



素描
色彩
速写
创作



郭建军 王海强 / 主编
新意新象教研组 编著

极致造型

EXTREME/ MODELING

新意新象造型作品专辑



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS



中国雄猫

极限造型

EXTREME/
MODELING

郭建军 王海强 主编
新意新象教研组 编著

新意新象造型作品专辑



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS



中青雄狮

目 录

教学访谈 /6

素描教学 /14

色彩
教学
/60

速写教学 /100

创作教学 /150

状元基地 /198

极限造型

EXTREME/
MODELING

郭建军 王海强 主编
新意新象教研组 编著

新意新象造型作品专辑



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS



中青雄狮

前言

每个美术生的心中都有一个美院梦，因此各地的高等美术学院成为了周边地区美术生艺术梦想的集结地。美术生们每天都为了实现艺术的梦想而努力画画，甚至画到抱着颜料，不知不觉和自己的作品睡去，都是为了一个目标——实现自己的艺术理想，艺海扬帆。在这些高等美术学院中，中央美术学院和清华大学美术学院是美术生接受高等美术教育的最高学府，是所有美术生都梦寐以求的理想美术学院。再加上学院地处北京，众多美术馆和艺术中心都汇集于此，中国和世界各地的艺术家们也都相聚于此，充满了浓厚的艺术氛围。因此，在那里会接受到一流教师的培养，会享用一流的教学硬件设施，拥有国内最高层次的美术教育环境和最纯正的艺术熏陶。

2000年以来全国各大美术学院都扩大了招生规模，中央美术学院也由原来单一的国画、油画、版画、雕塑和壁画这五大造型绘画专业，扩展出了设计、人文、建筑和动画影像等丰富的教学方向。其他高等美术学院也都朝着多元化和综合美术的大方向不断改进和发展。学院招生规模的扩大是其周边考前培训行业急剧膨胀的源动力，这是大势所趋，也不难想象。比如中央美术学院的造型学院，现在每年招收160人左右，而考场报名的人数高达万人，可见其火爆程度和应试竞争的激烈。其他专业的考试内容和录取办法都有较大的差异，但是报考人数一直居高不下。中央美术学院和清华美院的各个专业考试的难度也是全国最高的，各个专业的考试内容也是最特别的。比如设计方向和建筑方向都需要特地来北京接受应试的专项培训才有更大的应试把握。

招生规模的快速扩大使美术学院周边的美术培训机构急剧膨胀，考前培训行业出现的问题也越来越多。目前，美术考前培训行业入门门槛较低，很多美术学院的学生在校期间就开办画室，甚至还有很多学生自己本身还没有考上大学，却已经在开画室、教学生了。这反映了美术高考培训教员的教学素质和绘画水平良莠不齐，教学目标极度功利。可以说只顾眼前利益，不考虑长远影响，是很短视的。很多教员都根据自己认为的美术学院的高分风格进行培训，诲人不倦的同时也在毁人不倦。他们忽视了艺术教育的本质，忽视了艺术的基本规律，忽视了对美术生艺术理想追求的鼓励和鞭策。这导致很多美术生用“应急”的把戏考入了美术学院，但同时也失去了艺术学习的冲动和欲望，对艺术的追求逐渐失去了方向，考入美术学院反而成为了他们追求艺术理想的终点。

我从事美术考前培训教学多年，长年的实践教学摸索使我对美术学院的教学内容有了更加深入的理解和认识，也不断在改进和完善自己的专业教学认知。当我们进行换位思考，从美术学院的角度来俯瞰美术考前教育时就能理解，就造型专业而言，美术学院希望招收的学生不止会画短期作业的画面效果，更希望他们具有长期作业深入和调整的深厚艺术功底；不止脑子里有门采尔和印象派，更希望他们对美术史中的各流派都有基本的了解和感悟；不止能进行默背照片式的简单创作，更希望他们具有处理复杂构图和画面效果的控制能力；最重要的还有不止考上美术学院，更希望他们具有对艺术无限的好奇和无限的热爱。考上美术学院并不是美术生的终点，这仅仅是艺术的开始，未来的道路还很漫长。考前美术培训和教育不应把这些最宝贵的精神磨平了，我们应回归到美术教育的本质和核心中来。

越是浮躁的时代越应该站在一定的高度上看问题，有时候反其道而行之会成为更优的选择。就现在的情况而言，教育回归到本质并不容易，需要做大量的思想工作和辛苦付出，外界更愿意相信我们考生的成绩是通过“手段”得来的，并不愿意承认我们抓住了美术教育的本质和核心问题。其实这些诸多问题没法靠某一个人或画室去解决，我只能不断完善自己，通过新意新象教研部和教员们正确的艺术教学工作，使新意新象成为最好。我们愿意带头解决美术考前培训和教育的不良现象和问题，进而唤起更多美术生理解并支持我们的教学理念和方法。新意新象欢迎你们，期待着你们的加入。愿以此文唤起广大抱有艺术理想的美术生们，希望你们付出百倍的努力，通过学院教育的平台，创造出更美好的艺术未来，回归更本质的艺术追求与梦想。

沙伟臣

2013年11月6日 于新意新象

目 录

教学访谈 /6

素描教学 /14

色彩
教学
/60

速写教学 /100

创作教学 /150

状元基地 /198

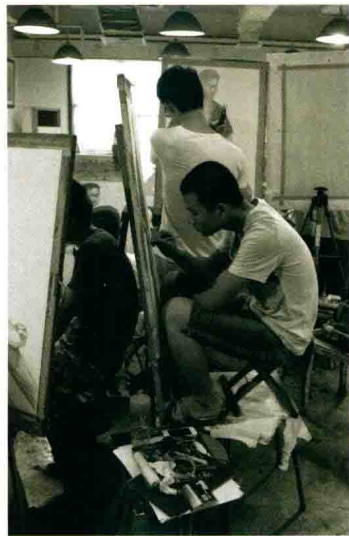
教学访谈

新意新象造型专业教学体系

编辑田野（以下简称“田”）：新意新象画室每年都培养大批优秀学员和美术高考状元，这和新意新象专业教研组的辛苦付出是分不开的。那么新意新象造型专业的教学一定有自己的独特方法，并且形成了一个完整缜密的教学系统和体系，建立这个体系的初衷是什么呢？

新意新象教研组（以下简称“新”）：新意新象教研组在多年的教学实践中，不断加强美术考前学生绘画的素质教育，那么何为素质教育呢？那就是以培养中国未来优秀艺术家苗子为己任，努力提高学生自身的绘画能力和艺术素质。教学中结合中国现实的美术高考现状，传授学生基础而准确的绘画知识，提高学生的绘画能力，并进一步激发其艺术潜力和创造力，使其发挥主观能动性，积极投身于自己喜欢的绘画学习之中。专业教学的出发点是努力培养会画画的学生，而不是“制造”应对美术高考的“高分机器”，这是建立新意新象造型专业教学体系的出发点。

在造型专业的教学中，教研组的教员们秉承了学院派的绘画教学体系，因为教员基本都来自中央美术学院和清华美术学院等中国高等院校。他们就是高等美术学院培养的优秀人才，在教学中也贯彻了严谨踏实的学院派绘画教学要求。从专业的绘画基础知识入手，循序渐进地增加难度，不断提高学生的绘画能力，使其最终在考试中取得优异成绩。



田：新意新象的专业教学体系高瞻远瞩，夸张地说是站在各大美术学院基础教学的肩膀上总结出来的。下面可以具体谈一下这个体系是通过什么方式来贯彻的吗？

新：新意新象的造型专业教学体系比较有自己的特点，总体来说是四层的“金字塔”式教学体系。这个体系是经过多年的教学经验总结和归纳出来的，是非常系统化和环环相扣式的教学方式。

在“金字塔”体系最底层的是速写，因为速写是绘画的基础，只有提高手头的表现能力，才能支持上面“三层”的平稳进步。在速写中我们又分出单人速写、场景速写、写生速写和材料表现速写这四个单元，都为后面阶段的专业学习做准备。“金字塔”体系的第二层是素描部分，素描是造型的基础。这一阶段的学习和训练尤为重要，主要包含了头像素描、半身素描、全身素描和人体素描，其中半身素描是训练和应试的重点。“金字塔”体系第三层是色彩部分，在有了第一和第二层绘画基本能力之后，色彩教学就比较得心应手了。主要训练色彩静物、色彩头像、场景色彩和全身色彩等科目，其中色彩头像是重点。最后一层，也就是“金字塔”体系的顶端，是创作科目的学习和训练。创作是集速写、素描和色彩于一身的科目。再加上创造性的构图和材料表现语言，结合一定的主题，便成了造型类专业应试的主要得分科目。

由此可见“金字塔”体系是非常科学的训练方法和备考模式，四个层面相互联系又相互区别，相辅相成，缺一不可，紧密相连。可以培养学生较强的绘画表现能力，难度层层递进。从基础学习到最后的创作表现，是一个完整的造型专业绘画学习过程。“金字塔”教学体系可以在短时间内全面提升学生的绘画能力、应试能力和艺术修养。这样培养出来的学生，不会出现专业学习偏科的问题，而是比较全面的素质型绘画人才。



新意新象教研组的专业课程安排

田：新意新象教研组在专业课程的安排上一直是非常具有针对性和实用性的，会结合训练时间的推进，有条不紊地展开专业教学工作。具体谈一下专业课程安排的具体情况吧。

新：新意新象教研组在专业课程的安排方面确实是非常有针对性的，根据学生具体的学习情况，课程内容和安排在强调绘画素质教学的同时，也兼具了实用的应试性。绘画课程安排和中央美术学院附中的教学大纲比较接近。不过中央美术学院附中是四年制的中专学习，学习时间比较长，而我们每年的教学时间比较短，学生备考和学习的时间也就半年多。这就要求我们必须把中央美术学院附中四年的专业教学内容进行合理压缩，这样就会减少长期作业的训练时间，进而加长中、短期作业的训练时间。在最后的冲刺阶段，训练时间基本都是和考试时间保持一致。这样安排比较合理，有利于学生全面应对造型专业考试。

课程安排结合时间具体来说，在暑期（5月至7月）的时候，我们会安排绘画基础课程，比如素描静物和色彩静物等。难度不是很大，意在加强学生的绘画基础，使大家从同一起跑线出发。在9月至11月的时候，我们会安排分科训练，基本上素描、色彩和创作科目都是两周循环一次进行教学和训练，意在迅速提高学生的造型绘画能力，提高手头表现能力，为后面的专业备考冲刺做好准备。在12月的时候，我们会安排一些针对应试的考前强化训练，会根据不同学校的考试科目要求，进行课程的针对性训练和强化。在整个训练过程中，速写一直会贯穿其中，每天晚上都会安排速写课程。经过对新意新象这几年专业教学过程的完善和经验的总结，这套科学的课程安排和教学方法得到了合理的利用和证明，教学效果非常明显。

再说一点就是新意新象的学生来的时候绘画水平参差不齐，有的不错，但有的很差。我们努力拉近学生绘画水平的差距，水涨船高，使大家的水平都能达到和超出应试的要求。之后再进一步强化，使后进生都能考上大学，使中间生达到优秀，优秀生达到状元。我们和其他画室还有不一样的地方，就是我们不刻意要求学生准备各个省市的联考，因为他们平时训练的内容已经包含了联考的内容，应对联考已经足够了。这样的话，我们就有更多时间训练更为重要的内容和科目。之前谈到的“金字塔”教学体系就是我们比较核心的教学内容和思路，如果说这是素质教学特色的话，是比较有说服力的。

新意新象教学特色

田：新意新象的教学安排是合理和科学的，有利于学生绘画水平的快速提高。同时，新意新象这么多年的教学也具有了自己非常明确的特色，走出了区别于其他画室的美术高考素质教育之路。接着可以具体谈谈何为中国美术高考培训的素质教育吗？

新：新意新象的教员在教学前首先要和学生明确两个问题。第一要让学生自己明白，不是因为自己文化课成绩不好才来学习美术，教学中要调动学生的绘画热情，发掘其艺术潜力，使其成为一个热爱绘画的学生，而不是被动式的“填鸭”。第二就是教员们不要为了提高考试成绩进行教学，学生也不要为了考试而学习，目的性和功利心不要太强。新意新象在强调美术培训素质教育的同时，也不会规避中国应试教育的现状，但不能“为了考试而教学，为了考试而考试”，这样的教育和学习要求是比较低俗的，应努力提高专业教学的要求和水平，明确素质教育努力的方向。当学生有较强绘画基本功和表现能力的时候，考试只是完成一张自己满意的作品。不从功利的角度出发，教育和学习就不会概念和死板。教学中教员不能完全按照应试的要求来教学生，这样就是没有特色的“大锅饭”式教学，不利于学生全面绘画素质的培养。新意新象的教学“以人为本、以画为本”。新意新象的教学不会制造应试“机器”，而是要培训高素质的绘画人才。在不久的将来，很多中国知名艺术家都可能是新意新象的学子，这是新意新象专业教学的目标。



新意新象善于挖掘学生的艺术潜能

田：一个热爱绘画的学生的艺术潜能是无限的。新意新象在平时的教学过程中是如何开发学生的艺术潜力，启迪学生的绘画灵感，进而培养他们无限的艺术创作力的呢？

新：现在的学生基本都是90后，他们从小接触的知识面都很广，看的东西也很多，可谓见多识广。教研组会根据每届学生的特点进行针对性艺术启发教学活动，教学形式也是多种多样。比较频繁的就是绘画专业艺术讲座，让教员安排大师作品的欣赏和解读课程。老师与学生一起来品读大师原作，从中获得最直接的绘画营养。有时也会安排一些美术史的讲座，使学生初步了解艺术的发展脉络，更全面地积累艺术知识。在绘画理论方面更进一步，有利于绘画认识的提高。有时候甚至会邀请中央美术学院的教师和大家座谈，使学生了解学院内的生活和上课情况，进而促进他们的专业学习，提高学习动力，激发上进心。

新意新象教研组还会安排外出写生的活动，城市写生是重要的训练课程之一。教员会安排作业量并提出完成要求，合理安排城市的写生区域。这样可以让学生明白艺术来源于生活的真谛，能够更用心地观察和发现身边的美好事物和人物，培养一双独立发现美的眼睛，同时也可以积累

大量绘画素材，有利于后期创作，一举多得。为了进一步激发学生的绘画灵感，教研组还会安排一段时间（两周）的风景写生课程。今年教研组安排学生去山东威海的海边进行风景写生。这样的课程安排能使从小生活在城市里的学生们离开城市和画室，到海边和山林里去采风，进而体验生活，感受大自然色彩的美丽。与此同时，达到教学目的和启发学生绘画灵感与热情的初衷。在此之前，老师们会进行相关色彩讲座，给同学们看印象派大师们的色彩风景作品，启发他们的色彩感受，在写生过程中起到潜移默化的影响。

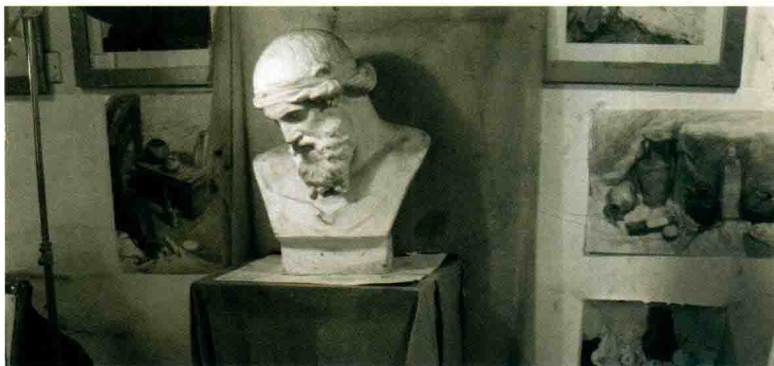
课程中还会安排学生自主进行绘画场景的摆设训练，学生自己摆放要绘画的场景和道具，安排人物关系，再完成作品。这样就能使学生具有绘画的主人翁精神，自己既是作品的绘画者，更是设计者，巧妙启发他们的创作灵感和艺术表现力。对于美术基础不错的学生，我们会安排一些人体绘画课程，使他们更为清晰地了解人体的结构和构造，加深对造型的理解和认识。尽早接触到大学的人体课程，达到一定的绘画水平和高度，有利于他们发现和挖掘自身的绘画潜力。

新意新象每年都能培养出中央美术学院造型状元

田：这个问题比较直接，可能也是众多造型类考生和其他美术高考培训机构比较关心的问题。新意新象造型专业的考试成绩某种程度上可以说是一个“神话”，学生连续五年都是中央美术学院造型专业考试状元，说新意新象是中央美术学院的状元摇篮和基地也不为过。连续五年取得中央美术学院造型专业第一名不是一个偶然，那么这样的必然肯定是有原因的，方便的话可以和大家谈谈，新意新象是如何成为中央美术学院状元基地的？

新：新意新象并不是从开办画室一开始就出状元的，而是在教学体系日趋完善、教学经验不断丰富的时候开始出好成绩，这是天时、地利、人和共同努力的好结果。“状元基地”是一个比较综合的情况，首先是教学体系的完整。在长期教学中教研组逐渐明确了“金字塔”教学体系——速写是前提、素描是基础、色彩是提高、创作是目标的造型专业系统训练。这是比较核心和关键的，也是指导教学的关键方针。有了这样科学有效的教学主旨，也就形成了新意新象美术教学的核心思想，这样的教学体系也会一直延续和完善下去。还有就是教师团队，经过多年的教学实践，新意新象专业教研组沉淀了一批优秀的骨干教师资源。他们都来自各大知名艺术院校，以中央美术学院为核心，辐射其他高等美术学院。优秀的教员传递着先进的绘画内容和思想，并以言传身教的方式影响学生。从知识的整体到细节，方方面面都细致入微，高素质教员是学生学习的楷模，起到了很好的教学示范作用，能够带动学生的学习热情和积极性，巧妙激发他们身上的艺术细胞。

有了优秀的教员，专业课程的安排就显得很重要了。新意新象根据美术高考培训周期短的教学特点，安排了一套行之有效的课程计划。将教学定时化、合理化、高效化地利用起来，在短时间内迅速提高学生绘画的全面能力，使其达到应试的要求。根据学生阶段性学习情况进行分析，有效分配各科学习时间。从基础到提高，从提高到上考场，每一科目的训练和每个时间段的教学计划都很缜密，逻辑性非常强。教学内容一环套一环，每一环都紧密联系，这就是课程安排的连贯性。这样科学的课程安排可以在最短时间内获得明显的专业提高效果。还有就是画室的后勤保障，负责管理的老师非常辛勤，细心对学生进行有效的纪律管理和心理疏导，这是支持专业教学进展最有利的帮助和保障。如果没有良好的画室纪律和安全保障，学生很难有专业学习的快速进步，后勤保障也是“状元基地”的坚强后盾。



最后就是画室的学习气氛。在新意新象的画室里，听见的只有铅笔排线的沙沙声。每一个学生都很有紧迫感，很有竞争意识。有的学生甚至感到压力很大，觉得周围的同学画得都很好，自己不努力都不好意思。这是一个好现象，只有自己感受到压力，才能有更多的动力进行专业学习。新意新象形成了蒸蒸日上的学习氛围，同学之间都是你追我赶，生怕自己落后，这也是新意新象吸引众多优秀学员的重要原因，更是产生中央美术学院专业考试状元的积极因素。新意新象的每个角落都传递着一种努力学习和好好画画的正能量。

新意新象近几年的美术高考专业成绩都很不错，学生们不仅取得了中央美术学院造型专业第一名的好成绩，还有其他高等美术学院的第一名和前几名。这也从侧面反映了新意新象专业教学的突出成果，“状元基地”不是“神话”，而是一个事实。虽然新意新象一直在创造好成绩，但是它并不是在“制造”应试的“状元机器”，而是以人为本，以努力培养高素质绘画人才为第一要务，用心培养优秀的美术人。新意新象拭目以待，期待莘莘学子们快速成长为中国未来的知名艺术家和艺术工作者，这是新意新象要努力达到的目标。

新意新象教学与中央美术学院教学的紧密联系

田：新意新象与中央美术学院可谓有着千丝万缕的联系，不只是因为新意新象每年都为中央美术学院输送大批的优秀绘画人才，还因为新意新象的教员大多都是来自中央美术学院。那么在专业教学方面新意新象是如何将美术高考培训与中国最高艺术学府的专业教学联系起来的呢？

新：面对中国应试教育的现状，我们不能逃避，只能勇敢和积极地应对。应试教育就会产生一些问题，这些问题会埋下隐患。有的学生考上大学以后开始上课，老师发现他的绘画能力较差或者考前班学的东西都不是很正确，但是考进来的专业成绩却很好。这就是美术高考应试教育的弊端，只注重表面的教学和应试成绩，不注重基础教学和素质教育。

新意新象造型专业教学主要面对中央美术学院等其他高等美术学院，可谓是培养未来艺术家的孵化基地和摇篮。专业教学的内容和要求尽力与中央美术学院保持一致，培养的学生应该是高素质的艺术苗子。这样的要求是比较高的，甚至是苛刻的。因为学生年龄比较小，绘画能力有限，有的甚至是“零”基础。我们不能完全按照大学的训练目标来要求他们，或者直接安排大学的绘画课程，这是不切实际的。但是教学方向和专业学习的要求尽量和中央美术学院接近和吻合，积极向学院化教学看齐。在教学中，新意新象教研组非常注重绘画基础规律知识的传授；注重培养学生正确的观察方法；注重培养学生独立思考的能力；加强训练学生对现实生活的感受能力。新意新象不提倡传授概念化的绘画知识，比如什么地方怎么画就能得高分。我们传授的是绘画最本质的内涵和规律性知识，比如正确的绘画观察方法和表现方法。这样的知识才是学生自己的，不是教研组和教员强加给他们的，这些知识会使他们终生受益的，对未来的艺术道路也会产生深远和积极的影响。



新意新象和中央美术学院的整体教学方向也比较吻合，在传授绘画本质方法的同时，强调学生自主绘画的表现意识，强调自我绘画感受的真实表达。在课程上，我们积极引入解剖、全身像和人体这样的大学课程，使学生亲身感受中央美术学院基础部的课程学习，使他们在步入大学之前就已经接触了一些大学的绘画课程。此外，在教学中还尽量按照大学课程的要求来规范学生的绘画内容，高标准、严要求才能实实在在提高学生的绘画能力，使其真正达到一个画画人的专业基本要求，这些和美院的教学要求也都是一致的。在此过程中，新意新象教研组不要求学生完成多么完美的作品，而是通过作业的训练和揣摩，提高自己的绘画意识，加强对画面表现的感悟，即使因现阶段的绘画能力较弱而达不到预期效果也没有关系，但作为一个未来画画的人，已经具备了很好的绘画意识，也为今后的艺术事业打下了坚实的基础，这才是新意新象正确的培养方向和要求。新意新象未来努力的方向还会如此，尽量与中央美术学院造型学院基础部的教学同步和接轨，培养一批又一批的合格毕业生，使之成为中央美术学院和各大美术院校的新生力量。

