

中央美术学院附属中等美术学校 编

中央美术学院附中

陆阳工作室 精品课程

The excellent curriculum of Lu Yang studio of the high school of the
central academy of fine arts

陆阳 主编

速写

人民美术出版社

2021/12/28
中央美术学院附中

陆阳工作室 精品课程

The excellent curriculum of Lu Yang studio of the high school of the central academy of fine arts

陆阳 主编

速写

人民美术出版社

01778010

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 / 陆阳编. — 北京: 人民美术出版社,

2010.5

中央美院附中陆阳工作室精品课程

ISBN 978-7-102-05053-9

I. ①速… II. ①陆… III. ①速写—作品集

—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 078901 号

编委

陆 阳 闫洪国 王 云

中央美术学院附中 陆阳工作室精品课程 速写

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 日 高

责任编辑 日 高

助理编辑 张 侠

封面设计 白 珂

版式设计 日 高

版式制作 张 庆

责任校对 黄 薇

责任印制 文燕军

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

2010 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 7

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-05053-9

定价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目录

- 4 前言 陆阳
- 5 社会实践课教学感想 王云
- 6 第一次：山西之行有感 闫洪国
- 7 游山西梁周村 刘潇
- 7 下乡感言 于越
- 10 写生路线
- 12 梁周村速写
- 50 厂矿速写
- 70 古城速写

2021/12/29
中央美术学院附中

陆阳工作室 精品课程

The excellent curriculum of Lu Yang studio of the high school of the central academy of fine arts

陆阳 主编

速写

人民美术出版社

01778010

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 陆阳编. — 北京: 人民美术出版社,
2010.5

中央美院附中陆阳工作室精品课程

ISBN 978-7-102-05053-9

I. ①速… II. ①陆… III. ①速写—作品集
—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 078901 号

编委

陆 阳 闫洪国 王 云

中央美术学院附中 陆阳工作室精品课程 速写

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 日 高

责任编辑 日 高

助理编辑 张 侠

封面设计 白 珂

版式设计 日 高

版式制作 张 庆

责任校对 黄 薇

责任印制 文燕军

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

2010 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 7

印数: 0001-3000

ISBN 978-7-102-05053-9

定价: 38.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目录

- 4 前言 陆阳
- 5 社会实践课教学感想 王云
- 6 第一次：山西之行有感 闫洪国
- 7 游山西梁周村 刘潇
- 7 下乡感言 于越
- 10 写生路线
- 12 梁周村速写
- 50 厂矿速写
- 70 古城速写

前言

中央美院附中学制四年。我们要求学生不仅要具备很强的造型基本能力以及全面的文化素养，能顺利通过四年学习以后的高考，还要在附中阶段掌握最基本的创作及设计方法，成为视觉艺术领域中具有创造性素质与能力的优秀后备人才。

中央美术学院从2009级试运行工作室制。自附中建校以来，这是一个全新的尝试，是一件好事。附中工作室的试运行相当于高中的实验班、年级组，有相对稳定的教师队伍。从某种意义上来说，就是“责任到户”。学生的成绩是老师们付出多少心血的“晴雨表”。

中央美院附中2009级新生开学不久，我们就设置了社会实践课程，带领学生深入到山西的农村、工厂、矿区写生，还参观了平遥古城、双林寺泥塑。安排这些下乡实践课的目的是为了开阔新生的眼界，让他们直观地了解东方优秀的传统艺术，关注中国社会的基本结构，重点培养学生观察生活和表现生活的基本能力。

在这次下乡实践课的过程中，我们工作室的全体老师付出了极大的辛劳，取得了不小的成绩。在此要感谢他们，也感谢学院及人民美术出版社给予我们极大的支持，同时也预祝我们中央美院附中这个有史以来的第一个“实验班”能够茁壮成长。

陆阳

2009年11月

社会实践课教学感想

每年10月,都是各艺术院校下乡写生的黄金季节。今年的10月,在工作室主任陆阳老师的带领下,我们一百多号人浩浩荡荡开到了山西。

此次下乡写生的路程非常遥远,条件也很艰苦;对于这群刚刚从初中考上来的“90后”学生来说,就更为艰苦了。但是,在整个写生期间,全体同学积极的学习态度加上老师们辛勤的辅导工作,使得我们山西之行取得了比较优异的成绩。

记得在村子里的每个晚上,总是有很多同学与我交流到很晚。这种勤学好问的精神时时感动着我。教会他们正确观察方法的同时,还得教会他们灵活的表现方法。一百个学生,就有一百种性格,工厂、矿区、村落、民房、古城、花草牛羊、老人孩子……每个同学都对自己感兴趣的事物认真刻画。在大自然中写生与在教室里摆静物和模特儿完全是两种感觉。户外的人物是活动的,风景是复杂的。如何很快地捕捉住这些人物、风景的特点,如何对人物的特点和动态的快速描绘,如何对复杂景物的大胆取舍,构图立意,如何对风景画面里的天、地、物、及远、中、近的布局,都需要一些具体的表现手段。画面的色调、空间透视等问题都要给学生们讲到位。他们都是新学生,很多都是从考前班培训临时赶上来的,外出写生的机会很少,对于色彩的一些基本规律还不是很了解。画面中的冷暖对比、明暗对比、虚实对比都还不能很到位地表现,他们往往是看哪里就画哪里,都是太注重局部。对固有色、环境色之间的相互影响和物体与物体之间的内在联系都不是很清楚,这主要是因为他们缺乏整体观察能力,所以训练他们整体的观察能力才能彻底地解决这些问题。其实,这拨儿新生还是挺优秀的。回想我们当年初学画画时也是如此:远处的山树等景物处理得与近处的一样实、一样纯,根本顾不上也不懂得去处理远处景物的外轮廓线,自己还看着画儿美得不行。这些都是初学者的必经之路,需要经历一个过程。

欲速则不达,我们还得慢慢地去耐心辅导他们。

如何培养他们对画画的热情及敏锐的捕捉能力,如何挖掘他们自身的艺术潜质,这都需要老师们用“心”去辅导。我们这些“60后、70后、80后”教师班子如何共同去浇灌这些“90后”未来之花呢?课余,陆老师总是和工作室的教师班子一起研讨这些问题。单纯的画画专业技巧问题可以很轻松地解决,但这拨儿“90后”学生的成长环境和老师们所成长的环境却有天壤之别。他们在现实世界中,比较“独”;在网络的虚拟世界中,他们又能轻而易举地涉猎外面世界的资讯。如何能让他们在这四年里树立光明积极的人生观,以至将来到了社会上要具有很强的独立能力,这是一个更加本质的课题!这是需要教师班子去认真严肃讨论的课题,因为他们的年龄正值青春期、逆反期。

授人以鱼,不如授人以渔!让他们用虚拟的平面的网络世界与社会中立体的真实生活作一个深刻的对比,把他们从蜜糖罐里硬生生地拉到比较艰苦的现实生活之中,我们的课程安排可谓“费尽心机”,乡下的农民、工厂的技工、矿区的井下工人猛然面对面成为他们描绘的对象,对于他们思想上和视觉上的冲击应该是巨大的。因此社会实践课程的设置对于学习艺术的学生来说是非常重要的、合理的。我们要总结并留下这些宝贵的经验。

王云写于山西平遥

2009年10月

第一次：山西之行有感

学生发来信息，让我写点关于下乡的感受。十几天的共同生活，让我更了解了他们，也更喜欢了这些“90后”的娃儿！

附中历来重视生活速写，把它作为单独的一门专业课程；尤其是下乡实践速写，更是附中的优良传统。由于学校的搬迁与近年的扩招，下乡写生活动暂停了两年。在校领导的支持下，又逢工作室制的推行，便把“下乡实践”这个传家宝拾了回来，于是就有了这次的山西之行。

我的面前，是100个鲜活的面孔，他们被称作“90后”，也有人叫他们“网生代”。大部分同学从小生活在大城市，过惯了舒适的生活，对中国的农村没有什么接触，更谈不上什么了解。他们对农村的艰苦生活能适应吗？尤其是农村的卫生状况，他们能忍受吗？带着诸多疑问，我们兵发山西。就这样，有了同学们与山西这块文化厚土的第一次亲密接触，才有了后面很多同学的第一次。

到了平遥，住进旅社，同学们才知道什么叫现实。尤其是男生，要共用一个厕所，简陋的住宿条件只能克服，这也仅仅是开始。在接下来的十天里，他们要面对重重困难，经历人生中的种种第一次。

第一次看见生长在地里的西红柿是什么样！（意料之外，情理之中？）

第一次喝到纯牛奶！（原来市场里买的牛奶兑了那么多水！）

第一次去露天的厕所！（那墙也太矮了吧？还那么……）

第一次多人共用一盆水洗手。

第一次走进工厂。在充满灰尘的空气中，看着工人把滚烫的钢水倒进模具……

第一次走进矿山！在淅沥的小雨中，看着一车一车的煤块如何从地下运出……体验在饥寒交迫中等午饭。

第一次坐在村里炕头上，学着和老乡拉家常。（尽管老乡说的听不懂几个字。）原来人与人的交流并没有那么难！

第一次坐在玉米地里望着远处发呆。暖暖的阳光洒在身上，鼻子里是各种植物的芬芳。原来外出写生，除了辛苦，还能这么享受！

第一次亲手剥开玉米。原来丰收的喜悦要时常伴随劳累与枯燥，甚至玉米上还有不知名的“小虫子”！

……

这许许多多的第一次，烙印在同学们稚嫩的心田；也是这些第一次，让同学们更加成熟起来。每天天不亮，同学们就出发。在清晨的薄雾中，大家已经散布在村子的田间农舍；晚上，孩子们披星戴月地回到宿舍。从开始的新鲜、困惑和迷茫，慢慢进入状态，学会了用眼睛观察周围真切的世界，用心体会周围的生活给自己带来的感受，用画笔抒发对这片土地的热爱与激情！坐班车，男生学会了“女士优先”，把座位让给女同学；有困难，同学们能团结友爱，互相帮助；各组组长认真负责，保证了每一个同学不掉队；陆阳老师身先士卒，安排着大家的一切，一直在第一线陪伴大家；更有孙伟校长“千里走单骑”，来第一线看望大家，鼓舞士气！

十几天的日子，虽然大家的脸庞晒黑了，但换回的是沉甸甸的下乡作业——如同这个金色的季节，我们也收获了自己的果实！

游山西梁周村

下乡感言

怀着忐忑不安又夹杂着点点兴奋心情的我们进村了。

初次下乡新鲜袭来，首次晚饭抢食精光。

回到旅店理好东西，就这样睡得香甜。

晨起甚冷，冻得哆嗦怨声载道，个个握着鸡蛋。

去了工厂哪儿都新奇，粗的细的管子都要看仔细。

黑色的煤块，土色的砖头，我们捂鼻前行。

工人辛苦干活，人人出力，看得眼花缭乱。

矿场雄伟宏大，高山远远耸立着自己的青色。

灰色灰蓝色是主色，天气巨冷，盼望着饭车，

雨儿零星散落，一个鸡蛋，几个人吃得津津有味。

肚里有了食物就减少了寒冷，聚集成一团画着古城。

串完这家走进那家，爷爷奶奶当模特儿。

在院里引狗逗猫美哉，美矣！

画着村子、画着古城、画着工厂……我们就该离去了，

画过、玩过、闹过才体验过不一般的滋味。

天空时而晴朗时而阴霾，冷暖都无常，

晴朗之日，天空湛蓝，土地微黄、微红，

阴时青色，下来点点雨滴。

明日离去，依依不舍这城与村，甚至狗儿、羊儿。

游玩一次，玩得开心，画得甚欢。

别了平遥，别了梁周村，别了这里的人儿！

到此游过甚幸，而自己希望何时能够再来欢聚。

中央美术学院附中 2009 级 4 班 刘潇

第一次下乡，感触真的很多。和老师同学们在一起相处的那半个月，有太多美好的回忆。见到许多未曾见过的事物，体验着不同于平常的生活。那些酸、甜、苦、辣感染了我，更加丰富了我的生活。

也许是因为那件意外迟到的事，迫使我 and 几位同学不得不单独去古城。古城留给我的印象也许是最深的，带着愧疚却又激动的心情踏上了这段奇异之旅。我被这座古城迷住了，它的古老建筑、精美的雕刻木门、镂花的木窗和街上各种各样的古玩无不使我陶醉其中。这就是中国的古文化，那种民间特色、建筑风格无不让我热爱与震撼。此时此刻，还等什么？用我的画笔把我的感受表达出来啊！真的好想细细地品味古城里这无尽的文化内涵。语言也许无法表达那种体会，只有感受才是最令人回味的。

梁周村——让我体会最多的地方。村里的人们真的很热情。他们友好地款待我们，让我们体会到了乡下人的质朴美好。乡下的饭菜虽然不如我们平时的美食，大家都却你争我抢，吃得津津有味。十几个人围坐在大桌前，有说有笑，回想起来，现在还真的很怀念当时我们“狼吞虎咽”的情景。坐在田地里，一个人望着远处大片大片的玉米地，像是海没有尽头，远方有两个人影在这黄昏下收割玉米……也许这就是农民的生活。

走进农家，一大片耀眼的金黄色刺痛了眼睛。堆成的玉米似山，旁边坐着一对年迈的老夫妇，他们诚挚热情地招待我，使我感动，即使是剥着玉米叶，也不时地对我露出和蔼的笑容。我虽然听不懂他们的方言，但我能读懂这些质朴热情的乡下人：他们简单、勤劳、美好、善良，这是我从未真正体会过的；我喜欢乡下的孩子，天真、纯洁、美好、善良，玩童的天性无不体现在他们身上。那个孩子忽然抢走了我的画，性格本

来比较内向的我,那天却疯狂地在田地里追赶着他。那时,我好像已经忘记了那个沉默无语的自己,仿佛又回到了美好的童年时代。和孩子们畅谈起来,对他们求学不易的经历感到同情和惋惜,终于体会到自己现在所处的生活是多么无忧无虑,要好好地珍惜。我想用我的画笔表现他们的顽皮,他们的天真,他们的烦恼,他们的顾虑。也许这样的孩子对于我们来说才是最纯洁的,虽有烦恼却仍然乐观阳光地过好每一天,童年真的是如此的美好,一颗简单纯净的心是多么可贵啊!

忽然很想一个人去画美丽的菜田,于是独自坐在田间,四周静谧无人,却未感觉害怕,因为有鸟的鸣叫、虫的陪伴,偶尔一只小小的蜘蛛爬到画纸上,却又不忍心伤害它,也许是怕破坏这美好自然的和谐吧。忽然发现自己在这美好的自然面前是如此的卑微渺小,我没有资格伤害这里的一花一草,只能用画笔描述对它的感受,这感受自然、真切,给人以无尽的回味。我画的每一笔不为别的,而是把它作为永久的记忆。这画中的情景我不希望被别人见到,我想它属于我,那是对美好的自然的向往之情和留恋之情,那是能找寻纯洁美好的心灵的唯一寄托。这“自然”属于我,那是洗涤心灵的地方;画中的内容不是梦,却是寄托梦的真实地方。我想表达这对梦的追求,对自然无比真切的热爱。

第一次到矿区,下着雨,没带伞,有些怨天尤人。那些穿着橙色工服的工人毫无怨言,黝黑的皮肤,工服上斑斑油渍,时常用笑容表达他们对我们的热情欢迎,也时常不经意间见到那个沉默的穿灰色工服的人,坐在角落里满脸愁容地抽着烟,没有人注意到他,也许是因生活、家庭而担忧吧,谁又能真正体会到呢……

铸造厂,兴奋地观看着工人们倒铁水。只见黑漆漆一片中耀眼的金黄色“涌出”,两个工人抬着装满铁水的桶,一副沉甸甸的样子。我站得很远,却真切感受到铁水冒出的热气在向四周蔓延。工人们来不及擦拭身上的汗水,他们辛勤地劳作感染了我,我顶着一场“煤雨”(从机器上

部向外散下的煤渣)在旁边疯狂地画下这感人的一幕,真的体会到为了作画而疯狂。也许正是这感人的劳动场景深深地打动了我,我不再怕脏、不再怕累,比起他们,我这又算得了什么呢?

这次下乡让我经历了很多,了解了很多。虽然每天都在忙碌之中渡过,但那看似令人疲惫的日子却让我成熟了许多,我真正体会到了农民的劳苦、工人的不易,也让我懂得了珍惜。自然的美好与历史悠久的文化触动着我的心灵,我无法用语言形容或表述我内心的那份感动,也无法描绘当时激动、感动或是同情的心理,只能用我的画记录下这全过程,唯有自己的感受是最真切的。我怀念那美好并令人感动的半个月,让我成长的那段日子,我永生难忘……

中央美术学院附中 2009 级 4 班 于越

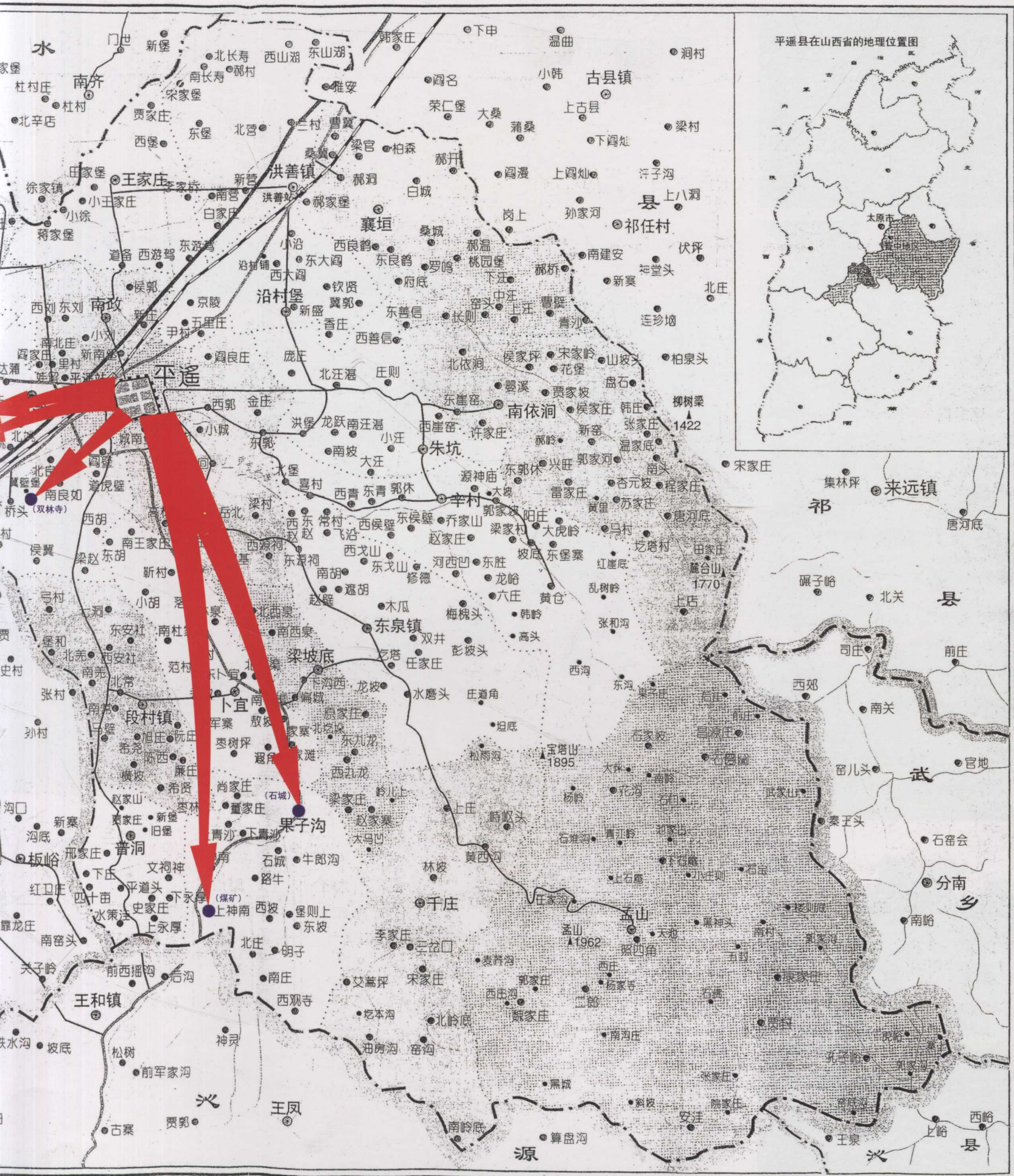

我在哪儿呢？

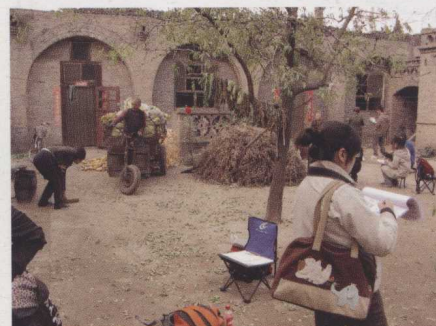
写生路线

平遥县政区图

梁周村速写

于越