

美
·
院
·
之
·
路

中央美术学院

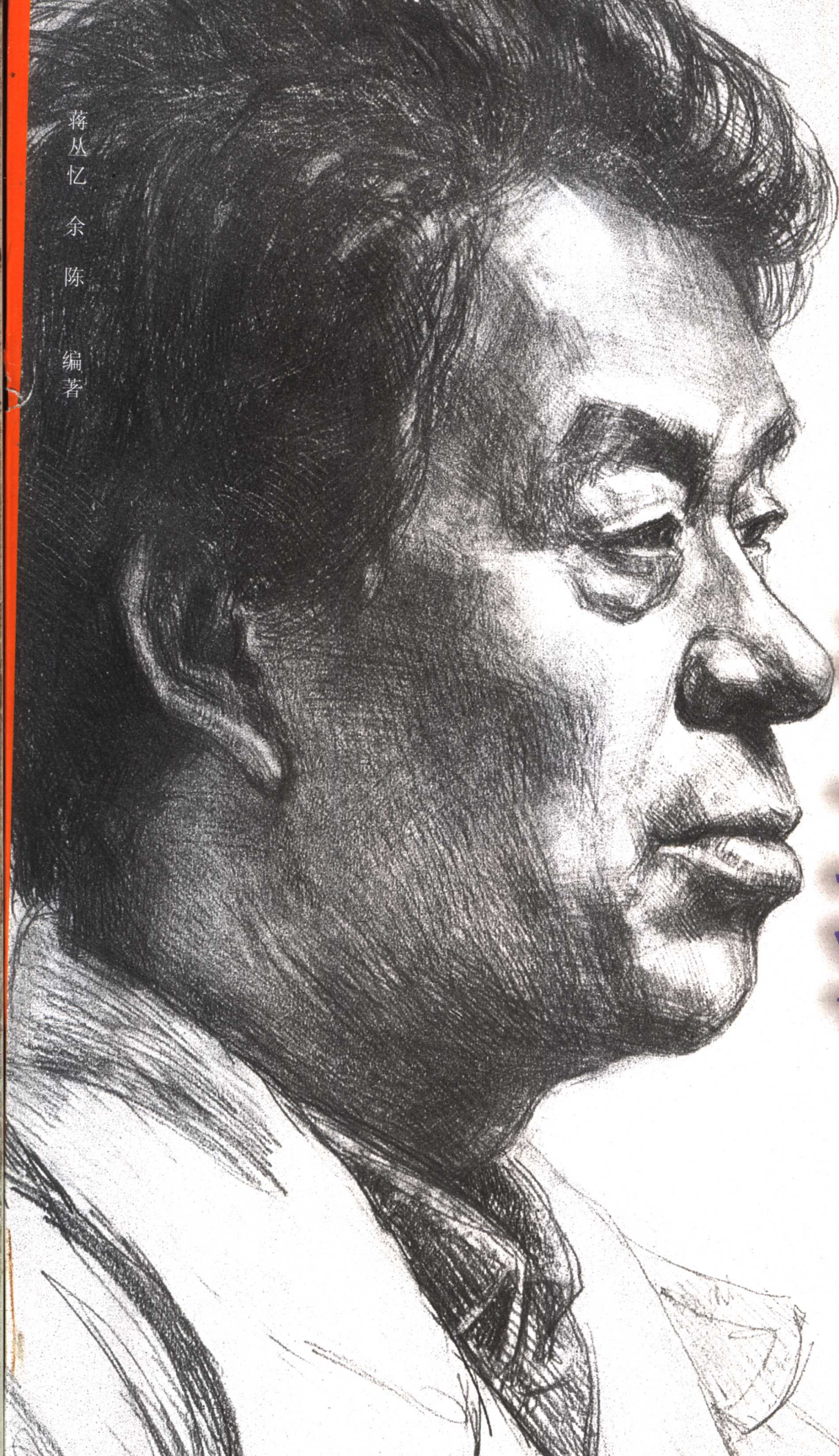
教师考前教学与辅导

素描

福建美术出版社

蒋丛忆 余陈 编著

图书在版编目(CIP)数据

素描/余陈, 蒋丛忆主编. —福州: 福建美术出版社,
2004. 6

(美院之路: 中央美院教师考前教学与辅导)

ISBN 7-5393-1433-8

I. 素… II. ①余…②蒋… III. ①素描—作品集
—中国—现代②素描—技法(美术)—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J224②J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第055048号

美院之路: 中央美院教师考前教学与辅导

素描

蒋丛忆 余陈 主编

福建美术出版社出版发行

北京精制轩彩色制版有限公司制版

福建蓝盾印刷厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 2.5

2004年6月第1版第1次印刷

印数: 0001-8000

ISBN 7-5393-1433-8

J·1349 定价: 12.00元

编者的话

通往美院的路上，充满了千辛万苦，该吃的苦还是要吃的，但我们应该尽量避免或少走弯路。

现在书店里给美院考前生看的书可谓琳琅满目，但考生依然感到困惑，为什么呢？一是市场上此类书所选用的作品大多是比较长期的作业，刻画细致，面面俱到，这在高考的三四个小时里是无论如何也达不到的。二是这些作品初看画面非常漂亮，好象无可挑剔，再看却发现过于拘泥于形式，只见技巧，看不到绘画者的才情与灵气，丧失了绘画原始的美感——“绘画性”。这种情况，一定程度上严重误导了考生。

绘画需要才气，而考试是需要一定技巧的。在繁杂劳累的阅卷过程中，那些抓住了大的形体，概括形象，取舍得当的作品，更能让阅卷老师眼睛为之一亮，印象深刻。因为这种整体归纳的能力，是超越于太讲究局部刻画、表现细节的做法的，属于绘画的更高级阶段，它更能体现你的基础，也更能看出一个学生的才气。考试不仅是绘画基础的竞争，更是才气的竞争。我们依此标准，选了这批作品，希望弥补市场之不足，为前进在美院之路上的考生，助一臂之力。

指导老师

蒋丛忆

1983年以专业成绩第一名考入中央美术学院油画系第二画室。（色彩96分）。

1987年毕业于中央美术学院。

执教的大学有：中央美术学院油画系第二画室；中央美术学院附中；中国戏曲学院舞美系；东方文化艺术学院；中央美术学院基础部。

余 陈

1988年毕业于中央美术学院版画系

1989年任教于中央美术学院版画系

2000至今任教于中央美术学院基础部

前 言

你敢来考美院，一定看过许多相关书籍画册，有引导过你，启蒙了你的老师，你已打开了另一片天地；并且可能有过考试失败的经历，但你仍然勇往直前，不畏惧挫折，所以你阅读本书。

这套画册，集中了我们几年来辅导过的考生的优秀作业以及我们的一些教学经验。这些作者，部分已是中央美院的本科在校生，部分今年专业已获通过，正摩拳擦掌准备六月的文化考试，等待八月命运揭晓，基本上作业的水平反映着考试的结果。由于我们自己就曾是考生，也将美院视作自己追求的梦想，与所有考生经历过相同的期待、挫折、怀疑和信念，因此，当我们处于教学的位置，做具体的工作，发现自己置身于美院与考生的中间，思考两端的问题，所以能深深体会着考生的处境和困惑。

由于是过来人，我们对各种解释神秘天才之类的神话不太有兴趣，因为决定成败的因素并不神秘。首先，梦想是你点燃行动、启发才智的开端，恐惧却是熄灭动力的致命障碍。如果你心中已有梦想，除此之外别无他求，那么，抛弃恐惧，决心学习必要的知识，随时准备接受任何挑战，义无反顾的去为未来而奋斗；如果这是你现在的状态，那么，我们的这套画册所给予你的，正是你最需要的。

—— 余 陈

（中央美院基础部教师）

关于素描

了解规则：

你一定从你老师那里，从你读过的画册中经常听到见到“大关系”、“对比”、“整体感”这些词，而且肯定还将一再听到它们。这些词之所以反复出现，说明这里面确实存在着某种规律性的东西，某种原则、某种秩序与理念——这就是造型的规则。借助它，你才能清楚现在所处的位置，以及进入更高的层次。因此，你必须理解它，接近它，发现它的规律，使之为你服务，成为你超越自我的力量。

考什么：

考生的素描写生水平参差不齐，并且个人也带来种种路数。市面上可见到的辅导材料已无所不有，各类风格样式几乎摆满了书架，与此同时，考生也带来了这样那样的疑惑：“美院要啥口味？”“东北风格让美院烦？”“美院是不是不喜欢湖南考生死抠？”只是你奔美院而来，想一想那让你激动的原因，拦都拦不住，定有如此的理由。种种原因姑且不问。但应该问的是：四个小时画一张半身人像，美院要考你什么？要你具备什么条件和素质？

当然，一纸考卷反映不出你懂不懂美术史，了解多少流派，知不知佛洛伊德，会不会丢勒，这些知识和故事你固然已读了不少，并且营养着你的素质。很好！但这仍不是问题的关键。也许，你反过来回想一下，你看过的有关美院本科生及附中学生素描成绩展览和画册，它们其实就足以反映出一个清晰整体的面貌——写实，写实即可，简单朴素的原则。

在以它为标准的基础上，写生时间可长可短，深入内容可繁可简，空间体积感可强也可倾向平面，造型特征可准确也可偏差。东北风格抑或湖南口味也不是大事。偏差其实也证实着标准的必然，反之标准也催生偏差。而问题的关键是：你只有四小时长，只有四开纸大，这张纸上要留下些什么？得舍去些什么？才能使模特对象在你的画面上既对又象？在四小时里漂亮地做到这点，你需要做的是：动脑筋印证，花力气操练，同时必须思路明确，为此我们整理出一套基本公式，以半身像为准：

- 一、确定模特大的比例关系，反复对照，使模特与画面形象基本吻合。
- 二、确定明暗关系，凸现体积感。
- 三、确定固有色，找准深色块，以控制灰色，拉开色块层次。
- 四、以五官为塑造点进行深入，带动全局。
- 五、协调整体关系，抓住画面的总体印象。

划定范围：

这就框定了你平时训练的范围：

- 一、12小时类型的素描写生：训练中级阶段塑造能力。
- 二、4小时类型的素描写生：训练高级阶段整体归纳的能力。

美院用于本科生基础教学的长期素描写生，不在此范围，两者任务不同。高考立足于基础的基础，着眼于吸收广泛知识的同时必须选择有利于4小时考试的表现，那就是整体归纳的能力。要想利用这4个小时的机会脱颖而出，你就必须表现足够明晰厚实的东西：一种抓大形体的能力。发现丰富、归纳复杂、协调矛盾、整合印象，最终用你画面表现高度浓缩了的形象。扎根于此、明确根本、步步为营、各个击破，就便于逐渐解决其他问题。

应用规则，展翅欲飞：

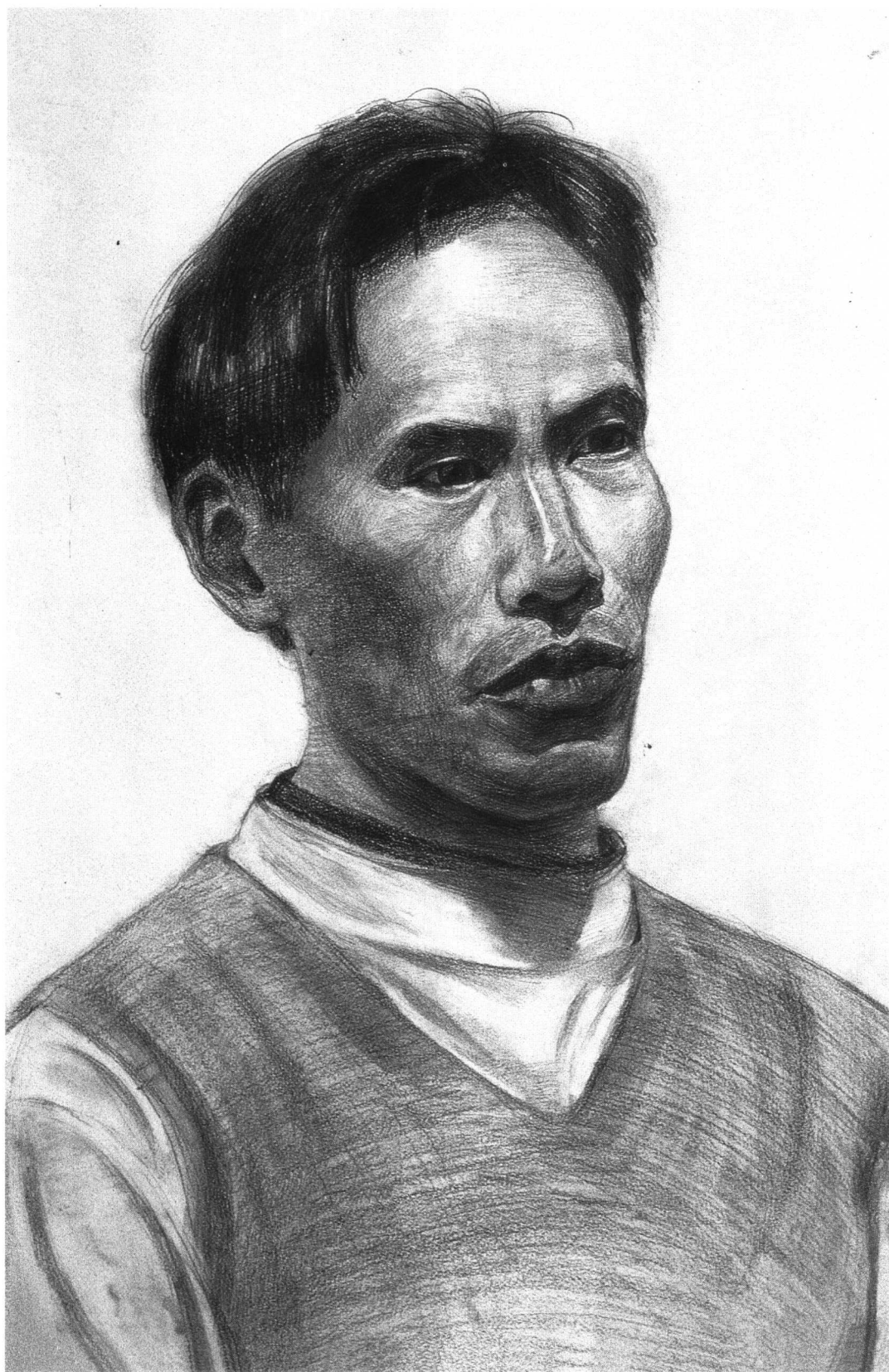
具备了扎实的造型能力——写实基本功，你才能突破局限，所以在学习过程中得放开手脚、大胆尝试、敢于表现、敢于确定、敢于犯错、敢于反省，无非是画坏画砸、丢人现眼、多几个来回而已，只有在考前多几回失败，才能保证你考场上最后的成功。

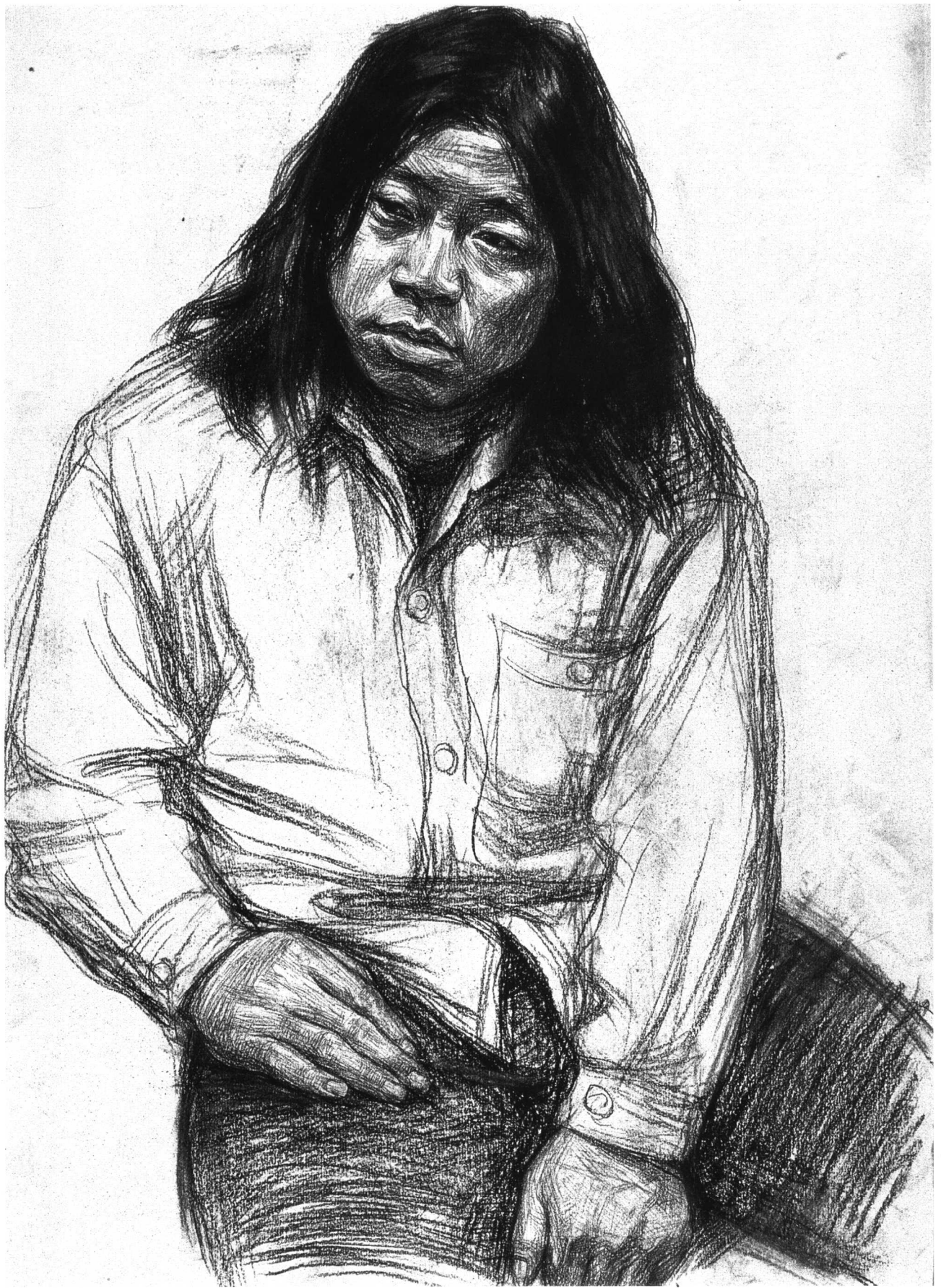
这幅作品应产生于考前阶段,此时这位学生已较好地掌握了各方面的基本功,回头再画头像,画面呈现出了流畅的表现力,形象被表现得丰富、朴素、概括。这是有效综合了所学知识(比如速写、全身及半身像)的结果。

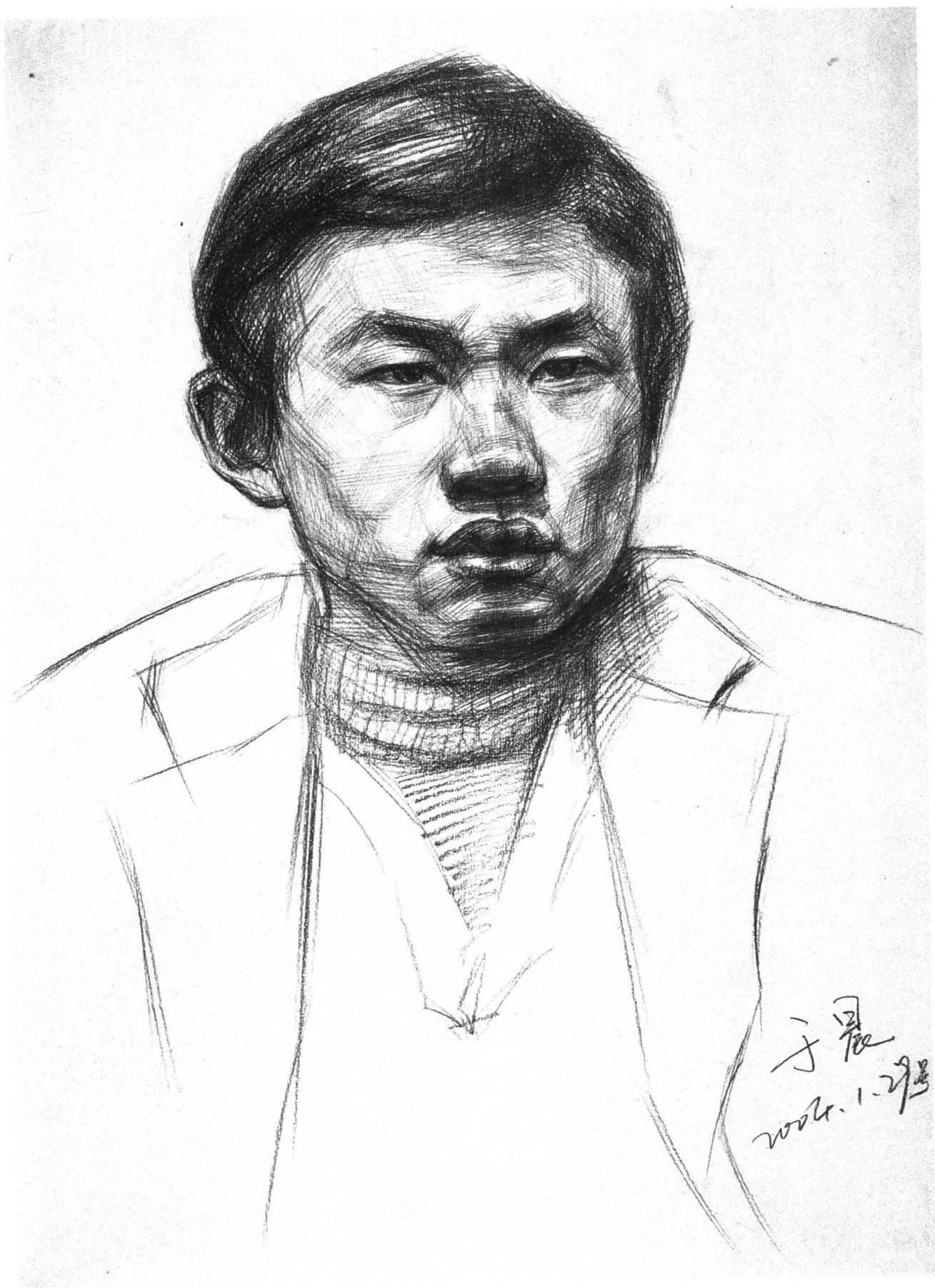

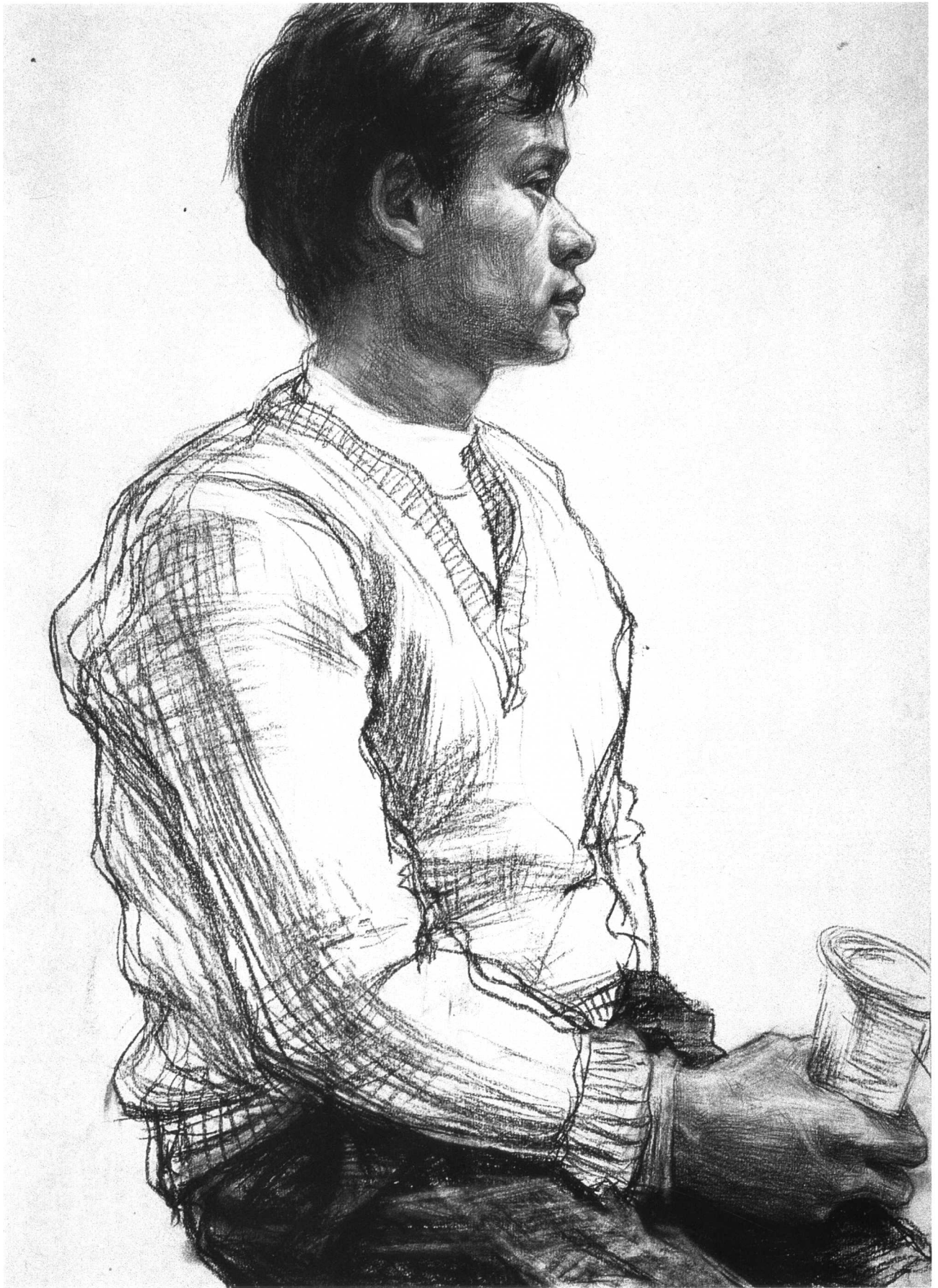
这是明显的训练基本功的作品。此时的任务就是找画面必须的东西，画准形象，画对关系。只有注意力集中于此，才能熟悉它们，以便往后学习概括形象时知道该留住什么，该舍去什么。

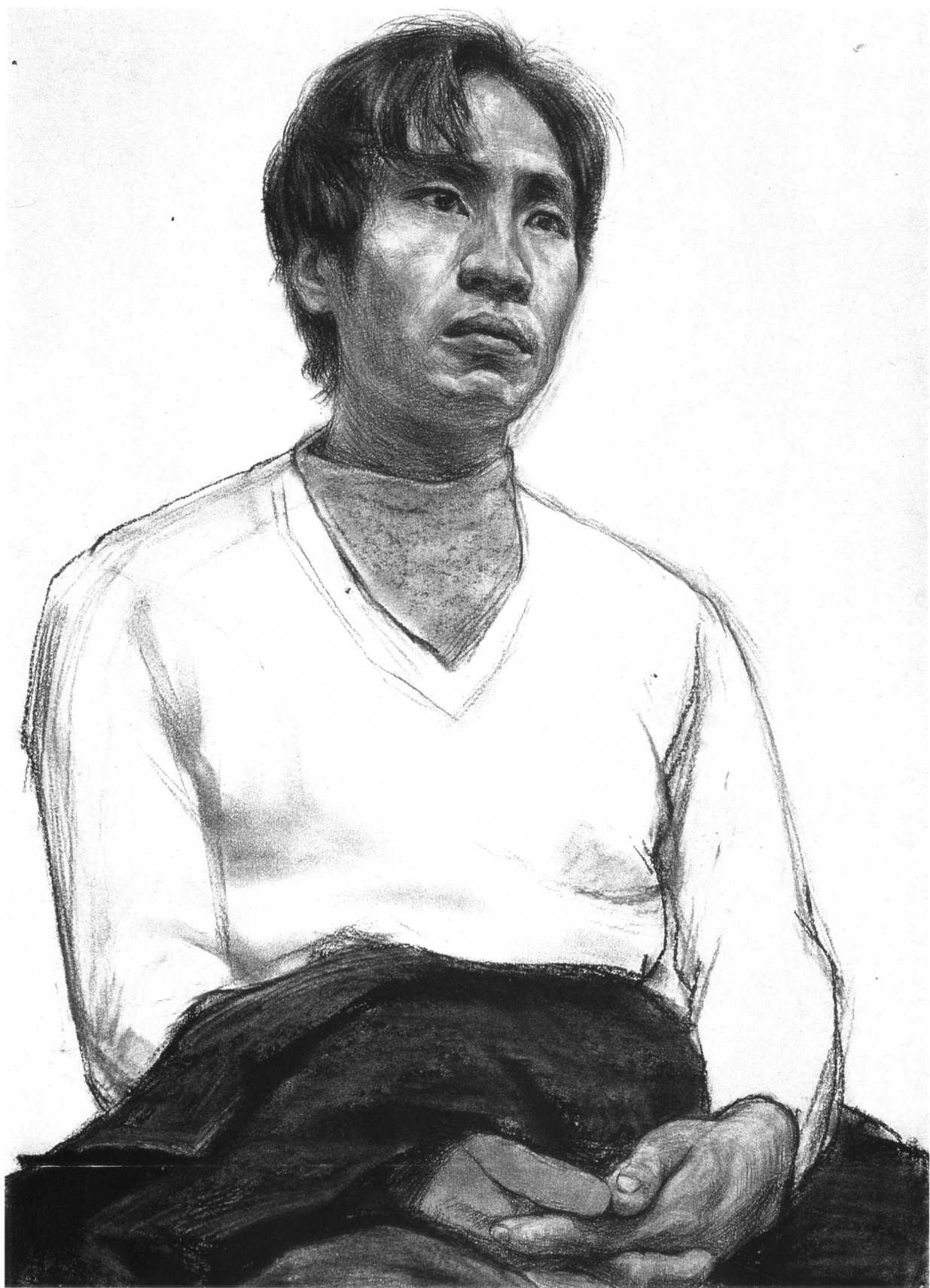

放开来画，总能看见、能肯定、能表现饱满的形象。其实，这些形象之所以被表现出来，正反映着你自如的状态，也是自我肯定的体现。

塑造脸和手，简化其余部分，用线及调子有机地结合，也可使画面做到完整，但关键得有很好的造型能力。在此，我们透过半身带手像能看见作者的速写及全身写生的扎实基本功。

