

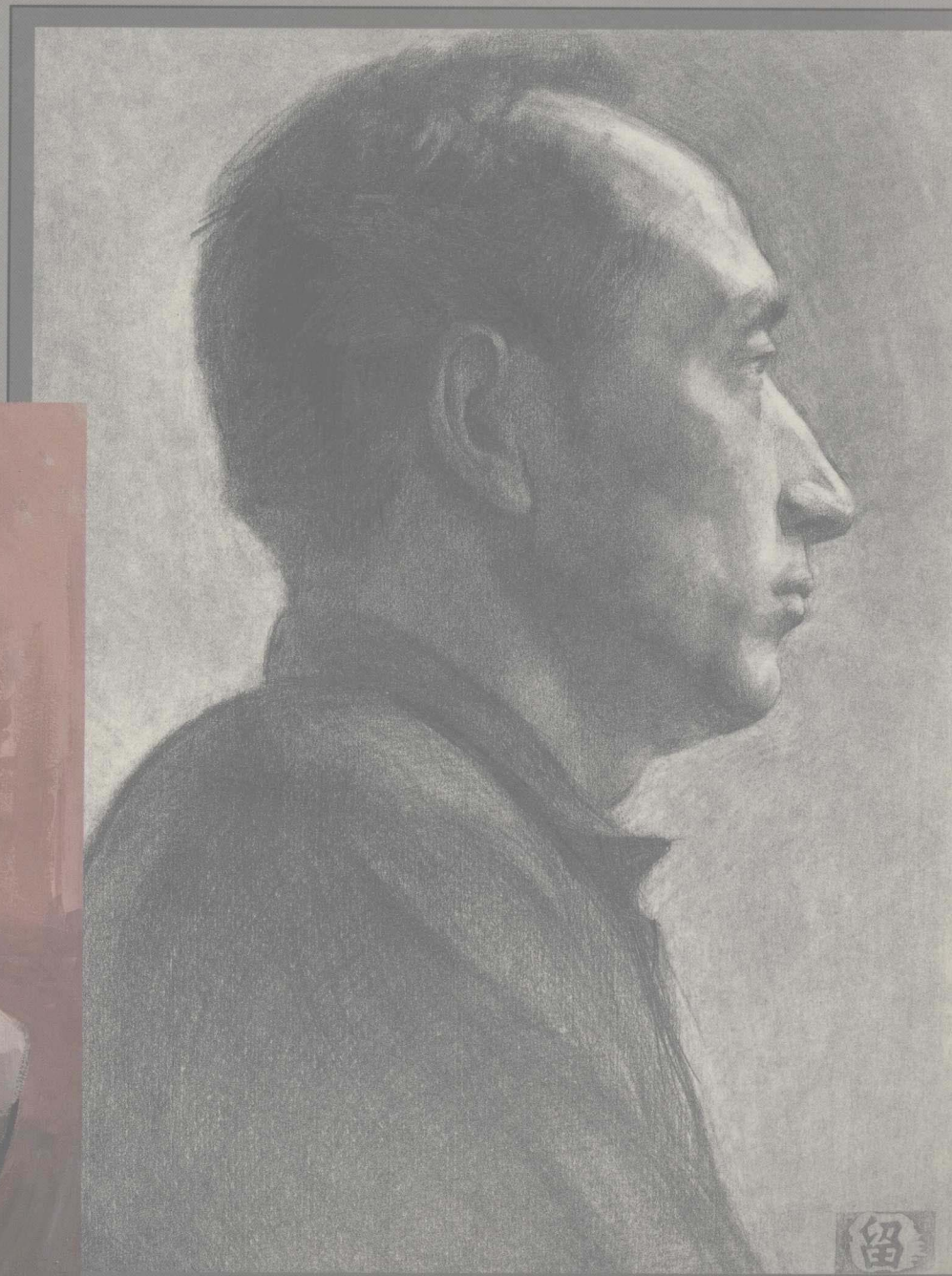
SHENGXUE

ZHI LU

升学之路

第
五工作室
美术专业
考前培训
作品分析

▲ 刘锋
宫六朝
编著

▲ 河北美术出版社

升学之路

SHENGXUE ZHI LU

刘锋
宫六朝
编著

第五工作室
美术专业
考前培训
作品分析

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

责任编辑 敦竹堂
封面设计 慈向群
内文设计 一 凡
技术编辑 毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

第五工作室美术专业考前培训作品分析 / 刘锋, 宫
六朝编著, 一石家庄: 河北美术出版社, 2004.7
(升学之路)
ISBN 7-5310-2394-6

I.第... II.①刘...②宫... III.美术—作品综合
集—中国—现代 IV.J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 050006 号

升学之路

—— 第五工作室美术专业考前培训作品分析

出版发行 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮政编码 050071)

印 刷 深圳华新彩印制版有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/12

印 张 5

印 数 1~5000

版 次 2004 年 7 月第 1 版

印 次 2004 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5310-2394-6/J · 2005

定 价 28.00 元

“第五工作室”（北京刘锋美术培训中心）成立于1998年，是一所针对中央美术学院、清华大学美术学院等中国高等艺术院校的本科招生进行考前培训的专业美术培训中心。

“第五工作室”的创办人刘锋，1998年从中央美术学院油画系毕业后，在北京成为“北漂一族”。当时到北京学画的学生不少，很多学生拜师无门，就聚集到刘锋的住处一同作画，刘锋也就成了这群学生的老师。时间一长，自然而然地形成一个美术培训中心，达到一定规模后，将其命名为“第五工作室”的刘锋便开始注册办学，成立了北京最早的民办美术学校。

刘锋是中央美术学院油画系的优秀毕业生，扎实的油画造型功底、深厚的艺术修养，加上年富力强、朴实肯干，创办美术培训学校自有得天独厚的优势。当今中国的美术教育发展迅速，几乎每个中等城市都会有上万名中学生学习美术，就连许多县、乡、镇中学都有相当数量的美术特长班学生加入美术高考的队伍。每每全国美术高考来临，人们都会看到数以万计的少男少女们背着沉重的画具与行囊，辗转于一个又一个城市。他们怀着美好的理想，期望能用画笔描绘出自己未来的绚丽蓝图，而考取全国各大高等美术院校正是规划的第一步，也是最重要的一步。为此他们需要比一般的高考考生付出更多的艰辛和努力，因为他们要同时面对高水平的专业考试和国家统一的文化考试这两项挑战，这是他们走进艺术殿堂的两道门坎。而跨过第一道门坎往往是决定他们命运的关键。在每一年的招生考试中，总是会看到许多极为勤奋并具有一定专业潜质的考生因为找不到正确的从艺道路或缺少针对性的指导而淹没于茫茫人海之中，甚至迷失了自我。他们并非没有才华，也不是没有希望，只是他们没有机会接受正确的学习方法和掌握必要的基础技能。

正是在这种情况下，刘锋满怀着对社会、对美术考生的责任感，创办了他的“第五工作室”。这个画室沿用了中央美术学院油画系四个画室的名称，更为重要的是它真正延续了中央美术学院油画系的教学体制和教学方法，坚持将中央美术学院严谨的治学态度 and 个人的实践经验结合起来，力求为每一个慕名来此求学的学生指出一条明确的学习美术的道路，大幅度地提高学生的艺术修养和美术实践能力，从而帮助学生们实现各自心中的梦想。

刘锋精心打造他的“第五工作室”，其中一项重要举措便是聘请优秀的美术和文化课教师，根据学生们报考的不同院校灵活地安排教学计划。科学的艺术教学增强了学生们专业和文化应考的实力。

宫六朝

2004年2月

我和第五画室

第五工作室是无意间办起来的，1998年大学毕业后，闲居在租房内，像养病一样，过得很清闲，艾琳来找我画画，顺便在我这里画起来，后来又有了一些学生，艾琳建议我给它起个名字，这样就有了第五工作室。因为中央美术学院油画系有四个画室，“第五工作室”的名称也就有了传承的含义。

当时来北京的学生很少有学习画画的地方，通常是住在美院附近的村落里，那是一帮很有志向的学生，即使没有老师，没有钱，他们也会不停地画画。他们普遍年龄偏大，大都考过两三年，甚至更久，他们的志向就是中央美术学院。对于他们谈不上教，学生自我形成的东西多，甚至于偏激，我时常与他们一块画，有钱时能够买一些大师画册，多是与他们一块欣赏。学习的方法很简单，他们喜欢画画，也总能把画画到一定程度，我给他们指点的同时，他们也在想办法，晚上自发地组织画速写，第二天还能拿来他们的自画像、临摹的作品、房东的肖像，甚至还有创作。在村里出了很多不错的学生，学生画得都不错，大部分学生都过了中央美术学院的专业考试，但有不少因文化课原因没能考上，这些学生的求学之路似乎注定要经受波折。第五工作室搬离村子后，与他们大都失去了联系。

工作室在村子里辗转三年，从一间画室到一个大院，工作室成了我的实验室，原来只顾画自己的画，现在是教别人画。我也对教画画逐渐产生了兴趣，没想到无意间做了一件自己很喜欢的事，从中体会到的东西很多。三年时间村子变化也很大，后来学生数量越来越多，2000年便把工作室迁到高家园中学。

近几年到画室学习的学生中，应届的相对较多，学习动机各不相同，有一部分是文化课原因选择的画画，当然也有一些画得好的学生。学生刚来时更关心怎么考学、绘画的窍门和流行时尚，对绘画本身关心的不够，对绘画与自身的关系特别需要重新体会，对绘画的基本规律还需进一步的认识。

工作室在选择老师上是看老师是否适合工作室的要求，宁缺毋

滥，在利用绘画的时代，画室坚持按照传统写实的绘画原则和视觉规律做事，尊重学员的感受。我们现在的几位老师如江山春、王颀、宋琨、齐星等都是难得的好老师，能在这里学习的学生应该是很幸运的。对于初涉绘画的学生来说，有良好的绘画素养和感受、单纯的动机和对艺术的热情是画出好画的前提。他们尤其需要宽泛，而不是教学的怪异、机械，学生不应该受定式思维的禁锢。

选择了绘画等于选择了一种看待事物的方式，即好看、有独特性、有美感、别出心裁，无论是大师还是学生都可从中找出有规律可循的东西。

观察和对比是我们日常的习惯，画一头猪，也许一个不懂画画的人画得更传神。观察可看黑白层次、看线条、看周围、看繁简……对比可看前后左右、虚实、强弱、色彩……可抓取，可模仿，开始吃力，渐渐熟练。绘画要先有完善的面貌，然后既可停也可深入收尾。

我不喜欢告诉别人该怎么做，而是让学生凭感觉去画，我自己也是凭感觉做事。第五工作室也是这样做下来的，我希望学生会说：“不要教我怎么做！”

本书采用的学生作品大部分是2003年9月份至10月份的，画作练习是学员学习的一个阶段，这一个阶段训练的课题很多，由于学员经过日积月累的学习和有针对性的指导，因而画面比较耐看。素描头像在画过两周以后，10月底的一周素描头像课出了很多优秀的作品，学生的整体水平在一周内迅速提高。

书中的作品体现了两个月来工作室的作画面貌，能看出学员规范性的一面，也反映了学员努力体会绘画与自身的关系，体现了密集训练下的一些人情味。

教学是什么，当我想起这个命题时，又不知该如何谈起。

2004年2月

刘锋

目 录 CONTENTS

图1 柳笛(学生)作	1
图2 李刚(学生)作	1
图3 范建鹏(学生)作	2
图4 李金桐(学生)作	2
图5 柳笛(学生)作	3
图6 李刚(学生)作	4
图7 李金豹(学生)作	4
图8 柳笛(学生)作	5
图9 黄明垒(学生)作	5
图10 刘青(学生)作	6
图11 潘君(2003年考入中央美术学院造型专业)作	7
图12 郭辉(学生)作	7
图13 蒋廷天(2003年考入中央美术学院设计专业)作	8
图14 刘厚龙(学生)作	9
图15 李斌(学生)作	9
图16 王万鹏(学生)作	10
图17 李斌(学生)作	11
图18 周晨曦(2003年考入中央美术学院造型专业)作	11
图19 栾佳齐(学生)作	12
图20 张华(学生)作	12
图21 刘瑶(学生)作	13
图22 文小波(学生)作	14
图23 张璐(2001年考入中央美术学院油画系)作	14
图24 李玉华(学生)作	16
图25 李斌(学生)作	17
图26 田晓琳(学生)作	17
图27 孟祥霞(高三学生)作	18
图28 周晨曦(2003年考入中央美术学院造型专业)作	18
图29 藩茹屿(学生)作	20
图30 范天一(学生)作	20
图31 佚名(学生)作	21
图32 周晨曦(2003年考入中央美术学院造型专业)作	22
图33 李斌(学生)作	22
图34 王万鹏(学生)作	23
图35 王砧(学生)作	24
图36 李斌(学生)作	24
图37 周晨曦(2003年考入中央美术学院造型专业)作	27
图38 李斌(学生)作	27

图 39	佚名 (学生) 作	28
图 40	李玉华 (学生) 作	28
图 41	佚名 (学生) 作	29
图 42	谢伟 (学生) 作	30
图 43	范建鹏 (学生) 作	31
图 44	王青 (学生) 作	32
图 45	刘阳 (学生) 作	32
图 46	张霞 (学生) 作	33
图 47	许鑫 (学生) 作	34
图 48	肖磊 (学生) 作	34
图 49	张铨 (学生) 作	35
图 50	李寿果 (学生) 作	37
图 51	林毅 (考入北京服装学院) 作	37
图 52	王庆 (学生) 作	37
图 53	李金桐 (学生) 作	38
图 54	王雯 (学生) 作	38
图 55	黄明磊 (学生) 作	39
图 56	马宏伟 (学生) 作	40
图 57	刘瑶 (学生) 作	40
图 58	刘永歧 (学生) 作	41
图 59	马晓晨 (学生) 作	42
图 60	李昂 (学生) 作	42
图 61	张铨 (考入中央美术学院) 作	43
图 62	肖磊 (学生) 作	45
图 63	刘雷 (考入中央美术学院) 作	45
图 64	段伟佳 (学生) 作	45
图 65	王永刚 (考入清华大学美术学院) 作	46
图 66	范天一 (学生) 作	46
图 67	郭辉 (学生) 作	47
图 68	李玉华 (学生) 作	48
图 69	王砧 (学生) 作	48
图 70	李斌 (学生) 作	49
图 71	王砧 (学生) 作	50
图 72	佚名 (学生) 作	50
图 73	周晨曦 (2003 年考入中央美术学院造型专业) 作	51
图 74	于童 (学生) 作	52
图 75	郭辉 (学生) 作	52
图 76	刘永歧 (学生) 作	54
图 77	郭辉 (学生) 作	54

图1(下) 柳笛(学生)作

在素描学习过程中,最难的就是如何准确表现空间中的形体,画者可以画出基本的物体结构和黑、白、灰关系,但无法将这些因素综合运用到整体画面的表达上,因此,画面容易出现灰、花、乱的现象。在确定形体和构图的基础上,画者应首先看到形体与形体之间固有色的差别,这样就会避免灰;其次应注意到虚实强弱的对比关系,这样就会避免花;最后要理顺物体之间的排列关系,这样则会避免乱。做到了这些,画面看上去则整洁大方,有条不紊,所有的变化与节奏也都蕴涵在其中。

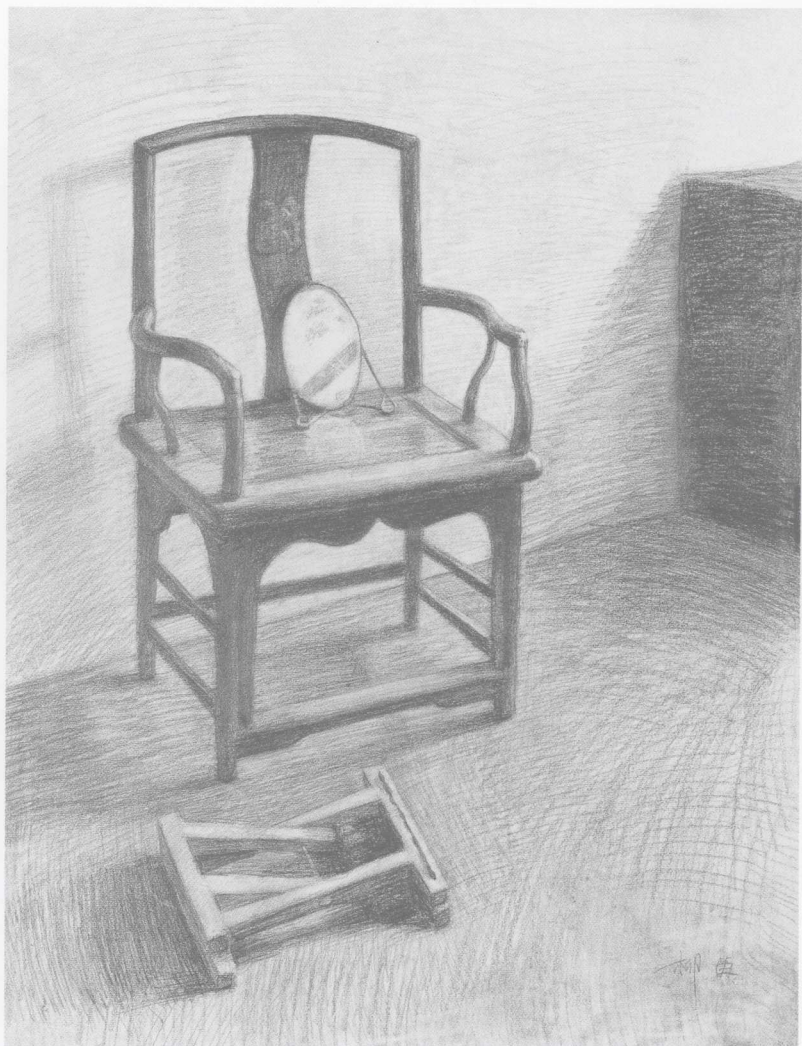

图2(上) 李刚(学生)作

这幅素描是和前面的那幅农具素描一起画的。常有同学担心自己的画与别人的画素描对象一样,会没有个性,于是就极力表现那些与众不同的东西,但是,一个人的风格是在不断的实践中逐步形成的,它就像酒一样,时间越长,香味越浓。如果一个人在画风上一味求新求怪,其所谓的“风格”也便如香水一样,初时浓烈,跑上几圈出汗以后,就会迅速地变了味道。

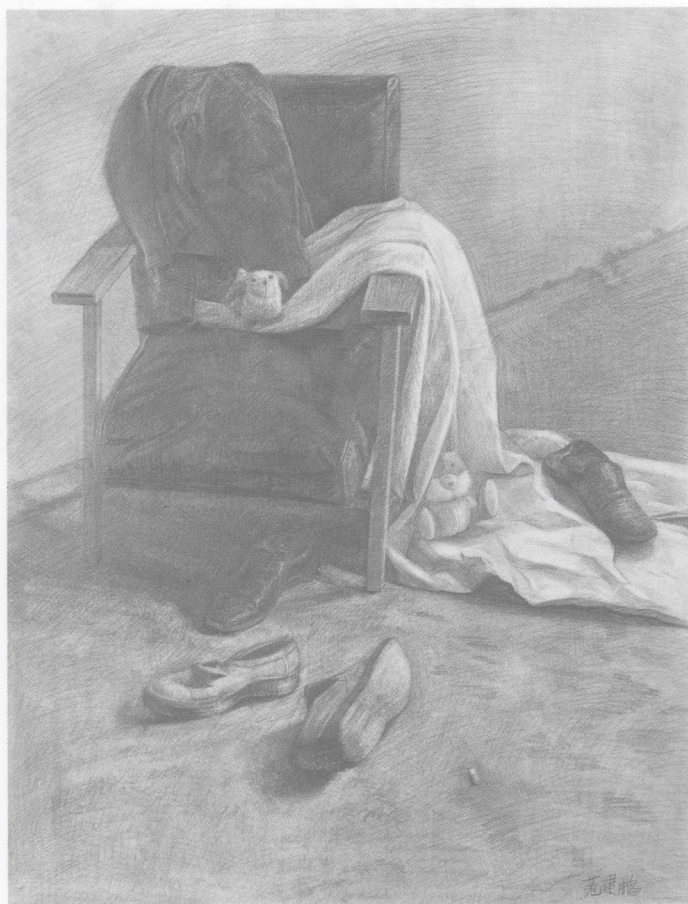

图3（上） 范建鹏（学生）作

在日常教学中，教师经常安排同角度的素描和色彩，旨在引导学生体会二者之间的区别与联系。安格尔曾经说过：“除了色彩，素描是包罗万象的。”此话道出了色彩和素描之间的关系，但是，相对于色彩而言，素描更加朴实也更为直接。

图4（下） 李金桐（学生）作

在逆光条件下，暗部的各部分色彩差别是很微妙的，而亮部色彩又很接近，因此更需要整体的概括和细致的观察。徐悲鸿先生曾经说过，要“尽精微，至广大”，道出了素描在观察和表现技巧上的根本。这幅作业基本上达到了这一点，但要想真正做到极致又谈何容易？路还长，我们仍需努力。

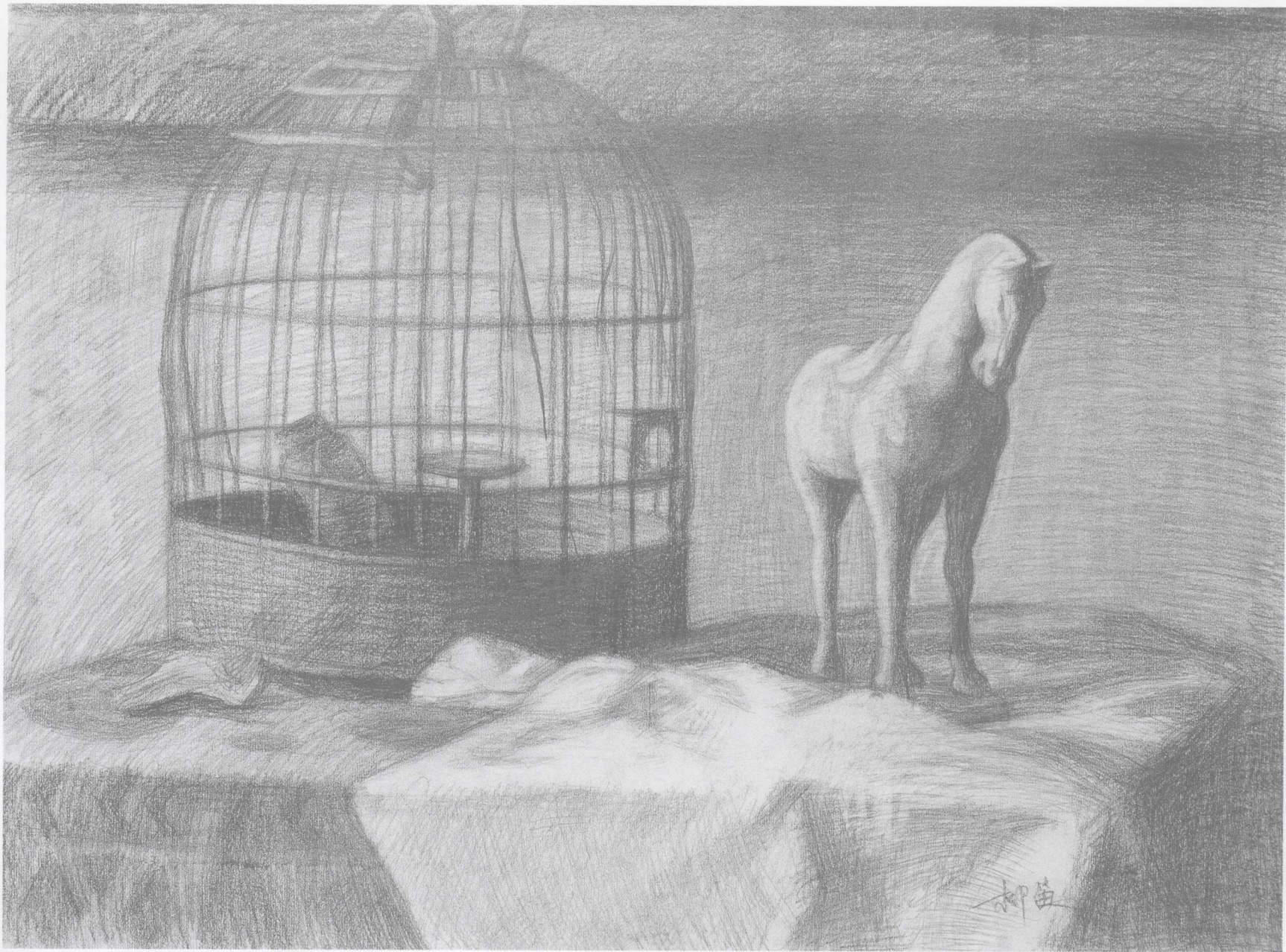

图5 柳笛（学生）作

全因素素描是理解绘画的最佳途径，在这一过程中，画者要充分考虑背景，对主体和环境之间保持敏感。同一个物体处在不同的环境当中，可以给人完全不同的视觉感受，而且有些物体只有通过环境才能表达准确：一是透气的东西（如鸟笼），二是透明的东西（如玻璃制品），再有就是很黑或很白的东西。它们只有通过环境的映衬，才能充分展现其自身，因此，最适合采用全因素素描的表现方法。

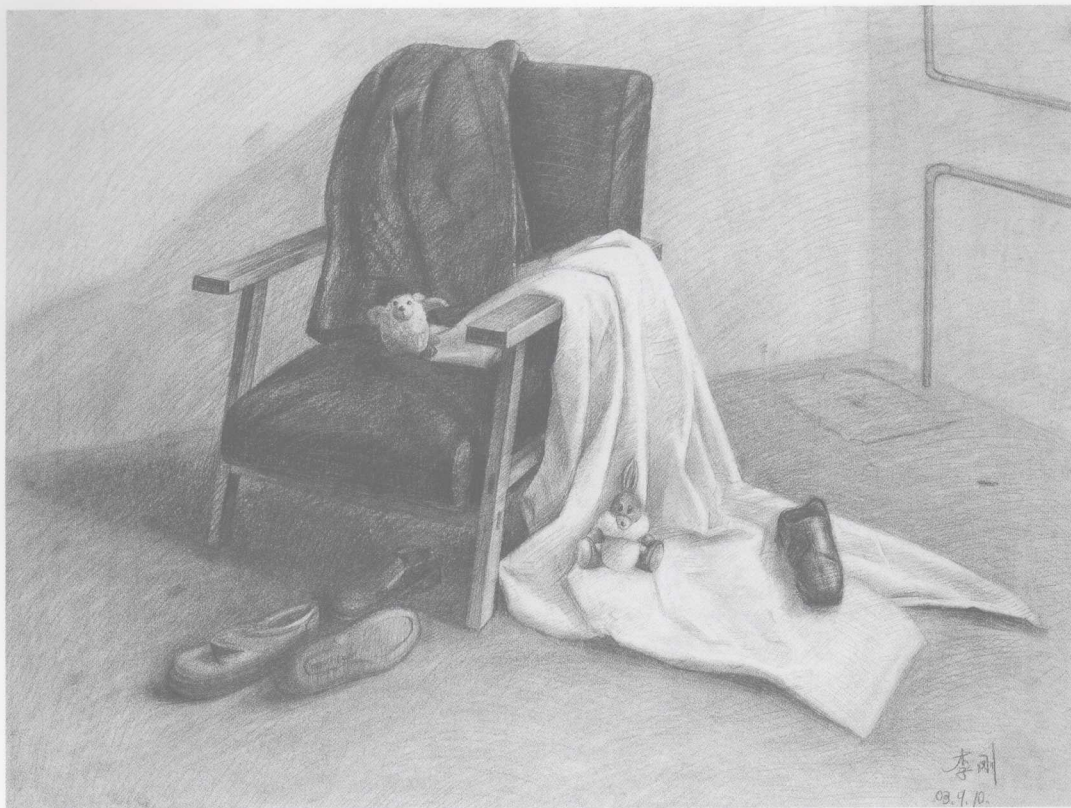

图6 李刚（学生）作

在绘画的基础训练时期，画者必须要勤勤恳恳地进行练习。也许在这一过程中，许多人都会感觉枯燥无味，更愿意去尝试一些新鲜的技法，但是，须知“九层之台，起于垒土”。如果没有扎实的基础，何来以后的发展？因此，学生们必须要认真走好这基础的一步，为以后的前进做好坚实的准备。

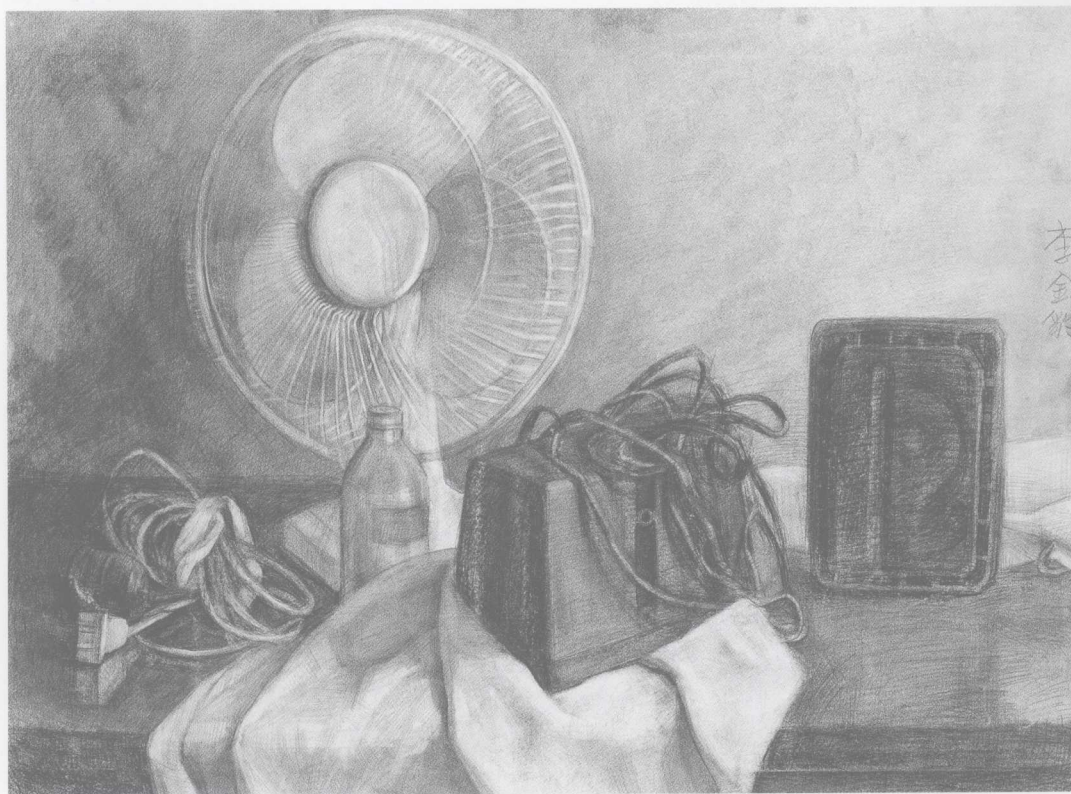

图7 李金豹（学生）作

这幅作品采用了平面罗列式的构图方式，在排列时很注意形的大小胖瘦，高低错落，使画面在整体中又有着错落之美，错落亦没有零乱之失。画者对物体的刻画也很到位，那折起的电线、皱褶的衬布质感鲜明，而对风扇的刻画尤为精彩。

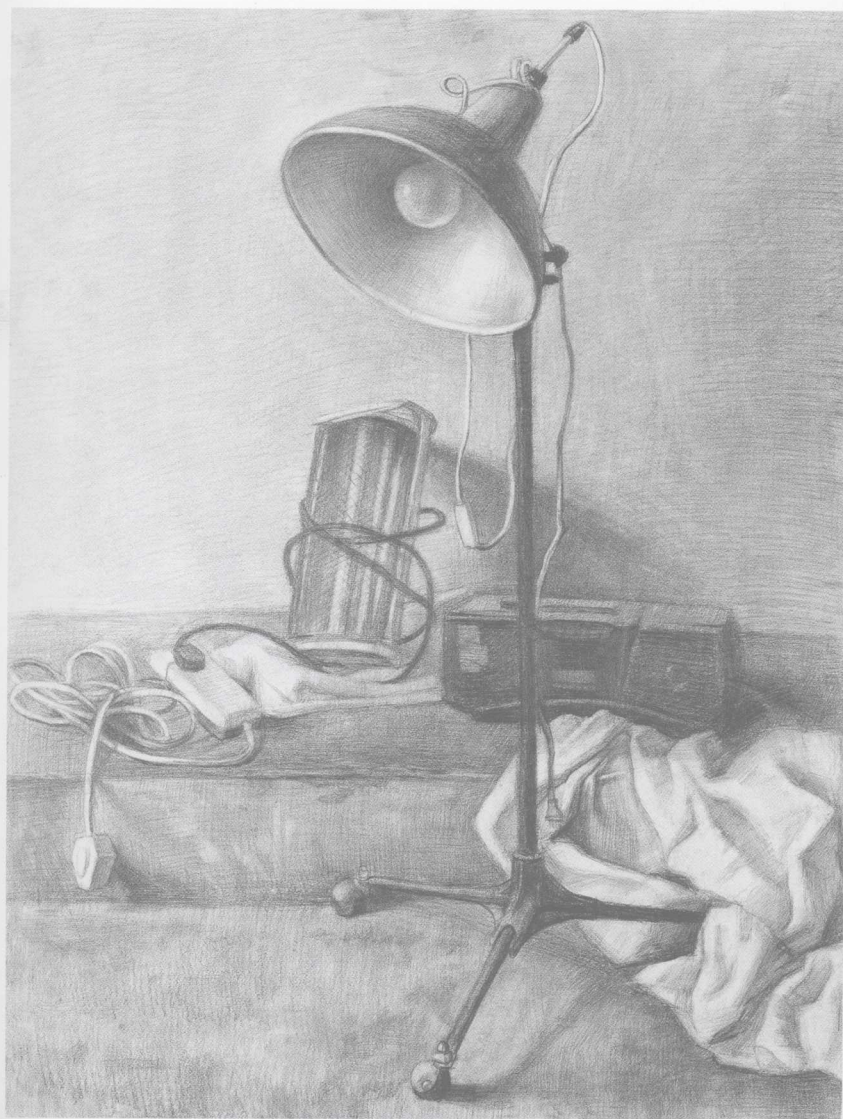

图8 柳笛(学生)作

“控制”是同学们作画时反复强调的口头禅，它来自于观察和比较。从字面上看，控制与放松、大胆相互矛盾，但实际上，在细致的观察与认真的比较下，画者才能确定对象各部分之间的复杂关系，对画面有一种预定的控制，然后才能放松下来，大胆描绘，力求准确到位。因此，在作画过程中，只有实现了对画面的控制，才能掌握好适度原则，对画面的刻画做到不欠不过。

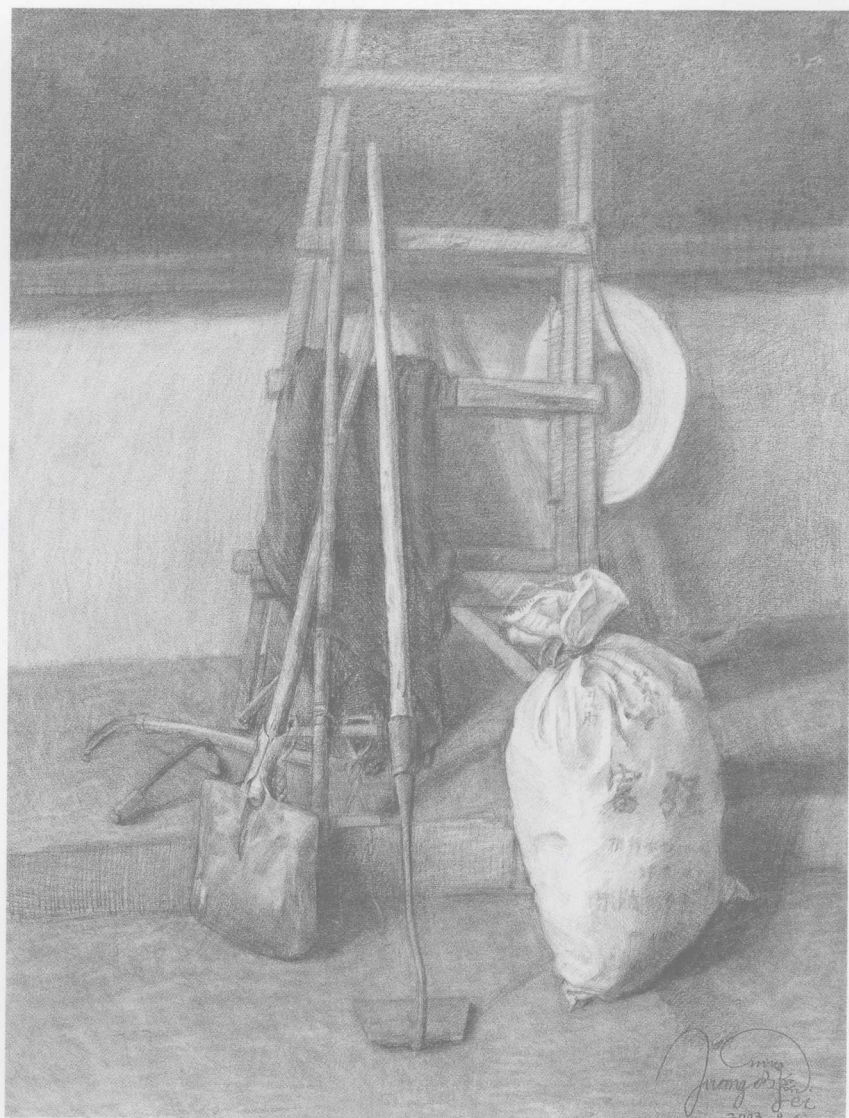

图9 黄明垒(学生)作

这是一组生活趣味很浓的静物，那靠放的木梯、农具、口袋和悬挂的草帽体现出浓厚的农家情调，而静物的摆放又充分利用了农具的竖向线条，强调一种整体向上的感觉。这幅画构图讲究，黑、白、灰层次丰富，质感的表现也比较到位，具有较好的画面效果。

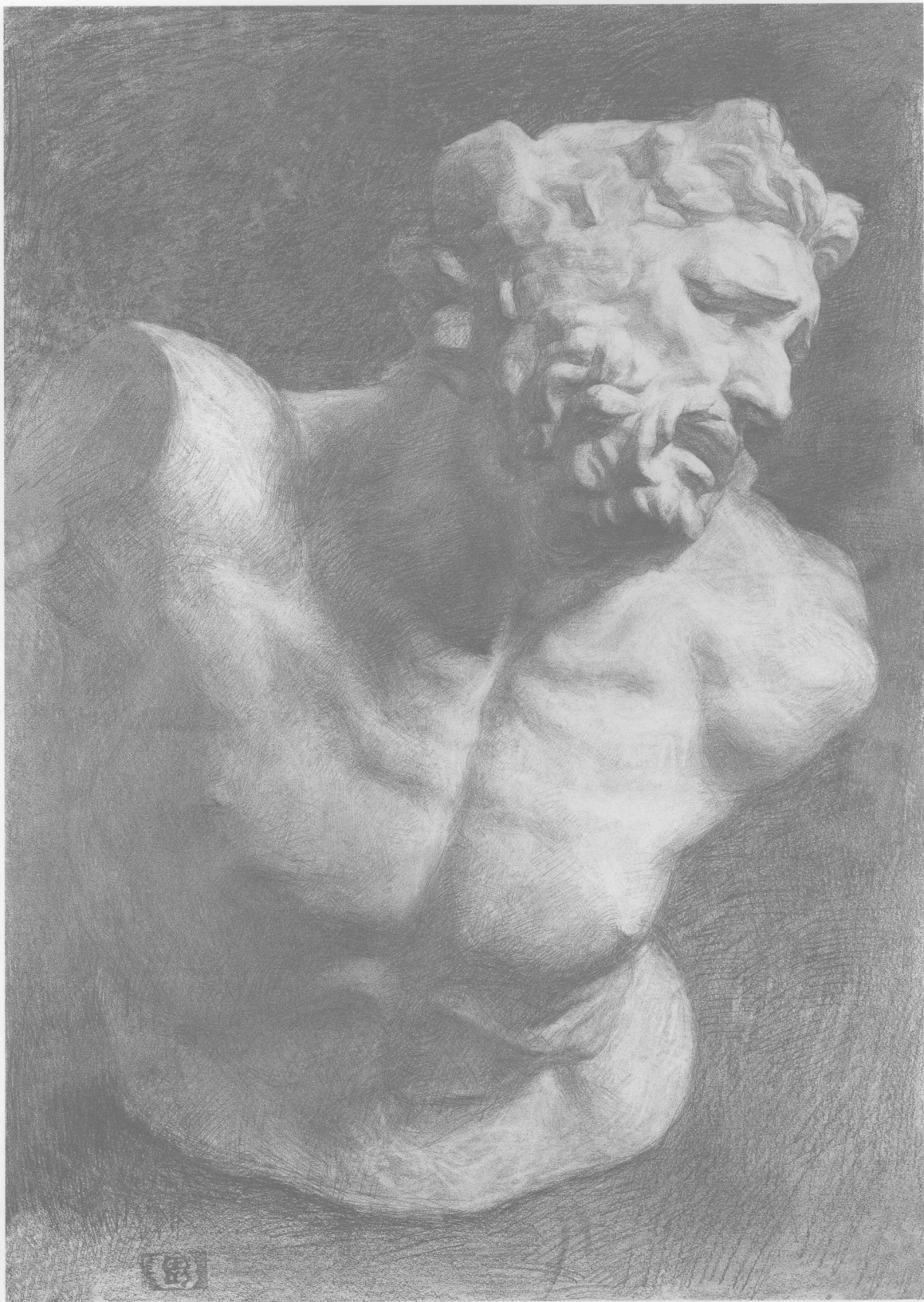
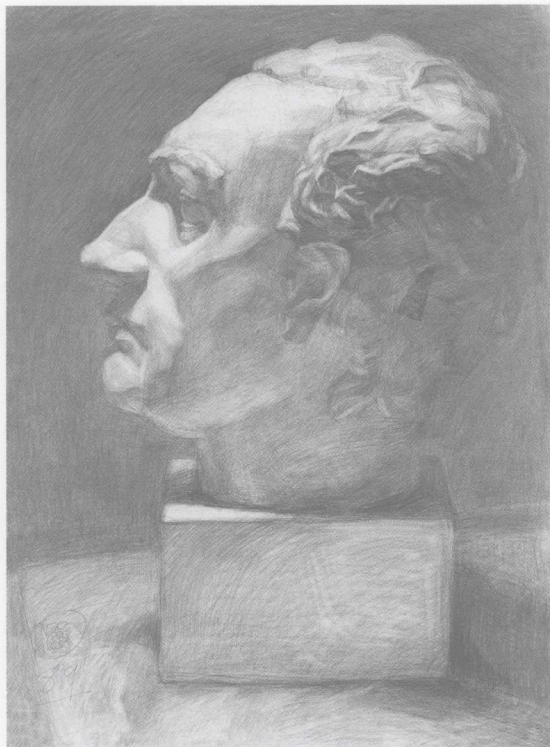

图10（左） 刘青（学生）作

绘画本身是在培养一种认识，而这种认识又基于对绘画本质规律的深刻体会。因此，学生们在绘画过程中要不断地总结经验，以把握规律，从而全方位地提高自己的创作水平。但是，有些同学总是针对不同学校的不同风格来进行准备，这样就会使学生的学习非常混乱，没有一个统一而连贯的体系，不仅在基础训练上有所偏差，而且也不利于提高自己的综合素质和自己以后的专业发展。因此，在基础训练阶段，学生应该从不同科目的练习中寻找和体会它们之间的规律和联系，从而丰富自己的认识，逐步提高自己。

图 11 (左页右) 潘君 (2003 年考入中央美术学院造型专业) 作

经典的东西百看不厌, 不会因时间的流逝而黯然失色, 因此, 更能唤起同学们的创作热情。在这幅画中, 画者试图以加重背景、减弱身体来突出头部, 于是头部的背景衬的很重, 而在身体部分又与石膏像融合起来, 使得这幅作业在某种程度上更像是一幅头像写生。一张长期的素描作业最终要实现形体在空间中的准确表达, 背景颜色既是为形体服务又是在延伸空间, 因此, 它不仅仅要衬托头部, 而且要衬托整个形体, 以突显画面的主体物。

图 12 (右) 郭辉 (学生) 作

素描石膏像的长期作业是一项艰苦的训练。全因素素描要求形体、空间的丰富细腻与黑、白、灰层次的准确精到, 而对形象、比例、动态等方面的要求更是非常严格, 一张长期作业下来, 几乎牵涉到素描当中所有的课题。因此, 各大高校的基础教学均把长期的石膏像素描作为重中之重, 而长期素描的水平也往往代表了这个学校的整体实力。从学习的角度来讲, 经历过长期的石膏像素描训练, 会对素描有一个整体而全面的认识, 对今后的学习也将起到一个重要的铺垫作用。

这幅作业很好地体现了教学要求, 对形体、空间的刻画都比较到位, 画者在这幅作业即将结束时曾感慨, 如果再重新画一张的话, 效果会更好, 这正好道出了长期作业的目的: 只有经历了长期的、完整的、深入的训练, 才能在较短的时间里更直接、更概括地运作画面, 而又不显得简单空泛。

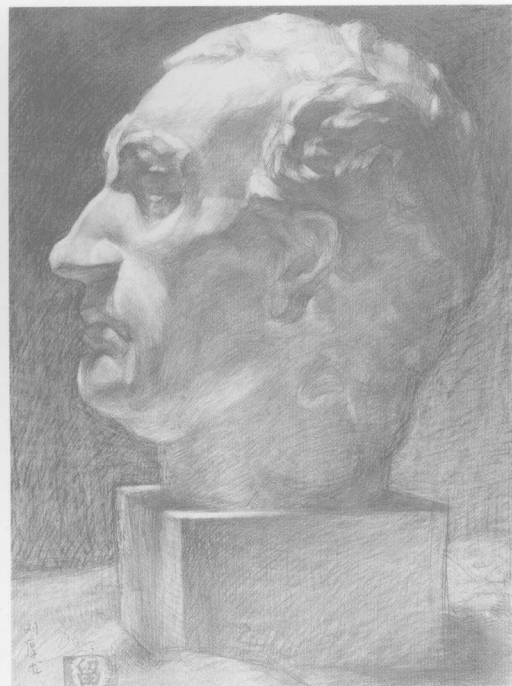

图 13 (左) 蒋廷天(2003 年考入中央美术学院设计专业) 作

这位同学以优异的成绩考入了中央美术学院的设计专业。常有学生认为考设计不用进行很好的基础训练, 那么这幅画便是最好的反证。虽然这种训练与考试方式相去甚远, 但是在这一过程中, 学生可以逐步提高自己的作画技巧和专业素养, 不仅可以轻松地应付各种考试, 还可以为自己以后的发展奠定扎实的基础。

这幅素描造型准确, 笔触细腻, 黑、白、灰关系刻画得也很到位, 体现了画者扎实的基本功。

图14 (左页右上) 刘厚龙(学生)作

素描石膏像写生,最能检验学生的绘画基础扎实与否,在一幅作业中,画者的绘画能力和艺术素养尽现其中。因此,在中学美术基础训练中,对那些基础较差的学生而言,画上几幅石膏像长期作业大有补益,可以从中体悟素描造型的诸多因素。

这幅素描石膏像作品在大的素描关系处理方面比较厚重明确,但深入的程度略有不足。

图15 李斌(学生)作

巧妙运用有色纸、色粉笔等素描工具材料,可以大大增加素描语言的生动性,而有意加大各调子之间的黑白反差,又会加强画面的清晰感。这幅画运用了各种素描手段来丰富画面。画中那灰色的背景空间把人物全身的黑白色调衬托的格外突出,而黑色的长裤和长发又把人物的头和上半身定格在画面的视觉中心,画者又精心刻画了人物的面部、衣领和肩部,使画面在整体大效果的基础上又不失局部的精彩,使画面如一张生活照片一样,给人以无限遐思。

图16（上） 王万鹏（学生）作

画中的老者画得很传神，这说明画者对人物的形象特征的把握很到位。这种敏感的感受对于初画人像的学生来讲非常重要，它是画好人物的第一视觉印象，也是画者的一种灵感，使画作中充满了灵性的闪光。

也许是画者的技法语言有限，整个画面在技法处理上还稍显幼稚，无论是素描调子的对比，还是形体结构的塑造，都不是很准确，有许多东西都比较模糊，显示出画者在语言表达上的力不从心。

