

中央美术学院

培训中心

美术高考辅导教程·综合篇

MEISHUGAOKAOFUDAOJIAOCHENGZONGHEPIAN

主编：胡志敏
编著：韦云

安徽美术出版社

中央美术学院

主编: 胡志敏 编著: 韦云

安徽美术出版社

培训中心美术高考辅导教程·综合篇

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院培训中心美术高考辅导教程·综合篇 / 胡志敏主编; 韦云编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2004. 12

ISBN 7-5398-1332-6

I. 中... II. ①胡... ②韦... III. 美术—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111863号

丛书主编: 胡志敏

本册编著: 韦云

责任编辑: 张艳新

装帧设计: 陈涛

徐伟

责任校对: 杨翰

中央美术学院培训中心美术高考辅导教程·综合篇

韦云 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥杏花印务股份有限公司印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4

2004年12月第1版

2004年12月第1次印刷

ISBN 7-5398-1332-6

定价: 26.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

學而不倦
海人不倦

中央美术学院前副院长、教授侯一民先生为本书题词
以勵後學
甲申 侯一民

著名画家、中央美术学院前副院长、教授侯一民先生为本书题词

序

中央美术学院培训中心(原中央美术学院业余美术学校)从1979年建立开始,到今天为止,已走过了25年的历程。经过初始的创业阶段和后来的发展阶段,迈入了21世纪的今天。她为美术基础教育做出了突出的贡献,其成果丰硕,桃李满天下。

中央美术学院培训中心的教学是严格按照中央美术学院的教育体系来实施的。但由于生源的情况不同,水平参差不齐,故而在教学伊始就进行分类。在类别的框架里,从简单到复杂,包括素描、色彩、速写及写生等教学内容。其中素描教学因作为培养学生造型基础能力的重要手段而占重要地位。培训中心集中了专业较为突出的教师,将素描教学作为重点,由浅入深,循序渐进,根据教师教学的特点及学生的理解能力,在强调理性的同时加强对学生的感性认识,通过课堂训练与户外写生、素描与速写相结合的教学方法,形成多元化的素描教学方式。在色彩教学中,培训中心主要培养学生对色彩的审美感受,掌握色彩表现的语言规律,这是色彩教学中最核心的课题。如在解决学生对色彩理解的问题上,教师从色彩的关系入手,让学生慢慢开始探索色彩的奥妙,并通过写生结合、色彩记忆、想像练习等方法,让学生对用色造型从认识到理解,到最终掌握。在静物写生的训练达到一定程度时,组织学生到户外进行写生,捕捉色彩在自然当中的丰富变化,使其更进一步地运用色彩,为今后进入高等艺术院校打下良好的基础。

中央美术学院培训中心推出的这套书是从近年来到培训中心学习的学生作业中挑选出来并编集成册的。它记录了培训中心在美术教育领域中如何对学生进行造型能力、观察能力、素质培养、个性发挥等方面的培养。对于从事基础美术教育的同仁,准备加入美术行业的学子以及对美术具有一定兴趣的读者,可能会有一点益处。这套书较全面地介绍了美院培训中心的现状、教学范围、教学特色和教学体系,以及在基础美术培训和应试美术教育方面所取得的成就,同时也是中央美术学院培训中心这25年来教学成果的展示与总结。

通过这套书,希望能给从事基础美术教育的工作者们提供参考、交流和借鉴的平台,并与同仁共勉。也希望能给许多梦想长大了走艺术之路的学子们提供一些帮助。

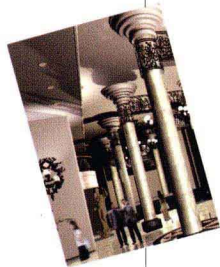
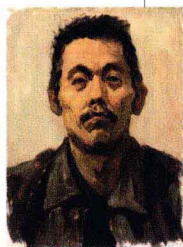
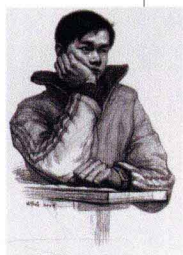
成就已成为历史,社会良好的赞赏是对我们的激励与鞭策,新时代赋予我们更高的责任感。我们培训中心全体教职工将责无旁贷,努力为国家和社会培养出更多更优秀的人才,那也将是我们最大的欣慰!

谢谢!

胡志敏

2004年7月4日

目录

1 美术成材的起点

1 中央美术学院培训中心发展史

3 品牌建设

5 中央美术学院培训中心教学体系

13 素描作品赏析

33 色彩作品赏析

53 设计作品赏析

TRAINING CENTER OF CIFA

TRAINING CENTER OF CIFA

中央美术学院
培训中心 25 周年
美术教学成果回顾

美术成材的起点

業精于勤
藝無止境

萧淑芳

著名书画家、美术教育家萧淑芳先生（吴作人夫人）为中央美术学院培训中心题词

中央美术学院培训中心发展史

中央美术学院培训中心是中央美术学院所属的中等美术培训学校，是中央美术学院阶梯教学的基础培训部门。该中心从创办以来，已为社会培养了大量的专业人才，也为中央美术学院和全国其他各艺术院校输送了很多优秀学生。在美术基础教育方面，为社会做出了一定的贡献。

美院培训中心的前身是1979年创办的中央美术学院业余美术学校。创办初期的设想是为了学院内部一些非专业人员掌握美术专业知识和技能，以便在日后工作中更好配合和协调教

中央美术学院培训中心美术高考辅导教程

Zonghe

学工作而开设的美术培训班。学校当时位于王府井校尉胡同五号美院院内，因学院场地较小，故培训班改在院地下防空洞里。起初只是院内部职员学习，后来很多外单位人员以及院内职工亲属也都纷纷加入。渐渐地培训不只限于院内职工，也开始面向社会。这一微妙的变化，可能连院领导都没有预想到，它使专业美术走向社会，为日后大多数没有条件学习美术专业的社会人员以及学生提供了学习机会，使得他们通过学习有可能逐渐成为美术专业人员。并且把在学校里学到的专业知识和社会需求有机地结合，成为典范，以至于现今一部分学院里的中青年骨干教师和各单位的专业美术人才，现在只要提起在此学习之事仍然觉得受益匪浅。能产生如此的社会效应，确实出乎意料。

美术培训对外开办之后，美术爱好者报名踊跃，经常出现报名队伍如长龙一般，从校内一直排到校外的马路上。当时有这么多的美术爱好者来参加学习，让学院领导及教师在意外高兴之余，也深深意识到自己肩上的责任之重。然而当时的教学条件较差，教学环境也很艰苦，在院领导带领教师们不断努力确保教学质量，逐步改善教学设施的情况下，形成了今天培训中心最初的雏形。

美院培训中心的发展离不开学校的自身努力，也离不开院领导、教师以及各职能部门和各界人士的指导、关心和帮助。中央美术学院许多专家、教授曾在此为学生举办讲座，也经常给美院培训中心提出很多合理化建议，著名书画家、美术教育家萧淑芳先生（吴作人夫人）还欣然为美院培训中心题词：“业精于勤，艺无止境。”这两句名言已成为美院培训中心的校训和每个学生永远追求的目标。

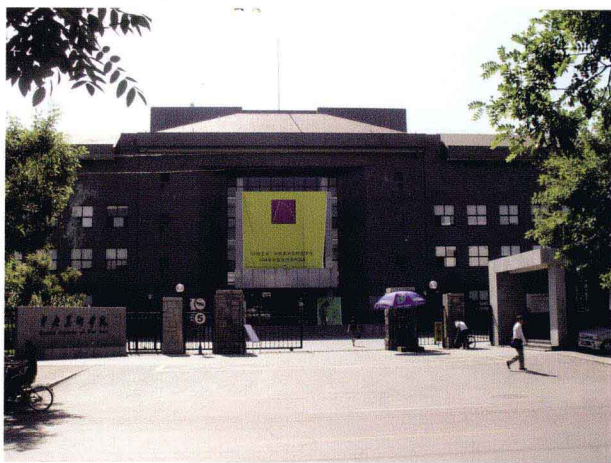
中央美术学院培训中心是中央美术学院所属的中等美术培训学校，至今已有 25 年的历史。

经过校领导 and 众多师生的努力，现在的培训中心已初具规模。教学设施齐全，学生的学习热情十分高涨。

让学生相互交流，定期点评作品，是培训中心的一个优良传统。

中央美术学院是中国艺术界最高的学府，也是众多学子心目中向往的一个神圣的艺术殿堂。

培训中心的教学以中央美术学院的教学体系为基础，由中央美术学院富有教学经验的教师、研究生、毕业生任教。因材施教，全面提高学生的专业技能和审美修养。

培训中心每年有大批学生考取中央美术学院和全国其他知名艺术院校。

品牌建设

经过25年的努力，中央美术学院培训中心已成为基础美术培训和专业美术培训的品牌。这25年来，凝结了很多领导、教师以及各部门工作人员的心血，培育了一批又一批的优秀人才，对国家和社会做出了巨大的贡献。学校建立至今，教学质量永远是第一位的，无论是教学管理、配套设施、教学计划与研究等，全部围绕着“教学质量”这一中心来开展工作，我们的品牌是教学质量的体现，也是对教育下一代责任的体现。

教学质量

培训中心在教学过程中强抓教学质量，在教学管理中教学质量是放在首要位置的。培训中心主任胡志敏先生每次在校会上都会着重强调教学质量的重要性，强调一定要高标准严要求，要求教学质量不应停留在原有的水平上，应努力进一步提高，这样才能无愧于众多学生及家长的期望，无愧于社会各界给予的赞誉。

中央美术学院培训中心的教学风格和教学体系秉承中央美术学院传统，本着扎实严谨的教学态度，应用于教学过程中。作为基础美术教育培训，由于入学的学生年龄大小不一，基础也参差不齐，学生的内在素质和艺术素养也有所不同，老师会采取因材施教的教学方法。对于一些绘画基础较差的学生，老师会教会其如何观察所要描绘的物体，怎样把感觉到的印象画在纸面上；对于有一定绘画基础或基础差但有一定审美能力的学生，老师则在解决造型塑造及把握方面下功夫，让学生了解绘画整体与局部的辩证关系，同时鼓励学生发挥自己的想像力，让学生自己掌握对于绘画对象的感

觉。同时，在教学中也注重其个性发展，以保证教学质量。

每期培训结束，领导和老师都会开研讨会，总结每期的教学经验，提出好的教学方法，对一些存在的问题进行讨论，寻求解决问题的方法，来提高教学质量。

教学管理

良好的教学管理会使教学质量得到保证，会使教学秩序井然有序。在教学过程中，校长亲自监督、协调各部门人员之间的工作。学校制定了一系列规章制度，各部门及负责人不仅各负其责，也相互配合，为教学工作的顺利进行提供强有力的保障。在教学的安排、教学道具的供应和保管、师生安全、卫生管理等方面都步步到位。每个部门定期向校长汇报情况，出现问题时及时解决，使学校成为一个有机的整体，并确保学校良性循环发展。中央美术学院培训中心发展至今，管理方面的成就功不可没。

教学研究

为了使培训中心的教学质量、教学队伍的专业水平得到提高，使教师接触掌握到最新的教学讯息，学校还成立了教学研究室。在每期的教学任务完成后，所有的教师都必须参加教学研究讨论会，讨论上一期的学习计划完成情况，并制定下一期的学习计划。同时也请专家教授来做学术讲座。这些方式和举措，丰富了学校的教学内容，使学术气氛更加浓厚，为教学质量的提高打下了坚实的基础。

培训中心的学生在认真地听老师讲解作品。

培训中心拥有一定数量的画册，也经常组织学生参观一些展览，举办讲座，尽量让学生开阔眼界。图为老师在课间为学生讲解分析色彩作品。

在培训中心，老师与学生的关系十分融洽，很多事情老师都亲力亲为。图为老师在为学生示范怎样装订画纸。

中央美术学院培训中心教学体系

中央美术学院培训中心传承中央美术学院严谨的教学模式和扎实的教学风格,同时根据自身的情况做了相应的调整。现今所设专业有美术和电脑美术培训部。

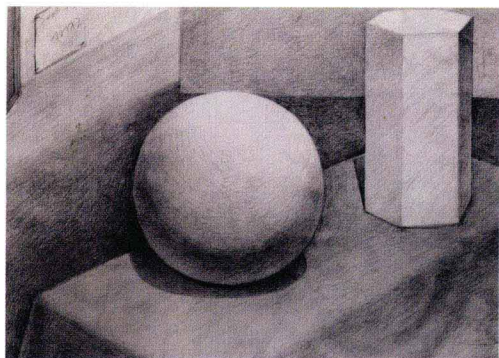
美术培训部

中央美术学院培训中心美术培训部设基础美术教育和应试美术教育两部分。

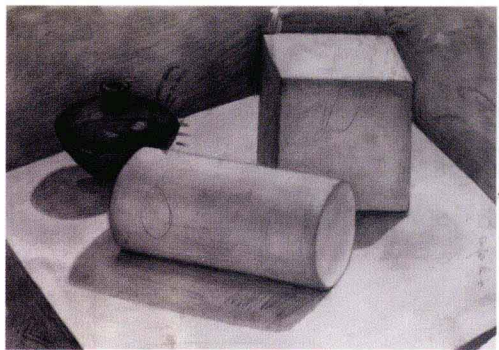
基础美术教育

基础美术教育设素描初级、中级、高级班和色彩班。素描初级班主要是绘画基础起点教育。学生大多是在校的中小学生,也有成人。他们一般没有绘画基础,没有受过专业美术教育,但对绘画有很强烈的兴趣。在学习前期,学生显得很不适应,有的甚至无从下手。老师的任务就是对学生进行启蒙教育:怎样观摩所要画的物体以及物体与物体之间的关系。学生可以随意去画,在绘画的过程中去观察与认识绘画对象。初级班绘画的主要内容是表现物体。通过初级班的学习,使学生对素描有一定的了解,对静物的各种形态、色彩、质感和空间有一定的基础概念。这一阶段是学习的基础阶段,学生的绘画基本功都是在这一阶段练成的。这对每一个从事绘画专业的学生来说有着深远的影响。

素描中级班是解决学生在复杂的空间物体形态下的造型能力,强调对物体的整体把握和局部的细腻表现,以及对空间的塑造能力,对质感和肌理的充分表达。中级班的作业主要是石膏头像和胸像,它将为升入高级班打下良好的基础。石膏头像是锻炼学生造型能力的一个必要环节,因为人的面部五官是很复杂很微妙的造型复合体,虽然每个人都有一副模样,但每个人的形象表现特征是有区别的。所以,在绘画过程中要把握好五官的位置和比例来进行造型,要对石膏人物的神态、动态进行认真的描述,既要石膏的空间进行表

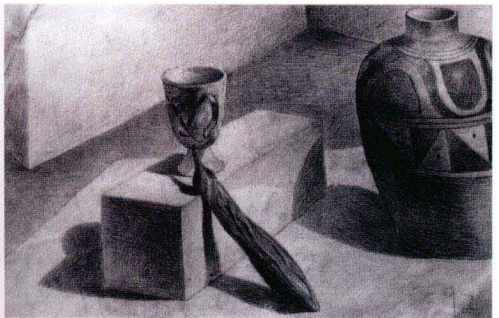
初级班学生作品

初级班学生作品

初级班学生作品

初级班学生作品

达与创造,又要对石膏头像本身的前后关系、主次关系、虚实关系以及透视关系等进行全面准确的处理。解决了这些问题,学生的基础绘画水平才会迈上一个新的台阶。

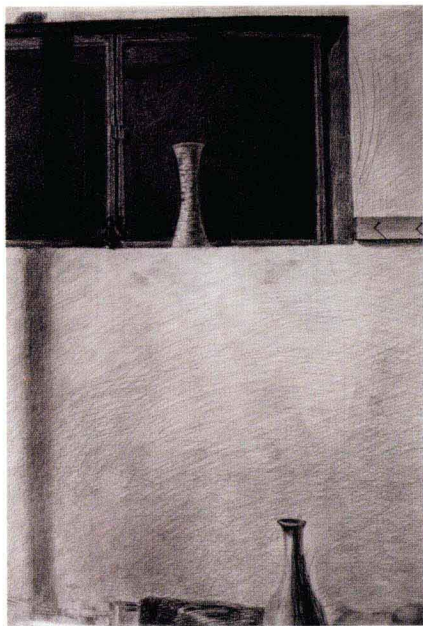
素描高级班主要解决的是人物模特在某种状态下(动态和静态)的纸面表达。它是素描阶段性学习中较高的环节,它所表达的不光是对人物模特本身的形体特点和空间的塑造,还要对人物的神态表情进行阅读和把握。人是有血有肉的、表情丰富且各具情态的个性,他的面部五官神情和手的动态,都能表达出人的内在气质。所以,素描高级班所要解决的是对人物的阅读和把握,也是美术爱好者进行创作和学生应试教育的一个主要阶段。

不光教会学生对色彩的理解和对色彩颜料的运用,还要教会学生如何运用色彩对物体进行准确塑造,以及空间创造能力的提高。要让学生知道在一定的光源下,如何整体把握色调,如何处理好各物体之间的色彩协调和冷暖关系。通过此阶段的训练,会为学生在绘画创作和美术设计方面打下一个良好的基础。

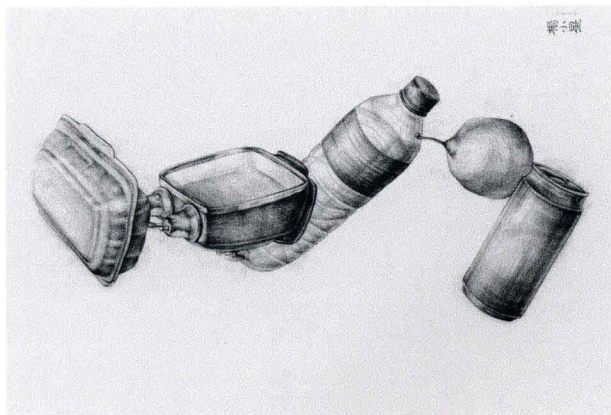
初、中、高级素描和色彩等基础美术教育完全按应试要求、有系统分阶段地进行。每个级别都有各自的培训目标,各个级别班的老师会经常在一起相互交流,相互协调,总结教学经验。初级班学生升入高级班都要经过老师的综合评定,若达不到升级的要求,则继续留在原班级进行学习。这种教学环环相扣,节节相连,是一种循序渐进的、有系统的教学方法。

“德”“艺”教育

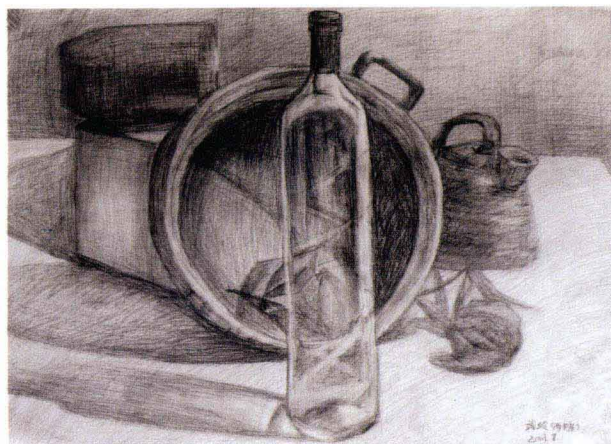
大多数学习初级素描的学生正处在中小小学年龄段,正是人生观渐渐形成的重要时期。根据这一实际情况,在重视绘画技能和专业素质训练的同时,更注重在做人的综合素质和审美修养等方面的训练。

中级班学生作品

中级班学生作品

中级班学生作品

高级班学生作品

高级班学生作品

在绘画训练中,结合学生身边的具体实例,通过正反两方面的比较、分析,使学生认识到做事或学习不认真、浮躁、颓废等的害处,从而正面肯定了认真、沉静、自信、耐心的重要意义。这样引导学生无论在学习或是做事的过程中,常发现自己的不足(例如,缺乏耐心,上课坐不住,不认真、爱聊天等),并以恰当的方式帮助学生加以改正。这就要求教师在教学的过程中,当学生出现问题时,能根据学生的不同情况,用各种方法,及时帮助学生分析产生问题的根源是什么(引导学生自己反省,而不是直接告诉学生,该如何如何等),经过师生的共同努力,使得问题最终得以解决并取得进步。这既是技能提高的过程,也是学生不断发现自己缺点并改正自己、提高自己的过程。这样,每个学生才有可能不断地自我觉悟、提高和完善,才有可能实现自己的长远目标。由此,不单是学生的绘画技能提高了。同时,使其感悟到,在做事和学习的过程中,每当遇到困难时,只要有耐心、自信,并认真对待,经过努力,就一定能克服困难,获得进步(而不是焦虑、逃避、敷衍了事,甚至于失去信心等)。这样,学生的自信心增强了,从而在以后的成长过程中,他们才有可能勇敢地面对各种困惑,克服种种困难,得到更好的发展。

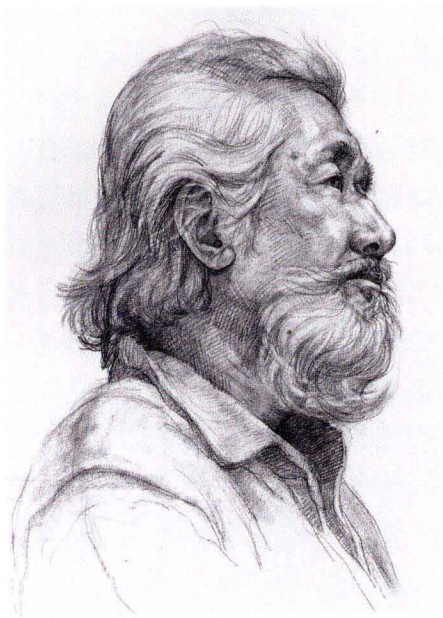
审美能力的提高与绘画技能、基本素质的提高是同步进行的。通过欣赏东西方优秀艺术家的艺术作品,加深学生对构成画面美感因素的规律性认识,从而逐渐提高审美眼光,并加以引导,让学生懂得艺术作品的美来自于艺术家的内在修养,从而引导学生注重自我修养的提高。

几年来,初级班的教学一直是遵循着在绘画技能训练的同时注重学生各方面素质的培养这一原则来展开教学实践的。绘画技能的训练同时也是素质的训练和审美修养的训练。正是借助于绘画技能的训练来实现素质和审美修养的提高,而综合素质、审美修养的全面提高,反过来又促进了绘画技能的完善。三者是相辅相承的,但愿每个学生在现在和未来都能感受到

它的益处。

应试教育

这是美院培训中心教学体系中最主要的一部分,可以说美院培训中心的教學目的主要是为了应试教育,并且也取得了很大成果。从培训中心成立以来,已有众多的学生考入了中央美术美院和全国其他各类艺术院校。培训中心每年设有面向全国各艺术院校入学考试的考前班。学时为1年至6个月不等,学生来自全国各地,在培训中心进行阶段性的基础学习后,进入考前强化班。考前强化班的生源一部分是本部升入的,另一部分则是外地学生。而外地的

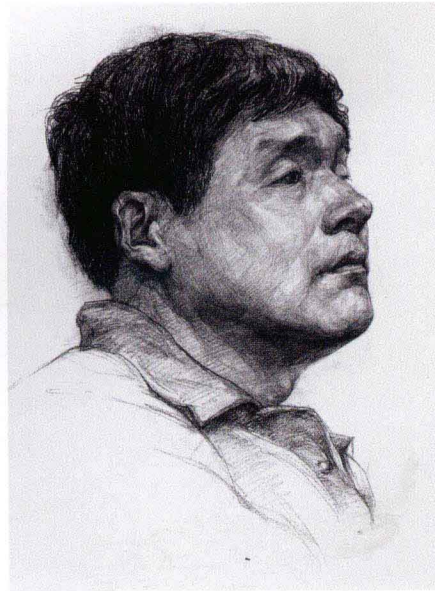
高考强化班作品

高考强化班作品

高考强化班作品

高考强化班作品

高考强化班作品

高考强化班作品

学员,基本功又不大相同,这使整个学习班水平参差不齐。老师会根据每个学生的情况进行针对性的辅导,提高其基础水平,强化他们的应试能力。考前班的教学过程分为三个方面:基础巩固阶段、全面提高阶段、适应考试实战阶段。每个阶段老师都设有详细的教学计划,学生根据老师的安排进行训练,也经常邀请美院的一些专家、教授不定期的给学生做讲座,从考生的应试心理、应试注意事项、专业水平如何提高、怎样进行创作等方面进行重点讲解。当临近专业考试时,每个学生的专业应试能力已调整到最佳状态,使学生在考试中发挥自己的水平,取得优异的成绩,也使教学成果达到了最佳的效果。

审美教育与研究

教师在做好本职工作的同时,也不断提高自身的专业能力和艺术修养。学校经常组织教师出去参观交流,参加各种艺术活动和展览活动,掌握更多的信息,从而促使教学工作良好开展。

定期组织学生参观画展,每期学习结束之后,老师都安排学生看幻灯,了解古今中外艺术大师的作品,老师将会分析其作品的内容和讲述一些有趣的故事以便学生更好的理解作品。学校也不定期地从本校的学生作业中选出好的作品进行展览,让学生之间彼此交流体会,同时也邀请学生家长参与。通过这些工作,使学生的艺术素养得以提高,也使得教学成果全面展示。

电脑美术培训部

电脑美术的产生是顺应了商业美术设计的市场需求,它是科技的、数字化的艺术产物。电脑美术作为一种资源被现代社会挖掘,成为实现艺术创作与商业价值的一种工具。上个世纪80年代兴起的电脑美术热潮,很快席卷全世界,它使人们对艺术作品、艺术享受、艺术资源的利用达到最大程度。

1996年底,在校长胡志敏先生的倡导下,由韦

云老师具体全面策划,中央美院培训中心电脑美术培训部成立并开始招生。

建立电脑美术培训部,其培训宗旨是提高从事此方面设计人员的专业水平和一些大中专院校学生的计算机美术水平。定位是美术设计与计算机操作、应用软件的良好结合,利用美院的美术资源及教学水平的优势,使电脑美术培训部有一个较高的起点,同时又有一个良好的质量保证。所以参加学习者十分踊跃。迄今为止八年的时间里,已成功为社会培养了大批优秀设计人才,有大部分都已成为单位的骨干力量。

教学培训方向与特色教学

中央美院电脑美术培训部主要学习的内容有平面设计专业、三维设计专业、动画设计专业、网页设计专业、数码影像设计专业等。

平面设计专业主要学习方向是计算机操作、软件的应用、美术设计的基本理论与设计技巧等,重视学生的创意能力与技巧的表达。在学习过程中,老师注重教会学生如何运用软件来把自己的设计完成,以达到自己的构思效果,而不仅仅教会学生计算机操作或计算机应用软件。例如,在一次以“创意计算机表达”为主题的上课过程中,老师首先给学生出了一个设计题目为“中国民族服装”海报设计,要求学生先想创意,画草图,定方案,然后在众多同学中选出一个较好的方案,进行讲解和完善,画好最终方案草图,最后进行电脑操作表现此方案以及电脑操作步骤。这样学习既掌握了创意方面的知识,也能记忆深刻地完成设计软件的具体操作,待作品全面完成后,学生会有很大的成就感,这样可以更好地激励学生不断去学习。

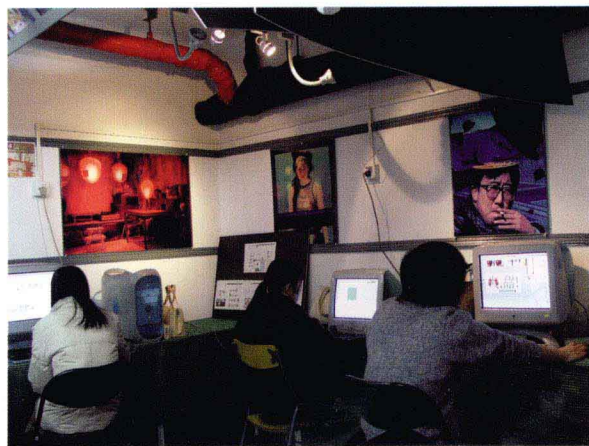
三维设计专业主要学习方向是用电脑软件制作出空间组合的视觉效果,注重软件的使用技巧和空间色调的把握,各物体之间的色彩与材质处理,以及灯光作用下的统一。这个专业的

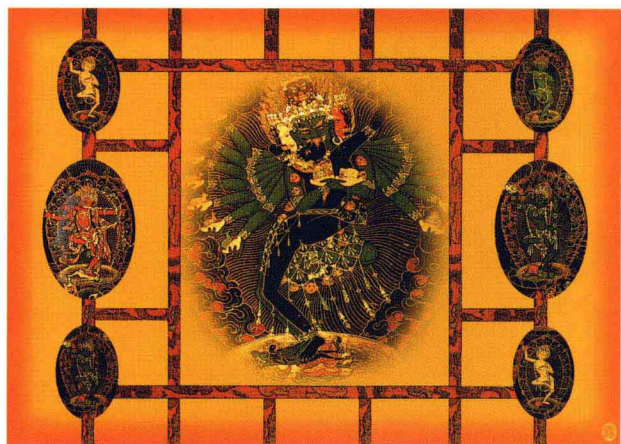
大家在一起讨论设计方案。培训中心电脑培训部有一批富有教学经验的老师。

外国友人在参观培训中心的电脑工作室。培训中心经常定期举办一些讲座,进行一些参观交流活动,让学生开阔眼界。

学生在进行设计练习。良好的教学硬件设施可以保证学生有充分的上机操作时间。

平面设计作品

平面设计作品

三维设计作品

学生大多是在校学习设计的大学生和在职员工，他们大都具有一定的造型能力和空间认知，所以操作起来会比较得心应手，教学效果显著。老师鼓励学生发挥其想像力与创造力。在学习过程中，若出现学生创意很好，而无法用电脑完成创意的情况时，老师会要求学生在应用软件技术操作方面多了解、多掌握，以达到事半功倍的效果。这样的教学效果，在同行业的比较中成绩突出。甚至有些学员在其他学校学完后，看到我校的教学成果，又纷纷报名重新进入我校学习。

数码影像设计专业是电脑美术培训部最富有艺术创造性的专业。这一专业能使电脑与美术结合得更加完美，学生的每张作业都是一幅美术作品。通过电脑语言的描述，把绘画效果表现得淋漓尽致。老师通过对计算机软件的介绍和具体操作，向学生讲述用数字组成的美术作品或设计作品的内涵。高超的电脑操作手法很容易达到，但怎样去通过美学修养来逐步达到最终的视觉效果，是这一专业教师与学生共同努力追求的一个目标。这个专业也培养了许多优秀学生，有些学生作品还在专业杂志上发表。

教学成果

中央美院培训中心电脑美术培训部自成立以来，一直强调对学生的美术设计能力的训练与表达，注重设计素质培养，培养出来的学生不仅是电脑美术操作高手，更是设计人才。不管入学的学生有无美术基础，老师总会最大限度挖掘其潜能，培养学生的设计构思和电脑表现能力，让学生走上工作岗位时不会对设计感到一筹莫展，跟设计师交流时也能完成或达到设计师所提出的要求，使工作进程能很好地协调并完成。和客户沟通是设计人员必备的素质，这也是我们培训过程中的一个重要环节。