

美术 高考

全国高等院校附中

强化训练

广州美术学院
附属中等美术学校

素描篇
sketch

主编 王连伟 副主编 李涛 江欣
编委 江欣 秦晋 杨峻 梁伟轩
张清宏 李斌

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

■ 广州美术学院附属中等美术学校

素描 高考

强化训练

主编 王健伟 副主编 李 强 江 欣
编委 江 欣 姜 雷 杨 斌
姜伟舒 张清宏 李 凯

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

广州美术学院附属中等美术学校素描高考强化训练/
王建伟主编. —南京: 江苏美术出版社, 2006.1

(全国高等院校附中美术高考强化训练)

ISBN 7-5344-1949-2

I. 广... II. 王... III. 素描—技法(美术)—高
等学校—入学考—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065247号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
张正民
朱 婧
邱妍宾
装帧设计 孙春毅
晋磊磊
封面设计 王 靖
审 读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 贾 炜

书 名 广州美术学院附属中等美术学校素描高考强化训练
主 编 王建伟
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 5
版 次 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-1949-2/J · 1818
定 价 16.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

作 者 简 介

王建伟 广州美院附中校长、副教授、硕士生导师

李 涛 广州美院附中副校长、副教授

江 欧 广州美院附中专业教师、讲师

秦 晋 广州美院附中专业教师、助教

杨 峻 广州美院附中专业教师、讲师

梁伟轩 广州美院附中专业教师、讲师

张清宏 广州美院附中副校长、副教授

李 颀 广州美院附中专业教师、讲师

目 录

广州美术学院附属中等美术学校美术教学概况	1	短期人物头像素描写生方法的训练	30
		一、课程任务	30
广州美术学院附属中等美术学校素描教学概况	3	二、形体观念	30
		三、短期头像写生的技巧要点	30
基础训练	5	四、作画步骤	31
		五、短期人物头像素描写生优秀作品讲评	34
素描基础教学的重要性	6		
一、素描教学的目的和要求	6	半身人像素描写生的方法训练	39
二、观察方法的培养与训练	6	一、半身人像素描的形体结构	39
三、素描写生训练程序的合理性	6	二、半身人像素描的写生步骤	41
		三、半身人像素描写生优秀作业讲评	44
强化训练	8		
		速写训练	49
石膏头像素描写生方法训练	9		
一、石膏头像素描写生的注意要点	9	一、速写的两种基本表现方法	49
二、石膏头像素描写生的步骤	11	二、速写训练的重点问题	49
三、石膏头像写生优秀范画讲评	14	三、速写优秀作业讲评	50
静物素描写生的方法训练	19	附中学生优秀作品欣赏	55
一、静物素描写生考试注意要点	19		
二、静物素描写生作画步骤	22	作者简介	
三、静物素描写生优秀作品讲评	25		

广州美术学院附属中等美术学校美术教学概况

王健伟

一、学校概况

广州美术学院附属中等美术学校创建于1954年,是我国建国后中等美术教育的首批具体实践者之一,是我国南方颇具影响力的中等美术学校。五十多年来的辛勤耕耘,五十多年来的探索进取,为社会培养了一大批德才兼备的美术工作者和美术设计师,为全国各高等美术院校输出了数以千计的人才,受到了社会的普遍赞誉和同行的认可。

广美附中地处改革开放的前沿广州市,这里的经济建设如火如荼,多元的文化在这里交汇,文化建设蒸蒸日上。得天独厚的地缘优势,使广美附中的师生能够充分领略多种美术风格的风采,吸取各种有益的养分,接受美的熏陶,促进了广美附中人学术水平的提高,也为广美附中人提供了一个施展才艺的舞台。

近年来,广美附中的教学条件、教学环境、教学设备不断完善,有独立的教学楼、学生宿舍、专业绘画教室、设计教室、多功能电教室、多媒体教学设施以及美术教学展览厅,同时与广州美术学院共享教学资源。优美的教学环境、完善的教学设施和师生的团结进取为广美附中营造了良好的教学氛围。

2005年我校为适应高等美术院校招生改革的需要,将

学制由4年改为3年,为此,我校对专业课和文化课进行了必要的整合。在坚持严谨扎实的基础教学传统、保证学生现时所学知识与今后进一步深造的有机衔接的前提下,调整了部分课程的设置,避免了专业课程设置上不必要的重复,以提高学生在高校选拔人才过程中的竞争力。

二、学制和教学目标

学制:三年(从2005年开始)。

教学目标:培养品学兼优的艺术院校后备生及适应社会需要的实用型美术人才。

三、开设科目

专业课:素描、色彩、速写、中国画、设计创意、构图、美术欣赏、社会实践、计算机、应试强化训练。

文化课:语文、数学、外语、政治、历史、地理和体育等。

四、教学内容

理论方面:造型艺术基本法则和设计艺术理论,中外名家、大师作品的分析以及中外美术简史。

实践方面:石膏几何体写生、静物写生、石膏像写生、人物头像写生、半身像写生、人物场景速写;色彩静物、风景、人物写生;社会实践(风景、人物速写)、构图训练、设计创意、中国画、美术字、电脑软件课程等。

五、教学要求

教师严格按照教学大纲制订学科计划,专业课、文化课必须规范地根据学科教学大纲的教学目的、教学内容、教学进度来实施教学。在专业课教学过程中始终本着三个坚持的原则,即坚持学生自身能力的培养,坚持美术专业的扎实基础教学,坚持美术理论与绘画技能相结合的训练,使学生的专业水平逐步提高,既能适应高考,又具备较强的综合素质。通过文化课知识的系统学习,培养出社会需要的、综合性强的、高素质的美术专业人才。

六、师资状况

学校现有专业教师、文化课教师共44人,专任教师全部为大学本科毕业,具有研究生学历14人,其中教授1人,副教授和高级讲师共9人,讲师20人;同时有广州美术学院教学经验丰富的专业教师参与教学,教师队伍实力雄厚。

七、办学规模

现有在校学生近700人,毕业生本科升学率为90%左右。

八、办学理念

中等美术学校也有其个性的一面,它肩负着为社会、为高等美术学院输送人才的重任,它的学生必须具备一定的

专业技能和职业素养。这种专业技能,专业素养不是零散的,也不是应急的,而是较为系统的。中等美术学校是高素质美术专门人才的摇篮,老师是把他们领入神圣艺术殿堂的引路人,只有打下坚实的造型的基础,才能在今后的事业发展中拓展出更大的空间。为此,广美附中在专业教学中坚持“三能力、两基础、一转化”的教学理念,即培养学生的造型能力、审美能力和鉴赏能力,坚持加强基础知识和基本技能的训练,把学生的专业技能、专业知识、审美能力转化为学生的素养,全面提高学生的综合素质,以顺应现代素质教育的需要。

中等美术学校实施素质教育,这是与普通高中的共性。文化知识是中等美术学校学生知识结构中的一个不可或缺的重要组成部分。提高学生学习文化课的兴趣、加大文化课的分量、提高文化课的教学效果,不仅是应考的一种策略,而且是提升学生日后事业进一步发展底蕴的需要。为此,我们自2004年以来,将文化课与专业课比重调整为55:45,同时引进具有丰富教学经验的文化课教学师资,提高文化课的教学效果,完善文化课教学管理的各项措施,从制度上保证文化课教学效果能落到实处。

广州美术学院附属中等美术学校素描教学概况

李 涛

当今中国美术院校的基础教学基本都是延续具象写实的方法,各附中的素描教学也都遵循此法,以此为基点向艺术的各个领域发展,有着优良的教学传统和成熟的教学体系,培养了一代又一代的艺术人才。

艺术家的成长有赖于精神和技术的完美结合,21世纪的今天,在我们教导基础技术的时候,不要忘记传授给学生艺术的各种可能性这一重要信息,这有利于学生明确现阶段基础训练的重要性,专心于ABC的研究,同时培养脚踏实地的治学精神。因此,具象写实造型中的诸因素,例如比例、透视、空间、结构、明暗、节奏等都是附中阶段要求掌握的。广美附中从四年制过渡到三年制仍是采用这一体系进行教学操作的。

其中分为基础、提高和强化三部分。

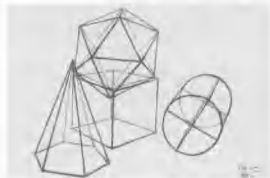
一年级阶段,无论学生入学时的水平如何,我们都要求学生明确这一阶段的重要任务是对素描基础知识进行规范地整理和研究。他们必须掌握造型的基本法则,打好牢固的基础,同时也要求教师们做出较严格的要求,对透视、比例、明暗和空间等法则进行有效的深入理解和训练。培养正确的观察方法,从感性和理性等多角度把好基础关,对不同水平学生的班次,则提倡灵活应用不同的教学手段。对几何体的研究仍然是此阶段最有效的手段之一。在此阶段反对一切急功近利的不踏实作风,基础教学表面虽然枯燥,但其实蕴含了无穷的乐趣和哲学含义,师生们共同潜心地钻研必然会得到新的收获。长、短期作业的结合也有利于深入研究以获得全面体会,也有利于灵活运用法则于各种对象的表现上,更有利于提高实践能力和抓住主要矛盾进行解决的能力。这一阶段是确立正确的观察方法、思维方法和造型观念的重要一环,它将是今后继续深入学习的基础和支柱。

三年制中,速写被作为独立开设的课程,对人物动态形成基础认识和研究。结合课外速写,提倡生动多样的速写训练,从中了解和习得组成画面的形式因素,如构图、线条、表现等,初步体会所谓“完整性”的含义。

一年级下学期至二年级是学习素描的提高阶段,运用上学期所掌握的基本法则,对各种造型、质感、空间,特别是对人物头部进行全面地学习和深入研究。这阶段要处理的问题和遇到的困难较多,更需要师生们共同投入和协作的精神,将问题有机地逐个解决。复杂的造型因素反

作者:卓莹(破笔)

作者:邓绮云(铅笔)

作者:宁杨升(铅笔)

映在人物头部造型中,需要科学地分析和有机地联系来帮助理解,如:头、颈、胸产生的运动节奏是产生整体生动造型的基础,而头骨“三大块”又是头部造型的关键所在,掌握和研究它的规律是表现头部造型空间的重要课题,对解剖知识学习的切入是有效的手段之一。头部的研究与学习有利于素描技能、认识向其他方面的发展,因此,作为提高阶段的重点,要求师生们切实严格地把好这一关。

速写在这一阶段将涉及风景、人物组合、场景描写等各方面内容,挖掘其中的生动趣味要点进行表现是培养学生艺术感知力的重要方法。艺术的力量往往源于细微的动入之处,用心体会各种动机,把握生动性,将使你的基础训练提升至一个全新的阶段。虽然三年的学习时间不多,但我们仍提倡深入生活,并保持优良传统和行之有效的社会实践课程,不应因功利而丢弃。

三年级阶段必须进入高考强化训练。我们提倡学生们必须培养出最扎实的基础能力,而不是猜考题碰运气。我们也欣赏某些学院坚持以严格的基础测验为入学水平的衡量标准,而不是同考生捉迷藏玩考试游戏。当然,学生的应变能力也是重要的训练环节。人物写生仍是这阶段主要的强化训练对象,半身带手素描写生最能代表学生的个人水平。鉴于各院校仍有各种不同的考题,静物写生、石膏像写生、默写都是强化训练的课题。在此要求学生总结出所学的基础知识,准确、生动、有效地把握好不同对象的形体结构和画面完整性,提高个人修养和判断能力,将个人素质立于至高点上,当然这一切源于你的潜心钻研和勤奋努力。

附中的素描课学习除了围绕造型诸因素的训练外,更主要的是使学生掌握一种行之有效的学习方法和自我提升的持续动力。这是一种思维的方法,一种判断的能力,更是一种追求的本领。因此,教学规范中我们强调的是阶段的目的性,是怎样画而不是画什么,因此,规范而生动的教学手段是值得倡导的。在结束附中学习阶段的时候,希望学生们获得的不只是画过的多少幅作业、画过了什么样的对象,而是获得了一种继续前行的修养,它是谦虚和自信,是踏实和活力,是经典和创新,是技术和精神融合的力量。

2005年10月

作者: 罗振华 (铅笔)

作者: 关晓云 (炭笔)

广州美术学院附属中等美术学校

基础 训练

素描基础教学的重要性

江 欧

一、素描教学的目的和要求

在视觉艺术的各个领域,素描是最本质、最朴素的表现手法。对素描基础的理解常常局限在表现技术范畴里,而忽略了素描的本质作用。追溯绘画的起源我们可以了解到,素描是一种古老的造型艺术,远古人类的绘画造型以模仿物象来记事和传情,他们按照物体外形轮廓寻找一种感觉,记载与追求的形象具有象征与巫术的作用,这便是最原始的素描艺术(例如法国拉斯科洞穴壁画与西班牙阿尔塔米拉洞穴里的壁画)。由此可见,艺术萌芽时,人类造型的目的不只是为了表现形体,更重要的是人类造型观念的传达。随着绘画种类的不断丰富,表现形式趋向多样化。前辈大师们的素描成就和具有现代意义的素描认识,都视素描为表述思想、情感和造型的最直接、最根本的视觉形式。素描已成为视觉艺术各专业共同需要的造型基础。在本质上,素描并非是实现视觉上再现物象的一种途径,而是通过视觉相互转化对物质与精神相融合提供了教学和学的一般规律,并且最直接地反映了艺术品的最终实现和保留艺术家的精神轨迹及至社会文化的印记。

二、观察方法的培养与训练

附中素描教学是造型基础的起步教学,要求学生认

真解决素描的基本概念与基础知识,解决基本规律的认识和运用,学会基本的方法与技巧。我们所说的基础素描训练,就是运用这些基础知识和技法对自然事物的一种观察研究过程。分析认识过程、归纳构成过程和表现运用过程,从而让学生从中领悟素描的丰富内涵和深远意义。

艺术家眼中所见到的自然不同于普通人,区别在于前者在观察自然时不仅懂得将三维语言有效地转化为二维语言,而且还懂得将主观的感情和感受有序地融入自然信息中。要想将一个三维物体准确地转化到二维平面上,比较有效的应用方法基本有几种:目测相对的比例关系、角度关系和轴线的关系,以及借助垂直线和水平线的检测方法。所谓正确的观察方法就是整体观察对象各个方面的联系,从比例、体积、结构、明暗层次、主次虚实关系等进行分析、比较和研究;观察、分析和理解是表现的前提,没有有意识的看也就没有正确的表现,因此学会对对象进行观察、分析和理解,是掌握造型能力和形成造型观念的前提。

三、素描写生训练程序的合理性

素描基础教学课程的设置、作业的安排遵循由简至繁、由易入难,循序渐进的原则。

作者:吴磊(铅笔)

作者:平良(铅笔)

附中素描教学的基本程序大致为石膏几何形体和静物写生、风景写生、石膏头像和真人头像写生、石膏胸像和真人胸像带手写生,以及速写等几个方面,各类石膏的使用仍是研究形体结构和认识基本规律的最佳载体。另外,静物、风景的教学和课外作业、下乡体验生活也可以加强学生对事物认识的主动性和对构成的认识。人物头像造型训练是从静止造型转向生命描述的认识与表现,也是附中阶段教学的主体内容,由此延伸至带手肖像与人体的写生。

教学中只有通过不同的方式和途径,多角度地对视觉问题进行认识和探讨,才能真正拓宽对艺术基础教育的认识,才能满足艺术不断发展的需求,适应时代的要求。各种形式的教学能够互相取长补短,全面培养学生智能。体能、技能等综合能力。将速写、默写穿插在每一门主体素描教学中,能够帮助学生在素描基础的学习中循序渐进

地解决各种复杂问题。

每一个单元结束后的讲评和小结是针对每位学生的作业和优缺点进行评价、提出相关建议及解决办法的活动,它有利于学生及时、正确地认识自己的掌握情况和出现的问题,也有利于教师对学生整体学习进程的把握和教学方法、策略的及时调整,为教和学提供交流的平台,使教和学能在具体实践中有针对性地逐步进行。附中素描教学的任务明确规定出将造型的基本规律和方法传授给学生,通过扎实而严格的造型训练,使学生进入艺术的殿堂。素描是造型艺术领域中基础的学科,我们的美术基础教学工作是以前人跨越过的历史高度为起点,不断总结教学经验,在稳定与科学中寻求创新,从观念与深度中努力拓展,以适应时代与艺术发展的要求。搭建宽厚的基础是为此平台上构建更高的塔尖。

作者:甘迪(铅笔)

作者:梁淑敏(破笔)

广州美术学院附属中等美术学校

强化 训练

石膏头像素描写生方法训练

姜 晋

石膏头像素描写生是常见的基本功训练方法之一,也是许多高等美术院校入学考试的常考内容之一。石膏头像素描写生是从静物到人物的过渡性训练。色质单纯的石膏头像在固定的光源下,其静止的形态为我们提供了从容的分析和研究的条件和在画面上反复推敲和修正的机会。目前石膏头像写生模型大多利用古希腊、古罗马以及文艺复兴大师的经典雕塑作品(也有部分国内优秀雕塑作品)。传统的西方学院派石膏头像素描训练的着眼点主要是对古典审美标准和手法的完善。中国学院派石膏头像素描写生教学体系主要源于前苏联和东欧的学院教学。在造型方式上按块面空间透视,强调基础造型的几何意识来开展立体

造型的教学。不过,近年来部分美院师生的石膏头像素描开始向古典素描回归,表现在加重轮廓意识和造型表现意识,以及吸取了现代绘画重肌理质感的表现因素,石膏头像素描写生训练逐渐变成全面的基础能力的综合训练。

一、石膏头像素描写生的注意要点

1. 透视、比例和构图

由于石膏像素描所选取的教材大多是雕塑大师的经典之作,如小布鲁特、大卫、恺里等等,因此强调对对象的传统写实素描的综合体验。要获得尽可能的“真实”,就要求遵循物体在空间形态中的透视变化规律以及基本合乎对象特征和动态的比例关系。构图也十分重要,空间的疏

附中供稿(铅笔)

作者:陈强(铅笔)

与密,宽与窄,都应视画面的需要而定。构图应平衡而富有变化,丰富而不失整体,主体突出而不显呆板,饱满而富有节奏。

2. 准确的形体特征

在开始打轮廓的阶段,应严格把握“准确”的原则。用提炼过的简洁的块面结构轮廓线来对对象形体结构进行强化理解,这种整体关系的准确把握,对下一步的深入刻画细节起到关键的作用。

3. 明暗注重透美感、整体感

由于石膏像质感较单纯,要注意把对象的明暗关系(一般归纳为五大调子,即受光部的亮部、灰部、明暗交界线、暗部的反光和对象的投影)处理得较为通透、统一。

重点刻画明暗交界线附近物体结构的变化,然后根据对象的体积和结构,进一步画出中间色层次。

4. 熟悉人体(头尤其是头部、胸部)结构

了解人体基本结构的动态规律是十分必要的,为准确理解和表现头像形体以及结构的动态关系打好基础。

5. 刻画阶段应把握取舍的原则

古典刻画方式强调形体边缘线和低点线的刻画,弱化空气透视和固有色的变化和影响;光影素描强调对形体明暗色调的细腻表现,弱化形体的理性结构线;块面结构素描强调结构要点和明暗交界线的表现,弱化细腻刻画。这些方式所具备的不同特点和长处可以运用在石膏像素描完成效果的不同阶段。

作者:李超雄(铅笔)

二、石膏头像素描写生的步骤

步骤一：

用直线概括地确定构图位置、基本形及动态。

伸直手臂进行垂直线和水平线的比较,注意高低点的位置,线与线的倾斜位置,轮廓线交汇点的准确位置。

培养正确的观察方法,即比较和联系,多用几何形体来帮助理解和分析(立方体、球体、柱体和锥体)。

步骤二：

进一步用较短的直线来确定具体的细节以及明暗交界线的位置。

用不同的几何形状来体会各部分的形体特点(头部解剖结构是以具体对象的形体特点来理解的)。

步骤三:

在交界线的位置根据形体起伏逐渐拉开黑、白、灰的距离,刻画细节应注意边线的虚实节奏变化。应试时,应以明暗交界线和结构要点及五官的刻画为重点。形象的其他部位要概括,切忌平均刻画和面面俱到。