

名校与教学体系丛书

中国美术学院附中

美术教程

CHARCOAL DRAWING

素描

主编 / 张浩 陈宁

花山文艺出版社

名校与教学体系丛书

中国美术学院附中美术教程

素描

主编 / 张浩 陈宁

总 顾 问 / 刘 健
责任编辑 / 杨怀武 胡彤亮
主 编 / 张 浩 陈 宁
编 委 / 徐 屏 张 俊 方 正
房 爱 朱 涛 兰友利
作品翻拍 / 朱冠华 姜旭红
装帧设计 / 郑子杰 徐 超
版式设计 / 邱丽丽
责任校对 / 贾 伟

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 张浩, 陈宁主编. —石家庄: 花山文艺出版社,
2004

(名校与教学体系丛书)

中国美术学院附中美术教程

ISBN 7-80673-464-3

I. 素... II. ①张...②陈... III. 素描—技法—(美术)—
中等教育—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 073847 号

名校与教学体系丛书

中国美术学院附中美术教程——素描

出版发行 / 花山文艺出版社

地 址 / 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 / 050071

网 址 / <http://www.hspul.com>

E-mail / hswycbs@heinfo.net

Tel / 0311-5915087 Fax / 0311-7815440

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地中青彩印制版有限公司

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 / 8

印 数 / 1-5000

版 次 / 2004 年 11 月第 1 版

印 次 / 2004 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80673-464-3/J · 086

定 价 / 38.00 元(简装) 52.00 元(精装)

版权所有 翻印必究

前 言

为做好国家文化部部署的社会艺术水平考级工作，为应试者提供备考级别选择和专业进修的方便条件，根据美术书法专业考级大纲的具体规定，特编写这套系列丛书。

这套系列丛书包括考级大纲规定范围内的十一个专业门类：中国写意花鸟画、中国工笔花鸟画、中国写意山水画、中国写意人物画、素描、人物速写、水彩画、水粉画、油画和中国书法、硬笔书法等，每个门类又分为考级大纲范图和对应专业技法两册。

这套系列丛书的编写工作大部分是由本考级中心聘请经国家文化部审批聘任的高级考官担任，他们大都是各门类专业在国内外颇有影响的专家，范图也大都是由这些专家亲自绘制，最后经考级中心评审委员会审核定稿。范图册每一级列举了多幅作品，应试者可借此了解应试作品的选择范围和大纲的具体要求；技法册则作为范图册的配套教材，每一级都选择典型作品列出表明具体画法的步骤图，有的还列出写生对象的照片、绘画姿势和文具使用方法的示范照片，而且每一个步骤都附有详细的解说文字，尽量为各专业的应试者提供学习和研究的有力辅导。

社会艺术水平考级作为基础工程，是国家文化部三年一届“群星奖”验收工程的配套工程。因此，各门类专业考级艺术水平的把握和基本标准，要求八级达到全国高等院校美术专业入学水平，九级达到全国“群星奖”省市选拔展入选水平，十级达到全国“群星奖”省市选拔展获奖水平。

天津市群众艺术馆社会艺术水平考级中心

社会艺术水平考级美术书法专业系列

编辑委员会

主 任：赵婉香

副主任：刘晓梅 李治邦 刘建超 刘新森

编 委：（以下按姓氏笔划排序）

任 欢 刘文艳 张 明 张新铭

初 洁 陈宝江 赵英斌 郝金宝

雷 平 蔡金顺

目 录

- 1 附中及专业教学概况
- 3 中国美术学院附中三年制素描教学大纲
- 7 中国美术学院附中历届留校作品精选
- 106 中国美术学院附中青年教师教学文案

艺术家的摇篮

106 在基础上寻找高度

——从附中素描头像写生教学看美术基础教育.....赵明

110 附中毕业班的素描头像训练.....张俊

112 素描教学杂记.....张力

116 论线条在素描教学中的意义.....兰友利

从1929年到2004年，中国美术学院附属中等美术学校走进建校第75年，翻开历史新的一页的时候，记忆与现实交织在一起。记忆的历史悠然远去，历史的光辉依然闪亮。进入21世纪后，中国高等美术教育以飞速之势发展而导致中等美术教育层次的附中进入人们的视线渐渐模糊，加上普通中学中蓬勃兴起的美术特色班，使附中曾一度面临是否有继续存在必要的讨论。附中遇到了前所未有的生存挑战。

回溯附中的历史，她承担了两个方向的人才培养目标：为高等艺术院校输送后备生和为社会直接培养中等学历应用型美术工作者。到上个世纪90年代，随着高等美术教育大规模地发展，直接为社会培养中等美术人才的任务渐渐由本科层次取代。自然地，为高等艺术院校输送后备生成为附中惟一的方向。如果说，在一定时期里，那些附中毕业后直接到社会的美术工作者们，为美术的普及做出了贡献，为中国美术事业铺垫了广泛的基础，那么现在，输送到高等艺术院校的附中生，则保持了走向大众化高等教育应有的专业水准。另一方面，附中也满足了从少儿时期就爱好美术并希望有系统学习的需要。附中仍然是一个特殊的教育阶段。

2003年开始，为适应文化课高考需要，中国美院附中学制由四年缩短为三年。应试教育与素质教育如何更好地协调并重，是教学中必须思考的。一方面，学制缩短后，对专业课程设置进行了调整，突出素描、色彩、速写的主课地位，取消了专业选修课，保留了书法、中国传统绘画临摹普修课，以及构图基础、设计基础辅修课，以适应专业高考的形势；另一方面，把重视课堂训练严谨扎实的教学传统与提倡课外作业生动自由的氛围结合起来，将规范要求与开阔艺术视野相互作用，以利于综合素质的提高。附中有了适应现实的能力。

中国美院附中专业教学系统的形成来自三方面因素：一是专业教学思想体系，二是专业教学大纲，三是专业教师水平。附中专业教学思想体系与中国美院一脉相承，并涵容在学院学术思想体系与教学传统中。在附中阶段，尤其重视专业的造型基础及其基本规律、基本法则、艺术修养和技巧能力，前者有严格的规范性，后者有对个性感受的保护。专业教学大纲规定了教学内容、教学进度、教学要求，使教学有稳定的系统性，对教学评价有统一的标准。教师要熟悉大纲，并将其转解为教学过程，通过教学活动完成课程计划。大纲的文字规定简明扼要，而大纲的实现关键取决于教师水平。教师水平包括个人的专业水平和教学水平，专业水平体现为审美高度、艺术涵养和对作业质量的判断力；教学水平体现在教学过程中能否与学生互动，有效地提高学生的实践能力和知识掌握。中国美院附中有一支来自美院的优秀毕业生组成的专业教师队伍。

专业教学大纲制定以后，教学有相对的稳定性和鲜明的针对性，但又并不是一成不变，不同时期有所不同。目前中国美院附中使用的专业教学大纲是2002年形成的，2003年缩短学制，又相应地调整制定出三年制大纲。因此，现在有同时使用的在两个学制并存时期内两套教学大纲。

近年来，附中专业教学过程基本形成三个阶段：基础阶段、提高阶段和应考阶段。第一个阶段注重建立比例、空间、体积、透视、结构观念意识，形成整体观察、整体表现，掌握准确描绘对象的基本方法。第二个阶段使能力与素质结合，进入处理较复杂的对象关系及难度作业。第三个阶段有针对性地按照高考要求进行学生个人专业基础水平总结，并在考试规定时间内最佳状态地发挥。前两个阶段以作业内容从简单到复杂，作业要求从基本大要到深入刻画，作业时间从短期到长期与长短期结合，构成静态与动态教学关系。由于专业高考内容与方式的简化，有不免使附中教学进程从提高阶段又回到基础阶段的矛盾，这恐怕是所有附中共同面临的问题。

中国美院附中在应变中继续保持了办学上的优势，既体现在专业质量，又体现在对文化课教学的加强，还体现在高考升学。近五年来，升学情况从百分之八十上升到百分之九十以上，其中，升入中国美院、中央美院、清华大学美院国家级重点院校学生均保持在毕业生总数的三分之二以上。今天，走进75年历史的中国美院附中，追寻先辈创始者的足迹，践行人才培养的优良传统。

这里，只对附中专业教学的基本思想与状况概要地作一介绍，至于教学中存在着语言交流、视觉引导、启示思维等的复杂性以及具体的技法分析未予描述。这套画册按照教学大纲进度选编了从低年级到高年级的课堂作业，不妨是对中国美院附中专业教学的一次总结，同时也是附中学生同龄的美术学习者的有益教材。这是个有意义的编辑思路。

中国美术学院教授、附中校长 张浩
2004年8月

中国美术学院附中三年制素描教学大纲

附中素描基础教学基于它同大学本科教学上的链接关系，同时又是造型艺术基础之基础这一认识，正确的观察方法、思维方式和审美情操的培养是附中阶段素描教学的根本所在。

素描训练重在培养学生敏锐的艺术感觉，要求反应迅速，表现简洁，既要求有严谨的造型，又要求有丰富的表现语言，最终达到具有全面造型能力的教学目的。

素描是用线条、明暗来表现物象的形体、结构和空间的，在学习与研究过程中首先要理解整体与局部的关系，培养一个正确的整体观察方法。其次要建立立体观念，同时也要注意艺术表现力、艺术创造力的培养。

教学安排应按照由简入繁的教学原则，从石膏几何体、静物写生过渡到石膏头像、石膏胸像；再由真人头像到半身带手肖像构成一个科学的教学体系，循序渐进、有条不紊地实施教学。教学前期着重引导学生弄清比例、结构、明暗、解剖、透视、运动、节奏、体积感等写实基本规律。毕业班则围绕升学考试的基本要求有针对性地进行短期强化训练。

教师是教学的主导，附中教师更应强调敬业精神，刻苦钻研业务，探索与研究科学的教学方法。因材施教、因人施教、相互交流，活跃附中的专业教学氛围，为高等艺术院校造就更多优秀的后备生。

一年级上学期

教学要求：

- 一、认识几何形体的体积结构和在空间中的透视原理，以及几何形体的普遍意义在其他物体上的反映。
- 二、静物本身的材质、造型、色度在具体环境中产生各种对比关系的观察和表现。
- 三、整体观念与深入观察、描绘刻画能力的培养与训练。

作业安排 周次：1 内容：几何形体 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：透视原理 线性结构素描

周次：2 内容：几何形体 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：明暗规律 色调表现

周次：3 内容：静物 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：线性结构素描 构图规律

周次：4 内容：静物 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：色调素描 简单静物组合

周次：5 内容：静物 课时：20 节 尺寸：2 开 作业量：1 张

要点提示：复杂静物组合 多种对比关系的表现

周次：6 内容：切面像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：面与体的关系 光与面的关系

周次：7 内容：半面像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：平放、透视变化 线性结构素描

周次：8 内容：半面像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：1 张

要点提示：平放、色调表现

一年级下学期

教学要求:

- 一、认真观察,把握好对象的形象特征,强化对形象的感受能力。
- 二、掌握正确的作画步骤和方法,处理好整体与局部的关系。
- 三、重视石膏像描绘的形体准确程度和深入塑造能力的培养。
- 四、注重造型基本规律的学习和具体运用,如构图、透视、比例、动势、解剖、结构、体积、明暗、空间等。

作业安排 周次:1 内容:头骨/石膏头像 课时:20节

尺寸:4开 作业量:1张/2张

要点提示:三种角度的头骨/线性结构素描

周次:2 内容:石膏头像 课时:20节 尺寸:4开 作业量:2张

要点提示:自然光 比例、动势、结构

周次:3 内容:石膏头像 课时:20节 尺寸:4开 作业量:1张

要点提示:灯光 明暗规律及运用 作画步骤、深入能力

周次:4 内容:石膏头像 课时:20节 尺寸:2开 作业量:1张

要点提示:灯光 明暗规律及运用 作画步骤、深入能力

周次:5 内容:石膏头像 课时:20节 尺寸:4开 作业量:3张

要点提示:短期作业 局部与整体的关系

周次:6 内容:真人头像 课时:20节 尺寸:4开 作业量:4张

要点提示:短期作业 特征、结构、整体

周次:7 内容:真人头像 课时:20节 尺寸:4开 作业量:4张

要点提示:短期作业 特征、结构、整体

周次:8 内容:真人头像 课时:20节 尺寸:4开 作业量:2张

要点提示:深入刻画形体、联系

二年级上学期

教学要求:

- 一、研究石膏胸像的形体结构关系,头、颈、肩、胸、腹在透视和运动中的变化和联系。
- 二、在复杂形体的描绘中体现正确的观察方法和作画步骤的作用。
- 三、体现深入刻画与画面整体的控制能力。
- 四、明暗色调与形体空间关系的表现。
- 五、观察真人的形象特征和精神状态,研究头部解剖结构关系。

作业安排 周次:1 内容:石膏胸像 课时:20节 尺寸:2开 作业量:2张

要点提示:自然光、短期、结构框架、构图、比例、动势、准确度

周次:2、3 内容:石膏胸像 课时:40节 尺寸:大2开 作业量:1张

要点提示:灯光、明暗规律 比例、动势、神态 结构、体积、联系、作画步骤 深入、概括、色调、空间、整体效果、全因素作业

周次：4 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：2 开/4 开 作业量：1 张/1 张

要点提示：同一对象多角度慢写 头部骨骼、肌肉解剖图

周次：5 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：3 张

要点提示：短期作业 特征、结构

周次：6 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：深入刻画 形体、联系

周次：7 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：深入刻画 形体、联系

周次：8 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：4 张

要点提示：短期作业 特征、结构、整体

二年级下学期

教学要求：

一、肖像是二年级重点课题。它是石膏像课题的延伸，又是学习半身人物造型规律的开始。头部的解剖、结构、特征、神态都需要得到正确的表现。

二、半身像的学习内容，以研究头部、胸部、骨盆三大块之间的关系为基本点，协调上、下肢与躯干的关系，头与手的描绘放在重要地位，表现人物运动对服饰变化的影响。

三、充分理解素描中的基本规律和造型因素。引导审美能力的提高，重视技术性因素的作用，使素描形象具有艺术表现力和感染力。

作业安排 周次：1 内容：人物头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：形体、结构、五官、深入、完整、肖似

周次：2 内容：人物头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：造型、神态、气质

周次：3 内容：人物头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：4 张

要点提示：特征鲜明、生动、准确

周次：4 内容：人物头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张

要点提示：主次、概括、表现力

周次：5 内容：半身人像 课时：20 节 尺寸：对开 作业量：3 张

要点提示：慢写、构图、表现手法

周次：6、7、8 内容：半身人像 课时：60 节 尺寸：对开 作业量：2 张或 3 张

要点提示：头、颈、胸三者之间的关系 形象特征、气质 头、手的重点刻画 衣纹的形态及表现、画面处理

三年级上学期

教学要求：

一、毕业班素描教学围绕升学考试的基本要求进行超常训练，对高等院校不同专业的不同要求进行适当的针对性练习。

二、石膏头像和人物头像(包括半身人像)均以短期作业为主。作业应体现出扎实的素描基本功。其中包括对造型的理解能力，对形象的描绘能力，

画面的整体效果和艺术品位。

作业安排 周次：1 内容：石膏头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：3 张
要点提示：自然光、短期作业、比例、动势、结构

周次：2 内容：石膏头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张
要点提示：自然光、形体特征

周次：3 内容：石膏头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张
要点提示：自然光 整体与局部的关系

周次：4 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：4 张
要点提示：特征鲜明、生动、准确

周次：5 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张
要点提示：造型、神态、气质

周次：6 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张
要点提示：主次、概括、表现力

周次：7 内容：真人头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张
要点提示：主次、概括、表现力

周次：8 内容：石膏头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张
要点提示：整体与局部关系

周次：9 内容：石膏头像 课时：20 节 尺寸：4 开 作业量：2 张
要点提示：画面处理

三年级下学期(寒假强化班)(80 课时)

教学要求：

三年级寒假强化班素描教学应围绕升学考试，结合各校、各专业的特点进行有针对性的强化训练，以短期作业为主，尺幅在 4 开以内，作业应体现附中三年素描学习扎实的基本功，加强不同角度、不同光线下的模拟考试和试卷的评分、点评、总结。

重点提示：

- 一、形体特征明确；
- 二、比例、透视正确；
- 三、人物结构关系合理；
- 四、人物刻画充分，主次关系明确；
- 五、生动、真实，有一定的艺术表现力。

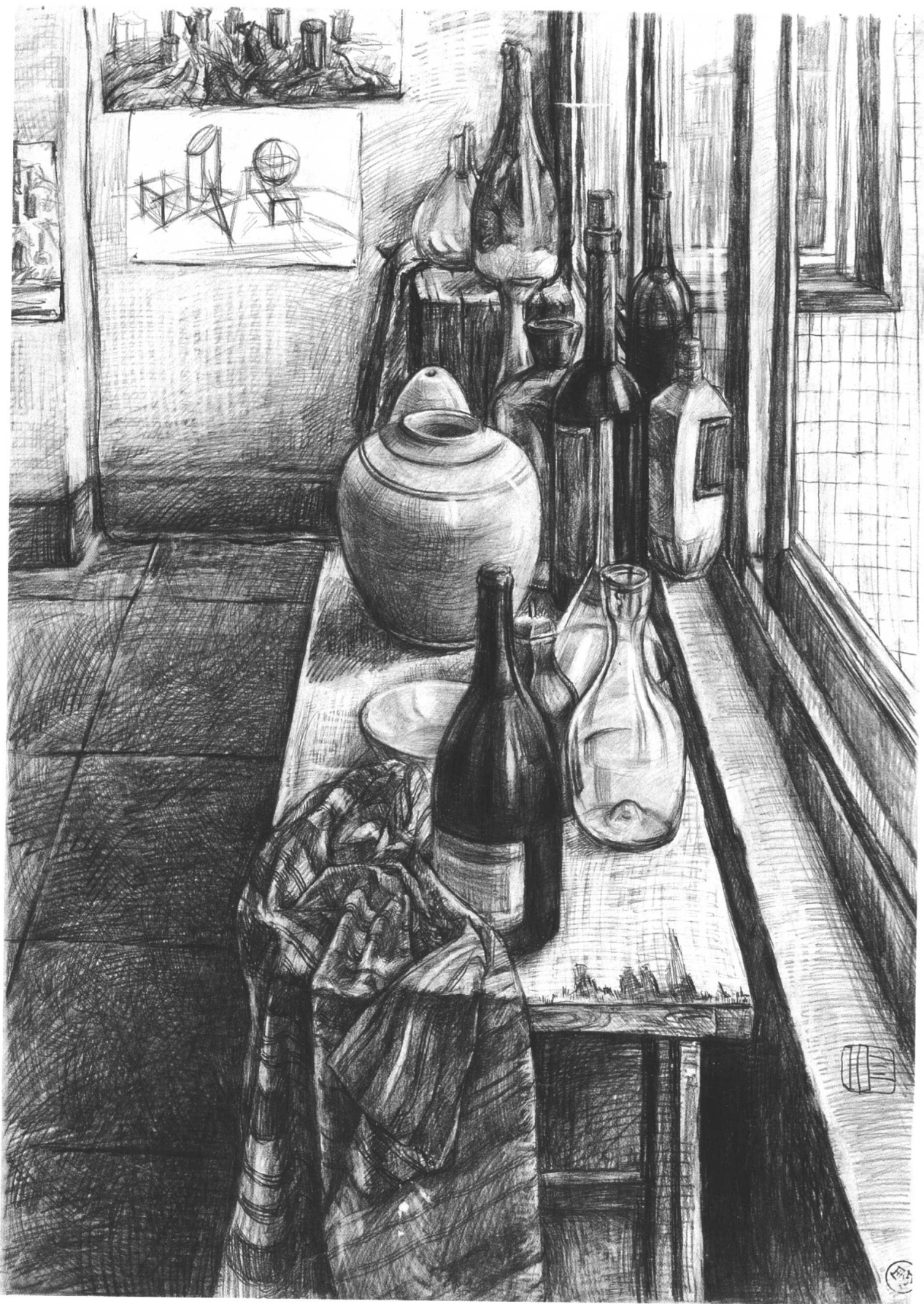
中国美术学院附中历届留校作品精选

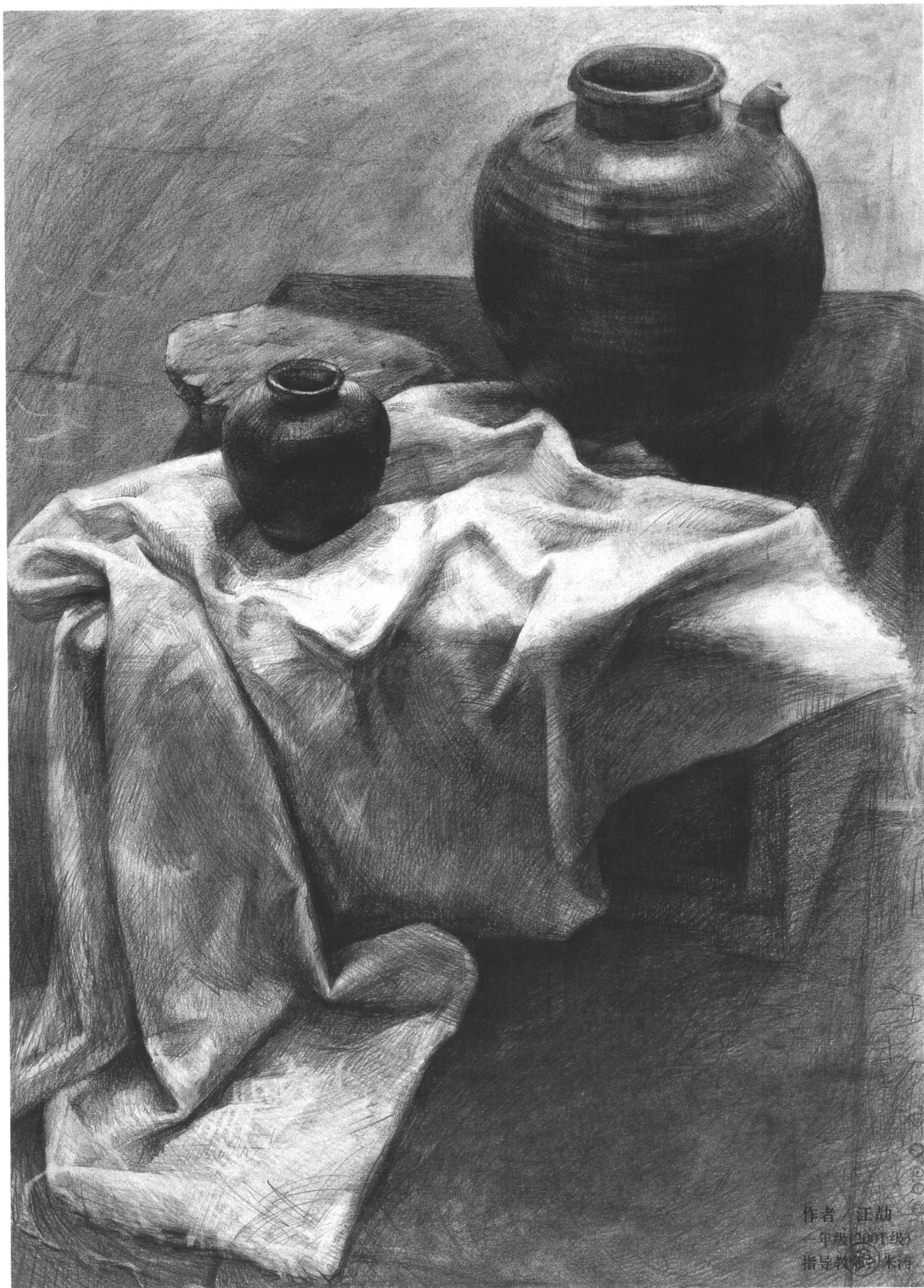
作者 / 赵岩
一年级(1998 级)

作者 / 王磊
一年级(1999级)

作者 / 刘恒
一年级(2001 级)

作者 / 汪劼
一年级(2001级)
指导教师 / 朱涛