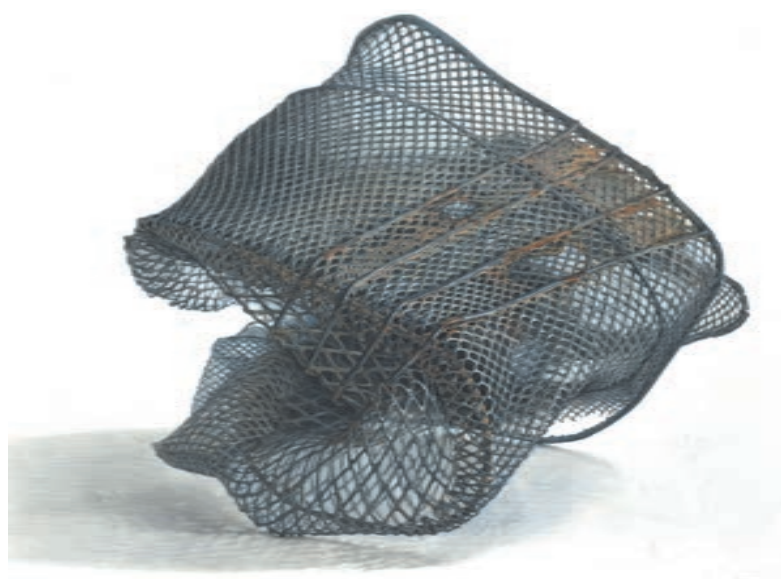




精微素描教学

中央美术学院城市设计学院

苏海江 编著



导 语

“精微素描”教学是我设计和主持的一系列造型基础教学的课程。课程是针对一年级的入校新生而设置的，经过长期的教学探索和实践，2010 年正式以“精微素描课”的名称，列入中央美术学院城市设计学院一年级的教学大纲之中。今天出版的这本书，是对这一系列课程的介绍和总结。

精微素描教学是将传统的素描基础教学与艺术创作相结合，在培养学生学习的心态和做事方式、方法的同时，融入素描造型基本规律和表现技能的学习。

课程的设计借用了主题创作的方式，运用具象写实的语言形式。在课堂教学中不摆静物，不摆模特，而是让学生自己去寻找要画的对象。把主题创作的方式引入素描基础的教学中，是希望学生更多地关注当下的社会和生活，主动地去观察、去感受、去思考。采用具象写实的绘画语言形式，是因为在教学中我将具象写实看作一种讲述的方式，学生可以用画笔娓娓道来地讲述他们的所见、所想、所感。

同时，“精微素描”教学基于传统的课堂教学方式，设计了一系列的方法和流程，引导学生们一步步进入艺术创作状态，体验艺术家的完整的创作过程。包括“素描笔记绘本”和“精微素描绘制”两个阶段。“素描笔记绘本”课程就是将“生活调查”“观察对象”“研究对象”“表现对象”“语言技法”等相关基础知识和技能的学习，归纳为若干个课题，将课题的研究设计为多个环环相扣的模块，以组画的形式展开研究，再将若干套记录课题研究的组画，以绘本的方式加以编辑和呈现。“课堂——课题——模块”的教学设计，加强了学生课堂学习的主动性和参与的积极性。系列课题的规划和作业模块的设计，将美术学院传统素描教学中所涉及的基础知识和规律的学习，融入绘画创作实践。再者，初步学习和运用绘本的设计方法，整理和编辑“素描笔记绘本”，培养学生的逻辑思维和文字组织能力。通过“素描笔记绘本”课程的学习，学生们将在生活中发现的形象转化为心目中的艺术形象，在随后的“精微素描绘制”课程中，在大尺幅的画面上将其放大数十倍进行绘制。在这样的贴近创作实践的学习过程中，引导学生开始转换视角，深入解析，提炼语言，将多方面的思考研究转化为表达技巧的磨练。

“思考和方法”是精微素描课程设计的本体，学生的课堂作业脱离沉闷的习作味道，展现丰富的作品面貌，让学生们在具体的艺术创作实践中学习基础知识、规律和技能。我称之为“创作带领习作的学习”。教学的最终目的，就是希望在学生的课堂作业中，看到鲜活的生命，年轻人的关注和思考，以及全身心投入的学习热情。

令人欣慰的是课程结束时，赏心悦目的作品一幅接一幅，使人应接不暇。每一位学生的作品背后，都在动情地讲述着有温度的、有人情味的故事。一幅幅动人的画面聚在一起，好像一曲美妙的青春乐章，展现着“90 后”青年人的生活面貌、关注视角和当代的语言诉说。

2015 年 12 月在微信平台上，“中央美术学院 2015 年精微素描”的帖子一经推出，便得到了广大读者的关注。有认同和鼓励，也提出许多问题。鉴于手机微信平台展示方式的特殊性，读者多是关注作品具象写实的外在形式，所提出的质疑和问题也针对于此。我特意邀来身边的朋友到学校观看作品原件，大家一致认为原作中画面形象所呈现的冲击力，和细部表现的绘画性和书写感，给观众带来更多超出想象的感动。所以，我想有必要出一本书，以纸质媒介来与观众再交流，换一种方式来介绍“精微素描”教学。

精微素描课作为中央美术学院城市设计学院新生的必修课程，已经成为学生们一段难忘的艺术学习和实践的经历。一直期望着有一本完整的精微素描课程的教材，一方面有助于新同学全面系统地了解课程，同时能够更多地借鉴往届同学们的学习经验。

2010 年精微素描课程一经推出，就为许多美术院校和美术培训机构所认可，仅利用网络上的图片和片面的传说，就开始了模仿教学，但大多都只是表面形式上的模仿，对我们的素描教学有许多的误解，并没有认识到我们教学的核心和基本方法。因此，一直想与大家交流，苦于没有合适的平台。感谢人民美术出版社徐永林先生邀请我出版此书，也希望借此平台，向大家毫无保留地介绍我们的教学，为美术院校的素描教学和绘画造型基础教学的研究抛砖引玉，交到更多志同道合的朋友。

苏海江

目 录

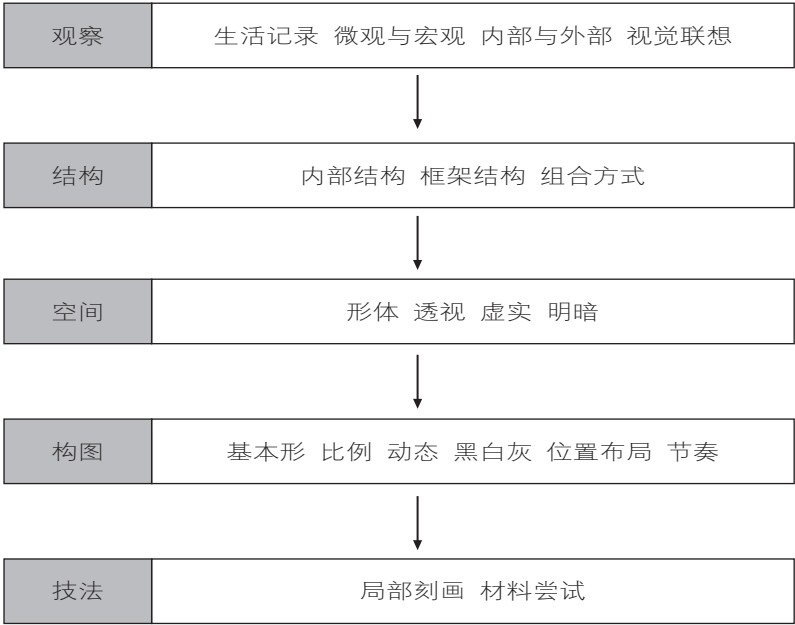
创作体验与素描写生	4
1 精微素描就是要画得很细吗?	8
2 如何认识“精微素描”中的精微这个词?	10
3 什么原因,促使开设这样一门课程?	16
4 精微素描教学作为一年级新生的第一堂课,它最主要的作用是什么?	18
5 如何看待考前应试教育给一年级新生带来的各种“问题”?	20
6 为什么精微素描的创作和学习过程中要围绕一个设定的主题?	28
7 为什么精微素描只画生活中很平常的事物?	36
8 是不是只有造型能力很强的学生才能画好精微素描?	40
9 精微素描为什么要把物体放大很多倍来呈现?	48
10 画精微素描是否要借助一些辅助工具?	54
11 精微素描刻画细节时会不会感到很枯燥?	64
12 使用照片算不算“作弊”?	70
13 精微素描作品中出现了颜色,还是素描吗?	76
14 精微素描画的基本都是单一物体,如何使画面感觉不单调呢?	82
15 精微素描作品中展现出丰富的细节,在刻画细节的同时,如何保持画面的整体性?	86
16 在精微素描教学中,学生和教师分别起到什么样的作用?	96
17 在精微素描教学中,关于素描造型基础的知识点的学习有哪些?	102

课堂课题化 课题模块化	106
18 什么是“素描笔记绘本”课程?	108
19 为什么叫“素描笔记绘本”?	109
20 “素描笔记绘本”在精微素描创作中起到什么作用?	110
21 素描笔记绘本都包含了哪些教学课题?	111
22 如何根据主题展开生活调查?	112
23 怎样在生活调查中发现故事和角色?	113
24 为什么要加入思维导图训练?	114
25 素描笔记中的结构研究有什么特点?	115
26 如何强化精微素描中的空间表达?	116
27 什么样的构图适合精微素描?	117
28 精微素描是否有一些独特的材料技法?	118
29 精微素描教学是否束缚了学生的绘画兴趣和创造力?	119
30 怎样看待精微素描教学与美术学院传统素描教学间的关系?	120
后记	122



创作体验与素描写生

精微素描课程知识谱系







《一个普通的中年妇女——腹》黄舒尧

100cmX230cm 铅笔

1 精微素描就是要画得很细吗？

学生完成的精微素描作品，展现出细致入微的画面，但这只是作品外貌所呈现出的形态。在教学层面，精微素描教学强调的是在“精”的层面的学习和体验。教学过程中对于学生表达的精准、画面品质的精致，以及精心的研究状态，都有着明确的要求，并设计了一套有效的引导方法。画面中对于细节的关注和精细的刻画，可以说是一种教学手段和工具。

精微素描教学对象是针对刚刚入学的美院一年级新生，其教学目的是让学生对绘画进行更深层的思考，修炼自己的内心，再反馈到手头和笔端，调整躁动的状态，平静、愉快地开启自己的大学生活，完成从初学者到具备专业素质的创造者的蜕变。

精微素描教学中运用精细刻画的语言方式，就像写小说般娓娓道来，诉说动人的故事。通过细致入微的描述让观者用眼睛和心灵去触摸对象，将对生活的情感凝聚在笔尖上。

因此，只有具备以上内涵的“细”才是有意义的。仅仅画得细，不一定就是精微素描，但精微素描需要细致的观察和耐心的表现。借鉴徐冰老师的一句话：“素描训练不是让你学会画像一个东西，而是通过这种训练，让你从一个粗糙的人变为一个精致的人，一个训练有素、懂得工作方法的人，懂得在整体与局部的关系中明察秋毫的人。”我们的课程就是一门培养学生精心做事的课程。



《一个普通的中年妇女——项链》张君仪
108cmX77cm 铅笔

2 如何认识“精微素描”中的“精微”这个词？

成熟和系统的精微素描课程的形成，有一个长期的逐步发展的过程，2010 年明确有“精微素描”的课程名称填写在我的教学计划中，也只是在教学中大家约定俗成的一个称呼而已。

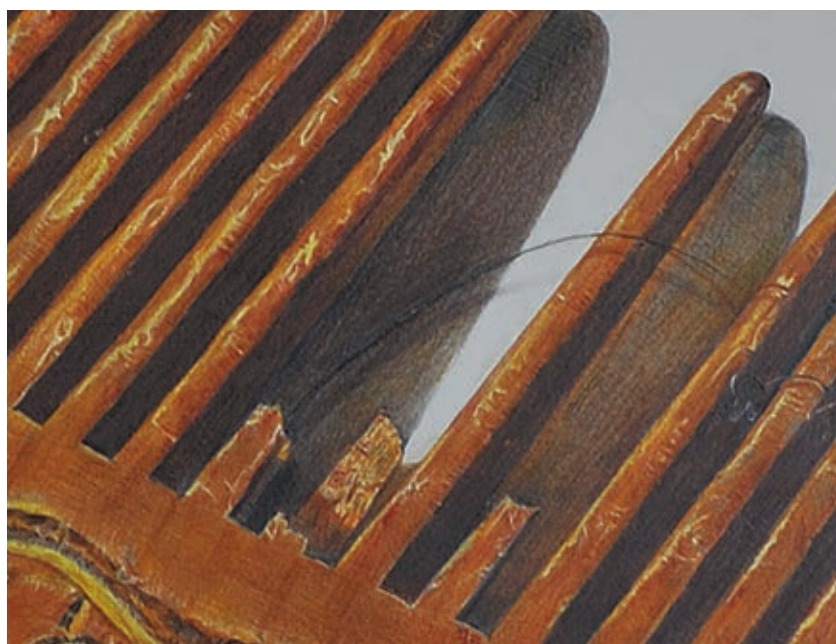
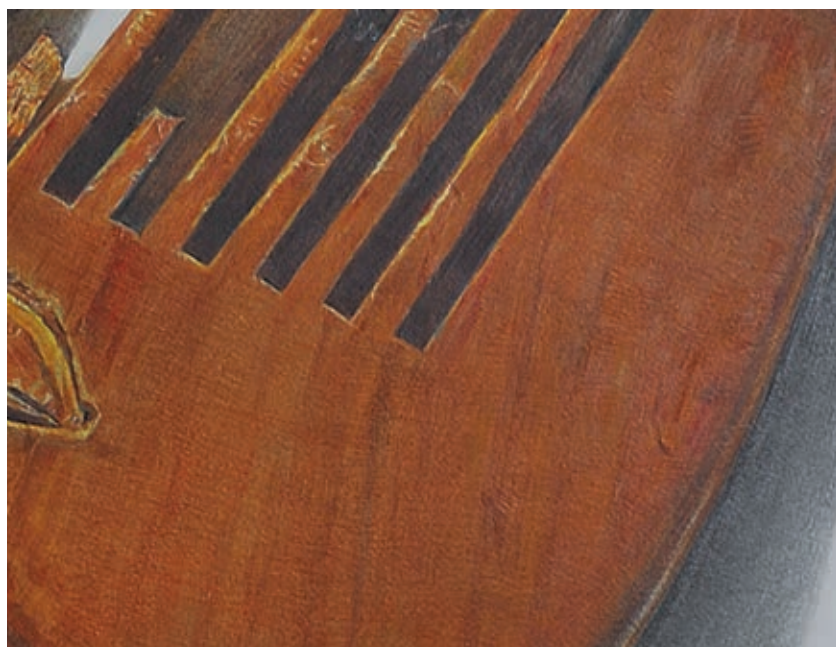
“精微”一词与中央美术学院的校训“尽精微，致广大”契合。2013 年中央美术学院正式确立“尽精微，致广大”为校训，这句话是徐悲鸿先生为指导素描教学和绘画造型，从《中庸》中选取的。这 6 个字体现着中央美术学院人始终坚守的“修身、治学、研创、报国”的原则和情怀，体现着中央美术学院始终坚持的“注重使命、崇尚学术、尊重人才、兼容并蓄”的传统与精神。正如校训所表达的内涵，“尽精微”是手段，是方法，“致广大”才是目标和追求。精微素描教学同样遵循着这样的原则，精微只是一种手段，希望通过精微的外延，带领学生深入到更为广大的社会关注和社会担当，从绘画的学习进入对生活和人的情感世界的关注和思考。

精微这个词的内涵和外延，我们经过了长时间的讨论，尽管到目前为止还不想下定论（过于严密的概念可能限制未来教学的发展），但可以结合课程的语境说说它的含义。精微包含了“精”和“微”两层意思：“精”指的是去粗取精，在创作观念上就是我们常说的对生活进行艺术化的提炼和升华，反映在画面上就是对造型语言的揣摩和表达方式的锤炼，目的是让学生变成一个对自己有要求、追求卓越的精英。“微”指的是见微知著，是一种观察生活的角度和态度，避开空洞的宏伟叙事，通过捕捉平凡事物中的小感动反映社会生活的大情怀，在创作时体现为对细节纤毫毕现的刻画和对画面整体关系的布控，最终使学生成为一个对周围世界具有敏锐感受力、同时又具备全局观念的人。

中央美术学院人文学院郑岩教授对课程的评论可谓一语中的，他认为，精微素描不只是一个素描的问题，不能简单地看作在技术层面上对学生的训练，而是在通过“精微”的方式来立体地训练一个学生的基本素质。对于今天这个时代，最简单的概括就是“快”。精微素描的训练需要沉下心来，慢下来。“慢”是人类文明发展最重要的基础，一件石器，一件玉器，都是慢慢打磨出来的。这一代孩子最缺少的东西就是“慢”。我觉得这门课最重要的不是在技术上能走到什么程度，而是逼着这些孩子们坐下来，对他们进行全方位的训练。这种训练一方面给他们建立信心，另一方面，也培养他们对外部世界的谦卑。



《一个普通的中年妇女——药盒》邹涵
90cmX120cm 碳铅笔、水彩、彩铅





《一个普通的中年妇女——桃木梳》兰歆薇

77cmX108cm 碳铅笔、水彩、彩铅





《自我踪迹——浴巾》陈焱君
120cmX90cm 碳铅笔、水彩、彩铅

3 什么原因，促使开设这样一门课程？

首先，近些年来高校扩大招生导致的教学模式的巨大变化。大规模的扩招使我们每年要面对高出美院原先几十倍的学生数量，这就迫使传统的教学模式必须做出根本性的改变。我们既想追求过去师徒一对一式的那种有温度的教学，又要面对师生比例的严重失衡，怎么来调和这种矛盾？我想到的解决办法是——最大限度调动学生的学习兴趣 and 自主学习意愿。这就要求精微素描突破传统的课堂教学模式，通过创作带领习作的方式，寻找贴近时代生活的主题内容，帮助学生慢慢发现生活中的故事，积蓄表达的冲动。同时强调研究方法和思维方法的学习，让大家从被动的等待灌输，变为主动的探索求知。

其次，入学考试前的应试教育，给学生带来的心理变化。考试残酷的淘汰机制，模糊了学生对绘画的初心，巨大的压力释放后，是难以填补的空虚和反弹，似乎对什么都提不起兴趣。当初为什么要学习美术？画画的目的是什么？努力成为一个艺术家或设计师意味着什么？如何规划自己的大学生活？那些在紧张的备考阶段无暇思索的问题，一下都翻腾出来了，难免让人心浮气躁。在课堂教学中帮助学生调整心态，找回对绘画的热爱，尽快适应大学生活，投入到崭新的专业学习中，比传授任何素描知识都更为重要。

精微素描教学的课程设计，更多地是将素描的学习作为一种艺术体验的平台，把素描基础知识和技能的学习，融入在以素描为语言形式的创作中。同时在教学中采用了当下学生们更为适应的学习方式和方法，比如：思维导图、绘本编辑、物体放大描绘等方式，让学生在完全真实的、具体的艺术创作实践中，去体验如何研究一个课题，如何观察生活、表达情感，在心与手的对话中重温对艺术的喜爱。



《书——诗经体注》李丹

77cmX103cm 水彩、彩铅

4 精微素描教学作为一年级新生的第一堂课，它最主要的作用是什么？

大学一年级对于学生来说是特别重要的，这一年的学习将为之后三年甚至一生的职业生涯谱写基调，所以一年级才会有各种以基础命名的部门和课程——基础部、基础课、造型基础、设计基础……问题是当前在讨论基础教学的时候，对于基础教学中的“基础”认识，大家多是从自身的视角自谈自话，很难达成共识。面对这样的困境，我认为应该回溯到基础更本质的层面——人的素质，再准确地说就是艺术家素质的培养，而不是单纯的某种技能或专业领域的知识和技巧。今天的学生获取信息和知识的渠道发生了根本性的变化，过去我们面对的学生像一张白纸，而现在的学生翻翻百度、刷刷朋友圈就什么都知道了。但是巨大的信息量导致他们无法辨别、理解、整合、消化，最终导致学习心态上的浮躁。所以，对于艺术素质的培养，我认为首先在于“修心”，素描、精微素描就像一个“借口”，也可以叫“工具”，正所谓“以素描的名义”，利用素描教学来解决学生心态上的问题。我把学生在课堂上的心理过程概括为精心——净心——静心。精心是学生主动地将兴趣与感情投入到学习创作中，净心是在课程中抛却杂念专注于课题，静心是通过课程营造一个踏实的课堂环境。希望通过这样一门素描课程，磨砺学生面对艺术和生活的心态，使他们能够更好地面对未来职业生涯的挑战。

再者，就是对于学习方法的学习。一年级新生进入学校，面对的第一个问题就是如何适应大学的生活。如何帮助他们尽早、尽快地适应新的生活，在专业教学中可以做到的，就是引导他们认识自主学习的重要和掌握自主学习的方法。因此，精微素描教学的课程设计和教学过程中，最为注重的就是教学方法和学习方法的研究和运用。比如：社会调查方法、组画研究的方法、故事讲述的方法、课题的设定与研究的方法，等等。



《我的父亲——砚台》张丽晗
108cmX77cm 丙烯、彩铅

5 如何看待考前应试教育给一年级新生带来的各种“问题”？

面对一年级新生，精微素描作为他们入学后的第一堂课，其实就是面对一群一脚走出考前班一脚踏入美术学院的高中学生。他们对艺术的认识和所掌握的基本能力，完全是考前教育给予他们的。

前面提到了一些考前训练对学生心理的影响，大家对考前训练和应试教育的批判由来已久，很多人一说起这个问题总是深恶痛绝。但奇怪的是，针对美术院校的考前班不但没有消失，反而越来越多，越办越大。对此我想是否可以从另一个视角来思考一下，考前班的问题确实是有的，但是不是也有它的可取之处呢？应试教学讲求短期的能力提升和考场的实战效果，素描造型的很多规律和知识，学生往往不能真正地消化理解，形不成体系。但考前训练能总结出很多具有实用性的方法和技巧，使学生能够根据画面情况迅速做出判断并加以运用。所以，我们需要通过一个课程，把考前班的好处挖掘出来。换句话说，怎么能够让学生发掘出自己身上的优点和能力？听说有的学生三个月就考上了美术学院，这也是本事，仅仅学习三个月就考上美院的本事到底是什么？我们想要“挖出来”！

另外审视一下美术学院的教学，在日益变化的社会形势下，同样呈现出诸多问题的存在。形成于上个世纪的美术学院教学模式，蕴含着丰富的教学经验和优秀的学术传统。但社会发展的日新月异，美术学院相对陈旧的教学体系和管理体系，存在着明显的模式化、僵化的问题。

精微素描的教学体系，就是希望在考前教育和学院教育中间，搭建一座桥梁，帮助学习美术的学生能够汲取两方面的优长，避除两方面的短处。让学生在进入美术学院之后对他们进行一种根本上的洗涤加启迪，把学生比较快地导入到一种新的既有方法论、又更有美术学院要求标准的轨道上来。精微素描教学现在取得的教学效果，恰恰是最大可能除弊取利地挖掘考前训练优长，最大限度地利用了美术学院教学的优秀传统，保证了教学的实效性。





《蕾丝》陈汝婷

80cmX106cm 彩铅、铅笔、水彩



《迹——枕套》叶云

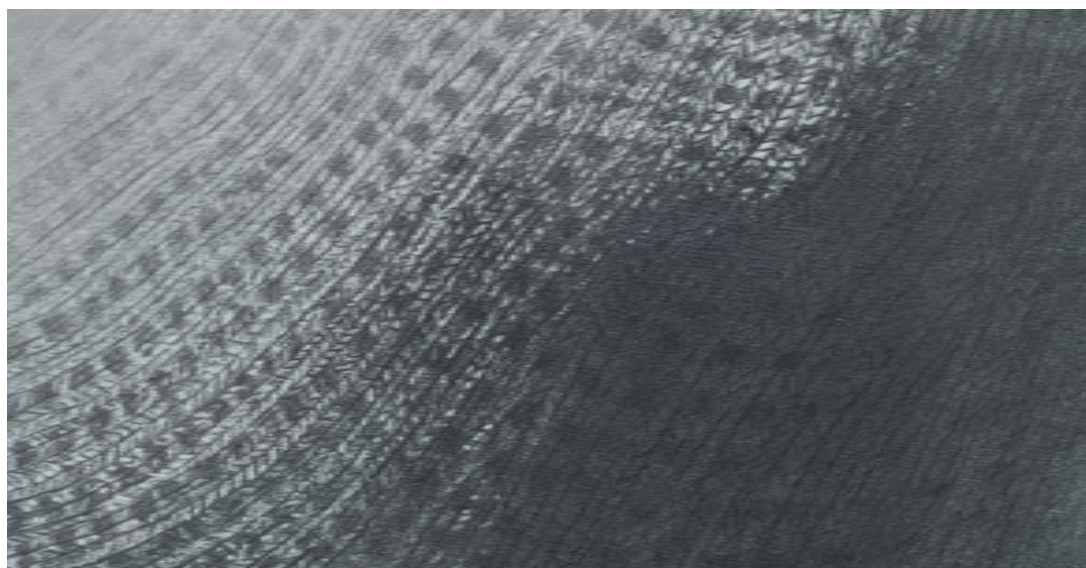
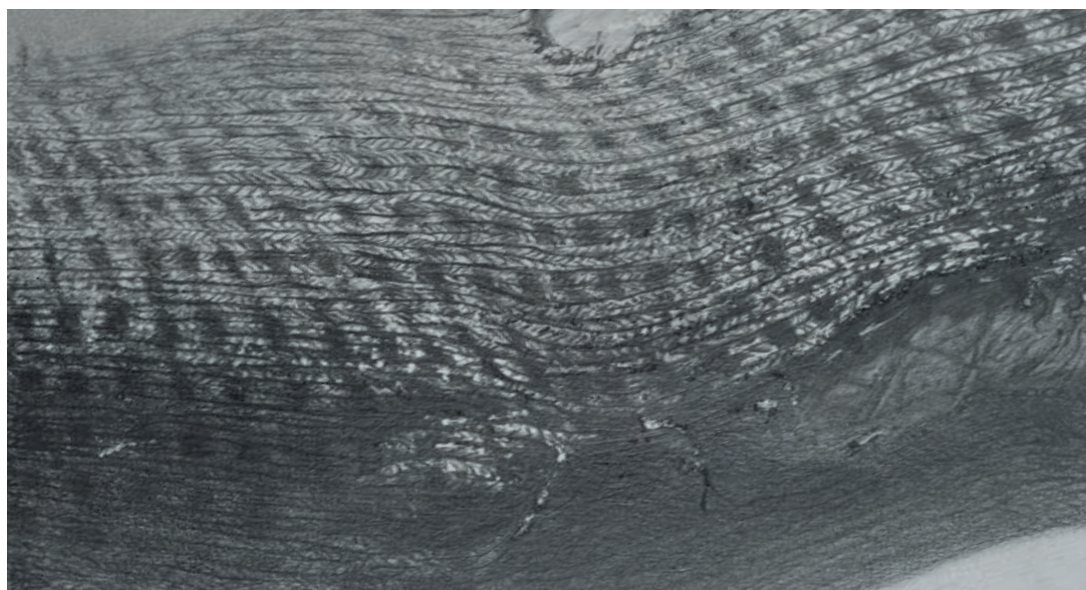
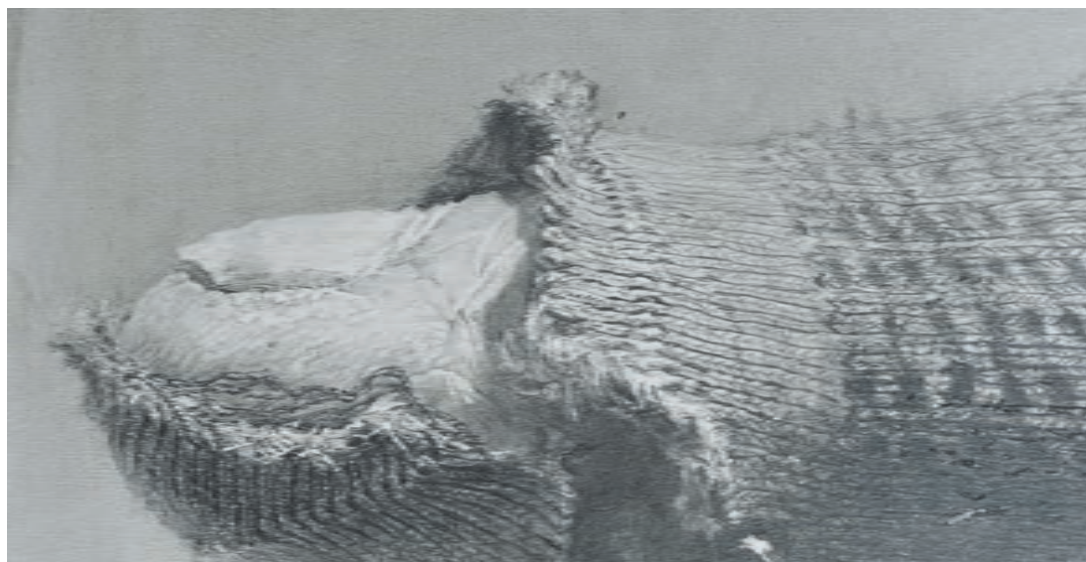
90cmX120cm 碳铅笔、水彩、彩铅

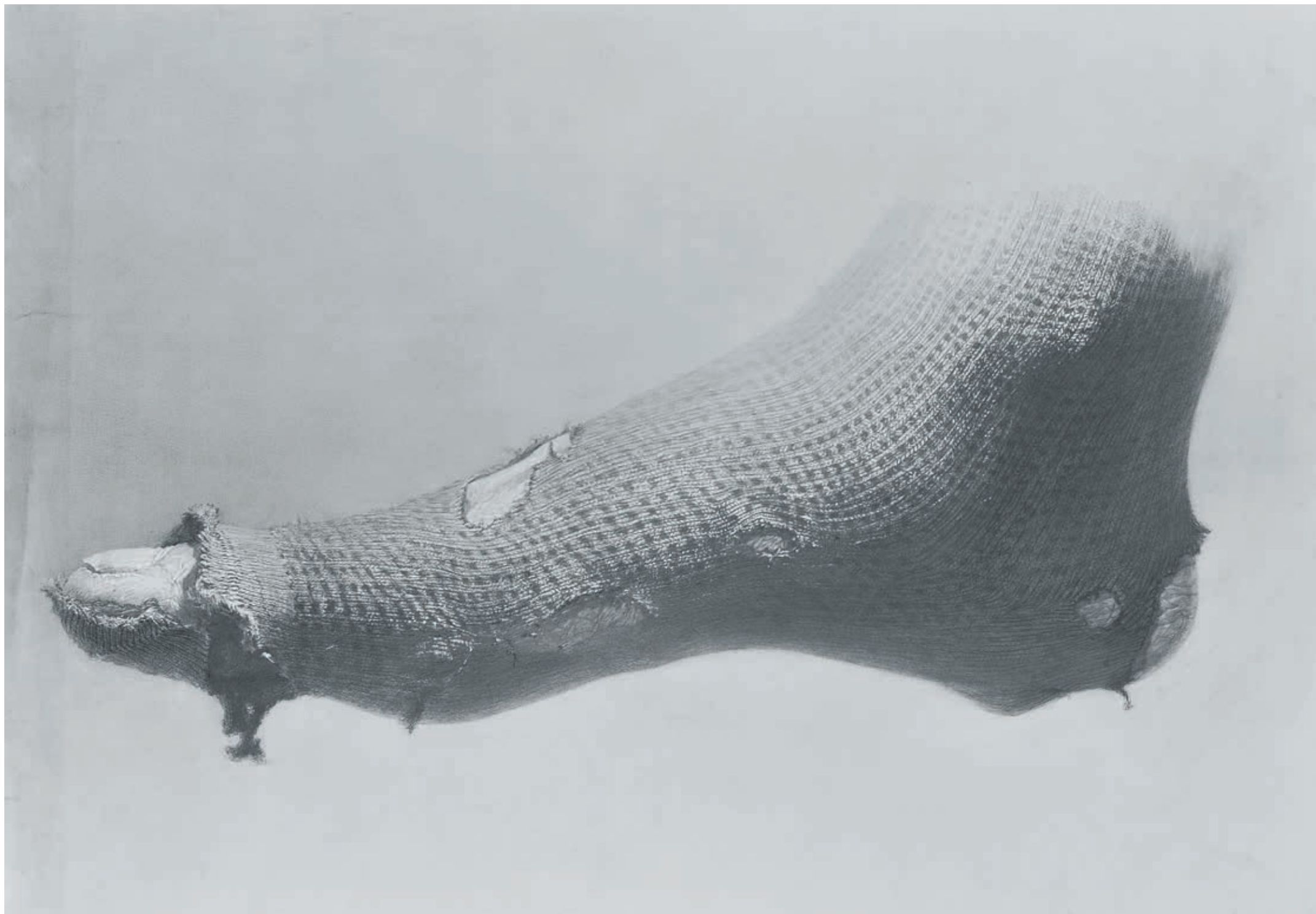




《一个普通的中年妇女——钢丝球》何逸云

77cmX108cm 碳铅笔





《一个普通的中国中年男子——袜子》杨云集

77cmX108cm 铅笔

6 为什么精微素描的创作和学习过程中要围绕一个设定的主题？

精微素描教学整个课程的组织，注重主题、注重故事。把主题创作的方式引入素描基础教学，首先是为了增强学生学习的主动性，激发学生的学习热情。应试教育环境下，进入大学的学生对过去程式化的课堂训练普遍感到厌倦，他们不清楚在课堂上要学些什么？学习之后有什么用？但在他们的内心深处，其实蕴含了强烈的创作冲动和表达欲望。这种以创作引领习作的学习方式，可以有效调动学生的兴趣，在创作实践过程中发现自己的不足，学以致用，将学到的东西马上运用到创作上，讲述自己的故事，表达自己的情感。其次以班级为单位，进行主题性的创作，有利于促进同学之间的思想交流，大家面对共同的主题一起观察当下的社会和生活，讨论表达的更多可能性，从中也慢慢发现了个体的差异，找到自我。此外，主题创作是有一套工作方法可循的。在创作体验的过程中，让学生掌握行之有效的思维方法和工作方法，才能为今后的专业学习打下良好的基础。

我们对学生的要求不仅限于他是个学生，他应该以一个艺术家的态度去创作。从进入学校的时候起，就能体会到身为艺术家的感受。一定要明确的是，我们这种主张就是要告诉学生，你就是艺术家。学生不知道什么是艺术家，或者说他无法判断这个问题。我们要做的是要他们通过课程，体验一次完整的艺术创作过程，感觉到他最后呈现的是一张“创作”作品。课程结束时，很多专家来看学生们的作品，他们说这些优秀的作品应该参加美展。为什么？因为这些作业已经是一件件很打动人的艺术品了，从社会的角度看，他们已经是艺术家了。

精微素描教学的主题创作性质，还有一个好处，就是相似题材的积累引导作用。学生都希望自己的作品独一无二。但每班二十多位同学面对一个主题，加上历年作品的积累，难免出现选材雷同的情况，同学们都觉得这是一个非常困扰的问题。纵观精微素描历年的优秀作品，会发现一个有趣的现象，相似的题材经历了几届学生的反复表现，作品整体质量呈现阶梯上升的趋势。排除学生个人能力的偶然因素，产生这种现象的一个重要原因就是前人的经验积累对后来人的影响。一方面后来的同学会看到前面作品中的好处，努力消化吸收；另一方面又试图找到新的突破口，有所超越。所以对于教学来说，一定的重复率是有益于不断提升教学水平的。

从课堂的角度看，当两个同学出现了选材上的相似时，作为教师除了引导学生继续寻找不同的题材，还要鼓励他们。其实同一个故事，换一种叙述角度和表达方式也会有完全不同的效果。



《一个普通的中国中年男子——
脚踩在您的鞋上》刘常民
108cmX77cm 铅笔





《一个普通的中国中年男子——钥匙串儿》

于凯行

108cmX77cm 铅笔



《一个普通的中年妇女——花镜》曲怀志
52.66cmX108cm 碳铅笔



《一个普通的中国中年男子——记事本》李若晨

77cmX108cm 铅笔



《父亲——文玩核桃》彭聪颖
80cmX110cm 碳铅笔、水彩、彩铅



《我的父亲——钱夹》刘珊
77cmX108cm 碳铅笔、水彩、彩铅

7 为什么精微素描只画生活中很平常的事物？

让美术学院学生的课堂作业脱离沉闷的习作味道，展现鲜活的生命力，这是我们课程设计的初衷。

精微素描教学的核心任务之一就是引导学生对生活的关注，对社会生活的深层次的认识。这个生活不是概念中的“生活”，不是作为标本的生活，而是我们每天都浸润其中、随时都在发展变化的生活。因此，课程的起点就是从学生自己去寻找要画的东西开始。课程设定出与学生们的生活息息相关的主题，他们根据主题去寻找自己感兴趣的对象，运用写生的手段和素描的语言来展开造型基础的研究和创作。

只要用发现的眼光去观察和体会，生活的感动和智慧就蕴藏在身边唾手可得的平常事物里。在对社会生活的调查和思考的过程中，课程中设计并运用一系列可以引导学生们一步步进入艺术创作状态的方法，包括：如何寻找故事、系列物品的选择、思维导图、物品的质感分析。比如，在画关于人的主题时，不是简单地找个模特，而是要结合性别、年龄、职业身份等具体的社会情境来表现。在画关于物品的主题时，不是随便拿一堆静物，而是要寻找带有生活痕迹、情感记忆、时代特征的物品。表现的对象有具体性，画面背后就会有故事，画面之中就能有情感、有思考、有感动、有温度。

将素描造型基础知识和技能的学习，融汇在这样的创作实践当中。它是建立在对生活深入考察和思考的基础上的，因而最终呈现出的画面背后，不但有青年学子们独特视角的关注和思索，在一个个熟悉的生活角落和动人的故事背后展现的是他们一个个鲜活的生命和真挚的情感。