

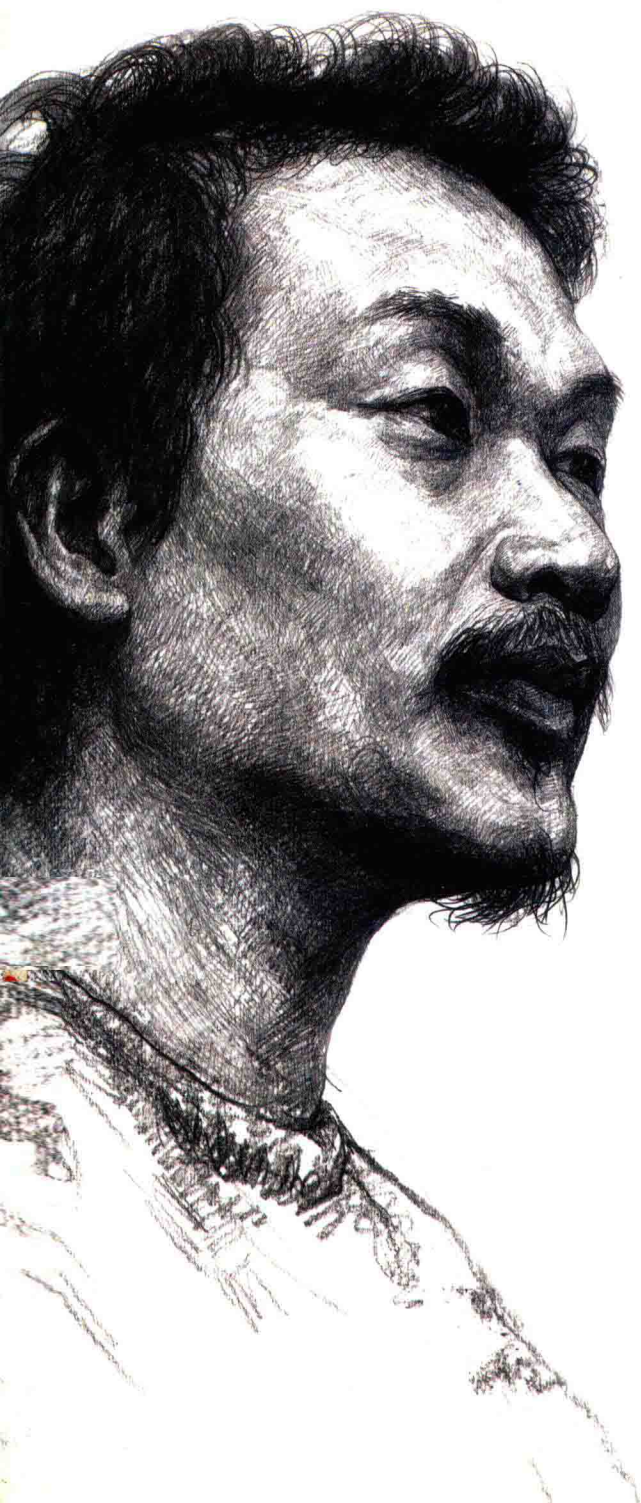
中央美术学院

培训中心

美术高考辅导教程·素描篇

MEISHUGAOKAOFUDAOJIAOCHENG SUMIAOPIAN

主编：胡志敏
编著：全宝

中央美术学院

主编：胡志敏 编著：全宝

安徽美术出版社

培训中心美术高考辅导教程·素描篇

图书在版编目 (CIP) 数据

中央美术学院培训中心美术高考辅导教程·素描篇 / 胡志敏主编; 全宝编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2005. 3

ISBN 7-5398-1303-2

I. 中... II. ①胡... ②全... III. 素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 017427 号

丛书主编: 胡志敏

本册编著: 全 宝

责任编辑: 张艳新

装帧设计: 陈 涛

徐 伟

中央美术学院培训中心美术高考辅导教程·素描篇

全 宝 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥晓星印刷厂印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4

2005 年 3 月第 1 版

2005 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1303-2

定价: 18.00 元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

序

中央美术学院培训中心(原中央美术学院业余美术学校)从1979年建立至今,已走过了25年的历程。经过初始的创业阶段和后来的发展阶段,迈入了21世纪的今天。她为美术基础教育作出了突出的贡献,其成果丰硕,桃李满天下。

中央美术学院培训中心的教学是严格按照中央美术学院的教育体系来实施的。但由于生源的情况不同,水平参差不齐,故而在教学伊始就进行分类。在类别的框架里,从简单到复杂,包括素描、色彩、速写及写生等教学内容。其中素描教学因作为培养学生造型基础能力的重要手段而占重要地位。培训中心集中了专业较为突出的教师,将素描教学作为重点,由浅入深,循序渐进,根据教师教学的特点及学生的理解能力,在强调整理性的同时加强学生对感性的认识,通过课堂训练与户外写生、素描与速写相结合的教学方法,形成多元化的素描教学方式。在色彩教学中,培训中心主要培养学生对色彩的审美感受,掌握色彩表现的语言规律,这是色彩教学中最核心的课题。如在解决学生对色彩理解的问题上,教师从色彩的关系入手,让学生慢慢开始探索色彩的奥妙,并通过写生结合、色彩记忆、想像练习等方法,让学生对用色造型从认识到理解,到最终掌握。在静物写生的训练达到一定程度时,组织学生到户外进行写生,捕捉色彩在自然当中的丰富变化,使学生更进一步地运用色彩,为今后进入高等艺术院校打下良好的基础。

中央美术学院培训中心推出的这套丛书中的习作都是从近年来到培训中心学习的学生作业中挑选出来并编集成册的。它记录了培训中心在美术教育领域中如何对学生进行造型能力、观察能力、素质培养、个性发挥等方面的培养。这套书较全面地介绍了美院培训中心的现状、教学范围、教学特色和教学体系,以及在基础美术培训和应试美术教育方面所取得的成就,同时也是中央美术学院培训中心25年来教学成果的展示与总结。

希望这套丛书,能给众多梦想走艺术之路的学子们提供一些帮助,也希望给从事基础美术教育的工作者们提供参考、交流和借鉴的平台,并与同仁共勉。

成绩已成为历史,社会良好的赞誉是对我们的激励与鞭策,新时代赋予我们更高的责任感。我们培训中心全体教职工将责无旁贷,努力为国家和社会培养出更多更优秀的人才,那也将是我们最大的欣慰!

胡志敏

2004年7月4日

目录

1 中央美术学院培训中心考前素描教学

2 中央美术学院培训中心素描教案

6 素描头像写生中的重要原则和要求

7 个案分析

8 我的学习经历与体会（一）

9 我的学习经历与体会（二）

10 我的学习经历与体会（三）

11 素描习作

60 后记

TRAINING CENTER OF CAFA

TRAINING CENTER OF CAFA

中央美术学院培训中心考前素描教学

素

描是一门独立的绘画艺术，作为一种绘画语言和形式，素描有着独特的审美价值和艺术性。同时它也是其他造型艺术的基础。

素描能力首先体现在感受能力方面，其次是写实能力方面。培养和提高学生的感受能力、整体意识、整体观察和整体把握画面能力是我们素描造型的教学方针。在教学中始终贯穿对学生审美能力的培养，以及艺术创造力的培养和引导，这不仅是素描教学的出发点，也是素描造型的目的。

针对当前各类艺术院校的招生考试和参加考前短期培训学习的学生的实际情况，培训中心在教学中主要以具象造型的基本规律和方法为切入点，培养学生正确的观察方法和学习方法，对学生素描造型的基本技能、创造意识以及审美修养进行培养和训练。由于参加考前短期培训学习的学生专业基础差异较大，所以在具体的教学中还需要经过循序渐进，即由易到难、由浅入深的教学过程。对基础较差的学生侧重对形的练习，也就是对造型基础的认识和把握，解决了这一阶段的问题可使学生对素描造型的基本规律及原则有一定的认识和基础，之后再进入下一阶段的学习。而对有一定基础的学生则侧重于提高其感受能力与整体表现能力方面的引导和训练。教师制定整体的教学计划，明确每一阶段的教学目的和要求。在教学中认真观察每个学生的进展，因人而异地进行教学内容和方法的调整，不作先入为主的范画演示和表现方法的限制要求，以免学生产生程式化的认识。但在发现学生存在问题时老师一定要给予适当的指导和启发。教学中教师的主导作用主要体现在合理的教学安排和因人而异的指导下，充分调动学生自身的潜能和学习的主动性，培养学生的自信心和独立思考问题、解决问题的习惯和能力，引导和锻炼学生提高观察、分析、比较、推理、领悟、想像等形象思维的感悟能力、审美能力和造型意识；同时监督学生每一阶段的学习。

面对当前的应试教育，如何解决其所存在的弊端和问题是所有美术教育工作者共同关心和研究的课题；我们在明确素质教学方针的同时，也在具体的教学实践中不断探索和研究切实可行的教学方法，这需要我们的教师努力学习和探索，不断提高教学能力，在实践中不断完善教学。

中央美术学院培训中心素描教案

下面以培训中心一个学期的教案为例，着重来讲解一下培训中心的素描教学。

授课学科：素描头像

总课时：450 学时

教学目标：加强学生对素描头像、半身像的训练，熟练掌握并运用观察方法和表现技法，达到自如应试的目的。

第一单元：形的训练

教学目的

加强学生对透视、骨骼、肌肉、形体结构的理解认识和表现，从而达到能够更严谨地观察和表现造型的目的。

教学内容

将学生根据实际情况分为不同程度的小组，决定课程内容是静物、石膏分面像还是石膏头像。造型是由透视、骨骼肌肉、形体结构等因素决定的，因此要提高学生把握造型的能力，就要逐一深入解决这些因素。组织学生们在课间相互交流、相互学习。适当安排临摹课，解决学生因受表现能力的限制而无法恰当地表现出自己感受的问题。

教学方法

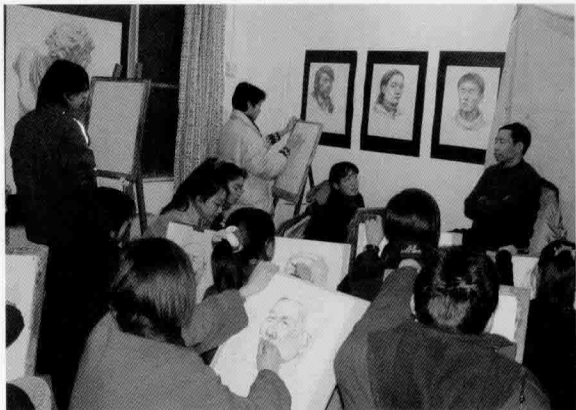
集中讲授、逐个辅导、写生与临摹相结合、长期作业与短期作业相结合。

教学时间安排

3 周（90 学时）

教学要求

根据同学们的实际情况对素描的基本点再次进行系统的认识，提高造型能力。

培训中心学生在进行素描头像写生。

老师在指导学生作画。

培训中心定期组织学生到户外写生，表现自然中的形与色。

老师在为学生点评讲解作品。

在培训中心，因材施教是一大特点。当学生在作画过程中遇到困难时，老师会适时地加以指点。

定期点评、讲解作品，让学生相互切磋、学习，有利于学生及时发现和调整画面中存在的问题。

第二单元：头像写生

教学目的

训练学生对人物头像的认识和表现。树立正确的观察方法和表现方法。

教学内容

适当安排头部骨骼、肌肉模型写生和与模特对比写生课程，系统学习骨骼与肌肉的穿插、连接关系，形体结构的穿插及空间关系。注意人物的头部结构在不同模特身上的个性特征的表现，以及皮肤、头发、五官的质感表现。注意不同角度的头像在纸上的构图。以长期作业为主，深入解决对头像造型的理解，适当安排短期作业。

教学方法

集中讲授、个别辅导、幻灯欣赏、范画讲解、不定期参观画展。

教学时间安排

4周（120学时）

教学要求

通过4周的头像写生训练，达到各种造型因素在写生中的灵活运用、综合表现的目的。

第三单元：半身像写生

教学目的

通过写生理解头、颈、肩、胸之间的比例结构以及空间关系，用明暗调子来塑造形体。构图完整，形象生动自然。

教学内容

适当安排半身像骨骼、肌肉模型写生和与模特对比写生课程，系统学习骨骼、肌肉和衣服的关系表现，形体结构的穿插及空间关系。注意半身像不同的动态在纸上的构图，

以长期作业为主。深入理解半身像造型特点，适当安排短期作业。

教学方法

集中讲授、个别辅导、幻灯欣赏、范画讲解、临摹辅助教学、不定期参观画展。

教学时间安排

4 周（120 学时）

教学要求

通过4周的半身像写生训练，达到各种造型因素在写生中的灵活运用、综合表现的目的。

第四单元：外出写生训练

教学目的

通过外出写生训练（例如农村、菜市场、火车站等）培养学生的速写能力，培养学生概括简约地观察和表现对象的能力，在练习中更加熟练掌握人体比例、解剖关系、动态规律、透视变化等方面的特征。

教学内容

每天留固定数量的写生作业，激励学生们去表现、去感受在运动中的人物，走出固定模特姿态的限制。可分为静态速写（坐姿、站姿、蹲姿、卧姿）、动态速写（重复动态：锄草、锯木、扫地、擦黑板；不重复动态：舞蹈、打拳、球类）、肖像速写（人物，有男女老少及中青年；角度应有正侧面及3/4侧面）、组合速写（教室一角、菜场人群、超市、赶集）等几大组，从简单到复杂、有系统地进行练习。

教学方法

集中讲授、评比、讲评相结合。

教学时间安排

2 周（60 学时）

教学要求

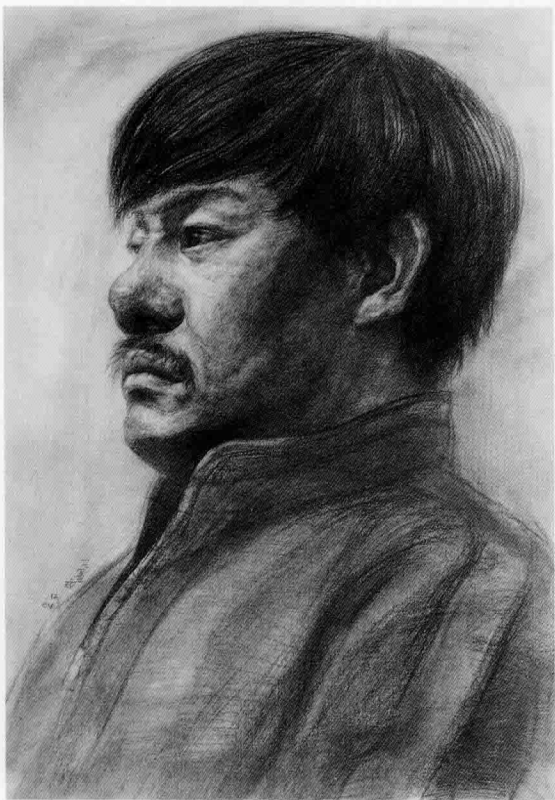
用简约的笔法能快速表现人物动态、体型特

培训中心学生作品

培训中心学生作品

培训中心学生作品

培训中心学生作品

征，在写生时结合默写训练，提高速写技能。

第五单元：模拟考试训练

教学目的

严格模拟考场环境与考试时间安排，使学生能自如进入应试状态。

教学内容

按照考试时间安排头像写生（一般为3小时）、半身像写生（一般为4小时），训练学生严格有序地按步骤作画，把握考试时间，做到临阵不乱。

教学方法

集中讲授、打分、讲评相结合。

教学时间安排

2周（60学时）

教学要求

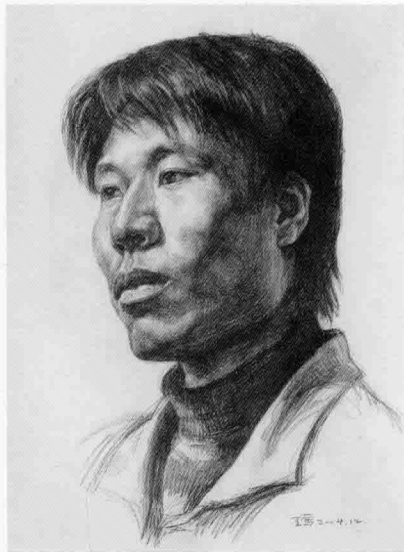
要求在进入考场前，有序把握作画步骤，在有限时间内发挥出最好的水平。

在教学过程中，经常会出现调子与结构之间的矛盾，此时要教导学生始终牢记在大结构中有小结构，大黑白灰中有小黑白灰，这样可以避免因画面色调太乱而出现黑白灰关系失调的问题。学生常会有看不出来或画不出来面部结构的情况，特别是颧骨、颞骨、咬肌、颊肌、口轮匝肌之间的联接和关系，这就要处理好解剖与模特的个性特征相结合的问题，不能概念化地处理这些骨骼与肌肉之间的关系。因此，除了适当临摹优秀作品外，还应体会怎样恰到好处地表现呈现在个性特征下的共性结构。

素描头像写生中的重要原则和要求

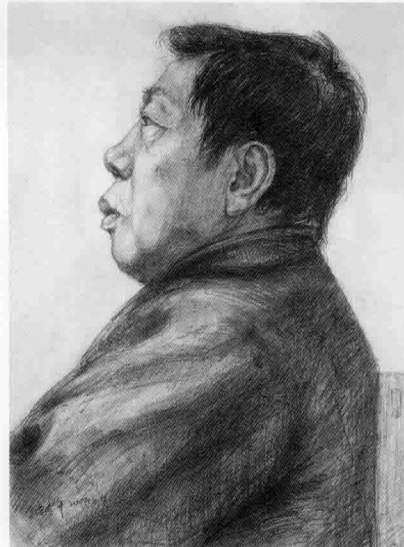
培训中心学生作品

培训中心学生作品

培训中心学生作品

培训中心学生作品

- 抓住对象形体特征，表现人物性格气质。
- 结构结实、形体厚重，质感丰富。
- 头像整体处理上要求基本形鲜明，五官等局部刻画有主有次，层次分明，节奏合理，在整体把握的基础上可具像描写也可表现性处理。

个案分析

本书中介绍的几位在培训中心学习过的同学，他们学画的时间、经历与体会各不相同，而相同的地方是他们都有较好的文化综合素质，在学习非常勤奋、刻苦、善于思考，并都取得了相对较好的成绩。

杨东同学连续两年通过中央美术学院造型专业的考试，大量的习作和扎实的训练，使得他具备了较好的素描基本功。刘超颖同学是从高二开始正式开始专业学习的，在今年的专业考试中通过了中央美术学院设计专业的专业考试，而且素描取得了93分的好成绩。刘思阳同学参加了两期的考前培训，加起来画画的时间正好1年，在此之前她只画过十几张的素描。在2005年的专业考试中她取得中国人民大学造型专业第1名的好成绩，并且还通过了中央美术学院造型专业的考试，这对一个学画时间不长的同学来说确实很难得，希望大家在她个人的学习体会中能找到值得借鉴的地方。教学是由老师的教、学生的学，共同组成的一个过程，需要双方积极配合完成。老师的作用是有限的，学习中更没有什么所谓的捷径，主要还是靠个人自身的刻苦、勤奋和掌握正确的学习方法，在学习中不断地去提高艺术修养和基本技能。一份投入未必会有一份立竿见影的回报，但要坚定每一份投入与付出都是一份隐性的积淀，坚持不懈地努力就一定会有所收获！

下乡场景之一——溪边写生

下乡场景之二——田野写生

下乡场景之三——篝火晚会

下乡场景之四——田野写生

我的学习经历与体会（一）

我是从初中开始学习素描的，至今已画了六七年了。学画至今我最大的体会就是画画并不是简单地把一个东西画像，当你掌握形体、明暗等塑造的基本规律和能力时，你会发现画画绝不是这么简单的事儿。当我熟练而又迅速地画完一张头像或半身像后，我自己还觉得挺好的，基本的形啊、体积啊、明暗等等都画出来了，可当老师拿出一些欧洲大师的素描与我的画一对比，我似乎明白了些问题：大师们用非常简练概括的线条、明暗所表现的对象是那么生动、真实……而再看我的画儿，却只是停留在表面的描画上……老师常说的整体意识、造型意识、整体表现、艺术修养等，更多是要靠画外的修养和造诣，这些方面我目前还是很欠缺的。好在我已经意识到了，我会继续努力学习，希望能有一天画出有点“艺术”的画儿。在这里我讲一点自己学习绘画的一些体会和经验，希望能对一些同学有些帮助，也希望得到大家的指教。

1. 想要画准物体的形，一定要学会整体观察、比较。

2. 想画出物体的立体感，那你一定要先理解物体的体积结构，要有立体意识。

3. “三大面、五大调子”是有一定规律的，要懂得明暗变化是随着光线和形体结构起伏的变化而变的，表现时注意抓住视觉中心，不要面面俱到，没有对比。记住所有的局部都要服从整体效果。

4. 先去认识和理解，然后就要通过大量的实践练习，不断提高认识水平和手上的基本能力，扎扎实实走好每一步，多画、多思考、多实践。

5. 多画、常画速写，抓住基本形的特征，整体表现。

6. 多看好的画册，多向老师和同学请教，不要忽略文化课，要努力提高综合素养。

北京 杨东

我的学习经历与体会（二）

走出考场时，我相信这一次我会“成功”的！

回到住处我收拾好行李踏上了回家的路，结束了这一段漂泊求学的的生活。那天，当中央美术学院的通知书写在我手中的时候，我所有的感情几乎都要在这顷刻迸发……

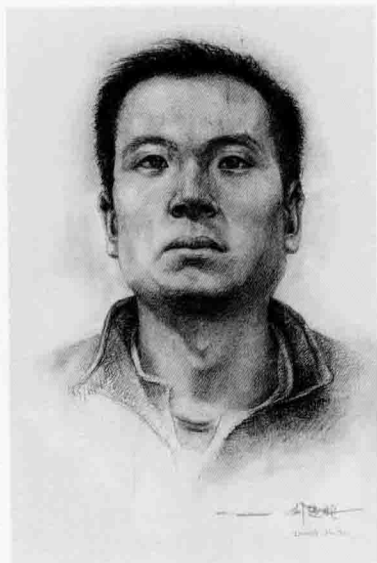
小时候我曾学习过国画。在高二时我选择了上美术班，那一年我通过了北京服装学院的专业考试，但却没有通过中央美术学院的考试。我暗下决心一定要努力，考上心里理想的大学。于是在高三上了两个月后我来到了北京，来到了中央美术学院培训中心，开始了新的学习和生活。

在这里我经历了扎实严谨的基本功训练，这为我后来的设计专业的学习奠定了坚实的基础。设计不仅需要具备绘画的专业基础，更需要你具备形象思维、造型意识和创造能力，这就需要你不断去认识新事物、新观念使自己的眼界和意识有所提高。在我看来学习任何一种专业首要的还是兴趣（兴趣是最好的老师），其次是老师的引导，最后也是最重要的是要善于思考、勤奋刻苦，在实践中锻炼和提高自身的专业素养和能力。另外，不能忽视文化基础的学习，具备良好的综合素质，有利于我们在学习中更好地认识和把握一些事物。

在平时的专业学习中，千万不要只顾自己埋头刻苦学习，同时还要多听、多看、多问，多听老师的指导，多向成绩优秀的同学请教，多看好的画儿；仔细研究、吸收别人的优点来弥补自己的不足；多看一些专业方面的书刊画册和各种形式的画展开拓眼界和思维；努力提高自己的认识水平和专业素养。当你的认识水平有了提高后，手头上的功夫和技术性的东西自然也就有所提高，这一点在培训中心的学习中就得到了验证。那时老师经常和我们一起赏析不同时期大师们的作品和一些优秀习作，并带我们参观各类画展，通过丰富的教学内容不断提高我们的艺术修养和基本技能。

以上是我学画的一点经历和体会。未来的路还很长，我会继续努力，在我喜爱的艺术天空里寻找属于我的彩虹。

河北 刘超颖

我的学习经历与体会（三）

我学画时间不长，与许多自小便开始学画的同学相比，我算是“半路出家”。在培训中心学习的两年时间几乎是我经历的从初学到考学的一个完整的考前学习过程。

起初在培训中心的学习是极郁闷而难忘的！我在认识到自己基础弱的同时开始有些急躁，急于求成地用潦草的调子尽量快地完成作业，画出来的东西自然是劣质的。我错误地认为画得不好是因为画得太少，对于长达一个月的石膏像写生很不理解，更不明白为什么老师老要求我们画长期作业，因为已经只有很少的学校在考石膏像了。在我看来这是在浪费时间。我总是在手忙脚乱地画出一个大概后便不知道该画什么了，现在想来这样唯一的好处就是我有更多的时间去看别人的画。

当时班里不乏基础很好的同学，他们的画给人的感觉是“清晰”的，无论大的素描关系还是小的形体起伏都交待得很明确，所以看上去干净利落，这大概就是老师常说的“严谨落实在画面上的结果”。这是我最该学习的东西。在老师的指导下我开始静下心来收起以往那些不负责任的线条，认真对待每幅作业，也是从这个时候起我才开始对形体、对素描有了些概念，开始明白明暗变化出自物体的形体变化，明暗调子为表现形体起伏而存在，也是从这个时候我开始了用局部深入的方法画画。在找好形后从一个局部开始上明暗，最后再做整体的调整，这种方法很适合像我这样基础弱、不能很好地把握大关系而又深入不进去的学生。

在半年多的学习中我取得了很大进步，对自己也有了信心，但我总是觉得时间太短了，我相信如果给我更多的时间我可以有更大的提高。于是“复读”的念头就这样产生了，说句玩笑话是“觉得自己还有口气，不愿被活埋了”，高考后我提着画板又回来了。

因为是第二年考了，我的情绪有些不稳定，有时会因在班里成绩不错而处于优越感里，有些不思进取；有时又会因为学习压力郁闷很久。当时班里最流行的一句话就是“冷静，不要冲动”。想来这对于考前的学生真的是再亲切不过了，那时同学们经常相互鼓励，在闲暇时凑在一起讨论关于画画、关于考学的事……同学之间经验的交流往往更容易理解，更容易接受，更容易触及一些很具体的方面。

加试结束了，成绩证明我的努力没有白费。回顾在培训中心的学习生活，我发现自己是幸运的，系统规范的教学让我少走了很多弯路，同时在这里我走出了自负、自卑的误区，对自己的能力充满了自信。对这两年的生活我心存感激，因为悲喜过后我长大了……

长春 刘思阳

素描

习
作

SUMIAOXIZUO

S

umiao

中央美术学院培训中心美术高考辅导教程