

柳青绘画·雕塑笔记

主 编／王海强 编 著／柳 青

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

中国青年出版社

010-65233456 65212870

010-59521012

<http://www.shdf.gov.cn>

E-mail: cplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

柳青绘画、雕塑笔记 / 王海强主编；柳青编著. —北京：中国青年出版社，2010.8

(央美精英档案)

ISBN 978-7-5006-9436-6

I. ①柳 … II. ①王 … ②柳 … III. ①绘画—作品综合集—中国—现代②雕塑—作品综合集—中国—现代 IV. ① J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第135310号

柳青绘画、雕塑笔记

王海强 / 主编 柳青 / 编著

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：王海强

责任编辑：郭 光 黄晓蕾

封面设计：彭 涛

印 刷：北京华联印刷有限公司

开 本：635×965 1/8

印 张：21.5

版 次：2010年9月北京第1版

印 次：2010年9月第1次印刷

印 数：3000 册

书 号：ISBN 978-7-5006-9436-6

定 价：80.00 元

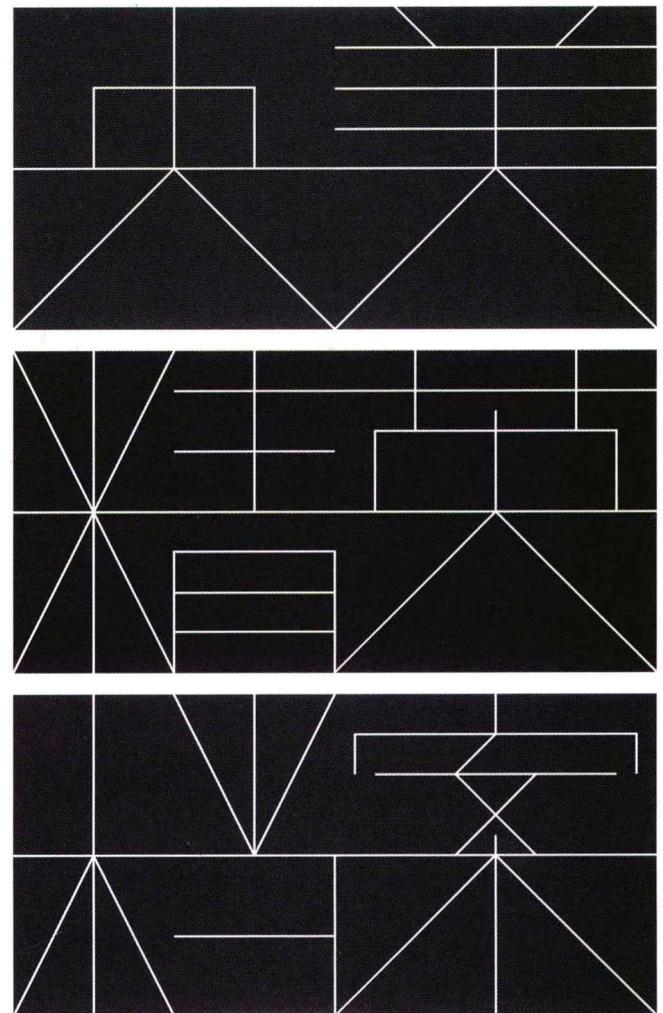
本书如有印装质量等问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

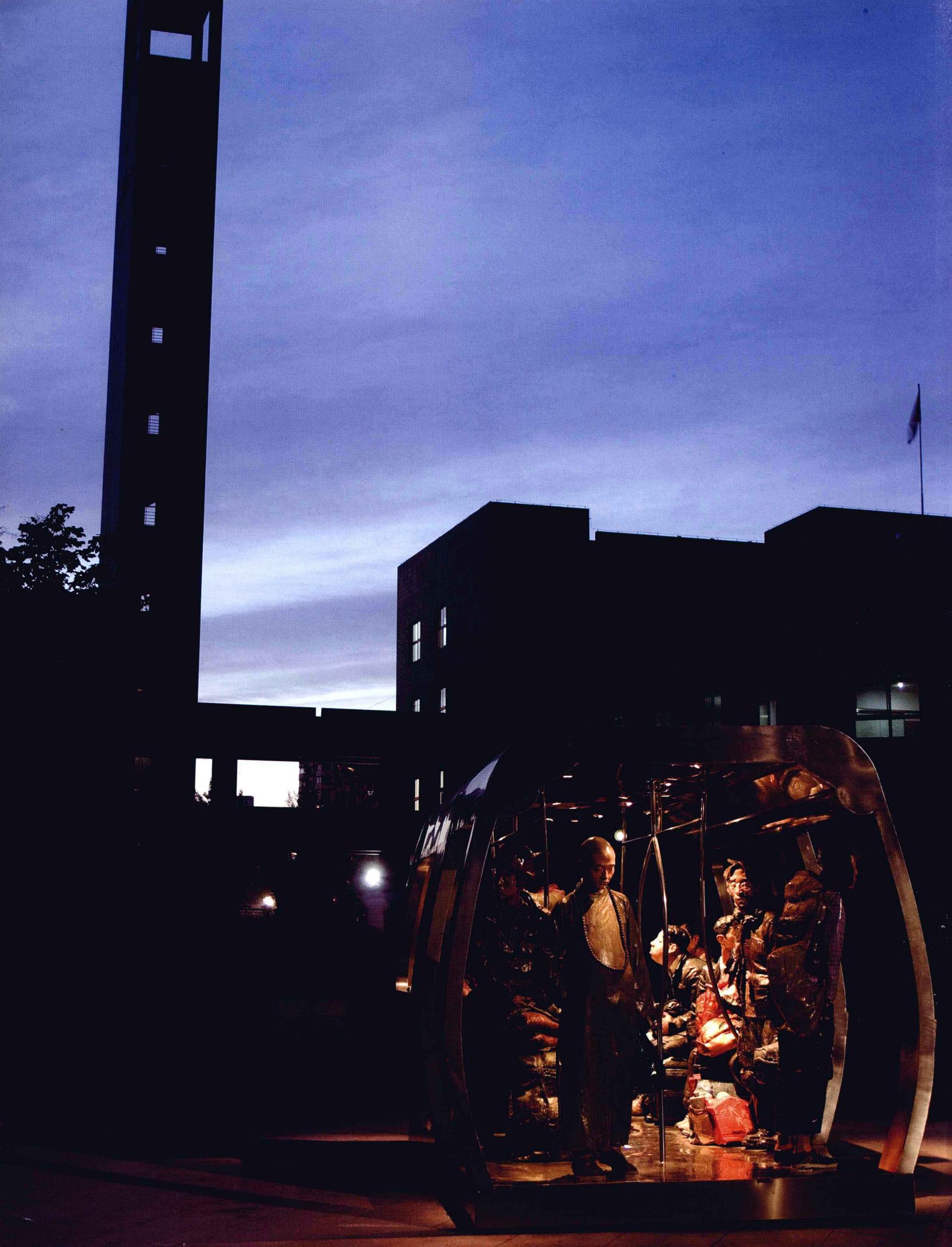
“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面：方正兰亭系列

柳青绘画 · 雕塑笔记

主 编／王海强 编 著／柳 青

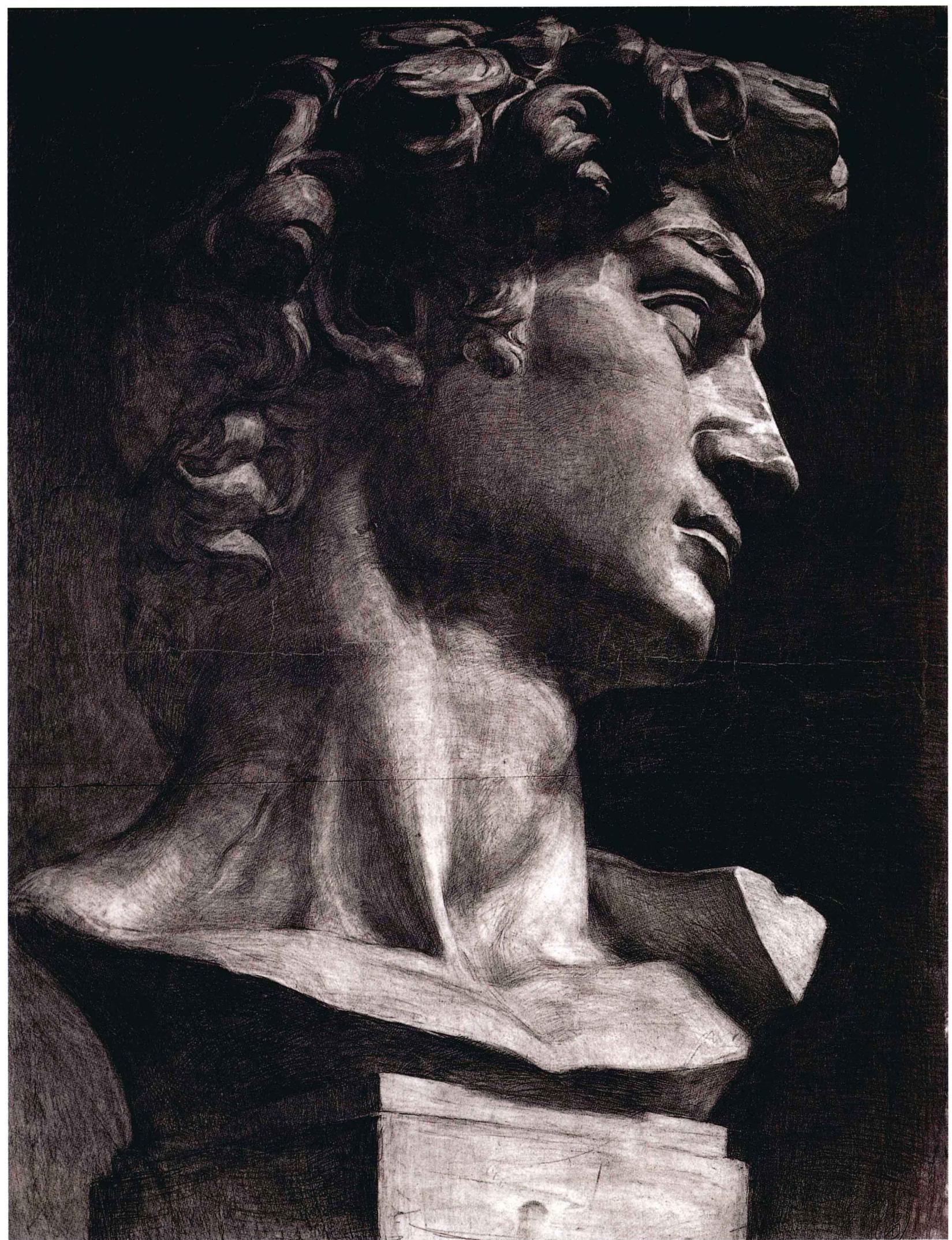
前言

2009年冬，王海强主编打来电话提议继续我们三年前合作出书的计划。

那时我本科还没有毕业，没有经历过毕业创作的洗礼，无论是经验，还是作品都不成熟。现在经过三年的沉淀，我也完成了硕士研究生的课程，拿到了学位，也有了相对成熟的作品，这时重提此事，确实比原来要合适。

我的教育背景很单纯，从高中到本科，再到硕士研究生，整整十二年都是在中央美术学院度过的，即为传说中的“美院制造”。这本书收录了我在中央美术学院求学期间的绘画习作和雕塑作品，其中也有我的一些心得体会。现在将它们整理出版，对于我来说是温故而知新，同时也希望得到业界同仁与前辈的批评指正。

柳青

目录

前言

第一章 速写笔记

1\ 人物速写	8
小花园	8
同学	13
家人	27
工地	34
下乡写生	41
2\ 风景速写	58

第二章 高考笔记

1\ 高考速写	92
2\ 高考素描	100
3\ 高考色彩	114

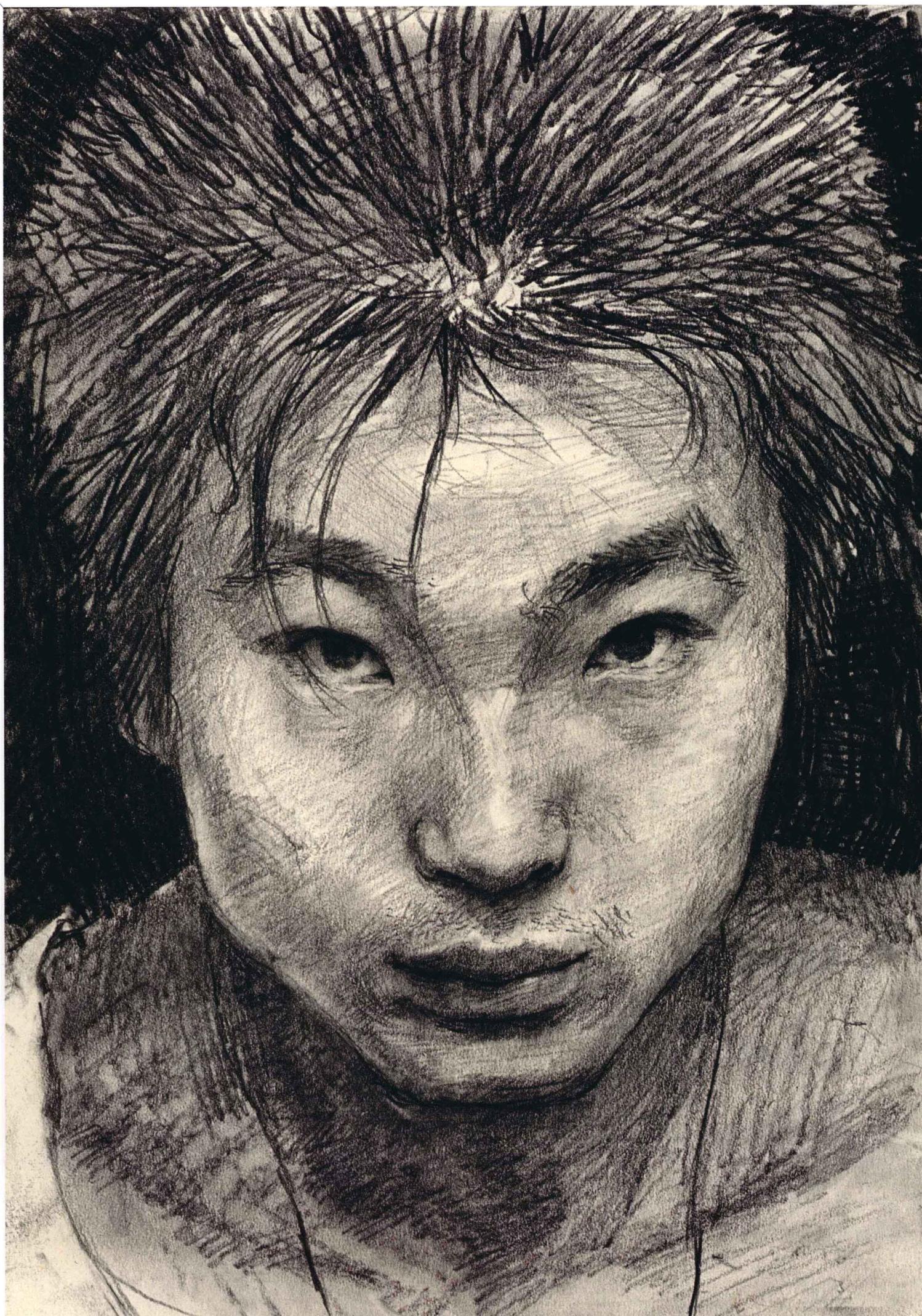
第三章 素描笔记

第四章 色彩笔记

第五章 雕塑笔记

《T61》创作随笔	146
《13号线》创作随笔	150
《G4472》创作随笔	161
关于柳青作品的评述	170
导师寄语	170

后记

第一章

速写笔记

我自小学画，记得1997年刚考进中央美院附中时，我还只是一个刚从小地方来到大城市的小豆丁，什么都不懂。那年我十四岁，其他同学都比我大，画得也都比我好，全都很成熟很高深的样子，我刚开始有些自卑，于是把更多的时间和精力放在绘画上。在这个强者如林的集体中，如果你稍有懈怠，很快就会跟不上大家的脚步，所以我就拼命地画。我太想画好了，只是一味地抄袭，结果却适得其反。我对自己很不满意，但又不知该如何突破，所以一度很迷茫，有些很不知所措。

后来，直到附中二年级时，我才找到突破口。一个傍晚，我在校门口的街心公园画速写，猛然看到一个正在下象棋的干瘦的老头，他嘴上吧滋吧滋地吸着旱烟，脸上的皮肤就像是干涸的田地，我一下子就被吸引住了。突然我明确了自己要画什么，突破了那些约定俗成的理论框架的束缚，铅笔随着大爷粗犷的形象在纸上疾奔，干净利落、不拖泥带水。画完后心里感觉特别痛快，这时我才体会到原来画画是这样愉快的一件事。

自此，我跳出了面对画纸堆砌塑造技巧的误区，让所学的知识能够真正为我所用，主动表达对象带给我的感受。后来画画的时候，我都会努力寻找对象打动我的闪光点，先感动自己，再去表达。时间久了，主动发现就成了习惯。生活中的很多事物其实都可以带给我意想不到的感动，都会让我产生画速写表现的欲望，不画出来就好像有话说不出来憋着一样难受，一定要画出来才会感到舒服。这也许就是一个画画的人不同于其他人的地方吧。

在这个阶段，绘画理所当然地成为了我生活中不可缺少的一部分。长时间坚持不懈地画下来，越画越熟练，越熟练越爱画，我的眼睛和手头能力都有了很大的提高。加上看了很多的画册，见识了更高的标准，可以说是抱着对绘画的极大热情度过了在附中四年学习生活。

1. 人物速写

小花园

对于当年在隆福寺中央美院附中老校址学习生活过的学生来说，学校对面的街心公园——“小花园”是最理想的写生基地。在这里，人们休憩、下棋、打拳、恋爱……都沉浸在自己的小世界里。他们习惯了同附中做邻居，对有人盯着自己画画已经习以为常，也不会感到不自在。所以在这里我们可以安静地看，尽情地画。就是在这里，我慢慢地学会了通过形象和姿态来捕捉人物细腻的情绪变化。

▼ 我真正进入画人物速写的状态，是在小花园里画老大爷们的头像开始的，那时我很喜欢德国巨匠门采尔的画风，特别在意光影的表现，力图将人物生动的表情定格。

▲ 小花园里随处可见躺在石条凳上睡觉的人。不知不觉间阳光移到了人物脸上，晃了眼睛，但他又不愿起来挪动一下，就用胳膊挡住了眼睛。这里我用斑驳的树影来表现强烈的光感。

▲ 这位穿着比较讲究的大婶，挤在小花园里和不修边幅的大叔们在一块打牌，当时的情景非常有趣。在表现这一人物时，我努力描绘她的穿着和投入认真的神情。

> 小花园里有很多长得很幽默的老人，就好像这几位。在小花园里，我发现画速写是一件很快乐的事，这份快乐源于自由地观察、发现和表达。

▲ 记得当时是冬天里一个阳光强烈的下午，老人穿着羽绒服，臃肿而笨拙，他戴着羽绒服上宽大的帽子，在面部形成大面积的阴影。他张着嘴巴露出不整齐的牙齿，肆意地笑着……

少颗门牙 21cm×26cm 1999年

同学

在附中，同学们的学习和生活都在教学楼和宿舍楼这两栋楼里，朝夕相处，趣事不胜枚举。日常生活中自有一些难忘的情境，我也把它们用画笔全记录了下来。

▼ 我记得当时我们班的学习风气非常好，同学们自发组织了“每日一头”的活动（每天晚自习画一个同学的头像）。除此之外，我也开始关注人物的状态以及人物和场景之间的关系，更多地去关注画面的构图。

天光教室 27cm×20cm 1999年

每日一头——仇媛媛 29cm×20cm 1999年

每日一头——姚昕 29cm×20cm 1999年