

中

央

美

術

學

院

附

中

壹

玖

伍

叁

壹

玖

玖

捌

速寫

中央美术学院附中

历届学生优秀作品选

中央美术学院附中业务教研

中国美术学院出版社

中央美术学院附中 历届学生优秀作品选

中央美术学院附中业务教研室编

中国书店出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:邓中和 周 平

装帧设计:张 朋

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院附中历届学生优秀作品选·速写

中央美术学院附中业务教研室选编

北京:中国青年出版社,1999.2

ISBN 7-5006-3368-8

I. 中…

II. 中…

III. 速写—作品—中国—现代

IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01989 号

中国青年出版社 出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

深圳市佳信达印务有限公司印刷厂印刷 新华书店经销

889 × 1194 1/16 5.75 印张

1999 年 2 月北京第 1 版 2000 年 2 月深圳第 2 次印刷

印数:5001-10000 册

定价:30 元

序

(纪念建校 45 周年中央美术学院附中学生优秀作品集)

高天雄 中央美术学院附中校长

1953年,正当祖国百废俱兴的时候,在教育系统化、技术知识化的进步热潮中,徐悲鸿先生一直渴望并曾由他个别予以实践的对艺术人才进行早期培养的理想,在江丰同志倡议下,由丁井文校长率领一批刚刚走出校门的青年教师,以创办附中的方式实现了。它为当时正在渴望吸收一切知识,以投身到新中国经济、文化建设中去的青少年,辟出了一片乐园和绿洲。

附中课程设置借鉴了苏联中等美术教育的现成规范,也吸收了其他多方面美术教育的经验。附中的教学体例在继承了自欧洲文艺复兴以来的科学、客观地研究自然、研究空间、研究人物的传统的同时,注重对中国美术情感的培养和对传统文化的继承,并且把所有的训练与观察生活、准备创作这个根本目标紧密联系在一起。

45年来,附中默默地在为社会培养着人才,输送着血液,也在静悄悄地影响着大学乃至全国的美术教育。展望未来,它将继续开放,而向世界、面向现代,它将继续继承、

发扬和光大中华民族的优秀艺术传统和伟大的民族精神。

这里的作品是教师的创造、学生的创造、时代的创造,它是一笔宝贵的财富,并将日益丰富,日臻完美。

1998年7月

ACASI/H 07

附中的速写教学

程可保 业务教研室副主任

45年来,中央美术学院附中在专业教学中,重视速写训练,鼓励学生多画速写、研究速写,认真组织速写教学,这已成为长期坚持不懈的教学传统。坚持长期的、大量的速写训练,培养了学生对生活形象敏锐的观察能力、判断能力和丰富的表现能力,激发了学生熟悉生活、表现生活的热情。速写训练是锻炼自己的手服从自己的眼睛,手和眼又服从自己的认识,从而做到心(脑)、眼、手的紧密结合。通过长期、大量的实践,三者逐渐结合得更加紧密,达到高度熟练的程度,即所谓“得心应手”。从而更加简练、准确地塑造形象,表达情感。也就是说,速写训练是从看到形象,认识规律,到掌握规律所必须经历的过程。在附中专业教学中,速写训练与素描、色彩、创作等专业教学有机地结合在一起,在全面提高学生素质、才能上,起到了纽带作用。它一方面和其它基础训练相连接,使学生在课堂上学到的各种专业技能可以灵活地应用到速写上来;同时,速写训练中那种积极观察生活,敏锐捕捉生活中的新鲜感受,以及在艺术上的表

现热情和欲望,又使课堂上的素描、色彩训练更加富于生气,更加主动,更有热情。这种相互配合、互为补充的关系,对培养和提高学生的全面素质和能力起到了积极而重要的作用。另一方面,速写又和艺术创作相连接,贴近生活,熟悉自然,保持艺术感受的敏锐和新鲜,以及丰富的想像力,增强默写能力和构图能力,又为艺术创作打下了一个良好而健康的基础。

附中在速写教学的安排上,主要分为三个部分:

(一)课堂人体速写:通过各种姿态的人体模特,使学生能够直接地研究人体的比例和结构关系,理解人体基本的形体、动态规律,掌握正确的观察方法。

(二)生活速写:速写是需要通过长期不间断的并具有一定数量的训练才能有所收获。因此附中把速写训练的重点放在抓好平时的生活速写上。平时定期交作业,每个假期都布置数量不等的速写作业,并对每次学生交来的作业进行及时的观摩讲评,通过分析,引导学生了解自己的长完

短，找到自己在观察生活上的敏感点，并以此为基础，主动地发展和充实自己，提高自己的艺术表现能力。这样的结果，是大大提高了学生的学习兴趣 and 激情，调动了学生的主观能动性。在教学中，他们不断地自我发展，自我完善，在健康的艺术道路上不断提高。

(三)下乡速写：下乡实习课是附中教学中的一个重要组成部分。每学年有一个月左右的时间组织二、三、四年级下乡实习，目的就是使学生深入生活，了解社会，接近自然，了解普通百姓的生活状态，在大自然中和劳动大众的生活中，捕捉到真实和自然的感受，记录下自己对生活的体验。在这一阶段中，学生和老师每天吃住在一起，学生速写作业中出现的问題，得到老师随时随地的指导。这种集中时间的强化训练，一般都使学生在速写能力上取得飞跃性的进展。在速写能力提高的同时，也为创作搜集了资料，逐渐找到生动的表现自然的艺术语言和技巧。

速写能力的提高，应该做到：

1.心要敏感。2.眼要敏锐。3.手要敏

捷。如果其中有一个环节忽视了，在画面上就会出现各种各样的问题。

有的学生，平时非常用功，画了大量的速写(人物、场景等)，用笔熟练，线条流畅。看一张两张会觉得还不错，但所有的画都是一样的笔触，一样的感觉，会让人感到画面空泛，缺乏情趣，没有感受，画面里没有打动人的东西。这常常是因为学生在画速写的时候，不知道自己在做些什么，没有被对象打动，只是在重复自己的线条，或是在摹仿别人的空洞形式。时间长了，就会越来越不注重真实的感受，仅限于一些空洞的技巧，这样便会对速写失去兴趣，而别人看他的作品也会觉得没意思。

这样的问题在速写中是一种经常犯的毛病。其根源就在于画速写时，缺乏一颗敏感热情的心，没有被所画的对象感动，画面自然也就不会打动别人。画画不仅是在用手，而更重要的是用心去体会每一根线条，使其传达自己的情感。因此，附中的速写要求学生去认识形象的整体，保持饱满的情绪，有专注执着的心态，时刻紧紧把握感受，逐步通过造型的语言，

整地体现出洋溢的感情。画画和做人一样，一定要老老实实，真诚、朴素而充实。只有抓住事物的内在真实，才能感动自己，同时也才能感动别人，这样的速写才有价值。反之，作品就必然会流于空泛和苍白，也就失去了速写的活力。

速写也是表现的艺术，要有感而发。但如果缺乏一双敏锐的眼睛，对周围的事物视而不见，对生活中的形象没有敏锐的观察能力和直觉判断能力，就发掘不出美和个性，捕捉不到细微的变化。只有明确自己要表现的是什么，抓住每个形象的不同特点和每个场景中的不同感受，挖掘、洞察不同形象的本质特性，体会强弱、明暗、节奏、空间……这样主动地去观察，下笔时才有取舍，才有主次。

没有深入观察，会使画面感觉空洞，不够具体，造成画面概念化、简单化。记得我在附中上学时，王德娟老师在一张人物速写的评讲时曾经这样说：衣服上的每一个扣子，随着形象的转折变化而变化，不要忽视这几个小小的扣子，表现出几个扣子的变化，同时就能表现出形体的变化。这

一段话正说明了这个道理。当然，一味地照抄对象，面面俱到，又会使画面走向另一个极端，琐碎而平均。不能全面地认识整体与局部的关系，顾此失彼。没有选择地刻画细节，就如同一架傻瓜照相机，没有经过艺术处理和主观提炼，使画面失去重心。人物形象呆板，意图不明确，让人看不出画面中的主次、远近关系和彼此间从情感上的有机联系，仅仅是生硬的拼凑，虽然画的很多、很累，却让人感觉画面缺乏灵气，当然也就难以表达出贴切的感觉。就像是一块没有被雕琢过的石头，或者说就如一本流水账一样，缺乏艺术价值。

手是人的神经末端，要使我们的手能够如实地反映内心的体会，表达眼的感受，就需要我们坚持长期不懈地练习。这样才能“熟能生巧”，从量变到质变，做到手、眼、心的统一。在画画时才能自然流露，不至于为眼高手低、为画不出想要表现的形象而苦恼。就像弹钢琴一样，只有激情和愿望，没有熟练的指法，不知手指该往哪里放，所有的注意力只能放在琴键上，这样怎么可能弹出优美动人的曲

子呢?同理,一双无法听从指挥的手,它笔下的线条便不可能跟着感觉走。俗话说,“曲不离口,拳不离手”,只有勤奋地去练习,坚持不懈地努力,才能不断地提高自己的能力。日积月累,才能“心手相应”。

吴作人先生曾经说过:“速写是艺术家必须毕生坚持的一种作业。”附中45年来的速写教学经验告诉我们,速写不仅仅是提高艺术能力的手段,也是艺术家获取创作灵感的重要手段。

本书选录的是附中校藏的学生优秀速写作业,它集中体现了附中速写教学的指导思想与成果。值此附中45周年校庆之际,将它作为附中45周岁生日的礼物献给大家。

目录

第一部分 ————— 序

第二部分 ————— 作品

2

速写 1982
吴伟林
指导教师 王垂

4上

速写 1983

王浩

指导教师 / 高亚光

4下

速写 1983

赵辉

指导教师 / 高亚光

5上
速写 1980
李海

5下
速写 1980
赵海
指导教师 / 王益鹏
计红宇

“山里人”
——男子汉之三

7

速写 1980
赵建海
指导教师 孙为民
封楚方