

央美视界

央美附中坚实教学与考前实战

编 著:韩和克 主 编:王海强

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目（CIP）数据

央美附中坚实教学与考前实战 / 韩和克编著. —北京：中国青年出版社，2010.9

（央美视界 / 王海强主编）

ISBN 978-7-5006-9463-2

I. ①央… II. ①韩… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 148361 号

央美附中坚实教学与考前实战

王海强 / 主编 韩和克 / 编著

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：（010）59521188 / 59521189

传 真：（010）59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：王海强

责任编辑：郭 光 黄晓蕾

封面设计：彭 涛

印 刷：北京华联印刷有限公司

开 本：635 x 965 1/8

印 张：21.5

版 次：2010 年 9 月北京第 1 版

印 次：2010 年 9 月第 1 次印刷

印 数：3000 册

书 号：ISBN 978-7-5006-9463-2

定 价：80.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：（010）59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

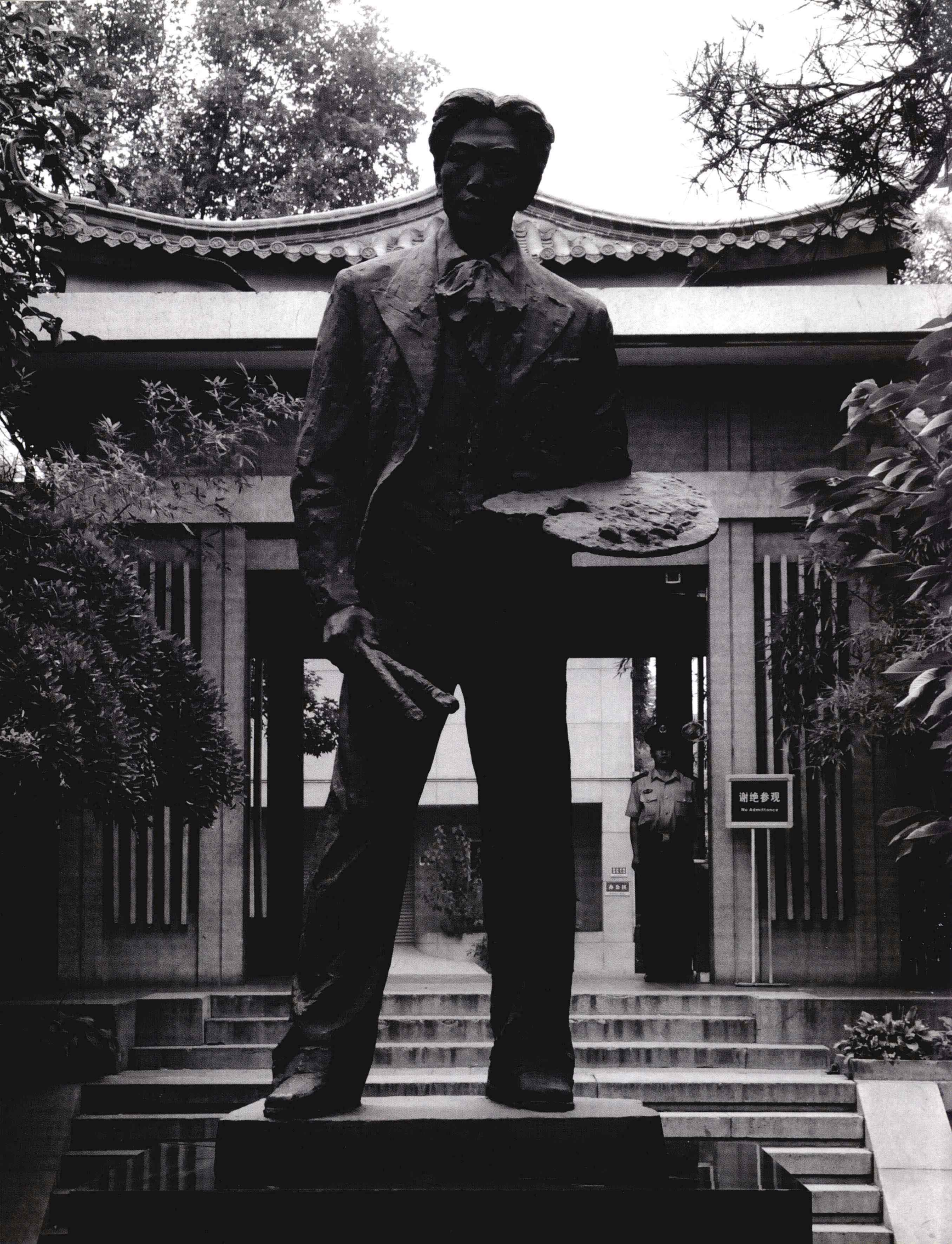
“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面：方正兰亭系列

央美视界

央美附中坚实教学与考前实战

编 著:韩和克 主 编:王海强

前言

“不积跬步，无以至千里”

《荀子·劝学》

这本书中收集了我和2010届学生的部分作品，这些学生也在各大院校的考试中取得了优异的成绩。藉此，我有幸把一些优秀的考前作品选出来供全国的考生评价与学习。

我对中央美术学院严谨的教学可以说是非常了解的。上学期间和毕业后多年的教学经历也让我对考学积累了很多经验，为全国各大艺术高校培养出一批艺术精英。在此，我也将十多年的一些教学经验和感悟整理出来与全国的考生分享，希望他们能在今后的专业基础造型学习和训练中有所受惠。

韩和克

作品名 大卫 | 作者 韩和克 | 尺寸 380 x 520mm | 材质 炭笔

韩和克
2017.11
P11

目录

坚实教学

- 关于素描教学 | 7
 - 1. 素描静物 | 8
 - 2. 素描头像 | 14
 - 3. 素描半身像 | 26
- 关于速写教学 | 35
 - 1. 站姿速写解析 | 36
 - 2. 坐姿速写解析 | 37
 - 3. 场景速写解析 | 38
- 关于色彩教学 | 57
 - 1. 色彩静物 | 58
 - 2. 油画头像 | 62
- 关于创作教学 | 71
 - 创作解析 | 72

考前实战

- 素描头像 | 83
- 素描半身像 | 98
- 单人速写 | 118
- 场景速写 | 134
- 色彩头像 | 142
- 创作 | 150

坚实教学

。 关于素描教学

“素描”是造型艺术中一个极为广泛的领域,有着众多的流派与体系。就基本功能与目的来说可以分为三类:一是一种独立的艺术表现手段和绘画样式;二是指研究造型基本规律的一门学科,作为艺术教育的基本练习之一;三是可以作为创作草图画稿素材收集的手段。

在素描的基础教学中要求从研究客观物象的关系出发,整体立体地描绘对象,形神兼备地表现空间中客观的具体对象。做到把对物体的客观认识和在一定环境中的视觉感悟结合起来,把握好现象与本质的关系。也就是把理性与感性很好地结合在一起的造型规律。在考学的过程中考官们也是以此作为评判试卷的标准。所以在多年的教学经验中,我抓住这一规律去引导学生的习作。风格无非是一种表现手段,但内容却离不开本质,所以无论考什么学校都必须把握这一规律。

我从附中与各绘画专业学校、画室的教学方法中总结了一些近年来考学评卷的要点。附中的教学是严谨的,对物象的研究有一个模式化的教学方式。凡是在这一方式下学习的学生必定

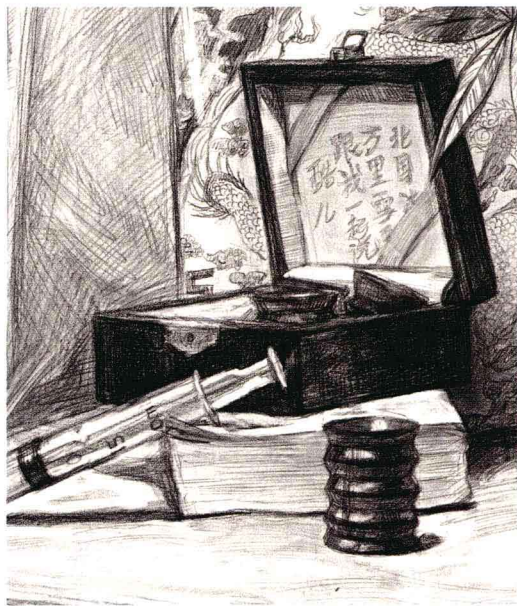
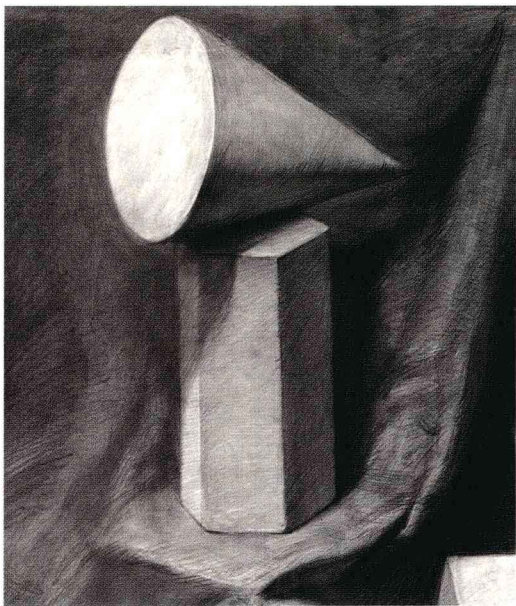
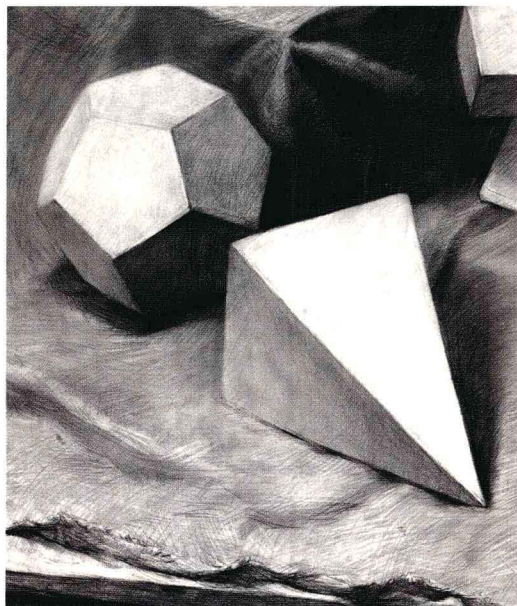
是“出手成章”的。画出的作品空间、质感、体积、完整性、整体感都很充分。可见这一体系下培养出来的学生功底极强。但也会导致一部分学生画得很类似。长期习作经常会出现死板僵硬的毛病。这是因为大量理性的认识会束缚学生对物象本身的感受,把物象看作是没有生命的物件,得到像是拿相机复制的效果。虽然画面不会有比例结构和空间上的问题,但缺乏灵动的趣味性。在学生的绘画中我经常会发现一些习作有很强的表现力,活跃的技法和肯定的用笔往往会让这些画面“活”起来,看起来生动很多。优秀的高等艺术院校总是要选取有扎实的基本功,并对生活感知能力等综合素质较高的学生,所以在教学中我也提倡综合素质教育。

方法上我经常把大师的作品拿出来分析,让学生知道他们之间的画法都是有区别的,但是每个大师对画面的处理都精彩绝伦。学生们通过比较对照分析出不同大师之间的风格区别,也从中学习到各种处理空间形体构图的方法,这样就能在自己的练习中找到明确的方向。

从研究客观物象的关系出发,

整体立体地描绘对象,

形神兼备地表现空间中客观的具体对象。

1. 素描静物

(1) 构图

静物素描的表现对象一般都是我们日常生活中常见的东西,如各种器皿、水果、蔬菜、文具等。它们形态各异,各有自己的形体特征,对于这些器物合理的搭配组合,就形成了我们绘画所需要的画面。物体的组合要讲究形式美,要选择大小不同、颜色深浅不同、造型不同的器物进行搭配,达到相互映衬、既变化又统一的效果。我们要善于发现身边那些不太被我们注意的器物所呈现的美感。

静物的组合规律一般有:

主次分明,有远近、疏密的变化。

物体之间有高低、大小、形状的不同变化。要力求空间前后错落有致、变化丰富。

物体之间位置、大小、深浅的安排要均衡,重心要稳。

物体之间的固有色和质感要有明显的对比。

传统的静物组合往往表现为重心稳定、物体主次有序、空间虚实合理的三角形构图,但难求新意。因此在摆放静物的时候我们不妨打破

一些常规的组合模式,力求构图新颖、视角独特、在绘画基础的初级阶段就开始培养创造性的思维方式。

(2) 体积感和空间感

体积感和空间感是素描训练的重要目标。在作画时我们首先要对物体有个整体的观察,分析物体的结构变化及透视关系,观察明暗交界线在不同物体上的变化,注意物体的前后空间关系和由此产生的虚实对比。从微观上讲,我们描绘物体时常通过局部的明暗变化、笔触的方向及强弱等变化营造出物体的体积感,明暗交界线对于整个物体的体积感表现至关重要。物体之间的虚实对比会形成画面的空间感。在作画过程中要时刻注意主次关系、细节服从整体的规律、物体的明暗虚实及形体透视所形成的画面大关系,这样画面的体积感和空间感才能更加强烈。

(3) 物体的质感

由于物体的种类不同,可以按其质地分为:粗糙质地、光滑质地、柔软质地、坚硬质地等。我们常用的静物材料有:陶瓷类、金属类、玻璃

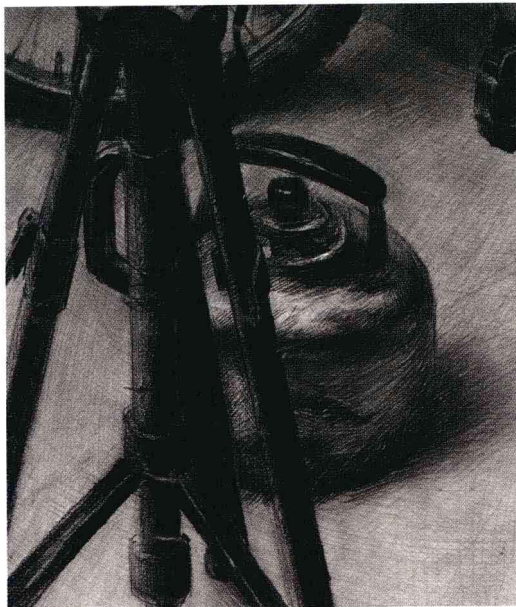
在作画过程中要时刻注意主次关系、

细节服从整体的规律、

物体的明暗虚实

及形体透视所形成的画面大关系、

这样画面的体积感和空间感才能更加强烈。

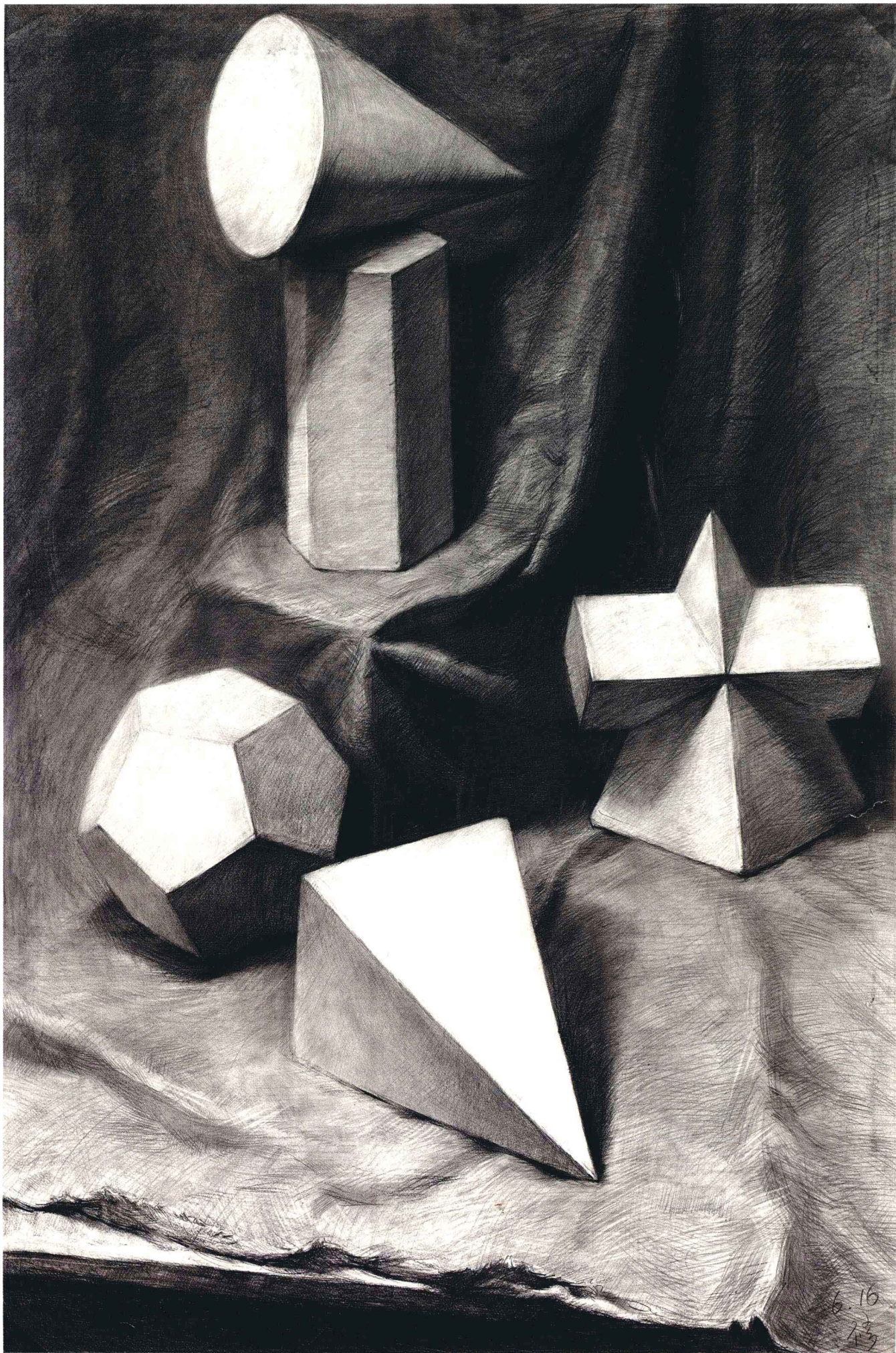
作品名 素描静物 | 作者 孙汝哲 | 尺寸 380×520mm | 工具 铅笔

类、水果类、蔬菜类、文具类等。由于物体质地不同，在绘画的表现手法上也要有所不同。

粗质地类：表面粗硬，刻画时线条要粗松些，高光不明显，反光也不强烈，形体相对简练、概括，如陶类器物。

细质地类：此类物体质感强，表面光亮，质地坚硬，高光、反光都很明显，刻画时线条要严谨、细致些。对于这类物体的表现要整体观察，注意取舍，不要只停留在局部，不要被过多的细节所干扰。对暗部较强的反光要适当削弱，避免产生花、乱的感觉，如瓷类器物。

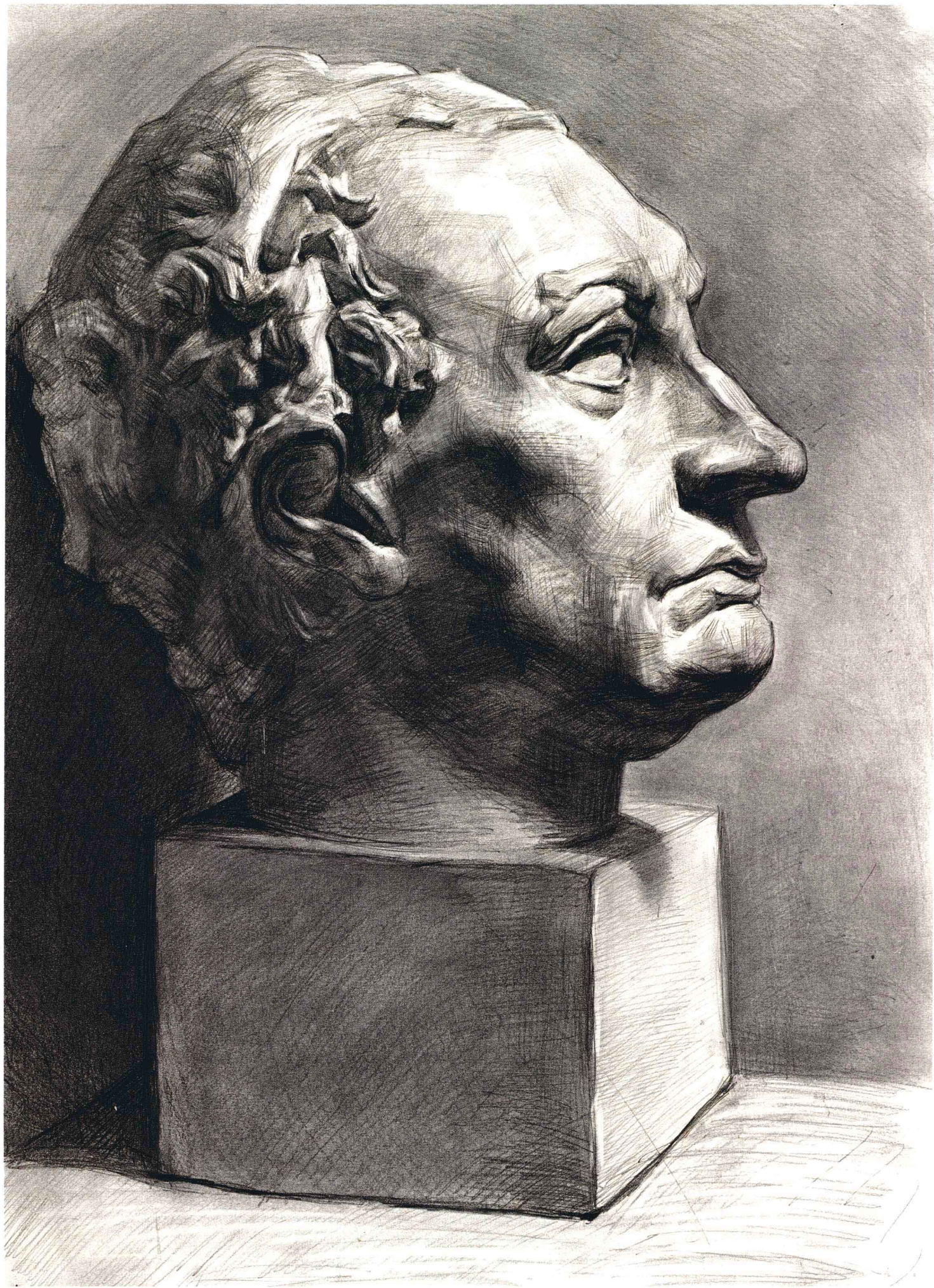
因此，对于不同质地的物体要在把握其大的明暗关系的基础上做到质感的完美体现。

作品名 素描石膏几何体组合 | 作者 叶子修 | 尺寸 380×520mm | 工具 铅笔

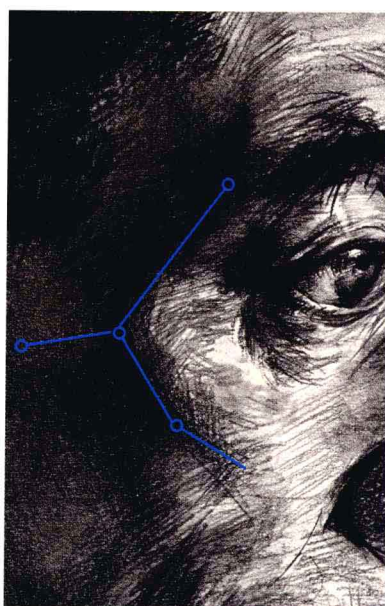
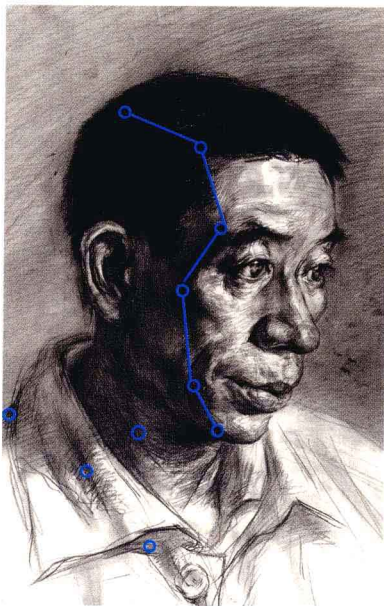
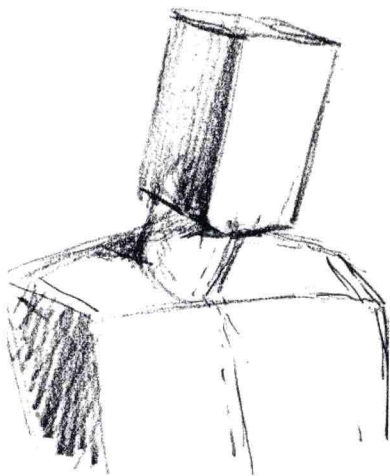
作品名 自行车 | 作者 叶子修 | 尺寸 380×520mm | 工具 铅笔

作品名 塔头 | 作者 李响 | 尺寸 380×520mm | 工具 铅笔

作品名 塔头 | 作者 李昊 | 尺寸 380×520mm | 工具 铅笔

2. 素描头像

(1) 构图

这是一张3/4侧面角度的头像,要为前方视线多留一些空间。头顶上方也要空出一定的距离,衣服可以画到第二颗扣子。这样,画面能充分地表达出空间感,还可以清晰地表现头、颈、肩的动态关系。(当然构图也不是一成不变的,应该根据画面要表达的意思来组织构图。)

(2) 对形的理解

1) 对形象平面的认识:脸部呈倒瓜子形,肩部呈山坡状。主要是指由模特外形特征构成的边缘线的形状。

2) 对形象空间的认识:头部为一个长方体,颈部呈圆柱体,肩部呈长方体。主要指立体地认识形象结构在空间中的形态。

通过对这两种形的认识,可以准确地表现出模特的形象特征以及结构在透视中的准确位置,从而避免局部简单地抄边缘线找形的方法。

(3) 空间与效果

1) 明暗交界线:这条线从后脑勺通过颧骨连到下颌骨,再从下颌骨到颈部到衣领。整条交界线通过虚实变化表现出各大形体的转折结构

和空间关系。

2) 影子:头部和颈部的影子在肩上的显示、头部影子在颈上的显示以及衣领的影子,表现了形体与形体的衔接关系。(注意影子近实远虚的效果表现。)

3) 黑白灰效果:头发是黑色块,脸的暗部是深灰色块,背景是中灰色块,脸的亮部是亮灰色块,衣服是白色块。整体地划分出画面的大块颜色,使画面明确丰富。(在每个色块中再区分出更多的变化。)

4) 节奏:头发概括、面部精彩丰富、衣服松动,从上往下表达出松、紧、松的节奏关系。

(4) 局部结构的理解、刻画

1) 眉弓:理解成为一个翻转的面。注意外侧眉弓部分有个向上转的明暗交界线,以及眉弓翻转处由实到眉心变虚的变化。

2) 颧骨:颧骨是头部正、侧面分界的重要节点,注意颧骨上的各个面向不同方向延伸。

3) 眼睛:总体上可以理解成镶在眉弓下的一个球体,上下眼皮是附在球体上的有厚度的保护层。注意眼睛作为球体时明暗交界线的表

头发是黑色块

脸的暗部是深灰色块

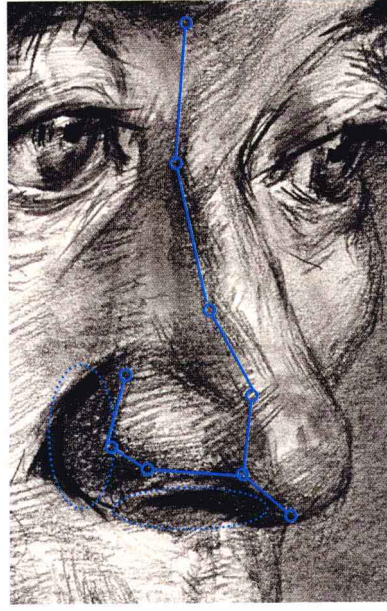
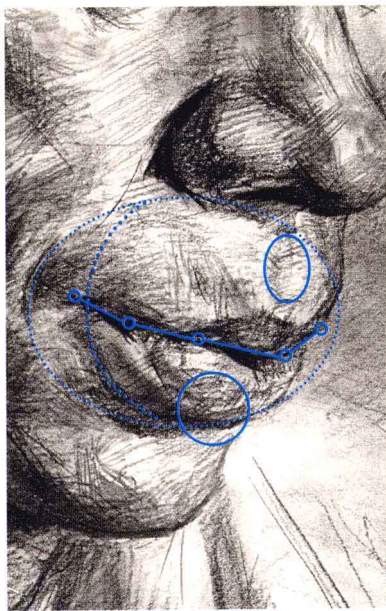
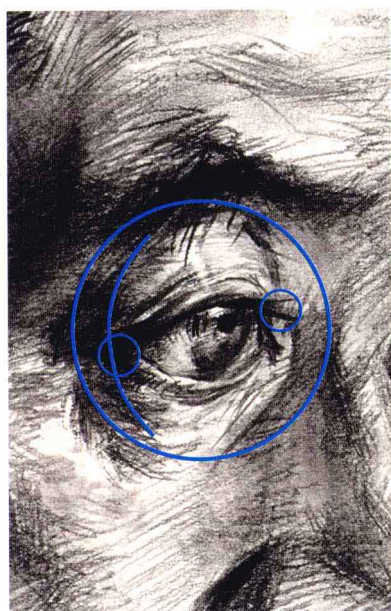
背景是中灰色块

脸的亮部是亮灰色块

衣服是白色块

整体地划分出画面的大块颜色

使画面明确丰富

作品名 素描男中年 | 作者 韩和克 | 尺寸 380×520mm | 工具 铅笔

达、眼白球体的表达以及瞳孔的表达；注意眼皮的厚度，上眼皮要压着下眼皮；注意眼睫毛的质感；注意下眼袋的体积表示。

4) 鼻子：可以理解成在一块长楔体的两侧附加两个小方体。注意鼻底明暗交界线从鼻翼到鼻头的虚实变化、鼻子侧面鼻梁骨的硬度表现以及对边缘线的处理，还要注意鼻子投影的虚实变化。

5) 嘴巴：可以理解成是在一个半球体上开了一道划口，翻露出来的部位就是嘴唇。注意抓住这个半球体的明暗交界线以及与下巴和犬齿隆凸的微妙衔接，还要注意上下嘴唇明暗交界线由近及远的变化及唇纹入中的表现。

6) 耳朵：可以理解成是立于头部两侧的倾斜的片状体。这个体的转折很复杂，变化也很多。注意把握耳部整体边缘的宽窄、软硬和明暗交界线的变化，注意耳廓上沿由外向内的翻转、耳轮的Y字形变化以及对耳廓的刻画。