

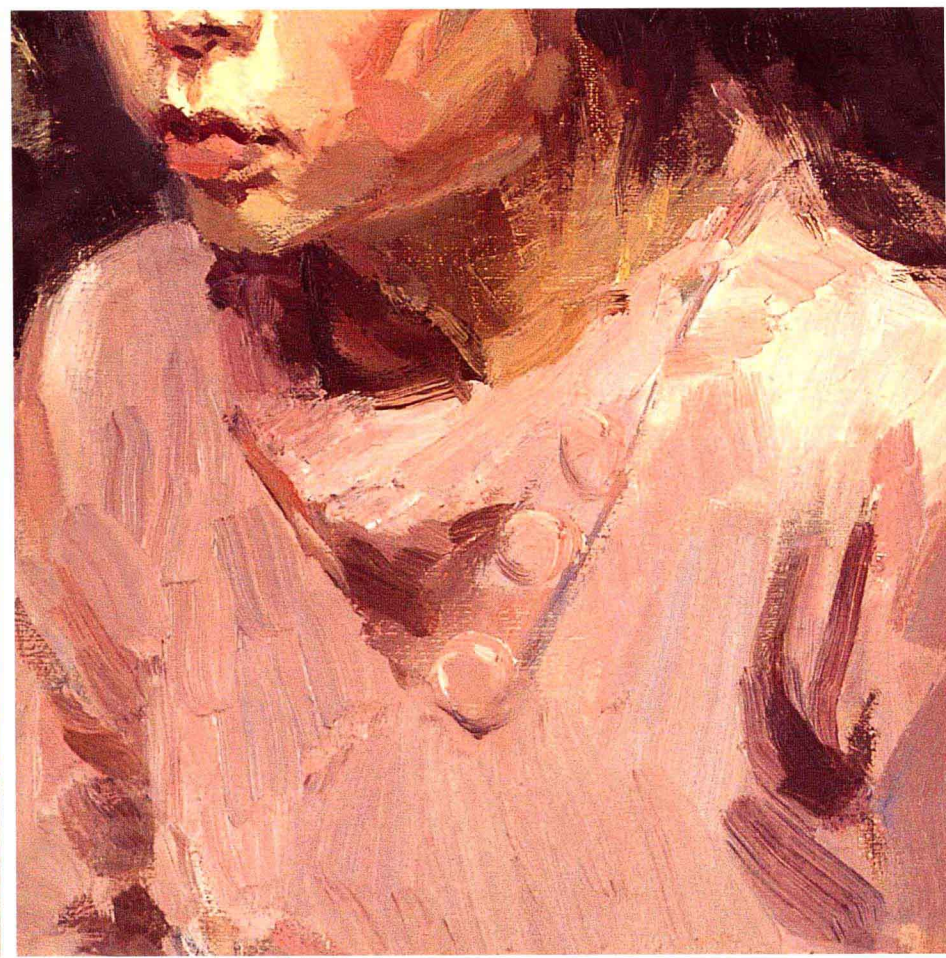
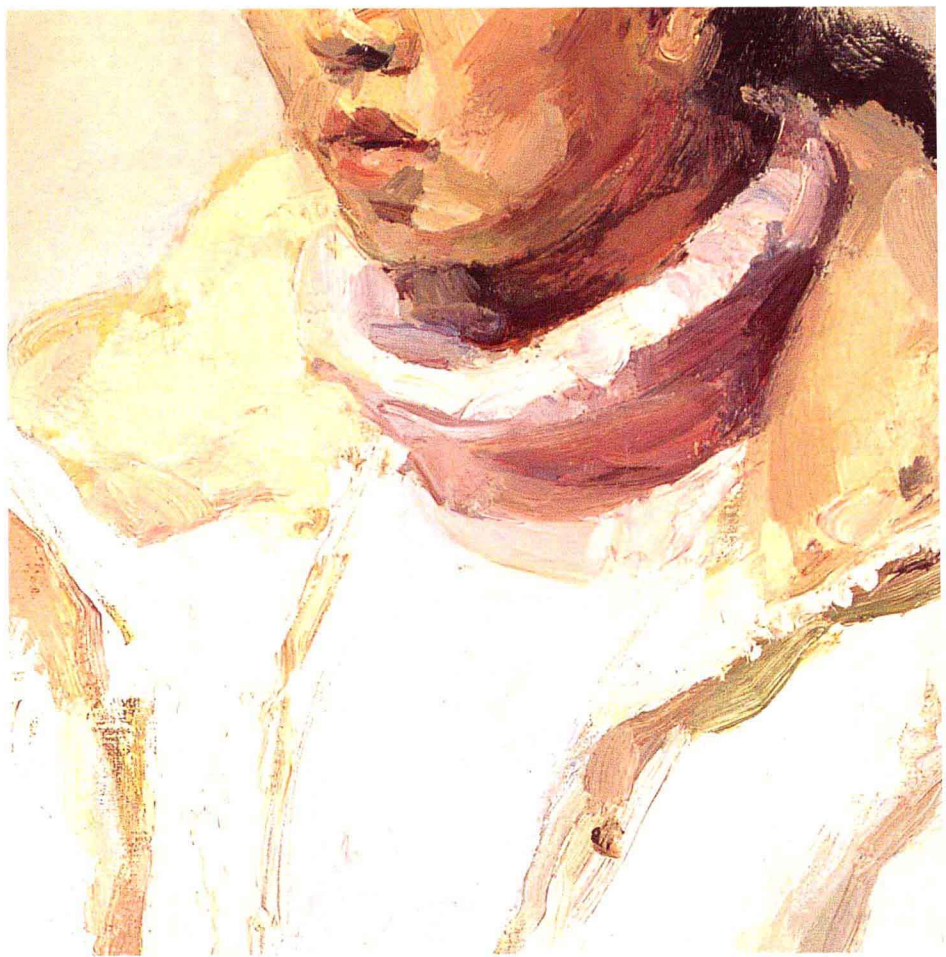
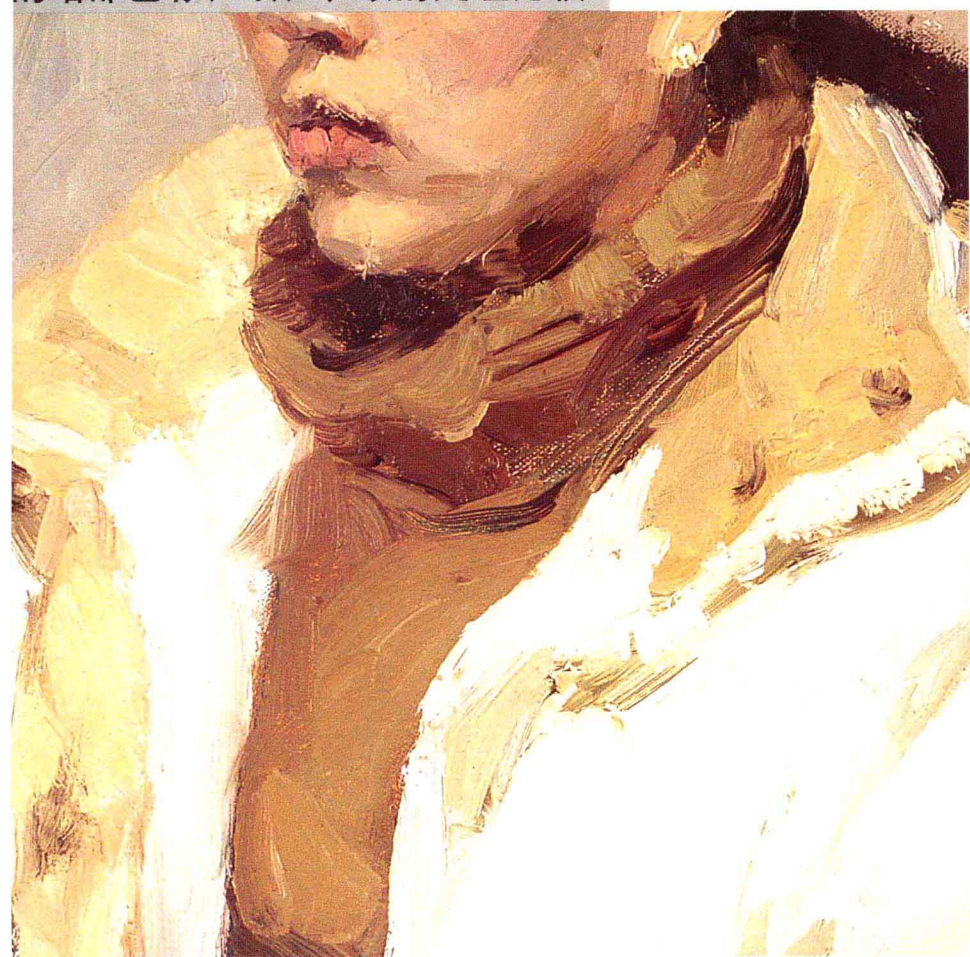

中央美术学院附中 油画人像精选

zhongYangmeishuxueYuanfuzhong
Youhuarenxiangjingxuan

湖北美术出版社

的暗部色彩、颈、衣领的处理比较

策 划：蔡国胜
主 编：孙 逊
整体设计：吴 昊

(CIP) 数据

中央美术学院附中油画人像精选/孙逊编著.
湖北美术出版社, 2005.9
ISBN 7-5394-1772-2

画一作品集—中国—现代

IV.J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第109872号

中央美术学院附中油画人像精选

© 孙 逊 刘霞飞 编 著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号
湖北出版文化城C座13楼

电 话：(027)87679521 87679522

邮政编码：430070

h t t p: //www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/8

印 张：4

印 数：6000册

版 次：2004年10月第1版 2005年10月第1次印刷

ISBN 7-5394-1772-2/J · 1412

定 价：22.00元

序

孙逊

中央美术学院附中学生的油画人像作业单独出版发行，这是头一回。

一直以来，我校学生的水粉静物作业都是十分出色的，相对而言，油画人像则没有那么突出。一方面的原因是换了新材料——油画，学生在工具材料的掌握上还不够熟练；另一方面，油画人像在造型的难度上要大大高于静物，在形色结合这一问题上，年轻的学生们很难做到平衡和兼顾。所以，这一部分的作品我们一直较少示人。

近年来，全国美术教育形势的发展变化也影响到了我们的教学，首先是油画这一画种在全国的普及，尤其是在年轻人中的广受欢迎，我校的学生就大都喜欢以油画材料来画人像；其次，中央美院造型专业招生考试的色彩考题连年定为人像，这就使得我们高年级的油画人像成为了一个非常重要的课程。

这里出版的40幅油画人像，绝大部分是我校今年的毕业生在四年级上学期的色彩课（总共八周）中完成的。因为即将面临高考，老师、学生的压力都很大，同时也都很投入。课程刚开始时，大家对当时的作品都不太满意，教员就从留校的油画人像作业中挑选了一批在橱窗中展示，并鼓励、甚至要求同学们对照临习。这样的做法见效很快。不多久，检查教学的老师们就发现同学的画架上的新作甚至要好过一些橱窗中的作品了。于是，新的作品不断被放到橱窗中去，教学的过程中也不断产生新的“经典”，同学所临习的作品也已都变成班上同学的作品了。这无疑大大激发了同学们的热情，也增强了他们的自信心。师生间相互配合的结果，于是就有了这本画册的大部分作品。

这个课程是由学院基础部的杨澄老师、油画系的研究生刘霞飞同学和我共同担当的。杨老师的时间很紧，但仍能坚持来给同学们上课，他对油画人像的自由而纯熟的把握与他轻松、幽默的语言给学生们以深刻的印象。小刘老师虽然还是在读的研究生，但她在油画人像写生上的扎实功底和对此理性而准确的认识，以及与她自己年龄不相符的在教学上的成熟与耐心，同样给我们留下深刻印象，我现在还能想起一进教室，看见一个穿着围裙的小女老师站在同学画旁给他们改画的样子。借此机会，我对两位老师对学校及我本人工作的支持和帮助表示感谢！对在这次课程中一起努力和进取的同学们表示感谢！

作品出版发行，我们也不免有些紧张，知道要面对各方面的审视。一次课程的作业，精品不是很多，但是我们认为这是一个真实的情况，值得出版以利于教学上的进一步研究，并想借此检验我们的教学。让老师、同学们也换个角度来考量自己，也是对他们的肯定和鼓励。在此真诚希望得到美术界中老师、同学们的指正。

感谢王开元、蔡国胜先生，没有他们的职业敏感与工作热情，就不会有此书的面世。他们的宽容使我们有足够的时间来完成此书的编辑工作。

封面作者：侯海薇

画面最突出的就是作者的一种饱满的情绪，饱满的构图、造型、色彩。作者画得很投入、也很大方。

封二作者：陈月娥

画的生动、流畅，但在体块的把握上有些不够主动。

附中向来是高度重视基础教学的。学生经过三年多的长期作业训练，基本造型能力上是没有太大问题的。但是高考毕竟是一种在短时间内对造型、色彩能力的考验，所以这个由长到短的转换过程，自然也就成了这个冲刺阶段的教学重点。很多学生平时长期作业发挥得都很好，但一到短期油画写生往往大打折扣。这里面我个人认为需要在两方面下功夫：一是短期素描的训练，要把长期作业中“找”感觉的习惯变成“抓”感觉。二是要把长期作业中的分析式的描绘方法转化成表现式的描绘，强调画面整体效果和节奏感。有了这个基础，学生实际上在素描的短期训练中给自己减轻了包袱，在油画训练时就可以轻装上阵了。因为油画作品是在素描的基础上又多了色彩的各种因素，难度变得更大了，所以在此之前的素描训练中先使学生的观察方式“减”下来是尤其重要的。如果还带着长期作业的眼光进入油画写生，那是十分艰难的。

说到具体的油画头像写生教学，我的看法是：在这个特殊阶段，方法要重于规律。因为附中的学生并不缺少对色彩基本规律的认识和掌握，而在课程的开始阶段，我发现大多数的学生对油画这种材料的使用在技术上十分缺乏，似乎总有种有劲使不上的感觉，油画材料显然成了表现的障碍。这时候我会根据同学造型上的特点，给他们推荐一些具体的方法。有些同学我会让他先薄再厚，有些我会让他先松后紧，有些我会让他先厚再刮等等，总而言之就是让他们较快的学会如何用油画这种慢干的材料在短期作业中快速出效果。我觉得经过一周的这种训练，有相当的学生经过尝试都能找到自己的办法。这一关一过，速度自然是大大提高。在规定时间内完成作品已经不是问题了，学生的自信心和用油彩来表现自我感受的欲望都大大提高了。他们在平时的训练中所达到的水准也随着对工具材料的熟悉和掌握一步步地展现了出来。在这个时候再对那些色彩和造型的基本规律问题进行调整和提高就感觉轻松很多了。聪明的学生两三周以后就可以画出一些像样的作品了。

以上是我在对附中毕业班油画肖像课程教学中的一点感受，仅代表个人的见解，还希望同学和老师们批评和指正，更希望我带的这届学生都能有较好的前途。

油画头像在附中高年级课程中占有非常重要的比例。而学生在经过大量素描人像的训练后，接触相比之下陌生许多的油画头像，难免会对前方未见的困难产生畏惧，从而会发挥不出长期素描和静物色彩学习积累的形与色两方面素质，而这素质其实很可能是他们已经具备的。兴奋却又胆怯——这种情绪，同样从附中大门走出来的我再了解不过了。

所以我想首先应该让学生抛开拘束。在画面伊始就让他们将人像当作基本的物体来看待，淡化对局部琐碎形体的过早关注，而将注意力集中于对象的脸及其环境这几个大色块所组成的色调印象，当然还有对象的整体特征上。总之，就是要大胆鲜明地表达出自己此时的感受，是奔放、沉郁还是雅致，是炙热的还是冰冷的。这一刻每个人的感受都是最鲜活的，因此我们应当飞快地抓住瞬间的心灵感受。我始终相信，并且已有事实证明，画出自己满意的美丽的色彩犹如终于说出自己最想说的话，对情绪是一种极大的鼓舞。而只有当你对其抱有热情的事情你才有可能将它做好。为使他们拥有这份热情，我愿意让学生用尽量简单直观的方式来想像和理解看似复杂的问题。比如深入即是正确的色彩放在正确的位置上，把每一笔作为一把雕刻刀，只不过每刀要兼顾明度（素描）与冷暖（色彩），砍在对象身上正确的位置，即形体转折的每一个面上。这种造型分析的能力应是他们已经具备的，我的工作只是提醒他们兼顾形色二者的正确性。这样一来，一切冷暖的微妙变化皆可归因于结构的起伏转折，便不再是莫须有和难以理解的了。而惟有理解了问题，学生们才能够在心理上充满自信，不畏惧。这对任何进步都是必需的。从起稿、深入到最终调整，除了教给学生一些具体的技术和方法外，最重要的是让每个人养成正确的整体观察比较的习惯，最终他们将能够独立的完成每一幅画。

大家的进展让人欣慰。从开始的拘谨到放开胆量画，我看到大家的状态变得积极而活跃，在他们的画面中也呈现出越来越鲜明生动的形象，整个课堂因之而充溢着兴奋的空气，在这个冬天让人倍感温暖。好的状态可以激发出己所不知的更大能量，在接下来难度更大的半身像阶段，尽管大家都是第一次接触，但却大都发挥得比头像还要出色。作为老师，精神上本就与学生相通，所以看到他们的每一点进步，看到他们积极的笑脸，这是最让人高兴的。

我始终相信他们的能力，也相信一个健康开放的精神状态对于前进的重要。所以我倾向于鼓励学生，尽可能不去打击他们的自信心，做他们的朋友而不是说教者，让他们放松下来，并相信自己有能力做好。这个时候，生气勃勃的画面已经能够反映出他们的自信。

作者：沈扬

色彩饱满并且有力，大胆地表现出了对对象形与色的强烈感受。

作者：柳慧婷
较好。

笔触与形色结合得自然流畅，肤色鲜明而有光泽，而且画面主次、松紧的节奏掌握得

作者：毕横 形色结合得好，但脸部及衣服上的黄色略显简单和保守。

作者：刘轩 大关系较好，肩的处理过于简单。

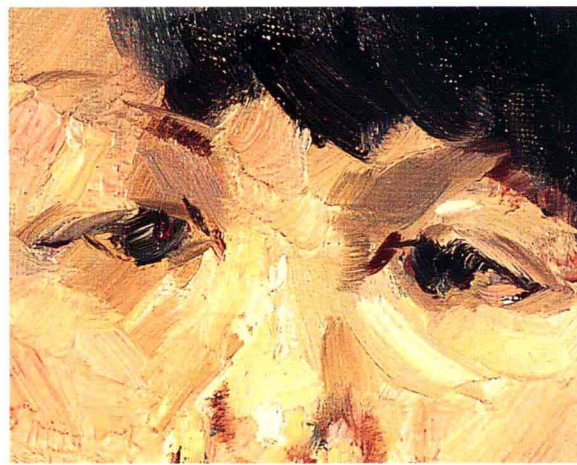
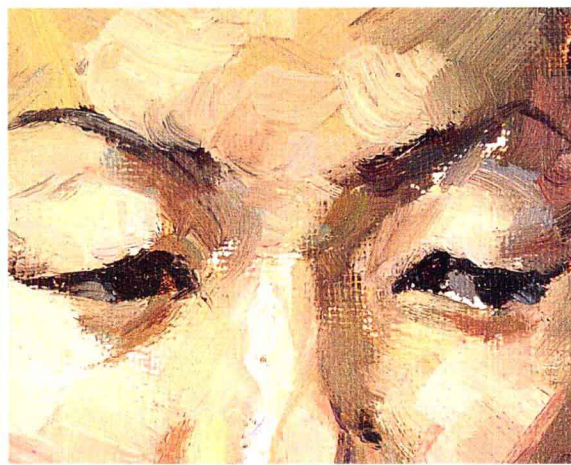
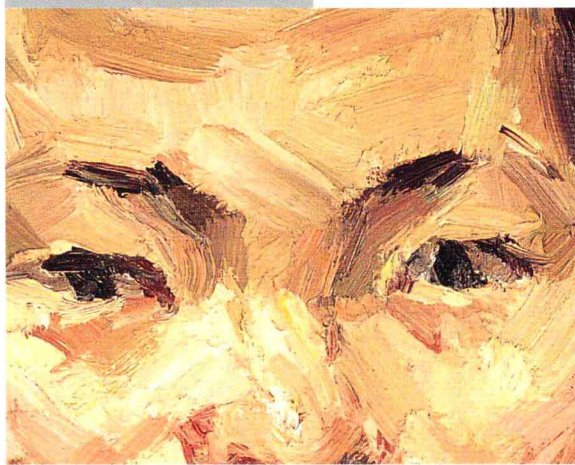
作者：王麒

这张短期作业活泼而有生气，暖调子中的冷颜色画得漂亮。只是对形的观察略显概念了些。

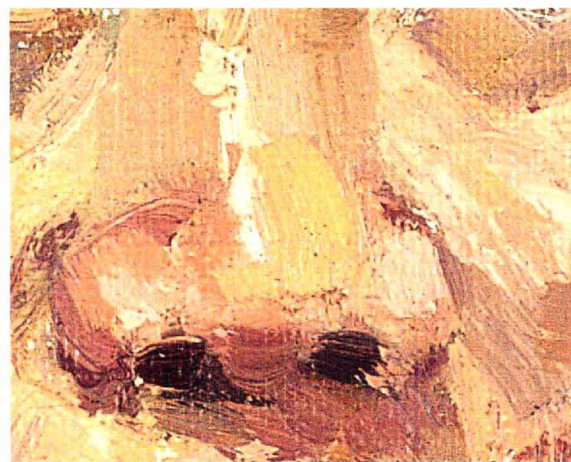

作者：何可人 形与色的大关系完整深入，但色彩略显单调和拘谨。

眼部的画法比较

鼻部的画法比较

嘴部的画法比较

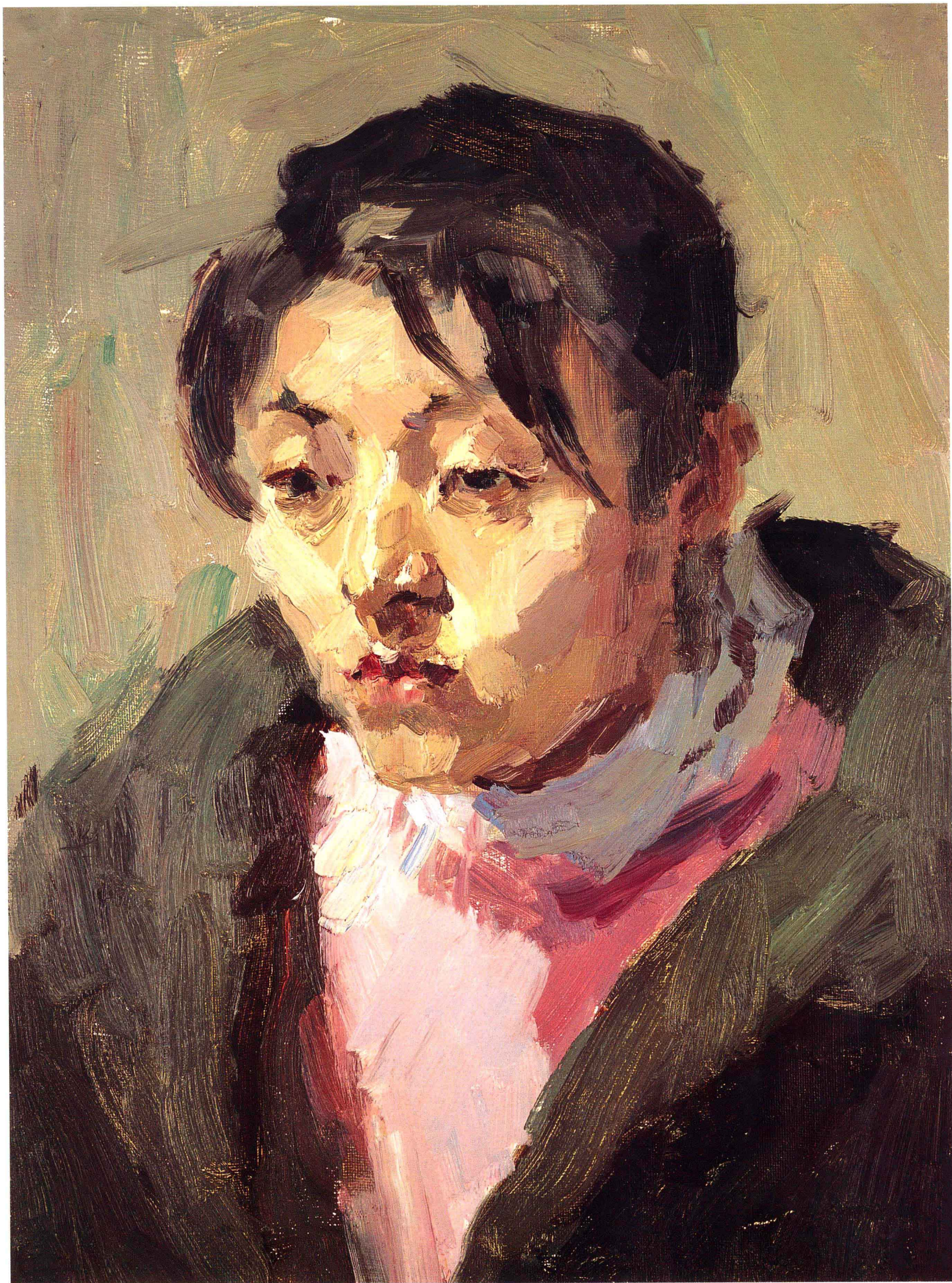
作者：张起 这是学生画自己的奶奶，对对象情绪精神的体会和把握很独到，色彩透亮，同时从技术的层面讲也很精彩，如头发、双眼、嘴、背心等都很出色。

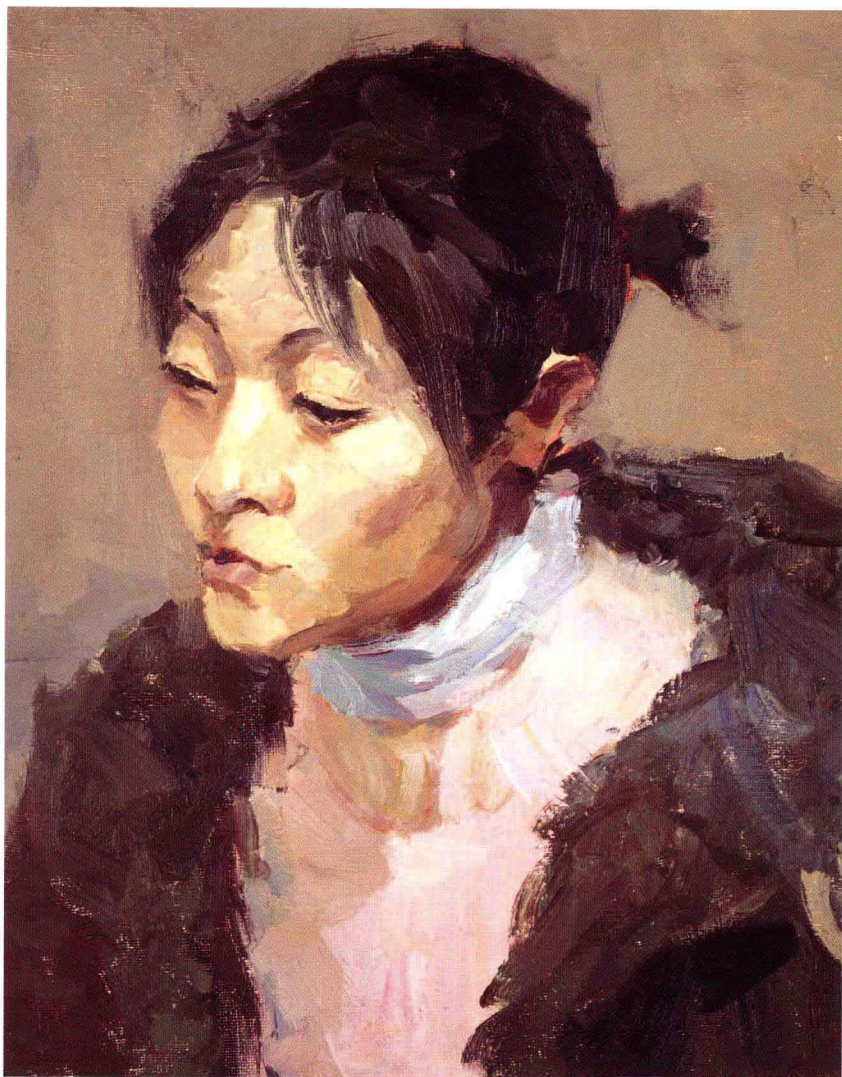
作者：李璇 头部刻画较好，画面左面的肩和腰、腹部处理不够理想。

作者：刘轩 五官刻划得生动完整，相比之下脸部侧面处理得更整体概括一些，大节奏将会更好。

作者：王麒 暗部色彩沉着而透明，关键的体块转折画得很肯定，但稍欠严谨性。

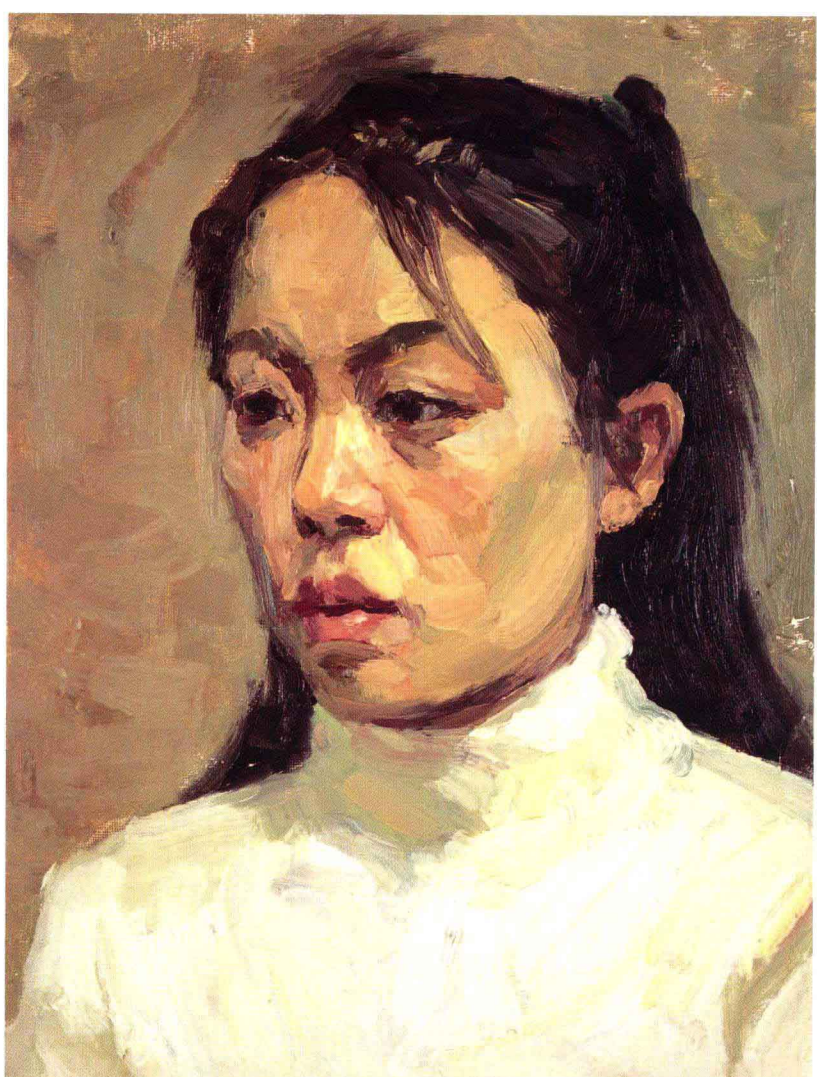
作者：刘轩 此画大的色彩关系及形色结合都较好，只是体面衔接和虚实处理不够使形象略显薄气。

作者：刘轩 大色块画得明亮，但身体太过简单。

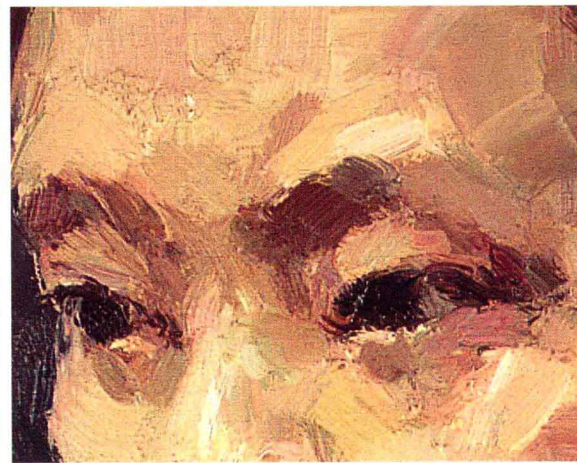
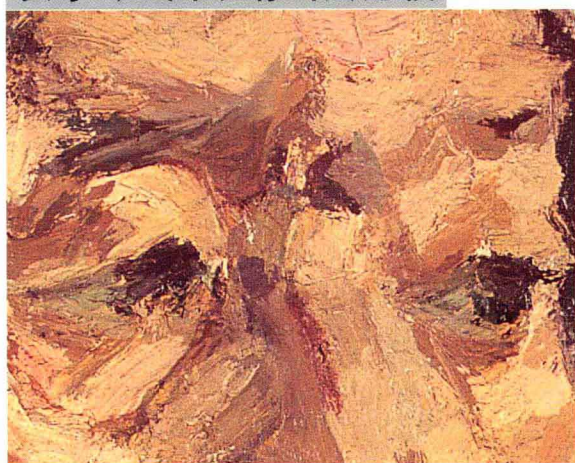

作者：冯薇 大色调协调自然，形的把握具体而不是简单的概念化，画得朴素沉着。

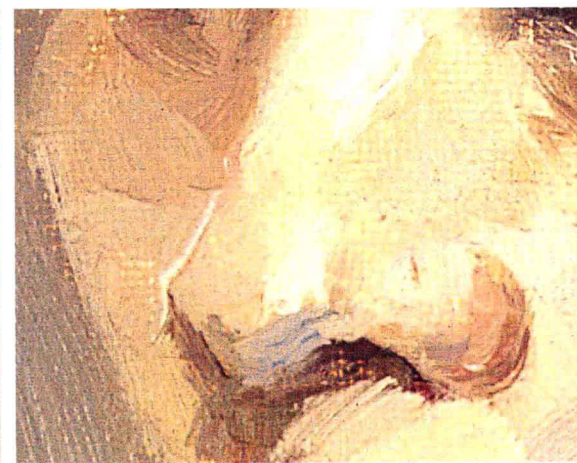
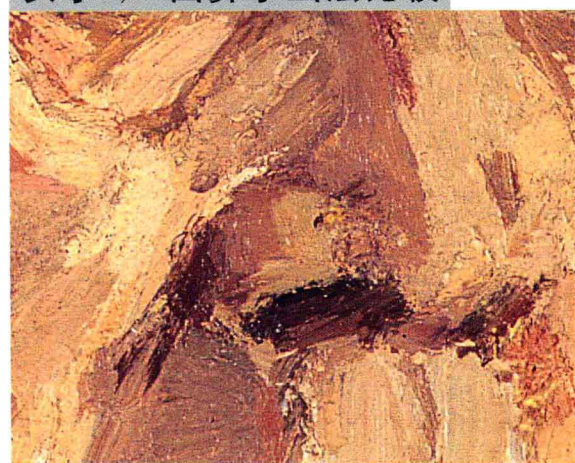

作者：胡海博 画面大关系处理得较好，局部塑造得结实而具体。

女子3/4面眼睛画法比较

女子3/4面鼻子画法比较

女子3/4面嘴巴画法比较

