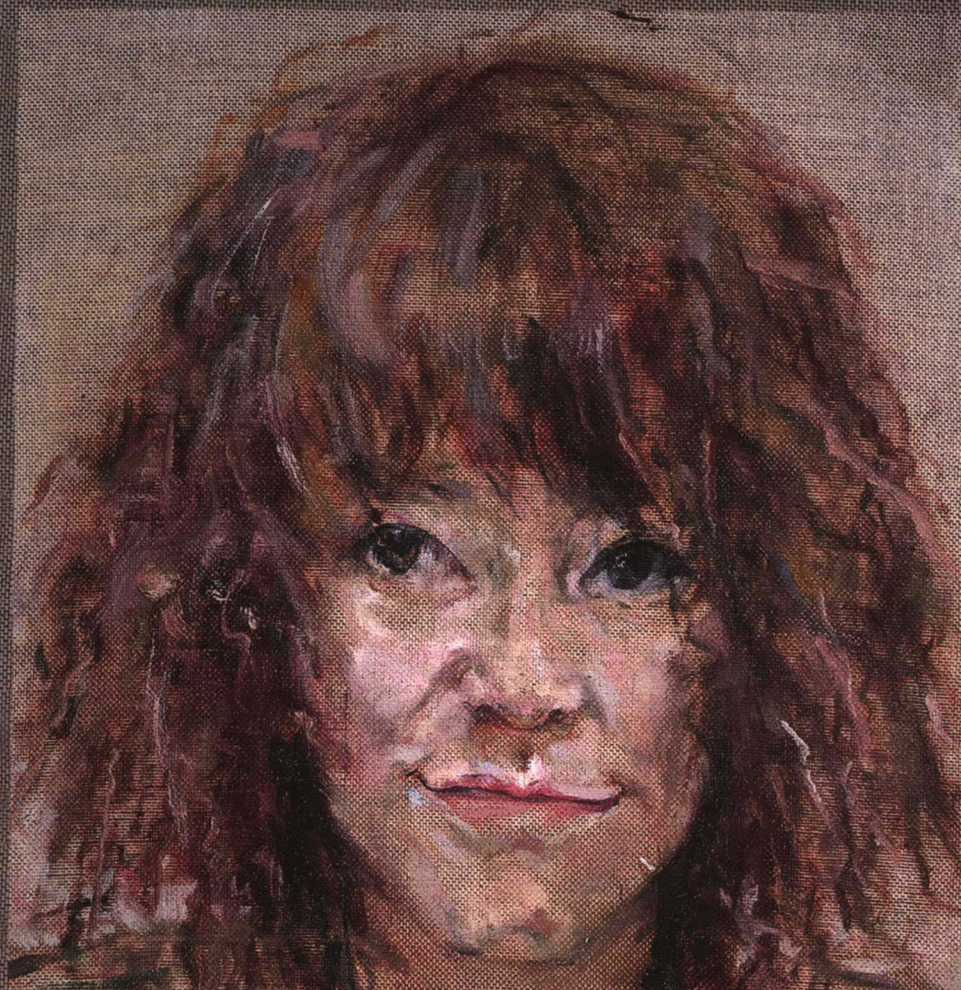

成才有道

黑白工作室教学手记 (下卷)

编著 刘沧海 石焰

中央美院学生优秀作品选
清华美院学生优秀作品选
素描考试重点解析
色彩考试重点解析
高考优秀作业、试卷
美院高考创作谈

云南美术出版社

让你困忧不堪的 不是远处的高山 而是鞋中的一粒砂、
在艺术的道路上, 每一个难题, 每一个困惑, 都是这鞋中的砂粒。

图书在版编目 (C I P) 数据

成才有道 \ 黄礼攸编. —昆明: 云南美术出版社,
2005.9

ISBN 7-80695-256-X

I. 成… II. 刘… III. 绘画—技法 (美术)—少年读物 IV. J21—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 096118 号

成才有道——黑白工作室教学手记

责任编辑: 赵力中

本册作者: 刘沧海 石 焰

版式设计: 刘沧海

出版发行: 云南美术出版社

制 版: 深圳华新彩印制版有限公司

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 × 1292 1/16

印 张: 6

印 数: 1—5000

版 次: 2005 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80695-256-X

总 价: 78.00 元 (本册 39.00 元)

作者简历:

刘沧海

1977年出于湖南邵阳

2000年入中央美院壁画系

2002年作品出版《全国高等美术院校入学精要、素描》
《中央美院学生习作选》

2004年获中央美院创作学社材料制作奖

2004年获中央美术学院毕业创作一等奖

岗松家族优秀创作一等奖、获文学学士学位

石焰

1982年生于湖南醴陵

1997—2000年就读于湖南邵阳市艺术中专

2003年考取于中央美术学院造型艺术基本部

2003年出版《全国入学考试精要、素描》

《中央美院学生优秀作品选》

2004年入中央美院油画系

刘沧海在中央美院壁画系读书四年，我一直是他的班主任和主要的任课教师一年级开学的时候，点名到他时，我有点怀疑，眼前这个说话声音不大，黑瘦的小个子和他侠客似的名子、简历上丰富的学画经历有很大的差别。在后来的几年接触里我发现有点沉闷的刘沧海其实基本功相当扎实，而且他的艺术素质很好，但这个年轻的湖南人有着许多湖南人的特点，他在课堂里常常显得较真而且我行我素。毕业创作的时候，我们常常有较深入的谈话，我发现他可以滔滔不绝的讲述他上学前坎坷而执着的经历，讲他对艺术与美的看法，我开始理解他的许多行为，理解他有相对丰富的经历而在艺术上更偏好纯粹而唯美的形式，包括他的获学院一等奖的毕业创作的形式与内容，包括他的收藏的爱好。实际上更包括了他的人生观、价值观和对艺术的观点。

其实他的很多行为与思路真的接近一个侠客——直接、执着，有着明确而坦率的艺术与人生的目标。愿他更努力教好他的学生，愿他早日实现他的艺术理想。

李辰于中央美院

2005年4月26日

中央美院2004届毕业创作一等奖

石焰是个的很有灵气的学生，有着很好的绘画感觉。在学习中不但有扎实的造型能力而且对艺术有着敏锐的感受力，尤其对人物形象，性格很敏感，善于捕捉人物神情。

今天艺术院校的扩招，使考前教育空前繁荣，不幸的是在应试速成技巧下，削弱了很多考生的艺术感受力，丢掉了许多纯真的、可贵的品质。我希望也相信石焰的学生，在她影响下，不只学习掌握到技能和方法，更重要的是可以感受到，学习到她对艺术的敏感，热情和执着。

康蕾 2005年

我认为没有一条可以轻易获得成功的路，踏入艺术殿堂的大门需用汗水来敲。

没有深厚的基础，没有敏锐的观察，没有准确精到的刻画能力和坚强的意志力，是不会有出息的。

假如你给自己的定位是九十分，那么你至少可以打六十，假如你给自己只定了六十分，那么打三十分可以说是在意料之中……

黑白工作室
HEI BAI GONG ZUO SHI

著者：刘沧海 石焰

黑白工作室(北京) 电话010-84716947

13671129603 13161943696)

<http://www.hbarts.com>

我的一点教学心得——

让每一个学生都学有所成，说来简单，在实现的过程当中却需要教员与学员之间的最大限度地配合，最大限度地去理解学生，要让学生发挥出他最大的潜力。

每个人都能燃烧，只不过缺乏一个点燃他的火种，而教员就是这个火种。更多的时候，我不是去教，而是去激发。学生与老师之间的关系，就如同病人与医生一样，当你给他开出正确的处方时，他的问题就迎刃而解。

常常见到许多画画的学生，画了挺长时间的画，可一看画面，明暗也有，体积也有，可是都差不多，没有激情，也没有感受，有的只是一套公式。建议看看大师的作品，答：看不懂，如同学了挺长时间英语，让他听最地道的英语，答：听不懂，跟我学的不一样。我以为这样的学生艺术的路走到头了。

学生学习阶段不仅仅简单的学到一些技法，更重要的是建立“审美”这个概念，拿线条排出来的、擦出来的、炭条画的、铅笔画的、淡彩的、生动活泼的或严格扎实的等等效果和手法，本身不存在哪一种更好，哪一种不好的问题，而在于你是否用这种手段和方法把感受表达出来了。你画出来的是不是一个活生生的“人”。否则你的作品就只是某个作坊的“流水作业”的产物，没有任何价值。

常碰到这样的学生，在家被娇惯，混乱，无竞争力，如同一只气球，平日被父母宠，自我膨胀，在外碰上比自己强的或被老师批评便如同被针扎的气球一样。

我认为学习绘画的过程就是一个人成熟过程，一张画，体现出你的素质、你的长处、你的不足。现在社会要求你必须考试，那么你就要克服你的不足。要有一个强烈的战胜一切拦路虎的愿望。

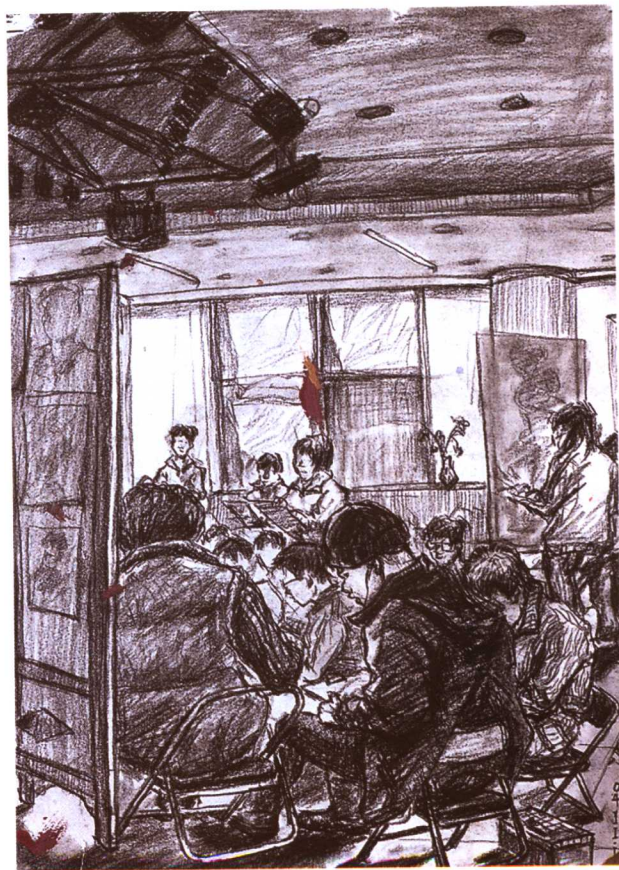
另外我认为一个良好的、浓厚的学习环境是至关重要的，它能让你找到互相学习、比较的对象，知道自己的位置，好的教师会给你指出和提供你最需要的。

能吃苦在这个年代是你成功的特别重要的因素，在我们所处的时代到处都是独生子女，异常娇贵，这样的小孩长大了心理极度不健全，缺乏能力，能吃苦就是你的一个财富，外国人对孩子则是尽力让他受挫。让他明白一切在挫折中成长，这样是有好处的，在黑白画室学习的很多孩子都会说：“压力太大”“画得好的太多”。但他们学习完之后都养成了能吃苦，能不断挑剔自我、挑战自我的性格。

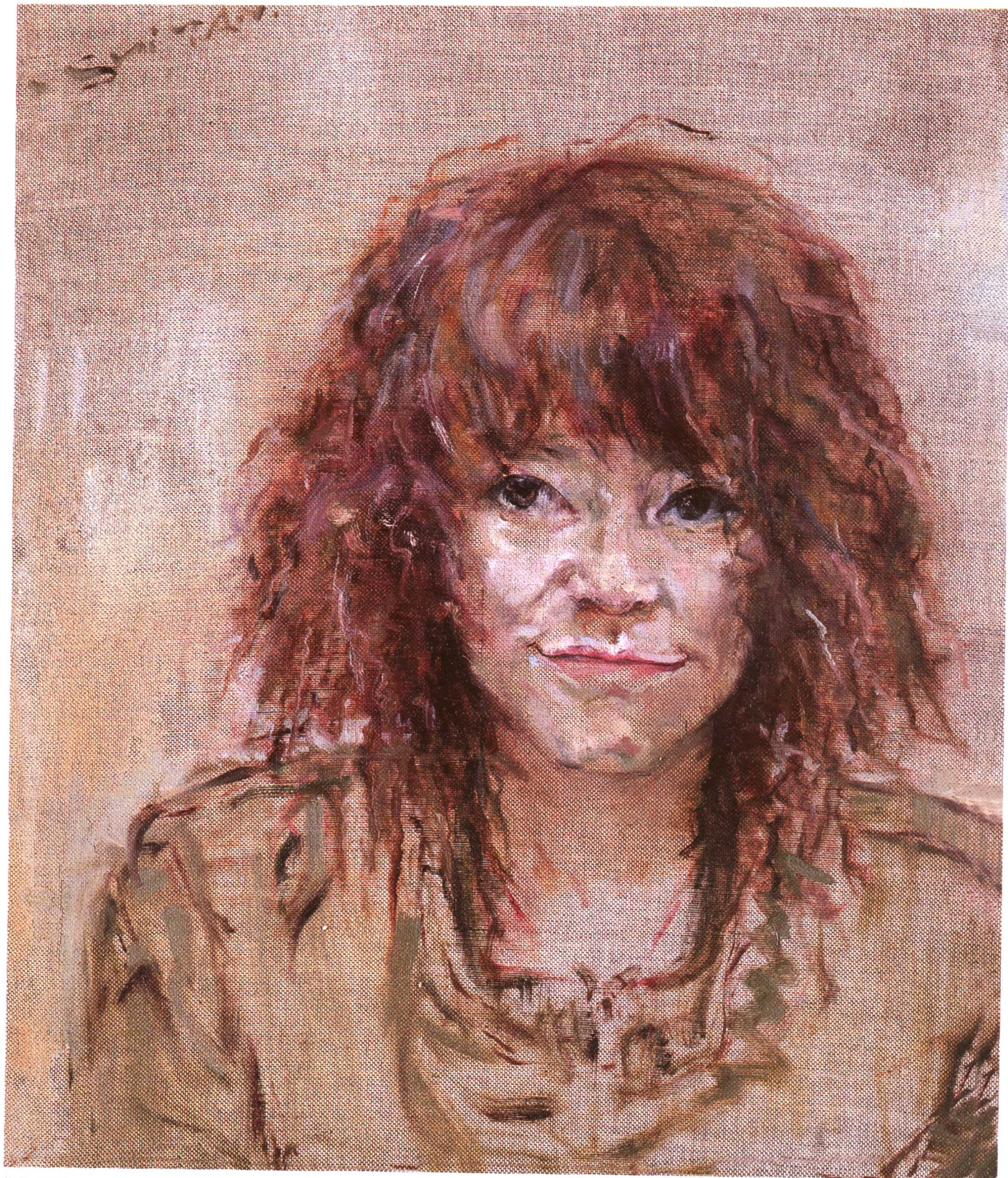
学生作品

黄辞需

学生作品

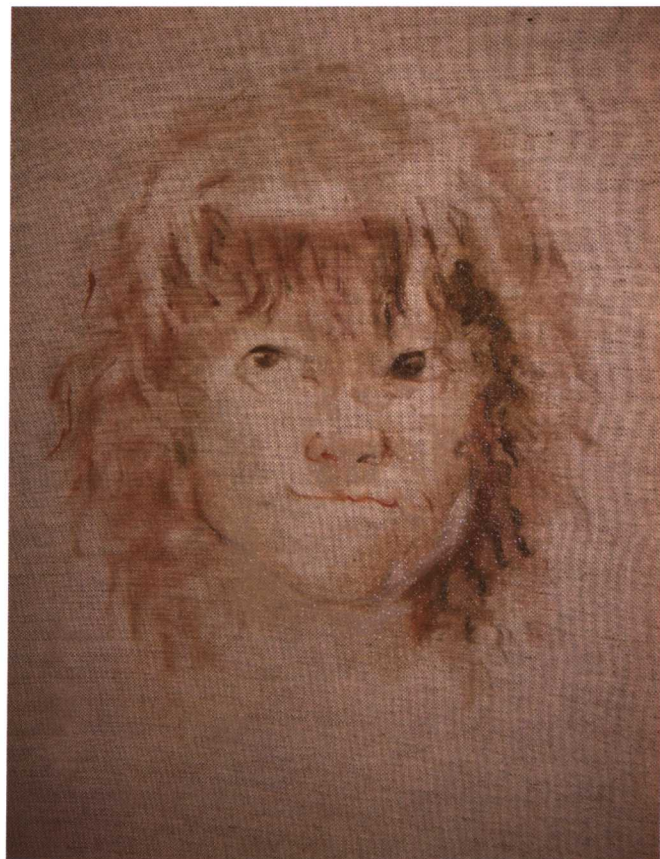
吴亮山

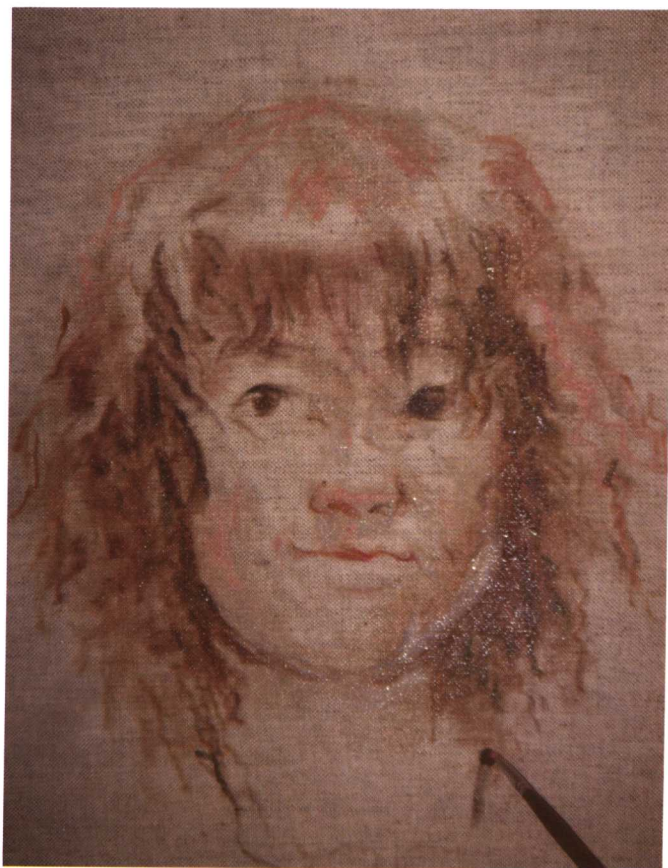
作者:石 焰

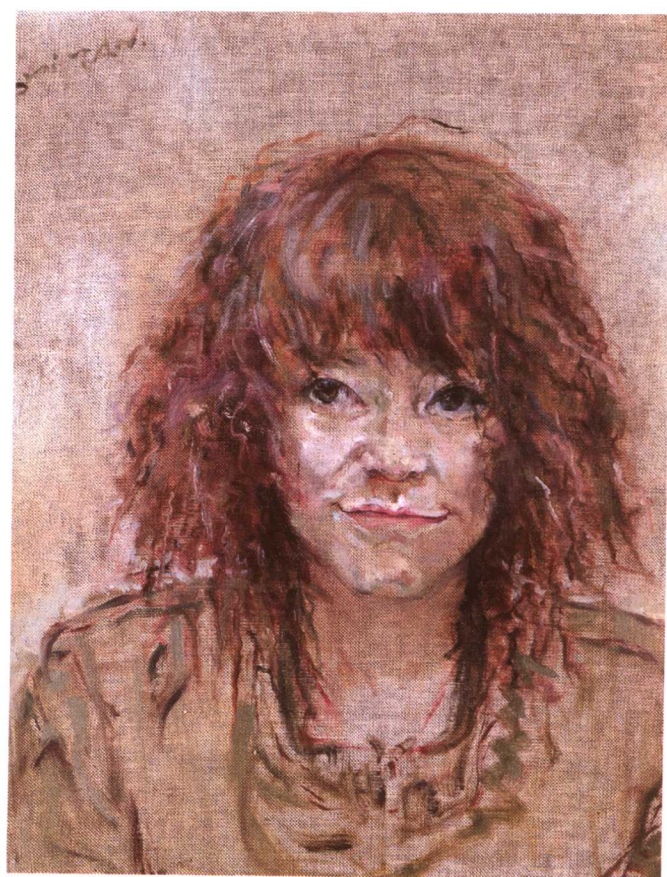
步骤一

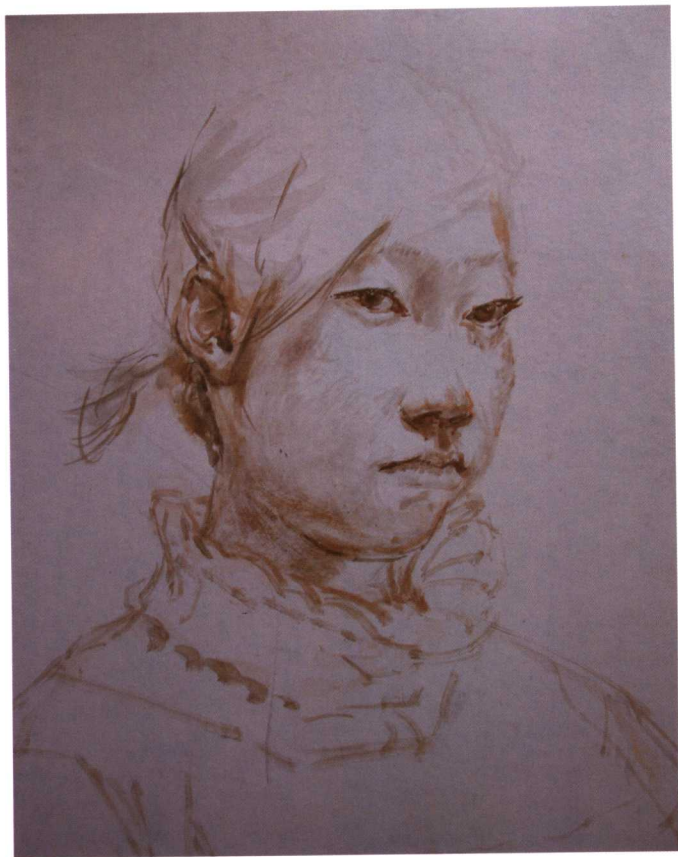
步骤二

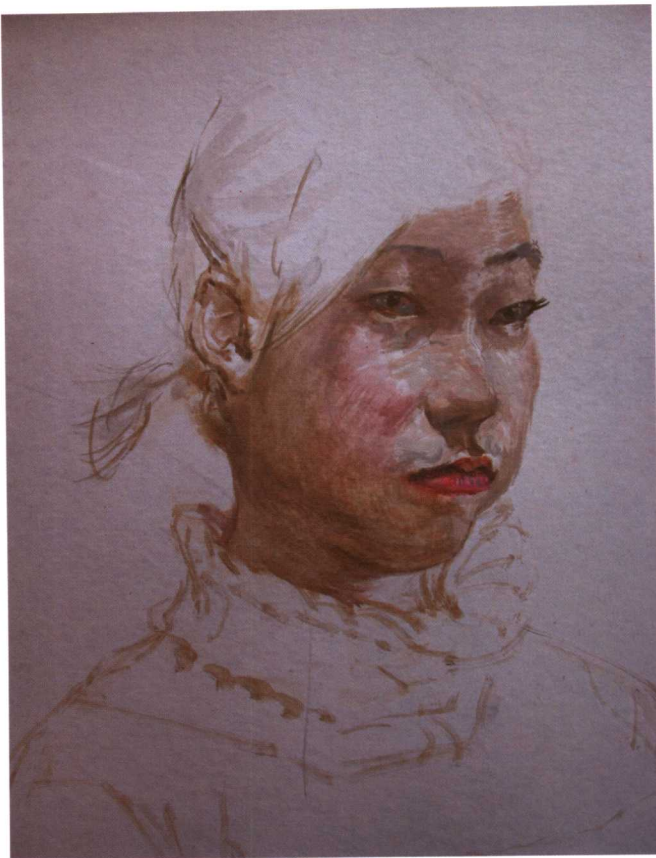
步骤三

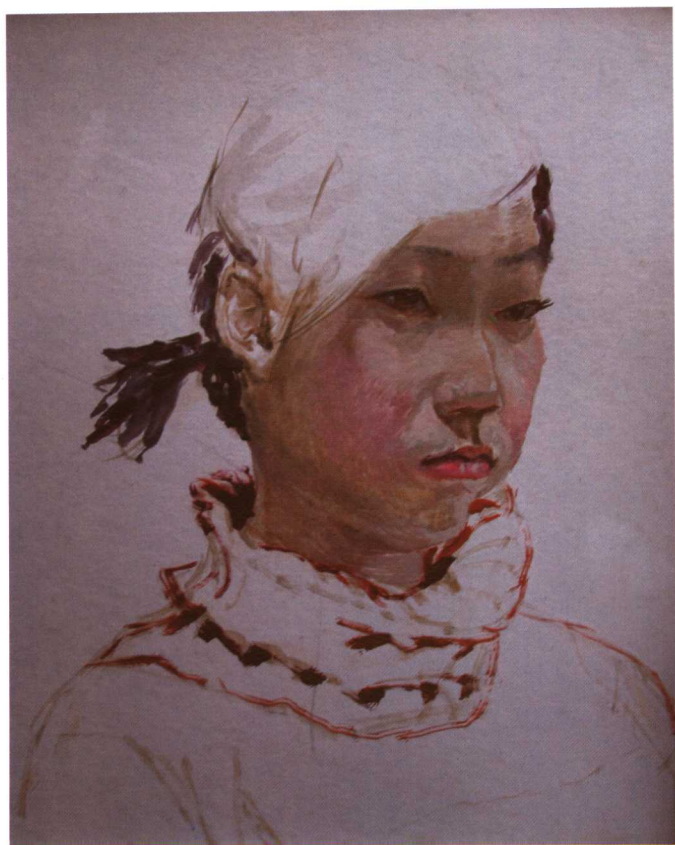
步骤四

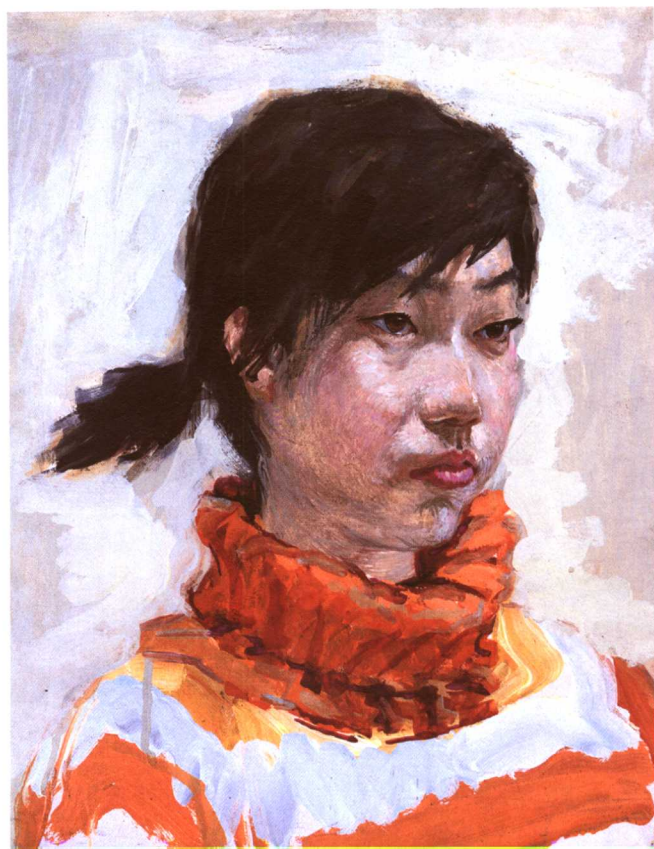
色彩肖像步骤一（水粉）
起稿阶段应尽量严格，抓住对象的神态特征。

色彩肖像步骤二（水粉）
确定大的颜色关系，争取一次到位。

色彩肖像步骤三（水粉）

完 成

作者：石 焰

衣服、头发、背景等应一次完成不宜过份修饰。最后调整局部颜色，让造型颜色尽量和谐统一。

作者：刘沧海

作者:刘沧海

要努力画对象给你的“新鲜感”，照抄不能提高你的眼睛。

作者：石焰

首先应抓住总体，进而刻画特点，嘴角、眼角等处应下大功夫。

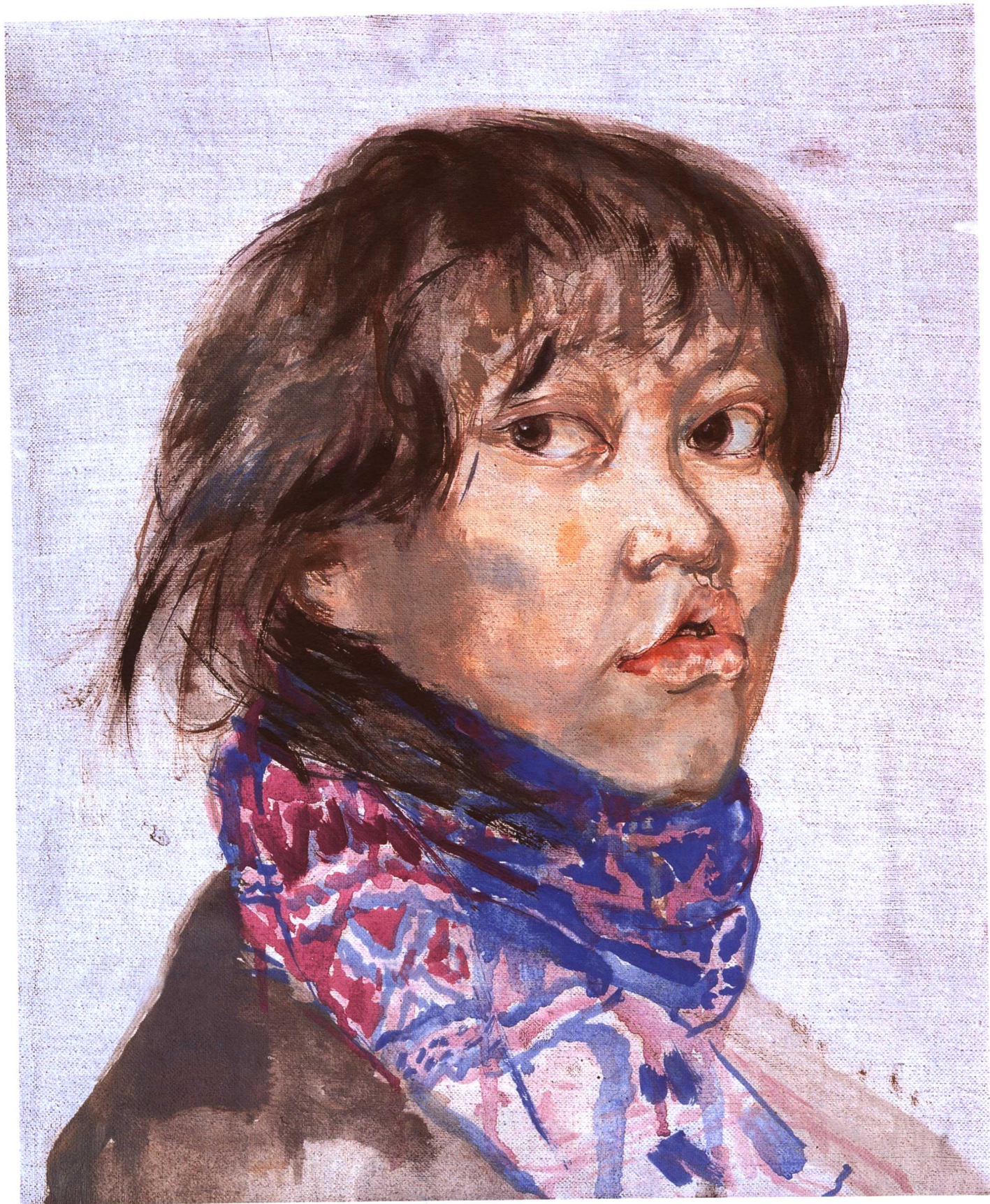
作者：石焰

在色彩中，尤其是色彩肖像，最大的难点我认为是“形”与“色”的结合，而“形”在画面中更是尤为重要。

作者：刘沧海

“形”不仅包括“准”与“不准”，还有神态、神情的问题。

作者:石焰

画画就如同写文章，能滔滔不绝自然是好事，但不要说多了，说漏嘴了，要多斟酌，别让毛病暴露太多。所谓结构、精神内核、形体、质感等等，只是你表达画面的一部分，不是全部，如果执着一点则丧失灵性，钻进所谓结构、解剖等等条条框框的死胡同

学画的一点心得：

画无定法：

绘画原本是一种幻象，
一种精巧优美的骗术。

我的灵感，从树木、云彩、海浪以及化石、瓷片、生物之间得到共鸣，我尽可能地把赋予整个自然以美和生命的那种庄严的永恒的美吸入到自己的绘画中去。我以为艺术感染大于表现，衡量一件艺术品的好坏标准首先在于是否动人。

为什么要画？（现在考生的状态都很被动，一定要建立在热爱的基础上）一辈子很关键，投入绘画，热爱的程度决定以后的成就。

当今只有绘画是一个人的能够独立完成，很独立地实现自己的价值，一个人能完成一张作品，是对自己整体素质的锻炼。调动所有的因素，把生命献上才能把画画好，因此可以算得上是半个哲学家，半个匠人。考试不是目的，要学会热爱，掉进去，研究进去，摸到他的要害，热爱绘画，要学会放松，不放松的时候，感觉是最差的，目的性太强了，感觉就迟钝了，放弃功利心，要有自信，天生我才必有用。开得最饱满的花是最好的，有一个使命，很自然地很饱满

地发挥出来，展示出自己的才能个性和特点，要画一个活人，一个有生命的东西。两个生命，对象的生命，自己也要有鲜活的生命。而是感应到的一种鲜活，反映一种生命力。特新鲜的时候，感觉最好，保持感觉最重要。教的知识是可以辅助你的感觉发挥到一种高度，特征、神态很有吸引力，个人的体会感觉能力表现出来，感兴趣的和味道表现出来。把你的感觉表现出来，在构图上应没有概念，构图靠感觉，轮廓、空间、体积、都放到感觉里，不要为这些条条框框所束缚住，要融入你的下意识里发挥出来。我觉得好的环境，好的老师，正确的思路特别重要，我初学画的时候，走过弯路，受过某些误导，我在黑白画室考入中央美院以后又在黑白画室教学，使我更加体会到教学相长的过程，今年我妹石宁从黑白画室考入中央美院，成为我们醴陵市的一大爆炸新闻，受到中央电视台《家庭》的专题采访。

我愿更加全力地去教好我的学生。

石焰

作者:石焰

作者:石焰

大胆、大胆、再大胆些，让任何人都照自己气质行事。

——罗丹