

XUE SHENG SU MIAO SU
XIE YOU XIU ZUO PIN XUAN

Zhong Yang Mei Shu Xue Yuan Fu Zhong

学生

Zhong Guo Mei Shu Xue Yuan Fu Zhong

素描·速写

Shang Hai Da Xue Mei Shu Xue Yuan Fu Zhong

优秀作品选

Shang Hai Shi Gong Yi Mei Shu Xue Xiao

中央美术学院附中

中国美术学院附中

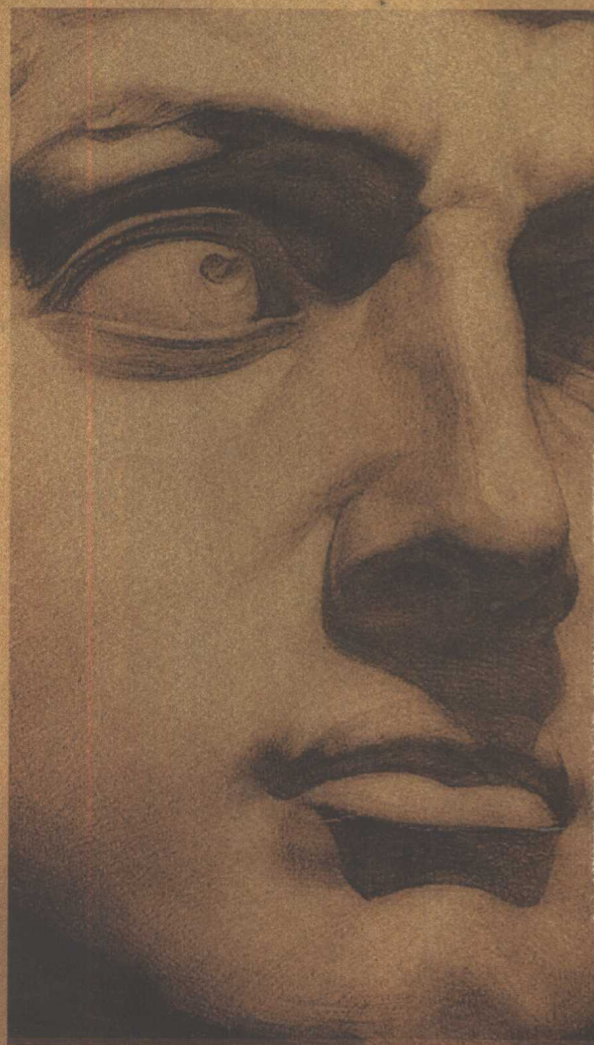
shang hai yi fu zhi ye ji shu xue xiao hua

上海大学美术学院附中

shan mei shu fen bu

上海市工艺美术学校

上海逸夫职业技术学校华山美术分部

上海人民美術出版社

学生素描·速写优秀作品选

绘画者：中央美术学院附中

中国美术学院附中

上海大学美术学院附中

上海市工艺美术学校

上海逸夫职业技术学校华山美术分部

责任编辑：薛建华 周卫明

装帧设计：姚正富

摄影者：丁国兴 吴 昊

出版发行：上海人民美术出版社

长乐路 672 弄 33 号

经 销：全国新华书店

印 刷：上海中华印刷有限公司

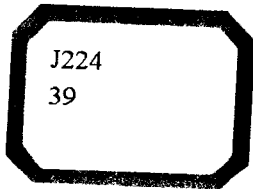
开 本：889×1194 1/16 印张：5.25

版 次：2000 年 2 月第一版 第一次印刷

书 号：ISBN 7-5322-2324-8/J·2203

印 数：0001—5000

定 价：29.00 元

中央美术学院附中

中国美术学院附中

上海大学美术学院附中

上海市工艺美术学校

上海逸夫职业技术学校

华山美术分部

学生
素描·速写
优秀作品选

上海人民美術出版社

XUE

SHENG

SU MIAO

SU XIE

YOU XIU

ZUO PIN

XUAN

图书在版编目 (C I P) 数据

学生素描、速写优秀作品选/中央美术学院附中等编.
上海: 上海人民美术出版社, 2000.2
ISBN 7-5322-2324-8

I.学… II.中… III.①素描—作品集—中国—现代
②速写—作品集—中国—现代 IV.J2203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 13524 号

学生素描·速写优秀作品选

编委会:

高天雄 韩 宁
施绍辰 杨奇瑞 柳江修
陈宏庆 徐 屏
黄源熊 周国斌
冯守国 周佳翔
张建平 叶小涛
张桂铭 王兆荣 沈 虎
李维琨 薛建华 周卫明

序

——大师从这里起步

安格尔和德拉克洛瓦尽管就素描与色彩争执不下,然而他们谁也没有因此放弃自己贬抑的一面。安格尔有其典雅的色彩,德拉克洛瓦有其奔放的素描。阿恩海姆说得好:“辨别原来形态的能力,才是我们创造力的重要源泉。”素描、色彩、速写这些基础训练正提供了获取这一能力的有效途径。多少大师从这里起步,而他们那些朴素的习作常常令我们更容易更直切体会其精神世界。

20世纪初,我国开始引进西方美术教育模式,在新兴的美术教育中,素描等基础课程是重要的组成部分。在全新的框架中,写生代替了中国画传习中的临摹。这在当时确是一场激进的革命。李叔同、刘海粟、吕凤子、林风眠、徐悲鸿等,先后以不同的教育方式推进不同流派的风格体系,殊途同归的是,素描等基础课在美术教育中的重要地位得以奠定。30年代后期,版画兴起,同时文化艺术日渐贴近民众的需要,西欧与苏联版画大师的风格以及中国民间民俗的样式先后再造了素描、色彩、速写的形态。50年代初,俄罗斯写实主义,尤其是契斯恰可夫素描教学体系成为我国美术院校教育的主流……中国自改革开放后,给艺坛带来又一次革命。素描等基础训练好比温度计反映着大气候,在“多样性”中突出体现了彰扬个性、强调观念的现代潮流:“画想到的”代替了“画看到的”,素描成为创作本身。

80多年的历程中,基础教育对我国美术事业的发展厥功甚伟,而基础教育本身也相当成熟了。然而另一方面也出现了熟视无睹后的疲视:将其视为例行公事的教育环节,甚至觉得保守。事实上,我们面临着对基础训练的再认识。

素描、速写、色彩训练对造型能力的塑造功能已无庸赘述。在一个个“手”的具体细微问题的解决过程中,“眼”也日趋敏锐深刻,而最根本的则是对“心”的开拓和陶养。对自我表现和原创激情的追求使艺坛新机无限,但也引发了不小的负面影响:如追新逐异、求脱过早,忽视乃至鄙弃看似单调、感觉漫长的基础训练,从而唯一的创作源泉只是个人的灵气和想像力,往往会导致营养不良的早衰症,使艺坛呈现各领风骚“二三天”的现象。因为“水之积也不厚,则其负大舟也无力……风之积也不厚,则其负大翼也无力”。王国维指出:“入乎其内,故能生动,出乎其外,故有高致。”不“入”何以谈“出”。一花一世界,在对客观物象的写生过程中,融入自然感受大我,寻找物象之理。从颇具日神精神的达·芬奇、北宋山水画家到充溢酒神激情的凡·高、石涛,大师们无不从这里起步,并在自然中寻找自我,以大我开启小我,以养其“大”;同时,传统是座宝山,在大师的作品中汲取营养,开拓眼界,体悟艺术本体的发展规律,以积其“厚”。简言之,基础训练的优导能培养学生向“大”与“厚”处沉潜,也能培养学生提高纯美的艺术品性素质,最终培养出能不断向高远处翱翔的艺术家。

中等美术院校的教育尤为关键,这些处在童稚与成熟之间的少年,正处于心智发育的第一个黄金时段。他们以特有的敏感触觉调节着外物与内心,理性之晨曦正洒向迷离神奇的直觉的伊甸园。此刻,他们不断变化成长着的感知,将深深楔入各自的心版并影响其终生。因此,我们说大师从这里起步!刘海粟美术馆举办的素描·速写·色彩联展,荟萃了中央美术学院附中、中国美术学院附中以及上海大学美术学院附中、上海市工艺美术学校、上海逸夫职业技术学校华山美术分部的部分优秀学生作品,大体上较真实地反映当今我国中等美术院校基础教育的水准和特征。在那些令人惊叹的优秀作品中,已展示出他们出类拔萃的领悟力与把握力,也凝结着一种教育的艺术,即把握住打扎实的基本功与发掘独特潜质之间微妙的平衡关系。

上海人民美术出版社遴选了这次展览的精品,分素描、速写和色彩两册专集出版,以记录这次展览的学生优秀作品,以及反映其参展学校多年来美术教育的优秀成果。

目 录

中央美术学院附中·····	5
中国美术学院附中·····	28
上海大学美术学院附中·····	56
上海市工艺美术学校·····	67
上海逸夫职业技术学校华山美术分部·····	75

中央美术学院附中基础美术教育四十五年

1953年,新中国百废俱兴,在教育系统化、技艺知识化的热潮中,在老一辈美术教育家徐悲鸿院长、江丰同志的倡导和支持下,并由丁井文同志的积极参与筹建,中央美术学院附中创办了。9月,徐悲鸿院长抱病出席了开学典礼,他语重心长地说:“中国的美术教育从你们这里开始才真走上了正轨。”

1954年,第一任校长丁井文同志随中国美术教育考察团访苏,参观了莫斯科、列宁格勒、基辅等地美术学院的附中,认真考察了他们的教学情况,并带回了一大批优秀的苏联学生作业,为附中的创办提供了极其有益的借鉴。

作为基础美术教育,我们应该让这些十五六岁的孩子,中国未来的美术人才获得哪些必需的知识和恰当的训练呢?这是我们今天从把握基础美术教育的规律,把握人才素质全面培养的规律,把握从中小学——附中——大学本科乃至研究生这一整体发展脉络和整体培养设计出发回过头来要着重考虑的问题,也是当时创办者不知不觉地、却是一个又一个加以摸索和解决的问题。

1957年,第一批附中学生毕业,大部分进入中央美术学院深造,大大促进了当时也在早期发展阶段的大学教学,巩固和提高了大学教学的起点水平。

基础美术教育是为未来的人才打下基础,那么他们作为一个未来的艺术创造者,除了专业技能以外,他们还都应具备哪些素质呢?首先,对于一个中学生来说,不应忽略他们的文化课,这也是从苏联中等美术教育经验中获得的重要启示。

建校初期,在没有专任文化教师的情况下,由专业课教师积极兼任文化课,很快,聚集了一批从各个院校毕业的毕业生。北大、南开、上海圣约翰,一批优秀的、素质良好的教师队伍,保证了文化课教学生动有力地进行,给学生们打下宽泛和扎实的文化基础。开展各种辅助教学的活动,做诗、演剧,丰富他们的艺术思维和文化经历。同时,尽可能地利用各种条件,开设讲座,观看演出,对音乐、戏剧、舞蹈、电影等姊妹艺术增强感性认识和加深理解,对帮助他们挖掘自己的潜能,选择未来发展方向提供了有利的条件。

帮助学生从小树立正确的艺术观和健康的艺术趣味。附中曾安排一些艺术家来校创作。王式廓的《血衣》、董希文的《百万雄师过大江》、金山石的《前赴后继》即是在附中教室完成的,还有许多艺术家如黄永玉、黄胄等都来校作过画。他们的作品和言行于耳濡目染之间给予了附中师生以良好的影响。

作为艺术创造人才,应有更多的生活阅历和体验。下厂下乡进行艺术实践是附中教学的一项重要内容。通过下厂下乡,培养集体意识,锻炼集体生活能力,学习观察自然,观察劳动和劳动者,体会他们的情感,了解他们的生活,尝试着从中捕捉艺术形象,提炼创作主题,是学生作为艺术创造者的最初熏陶和洗礼。

建立对民族美术的初步认识,培养对传统文化的深厚情感,也是培养未来美术人才的一个重要方面。通过中国画和书法的教育,使学生们从小就对中国传统美术有所体会,为未来光大传统、融会中西打下最初的基础,是附中办学者们的深远考虑。附中就是在这样一些基本点上展开办学的。

1979年,经过13年停顿后,附中重新复校,面临着文化艺术领域各种思潮空前活跃的新情况,学生接触信息量骤增,也有否定过去一切教学传统的倾向,在很多新问题面前,可以说教师和学生是处在同一起跑线上。在此情况面前,附中一面坚持自己的教学体系,一面开放吸收各种信息,丰富教学内容。在素描教学上,加强了对结构的认识,扭转了在深入、长期的全

因素作业中存在的一些盲目、被动的现象,加强了对对象的社会属性的研究和内在的、动态感受的表达。在色彩上,开阔了色彩视野,更多地借鉴和吸收了印象派及其以后在色彩认识上取得的成果。在艺术实践中,加大了写生和速写的练习,在毕业实习中,增加了对古代传统文化遗迹的考察。在语文教学上,有更广泛的国内外文学流派的介绍。图书馆大量购进了进口原版画册,并订阅了二十几种外文期刊。在对外开放和思想解放浪潮中进一步深化对基础教学的认识,并借助这些有利因素把学校推上了另一个新的教学高峰。

最近几年,教学趋于平稳,也更有条件回过头来审视几十年来的长短得失。对于素描教学中观察敏锐、细微而伴随着的另一面,琐碎平面,缺乏概括的体积;那种对寻求表现和要求个性的片面理解而堕入和固于一种新套路、新格式;色彩教学中出现的注重强烈、漂亮、繁复而忽略色调和让学生在完成一张好看的作业同时真正对色彩规律的把握有所认识和提高。复校以后,由于艺术创作思想的活跃,整体能力水平的提高,题材范围的拓宽,附中毕业创作出现了生动活泼的局面。近些年来,在选修进一步得到加强以后,每年的毕业创作都会出现一些在专业语言上有较好的把握能力和一些有特色的探索。毕业创作这个任务或目标的提出,使得学生在4年的学习中贯穿着一种对艺术道路的反复思考,对创作流派的积极了解,对社会的认真观察和对身边生活的不间断的分析。坚持一贯的重视速写教学和学生的速写锻炼,这是附中教学的一项传统,是从一建校时就建立起来的。它既包含着传统艺术实践中“拳不离手,曲不离口”的风范,也反映着从延安鲁艺继承下来的随时随地记录人民生活的方法,同时又是学生个人能力的小规模发掘和艺术趣味在小天地中的实验。通过速写训练,使他们看到原来看不见的东西,使他们看清楚平时只是目光一扫而过或是想当然的东西,调动他们经常考虑此事物和彼事物之间的联系,并且使其主动地配合课堂长期作业中对人物的把握,对造型的研究和领会。

基础教育对象的年龄,要求有更好的老师。学生年龄小,独立分析、辨别能力不强,所谓“近墨者黑,近朱者赤”。要求老师能够高屋建瓴、深入浅出,为他们生动透彻地分析问题;要求老师有比较丰富的经验,能够帮助他们克服前进中的常常是心理上的困难,为他们指出方向;能够对艺术的发展高瞻远瞩,对社会随时发生的艺术现象有一种清晰鲜明的认识,对艺术品位和格调以一种示范的把握,对创作有深刻的体会,对造型有独到的认识。因此,必须要有雄厚的师资力量,必须要抓好教师队伍建设,使他们成为既是优秀的艺术家,而且也是优秀的教师。附中的教师课时量大,工作繁琐,学校要求他们首先是一个教师,要以高度的责任感关心、爱护每一个学生,要认真负责,循循善诱。另一方面,要求教师要多画,提倡他们进修,鼓励他们创作。附中的专业教师是在教学、创作两条战线上活跃着的一支队伍。

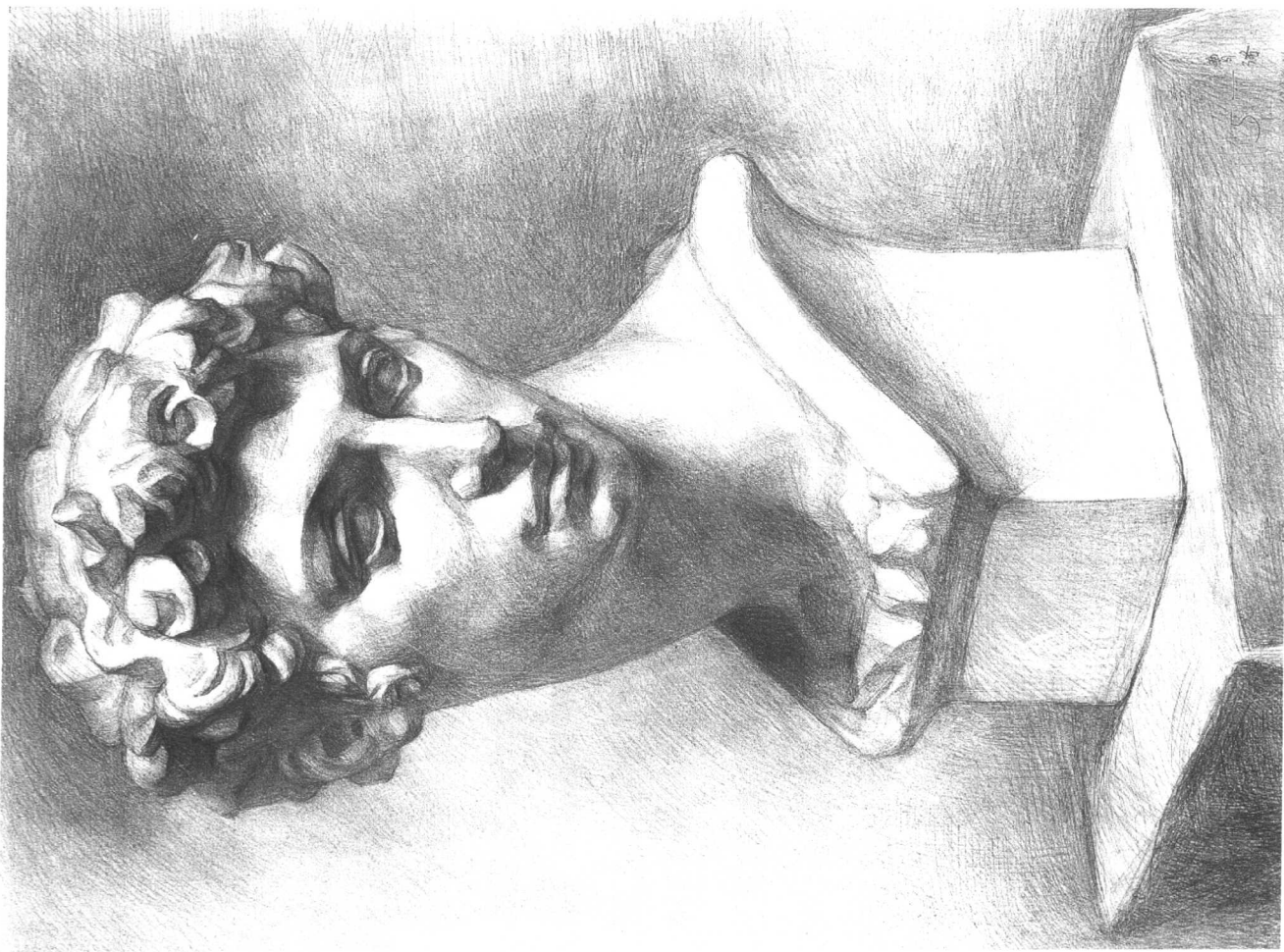
45年来,附中培养出了一千多名毕业生,他们遍布在各个工作岗位上,活跃在海内外以及在基层文化工作、中等美术教育、新闻出版、服装设计、电影美术、戏剧美术、民间艺术研究等工作岗位上,在地方美协领导机构中、在党和政府的宣传、文化领导部门中都活跃着附中毕业生的身影。

45年前,附中应运而生,经过几十年的努力,情况已经大变了。美术教育比较过去十分普及,社会美术培训的条件和水准也日益提高,社会对美术类人才的需求已经变化,学生的家庭文化背景,学习艺术的动机都与过去有所不同了。在今后的基础美术教育中,一方面如何深化,一方面如何拓展,将是在新世纪的曙光面前我们所面临的重任,它需要细心,需要魄力,也需要眼光和见地。

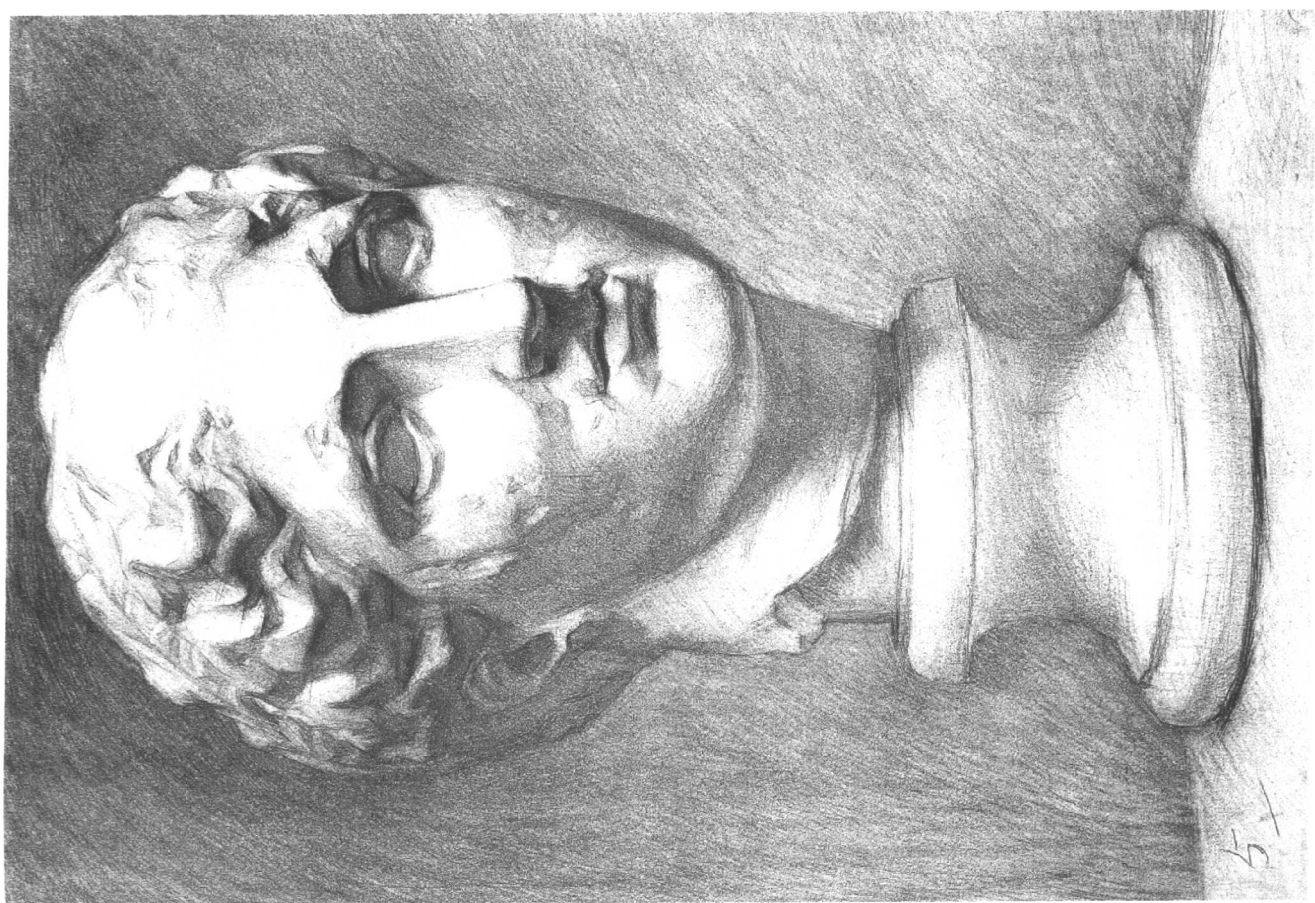
中央美术学院附中校长
高天雄

石膏胸像 李 涛（二年级）指导教师 王德娟

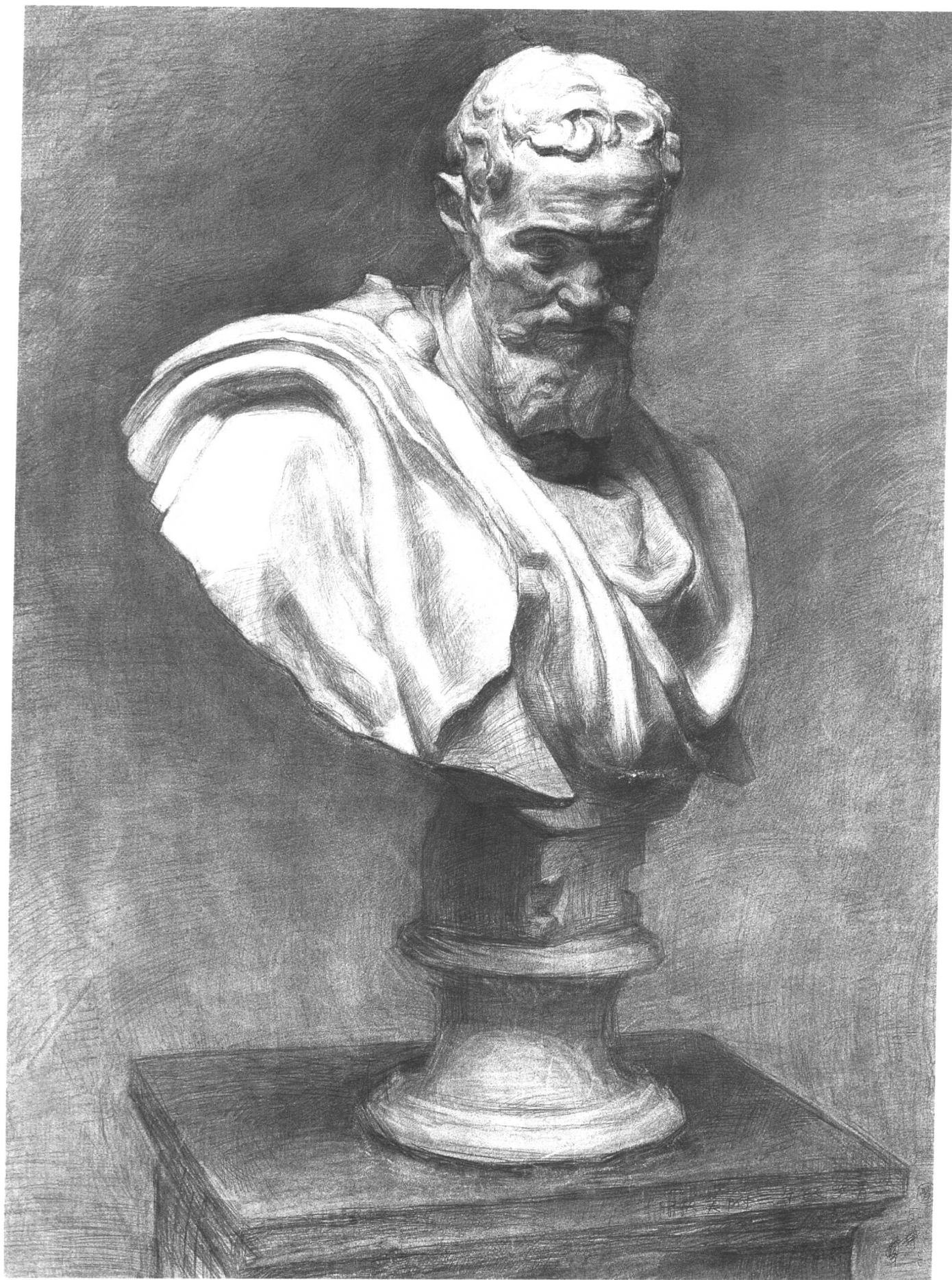
石膏像 曹 璐 (二年级) 指导教师 龙力游

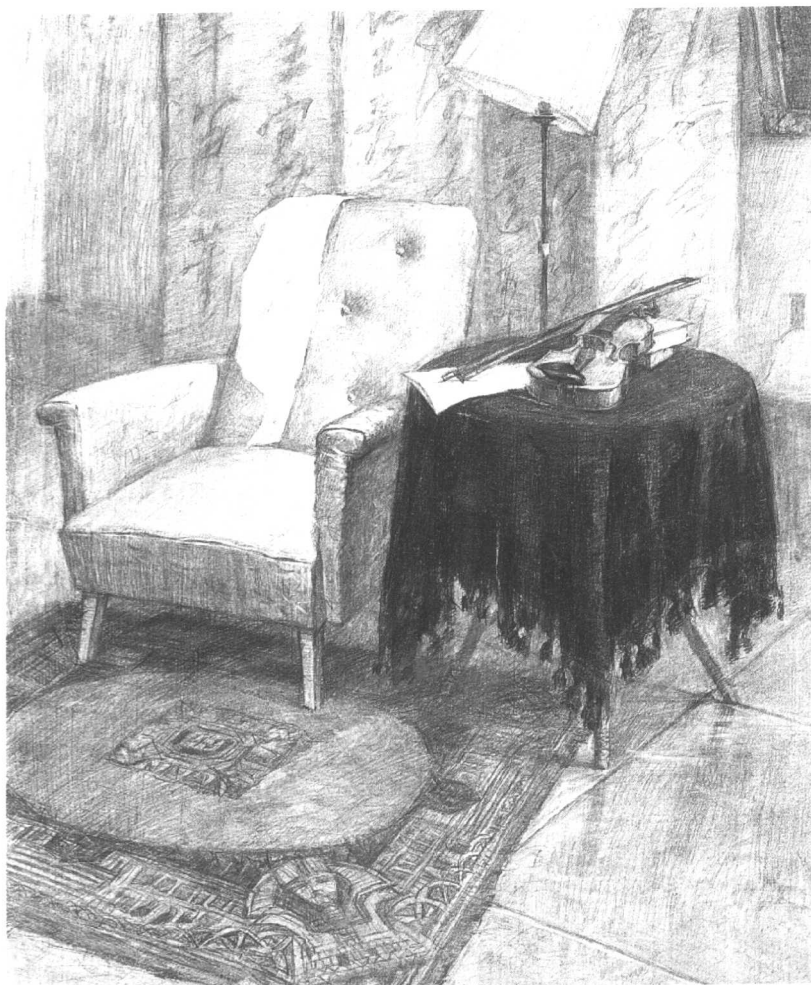
女神像 赵玉民 (一年级) 指导教师 张大国

⑭ 1982.4.21.
布鲁特斯石膏像 刘晓东

米开朗琪罗石膏像 罗 青（四年级）指导教师 刘小东

室内一角 刘小东 (一年级)

静物 苏 鸣 (一年级) 指导教师 韩 宁

人物头像 毕建锋 (二年级) 指导教师 王德娟

人物头像 程 锦 (二年级) 指导教师 高大雄

半身像 张 群 (四年级) 指导教师 翟欣建

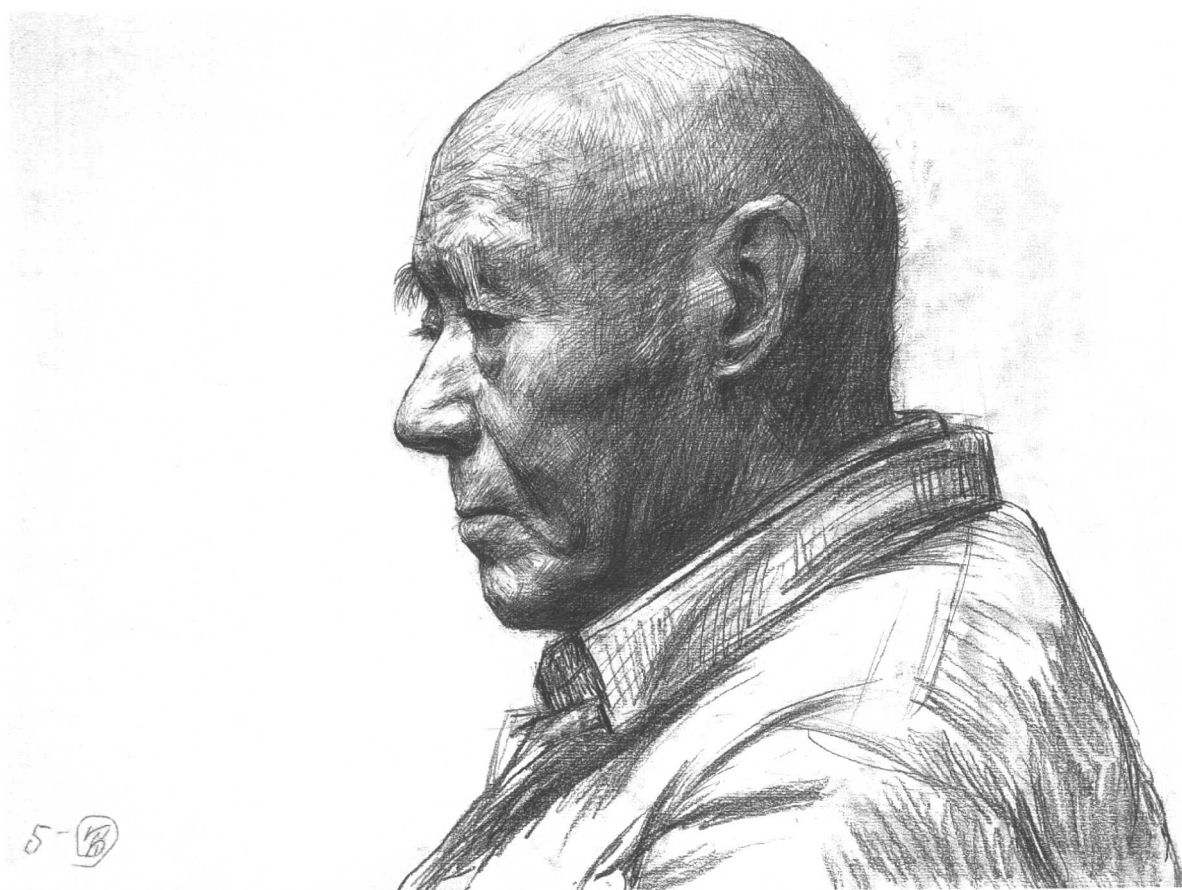
人物头像 马 刚

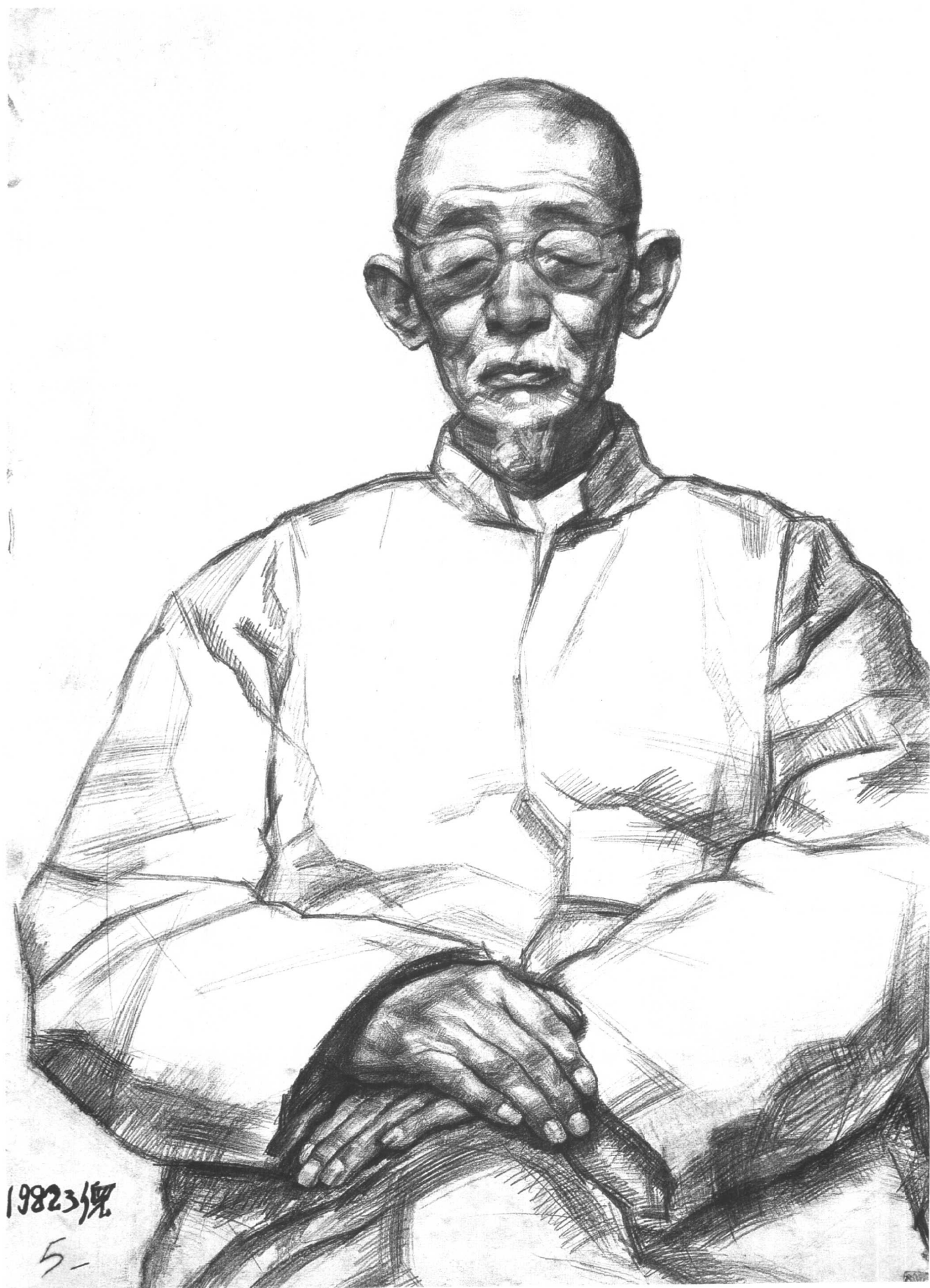

人体速写 崔健（二年级）指导教师 刘莉萍

人物头像 张占兴（三年级）指导教师 刘小东

半身像 倪 军（三年级）指导教师 翟欣建