

从中学到 高等美术学院

青岛第六中学美术教学经典

总主编 / 宫六朝



花
山

山
画
册

从中学到 高等美术学院

青岛第六中学美术教学经典 总主编 / 宫六朝



素描

总 策 划 / 王 静
责任编辑 / 杨怀武
美术编辑 / 杨怀武
总体设计 / 炎 君 怀 武 彦 慧
责任校对 / 李 鸥

总主编 / 宫六朝
主 编 / 孟国华
副主编 / 赵祉平 杨 健
编 委 / 郑敦强 魏世建 刘丽俐 孙晓霞
王伟业 高 晖 宫照香 刘瑞莲
卢 军 巩海燕 陈建欣 赵 辉
夏 迅 陈 嵩 张 磊 黄文超
审 定 / 钟 毅

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 孟国华主编. — 石家庄: 花山文艺出版社,
2002
(从中学到高等美术学院. 青岛第六中学美术教学经
典 / 宫六朝主编)
ISBN 7-80673-307-8

I. 素... II. 孟... 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 (2002) 第 102730 号

从中学到高等美术学院 青岛第六中学美术教学经典——素描

出版发行: 花山文艺出版社
地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码: 050071
网址: <http://www.hspul.com>
E-mail: hswychs@heinfo.net
Tel: 0311-5915087
Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12
印 张: 6
字 数: 198 千字
印 数: 1—7000
版 次: 2003 年 1 月第 1 版
印 次: 2003 年 1 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-80673-307-8/J · 043
定 价: 30.00 元

青岛第六中学简介

青岛六中是一所美术教学方面颇具特色的普通高级中学，位于市中心，坐落在观象山上，占地13.7亩地。敬业楼（办公楼），求真楼（教学楼）现有教学班26个，观艺楼和索技楼（画室专用楼）现有画室30间，美术展厅190平方米，在校学生人数1300人左右。

地址：山东省青岛市观象二路17号





美育与育人

钟毅 (校长)

乾坤朗朗,气象万千;世同万物,变化无穷。教育作为人类文化的组成部分,不仅传承着人类的智慧和文明,更担负着引领和开创未来的使命。追随着时代的步伐,紧跟着社会的变革,教育总是在不断探索、改革和发展。

今天,人本主义的思想已被世界普遍接受,作为一种教育理念,在我国也已得到认可,人本主义教育观越来越受到重视。但是,目前在将这种人本主义的教育观念贯彻到我国全社会的具体教育工作中时,却与传统的教育观念及传统下的整个体系,还有作为社会细胞——家庭的个体需求之间产生激烈的碰撞,整个教育事业就在这种碰撞中,呐喊、拼搏、发展,阔步走向自己新的辉煌。

美术作为人类反映自身生活,表达自己情感,传播自己观念的一种形式,完美地把主观和客观融合于一体,自它诞生的那一天起,就有丰富的人文内涵。伴着人类前进的步伐,各个民族、各个国家,各种流派的美学理论和作品,不断丰富着人类文明的宝库。美术作为教育的内容,有着悠久的历史,在孔老夫子的“六艺”当中,就含有美术教育。人们常说的画画,只不过是美术中的一部分。我想,画画原本也应该是人们抒发情怀或传递信息的一种方式,把自己对事物的感受和理解通过线条、形状、构图、色彩或明暗表达出来,是人们心灵的外在表现。后来随着社会的发展和人们对文化的需求,画画才成了人们生存的一种技能——因为有了市场。从心灵的反映这个意义上讲,画画的人比起一般人来应该有更科学、更艺术、更丰富的生活和文化底蕴,敏锐的理解和感悟能力,宽泛的创造思维和形象思维,多样而娴熟的表现手法,只有这样,画画的人才能成为画家,而非画匠。青岛六中在多年的教学实践中正是遵循了这一精神,我们开启了基础教育普通高中阶段所有的课程,让学生获得较全面的自然科学常识和社会科学知识,为他们今后认识、理解和感悟人生奠定基础;我们组织他们参加各种社会活动,为他们创造思维和形象思维发展提供广阔的空间;我们支持学生参加各类艺术竞赛,让他们在实践中提高绘画技能。我们在文化课教学中融入美术教学的内容,在美术教学中融入文化课教学内容,做到抽象思维与形象思维相结合,自然科学与艺术教育相渗透,实现了较科学的统一。在青岛六中,学生们学画远不仅仅是仅仅学会了一种技能,而是实实在在地学到了一些人文精神。

谈到人文精神,我很自然地想到了人们常说的“做人”。既然大家已经都是人了,干吗还要再特意提“做人”呢?“做人”或是指人对生活的一种态度,或是指与周围的人相处的一种能力,或许也是指在社会各类实践活动中客观对个人行为的一种评价或反馈。总之,人们在现实生活中都会遇到“做人”和“做事”这样两个问题,因为“做人”与“做事”原本是分不开的。人不做事,何以知道他是怎样的人,若一个人得不到周围人的认可,那他怎样做事呢?春起者万物都重要,可是依我看,还是后者的别。没有人,何以有事?事因人而生,所以“做事”首先要会“做人”。在日常生活中,我们愿意与一个人共事,愿意与一个人交往,往往是因为这个人的人品好;我们评价一个人,首先是评价他的人品;同时,“做人”做得好的人,“做事”才做得久远,才能得到大家的信赖,这已是不争的事实。青岛六中把“学画先学做人”定为自己的校魂,从学生进校的第一天起,就让学生接受“学画先学做人”的教育,直到毕业,就是基于这种认识。

为了使学画成长为符合国家、民族和历史要求的人才,使学画有更明确的方向,我们把“做人”的内容具体化了,提出做“理想高远,品德高尚,行为文明,学业精湛,特长突出,身心健康的有创新精神和实践能力”的社会主义建设者和接班人。理想是方向,理想是追求,理想是动力,理想能激发人的激情。学生志存高

远,有鸿鹄之志,将个人的发展与祖国的命运连在一起,在学习生活中,自身就会产生巨大的动力。个人品德决定着社会的文明层次,学生对父母有责任感,对社会有责任感,对国家有责任感,才会有家庭美德、职业道德和社会公德,才能培养出胸怀宽广、克己奉公的高尚的人。理想和品德这两个方面是最重要的,在一定程度上它决定了一个人能否有文明的行为,精湛的学业,突出的特长和健康的身心,以及其他应具备的优秀品质。

日趋激烈的国际竞争,日新月异科技发展,周期越来越短的知识更新,要求我们整个民族树立创新精神,提高创新能力和实践能力,在青少年时期向他们提出这样的要求,强化他们的这种意识,引导他们勇于实践,对于他们迎接未来的挑战和在社会主义宏伟事业的发展,都有深远的影响。

我们把“学画先学做人”作为校魂并把它具体化,就是因为我们相信,只要我们的学生真正理解并实践了做人的真谛,就会人人成才,成为社会主义事业的建设和接班人。

人们可能要问,你们青岛六中作为一所学校,它的功能是什么?按一般说法,就是教书育人,这似乎是再确切不过的了。可是,时至今日,在我国教育界,仅此一点也难以得到真正落实。只重视教书而忽视育人的现象还很普遍,学校应有的功能没有真正发挥,以至于我们教育界的最高领导还在不断地呼吁大力推进素质教育。其实孔老夫子的“传道、授业、解惑”早已为学校教育功能定了位,只是随着时代的发展,人本主义的思想在学校教育功能中体现的更加明确。青岛六中就吧学校的教育功能定位在“以人为本”、“为学生的终身学习和发展服务”上,并且确定了比较明确的内容:

“以人为本”的教育,就是为了实现人的从必然王国向自由王国的发展,为了人不断趋向高级状态的生存和需求;为了发掘每个人的最大潜能,实现其个人的最大社会价值,从而聚合成社会前进的最大动力的教育,这应是实施教育的最高目的。

“为学生终身学习和发展”的教育,是时代的要求,由以知识传授为主,向能力培养为主的转变。随着信息时代的发展,知识更新速度的加快,人们观察问题、发现问题、思考问题、研究问题和解决问题的视野,决定了一个人终身学习的能力和发展的状态,因此学校教育必须摒弃我们已经习惯了的以传授和记忆知识为主的教学模式,而代之以探究式、研究型、以学生自主学习为主的教学模式。

“服务”,为学生的成长和发展服务。过去那种师道尊严不行了,服务体现了人本主义观点,实质是对学校新型的师生关系作出扩大,为学生成长创造了良好的氛围。

学校教育功能的这种定位,决定了学校的发展方向和速度。

青岛六中这些年来每年能向高校输送数百名大学生,特别是能向清华、北大、中央美术学院等我国顶尖级美术殿堂输送数量可观的学生,且学生整体素质得到了各个高校的普遍认可,这完全有赖于我们大型的高中应试教育的怪圈中跳了出来,把先进的教育信念坚定不移地落实到了具体的教学过程中。

一篇革命文章,随想而作,但愿能引起共鸣。疏漏之处,敬请指教。在搁笔之前,我引用屈原的诗作为本文的结束语:

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。



青 岛 第 六 中 学 美 术 教 学 经 典

目录

- 01 面向全体学生，完善课程计划——谈青岛六中美术课程设置与教学的探索（孟国华 杨健）
- 03 高考素描启蒙（赵祉平）
- 06 对现实的创造性把握——谈对艺术设计类院校的考前指导（王伟业 杨健）
- 11 浅谈人物动态速写（刘丽俐）
- 13 基础素描的基本任务（郑敦强）
- 16 教师作品
- 37 学生作品
- 66 青岛第六中学美术教学目标
- 66 美术教学的原则、内容、形式及方法
- 66 青岛第六中学美术分类教学的内容及要求
- 66 青岛第六中学近五年来考入重点美术院校（本科）学生人数统计表



孟国华 1954年12月生于青岛。1980年毕业于泰安师专美术系。1982年于中央工艺美术学院高级工艺研修班结业。现任青岛校长、高中副校长。先后荣获全国优秀教师、山东省优秀教师、青岛市教育先进个人、学科带头人、青岛教育名家等称号。出版《孟国华教学案例》一书。



杨健 1954年9月生于青岛。1980年毕业于泰安师专美术系。现任设计电脑组组长、高级教师。先后荣获青岛市教学能手、青岛市中小学学科带头人、省、市优秀艺术教育工作者等称号。为国家、省、市中小学美术教材编写、发表论文22篇。获奖12篇。

提高审美意识和审美能力为前提的。在此基础上,通过与目标紧密相连的课程设置与教学计划的贯穿实施,来达到高校入学和适应于终身发展这两个方面的要求。

三、课程设置的主体结构

围绕上面的整体目标,我校的课程设置在设计上体现出结构上的整体性、科学性、与合理性。从门类上以高等美术学院人才所需的智能结构为依据,注重与高等教育衔接与需求。它共包含四个方面:

- 1、公共文化课。学校执行国家颁布的文化课教学计划。参加山东省统一会考。

面向全体学生,完善课程计划

——谈青岛六中美术课程设置与教学的探索

孟国华 杨健

青岛六中是一所美术教学方面颇具特色的高中。从1980年开始创办第一个美术班开始,风风雨雨地走过了二十多年的历程。使一个当年青岛市的“二类中学”,成为今天已为国家高等院校输送了3000多名美术后备人才的“名牌学校”。尽管这成功中有诸多的因素,但其中最重要的因素是我们有一个被实践证明了的科学、合理、有效的课程设置与教学计划。

一、课程计划与生源素质

青岛六中的课程计划在2001年已经成熟,美术教学目标、教学原则、教学大纲等汇编为《青岛六中、青岛美术学院教学纲要》。但在这之前也做过几次大的调整,尤其是在1998年青岛市教育局实施高中分流后,我校高中美术招生从1997年文化专业素质较好的4个班一下子上升到10个班。生源的扩大带来了文化、美术质量的整体下降。从近几年的中考美术加试成绩来看,只有30%左右的学生有一定的绘画基础,25%左右的学生学过一点绘画,其余45%的学生无绘画基础,甚至不喜欢美术,而是由于家长为孩子找一条升学出路而硬逼来的。从文化课成绩来看,大部分考生低于全市普通高中分数线。这种水平的下降,不仅只反映在智力因素上,同时也强烈的体现在学生兴趣、求知欲、刻苦精神、志向抱负等非智力因素上。面对突变的现实,加上高校育人目标的变化与考试内容的改革,都需要我们对原先的课程计划、进度、教学形式、方法和要求进行调整。但无论怎样调整,我们坚持从学生的实际出发,遵循教育规律,面向全体学生,提高综合素质,培养高素质美术后备人才的指导思想一直没变。

二、课程设置与培养目标

课程设置涉及到办学的方向、培养目标、人才规格和学生的可持续发展等问题。同时,作为课程设置必须与学科的特点紧密结合。但更重要的是,它是为培养人才的教学内容、规格、过程与归宿的培养目标而服务的。

青岛六中在实施美术特长生的教育实践中逐渐完善了自己的培养目标。这就是“以实现人的终身发展,完善学生的人格塑造、培养学生的综合能力、提高学生的审美意识和审美能力为目标。以培养美术特长生应具备的对形象的感受能力、观察能力、思维能力、记忆能力、表现能力、创造能力和丰富的艺术情感为重点,让学生学会用理论指导实践,掌握一定层次的绘画基础、设计基础和表现技能,并达到高校入学和适应于终身发展的要求”。

这个目标体现了我校在育人上的理念和方向。这种理念和方向不是一种短期行为,而是从人的终身发展来考虑的。从实践上看,它只是美术人才成长的一个基础阶段。但这个阶段的育人质量的高低优劣,却影响着学生入学后的可持续发展与人的终身发展。因而我们的培养目标是综合性的,是和人格塑造、培养综合能力,



人物速写 孟国华



风景速写二幅 张磊



2、美术专业必修课程,即学科的基础体系。这个体系包含素描、速写、色彩、平面设计和空间设计。“速写、慢写、默写”在教学中统称为“三写”;平面设计基础的授课内容为美术字、图案、装饰画、平面构成、图形设计等;空间设计基础的授课内容为三视图、透视图、立体构成、空间想象等。

3、美术专业选修课,以服装设计、工业设计、环境设计、装潢设计、电脑美术设计为选修内容。近年来,各高校招生趋向于设计基础的考试内容,削弱了专业界限,纯专业科目的考试正在逐渐消失,作为一个美术特色学校,美术专业选修课的一般性学习还是有必要的,这可以让学生了解美术设计与人们精神生活、物质生活之间的关系,并且对学生填写报考志愿也具有实质性的指导意义。

4、美术课外活动及创作活动的开展,对学生的创新思维和动手能力进行培养。学校组织学生参加可以发挥他们水平的各级各类比赛,成立雕塑兴趣小组、学生书画协会、卡通漫画社,并且每年举行校级美术比赛。

上述四个部分的设置,形成了一个整体的育人体系,它涵盖了美术高考必备的基础课程,又从提高学生的综合素质与能力方面实施素质教育,都是为实现培养目标服务的。四者互为补充,缺一不可,体现了科学、合理、多而不杂,目的层次分明,符合学生成长的需求和可持续发展的要求。

四、课程设置与教学计划

教学计划是课程设置的延续。它包含课程和课时,开设时间和周学时,必

修课和选修课等等,同时,它又是教学管理与组织教学的基本依据,是提高教学质量,培养合格人才的重要保证。

我校的教学计划是以学时制来制定的。在整体设计上,根据对课程设计的门类与量化比较,从实际两年半的专业时间上进行了比重与时课分配上的合理编排,使文化课、专业基础课、选修课、实践课内容,科学合理分散在三年中。在文化课与专业课时上的比重上,我们设定为7:1。文化课执行国家制定的教学大纲,美术教学则根据课标的设置,制定自己的教学大纲。而专业教学以室内课为主,室外课为辅,使计划周密合理,讲究实效。

五、美术教学的原则与方法

在制定教学计划和教学大纲的同时,我们还制定了美术教学所应遵循的几个原则,即“由浅入深,循序渐进,反复循环,交叉提高,理论与实践相结合”的原则。

①初步系统地传授绘画基础与设计基础的知识与理论,使学生学习有法,实践有序。

②重视基础。首先体现在课程设置中的绘画与设计上的并行与并重,其次基础课教研组与设计课教研组教学研究方向的差异;三是面向全体学生,重视美术知识与技能教学的统一,重视对学生审美意识和审美能力的培养。

③因材施教。要认识学生之间的差异,根据差异,实施分层教学,分层次指导与分层次考核,扬长补短,分类提高。

④重视选修课与课外创作实践课内容和要求。选修课与课外创作实践课是基础课的延伸与补充,让学生认识、体验基础与创作、设计之间的联系,使学生在运用中认识自我、弥补不足,发展个性。

⑤文化课与美术课相互促进的原则。“水涨才能船高”,没有文化底蕴支撑的专业学习是困难的,反之,美术学习的提高也能促进文化课的学习。“文专并重”,“互促互进”,才能培养出高素质的美术后备人才。

在教学方法上,我们按照“知识传授,教师示范,学生练习,个别辅导,作业讲评和充分运用现代化教学手段”为基本方法,以“野外写生”及各类体验生活的社会实践为教学补充。

六、美术教学的管理

在教学管理上,我们制定了美术教学质量检测标准,以确保了教学计划的顺利实施,并依据教学计划和大纲,对基础教研组和设计教研组分别提出教研方向,开展教研活动。教师要依据教学内容和课时要求备课上课,绘制范画,辅导学生。在教师的安排上,充分发挥每一位专业教师在专业教学上的“特长”,合理安排教师的授课年级与班级,使每位教师都“人尽其才”,“敬业爱岗”。我们鼓励教师在教育教学改革上进行实验与创新,要求教师不断改变教学观念,敢于尝试新的教学形式和内容。在生源扩大、整体素质下降的情况下,我们通过突出绘画兴趣的导入,增加有特点的图形创意、实施分层次教学与分层次要求,关心学生个性发展、灵活掌握教学进度等措施,强化对学生整体素质的培养。同时我们加强了集体备课、进修和集体阅卷的实效性。集体备课上,教师在学术上各抒己见,互相学习,取长补短;业务进修时,绘画形式多姿多彩,各具个性;集体阅卷时,相互检测各位教师执行教学计划的情况与教学质量,交流执教体会。这样,便在美术教学中形成了良好的竞争机制,浓郁的学术氛围,强化了教师的事必心与责任感,使青岛六中的美术教学质量逐年提高。使我们在生源素质一般的情况下,为国家输送了大批高质量的美术人才。并在连续几年美术高考中专业合格率一直保持为100%。

综上所述,高中美术特色学校的课程设置、教学计划和教学任务的执行,应体现出育人的近期目标与远期目标的结合,同时,要根据高等美术教育的改革和生源情况适当地进行微调,使之在调整中,更加科学、合理,有效地面向全体学生,符合学生的成长发展规律与实际情况。只有这样,才能保证为我国高等美术学院培养出高素质的美术后备人才。



风景速写 孙晓霞



赵超平, 1945年2月出生于山东高密, 现任美术学院副院长, 素描教师, 先后荣获优秀教师、优秀教师、专业骨干教师、学科带头人等荣誉称号, 出版《素描教学大纲》一书。

高考素描启蒙

赵超平

高考素描启蒙的提出,是根据当前我国各高等美术院校的招生考试制度而来的。启蒙是对没有素描基础或基础较差的学生而言的,对那些素描已经画了多年,基本功非常扎实的学生就不是启蒙,而是再提高的问题。但这篇文章对这些学生都是有益的。

一、全国美术学院素描考试概况

在美术学院校的招生考试中,素描是必考的重要科目之一。考试的目的,主要是考察学生的造型能力、构图能力以及整体处理对象意识的好坏。造型能力主要是指形和体的塑造美感,这种美感在我国很长一段时期里,都被那种单一的形体准确为好的观念约束着,多数人认为只有形体准确后才能谈其他的一些绘画要点,这造成了全国的素描千篇一律,太大的限制了作画人的创造力和想像力的发展。直到上世纪80年代以后,中国的绘画意识和观念才有了很大的变化。一些美术大学的考试指导思想也在悄悄起着变化。

以中央美术学院、江南大学的设计专业素描考试为例:形体的准确已不再是唯一的标准,有创新意识的素描与形体准确的素描同样是好画。这些变化也是随着科技的发展和社会的需要而产生的。

今天美术大学的招生考试,正在向多样化、灵活性方面过渡。这样会更有利于各种特点人才的选择,这些人经过大学的培养,才能适应现代化、国际化和未来社会的多方面需要。

二、当前中学生学习素描的情况分析

在学习美术的中学生当中,那种有美术天才、造型能力强、画的素描既准又像和画面的整体效果又有韵味(美感)的学生是极少数的。多数学生形体虽然画不准,但很有味道;也有些学生在画漫画、卡通画等方面很有天赋;还有些学生在速写和创意方面画的很有特色。但还有部分同学对美术根本就不爱好等等。各种类型学生的情况不同,像过去那种素描学习的思路以及只有画准形体才是唯一的标准的观念,是很不适应今天这些美术中学生的。因为有些学生永远也画不准,但是,他们却能画出好来。

启发和调动各类学生的作画兴趣,使他们在素描学习过程中,充分发挥各自的潜能,变弱项为强项,使优势得到升华,让每一位学生都能在保持各自特点的基础上有较大的发展空间,这是素描教学的关键。

在相当多的学生中还有一种情况,即会画头像不会画肖像、会画肖像不会画静物、会画素描不会画速写或色彩等等。这种现象就是学生在学习素描过程中被动、单一、死板的学习思路造成的。所以,建立一个正确的学习素描的思想意识和方法是至关重要的。

三、高考素描学习重点

根据全国各大美术学院招生考试的要求,在学习素描的过程中可分两个方面:一是建立一个正确的学习观念和意识。二是掌握适合自己的素描表现技法。

四、作画和学习素描观念意识

在学习素描时,多数学生思想上存在个“怕”字,怕画不准、怕画坏了,怕

画坏了、怕画碎了等等。因此便不敢探索,更不敢去创造性地夸张对象。所以从画第一条线开始,橡皮就不离手,擦了画,画了擦,最终也不知道这条线究竟错在哪里,不自觉地就成了客观对象的奴隶,特别是在过去的传统光影素描中,光源要摆的好,一定是顶顺光才好,但面对散光条件下的物象,学生就束手无策了。另外,一些必须顶顺光准后才可以涂调子等等,“金科玉律”般的要求也一直在限制着学生思路的发展。

法国近代画家朱里说:“谁能打破这些金科玉律,他就会画画了。”要打破这些框框,你首先要敢想我国,不怕把画画坏。“敢想”,就是对客观对象的形体进行主观的设计、归纳,使客观对象成为自己的理想化形象。“不怕画坏”,就是把自己主观设计理想化了的形象、大胆在画面上夸张出来、不求局部的准确,同时也不怕整个画面效果出现问题,先要大胆把它画出来,然后再研究画面整体的好坏。要锻炼自己在作画过程中发现问题和解决问题的能力,使学生缩短从作为客观对象的奴隶到成为其主人的转变过程,这样学生们的素描水平才能提高得更快。

五、素描的表现技巧

学习素描不可不提速写,因为速写是素描的基础,素描的所有问题,都可以通过速写来解决。速写可以写生,也可以临摹,更可以作为学习的草稿,如果能天天坚持画速写对提高素描水平是很有益的。

素描的表现技巧和方法,我们的前辈大师们给我们积累了丰富的经验,向大师学习是初学素描的学生必须走的一个过程。

哪位大师的素描作品适合我们用做范本,供学生们学习呢?每位学生应根据自己的爱好,来选择你个人喜欢的大师作品为范本。因为你喜欢的,才能更好地去研究、分析,从而从这些作品中受益。学习素描的目的就是培养美的感觉,感觉找到了,技巧问题就迎刃而解。

初学素描的学生,最大的问题是不知素描画到什么程度算是画完了,画成什么效果为好,我认为素描画到自己设计的效果出来了,解决了该解决的问题,就是完成了,也可以说是好的素描。

看大师作品的过程,必须明白向大师学些什么。首先要注意大师作品整体效果的感觉,包括整体构图、黑、白、灰关系的安排,外轮廓线的曲线与直线的统一与对比的关系,内外轮廓线也就是结构转折线的变化规律,以及主次关系与空间关系的处理。以头像为例,先要分析大师作品对形体的夸张意识,五官外形的描写,体积的处理方法,额头的刻画,五官主次的处理,眉毛、颧骨、下颌骨的处理,头发内外轮廓线,也就是体积的刻画,以及画面肌理(线条的排列、疏密和虚实)效果节奏美的表现等等。对大师作品有了较全面的研究后,自己画素描时,就要试着去用大师的表现手法和技巧描写来处理画面,这样在作画过程中,就有了明确的目标和方向。

六、素描头像作画示例分析

图1,这是一位初学素描的学生,画的一幅人物头像素描,她因被动地去临摹对象,画的形体不准,明暗色调也不知道涂在什么位置,因此,体积感和主次关系等,都没画好。整体感觉也不理想。

图2,还是这位同学,她用中国画白描的手法,勾勒同一模特的头像,虽然在准和像的标准上与图1没有多大的变化,但在形上,比图1更自信 and 明确了,所以有一种自信的感觉,就是一种美。

图3,是用的德国画家荷尔拜因的手法,从五官的局部开始,深入的刻画内,外轮廓线的变化。使头像的结构关系有了一定的表现。虽然形不太准,但由于她按大师的作画规律来画,画得很自信,产生了一种美感。她重点刻画了五官内外轮廓线的变化和五官结构之间的连接,并注意主次关系的处理,使画面的体积感和主次关系的整体效果还是真有点画味了。由此可见,同一个学生,因观念的变化,她的素描作品就会有质的飞跃。

图4,另一位初学画学生的短期素描作业,因没有抓结构转折的刻画,所以涂了许多调子,不但体积没表现出来,还使画面灰了脏了。

图5,是在图4的基础上,主观的加强结构转折线



图1

图2

图3

图4

图5

的表达和刻画, 体积和主次关系就好了。

图6, 也是一位初学者画的线描稿, 画稿的形也不准。还是这幅画老师在不改变造型的基础上, 直接从五官的局部开始刻画它们的结构转折线也就是内外轮廓线, 基本是一遍完成, 这画的效果也就画出来了。

图7, 在完成本幅作品过程中, 对形的准确没做任何调整, 只是自信主观地对画面整体的主次关系、内外轮廓线的变化和黑白灰关系进行刻画。画面效果并没有因为形的准确与否而影响画面的美感。

以上几个范例说明, 素描好坏的标准不能只在准和像的问题上兜圈子。它会对人的影响初学者素描水平的提高。学生们要根据自己的特点去打开学习素描的某一个缺口, 也就是在某一个方面, 把素描画得像个样子。使做画的自信心增强了, 再去解决素描的其他问题就会更快。只要是学生的作画思想观念提高了, 素描技巧问题就会变得容易了。

学习素描和学习其他艺术的规律是相同的, 只要敢于大胆地去探索, 没有解决不了的难题。要善于发现问题, 提出问题, 然后再找出能够解决这些问题的办法来。同时对自己要有自知之明, 在学习素描过程中充分发挥自己的长处, 避开弱点, 或变弱点为优点, 素描水平的提高就会很快。

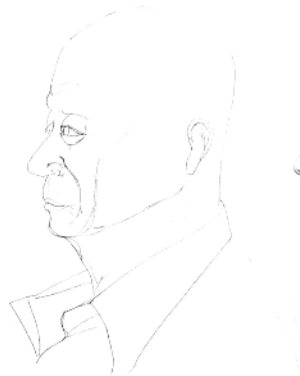


图2



图3



图4



图5



图6



图7



顾佩生·02·04·29

肖像素描 刘硕例



王伟业 1964年6月出生于青岛,1986年毕业于山东师范大学艺术系油画专业,获文学学士学位。1994年中央美术学院油画进修班结业,获硕士学位。荣获2001年青岛市十佳美术新人称号。油画《假日》入选《今日中国美术家资料选》,获“97青岛市美术新人新作展”金奖。油画《陶罐》获2002年全国首届美术家资料选金奖。获六、七、八、九、十、十一届全国美展铜奖。油画《陶罐》获文化部中国油画展优秀奖作品奖。并被文化部收藏。



杨健 1994年9月出生于青岛,1990年毕业于泰安师范美术系,现任设计教研室组长、美术教师。先后荣获青岛市教学能手、青岛市中小学教师学科带头人、省、市优秀美术教育工作者等称号。为美国、省、市中小学美术教材编委。发表论文20篇,获第12届。

对现实的创造性把握

——谈对艺术设计类院校的考前指导

王伟业 杨健

当前,美术设计类的高考招生逐年增多,培养具有创新精神的美术设计人才,成为高校录取学生的原则和指导思想。因此,设计类招生的考试内容也有了新的改变,即注重学生对现实创造性的把握。

设计艺术学科与绘画艺术学科无论在研究的对象,还是在培养目标、知识结构方面都是不同的。培养思维的敏捷性与创造力,是一个未来设计师的重要基础。技术是可以现代工具体代替的,而“头脑”是不能代替的。因此,改革对于那些知识面广泛、思维具有跳跃性的学生提供了更大的施展自身能力的空间。因为“综合素质”的高低,决定了考生入校后的发展。今天的高考已不像以前那样只注重对学生的技术性进行考核,而是更加注重新对学生潜在的创造力和对生活敏锐的观察力、记忆力、造型表达能力考核。从几年的学生实践来看:一是技能好的学生如石膏像、头像画得很像,调子感表现力很强的考生,不一定能考出好成绩。而技术性一般,但思维活跃而宽广,并具有创造性的学生,却能考出好成绩。二是一些文理科学校的学生也加入了设计类高考的队伍,由于这些学生具有较好的综合素质,在美术高考中占有一定的优势。上述现象的出现,说明了创造性地把握现实的能力已成为教学中育人的一个方向。

著名美学家阿恩海姆曾指出:“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制,而是对于现实的一种创造性把握”。因此,设计专业的基础教育与考前指导,应重在启发和培养学生的创造力、感受力和想像力,并研究物象的构成规律,运用人的创造力、想像力,按视觉、力学、美学规律进行组合,使学生在科学系统的教育中,培养创造性把握现实的能力。

对此笔者认为:作为教师,应认真研究设计类招生的方向与考试要求,在有限的时间内转变教学方式、方法。在学生具备了一定基础能力的前提下,进行教学改革,使学生的学习更为科学和有效。做法如下:

(表)

现

技

能

思维想像力、创造力
(纵向)

成功的设计师

思维的广阔性、延展性

观察

力

对设计类学生智能培养的分析;即在认知上的双向拓展。
根据以上分析,对设计专业的考生指导应从以下几方面进行:

1. 静物素描

学生在经过了基础造型的训练后,应经历包括以下几个阶段的训练:

①构图选择训练,包括俯视、仰视、平视、近视、中视、装饰构图。

②结构、透视性素描。

③光影素描:培养学生研究光影的秩序感,也是设计的基础形式。

④质感素描:培养学生对生活中的物象用专业眼光去分析、表现其材质美、形式美。(见作品)

前面的基础训练,不仅使学生具备了作画的观察力和表现力,同时还培养了学生的纵向知识体系。作为设计专业的高中基础教育,更应注重培养学生的创造力、想像力,也就是横向知识体系。想什么画什么是很重要的因素,这一阶段,是设计素描的重要阶段,也是学生应具备的综合素质。而这种素质可以通过创意表现素描来培养。

⑤创意表现素描:此图是考生考前的创意素描作业。(图1)

2. 人物写生

依照模特写生是为了培养学生观察和捕捉人物的形态、形状、形象的个性特征,理解形体的骨骼构造关系,起伏节奏,及光源赋予形体的生命和合理的秩序。但这不是学习的最终目的,学生应从被动的写生最终做到“头脑中呈现什么形象就能画出什么,看到什么就能分析出他们不同的结构特点”。这样才能进入到画面表现的境界。如:对人物形态、形状、形象特征的分析。(图2)、(图3)

在考前的训练中我们可先让学生写生模特,然后在画面另一面进行默写,分析其特征(用慢写、速写语言表现也可)。学生开始画默写作画可分两步走:第一,捕捉个性的形态,如:比例特点、结构组成特点、形象特点、形状特点、体积转折等要素并进行强化。第二阶段,让模特离开,学生拿出自己喜欢范画或大师作品进行临摹寻找其共性关系,并用恰当的表现语言进行塑造描绘,然后将这一作品深入并完成。

3. 速写

学生在短时间的写生速写训练中,观察人物或物的构造及运动规律,组织简练的“线语言”进行表现,是提高速写水平的有效方法。进入考前,应加强速写速写练习,将运动中的人与物,或转瞬即逝的场面印存在大脑中,来强化感知(这是设计家、画家成功的重要保证——敏锐的观察力)。训练学生将复杂的动态进行分析,概括3—4个连续动作,以及选择出一个最生动的动态或场景,用快速简练的线条表现出来。

4. 色彩练习

从写生色彩中,让学生学会分析自然,物象等在不同光线下产生的冷暖变化规律,并学会如何调和色彩,表现色彩,这是学生应具备的基础。在此前提下让学生了解并灵活运用材料,工具去表现色彩的精神,才是色彩教学的最终目的。而归纳色彩、抽象色彩的训练,可以达到这一目的。

根据考前的色彩要求,可做以下色彩分析:

(1)将季节、时辰、声音、音乐、情绪等事物或理念,让学生运用自己的心理,情感去感受,并用抽象的色彩语言进行表现,使画面反映出相应的情感感受。

(2)给学生提供简单的具象的线条或黑白稿,进行填色练习。

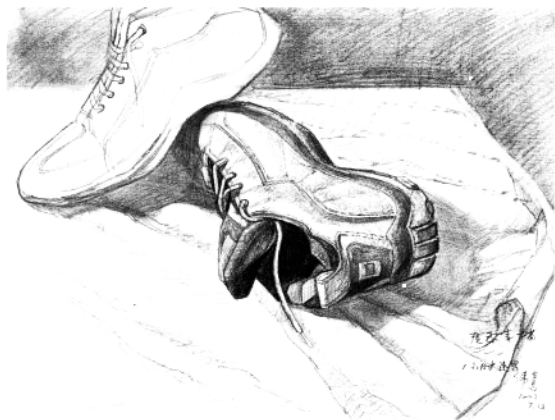
如:大师作品塞尚的静物、凡·高的风景,蒙德里安的人物等。让学生根据大师对作品情调气氛、季节时辰的文字说明与要求,进行填色练习。不是一味的临摹作品,而是提倡学生用不同的色调、手法和肌理去重新表现画面。

(3)让学生先进行静物写生,然后再重新打破此画面的秩序及构成规律,变成平面的、简洁的装饰静物色彩,有了前面的练习,会使学生对“表现色彩”产生情感 and 兴趣。这与被动的写生完全不同,是头脑和绘画修养、综合素质的体现。

(4)接下来的练习是让学生用形和色来表现音乐的气氛,如:古典音乐、摇滚乐、爵士乐等给人的不同感受,把听觉转换成视觉。再如:痛苦、欢乐、春天、晚秋、繁花似锦等等。总之,让学生做到自由自在的创造性的进入色彩的表现空间。

创造性的把握,实际上是一种科学的、系统的、规律性的开富有理性的一种把握。美术特长生生的教育,既需要感性的培养,也需要理性的把握。只有这样才能培养出符合

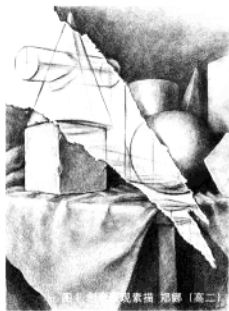
设计需要的人才,而在一定程度上抓好考前有创造性的整体指导,会大大提高学生的整体素质与竞争力。



质感素描



结构·透视性素描 郑娜(高二)



质感·透视素描 郑娜(高二)



物象动态素描

图2



物象动态素描

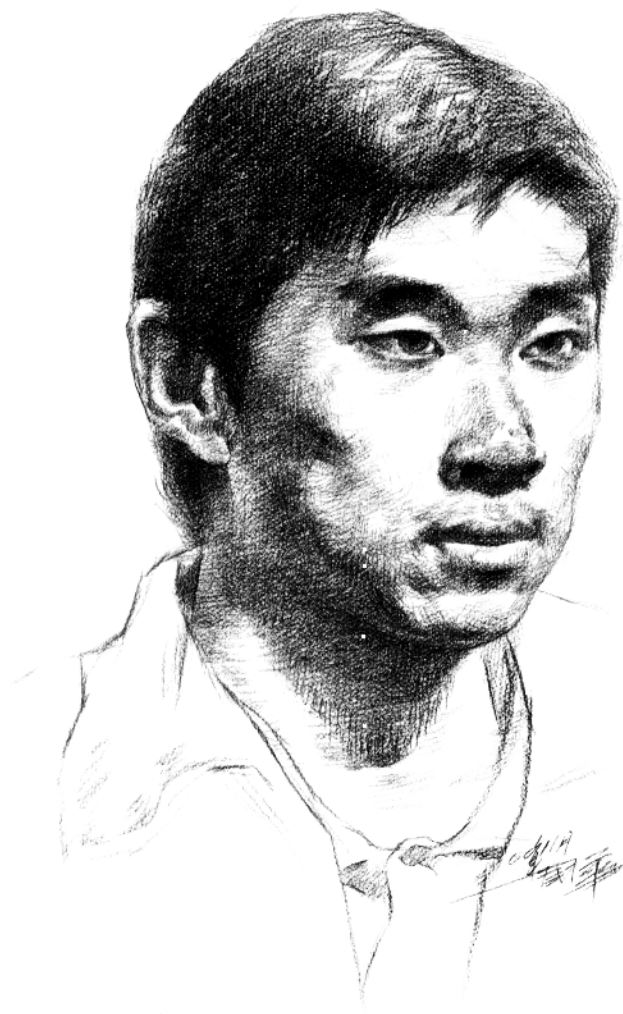
图3



头像素描 孟国华



头像素描 范国华



头像素描 范国华



刘丽丽 1998年7月生于山东滨州, 2003年毕业于山东师范大学美术系视觉传达专业, 2005年中央美术学院国画系国画专业, 现任高中美术教师组组长、高级教师、泰山名师教学能手等称号、中国书画家协会会员。

浅谈人物动态速写

刘丽丽

速写能够训练学生敏锐的观察能力、敏感的感受能力和敏捷的表现能力, 从而使他们的观察能力、形象记忆能力、概括能力以及准确生动的表现能力得以提高, 以至在创作能力、设计能力上都会有长足的发展。毕加索、马蒂斯、罗丹、弗罗伊德和许多设计大师都是如此, 而他们的速写本身也是具有独立价值的艺术品。

人物动态写生训练包含慢写、速写和默写三部分, 它们三者又是一个有机结合的统一体。由于慢写时间相对长一些, 可在初学人物写生时用来树立正确的观察方法、研究人物写生规律, 从而掌握一些有关人体结构、人体比例、人体转折关系以及人体在空间中的透视等方面的知识。速写的训练是眼、脑、手紧密配合的过程, 是迅速捕捉对象能力的训练, 可锻炼果断、概括、肯定、提炼的能力。而默写则对日常生活的观察能力、形象记忆、概括能力及创作能力的提高大有益处。人物动态写生可以与素描长期作业结合, 这对造型能力的提高起着重要作用, 而且在近几年的美术高考中经常以此作为考试内容来考察学生的综合能力和创作水平。

一、写生的观察方法

大家在欣赏大师优秀作品的时候往往注意到其画面造型严谨、形态生动, 具有很好的整体效果。而作品中所有这些都是以正确的观察方法为基础的。观察是我们认识世界的方式, 在绘画中则是艺术表现的基础。独特的绘画表现必须有独具慧眼的观察。而这“慧眼”则是经过严格的绘画观察方法的训练并反复锤炼而成的。

具体上看绘画的观察方法大致可分三种: 一是客观的观察方法; 二是主观的观察方法; 三是意象的观察方法。

客观的观察方法是素描长期作业中经常使用的方法, 也就是由整体到局部, 最后又回到整体的一种观察方法。你的作品要写实, 要相对客观地表现物象, 就要在对物象的客观认识过程中通过相互比较从而得出相对准确的观察结论, 掌握并灵活运用客观观察法是从事绘画或设计的人所应具备的基本能力。

主观的观察方法是一种精神上自然主义的方法, 它的理论依据是在观察对象时, 将内心世界也作为一种真实具体的追求, 更注重内心感觉的真实而不是具体物象视觉形象的真实。

速写的观察方法既要有长期作业中客观观察的功底, 同时又具有主观观察的成份, 但二者又不同, 实际上速写的观察最接近意象观察的方法。意象观察方法是中国画的观察方法, 它来自于中国传统绘画的意象思维方式, 强调主体合一是主要特点。由于受时间限制, 速写需要果断、肯定、概括和提炼, 这就决定了速写不可能对客观的描述对象, 在速写表现中必须抓住主要的、本质的东西, 并做出取舍, 因此在对客观物象的处理中必然要渗入作者的主观色彩, 速写强调表现感受。由于在观察对象时要运用客观观察法, 并把握对象的整体, 那么这种感受也就具有了一种认识上的相对准确性。它来自于眼睛的客观观察, 也来自于内心感悟。所以速写这种艺术表现形式本身就是客观物象与作者情感交融的产物。

二、造型观念上的误区

从造型观念来说, 速写不是为了追求再现写生物象的“真实”。因此, 速写的过程允许有主观意义上的“误差”, 而这种“误差”是建立在对形象的特殊感受

上的另一种真实, 它既要符合客观规律又要符合艺术规律, 而且这种“误差”的“度”一定要把握好。有时一心想要把模特画“像”再现真实, 表面上就不敢夸张, 从而被对象牵着鼻子走, 而缺乏自己的主观感受, 这可以理解为“忘我”另一种情况是全然不管对象的基本特征, 只凭臆造, 画中千人一面, 这可以理解为“忘物”。这两种情况对造型能力的提高毫无益处。速写的最佳状态是“物我交融”。造型观念正确, 就可以在速写一开始就不必在局部的像与不像之间犹豫和迷茫, 更不会为了应付考试而“背过”几个动态, 从而对姿态万千的人物动态变化视而不见。

三、人物写生表现上易出现的问题

(1) 人物速写的艺术标准是准确、鲜明、生动。但有些人物速写虽还较准确, 也没有很明显的毛病, 而在鲜明生动上却大打折扣, 在观察上和表现上缺乏主动性, 看到哪儿就画哪儿, 也缺少主次对比, 速写时平均用力, 作品显得平淡乏味。就单人物速写而言, 头部与手的表现要重于服饰及衣纹的表现。同样, 在多人速写或有背景的人物速写中, 主次关系的判断与表现也是非常重要的, 它是绘画艺术中最基本的语言。在速写表现中除了主次对比还有疏密对比、虚实对比、长短对比、曲直对比、黑白对比



人物速写 刘丽丽