

中央美术学院

优秀生

素描

余 陈 编著

江西美术出版社

作品精选

中央美术学院

优秀生素描作品精选

余 陈

1963 出生于贵州省

1981 毕业于贵州省艺术学校

1988 毕业于中央美术学院版画系

现任中央美术学院－造型学院基础部副教授

1995 “女画家的世界”作品展，北京国际艺苑美术馆，北京

2001 “国际妇女艺术展”，中国美术馆，北京

2002 “中国造型艺术展”，开罗，埃及

2003 个展“红孩儿”，少励画廊，香港

2004 “性别规范——今日中国美术首届女性艺术家作品展”，北京

2005 个展“红孩儿”之二，少励画廊，香港

2006 “我们仨——余陈、陈余和陈李姐弟联展”，少励画廊，香港

2007 “中国制造——年轻的中国当代艺术家”，OPERA GALLERY，伦敦、纽约

2008 “我们仨——余陈、陈余和陈李姐弟第二回联展”，少励画廊，今日美术馆，北京

2009 “上海当代”国际艺术博览会，上海展览中心，上海

2010 “我们——woman”，少励画廊，香港

2011 “香港艺术博览会”，香港会议展览中心，香港

造型基础教学中的素描

这本画册中的学生作业，大多是我在中央美术学院造型学院基础部任教期间的素描教学结果。

2000 年，我由版画系调入新成立的、只负责一年级基础教学的造型学院基础部。虽然在版画系已担任过多年的一、二、三各年级素描教员，但是突然面对扩招后多了数倍的学生，我真的很懵，完全不知道在学生数量大大增加，学生基础能力也相应下降的条件下，自己能否胜任？是否还能保证过去在版画系教学时的教学水平？事实上这很有挑战性。所以思来想去，打算换个思路，退而求其次吧。

（一）放弃对审美问题的纠结

那时我的打算之一就是：将自己在教学中有关涉及到审美趣味风格的偏好，尽可能退出基础素描教学，少影响最好完全不影响。我在版画系教学时，曾为某些学生因不够正的“趣味”而伤过脑筋，而此时感到大可不必。在基础部一年中大约 12 周的素描课教学中，想要纠正某些或许令我看不太顺眼的风格趣味类型，会是一件费时费力也不会讨好的事。与此同时，我也意识到：再将某种风格看成是优于另一种风格，并以此来主导教学，已不合时宜，也很容易在急需面对的问题上跑题。

我的打算之二是：尊重和保护学生已经使用顺手或喜欢的造型风格类型，把提高观察能力和写实技术置于素描教学的核心。在此基础上，适当提供相关门类及艺术史知识话题与同学进行讨论。

本来嘛，上一年级一个班级 20 人以上的大课，老师算不上是师父，学生也不是徒弟。况且一年级的基础教学内容并不涉及画种制作或画室风格的追求，与我本人的创作思路也很少有直接关系。它的目标应该是造型学院各专业、画室、工作室都不曾放弃的造型基础训练。所以，我认为自己在基础部的素描教学应该抓住的是：帮助学生掌握及提高基本的写生写实能力。而审美趣味风格类型的东西，现在在全国各大美术学院的各专业，以及众多名家早已将各种具象写实的风格展现得应有尽有、基本普及，并且相应的出版画册已多种多样。能考上中央美术学院的新生们，在入学前也都接受了风格各异的老师的影响，他们将带着各式各样风格的造型能力走进美院，这已是不可避免的事实。而美院之所以录取他（她）们，主要看中的也正是他（她）们的造型能力。

由新生们带来的不同面貌的造型趣味风格，实际上，除了极少数人或许已经有了某些个人特点，绝大多数也就不过是所谓风格的表面影子而已，不碍事。学生们这么年轻，某天又追风其他风格还说不准呢。再则，关于风格，恰恰是各系不同的画室工作室所追求的对象，也是其

存在的价值，这个归它们承担。对此，我个人认为不仅没有必要插手，相反，该省下精力，就借助它们来带动教学，让学生顺着自己刚好会的那些东西提高造型能力。因此在教学实践中，我鼓励同学将自己已初步掌握的办法发扬光大并顺藤摸瓜。问题在于，同学们入学前所会的那点办法还远不够彻底，远不够运用自如，就像他们对对象的观察能力和描述力度一样，还远不够到位，眼力和活儿还太粗糙，而这正是一年级素描课中真正该做的工作。

在极其有限的课时里，若有带动学生进入这个轨道，将其注意力集于进行较有效的教学的办法，对我来说就值得一试。

（二）必要的原则

新生入学，造型能力不足的软肋主要是对形体结构的观察和描绘模糊。我观察过一个年级中的不同班级，在这个问题上抓或不抓，学生的成绩会有很大的差别。换句话说，拿或不拿出个原则，结果会有好些不同。

我给同学提供的是以下两个原则。

可变原则：

- （1）素描画材工具纸张任选。
- （2）角度任选。
- （3）要或不要画背景任选。背景画调子或留空白任选。
- （4）可以考虑把作业当作一件作品来对待，也可以不考虑。

不变原则：

- （1）构图（画面组织）朴实，大方、自然。
- （2）人物对象的比例和画面的透视关系视觉上要合理、经得起推敲。
- （3）强调形体结构。
- （4）课时有限，但若可能的话，尽量深入塑造。

我给自己规定的原则：

- （1）保护同学与生俱来的主观能动性、积极性以及个人特点，并借此推动教学，只要同学自己想办法也有办法做得到的地方，就放手。
- （2）精力只集中于把住同学画面中有关比例、结构、外形、透视、明暗关系、调子关系的准确度。
- （3）布置作业前，向同学介绍素描课的提纲以及各个段落的安排，并尽可能全面地讨论与素描相关的话题。同时，就课程的原则性、也就是客观观察与准确表达的严格程度尽可能达成共识。
- （4）摆模特儿时多花些时间精力，尽可能摆得满意。突出人物的特点，减少不必要的繁琐内容。注意由易到难的节奏。
- （5）模特儿的受光程度和衣物深灰浅的调子组成要明朗。

（三）执行原则

造型基础部的素描课一年里大约有 12 周，每周 20 学时。每个班级的作业安排完全一致，最终由老师集体判分。石膏像、半身、全身及双人像由一周一张到二周一张，每个单元的作业由易到难。模特儿对象是复杂的，课时规定是死的，同学的脑子却是活的。

在教学过程中我会提示大家注意课时，迫使同学面对这个限制，据此去构想并设置画面的视觉组成因素，考虑使用加法或者减法，比如：注意选择构图的角度和组织画面构成的难度，注意对素描画材的熟悉或掌握程度，学习在选择的自由和限制的不自由之间学习作出判断与决定，同学由此可以预见、避免或接受某些后果。事实上，忽略焦点，摸不准问题所在，正是常常让同学冒失冲动、吃尽苦头、能力得不到充分发挥的原因，所以，设置并执行原则于我而言是教学的必要环节。在这些原则框架内，针对问题所在，教学就能循序渐进，由浅入深，关键在严格执行。同学每一张作业的经验 and 感受力的积累，都会是推进每个单元造型水准的决定因素，也是面对越来越复杂的写生对象，能有效激发并发挥潜在能量的铺垫。

当我们能从这些作业中看到各式各样的制作方法，看到它们不一样的风格特点，看到不尽相同的个人感受，看到被描绘人物对象的真实可信，当我们能够被这些画面所吸引，我认为，我们这个阶段的教学目的就算基本达到了。

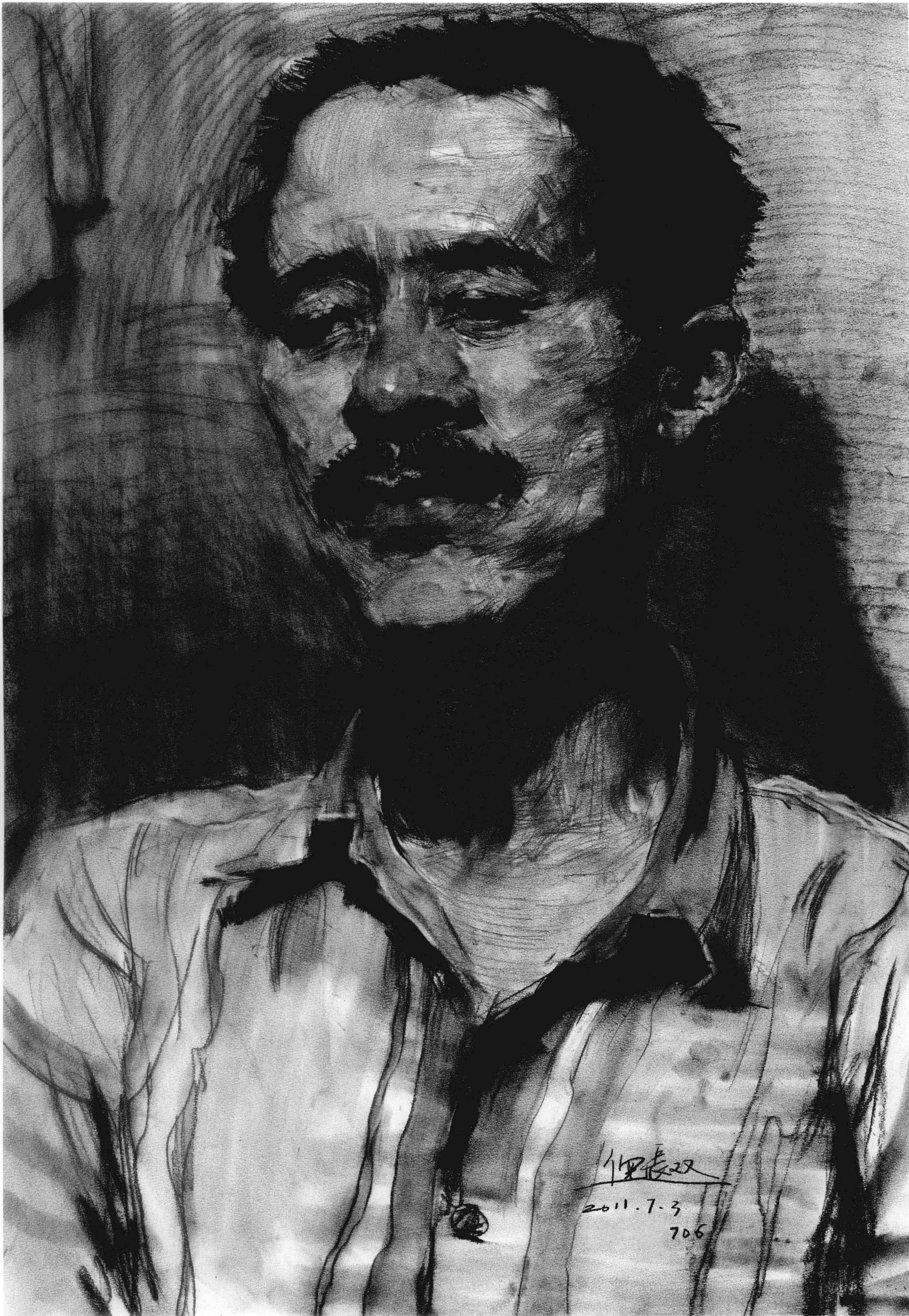
余陈

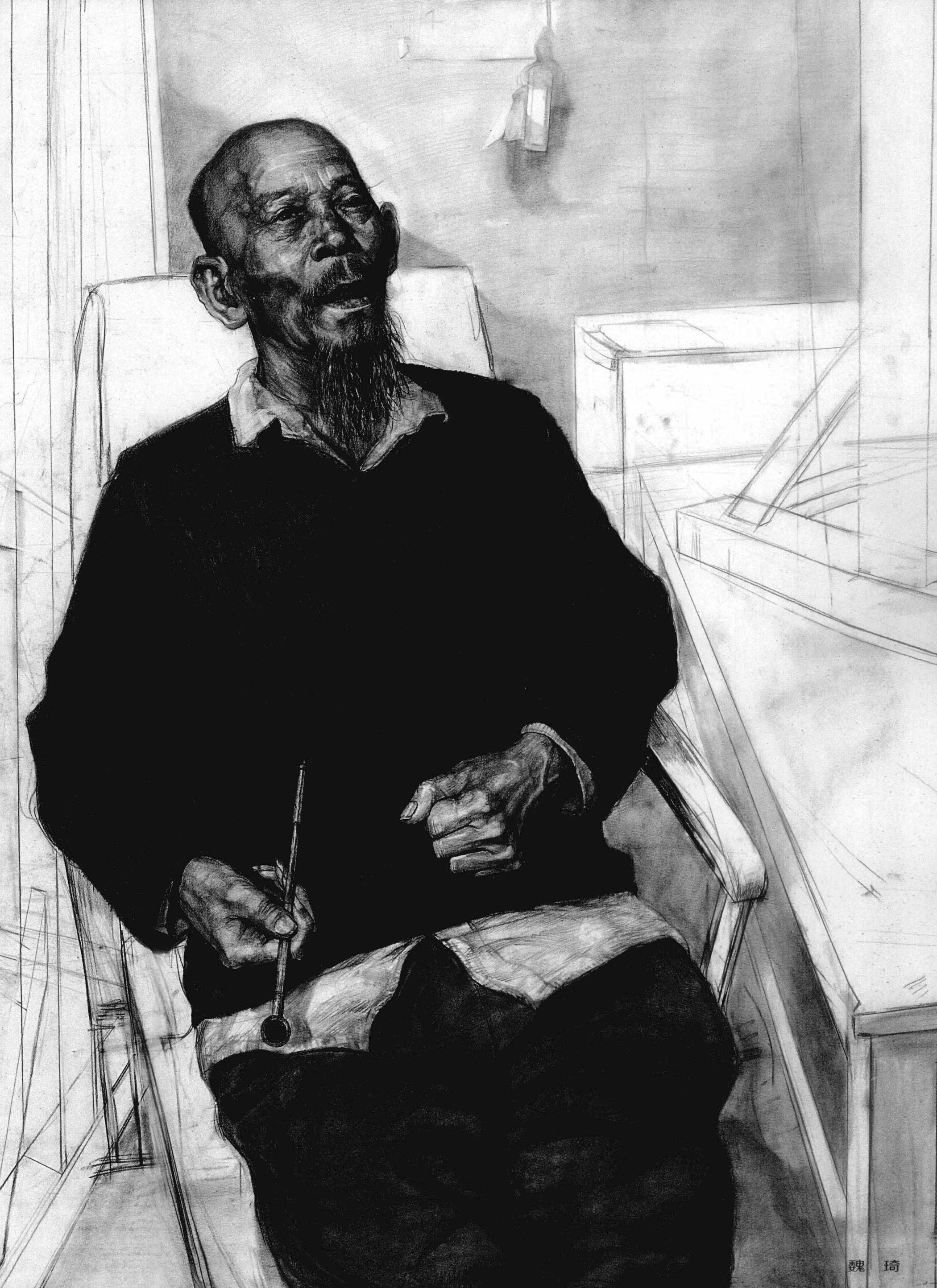
2011 年 6 月

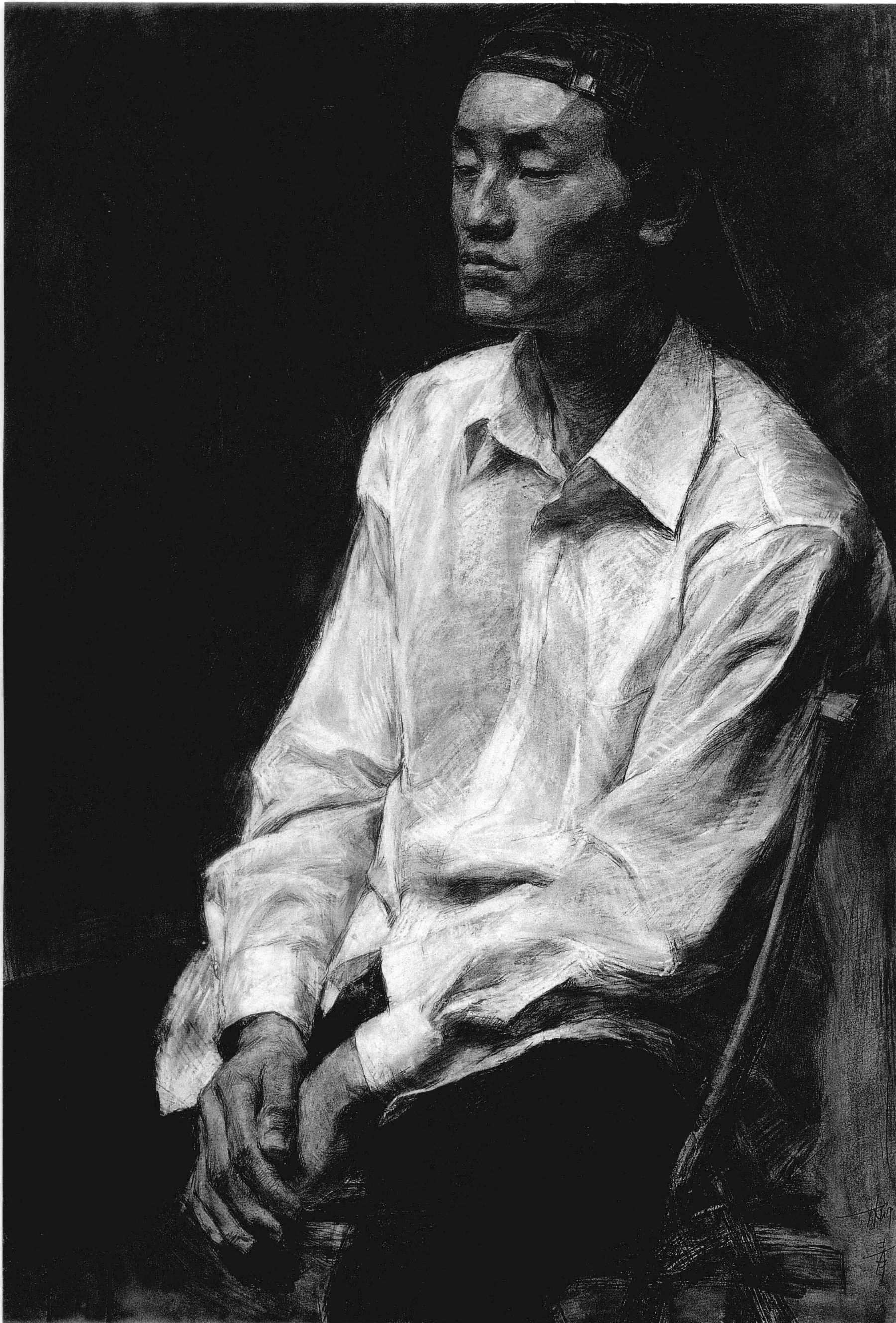

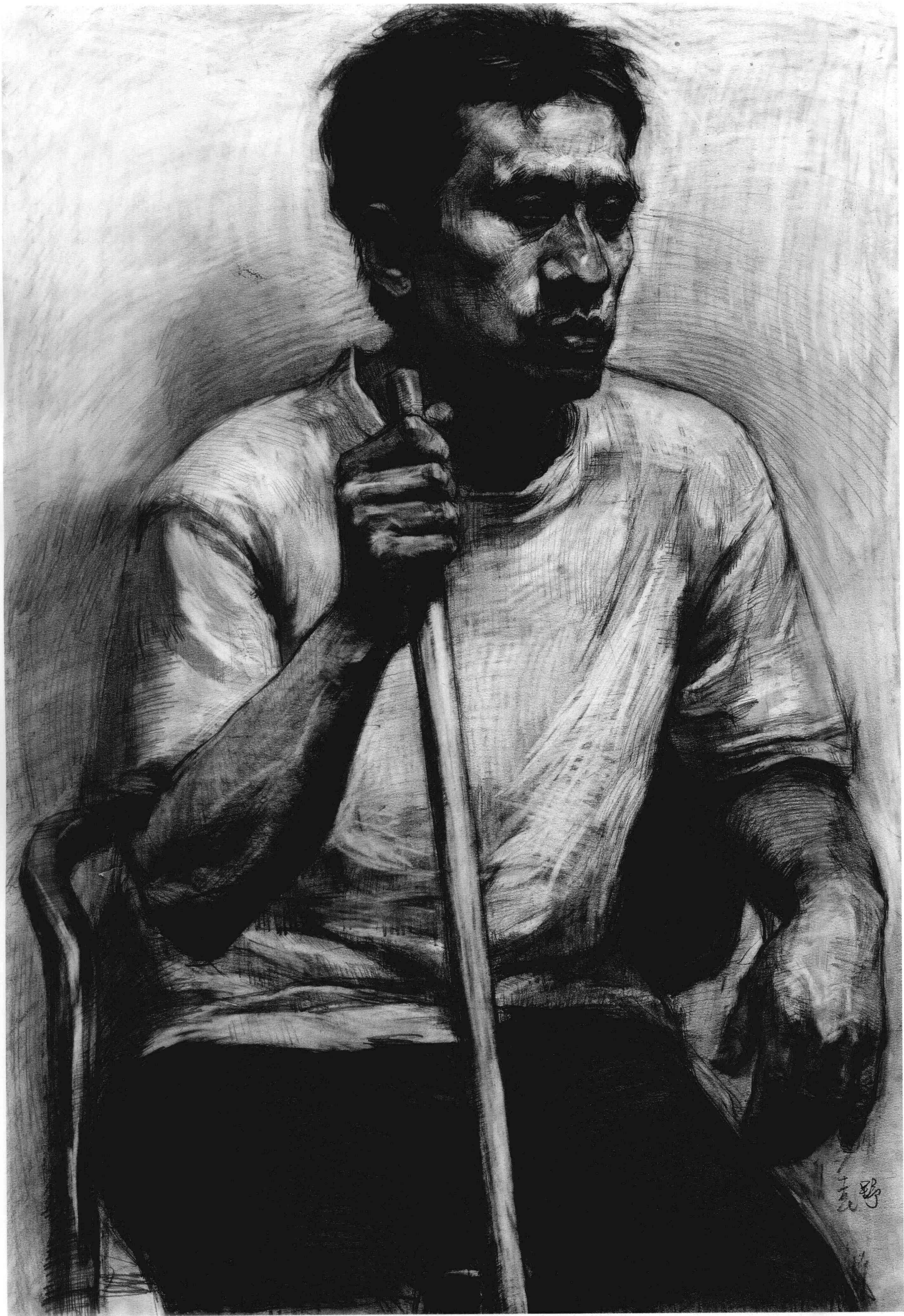

於二〇〇二年十二月十五日
鄧鑑畫於中央美大
張奇志作

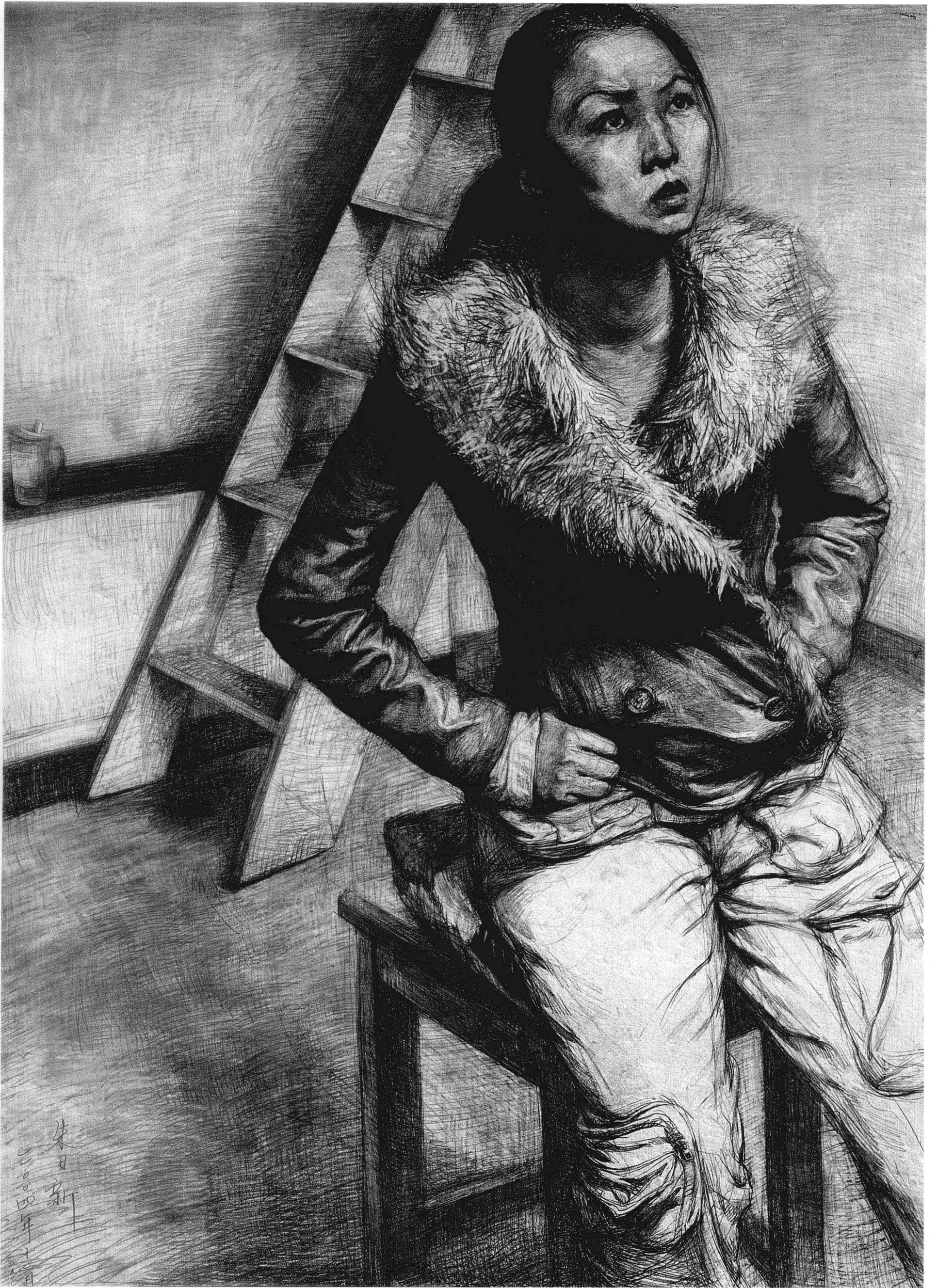

朱日新
二〇〇四年十月