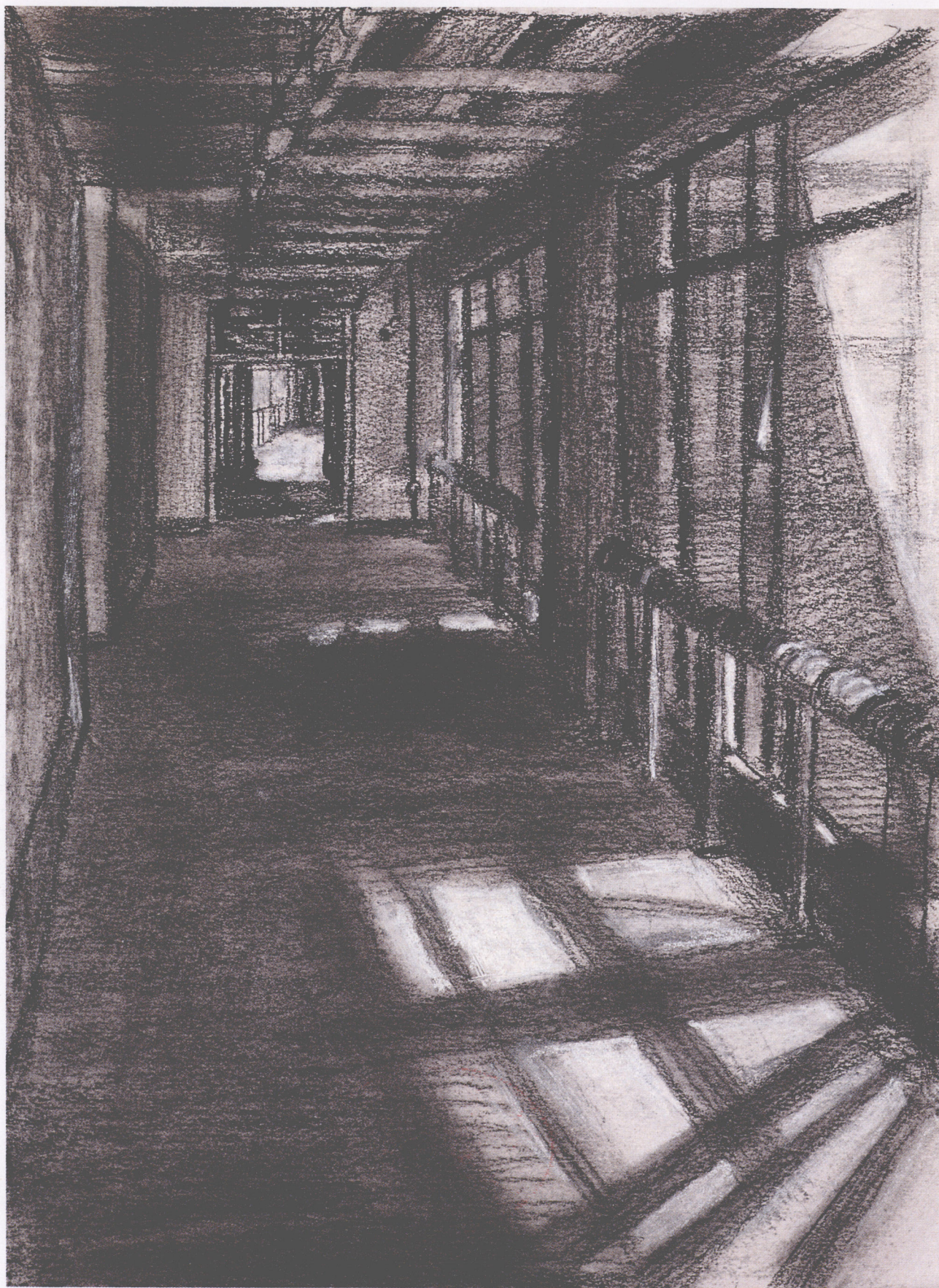

陈家业 《速写风景》 炭笔 纸 24cm × 18cm 2007年

郝莉 《长廊与教室》(组画5幅) 纸 铅笔 淡彩 10cm × 10cm 2007年

李晶 《长廊》 纸 炭笔 19cm × 15cm 指导教师：陆阳 2007年

高晴 《室内一角》 彩色卡纸 炭笔 丙烯 13cm × 20cm 指导教师：陆阳 2007年