

中央美术学院城市设计学院

精微素描教学

苏海江 编著

人民美術出版社

精微素描教学

中央美术学院城市设计学院

苏海江 编著

图书在版编目(CIP)数据

精微素描教学 / 苏海江编著. -- 北京 : 人民美术出版社, 2018.11
ISBN 978-7-102-08066-6

I. ①精… II. ①苏… III. ①素描技法 IV. ①J214

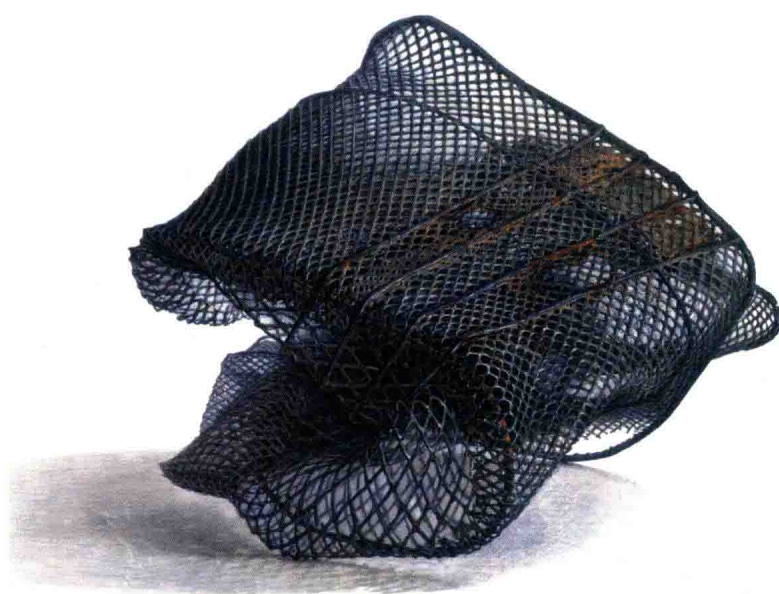
中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第131630号

精微素描教学

JĪNGWĒI SÙMIÁO JÌAOXUÉ

编 著	苏海江
出 版	人 民 美 术 出 版 社
	北京市东城区北总布胡同32号 100735 http://www.renmei.com.cn 发行部: (010) 6751 7601 网购部: (010) 6751 7864
责任编辑	徐永林 皮金灵
装帧设计	两棵树
责任校对	马晓婷
审 读	霍静宇
责任印制	胡雨竹
承 制	 北京天日图文设计制作有限责任公司
印 刷	天津图文方嘉印刷有限公司
经 销	全国新华书店

版次: 2018年12月第1版 第1次印刷
开本: 889毫米 × 1194毫米 1/12
印张: 10.66
印数: 0001—5000册
ISBN 978-7-102-08066-6
定价: 58.00元
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784
版权所有 翻版必究

导 语

“精微素描”教学是我设计和主持的一系列造型基础教学的课程。课程是针对一年级的入校新生而设置的，经过长期的教学探索和实践，2010年正式以“精微素描课”的名称，列入中央美术学院城市设计学院一年级的教学大纲之中。今天出版的这本书，是对这一系列课程的介绍和总结。

精微素描教学是将传统的素描基础教学与艺术创作相结合，在培养学生学习的心态和做事方式、方法的同时，融入素描造型基本规律和表现技能的学习。

课程的设计借用了主题创作的方式，运用具象写实的语言形式。在课堂教学中不摆静物，不摆模特，而是让学生自己去寻找要画的对象。把主题创作的方式引入素描基础的教学中，是希望学生更多地关注当下的社会和生活，主动地去观察、去感受、去思考。采用具象写实的绘画语言形式，是因为在教学中我将具象写实看作一种讲述的方式，学生可以用画笔娓娓道来地讲述他们的所见、所想、所感。

同时，“精微素描”教学基于传统的课堂教学方式，设计了一系列的方法和流程，引导学生们一步步进入艺术创作状态，体验艺术家的完整的创作过程。包括“素描笔记绘本”和“精微素描绘制”两个阶段。“素描笔记绘本”课程就是将“生活调查”“观察对象”“研究对象”“表现对象”“语言技法”等相关基础知识和技能的学习，归纳为若干个课题，将课题的研究设计为多个环环相扣的模块，以组画的形式展开研究，再将若干套记录课题研究的组画，以绘本的方式加以编辑和呈现。“课堂——课题——模块”的教学设计，加强了学生课堂学习的主动性和参与的积极性。系列课题的规划和作业模块的设计，将美术学院传统素描教学中所涉及的基础知识和规律的学习，融入绘画创作实践。再者，初步学习和运用绘本的设计方法，整理和编辑“素描笔记绘本”，培养学生的逻辑思维和文字组织能力。通过“素描笔记绘本”课程的学习，学生们将在生活中发现的形象转化为心目中的艺术形象，在随后的“精微素描绘制”课程中，在大尺幅的画面上将其放大数十倍进行绘制。在这样的贴近创作实践的学习过程中，引导学生开始转换视角，深入解析，提炼语言，将多方面的思考研究转化为表达技巧的磨练。

“思考和方法”是精微素描课程设计的本体，学生的课堂作业脱离沉闷的习作味道，展现丰富的作品面貌，让学生们在具体的艺术创作实践中学习基础知识、规律和技能。我称之为“创作带领习作的学习”。教学的最终目的，就是希望在学生的课堂作业中，看到鲜活的生命，年轻人的关注和思考，以及全身心投入的学习热情。

令人欣慰的是课程结束时，赏心悦目的作品一幅接一幅，使人应接不暇。每一位学生的作品背后，都在动情地讲述着有温度的、有人情味的故事。一幅幅动人的画面聚在一起，好像一曲美妙的青春乐章，展现着“90后”青年人的生活面貌、关注视角和当代的语言诉说。

2015年12月在微信平台上，“中央美术学院2015年精微素描”的帖子一经推出，便得到了广大读者的关注。有认同和鼓励，也提出许多问题。鉴于手机微信平台展示方式的特殊性，读者多是关注作品具象写实的外在形式，所提出的质疑和问题也针对于此。我特意邀来身边的朋友到学校观看作品原件，大家一致认为原作中画面形象所呈现的冲击力，和细部表现的绘画性和书写感，给观众带来更多超出想象的感动。所以，我想有必要出一本书，以纸质媒介来与观众再交流，换一种方式来介绍“精微素描”教学。

精微素描课作为中央美术学院城市设计学院新生的必修课程，已经成为学生们一段难忘的艺术学习和实践的经历。一直期望着有一本完整的精微素描课程的教材，一方面有助于新同学全面系统地了解课程，同时能够更多地借鉴往届同学们的学习经验。

2010年精微素描课程一经推出，就为许多美术院校和美术培训机构所认可，仅利用网络上的图片和片面的传说，就开始了模仿教学，但大多都只是表面形式上的模仿。对我们的素描教学有许多的误解，并没有认识到我们教学的核心和基本方法。因此，一直想与大家交流，苦于没有合适的平台。感谢人民美术出版社徐永林先生邀请我出版此书，也希望借此平台，向大家毫无保留地介绍我们的教学，为美术院校的素描教学和绘画造型基础教学的研究抛砖引玉，交到更多志同道合的朋友。

苏海江

目 录

创作体验与素描写生	4
1 精微素描就是要画得很细吗?	8
2 如何认识“精微素描”中的精微这个词?	10
3 什么原因,促使开设这样一门课程?	16
4 精微素描教学作为一年级新生的第一堂课,它最主要的作用是什么?	18
5 如何看待考前应试教育给一年级新生带来的各种“问题”?	20
6 为什么精微素描的创作和学习过程中要围绕一个设定的主题?	28
7 为什么精微素描只画生活中很平常的事物?	36
8 是不是只有造型能力很强的学生才能画好精微素描?	40
9 精微素描为什么要把物体放大很多倍来呈现?	48
10 画精微素描是否要借助一些辅助工具?	54
11 精微素描刻画细节时会不会感到很枯燥?	64
12 使用照片算不算“作弊”?	70
13 精微素描作品中出现了颜色,还是素描吗?	76
14 精微素描画的基本都是单一物体,如何使画面感觉不单调呢?	82
15 精微素描作品中展现出丰富的细节,在刻画细节的同时,如何保持画面的整体性?	86
16 在精微素描教学中,学生和教师分别起到什么样的作用?	96
17 在精微素描教学中,关于素描造型基础的知识点的学习有哪些?	102

课堂课题化 课题模块化	106
18 什么是“素描笔记绘本”课程?	108
19 为什么叫“素描笔记绘本”?	109
20 “素描笔记绘本”在精微素描创作中起到什么作用?	110
21 素描笔记绘本都包含了哪些教学课题?	111
22 如何根据主题展开生活调查?	112
23 怎样在生活调查中发现故事和角色?	113
24 为什么要加入思维导图训练?	114
25 素描笔记中的结构研究有什么特点?	115
26 如何强化精微素描中的空间表达?	116
27 什么样的构图适合精微素描?	117
28 精微素描是否有一些独特的材料技法?	118
29 精微素描教学是否束缚了学生的绘画兴趣和创造力?	119
30 怎样看待精微素描教学与美术学院传统素描教学间的关系?	120
后记	122

导 语

“精微素描”教学是我设计和主持的一系列造型基础教学的课程。课程是针对一年级的入校新生而设置的。经过长期的教学探索和实践，2010年正式以“精微素描课”的名称，列入中央美术学院城市设计学院一年级的教学大纲之中。今天出版的这本书，是对这一系列课程的介绍和总结。

精微素描教学是将传统的素描基础教学与艺术创作相结合，在培养学生学习的心态和做事方式、方法的同时，融入素描造型基本规律和表现技能的学习。

课程的设计借用了主题创作的方式，运用具象写实的语言形式。在课堂教学中不摆静物，不摆模特，而是让学生自己去寻找要画的对象。把主题创作的方式引入素描基础的教学中，是希望学生更多地关注当下的社会和生活，主动地去观察、去感受、去思考。采用具象写实的绘画语言形式，是因为在教学中我将具象写实看作一种讲述的方式，学生可以用画笔娓娓道来地讲述他们的所见、所想、所感。

同时，“精微素描”教学基于传统的课堂教学方式，设计了一系列的方法和流程，引导学生们一步步进入艺术创作状态，体验艺术家的完整的创作过程。包括“素描笔记绘本”和“精微素描绘制”两个阶段。“素描笔记绘本”课程就是将“生活调查”“观察对象”“研究对象”“表现对象”“语言技法”等相关基础知识和技能的学习，归纳为若干个课题，将课题的研究设计为多个环环相扣的模块，以组画的形式展开研究，再将若干套记录课题研究的组画，以绘本的方式加以编辑和呈现。“课堂——课题——模块”的教学设计，加强了学生课堂学习的主动性和参与的积极性。系列课题的规划和作业模块的设计，将美术学院传统素描教学中所涉及的基础知识和规律的学习，融入绘画创作实践。再者，初步学习和运用绘本的设计方法，整理和编辑“素描笔记绘本”，培养学生的逻辑思维和文字组织能力。通过“素描笔记绘本”课程的学习，学生们将在生活中发现的形象转化为心目中的艺术形象，在随后的“精微素描绘制”课程中，在大尺幅的画面上将其放大数十倍进行绘制。在这样的贴近创作实践的学习过程中，引导学生开始转换视角，深入解析，提炼语言，将多方面的思考研究转化为表达技巧的磨练。

“思考和方法”是精微素描课程设计的本体，学生的课堂作业脱离沉闷的习作味道，展现丰富的作品面貌，让学生们在具体的艺术创作实践中学习基础知识、规律和技能。我称之为“创作带领习作的学习”。教学的最终目的，就是希望在学生的课堂作业中，看到鲜活的生命，年轻人的关注和思考，以及全身心投入的学习热情。

令人欣慰的是课程结束时，赏心悦目的作品一幅接一幅，使人应接不暇。每一位学生的作品背后，都在动情地讲述着有温度的、有人情味的故事。一幅幅动人的画面聚在一起，好像一曲美妙的青春乐章，展现着“90后”青年人的生活面貌，关注视角和当代的语言诉说。

2015年12月在微信平台上，“中央美术学院2015年精微素描”的帖子一经推出，便得到了广大读者的关注。有认同和鼓励，也提出许多问题。鉴于手机微信平台展示方式的特殊性，读者多是关注作品具象写实的外在形式，所提出的质疑和问题也针对于此。我特意邀来身边的朋友到学校观看作品原件，大家一致认为原作中画面形象所呈现的冲击力，和细部表现的绘画性和书写感，给观众带来更多超出想象的感动。所以，我想有必要出一本书，以纸质媒介来与观众再交流，换一种方式来介绍“精微素描”教学。

精微素描课作为中央美术学院城市设计学院新生的必修课程，已经成为学生们一段难忘的艺术学习和实践的经历。一直期望着有一本完整的精微素描课程的教材，一方面有助于新同学全面系统地了解课程，同时能够更多地借鉴往届同学们的学习经验。

2010年精微素描课程一经推出，就为许多美术院校和美术培训机构所认可，仅利用网络上的图片和片面的传说，就开始了模仿教学，但大多都只是表面形式上的模仿，对我们的素描教学有许多的误解，并没有认识到我们教学的核心和基本方法。因此，一直想与大家交流，苦于没有合适的平台。感谢人民美术出版社徐永林先生邀请我出版此书，也希望借此平台，向大家毫无保留地介绍我们的教学，为美术院校的素描教学和绘画造型基础教学的研究抛砖引玉，交到更多志同道合的朋友。

苏海江

目 录

创作体验与素描写生	4
1 精微素描就是要画得很细吗?	8
2 如何认识“精微素描”中的精微这个词?	10
3 什么原因,促使开设这样一门课程?	16
4 精微素描教学作为一年级新生的第一堂课,它最主要的作用是什么?	18
5 如何看待考前应试教育给一年级新生带来的各种“问题”?	20
6 为什么精微素描的创作和学习过程中要围绕一个设定的主题?	28
7 为什么精微素描只画生活中很平常的事物?	36
8 是不是只有造型能力很强的学生才能画好精微素描?	40
9 精微素描为什么要把物体放大很多倍来呈现?	48
10 画精微素描是否要借助一些辅助工具?	54
11 精微素描刻画细节时会不会感到很枯燥?	64
12 使用照片算不算“作弊”?	70
13 精微素描作品中出现了颜色,还是素描吗?	76
14 精微素描画的基本都是单一物体,如何使画面感觉不单调呢?	82
15 精微素描作品中展现出丰富的细节,在刻画细节的同时,如何保持画面的整体性?	86
16 在精微素描教学中,学生和教师分别起到什么样的作用?	96
17 在精微素描教学中,关于素描造型基础的知识点的学习有哪些?	102

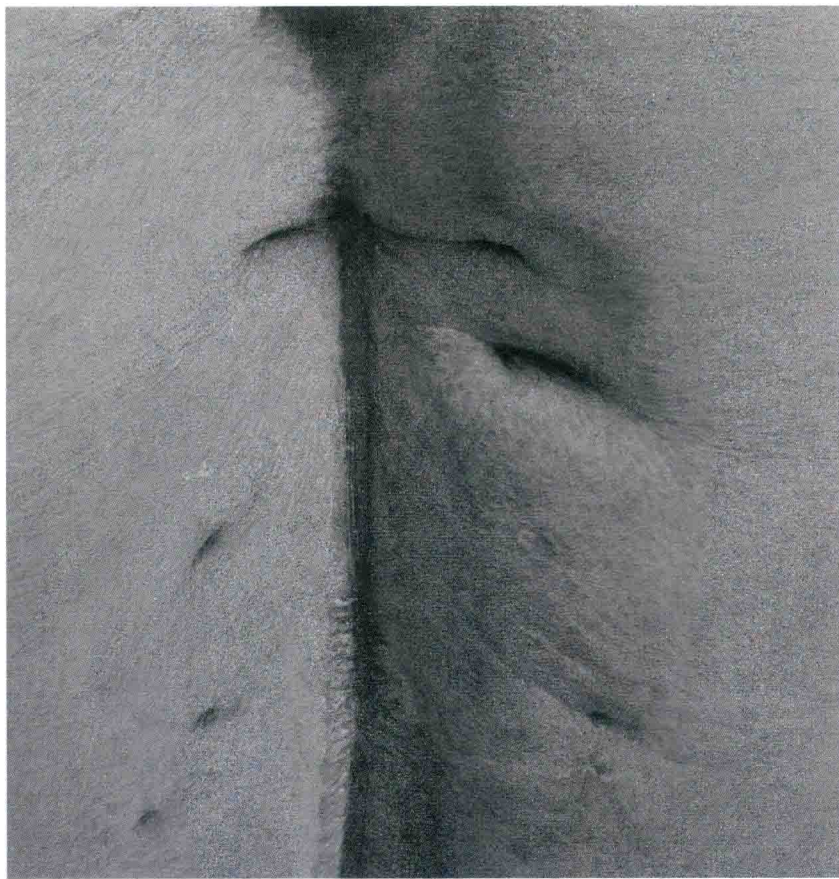
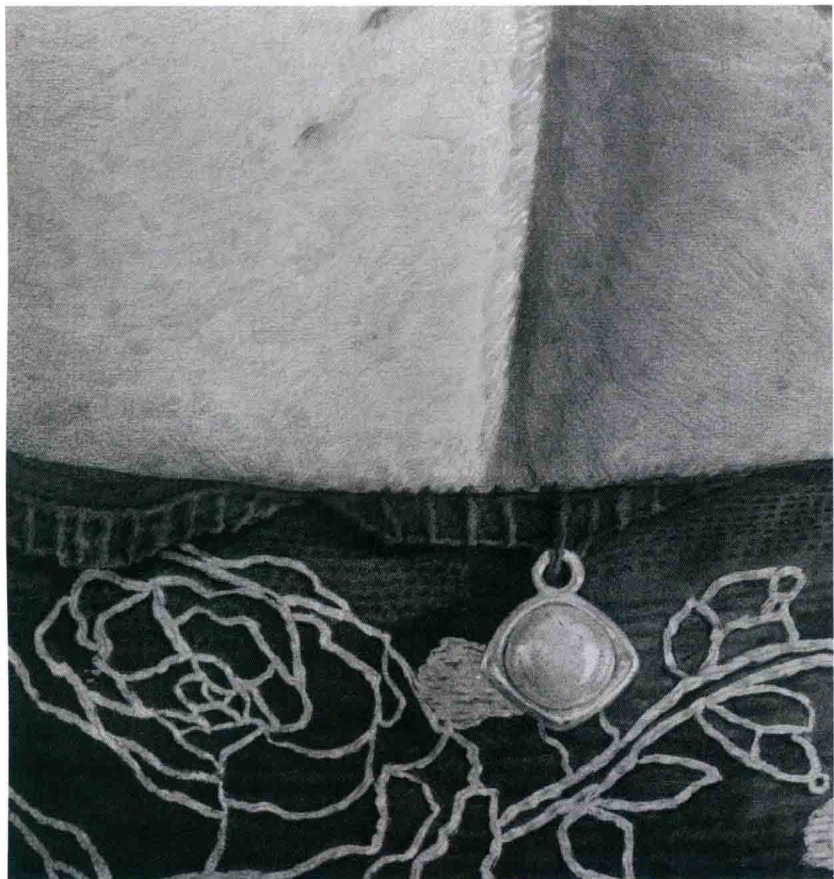
课堂课题化 课题模块化	106
18 什么是“素描笔记绘本”课程?	108
19 为什么叫“素描笔记绘本”?	109
20 “素描笔记绘本”在精微素描创作中起到什么作用?	110
21 素描笔记绘本都包含了哪些教学课题?	111
22 如何根据主题展开生活调查?	112
23 怎样在生活调查中发现故事和角色?	113
24 为什么要加入思维导图训练?	114
25 素描笔记中的结构研究有什么特点?	115
26 如何强化精微素描中的空间表达?	116
27 什么样的构图适合精微素描?	117
28 精微素描是否有一些独特的材料技法?	118
29 精微素描教学是否束缚了学生的绘画兴趣和创造力?	119
30 怎样看待精微素描教学与美术学院传统素描教学间的关系?	120
后记	122

创作体验与素描写生

精微素描课程知识谱系

《一个普通的中年妇女——腹》黄舒尧

100cmX230cm 铅笔

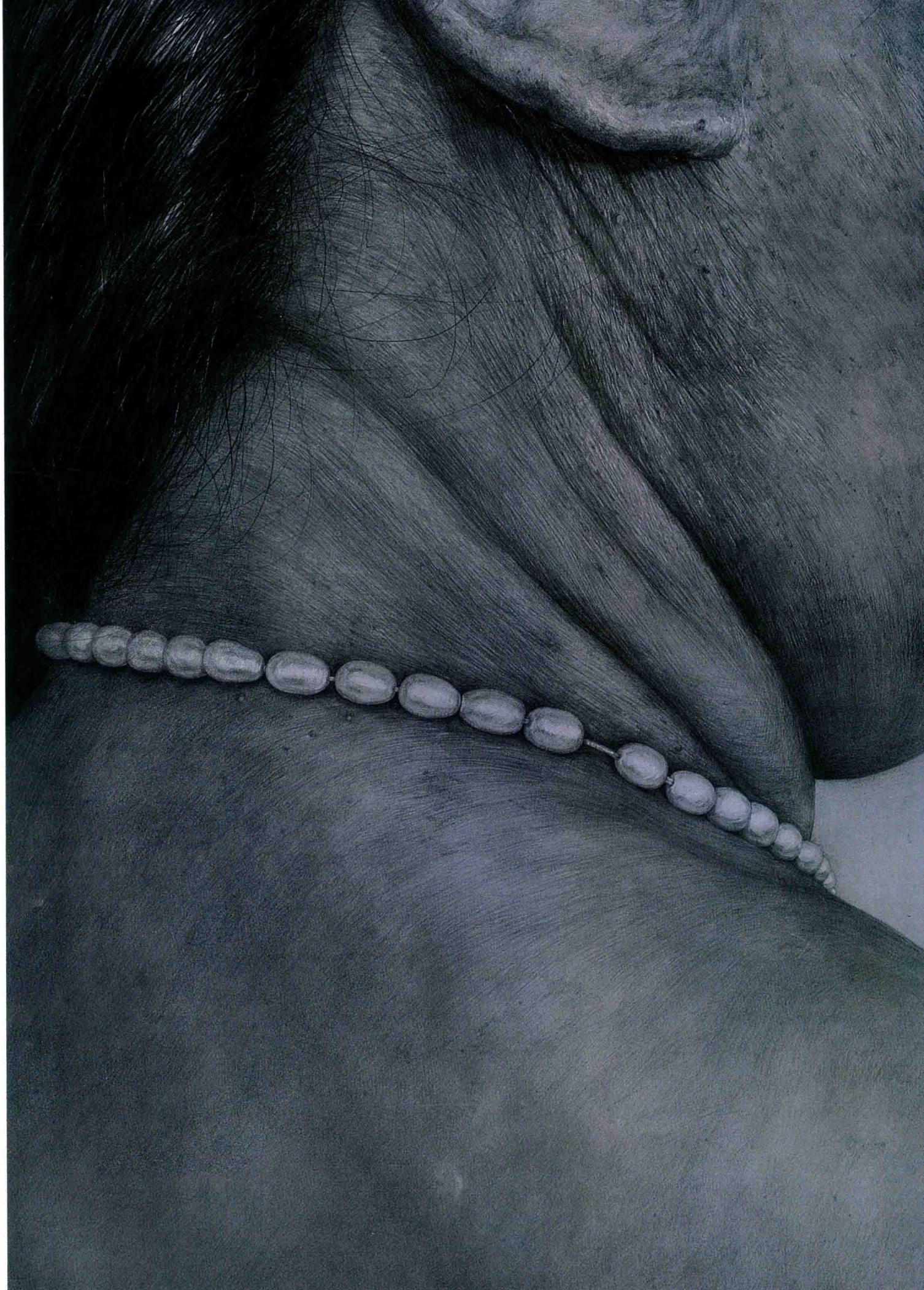
1 精微素描就是要画得很细吗？

学生完成的精微素描作品，展现出细致入微的画面，但这只是作品外貌所呈现出的形态。在教学层面，精微素描教学强调的是在“精”的层面的学习和体验。教学过程中对于学生表达的精准、画面品质的精致，以及精心的研究状态，都有着明确的要求，并设计了一套有效的引导方法。画面中对于细节的关注和精细的刻画，可以说是一种教学手段和工具。

精微素描教学对象是针对刚刚入学的美院一年级新生，其教学目的是让学生对绘画进行更深层的思考，修炼自己的内心，再反馈到手头和笔端，调整躁动的状态，平静、愉快地开启自己的大学生活，完成从初学者到具备专业素质的创造者的蜕变。

精微素描教学中运用精细刻画的语言方式，就像写小说般娓娓道来，诉说动人的故事。通过细致入微的描述让观者用眼睛和心灵去触摸对象，将对生活的情感凝聚在笔尖上。

因此，只有具备以上内涵的“细”才是有意义的。仅仅画得细，不一定是精微素描，但精微素描需要细致的观察和耐心的表现。借鉴徐冰老师的一句话：“素描训练不是让你学会画像一个东西，而是通过这种训练，让你从一个粗糙的人变为一个精致的人，一个训练有素、懂得工作方法的人，懂得在整体与局部的关系中明察秋毫的人。”我们的课程就是一门培养学生精心做事的课程。

《一个普通的中年妇女——项链》张君仪

108cmX77cm 铅笔

2 如何认识“精微素描”中的“精微”这个词？

成熟和系统的精微素描课程的形成，有一个长期的逐步发展的过程，2010年明确有“精微素描”的课程名称填写在我的教学计划中，也只是在教学中大家约定俗成的一个称呼而已。

“精微”一词与中央美术学院的校训“尽精微，致广大”契合。2013年中央美术学院正式确立“尽精微，致广大”为校训，这句话是徐悲鸿先生为指导素描教学和绘画造型，从《中庸》中选取的。这6个字体现着中央美术学院人始终坚守的“修身、治学、研创、报国”的原则和情怀，体现着中央美术学院始终坚持的“注重使命、崇尚学术、尊重人才、兼容并蓄”的传统与精神。正如校训所表达的内涵，“尽精微”是手段，是方法，“致广大”才是目标和追求。精微素描教学同样遵循着这样的原则，精微只是一种手段，希望通过精微的外延，带领学生深入到更为广大的社会关注和社会担当，从绘画的学习进入对生活 and 人的情感世界的关注和思考。

精微这个词的内涵和外延，我们经过了长时间的讨论，尽管到目前为止还不想下定论（过于严密的概念可能限制未来教学的发展），但可以结合课程的语境说说它的含义。精微包含了“精”和“微”两层意思：“精”指的是去粗取精，在创作观念上就是我们常说的对生活进行艺术化的提炼和升华，反映在画面上就是对造型语言的揣摩和表达方式的锤炼，目的是让学生变成一个对自己有要求、追求卓越的精英。“微”指的是见微知著，是一种观察生活的角度和态度，避开空洞的宏伟叙事，通过捕捉平凡事物中的小感动反映社会生活的大情怀，在创作时体现为对细节纤毫毕现的刻画和对画面整体关系的布控，最终使学生成为一个对周围世界具有敏锐感受力、同时又具备全局观念的人。

中央美术学院人文学院郑岩教授对课程的评论可谓一语中的，他认为，精微素描不只是一个素描的问题，不能简单地看作在技术层面上对学生的训练，而是在通过“精微”的方式来立体地训练一个学生的基本素质。对于今天这个时代，最简单的概括就是“快”。精微素描的训练需要沉下心来，慢下来。“慢”是人类文明发展最重要的基础，一件石器，一件玉器，都是慢慢打磨出来的。这一代孩子最缺少的东西就是“慢”。我觉得这门课最重要的不是在技术上能走到什么程度，而是逼着这些孩子们坐下来，对他们进行全方位的训练。这种训练一方面给他们建立信心，另一方面，也培养他们对外部世界的谦卑。