

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.2

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2

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：钟剑秋 白文中

编 委：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. 2 / 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 978-7-5340-2372-9

I. 中... II. 中... III. 静物画—素描—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 135935 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 2

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 978-7-5340-2372-9
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注目的成就，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教师团体。他们在生活上、思想上、学习上均给予了附中学子细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

作者：夏理佳 铅笔

作者：朱兆聪 铅笔

素描作为造型艺术的基本手段，一直是附中专业教学的重点，也是难点。说其是重点，因为附中教学主要是美术基础教育，为艺术类高校输送后备生，而素描是基础之基础，可以说没有素描基础，造型语言就得不到完美的体现。说其是难点，那是因为在反复讲解并且联系实际练习的同时，同学们还是不能建立很好的观察方法，不能主动地处理形体空间以及主次关系，甚至出现厌烦情绪。能让这种枯燥的基础训练激发出青年人的热情来，这就需要我们所有老师努力教学和耐心教导。

在50多年的历史进程中，经过前辈的确立、探索、发展和逐步完善，直至今日，附中的素描教学已经有了比较完整的体系。当然，我们的教学并未固步自封，在与国际和国内兄弟院校的交流与合作过程中，还在有意地扩充自己的教学模式，特别是依据高校发展的需要，我们以教学大纲为准绳，不断地做些小的尝试和完善，为同学们营造一多而不乱、繁而不杂的学习氛围。期望学生在附中四年的学习过程中，获得一个比较宽广而扎实的造型基础，为以后的发展和创造提供各种可能。

为训练同学们科学的观察方法以及扎实的造型手段，我们遵循由简入繁、循序渐进的原则。从刚入学的几何形体到毕业前的人体习作，从小幅的罗马青年到整开纸的大卫石膏像，从单纯的人物肖像到着衣全身像，通过严格的比例、结构、透视等多层次、多侧面的实践训练，以及结合解剖课的分析 and 理解，同学们不断扩充自己的能量，切实地掌握塑造能力，驾驭形体、控制画面，主动取舍，直到创作出有意义的作品。

结构明确严谨，塑造充分实在，一直是附中素描的优势。这与我们平时教学的方式是分不开的。每位任课教师依据教学大纲，草拟出自己的学期授课计划，然后由专业教研组统一安排上课进程。全体任课教师每周要进行一次汇总、交流，对于学生学习过程中反馈的信息能够及时得到了解，并得以协调和解决。我们在尊重每位教师不同授课方式的同时，统一以建立科学的、空间的、比较的观察方法为根本出发点，以严格的比例、结构透视为基础，在不同阶段作相应的深入刻画。

说到不同阶段，我们不妨从一年级的素描课谈起。由于同学们来自祖国的四面八方，基础和手法各不相同，有些同学入学前已经有过长期的素描训练，但观察方法以及造型手段都有一定的偏差，比如：总是爱把头画大，脖子和胸画得很小；把背景画得漆黑，而主体一片空白；或者主体暗部画得很重，但没有层次感。我们针对各种问题，首先做一些打形体的练习：提示大家不要先注意局部，不要注重明暗，要拉直线，从纵向和横向比较，确定最高点和最低点的位置，把构图定好，然后决定中心点的位置。如果是几何形体和静物组合，就把所有的物体看作一个有机的整体来比较；如果画石膏像，就是头、颈、胸、底座的整体统一。横向比较的同时，千万要注意纵向比较，要注意左右两边高点连线的倾斜度，要把握很多琐碎的细节；找到大的折点的连线。通过反复比较，认真观察，能从表象达到对物体内在的形体的理解。所以，我们在一年级的授课过程中，特别强调形体比例的准确、结构的严谨，而塑造的充分与否，应该是下一步的训练。我们也常常拿建筑物给同学们做比喻。大家都知道，先打地基，立柱子，再砌承重墙，加横梁，最后封顶，只有完成这些基本构造，房屋才能稳固；然后贴瓷砖、镶花边等等才能尽情地满足各自的要求和偏爱。我们一年级的课程主要是以几何形体和石膏头像为主，也是为切实解决好形体比例等基本的造型要素而设置的。只有打好基础，才能在以后的学习中更好地掌握越来越复杂的造型课程。

其实，讲得再清楚，也还是老问题不断。这也难怪，把理论转变成实践是有一个过程的，有的学生可能需要较长时间来领悟。在这样的情况下，我觉得我们教师的职责不仅仅是把道理讲清楚或是给学生改上几笔画，更重要的事情是如何带动整个班里的学习氛围，让大家有一种上进、钻研的凝聚力。可利用的条件也不少，比如：把留校作品拿来讲解，让他们明白整体与

作者 刘小东 铅笔

作者 邱旭 铅笔

部分塑造的一些手法,并且鼓励大家要有信心画好,甚至有赶超的决心;或把大家的作品放在一起,对各自的优点进行讲解,然后提出不足,引起大家注意;或者让学生之间相互讨论。这样做使学生自己有了清醒的认识,谈得好坏与否已经不太重要了。这些年轻的小画家们都自尊心较强,逆反心理较突出,所以应避免正面的指责和批评。关于指导方法,对于低年级,一定不要夸夸其谈,对于画面的缺点,问题先从主要的出发,一次提出一点,让他们很明确地看清自己的问题,集中精力去解决。讲深了或讲多了都不利于他们的理解和解决问题。

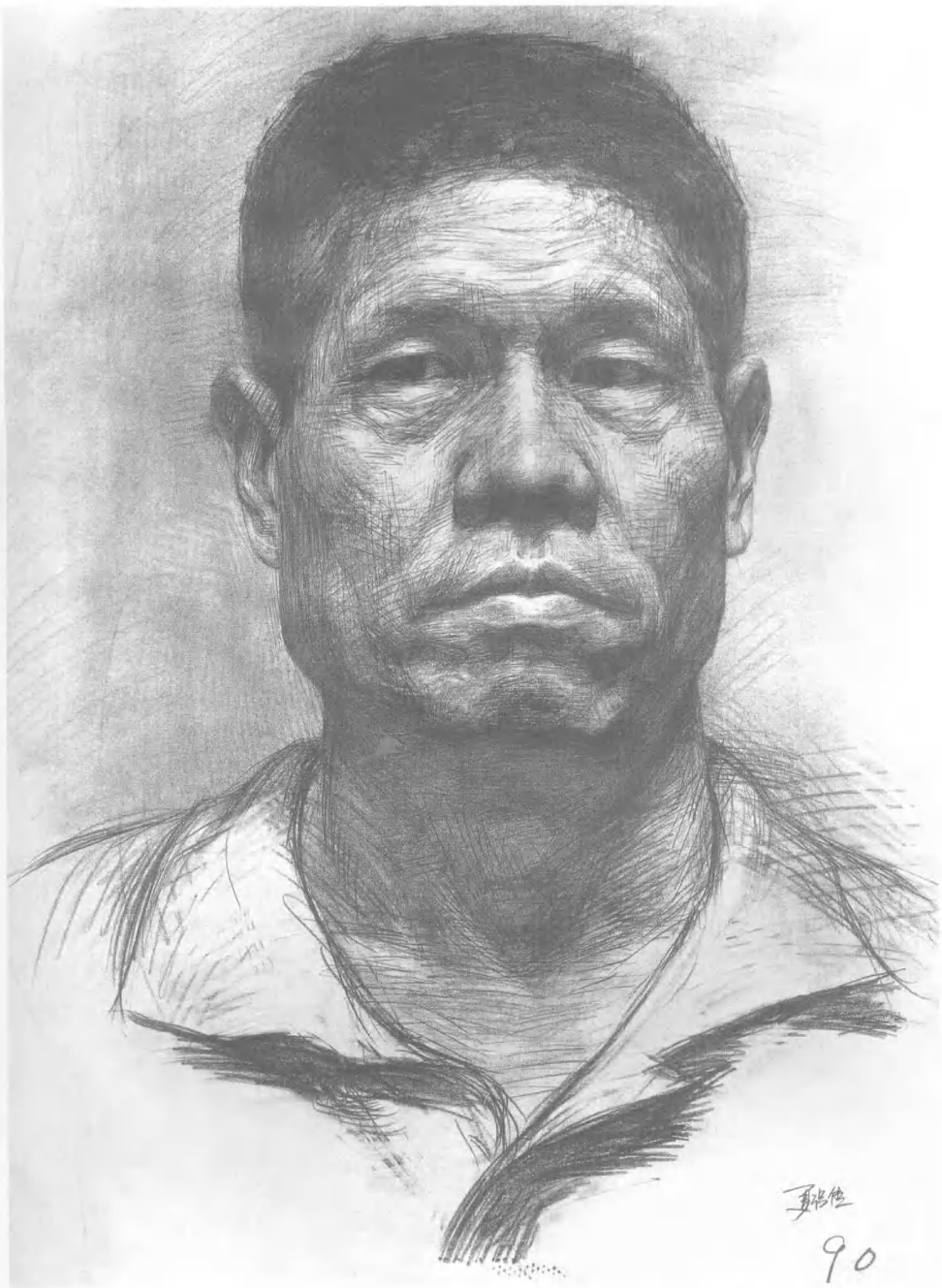
进入二年级的学生似乎觉得自己的能力增长得很快,再加上试读期过去了,于是压抑在心里很久的激情就爆发了。从素描课程上来看,就是大家的想法越来越多了:有模仿大师的,有对所学的课程怀疑态度的,有找不到自我的,当然也不少了好高骛远,目空一切而无所事事。这种状况,首先我们老师应该有很大的耐心,把大家的心态摆平稳,给同学们营造一个好的学习氛围。我们也要从心理角度多谈谈人生,多谈谈大师们成功之前的艰难旅程,以及大师们在做人方面谦虚好学,踏实好进的作风。要树立“自信而不骄傲,活跃而不浮躁”的学风。这个阶段的课程难度确实提高了。从正面头像过渡到多侧面头像的练习。这一层面的素描就不只是解决头、颈、胸的比例结构了,更重要的是表现出人物气质、神态以及主次关系。如果石膏像可以按统一要求去做,那么人物头像就完全可以用比较灵活的手法。工具上,除铅笔外,还可以用炭笔、木炭甚至色粉笔。在塑造方法上,可以以结构为主,也可以重点抓感受,当然两者能很好地结合最好。

三、四年级的素描课也主要以真人像为主,从着衣半身像到着衣全身像,最后适当地练习一些人体写生。主要培养大家对比较复杂画面的组织能力。半身带手素描,除了要构图合理,比例准确,塑造深入外,还要求主次关系明确,注意取舍。一般都要让学生们把头部和手部联系起来深入刻画,衣服要概括,转折和结构的地方要处理好。至于全身像,首先要抓住人物的韵味,这就要求同学们更应该注意人物的动态、比例、结构以及前后空间、透视关系,更加注意取舍,要有较强的组织能力和概括能力。

总之,附中四年是紧张而充满梦幻的四年,是一个人不成熟到成熟的阶段,在艺术道路上是从起步到迈出重要的一大步的阶段。特别是基础素描课通过几年系统的学习,大家对造型意识有了深入的理解,造型能力有了很大的提高,为以后进一步深化打下很好的基础。

回顾历史,50多年是一个不短的阶段。附中培养大量的美术人才,有不少校友已是我国美术界的顶梁柱。他们当年在附中留下的足迹还一直深远地影响着我们,比如庞磊、赵玉民、李君、刘小东等人的一批杰出的留校作业,一直是我们附中甚至全国美术爱好者的学习典范。

在学生人数有所增加的情况下,附中遵循自己一贯的教学理念,严格的考勤、学分制的考核,严谨的教学模式一如既往地贯彻执行。我们衷心希望附中的教学越办越好,也期望附中素描教学继续担任兄弟院校的领头羊,为中国艺术界美好的未来培养出更多更好的后备力量。

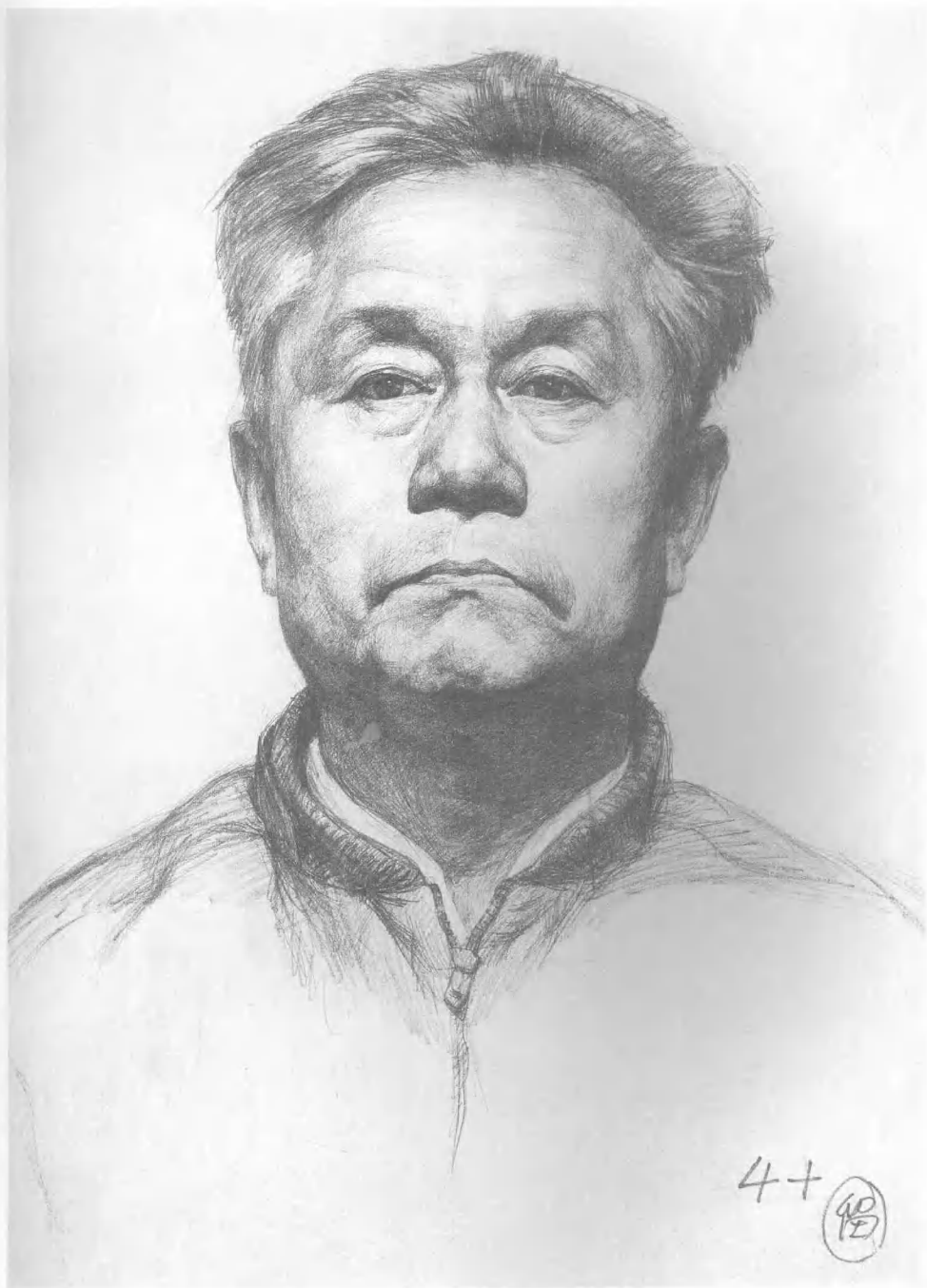
作者：夏理佳 铅笔

整个人物的特征、体积在这幅作业中得到了深入的表现，塑造手法厚重有力。

作者：陈家业 铅笔

这是一幅刻画具体的头像作业，
头部结构交代严谨，但肩膀以及整个
胸廓交代不够清楚。

作者：徐莺 铅笔 指导教师：韦蓉

作者：杨云 铅笔 指导教师：孙逊

这是一幅介于素描和速写之间的肖像作业，明暗很少，线的运用却轻盈果断。通过线的粗细、浓淡穿插等，很好地控制了体积的关系。

作者：夏理佳 铅笔

作者：孙华 铅笔 指导教师：李贵君

作者在严谨的结构之上着重刻画了人物的神态。眉毛上挑，眼睛直视前方，双唇紧闭，嘴角及下巴微收等等都表现得淋漓尽致，画面深入而不失整体。

作者：韩冬青 铅笔

韩冬青 2005

亮画凯清晓

1课时

2006.4.18.

作者：仲明亮 木炭条

这是用木炭条完成的比较写意的一幅肖像作业。画面表现轻松，一气呵成，结构又不失严谨，很有画意。

作者：夏理佳 铅笔 指导教师：马刚

作者：仲明亮 炭笔

这是一幅手法比较生动的肖像作业。面部刻画深入细微，衣饰松动概括，使画面有对比、有变化。