

中央美术学院

Central Academy of Fine Arts

教学素描典藏

油画系1978级至2000级

中央美术学院造型学院 编

2

广东美术出版社

中央美术学院

Central Academy of Fine Arts

教学素描典藏

油画系 1978 级至 2000 级

中央美术学院造型学院 编

2

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院教学素描典藏·2 / 中央美术学院造型学院
编. — 南宁: 广西美术出版社, 2006.5
ISBN 7-80674-901-2

I. 中… II. 中… III. 素描—作品集—中国—现代
IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第036078号

2

中央美术学院教学素描典藏

Zhongyang Meishu Xueyuan Jiaoxue Suniao Diancang

油画系 1978 级至 2000 级

Youhuaxi 1978 Ji Zhi 2000 Ji

主 编: 戴士和
副主编: 马 路 丁一林 谢东明 孙为民
执行主编: 刘高英 石 煜
编 者: 中央美术学院造型学院
图书策划: 杨 诚 钟艺兵
责任编辑: 杨 诚 何庆军
责任校对: 陈小英 陈宇虹 刘燕萍
审 读: 林志茂
出 版 人: 伍先华
终 审: 黄宗嗣
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号
邮 编: 530022
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司
版 次: 2006年5月第1版
印 次: 2006年5月第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 11
书 号: ISBN 7-80674-901-2 / J · 605
定 价: 58.00元

版权所有 翻印必究

序 言

本书收集的是中央美术学院油画系的教学素描作业，分为两部分，一部分是建院以后至“文革”期间的作业，另一部分是“文革”以后至2000级（大规模招生之前）的作业。都是以往的学生作业，收集起来不容易，要收集得完全些，就格外困难。因此，“文革”后的这一部分或许可以先编出来，而“文革”前的却不得不编得迟一些。作品的收集途径有两条，一是油画系的资料收藏；二是逐一向作者征集，打电话、发信，联系起来并不顺利。但是我们决心把这件工作坚持做下去。

看着这些历史的文献，总令人百感交集。因为它们总是超出当下的视角，总是为我们提示出别样的思维。就像是走进博物馆，文物的有趣不在于它们验证着我们，相反，它们总能给我们新的迷惘，缓解精神的武断。

戴士和

2006年3月

目录

(作者按工作本入学级数排列, 级数相同按首字母排列。)

油画系第三工作室

曹立伟 男人体	4
曹立伟 男人体	5
季云飞 女青年像	6
季云飞 男青年像	7
季云飞 女青年像	7
夏小万 男人体	8
夏小万 男人体	9
惠远富 男人体	10
韦 鑫 男肖像	11
谢东明 女人体	12
谢东明 女肖像	13
叶恒贵 女人体	14
刘木刚 女人像	15
刘小东 老人像	16
喻 红 女肖像	17
张路江 大叔叔	18
庞 磊 女人像	19
丁 群 女人体	20
丁广群 男肖像	21
洪 凌 女人体	21
洪 凌 女人体	22
肖 虎 速写	23
肖 虎 速写	23
曹 浩 老人像	24
徐立斌 男肖像	25
祺 河 老年人体	26
刘 京 浮雕像	27
乌尔善 拉染孔	28
刘尚英 静物	29
刘尚英 风景	30
郭高英 小娃娃	30
申 亮 女肖像	31

油画系第四工作室

葛鹏仁 藏族妇女	34
葛鹏仁 壮汉	35
刘 雷 女头像	36
马 路 老人像	37
贾洪非 速写	38
贾洪非 速写	38
马 刚 男人体	39
马 刚 老人像	40
赵 岩 女人体	41
申 玲 男人体	42
申 玲 男人体	43
王玉平 女中年背面像	44
王玉平 男青年正面抱头人体	45
王玉平 男青年侧面抱头人体	46
张永旭 男裸体女	47
张永旭 门外伦布奇	47
陈 斌 女人体	48
刘 刚 半裸男人体	49
夏俊娜 女青年像	50
袁咏梅 男人体	51
王 斐 佛像	52
王 斐 老人习作	53

油画系高研班及其他工作室

曹 力 女肖像	56
曹 力 女肖像	57
曹 力 男青年像	57
孙景波 从打青榨场上归来的刚娶姑娘	58
孙景波 给小孙子喂饭的抗战老奶奶	59
孙景波 劳架孔西	59
曹吉同 骑车的男人	60
时 非 睡着的女人	60
时 非 男人体	61
时 非 骑车的男人	61

宋宇哲 少女	62
夏 西 捧绣帕与十字架	62
尚 亮 女肖像	63
杨 杰 男人体	63
杨 杰 女人体	64
邢 峰 鱼骨	64
赵文波 静物	65
赵文波 一瓣花	65
朱 磊 雕塑头像	66
张 恒 静物	66
白羽平 速写	67
白羽平 躺着的女人	67
范 勃 躺着的女人	68
范 勃 女人体	68
刘建平 老人肖像	69
雷 波 女人体	70
雷 波 老人像	71
李长胜 上梁	72
林 森 大纪念馆	73
马 琳 站立	74
马 琳 老人	75
马 冰 女人体背背	76
马 冰 坐着的女特	76
马 冰 躺着的女特	76
秦文治 双人像	77
任传文 人体速写	78
任传文 男双人像	78
孙 鑫 模特	79
邵亚川 男兵小马	80
邵亚川 自画像	80
王安军 骑女人体	81
忻永旺 白肤色的女模特	82
管李恒 画室中手扶车把的老人	83
庄 重 女人体	84

中央美术学院

教学素描典藏

油画系第三工作室、第四工作室、高研班及其他工作室

图 版

中央美术学院
油画系第三工作室

第三工作室教学

魏东明

油画系第三工作室成立于1959年,是中国高等美术学院中成立最早的教学工作室之一。第一位指导老师是苏斋文先生,那时第二工作室也叫“董斋文工作室”,“文革”中断了工作室教学。直到1980年油画系才恢复工作室教学,这由司徒德先生领导主持教学工作。在苏斋文和司徒德两位先生的领导下,第二工作室形成了自己严谨的教学风格和明确的学术主张。同时,有许多令人尊敬的前辈艺术家曾在这里和任过教学工作,为艺术教育事业付出了他们的心血和年华。同时,从这里也走出了许多多才多艺的优秀艺术家。我于1999年接任工作室主任工作,深感责任重大。现今在第二工作室任教的陈其之外还有冯岩、刘小东、喻红、刘高英四位先生。我们面临的任务是:既要继承、发扬工作室的优良传统,同时又要研究、探索、解决变革的时代给艺术教育带来的新问题。

无论时代怎样变化,每一位进入工作室求学的学生心中,都有一个共同的愿望:通过学习掌握自己的艺术理想。第三工作室教学立足点,是传授以人物造型为主的造型架上绘画所需要的基础知识与基本表现技能。我们教学的责任就是要让每一位同学得到他们应该得到的东西能最好,最全面地掌握绘画基础知识和技能,掌握其基本的表现技能,为他们的实践了解自己的艺术梦想打下一个坚实的基础。“收徒为师,为我所用”是董斋文工作室一贯的教学主张,向尽可能广泛的艺术风格、流派学习,吸取所有有益的经验 and 营养,造就了第二工作室浓厚的、富有生气的学术空气。同时我们也认为在基础教学中过度的宽泛,会丧失教学的标准。所以第三工作室长期以来就是以基本功的严格要求而著称。

现在确实在课程设置,基本上延续了以往的教学传统。素描、色彩、创作是三门主要的课程,所占的教学时间最多。素描、色彩与创作课作为作业上,作业内容仍然是线条、形体、人像和人体模特儿的写生。尽管当代艺术的表现形式前所未有的多样化,第一绘画也流行到影像到图像,非概念的表现方式,但创作的做法和表现方式,我们认为并不能代替写生作为架上绘画教学基础的作用。学生通过写生得到直接、生动的对眼观察力、主观分析和能力,对表现技法掌握的训练是无法代替的。我认为作为架上绘画无论何种表现形式其重要要素都是画面表现其思想、感情所达到的艺术高低。一幅画之所以能感人至深是因为它“画得真”,绘画以前是,今天仍然是个“技术活”。对架上绘画表现技法感重视是画家们坚持传统方式为主教学的原因。在传统教学模式的框架下,这些年我们对基础教学一直在做新的补充和完善,首先在教学中更加尊重学生,尊重他们的个性,并注意听取学生的意见与想法。我们鼓励学生们依据教学计划,自己来操作作业,发挥学生们的积极性,改变以往让学生在作业心态被动接受的情况。尊重学生在作业中的想法和所选择的表现方法,当教学中遇到问题时

将会通过用讨论的方式来解决。基础课写生教学的重点是要让学生通过作业去认识、理解什么是构成造型绘画最基本的元素,透过描绘物体的表面形象去认识点、线、面、黑、白、灰的构成,认识它们相互之间的组合关系,认识虚与实构成的空间关系,认识物体之间的不同比例关系,认识和对比、互补影响的色彩关系等,这些元素既可以附在一个具象的形体中,也可以游离形体地存在于画面,正是这诸多元素之间的相互构成的、变化的组合关系,使一个平面成为了绘画。教学中另一点要指出的是:学生在学习过程中花费大量的时间用于习作的练习,加上老师的严格要求,常常会使学生迷失学习方向,执迷于习作,执迷于写生的技法的研习,而忘记或认识不到习作的目的。这也是以往学院教学的一个弊病所在。要让学生清楚地认识到习作,基础练习与创作和绘画艺术之间的关系,使学生在日复一日的学习中保持一个清醒的头脑是教师的责任。

创作课是学院教学中一门重要的课,但与素描、色彩课不同的是创作课没有一套完整的教学体系甚至方法。如何向所学到的基础知识来创作一幅画,对许多学生来讲是一件让他们头痛的事。我们在近两年的创作课教学中放弃了工作繁忙由老师出题目,学生草草应付了事的做法,请来架上绘画专业的教师、专家、学者给学生上创作课。工作室没有给老师的时间限制,我们希望通过这些来自不同专业的老师们给学生的大胆打开一扇门,让学生不再封闭自己的思维空间。上课的老师们带来了各自不同的各方面的知识、信息,从古到今由中外。学生们在课堂上不仅接触了许多高深的理论知识,也通过不同老师在布置的作业接触了其他的艺术表现形式,使学生认识到任何一种艺术表现形式都有它的局限性,而这局限性又正是这种表现形式的特点,从教学结果看,这样的课不但没有影响专业的学习,还使同学们明确认识到架上绘画的必要性。在这里我们把主动权交给学生,要他们自己动脑了思考,依靠自己的智慧把听到、学到的一切与专业学习联系起来。我们并不希望看到学生都是循规蹈矩的羔羊,而是希望他们能有鹰击长空、鱼跃大海,奔古勇、力、魂、神、刘炜等诸语言,创作课所用的时间依年级的高低而长短不同。

追求具有民族精神中国气派的现代中国油画,曾是我们工作室走过的诸多艺术前辈们奋斗并孜孜以求的。春以前的教学中也讲过实验性的理,探索如何把中国传统的美和造型因素加入到基础教学中来,但种种特殊条件所限没有坚持下来。现在第二工作室的教学对于如何汲取中国传统的艺术营养没有特别强调。我认为中国文化艺术传统是一种中国艺术家绕不过去的山,如何渡及其丰富的营养,应该是一位艺术家在探索其表现语言时个人的问题,因此有必要长时间地进行探索、实践和积累创作。但作为一名在校的艺术生了解、认识、感受祖国优秀的艺术传统是必须的。艺术考察探

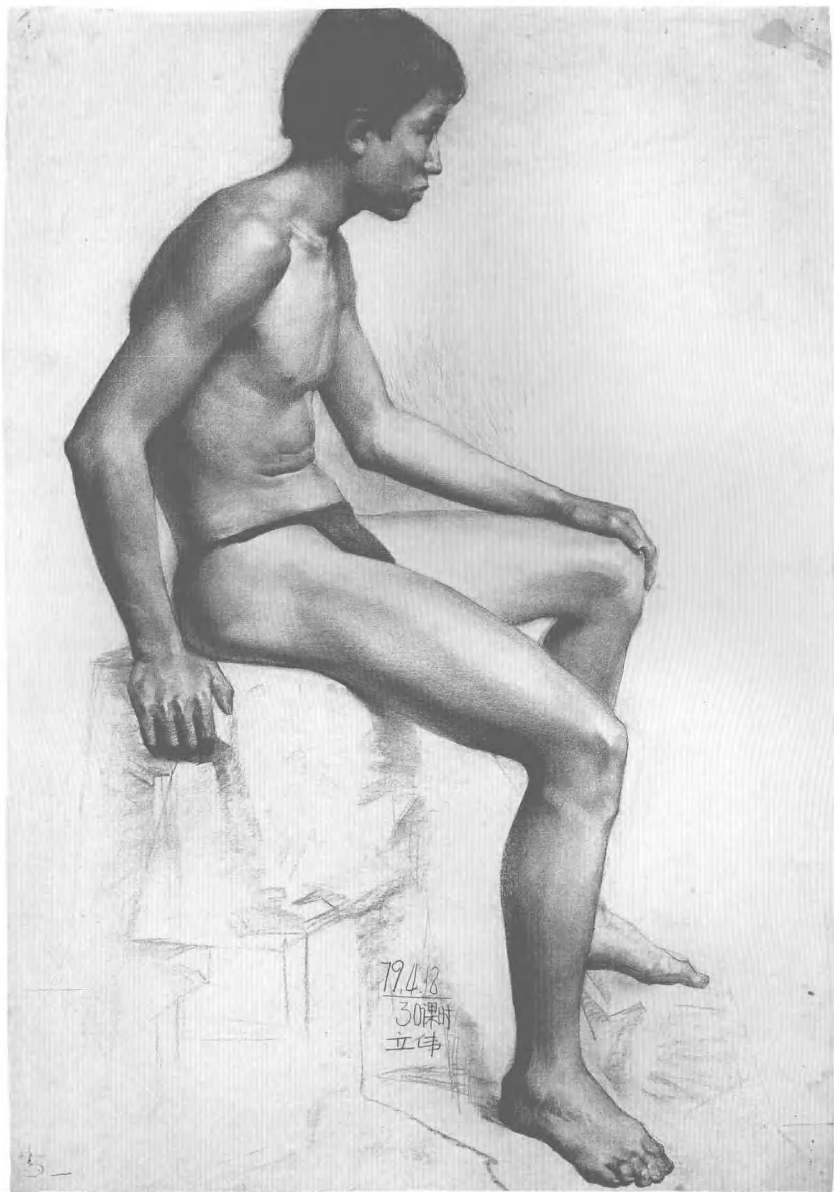
社会实践课都是工作室基础教学的重要组成部分。走出学院的大门,走出习惯性自然中的都市、校园、山川、江河中去感受大自然,到丰富的艺术遗产中去领悟,深入那些变化莫测的乡村、小镇去寻找蕴藏其中的传统,体味民间世代相传的精神,认识并思考社会变革、时代变迁带来的机遇和矛盾,这些都会对学生的成长带来潜移默化的重要影响。

在教师的梯队上,工作室实行的是大轮轮制。这是一个很好的传统,四位教员两人一组每年轮换上课。上课的两名教员把这一年工作室中的所有课都教上,另两位则可以进行创作、进修。这样安排在教学上能发挥每位教员的主观性和责任心,有充分完整的时间来认识教师们在教学上的想法。教师们对基础教学实践的统统一,加上在一起合作多年的经验所达成相互之间的默契,保证了教学的连贯性和整体性。轮换制另一重要的优势是保证了每个教员有充足的时间进行个人的艺术创作和思考。第二工作室的两位教员同时也是中国最优秀的两位艺术家,他们各自在艺术上的不断进步,保持各自在艺术创作上的热情,是工作室教学水平的保证。工作室在基础教学上的严谨,来自于教师们对自艺术创作严谨的悟学态度。“言传身教”的老师是学生最直接、最生动的学习榜样。

评价一个工作室的教学成绩,我认为应该分看得见与看不见的两部分。看得见的是那些能被量化的标准;这些年第三工作室的学生作品多次在院内外举办的多项展览上入选和获奖,学生的作业还多次获得当年的学院教学成绩优秀奖,我们老师也为学生的成就感感到高兴,也为自己的工作而自豪。但我更看重的是那些暂时看不见、不能马上立见影象量化的成绩,它们会深入学生的内心,在今后的岁月中逐渐地显示出来。本学期的学习时期正是一个人一生中吸收知识、形成其自身知识结构最重要的阶段。工作室的教给我那些有才能、有毅力、有机会的学生们一个成才的基础,也给他们因种种原因在今后的岁月中迟迟未能实现梦想或是在今后的岁月中另有所选迷惘的学生一个很好的艺术修养。我们把工作室看成是一个向学生们传授知识,分享艺术、人生经验与心得的地方。架上绘画基础教学的方法、体系、模式是由教师的知识结构所决定的。一代人有一代人的知识结构和对事物认识所形成的观点,我们这一代教师对教育的认识肯定与我们的前辈已有所不同。许多事已在传承中、在时间的延续中,无声地渐渐地发生着变化。例如:当年油画系四个工作室的教学风格是以欧洲绘画发展史中几个不同的时期来划分的,现在看来这种划分已没有必要了,而且早已名不副实。今天教员们的心态也有了改变,今天的数量变得更加的宽裕,开放和自信。我们在做的事,是我们能从其中得到乐趣的。第二工作室的教学,它能为中国当代艺术中的“百花齐放,百家争鸣”有所贡献,为培养和造就新时代的新的艺术人才有所贡献。

曹立伟 (78级本科生) 男人体 76.5cm × 52.5cm 1980年 炭笔 油画系藏

5-
曹立伟 (78级本科生) 男人体 135cm × 90cm 1979年 炭笔 油画系藏

李云飞 (78级本科生) 女青年像 34cm × 26cm 1979年 铅笔 油画系藏

李云飞 (78级本科生)

男青年像

24cm × 36cm

1979年

铅笔

油画系藏

李云飞 (78级本科生)

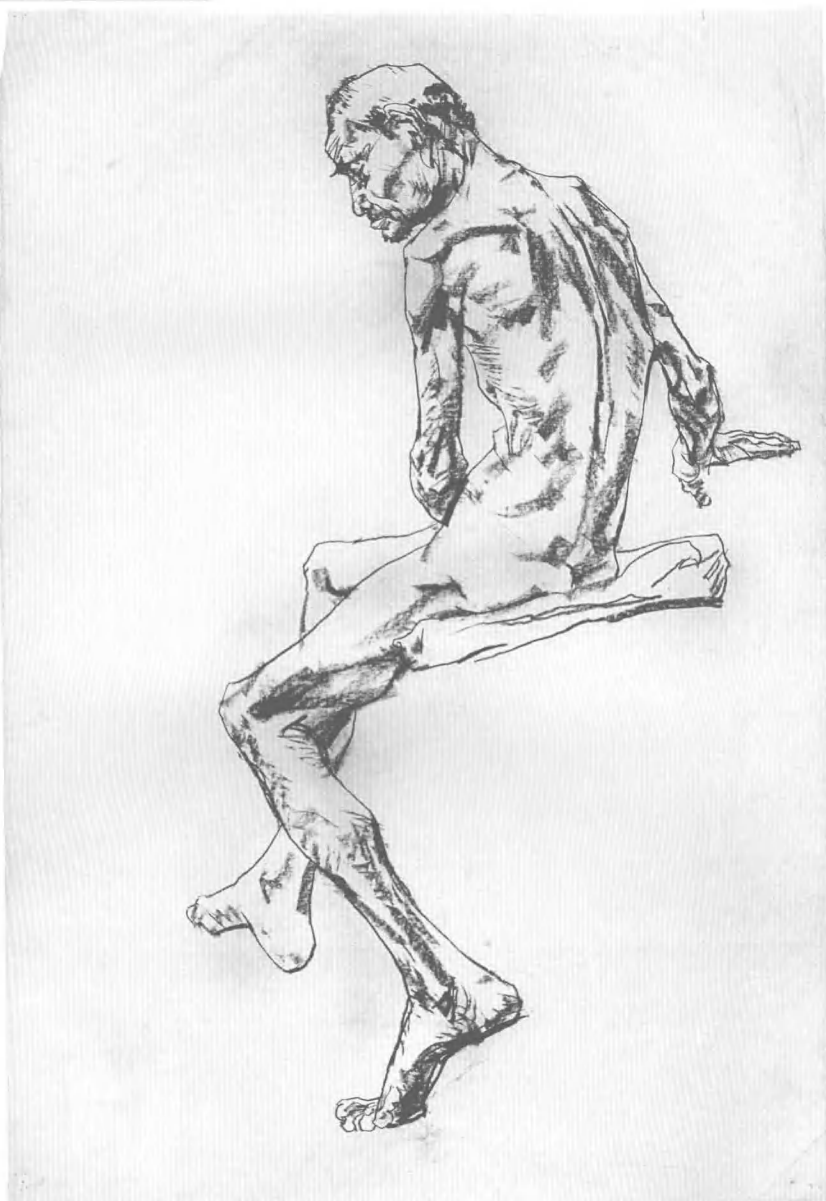
女青年像

34cm × 26cm

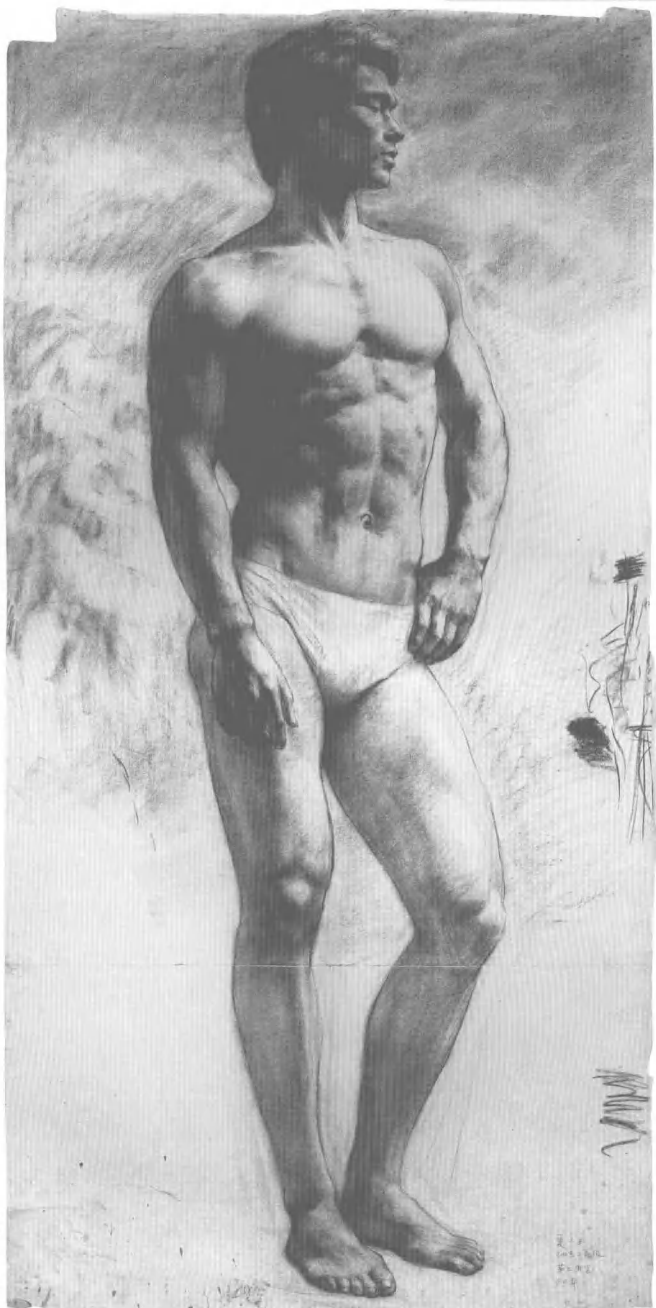
1979年

铅笔

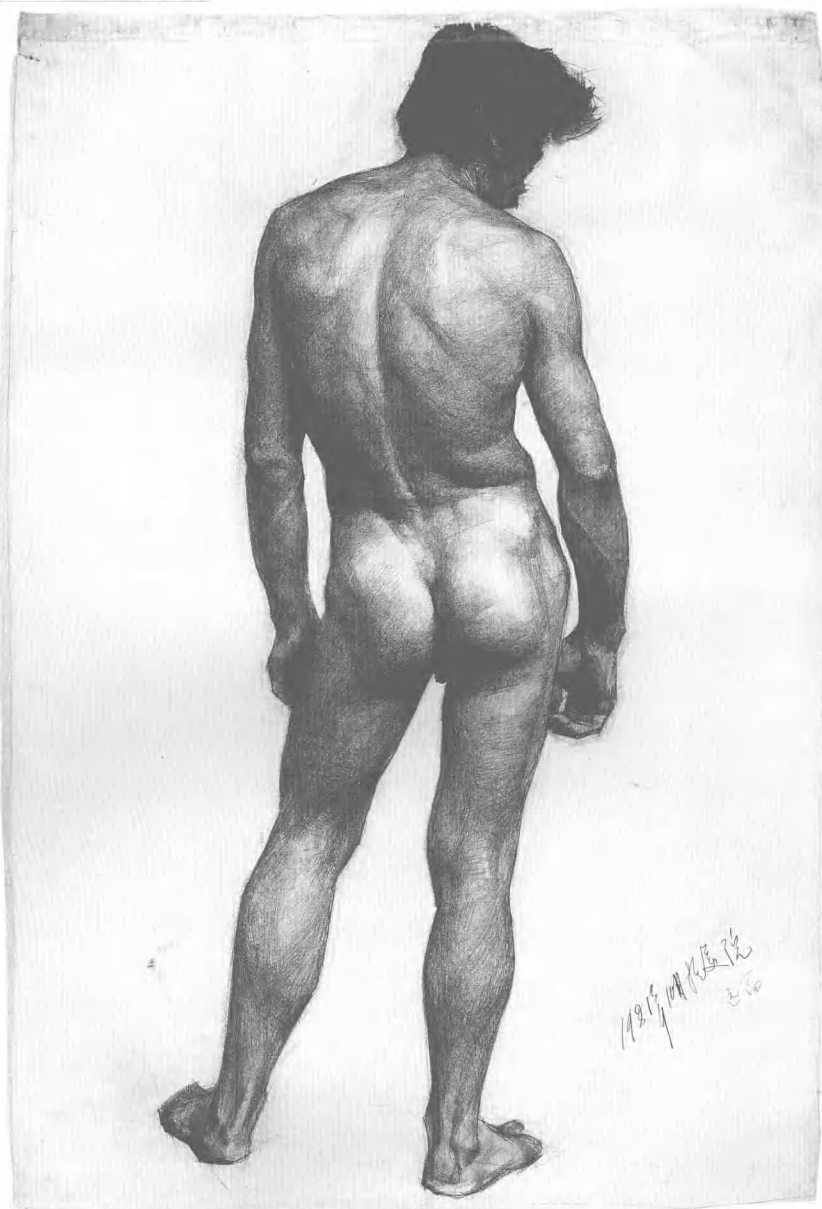
油画系藏

夏小万 (78级本科生) 男人体 79cm × 55cm 1980年 炭精棒 油画系藏

夏小万 (78级本科生)
男人体
148cm × 72cm
1980年
炭笔
油画系藏

惠远富 (80级本科生) 男人体 105cm × 71cm 1981年 炭笔 油画系藏 指导教师: 安木斯 毛凤德

王 嘉 (80级本科生) 摩西像 106cm × 78cm 1982年 铅笔 油画系藏 指导教师: 朱乃正

谢东明 (80级本科生) 女人体 74cm × 47cm 1983年 木炭 自藏 指导教师·朱乃正