

中央美术学院

基础部教学

王沂东 主编

康蕾 教学

我相信每个学生都是独特的，每个人的内心都有宝藏，希望通过我的帮助和他们自己的努力使深藏其内心的东西得到充分的发展。教学总体来说是件很快乐的事，当然也有麻烦。但是想一想什么事都会有麻烦存在，但却不一定什么事都能快乐。

人民美术出版社

王沂东 主编

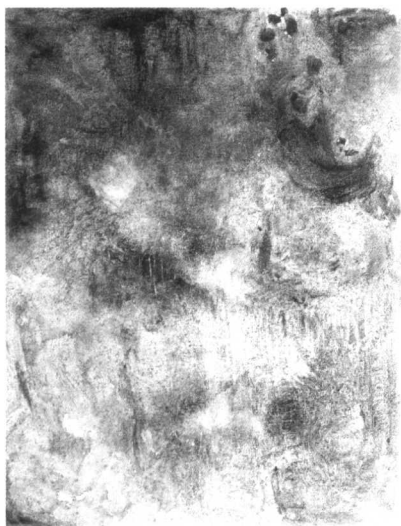

中央美术学院 基础部 教学

ZHONGYANG MEISHU XUEYUAN JICHUBU JIAOXUE

康 蕾 教 学

康 蕾 编著

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

康蕾教学 / 康蕾编著. — 北京: 人民美术出版社,
2004.11.

(中央美术学院基础部教学 / 王沂东主编)

ISBN 7-102-03185-8

I. 康… II. 康… III. ①素描—技法(美术)—
高等学校—教学参考资料②水粉画—技法(美术)—
高等学校—教学参考资料 IV. ①J214 ②J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 113811 号

中央美术学院基础部教学

康蕾教学

出版: 人民美术出版社

(北京东城区北总布胡同 32 号)

主 编: 王沂东

责任编辑: 日 高

整体设计: 建 斌

版式设计: 陈 洁

责任印制: 丁宝秀 赵 丹

制 版: 北京燕泰彩视制版印刷有限责任公司

印 刷: 北京国彩印刷厂

经 销: 新华书店北京发行所

2004 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 7

印 数: 5000

ISBN 7-102-03185-8

定 价: 31.00 元

序

王沂东

多少年来习惯了用画表达自己的思想，用画和人们交流，一直觉得画笔才是我更有力的工具，所以对于写序言这类的事情总是敬而远之。不过这次有些特殊，因为从事了多年的美术教学，而基础教学一直是我投入很大精力的部分，关于基础教学的问题总在我的脑海中起起伏伏，正好借此机会与读者交流一下我在美术基础教学方面的想法。

无论是在原来的油画系，还是在现在的造型学院基础部，我与基础、写实似乎总是脱不了干系，在美术界也始终被划分到“写实主义”的圈子中，自己在创作中也总是试图在传统中探求变化，又在变化中追随传统，这大概是时代和个性的原因所致。在我正经八百地学基础时，对于艺术的理解是相当单纯的，与今天美术界的百家争鸣不同，当时“观念”的东西不多，我所接受的都是些比较严谨和传统的基础训练，也很少有人去质疑这种传统。直到现在，我也没有为自己在基础训练上投入的大量时间后悔过，反而感到值得庆幸。正是由于自己的坚持，才找到了自己的立足点和方向；正是这些看似有些枯燥的基础练习，成了寻求超越的根源。

当然，我并非食古不化的老学究，也不是学院派的卫道士，已届“知天命”之年，对于社会和艺术翻天覆地的变化已经看得十分坦然。时代毕竟不同了，艺术的内涵更加丰富，艺术的触角可以更加广泛，所以也无怪乎会有学生问我：“我们现在学这些基础课还有用吗？”在我看来，答案是毋庸置疑的，当然有用，而且非常重要。这样说并非因为我身处基础部，也不是因为我一直坚持的写实画法，而是从人才培养的角度来考虑。因为大学四年不是终极教育，更重要的是掌握学习方法和规律，为以后的学习和创作打下良好的基础。如形式美的法则、观察和思考的方法、价值观念的方向引导，这些规律和法则将对他们的思维路径、创作过程提供很大的帮助，而要达到这一目的，基础的训练是必不可少的方面，也是比较有效的方式之一。我并不反对学生打破法则，因为有破才有立，有变化才有超越，但打破法则必须从了解法则开始，要不然只能是乱打一气，虽然也有可能歪打正着，但毕竟几率很小。教育的目的是尽可能多地培养人才而不是玩博彩游戏。

作为学生必须要清楚，在美术学院学习的目的是什么，美术学院又能教给你什么。中央美术学院毕业证并不等同于艺术家证，并非所有的学生在毕业时就已经成为艺术家了，他们还有漫长的路要走。通过基础训练掌握规律，然后运用规律进行创作，直至打破规律实现超越，也许是每一位艺术家必经的道路。当然，传授规律

和法则并非僵硬地将所有学生往一个模子里套，而是要教会学生怎么想，而不是想什么；要教会学生可以如何画，而不是一定要如何画。这也是造型学院基础部一贯的教学指导思想，在这套丛书中，同样秉承了这一传统，从课题的设定到习作的讲解，都体现出寓严谨于轻松之中，藏规律于逸笔之内的风格。

有人说，作为古典油画起源地的西方，现在也已经淡化了美术教育的传统基础教学，但实际上从中央美院与一些国外院校的交流来看，他们一直没有放弃对于传统基础教学的研究，不过是研究的重点从创作技法转到了教学方法上。从与国际交流的经验来看，中央美院造型学院的一年级主攻基础、高年级再进入工作室、最后进行毕业创作的教学步骤是比较合理的，是按照科学规律制定并经过实践检验的。在整个教学体系中，基础教育是第一个步骤，也是非常关键的一个环节。这个环节太松会导致学生的基本功薄弱，对以后的学习会带来极大的影响；太紧又容易使学生陷入因循守旧的泥潭，对今后的创作也是弊多利少。因此，在中央美院的基础教学中，也一直在探索着如何改革和创新教学，避免用流水线式的方式来规范每一位学生的个性，在帮助学生打好造型基础的同时，加强表现性和欣赏性的训练。我们一直试图在基础教学中找到这样一个平衡点，并进行了大量的讨论和实践，在这套丛书中，也将展现出这个探索过程，希望能给美术道路上的寻道者一些启示，同时也用来和中国美术教育界的人士共同探讨。

要特别介绍一下的是本套书的作者们，他们均是中央美院造型学院基础部的骨干力量，在进入中央美术学院之前就已在美术界颇具名气，而且调入中央美术学院都经过学院学术委员会的严格审定。入校以后，他们主要负责基础课程的教学，在教学一线中积累了丰富的经验。这些艺术修养深厚的老中青三代人组成了基础部年龄结构合理的教学班子，同时每个人又有不同的创作风格和教学特色，教学方法和内容的多样也颇受学生的欢迎。所以，由他们来编写这样一套美术基础教育丛书，在中国美术教育界还是具有相当说服力的。

我常对学生们说，绘画是值得全身心投入的艺术形式，虽然成长过程总是伴着痛苦的思考，虽然创作中总有灵感枯竭的困扰，但你真正投入其中时，才能拥有创作所带来的快乐，才能领会什么叫“浑然忘我”。还想提醒现在有些浮躁的年轻人，执著才是成功的根源，急于求成甚至哗众取宠是会被历史所唾弃的。要在这个变化莫测的年代保持一颗赤子之心的确很难，但是只有具有了这种品质，才能真正找到属于自己的位置。

目 录

序	王沂东
谈基础教学	1
素描	2
半身肖像	2
全身肖像	6
双人全身像	10
人体	12
有关素描学习	22
速写	24
色彩	34
风景写生	34
静物	46
肖像写生	54
有关教学	65
有关学习	65
康蕾作品	67

谈基础教学

从事教学是我喜欢的工作。我感谢教过我、影响过我的老师。同时,我希望把我理解的美院的传统、知道的艺术规律和学习的经验得失告诉学生,指出他们发展中的个性特点,希望他们掌握必要的表现技能,打下扎实的基:在飞翔的翅膀上添一点份量,会飞得更高更远,这也是基础教学的美丽的意义所在。

因为年轻,类似的学习经历更能贴近他们,把教学中遇到的问题,结合学习时的心得、困惑和需求来考虑,以理解的心态面对学生。

教学相长,在教学的同时,也看到、感受到、学到很多。从学生那里看到很多美好的东西,丰富而敏感,虽然青涩,但是充满了希望和艺术发展的种种可能性。看到学生的问题时,总想帮学生尽快纠正过来,就像见人穿件新衣服还翻着“价签”一样刺眼,恨不得动手去剪。但只是动手“剪”,他还不明白;只有引导他意识到了才会明白。

作为老师,传授经验之时,不能只顾着给学生“挑错”,更应发现、启发他们问题之外的那些可贵之处,根据他们不同特点和发展倾向在教学中分别有侧重地引导他们。作为学生,在懵懂中已然流露出一些或美好或有光彩或麻木愚钝或俗而无品的特质,但因为性格还没有完全定型,特质还不稳定,还会发展和改变;所以,老师的提示建议能帮助学生意识到自己的特点,在学习中扬长补短。剔除了外表的麻木迟钝反而会很夺目,有光彩的也自然会更亮。

我相信每个学生都是独特的,每个人的内心都有宝藏;希望通过我的帮助和他们自己的努力,使其深藏内心的东西得到充分的发展。总体来说,教学是件很快乐的事,当然也有麻烦。什么事都会有麻烦存在,但却不一定什么事都能快乐。

素描

素描是对客观事物最直接的表达方式,它用最单纯的颜色、最朴素的手法来表现对象、传达感受。素描教学的中心任务是解决造型的问题。根据教学需要,循序渐进地合理安排课程,锻炼学生的敏锐观察力,培养整体观察方法,提高学生的造型意识,掌握造型的基本规律和艺术表达能力。

掌握一定的技巧,不是为了“规规矩矩”地画素描,而是为了传达感受,更好地表现对象,提升画面整体的表现力和冲击力。对技术问题的困扰和表现方法上的犹豫不自信,会破坏感觉和情绪的流畅表达。想要不受羁绊地去发挥,淋漓尽致地表现,就要掌握使感受物化的方法。主观感情必须有能力转化成可视的艺术形象才能传达出来,它表现在画面的构图、结构安排中,表现在点、线、面的形式构成和黑、白、灰关系中。所以素描的基础教学要着重规律性知识的研究和能力的培养,同时注意引导学生个性的发展。

课程设置上,课上长短期作业和课下速写结合。短期作业,要求学生在有限的时间里,把握整体大关系,不去抠细部,概括提炼地表现对象。

长期作业有利于深入研究造型规律,理解、分析形体结构,更充分地表现对象。长期作业要求兼顾的方面比较多,各种因素都要考虑到,正是这种复杂严格的训练,培养了能力,积累了“厚度”。

速写是课堂习作有益的补充,能加强感受力,提高素描能力。可用来临摹、借鉴写生时所达不到的艺术表现技巧及归纳能力,体验作品背后画者的精神世界,提高艺术修养。还有利于技法尝试,是积累经验、往大画过渡的行之有效的办法。

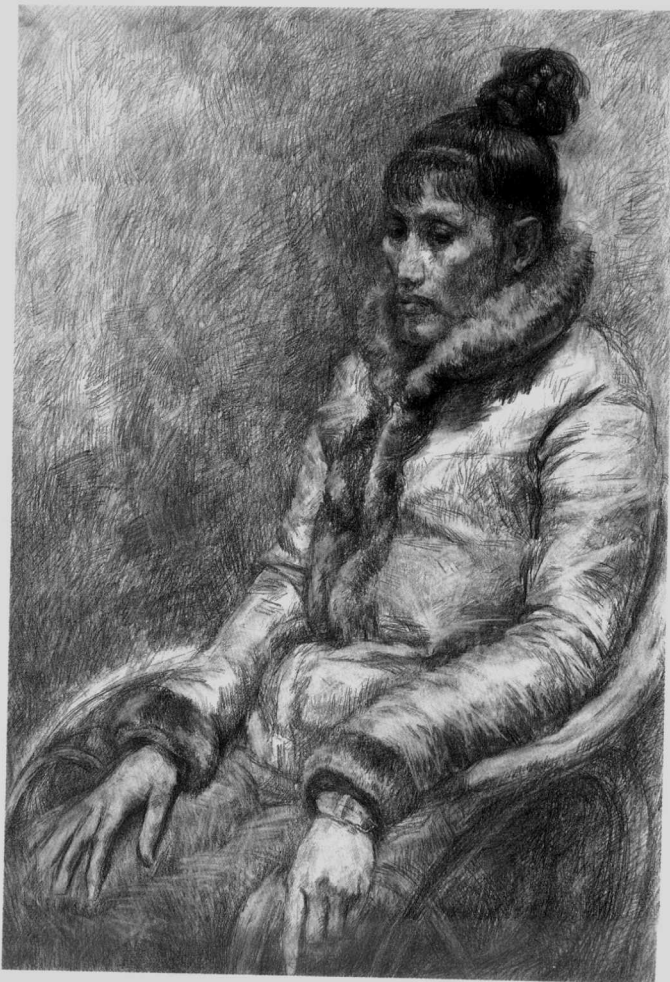
半身肖像 (一周一张)

要求把握住对象的整体关系,理解结构,交代好头、颈、胸、腰、胯的连接关系,比例舒服合理,把塑造重点放在头部和手部上。对于头部要注意形象特征和神态表情的深入刻画,画手时要注意手和头部的关系。学习归纳衣纹,衣纹处理要体现内在形体结构,衣服表现手法可放松些,更好地突出头部和双手。

注意形象的像不像,不是只画准某一个地方就是了,

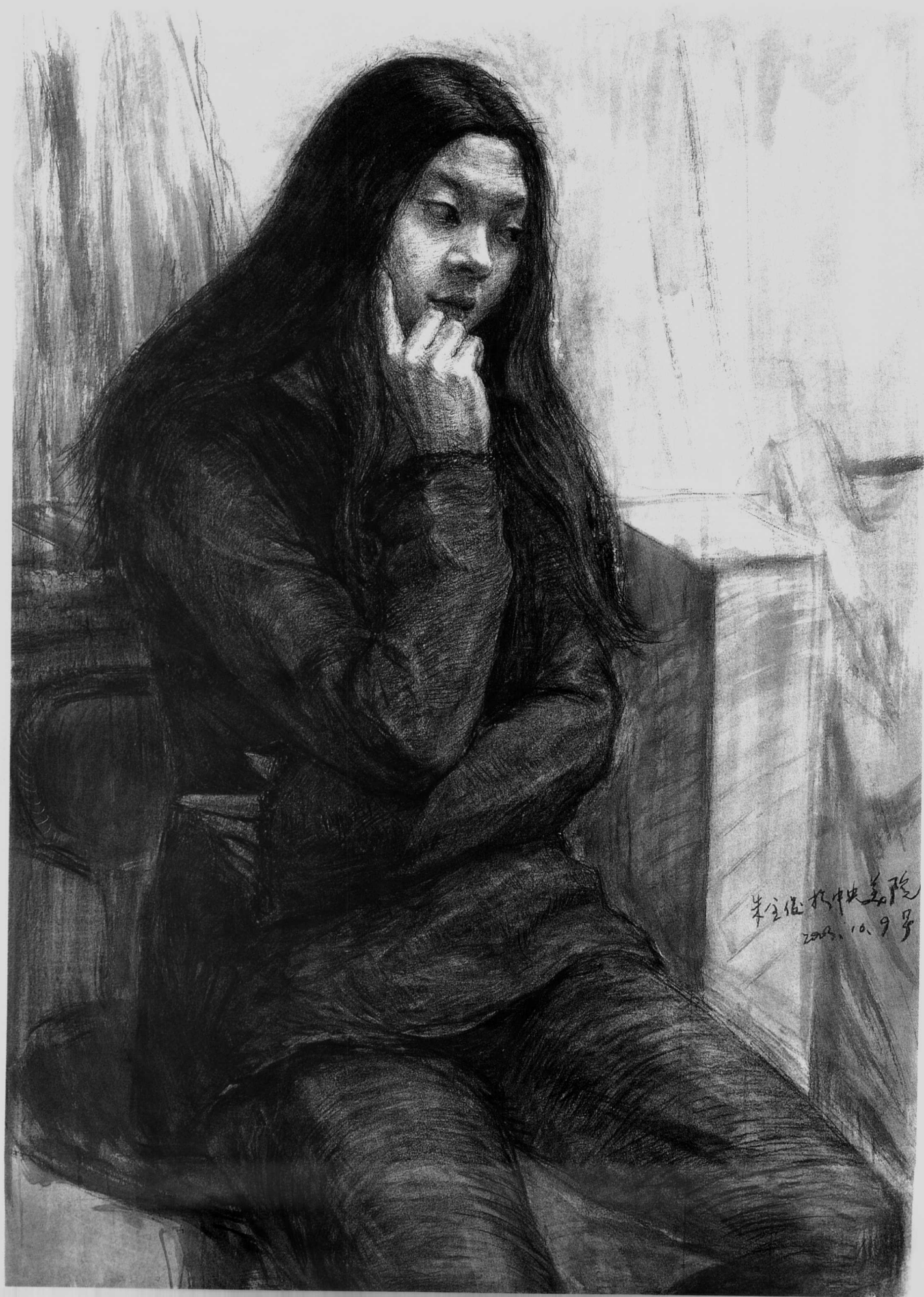
需要各处呼应找关系。这里动动那里改改,比如眉毛的浓淡深浅和长短变化,鼻翼鼻孔的具体形状,嘴角的位置,发髻的高低……需要各处的整体调整。想要刻画好神情,要着力刻画眼睛。孟子说过“相人莫良于眸子”,眼睛随心,试着把握眼睛的特征,用心体会,眼神是不一样的:有人清澈,有人浑浊,有人呆滞,有人透着伶俐,有人阴郁,还有人眼里空空像蒙着东西……要找到每个人的不同感觉。

半身像 袁媛

画面整体效果强烈，富有表现力。人物鲜明的形象特点表现得突出，神情把握得很好，材料的特性和衣服的质感结合得不错。不足是两只胳膊的比例、透视缩短关系交代不够。

朱全俊 中央美术学院
2008.10.9号

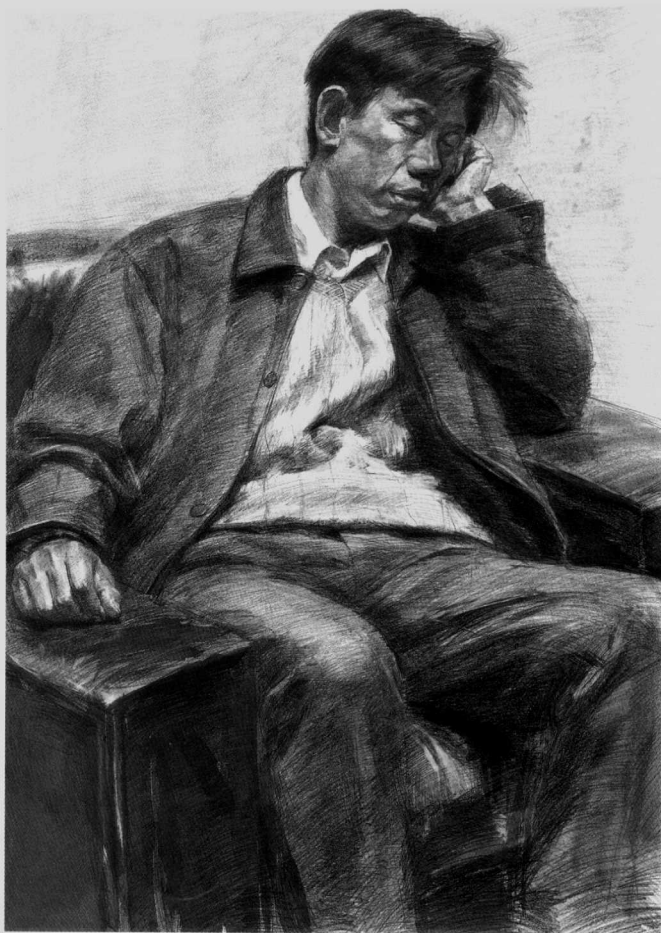
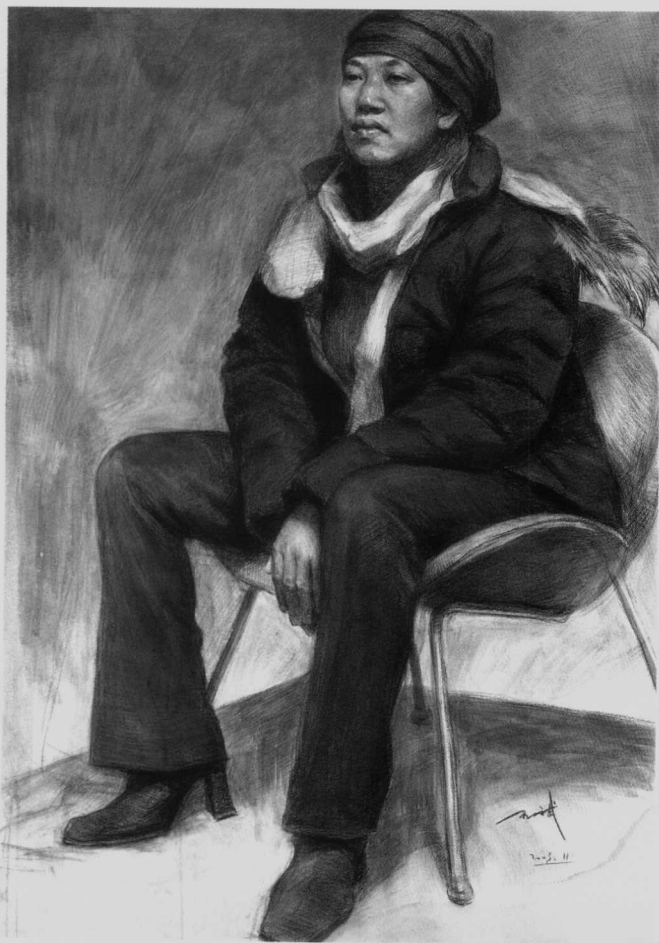

全身肖像（两周一张）

要求整体观察，把握模特的体态特征、动态变化和整体的黑白灰关系。交待好基本形体结构和透视、比例关系，注意胸、腰、髋三大块的关系，并注意它们和头、颈及四肢的衔接，人物形象刻画要体现性格特征。在抓住人物的感觉和形体结构的前提下，表现衣服的材质特点，更好地完善人物整体感觉。服饰的处理要从属于形体的表现，衣纹要按人体结构和动作姿态来组织。

比如，这里有张作业（右页），安排模特身着透明、带褶皱的纱长裙，服饰特点和环境里器物摆放都呼应了整体氛围，要求完成形体和画面整体气氛的同时，表现出衣服的材质感，注意区别不同材质的质感，学习处理亮、浅灰、灰、深灰各个层次的灰调子，丰富画面的表现。

女青年全身像 王斌

男肖像 钱奇石

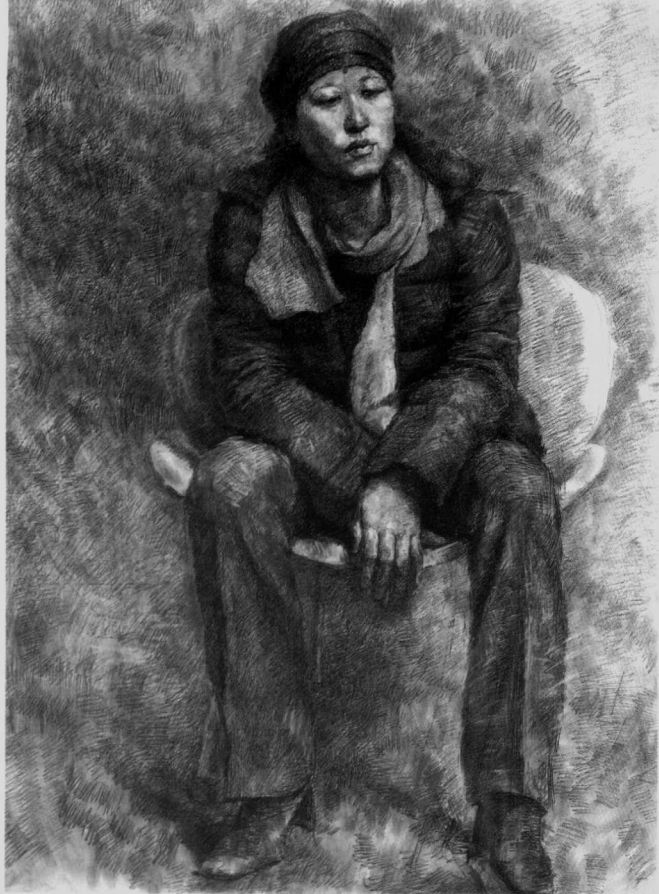
男肖像 李万秋

着纱裙的女模特 钱奇石

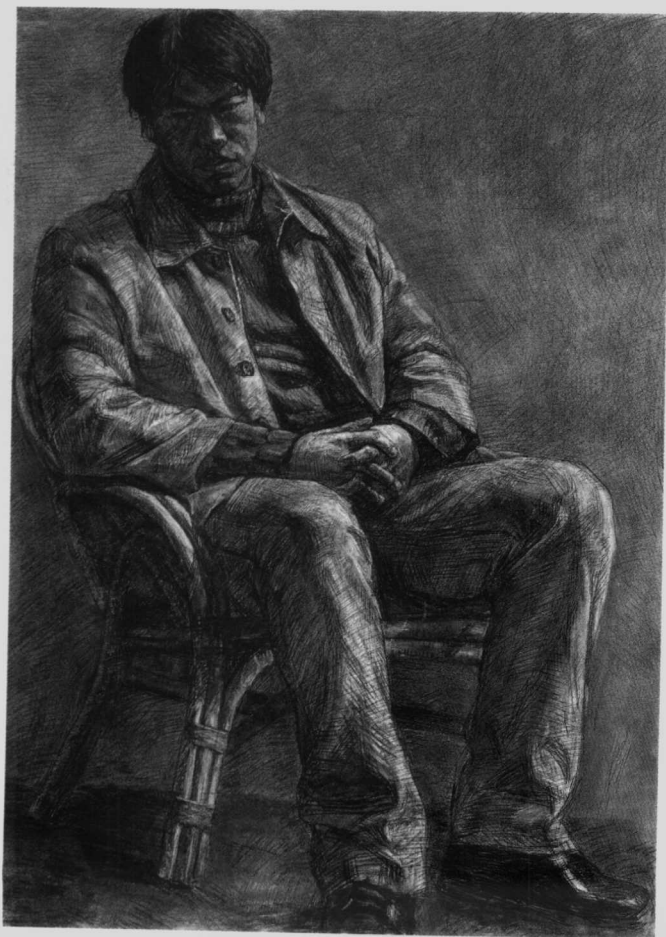
整体协调统一，薄纱透明的感觉表现很好，在淡灰色调内对于纱裙质感的准确把握，加强了画面的层次感和丰富性。

女青年全身像 袁媛

男肖像 申源

着纱裙的女模特 孙谋(右页)
对于所画模特微妙动态和形象特点的把握,及服装与环境的整体处理,传达出一种从容、平静、舒缓的整体氛围,每一个局部都画得既仔细又整体协调,没有琐碎之感。

双人全身像

双人全身像的组合中，体现出的关系很多，但具体处理时不要考虑得过于复杂。

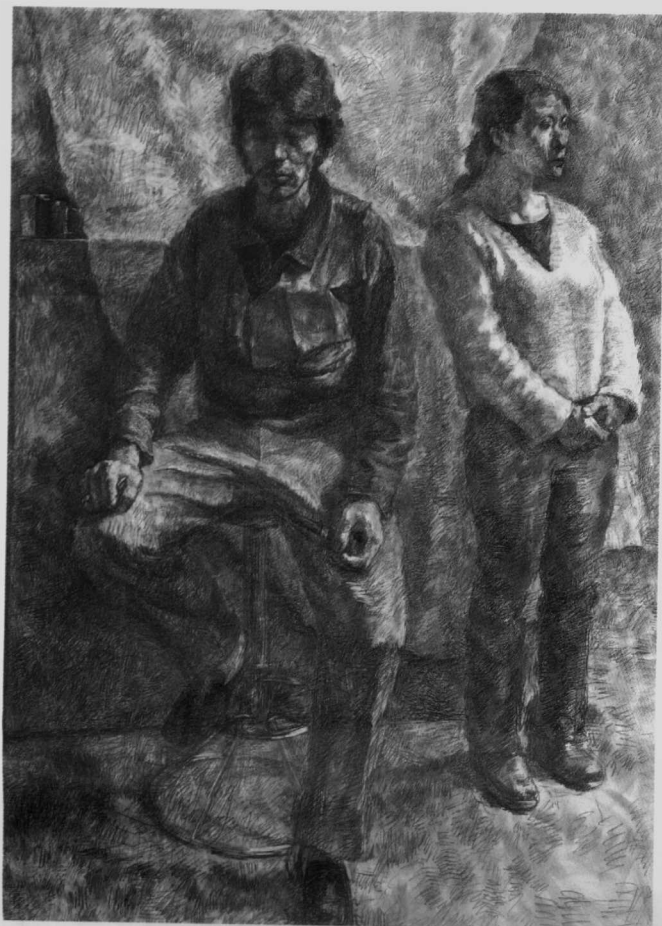
在构图方面，要安排好两人的主从、远近关系，做到主次分明，构图完整，把握住两人形成的整体关系，注意画面结构和整体的黑、白、灰关系。在整体里注意两人的区别与联系，把握不同的体态特征和形象感觉，交代好人物与空间环境的关系，并注意两人因空间位置的不同而形成的透视、比例变化关系。深入塑造、丰富局部时，如果能抓住弥散在空气中两人所形成的气氛最好。

双人全身像 申源

双人全身像 王斌（右页）

双人全身像 袁媛

双人全身像 胡玉玲

