

中央美术学院优秀课程

喻红的素描课

编著 喻红
主编 戴士和

- 素描静物单元
- 素描人物单元
- 素描人体单元

生动再现 中国殿堂级美术学院经典课程
高清呈现 中央美术学院校藏历届优秀素描作品

广西美术出版社

中央美术学院优秀课程

喻红的素描课

中央美术学院

油画系

喻红素描课

教案

自	年	月至	年	月	保管期限	
本卷共		件		页	归 档 号	

全宗号	目录号	案卷号

目 录

素描启示录	1
喻红的素描课	3
素描静物单元	3
素描人物单元	18
素描人体单元	27
中央美术学院校藏历届优秀素描作品	35
中央美术学院素描课学生学习心得	52

图书在版编目 (CIP) 数据

中央美术学院优秀课程 / 喻红编著. — 南宁: 广西美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-80746-623-9

I. 中… II. 喻… III. 素描—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第210558号

喻红的素描课

YU HONG DE SUMIAO KE

编 著	喻 红	社 址	广西南宁市望园路9号(530022)
主 编	戴士和	制 版	广西雅昌彩色印刷有限公司
出 版 人	蓝小星	印 刷	深圳雅昌彩色印刷有限公司
终 审	黄宗湖	开 本	787mm × 1092mm 1/8
图书策划	苏 旅	印 张	7
责任编辑	梁秋芬 李 冰	印 数	3000册
装帧设计	胡 马	版次印次	2009年1月第1版第1次印刷
监 制	吴纪恒 凌庆国	书 号	ISBN 978-7-80746-623-9/J · 1017
出版发行	广西美术出版社	定 价	38.00元

素描启示录

喻红

素描没有华丽的色彩，没有太复杂的观念，它是一种最朴素的绘画形式，朴素到仅仅几根线条，几片明暗就把画者的智慧和功底毫无遮拦地呈现出来。所以，你如果喜欢一个画家，一定要看看他的素描，因为素描往往是不经意的、缺乏功利性的、没有经过矫饰的文本，你可以读出画者的心境和气息。

学画的第一堂课，常常是素描课，一张纸，一支笔，画一个鸡蛋或一只杯子。看似简单，但能用一生把一个鸡蛋或一只杯子画出意味的人并不多。

中国很多热爱美术的孩子从小学到初中，再到高中，为了高考每个假期和周末都在大大小小的考前班里度过，学习最基本的素描：几何形体、静物、分面像、石膏像、头像、胸像。紧接着考入大学，进基础部，油画系基础部，画半身像、全身像。当我开始教这些学生的时候，他们都已上大三、大四了。如果从初中算起，每人至少学过六七年画，素描也画过上百张。我常常问自己：我能教给他们什么呢？

2007年10月、11月是我的素描课，学生是刚进三画室的三年级学生，他们基础整齐、聪明好学、性格开朗、见多识广、心高气盛。

第一次作业是素描静物。一看表情就知道他们已经被太多的素描静物画顶着了，脑子里全是应考的衬布和瓶瓶罐罐，不知道生活里有很多不一样的静物。教室里凌乱地堆着画板、画架和杂物。我让几个同学把角落里有几个格子的一个储物柜拖到教室中间，柜门开开合合，敞着的柜门里黑洞洞的，同学们兴奋地往柜子里填塞各种东西：饭盒、鞋、布、头骨。我们一起在前景的位置摆上涂成迷彩的柜子，还有各种鸟类标本，看起来像仓库的角落。我们尽量把这组大型静物摆得丰富而有层次。

同学们的眼睛开始发亮，他们需要挑战，需要激情。他们可以任意选用素描材料，铅笔、炭笔、木炭条、水墨、水彩、色粉、油画。可以在构图上自行取舍物品，但要求先画小稿，经营画面结构的过程是必不可少的。

在裱好的2米大纸上起稿，同学们很过瘾。听着笔在纸上沙沙地划过，心中快乐。两天后我来上课，发现大部分同学的画面只有构图没有透视。他们以前没画过这么大的组合静物，缺乏组织画面的能力。我根据每个人的位置和高度帮他们找到画面上的视点。这点至关重要，找到视点，他们自己就可以很容易地找好透视线，把凌乱的东西放到地平面上也不太难了。

第一周的时间都用来经营位置和透视。第二周开始深入。这组静物的主色调是重灰色，首先要教他们理性地观察丰富的灰阶，敏锐地分析前景、中景和后景的空间层次。班里人多，画幅大，几乎每个人都没有后退观察的地方。站在狭小的空间

里帮同学看画，对我来说也是一种挑战。在一段时间的顾此失彼，手忙脚乱之后，大部分同学开始渐渐掌握主动自觉的分析判断方法，我的工作也开始轻松下来。

学生们的热情很高，除了每周五个上午的课时外，都在下午和周末加课。为了使作业完成得更充分，又加了一周时间。第三周在深入的过程中要求刻画质感，体现完整性和画面节奏控制。有的同学慢慢觉得画得差不多了，我帮他们分析不同形的走向、质感和量感。当他们挑战自己的极限，画出以前没有观察到的东西时，忽然又发现了一重明朗的天空。节奏控制是我着重强调的，复杂的画面在经过多次反复的深入之后，往往会显得孤立、死板、面面俱到。必须强调画面主体，把握节奏的轻重缓急，才能使画面呼吸、灵动。

三周的静物课下来，同学们对素描的兴趣高涨，发现原本枯燥、单调，令人怯步的素描可以画得这么让人兴奋，可以画得别有天地。发现自己可以看到这么多以前没观察到的东西，发现自己开始想这么多以前没有思考过的素描问题，对每一个人来讲，都是一个很大的飞跃。

第二次作业是素描男肖像。进来的高个模特年轻，瘦削，穿着平常。这样的模特画得太多了，看了让人没有欲望去画。我带着学生去教具组，翻箱倒柜想找些他们没画过的东西，终于在角落里找到了一件不知年代的军绿呢子大衣。模特穿上大衣，带上钢盔，手握大刀，分腿而立。无名电影的士兵形象出现在教室里——眼睛藏在钢盔的阴影下，握刀的手在天光下异常突出。人物的空间和虚实意味成为学生兴趣的起点，他们开始主动地画草图，找位置，进入作画状态。

问题出现了，要把看似左右对称、动态简单的人物合理地放在画面里并且和地面关系舒服，并不容易。大多数人看模特的头略有仰视，而看脚却是俯视。竖构图的2米大画立在地上，当蹲下画脚的时候，脚的透视就变了。处理这样的情况，决不能照抄，要按自己的视点观察，记住并理解腿和脚的形体结构，再画到画面上，这就要求强调对人体结构和形体的理解和整体的控制力。

经过了几天的形体调整，进入深入阶段。很多同学画惯了考学头像，把阴影里的眼睛画到了阴影前面。我提示他们整体观察，梳理人物的空间虚实关系，并在画面上清晰明朗地体现出来。把阴影里的东西画得弱而结实，把受光的部分画得强烈而丰富。模特虽然穿了肥大厚重的大衣，但人体结构并未因此而弱化，同学们以前画的全身人像不多，帮助他们在空荡荡的大衣里找结构和体积成为我后来的主要任务。等大人物写生使同学们对人的体量和空间有了切身的体会，模特各部位的虚实节奏使他们更加意识到整体的控制力是何等的重要，为下一张

人体素描做好了准备。

第三次作业是素描老人体。为了发挥学生的自主性，我让他们自己摆这次两周的作业。当我走进教室，看见一个干瘦的老人平躺在空空的折叠床上，光从天窗上泻下来，操劳多年的生命陈示在面前，我想他们一定发现了某种感动。

人体结构复杂，变化多端。躺下的时候各部分都发生了透视变形，一层一层的形体倒下推远。第一周的时间用来起轮廓并不夸张。有的角度一条腿会变得出奇的长，而另一条腿会变得异常的短。2米的纸不算小，把叉开的四肢放进去，确实需要费些时间。

人在没有衣服遮蔽的时候，所有形体和结构都暴露无遗。充分理解每个形体的特征，分析每个形体的起始，归纳每个形体的形状，使每一个因透视而看不见的关键点都藏而有形，成为整个人体框架的有机部分。这些都是这两周里我和同学不断讨论的内容。

把握形体的空间感在这个作业里显得尤其重要。透视和光线使人体具有了光影和虚实。我要求同学们分析形体的虚实，特别是轮廓线的虚实。有的同学概念地以为，前景应该实，远景应该虚，但事实往往相反。我强调应该相信自己的眼睛，去观察所有的关系，而不是在画面上生硬地套用概念。

观察老人身上常年劳动锻炼的肌肉和松弛的皮肤，表现

骨和肉松紧软硬的质感不仅需要冷静的分析，更需要细心的体会。我希望每一个同学都能有一双关怀的眼睛，去关怀周围的一草一木，去关怀我们生活在其中的人群和环境，去体会生命的过程，去体会生存的无奈和艰辛，这样他们所掌握的一切才不会只是技巧，而有可能在某一天转化成艺术的能量。

七周素描课在紧张、兴奋中过去了，经过琢磨，反复，磕碰，讨论，疲惫，无奈和峰回路转，每个同学都有了长足的进步和丰富的收获。这些快乐互动的日子，不仅留下了美好的记忆，也获得了高度的肯定。2007年3月，我和三画室三年级同学共同完成的素描课，被评为中央美术学院优秀课程。同时，周栋的素描静物作业获得中央美术学院2007—2008学年在校生获奖作品展一等奖，杜鹏骄的素描静物作业获得中央美术学院2007—2008学年在校生获奖作品展二等奖，柳慧婷的素描静物作业获得中央美术学院油画系第四届“画室开放日”优秀写生作品奖，其他同学的作品也受到了广泛的好评。

我为他们感到骄傲，希望那些共同度过的日子能够对他们有所帮助，希望有一天他们终于可以画出有意味的鸡蛋或杯子。希望素描的启示会使他们的艺术道路走得更深、更远。

2008年6月18日于北京

喻红副教授（前排右二）和油画系第三工作室三年级学生在课堂上

此为试读，需要完整PDF请访问 www.000book.com

素描静物单元

课时：60课时

学生人数：11人

教学要求：

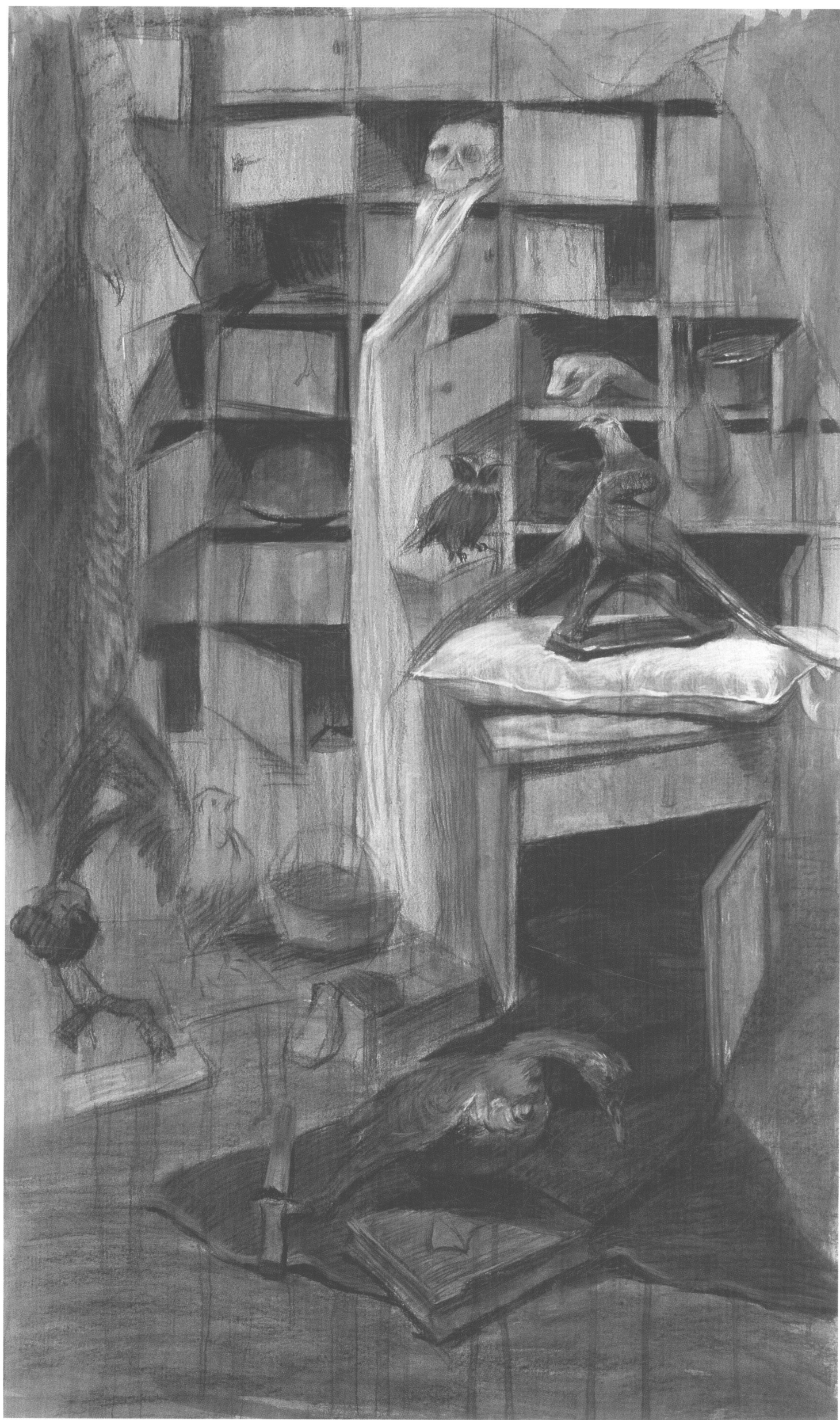
1. 为了更好地研究大型静物的复杂关系，要求作业尺寸在150cm—200cm之间。
2. 推敲构图，归纳静物各部分的透视、空间关系。
3. 研究复杂丰富的黑白灰层次关系。
4. 培养对大画面的控制把握能力。

静物（步骤之一） 200cm × 120cm 色粉 周栋

静物（步骤之二） 200cm × 120cm 色粉 周栋

静物（步骤之三） 200cm × 120cm 色粉 周栋

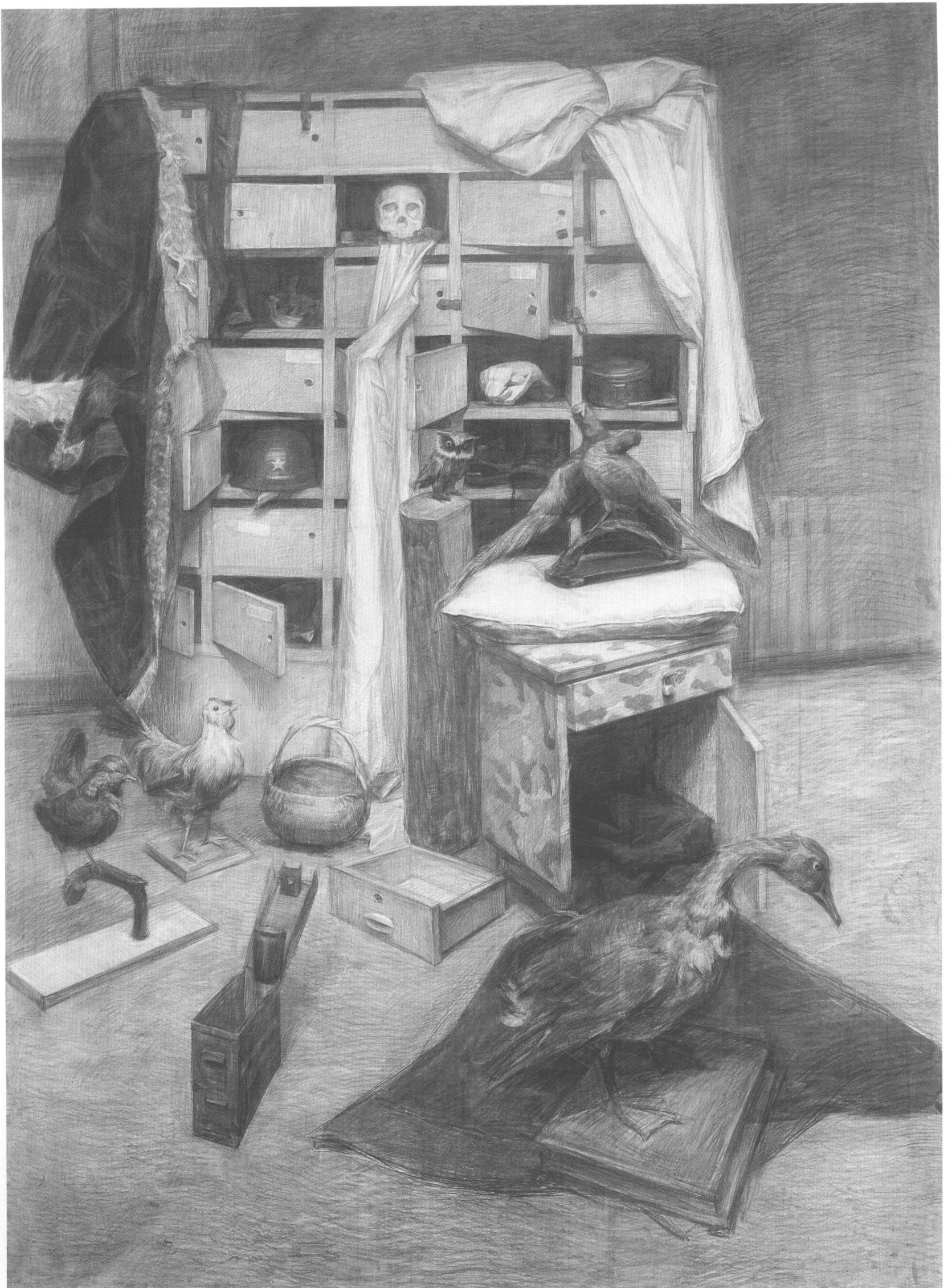
静物 200cm × 120cm 色粉 周栋

静物 198cm × 105cm 铅笔 陈文佳

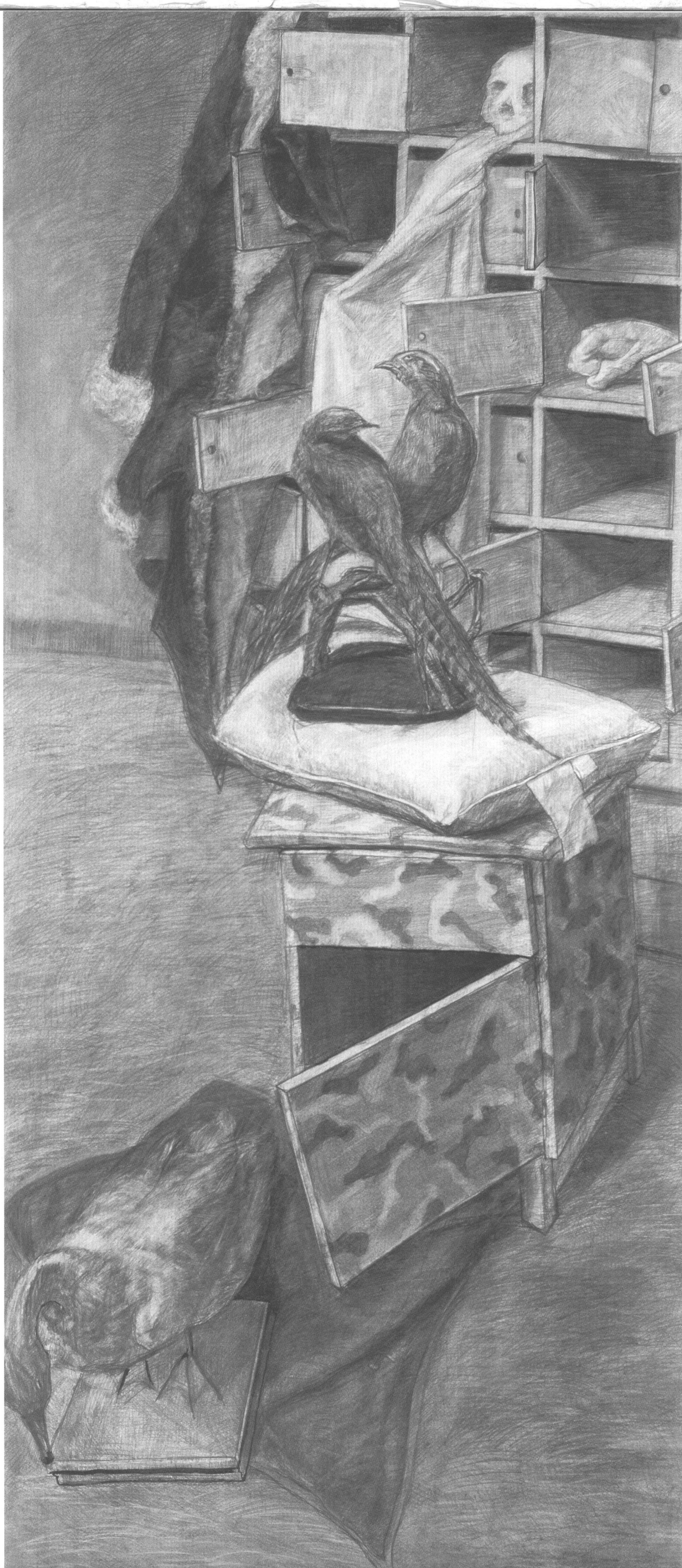

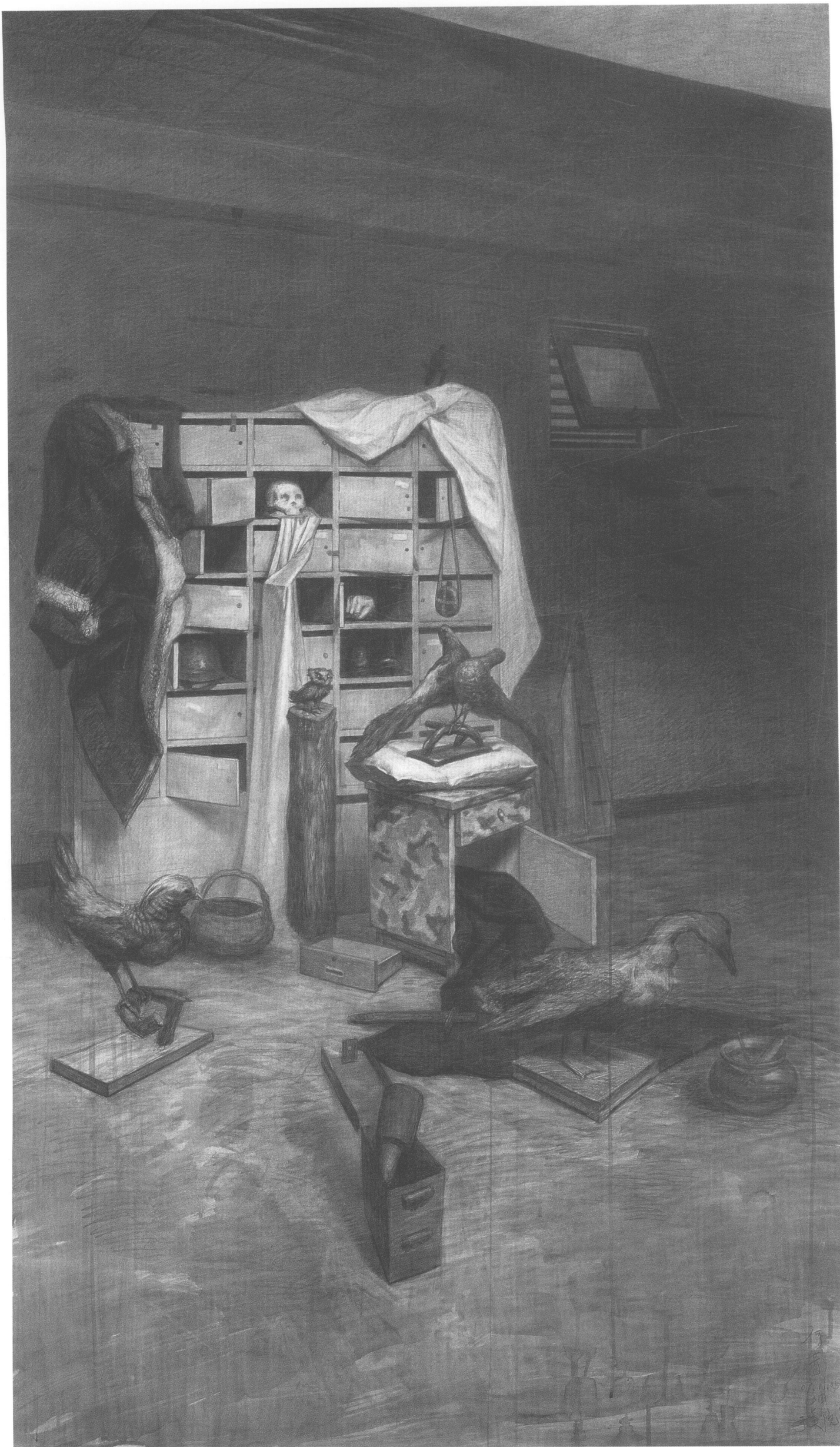
静物 197cm × 105cm 铅笔 柳慧婷

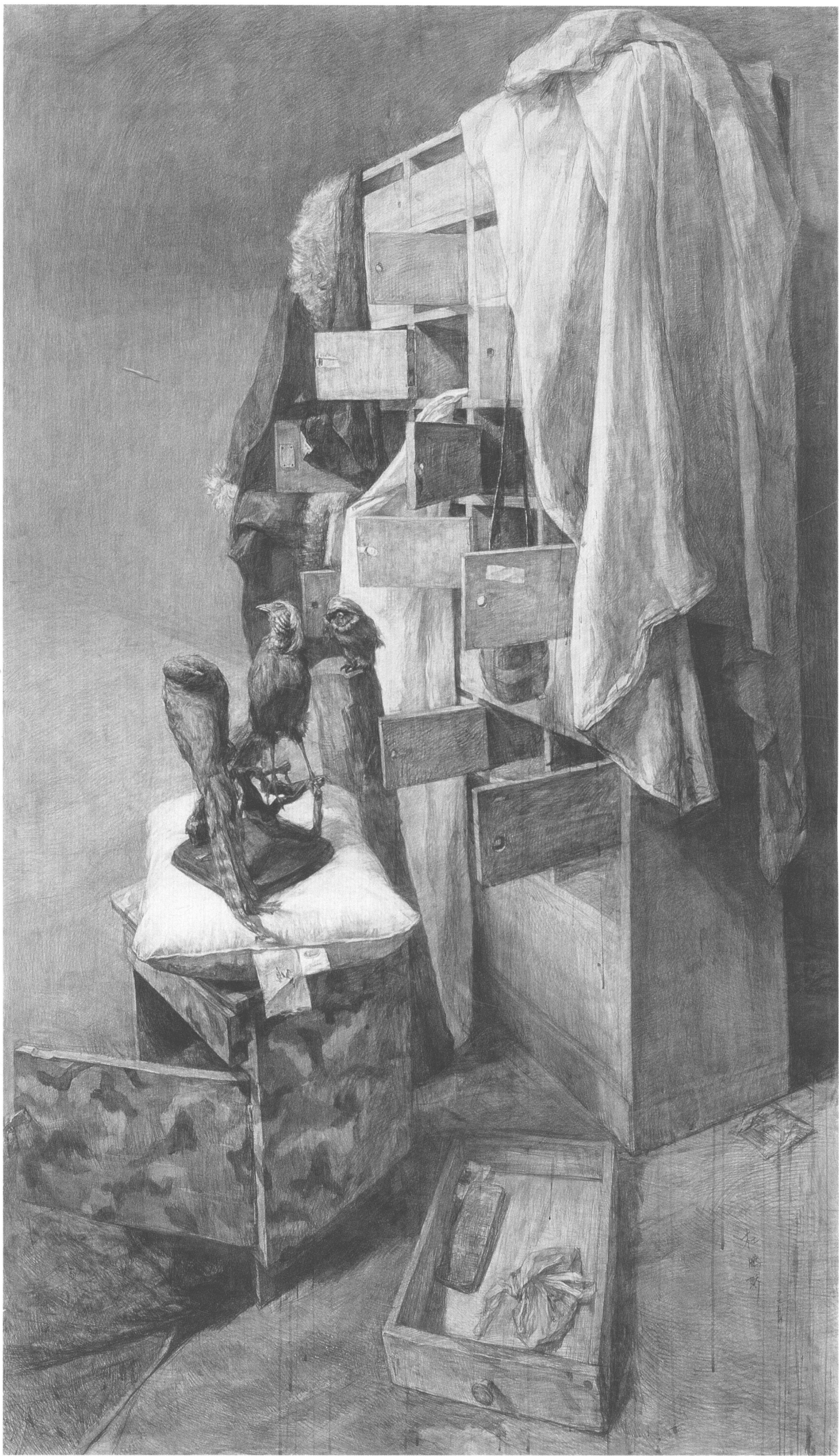
静物 171cm×121cm 铅笔 李筱

静物 156cm × 70cm
铅笔 邓常君（留学生）

静物 184cm × 105cm 铅笔、水墨 何芳

静物 215cm×121cm 铅笔、水墨 杜鹏骄

静物 157cm×87cm 铅笔、水墨 孙育慧