

全国美术学院附中

QUANGUO
MEISHU
XUEYUAN
FUZHONG
JIAOXUE
TANFANG
TIANJIN
MEISHU
XUEYUAN
FUZHONG

教学探访

天津美术学院附中

王宝响 主编

河北美术出版社

QUANGUO
MEISHU
XUEYUAN
FUZHONG
JIAOXUE
TANFANG
TIANJIN
MEISHU
XUEYUAN
FUZHONG

全国美术学院附中

教学探访

天津美术学院附中

王宝响 主编

河北美术出版社

选题策划: 郭 涌

责任编辑: 韩方敏 郭 涌 张 静 孟亚妹

装帧设计: 赵 建 奈 焱 泉 声

图书在版编目(CIP)数据

天津美术学院附中 / 王宝响主编. — 石家庄: 河北美术出版社, 2003.3

(全国美术学院附中教学探访)

ISBN 7-5310-1834-9

I. 天... II. 王... III. ①素描—作品集—中国—现代②水粉画—作品集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第109604号

全国美术学院附中教学探访 天津美术学院附中

出版发行 河北美术出版社

地 址 石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码 050071

电 话 (0311)7060677 5915035

制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 5.5

印 数 1~5000

版 次 2003年3月第1版

印 次 2003年3月第1次印刷

定 价 32元

教师：李家旭 作

目 录

关于天津美术学院附中应试专业教学的几个问题	李家旭	1
谈写生素描的要点	王晶猷	13
实践与思考——素描速写教学笔记	孙廷卓	41
浅谈美术学院附中的色彩教学	高振恒	45
后 记		84

关于天津美术学院附中应试专业教学的几个问题

李家旭

美院附中的课程,都属应试教育的范畴,尤其是专业课,即素描、速写、色彩等。这些课程都必须面对各美术院校的升学考试,以及综合大学的艺术学院美术系,还有成人教育的大专班或专接本班。为此我们在教授课程中,首先要进行严格、正规的理论与实践的基础训练,由浅入深、循序渐进,使学生的专业达到较高水平。为了附中美术教育质量的不断提高,我想有必要谈谈下面几个常接触的问题。

一、关于思维

从小一开始学画,学生就有了艺术思维能力,只是对学画过程中所运用的思维方式不同而已。我在《现代素描》一书的前言中曾写到:美术学院不同年级的学生运用不同的思维方式,其表现方法也随之多样化。美术高中的学生和美院的学生一样,也要培养独立的思维能力和表现能力,尤其是最初阶段的写实能力。大学部的学生运用静态思维方式、惯性思维方式、精确思维方式,进而转变为动态思维方式等等,使动态思维,即灵感思维变为主导,此时作画思维活跃富于变化,其中还保持一定的借喻思维以丰富自己。

进行探索创造,这是对常规方法的突破,而美术高中的学生则须处在静态思维、惯性思维、借喻思维这一传统基础思维的方式之中,所作画面应严谨、规范、深刻、完整、自然,以达到扎实的基本功训练。

美术高中生已初步涉足艺术的殿堂,部分学生对于艺术探索的萌动,对于动态思维的灵悟,刚刚有了朦胧的认识。我认为早来的这种萌动、灵感的同学,都要按其艺术规律的思维方式慎重考虑问题。做点儿艺术探索的实验是可以的,但应以切合实际的练习为主,那就是以升学为主要目标的、有针对性的勤奋练习。同时,文化艺术素质也应不断提高,还应当提高综合的审美思维能力,从开始学画,直到整个艺术生涯,审美能力的提高要贯彻始终。

思维能力的锻炼,学生要由低到高、由浅入深、由朦胧到清晰以指导实践的不断提高。

二、关于素描

在美术高中,画头像及速写是素描考试中最重要科目之一,当然,也有个别院校专业考试画半身肖像的。为了训练好取得好成绩,就需要在教学中把这一课程教好,同

时为了便于学生理解素描中的光影素描、速写与线结构素描、速写等技法,在这里概述如下:

1. 光影素描作画要点:

(1) **初稿**——构图动态,都应妥善。初画轻淡,直线切面。

比例准确,结构俱全。

(2) **大体**——先画暗面,调子自然。明暗界线,尤为关键。

(3) **完成**——注意形体,从方到圆。神态质感,抓住特点。

明暗调子,照顾全面。步步深入,渐臻完善。

2. 速写与线结构素描作画要点:

步骤一——始画易浅,作画以线。局部完成,推移扩展。

整体入手,同时画完。两种方法,以骨为线。

注意外形,表里之变。形体转折,明暗界线。

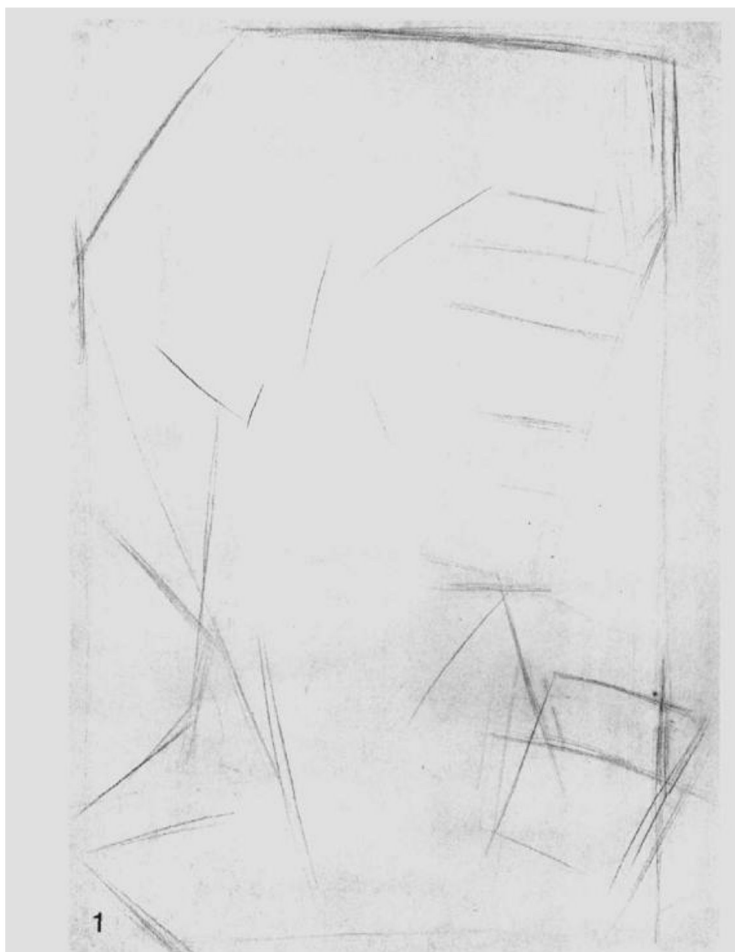
凹凸之处,略加明暗。

步骤二——笔用侧锋,或以笔尖,线有粗细,有深有浅。

有实有晕,还有钢软,线的魅力,神奇妙传,形神兼备,深邃表现。横竖斜比,局部定点,上下左右,随看不断,艺术追求,尽美尽善。

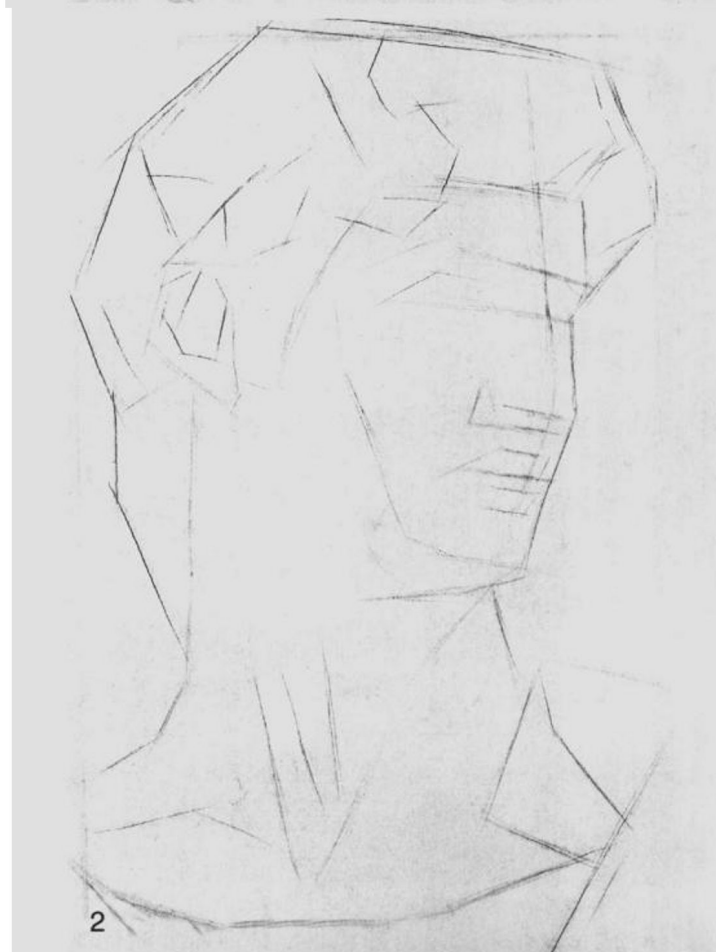
方法——大胆落笔,放手直干。横竖斜法,随时析验。

前后虚实,比较不断。整体观

教师：王宝响 作

1. 构图：动笔之前先考虑所画的物体在纸面上的位置，用长直线把石膏像的高度、宽度确定下来，用垂直线，平行线的辅助方式画出物体的基本形，构图适中，上留天，下留地。
2. 轮廓：用大的线条画出各个部位的轮廓及结构关系，注意一下石膏像的透视关系，进一步画出头、颈、肩之间的比例关系。
3. 结构关系：基本轮廓比例画出以后，再进一步刻画石膏像的具体形体和神态。结合解剖、结构转折关系，画准五官的各个部位的正确结构关系。

4. 明暗关系：根据结构的转折关系，涂调子时把握好黑白灰大的明暗关系。注意虚实变化和层次感，使之大体明暗呈现出体积感和空间感。
5. 细致刻画：素描本身是用笔在纸上塑造形体，要充分理解内在的形体结构和各个部位的穿插关系，理解地去画，准确画出大的明暗关系，注意边缘线的处理不要太僵化。

察，整体表现。

弊病——始学阶段，呆板杂乱，亮的不亮，重的不暗。

形体欠准，观察粗浅，表里不一，局部表现。

加深理解，全盘观念。

这些要点，需要学生去细细理解，吃透消化方能在作画练习中，得到好的效果。线结构素描要点，对考国画系的学生更为适宜。对美术高中的学生来说，必须熟练掌握一种方法，高考中，才能容易成功。

三、关于色彩

这里所指色彩是水粉静物写生，因为它是当前高考的主要科目之一，所以美术高中集中训练色彩又是必不可少的，为了便于考生易画、易懂，将其作画要点叙述如下：

画法——始画轻淡，要以单线。构图位置，也应妥善。

比例准确，先画暗面。色彩鲜明，笔触自然。

固有颜色，定要看全。光源环境，比较不断。

画幅调子，注意冷暖。色彩丰富，深刻表现。

素描关系，整体妙传。

对于色彩训练的要点，学生应

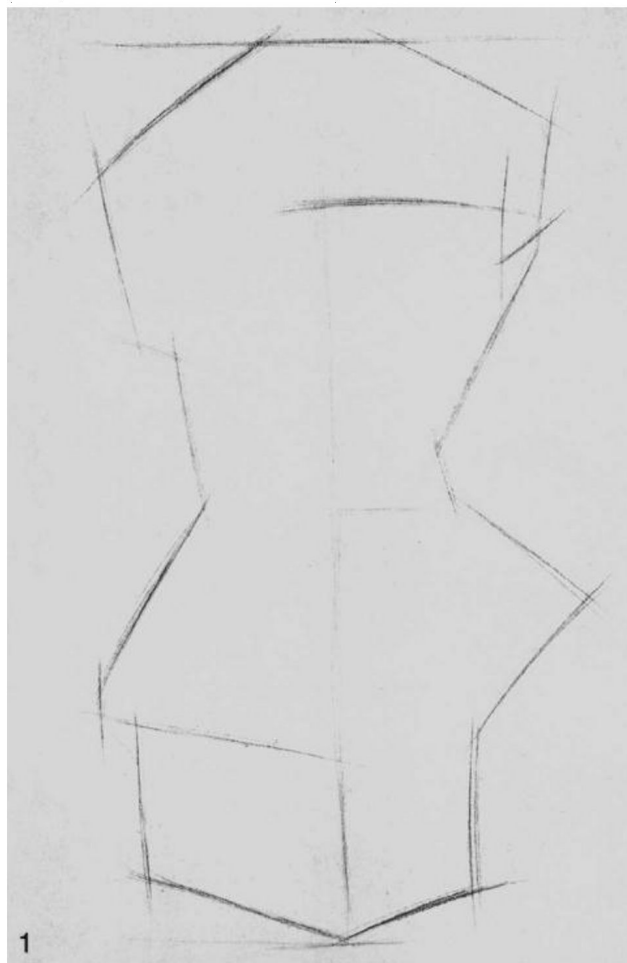

的完成：在深入刻画的过程中，应始终注意整体感，要不断地从细节中跳出来，不断修整并完善画面，力求准确、生动、完美地表现对象。

教师：吕培桓 作

1. 观察、起稿，确定构图。
2. 画出基本形，找出五官等各部分的具体位置。
3. 画出五官及发卷等各部分具体的形状及结构关系。

4. 分出大的明暗关系。

5. 深入刻画时注意调子黑白灰关系的正确。

真正理解、领会才能得以把握色彩静物写生的正确表现。

四、关于速度

在日常生活、各项工作中，都讲求速度，运动项目更是如此。就作画而言速度也非常关键，美术高考就显得更为重要了，不管是考色彩、素描等，考试时间都要求在三个小时之内完成，速写考试，有的甚至要求在一小时内完成，更有要求在半小时或十几分钟内完成的，

所以没有速度是不行的。这就要求在平时练习中，不能全然陷入到长期作业之中去，应以画短期作业为主，尤其在美术高中三年级时，就应更多地加强、加快速度的作业练习，完全按高考的时间要求进行训练。下面是色彩、素描提速练习的十要素：

1. 工具新鲜不能赖。
2. 初稿用笔放胆甩。
3. 多涂颜色深中盖。
4. 衣服背景行笔快。
5. 暗面画重朦胧带。

6. 明显笔触亮面摆。
7. 一遍给足有气派。
8. 关键理解要热爱。
9. 专业致志好心态。
10. 精细成竹在胸怀。

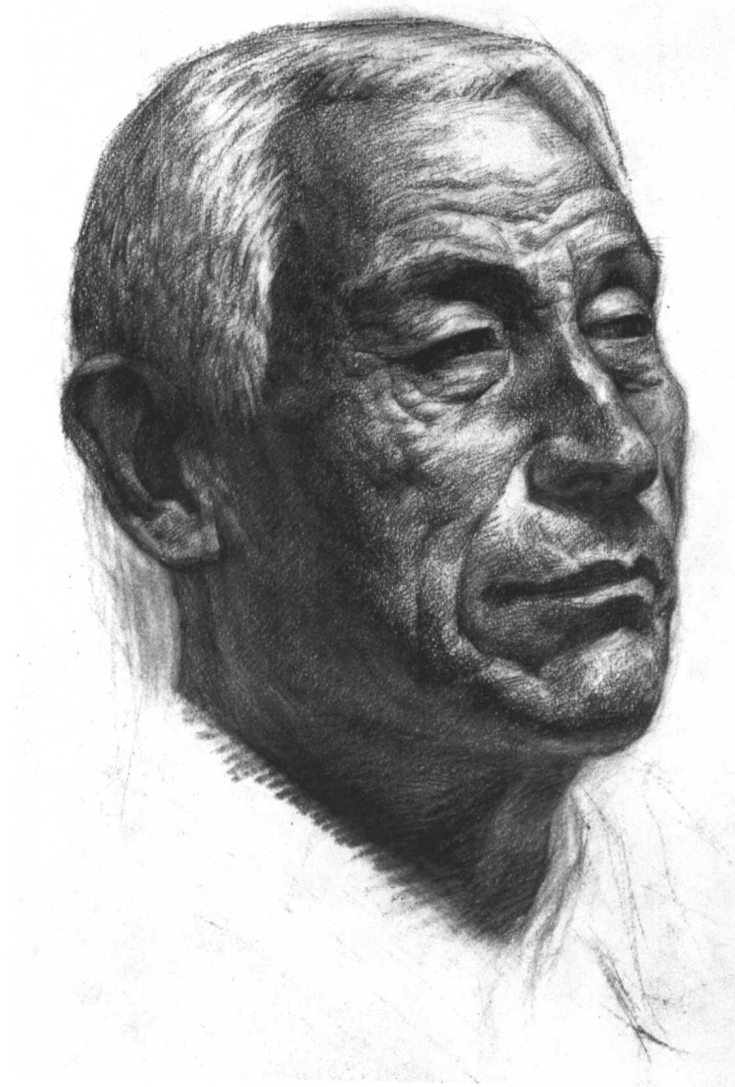
我们只要掌握好初步的思维艺术，吃透作画重点、要素，我想，美术高中学生的专业水平将会不断提高。但话又说回来，老师讲授甚至示范，学生是否能达到较高水平，关键在自己。我期盼学生们珍惜时间，去迎接、拥抱新的理想。

在保持整体关系的情况下，充分刻画细节部分，最后达到具体、完整、艺术地表现客观对象。

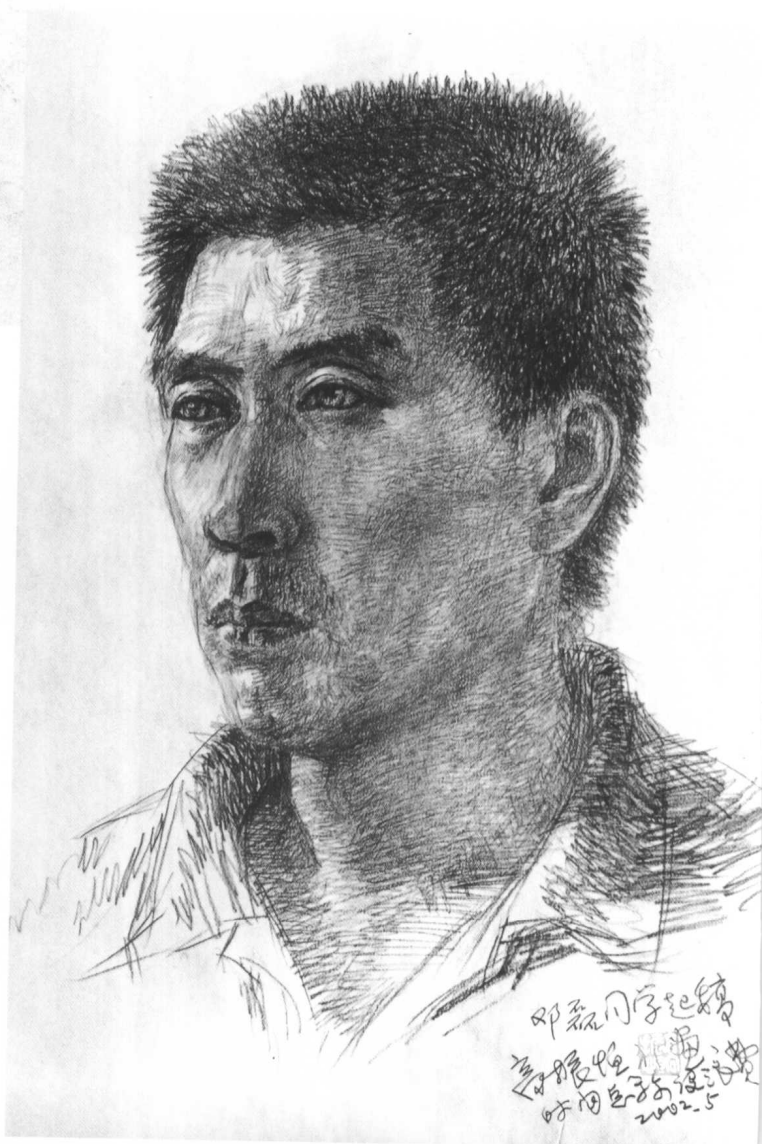
6

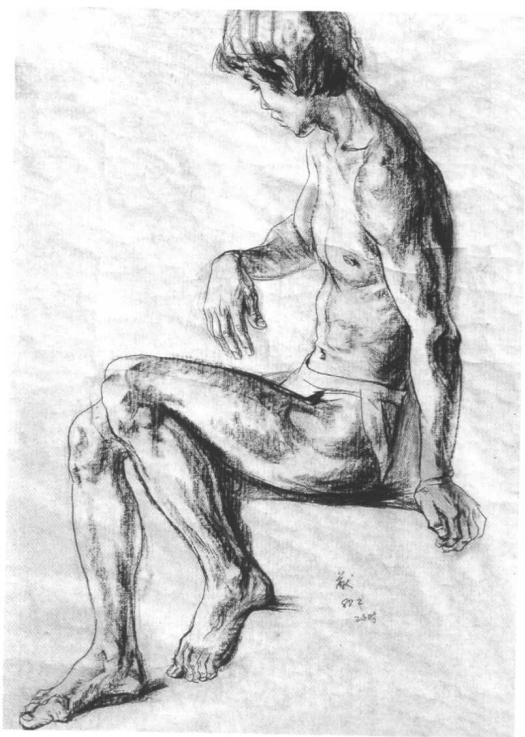
7

教师：裴浩然 作

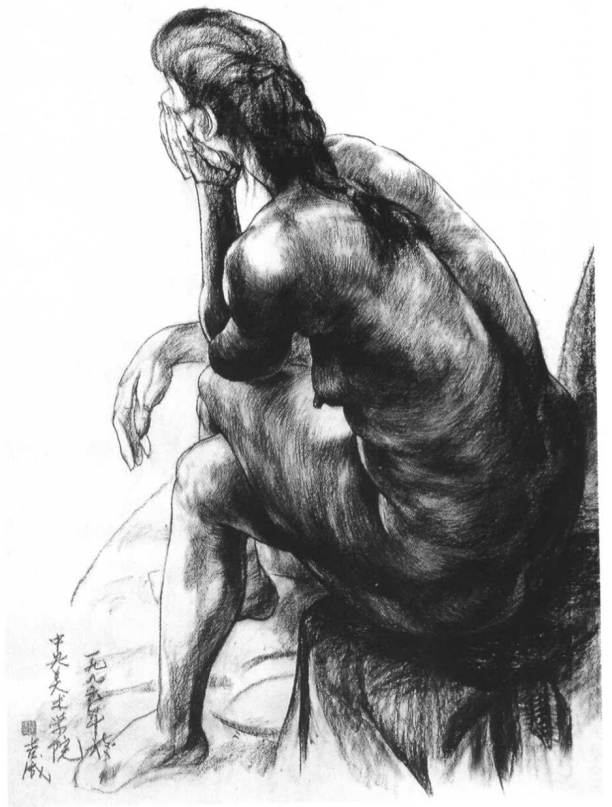
教师：高振恒 作

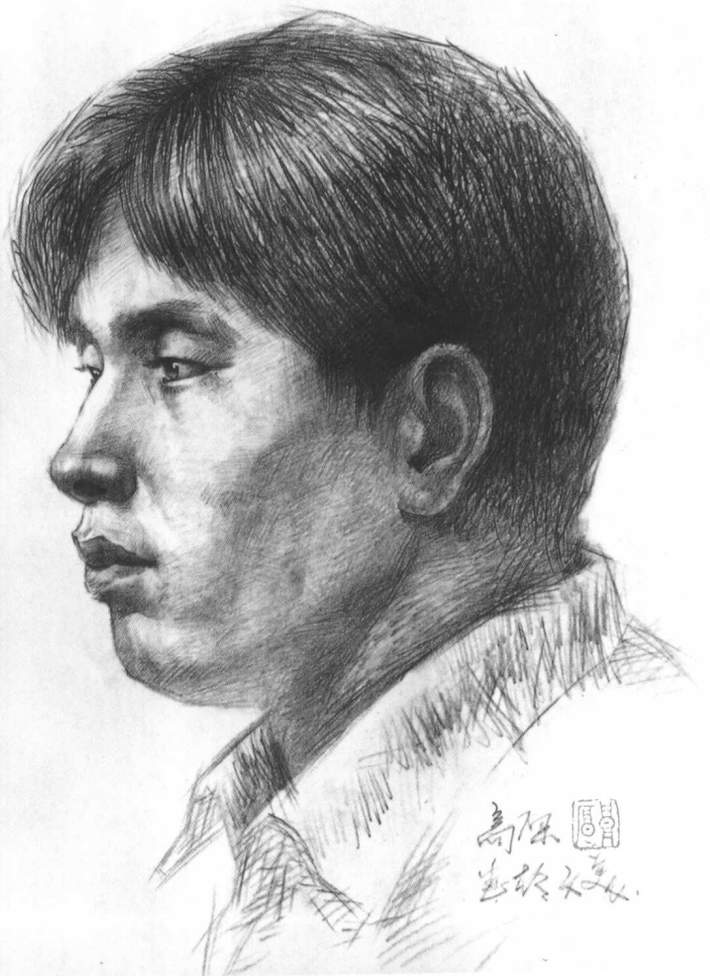
教师：王晶猷 作

教师：李家旭 作

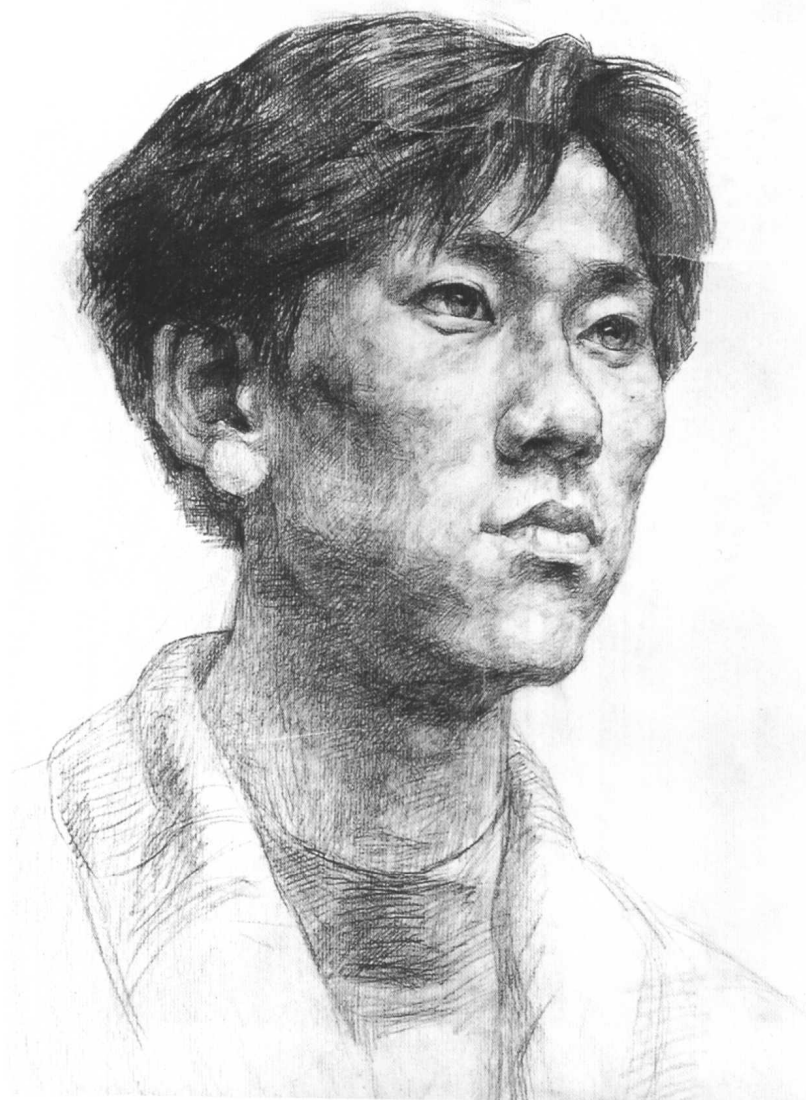

教师：潘吉成 作

教师：高原 作

教师：张德健 作

教师：李家旭 作

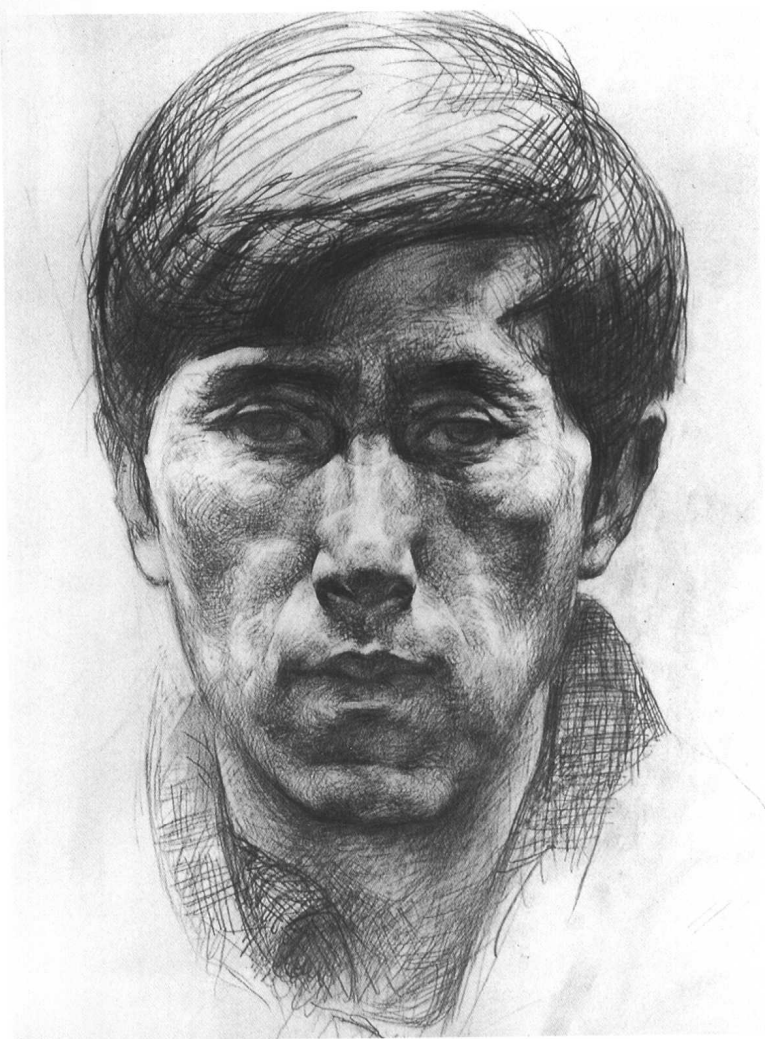
教师：吕大江 作

教师：刘 春 作

教师：李家旭
作

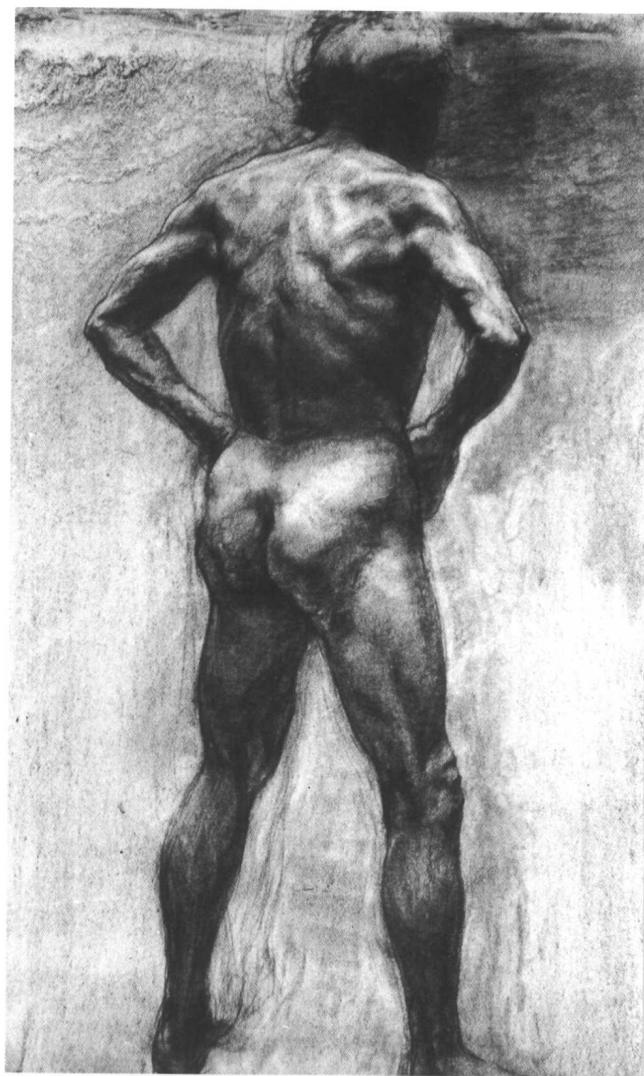

教师：刘 春 作

教师：王晶猷
作

教师：王晶猷 作

教师：刘玥
作