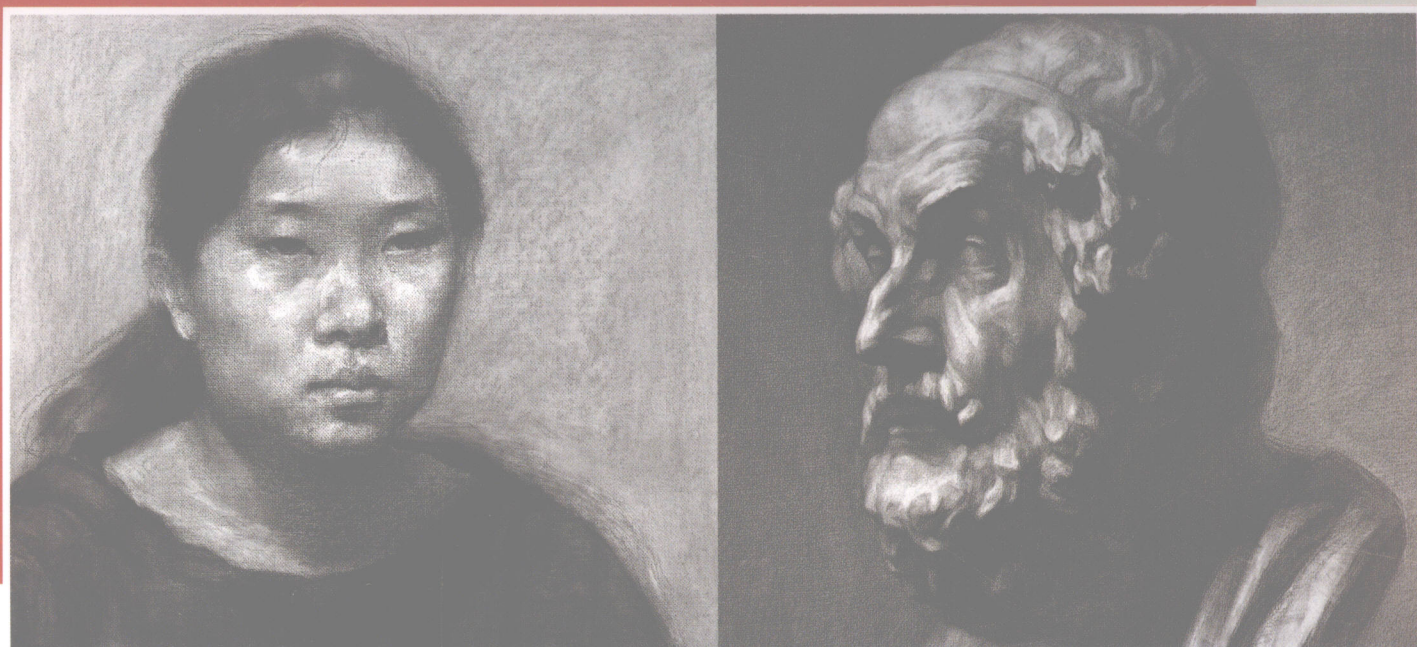

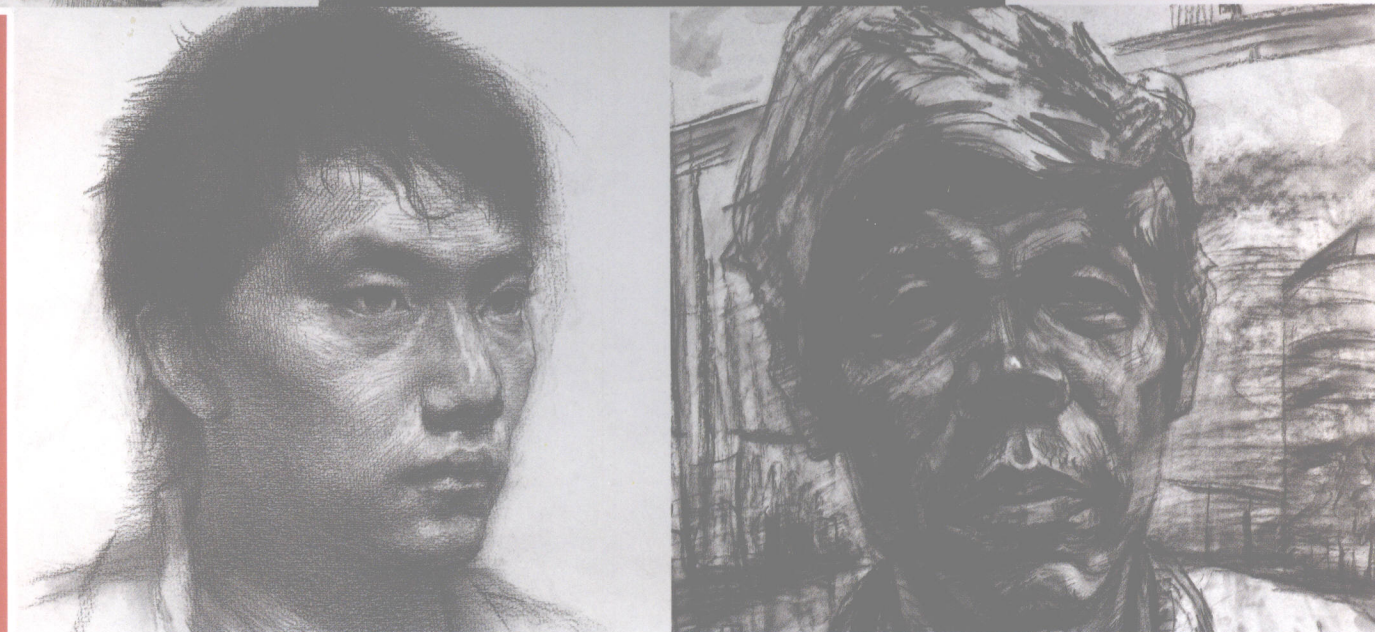
有名家点评的 素描范画

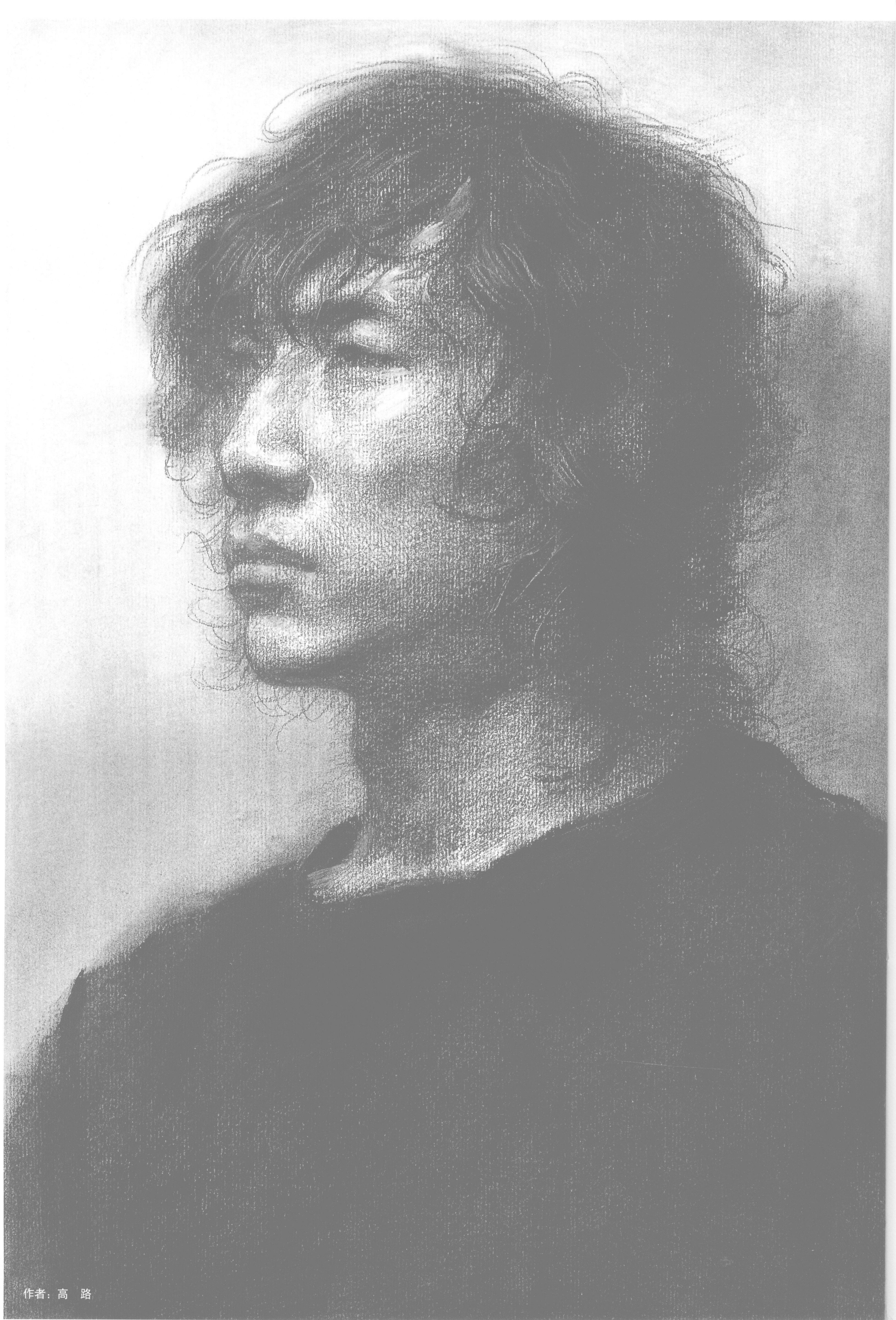
大范本系列

周 刚 主编 / 浙江人民美术出版社

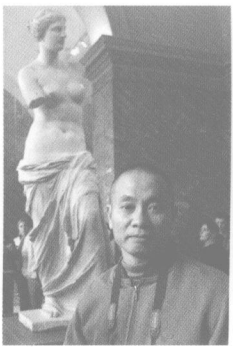
+ 优秀的范画
+ 精准的点评
+ 正确的方法
+ 实用的资讯 = 事半功倍
请加上购书者努力!

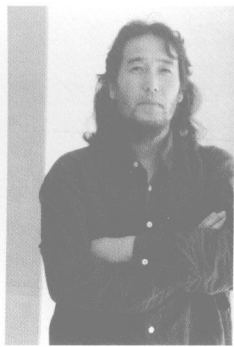

周 刚
中国美术学院
综合设计系主任
教授、硕士生导师

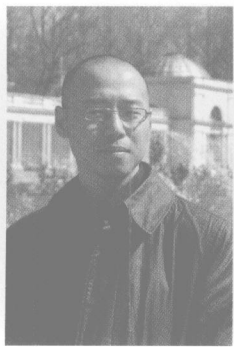
吕智凯
西安美术学院
副教授、硕士生导师

龙 虎
广州美术学院教育系
副主任、副教授、
硕士生导师

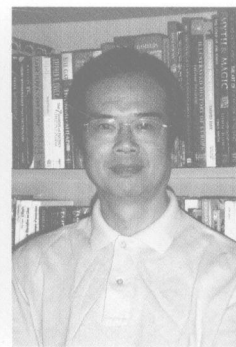
黄亚奇
鲁迅美术学院版画系
教授、硕士生导师

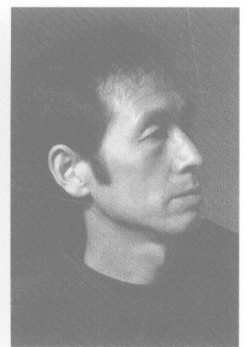
袁 元
中央美术学院基础部
副主任、讲师

蒋智南
清华大学美术学院
教授

周至禹
中央美术学院设计学院
基础部主任、教授、学
术委员会委员

大范本系列

有名家点评的 素描范画

主 编 / 周 刚

浙江人民美术出版社

目标与梦想

今天的美术院校需要什么样的学生

早在1922年蔡元培先生就对立志治学、成才的学子提出了“宏、约、深、美”的要求：

宏——是指兼收并蓄，努力扩展知识的疆界。

约——是指时间宝贵，学习须目的明确、精力集中。

深——是指穷本极源、深入研究。

美——是指通过学习，完善自己的人格，使自己进入理想境界。

要想实现我们的理想，我们应当心存高远志向，脚踏实地地走好每一步。

抉择与期望

我们已经迈入了一个新的时代，这是一个快速变迁和具有挑战性的时代，在这个时代中我们是否能够担负起时代赋予我们的使命，我们是否为实现我们的梦想做好了准备，我们怎样抉择，我们怎样开始，这是我们必须面对的问题。——人生是一条路，是一条从你出生的那一刻就已经展开的路，小时候你可能对这条你脚下的路没有深刻的认识，可今天当你意识到你已经长大，你便不得不追问你自己，脚下的路，它将通向何方？这种追问至少包含了两点，一是你已经真切地意识到了你的存在，二是你已经开始了属于你自己的独立思考，在万象人生中已经开始寻找属于你自己的人生答案。

那些已抉择了自己的路，并坚实地脚踏着自己的路走过来的人，往往对开始抉择者有许多真诚的期望。我常常和我的同仁、同事、同学们谈起多年前我们的抉择，总有诸多感慨，诸多过来人的刻骨铭心的记忆，现在想起来，当年抉择时深深地刻在我们心底的便是自信、思考与行动。

自信

自信对于一名好学上进的青年学子来说是十分重要的。自信就是相信自己，正面地、积极地肯定自己。自信是一种心态，它直接反映出你对学习、生活的态度。长期坚持自信的积极的人生态度，会形成属于你的一种品质。缺乏自信的人，往往会使这种不相信、不信任自己的心态，逐渐发展成一种自己真的不行的心理暗示，这必将阻碍自己走向成功之路。

既然你已经选择了美术这门学业，那么就说明你是热爱这门学业和具备学习美术的能力的，你是愿意踏上这条充满艰辛的艺术之路的，为了实现你心中的目标与梦想，你就必须时时地，明确地告诉自己：“我能行。”当一个个小目标因为你的自信和努力而得以实现时，你的自信心也会愈益增强。

在成长过程中，挫折和失败一定会常常伴随着我们。如果你想要实现自己的目标与梦想，那你切记，千万不要因为路途中的挫折和失败而怀疑自己，更不可以因此而一蹶不振，让不自信毁了自己。自信的人从来都是勇敢和坚定的，只有这样的人才有可能实现自己的梦想。

思考

具有独立思考能力，能够通过自己的思考，建立起一个比较系统的思考体系，这是实现自己梦想的最有力的保证。相反，如果缺乏独立思考能力，这个人便不可能具有独立的人格，其生命必然缺乏根基，其内心自然是空虚的。每个人的天性中都蕴藏着与生俱来的创造力，而对于美术院校的学生来说，创造力更是万万不可缺少的一项能力。而它从哪儿来呢？正是来自于思考，思考能迸出创造的火花，我们唯有通过思考，充分地去挖掘它和展现它，才能超越平凡，获得成功。

理想首先是想出来的。只有那些敢想和会想的人才能最终实现自己的目标。敢想说明他敢于面对问题，并能积极地思考，使问题能迎刃而解。思考的要求是多方面的，它既要求我们学会独立思考、积极面对人生，又要求我们学会如何选择、设计自己的未来，还要求我们学会如何具体地科学地解决问题。我们思考问题、解决问题，既要注意从阶段性上，更要注意从整体、长远处着眼。一切学习、教育最终都可以归结为自我认识与自我教育，而这种自我教育或自我学习的实现，又取决于你是否具备独立思考的能力与独立的人格，只有在此前提下，我们才能品尝到丰收的喜悦。

行动

如果我们想获得成功，如果我们想实现我们的目标与梦想，除了拥有自信，学会独立思考外，我们还必须将我们的理想付诸行动。只有通过行动我们才能最终达到目标，只有在行动中我们才能充分开发自己的潜能。

如果有这样一位画家，他有很崇高的理想，也有很远大的抱负，他常常有一个又一个的创作构想，可他一直没有将它们画出来，他常常抱怨画画是一项情感的工作，它需要有激情，更需要有灵感，只有有了激情和灵感，他才会提起精神来画画。可是，他的灵感却总是没有来。当然，画画确实需要有灵感来激发自己的创造力，然而，积极行动的画家应该是先给自己确定明确的阶段性的行动目标，然后他必须如期实现这种目标，因此，他无论如何也不会等到有了灵感才去画画，他应当用自己 的激情推动自己开始画画。当真正进入到了创作状态之后，他的思想才能充分发挥作用。如果我们确立了自己的目标，那么我们唯一需要的就是马上行动，任何依赖、等待都可能使我们一事无成。

准备与条件

如果你要立志成为艺术家、艺术设计家，那么你就应当心存高远的志向，要做好终生学习的准备。人的一生要接受各种不同形式的教育，大学阶段仅仅是你终生学习的一个阶段，对于考大学你既要认真对待，又不可以把它看得太重，当你能正确地看待和面对考大学问题，并能从你的高远的人生志向上来审视这个问题，那么你就不会让自己背上沉重的负担。要知道能打倒你的并不是在你前面的一个个困难和挫折，而是你的心态，你的心态是唯有你自己才可以掌控的东西。调整好你考大学的心态之后，你才能一步一个脚印地实现你的目标。下面我们来具体分析报考艺术院校应具备的基本条件。

观察能力

我们分两个阶段来分析这种能力，一是学习阶段，二是考试阶段。

学习阶段：绘画造型写生与艺术创作的全过程就是观察、认识对象从而达到成功地表现对象的目的的过程，正确的表现应该建立在正确观察对象的基础之上。正确的观察方法能够很好地训练我们的眼睛对于物象的敏锐反映，以使我们能够整体地把控全局和清晰地识别物象及其各种复杂微妙的变化。更重要的是，正确的观察方法可以引导我们从对于形态、色彩的最初感受科学地、有序地上升到理性认识的高度，从而真正感悟和解决造型的本质问题。

整体观察：世界是一个整体，自然界的一切景物都是紧密相连不可分割的，在同一环境下的物象的存在必然是相互影响、相互依存的。例如，我们常讲的造型关系也就是指物象之间的相互作用、相互影响、相互依存的关系。所以在观察对象时不可以孤立地来看一个又一个物象，而是对物象要有一个整体的把握。再比如，我们对一组物象的高与低、大与小、黑与白、坚硬与柔和的确认必须建立在对这一组物象的整体观察、比较和把握上，否则，画出来的这一组物象必将是杂乱无章的。

我们应该努力培养自己对于物象整体形态、色彩的观察与表现，即对特定物象在特定环境下所呈现出来的状态的把握能力，这些状态既有形的、色的，更有“境”的，我们要让自已在作画过程中始终不偏离对这些状态的总体感受，只有这样，画面最终才可能会形成一个形、色、境相互关联、相互依存，画面结构严谨的整体局面。

分析比较：掌握正确的观察方法，不仅有助于我们获得整体、生动的表现效果，更重要的是，可以引导我们将我们对于物象及色彩的感受上升到理性认识和分析、研究的高度，我们可依此来体验、感悟以及理解物象的本质问题。因此，只凭感觉作画，很可能被一些表象所迷惑，从而导致画面的失败，尤其是初学者，他还不具备认识、分析、整合对象的综合能力，当他对认识物象还未从自然状态进入到自由状态时，仅凭感觉作画必然是不稳定、不科学和靠不住的。

考试阶段：面对考题，我们应当明白，这个考题要考我们什么？我们应当用我们所学的什么样的知识来应对？这里涉及到了至少三方面的内容，第一是我们从考题或要表现的对象中发现了什么、看到了什么。第二是我们面对考题时的心态和观察的角度问题。我们的失败往往是因为我们在一些重要的关头不能很好地控制自己的心态和情绪。考大学对每一个考生而言都是十分重要和关键的一关，但是这个时候比考试更重要的是你能否很好地控制和把握自己的心态，是否能消除紧张的情绪，激发出一股创作的热情。我们只有把握好自己的心态，才有可能赢得考试的胜利。所谓观察角度是指，我们看到的对象是什么？它怎么样？我们该如何用造型的手段

来表现它？如何表现出它的特征和魅力？经过观察做到心中有数，自信从容地动笔，及时、准确地结束考试。第三是我们如何合理地把控和应用时间，有序地完成考试要求。能否合理地安排好不同阶段的时间和任务也是对我们整体能力的考验。

构图能力

在考试之前老师都会给考生讲关于构图的知识与构图的重要性，可是一旦到了考场，他们却往往把这一切都忘在了脑后，他们总是认为只要对象塑造得好就可以了。其实构图不好不但会极大地影响作品的表现力，也会影响到我们的作画情绪。一幅画的构图出了问题，也就是其开局出了问题，其画面最大的空间关系出了问题，那么即使在塑造上再下功夫也无法解决构图在开局时所出现的“先天不足”的问题。由于开局不好，常常会使得我们在作画时总有不顺、别扭和将就的感觉，一路画下来我们的心态和情绪会大受影响，其作品的质量也就可想而知了。又由于画面构图不好，给评分老师的第一印象就不好，这样考生的得分当然就会受到影响。

构图最基本的要求应有以下几点：一是在均衡的基础上求变化。画面构图的准确、丰富与多变是没有规律和方法可寻的，它是建立在画面结构稳定的基础之上的。画面结构的稳定是指画面布局的对称与平衡，即画面是各个描绘对象被有机地组织起来后最终形成的一个统一、丰富、生动和稳定的整体。我们将求得画面各部结构稳定、空间关系处理得当的这个工作过程称为构图。画面构图中的均衡与变化是相辅相成的，我们既要在均衡中求变化，又要在丰富中求统一。均衡是指画面物象、画面空间、画面虚实的彼此对照、呼应，是暗示各部力量的相对平衡。变化则是在统一基础上的丰富、出奇与生动，它使画面既和谐、稳定，又使构图具有趣味性和创造性。二是对于画面物象要有合理的取舍，以求得画面空间、结构、布局的平衡。画面中的虚实、空间安排不同，会给人完全不同的视觉感受。构图除了对画面正负形所占的空间进行布局之外，同时还要对整个画面的空间和所要表现对象的内部结构作统一考虑。例如，我们画一尊侧面的石膏像，构图时除了对正负形的大、小作认真安排之外，同时还要对画面四周空间作妥善处理，因为，一般情况下，我们的视觉习惯总是希望人物面向的一边留出的空间多于人物背面的一边，反之，就会使我们有人物碰壁的感觉。通常情况下，构图时石膏像在画面空间的安排应上小下大，即纸面的上面留的空间较小，纸面的下面留的空间较大，石膏像在整个画面中既不可以画得太大，占的空间太多；又不可以画得太小，留出的空间太多，这样才会给人以视觉上平衡、稳定的感受。物象的构图不是简单地照搬照抄对象就可以了，应该从整体出发，统筹描绘和取舍，做到主题明确、主次分明。

造型能力

造型能力，应该囊括了两个方面的内容，一是造型意识，二是动手作画能力。绘画的训练，首先是意识的训练，造型意识是画家应具备的最基本的意识，如果我们不具备这种造型意识，那么我们对于物象的观察就不是绘画意义上的观察。下面我们就造型意识、动手绘画能力作一简要分析。

造型意识：许多考生一拿到考题，或者是一看到对象便迅速地开始动手作画，作画前几乎不加思考，只沉迷于对于素描的单纯技法的研究，忽视了对艺术塑造、艺术表现的思考与探究，因而导致了画出的作品常常给人苍白、柔弱和没有灵魂的感觉。艺术作品的艺术性应当充分体现艺术学科的基本规律和原则。艺术作品的水平高低，往往取决于艺术作品所呈现的艺术性的强弱，思想感情的丰富、生动和准确与否。

考试时，我们卷面中所呈现的一切，实际上是我们精神的体现。我们对于所要表现对象的表现意识的不同，就会导致绘画形式与绘画结果的不同。我们面对一个物象，我们就必须将这个物象通过我们的理解转变为绘画语言。在这种转变的过程中，必须排除与造型无关的其他因素，超越对物象一般意义上的认识。由于我们是将物象转变为图形关系来进行思考的，通过对这些图形的组合、排列，构成了画面中的秩序和形式美感，因此在此过程中，我们的造型意识起着十分积极和重要的作用。

动手能力：动手能力主要是指我们动手表现、塑造对象的能力。它既展示了我们徒手表现对象的技巧和对工具、对造型的把握能力，又展示了我们的心、眼、手高度协调的能力。

目标与梦想

今天的美术院校需要什么样的学生

假如我们面对一尊石膏像，我们在画形的时候，切记不可以只盯着它的轮廓画，这样画出来的石膏像常常会显得浮浅或者盲目。石膏像外形的显现是以石膏像的形体关系为支撑的，即轮廓、形体、结构之间的穿插关系体现了对象的这一形态，因而，只有从形体的体积与其内部连接的关系和外部的轮廓来同时判断，才能抓住形象的本质。只有对石膏像中所体现出来的骨骼、肌肉有了明确的认识，进而才能明确地认识、体会和动手表现其形象的轮廓形，这个过程既是认识、理解的过程同时也是如何动手表现的过程，是我们所具有的动手能力的体现。

当我们较好地完成了对对象的轮廓部分的塑造之后，我们下一步就应进入到对于对象形体的分析和深入塑造阶段了，这也是对我们的深入刻画能力的更进一步的考验。一般考试的石膏像多是以石膏胸像为主，它是由头、颈、胸、座四个部分组成，四者具有比例、运动、倾斜度、透视等不可分割的相互关系。在这一阶段我们一边深入地塑造对象，一边还要反复做的一件事就是不断地寻找和整理内、外形体及轮廓之间的关系，在一边明确和基本确立这些关系的同时，一边对这些形象、关系等进行比较并进行具体刻画。就石膏像造型的过程来看，其绘画过程主要分为三个阶段：

第一个阶段是高度、敏锐地认识和以全局的观念来分析、理解对象的阶段。

第二个阶段是一个进入具体分析与深入刻画的阶段，这个阶段是对我们动手能力最集中的考验。它要求我们既要具体准确地塑造对象，又要按照形体的不同明暗变化，表现出它的明暗关系。在深入刻画的过程中，我们必须具体地分析头、颈、胸、座四个部分的基本形态及相互之间的关系。如头部由颧骨、额骨、上颌骨、颞骨、顶骨、鼻骨、眉弓骨等组成，这些形体都是由不同方向、不同形状的块面构成的，要有选择、有主次、有先后地画出构成这些不同形体的主要转折关系。在深入塑造的过程中，要注意统筹全局，逐步深入，一般是在基本确定大的形体关系的情况下，选择头部的某一具体形体，作进一步的深入刻画，并以此作为基础带动其他各部在相互呼应中不断深入，直到完成对整个形象的深入塑造。

调整完成阶段，是造型过程中的第三个阶段。这个阶段要求我们具有统一的、整体的概念和清醒的头脑，要有准确的判断和大胆取舍与收放。这个阶段的主要任务是站在统筹全局的高度，整体地把握画面。在第一，尤其是在第二个阶段的深入过程中，由于我们侧重的是对某一具体形象的深入刻画，尽管我们在深入刻画的过程中始终强调画面的统一与完整，但是最后的调整阶段还是与前面要求的统一与完整不同，最后的调整阶段是站在更为整体、更为全局的高度来分析画面，来看待画面，来衡量画面的得失，从这样的角度来看，我们必定会发现一些表现不得当的部分或者从局部看画得很好，从全局看却不利于整体效果的地方，我们应认真将这些部分进行整理、归纳与概括，该删掉就必须删掉。这个阶段还应在强调画面气氛的处理、强调艺术表现效果上下功夫。一幅作品最终的成败以及艺术效果的好与坏，与最后的调整、整理关系密切。

造型能力中的动手能力在石膏像写生的这三个阶段中得到了充分的体现，学生动手能力的强弱将直接呈现在画面的表现效果之中。

审美与识别

“美”是艺术的“目的”，也是推动艺术的原动力。在造型艺术实践中，美可谓是造型艺术的最高境界。画家必须具有一定的审美意识和对于美的感知能力、把握能力以及创造能力，因为作为审美主体的画家自身的审美认识与表达能力制约着作为审美客体的欣赏者对于美的认识的深度与广度。美感的培养和形成是多方面因素所决定的。首先，审美体验是人的心理活动，是人的精神物化的心理演变过程。它主要体现为审美态度的产生，即审美主体在进行艺术创造性活动和人们在对艺术作品进行欣赏的过程之中所特有的一种心理态度，这种态度往往超越了日常生活的功利意义。其次是审美体验的实现和审美体验能力的提升。作为画家，他还应具备作为艺术家应具有的高尚情操和品质，要热爱生活，热爱自己的事业，有深厚的文化艺术修养，了解并吸收各类各派艺术之长，是一个具有独立思考能力的人。第三是深刻体验社会生活，反映社会生活。所谓体验是指画家在对于美的追求的社会实践活动中所形成的对于事物的独特感受，画家将这种独特的感受用造型艺术的语言来进行表达与呈现。美感的形成与培养是一个长期的过程，它要求一个画家要进行长期的、大量的、艰苦的艺术实践，当然，它对于画家的艺术生涯与艺术创作的意义也是十分深远的。

在素描学习中，如何提高审美能力、提高对美的识别能力，将有益于艺术家、设计师的健康成长。就审美而言，什么样的素描表现效果是最好的，不同的画家和不同的评判者会有不同的回答，这些还需我们在今后的长时间的艺术实践中去细心领悟。但是对于写实性素描，尤其是对于高考的要求而言，其良好的表现效果仍应该具备以下几个基本条件：第一是要塑好形、体和空间。素描造型的形可以分为两个概念，第一是指轮廓形，它多以形的外轮廓线来体现形的基本特征。这种轮廓形要求简明、准确、节奏感强，画面中正负形的关系处理应得当。轮廓形一般情况下需要我们作认真的分析，并要从十分概括和高度审美的角度对轮廓形进行整理。由于写生时我们所处的角度并不一定是观察对象形象的最佳角度，所以对象的轮廓形中很可能会出现一些不利于形象特征的零散部分，这就需要我们z从审美的角度出发，认真分析、整理对象的轮廓形象，使它更完整、明确、有力。形的另外一个概念是指对象的体“型”，它是指在二维的纸面上，通过透视、结构、形体、明暗、虚实等因素塑造出来的三维的体型。形体的准确呈现要求我们具备透视知识，在有限的空间深度变化中通过透视变化，强化对象的体态，了解对象的基本结构，同时还要了解人物的骨骼、肌肉及基本的形体关系，并在塑造对象时充分利用对象所能提供的各种

有利于表现空间的因素，加强对象的三维形体感。有了轮廓形和三维的形体之后，再通过这两种形与画面正负空间的相互作用，塑造出画面的空间感，作画时要设法发挥和积极调动对象及周边环境中一切可以体现和强化画面空间的部分，在二维纸面的基础上创造出良好的三维空间感。第二是画面要生动、明确、主次分明。画面的生动与否是使画面具有良好表现力的重要因素。生动是要求画面充满灵气，对对象的刻画要松动且准确，具有良好的节奏变化。明确主要是指对所表现的对象塑造要明白且确定，对形的处理不可以含混不清，即使是虚实对比中虚的部分，其虚也是有明确指向的，它的虚是要使对象当中的实的部分更实更明确。画面中的形象或是形象的结构，甚至画面的语言、风格不明确，都会大大影响画面的表现力及画面的最终效果。主次分明是指，要明确一幅作品中最吸引人和最有说服力的部分是什么，其衬托和辅助主体部分的又是什么。要分清画面的主次关系，这样无论是在认识对象、表现对象还是在把握对象的节奏感上都将游刃有余。要明确画面的主次关系，同时还要有意识地处理这种关系，并在对形象的塑造过程中要采用不同的笔墨、不同的手法，以使得作品更具表现力。第三是要表现得当，塑而不僵，扎实可靠。要想取得良好的表现效果，其塑造的形象要得当，既不可以过分夸张，又不可以完全照抄对象。面对你将要画的对象，你要认真分析、理解它，而后主动地去表现它。这个主动，就要求我们要有对对象自主的理解和认识，并得当地将它呈现于纸面上。塑造对象切忌处处都是虚的，相反也不可以只考虑将对象扎实地塑造出来，而最终将对象画僵，画面没有生气。画得实是以虚为对照和前提的，是相对而言的，不可以只认一个理，只用一种方法。一些作品虽然看上去很扎实，却很不耐看，看多了会觉得空、假、虚，作品给人不可靠和不可信的感觉。一幅作品要有良好的表现力，其所表现的对象既要生动好看，又要扎实耐看，要经得起推敲。扎实可靠是要求我们在塑造对象时，要有理解、有选择地准确描绘对象的具体形体和细节。即便是深入刻画也可能出现两种情况，其一是越画越黑，这是不可取的；另一种情况是不断理解和准确塑造局部、细节以丰富对象和充实画面，最终使画面扎实而耐看。

光荣与梦想

每个人都有自己的人生目标。作为一个有志报考艺术院校的年青学子，当我们有能力决定自己的人生目标时，我们应当为自己确立远大的理想，同时又要制定踏实的阶段计划。如果我们想要考上心目中理想的艺术院校，那么我们就要早下决心，排除万难，全力以赴，专心准备，要乘上务实的船筏，一桨一桨地划向成功的彼岸。

要实现自己的目标与梦想，我们就必须了解自身能力与环境条件。我们要从最低处起步，通过学习和努力，走出自己的人生路。同时，我们还应学会善于利用我们自身的资源，处理好理想与现实、理性与感性之间的矛盾，这样我们的智慧才能引导我们在实现理想的道路上不断迎接每一次的挑战，取得最终的成功。

在实现自己的目标与梦想的道路上，还应有一个安定和平静的心态，俗话说，稳得住就能做得好。在应考之前，我们尤其需要有一颗安定的心。有了这种安定的情绪，我们才会有良好的行动作风，凡事才能稳得住，我们的理想与目标才能最终得以实现。 美院见！

中国美术学院教授 周刚

色彩写生二幅 / 龙虎作品

龙虎简历

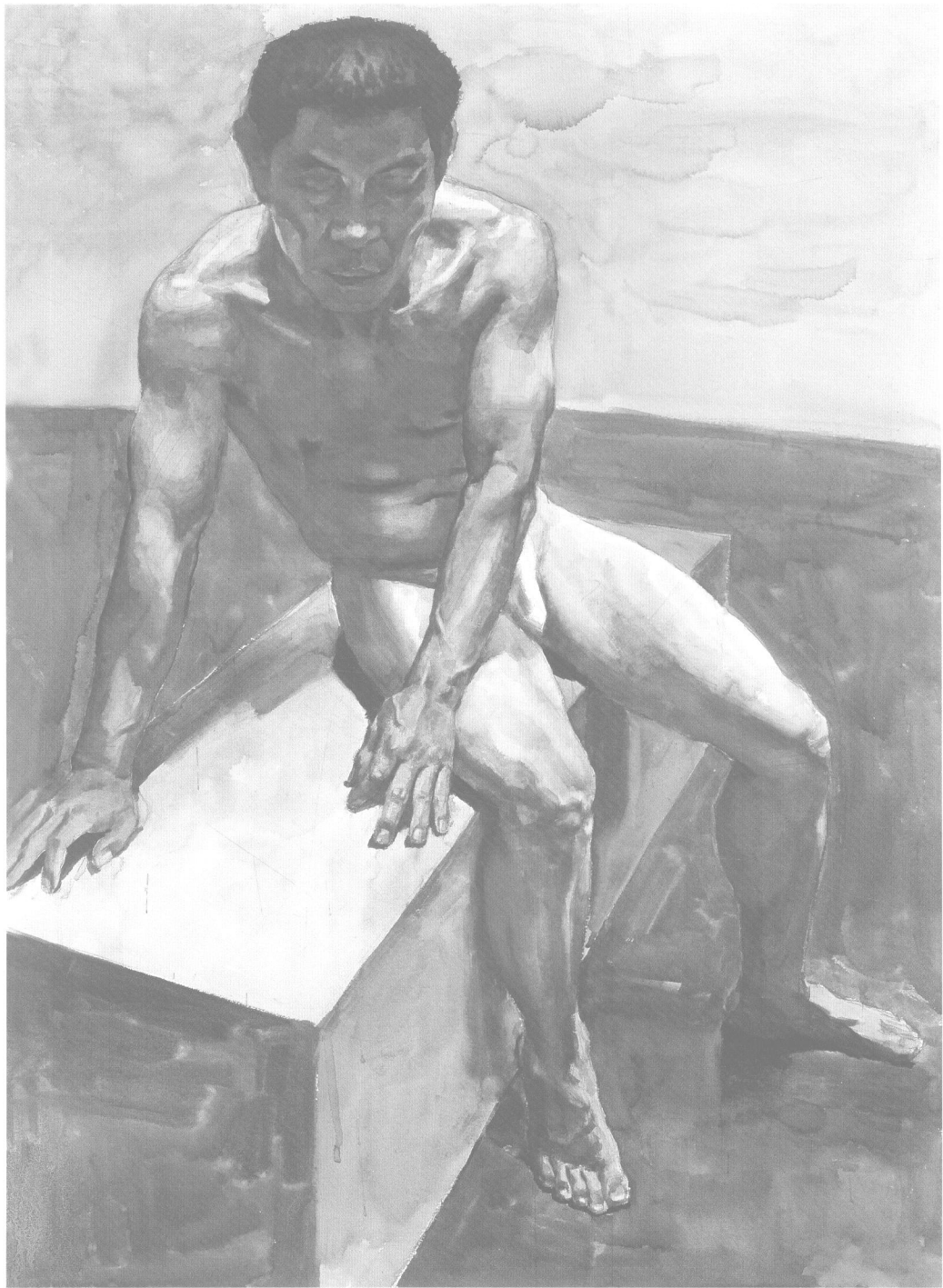
龙虎，1982年考取广州美术学院师范系，1986年7月本科毕业，同年7月分配到肇庆师范专科学校美术系任教。1988年9月考取广州美术学院教育系水彩专业硕士学位研究生，1991年7月毕业留校任教至今。现为广州美术学院教育系副教授、系副主任、硕士研究生导师。

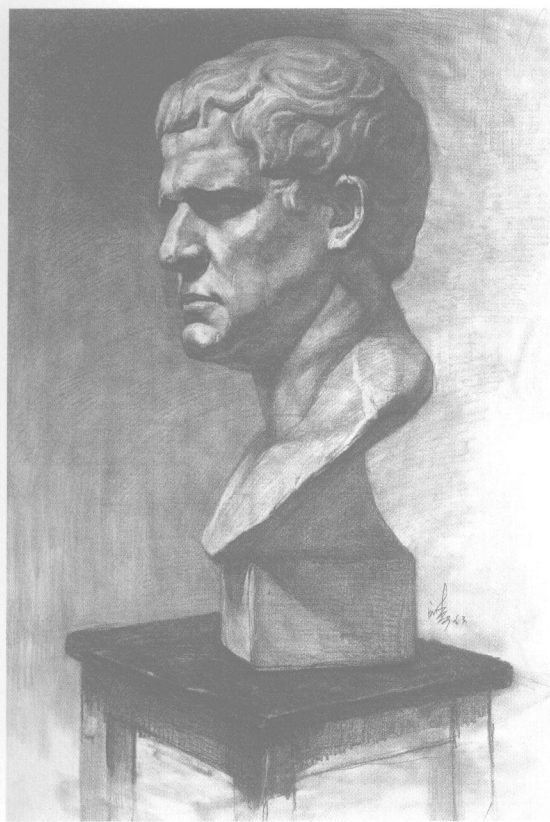
近年来完成的主要论文：

《浅析艺术创作中的情感》发表于《美术观察》杂志，《试论色彩教学的“标准”》发表于《艺术教育》杂志，《对水彩“水味”的理解》发表于《美术大观》杂志，《美国的现代艺术教育浅释》发表于《美术学报》杂志，《超越传统——简述广州美术学院水彩画发展之路》发表于《中国水彩》杂志，《水彩人物画初探——对水彩画观念的辩证剖析》发表于《美术学报》杂志。《水彩综合技法研究》被收录于《时代艺术——当代艺术家》书籍中，《素描小议》被收录于《高等美术学院教师示范作品集》书籍中。

主要著作与作品：

《龙虎水彩》画册、《龙虎素描集》画册、《高考档案——色彩》教材等由岭南美术出版社出版，《人物头像写生步骤》教学光盘由广州音像出版社出版，《水彩技法——风景》教材由广西美术出版社出版发行；主编《新思维水彩画教程》入选普通高等教育“十一五”国家级规划教材，已出版发行。作品《黎村晨光》获第二届全国水彩粉画优秀奖；《乡村铁匠》入选广东省第三届水彩画展，并获优秀奖；《泸沽湖之春》入选建国55周年国庆广东省美术作品展；《同学印象》入选广东省美术家协会成立50周年展览，并获优秀奖。

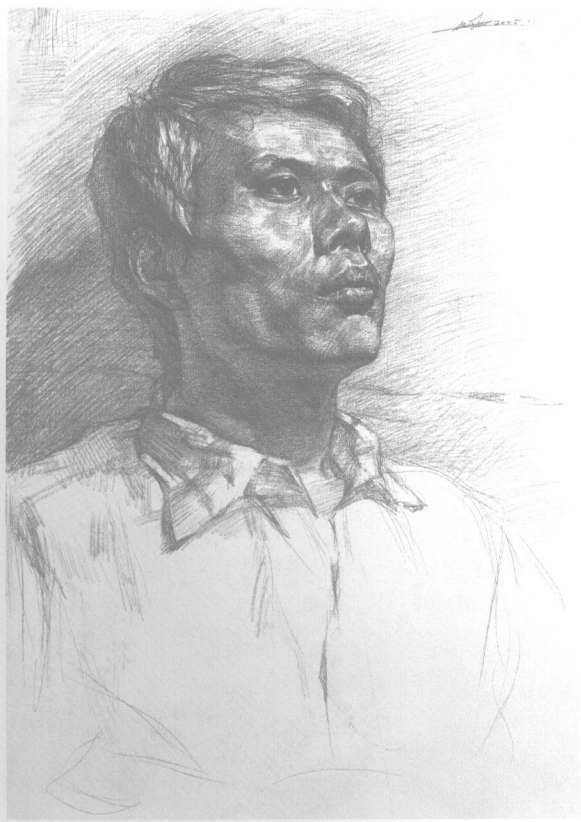

p31 这是一张全因素石膏素描作业，作者有观察、有主见，手法老练。构图稳定，画面完整，透视准确，动态自然，空间感强，形体塑造结实可信。作者对石膏像、背景、凳子的处理收放自如，黑、白、灰层次分明。在主体部分的深入刻画上，作者集中精力从下巴、嘴角、鼻头、眉弓、耳朵等处展开，着重刻画明暗交界线往亮部之间精彩的灰面细节。暗部基本上只作概括处理，虚实得当，边线处理紧凑而有节奏。这幅作品欠缺的方面是造型不够严谨，神态还不够到位，画面调子处理得过于表面。

p33 塑造马赛曲这个石膏像的难点是对象蓬松的大胡子和飘动的长发以及头部仰起的动势，整体感的把握是关键。作者善于抓住雕像的精神特质，头、颈、胸动态自然，手法统一，形体塑造具体到位，层次分明，做到繁而不乱，简而不空。蓬松的大胡子的精彩描写与脸部两侧的弱化处理以及头发边缘强化处理，增强了节奏感。背景透气，恰到好处地衬托了主体。太多明暗层次往往容易导致杂乱无章，作者却正好利用光影将丰富的细节串起来，反而加强了整体感。作者很注意投影的形状虚实与明暗交界线的起伏变化。不足之处是画法有点概念化，画面平均，节奏感不够强。

p58 这是一张仰视状态的顶光男青年肖像作品。作者没有被动地去迷恋固有的明暗调子，而是从构图、画面整体方面去思考，从对象表情方面去刻画。作者根据画面需要将头发和衣服的明暗强度降低，突出脸部，饶有兴味地刻画五官细节。仰起的下巴、微张的嘴唇、高翘的鼻峰、睁大而走神的眼睛、起伏明确的脸部轮廓与凌乱的头发形成对比。头部后面适当的投影和背景排线与衣服的大幅留白将观者的视线一下子吸引到精彩五官刻画上来，这也许正是作者用意之所在。但是，眼睛和嘴巴的透视有问题，衣领画得有些琐碎。

龙老师告诉你广州美术学院招生的基本要求

广州美术学院的本科招生对专业的要求一贯来都以基本的造型能力作为评判标准。平时比较注重基本功训练、在造型上严格把关、一丝不苟、有较强的整体控制画面的能力的考生一般都能够取得较理想的成绩。当然学习方法相当重要，正确的方法会使考生少走很多弯路而获得事半功倍的学习效果。荀子说：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”作为每一位考生，脚踏实地、老老实实在地进行由浅入深、由易到难的专业基础训练是必不可少的过程；任何想投机取巧、不愿下苦功而寄希望于碰运气的考生，往往不能取得理想结果。

2007年开始，广州美术学院的本科专业考试在总分不变的情况下，对每一单科的分数作出了较大的调整。调整后的单科分数如下：素描为100分（之前100分）；速写为100分（之前50分）；色彩为100分（之前150分）。从分数的比例来看，速写所占的分数比重明显增加，色彩的比重减少。我认为分数比重的调整非常的合理和科学，仅从这点大家也应该感觉到广州美术学院对基础教学的重视程度和决心，这也是区别于别的美术院校的地方，只有找到问题的关键，才能够做到有目的的去准备，有备而来，方能一战而胜。从2007年考试成绩来看，本省考生的速写成绩普遍好于外省的考生，这是因为本省考生比较重视考前的速写训练，都曾比较认真地有针对性画过大量的速写。仅看考卷就很容易发现本省考生的速写普遍画得熟练和准确，部分考生的速写画得非常生动，表现力明显优于外省的考生，而素描和色彩试卷的差别就没有这么明显。

评分的基本标准为，一、素描：造型准确，体块感强，虚实节奏有致，主次分明，画法生动大方，有一定的表现力。二、速写：动态比例准确，构图有疏密变化，线条表现力强。注意必须看清楚题目的要求。三、色彩：构图合理，画面色调舒服，用笔大胆肯定，主次分明，整体感强。

现在考题的形式花样繁多，但无论考题如何变化，都是和扎实的基本功紧密联系的。也就是说只要考生的基础扎实，任何形式的考题都是难不倒的。以不变应万变，勤学苦练基本功才是考生的唯一捷径。

认识 / 黄亚奇 · 鲁迅美术学院教授

黄亚奇简历

黄亚奇，1958年出生于辽宁省沈阳市。1978年考入鲁迅美术学院工艺系，1982年本科毕业，获学士学位，曾任学术教育系主任，视觉艺术学院常务副院长。现为鲁迅美术学院版画系教授、副主任，水彩画工作室主任，硕士研究生导师。为中国美术家协会会员，中国美术家协会水彩画、粉画艺术委员会委员，辽宁省美术家协会主席团成员，辽宁省美术家协会水彩画艺术委员会副主任，辽宁省青年美术家协会副主席，辽宁省水彩画学会副会长。第七届全国水彩画、粉画展评委。

1987年水彩画《静物》入选中日水彩画交流展。

1995年水彩画《惠安女》系列作品入选首届中国中青年水彩画展，获学术奖。

1996年主编《一代画风——中国中青年水彩画艺术家》，入选作品14幅。同年，水彩画《记忆中的后院》入选东北三省水彩画联展，获评委特别奖。

1997年水彩画《高原伙伴》入选香港回归水彩画、粉画展。同年，水彩画《蟹》入选第四届全国水彩画、粉画展。

1998年水彩画《惠安女》等6件作品参加由中国美术家协会水彩画艺术委员会主办的中国当代中青年水彩画家邀请展，后被深圳美术馆收藏。

1999年水彩画《夏日》入选第五届全国水彩画、粉画展。同年，水彩画《红苹果》入选第九届全国美术作品展，获银奖，并被中国美术馆收藏。

2000年赴法国巴黎国际艺术城考察半年，并在该艺术城的美术馆举办水彩画个展，展出作品26幅。

2001年水彩画《高原人家》入选中国首届水彩画、粉画人物展，获铜奖。

2002年水彩画《十月》、《封存记忆》系列作品8件参加上海刘海粟美术馆中国水彩画名家精品展并被收藏。

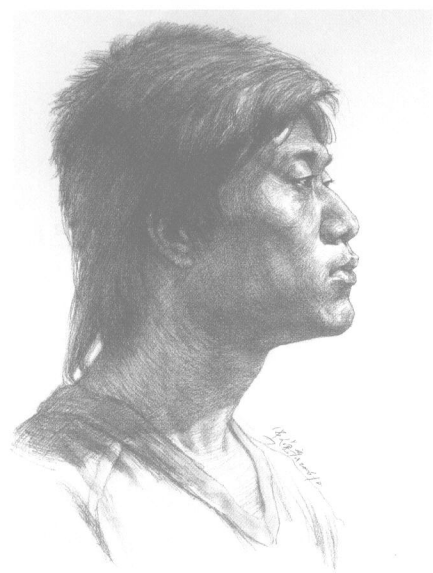
2003年水彩画《封存的记忆》入选第六届全国水彩画、粉画展，获铜奖。

2004年水彩画《夕阳礼赞》入选第十届全国美术作品展。

2005年水彩画《十月·之四》被中国美术馆收藏。

2006年作品参加中国百年水彩画展，参加广州美术学院水彩画语言、当代水彩画邀请展；作品参加首届中国当代学院水彩展，其本人担任评委。

范本 / 黄亚奇老师点评

p46

这幅男青年侧面像作品显然有着作者在美术高考前训练的影子，对素描的要素有具体的呈现。对形、调子、结构的表现与把握，不即不离，四平八稳。造型上注意透视，从比例结构的准确性、调子的把握、形体结构的处理、五官的刻画上，都反映出作者具备了较扎实的造型基础。

由于这是一张逆光的侧脸像，脸的大部分和脖子处在背光状态，增加了绘画的难度。从作品对调子结构关系的表现可看出作者具有一定的造型能力。头发、脸部、脖子、胸之间的关系处理得比较整体，头发用虚实强弱的线来刻画，既体现出画面所需的灰重色块，又表现出蓬松的质感，使脸部显得更结实。不足的地方是对五官、结构关系的刻画显得有些生硬，虽然表现得很清楚，但缺少虚实变化的处理，对五官轮廓线的处理也有些死板，画面给人感觉缺少个人的情趣和鲜活性。

p47

这是一幅造型准确、形体关系清晰、整体感较强的人物头像素描作品。这幅四分之三侧面像的女青年头像作品，造型严谨，作者对人物形象特征、精神气质的刻画有着整体的把握。一般情况下女子头像的结构关系比男子头像的结构关系要弱，很容易画简单。但这幅素描表现得并不平淡，较好地表现出了人物头像厚实感的特征。体量结构感很强，特别是对五官的刻画，松紧、虚实、明暗关系的处理表现得很到位、耐看。调子的处理照顾到了面部的整体间关系，利用单色的深浅变化，表现出了年轻女子皮肤的色泽与质感。马尾长发蓬松的处理，深浅虚实有度的把握控制，体现了作者有很强的感受能力和整体意识，也是作者审美意识的再现。头发没有作过细的刻画，显然是为了突显面部主体，使画面的主次关系、整体关系得到加强。白衣以浅淡的线条处理，反衬了面部的厚重感，只是线的使用如果能注意造型和秩序，效果会更好。

认识 / 袁元 · 中央美术学院基础部副主任

袁元简历

袁元，1986年考入北京中央美术学院附中，1990年毕业。

1990年考入中央美术学院油画系第一工作室，导师：靳尚谊、孙为民、杨飞云、朝戈。

1994年大学本科毕业获学士学位。同年，考入中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）装饰艺术系，攻读公共艺术硕士研究生，导师杜大恺。

1997年研究生毕业并获硕士学位。同年进入中央美术学院任教至今。现任中央美术学院基础部副主任、讲师。

2003年赴法国巴黎国际艺术城工作、进修一年，在欧洲多国参观游学。

作品发表于：

《中国当代美术家图录》

《中央美术学院壁画系 1979—1999》

《中央美术学院油画系——第一工作室》

《中央美术学院浙江美术学院素描作品集》

《中国当代油画写生 风景卷》

《中国当代油画写生 静物卷》

《今日中国美术展览卷》

《建筑创作》

《第三届全国油画展·北京油画作品集》

《时代风采》

主要著作：

《中央美术学院壁画系系列教材·漆画绘制技法》

《袁元教学》

主要展览：

1996年参加中央工艺美术学院院展。

1997年参加中央美术学院壁画系教师作品展。

2003年作品入选第三届中国油画展。

2003年作品入选今日中国美术展。

2004年参加青年画家提名展。

2004年参加时代风采画展。

2004年作品入选全国壁画大展。

2004年作品入选第十届全国美展油画展和第十届全国美展壁画展。

2006年作品入选今日中国美术大展。

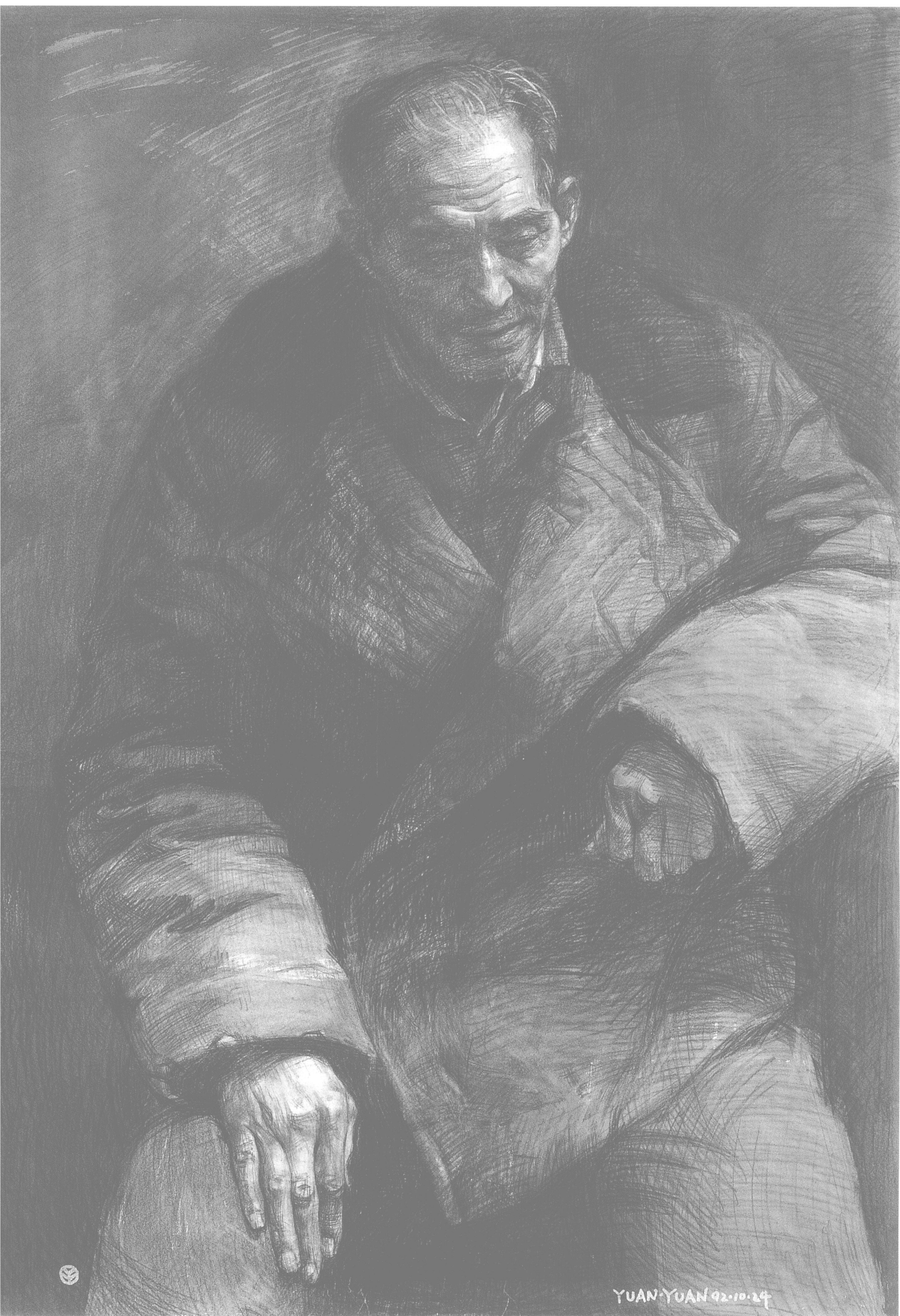
素描石膏写生 / 袁元作品

公共艺术作品：

陶板浮雕壁画《风调雨顺》（设计制作，1997年 MOTOROLA北亚中心大堂休息区）。

刻漆壁画《海韵——浪漫的变奏》（设计制作，2002年 山东威海蓝天宾馆大堂）。

镀钛不锈钢雕塑《天籁》（设计制作，2000年 中国海洋石油总公司总部大堂）。

素描石膏写生 / 袁元作品

范本 / 袁元老师点评

p52

男青年肖像是美术学院专业考试中最常见的素描考试内容，它至少可以考察出考生诸多方面的素质，如构图能力，对整幅画的黑、白、灰的控制能力，深入刻画的能力，处理画面各部分的松紧关系，质感的表现能力等。而对人物的精神性方面的表现与探索则是更高方面的要求，这些要求也许是复杂而难于应付的（特别是对于考生来说），但确是必须要直面和解决的问题。这幅素描头像的优点是将对象眼睛刻画得较有神，显示出某种坚定的特质；头发的质感表现，头部的大体面关系和黑、白、灰表现得不错，头部的头发、五官和大的暗部的松紧关系处理得较好。不足之处是五官的刻画与头发相比稍显不足，脸的亮部塑造得也不够坚实，衣服的塑造有些松软无力。作业虽说存在一些问题，但也算是中规中矩的好作品了。

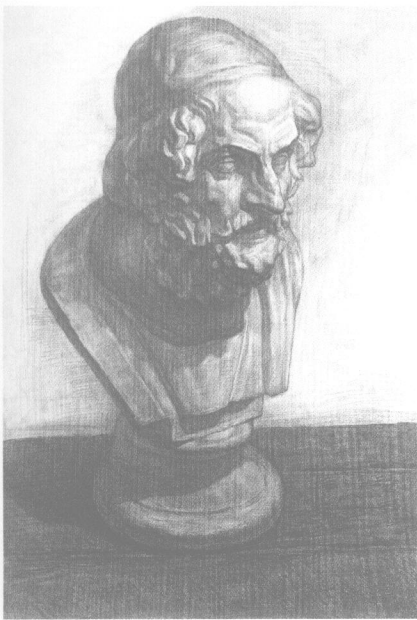
是画龙点睛的，“睛”太多自然就不精神了。二是耳朵的塑造感稍逊，有点拘于细节了。当然，总体来看这幅男肖像可算是较出色的头像作业了。

p29

这幅肖像的对象特征刻画得较好，大的黑、白、灰关系处理得也很好，脸部、头发与衣服的松紧处理得也算到位。另外对模特头发与脸部的质感刻画也较成功，特别是对绒质卷曲的头发的质感表现得不错，为整幅画增了彩。我们还可以从脸的暗部的塑造看出该画作者的艺术感觉和素养：整个暗部画得概括而又不空洞，暗部的虚与脸亮部的实形成结实的对比，同时暗部大的块面关系也还清晰，亮、暗部之间的明暗交界线也刻画得较成功，虚实变化、宽窄形的变化均有明确交待。该画的不足之处有：一是脸的亮部，特别是高光部分画得稍有“碎”的感觉，几处高光亮度，形状宽窄、虚实的区别不够，高光应该是画龙点睛的，“睛”太多自然就不精神了。二是耳朵的塑造感稍逊，有点拘于细节了。当然，总体来看这幅男肖像可算是较出色的头像作业了。

这幅肖像的对象特征表现得较充分，俗话就是“比较像”。脸部、头发与衣服部分三者松紧关系处理得较好。不足之处有以下几点：一、大的黑、白、灰关系不清晰，作者更多的是在作局部的刻画。头发的亮部画得很白，似乎比脸还白，对头发和脸部小起伏的刻画明显超越了对大的黑白和整体体块的关注。细节服从整体应是每个学生最关注的问题，而最简单的解决方法是把自己的眼睛眯起来观察对象的黑、白、灰及虚实关系。一切细节的刻画也均以此法观察，一段时间后就能改善对画面黑、白、灰及整体感把握的状况。二、嘴左侧有一条不该存在的线把对象的结构简单化了。如果只看嘴部，似乎头部的方向更向左侧转了，这造成了五官方向性的不一致。三、塑造手法不够一致。头发与衣服的造型以体面为主，而脸部与衣领部的塑造似乎以线造型为主，整体感觉不协调。

p32

石膏像是写实基本功训练的基本手段，要追求的就是准确再现对象的技术水准。荷马是常见的石膏像，学生绘画时，在保证形准的同时还必须体现塑造能力，塑造的前提是充分利用明暗，把握整体体块的强弱节奏。另外，细节与整体的对立统一关系也是画面处理的重点。该石膏像作业的画面构图完整，黑白构成关系均衡，对象特征表现较充分，较好地表现出石膏像的“硬度”。其中胡须部分的刻画较有耐心，体面关系与虚实关系也处理得不错。当然这张作业也存在若干不足的地方，首先，构图虽然均衡但缺少变化，过于“四平八稳”了。真正好的作业首先应有“作品”的概念，因此画面构图与构成便成为极重要而又极易忽视的问题。其次，该石膏像在造型的准确性上较有欠缺，胸部与头部相比稍显大些。其三，光感不够均衡。石膏头部的光感强，胸底座部分弱，而平台部分则几乎没有光感了，因此画面光感不统一。最后，石膏胸部与背景上的几处明暗有些似是而非，目的不明确，而好的素描应是干净利落。

招生，对每个学院来说都是一个较敏感的话题，我在这里作为一个参与过招生阅卷的教员来谈一些自己的感想。中央美术学院作为教育部所属美术学院以其悠久的历史，一直在广大美术考生中有着神秘和高不可攀的印象。其实，我们招生的标准和要求与许多年前相比并无特别的变化，对艺术感觉的敏感性和造型能力仍是考试的主要标准。而在感受的敏感性和造型能力这两者之间，前者应占有更大的权重，因为感受能力更能代表美术专业学生的发展前途。从这一角度看，考生在考前的训练中不应只注重训练素描半身像、色彩头像及速写这三个考试项目的造型技巧，而应更多的把注意力放在感受对象、表现对象上。以半身像为例，模特的精神、气质、生活背景、身份及状态都应是我们表现的重点，无论用什么表现技巧和方式都应以表现和挖掘更多更深层的对象因素为重点，这样我们画画的目的便发生了改变，不再只是画一个半身像，而是要画“那个”特定的半身像。只有在这个时候，造型的技巧和能力才能不再只为造型本身服务，而是上升为追求以表现、表达为目的的更高的层次。事实上也只有在这一时候，学生们在应试的训练中才能体会到更多的乐趣，才不至于训练成只会画考试作业的“机器”，当然“机器”们也并不能得高分，因为阅卷的老们更关注考生的素质。考试的话题很大也很杂，我只想针对近些年考试中关于素质的话题提出我个人的看法，仅供参考。

p43

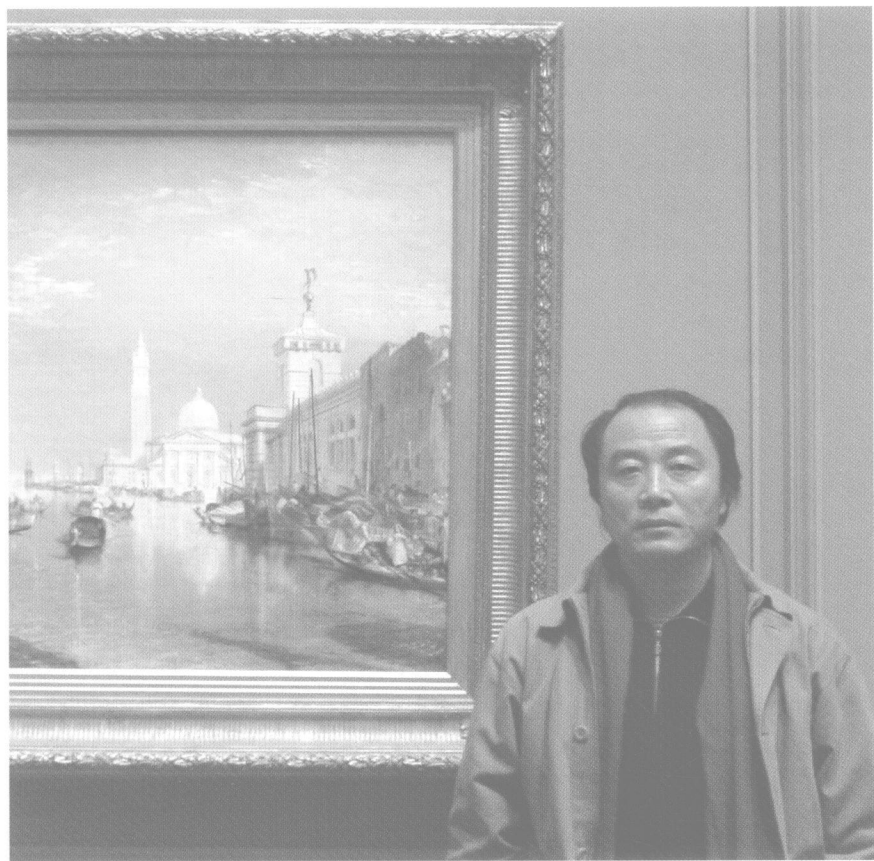
这幅肖像的对象特征表现得较充分，俗话就是“比较像”。脸部、头发与衣服部分三者松紧关系处理得较好。不足之处有以下几点：一、大的黑、白、灰关系不清晰，作者更多的是在作局部的刻画。头发的亮部画得很白，似乎比脸还白，对头发和脸部小起伏的刻画明显超越了对大的黑白和整体体块的关注。细节服从整体应是每个学生最关注的问题，而最简单的解决方法是把自己的眼睛眯起来观察对象的黑、白、灰及虚实关系。一切细节的刻画也均以此法观察，一段时间后就能改善对画面黑、白、灰及整体感把握的状况。二、嘴左侧有一条不该存在的线把对象的结构简单化了。如果只看嘴部，似乎头部的方向更向左侧转了，这造成了五官方向性的不一致。三、塑造手法不够一致。头发与衣服的造型以体面为主，而脸部与衣领部的塑造似乎以线造型为主，整体感觉不协调。

袁老师告诉你：“考试考的是素质”

袁老师告诉你：“考试考的是素质”

招生，对每个学院来说都是一个较敏感的话题，我在这里作为一个参与过招生阅卷的教员来谈一些自己的感想。中央美术学院作为教育部所属美术学院以其悠久的历史，一直在广大美术考生中有着神秘和高不可攀的印象。其实，我们招生的标准和要求与许多年前相比并无特别的变化，对艺术感觉的敏感性和造型能力仍是考试的主要标准。而在感受的敏感性和造型能力这两者之间，前者应占有更大的权重，因为感受能力更能代表美术专业学生的发展前途。从这一角度看，考生在考前的训练中不应只注重训练素描半身像、色彩头像及速写这三个考试项目的造型技巧，而应更多的把注意力放在感受对象、表现对象上。以半身像为例，模特的精神、气质、生活背景、身份及状态都应是我们表现的重点，无论用什么表现技巧和方式都应以表现和挖掘更多更深层的对象因素为重点，这样我们画画的目的便发生了改变，不再只是画一个半身像，而是要画“那个”特定的半身像。只有在这个时候，造型的技巧和能力才能不再只为造型本身服务，而是上升为追求以表现、表达为目的的更高的层次。事实上也只有在这一时候，学生们在应试的训练中才能体会到更多的乐趣，才不至于训练成只会画考试作业的“机器”，当然“机器”们也并不能得高分，因为阅卷的老们更关注考生的素质。考试的话题很大也很杂，我只想针对近些年考试中关于素质的话题提出我个人的看法，仅供参考。

认识 / 周刚 · 中国美术学院教授

周刚简历

周刚，1961年生于陕西省，祖籍山东省。1988年中国美术学院本科毕业，获学士学位，同年留校任教至今。1992年中国美术学院油画研修班毕业。1998年中国美术学院研究生毕业，获硕士学位。1999年中国美术学院水彩高级研修班毕业。现任中国美术学院教授，综合设计系主任、硕士生导师。

为中国美术家协会水彩艺术委员会委员，中国流行色协会教育委员会副主任，浙江省水彩画家协会主席，浙江省美术家协会理事，浙江省环境艺术家协会副主席、秘书长，浙江省粉画家协会副主席，浙江省科普艺术家协会副主席，全国水彩画、粉画评委。

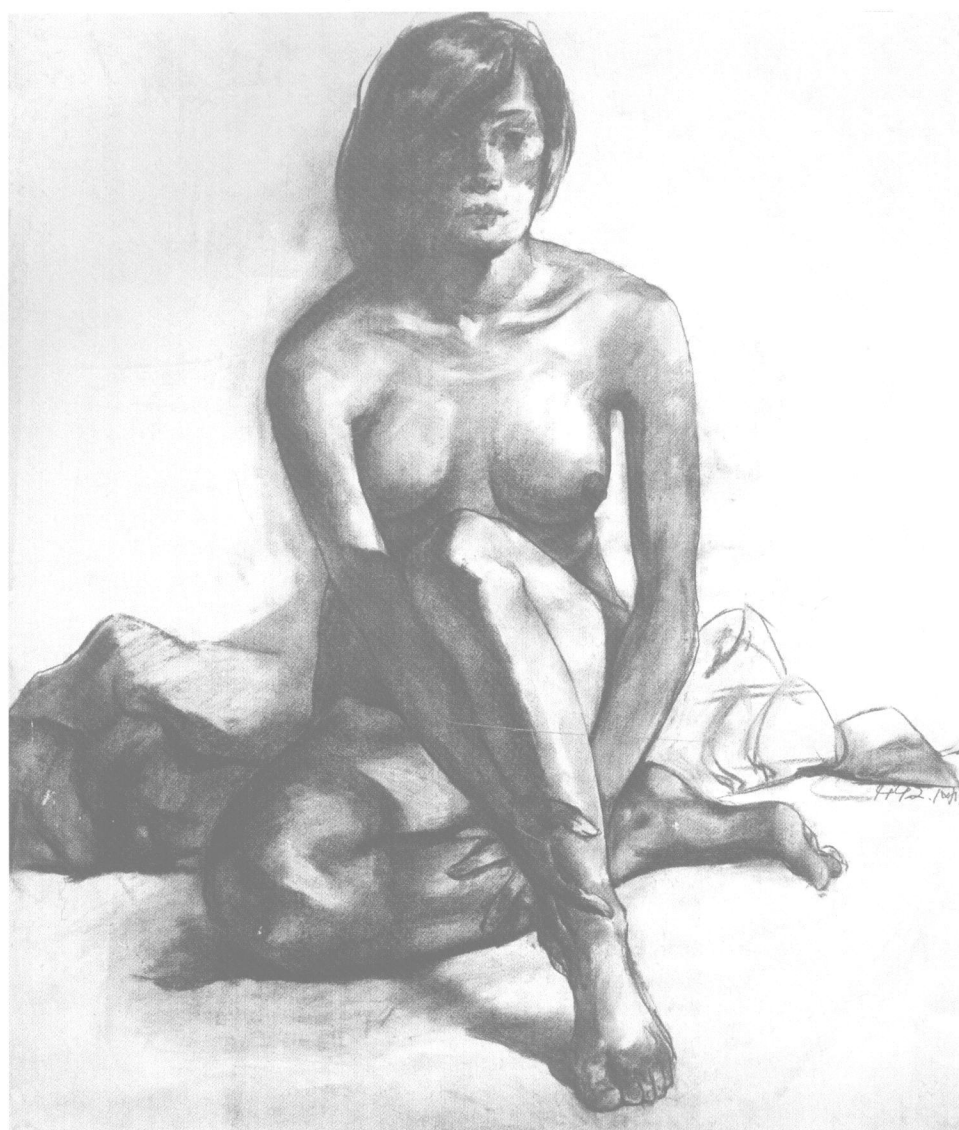
编写《水彩技法》、《中国水彩名家技法》、《工艺美术》、《广告创意》、《素描表现技法》、《水彩画研究》、《建筑、环境——专业水彩》、《体验设计——素描》、《体验设计——色彩》、《体验设计——速写》、《设计基础——设计色彩篇》、《设计基础——设计素描篇》、《钢笔风景速写》等多部著作。

出版了《中国当代美术家——周刚》、《中国美术家——周刚》、《中国当代实力派画家——周刚》等画册。

在《新美术》、《美术观察》、《亚洲艺术家》、《艺术界》、《水彩艺术》、《中国水彩》等刊物上发表三十多篇论文。

在国内外数十家刊物上发表作品百余件，并在美、日、韩、新加坡、印尼、马来西亚等国家，台湾、香港地区及内地十多个城市举办个展或联展。

素描写生三幅 / 周刚作品

范本 / 周刚老师点评

p27

这幅作品作者有计划地将头发、面部肌肤、衣服用不同的质感区别表现，很好地凸显了这三种不同质地的形象个性，丰富了作品的表现力。

由于青年女性的面部结构变化较小，肌肉又掩盖在面部的脂肪之下，因而塑造起来难度较大。作者较好地运用了头发、面部、衣服三者质感，并以衣服的松软和细微的变化，来衬托面部肌肤的细腻与整体；以头发的虚松的团块变化，衬托面部五官的细腻、精准。

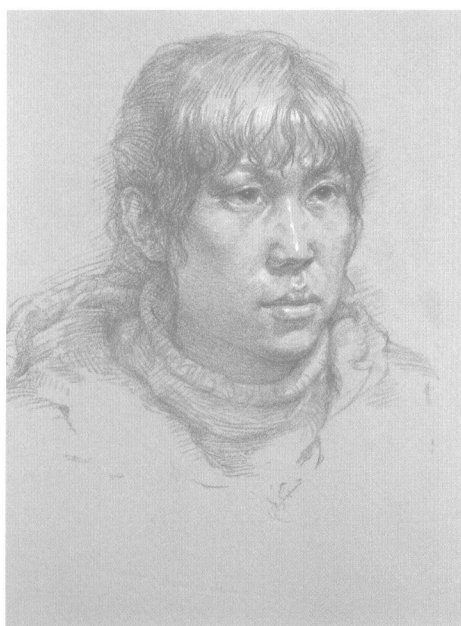
画面的构图丰满、主次明确、虚实处理得当，显示了作者具有良好的造型能力与熟练的动手能力。

p24

这幅作品作者选用了有色纸作画，并较好地运用了纸的底色，使作品在没有过多笔墨的轻松塑造中显示出丰富表现力。作者在对作品的黑、白、灰色的计划中，审慎、准确地将黑色集中用在最传神的人物的双眼；将白色（用色粉笔提出画面的高光）审慎、准确地用在了人物面部的高光部分，这样既体现了女性细腻的肌肤质感，又以传神的眼睛表现了人物的精神面貌。

作者较好地刻画了对象的头发及头部的结构，较好地控制了头发发梢的形态和节奏变化，使其与人物的面部形成线与面、繁与简、松与实的生动对比。增加了作品的艺术表现力。

p28

这幅素描作品是画在作者自己刷制的有色纸上的。作者巧妙地利用底色和高光提白的手法，用最少的笔墨，充分表达了作者对人物形象的理解。作者还十分注重应用对比语言，用头发的线与脸部的面的对比，用小组的发梢与围合在发梢中央的面部结构的对比，使得线（头发）与体（脸部）形象更加凸显，更显得体。

在对人物的头发塑造上，作者十分注重其体感的表现，注重头发是覆盖在头部骨骼上的体感特征，在对头发的描绘中，以体为本，点到为止，其结果给人以轻松、自如、流畅的感觉。在整个画面塑造上给人以有序、从容且耐读的形象感受，反映了作者具有较为扎实的造型能力。

p25

一幅好的素描作品，除了具有良好的造型与和谐的画面气氛和体感外，还应具有吸引人的艺术表现力。这幅作品，作者从整体出发，抓住了人物的基本特征，努力营造与人物造型相适应的环境氛围，使人物造型与空间环境成为一个不可分割的统一体。

在运笔上，作者较好地结合画与擦的不同表现技法，生动地传达了人物在特定环境中的形、神特征。这幅作品从表现方法上看，显示了作者良好的认识能力和自信、熟练的表现能力，同时也体现了作者面对不同环境中的人物形象，所表现出的不同的观察、认识与应变能力。这种能力的培养对于考生而言是十分重要的，因为在考试现场，对象的造型、光线、角度、环境、距离等等，都是不以考生平时的习惯而设定的。因此，面对问题，积极应变，有效解决问题的能力，是考查考生造型能力的一个重要组成部分。

