

美术高考辅导班学生优秀习作评析

服装设计 图案装饰 室内设计

韩 玮 主编

山东美术出版社

美术高考辅导班学生优秀习作评析

服装设计 图案 装饰画 室内设计

山东美术出版社

编委：（以姓氏笔划为序）

王志武

王茂奎

王振峰

王鹏洲

朱其之

张令安

张 涛

赵录甫

美术高考辅导班学生优秀习作评析

——服装设计·图案·装饰画·室内设计

韩 玮 主编

山东美术出版社出版发行

山东新华印刷厂德州厂印刷

1998年2月第1版

1998年2月第1次印刷

印数：1—8000

787×1092毫米

16开本

4印张

定价 26.00元

ISBN 7—5330—1124—4/J·1123

序 言

展现在我们面前的是来自 24 所中学、185 位美术高考辅导班学生的优秀习作。画面虽然还显稚嫩，却充溢着勃勃的生机，在当前众多的美术高考辅导读物中，不能不算是一朵别具特色的新蕾。除此之外，它还具备以下四个特点：

其一，具有切实的可比性。

众多的美术考生中，除一小部分外，大部分考生学画时间短，对自己的专业水平达到了或应达到什么程度，既不清楚，也没有切实的比较依据。在每个考生都面临着的选择报考院校的问题上，考生本人无所适从，而大部分美术辅导班的教师也由于缺乏比较的依据而面临着在该方面对考生给予具有说服力的指导的困难。这不仅使考生由于举棋不定在心理上形成压力，同时也因盲目的购买参考书籍给自己带来了很大的经济负担。解决这些问题的关键，在于辅导班的指导教师和考生本人对实际水平相对准确的把握和判断。因此，为美术考生提供一个具有可比性的判断依据就十分重要。

目前，大量的美术基础类和有关美术高考的书籍，多由专家完成，对考生仅有指导性质。虽然也有一些以美术高考试卷分析为主的书籍，但高考试卷由于受到诸多客观条件的限制和心理因素的影响，与考生的日常水平尚不完全是一回事，因而也就很难具备相对准确的可比性。因此，本套丛书的出版，不仅适应了美术考生和辅导班指导教师的需求，而且也填补了该类书籍的一个空白。它所具有的切实的可比性也是显而易见的。

首先是由于所有作品都是考生在平常状态下完成的课堂习作，是考生日常水平的切实体现。其次，入选者都已获得高等院校本科专业合格证书，其水平已接受过专业考试的检验。尽管参加考试的试卷水平可能与日常习作的水平略有出入，但无论如何都是以此作为基点，才获得本科专业合格证书的。因此，所具有的可比性是不言而喻的。另外，该套书籍基本包括了美术类高考的主要科目（个别招生量少的专业除外），所具有的可比性适应面广泛，基本达到了大部分中学美术高考辅导班的需求。

其二，该套书籍汇集的作品，基本上反映了当前山东美术高考辅导班的教学水平。

作品入选本书的考生，来自教学条件不同的学校和不同的甚至条件差别很大的家庭，但有一点是共同的，就是入选者的所在学校，大都是美术辅导班办学时间较长，教学经验较丰富的学校。从考生参考并获得的专业合格证书可以看到，他们报考的学校几乎遍布全国，虽同属美术范畴，但专业特点差别很大，这是由于美术专业自身的特殊性所决定的。但就美术高考而言，专业考试的目的，在于考察考生的专业素质，其中包括考生对物象的观察、认识和理解能力，以及基本表现方法的掌握。考生报考的院校和专业虽然不同，但从这一点上来讲，要求是一致的。这就要求美术高考辅导班的教学既要适应美术高考自身所具有的特殊性，又要注重其共同点——美术基础教学。我们选编的这套习作，其着眼点也正在于此。以获得高等院校的本科专业合格证书作为入选条件，是因为中学美术高考辅导班的基础教学效果究竟如何，在高考中得到高等院校的认可是唯一的检验标准。入选的作品，虽然尚未涵盖全省

每一个中学美术高考辅导班，但基本上能反映出当前的教学水平，并由此也可推断出不同高等院校美术高考的大致标准。这对美术高考辅导班的教学思路，特别是对一些办学时间短、教学经验不足的学校将会有所启迪。

其三，该套书籍的编委，都是在中学美术高考辅导班教学多年的教师，他们的教学经验介绍，也将对美术考生自学和从教时间短的美术教师具有指导性的意义。

从事美术教育的同仁们都清楚地知道，美术的专业教学和考前班的基础教学并不完全是一回事。一个美术专业毕业的大学生，走上中学美术教学岗位，建立一套完整、规范、切实有效和适应性强的教学方法，需要一个相当长的过程。本书针对这一点，聘请在中学美术教学第一线工作的教师现身说法，就更具有其现实意义。这些教师都毕业于正规的高校美术专业，接受过严格的专业训练后，又经过多年的教学积累，把他们的教学经验，运用质朴的语言介绍给大家，并对作品作了具有针对性的分析。这不仅对考生有益，而且可供其他美术教师借鉴，特别是对从事中学美术教育的新人们如何更快地进入角色，以适应中学美术教学的需要，也会有很好的启发作用。

其四，本书的作品来自不同的中学，虽然各校选送的作品作者都已获得本科专业合格证书，但作品的水准差距较大，例如有些获得工艺类高校本科专业合格证书者，讲究造型能力的习作水准就不如获得高师类证书者，虽然各校选送的作品作者都符合入选条件，但选编时还是以习作的实际水平为准。因此，就入选的习作而言，也可以看出各校、特别是一些美术辅导班办学较早的学校教学上的特点和长处，这对于各学校之间就美术辅导班的教学，互相借鉴，取长补短，也具有实际的意义。

诚然，由于诸多因素的影响，本书尚有许多遗憾。同时，作为编者，特别需要提醒的是，这里提供给大家的作品，都仅仅是年轻的学子们在前进道路上的一种参照物，不要把它们看成是固定的模式。重要的是让大家通过对同龄人、对在同一起跑线上和在同等条件下的伙伴的作品的揣摩，来探寻正确有效的学习方法，来印证自己的足迹，来激发自己的学习热情，来坚定自己的学习信念。因为对初学者来说，以平等的心态来读画，更易使人理解领会，这也可算是考前美术教学的特点之一。本书的作品都是出自十七八岁的年轻人之手，他们大都已走进或将要走进神圣的大学艺术殿堂，但愿他们眼光放的长远一些，路走得更宽一些，对艺术热爱的更执着一些，因为中国美术的希望在于年轻的莘莘学子们身上。我相信，这也是所有美术高考辅导班教师的共同心愿。

韩玮

1997年10月于山东师范大学

美术高考图案教学与辅导

“图案”一词较科学的解释可分为狭义和广义两种，狭义的是指装饰性纹样。广义的是指实用性和美观相结合的设计方案。我们进行的训练主要是指狭义的图案。图案设计并非是对自然原形的真实摹写，它比自然物象更概括、更典型、更突出形式美的鲜明性，更强调人的主观创造性和参考性。它将客观物象重新组合和变化，从而满足人们的审美需求。

图案装饰的基本规律是平面化、单纯化、秩序化、平衡化与和谐化。

图案按内容分类，有花卉图案、动物图案、人物图案和风景图案等。无论哪种内容的图案，都要通过基础图案的练习来逐步掌握。下面从几个方面来简略讲述一下：

一、图案形式美的基本法则

1、对比与调和

一幅图案，总有形、色、组织排列、技法、数、量、质地、感觉等方面的差异，并由此造成变化，要使它们在图案中发挥美的作用，必须使它们之间有一个合理的秩序，各种形式因素之间相同或相似所产生的一致性，须在对比中求调和，有对比缺少调和则杂乱，有调和缺对比则呆板。对比和调和在图案中的运用要根据设计要求而定。有的图案以调和统一为主，追求安静、柔和、单纯的效果，而有的图案则以对比为主，可取得热烈、醒目、生动的效果。

2、节奏和韵律

图案的节奏是指视觉上的连续和重复。连续和重复是图案美的显著特征。同一造型因素反复出现就可以产生节奏，节奏的快与慢，动与静，单纯与复杂将会使图案产生韵律美。

3、平衡

平衡是图案设计的重要因素。最容易达到平衡状态的，是对称的形式。对称形式又分为均齐式与相对均齐式两类。均齐式指在一条中心线（或中心点）左右、上下或四周配置同形、同色、同量的纹样所组成的形式。均齐式又可分为镜映式、旋转式、移动式等。相对均齐式指在中心线（或中心点）的左右、上下或周围配置不同形（或不同色），但量相同或近似的纹样所组成的形式。而不对称平衡（又叫均衡）却有多种选择和灵活性，图案的左右或上下纹样不同，完全凭借个人的平衡感觉，调整形式的位置、大小、方向等，以达到预想的平衡，表现出有动感的空间。

二、图案的造型

生活中的客观形象，不能直接用于图案中。要通过归纳、夸张，变成具有强烈性、鲜明性、单纯化的图案造型。在图案的绘制中要避免形象自然化，造型途径很多，除写生变化以外，还有记忆造型、联想造型、想象造型等等。最可行有效的方法就是搜集一些现成的资料，如传统图案，民间图案等等，有许多值得我们学习和借鉴的东西，但也不能生搬硬套。分析这些现成资料的骨架结构，造型布局，色彩搭配，找出规律性的东西，自己创造出新的形象。

三、图案的构成形式

图案的构成形式多种多样，归纳起来主要有：

1、单独纹样，就是没有固定的外形限制，与周围无连接关系，能够单独存在的纹样。它有自身的完整性，也可以成为其它装饰纹样的基本单位。有对称和非对称两种形式。

2、适合纹样，将图案形象整体地作适合某个特定外形的造型处理。如适合方形、圆形、正三角形、六边形、半圆形、瓶形、扇形等等。这种构图的关键是必须依特定外形空间的形式，自然巧妙地安排造型，要尽量使造型舒展，空白匀称，不应有拘束和勉强的感觉。适合纹样也有对称和非对称两种形式。具体的构成骨式有直立式、辐射式、旋转式等等。适合纹样常用手法有：①主要纹样变形，以适合外轮廓。②在主要纹样之外，添加其他纹样，以求得适合。

3、二方连续，连续纹样是相对单独纹样而言，二方连续是以一个基本纹样或几个基本纹样组成单位纹样，向左右或上下两个方向重复排列，形成带状连续纹样。二方连续纹样的设计要点：①组织结构要有节奏和韵律感：纹样的疏密、线条的起伏、色彩的配置等，要突出二方连续有方向的连续运动的特点，形成生动的气韵和优美的韵律。②不同题材要选用适当的骨式：人物、建筑等不宜倒置；对称的文字要防止反字的出现（剪刻纸花边尤其如此）。③注意各种骨式的综合运用，在方向和层次上力求变化多样：同一单位纹样可作正倒、正反、高低的排列；不同骨式可重叠以丰富层次。④注意单位纹样相接的关系；两纹样相接处会出现新的纹样，其效果如何应在设计时周密考虑。

四、图案的色彩

图案的色彩表现是色彩本身的配置及如何使视觉产生美感，而不能以描绘客观物象的色彩作为目的。

1、图案的配色方法

①同种色配合。指色相一样，明度不同的色的配合，如绿、深绿、粉绿的配合。其特点是在不同的场合分别感觉为调和和单调。

②类似色配合。指含有同一色相的颜色的配合，在色相环上大约 60 度左右范围内的颜色相配合，例如蓝、蓝紫的配合。

③对比色配合。指与该色不含有共同色相的色的配合，从色相环上看间隔大约 120 度至 180 度范围内的颜色组成的色调，如黄与紫，蓝与橙等，互补色对比最为强烈，所以产生一种强烈的视觉效果。这时，应注意色块之间的面积比例与鲜灰度，以达到既有对比而又要和谐的效果。

2、图案配色规律

①同种色、类似色配合的对比与调和。应注意明度的适当对比。要防止明度太接近的色配合在一起所造成的画面模糊一片，也要防止需要柔和时却作黑白的强烈对比，失去了柔和感。

②对比色配合中的对比与调和。需要对比强烈时，可以用补色配合法，不需要强烈对比时，可改变对比色彩的明度和纯度，或者以黑、白、灰、金、银色勾边，以取得和谐。

③层次。底色、底纹、浮纹之间。色的明度高低不同，便会形成不同的层次效果。层次大体上可以分三种情况：亮底上配深、灰纹样，深底上放灰、亮纹样，灰底放亮、深色纹样。

④主调。主色是主色调的基础。画面上的红多就是红色调，暖色调；蓝多就是蓝色调，冷色调。此外，还有明色调、暗色调、含灰色调等。总之，有了色调，画面才易统一。

王志武

范君美 山东省寿光一中美术班学生 获大连轻工学院本科专业合格证书 指导教师 孙卫国

这是一幅辐射式方形适合纹样，构图饱满大方，色彩配置层次分明、和谐统一。但牡丹花过于孤立，在色彩和造型上与次要纹样呼应不够，制作也粗糙了一些。

（王志武）

崔金涛 山东省寿光一中美术班学生 获郑州轻工业学院本科专业合格证书 指导教师 孙清泉

这是一幅向心式花卉方形适合图案，色彩上采用了对比色色调，设计的较好，但菊花的中心如添加底纹色彩，有色彩呼应效果会更好。浮纹牵牛花的色彩应再亮、暖，可稍减弱菊花的孤立感。制作也尚欠精到。

(王志武)

岳承东 山东省寿光一中美术班学生 获中国纺织大学本科专业合格证书 指导教师 孙卫国

这是一幅牡丹花和蝴蝶组成的辐射式方形适合纹样，构图饱满，在黑色的底色上，色彩很强烈，制作也较细。但设计上空间太平均，缺乏疏密上较强的节奏变化。

(王志武)

张 静 山东省寿光一中美术班学生 获北京服装学院本科专业合格证书 指导教师 王志武

这是一幅花鸟纹样二方连续图案，以散点式为基本骨式，造型舒展、空白匀称，较好地运用了色彩的对比与呼应。但纹样之间的接头不太自然，不够浑然一体。 (王志武)

郑红侠 山东省寿光一中美术班学生 获青岛大学本科专业合格证书 指导教师 孙清泉

这是一幅以鹅为主要纹样的散点式二方连续图案，组织结构有节奏，疏密得当，线条起伏有致，色彩配置采用邻近色组合，谐调而不单调，明度也较好。但单独纹样相接处欠自然，有些牵强。 (王志武)

牟玲玲 山东省寿光
一中美术班学生 获浙江
丝绸工学院本科专业合格
证书 指导教师 王志武

这是一幅以孔雀为纹
样的适形图案，造型设计
较好，色彩也较谐调。但节
奏感不够，形与形之间的
关系不明确，细线太纤弱，
制作上也较粗糙。

(王志武)

刘春媛 山东省寿光
一中美术班学生 获大连
轻工学院本科专业合格证
书 指导教师 孙清泉

这是一幅以蝴蝶为纹
样的圆形适合图案，纹样
设计的直线与弧线形成对
比，主要纹样下又重叠了
一个弧形的重色蝴蝶，与
主体相映成趣，色彩对比
强烈，间以白色调合，较
有节奏感。如蝴蝶的造型
再讲究一点会更好。

(王志武)

李海磊 山东省寿光
一中美术班学生 获中国
纺织大学本科专业合格证
书 指导教师 王志武

这是一幅向心式方形
适合纹样，色彩采用中灰
色调，设计也比较饱满。但
中间红色太孤立，牵牛
花应再亮一些，以加强层
次感。（王志武）

李琳 山东省寿光
一中美术班学生 获无锡
轻工业大学本科专业合格
证书 指导教师 孙卫国

这是一幅花卉辐射式
适合图案，构图饱满大方，
中灰色调也较谐调，设计
也较好。但中心花卉的红
线颜色太纯，次要纹样也
应再亮一些，四角的黑三
角也显呆板，应再加点小
变化。（王志武）

牟玲玲 山东省寿光一中美术班学生 获青岛
大学本科专业合格证书 指导教师 王志武

这是一幅均齐式单独纹样，造型完整、舒展，色调对比柔和，明度上也很分明，制作也较精细，负空间上点的分布稍觉平均。
(王志武)

高国英 山东省寿光一中美术班学生 获武汉纺织
工学院本科专业合格证书
指导教师 王志武

这是一幅圆形适合纹样，弧线造型，舒展大方，形式感较强，色彩采用邻近色调和，明度上间用黄色块来活跃色彩，但次要纹样太草率。
(王志武)

孙英丽 山东省寿光一中
中美术班学生 获西北纺织
工学院本科专业合格证
书 指导教师 王志武

这同样也是一幅圆形
适合纹样，造型和色彩上
都借鉴了民间图案的一些
特点，大胆地运用色彩对
比，以黑白灰分割使之统
一调合。不足之处是添加
的其他纹样不太谐调，制
作也欠精到。

(王志武)

王小平
山东省寿光一中
中美术班学生
获中国戏曲
学院本科专业
合格证书 指
导教师 孙卫
国

这是一幅
花卉三角形适
合图案，采用
了辐射式中心
对称的构图骨
式，饱满、充
实，虚实空间
分割得当。色
彩上采用中纯
色调，层次线
分明。不足之
处是几块重色
分布过散。

(王志武)

赵海燕 山东省寿光一中
美术班学生 获中国矿业大学
本科专业合格证书 指导教师
王志武

此幅圆形适合图案造型舒展，流动感较强，色彩对比强烈，间以黑线减弱其对抗性而显和谐统一。不足之处是次要纹样太琐碎，也缺乏变化。

(王志武)

孙丙新 山东省寿光一中美术班学生 获景德镇陶瓷学院本科专业合格证书 指导教师 王志武

这是一幅花卉方形适合图案，构图饱满，色调统一，空间层次明确，制作也较精细。不足之处是次要纹样形象不够明确，也简单了一些。

(王志武)

侯一珍 山东省寿光一中美术班学生 获武汉纺织工学院本科专业合格证书 指导教师 孙卫国

这幅金鱼方形适合图案，造型与方形结合的较好，同时添加小纹样以求得适合，方圆有序，空白合理，色彩上以类似色为主，统一和谐。不足之处是金鱼的色块面积过于平均，明度也过于接近，显得平板。

(王志武)

孙英丽 山东省
寿光一中美术班学生 获
西北纺织工学院本科专业
合格证书 指导教师 王
志武

这幅以鱼为内容的直
立式方形适合图案，造型
和色彩都有民间特色，对
比色在黑白灰的调和下，
运用的较好。但次要纹样
欠佳，制作也欠工整。

(王志武)

李海磊 山东省寿光
一中美术班学生 获中国
纺织大学本科专业合格证
书 指导教师 王志武

这是花卉辐射式方形
适合图案，造型富有变化，
形象简洁概括，色彩运用的
较好，明度上很有层次，
不足之处中间部分底纹稍
显碎了一点。

(王志武)

