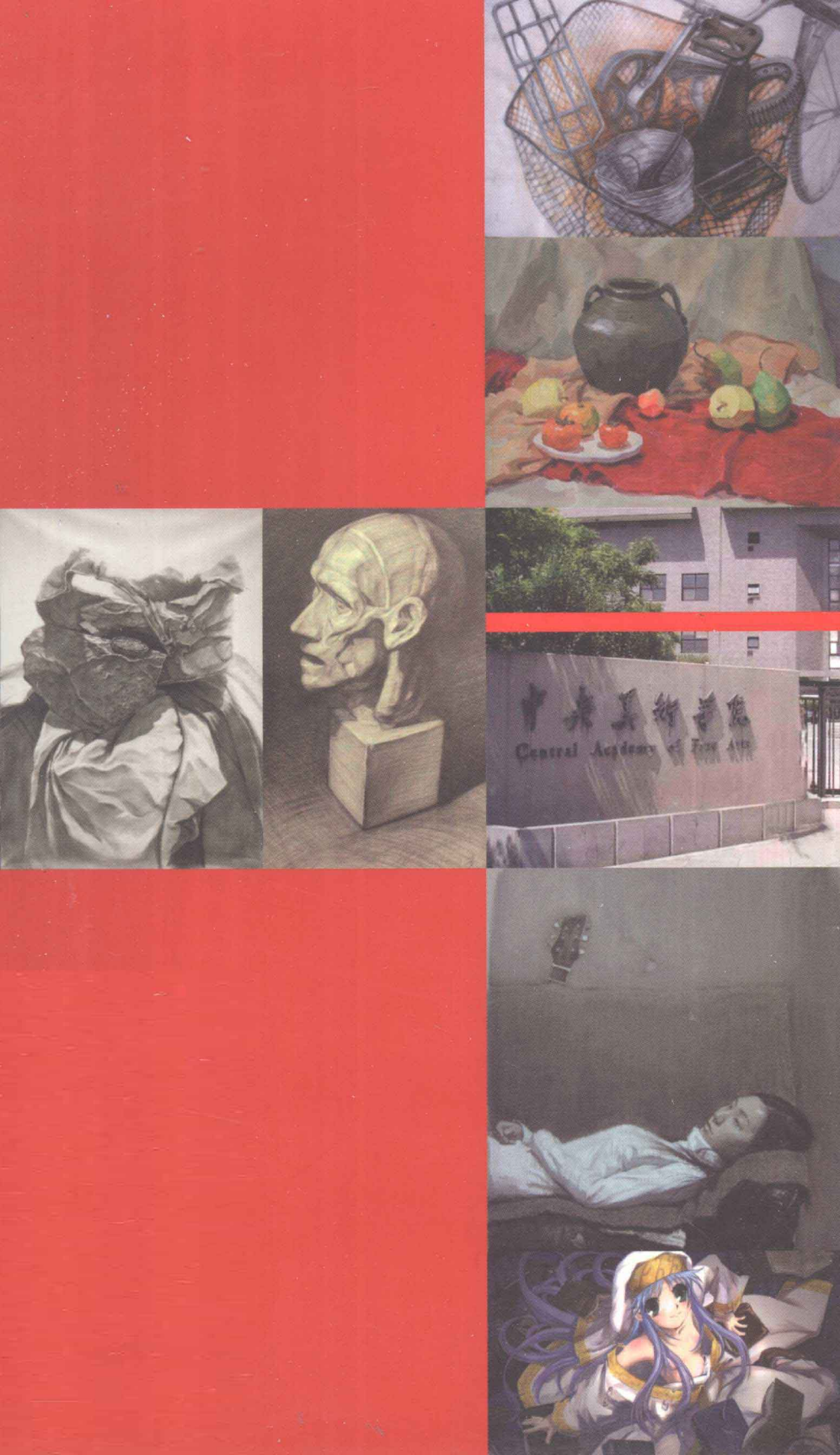

冲进央美

我们的理想之路

夏月萌 主编

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

冲进央美

我们的理想之路

夏月萌 主编

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目（CIP）数据

冲进央美·我们的理想之路 / 夏月萌主编. —天津：天津大学出版社, 2012.6
ISBN 978-7-5618-4374-1

I .①冲… II.①夏… III.①纪实文学-中国-当代 IV.①I25

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第121828号

出版发行：天津大学出版社	经销：全国各地新华书店
出版人：杨欢	开本：210mm×230mm
地址：天津市卫津路92号天津大学内	印张：8
电话：发行部 022-87402097	字数：384千字
编辑部 022-27406416	版次：2012年6月第1版
邮编：300072	印次：2012年6月第1次
印刷：北京信彩瑞禾印刷厂	定价：55.00元

如有印装质量问题，请与本社发行部门联系调换

一个考生家长的话

我以为人生最大的幸福，一是与所爱的人相爱相伴，二是做自己喜欢做的事情而且有所成就。前者除了自己努力，还要靠缘分，后者则主要靠自己了。所以就有了这许多励志的故事，如本书中追求理想的如吴学聪、追求完美的如周冰洁、偶然中的必然如夏月萌等。人生百态，不一而足。这里只是讲述了考进中央美术学院少数学生的真实故事，惟其真实，才有价值。搞艺术的人追求个性，其作品、其观点、其表达亦会个性鲜明，但也是这些考生们真实经历、真心奉献的参考意见。有幸得到天津大学阚曙彬老师的热心相助，出于鼓励支持年轻人进取和交流的目的，向天津大学出版社的编辑鼎力推荐，使本书得以出版。这对选择艺术人生的青少年，对家长们应该有不少有益的启发和借鉴。看了此书，至少让我们看到了有这样一群为自己理想之路而奋斗的青少年。作为老师和家长，应该尽量让青少年选择自己喜欢的专业和学习、生活的方式。这样，才能让他们更清楚地知道自己将来爱干什么或适合干什么，人生才能有更艳丽的色彩。

冲进央美是一种成功，但还称不上是人生的主要成就，只能算是走到了一个条件很好的平台上。是继续奔跑飞翔？还是就此坐下观景？各人之间仍有许多差异。许多没有冲进央美或者冲到其他地方去的考生们，未必就不能成就大业。只要看准了方向，努力奋斗，至少不会虚度此生。

我一直认为人生最宝贵的不是金钱与权位，甚至不是健康与长寿，而是激情与奋斗。因此我羡慕年轻人，因为他们还有许多新的机会；我喜爱年轻人，因为他们不怕挫折，不怕困难，积极进取，他们是祖国的未来。而从事艺术创造的年轻人，却有着把事业与享受相结合的幸运人生。

创造美，展现美，堪为人生之目标。

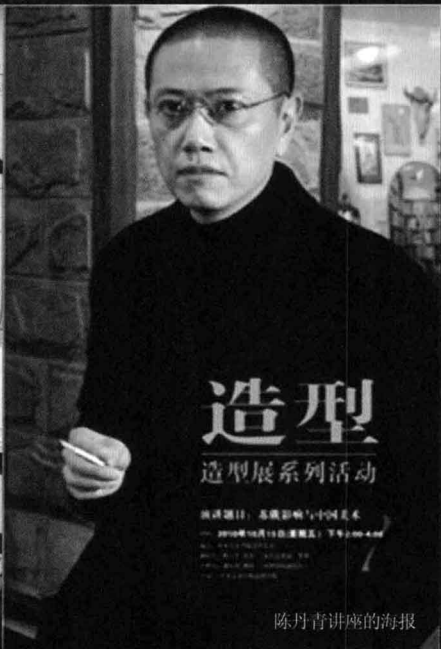
夏阳

2012年5月于广州

目录

不经历风雨，怎会见到彩虹·吴学聪	2
宁可笑着流泪，也不哭着说后悔·陈茜	24
画画需要天赋，但天赋要依靠勤奋去驾驭·郭国文	38
不求荣光，但愿无悔·黄姗	44
成功，只留给有准备的人·蒋逸文	48
决心很重要，用心更重要·唐怡怡	56
在生活中画画，不要生活在画画中·童鯤	64
认定了自己的目标，就要坚持下去·袁帅	72
成熟的思考，刻苦的训练·刘朝晖	80
画画，真的很幸福·朱天鸿	82
我要做漂浮在美院上空的一朵云·李苏扬	92
没有克服苦难的信心，到头来将一事无成·张辉	99
激情似火，理智如冰·刘亚光	108
保持自信的心态，达到自己的目标·郑毅烨	114
辛苦地奋斗，开心地学习·陈日红	126
决定了就不怀疑，坚持走自己选的路·王以晴	128
回想考央美，痛苦且美好·赵月悦	131
为了自己的选择而奋斗·朱芷仪	136
学习方法没有最好的，只有最适合自己的·莫阳	138
努力有可能成功，不努力注定会失败·周冰洁	140
树立信心，相信自己是最幸运的人·金戈	145
探索艺术真谛，就不要回头·张梦羽	146
我们要做的就是努力把它变成正确·李煜莹	148
来吧，你不会后悔·夏月萌	152
后记	156

中央美院90周年校庆

陈丹青讲座的海报

蔡康永专场讲座现场

美术馆布展现场

蔡康永专场讲座门票

来听陈丹青讲座的人涌向无座的讲台

中国画学院开幕式现场

来听陈丹青讲座的人挤满了入口

吴学聪 2010届 中央美术学院中国画学院

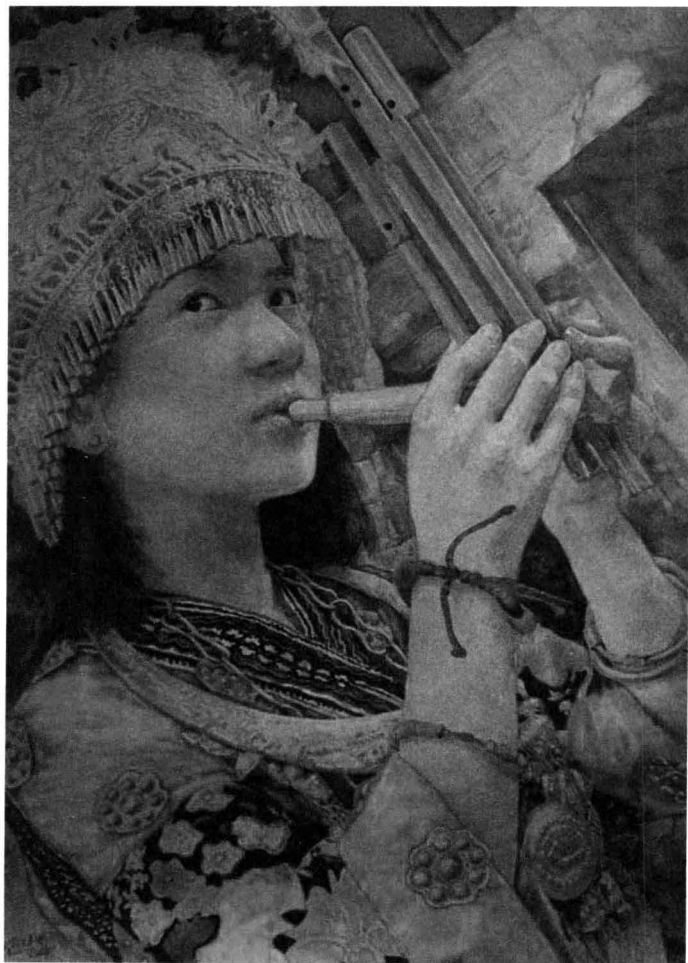
不经历风雨，怎会见到彩虹 吴学聪

1984年11月，一个天蝎座的小子诞生在武汉长江边上一户普通家庭。岁月的魔力让我从年少无知到懵懵懂懂，逐渐长大成人，自己做梦也不会想到会考入中央美术学院——这所充满传奇色彩的高等美术学府。现在的我有时还会冥想，庆幸自己的多年努力终成正果，在如此高强度的竞争中脱颖而出。相信像我一样对自己梦寐以求的大学深深向往的孩子不在少数，我也在想是什么吸引着全国数以万计的莘莘学子背上行囊，数月离开家乡赶赴北京培训学习或者遍寻高师，力求敲开这扇神圣的大门。这不仅仅是体力的磨炼，更是心智的比拼。接下来我想通过自己的亲身经历帮助大家了解如何实现我们的艺术梦想。

作为80后，也是享受改革开放后带来优越环境的我们，面对着新中国历史上未曾有过的新兴局面。不用再为衣食担忧，不用考虑照顾弟弟妹妹，一切的物质条件都已具备。一个像我这样在城市长大的孩子，从学前教育开始就不存在任何硬件上的不足，和其他偏远地区的孩子相比，是多么幸福啊！

当我4岁时，刚建立起记忆思维，有两件事记得最清楚：第一件事是只要有时间自己就在小黑板上随手乱涂乱画，不论是什么，只要进入眼帘就拿起彩色粉笔，怎样涂得开心就怎样画。那时的家住在市郊，阳台外面可以看到一条不算太平整的公路，而公路的旁边是很长很长的堤岸。在儿时的记忆中那是一眼望去没有尽头的堤，背后是一片树丛，接着就是田地了。就是这样一组风景——田地、汽车、公路和人，成为我涂鸦的主要元素。第二件事是我的启蒙老师——我的父亲，由于“文革”的原因，他没有能上正规的大学，但是数年来他所积累的美工经验在当时还是起到了很大的作用，我也很自豪地成为了父亲的第一个学员。

小时候的我就是在这样快乐和温馨的环境中成长，直到升入小学，一切就开始有了变化。

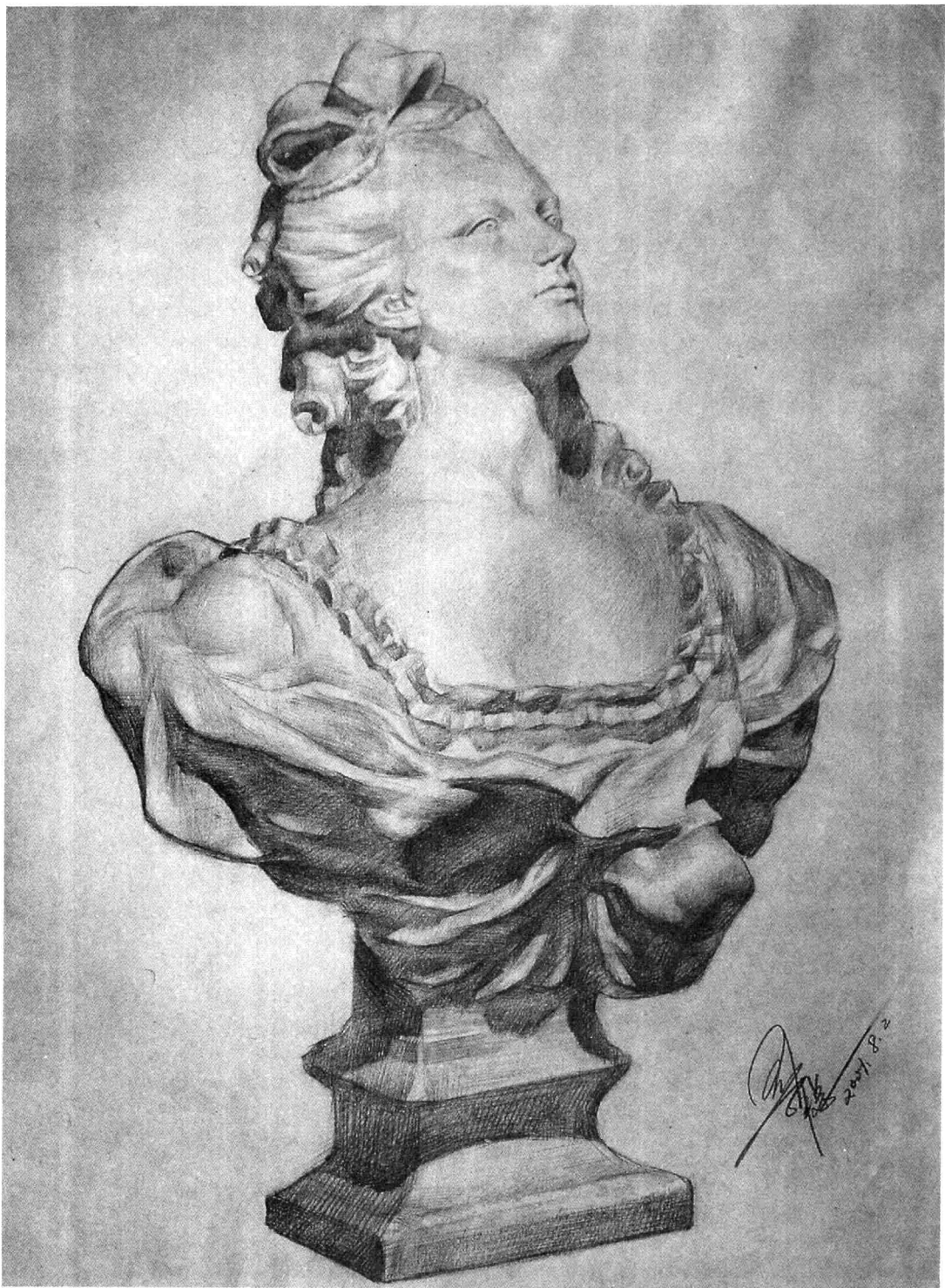

大学时期人物水彩作品

小学阶段的我在班上主要承担的是出黑板报的任务,其实就是个宣传委员,每次班主任下达一个命令,我就要端起粉笔盒去完成使命。但是我与众不同的是从来不需要打草稿,拿起笔和准备好的文章直接就开工,无论文字或者插图以及构图,都是临时根据黑板现有空间的需要进行。我想就是从那时起开始练就了以后面对艺术考试能从容应对的本领。

不知不觉已经到了四年级,这时候大人们都开始忙着利用周末的时间,给自己的小孩找个培优补习班,我也不例外地加入到这群幼补的行列中。每个星期天的下午都背上自己的小画夹,到市里的青少年宫去学习绘画,从那些立方体、圆球体、三角形几何石膏体的素描训练中开始了我的美术之旅。还有一点跟其他小朋友不太一样的是,打从学习美术的第一天起我的目标就定位在跟高年龄的学长比较,也许从那时起我幼小的内心就开始有挑战未来世界的冲动。

初三时画的石膏像

时间进入到五年级，每天期待着时间快快过去，因为那样就可以迎来自己喜欢的星期天，又可以和一帮孩童在相对完善的画室里作画。那时的我明显比同龄的孩子上手快，抓形准，所以老师就把我换到另外一个高年级的班上，那里的学生普遍比同龄的学员要画得好，所以给我很大的动力，期待每周去画画的心情更加迫切了。有一次老师让我们画亚历山大分面像，我兴奋不已，那是我期盼已久想去表现在画纸上的对象。一周一周的难度加大，我也总是在盼望下次的绘画难度更高一层，从石膏分面像到完整的石膏胸像也就一个学期的时间。

顺利地到了暑假，要进行暑期的补习。我逐渐掌握了一些光影的素描方法，在班上的高年级同学时不时走过来看我的画，然后进行一段交流。我变得越来越自信，这种自信来源于自己对画画的兴趣。就在暑假快要结束的时候，少年宫组织了一场美术比赛，内容

就是画石膏，积极参与的我获得了二等奖，作品张贴在宣传栏上。那次小小的奖励其实也不是第一次，在此之前我就参加过市里举办的大大小小的各种绘画比赛，至今我家的书柜里还存放着那些儿时的回忆。

第二年我升入了六年级，同样在少年宫的比赛获奖，但这次是第一名。组织单位通知我去领取奖品，那奖品是一个书包，亲手接过奖品的感觉除了喜悦还是喜悦。需要说明的是，在各种比赛获得嘉奖的那天，我都是一个人前去，不像其他孩子那样需要父母陪伴，也许是因为性格的原因吧，我总是喜欢独自去面对自己要承担的事情，最后分享喜悦给他们。

快乐的童年匆匆而过，快乐伴随着我步入了初中。我读的是离家较近的一所具有美术特色的中学，在当时还没有像现在这样大规模的专业美术高中，动辄有上千的美术生和成熟的教师团队。我所就

大学时期画的石膏像

高三时画的速写

高中时期下乡写生之一

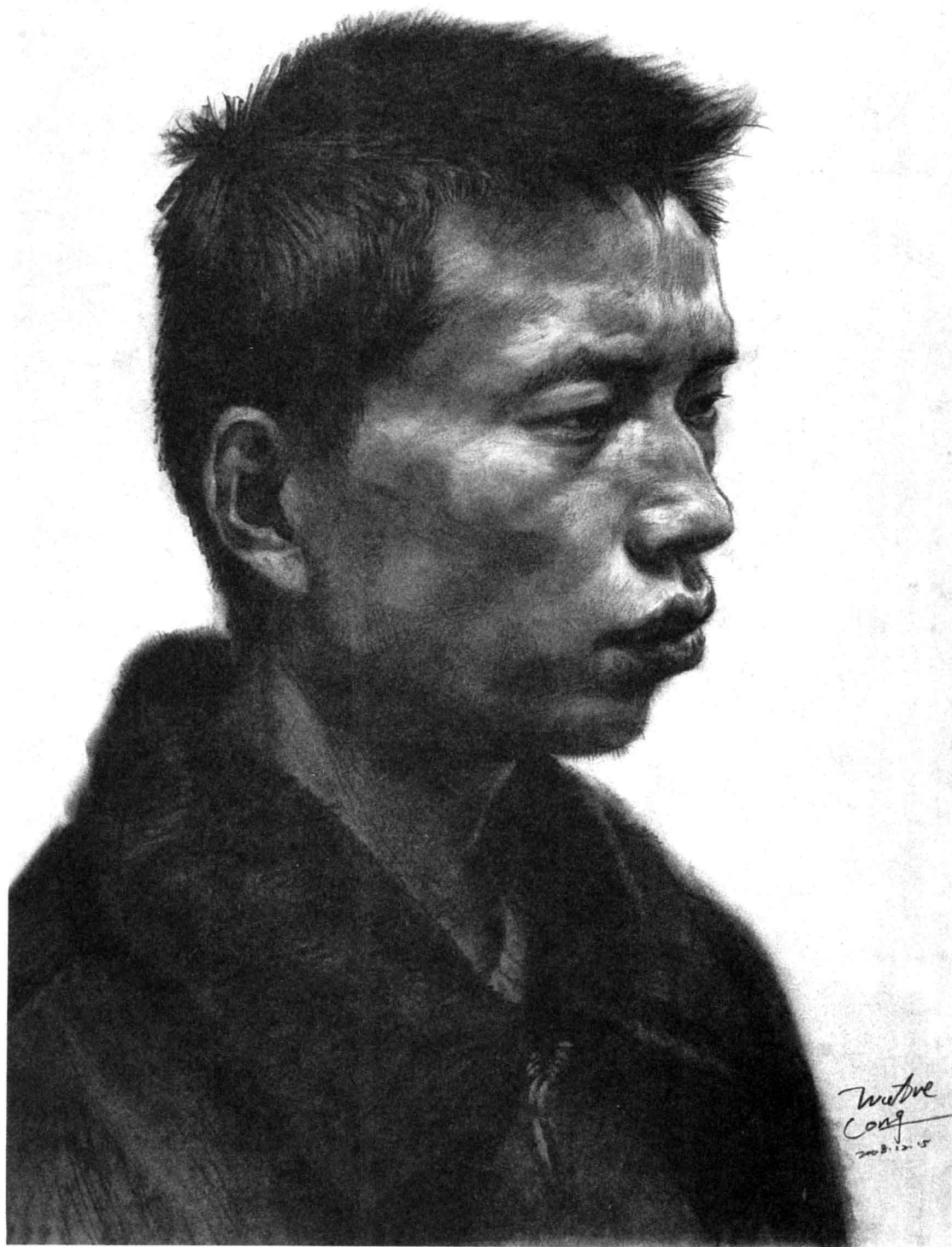
高中时期下乡写生之二

高中时期下乡写生之三

读的学校之所以有特色,是因为学校有单独的一个二层美术教室,还是木质结构的房子,走路会有很明显的脚步声,夏天虽热但在屋里很是阴凉,被蚊虫叮咬是常事。窗外的法国梧桐、阳光与树荫搭配在这很有传统风格的红色木楼前,仿佛一幅浪漫的风景画。我和班上几个喜欢画画的同学就是在这样一个让人流连忘返的教学楼里作画、嬉戏,享受着人生中最美好的青春年华。没有升学的压力,没有多余的干扰,完全沉浸在自己快乐作画的海洋中。

不间断的绘画学习使我不论在班上还是在课外美术补习班里都占据了佼佼者的位置,这种对画画的自信是解放我幼小心灵的钥匙。在初中的学习阶段,父亲积累的美术书籍为我开阔了眼界,除了平时的课堂练习,家里少不了父亲的教导,也正是从那时起,我知道了全国专业的八所美术学院,华中地区有湖北美术学院,在千里之遥的首都还有中央美术学院。在童年的潜意识里,那是一所全国最优秀的才子才能考上的最高学府,除此之外,并没有更多的直观感受。父母从来都是鼓励我把目标定得高一些,但其实在我有分辨能力的时候就已经为自己定下了一个不大不小的目标。

也正是在那年的夏天，全国电视台纷纷热播一部深受青少年欢迎的动画片——日本著名漫画家井上雄彦的作品《灌篮高手》，讲述的是一群热爱篮球的高中生为自己理想奋斗的励志故事。我从樱木花道、流川枫、宫城良田以及最喜欢的三井寿身上看到了不同的闪光点，那种不服输的斗志、那样尖锐的眼神、屡次跌倒但还是要坚强站起来的强大意志，都在我青春的记忆里积存着，成为点燃我未来梦想的宝贵精神财富。

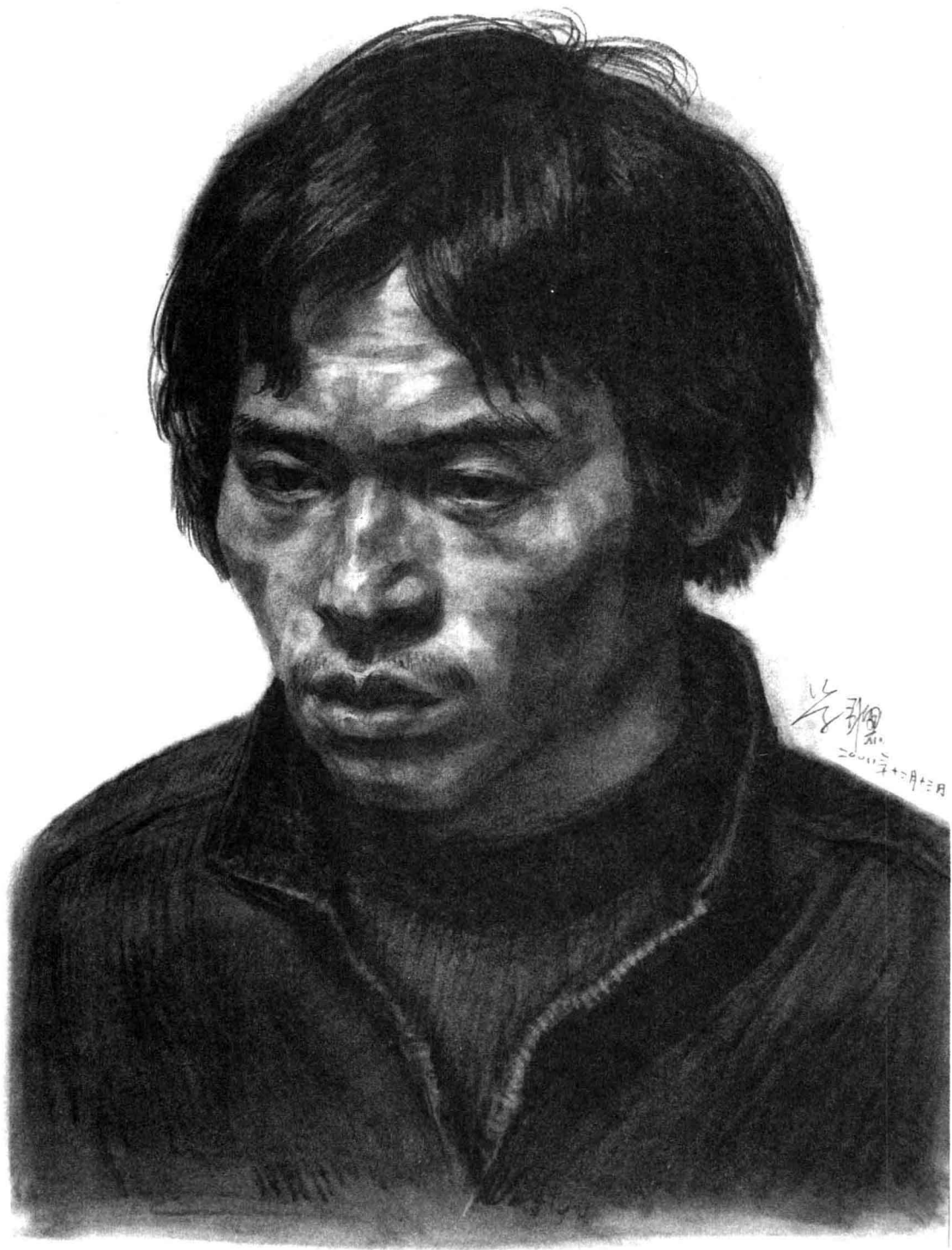
通过三年的初中过渡，我顺利升入了本校的高中部。那是在21世纪的第一个年头，对于新世纪人们都是抱有幻想的，包括我。经历了初升高的第一次淘汰，我开始对应试教育有了感性的认知。虽然还处在青春期，但那种非常叛逆的初中时期已经过去。随着成长，我懂得和遵守的不仅仅是家里的规矩，更多的是生活的规矩。

由于对绘画的痴迷，不可避免地耽误了自己对于文化课的学习，这也为我后来的高考留下了一个大的障碍。

2008年画的素描头像之一

高一下学期的时候，学校领导开始筹备组建专业的教师队伍，也是针对当时美术院校的扩招形势，动员年级里文化课不太占优势的学生选择学习美术。这样一来，本来不太多的美术生一下冒出了很多，填满了我所在的特长班。由于有意向的学员太多，还另外又设立了一个美术班，接近一百人。自己目睹和亲身体验了大学扩招带来的这种影响，内心还真不知是怎样一个滋味，一方面同学是多了，但其实真心热爱美术的人却是寥寥无几，更多的人是想走捷径迈进大学的门槛。

还好，在后来的学习实践中，证明了一个道理：“兴趣是可以培养的。”新加入美术班的同学，大多数是零基础，不懂专业的美术知识，顶多知道点美术常识，例如文艺复兴三杰是谁，齐白石和徐悲鸿是谁。但在老师的引导和周围环境的感染下，逐渐进入了状态，绘画水平也在一点点地提升着。

2008年画的素描头像之二

兴奋的高一阶段毫无心理准备地过去了，那一年的暑期美术训练至今难忘。每天必须按时到校，上午的前一个小时是速写训练，一般的教室不具备容纳五十人同时站立作画的空间，因此，我们必须要在操场旁边的树荫下集中授课。大伙儿围成一个大圈，由模特在中心自由摆动，我们按照老师的要求把握时间，一张一张地这样画着。看似枯燥无味的训练，都为我的将来打下了非常有用的基础。

在临集训前的一次授课时，老师的一句话深深地影响了我：“也许你通过一天的训练没有很大的进步，但是只要坚持下去，一个月、两个月、半年，你将会有质的飞跃……”说者无心听者有意，我相信那时没有几个人能理解其中的涵义，学习的毅力是靠每天坚持训练换来的。

学校安排的专业课训练时间就足够充实了，但我还是会抽空去少年宫启蒙老师的班上串门，尽量跟其他学校的学生能有交流和比较的机会。这样从中获得的不仅有分享学习经验的快乐，还能通过交流得到外部环境对自我的客观评价，这样可以帮助自己在学习过程中不断纠正需要改进的认识和态度。久而久之，和陌生画友交谈、在老师面前大胆发言，无形中培养了自己大方务实的性格。回想起自己性格的成长，那时通过绘画这条交友途径，还真是帮助我进行了不少情感上的宣泄。相对于其他学习文科或者理科的孩子，我有了一条排解心中压力和休闲的方式，这便是绘画带给我最大的快乐。

高三时画的速写

高中时候的我实在没有太多的娱乐时间,自己的爱好是那样地简单:画画、打篮球、玩游戏。不知道是不是老师比较器重我的缘故,自从上了高中,少年宫的高老师就再也没有向我提起交学费,每次去那里上课都很热心地教导我,若干年后他的用心得到了回报。

学校文化课和专业课占满了几乎所有能利用的时间,就连周末休息也改成了月休,这样我的自由时间更少了。再加上到了高二,肩上的担子也越来越重,作业量成倍增长,每天到校的第一件事就是补上昨天没有完成的作业。但这仅限于文化课,专业课留下的作业我都是认真完成。在美术课上,老师都要把同学们完成的作业评分大声地念出来,其目的也是想大家相互促进、相互学习,而每一次我都本能地以超出老师预想的质量完成任务。而在当时,我完全没有想到这一次次超出预想的表现可以换来自己执著的意志。一直到最后的高中毕业,我的专业成绩没有哪一次离开过榜首的位置。

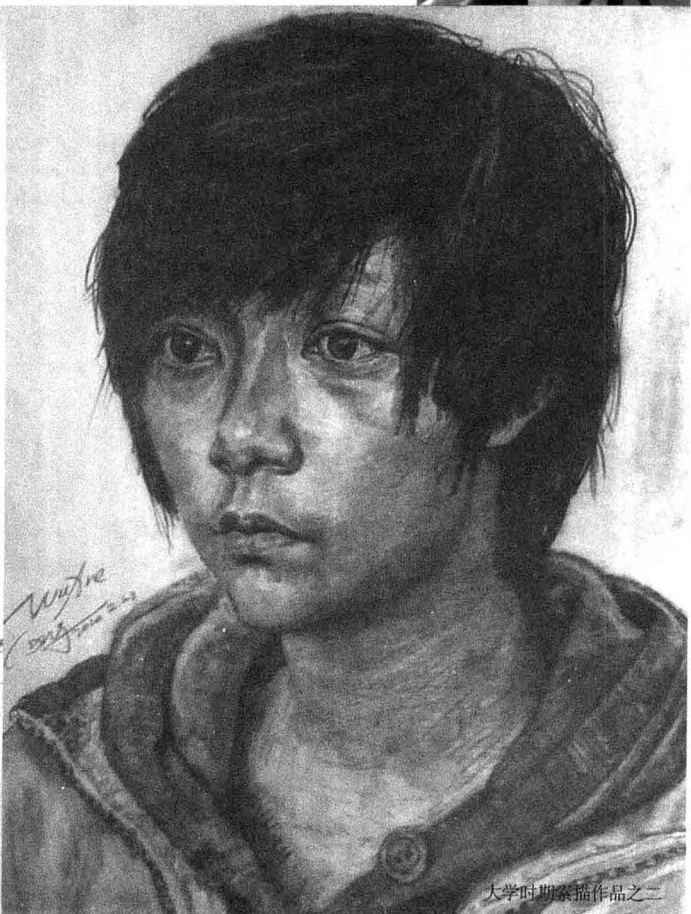
还记得《灌篮高手》中的一个片段,流川枫面对自己的教练坦言想去美国深造篮球技术的梦想,憨厚的安西教练却回答他:“等你成为日本第一吧。”这样一句简单而又蕴藏深刻含义的话,不仅点燃了流川枫为努力成为一位国内最优秀篮球运动员的理想而奋斗的斗志,也影响了现实世界的我。所以安西教练的话成为我高三阶段的座右铭,无时无刻不回响在我的脑海里。

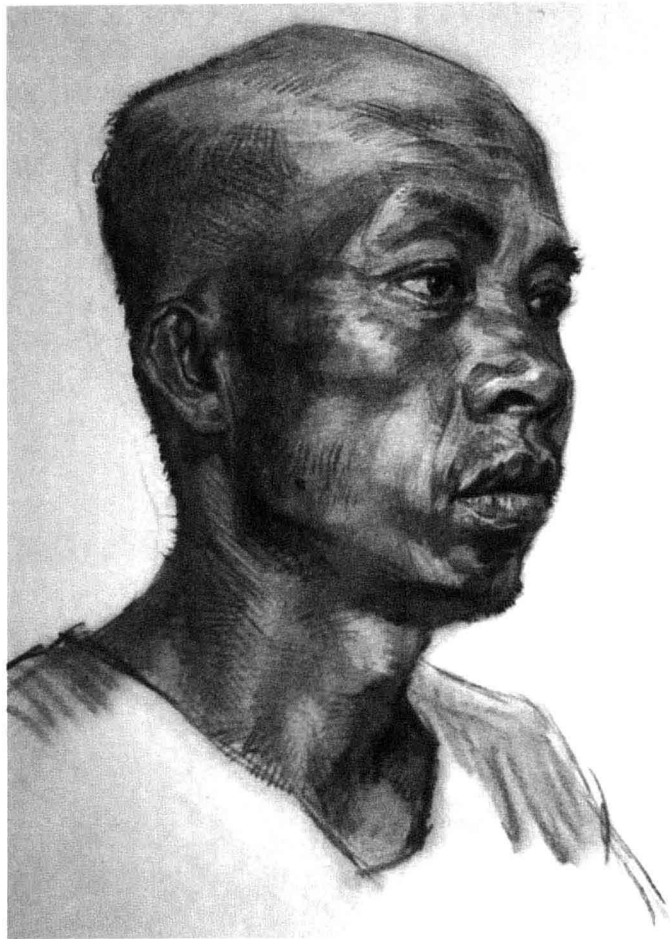
模特和作品

大学时期素描作品之一

大学时期素描作品之二

大学时期素描作品之三

大学时期素描作品之四

大学时期素描作品之五

一到放假，我就会拿出半天的时间去新华书店泡上几个小时，翻阅市面上所有感兴趣的艺术类图书，不论是西方还是本土画家，我基本上都了解一二，对不同画家的绘画风格开始有了自己的认识。鉴于考学的要求，那时期的审美主要还是停留在写实主义一派的风格，特别关注欧洲文艺复兴时期著名的达芬奇、米开朗基罗及法国现代派雕塑家罗丹、印象派画家等等，在一个有限的文化氛围里，那是我课外唯一能获得知识的途径。当时还没有像现在这样发达的网络信息，知识面只得靠书本和老师的口述获得，于是乎逛书店变成我的家常便饭。平时的零花钱很大一部分都会积攒下来购书，不仅有喜欢的漫画书还有介绍美术的理论书，更少不了东西方绘画大师的画册了。有时也会在街边找可以淘到好书的店铺或者倒卖书的小贩，价格很是便宜。但选书全凭个人眼光，自己总能幸运地购得偶遇的好画册，回到家里会兴奋地观摩到夜里。在我家床下还堆放着大量的漫画书籍，那是因为我的书柜不能满足现有书籍才想到的法子，尽可能把有用的书放进书柜里，而在父母眼里等同于浪费的动漫一类的杂志就只能暗藏在角落了。

从小在父母的引导下就已经明白一个道理：天外有天人外有人，如果想达到一个比较高的目标，就应该吃得苦中苦。其实这个年代所谓的吃苦也只是耐得住学习的枯燥。一次逛书店，我看到一位台湾作者的小说，其故事情节是根据他个人的经历改编的。他曾获台湾十大杰出青年称号，是一个了不起的人物，自幼父亲失明，母亲和大弟智障，一家14口人全靠他讨乞维生，在坟墓里、猪圈中睡觉。直到多年后，他凭着自己一股不服输的意志成为台湾一家防火公司的厂长兼生产部经理。他向世人证明了，乞丐也有出人头地的一天！那是一个让我感动的真实故事，回头想想自己所处的优越环境，饭来张口衣来伸手，还有什么理由不好好学习呢？我很知足地告诉自己，在人生最重要的关键时刻，应该清醒地意识到自己的处境，这样年轻无所畏惧的大好时光应该利用在对自己未来有价值的方面。

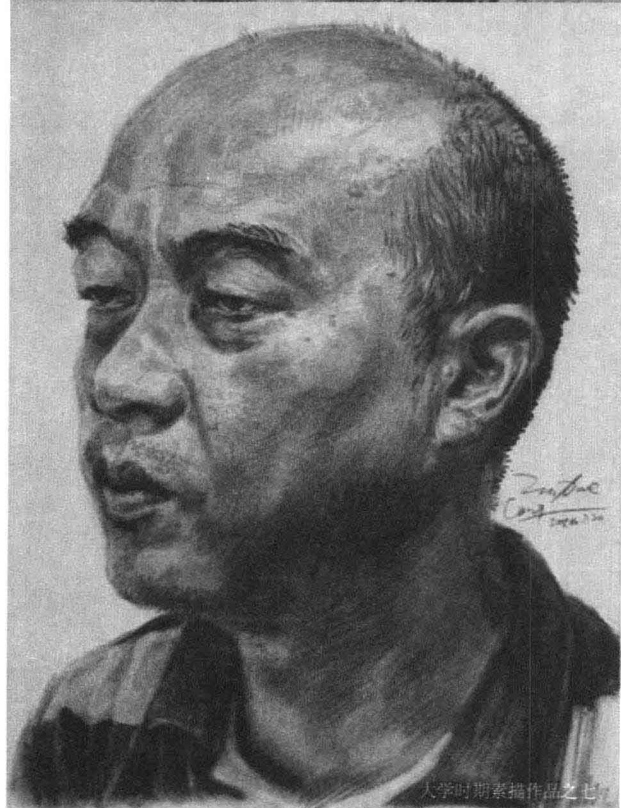
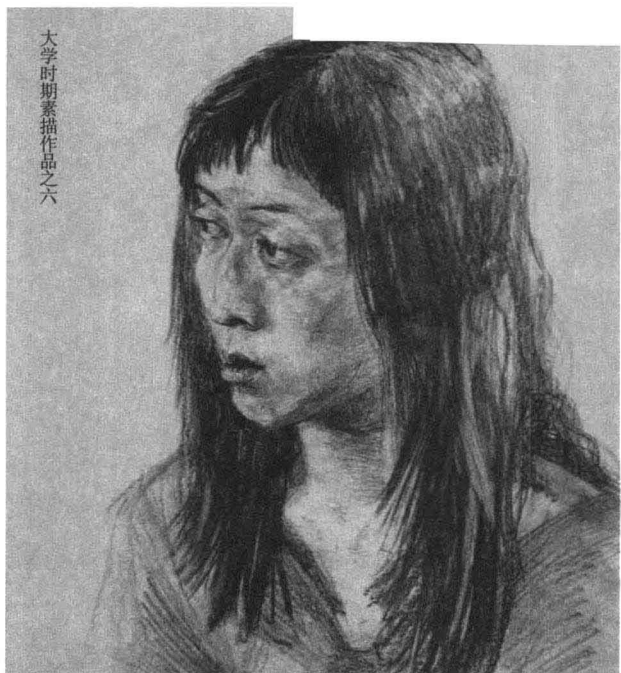
形成对比的是每到下课后短暂的课间休息，所有的男生会围在书桌前讨论他们关心的网络游戏。看着他们那样专注课外的话题，我完全理解他们的现状，这些都是一种对即将面临升学压力的释放，而我在课后则会偷偷干着一件没有任何人注意的事情——每到下课，我就会冲到一楼画室，继续做着自己给自己定下的任务。

时间过得真是很快，一转眼到了年底，转年初就要开始全国艺术类的考试，紧张的气氛开始在班上呈现出来，所有同学都表现出从未有过的安静和专心。因为一直以来我都是以造型扎实为优势，经过多次与老师和父母的交流，我把最终目标定位在报考纯绘画方向，这其中包括国画、油画、版画和雕塑，心中从小建立起来的写实标准就是我那时候的前进方向。然而在一次和老师交谈中，我得知天津美术学院有一位名声享誉海内外的工笔画家何家英先生，他的作品看上去至纯至美，完美至极，在我心目中那简直可以和西方的油画写实作品媲美。陡然之间，我无法抗拒那样唯美的技法所传达给观众的气息，我被深深陶醉了。从那以后，我决定了后来报考专业的方向就是国画。

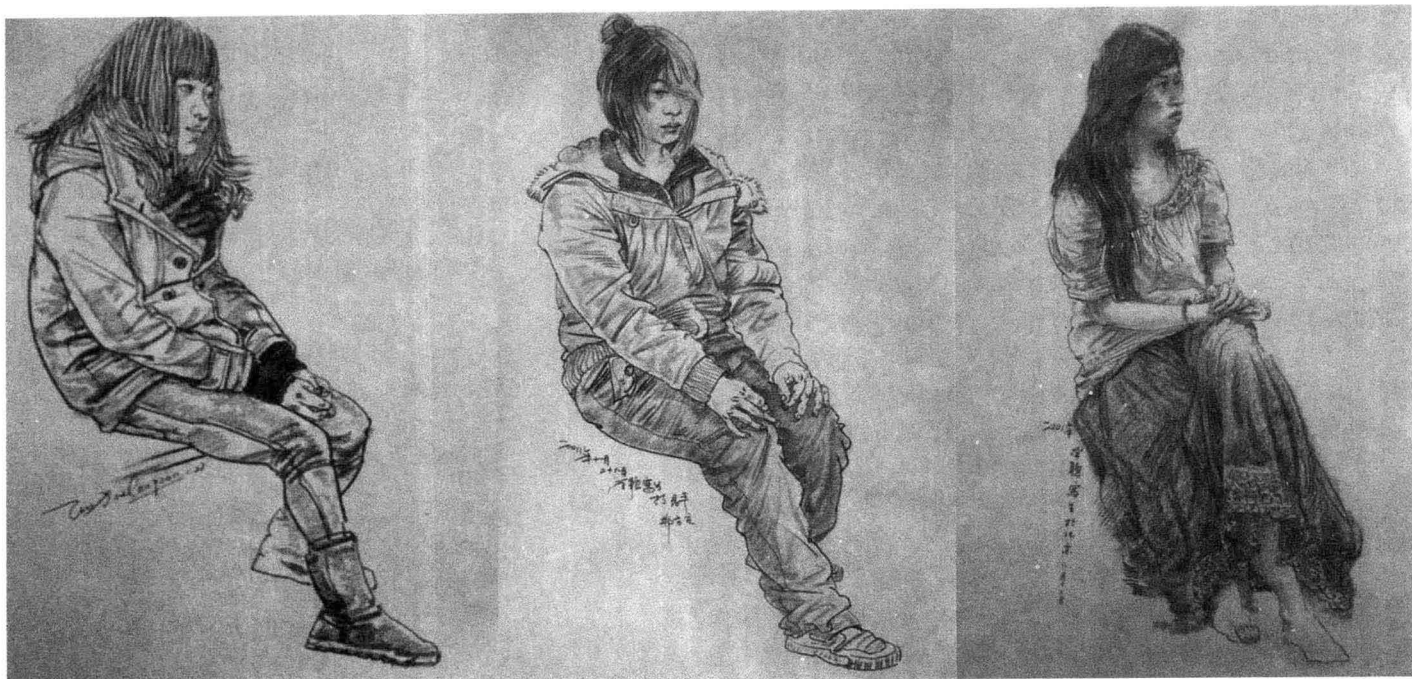
大家都在忙碌地选择考试院校，而在我心中那已经是早有定论的事情了。为了不让父母担心，作为班上画画的尖子生，我依然还是选择了七所不同层次和不同地域的院校报考。我自己明白这样做的目的仅仅只是为了通过考试来适应考场环境，所有一切的准备工作只是为了三月份举办考试的中央美院。在这期间，为了能更好地达到预期的成绩，我查阅了所有关于中央美院考试的相关信息和资料。既然在地理位置上没有优势，就只能靠自己 go 领略书中所描述的奥秘了。我一遍一遍地观摩书中刊登的作品，查阅考试范围和相关专业的介绍，尽一切努力去接近学校的要求。这样的要求从没有在脑海里停止运转，就连睡梦中都会见到考试现场的景象。

在经历了第一场院校考试之后，我完全有信心去迎接后来的挑战，多年积累下来的基本功此时完全派上了用场。在考场里无非就是抓住两点，对时间和答题质量的把握，但这两点也往往是相互影响，高手都是画得又快又好，因为他们有量的积累，复读生普遍比应届生能取得好成绩也就不足为怪了。

大学时期素描作品之六

大学时期素描作品之七

大学时期人物速写系列之一

大学时期人物速写系列之二

