

学院派范画

X U E Y U A N P A I F A N H U A

素描静物

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作

翟欣健 主编

江西美术出版社

责任编辑：徐 玫
李 佳
封面设计：范 川
版式设计：赖晓寒

学院派范画

素描静物

XUEYUANPAIFANHUA

学院派范画

X U E Y U A N P A I F A N H U A

素描静物

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作

翟欣健 主编 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作·素描静物 / 翟欣健主编. —南昌:江西美术出版社, 2008. 1

(学院派范画)

ISBN 978-7-80749-288-7

I. 中… II. 翟… III. 静物画—素描—临本—中国—现代 IV. J221.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 155935 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

主 编: 翟欣健

执行主编: 张济平

编 委: 徐小东 林笑初 钟剑秋 谢 岩

于 明 白文中 吴海洲 陈 晔

编 务: 李 蓓 郑 蕊

摄 影: 余超平 李月峰 夏侯根

策 划: 徐 玫

责任编辑: 徐 玫 李 佳

封面设计: 范 川

版式设计: 赖晓寒

学院派范画——

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作
素描静物

翟欣健 主编

江西美术出版社

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6566093

网址: www.jxfinearts.com E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店经销

江美数码印刷制版有限公司制版

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

开本 889 × 1194 1/8

印张 5.5 印数 5000

ISBN 978-7-80749-288-7

定价: 30.00 元

文 / 翟欣健

中央美术学院附属中等美术学校注重培养具有德、智、体全面素质发展的基础美术专业学生的教育，为国内艺术院校输送优秀毕业生，为国际艺术院校培养优秀人才，并为社会日益发展的视觉艺术培养需用人才。

中央美术学院附属中等美术学校的教学，是根据科学的、符合艺术教育规律的教学大纲而安排各项课题，经过教师对学生因人而异的细心辅导和严格训练，培养学生在课堂作业中表现出扎实的造型能力，培养学生在课外生活速写中表现出生动的艺术感受，培养学生具有文化知识和传统艺术的修养，锻炼学生的健壮体魄，同时还要培养针对高考中各类学科的应试训练能力。

2008年是中央美术学院附属中等美术学校建校55周年。这么多年来，经过学校几代同仁们的努力，为国家培养了大量有用人才，并在国内外的艺术活动中创作了许多不朽的名作。

由中央美术学院附属中等美术学校与江西美术出版社共同编辑出版的这套画集，重点选用了2000年以后的优秀校藏学生作业，加上部分从建校到2000年之间的较早期的学生作业，从目前来看，还是能较全面地展现出中央美术学院附属中等美术学校的专业教学水平。这套画集根据基础美术训练的相关内容分专题编辑成册，并加大了开本的尺寸，使观者和学生便于欣赏和学习。

现在有关基础美术教育的出版刊物丰富多彩，“百花齐放，百家争鸣”。我们借此机会向社会表明，在当前国内的中等美术教育方面，中央美术学院附属中等美术学校有其独到的办学思想和教学体系。

这套画集的出版，是为了追忆过去值得纪念的东西，珍惜现在的机会和时光，憧憬更美好的未来。

关于附中素描静物教学

GUANYUFUZHONGSUMIAOJINGWUJIAOXUE

文 / 于明

在绘画等视觉艺术领域里,“静物”是一个古老而又极具魅力的选题。古今中外的很多艺术家都对其有过专门的表现与研究,诞生了杰出的作品。莫兰迪一辈子与“瓶瓶罐罐”为伴,夏尔丹也能用平凡、朴素的静物吟唱出宏伟的艺术篇章。

这一主题无疑是朴素的,容易让人亲近的。莫兰迪的伟大,正是由于通过这些最普通的物件,表达出了自身的情感,挖掘出了耐人寻味的精神品质。夏尔丹对静物反反复复、入木三分地刻画,使之印刻上了生活的痕迹,生命的气息扑面而来。齐白石先生也作过大量的水墨静物作品,平实的选择但极具深度的观察,使得小题材做出了大文章。

在中央美术学院附中的专业教学中,“静物”课题的训练也同样占有比较重要的位置。这个训练通常是安排在一、二年级进行的。由简单的静物摆放,逐渐过渡到复杂的室内一角。从总体上说,它承载了从石膏向人像写生过渡的任务。

素描静物写生,不仅仅只是一个质感的表现和习作性的训练,在我看来它在造型训练过程中具有非凡的意义,在造型研究中不可或缺,在艺术创作中也是一个重要题材。

一、感受对象丰富性的训练

画家的眼睛和心灵应该是敏锐的,能够感受到平常人感受不到的情感,看到平常人看不到的美丽,然而这种感知力也并非每位画家与生俱来的,它需要后天的引导和培养。

在教学中,把静物写生安排在石膏像与人像的过渡阶段进行,我认为是科学的。因为从石膏像直接进入到人物肖像,难度跨度较大,首先是从一个无生命的对象到一个有生命的对象,其次后者较前者在形象上多出了许多不同的质感节奏:一个石膏像,各个部分的造型都是由石膏制成,是单一的质感;而人像则不同,他的骨骼、肌肉、头发、眼睛、皮肤……都存在着不同的质地感觉,表现时要加以区分。这个问题正好可以通过“静物写生”来解决。静物可以长时间摆放,便于初学者把握,便于研究。

在摆放静物时,教师要做到以下几点:

1. 开始阶段,不要摆放得过于复杂,要遵循循序渐进的原则。
2. 物品的质感要尽量拉开距离。
3. 黑白、空间秩序要明确。

在这个阶段,我们首先要强调学生对于对象的感受,能否区分开那些不同的质地:硬与软,粗与细,松与紧……引导学生思考在表现时应如何区别,以增强画面的节奏感和丰富性。

二、构图的训练

一幅作品构图的好坏是决定作品成功与否的关键。在基础训练时就必须注意培养学生的“构图意识”。“静物”在这个课题训练中可以提供更多的可能性。

静物与石膏相比,节奏丰富,无论从色彩或质地上可选择的余地都很大,可摆设不同意味的场景。黑白布局、形状布局均存在较大的设计空间,也可摆出复杂的全方位静物,让学生随意组织和截取构图。例如,可以让学生根据自己的创作意图将构图设定为圆形、方形、三角形、菱形等。静物与人物肖像相比,又具有绝对的稳定性,可供学生长时间描绘、研究。

三、空间意识的训练

“空间感”是西方绘画很重要的特征。“空间意识”的培养,在基础课教学中具有很重要的位置。通过静物和风景写生进行训练往往会更为明确、有效。外光风景写生在课堂教学中不是随时随地可以进行,而静物写生则不同。附中二年级下学期“室内一角”的大型静物课题,就是专门针对这个问题进行研究的。将复杂的静物摆放在教室中,要求学生明确静物与房间的空间关系、透视关系,并进行深入而传神的表达。老师在摆设这一课题时,应注意“静物”的整体感和情节性,摆放得有意思、有品位,以保证学生始终能以饱满的热情进行表现和研究。

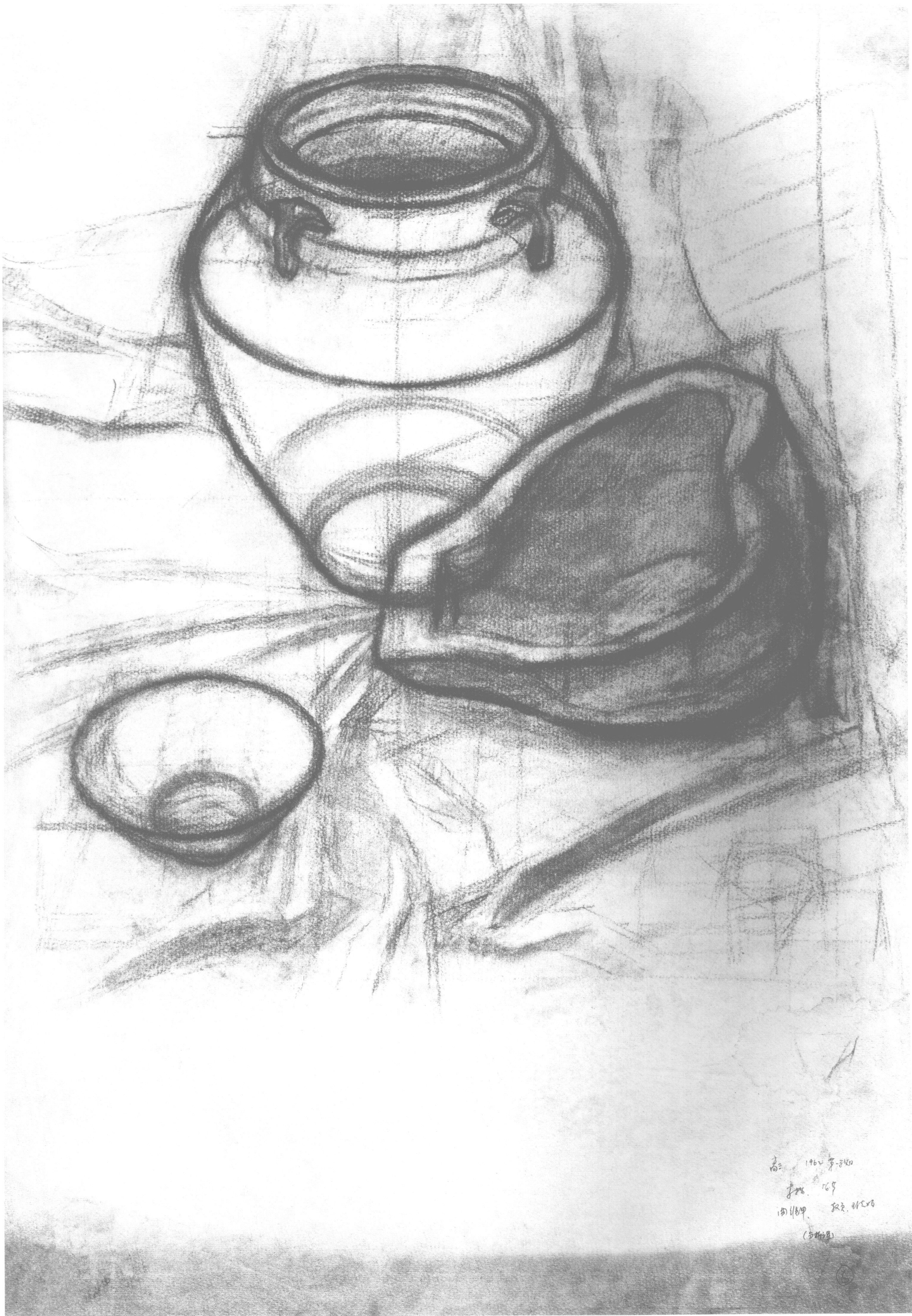
四、黑白层次及黑白构成的训练

绘画离不开明与暗。明暗在画面中好像魔术师一样把对象笼罩在一种气氛中,形成各种各样的情绪,并能体现体积、空间等关系。“静物”在这方面同样可以有多种选择的可能,让人有充分的空间去设计画面的黑白因素。在同一光源下,物体本身的颜色以及光线在物体上面形成的明暗关系(包括投影)构成了各种各样的形状。努力引导学生去观察这些,并想办法将其组织起来,在画面中形成各式各样的“形”。这些“形”的大小、宽窄、方圆等形状将在画面中发挥重要的作用,使作品中的黑白布局有序且生动!在黑白层次及黑白构成的训练上,“静物”比“石膏”可以发挥出更大的自由性。

五、表现语言的训练

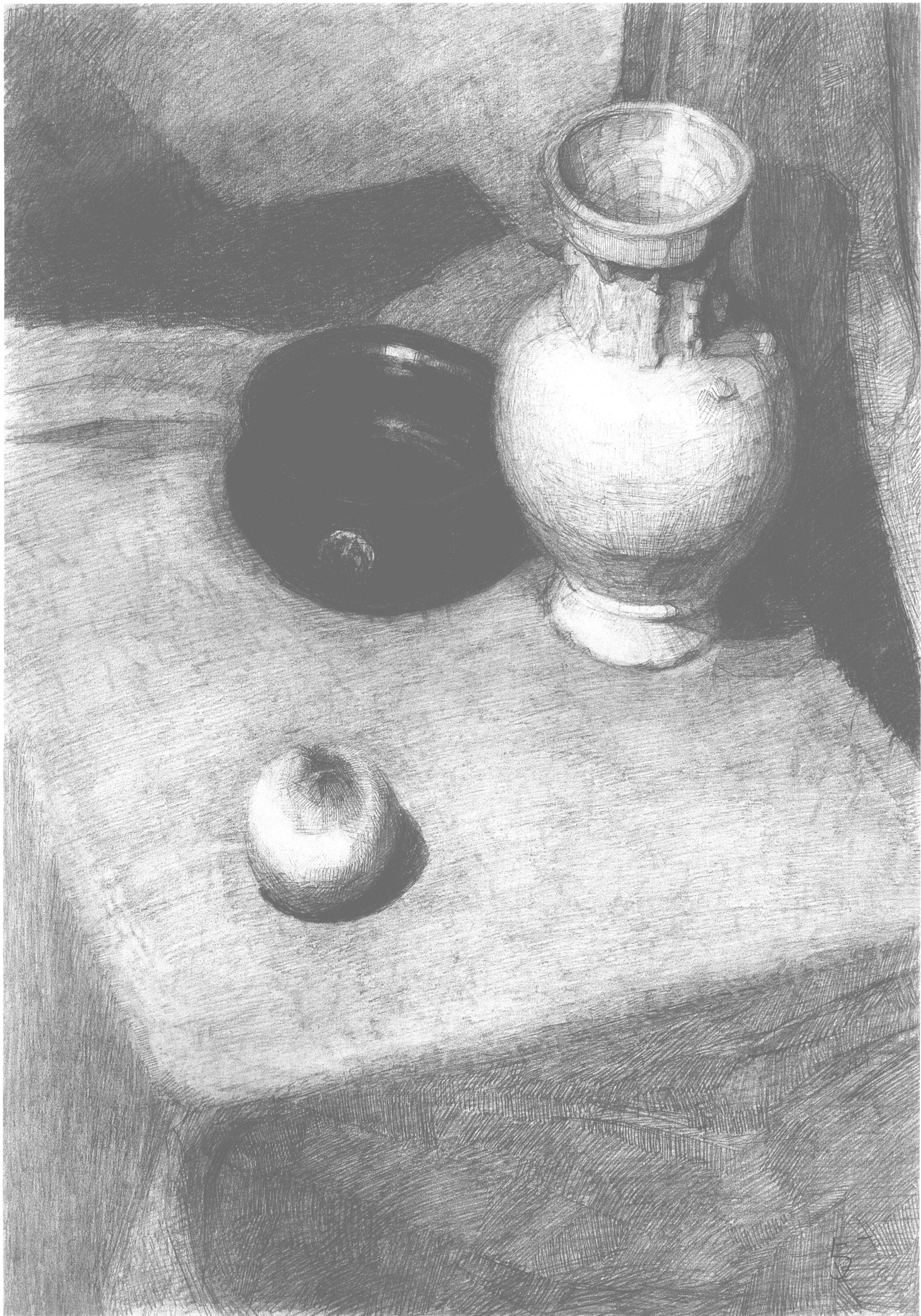
本来表现语言(表现手法)这一点是不需要专门来讲的,因为我们最重要的是要懂得“如何去观察”,“如何去表现”则是属于个人的事情了。我们可以引导学生去发现对象不同的特征,运用不同的手法去表现,总之一一个目的:要把你眼睛看到的、心灵感受到的那一点感动,全力以赴地表现出来。

既然是个人的事情,为什么还要去训练呢?因为现在很多学生出于各种原因,已经不怎么去观察和感受了,只是一味地讲究所谓的方法与风格,这就导致很多人在用“套路”画画,看似驾轻就熟,实则索然无味,丝毫打动不了任何人。所以,为了纠正已经形成的坏习惯,我们还是要在这一点上加以引导。静物的内容是丰富的,引导学生去辨别它们之间不同的特点,让他们注意力集中到要表达对象的特征上,忘掉已经形成的习惯表达方式,不择手段地表现出眼睛所见的“真实”。这一点,在静物写生过程中,可以得到很好的解决。

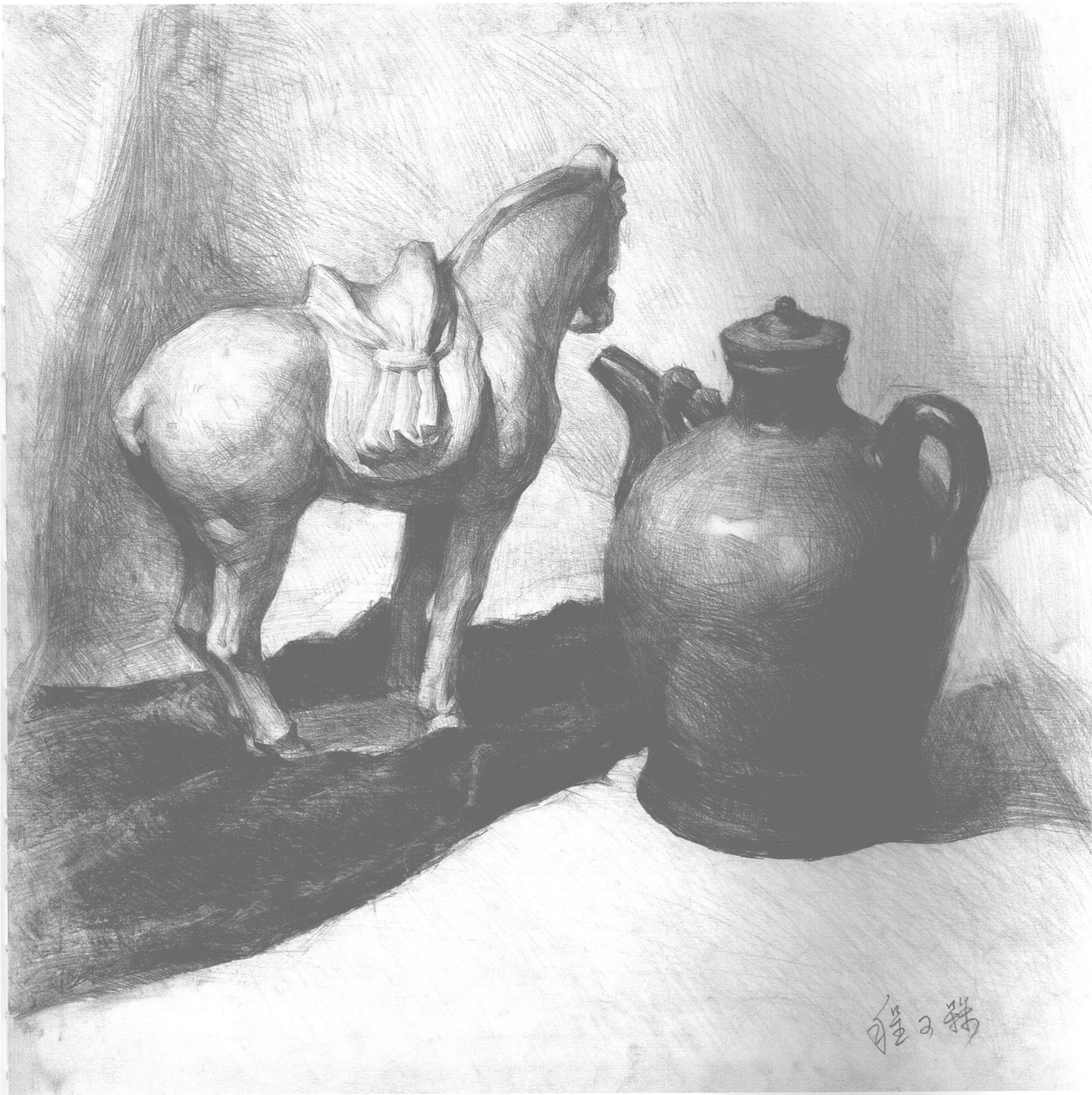

高 1962 第 8 期
曲维甲 16岁
曲维甲 1962.10.26
(曲维甲)

绘画：曲维甲 指导教师：王德娟

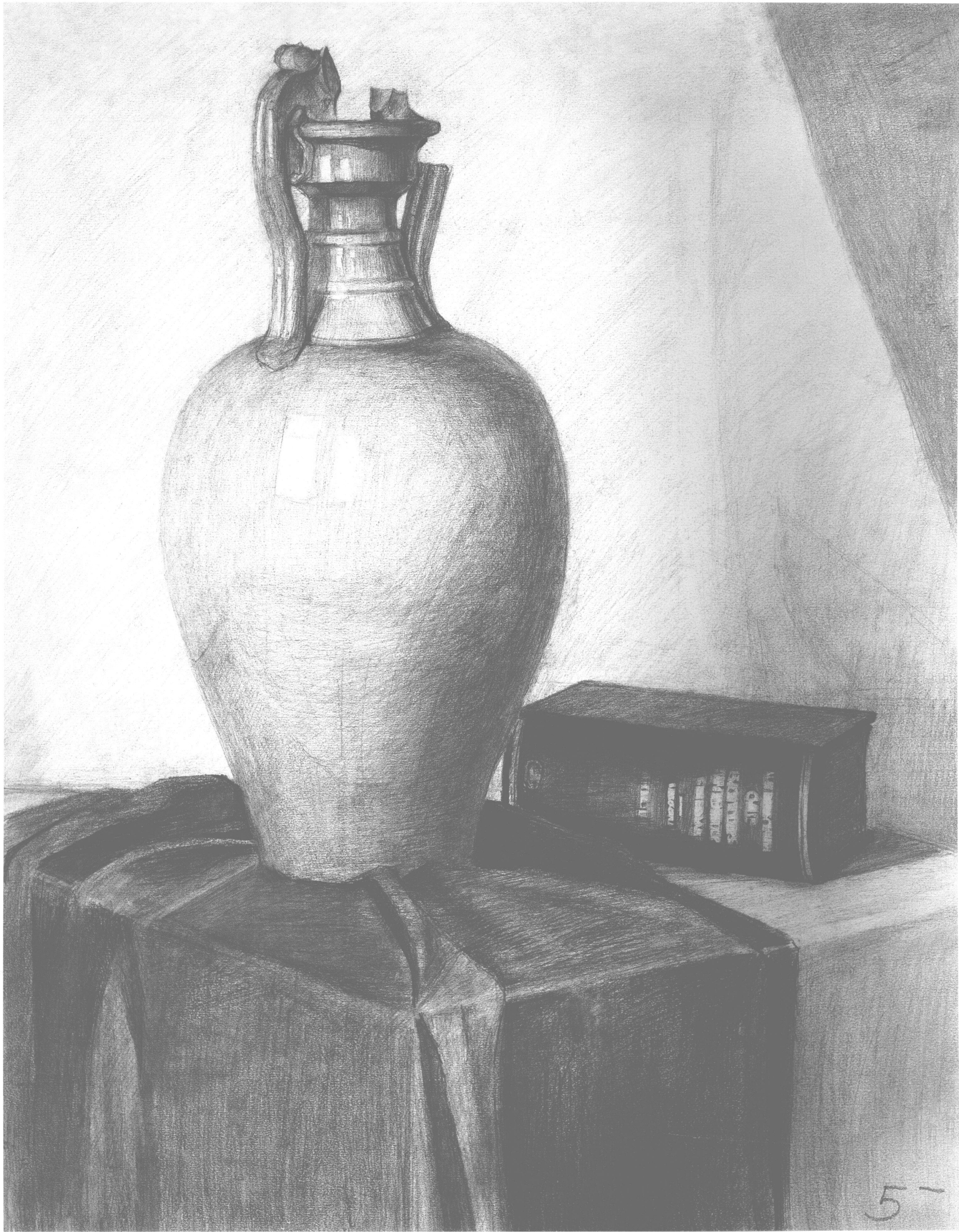
绘画：张建平

绘画：程可霖

绘画：王杰

佚名

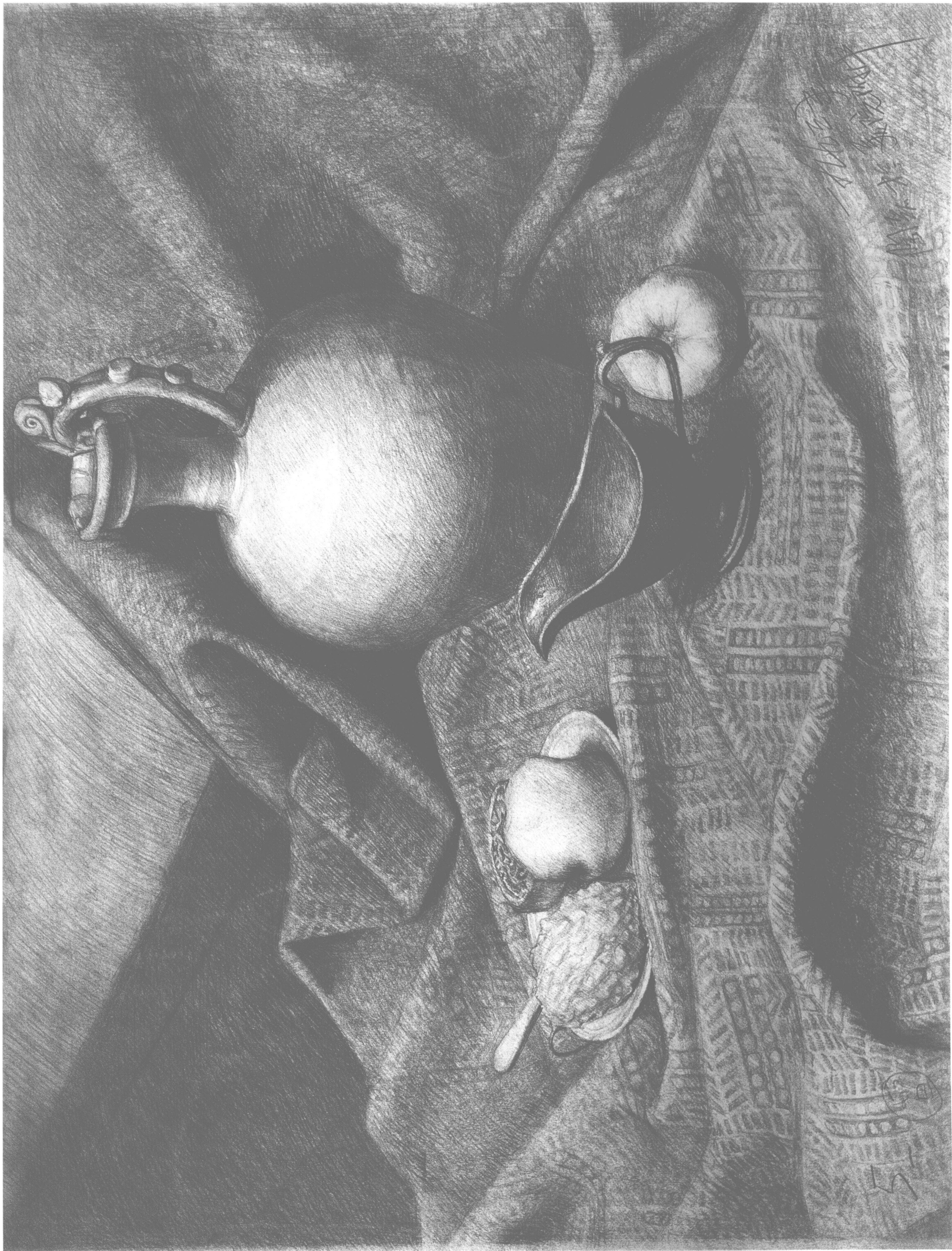
绘画：李尤松 指导教师：林延

绘画：宋星 指导教师：吴燕生、姜雪鹰

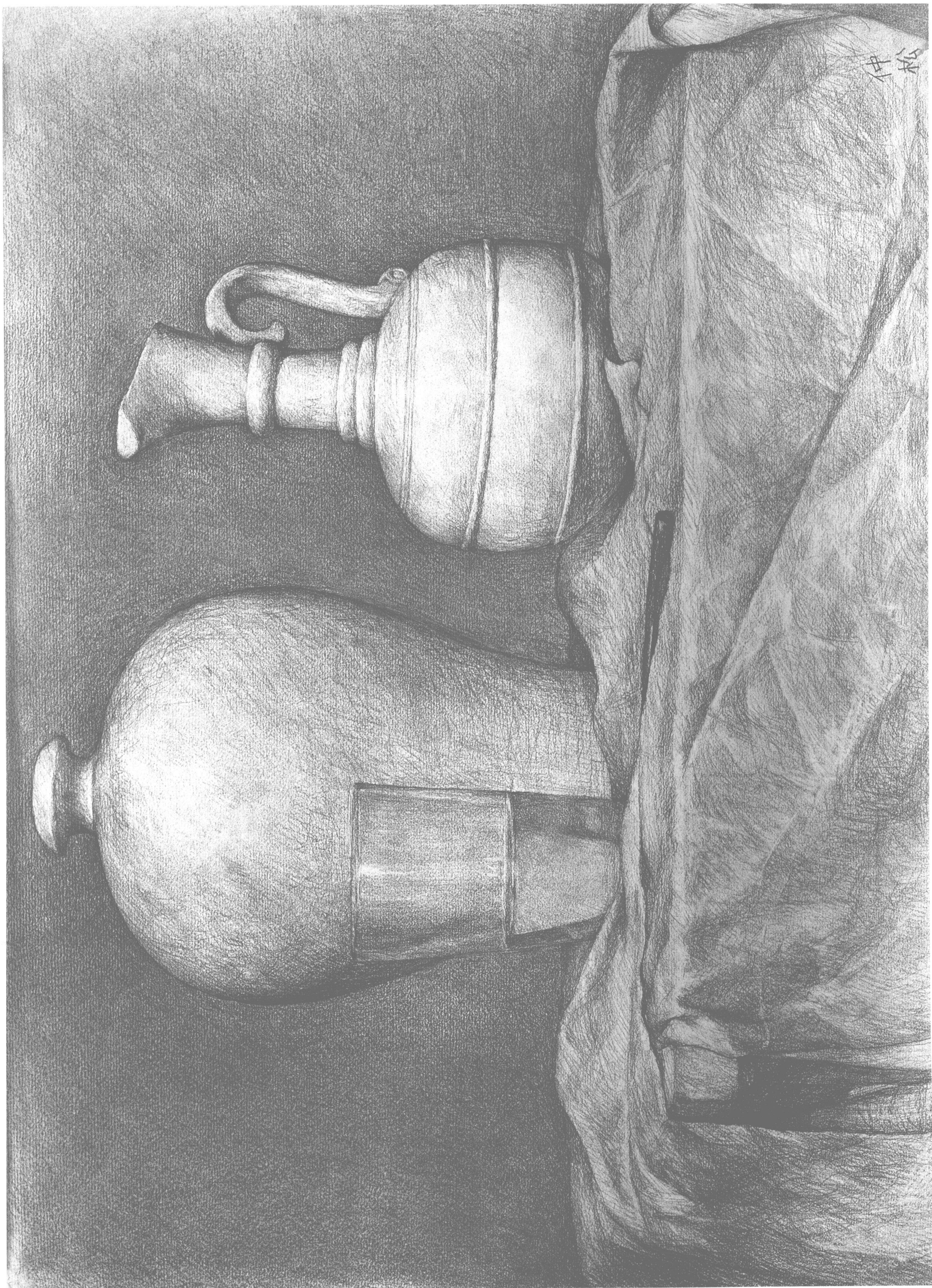
绘画：王文佳 指导教师：谢青

绘画：程可霖 指导教师：陶磊

临画：江晖 指导教师：高亚光

绘画：仲松 指导教师：申玲