

- A 设计高考系列
- B 造型高考系列
- C 长期训练系列
- D 优秀试卷评析系列
- E 知名画室系列
- F 知名院校系列

总策划 主编 | 刘 锋
杨慎修

完美教学系列丛书

北京 | 第五工作室 十年

E02册

西泠印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

第五工作室十年/刘锋, 杨慎修主编. —杭州: 西泠印社出版社, 2009. 7

(完美教学系列丛书)

ISBN 978-7-80735-537-3

I. 第… II. ①刘…②杨… III. 中国画-技法(美术)-青少年读物 IV. J212-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第116429号

完美教学系列丛书——第五工作室十年

主 编: 刘 锋 杨慎修

责任编辑: 刘远山

责任出版: 李 兵

责任校对: 童荣华

整体设计: 刘海涛 陈 爽

编辑策划: 北京休恩纳得国际文化传播有限公司

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷39号(邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

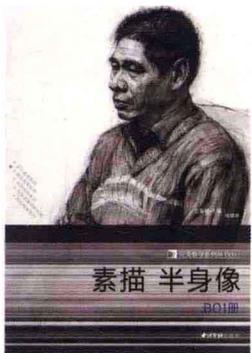
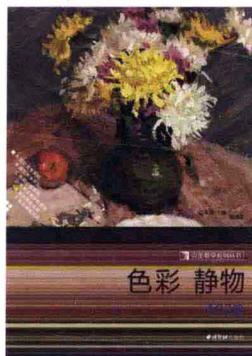
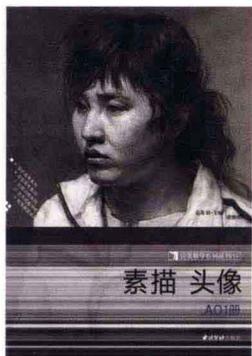
开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 10

版 次: 2009年7月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-537-3

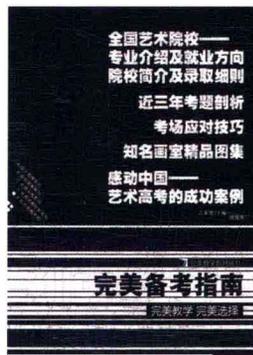
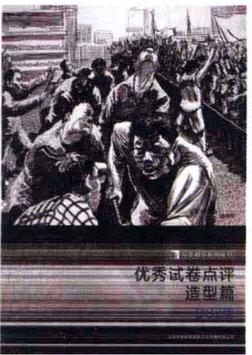
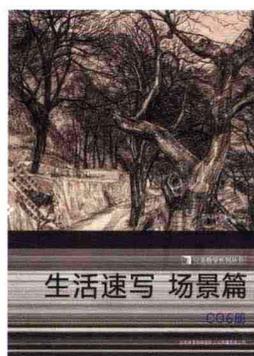
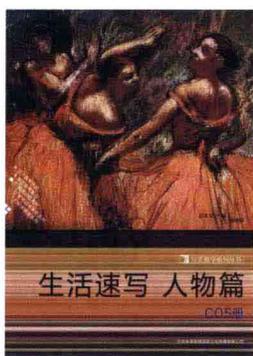
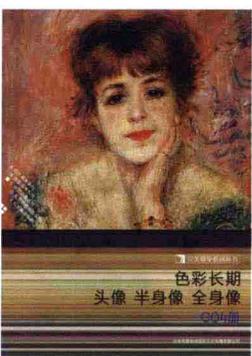
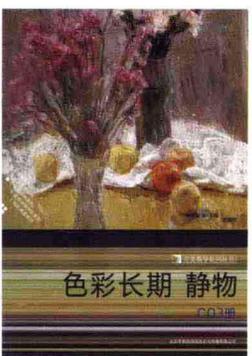
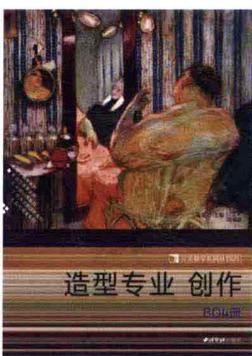
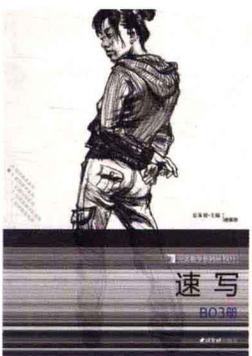
定 价: 68.00元

完美教学系列丛书

第五工作室 十年

E 02册

EE02

第五工作室十年

致读者的一段寄语

和你们一样，一路艰辛走来，经历多少坎坷，走了多少弯路自不必多说。如今我已经从中央美术学院毕业多年，从自身的学院式学习到十多年的教学经验，深深感受到目前的美术教育存在着一些缺陷和不足，所以我真诚地希望能为那些和我同样渴望得到正规美术教育的学生们做些什么，让更多的艺术爱好者少走一些弯路。因此，我们有义务和责任将全国最优秀的美术培训机构中最具代表性的作品编写成最适合学生学习的美术教材，并毫无保留地推广出去，让更多热爱艺术的年轻人得到更好的艺术培养和熏陶。于是我们有了出版这套书的强烈愿望。

我们历经多年从各种渠道搜集了近十万张优秀的绘画作品，经过一年多的精心筛选，对近五千多张作品进行了系统编辑并加以讲解。此套系列丛书涵盖了大师作品、名家作品、各艺术院校的优秀作品，还有许多中央美术学院和清华大学美术学院近几届入学考试中总分第一及单科成绩第一的学生考前习作。书中的文字言简意赅，需认真仔细地阅读和理解，我们尽可能多地使用优秀作品给大家指明一个明确的学习方向。真心希望此套书能让大家直接受益，同时也希望能为中国美术教育事业做一些微薄的贡献。

当这套书基本完成时，我感慨万千，长时间的付出终于有了成果，同时也有一些期待，期待我们的努力能给大家带来最大的帮助。此套书虽不是艺术的全部，但它足以让大家在掌握基本绘画能力的同时提高自身的艺术修养。

本套系列丛书仅供美术教学交流与参考。在此感谢书中对艺术孜孜以求的所有作者，是你们一幅幅优秀的作品为中国美术教育事业奠定了坚实的基础，同时也推动了美术教育事业的进一步发展，为大家树立了学习的榜样。如本书中有不完善之处，还望各届同仁给予批评指正。

杨慎修

2008年6月25日

十年

第五工作室美术高考培训，是北京地区成立最早的画室之一，2004年河北美术出版社曾经出版过一本《升学之路》，2006年人民美术出版社出的《高考的艺术》中有部分我们学生的作品，然后就是2008年参与了《完美教学》出的系列丛书，当中曾经有很多出版社联系出画册，但因不太热衷而放弃，一是市面上的好书极少，二是我们觉得我们做的还不够完善。这次《完美教学》出版的作品，主要体现了近三年老师和学生的教学面貌，全凭大家评价。

1998年无意的做起了考前美术这一块，一做就是十年，感受美术高考十年的变化，见证了无数的考生历数十年的艰辛和喜怒哀乐。

第五工作室在十年的教学积聚中，曾经无数次的苦思冥想，记得在美国的同学给我发邮件说中国还在苦苦思考的绘画问题，在美国早已过去了，我几乎一夜开窍。我也曾留学俄罗斯，在那个既放开又死守的国家，感受百年不变的学院派教学。俄罗斯是欧洲学院派到今天门类繁多的艺术间的衔接者，那种固执又刻板的学院派让人似乎穿梭于百年时空之间。中国的西画，不乏激情和灵动，但基本的问题也太多了点，考学阶段是基础中的基础，该狠就得狠，该放手就得放手。

绘画基础教学是讲究技巧的，该说的必须说，不该说的一定不要说。所谓下放权力，就是下放给学生自由发挥的权力。探索来的才知道珍重，说出来，大白话，就没意思了。传统家长说教式的教育过多地禁锢了年轻人的自我判断力。这注意，那注意，全是小事，太多的注意小事，大事的精力就被分散了，要教会学生怎么想，而不是想什么。完美的画面在于绘画内在因素的表现上，对于教学应该说是变化的，或者说是有局限的。某些方法可能是偏激的，甚至是你个人的习惯，但教学却有很多具体性，不是因为有什么秘籍，而是心领神会的东西多，画画的事本就应该用作品说话。我看过一些说得精简又晦涩的教学文章，似乎词汇高深了怎么样，就像你画的画让人看不懂一样，也许就是因为晦涩了、复杂了，事情反而麻烦了。画画道理实际很简单，老师所能给予的是努力引导真诚地表现事物，表现自我，诠释规律和基本知识，丰富视野和审美。一个点的突破即可扩大，能够

画好基本形、明暗交界线，也就豁然洞开，敞开了一片天地。

什么是“创造性”与“表现力”？流派、画种对考生来说是个灾难，一届考生，学画时间有限，有时是难以自保的。我看陈丹青的文章，看得明白，看靳尚谊的作品，看得舒服。原始的动力、动机是最好的良药，就像动物的本能。没有多姿的语言，人类也会努力成长、会设法生存。一个教育者传播的是什么，是要慎重再慎重的。当然，我不是老学究，但是把考前教育夸大了、夸远了，就太不负责任了，画的好，老师喜欢，就是有天赋，实际上就是比较踏实，不空想，不做作，不动摇，这样的学生进步稳健，没什么废话，埋头干自己的，老师说的话也会筛选，随时做出自己的调整计划，道听途说的东西相反能让他更明辨是非，这样的学生学的不仅仅是艺术，更是理解了一个永恒的道理。

教学的安排，要考虑到具体问题具体解决的阶段，一个大半年的时间跨度，默默无闻的做好根本的事，积聚力量直到爆发。我们把这一年大致分成前期、中期、后期三个完整阶段，每个阶段都会再进行必要的细分。前期侧重基本形、色、整体的规律和具体绘画因素的熟练运用，中期侧重深入画面探索和自我的素养锻炼，后期侧重短期作业的精巧面貌和品位。每个阶段都很重要，承上启下，很多考生不能完整地进行三个阶段的学习，尤其是无头无尾、有尾无头，根本的台阶没有上去。很多复读的学生，甚至多次复读的学生，都缺失了这一块，不能系统地完成学习，就像吃馒头，不一个一个的吃，只吃后面的，还是不吃！

王鑫、包小伟、栾佳齐、齐星等老师都是很深刻的老师，轻易不说话，说话就说要害，都是以画服人的，经常的作范画，说半天不如坐下来画一张。近几年中央美术学院出的两个第一名，第二名都是与他们的教学分不开的。

这是教和学的一点感言，我想对考生有务实的意义，这个时代很脆弱，但我们有本性，那就是要活的坚强，活的光亮。

刘 锋
2009年5月1日

致读者的一段寄语

004

目录

006

素描头像
素描半身像

010

色彩静物
色彩头像
色彩半身像

052

004
005

06 目录

012 素描头像
030 素描半身像

054 色彩静物
068 色彩头像
104 色彩半身像

速写

108

创作

136

我们的生活

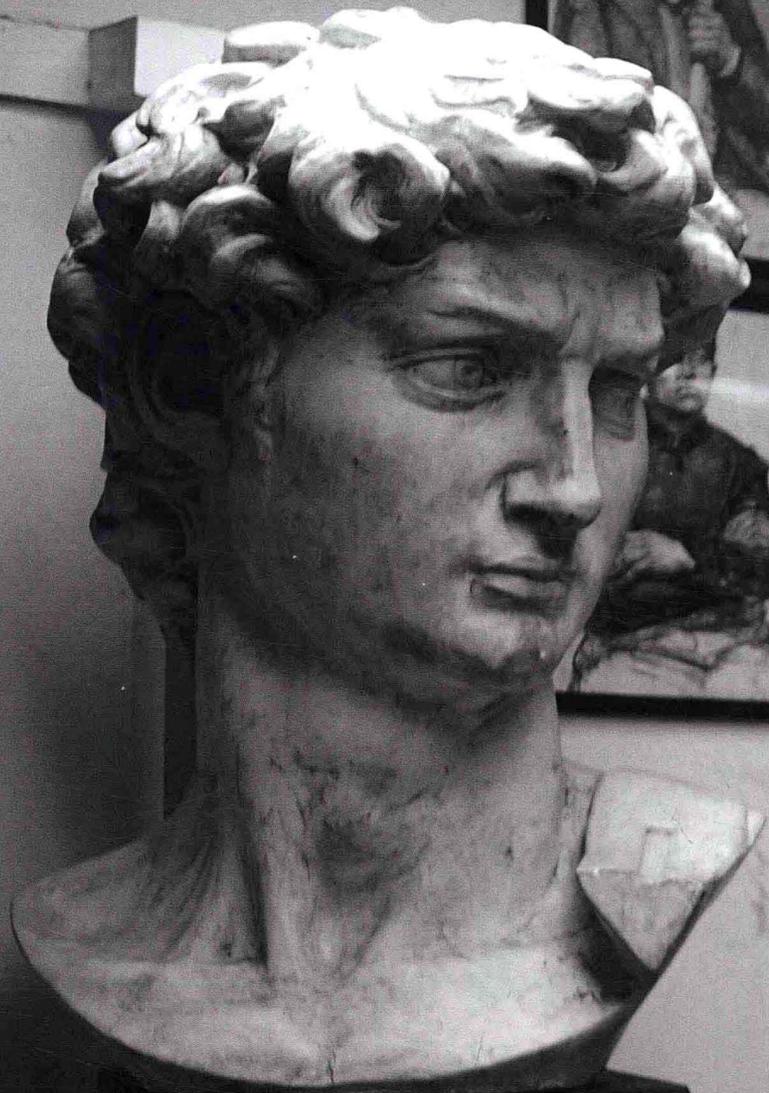
158

CONTENS 目录

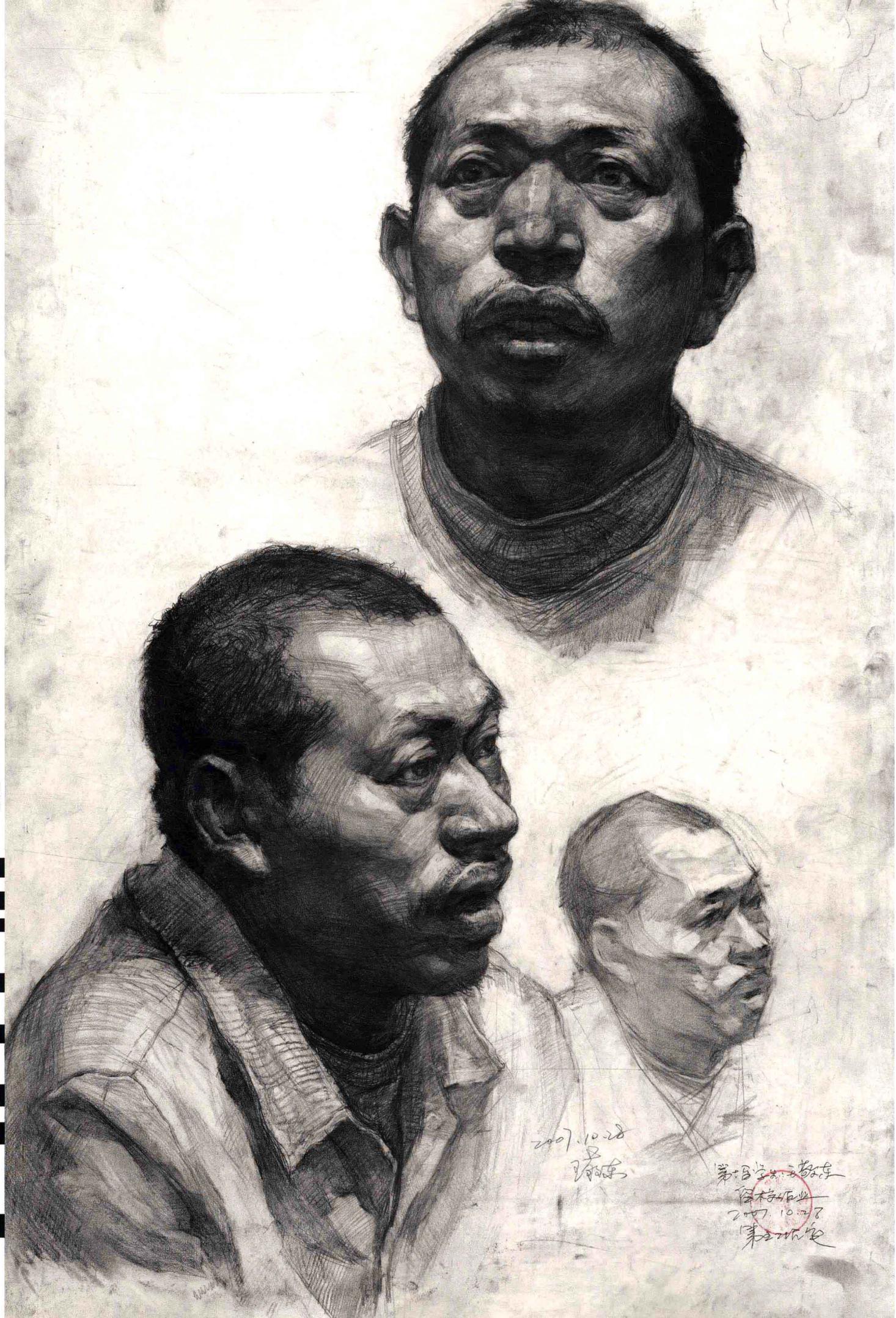
110 单人速写
130 场景速写

138 创作

158 我们的生活

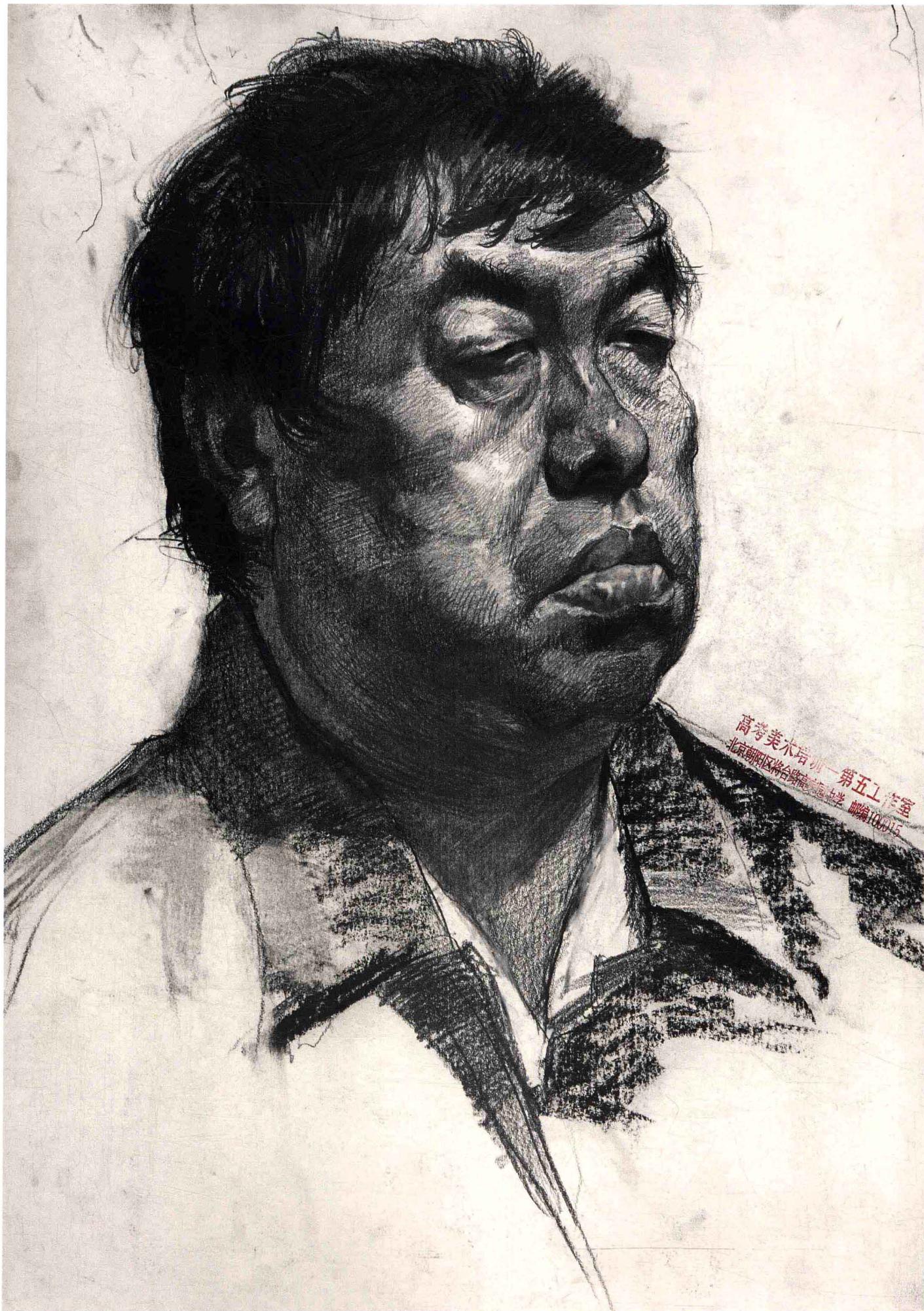

2007.10.28
王瑞东

第一节课
徐木子画
2007.10.28
第三节课

南京美术培训一第五工作室
北京朝陽門外大街100015