

中国美术学院

基础教学中心 学生优秀作品选

素描

ZHONGGUO MEI
SHU XUEYUAN

主编 胡良勇

安徽美术出版社

中国美术学院基础教学中心

素描

学生优秀作品选

xue sheng you xiu zuo pin xuan

主编 胡良勇

安徽美术出版社

主 编：胡良勇
副主编：薛 峰
编 委：赵 军 杨 毅 于 朕
策 划：杭州风雅文化艺术有限公司
设 计：茅丹玲
责 编：陈 涛 马 涛

图书再版编目（CIP）数据

中国美术学院基础教学中心·学生优秀作品选·素描 /
胡良勇主编. — 合肥：安徽美术出版社，2005.9
ISBN 7-5398-1490-X

I. 中... II. 胡... III. 素描—作品集—中国—
现代 IV.J224

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第098370号

中国美术学院基础教学中心
· 学生优秀作品选 · 素描

出版：安徽美术出版社
地址：合肥市金寨路381号 邮编 230063
网址：<http://www.ahmscbs.com>
经销：全国各地新华书店
制版：杭州百通制版有限公司
印刷：合肥晓星印刷厂
2005年9月第1版·第1次印刷
开本：889x1194 1/16 印张：7
ISBN 7-5398-1490-X
定价：35.00

如发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

前言

中国美术学院基础教学中心专业基础教学部在习惯上简称为象山校区基础部。随着中国美术学院的发展和壮大,在杭州的西南建立了中国美术学院的新校区。校园中心有一座山叫象山,今天的象山中心校区因此而得名。象山中心校区成立于2004年12月底,象山校区基础部从那时起开始了它新的使命。

象山中心校区在2004年招生600人,2005年招生400人。第一年入校的新生全部在基础部共同学习专业基础,第二年再分流到校区各学院的本科专业系进行深造。校区现有教学单位三个,即视觉艺术学院(由公共艺术系、美术教育系、绘画系和艺术设计系组成),传媒与动画学院(由动画系、影视广告系、摄影艺术系组成),基础教学中心(由专业教学基础部、公共课教学部和教务科组成)。专业基础教学部(象山校区基础部)承担以上两个学院的一年级的教学任务,这是中国美术学院二段制教学的第一个阶段。

中国美术学院本科生的培养目标决定了象山校区基础部的教学任务。根据学院“宽口径、厚基础”构建基础平台的办学理念,结合中国美术学院传统基础教学方式,考虑到象山校区新开设的各专业系的特点,我们对其进行认真地梳理,基本确定了象山校区基础部教学课程的设置和发展方向。学院对象山校区基础部提出的共同基础教学,发挥了学院优势,努力提高了学生扎实的专业基础能力,加强了其素质的挖掘。我们在教学实践中摸索着一条更符合现今高等艺术教育的发展之路,为学生的美院学习打下一个坚实的基础。

象山校区基础部设造型和设计两个教研组。造型教研组负责造型类课程:素描基础、色彩基础、形式规律语言基础和国画基础;设计教研组负责设计类课程:电脑基础、构成基础、制图基础和专业绘画基础。

一学年课程安排如下:

班级	课程设置
造型类班级	造型类课程占100%
传媒动画班级	造型类课程占72% / 设计类课程占28%
设计专业班级	造型类课程占22% / 设计类课程占78%

课程主要内容为素描基础、色彩基础和设计基础,由以下单元组成:

课程	课程内容
素描基础	素描静物 / 素描石膏像 / 素描肖像 / 素描半身像 / 素描风景 / 速写 / 慢写 / 临摹
色彩基础	色彩构成 / 色彩静物 / 色彩风景 / 临摹
设计基础	电脑基础 / 平面构成 / 立体构成 / 制图基础 / 专业绘画

教学辅助内容主要为展览和讲座,由以下几个单元组成:

基础部展览	学生课堂作业展览 / 课外作业展览 / 教师作品展览 / 教学图片展览 / 其他展览
基础部讲座	专业系主任讲座 / 基础部教师讲座系列 / 邀请专家讲座 / 其他讲座

这里展示的作品是象山校区基础部2004—2005学年教学汇报展中的学生优秀习作部分。这一学年的教学工作在紧张和认真中得以顺利完成。我们总结教学过程中的不足之处,积累经验和积极探索,不断提高象山校区基础部的教学质量。这是我们迈出的第一步。

中国美术学院基础教学中心

专业基础教学部概述

一、培养目标

专业基础教学部以“宽口径、厚基础、高素质”构建基础大平台为办学理念，以创新精神、实践能力、综合素质和基础扎实的造型能力培养为阶段目标，通过共同的核心基础课程和艺术形式规律、民族书画、专业基础课程的训练，提高学生综合素质和造型绘画的艺术表现能力、艺术设计的基本构成能力，实现学生专业基础与专业发展两个教学环节的顺利衔接。

二、业务培养要求

专业基础教学在着重共同的核心基础课程教学的同时，对艺术形式规律也进行系统的理论与实践教学，同时增设民族绘画基础和适量的专业性基础教学内容，注重造型基础与设计基础的理论、技能与方法的教学与学习研究。强化扎实的基础造型能力训练的同时，采取选修、辅修、讲座、校园文化活动等多种形式进行文化艺术素质教育。重视对抽象意识的引导和审美教育，培养学生的创造性思维能力、视觉感知能力、多角度鉴赏能力、艺术的表现和理解能力、实践操作能力。逐步引导学生将技法与造型结构的练习提升到培养技巧与创造意识相结合的高度。引导学生由浅入深，由广而专，由宽泛地对造型的接触逐渐深入到专业学习过程，使学生不仅能够掌握专门的知识技能，同时对其他门类的专业基础知识有一个比较全面的接触和了解，满足学生在进入第二阶段专业训练前对专业基础学习的基本要求。

三、教学机制

根据二段式教学机制，专业基础教学段时间为一年。专业基础部下设造型基础教研室与设计基础教研室，对造型与设计专业一年级学生进行“宽口径、厚基础”的培养。

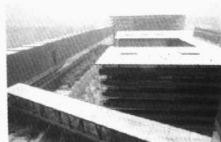

四、主要专业课程

专业基础教学分造型绘画基础与艺术设计基础两大教学板块：

1. 造型绘画基础教学板块的主体课程为素描、色彩、速写、艺用人体解剖学、透视、形式规律、民族书画。

2. 艺术设计基础教学板块的主体课程为素描、色彩、速写、构成基础、电脑基础、专业基础、制图基础、工业设计史。

■中国美术学院基础教学中心

素描

课程英文译名:Sketch

课程类型:专业必修课

开课对象:造型绘画一年级学生

开课学期:第一学期、第二学期

总学时:300学时 学分:15分

教材:中国艺术教育大系美术卷《素描》(中国美术学院出版社在编)

双语教学:否

多媒体教学:是

理论授课学时:60学时

实践授课学时:240学时

一、教学目的和任务

打破狭隘的传统素描教学的观点和格局,超越单纯的技巧和经验传授,从宏观角度对学生进行四种能力的培养。

1. 视觉的敏锐反应,增强接受视觉信息的能力和敏锐的感受力。
2. 培养分析、洞悉、理解的心智思维,形成对事物特征的深刻把握,即赋予心智的认识能力。
3. 培养应用和开发想象的能动性,形成对未知领域的自觉探求,即创造意识。
4. 培养对技能的熟练掌握,达到对于视觉信息的有效表达,即赋予技能的适应能力。

我们遵循现代教育的基本结构由“信息传授型”的传统模式转向“能力培育型”的全面发展的时代趋势。

二、课程的基本内容及学时分配

1. 教学的基本内容及安排

课程的基本内容由静物写生素描、石膏像写生素描、真人肖像素描三个部分组成。同时安排课外作业,以短期素描为主,包括速写和慢写。课程内容安排由浅入深、从易到难,循序渐进,以长期作业为主、短期作业为辅的方式进行。

第一学期:三周静物素描(60学时)

五周石膏像素描(100学时)

第二学期:二周石膏像素描(40学时)

三周真人肖像素描(60学时)

二周真人半身像素描(40学时)

2. 教学方法与应注意的问题

(1) 强调准确描绘能力的训练

A、素描画的不是形体,而是对形体的一种观察。整体观察是进行素描训练的根本法则。提倡这一观察方式将极为有效地转变学生拘泥于事物局部或细节的观察习惯,这是获得准确描绘能力的重要途径。

B、透视。通过对正方形与正方体、圆与圆柱体和圆锥体、平面与对角线、一点透视与两点透视等这些几何形、体原理的认识和运用,使学生的观察专注于对形体结构的透视比例和空间秩序的准确表达,在理解的基础上表达物象诸因素的明确性和完整性,建立对准确性的敏锐反应和判断。

(2) 结构分析能力的训练

A、从视觉观察而言的结构:一是事物的内部构造,二是画面空间的结构安排,即“形体结构”和“画面构成”。“形体结构”是对骨架型生长物体的认识,如对动物和植物的认识(石膏像、人像)和对积量型物体的认识,如静止的物体(静物、风景),认识所有骨架物体的自身体量和空间。

B、结构的分析和解剖知识的运用。在对“物体结构”有了认识之后,我们将注重对事物观察的剖析穿透性和概括性,对物象整体关系中各部分的生长、方向、比例、运动以及空间等细致观察后进行描绘,在本单元训练中,我们并不局限于用何种素描样式及其结构分析的观念,使学生从描写过程中感受到内在结构的生命世界。

(3) 明暗表现能力的训练

明暗是构成完整视觉表现形式的重要元素。这一部分主要提高学生对三度空间的认识和运用,不依赖透视和光影的法则,而根据明暗值的变化,自然地做出空间深度判断。通过明暗对形体的体积和空间进行塑造。明暗是光影的视觉形式,是塑造形体的基本手段。单纯色块的视觉形式在于利用明暗值的变化来界定结构的基本形态,能够自由地运用明暗值的单纯色块的对比,达到各种空间性质的刻画和情感性质的表达。强化明暗因素对于构筑画面、表现空间秩序、寄寓审美情感的重要意义以及向学生提供某种能动地驾驭画面的可能性。

明暗表现的能力训练通过光影和黑白灰两个方面的练习,引导学生体验和掌握明暗值因不同位置和光线而变化的活动模式,并将这种活动模式转化为自己的感性认识,进而演变成对深度的感受力和表现力。

(4) 素描单元课程教学要求

A、三周静物素描

用几何形来分析各种物体的结构和形体基本规律,对各种物体的内在结构和形体进行全方位地认识,并结合基本透视规律。课堂作业要求呈现学生对物体进行分析的基本形态,表现以结构为主,能表达基本的空间关系。

写生静物,物体应具有典型的形体特征。教师需要通过图示对学生讲解和示范。课外布置作业要求对各种物体的形体进行观察,并能基本准确地分析结构。

期末教学检查需要本单元素描习作三张。

B、七周石膏像素描

认识人物肖像的骨骼、肌肉的生长规律,以课堂形式和讲解示范结合的方式给学生进行分析,要求学生能够默写头骨

和肌肉。

强调观察的方式,强调准确描绘形体的能力。要求学生能够基本概括形体,同时注意空间的表达。

课堂作业要求呈现认真观察后得出的准确形体,在整体观察下对细节的处理和最大块面的归纳和塑造,能表达基本空间关系,画面能体现学生对每个内容进行研究的步骤。

期末教学检查需要本单元素描习作六张。

C、五周肖像写生

以特征明显的男女中青年为模特。通过其头像写生,进一步了解骨骼与肌肉生长规律的关系。

强调学生看物像时有自己特有的感受,带着最基本的认识表现对象。课堂作业要求呈现真人头像的基本特点,准确表达对象的结构和形体特征,在能概括最大体块的基础上,对对象进行深入观察和深入研究,强化学生个人的理解和表达能力,对对象的神态、质感、气质等方面均要有较好的描绘能力。

期末教学检查需要单元素描习作六张。

(5) 课程教学以技法辅导和理论讲授相结合,以幻灯讲座和图片分析等现代化教学手段配合教学,并通过有序安排大量课外速写作业进行对造型训练的补充。

3. 学时分配表

课程单元名称	基本内容	单元学时	单元学时分配数		备注
			讲授	实验/练习	
静物素描	各种石膏 几何形体、玻璃器皿、陶罐以及不同质感、不同造型的静物道具	60	12	48	
石膏像素描(石膏胸像)	各种石膏头像,其中伏尔泰、阿格里巴、荷马、小卫、海盜、马赛是主要内容。最后两周是石膏胸像,其中莫里哀、布鲁斯特是主要内容	140	28	112	
真人肖像素描(真人半身像)	以男女青年为主的肖像素描	100	20	80	
合 计		300	60	240	

三、作业及课外辅导要求

1. 作业要求

第一学期 素描单元要求8张作业,其中静物素描3张(大4开),石膏像素描5张(大4开)。

第二学期 素描单元要求6张作业,其中石膏胸像素描1张(大2开),真人肖像素描3张(大2开),真人半身像素描2张(大2开)。

2. 课外辅导要求

每周交课外速写作业10张,第一学期完成速写作业80张,第二学期完成速写作业70张。任课教师对学生课外作业每周定期集中辅导一次,采取现代化教学等形式进行辅导,要求学习阅读指定的参考文献,广泛接触教师指定的画册与理论书籍。

四、参考文献

参考文献来自三个方面:

1. 欧洲部分:意大利文艺复兴时期、古典主义、浪漫主义、印象主义、现代主义以及当代艺术。
2. 中国部分:从徐悲鸿时期的素描到当今学院素描教育的优秀作品。
3. 学院部分:中国美院与中央美院历届的素描作品集与教学理论集。

五、考核方式

对学生课内、课外作业进行教研室集体评分。

目 录

M u l u

静物篇

..... P001~018

石膏篇

..... P019~042

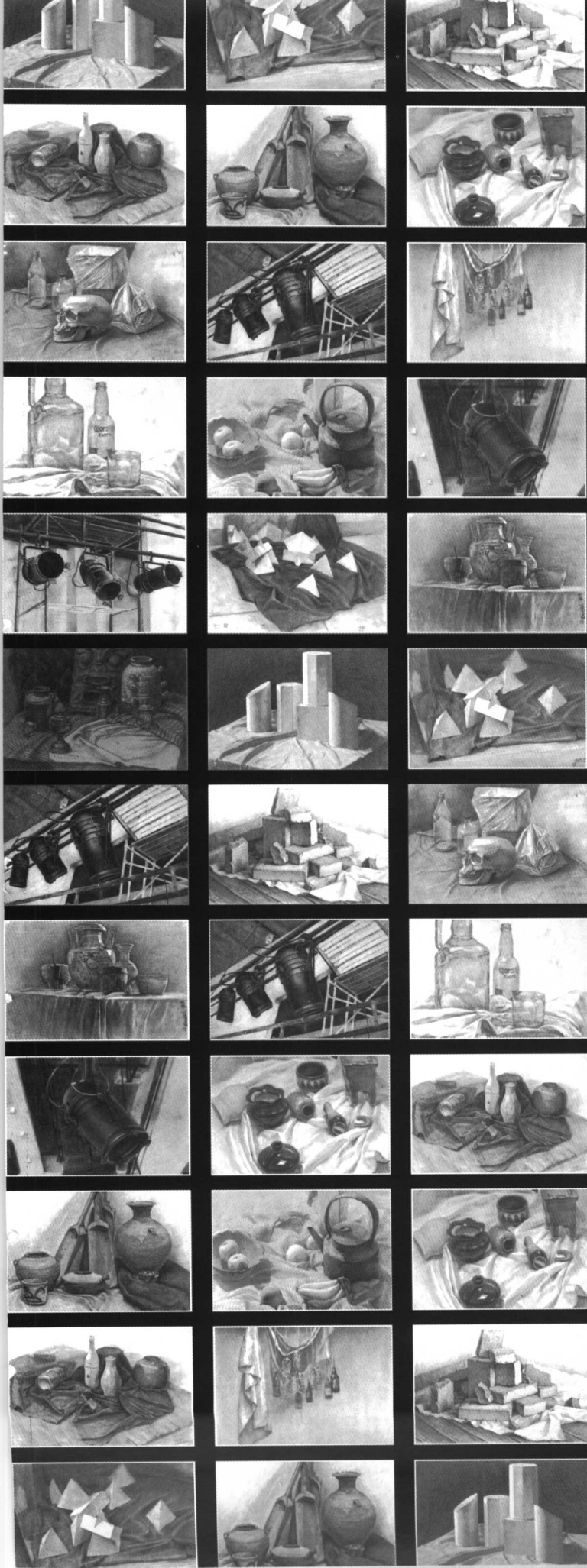
肖像篇

..... P043~080

风景篇

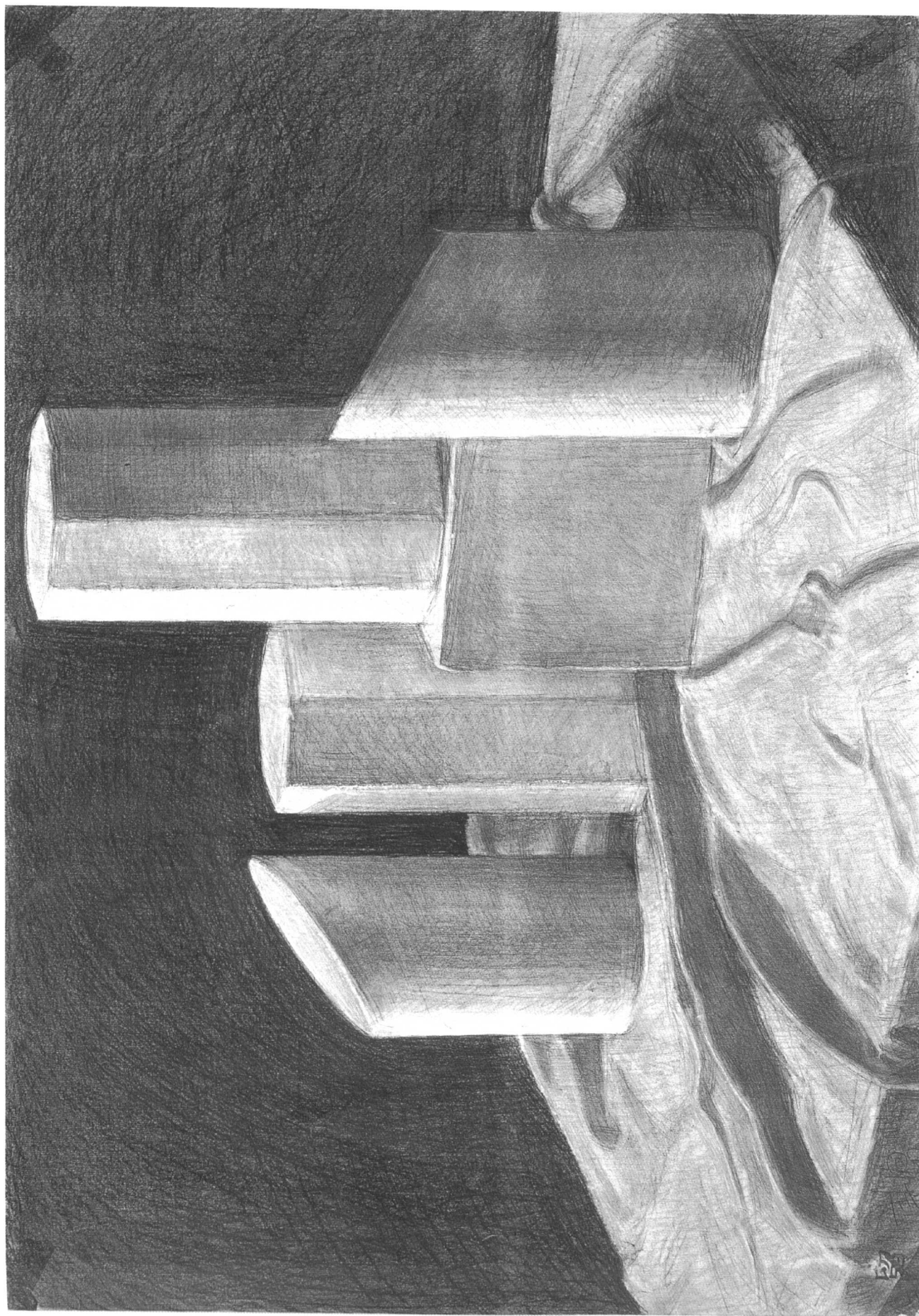
..... P081~102

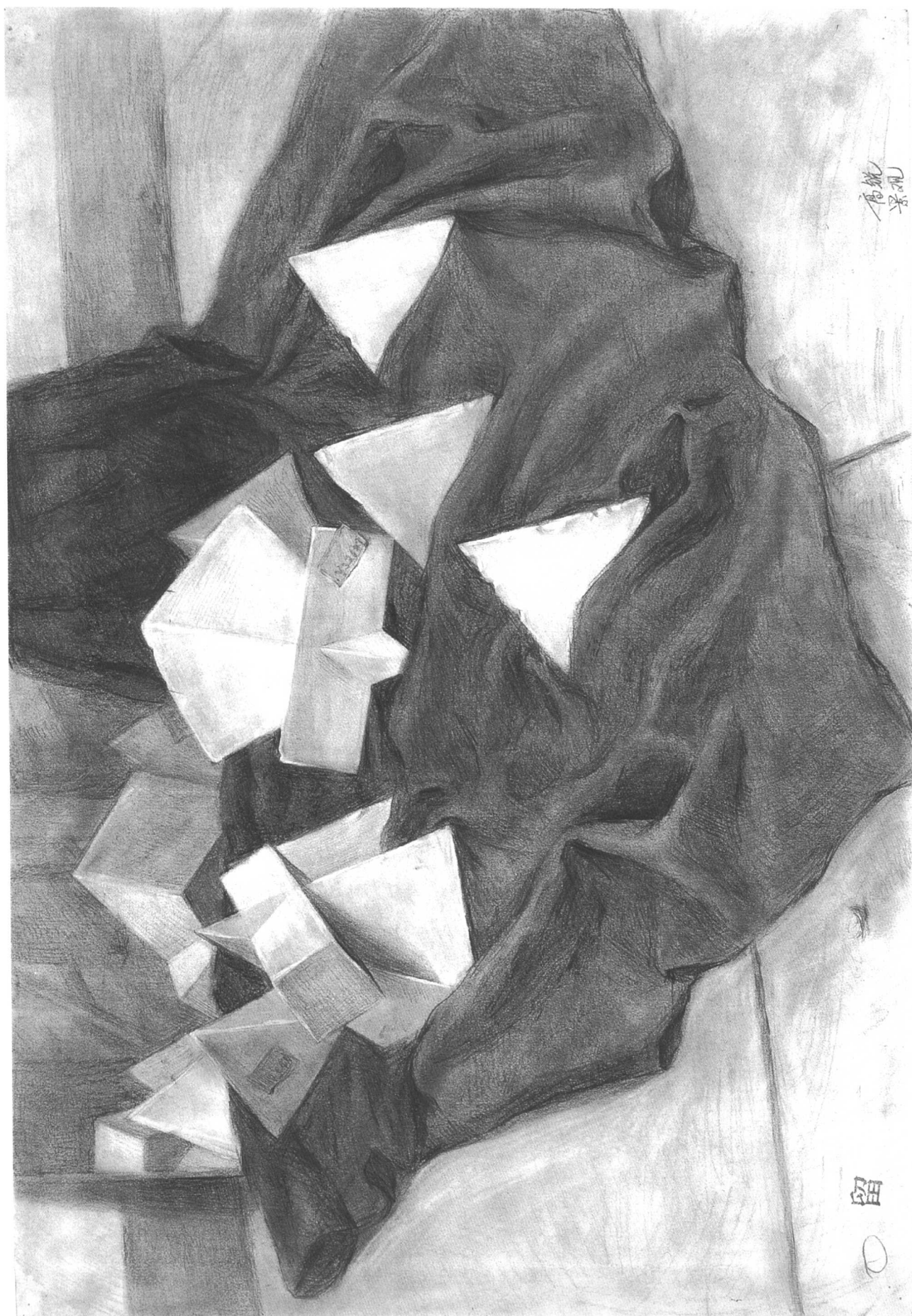
素描

静物篇

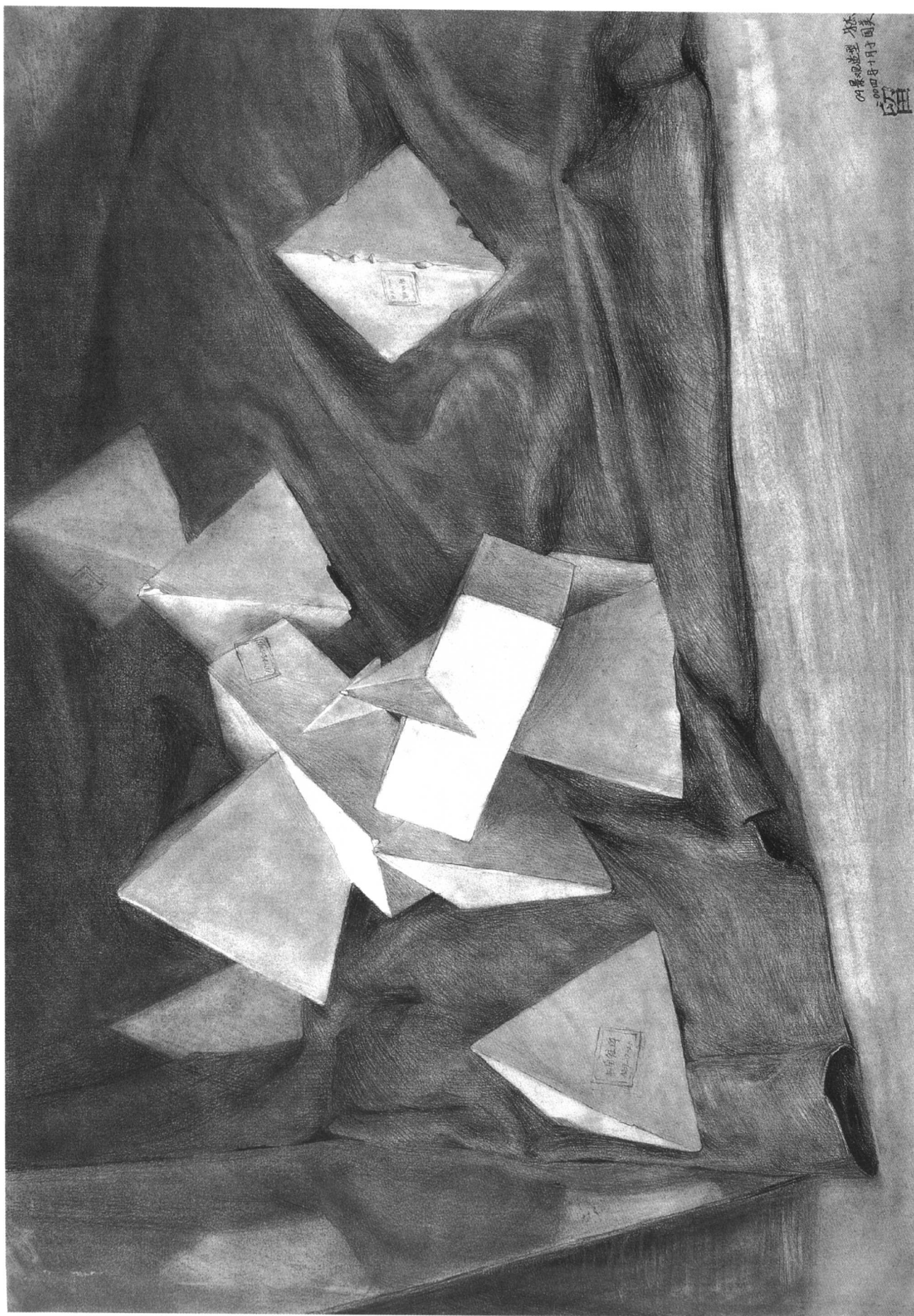
Jing wu pian

作者：李 昂 指导教师：熊文颖

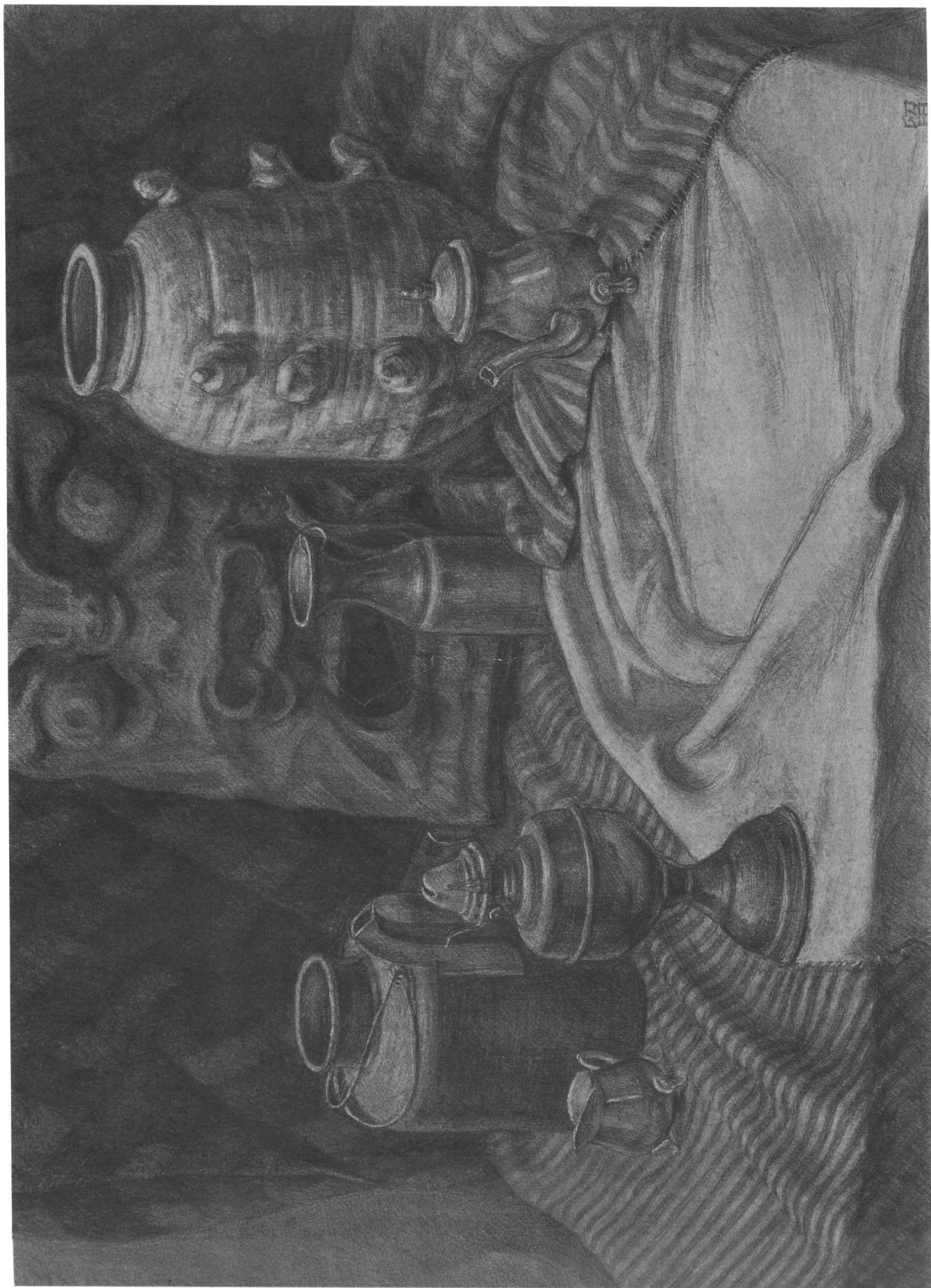
作者：高 锐 指导教师：吕启昭

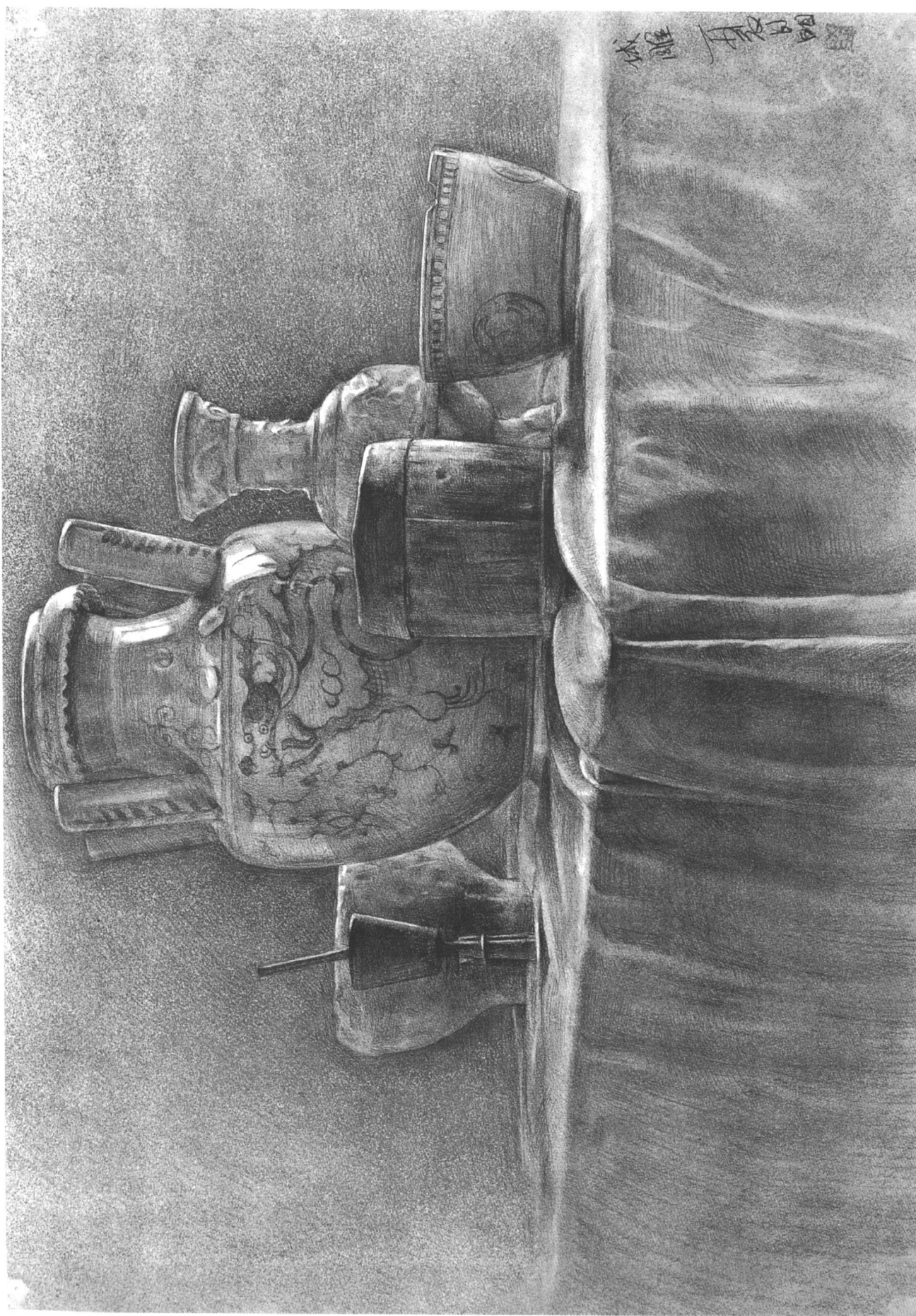
作者：朱 杰 指导教师：吕启昭

作者：柴晓旭 指导教师：吕启昭

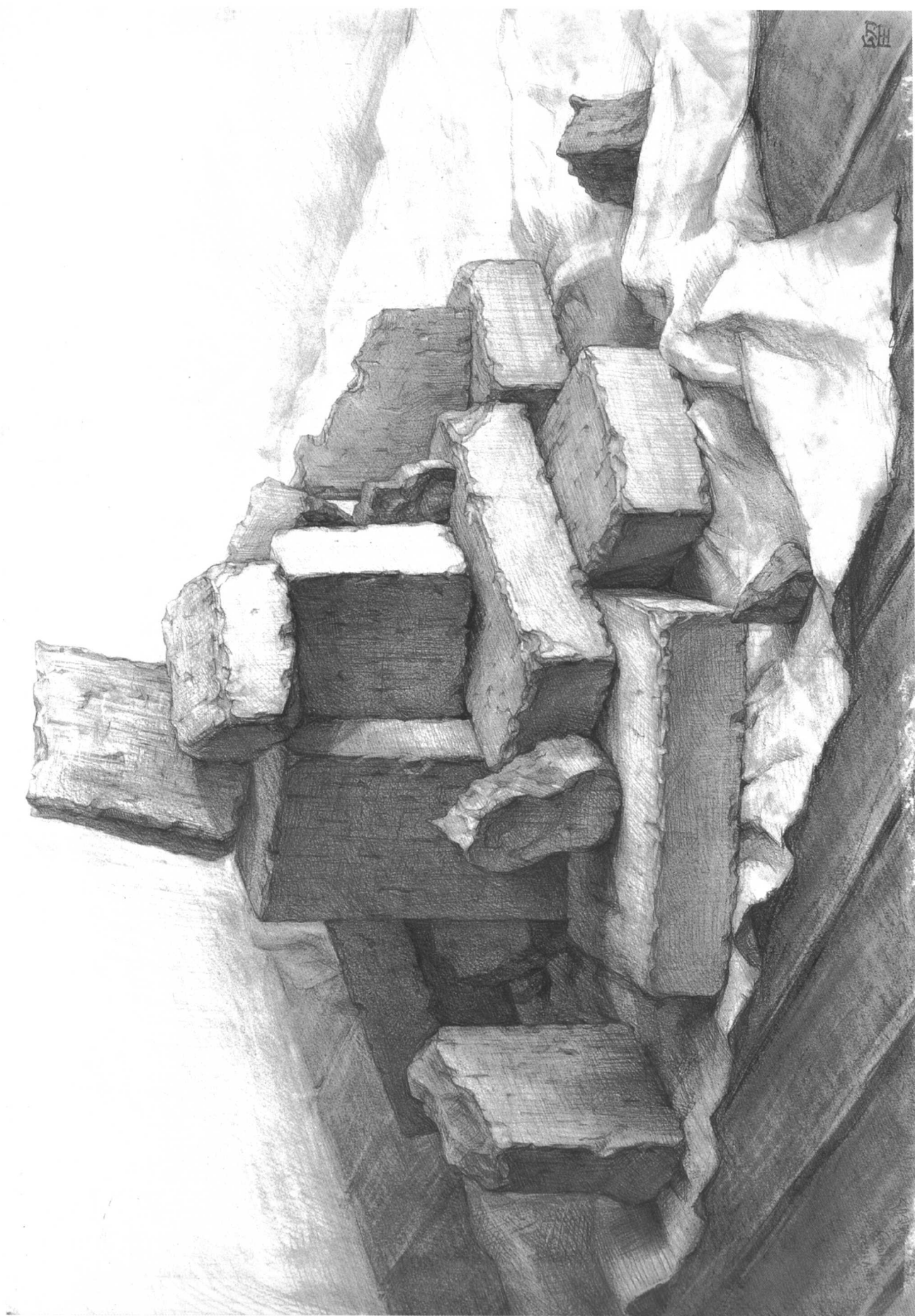
作者：严于凡 指导教师：付帆

作者：夏 晶 指导教师：熊文颖

作者：邱兑森 指导教师：吴方

作者：郑 巧 指导教师：薛 峰