

+100

宋建社与^{他的}_{100位}成功考生

编 著 宋建社

责任编辑 邓 明

美术设计 彭 蓓 蕾

技术编辑 鲍 屹

图书在版编目(C I P)数据

1+100: 宋建社与他的100位成功学生 / 宋建社编著.

上海: 上海画报出版社, 2004

ISBN 7-80685-329-4

I. 1... II. 宋... III. 美术 - 高等学校 - 入学考试
- 自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 120315 号

宋建社与他的 100 位成功学生

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海市印刷二厂有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张 7 印数 1-3690

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80685-329-4/J · 330

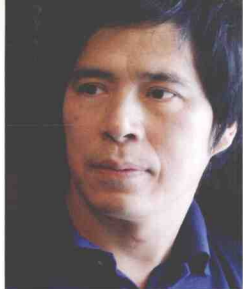
定价: 35.00 元

1+100

宋建社与他的 100 位成功考生

宋建社 简历

1955年12月生 浙江人
中国美术家协会会员
上海美术家协会粉画工作委员会副会长

作品

1981《鞋与路》	第二届全国青年美展
1988《大饼摊》等	第二届“海平线”画展
1989《湘西情》	第七届全国美展
1989《冬日》	杭州中国水彩画大展 佳作奖
1990《水镇印象》	杭州中国水彩画大展 金马奖
1994《童年的故乡》	第九届亚细亚国际水彩画大展
1998《梦萦故乡》	第四届全国水彩、粉画大展
1999《小钹村的晨曦》	第九届全国美展
2003《乡村的傍晚》	中国首届粉画大展
2004《初夏》	第十届全国美展

论文

1990《观念的更新与形式的回归》	《中国纺织美术》
1992《艺术中的主观色彩与客观色彩》	《浙江美术界》
1992《中国有波普艺术的土壤吗?》	《文汇报》等
1995《论艺术家的风格与自我超越》	《上海美术》

著书

1992《水粉》	少年儿童出版社
1995《水粉画技法》	上海书店出版社
1997《创作与设计》	上海书店出版社
1997《水粉》	上海画报出版社
1998《水粉画》	希望出版社
1999《素描》	希望出版社
2001《水粉画风景写生100法》	上海书画出版社
2003《名师改画》(共6册) 主编	
并编著《色彩·人物》	上海书店出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertou.com

超越考试

每次遇见宋建社，心里总会不由自主地浮现另一位高升学率导师张文祺的名字，在名师如云的美术基础教育领域，取得他们俩那样出色成绩的毕竟是凤毛麟角。上世纪六十年代，张文祺先生指导的上海市大同中学美工组素享“美院预备班”之誉，当年数十名美工组校友日后几乎都成了不同美术领域的专业人士，我与建社便缔交于此。

宋建社所带的上海长宁美术进修学校美术班，2000年以来已有近六百学员考入包括中央美术学院、中国美术学院、上海大学美术学院、交通大学、南京艺术学院等二十余所美术院校，升学率几近百分之百。如果说，张先生创造的是四十年前的升学率奇迹的话，那么宋建社创造的无疑就是今天的奇迹了。

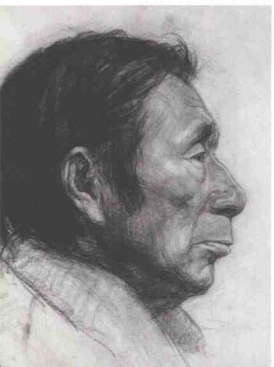
四十年来，除了美术人口大幅度增长以外，就基础训练而言，教学规律其实是相对稳定的。素描、构图、空间、色彩、调子、观察方法、启发式、领悟力，其实都没有太大的变化。关键在于教师。一，你是否真的用了心，动了情，进入了角色。宋建社就是真正进入了角色的。这只要从2004年教师节，他几乎被打爆了的手机里上百位新老学生的问候短信，那些发自肺腑的话语便可一目了然。二，你是否真有一本事，拿得出真经并因材施教，让不同背景、不同方向的学生近悦远来，接受耳提面命。宋建社带班的升学率以及他本人

作品屡屡入选全国美展便是最好的注脚。三，你是否真有大襟怀，超越考试，更多地为学生今后的艺术前程着想。这从本书后记及宋建社对每件作品一针见血且不失抚爱的点评便可触摸到感觉到。作为建社的校友与同道，我认为，只要用心理解并接受这些点评，走正了路子，夯实了基础，相信今后再大的局面也能打得开，再高的事业也能做得上去。

我真诚地期待，有作品入选本书的同学和无作品入选本书的同学及读者，都能从本书分得宋建社对学生的一瓣心香，早早成材。

拥有这么多有上进心的学生，真是件人生快事。

《老人》 鲍岚

宋老师和他的学生

每每经过宋老师执教的美术班，我总是情不自禁要停下脚步，期望看看师生们的活动。

那个教室的每一扇窗，都有一股吸引人的力量，从窗口透出教师的艺术睿智，洋溢着青年学子孜孜不倦的艺术追求。

火辣辣、热烘烘。我好想加入其中，与师生一起思索艺术教育的真谛。你看，窗内学生三五成群、摩肩扶背、层层叠叠、神情专注听取老师的讲解、点拨，观赏老师的演示、修正。

那种教与学的交流，让人神往。

宋建社老师的美术教学工作室，是美术青年成长的摇篮。

一批批青年，被吸引到这里，他们得益老师的精湛技艺，揣摩老师艺术的思维。在宋老师高度人性化的教诲中，享受友师灵动而严谨的教学过程。春华秋实，多少人才，从这里走出，走向中国美院、四川美院、上大、同济、交大……。

100，是一个整数，它寓意深远。从1数起，100是一个阶段。是对99的小结，是101的起源。1像老师，追随的0恰似学生，有1在先的0，都是实数，在无限延伸……。

宋老师与他的学生们，是一个整体，缺一不可，本书的每一页，都是师生情的书写，我祝愿他们，让这浓浓之情传下来，化开去，香郁千里。

上海长宁美术进修学校校长 朱正刚

罗陵君
上海大学美术学院油画系

不管怎么样，画出来的还是你自己

画在画外。其实不管你是怎么想的，画出来的还是你的画，所以说不会也不可能有两个人的画是一模一样的。我比较喜欢淡雅、清新的风格，因此就比较喜欢画淡的调子。在这两幅画中，我充分发挥了自己比较善于运用高调的特点。把一些比较微妙的关系，通过水粉这个形式表达出来。一般石膏几何体总是用素描来画的，但是如果你仔细去观察的话，你会发现其实在一片白茫茫的石膏中也有各种各样丰富的色彩。逆光的百合花所透出来的那种透明的感觉，让人的眼睛为之一亮。生活中并不是没有美，只要你能用心去观察，仔细去体会，你就会发现很多。

老师点评：石膏几何体的组合颜色十分微妙，一般不适合初学者作水粉画练习。作者用底纹笔铺开了画面的整体冷暖关系，以黄灰色统领基调，色彩刻画细微、准确。水、粉干湿控制适当，使画面效果较好。《白色几何体》是一幅优秀的水粉习作。

罗陵君同学2000年直升上海大学美术学院油画系。作品曾入选上海市青年美展、全国体育美术作品展等。

《百合花》
罗陵君

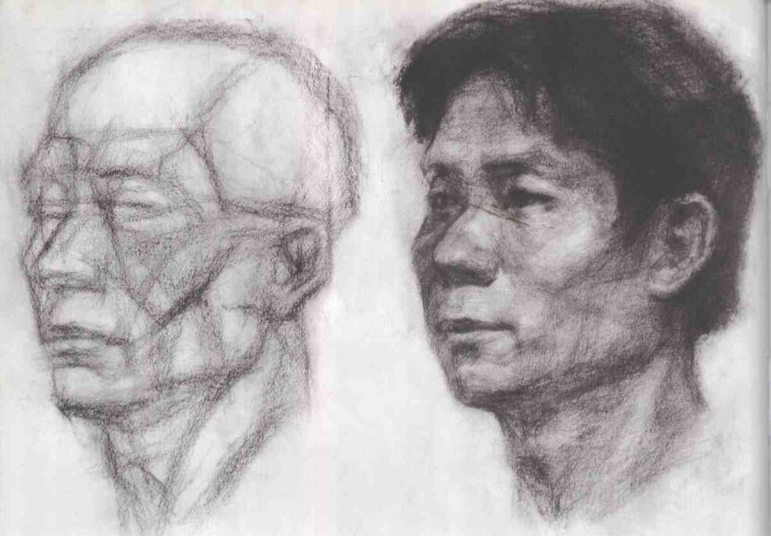
《几何体》 罗陵君

张依楠
上海大学美术学院油画系

《红布与铜壶》 张依楠

《男青年》 张依楠

《绿色的水乡》 唐砚勋

色彩强调颜色关系，素描主要是画结构

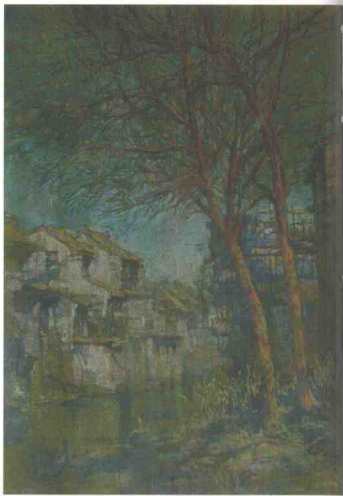
画色彩，强调的就是颜色关系。我在处理这张画面时，着重考虑的是色彩的强烈对比。由于是灯光作业，所以冷暖对比尤为强烈。画面中最打动我的就是红色背景衬布与不同质感的物体之间的对比。画红衬布反复太多容易画脏，而灯光作业与天光作业冷暖的关系是相反的。在暗部要大胆地使用冷色。这样，画面的色感才会更强。为了使黑白灰的明度关系更加明确，可以拉开物体与物体之间颜色的深浅。塑造过程中不要破坏每个形体和整体之间的关系，这样就不会破坏原先的调子。

素描写生，最主要的表现结构，线条的排列以及明暗都是其次的。在处理这张人像的过程中，我的脑海中只有整体两个字。画面包括一幅人物肖像以及一张此人的解剖肌肉图。在骨架和肌肉准确的前提下，多用直线塑形，上明暗。虽然画上的明暗不多，但是解决了骨骼和肌肉连接的关系。每一层的明暗都依据骨点和肌肉的位置，画面就比较结实。

老师点评：《红布与铜壶》最大的长处是色彩的冷暖对比运用十分妥帖，红绿关系表现得非常准确。画面大气、响亮、富有绘画感。尤其是玻璃杯中的清水调入玫瑰红来表述，显得十分透明。如果在形体的塑造上再具体一些，将使习作更加完整。

素描头像写生时，先对模特的头骨、肌肉作一番内在的分析，再予以详尽深刻的表达不失为一种训练的好方法。作者十分娴熟地表现了男青年头部的解剖结构，并予以深入的刻画，两幅画仅仅用了三个小时不到的时间，确实具备了较好的素描头像造型能力。

张依楠同学2002年专业曾考入中国美术学院。2003年以优异成绩考入上海大学美术学院油画系。

唐砚勋
同济大学艺术设计系

抓住结构，力求朴实

我在画人像的时候最注意大形的把握。在形体准确的前提下注重结构和厚度的表现。

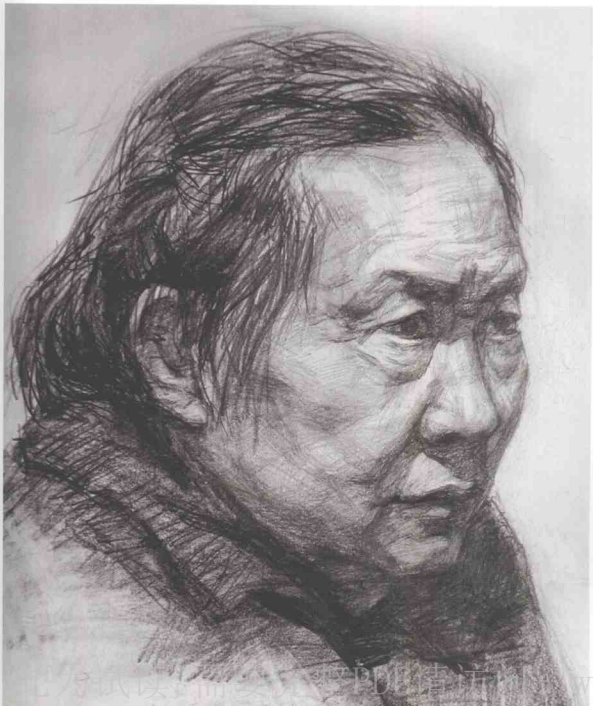
在画老太太的时候，用软铅来铺大调子，软铅可以将形体表现得厚重，体积感强，适于表现老年人松弛的皮肤。我看重刻画了老太太脸部的皱纹、内敛的眼神和嘴角细微的表情，力求画出老人饱经沧桑的神情特征。刻画皱纹的时候我总是尽量从结构出发，画出皮肤生长在骨骼上的感觉。总之是“由里画到外”，使得画面生动传神。

画中年男子的时候，则更注意整体的厚度和体积感。任何会破坏这两者的细部我都尽量省略，以画出中年男子稳重厚实的感觉。画正面戴眼镜的头像很难表现眼镜和眼睛之间的空间感，我在画的时候比较注意眼睛的虚实变化，以此表现出镜片的玻璃质感，使镜片到眼球之间充斥着空气的感觉。

两幅画的过程中我都始终注意抓住人物的形体结构，并在此基础上力求画得内在、朴实和生动。

老师点评：唐砚勋同学的素描人像在把握人物结构前提下，十分注意画面的感觉，他的头像习作画得轻松流畅而准确，人物的刻画生动传神而不乏精致。《戴眼镜的男子》胖胖的脸颊与骨点的关系；其眼睛与眼镜的空间关系等都表现得惟妙惟肖。《老妇人》一画则将老人的眼神，头发的散乱与画面的整体感等都处理得恰到好处，这是两幅优秀的素描人像习作。

唐砚勋同学2000年以优异的成绩考入同济大学艺术设计专业。现为上海美术家协会粉画工作委员会委员。

《老妇人》 唐砚勋

朱颖
上海大学美术学院油画系

《淡黄色的静物》 朱颖

只要有心观察,色彩就无处不在

色彩的冷暖关系正确与否是决定画面色彩是否和谐的重要因素之一。因此我在写生时特别注意画面的冷暖关系。平时大家色彩静物画得比较多,时间长了感觉容易迟钝,我就经常练习画一些室内景或风景来调节和提高自己的色彩敏感度。幽暗的小画室里,午后灿烂的阳光将其照得通透透亮。原先灰暗的场景,刹那间变的鲜活灵动起来。尤其是暗部的色彩,显得特别富有层次感……一幅富有情趣的室内景就这样从感觉中跃然纸上。

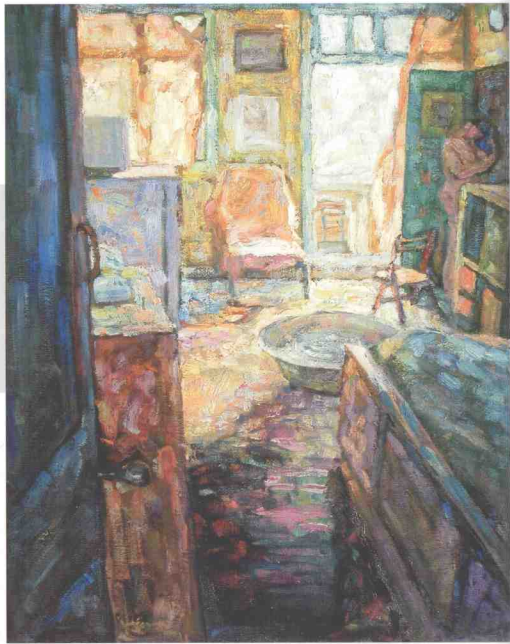
通过多次这样的训练使我认识到:只要你有心观察,色彩就无处不在。

老师点评:《淡黄色的静物》画面色调优美,用笔用色富有节奏感,特别是水粉薄画法的技巧更是运用得恰到好处,使整个画面透明而响亮。

作为色彩训练,平时多画一些室内景不失为一个好办法。《画室》较好地表现了光线从室外向室内的漫射过程,用笔厚重,用色透明,是一幅很好的习作。

朱颖同学作品曾入选上海市青年美展。2003年曾编著《色彩静物》一书,由上海书画出版社出版。现为上海美术家协会粉画工作委员会会员。

《画室》 朱颖

《器皿》 朱颖

徐婕
上海大学美术学院油画系

《蔬果与器皿》 徐婕

《贝多芬与喇叭》 徐婕

走自己的色彩之路

儿时学画，一直对色彩情有独钟。后来，为了能够继续深造，决定考大学。记得那时我东奔西走，拼命恶补绘画，发现色彩已没有原先的可爱。既要顾全什么应试技巧，又要考虑如何使自己的画在千篇一律的画卷中使考官眼前一亮。如此瞻前顾后，让我陷入矛盾，每次提笔，我都无法随心所欲地在纸上展示我心中的色彩，而多为应试之作。然而，本着对色彩从未中断的喜爱，在填写志愿之时，我毫不犹豫地选择了油画专业。

如今，我梦想成真，可以在大学校园里继续学习色彩，我很高兴我终于可以摆脱应试教育的弊端，走自己的色彩之路了。

老师点评：除了抓住画面的色调，徐婕同学的静物写生非常注意塑造和水粉的厚、薄关系处理。掌握好两者，使她的画从一般意义上来说，很容易得高分。喜欢色彩的同学往往忽略塑造，喜欢塑造的同学又往往忽略色彩，只有两者兼顾，才能有完整的画面。而水粉画的厚、薄颜色用得不好，可以大大增强画面的效果。

徐婕同学2004年以优异成绩直升上海大学美术学院油画系。

《柠檬与白花》 徐婕

观察色彩要作整体的比较

观察色彩最重要的一点就是要通过整体比较的方法,把物体的固有色、光源色、环境色联系起来,找出整幅画的色彩基本倾向是什么,从而确定这幅画的基本色调是倾向于暖还是冷。但是光有整体观察确定基本调子是不够的,应进一步通过更仔细的观察,把所绘对象各部分进行比较、分析,区分出哪些部分色彩较暖?哪些较冷?以及各部分之间明暗、深浅、艳灰的关系,色相的细微差别等等。

当然一幅好的作品应赋予作者激情和内涵。在作画之前我总要细微地观察对象,然后问自己,对象给我的第一感受是什么?它什么地方最美?我应该如何把它表现出来呢?在作画过程中,也应常回到整体,使画面各部分统一在一个整体的大调下。

老师点评:在同类色中找差异,这是色彩训练的重要一课。《铝锅、陶罐和水果》在抓住大色调的前提下对众多的同类色物体的色彩作了仔细的分析,耐心的区别。质感也表现得较好。

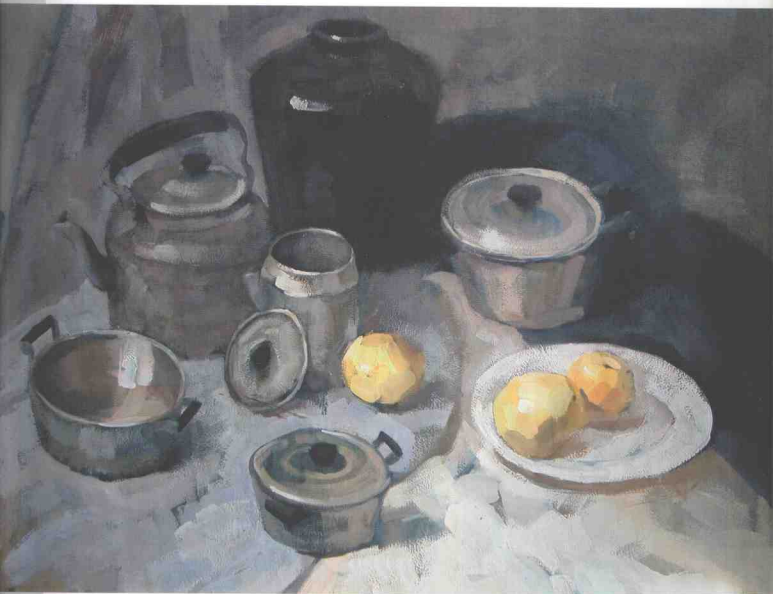
陈伊娜同学的静物默写曾入选《中国美术学院考生优秀试卷集》。

陈伊娜

中国美术学院艺术设计系

《铝锅、陶罐与水果》 陈伊娜

丁晨
中国美术学院建筑系

每个物体上都加一点色调的颜色

偏爱水粉，被它七彩的颜色所吸引。整体色调与构图是绘画中的要点。整体色调，是靠相互比较而来的。在作画过程中，千万不要将眼睛停留在一点上，而要把所有的静物统一在一起。

上色时，我有个小方法，即在画每个物体时都调上色调的颜色，就会比较统一。

构图决定着一幅画是否有完整感。平稳、饱满的构图是初学者必须掌握的。

绘画是美好的，它体现着作画者的自身修养与品质。

老师点评：假如是调子感很差的学生，用丁晨同学的“小方法”去统一色调很有用。但是它一般比较适用于灰调子和中性调子。如果是画十分鲜艳的色调，这种方法可能不适用。《厨房里的静物》画得很完整，特别是视觉中心的物体塑造，主次分明，效果突出。

《厨房里的静物》 丁晨

《红番茄》 丁静

丁静
南京艺术学院油画系

用最大的油画笔来作画

高考主要是检验考生的基本造型能力。色彩感受能力。对画面整体把握的能力。在有了扎实基础的前提下。突出自己的个性。融自我于画中也相当重要的。

高考阶段。我用最大号的油画笔来作画。这样既可加快作画速度。又可更轻松地控制整体感。大块笔触会给予视觉上的爽快和很强的冲击力。当然。一味的大块面也会造成粗糙感和单调感。使画面缺乏精彩之处。因此。要注重主要部分的细微刻画。用心塑造。强调主次。才会使画面更丰富。生动。

《铝锅》 丁静

老师点评 丁静同学的色彩写生大气磅礴,非常整体而有力度。她摒弃了零零碎碎的小东西,因而将很多的注意力都放在了大色彩关系的精致上,使画面具有较强的视觉冲击力。正如她自己所说,假如能进一步处理好画面的粗细,主次关系,可能效果会更好。

丁静同学2003年同时考入南京艺术学院和上海大学美术学院。她的作品2003年曾入选上海市水彩、粉画展览。现为上海美术家协会粉画工作委员会委员。