目　录

南京艺术学院附属中等艺术学校美术专业教学概况 1

附中素描教学中几个主要问题的思考 2

一、物体写生时观察角度的定位 3
二、如何深入 5
三、不容忽视的临摹课 6
四、大量的课内外速写训练 7
五、关于高考 7

头像写生训练 9

手的写生训练 23

半身像写生的基本要领 25

一、构图 25
二、人物比例 26
三、人物动态 27
四、人物结构 28
五、衣纹刻画、取舍 30
六、画面处理 35
七、学生作业点评 40

关于速写和速写教学 47

风景速写中的三个环节 56

附中学生素描作品 59

作者简介

需要全本请访问 www.ertongbook.com

南京艺术学院附属中等艺术学校美术专业教学概况

赵晓华

一、教学思想体系

注重学生整体素质的培养，以造型基础训练为主线，通过高中三年的理论学习和技巧训练，提高学生的欣赏水平、审美能力，使他们能够掌握造型基本规律和表现技能。附中美术教学总体上分为以下三个阶段：

（1）基础阶段；

（2）提高阶段；

（3）迎考阶段。

二、学制与开设科目

学制：高中三年。开设科目：素描、色彩、速写、书法、欣赏与理解。

三、教学内容

理论方面：美术简史，绘画基本概念、规律，名家作品分析。

实践方面：石膏几何体，静物组合，石膏像，人物头像、半身像、全身像，风景场景的写生、默写和想象画。

四、教学形式

课堂理论讲述，作品赏析，教师示范，观看教学光盘，参观画展，自办画展，教学座谈与研讨，专家专题讲座，室内外写生、默写等。

五、教学要求

按教学大纲的教学内容和进度，系统地制订课程教学计划。在教学过程中，从理论到实践，严格规范。通过扎实深入的基础训练，使学生们在理论上、技巧上较好地掌握绘画的基本规律，打下良好的基础，完成学习任务。

六、师资水平

师资队伍由本院大学部、外聘和本校专职教师三部分组成。对教师的考核在专业上有三个方面：

（1）专业水平；

（2）教学水平；

（3）教学效果。

七、学生状况

自1998年改制招生至今，高中毕业生260余名，本科升学率达90%。其中考入中央美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西安美术学院、北京电影学院等国家级重点院校者30余名，考入南京艺术学院的学生达170余名。培养出了一批热爱艺术的优秀苗子。

八、面临的挑战

近年来，考艺术院校、普通高校绘画设计类的学生人数激增，给附中的美术教学带来了巨大的压力。如何面对这一状况，是附中美术教学必须考虑的问题。剖析一下生源激增的原因，不难看出，真正主动想学的考生只是一部分，相当多的是被动地走上了这条路。这些考生专业上没有基础，几个月的突击应试训练，专业勉强过关，加上相对优势的文化成绩考上高校（现在较普遍的政策是：专业分加上文化分的总分，按从高分到低分的原则，择优录取）。至于进入高校后将来如何，对他们而言并不重要。这一现状，客观上对附中的教学造成了冲撞。由于文化成绩分值比例的原因，附中学生明显不利。针对这一状况，附中要做的是：

（1）招生时要提高门槛，文化、专业并重，把好生源关；

（2）在保持原有专业优势的基础上，提高文化教学要求，整体上一个台阶。

附中素描教学中几个主要问题的思考

赵晓华

附中素描教学遵循循序渐进的教学规律，总体上可分为三个阶段：

（1）基础阶段；

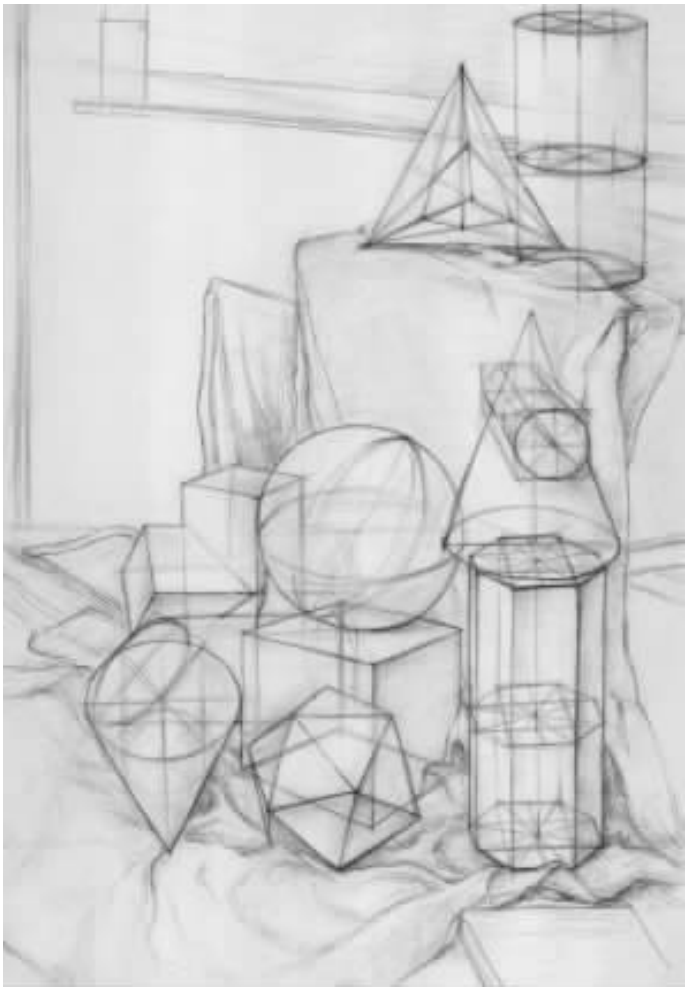
（2）提高阶段；

（3）迎考阶段。

基础阶段　强调基础知识、基本规律的掌握，培养学生对物体的正确观察、分析、理解的形象思维能力和基本塑造的能力。通过大量的实践与反复磨炼，在提高技能的同时，提高欣赏水平、审美能力。

提高阶段　这一阶段包含技法的熟练运用和修养的提高，把基本规律运用到复杂的形体塑造中。主要是通过对物体进行深入细致的塑造，表达作者思想情感。在技巧上，要求学生掌握表现物体质感、量感、空间感及各种形式的素描语言技能，处理好物体的比例、结构、动态、特征及画面的整体关系。在观念上要求学生多看书、多读画，开拓视野，注重审美能力的培养，从而提高驾驭整个画面的能力。

迎考阶段　这一阶段主要是针对考试做具体安排，使学生在心理上和考试内容要求方面有充分的准备。因此，教学工作是多方面的。从教学计划制订，到教学效果的评估，每个教师根据自身的教学角度和学生程度的差异，展开针对性的教学，是多年来行之有效的好方法。在教学过程中，既要做好有序的系统化教学，又要开展好针对性的教学。而针对性教学则是我们教学中的一个主要课题。要做好这个课题，一是做好教学对象的定位，二是教学目标的定位。教学的内容、要求、进度等都是由此展开的。为此，在教学过程中必然要采取一系列相应的方式与方法。

作者：夏亚楠（铅笔）

作者：颜慧娇（铅笔）

一、物体写生时观察角度的定位

用什么样的眼光观察认识所绘物体，是学生学习素描基础阶段要解决的首要问题。

授课时，老师们通常都会向学生们提出：要学会正确的观察方法。何为正确的观察方法?我认为，首先要正确地区别物象的真实性与艺术的真实性。这一思想观念的确立，对学生的理解、塑造会起到至关重要的作用。

绘画者不能用摄影的眼光看物体，否则就会陷进像与不像的困境中而不能自拔。绘画不同于摄影，它不可能用相机的功能去反映客观物体，手中的画笔、颜料不是照相机和胶卷。绘画有其自身的规律和特点，较之照相机，它的优势是可以主动地取舍、组合、变更面对的物象。塑造语言也是多样的，学生们首先要弄清的是绘画的特点。

作者：朱　茜（铅笔）

绘画的特点突出在

（1）它的工具和材料性能决定了它的表达方式与效果。

（2）手法的多样化。通过形状的处理、画面的构成、影调的组合变化、用笔的技巧，以及作者知识修养的层面等，导致了各式各样不同的表现手法，从而成为具有欣赏价值的艺术作品。

作者：奚　敏（铅笔）

学生易出现的问题是

描摹物体。怕不像，被动地被物体的表象所迷惑。抓不住本质，成了客观物象的俘虏。缺乏对物象规律的理解与掌握，不理解绘画常识和规律。

解决方法

培养正确的观察物象、分析物象的方法。写生中不会观察，就无从分析，自然不会画。

作者：陈淼淼（铅笔）

如何观察与分析

弄清形体、结构、空间相互之间的关系。

关于形体

它涵盖了比例、透视、结构、动态、特征诸多因素，任何一个因素出了问题，都会反映在形体上。反过来说，形不准就是这些因素造成的。

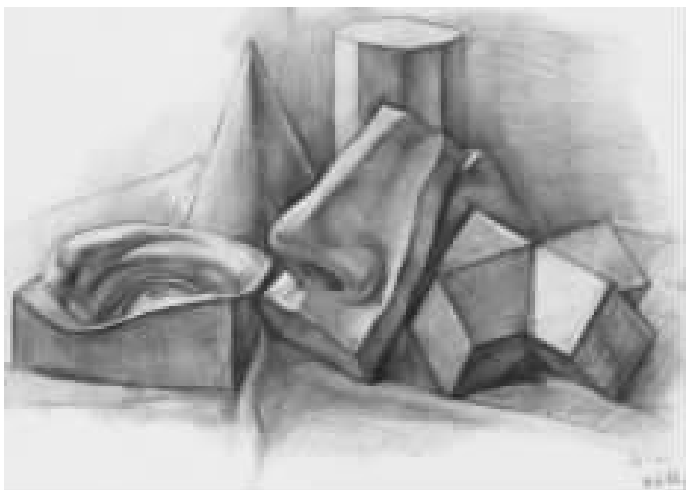
关于结构

形体的结构是素描教学中主要的课题之一。解决好这个问题，就能变被动为主动。不同的物体有不同的结构，不论是网络型还是支架型，弄清它们内在的或相互之间的构成规律组成的外部形态，是我们研究结构的意义所在。它能使学生去伪存真，舍末求本，抓住物象构成的本质进行塑造。画面的另一个结构，是指整幅画面由哪些物体组合，构成了一个什么样的特定形体关系。这也是同学们常常忽视或不清楚的地方。

关于空间

空间是无形的，但又是可以看得到和感觉得到的。在绘画作品中，主要是靠物体的形状、体积、线条、色调等因素来体现空间。弄不懂它们之间的变化关系，画面就缺乏空间感，就没有前后、大小、色调的变化，画面就会缺少层次而显得平板。

弄清了这些基本常识和规律，就能确定观察角度，对正确地分析和塑造形体就有了一个良好的开端。

作者：张应鲲（铅笔）

作者：顾力文（铅笔）

作者：王　佳（铅笔）

作者：张一凡（铅笔）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

二、如何深入

提高阶段是对物象进行深入细致的塑造问题，这个问题将长时间地伴随着学生的学习。通常遇到一些同学会问老师：下面该怎么画？这个问题的提出，就反映了他已经进入了如何应用技巧的提高阶段。

绘画是讲究技巧的。技巧的高低，直接反映了画面的效果。我们说观察与理解是前提，它是绘画过程中的一个基础阶段。然而要把画画好，还有一个重要环节，即如何深入塑造的问题。

从步骤上讲，这个问题又可分为起稿、深入、调整三个阶段。

这三个阶段中，作者对物象的认识会在由浅到深、由表及里的不断深入过程中进行。深入阶段是绘画中最复杂的过程，它涉及到作者对物象的理解程度和处理手段，需要大量地练习，探索积累，结合理论知识的学习，逐步总结出一套经验，这个过程会持续相当长的一段时间。

从技法形式上讲，造型有单纯用线、线面结合和以明暗影调为主等三种方法。

作者：赵怡文（铅笔）

作者：顾石秋（铅笔）

作者：刘　璐（铅笔）

不同的手法，会有其相应的技巧要求。用线的要去研究线的特性、线条本身的美感因素和线与形体结构的相互关系。

线面结合要懂得线与面的变化和转换规律。

明暗影调的形式要对体块、前后层次进行研究。

无论哪种手法，万变不离其宗的是完成对物象形体、结构、空间关系的塑造。这个阶段学生容易出现的问题是热衷于表现形式本身，做其认为好看的效果。这种现象容易导致顺序颠倒、舍本求末的结果。

对学生热衷于形式感的追求，不要轻易否定，要辩证地看这个问题。一方面，要让学生懂得形式是一种表达方式，在基础阶段，首要任务是分析理解物体的特性和规律；另一方面，追求形式会有其独到的效果，对学生艺术潜能和想象力的发挥能起到意想不到的作用。要正确引导，因为绘画中的形式因素是客观存在，不容低估的。要处理好这个问题，有很多方面的因素，其中有一条就是上好不容忽视的临摹课。

学习的基本方法应该是临摹、写生相结合。临摹是学习的重要手段之一，而写生则应是主要手段。

作者：周　馨（碳笔）

三、不容忽视的临摹课

多读优秀作品，尤其是大师的作品，感受他们作品中的内涵，以及他们素描的技巧，益处是不可估量的。不但有现实意义，还会影响到学生一生的艺术追求。

所谓见多识广，多读、多临，是增加阅历，提高技能的好方法。美术教学开设临摹课，其目的主要有两个方面：（1）学习前人的技法，把握画面的最终效果；（2）开拓眼界，提高修养。在美术发展史上，不论外国的、中国的大艺术家们都曾经临摹过大量前人的作品，对他们的学识修养、技能水平的提高毋庸置疑。今天，我们在大师的作品中，可以学习的东西是无尽的。除了高超的技能，还可以欣赏到历史的气息，作者的智慧。作品中表现出的典雅、洒脱、热烈、冷峻、刚烈、纯朴、郁闷，乃至悲怆，都能产生出巨大的心灵撞击。达·芬奇的理性与智慧、安

作者：周　馨（碳笔）

格尔的优美与典雅、列宾的朴实与自然、凡·高的狂热与奔放、马蒂斯的明朗与简约、席勒的孤独与痉挛等。

临摹课要注意的问题

（1）选好临本。所谓学高得中，学中得下，学下得到的一定是负数。

（2）要求学生尽力准确追寻范画的精神面貌，仔细深入地研究其技法要领，反对不加分析、毫无生气地描摹。

四、大量的课内外速写训练

速写：一是训练学生观察分析物体的敏锐度，要求在较短的时间内抓住物象的形体、比例、动态、结构、特征，用简练、概括的笔法塑造对象的能力；二是通过大量的训练，使其提高造型能力并转化成经验。速写的过程不是“看一笔，画一笔”，其默写的成分更多些，对学生的设计、创作能力的提高会有很大的帮助。

速写课的内容有：静物、人物、场景、风景等，速写的方法也多种多样。

通过速写作品，我们能了解到学生把握物体的不同程度和角度，也能看到学生的气质、性格、情绪。速写是在短时间内完成的，没有多余的时间去修饰，瞬间中的率直与坦诚的真情流露就会产生一幅优秀的速写作品。这就是其感染力常常超过那些长期作业的重要因素。

学生们也会通过短暂的塑造过程，享受塑造的快乐，并处于兴奋之中。这一点对于学习绘画的学生来讲太可贵了。

五、关于高考

这个话题是当今社会特别关注的热点。

如何通过专业考试，就专业而言，附中学生并不轻松。现行的专业考试、录取原则，对附中学生是极大的考验。两幅画加上文化成绩，就决定学生能否考上大学，这是近年来的大趋势。适应这一趋势是附中美术专业生存的唯一选择。

作者：曾　密（碳笔）

作者：周　娴（铅笔）

附中教学能做到的是抓好专业学习的同时，强调文化学习的重要性，针对考试的不同要求和学生的不同状况，做好相应的辅导工作。在迎考阶段，专业学习内容主要是人物头像、半身像的训练及人物速写、默写的训练。学生除参加本省统考外，还能参加省内院校及外省市院校的单招考试。在此阶段，训练内容、方法各不相同，只能根据学生的总体情况做具体安排。在江苏省内，近几年来都是半身人像的写生。对此，在课时安排上，半身像写生多一些。

素描半身像训练中存在的突出问题是

（1）比例问题。

（2）身体各部位结构及其动态变化下的相互关系问题。

（3）衣纹的塑造问题。

（4）手的刻画问题。

（5）画面整体效果的处理问题。

针对这些问题的训练方法是

（1）弄清人物头部与上身各部位，如手、手臂、胸部、肩部、颈部的结构和比例。在理论上反复强调，使学生们弄清概念和规律。

（2）衣纹的规律。主要是分析衣纹的产生源及其主次关系的取舍。

（3）针对几种基本手型做大量的训练。

（4）画面整体效果的训练。

构图问题、主次关系、表现手法是影响整体效果的三大因素。有些作品从局部塑造看，问题不大，但整体效果并不好。有些作品缺少视觉效果，不生动。前者是整体与局部的关系不好，实质上是整体把握能力不够；后者是缺乏必要的处理手段，技艺不精所致。要得高分，两者均不可缺。

把问题列出来了，接下来就是针对性训练。对艺术作品的评价历来是仁者见仁，智者见智，如何才叫好？无整齐划一的标准。但作为基础考核，还是可以分析出几条要求的：

1.构图合理；

2.比例、结构准确；

3.形象塑造的局部与整体关系协调；

4.艺术表现、绘画技巧的运用和谐得当。

这应是素描评分的基本标准。不论参加哪所学校的考试，这几条是相通的。当然，各个学校及各个专业的要求会有些差异，主要体现在审美追求、技法取向上。这也是客观存在且不容忽视的问题。

作者：刘　璐（铅笔）

头像写生训练

吴静一

素描头像写生与一般意义上的静态造型训练不同，需要深入反映人物形象的个性特征和精神状态，来揭示人物的内心活动。素描头像训练是一个转折性的阶段训练，学生掌握了素描头像造型的特点与基本规律，就能为下阶段学习打好基础。

按照一般的训练进程，在进行素描头像训练之前，都会训练素描几何形体、素描静物、素描石膏像，这是一个循序渐进的过程。其中素描几何形体的训练既是基础又是关键，它的目的是训练学生养成用几何形体去归纳物体的习惯。在头像训练中用几何形体去理解各种各样复杂的物体同样具有重要意义，这样就抓住了造型训练的本质。

素描头像写生观察是第一步。观察与看不同，它是人的主观意识对客观对象的认识和判断。只关注对象形态的边缘和具体的细节会导致认识的片面性，所以观察的整体性显得尤为重要，只有整体地观察，才会有整体的刻画。当面对具体的形象时，把对象的形象特征概括到最基本的形体之中，根据形体的运动透视方向，整体把握头像的基本特征，为刻画形象做好准备。

为了使头像表现得更加深入、刻画出人物特有的精神状态，掌握头像的结构规律是很重要的。

通常意义上的结构分为形体结构和解剖结构。

形体结构是形体各部分的结合与构造，由不同方向面与面的组合来构成。形体结构的基本存在状态主要是球体与立方体。如：头可以归纳为球体、眼睛为球体、额头为方体、颧骨为方体、鼻子为方体、下巴为方体，等等。

解剖结构由头骨和脸部肌肉两部分组成。头骨决定着头像的基本形体特征和基本比例，尤其是几个直接影响外形的骨点：额结节、眉弓骨、颧骨、下颌骨和外形隆凸处，把这些骨点连接起来，实际上已经建立起头像的基本形体；脸部肌肉则控制着脸部的表情，而且脸部肌肉有着丰富的变化，熟悉并掌握脸部肌肉的位置及它的走向，在刻画头像的神态时能起关键的作用。

在素描头像训练中，下列问题的出现是较为普遍的。

1.透视状态不准确

学生通常会关注对象的形象特征，而忽略对透视状态的把握。在上面我们已经分析过头像中整体与局部的形体构成。但如果将它们割裂开来，不与对象的透视状态相结合，则会出现各部分拼凑的现象。我们知道每个物体都是存在于空间之中，那么在观察对象时应将对象放置在空间之中考虑，而不仅仅是观察对象本身。再引入视平线，以及作画者与对象之间的角度去分析对象，有了这个意识，就会迅速地把握住对象的透视状态。

2.整体与局部关系不协调

很多人接触过最多的词汇就是“整体”二字，但何为整体?他们大多缺少意识。整体包括观察的整体、结构关系的整体、光影关系的整体、人物情态的整体，技法表现的整体等。整体与局部的关系始终存在于头像写生的过程中。

另外，学生对局部的刻画相当关注，画完了才发现画面花、脏、腻等，局部与局部之间各自为政，不在整体的氛围当中。如果一开始从观察到抓基本形到深入刻画就以整体意识支配，从大处着手，抓住大的关系，在此基础上适当将局部刻画详细，则能避免类似上述问题的出现。

3.画面空洞，缺少细节

强调整体就变得无处可画，强调丰富细节就失去了整体，很多学生都犯过这样的错误，这是一个理解的问题。在抓住整体的情况下加入细节，画面必定会愈来愈丰富，然后再回到整体，这样既照顾了整体，又有了吸引人的细节。在学生画大尺寸画幅时，尤会出现空洞的问题，这是由于缺少深入的观察，缺少对结构的理解，醉心于描绘而不是观察，匆匆一瞥就画上半天。此时应多观察，将各种关系理顺，看懂后再下笔，这样画面必然会生动可看。

4.表现手法相对单一

我们知道素描的表现手法很多，有纯明暗画法、线面结合画法和线画法，材料上又有铅笔、炭笔、木炭条、色彩笔等等。它们相互结合产生的画面效果多种多样。而很多学生习惯于找形、排线条、衬明暗这样的作画步骤，大多数同学的画面并无二致。究其原因，除了缺乏对技法本身的研习外，对体积和结构的理解尚停留在较低的阶段，对物体的观察留于表面。因此，要大胆尝试各种不同的方法，勇于暴露自己认识与理解上的不足，深入观察，挖掘对象精神状态与个人气质，以较为恰当的表现手法表现具体状态中的对象，从而达到训练的目的。

步骤示意：

1）画出人物头像的基本形状。

注意眼、耳、鼻、嘴各部分之间与头部的比例、透视关系，力求形状明确。

2）分出明暗交界线和大体明暗关系。

3）进入深入刻画阶段。

注意分析人物的结构，把握对象的固有色和明暗层次，主要是暗部关系的刻画。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

5.画面的艺术处理成分较少

作画后期的整体调整实际上就是对画面进行艺术的处理。素描艺术不同于摄影，必须有一个取舍的过程。很多同学将每一部分都画得相当仔细，但整体却平平，就是缺少对画面的艺术处理。一幅画必须要有对比，要有主次、强弱、虚实、轻重、缓急、粗细等等，没有它们，画面就没有重点，缺少精神，只能导致平均。但这种艺术处理必须基于某种特定状态之下，没有统一的标准，需由学生在不断地实践中加以领会。

素描头像训练既是技术的训练又是艺术的训练，二者不可分割，是作画者眼、脑、手相结合的工作。抓好素描头像的训练，对于更深入地研究素描有着极为关键的作用。

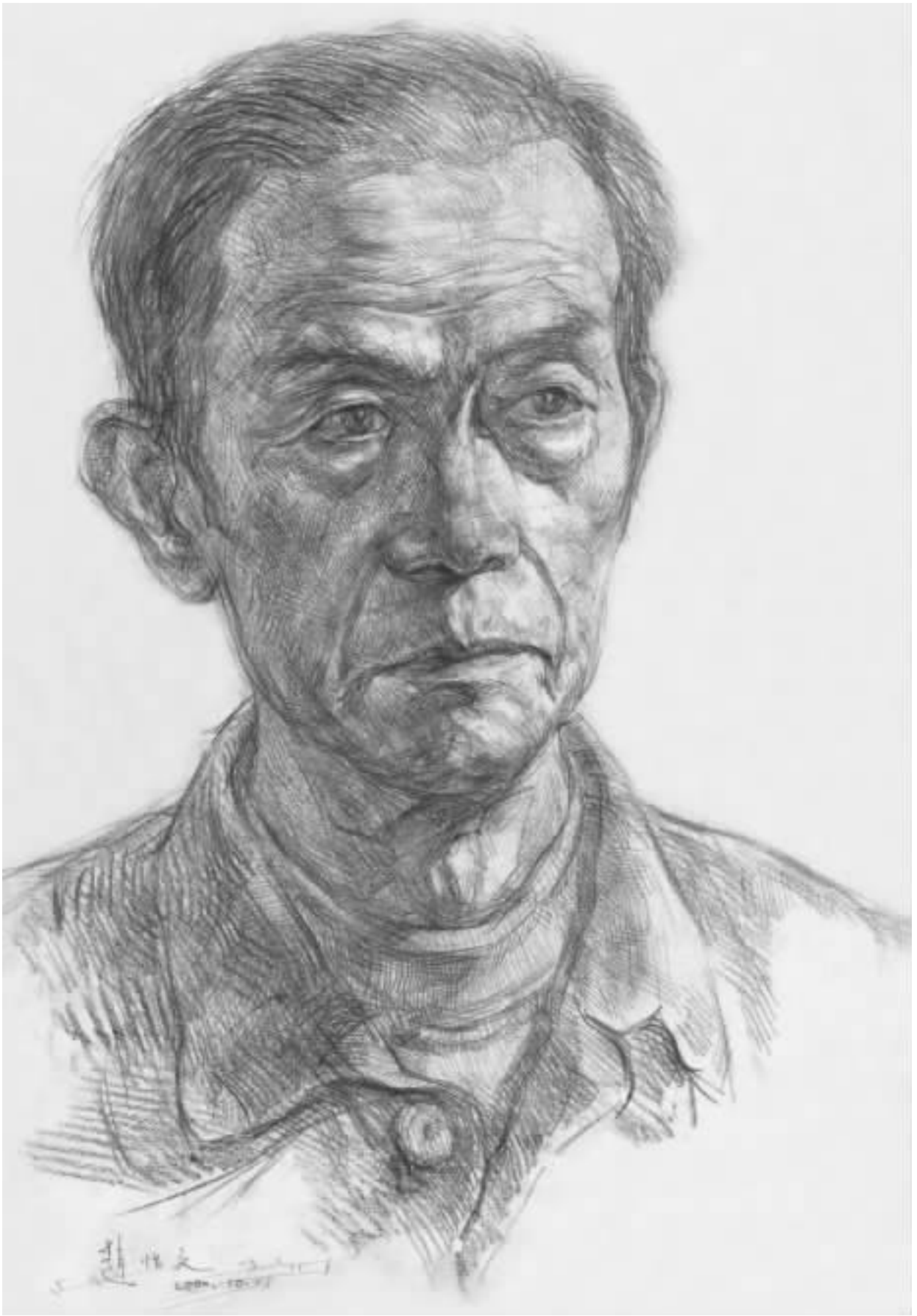
作者：赵晓华（碳笔）

4）调整完成。

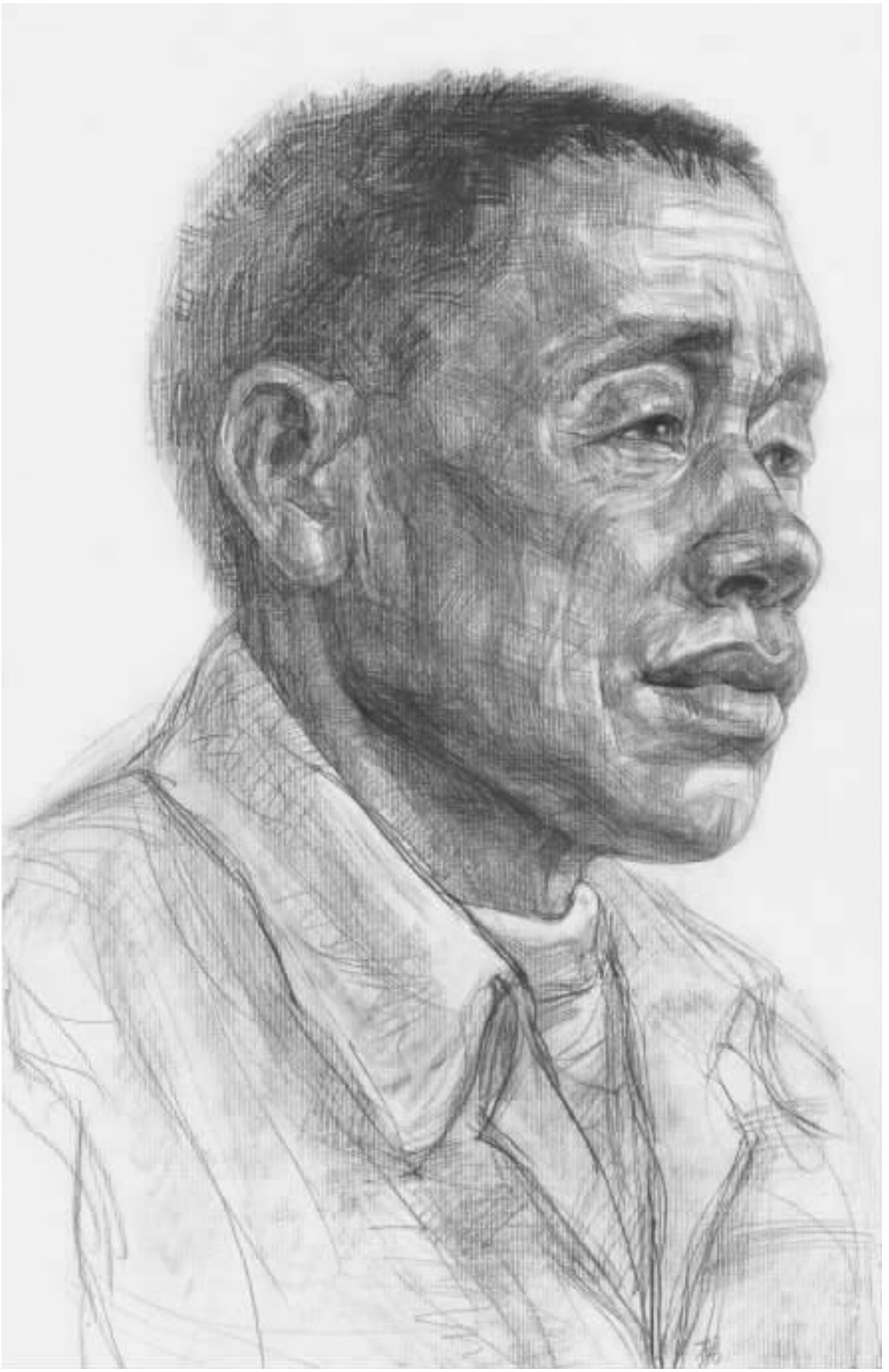
充实、调整画面的整体与局部关系，画出受光面的过渡变化，在确保大关系的基础上使画面丰富。

作者：夏亚楠（铅笔）

作者：赵怡文（铅笔）

作者：杨雪松坪（铅笔）

作者：吴静一（铅笔）

作者：吴静一（铅笔）

需要全本请访问 www.ertongbook.com