

素描教学

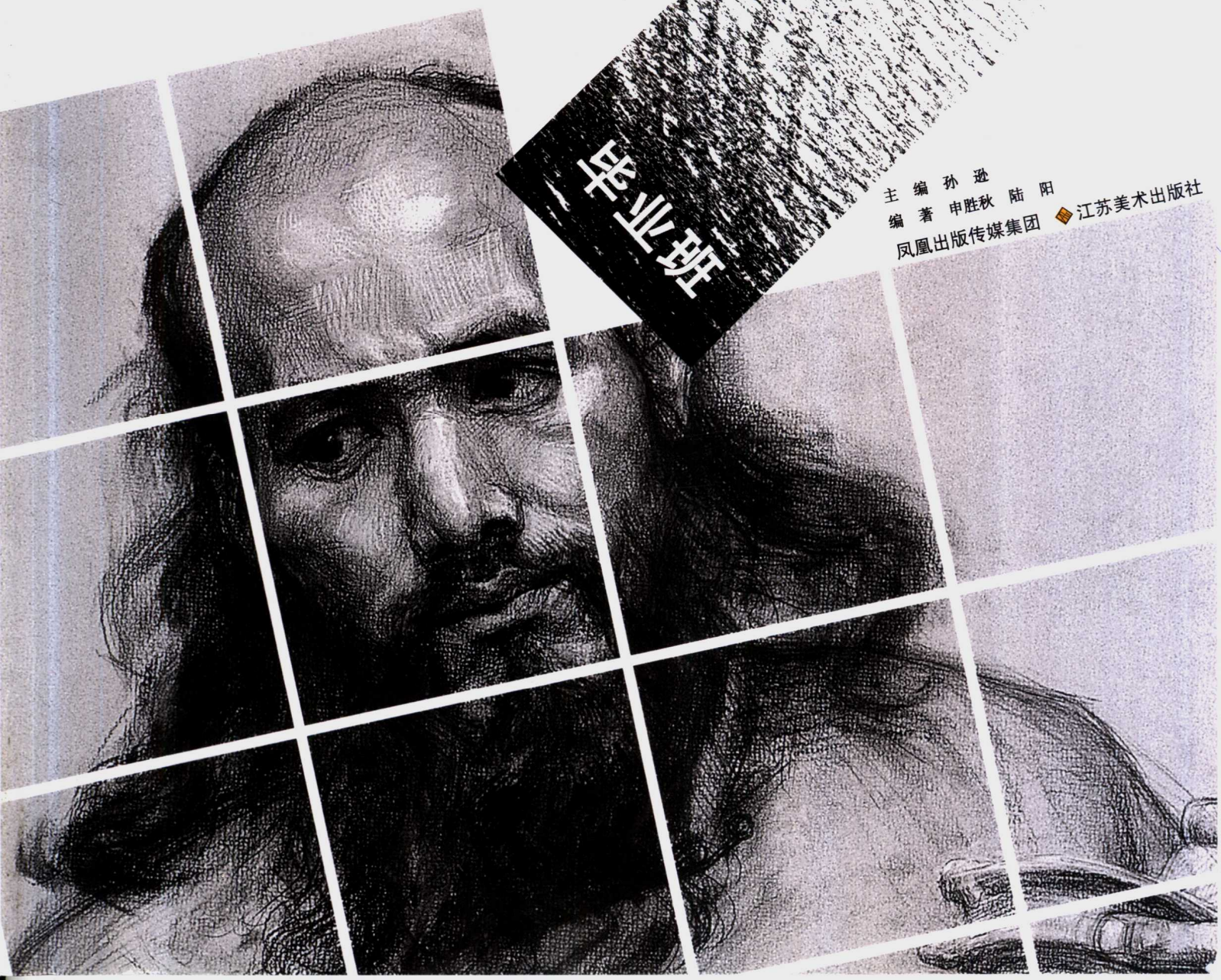
全国高等院校附中

教学记录

中央美术学院
附属中等美术学校

毕业班

主编 孙逊
编著 申胜秋 陆阳
凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

素描教学记录

中央美术学院附属中等美术学校

主编 孙 逊

编著 申胜秋 陆 阳

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院附属中等美术学校素描教学记录 /
孙逊主编. —南京: 江苏美术出版社, 2006.1
ISBN 7-5344-1951-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065271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
胥磊磊
封面设计 王 靖
摄 影 余超平
审 读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 中央美术学院附属中等美术学校素描教学记录
主 编 孙 逊
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 7-5344-1951-4/J · 1820
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

孙 逊 中央美术学院附属中等美术学校常务副校长、在读博士

申胜秋 中央美术学院附属中等美术学校专业教员

陆 阳 中央美术学院附属中等美术学校专业教员

目 录

- 1 前言
- 2 谈素描短期作业教学
- 3 附中四年级素描教学体会
- 5 附中生素素描课体会随笔
- 10 优秀习作点评
- 76 作者简介

前 言

这本书名为“素描教学记录”的书，严格地讲应该叫“中央美术学院附属中等美术学校四年级毕业班素描教学记录”，因为它是以今年四年级学生的素描作业为主并辅以少量前两届学生的同阶段作品结集出版的。

附中毕业班的教学，不言而喻有着高考考前教学的意义和作用。面对现在美术高考的激烈竞争和考前教育迅猛发展的压力，我们虽有一定的传统优势，也不敢掉以轻心。我们一直委派最为得力、有丰富教学经验的老教师来担当此教学重任，前两年是由申胜秋老师来主力担当，今年因选造型训练课的学生增多，所以请了陆阳、马刚老师。这三位老资格教师一起教授附中四年级这个重要阶段的重要课程。他们三位各负责一班，既相互沟通、协调，也保持相对的独立，教得非常认真投入，我们经常能看见教室里画板沿墙面一字排开，在同学们的围拥下，老师逐个讲评的场景。同学们在临考的压力下，学习态度和精神状态格外认真、积极，常常在中午和周末加课，教与学共同努力的结果应该说取得了很好的成绩。

学校、教研室非常肯定毕业班的这段教学成果，因此也有意以此为选题来结集出书。在此我要代表学校感谢三位老师辛勤的劳动与付出，鼓励同学们的热情与努力。另外，作为现阶段附中教学的一个方面，也希望得到同行们的批评与指正，还有，要特别感谢江苏美术出版社的张正民编辑，是他耐心、细致的工作才促成此书的出版。

孙 逊

2005年11月

谈素描短期作业教学

申胜秋

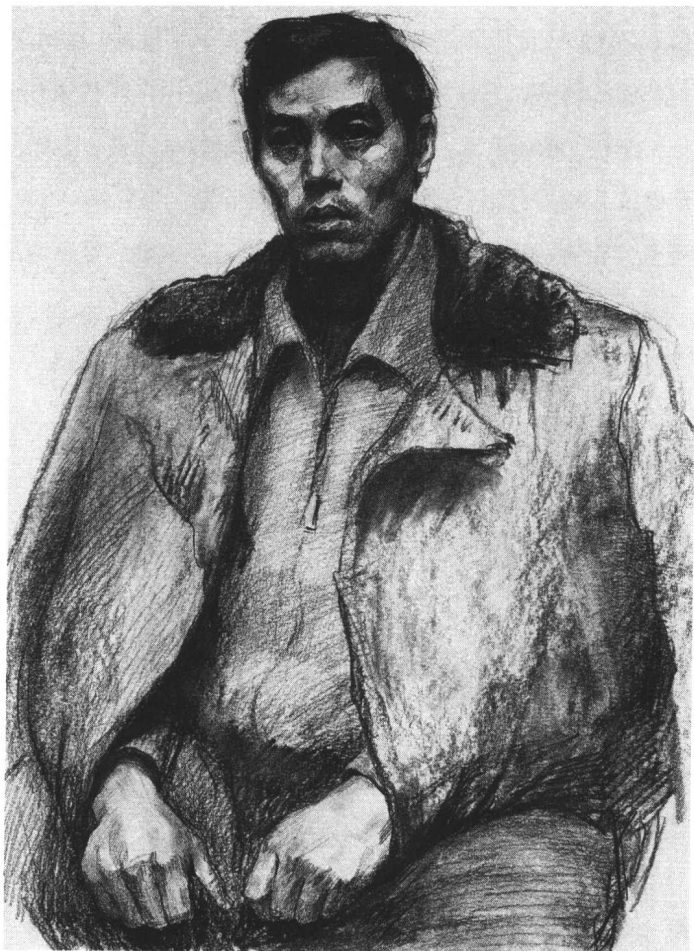
美院附中四年级素描作业是对附中四年来素描教学的总结和检验。主要检验学生的形象感受能力,对形体结构的理解和认识能力,以及在短时间内把握形象、塑造形象的概括能力和表现能力。

附中前三年素描训练以长期作业为主,大部分学生由此形成了一定的形体理解和塑造能力,但有部分学生的作业是“拼凑”和“修改”出来的。这些作业大的造型框架还有问题,对形象的感受能力和敏感度还不够敏锐,缺乏对画面的宏观把握能力,对素描的概念还有待理解。所以到了四年级时,在一开始的短期作业中,这些问题会尖锐地暴露出来。问题的主要原因之一是**不能够整体地观察写生对象,缺乏对画面的整体调控能力**,于是不知道该画什么和不该画什么。这时的教学侧重培养学生对写生对象动态、比例、外形、特征的把握能力。每张作业完成时间更短些,半天内画2~4张。时间短的好处是促使学生学会概括地看、概括地画。在这个阶段的训练过程中,绝大多数学生能在较短的时间内抓住人物的主要形体特征,但由于对透视的忽略,画面缺乏严谨性。教师在教学中逐一校正,要求学生在塑造上力求严谨。这个阶段过去,学生的造型能力有明显提高。接下来的教学长短作业结合,长期作业安排8~16课时,给学生反复修改和调整的时间,留给学生自我摸索的空间,提倡不断自我总结和调整。对造型要求严格了,部分学生在完成作业时有些拘谨也是正常现象,对此配合速写,包括对材料和媒介的利用和尝试,可以激活学生的感受。教学要求的严谨和教学形式的生动不断穿插,为的是让学生强调绘画性、艺术性和趣味性,注意画面节奏感和表现力。

总之,素描短期作业虽然考虑到高考应试的一面,但更重要的还是把培养学生应试能力与提高学生综合素质结合起来。这要求教学中注重培养学生的观察力,强调造型的鲜明性、直接性、生动性、准确性。培养学生造型的整体感、造型的力度和表现力。为今后的学习和发展打下良好的基础,提供广阔的发展空间。

聆听申老师的指导

作者:刘昊 指导教师:申胜秋 林笑初(碳笔)

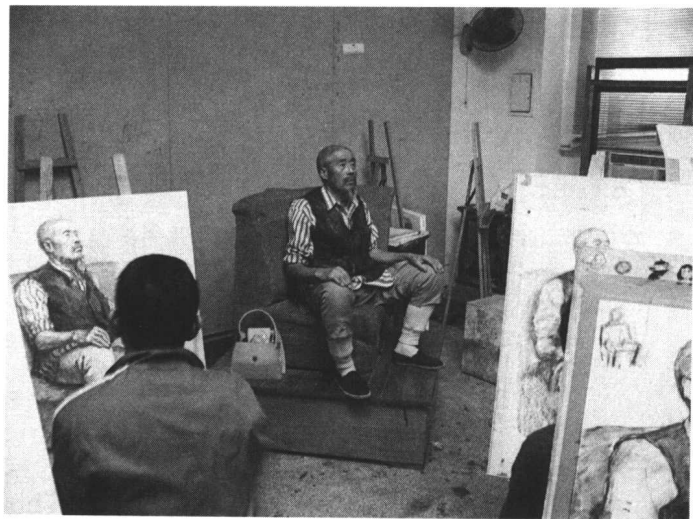
附中四年级素描教学体会

陆 阳

中央美院附中四年级(毕业班)素描课的教学一是要体现附中素描教学的优良传统,二是要针对高考的应试环节。我们要求学生具备准确有力的深入刻画能力,生动自然的表现能力。我们关注的是整体的观察方法是否被学生真正掌握,整体的、有联系的作画意识是否被加强。另外,造型的审美品质在附中高年级学生中的确立也显得尤为重要。

以上几个大的方面要求教师在造型基础教学规律的平台之上制订有针对性的教学大纲,使学生在保持本校素描造型良好的传统基础上具备更优秀的、全面的绘画造型素质,以及较强的美术高考应试能力。

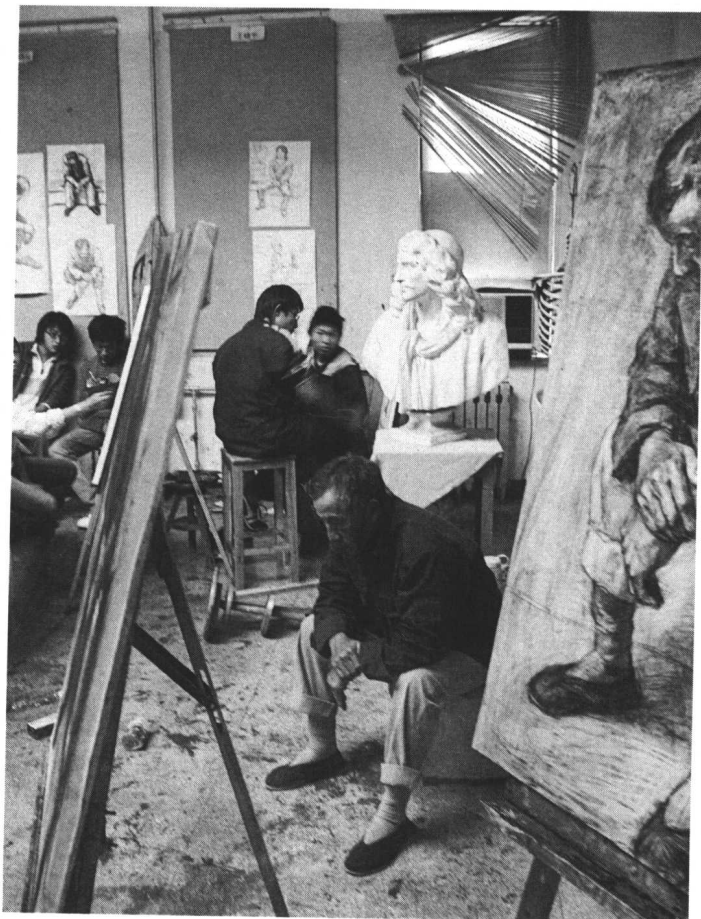
东西方绘画造型传统体系有着明显的差异,这里不作深入探讨。中国当今美术高考指挥棒的指向还是偏向于西方传统造型体系,那么我们如何在教学中深入研究西方传统造型中的诸因素?比如造型的比例、体积、结构、点、线、面等“硬”因素;物象的空间、质地、明暗、光影等“软”因素怎样在画面中表现并运用到素描教学的课程设置中去,是值得我们思考的。另外,如何通过单元训练去加强学生的整体观察能力;通过怎样的严格训练养成学生比较的、联系的、归纳的作画习惯;通过什么样的要求培养学生主动感受对

画室一角

画室一角

画室一角

象、表现对象、同时又自然地保护其个人特色的优良素质。这些都是摆在附中教师面前的重要课题。

在多年的基础教学中我一直要求学生进行长期与短期作业相结合的训练。长期作业侧重客观因素表现，强调准确性、研究性、客观性；短期作业偏重于主观性、生动性、表现性。而应试的中短期作业将前两者综合起来加以强化训练。

另外要把握好教师与同学的沟通尺度，爱护他们的优点，在讲评中积极地鼓励他们，并及时指出他们各自的造型缺陷与现阶段亟待解决的问题。教学要求明确，重讲评和总

结，让学生感到教师总是在关注着他们的优缺点，了解他们的个人品性，保护他们各自的特色，但决不回避他们各自的造型缺点。

在近两届毕业班的素描教学实践中我们任课教师达成共识：不断在教和学的过程中总结经验，老、中、青教员反复观摩学生作业，共同交流、调讨论，并能及时与学生共同商讨，帮助学生提高绘画能力。

这次将附中四年级素描教学成果汇集成册与大家见面，我想在此能够展示出附中学生较强的造型能力、审美能力，以及教师们教学上的探索精神。希望各方提出宝贵意见。

作者：张彦 指导教师：陆阳（碳笔）

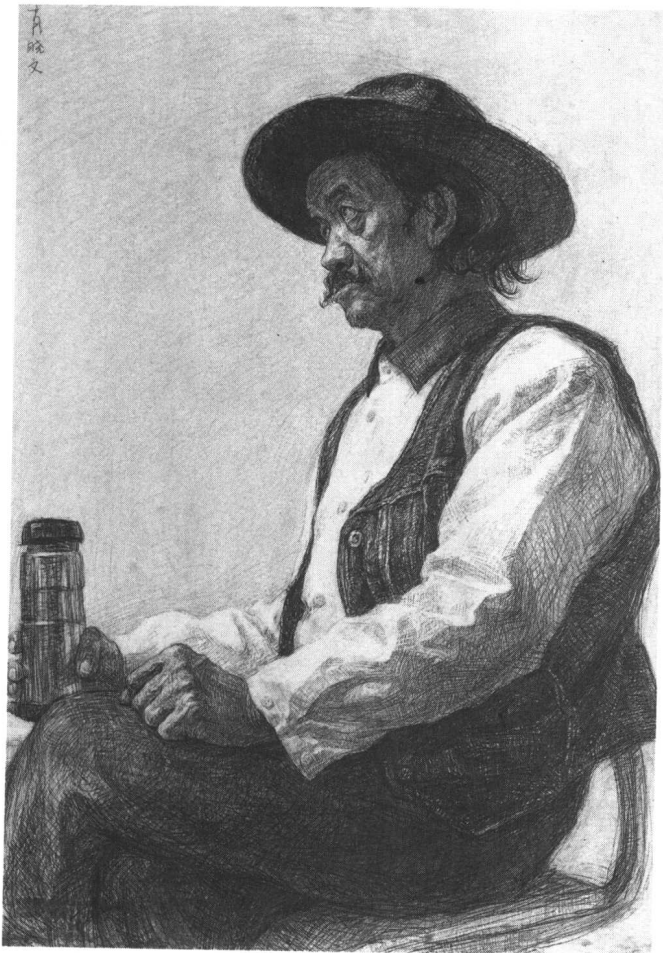
附中生素描课体会随笔

肖晓文：这次素描课最大的感受是，心态往往能决定作画时的发挥水平。作为附中四年级的学生，能力都已经达到了一定程度，这时作画心态就显得尤为重要。作画时的享受的心态与心怀压力的感觉会造成明显不同的结果。

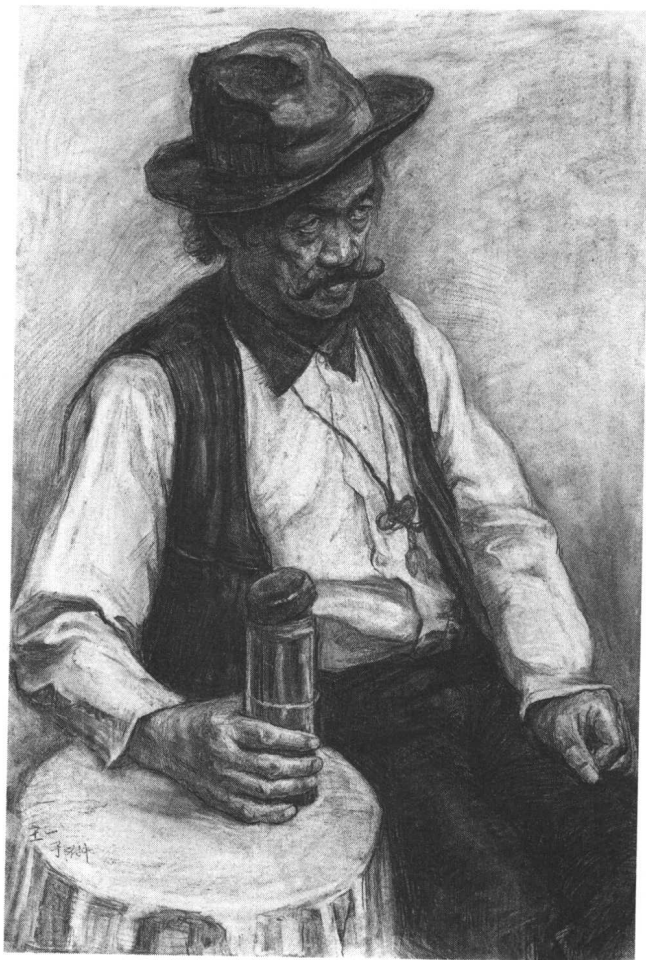
经过短期与长期作业穿插的训练，作画时的心态也得到调整。

王 一：已经结束的两个半月素描课程，再一次让我们体会到了作画时的那份热血沸腾。虽然高考临近，每日挑灯夜战，但是从早晨走进天光画室的那一刻起，一切烦恼疲惫都立刻烟消云散，激情与感动充满全身，并且感染着我们的每一幅作品。经过这段时间的学习，大家的造型

能力都有很大提高。这次的最大收获是从陆老师那里认识到了如何去处理画面，如何让自己的画面看上去具有强烈的视觉冲击力和表现力，让生动的气息充满整幅作品。我们在观察、提问、思考、尝试中前行，似乎每一天都有一个新的自我。我们根据不同的模特、不同的环境，甚至同一模特、同一环境下不同质地的区域去选择表现方法和作画材料。然而这些又都是以敏锐的捕捉和整体的把握对象为前提。以《带帽子的老头》这幅写生作品为例，对帽子、皮背心、白衬衣、黑裤子、桌台、不锈钢杯子，深色的皮肤、卷起的八字胡须，以及背景都做了不同的处理。从形体、空间、质感等不同方面加以区分。

作者：肖晓文 指导教师：申胜秋（铅笔）

作者：王 一 指导教师：陆 阳（铅笔）

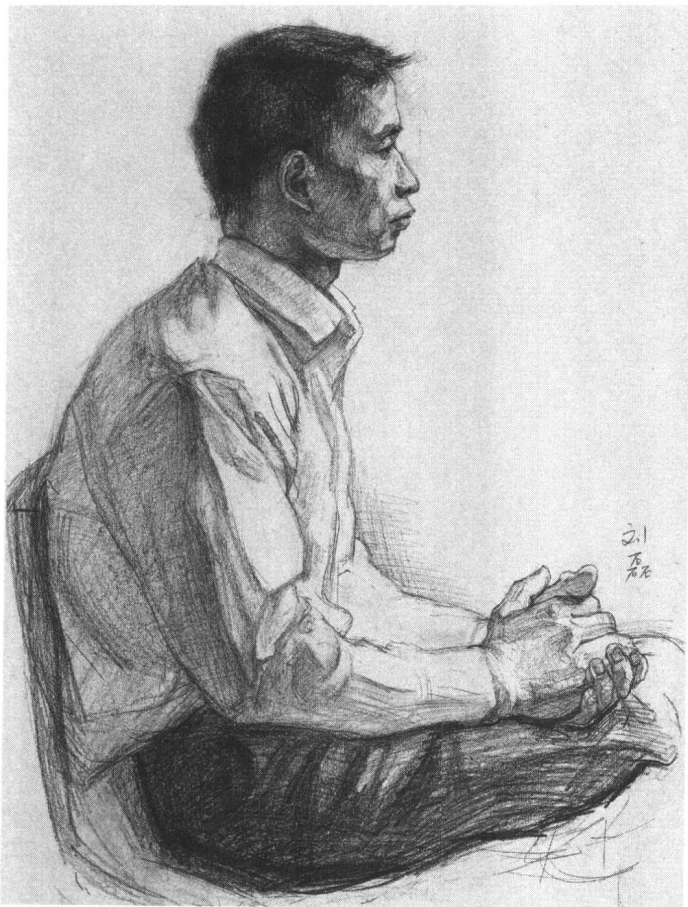
刘磊：9周的素描课结束了，回想这次的素描半身像学习，我感触很深。

首先，班里每个同学都在原有的基础上有很大的进步。这样的进步与陆老师的认真负责分不开。陆老师几乎从上课开始到结束都在画室指导同学们作画，这样学生有问题可以随时解决。且课上的及时总结、集体讲画，使我们有机会在同学之间进行比较和学习。陆老师对学生个体的分别讲解，使每个人都清楚自己的优缺点，进而目标明确，进步明显。

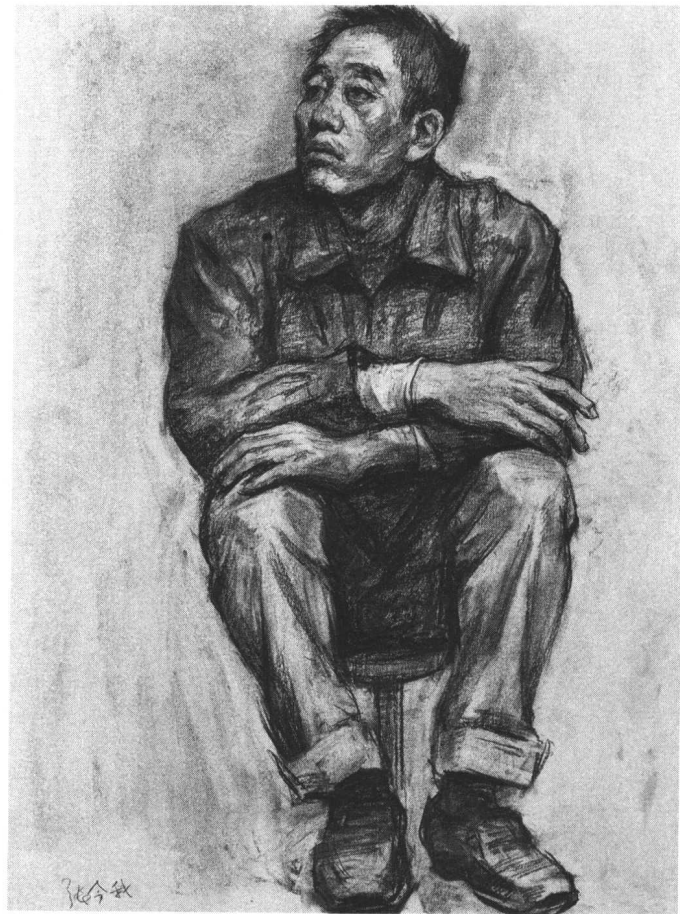
其次，9周的教学内容安排合理，长期作业与短期作

业相间，使我们在“发现”问题和“解决”问题的过程中逐渐进步、稳扎稳打。再加上我们与老师的积极配合，努力认真，这样就使我们形成一个气氛融洽、教学相长的集体。

张今我：陆老师教学的最大特点就是因材施教，他根据每个人的不同特点予以指导。我的特点就是能够画得深入、具体，但很容易画得面面俱到。陆老师根据我的情况要我注意画面的生动性，在画面的表现力上下工夫，加强画面的艺术性，把习作当作自己的作品去画。这是我这次素描课的最大收获。

作者：刘磊 指导教师：陆阳（铅笔）

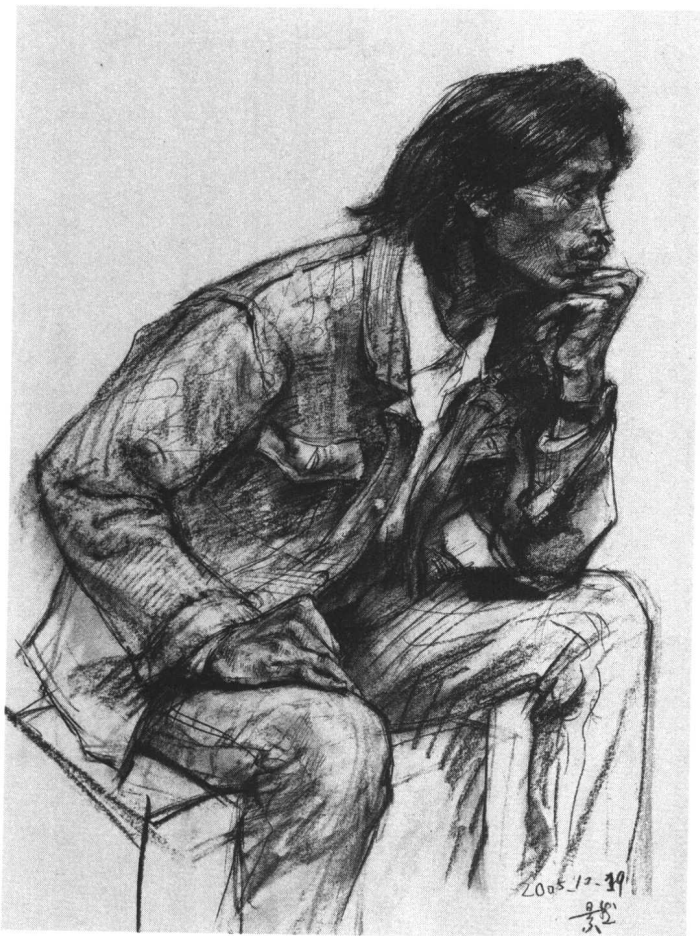

作者：张今我 指导教师：陆阳（铅笔）

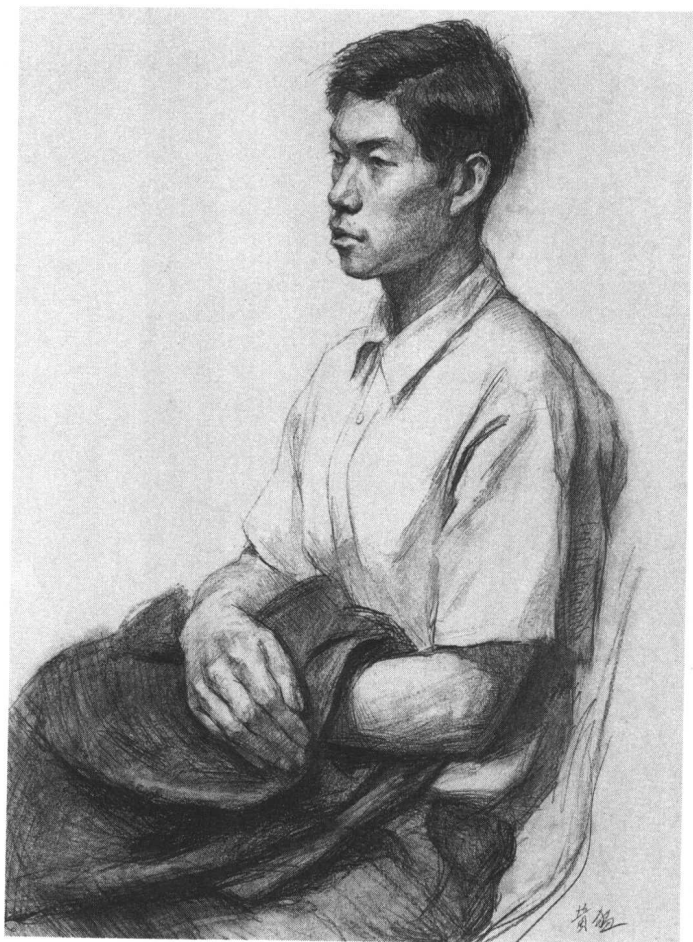
景然:在这段素描学习中,陆老师要求我们注重感受,加强画面生动性,而又不失准确,不失整体。每一次课结束后,大家的作业都要背靠墙排成一行,由陆老师进行点评,在老师的逐一指导和大家的相互比较下,每个人都极易发现自己的缺点,并进行改正。大家画得很投入,都能更主动地观察对象,表达对象,画室的良好气氛越来越浓。

黄猛:通过这次陆老师的素描课学习,我学到了很多东西,不能说对素描已很有研究,但从中也有些体会。

首先,在作画一开始,自己对写生对象要有感觉,无论是从某种因素出发,是光线的、角度的,还是大的黑、白、灰关系,只要有打动自己的地方,就可从这里入手,将自己的冲动贯彻到画面中。其次,在画的过程中不要想得太多,学会从宏观把握和比较。最后,接近画完时要根据画面的整体感觉和最初的设想表现,学会检查画面。比如可以将画中比较僵的地方“破一破”,也许能使画面更生动些。

作者:景然 指导教师:陆阳(碳笔)

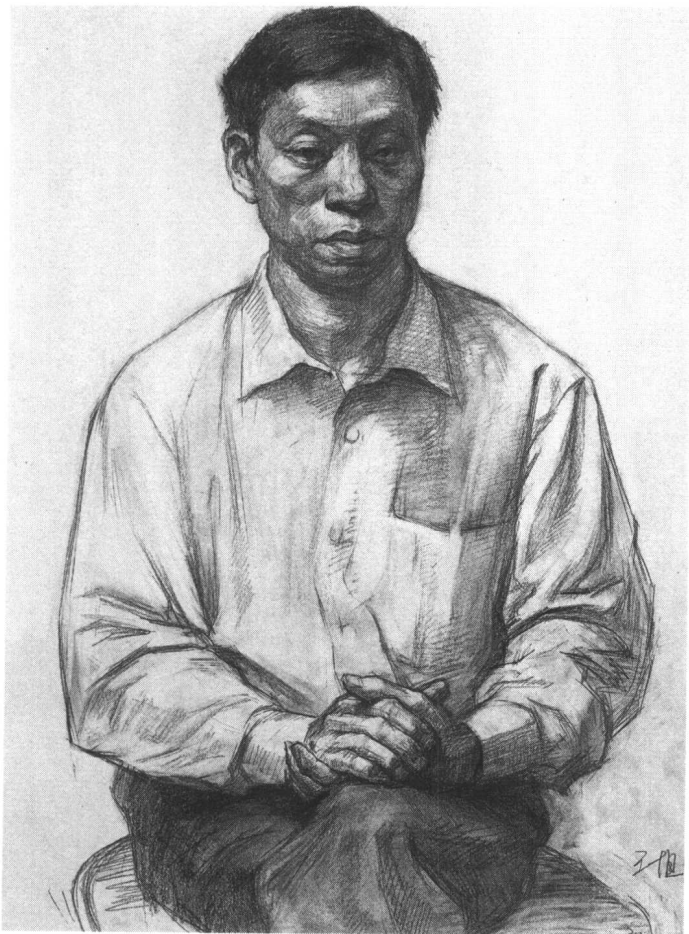

作者:黄猛 指导教师:陆阳(铅笔)

王 恒：长期作业和短期作业结合是这次素描课的特点。短期作业能充分调动我们的积极性。在短时间内把握住对象，使画面完整。长期作业则强调对表现对象的研究和分析。有了短期作业作为铺垫，在画长期作业时就能得心应手，较自如地控制画面的全局。

张 彦：陆阳老师教了我们两个单元的素描，分别是三年级下学期和四年级上学期。我认为这是学习素描最

为关键的两个时期。从中，我们解决了长期作业和短期作业中的一系列关键问题。他在教课时要求我们把素描的纯技术训练与创造性的思维训练结合起来，既要有对造型规律的严格要求，又要主动培养素描语言的生动性。他非常注重与同学之间的交流，共同探讨作业完成中的问题。使我们始终保持清醒的认识，从而更好地完成作业。

作者：王 恒 指导教师：陆 阳（铅笔）

作者：张 彦 指导教师：陆 阳（铅笔）

彭 昕：我从四年级起，开始对课堂素描作业的认识产生了一个颠覆性的变化：慢慢尝试将每一张习作当成一次创作来对待。这便要求在起稿前全身心地把感情投入到对模特的观察上，包括他的精神状态，以及他所处的环境对他产生的影响等，这是从真实中提取精华，我觉得这种感受是比较个人化的，它开始时不一定很具体，但必须要有。因为它在很大程度上控制了我的创作

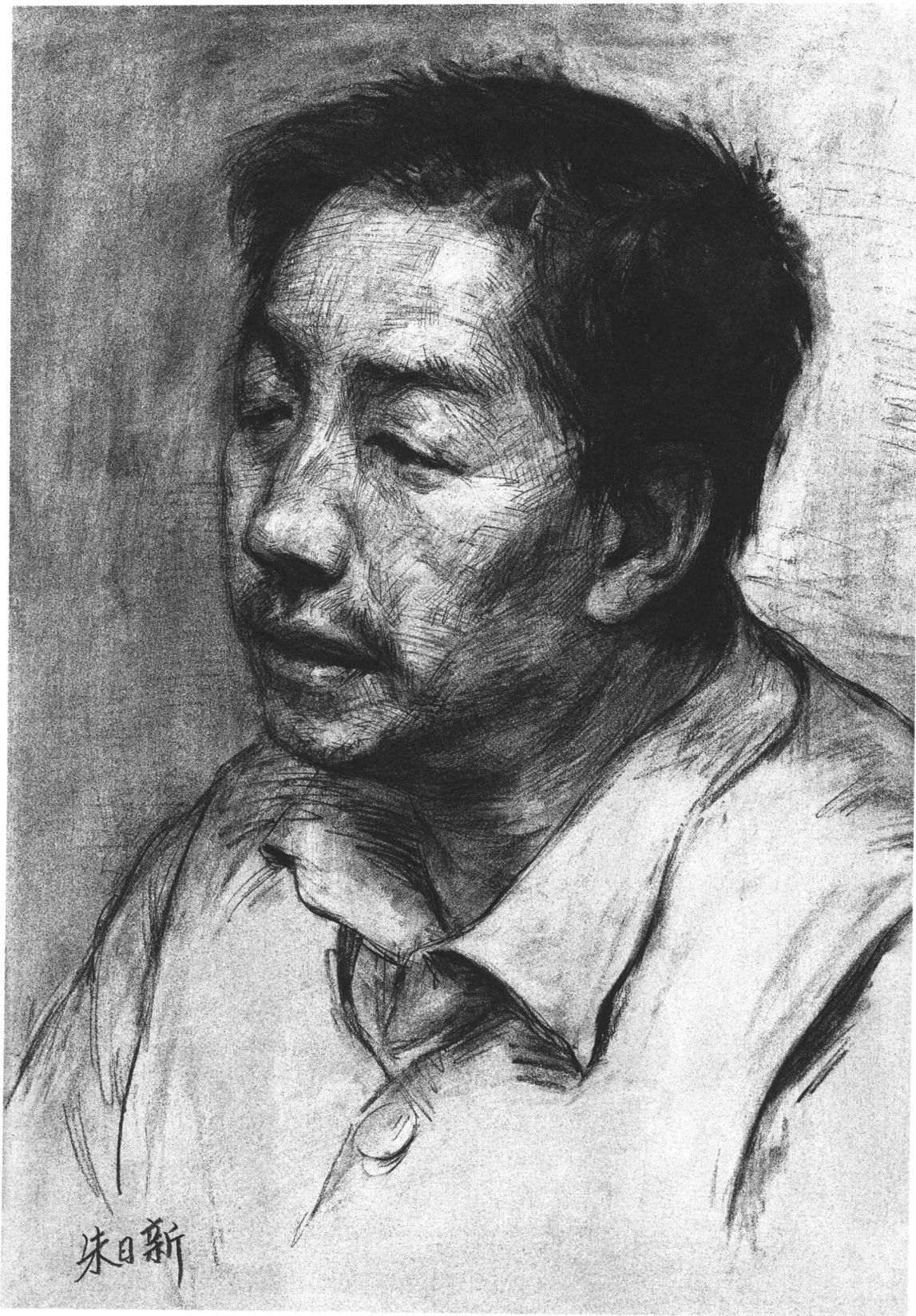
冲动，并被我认为画的灵魂，它一直要到这张画完成时才能完全释放。

经过几张画的试验，我总结：画前思考几乎占了整个过程的一半！一张画一旦有了好的构图便成功了40%，再根据具体的感受寻找一种具体的表现手法，这又成功了40%，最后要做的就是坚持，并将感动我的地方审慎地表现出来，当然，这一切都是建立在扎实的造型功底之上的。

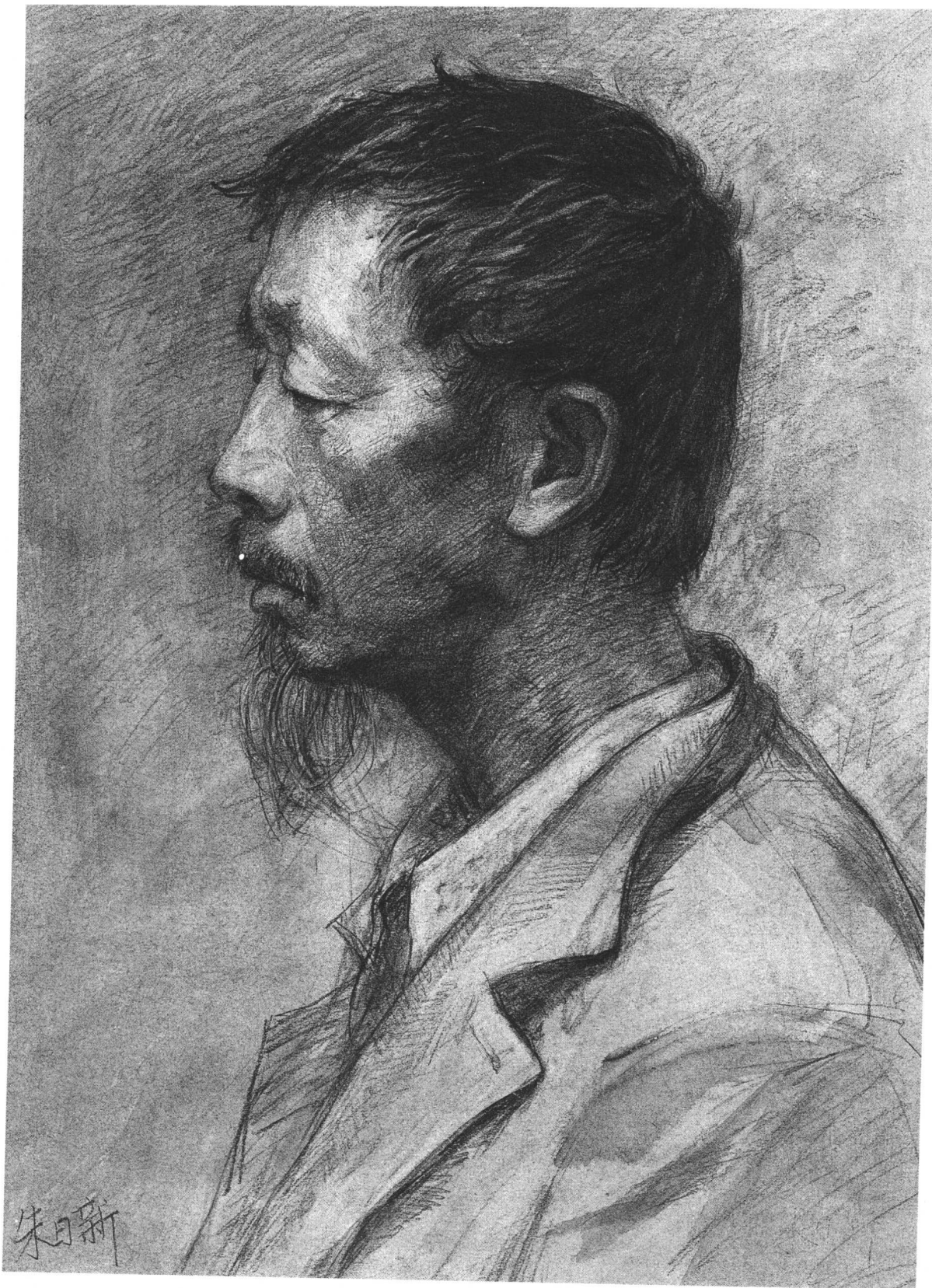
作者：彭 昕 指导教师：陆 阳（破笔、水墨）

优秀习作点评

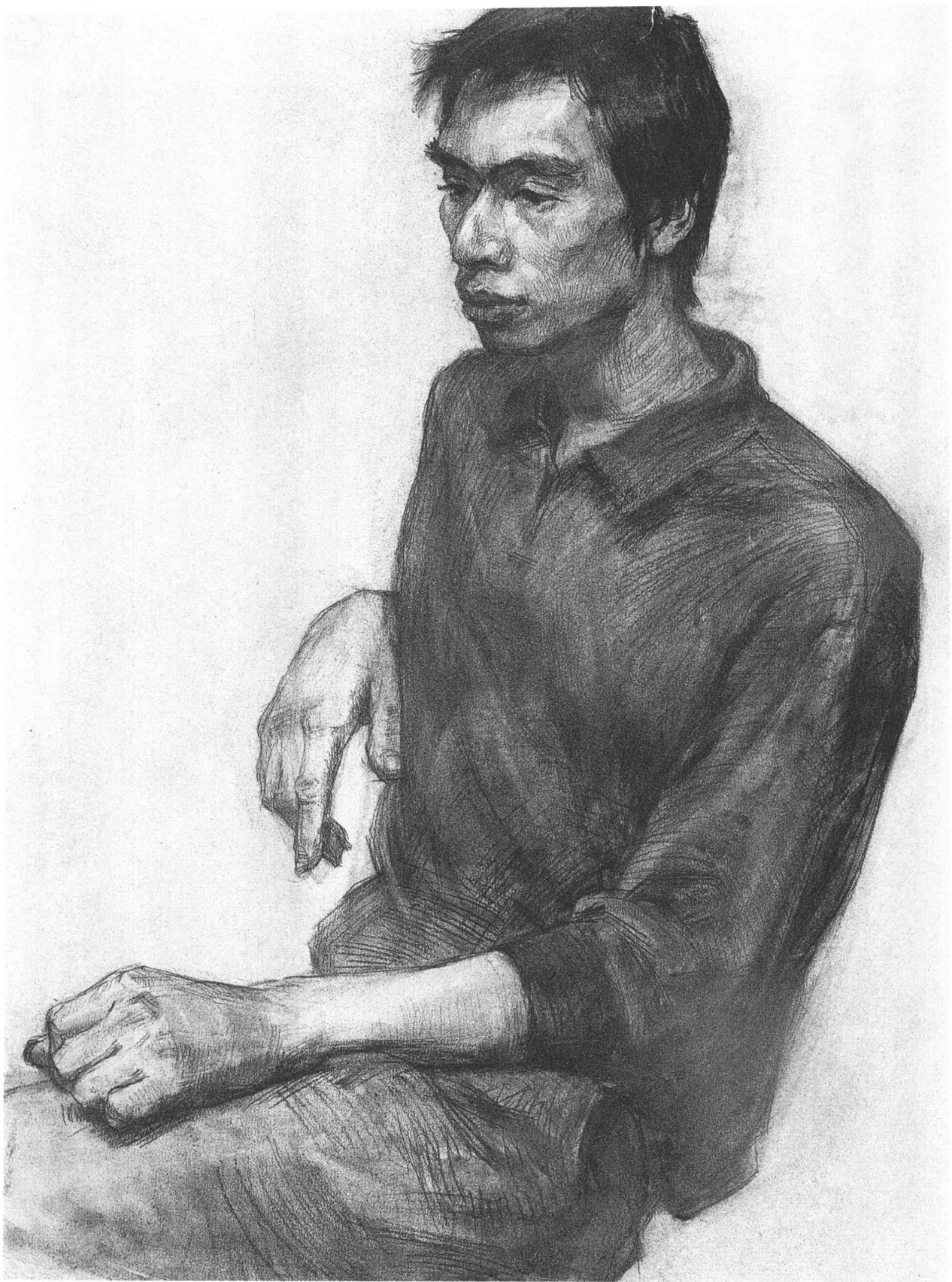

作者：朱日新 指导教师：孙 逊 申胜秋（铅笔）

人物形象塑造生动。只是人物五官表现的节奏还不够鲜明，使画面显得稍平了一些。

作者：朱日新 指导教师：孙逊 申胜秋（铅笔）
这幅画形象鲜明生动，结构明确，大关系好，细部刻画深入而不僵。

作者：吴梦诗 指导教师：申胜秋（铅笔）

这张作业构图合理，对人物动态的把握较好。肩部的透视关系准确。搁在椅背上的右手刻画生动，结构准确。衣服的刻画凝炼、生动。