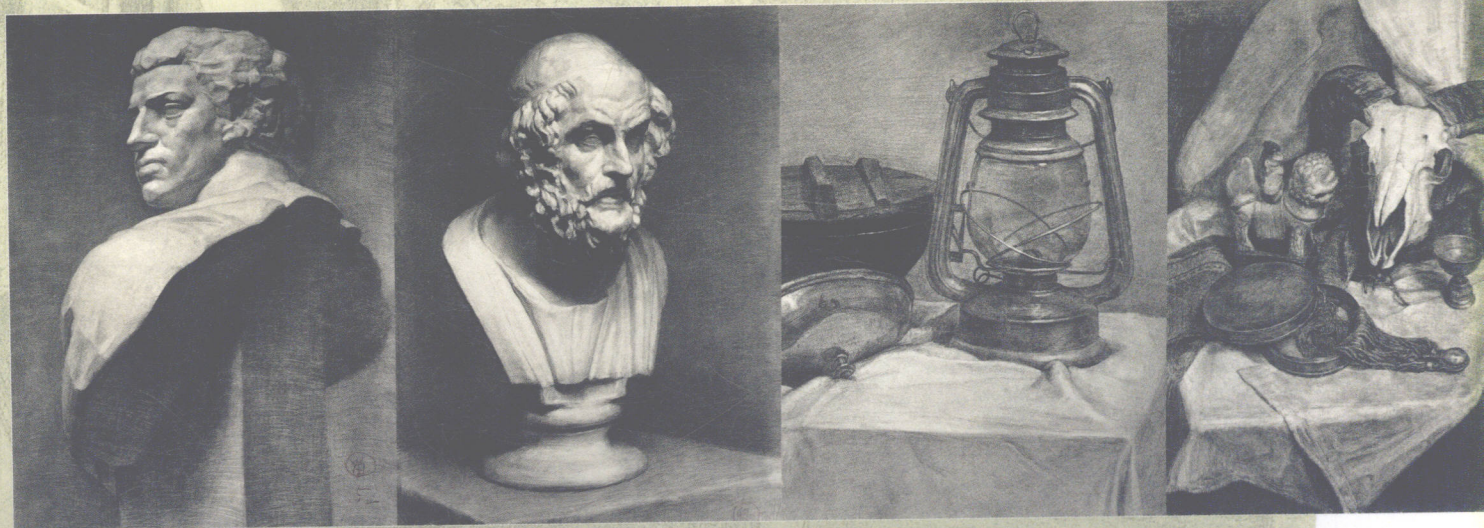

THE WORKS SELECTION OF FINE ARTS SCHOOL ATTACHED TO
THE CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS

中央美术学院附中 留校作品

素描大范本

NO.1

THE WORKS SELECTION OF FINE ARTS SCHOOL ATTACHED TO
THE CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS

中央美术学院附中留校作品 素描大范本 1

中央美术学院附属中等美术学校 编

主 编：孙 伟 翟欣建 许 娟

执行主编：翟欣建

编 著：陈 晔 陈佳思

编 委：钟剑秋 白文中 陈 晔

陈佳思 谢 岩 于 明

王晓伟 吴海洲 林 晞

王冠军 朱兆曦 康瑜霖

编 务：李 蓓

摄 影：铁 马

图书在版编目 (CIP) 数据

中央美术学院附中留校作品素描大范本. 1 / 中央美术学院附属中等美术学校编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2007.10

ISBN 978-7-5340-2371-2

I. 中… II. 中… III. 素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 135926 号

发 行 人 奚天鹰

责任编辑 舒 晨

封面设计 见 闻

责任校对 黄 静

责任印制 陈柏荣

中央美术学院附中留校作品

素描大范本 1

出版发行 浙江人民美术出版社出版

地 址 杭州市体育场路 347 号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

印 次 2007 年 10 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/8

印 张 10

印 数 0,001—5,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2371-2

定 价 58.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社发行科联系调换。

序一

中央美术学院附属中等美术学校（以下简称附中）在我国著名美术教育家徐悲鸿先生和江丰先生的亲自倡导和直接关怀下创办于1953年。严格、系统的专业训练和全面的文化素质培养是这所学校的教育特色。几十年来，在丁井文、赵允安等几届校长的带领下，经过几代人的努力，附中为中央美术学院及其他高等艺术院校培养后备生和直接向社会输送中等美术人才共2000多名，他们遍布在全国各个工作岗位，活跃于海内外，在高等艺术教育、中等艺术教育、艺术创作、影视创作、戏剧美术、新闻出版、服装设计、民间艺术研究、党和政府的宣传文化领导工作等领域均取得了引人瞩目的成就，涌现出众多优秀人才。附中也因此被誉为“艺术家的摇篮”。

中央美术学院附中现有学生500余人，未来预计可达800人。现任教于绘画和设计专业的教师有30余人。这是一支基本功扎实、创作能力较强和具备较好教师素质与奉献精神的教师团体。他们在生活上、思想上、学习上均给予了附中学子精心的呵护与谆谆的教导。

本套作品集就是向社会展示我们教学实践成果的一个窗口，这要感谢参加教学指导工作的教师们，也要祝贺被选作品的学生们，当然更要感谢出版社提供的这个窗口，让大家了解我们。

中央美术学院附属中等美术学校校长 孙伟

序二

中央美术学院附属中等美术学校（以下简称附中）的专业教学，从建校到现在的54年里，始终走在了全国中等美术教育的最前端。

在当前这一层次的美术基础教育领域里，众多的教学理念及社会多方面的要求，使教学现状呈现出各种各样的面貌。为此，在为全国艺术高校提供生源增多，学生全面素质优秀，还要适应各高校多学科专业需求的前提下，我们除了要保持中央美院附中优良的教学传统和教学水准，还要大力向社会全面和系统地介绍中央美院附中多年来的教学宗旨、实施方法及教学成果，这样才能起到在全国美术基础教育中的示范作用。这是我们的责任，也是我们此项出版工作的目标。

我校原直属文化部，2000年随大学划转教育部。2006年我校新迁北京燕郊，占地面积205亩，建筑面积76000平方米。学校教学条件良好，除设有天光专业教室的教学主楼外，附属设施有：6个阶梯教室、2个报告厅以及文体中心、图书馆、田径运动场、男女学生公寓和餐厅。

专业课程设置有：素描、速写、色彩、中国画、雕塑、书法、设计、创作、中外美术史等专业基础课程；高年级设专门选修课程，有油画、中国画、版画、壁画、雕塑、平面设计、环艺设计等。

文化课与普通高中相同。

本套丛书是我校编辑的一项较大规模的历届学生留校作品集。在这里要感谢中央美术学院院长潘公凯教授，感谢浙江人民美术出版社的领导和责任编辑，正是由于他们的努力工作，才促成这套画册的顺利出版。

最后向这些才华横溢的学生们与指导过他们的教师们，表示深深的谢意！

中央美术学院附属中等美术学校副校长 翟欣建

素描专业课

素描是研究造型基本规律的一门学科,作为艺术教育的基础训练科目之一,是中央美术学院附属中等美术学校专业教学的中心环节。素描以实物为研究对象,这就提供了可供比较的参照物,也提供了某种客观标准,因此成为培养学生的观察方式、提高其造型能力的行之有效的方法之一。打个比方说,素描好像是在制造一种视觉魔术,它以二维绘画造型的方式创造出三维的空间效果。

素描基础教学不仅训练塑造形体的能力,更重要的是培养学生认识和理解物象形体的能力。如果不能敏锐捕捉对象,不能深刻体会形体,没有积极的思维训练,没有审美修养的积累,学生的造型能力很难进入高层次。所以附中低年级的素描训练特别重视培养学生正确的观察方法和掌握客观造型的基本规律,从研究客观对象的关系出发,整体地和立体地描绘空间中的对象。结合对物体的理性认识和视觉感受,把握好现象与本质的关系,才能较深刻地掌握造型规律。

附中在课程设置上遵循由简入繁的原则,学生应了解每个阶段的课题、了解个人的进度,茫然和草率会疏忽掉应该解决的问题,导致学习过程的混乱,甚至动摇自信心。由此教师采取个别辅导与集体讲评相结合的办法,根据学生的年龄段特点和领悟能力给予辅导。

例如石膏几何形体和石膏柱头貌似简单,可新生的画面往往问题百出,所以在起步阶段,应注意克服孤立观察的问题,集中解决比例、透视、形体转折、明暗关系等常识规律,培养构图能力和空间想象的意识,养成整体观察的习惯。

素描静物和室内一角是附中低年级素描课的主要内容,面对一组空间中的复杂物体,该怎样观察,选择哪个角度,从何入手,怎样表现?首先应建立完整的构图结构,均衡饱满地安排物体上下、左右、前后的关系;要把握物体大空间中的透视关系和远近位置;还有画面大关系的控制,固有色和受光、背光的关系等等。应经常退到远处去看空间、虚实、质感表现是否到位,是否需要调整。

附中素描教学中安排了相当课时量的石膏像练习,有巴特农女神、罗马青年、朱理诺等。目的是让学生通过较为静止而单纯的对象去掌握造型的基本规律。

一般开始阶段应体会头、颈、肩、胸的扭动组合,观察几大块形体的动态及各自的特点和气势,用线确定石膏像基本形的内外轮廓,还要注意不同角度带来的透视变化,继而逐步找到明暗交界线的位置与大的黑白关系。这期间既要对象始终保持认真观察和严格刻画意识,同时又要清醒地概括整体,避免陷入局部。比如画石膏胸像布鲁特斯、莫里哀、阿波罗等,出现头部、肩部、胸部体积的比例不准确、动势不够充分、衣褶缺乏主次等问题,都是在观察上忽略了上述最基本的关系。

造型要确定形体结构,首先要在立体框架中找出对象大的形体榫接和转折关系,从分析大的造型入手逐个分析小的造型。如脸部的体面关系中,鼻子可分为正面、侧面、底面,额头也是。不同的是,额头的底面正好是眼窝。理性地分析体面关系有助于认识物体的立体造型规律。造型还要塑造形体,尽全力把握好明暗交界线的刻画,以其丰富连贯的具体变化把对象各个细节连接起来,通过方与圆、松与紧、虚与实等的变化暗示出结实的体块与空间。在长期作业中,从大的造型刻画到每个具体的形,都要从主要的入手,有重点地深入,使大形体饱满充实。要认识到所有的细节都应从属于整体造型,把握形体与明暗的关系、形体与空间的关系,处理好主与次、前与后、局部与整体的关系。

空间与形体不可分割,一切形体都依赖空间而存在。过早减弱明暗,画面就显得似是而非,关键应抓住造型在空间深度中有说服力的形体透视变化,抓住形体的走向转折,抓住形体轮廓与空间的穿插关系以及形体与背景的明暗节奏,使对象在视觉上的空间感与画面形象表现出来的空间感有机地统一起来。

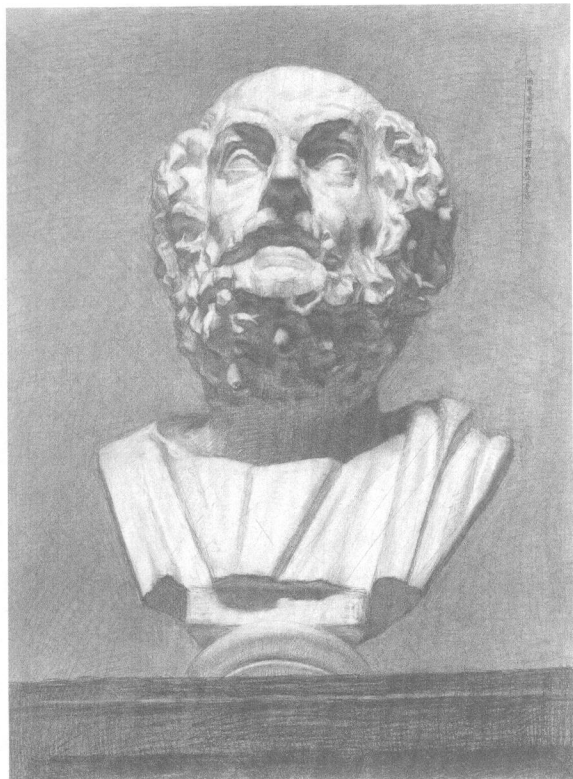
综上所述,通过严格、科学、系统的训练,学生除掌握正确的观察方法外,还掌握了素描造型的基本规律,全面地认识和把握了整体与细节、形体与空间、形体与体积的关系等。

有人认为这样一板一眼的基础素描太枯燥了。诚然,比起个性创作、色彩风景写生、人像写生甚至生活速写,如此基本功的练习既乏味又困难。遇到瓶颈,有人回避,有人心浮气躁……但是我们反过来想想,古今中外哪位有成就的艺术家在控制运用造型方面的能力是差的?其对基本规律的深刻把握势必与早期的严谨性密不可分,它影响着艺术家将来具有高度表现力的作品面貌。而可怕的是,也许现在或以前被你搁置的问题,积以时日,便成了不解之惑,日后花上成倍的时间和精力也未必能解决。

但愿本书可以在一定程度上解读读者之惑。

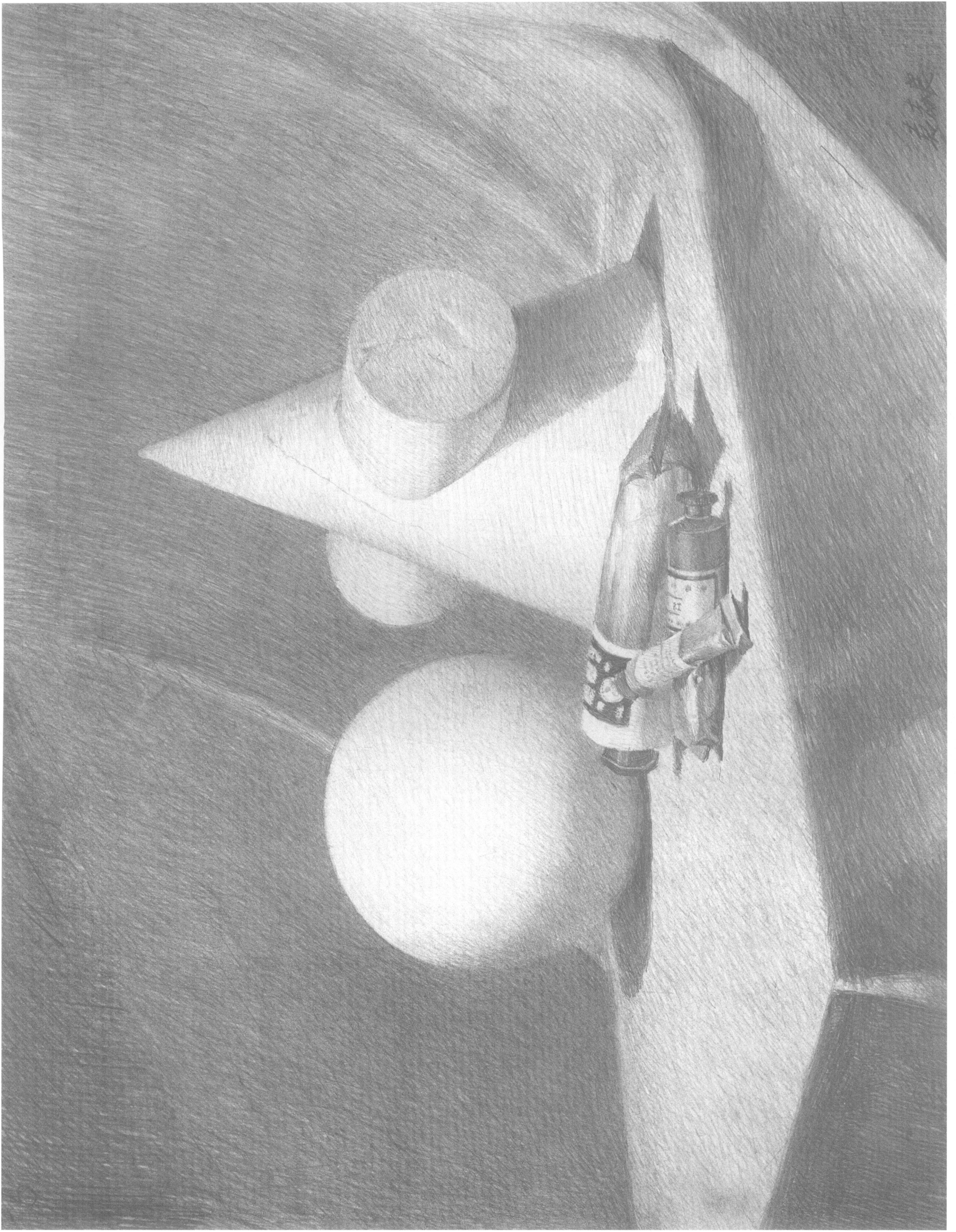
作者: 杨澄 铅笔

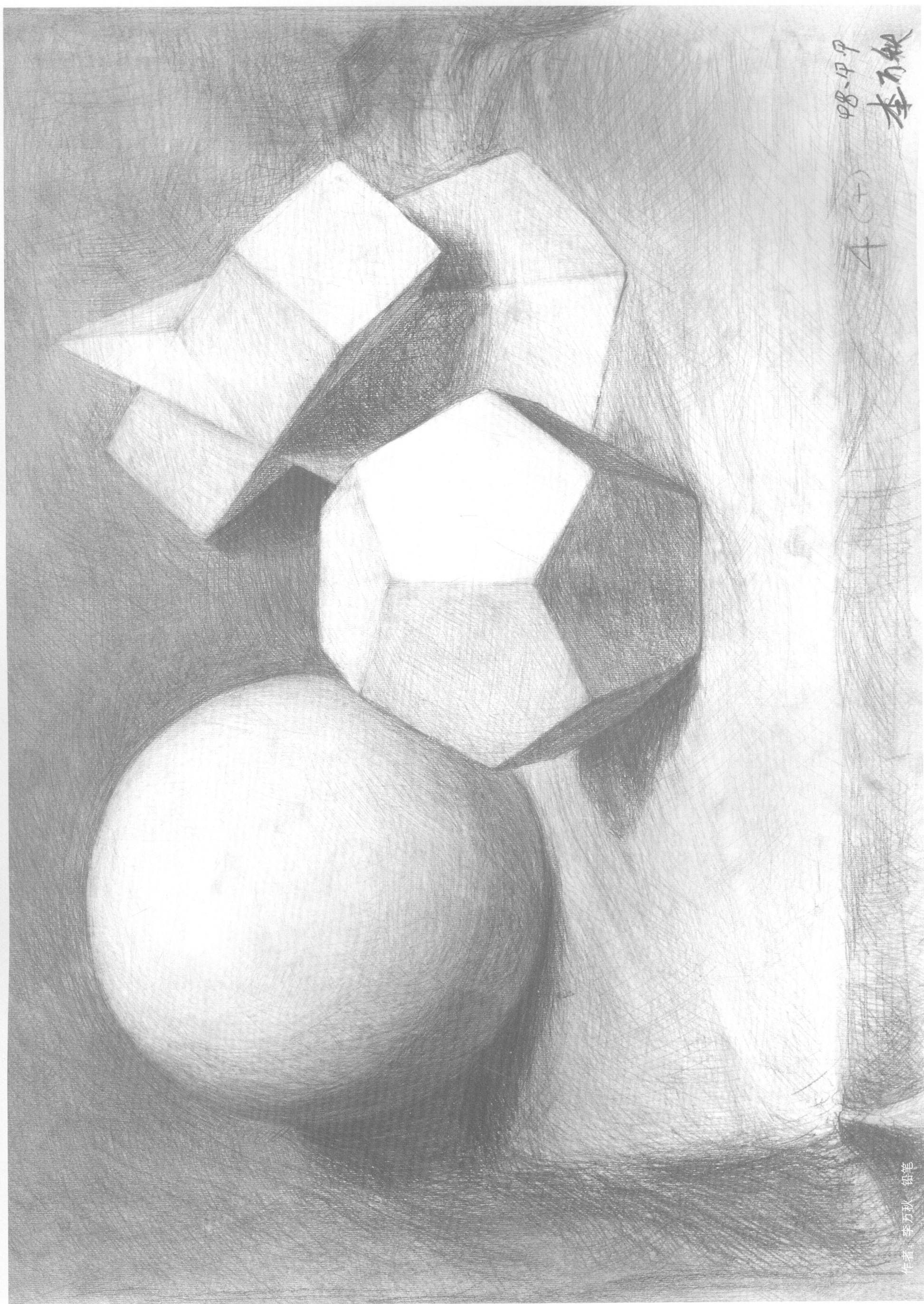

作者: 仲明亮 铅笔

作者：袁志良 铅笔

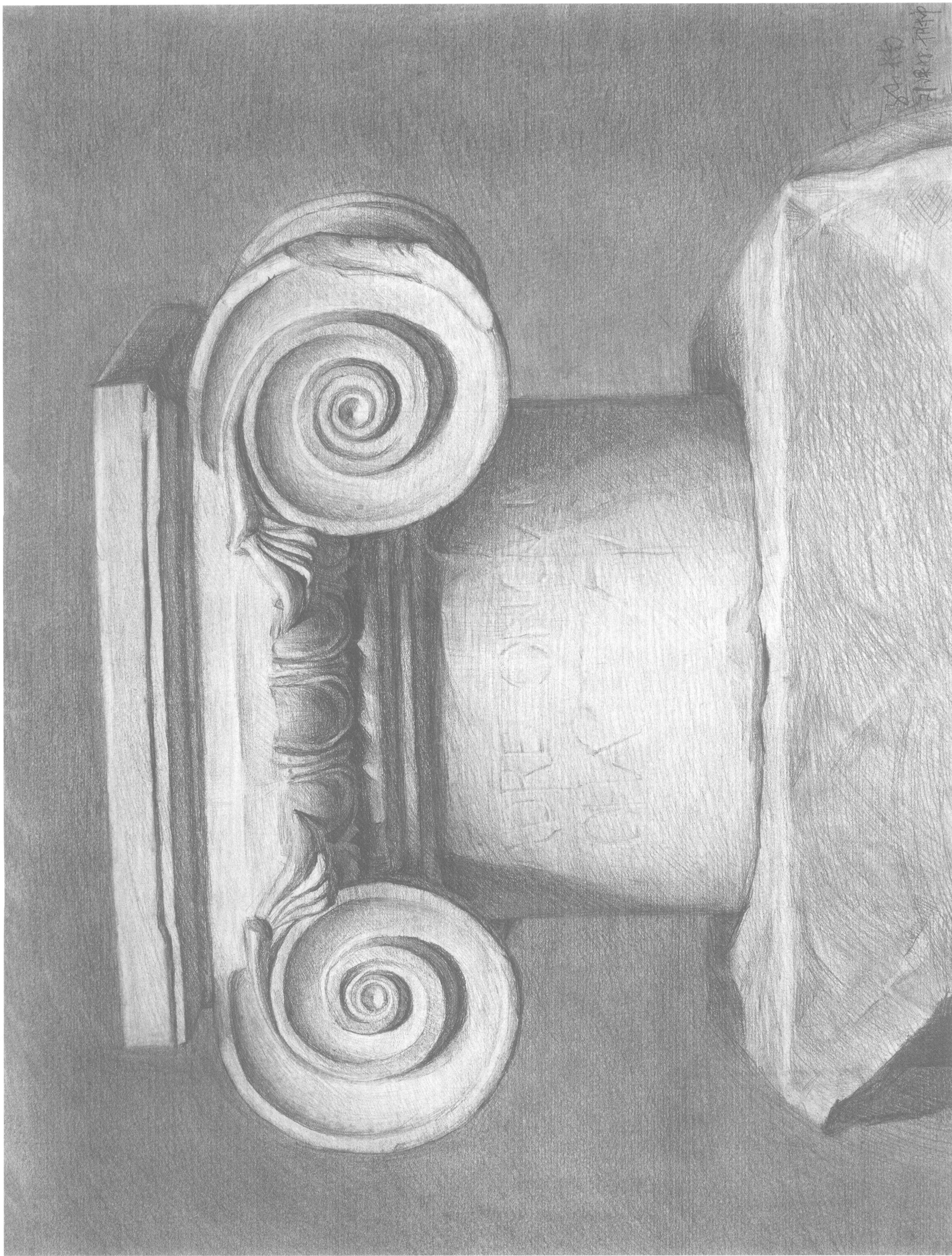
看似最简单的几何形体，却一直是素描教学起步不可缺少的。因为在整个训练过程中，学习到的是许多最基本的语言，如形体、透视、空间、甚至质感。基础差的学生通过它能把“地基”打实，能力强的学生在其中也更加明晰了对素描造型语言的认识。这幅作品成功地处理了各种事物之间的虚实变化，在平凡中体现了造诣。

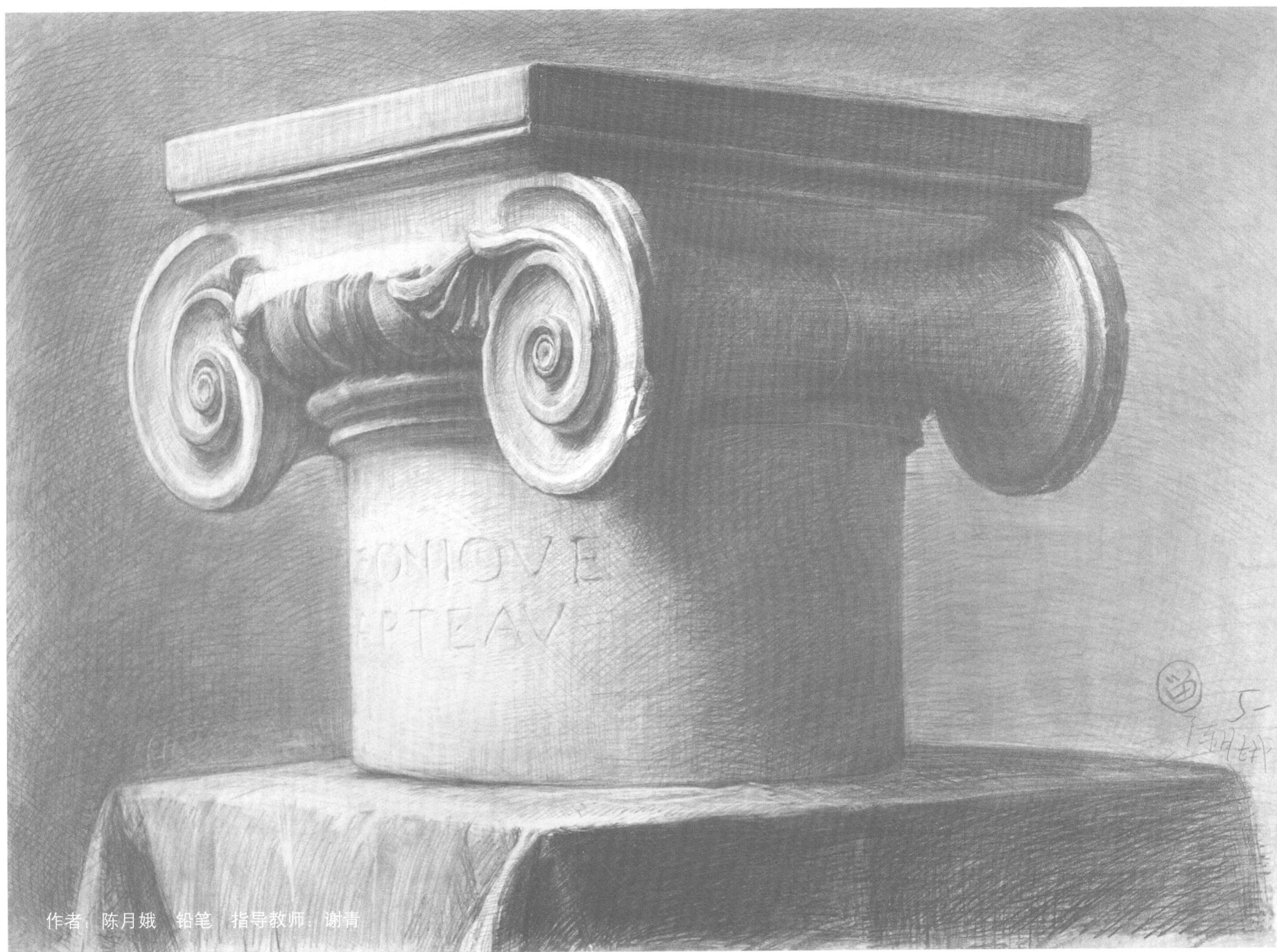
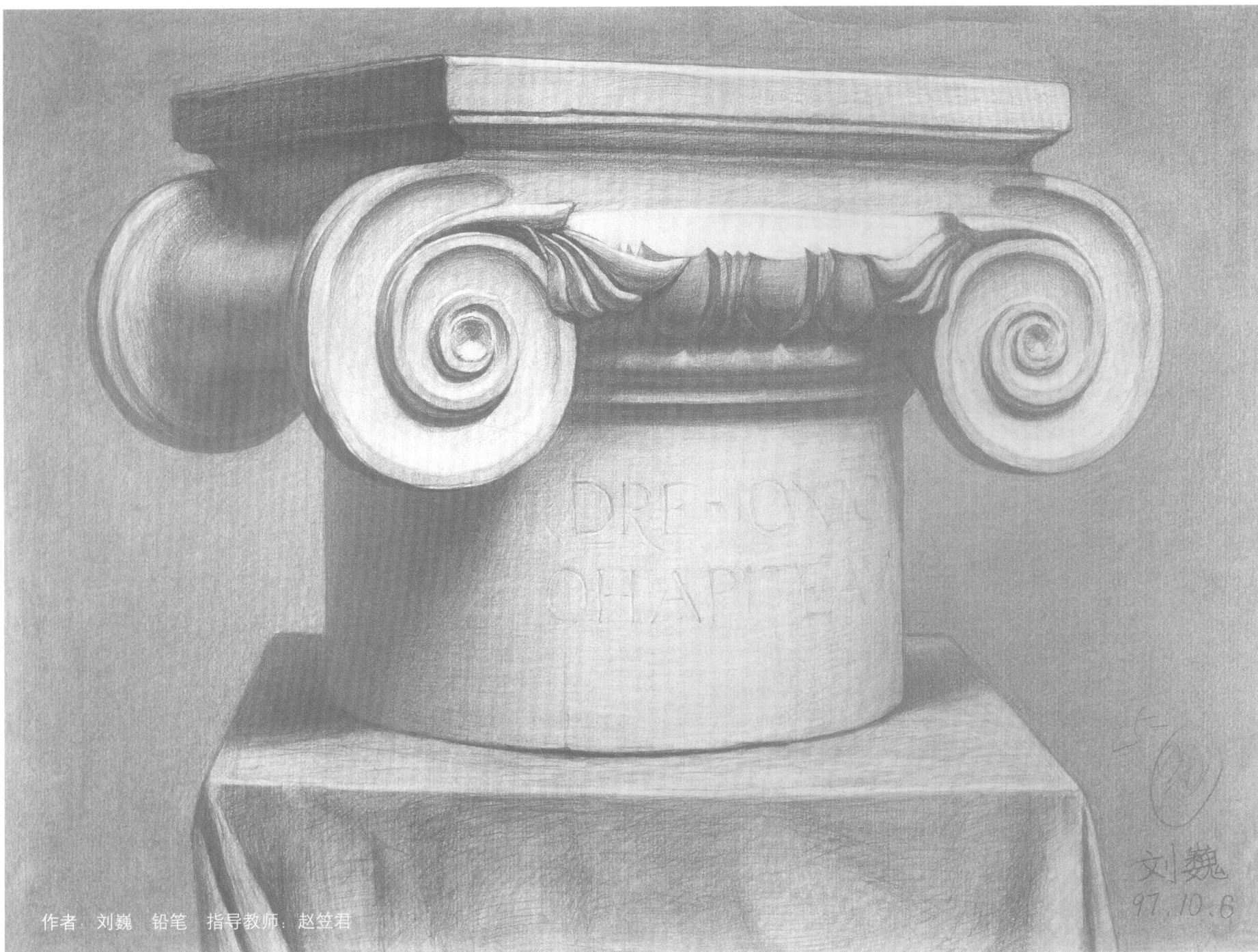
作者：孙楠 铅笔
指导教师：翟欣建

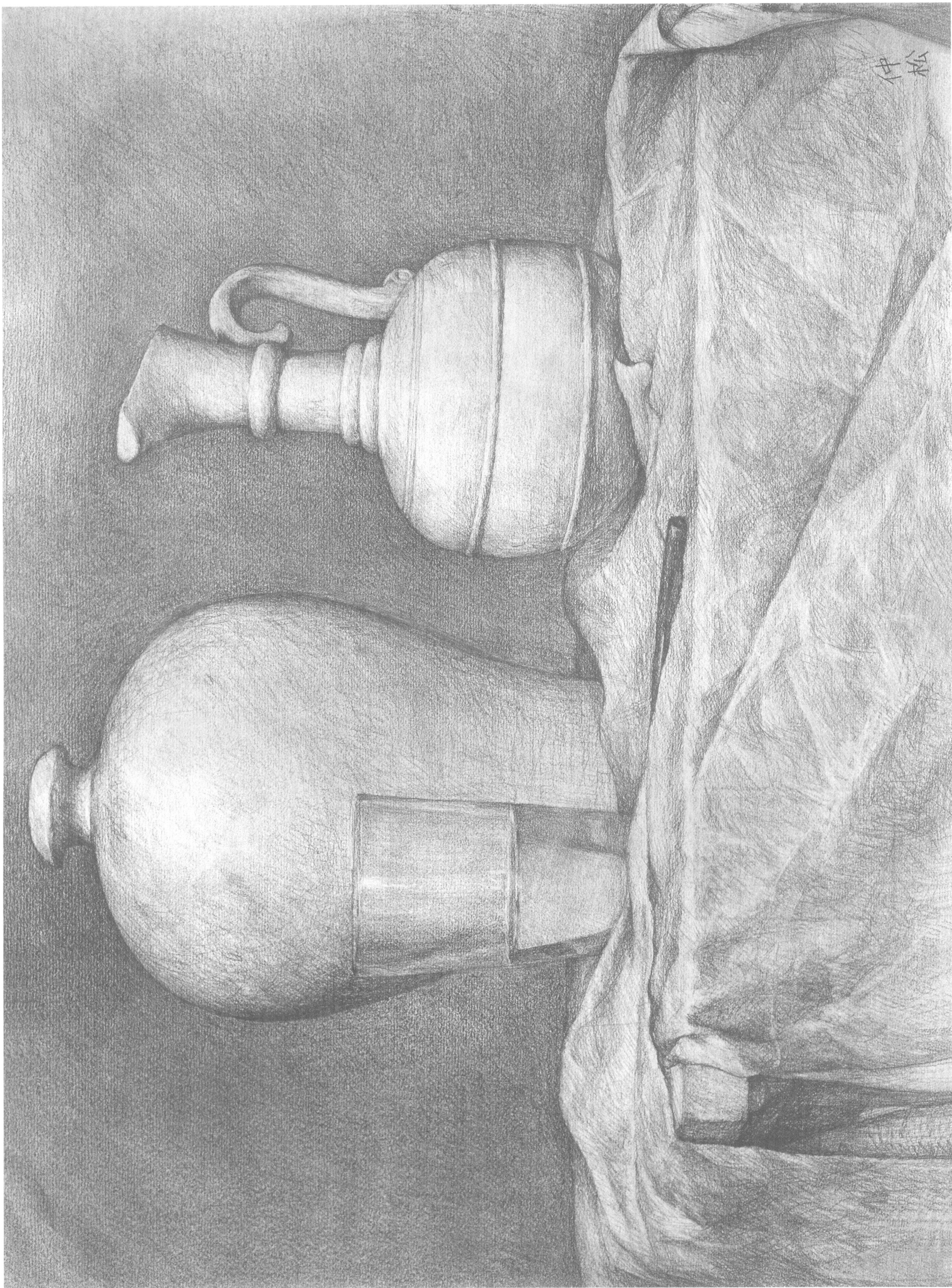
画石膏柱头说易也易，说难也着实让很多学生头疼。它是变化中隐含规律的几个形体的组合，相互之间的透视、室内的变化都需要整体的把握。急于深入塑造的话，必定失败。画面的完整其实是之前牢固的“钢架”作的铺垫。

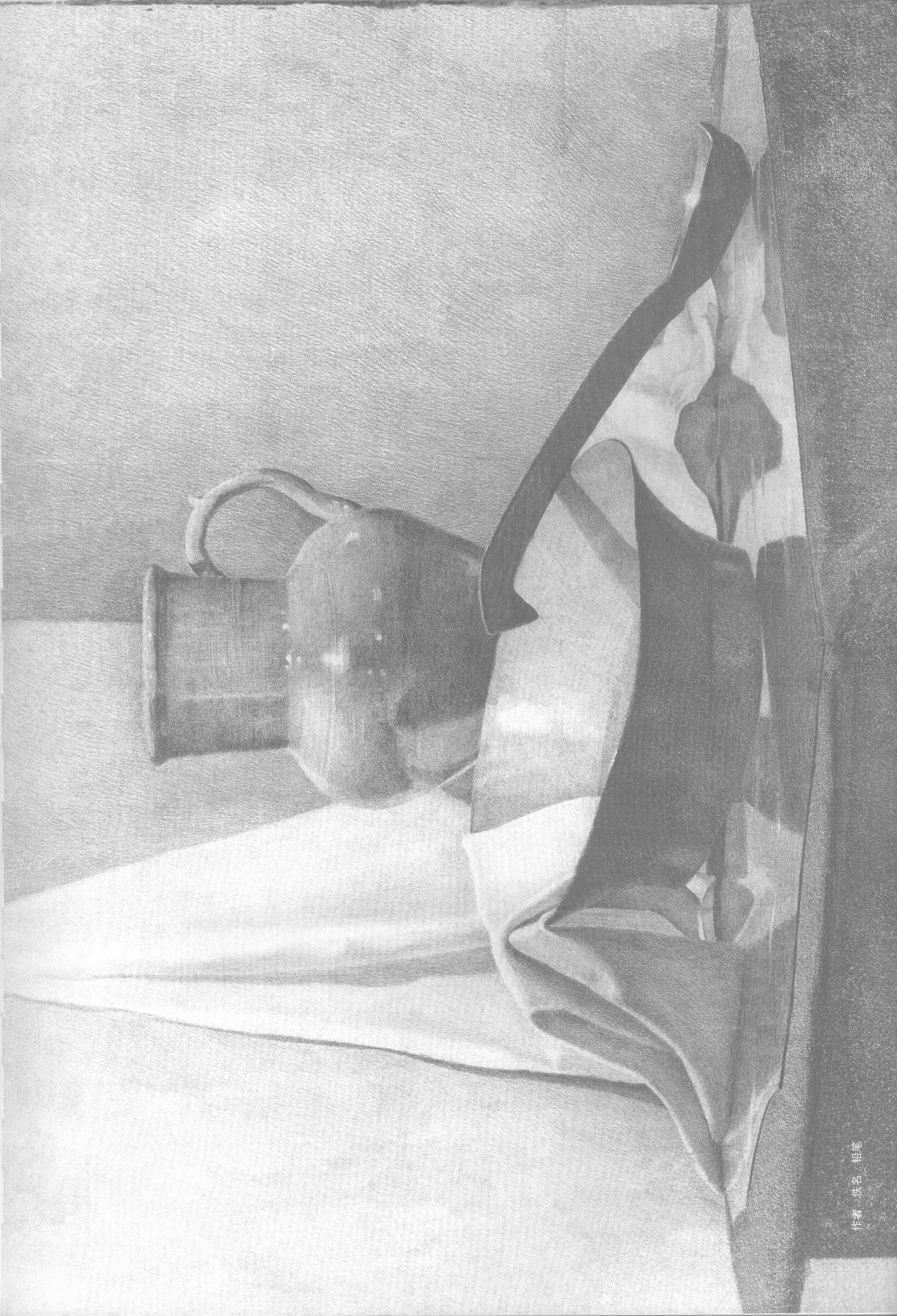
作者：仲松 铅笔 指导教师：申玲

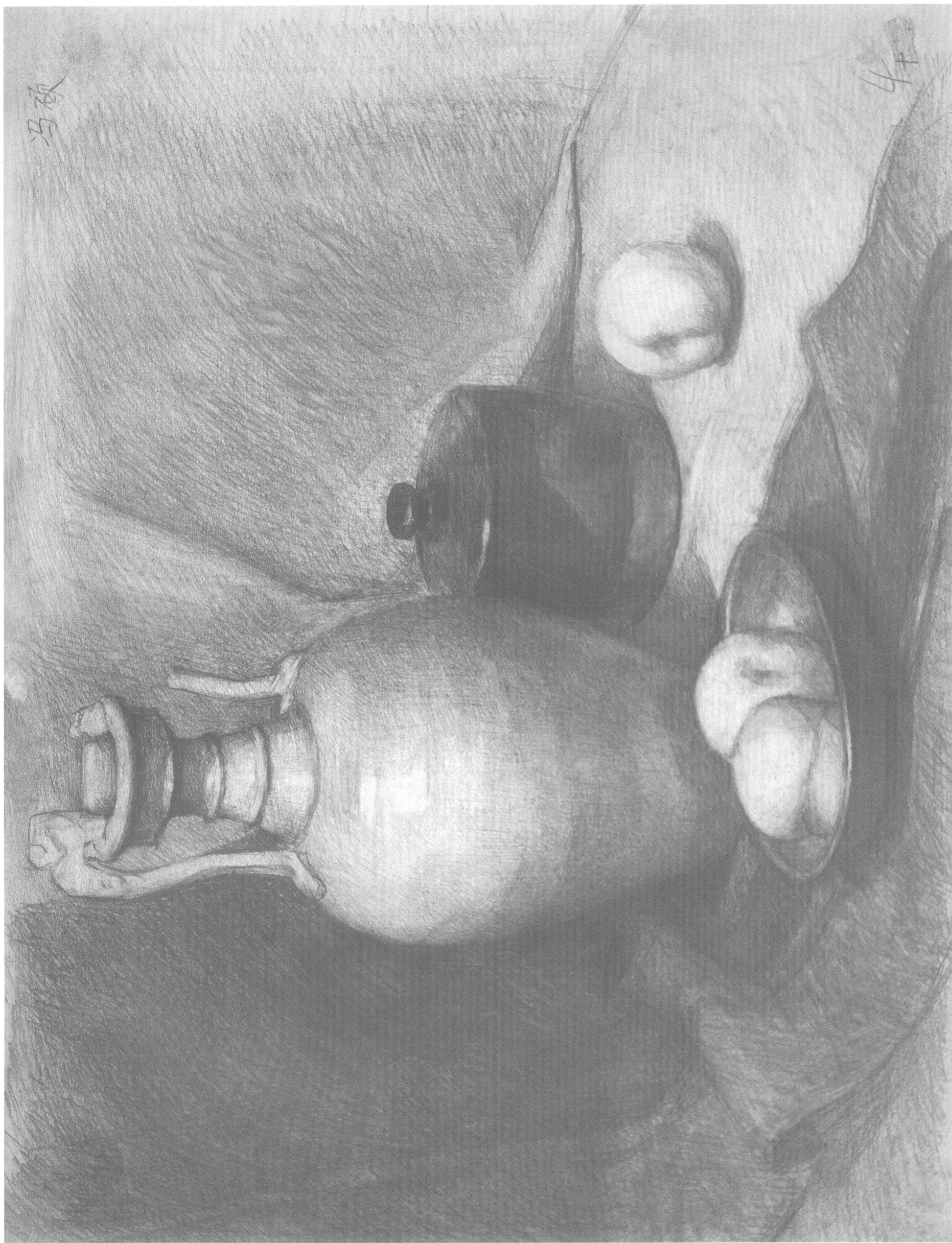

作者：仲松 铅笔
指导教师：申玲

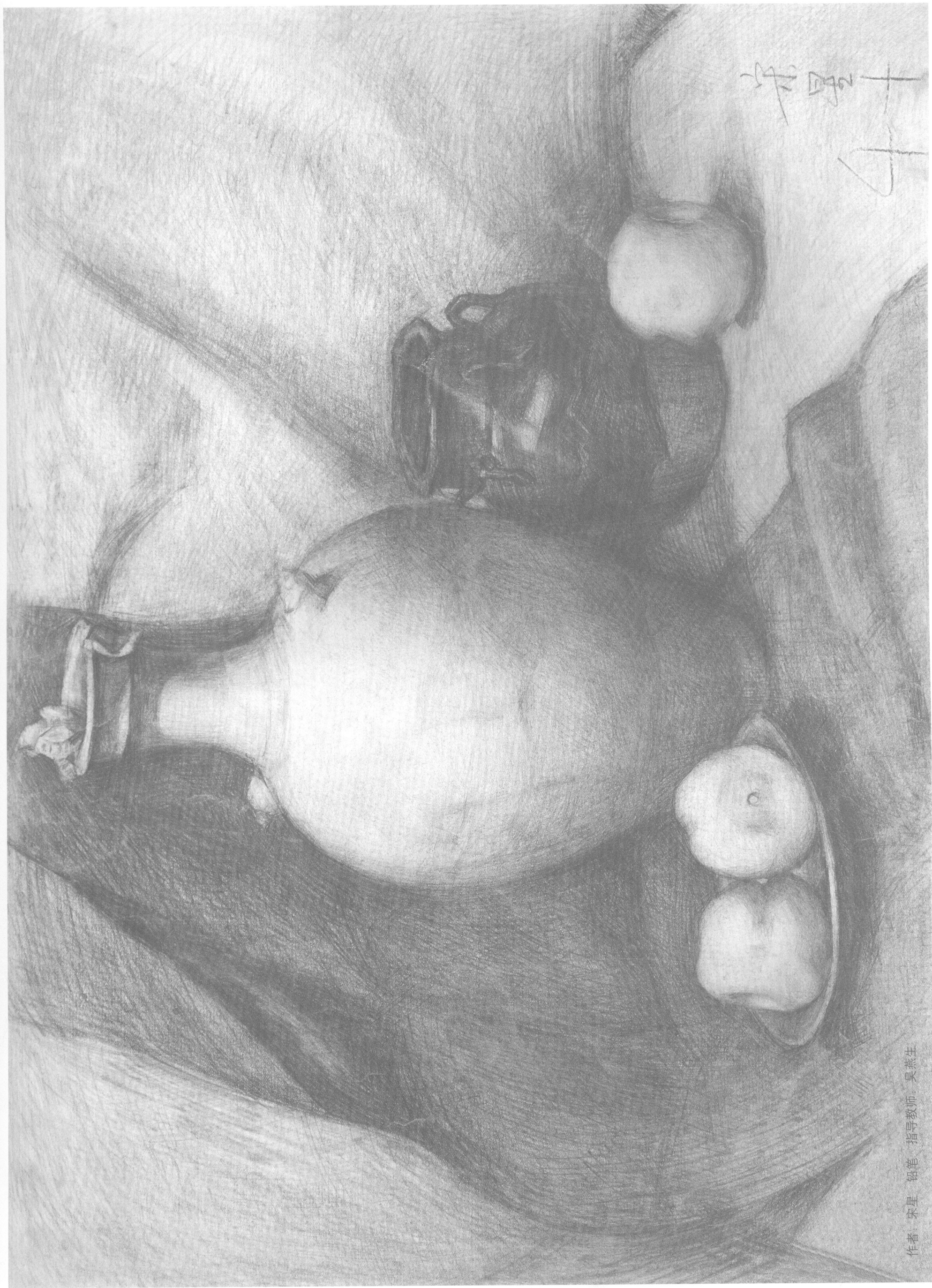
这幅画的作者大胆肯定轮廓线，毫不回避罐子主体与背景的关系，把一组亮调子的物体处理得稳定结实，风格独特。

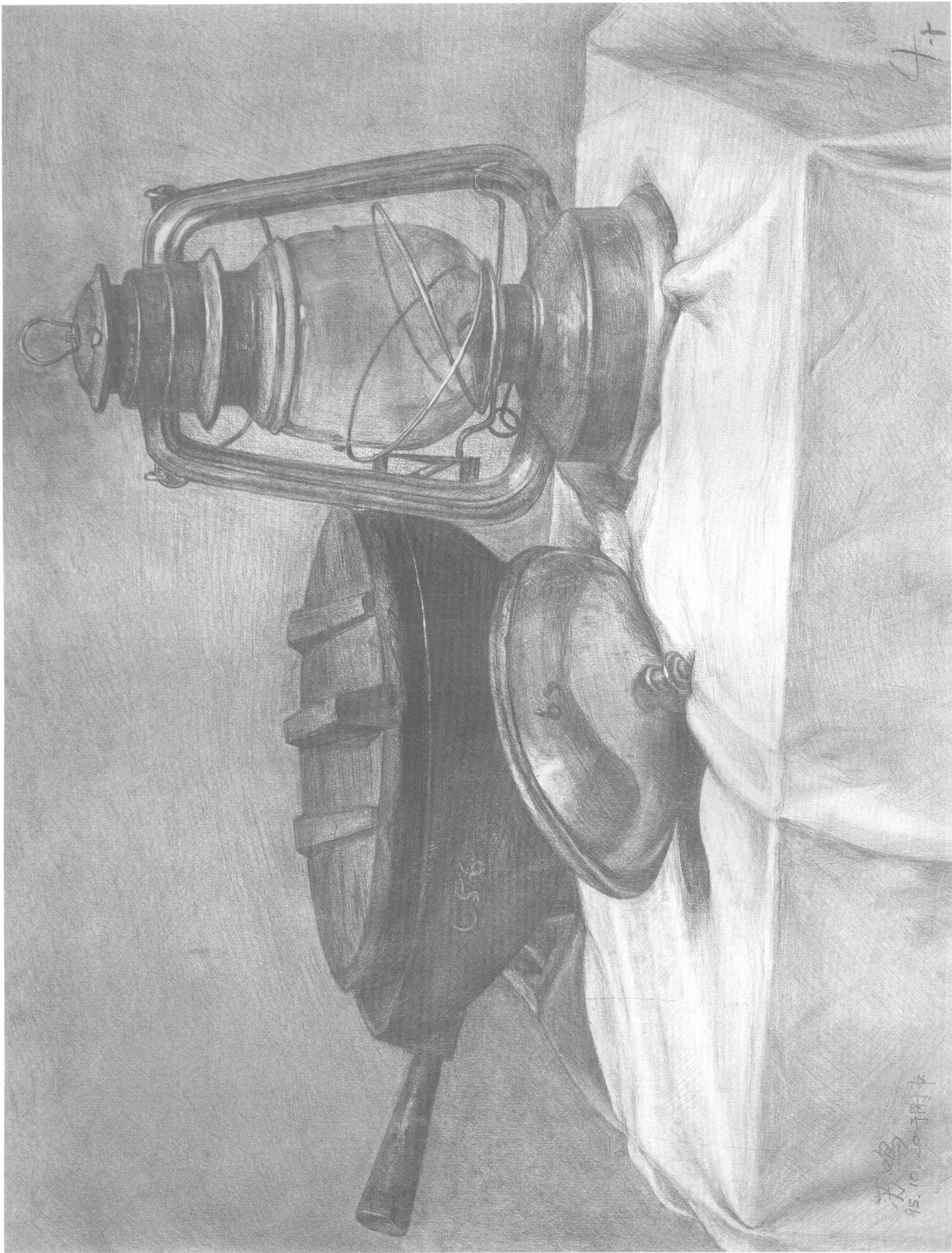

作者：冯硕 铅笔
指导教师：吴燕生

这幅作业中的黑、白、灰关系得到了总体把握，作者敢于拉大虚实，体积感也表现得充分。

作者：宋星 铅笔 指导教师：吴燕生

作者：苏鸣 铅笔
指导教师：韩宁

在这幅画面中，三件物体都有金属部分，作者对不同质地的金属有着全面的理解。难得的是，不仅物体塑造得很深入，大关系也控制得很好。

作者：李尤松 铅笔 指导教师：林延