

哇塞!

这样画也能考上
中央美院

老城 著

**画好素描静物
的五大捷径**

这是一本与众不同的高考书，它适合绘画基础薄弱，对考试惶惶不可终日同学。书中介绍的“本能画画”法会带你进入一个全新的绘画旅程，解除你对考试的恐惧。通过这套方法的训练，很多同学都顺利的考上了中央美院等一类美院，他们能行，你也可以的！

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

徐丽娜
2005年11月21日

哇塞! 这样画也能考上中央美院

1 画好素描人像的六大捷径

2 画好色彩静物的八大捷径

3 画好素描静物的五大捷径

4 画好人物速写的六大捷径

责任编辑 向冰 封面设计 龚黎

图书在版编目(CIP)数据

画好素描静物的五大捷径 / 老城著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2007. 7

(哇塞! 这样画也能上中央美院)

ISBN 978-7-5394-2034-9

I. 画…

II. 老…

III. 静物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第104614号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号 湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679520

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H t t p: www.hbapress.com.cn

E-m a i l: fxg@hbapress.com.cn

印 制: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 3.75

印 数: 4000册

版 次: 2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

定 价: 18.00元

ISBN 978-7-5394-2034-9

9 787539 420349 >

写在前面的话

XIE ZAI QIANMIAN DE HUA

你是否是在高二或者高三为了考学而转学美术？是否复读几年，还未考上理想的大学？是否面对考试的压力、家长的期盼、时间的紧迫，而感到忧虑？是否进步太慢使你产生了对画画的绝望，对考学的绝望？是否考试和画画给你带来的是痛苦和恐惧？

如果你有以上症状，就适合静下心来读读这本书。它可以在短时间内使你的绘画水平取得大的提高；可以调节你的心理状态来坦然面对考试。因为本书介绍了一种能使美术考生在一年内迅速提高绘画水平的新观念、新方法——“本能画画”法。

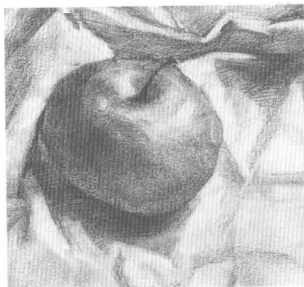
如果你想在几个月的时间里就达到一个比较好的画画水准，就要安排好学画的时间与练习内容。就像埃及金字塔严丝合缝的石块一样，不能失误，因为对于高三的学生来讲，时间像黄金一样宝贵。书中“本能画画”的练习的前后顺序是针对高三应届生和基础比较弱的学生来设置的。对于速写和素描来讲，一切都要围绕着“造型能力”来安排练习；对于色彩来讲，一切都要围绕着“色彩感觉”来安排练习；对于想考上中央美院的考生来讲，一切都要围绕着“心的安静”来画画。“心的安静”是你找到自己画画本能的最快途径，也是你在短期内画好画的最快途径。在这个过程中，你也会逐步平静自己急躁的情绪，发现绘画的本质和乐趣，提高自己的信心。

通过一年“本能画画”的练习，赵振卫等高三应届生成功通过了中央美术学院的专业考试。

同样，本能画画适合每一个美术考生，也包括你。

感谢钱明礼、薛璐、梅婉婷、杨中奇、邹山川、张志峰、王金平、万多仓、刘建春等老师的支持。

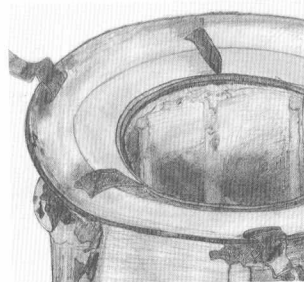
本书绘画作者：薛璐、赵振卫、李丽娟、徐丽娜、吕星坛、白慧娟、成诚、柴小乐、冯莹莹、李磊、郑珂、郭玉琼、党香香、蔡皇宁、陈伟伟、张艳玲、郭超杰、于耀洲等（以上学生的美术专业考过了中央美院、清华美院、湖北美院、西安美院、北京服装学院、江南大学、东华大学等。如果遗漏名字，请告知，再版时补上，我的联系方式：010-6469886 13671218661）。

01 准备：将你所学过画画的一切忘掉

真正的“一切从零开始”

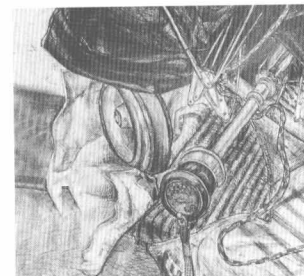
能使你在六个月就能画好画的一种新的观念、新方法——本能画画

05 用通过画一幅画来了解“本能画画”，体验画画的快乐

过第一关需要知道的七个秘诀

过关总结

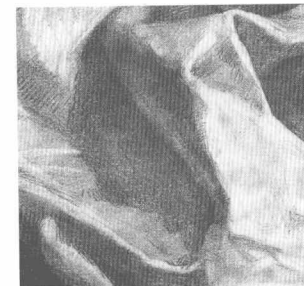
18 用最短的时间获得最基本的造型能力

长期作业是你迅速得到造型能力的法宝

过第二关需要知道的六个秘诀

哈，长期素描静物是这样画出来的

过关总结

35 掌握黑白灰的归纳，提高画面速度

为什么要半眯着眼睛画画

需要特别提醒的地方

哈，我在两个月内就画好素描静物的，为什么？有捷径

过关总结

46 掌握默写与创作，随心所欲不逾矩

最难的就是最容易，很难考上中央美院就是很容易考上中央美院

过关总结

50 真正用本能画画，消除恐惧与压力，在考场画出自己的真实水平

考场上良好的心态平时就应该培养

画好画的前提是：忘记一定要考上中央美院

你也能学画六个月就过中央美院

只有这样，今年你才能顺顺利利考上中央美院

过关总结

准备：将你所学过画画的一切忘掉

NO.1

真正的“一切从零开始”

小尚是一位高三年级的应届生，他是从高三开始正式学画画，已学画五个多月了，但他说他仍像不会画画一样。他听说一些画画基础很弱的学生通过“本能画画”而画好了画，今年被中央美院和清华美院的专业考试录取了，就来向我请教。

“我该怎么办呢？”他说：“现在我的素描头像画得糟透了，色彩也画不好，速写虽然画了很多，但也进步不大。”他拿出很多画摆在地上。（以下谈话中，X代表小尚，L代表老城。）

L——你是怎样学画画的呢？

X——我暑假在一个美术班学了两个月，现在在学校的美术班里。每天上午是学文化课的时间，下午和晚上画画。有一个美术老师在教我们，画素描头像和色彩就是晚上找一些好的临摹范本，如中央美院的老师或学生的画册来临摹，下午写生。一天画色彩，第二天再画素描头像，就这样循环。

L——速写呢？

X——每天晚上临摹之前有半个小时时间画速写，每次能画个两 three 张速写。

L——你感觉这样画有进步吗？

X——也不是没有一点进步，但这样画了半年了，每次起形都很费劲。照这样画下去，我连个三类本科也考不上，进步像蜗牛爬一样。

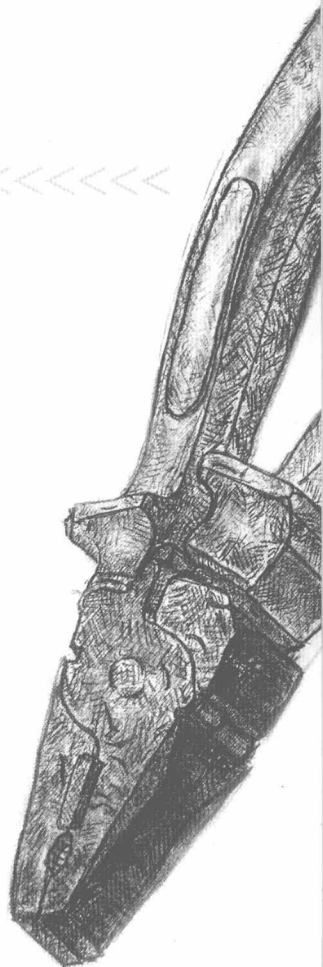
L——你班里有画得不错的吗？

X——有两三个，但他们都是复读生，有的复读三四年了。他们也是用这种方法练习，只不过画的时间长了就画好了。

L——有没有应届生也画得不错？

X——有一个应届生画得不错。但她从初中就开始学画画了，她父亲是一位画家。我们班上有五十多位学生。90%的人都和我一样从高三才正式学画画，水平都这样。

有七八个学生到外面的培训班学画画，他们有时回来拿他们的画和我们的比较，也强不了多少。他们的学习方法和我们一样，只不过教他们的老师可能画得比较好，经常给他们改画。但我看他们进步也不大，

所以我一直也没出去学。我现在很迷茫，你能告诉我一些捷径吗？

L——学画画要先找到自己画画的本能，这样才会不走弯路。

X——那我以前走的是弯路吗？

L——差不多是弯路。你的进步太慢了，你学画六个月了，还没入门，起形有问题，画色彩没有感觉，照你这样画下去，岂不要用两年的时间才能画好画。看来，不但是你走了弯路，大部分同学都走了弯路。

X——怎样才能不走弯路呢？

L——如果一个画画基础很弱的学生花了六个月时间学画画就能达到考上中央美院的水平，这样的路就不是弯路，而是捷径。

X——捷径在哪呢？

L——如果你找到了自己画画的本能，你就找到了捷径。我们小时候画画很愉快吧，没有谁来教我们，我们就能画得很好。为什么？

小时候，我们没有画画知识的负担，没有构图、结构、黑白灰这些概念的束缚，我们就是按照自己的本能去画画。如果你一直坚持自己画下去，到初中的时候，你的写实能力已经很强了。

本能画画是在放松的状态下将对象轻松地再现出来。本能画画能使你的感觉深入到画面里去，而传统的训练都是浮在画的表面，画得时间长了，你的感觉才能进入到画面里去。本能画画让你一开始就进入到画面里去，一开始就会有画画的感觉。

X——只要凭本能去画画就能画出好画？

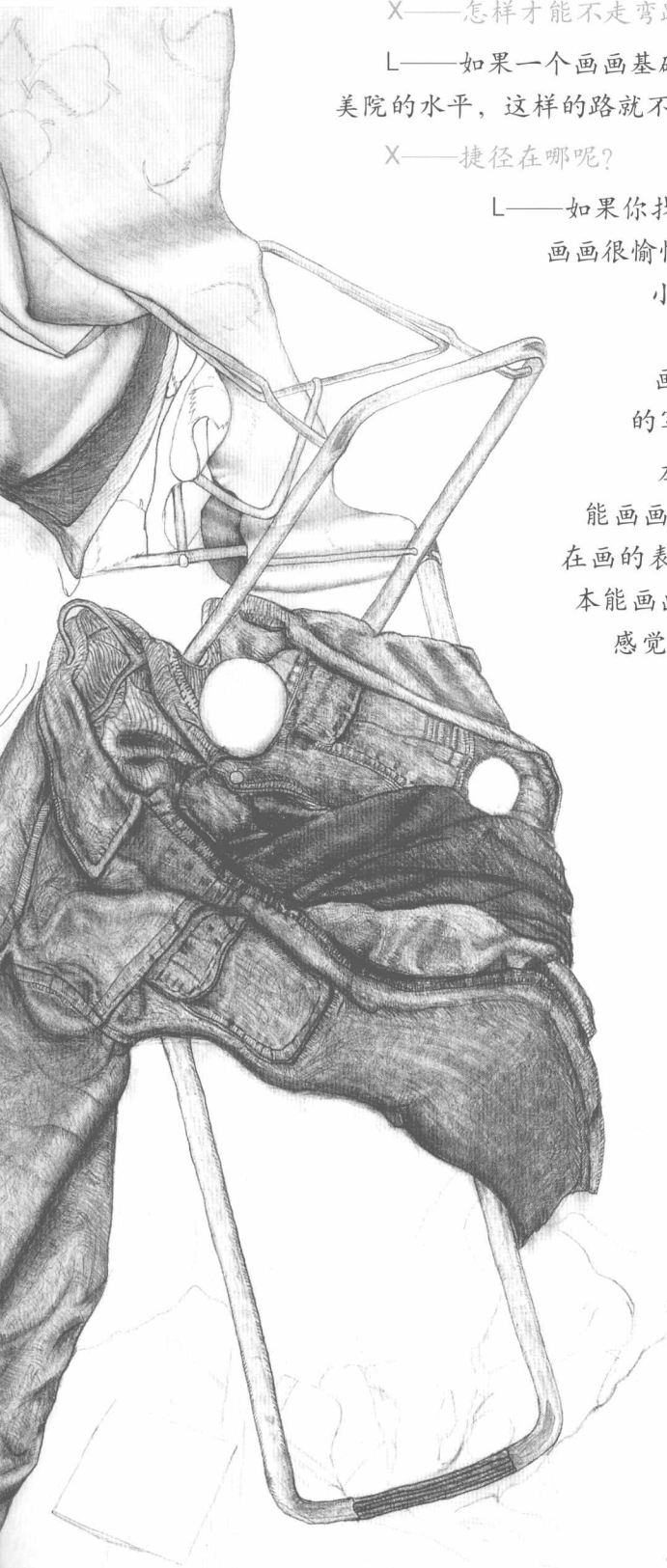
L——不能只凭本能画画，那样的话就离我们考学的目的太远了。但我们考生可以发挥自己画画的本能，并结合相应的观察及表现方法，缩短学画的时间。

X——那用自己本能来画画的话得用多长时间才能画好画？

L——通常用传统的方法达到画得不错的地步需要两年的时间吧，但用本能画画只需要六个月的时间就可以达到考上美院类的绘画水准，画好色彩和速写的时间更短。画好色彩需要三个月，画好速写需要四个月。

X——如果要练习本能画画，岂不要抛弃我以前学的那些东西？

L——你很聪明，是的，抛弃它们，抛弃那些画画知识，找到自己画画的本能。这样，在短短六个月里你不但能画好画，而且在考场上也不会紧张了。这就是我说的捷径。和本能画

画相应的有很多方法和技巧，你会慢慢掌握的。要画好素描头像、素描石膏像、速写，就要先画好素描静物，但我说的这个素描静物不是我们高考时要考的素描静物。要画好素描静物就要过五关。今天已讲了很多，下次我们再谈吧。

观念变了，方法就变；方法变了，进步就快。

有没有可能在两个月内就能画好素描静物？

有没有这样的方法？

有。

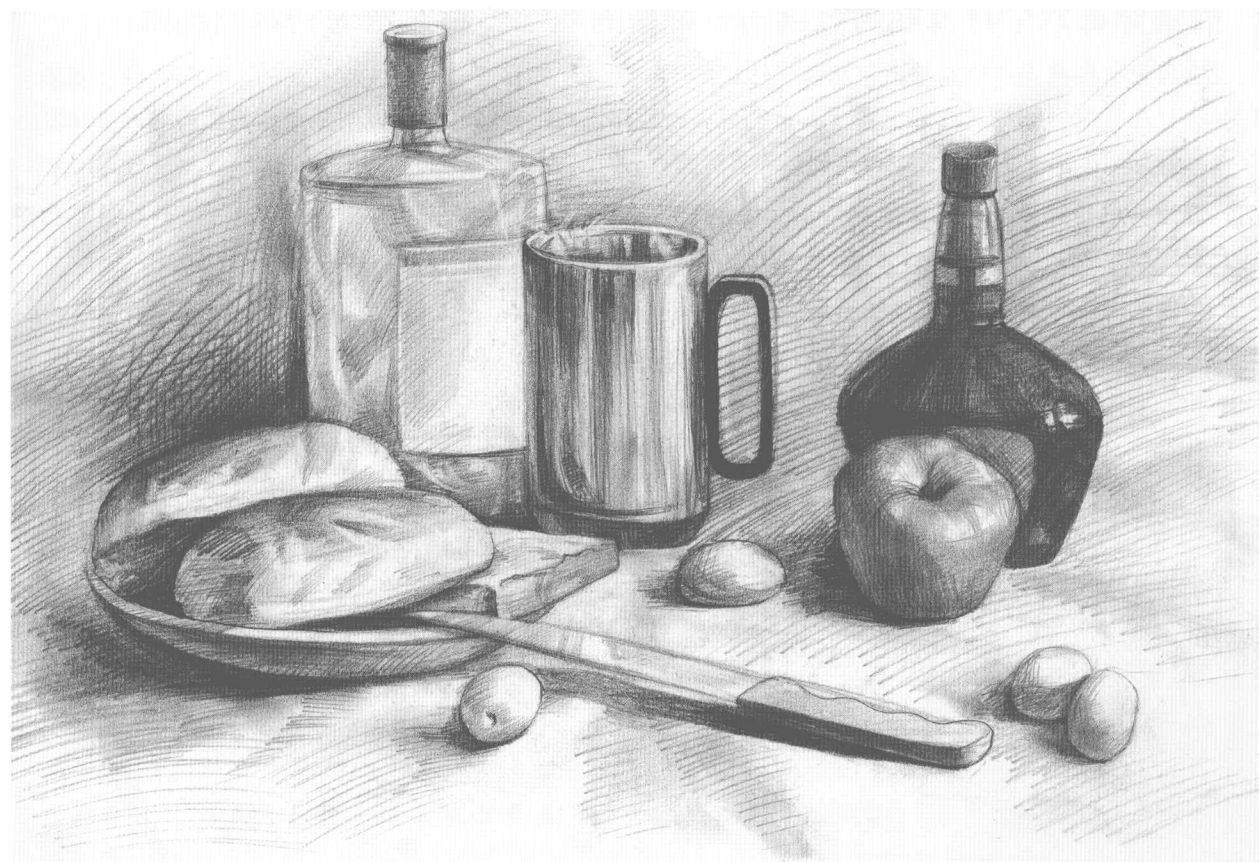
听到有的学生学画六个月就考过了中央美院，你很为自己着急，认为自己很笨，不知道自己为何画画进步那么慢，你很想找到画画进步快的捷径。

谈到捷径，你会认为是花很少的时间和精力而得到了非常好的结果的一些方法和途径。你把结果看得很重要，把考上中央美院看得很重要，你等着别人告诉自己考上中央美院的有效方法。

大部分同学很努力地画，把业余时间都拿出来去画画，很用心去画画，也勤于思考。但有一些同学画画并不用功，只是偶尔画几张，但效果不错，经常受到老师表扬。而这样的同学并不是很聪明，文化课也不好。你知道为什么吗？学画画确实有捷径，捷径只是我们一般人的称呼，我们应该叫它“画画的真实”、“画画的本能”。我们在这本书里就聊一聊“画画的本能”与学画六个月就能考过中央美院的关系。

你相信老师和书本上讲的知识，你所知道的一切一直都是别人告诉的，你文化课的学习就是这样，学习变成了一种记忆力的比赛。

你不自觉地用学文化课的记忆方式来学画画，美术老师告诉你什么是素描，如何观察，如何比较，你

作者：葛朝辉

用通过画一幅画来了解“本能画画”， 体验画画快乐

过第一关的九个要点

1. 选择一个与考试内容无关的静物，如钳子、火炉等。
2. 用一到两天的时间画这一个静物。
3. 从局部开始画。
4. 要用不同的“线”造型——表现结构。
5. 近距离观察第一关的要点。
6. 像显微镜一样观察。
7. 像扫描仪一样画画。
8. 不追求“形”的准确。
9. 学会放松。

目的：

了解什么是“本能画画”，并将它逐渐释放出来，体验在放松状态下画画快乐，了解并逐步掌握“眼睛像显微镜一样观察，手像扫描仪一样画画”的技巧。

(以下谈话中，X代表小尚，L代表老城。)

X——这一关看起来很好闯过去啊!

L——是啊，这第一关很简单。画过这一张画后，你会感到和你以前画画的感觉不同。

X——但为什么要选择考试不画的静物呢？我们天天画苹果、罐子还画不好，更不要说画钳子、火炉之类更复杂一些的东西。

L——我们对太想得到的东西会产生紧张感。为什么你画了六个月还画不好一个简单的苹果呢？为什么你画了六个月素描头像你还画不好头像？苹果虽然简单，但当越想画好它，就会越紧张，紧张了就画不好。你太想画好了所以你画不好，你要放松，放松了，你画画的本能就出来

了。放松了，你就能像儿时画画一样有感觉了。而钳子、火炉等是与考试无关的静物，你画它们时就会放松。反正也不考这些，你就很敢画，你画画的本能就会被激发出来。再加上本能画画的一些观察与表现的技巧，你的第一张作业会画得不错的。

你不用担心，没有一位同学画不好第一张作业的。

放松是开始，也是目的。在开始画画时是放松的，在最后的考试中，你也能做到画画放松。

X——为什么要离所画静物那么近？

L——便于观察到对象的结构变化。首先做到你的眼睛要看到复杂的结构变化，然后你的手慢慢做到像扫描仪一样将看到的画出来。

X——以前我都是离对象有两三米远。

L——现在你要离对象有一尺远，你可以选择一个钳子、锤子之类的小东西去画。你可以随时将钳子拿在手中以便于观察的方便。

X——也不要求画准？

L——你不要主动考虑准不准的事情，你只需要把你现有的写实能力发挥出来就行了。虽然画得不准确，也要很认真、很深入地画出来。还有一点要注意，不要整体观察、整体表现，你从物体的局部画起，慢慢推着往前画。

X——这和我以前的画画方法完全不同啊！

L——你开始可能有所顾虑，对于你来讲，这种方法很陌生，但这样可以加快增加你的造型能力，一个星期后你就明白了。

X——哦，我会记住您的话的，我马上回去试一试。

NO.1 过第一关需要知道的七个秘诀

1. 一切都是结构

一切都是结构，素描就是结构。

结构就是线，在最短时间内将对象塑造出来的只有线。

当你用“线”的眼光来观察万物，你就有了一双造型的眼睛，这使你找到素描的造型第一核心。就像你在学色彩时把“颜色”放在第一位时，你就抓住了色彩最本质的地方。一般情况下，一个学生经过一到二个月这样的色彩训练就基本上会画色彩了。

任何人都可以学习两个月素描就掌握基本的造型能力。

传统的方法是整体观察、表现，不断地比较，时时地比较，把结构、明暗、空间、质感、量感都放在同样重要的位置。这样的结果就是进步很慢，需要逐渐地理解，逐步掌握。这样也许学过两年也未必能画出好画来。

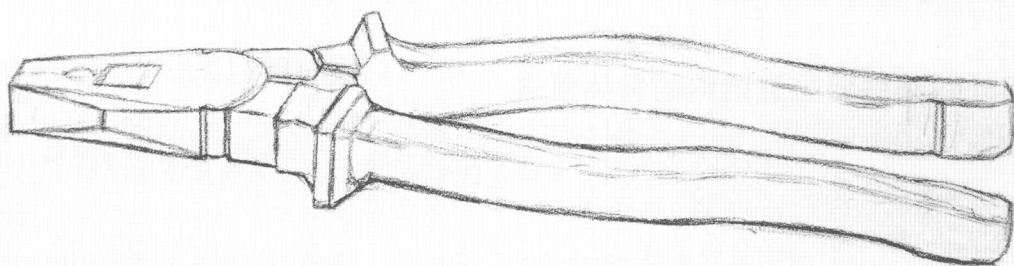
我们从本能出发，抓住最重要的一点开始突破。

这重要的一点就是“结构”。

通过画一把小小的钳子，你能建立起很强的结构意识和造型意识，逐渐培养起你的造型能力。以前我们大都在画大感觉，追求的是排线的整齐洁净，画头像虚虚乎乎，画静物更虚虚乎乎。这样，你的造型能力提高得很慢。现在你的观察方法变了，你看到了以前看不到的世界，那么表达方式上也会发生相应的变化，你会像扫描仪一样画画。

Li/06.5.

造型意识体现在你能用各种各样的线把物体很快地塑造出来，首先有了结构意识，慢慢就会有造型意识。我们很忽视造型意识的培养，学画刚开始把更多的时间放在石膏几何形体与速写的练习上。但你知道吗，通过用线造型的素描静物来获得造型能力会更快，你想不到的快，一定要学会用线。

人的本能也许是偏执的，它不求全面。

2. 结构就是一切

本能画画的理念是短时间画好画的地基，而结构的重要性就像是一幢大楼的骨架，我们先架好这个钢筋铁骨，下面的一切都好办了。

体积、空间、虚实等造型因素放在最后调整时再做。

好了，这样画素描就简单了，你也就轻松了。你不用担心这一笔下去还得有结构、有虚实、有主次，你只要把结构画出来就行了，而且也不要求你画得“形准”。

好了，玩的心态有了，你就能将本能调动出来了，这为以后你做到“形准”打下了一个好的基础，而且做到“形准”这个时间不需要很长。

画出结构——丰富的结构是素描的第一步，也是最后的要求。即使用明暗进行立体塑造，明暗调子也是结构的一部分，也为结构服务。

结构就是一切。

结构就是素描的生命。

3. 结构就是线

抓结构就是抓线。

结构有硬结构、软结构、隐性结构。线有单线、复线之分。单线是指一根线，复线是指两根以上的线并排。

一把钳子，铁头部分结构线明确，是硬结构，用单线表达；钳把是圆柱形的红塑料，是软结构，内轮廓用复线表达；铁头部分每一个生锈的平面都有固有色的变化，是隐性结构（它是固有色的变化，没有结构的错落及穿插），就用较宽的复线来表达。

你能用两种线将物体塑造出来而排除明暗，你就掌握了画素描的主动权，就拥有了最基本的造型能力。随着你作业量的加大，你的造型能力会越来越强，你的画画活力越大。

4. 内外轮廓线要画进结构的骨头里去

你能没有评价地听我所讲的话吗？不肯定也不排斥我说的话，你能体验吗？这样你自己就能够深入到画画本体里。

观念变了，方法就变。

你的观念也许很快会变，但观念是僵死的，你如果不自己亲自去体验而是全盘接受，也不会在画画上走得太远。

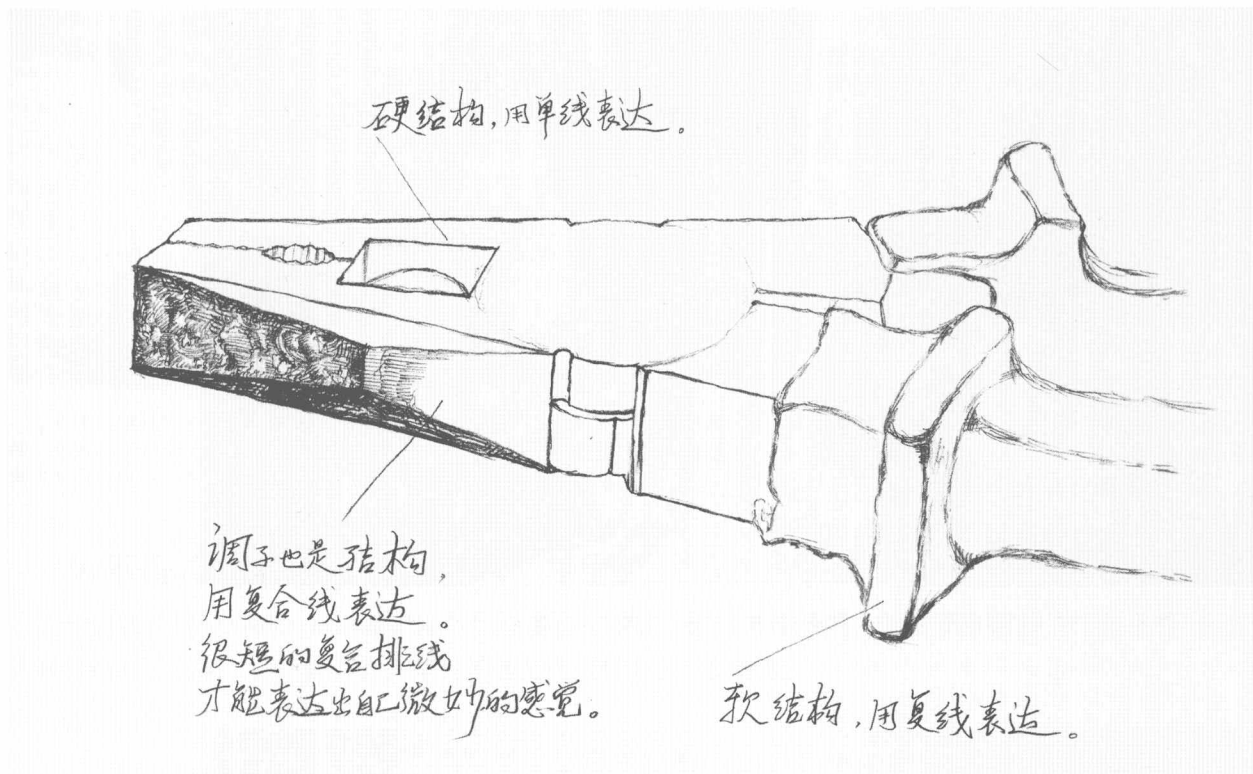
画画是鼓励人独立自由的，这才是画画的真实面目。

造型能力最外在的体现是用线将对象勾勒出来的能力，所以要把握好内、外轮廓线。内外轮廓线要画进结构的骨头里去，即使画错了，也要画进骨头里去。这是需要特别强调的一句话。

这要求你画得很慢。

以前你在画素描用线起形时只是在找位置，你的线画得虚虚乎乎的。你没有在找结构，所以画得不肯定。这主要是你的结构意识不强的原因，没事。你只要注意到内外轮廓线的重要性，就会逐步加强结构意识，就会画得肯定起来。

调子也是结构。有什么样的结构就有什么样的调子。钳子头的钢铁部分是硬结构，要用单线表达，钳子把的塑料部分是软结构，要用复线表达。钢铁部分的每一个平面有固有色的变化，如生锈与不生锈地方的色度不同，用相应的复合线表达。塑料把也有固有色的变化，有些地方很脏，色调就重，有些地方浅色调就轻，也要用不同的复线表达。

5. 先有形不准才有以后的形准

你喜欢用橡皮将画错的地方擦掉，然后重画，那么半年过去了，你为什么还没做到一笔画下去就准确？两年过去了，为什么你还是画不准？很多已画了二三十年画的成名的画家为什么还没做到一笔画下去就绝对的准确？

如果非要把自己当做画画的写实机器，这已超出了我们考学的要求。

你难道不应该脚踏实地地画画吗？

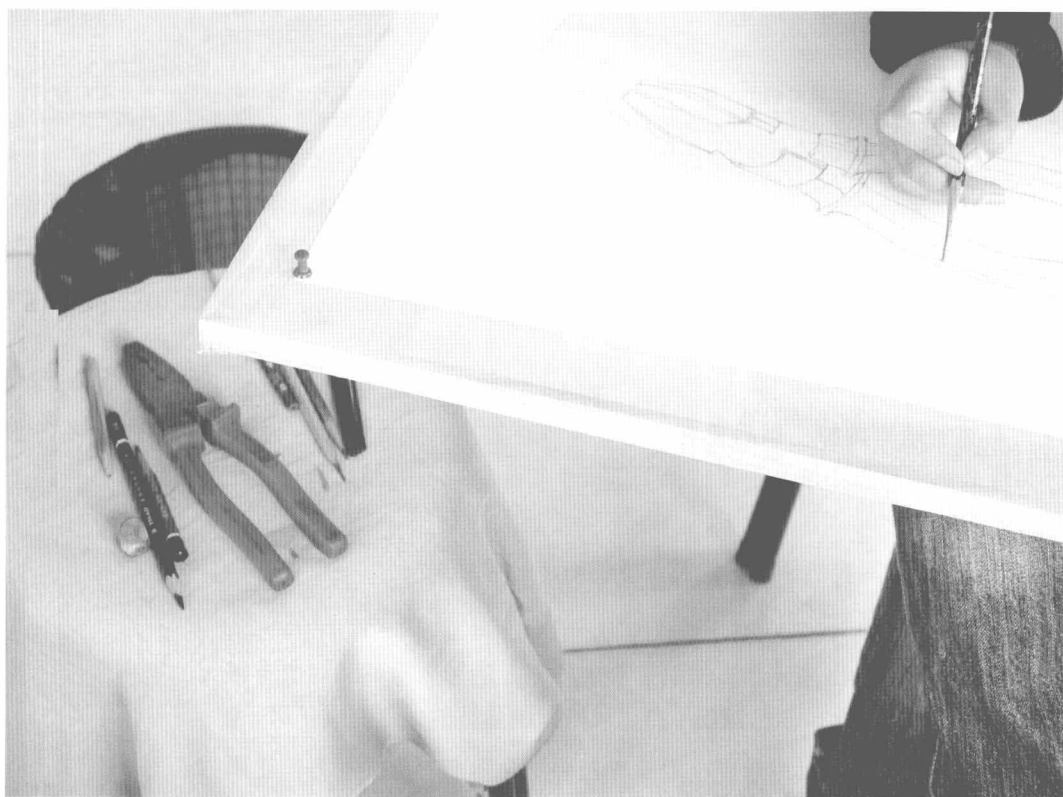
如果你将现在的感觉真实地画出来，画出来的那个实实在在的形象虽然和对象有很大的差别，但你画的是实在的，你的写实能力就是如此，你已做到了自己现阶段的最好的，这完成了第一步。

下一步就是“纠错”，这一步可以用橡皮，但要先在感觉画得形不准的地方把正确的画出来，然后再用橡皮将画错的地方擦掉。这改错的顺序不要搞反了，不是先擦后画，是先画后擦。

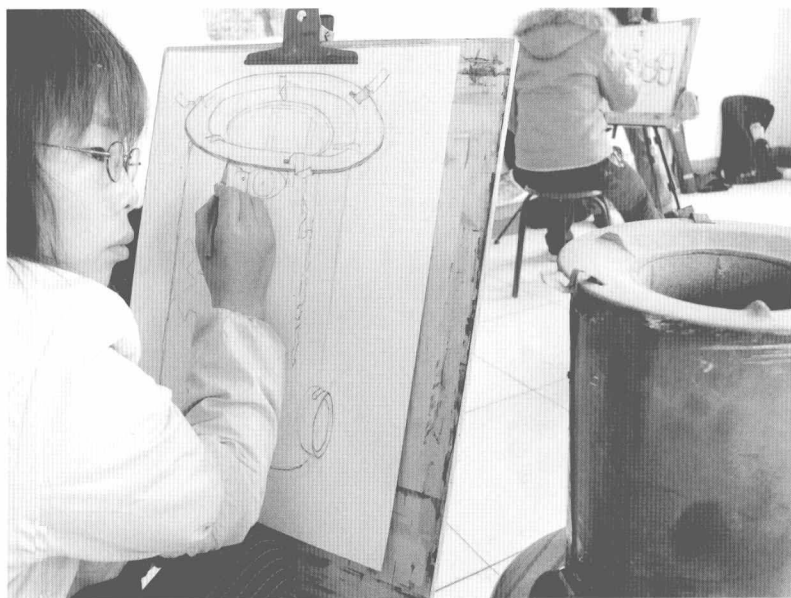
这一点很重要，先画出正确的，再擦掉不正确的。如果仍感觉不对，再一次修整。

画不准就画不准，你就按不准的去画，你就从局部开始画，不想整体，看看会有什么结果。

先画出一张“像样”的画出来，先不管它画得是否形准。“像样”的画是指：把结构画出来，你可以把结构画错，但一定要把结构明确地画出来，结结实实地画出来。最重要的一点要做到：抓住结构，无论对错，用线把它很肯定地表达出来。没有了“形准”这个要求，你会把钳子很快很好地画出来，只是形不准而已。不要着急，你如果看到你二十天后的全开长期静物素描会大吃一惊的。

炉子的结构也不复杂，只是体积稍大了些。这里所选择的静物在考试时是不画的，那么在你画钳子、炉子等物体时就会没有考学负担，就不会紧张，你就会把注意力放在画面上，放在对象上。

离炉子很近，这样观察就很深入，但容易画变形，这一点要注意。

6.不是“形准”，而是看上去“舒服”

你的意识里觉得别人画得都挺准的，只有自己很笨，老改来改去的。事实不是这样的，这世界上没有人画得绝对“形准”，只是有些人做到了画出的画看上去“很舒服”。

我们为什么要用本能和感觉来画画呢？

因为相对数理化等学科来讲，画画更倾向于感觉层面的表达。但这并不是说你画素描可以变形，只要最后的画面效果达到看上去“舒服”就行了，我们训练的是眼睛看到的和手表达的一致性。

如果你看不出你画得变形了，这将是最大的不幸，虽然这样的人很少，但还是有。有这样的学生，明明垂直线画斜了，但他看不出来，最后找到原因了，是他喜欢斜着身子画画。

要做到你的画看上去“舒服”，那么首先要做到轮廓线看起来舒服。内外轮廓线是造型的生命线，一定要重视。如果会在画长期作业同时你能临一张波提切利或安格尔的人物素描，你会领悟到轮廓线的妙处。也许你一下子就悟到素描的真实，找到素描的本源。

7.为什么你能在两个月里获得最基本的造型能力

有的同学学了一年的画了，到考试的时候还没拥有最基本的造型能力，起个形还哆里哆嗦、东量西比的，这就是知识型画画教学的不足之处。

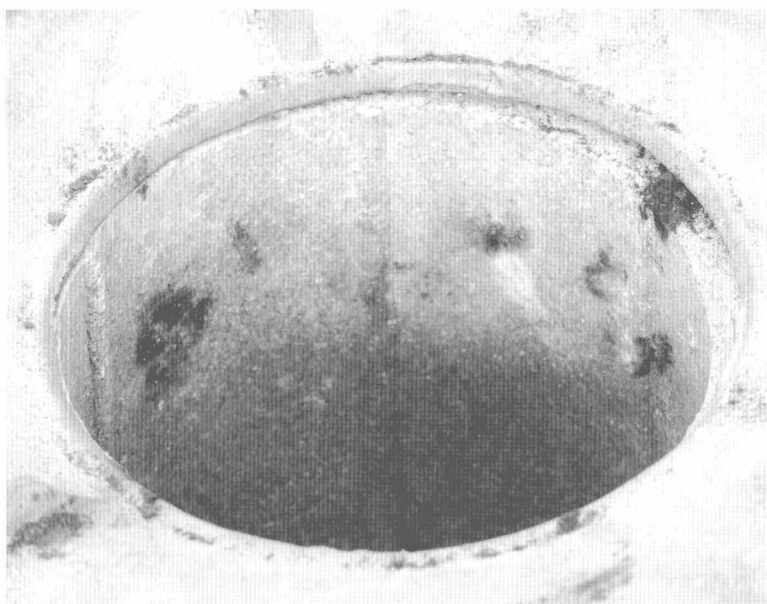
我们不是在解放思想，而是让思想安静，让思考安静，让画画的本能悄悄溜出来。为什么画画的本能不能大摇大摆地出来呢？因为我们太理性、太固执、太知识、太依赖了。画画是一种没有思考过程的行动，画画最基本的造型能力是指能在最短的时间里将对象的内外轮廓用虚实相生的线正确画出来的能力。它不涉及立体塑造能力和色彩表现能力。这种能力和速写的表现形式有点相似，不追求生动而要求结构严谨。

你要重视“线”，“线”。

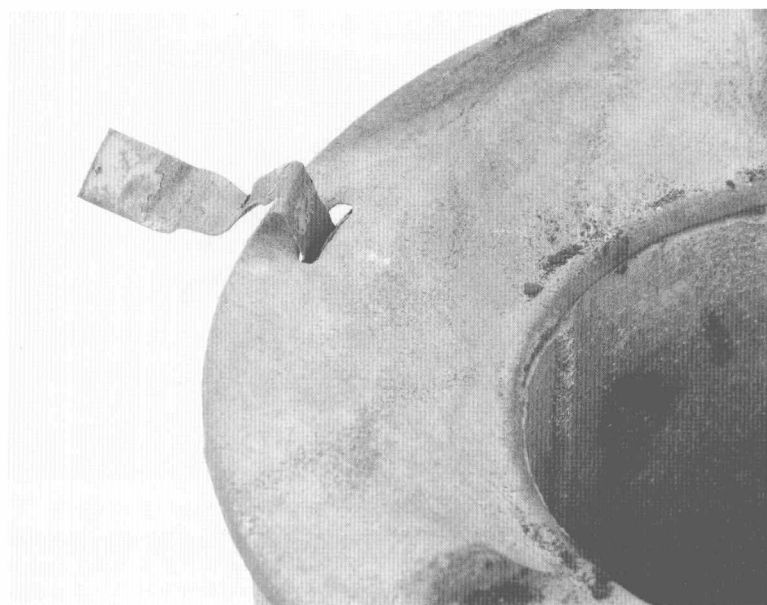
如果我们释放出自己的画画本能和运用适合的训练方法，在两个月内你就能掌握这种最基本的造型能力，而大部分学生用了两年的时间来练习画画也没得到这最基础的能力。

离得很近，看得很局部，你会看到对象那种质感的美，它会引起你强烈的表现欲望，连油漆皮的厚度你都看得见。在一米远你能看到吗？

你盯着炉口看，煤球掉落的灰屑和炉壁被熏黑的斑驳，还有无数个细小起伏的结构你一下子全看到了，怎么办？把它们全画出来呀！

一个小小的弯曲的铁皮就会让你看上半天，画上半天。看到什么画什么，这里没有整体与局部的关系，把你眼睛看到的全画出来，你能画多细致就画多细致。先把基本造型能力学到手再回过头来“整体——局部——整体”的也不迟。你不是“整体——局部——整体”已两年了，有何收获？

获得这种能力的一些独特方法我会慢慢讲，但你要注意：方法并不重要，最要紧是观念的改变；观念也不重要，发现画画的真实是至关重要的，只有它离中央美院最近。也许即使你考上了中央美院也未必能找到画画的真实，因为这需要你抛开老师和知识，将知识型画画转化成本能画画。

过了两天，小尚来找我了，拿出他的一张画来。

L——画得还真不错，画得很结实，该画到的地方都画到了。

虽然你的手把结构画错了，但你的眼睛看到的物体是正确的，那么随着造型能力的加强，你就会对它加以改正，并慢慢地达到“一画就准”的地步。有些同学的结构意识加强了，但黑白灰的整体意识弱了，不能要求在一幅画中解决太多的问题，调子的整体感可以在黑白灰的归纳练习中来进行调整。