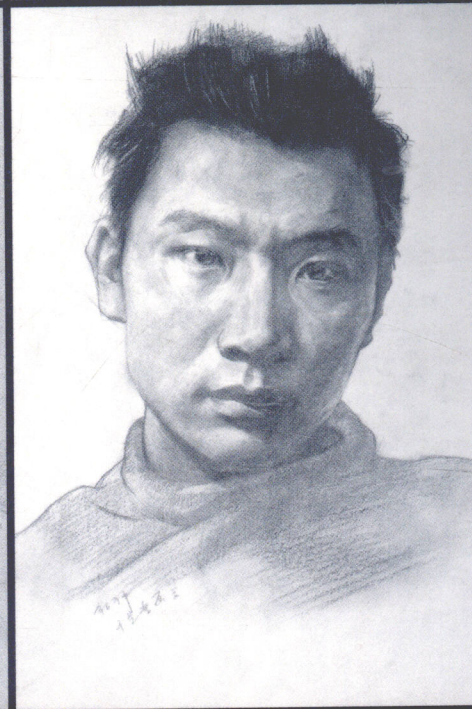
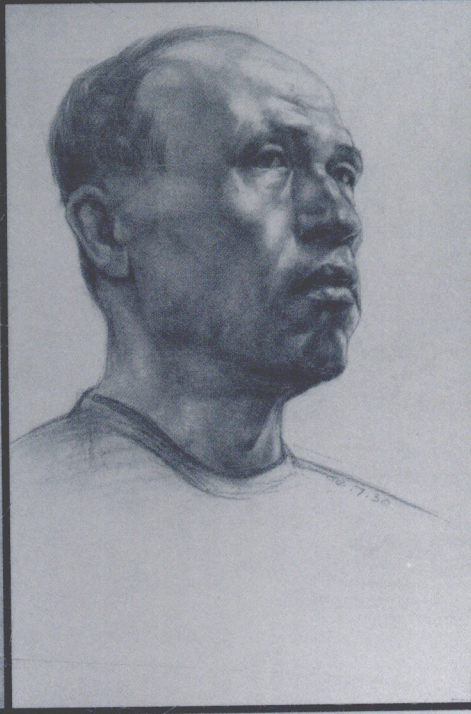

高考的艺术

名师讲谈与图示·素描

人民美术出版社

高考的艺术

名师讲谈与图示·素描

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

高考的艺术:名师讲谈与图示·素描/人民美术出版社
编, —北京:人民美术出版社, 2006.12

ISBN7-102-03835-6

I.高… II.人… III.肖像画—素描—技法(美术)—高等
学校—入学考试—自学参考资料 IV.J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第149408号

高考的艺术

名师讲谈与图示·素描

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号)
电话: 65122584 邮编: 100735
<http://www.renmei.com.cn>

策 划 吉 祥

责任编辑 吉 祥

制版印刷:北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销:新华书店总店北京发行所

版次 2007年1月第1版第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 11.25

印数 4000

ISBN 7-102-03835-6

定价: 28.00元

序

期望初级美术基础教育正规化

——兼谈有关其素描教学问题

记得上个世纪50年代初期，我上小学和中学时，全面教育的口号提法是“德智体美”，美术、音乐课程安排虽然有限，但很齐全，仅美术方面不但有图画课、书法课、美术常识课，还有劳作课。后来这个口号逐渐就成了“德智体”全面发展，把“美”去掉了。从此许多地方初中级的美术、音乐教育，培养艺术家的启蒙教育就成了空白。此前小学、中学不但有美术课，而且许多学校还有美术小组的活动，这不但活跃了校园美术活动，而且对有志于美术的青年学生创造了一块在实践中成长的园地。我就是从这些课和课外活动中爱上了美术，并立志未来从事美术工作的。当时美术就成了我幼年中最美好的梦想。削弱美术教育，不但使我国的中小学教育当中最具创造意识的一门功课化为无有，更直接的是我国的美术教育失掉了初中级阶段启蒙教育的支撑，直接影响就是现在高考中“应试教育”大潮的出现。大批的高中学生，为了考取美术学院在毕业后还得花上一年甚至更多的时间去接受考前培训，所以考前培训班应运而生是有着不可动摇的客观因素的。为适应社会需求，也是由于生计所迫，我的不少学生（研究生和本科生）在办考前培训班或在此类班上授课。我也曾应邀考察过一些考前培训班的教学，也曾为他们做过少量讲座之类的事。事实说明，培训班在目前美术学院大量扩招中的作用是不能一概否定的。其中一部分有责任的教员的工作也是很艰辛、很努力、很值得尊敬的，他们确实起到了使部分学生在短时间里从一个画盲或者刚起步的水平上进入艺术殿堂创造了条件。所以，我不想完全否定办考前培训班的必要性，但是由于其临阵磨枪的做法，必然给考生带来弊病也是不能否认的。其“应试性”、“大锅煮”的教学方法产生的副作用是“夹生饭”、抹杀个性、倒胃口等等，使一些本来很好的苗子半途而废，即使是进入了高等学府的大门也会因这些副作用而无法培养，甚至过早葬送其前程。这一点，从目前在高校教基础的老师们的反映中可以得到验证。

事实证明由于中小学美术教育的欠缺、中等专业美术教育发展的滞后，应运而生的必然是临时的考前班的走红。不久前河南、山东的几所转型期的中学校联合编撰了一套《高

中美术特色教学基本教材》。先不说这套教材的水平如何，这件事本身说明正规的高中美术特色教育开始受到有识之士的重视。他们要我写一篇序言，我这样写道：“高中美术特色教育可以说是我国正规的美术人才教育三级跳当中起步的一跳。它将为进入高等美术院校的本科和研究生教育打下扎实的文化基础和专业基础。目前我国高等美术院校的生源除来自部分院校所设附中有较正规的美术专业教学外（包括美术技能和素质），大部分生源是高中毕业后抽时间再到散布在各地的各种非正规的考前培训班进行考前应试培训。这种培训虽然解决了部分学生的应试需求，但由于它的片面性（纯技术性）和短期效应，即使有幸考进高校的学生也在艺术观、艺术修养上依然处在一个盲点上，而且技术能力也养成了一些难以克服的不良习惯。这些都大大增加了院校本科教学的难度，也影响了它的教学效果，特别是对人才的长远发展是不利的。因此我认为编写较为正规的高中美术特色教学的教材，使我们的中学美术特色教学走向科学性、规范性，为高等美术学院输送合格的学生，为我国的美术专业培养合格的后备人才将起到不可估量的作用。我支持一切认真负责的个人或单位编写具有科学性、实效性的高中美术特色教学的教材，并感谢他们。

下面我提供一点高中美术特色教学中有关素描教学的几点意见，供参考，不当之处望业内人士指正。

众所周知，素描是造型艺术的基础，对于美术工作者来说，素描更是一种综合能力的体现，不但有技术方面的、艺术思维方面的，还有精神素质方面的和人文素质方面的能力的综合，因此素描训练是对美术工作者全面素质的训练。素描教学不但成就一个美术工作者的造型能力，实际上也是塑造一个艺术家的艺术灵魂。这是对待素描教学的一个前提立场，不管是编写素描教材，或是安排教学课程都必须从这个角度出发。

素描教学从一开始起步就承担着对学生的表达技能和艺术创造意识的全面培养的功能，这是其艺术成长的奠基石。在这里我强调两点：一、不管是哪个层面上的造型艺术的教学，

都要首先重视素描的教学。二、素描教学要贯彻到专业教学的全过程中去，既要有单独课程的安排，同时也要把它放在整体艺术教学当中去进行，如在色彩、构成和创作课程中，同样要重视造型能力的进一步提高和完善，否则其他课程也难以奏效，更不用说学生在专业素质上的正常发挥和成长了。

在教学中如何促成学生的综合素质、综合能力的提高是一个关键的问题，仅就素描教学而言，我认为起码有两个方面要同时进行训练：一是造型的基本技能，这一部分在于提高学生的表达能力上；二是创造意识和审美观，这一部分重在艺术观念和艺术修养的提高上。两部分缺一不可，而且在教学中是不能分割，必须同步进行的，我把这叫做两条腿走路。反思过去的基础教学，我们有了一些新的认识，这就是在基础教学中不能只教技术，要既教技术也教艺术。特别是当代艺术总是要具备更明确的创造性特点，因此教学中努力开发学生的观察认识能力、形象思维能力、想象力和艺术审美能力就成为艺术教学成功与否的关键。目前考前培训班的训练主要问题就在这里。它是比较单一的技术能力的培训，除了“应试”为教学目的的原因之外，教学条件、时间条件有限也是原因。只有形成有规模的办学条件，并给以时间保证，如创办院校设的附中或特色美术高中等教学去解决。我想这很可能是未来解决初中级美术基础教学的较好道路。当然培训班也有存在的可能和必要，只是不应是应试的考前培训，而是较长期的、连续的、教程较为完善的课外培训。

素描教学当中，要重视规律的把握：如结构和形体，这是造型的基础，对它的感受和认识是造型的基本依据；然后是形的整体概括和形的形式意味，这就是基本形意识，是造型的出发点和归宿，必须有明确的认识和追求。人物造型还要特别重视其生命特征，如动态和情绪的表现，形象外貌特征和内在性格的整体把握。在遵循这些原则过程当中，还必须具备相应的基础知识，这就是艺用人体解剖知识、绘画透视基本原理和明暗光影规律。这些是对学生的要求，但首先是对教师的要求，没有这些规律和知识的把握，教师的教学就一定是不称职的。俗话说要给学生一碗水，教师必须具备

一桶水，就是这个道理。

可喜的一点是目前多数院校考试科目中有速写一项，所以各个培训班也都安排有速写的教学内容和要求，但对速写的教学的重要性和认识就不一定一致了。有的仅仅把它作为应试需要，而不理解速写能力的培养对美术工作者的重要性和对整体基础教学乃至创作教学的重要作用。提高速写能力和养成画速写的习惯，对一个艺术家来说太重要了，怎么强调都不为过。它将使学生受益不是一时，而是一生。速写能力不单是造型能力中最重要的能力体现，而且速写也是联系美术家与生活的重要手段，它可能成为美术家未来艺术创作构思的激发点和创作素材的库房。速写的特点是敏于发现，并通过夸张的、概括的、甚至是靠记忆去完成的造型过程。速写本身就有许多艺术创作因素在里面，这也是为什么往往好的速写作品看起来比素描作品更生动的原因，同时速写也是在培养学生发现美和提高审美选择能力以及艺术个性张扬及雕琢的过程。鉴于此，速写教学的成败往往决定着初中级美术基础教学的成败，我非常看重这一点。

随便到哪个培训班的教室去参观，都可以看到满屋子满墙“琳琅满目”地挂满了教师自己的和学生的“优秀”作品，目的无非是让学生们依葫芦画瓢，掌握一套熟练的可在考学中拿分的技术，而较少看到真正大师级的素描速写作品、具有艺术审美高度和开启学生艺术眼光的作品。这体现的既是教学方法，也是教学思想上的误区。在教学方法上我想应该讲解造型的基本规律和有关常识，包括除了提供有价值的示范作品外，重要的一方面是善于准确讲评学生的作品。对学生的作品要重视两个层面上的点评：一是技术技巧层面的评价，这是不言而喻的；二是精神层面、审美层面的评价，并由此引导学生树立正确的艺术观和陶冶其艺术的高品格。

苏高礼
于中央美术学院

● 王华祥论坛

怎么画素描

一、素描的几大要素

- 1.色调：色调是绘画尤其是写实绘画的第一道大门，只有从这道门进去，并且真正弄懂它，才能理解自然现象中的光色和经典绘画中的调子。
- 2.形体：形体是立体绘画特别是写实绘画最重要的概念之一，形体意识、形体观察和形体表现是素描训练的第二道大门。如果不去弄懂它，真实便无从谈起。
- 3.空间：空间是平面绘画向深度发展的观察依据和模仿对象，能否将不同距离的形体置于空间之中并使之有序而精确，是素描训练的第三道大门。
- 4.结构：结构是形与形、体与体、面与面的交界线。能否结合观察和想象去临摹对象和改造对象，是素描训练的第四道大门。它标志着较为抽象的明暗和形体进入了个性化的阶段，学会识别是什么形体的结构。
- 5.细节：细节是指示对象个体差异感的重要内容，因为有它们，形体才具体、才生动，因此不可忽视。此为素描训练的第五道大门。

二、素描学习的几点忌讳。

- 1.忌轻视明暗。
- 2.忌轻视观察。
- 3.忌轻视模仿。
- 4.忌轻视概括。
- 5.忌轻视整体。
- 6.忌轻视深入。
- 7.忌轻视步骤。
- 8.忌轻视读画。

三、一幅头像包含了素描的全部技巧

- 1.步骤一：抓形方法：定构图→定大形→定五官位置→定五官基本形→具体形→深入调整形。
- 2.步骤二：给大调子方法：由模糊的抽象的调子→形体的调子→空间调子→结构调子→细节调子。
- 3.步骤三：深入方法由前到后局部深入收紧，由线到面到整体明暗，形色空间三位一体。
- 4.步骤四：调整结束。

怎样考试

一、现行考试制度

- 1.造型专业：造型专业的考试制度几十年基本不变，俗称老三样。即素描、速写、色彩。有些学校考创作，如中央美术学院；有些专业不考色彩，如国画、雕塑。
- 2.设计专业：包括：平面设计、建筑设计、服装设计、舞台美术、电脑动画、工业设计等。一般大学都是考造型基础，有些加专业创作，只是内容上与造型有所不同：如素描考静物或默画等。但方法与造型无异。

二、怎样考试

- 1.考试前的准备工作：仔细读报名材料，弄清考试地点、时间和内容。
- 2.考试时应注意的：①角度太差要求换。②注意计划时间。③注意每一个步骤，要环环相扣。④注意体会从他者的角度审视画面。⑤别忘了写准考证号。

旧考试制度的松动和转型

一、弊端

- 1.写生型：时间短，不能反映学生全面真实的基础水平，建议一门课考两天。理由①：三小时的考试模式导致中学的应试教育，中学无奈逼良为娼，大学无奈被套路欺骗。理由②：大学中的长期作业从一周到一个月，三小时考试模式进入大学的优秀生根本无法适应大学教学，事实上很多毕业学生的造型水平就停留在考前的水平。
- 2.设计型：像央美这样的设计专业的专业考试已经作了改革，注意侧重创作素描，但是很快又形成了更容易被复制和模仿的模式，比之写生型考试更易被考生欺骗。建议：无。
- 3.默写型：默写型是最荒唐、最弱智的考试模式，简直就是公开地培养骗子和招收骗子，如大学设骗子专业那此种考试最科学。建议：无。

二、转型的可能

- 1.转型势在必行，理由略。
- 2.转型的社会基础全社会都有共识，大学、中学、教师、学生、家长、政府都期待改变。
- 3.转型的学理基础，理由略。
- 4.转型的方向：模糊。
- 5.转型的时间：3~5年。

● 马保中论坛

实效第一

艺术基地高考分部的教学施行的是“实用、实效，一定要立竿见影，短期见效”的教学方针，在此过程中我们会采用各种方式进行教学，最后用考试分数的优劣加以检验。因此在基础培训中我要求严把“五道关”。

一、努力攻克比例关

对一些基础薄弱的新生严格要求、决不放松，有些画得不错的学生在处理

比例关系时也不同程度存在着这样或那样的问题，需要深度把关、纵深纠偏。因为这是个极为表面化的东西，外行都看得出来。

未能解决比例问题的同学，是没办法进行色彩练习的，因为画不准形，色彩将会放在画面错误的地方。

二、强化色调及黑白灰关系的训练

色调练习是基本要求。不会画色调，就铺不满画面，而一般人看来这就没画进去、没画完。调子少还会让人感到欠缺完整性。

初级造型只有色调才能解决问题，不会画色调一般来说就谈不上塑造。

作为只有一般专业水平的人看素描，只看光影和调子。基于此，对于高考生要侧重调子的训练。因为它太直观了。

在高考色彩训练上，黑白关系实际上占居有百分之五十的重要性，而很多高考老师并没有意识到这一点，过多地把精力放在对学生的冷暖和色彩丰富性上，而这一点实际在一般院校的要求中基本不存在，色彩的第一视觉印象和冲击力主要是靠黑白对比造成。

三、树立牢固的形的体面意识和色彩的冷暖意识

“面”是体的组成要素，是画出体的唯一路径，不理解面就无法去塑造“体”。要不断地提示，不断地讲解，使这种认识深入到学生的自觉行动中。

这里特别提出一点，地方一般院校在对色彩试卷的评判中，他们所认识的冷暖基本就是在物体随着面的变化时进行色彩冷暖的变化，再加上环境色的反射，这一点是需要强调的。

四、注意整合的效果

各种能力的整合是得出高水平作业的重要形式，任何单一的能力都不能完成高考阶段的造型和色彩的要求，只有把各种因素都考虑进去才能画得丰厚完整。

五、趣味差异的追求

在覆盖普遍规律的前提下，允许、支持、鼓励学生追求自己的目标、画出自己的想法。

在学生进步的三个阶段，我提出：“三、三、三”九项要求，以此来指导和控制教学进程和节奏。

初级阶段的学生要求做到“三基本”：

- 1.基本画法要掌握。2.基本规律要掌握。3.基本感觉要具备
- 画到一定程度的学生（中级水平）要进行所谓的“三调整”：

1.调整摆正观察表现方法。2.调整加深对规律的认识。3.调整寻找对画面的感觉。

对于较高能力的尖子生要求“三提高”：

1.提高其方法自身的艺术性。2.提高自主使用规律的能力。3.提高对表现物象的敏锐度。

关于应对考试的作业，我要求既要相对全面扎实还要有较强的针对性。

正常情况下我要的画面关系基本四个方面要做得好。

首先，要直接了当地追求画面的最佳效果，鲜明突出的效果是第一位的。其次，完整性是最基本要求。第三，会重点深入，重要的局部关系和必画细节一定要肯定地表现出来。最后，形象生动、用笔生动、光影生动、色彩生动。总之，要画得活泼一些。

备考的准备要科学，既要全面又要方向明确。

一、考试目的明确的学生，训练要有针对性。

现在的考生有一批是目的相当明确的，比如他就想考中央美院，或者就想考北京服装学院，那么这样的考生一定要注意你所报考院校的一些具体特点和这些院校往年考试优秀试卷，这样，你们才能从那些在基本能力上和你不相上下的竞争对手中脱颖而出，获得胜利。

二、类型化考试的学生，侧重全面综合的基本能力的培养。

只考某类院校、某类专业，在考试目标不太具体锁定在某一所学校的情况下，要扎扎实实把素描、速写和色彩的最基本能力练习好，包括设计基础的融会贯通，这样才能以不变应万变，顺利通过考试。

最后附献：艺术基地高考分部教学守则——“八十字诀”

技法：实用；目的：实效；保持原则不断变化；教规律50%，教方法50%；规律看不见——难学，方法可视——好学。

高级生：特效方法+深化规律+人性化（修养）；中级生：一般方法+表层规律；初级生：掌握方法是关键。

关于考试制度，我不去管它，它怎么考我就怎么教。

● 刘锋论坛

让作品去说话。

● 邹群论坛

心得

近些年，各重点美术学院不断地扩大招生规模，美术热也与日俱增，激活了本来不景气的中学美术，同时也带来了美术高考的激烈竞争。为了考上大学，广大美术生纷纷参加美术考前班进行培训。然而，有很大一部分考生并不满足于考取一所普通的美术院校，他们以考取一所自己喜欢的名校作为自己的理想目标。为明确名牌学校的考核要求，他们希望找名师、找名牌学校，参加美术班学习，以快速提高自己的能力。作为美术生或者是家长，你将怎样去面对、选择?而决策的对与错将直接导致结果的不同。

哪一个考前班能实现你的宏愿、画室的实际教学质量怎样、文化课有没有相

应的解决办法等等，这些问题你必须加以认真的考虑。

考生绘画基础水平的提高需要科学的学习方法、有效的指导和个人奋斗，三者缺一不可。很多学生每天参加美术班画画，投入了大量的时间与金钱。他们的确是在努力地画，但仍然进步缓慢或者干脆就没有进步。究其原因，不外乎以下几点：

1. 培训班教资力量有限，或者是美术班学员太多而教师太少，不能或者根本无法传授给学生科学的学习方法，也就更不可能实现因材施教并根据学生各自存在的问题进行有针对性的指导。

2. 忽视基础训练。这也是当前考前班最普遍的一种现象：考什么画什么。在缺少初级基础的情况下直接去画考生无法理解的东西，势必会造成了学生们的盲目和无助，急于求成的心理不但不能如其所愿，反而越画越糊涂，以至于开始怀疑自己是否缺少悟性。另有一部分学生面对各种美术班和各种教材、参考书无法做出正确的判断，严重地受到某些不负责任书籍的误导，盲目效仿那些极其低劣的画面，于是考生越努力越不见成效。

因此，选择一个优秀的画室、使用恰当的书籍、按照系统性的程序去练习，一定会比你急切地猜测着考题去画有更快的进步。这一过程的结束也必然是你目的的成功。

● 汪楚雄、汪楚人论坛

谈谈艺考

“要上就上最好的学校、最好的专业。”这是我考大学那会儿很明确的一个信念。即使在第一年文化课失利之后，高考的第二年我仍然只报考了中央美术学院的油画系。我当时想的很简单，只是觉得人不能做自己喜欢的事，是挺可悲的，会后悔一辈子。现在看起来真是少年壮志，就那么义无反顾的。我很感激我的父母，在成长的过程中，他们一直给我很大的自主空间，即使在考大学这件很多家长都“想不开”的事上，也是同样地尊重我的选择。

兴趣就是天赋。真正的热爱，会产生一种类似信仰的巨大能量，使人完全燃烧起来。如果真是你自己的挚爱 and 理想，是不会找什么理由做不好、达不到的。所以，在复习高考的时候，学习变成了我生命的一种需要。勤奋程度应该算得上是“废寝忘食”“悬梁刺股”了，但当时却一点没觉得“苦”。大概是“因为爱，所以爱”的缘故，就连平时觉得乏味无比的政治经济学也变得可爱起来。

“急功近利”是时代传播给学生的恶疾。不论是美院的大学生还是准备美术高考的中学生，往往以一种狭隘的实用主义指导自身的学习，希望能够寻得什么艺术速成的捷径和秘方，其后果将是可以预见的“发育不良”和“短寿”。越是初学者越需要了解一流的艺术和真正的艺术家。在教学实施的过程中，切实帮助学生树立远大的艺术标杆、建立长远的艺术理想极为重要。大的问题解决了、大的方向确定了，而后循序渐进、步步为营地引导学生达到一个个教学的单元目标，于教于学都会轻松许多。“天道酬勤实者慧”——锲而不舍、脚踏实地才是学艺术、为艺术的真正捷径。

当然，考学和艺术毕竟是不同的两回事。搞艺术你可以浪漫一点，自由一些，可以固执己见不去理会别人对你的看法。但是考学就是考学，你必须去掌握考试要求你掌握的那些东西，甚至是乏味的文化课。就考学而言，梦想得以实现才算成功，这是很实际的事情。如果不走实际的道路，就难求实际的结果。在我做老师这岁月中，见过许多具有一定专业潜质的学生，由于没有机会接受正统的专业训练，也没有真正具备专业实力和教学经验的师长的指教，而迷失了方向，十分令人惋惜。“一个好的艺术家是一副好脑筋的产物。所以千万不要用垃圾来充塞它。”——亨利·摩尔（Henry Moore, 1898—1986，英国当代著名雕塑家）所以，有了父母的理解和支持，有了自身的执著与努力，还需要富有专业经验的人来引导你，学习正确的方法，掌握熟练的技巧，你才可能在竞争激烈的美术高考中脱颖而出。

“三一工作室”是一个教学相长的地方。这里真正实施严格的画室制教学体系，贯彻严谨的教学理念，同时运用生动活泼的教学方式来引导每一个来这里学习的学生，真正做到因材施教，帮助他们实现各自心中的梦想。自我学画伊始直到今天，没有见过真正毫不可塑的学生，只见过平庸而没有责任感的老师。我相信每个人都有成功的可能。

信心源于实力。“三一工作室”是脚踏实地的！

● 张英超论坛

重要的还是“人的基础”

接到吉祥先生的邀稿函，让我写一些关于高考的文字。我一时失语，不知该说些什么，不是无话可说，而是要说的太多。现在说高考的人，很多。关于如何画，如何教，以及如何考，都有很多高见。本人不愿拾人牙慧，又无多少“革命”性创举，只好实话实说，谈一点自己对高考的看法及感受。不当之处，望同行见谅！

说到高考，这让我想起了自己的学画经历。我从6岁开始画画，8岁拜师，17岁考上鲁美油画系。这期间，学画的艰辛与快乐是很难用文字描述的。我的启蒙老师叫冯佳田，他是鲁美附中的高材生，但由于家境困难没有读完，后来到小学当美术老师。我正是那时成为他的学生。我非常感谢他教给我许多美术基础知识，让我懂得只有从基础学起才能逐步达到艺术的最高境界。除此之外，我还非常感谢他让我懂得了许多做人的道理。他强调做人比绘画更重要。我非常庆幸自己找

对了老师，他给我的启迪使我受用一生。从我们那个年代走过来的画画人都知道我们当时学画是因为崇拜艺术而不是为考学，如今的美术高考生还不知“艺术”为何物就已经为考美院而奋斗了。他们的目标只是考学，而不是 为艺术。所以，我们培训中心的进门处有这样一句话：“在这里，艺术之门永远为那些不畏艰苦而准备为艺术奋斗终生的人敞开。”话虽这么说，但我心里明白，有多少人进这个门时是想着艺术的呢？所以，我每年都将一些不适合学艺术的人从这个门里请出去，以保持我对艺术一直以来的尊重。

对于高考，我常常问自己：“高考”是什么？是一种目标？是一种教育？还是一种制度？这个问题谁能说清楚呢？我认为搞教育的人应该有忧国忧民的情怀和“建国敬民，教育为先”的责任。日本人之所以胆敢数次三番篡改教科书，是因为我们自己快把“那块伤疤”给忘记了！我们的爱国主义教育现在实在是太少了！据说俄罗斯的青年人结婚能到红场反法西斯纪念碑前献花，而我们的青年人婚礼则在豪华酒店里，争比谁的婚礼气派花钱多。我们的青年歌手不认识国旗，华府学子用硫酸袭击狗熊，大学生残害同窗，重点中学尖子班学生抗法打警察而不知悔改，都是因为我们太重视高考了！记得当年毛泽东主席提出培养人才的标准是“德、智、体全面发展的人才”，我想这个标准也应该是我们当今高考的标准。如果我们把“德、智、体”拆开来看，就会发现我们的“高考”忽视了“德”的教育。难怪我们这个拥有13亿人口的国家领袖胡总书记都要呼吁国人大讲“八荣、八耻”了，我们的领袖毕竟没有忘记中国是礼仪之邦啊！那么“智”的教育，更是有名无实。如果我们把“智”理解为“知识”二字的话，那么长期以来我们一直在做着有“知”无“识”的教育，培养出了一些高分低能的“状元”。关于“体”的教育就更不用说了，最近有关媒体已经报道“从1985年开始，中国进行了4次全国青少年体质健康调查。调查显示，最近20年，中国青少年的体质在持续下降”，“这都是过分追求升学率，使学生学业负担过重的结果”。难道我们不应反省我们的应试教育里面少了太多太多作为中国人所必须知道的东西吗？！

再说到美术高考，经常困扰我的不是教学生如何画画，而是教会学生如何做人。凭我二十几年的美术教育经验讲，现在的美术高考教育几乎跟艺术没有什么关系，“高考”跟“做人”也没有什么关系。所以，常有办画班的朋友咨询我有什么高招儿让学生考上，我的回答是“要重视人的基础教育”。我们的培训中心一贯坚持六个重视：①重视做人。即“做好人，画好画”。②重视文化。我们成功创立了“美术+文化”捆绑式教学的模式，请来省重点高中的优秀教师讲授文化课，我们是全国最早创立美术专业课和文化课相结合教育的培训中心之一。③重视教师队伍培养。加强教师业务水平和职业道德培训，师古训“子不教父之过，教不严师之惰”，严把教学关。④重视基础训练。不搞应试跟风教育，成功创立了一套适合艺术基础教育的造型体系……几何造型教学法。⑤重视艺术修养教育。不把培训目标定位于高考，而是注重考生的未来艺术发展，这是我们艺术培训的大目标。⑥重视学生生存能力的培养。即在中国特有的高考背景下，学生要自主建立良好的生存观念，走出父母呵护的襁褓，向自己挑战，向生存挑战，这是我们培训艺术人才的终极目标。

写到这里，我恍然想起，我们沈阳英玛文化艺术培训中心的英超画室已经成立10年了。这10年中，我们为全国的重点美术院校输送了千余名大学生，如今他们有的已经成了研究生、大学老师，有的成立了自己的画室、工作室以及学校，继续着我们的美术教育事业，并且取得了骄人的成绩。所有这一切都归功于我们一贯坚持先“学做人”后“学画画”的原则。有位朋友给我讲过这样一个故事，说一个父亲带5岁的儿子玩，父亲有事要离开一会儿，儿子不允，父亲便想出一个办法。他找来一张世界地图将其撕碎，然后告诉儿子如果能将地图快速拼对他将快速回来继续陪儿子玩，于是儿子同意他离开。一会儿父亲回来了，他惊奇地发现儿子早已把地图拼好了。父亲问儿子怎么做到的，儿子高兴地告诉父亲他只是把地图背面那个人物头像拼对了，于是世界地图也就拼对了。父亲恍然大悟，他由此悟出一个道理，如果人是正确的，那么世界就是正确的。这个故事让我也明白一个道理：要想有正确的人，就必须有正确的教育。对于美术高考生来说，除了要有扎实的造型基础外，同时要有良好的“做人”素质。如果我们的考前教育能够重视“人的基础”，那将是我们未来世界的福音！

● 高银河论坛

关于素描

素描，高考素描，应试素描。

什么是素描？

怎样画好素描？

怎样画适应高考并取得高分的素描？

中国全国恢复高考是在70年代，那时出生的我，因为父母都在美术领域，加之父亲本身便辅导着几名参加美术高考的学生，因此不断地由他及身边长者那里听到种种人的种种高考传奇。这些故事在让人浮想联翩的同时，无一不彰显着那一时代人们对美术高考的理解，考进一所满意的美院，是那些自小狂恋着艺术的年轻人继续获得更专业更具体更权威教育的途径，这一过程顺理成章但不是最终的目标和结果。那时代的人们朴素地认为进入美院将获得一段连贯而心无旁骛的画画时间，从而获得更高的艺术造诣。实现这一途径所做的努力始终围绕如何画得更好，如何离艺术更近。

高考恢复30年，尤其近十年间，考生数量急剧增加，高考越来越成为中国人民生活中的大事。高考战火四处燎原的同时，作为高考体系中自成一章的美术高考，也随着高考大潮的汹涌而形成了空前高涨的势头，各地画室的“起义”大旗

在这种势头下纷纷揭竿而起。于是，仿佛一夜间，中国的美术高考不再是少部分热爱艺术年轻人的舞台，而成为了一种势不可挡的风尚和潮流。

在这看似辉煌的局势中，美术高考实际上已经不再健康和纯净。因为，在这风尚中随处可见的关键词和流行语，已不再是“艺术”或者其他，而是“应试”或“美术高考应试”。

很少再有考生会问津那些偏离考题的艺术课题，很少再有年轻人在高考前为了一些“与高考无关紧要”的艺术见解而争执不休。他们所学的一切的一切，无论范围还是标准，仅仅是围绕“这样画考试行不行”，或者“这样画是不是XX 美院的得分风格”。

在越来越多听到身边的同学问道“我的画能考多少分”而不是“我画得好不好”之后；在越来越多的遇到求学的考生对考题之外的基础训练嗤之以鼻，越来越多地看到他们谈论央美风格、鲁美风格，而不再是树立自己的独特艺术领悟能力和个人风格之后，我哑然失笑。中国的美术高考空前地被关注，这一可喜表象的背后，是走过高考的30年后，我们竟已经将美术学习变成了分数化、模式化的浮华目标这一令人扼腕的实质。今天蜂拥进入美术领域的“热爱者”们的口号已经换做了“我要考上那里”，而这个“那里”的意义对于家长，对于考生，对于考生的老师们越来越沉重。

却没有人如30年前一样安静而朴素地想一下：就算是考上“那里”了，你的画又怎样了呢？

形成以上这一非正常的美术高考症结的原因很多，也很复杂，使包括我在内的考前辅导者也同样地无奈而怅然。现今美术学习的浮躁现象使我如刺在喉，不吐不快。而我能做的是尽我所能均衡学生的应试与艺术修为的两方面矛盾，努力地保留住每个有潜质学生的追求与个性特质。因为，终有一天，当浪潮平复之后，当美术学习与浮躁的应试需要脱离之后，他们最终会明白：美术学习的本质究竟是什么。美术高考的目的是什么。

● 刘金全论坛

美术高考透析

最近几年,由于许多高校不断扩招,使得更多的学生及家长热衷于报考美术院校,家长把孩子学习美术当成了一种升学的途径。当然,也有不少学校为了提高自己的升学率而大力鼓励学生去学美术,于是很多中学都纷纷开设了美术班。学美术的人数每年都在大幅度地上升着,有些学校甚至出现了让文化课成绩不理想的学生集体转入艺术班的现象。

笔者认为每位美术专业的考生都要认清当前美术高考的现状,在报考美术院校时首先要熟悉该院校的背景以及专业方向等等,然后从自身实际情况出发,认真做好各方面的准备,不要有寻求捷径的心理,盲目投考。

一、知识的准备

高考首先要考察的是个人知识的积累。以素描考评为例,无论是考人像还是考石膏像,对形的基本要求是比例的正确、透视的正确、基本结构的正确、形象特征的正确。在高考辅导中,一个普遍而有害的提法,是画“感觉”,一种不强调知识理解的所谓“感觉”。轻视理解和分析,是造成训练效果不佳的主要原因。不强调知识理解的所谓“感觉”,其最大的危害性在于使学生以为画好一张画完全是凭运气,以至于有时画出一张好画也不知好在哪里,画失败了也不知道问题出在什么地方。由于知识的贫乏而导致绘画水平停滞不前,甚至于“一年不如一年”。知识准备的主要意义在于,它可以使作者明确作这幅画的主要目的是解决哪些问题,其中难点是哪些,这些难点或要点中的内在联系是什么,以什么方式或手段解决这些问题。笔者在多年的高校教学和高考辅导中发现,许多学生对画面中所出现的问题呈“外行”状。只感觉到不好看,而不知道怎么办。感觉到有很多问题却不知从何处下手。忽视对知识的准备,将会使作者在问题的面前寸步难行。

二、技术的准备

技术,从本质上讲是运用知识的一种表现。技术的训练和准备在指导上主要表现为能够熟练稳定地表现出对知识的理解和应用,能够熟练有效地控制大局,将复杂的问题有序地一个一个地解决,完整地表现出画面的整体感。以素描为例,单就技法而言,局部的表现并不困难,但整体并不是简单的局部叠加,而是通过各个局部的调整和控制达到和谐统一。而在实际操作上,一幅画又必须是一笔一笔画出来的,这就涉及到一个十分重要的问题,什么是整体?整体如何表现?什么样的技法才是整体的技法?为什么这样做是整体而那样做就不是整体?整体不是一个简单的问题,它涉及到许多基本的问题,例如:构图,比例、结构、明暗、强弱、透视、疏密、穿插、对比、节奏、质感、量感、空间感、形式感等等,由此才构成了整体感和整体效果。从技术上,只有解决了诸如构图、比例、结构、明暗、强弱、透视、疏密、穿插、对比、节奏、质感、量感、空间感、形式感等问题,才解决了整体感和整体的问题。对于如此复杂的问题,如果是经过一至两年系统科学的训练是完全可以达到高考要求的。在高考前的三四个月内主要是有针对性地解决还存在的主要问题,或者是把复杂性的问题通过几个阶段性训练使之达到统一。笔者以为,上述问题可以归纳为几个原则性的问题:基础性问题(构图、比例、结构、明暗、透视),表现手段(强弱、疏密、穿插、对比),造型表现(节奏、质感、量感、空间感、形式感)。从训练的手段来看,也可抓住以上三个方面有层次地逐步进行训练。在训练中要特别强调每个单元、每张作业,要有极明确的目的性,前后的训练要有关联性。每张作业既是对前期训练的总结和复习,又是为后期的训练做准备和打基础。在训练中课程的设置和安排显得尤为重要。

三、心理的准备

俗话说:“艺高人胆大”。如果在知识上和技术上都有充分的准备则心理上有可能无所畏惧。这里需要注意的是,知识上和技术上的准备应该是全方位的而不是片面的和孤立的。以素描为例,有些同学只擅长画正面的侧光像,遇到其它角度或光线就不知所措,这就是不全面的表现。所谓全面是指无论遇到什么情况都有解决问题的办法和手段。这就要求在训练中不仅要完成老师所布置的课题,还要训练自己具有分析解决问题的能力。教师在指导下更应该侧重于对学生能力的培养,在指导学生掌握几种有效方法的同时,提高学生认识问题解决问题的能力。

心理准备除了知识上和技术上的准备以外,还有一个实际的问题,这就是对自己如何定位。根据自己的实际情况来决定报考哪个学校或哪个专业更适合自己,切不可盲目跟风,不切实际地报考。根据笔者几年来辅导美术高考的经验而言,这里提到的几个方面的准备,仅是你成功路上的一小块基石,希望能为备战美术高考的学生提供参考的价值。最后,笔者衷心的期望那些热爱艺术的孩子能够走进理想的艺术院校!

● 吕秀峰论坛

永恒的艺术，无限的空间

从开办画室至今，“艺术空间”取得很好的教学效果，每每听到学员们录取的消息时，我总是感到欣慰与骄傲，这也是认真研究造型基础规律特别是艺术考试规律，科学、合理地进行考前训练的结果。

为了适应不同高等艺术院校、不同学科门类变幻莫测的艺考专业加试，“艺术空间”率先提出在考前艺术教育中加强基础、提高能力的培训方针，并在这种思想的指导下开设了大量相关课程以求学生全面素质的提高迫使学生在面向各大专院校考试具备较宽的适应能力、更强的竞争力。在具体的教学中抓住解决造型问题的核心与关键，引领正确的观察方式从而提升审美眼光，加强表现深度，把造型基础训练的起步和审美终极目标融于一体，迅速超越了对艺术和造型基础的简单肤浅认识，走出了考前基础培训的误区和盲区。

在众多的课程设置中，素描课由于它不言而喻的决定性作用而占据着举足轻重的地位。然而什么是素描？我更欣赏德拉克洛瓦的那句话：“素描不是描绘的方式而是观看的方式”，这远比说素描是单色绘画或是色彩不参与造型之类的解释要精辟透彻得多。画家用眼睛解读这个世界，所以“看”一直被认为是艺术活动中一个重要的部分，学习素描首先要学会观察，尤其是学会仔细观察是学会素描的关键。“看”与画是并行的，不可分离的，我们是通过眼睛画出所见的，而不是其他。画家理解力和表达力的高度在很大程度上取决于他们洞察的深度。恰恰相反的是初学者往往先画后看，而不是先看后画。由于这个原因，艺术空间提出了“雾里看花”说。“雾里看花”的一些练习方法就是要学生明白先有“看”后有画，此课题中包含了考前艺术教育忽视的一个新的主题——看的重要性。

然而，仅仅有了观察并不一定会画出好的素描来，把眼睛看到的客观物象，经过大脑的分析判断，再通过手头表达出来，才能完成一个完整的绘画过程。素描要求眼手并用——也就是手对看做出反应，观察和再现间的重要联系——眼手一致。眼手一致需要手头上的功夫，手头上的功夫则靠勤奋得来，熟能生巧，持之以恒地磨练才能使手随心所欲地表现。可是有的同学学画时间较短，没有大量的时间去反复地磨练手头功夫，这样的学生是不是就一定考不上或是要复读才行呢？答案显然是否定的，没有大量的时间是一个客观事实，但是如果按照传统的方式安排中、长期的作业细磨慢蹭到考前肯定画不了几张，因此我们艺术空间画室提出了“动力定型说”。“动力定型”是“习惯”一词在心理学中的术语，按照心理学的解释，习惯形成的快慢和刺激的强度、频度有很大的关系，细想一下绘画训练的过程不就是形成习惯的过程么？强度和频度是决定这一过程形成得快慢的关键，“动力定型说”就是降低强度增大频度的教学模式，根据人的认知心理由浅入深、由易到难，科学合理安排课程，分解训练提高其综合能力，收到事半功倍的效果，具体的方法由于篇幅的原因不再赘述。

艺术空间关于艺术考前教育的方式训练方法有好多，不再一一罗列，但是“看”“练”是一切的根本和源头，离开这两个字一切都是空谈，个人是否有才能没关系，只要他抱有一颗热爱的心，只要他能坚持不懈地练习，持之以恒，他一定能成功。

还有一点需要提醒的是“功夫在诗外”，画画并非只有画画时才算是画画，平日里一定要多留意，如果平日里对各种物象不留心，或留心而不细心，等到下笔时再留意就已陷被动。平日多比较、多观察，日常的生活视觉感受定会体现在画面上，进步就会在不知不觉当中，所谓“水滴石穿”就是这个道理。

艺术是永恒的，他给予我们的空间是无限的，徜徉于其间，我们是有福的。

● 邓龙论坛

素描是天赋,你要珍爱它,然后为自己选择一位好的老师。

● 孟宪德论坛

素描头像高考要点

一、素描头像的几点要求

- 1.注重感受,抓住特征,形象感强,要画像,生动传神。
- 2.要通过感受来表达形,首先是大的头形、脸形,然后是五官的形状及脖子、领口和肩的形状,同时画准各色块的形状。强调一下,只要笔落到画面上,到处都是有形状的,要认真对待。

3.体积的表现是素描头像的一个难点,我们首先得把头脸理解成为一个方块体,它有两个侧面(即侧脸)一个正面(即正面脸)一个底面(即下巴底面)一个顶面(即脑顶),鼻子同样有两个侧面,一个正面,一个底面等等,当我们深刻理解了以后,就会根据光线的不同和头像角度的不同,而画出黑白调子来,同时我们也是借助光线在头像上的角度和方位不同而产生的黑白色块来表现体积,在平面的纸上造成一种立体感的错觉。

4.空间的表现也是头像中的一个难点,表现方法是近实远虚,亮实暗虚,远近有黑白区别,脸和脖子的空间,一般情况是脖子比脸暗一些,脖子上的结构不要画得太清楚,要虚化弱化,当然是相对于亮部的脸上的结构而言的。其次我们还有许多空间要表达,如鼻子和脸的空间,颧骨和耳朵的空间,耳朵和头的空间。

5.画面要整体,不花不碎不乱,取决于关系的正确与否。一般亮部的结构不要画得太重,脸部的结构和反光不要太亮。

6.结构深入准确而不破坏整体,在大体积大形,整体关系建立起来的基础上再表达结构,有利于画面的整体效果,又可使画面丰富。

7.五官要认真刻画,尤其是眉,眼,鼻,嘴,这些是头像的核心结构,耳也很重要,尤其是画侧面,但很易被忽略,而且很多同学不会画,一定要深刻理解和明白它们的构造,最好能默画。

8.艺术表现,学画可根据个人喜好,而选择不同的表现手段,但切记不要只学表面,在上述7点问题都能做到的情况下,画面可讲求各种风格变化,而在上述7种要求不能达到的情况下过多讲求表面风格画法便成了水上浮萍,本末倒置,不可取。

二、素描头像的绘画步骤

1.观察感受,抓特征,用长线概括出模特的基本大形,尤其是脸形。

2.用大面积排列调子,画出头部的大的体积,要分出脸的正侧面与底面,画出脸与脖子的空间,一般情况脖子比脸的亮面暗一些。

3.刻画五官,抓住五官的特点,要生动传神。以五官为核心向外扩展画脸上的结构,要丰富自然。

4.全面深入调整,做到画面整体,体积强,形准确,生动传神,画面丰富,最后一步要多看多想少画,直到完成。

● 闫锦峰论坛

谈学习绘画中脑、眼、手的作用

怎样才能在短时间内学好绘画呢?这是美术考生经常提出的问题。随着艺考升温,美术教育也变了味,一种启迪心灵,美化生活的活动被现实功利解释成一种简单的行动,成为一种所谓时间短,见效快的升学捷径。

面对现实中嘈杂的学画环境,同学们的学画动机没有那么真诚和单纯,教画的出发点也不是要把学画者引入艺术殿堂,而仅仅是送入大学校门而已。那么学生在学习绘画之前学会冷静就更为重要了。

一、要有一个冷静的头脑

我经常对初学绘画的同学们说:“不要着急,慢慢来。”那么学习绘画就是从学习用一颗平静的心进入画面开始的。浮躁是学习绘画的大敌。我们必须驱除这种心理。因为绘画不仅是用手画,更是用心画,是一种把智力活动阐释成画面的过程,这样才能真正体会到绘画所代来的快乐情绪。

学习绘画不要把技术和艺术分开来学。当你一开始拿起笔,就是一个艺术家了,要学会通过观察、思考来表达自己的思想感情,而不是先学技术再学艺术,要和对象融为一体,也就是客观与主观有机结合。这同时对教师也提出了更高的要求,少用一些“必须”“不可以”“一定”不要搞得同学们无所适从。绘画的思维部分是纯哲学的,因为它反映了艺术家对自己的世界和生活的观念。绘画用的线条、色彩就像用文字一样,甚至比文字更加清楚地表达了存在的哲学。

二、要有一双会观察的眼

在冷静的头脑下,有一双会观察的眼是学习绘画第二重要的事情。其实,每个视力正常的人所看到的眼前事物应该没有什么不同。但绘画者的观察并不是只停留在事物的表面。人的视觉和其他知觉功能如触觉、嗅觉是相互关联的。它们共同作用,相互依存形成了人的感觉,促进了情感的发生。为什么学生的眼睛不能透过形象观察得更为深入一些呢?这是因为在观察时同学们一些自身固有的观念和教师强加的定律妨碍了通过视觉来观察物体本来的形状,而头脑里想着“正方形”的概念,这样画出的东西就没有了真实存在的独特性,只是一个概念化的图标。

用概念化的方法去学习绘画,都是把固有的经验模式塞进具体的对象中,这是造成画不准的真正原因,人与物都是在不断变化中的,一切都是不稳定的,流动的,要想找到一种固定不变的模式、永恒的状态是不可能存在的。

三、要有一双灵便的手

当我们自己的大脑和眼睛处于一个相对正确的状态时,我们的手就不会那么盲目无从了。因为如果用手去画脑所思、目所观的结果,那应该是很轻松的。

纵观绘画过程中脑、眼、手的作用,手的问题是最为次要的,但大多数同学是认为自己手的能力不够,于是去单纯地练习什么画直线,排线条等无用的东西,而没有自己的思维。其实,思维和行动之间是无法分开的,两者是相互协作的,忘掉手中的技法去表达头脑中的东西,手会变得灵活得多,同时你也会吃惊地发现自己手中竟有如此多的技巧。手最理想的状态就是放松,这样自然而然地让脑和眼带着手走,手的潜在能力会被大大地开发出来,手也同时最大限度地得到解放。

最后,我再一次劝戒现在正在从事美术学习的同学们,要学好美术首先要有一

个正确的学习方法,需要循序渐进,需要扎实的训练,更需要正确的理解,培养敏锐的艺术感觉,培养丰富的表现语言和全面的造型能力是学习绘画的根本所在。

● 黄礼攸论坛

素描基础教学的几点思考

素描在西方绘画中是一门独立的学科,并形成了完整的体系。文艺复兴时期的画家们把素描练习视为学习绘画的开始。中国传统绘画中虽没有“素描”这个词语,但在《考工记》中有“凡绘绩之事,斤素功”的说法,在《论语》中也有“绘事后素”的记述,也即“素”为“绘”的基础,也就是绘画之前的粉本,相当于西方的素描稿的意思。综上所述,可以看出西方已有几百年甚至上千年的美术“基础教学”的历史。

但中国现代素描教学的历史并不长。20世纪五四运动后,在画坛中兴起的引进西方科学的写实手法来拯救衰退的中国绘画大潮中,在全国范围相继建立了多所美术专科学校。徐悲鸿在绘画教学中一再主张、强调西方写实主义的观察方法,林风眠也提倡“借西方绘画之所长,而实现中国艺术之复兴”。时至今日,有效的或者说理想的美术基础教学一直是众多艺术传播者孜孜以求的目标。

那么,什么是理想的美术基础教学呢?素描在美术基础教学中又处于一种什么样的位置呢?毋庸置疑,美术教育的目的并不是把每个学生都培养成或者都能够培养成“艺术家”或者“设计师”,一个人的艺术教育之路应是他自己选择的结果,帮助每一个学生最切实最完满地选择自己的艺术学习道路,培养其独立的审美人格,我个人认为这才是美术基础教育的根本目的和任务。无论学生做出什么样的选择和判断,把他们培养成一个对生活感受细微,感情丰沛,富于想象力与创造力的人为我们每一个艺术传播工作者的首要责任和任务。而素描作为一切造型艺术的基础,其在培养学生情商和智商方面起着至关重要的作用。

本文中所涉及的话题,主要是针对一些想要进入美术学院的考生而言的。我接触过众多习画者,他们在此过程中最主要的问题有两个:一是此阶段素描训练须解决的问题是什么?二是画面最后表达的结果是什么样子?前者相对应的是绘画方向,体现着初学者对素描认识理解的程度与能力,是意识及眼界问题;第二个问题就是初学者必须掌握一定的技巧,学会用正确手段来处理画面形象,从而帮助自己顺利完成素描描绘的全过程,也即是技术问题。

下面就以上两个问题谈谈我的看法,先谈谈第一个问题。艺术中的一条真理,就是在学习画画之前先要学会“看”。这和视力的好坏没有关系,而是要学会对所见之物进行超越正常视觉的思考。几乎每一个有素描学习经历的人,大概耳边至今还会萦绕着“大直线起形,再铺大明暗,然后深入刻画”等教导。这其实是告诉我们整体观察与整体表现的作画方法,但令人迷惑的是,西方一些大家,如丢勒、鲁本斯等,在他们的素描中,根本看不到我们最初教学的方法:什么大直线起形、从大形入手等等。在我看来他们的素描没什么大形、小形的,下笔就是局部,局部的整合就是整体。他们也不用什么直线先框一下,下笔就力求准确、力求到位,也不用笼统地罩一遍大明暗,而是直接描述形体和结构的生命特征。在这里,诸大师把我们熟知的所谓“整体”深藏在观察中,表现在一个又一个看似独立,实则环环相扣的局部里,这是一种对“整体意识”更深层次的认识,也是对“整体表现”一个更高、更难的要求。很多学生初学素描,先画石膏几何体、再画简单的静物,为了方便入门,拉拉直线,先铺大色调,掌控好画面大的黑白灰,这种入门的学习方法无可厚非,但学到一定程度后,尤其是面对一个有血有肉、活生生的一个模特,观察的切入点不变,绘画的手段不变,很容易将鲜活的第一感受丢失。接下来就是在错误或者麻木中百折不挠地站起来。最后呈现的是一幅既不能感动自己,也不能打动别人可有可无的平平之作。另外,我们还要建立一个正确的思想框架,那就是绘画要求大量时间投入到勤奋的练习中去,并且能够通过优秀的学生习作、教师习作及大师的作品观摩吸取养分,提高自己的审美判断,将优秀绘画作品的构成形成一种感觉,从而磨炼自己的绘画技能。我们再来谈谈技术问题。一位教师曾举过一个生动的例子:“训练造型犹如训练射击,下笔就要准,瞄准了半天才开枪的人算不得好射手。”此话的意思很明确,作画时观察要敏锐,下笔要准、狠,强化“造型”中的“造”,不是“抄型”,更不能“描型”。绘画中对形准的要求并非指对自然形态的简单描摹。我们所熟知的欧洲诸大师,无论是文艺复兴时的米开朗基罗、达·芬奇还是近代的弗洛伊德等,他们都在造型的极限中追求精神上的至准。大凡只凭形象的自然准确标定艺术追求的人,恐怕在精神上也是苍白的。东坡先生早就说了“论画以形似,见于儿童邻”,意思是形容以形似为标准评画是比较粗糙、低级、幼稚的。只有“神”“形”兼备了,才是写实绘画的至高境界。因此,在我们面对一个模特时,眼前“这个”模特的形态、眼神、他眉宇的表情、鼻翼的表情、嘴角的表情,乃至他头发的表情、手指的表情、服饰的表情等等,我们除了要突出表现我们常识的体积、结构、质感、空间外,还要真真切切地表现这个独立生命体鲜活的个性特征!我的意见是:在表现对象时,要直截了当,直奔你的感受去,并且把我们的感觉渗透至模特的每一个细节中,尽兴表达、“不择手段”、忘记“技法”,进入与对象“神会”之境,这便是最好的技法。

素描基础教学,有比较强的人文教育特征,我们除了要把相应的绘画技能技巧传授给学生外,更重要的是要给那些学子们明示绘画正确的学习方向与目标。艺术教学本身含有理想主义与浪漫主义的底色,我们还应鼓励学生积极地学习其他学科的知识,与人类精神文化沟通,对未知和虚幻的东西感兴趣……今天的社会现实往往很快把人培养成太现实的人,在日渐工具化与功能主义的现实面前,我希望能够与其他同行一道互勉,竭尽所能为中国的艺术基础教学做点什么。

高考考全身像的院校很少,但考生适当进行一些全身练习对考生全方位能力的提高是很有利的。这是幅难得的全身基础像,并且稍带点创作意味。

(沈鹏绘·北京第五工作室供稿)

作品有古典油画大师风范。作者性情想必大方豪迈，
表现技巧娴熟、生动、收放自如。
(邓龙绘·哈尔滨创世世纪美术学校供稿)

类似文艺复兴时期的表现手段使作品恬静、温雅、美丽。

(汪楚雄绘·北京三一工作室供稿)

作者感受力颇佳，能有效捕捉模特瞬间神态。画作富有张力而传神，有利于感染读者。
(黄礼攸绘·湖南长沙黄红蓝画室供稿)

背景排线处理有文艺复兴时期的传统方式
余绪，人物结构圆厚，人物神态的刻画应突出
眼睛弱化其他，这幅是范例。

(北京三一工作室供稿)

白粉提画法可增加作品表现力和画面层次。五官圆润厚实。

(汪楚雄绘·北京三一工作室供稿)

这张短期作业，能反映作者的情绪和才情，同时有勃勃向上的生机和欲望。

(邓龙绘·哈尔滨创世纪美术学校供稿)

简练的结构线，将模特形体交待得清晰明确。画面处理得洒脱，却不失厚重。可惜是作品的模特缺少腰部，也许是作者赶制画稿匆忙的缘故吧。

(邓龙绘·哈尔滨创世纪美术学校供稿)