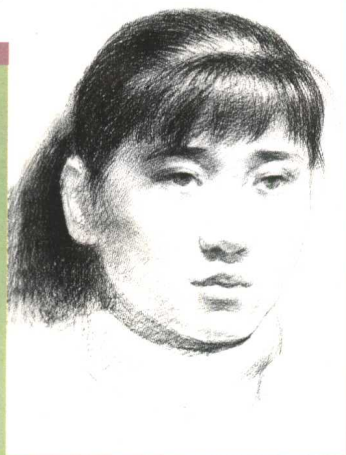

美术高考辅导班学生优秀习作评析

石膏像 头像

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

石膏像 头像

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

——石膏像·头像

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9.50元

ISBN 7-5330-1123-6/J·1122

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校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

美术高考石膏像教学与辅导

一、为什么要画石膏像：

首先，石膏像素描是各美术院校，特别是师范院校美术专业高考的主要内容之一。其次，石膏头像写生是真人头像写生的辅助练习，其目的是训练头像写生的步骤方法，研究头、颈、肩、胸的解剖和形体结构规律，为画真人头像打下良好基础。同时，画素描石膏像又是研究物象造型、明暗调子、空间感、体积感、整体感等素描规律的必由之路。

二、画石膏像的方法步骤：

写实性的石膏像素描要求是多方面的，如美的构图；准确的造形；深入合理的刻画；体积感、空间感、节奏感以及画面的整体感等等。然而，这种种需要解决的问题，常常使初学者感到难以应付，怎么办？办法是讲究步骤。

我们把石膏像素描分为找形；分析总体黑白灰对比关系；局部深入；调整四个步骤进行，每一步既有侧重又有内在联系。

当你开始描绘时，除必要的理解和技术准备外，首先便是按构图规律确定构图。并利用一切可利用的因素，准确地找到形的空间位置。这一步的重点就是形，不必过多顾及笔的虚实、调子的深浅等因素。就是上些调子，也只是为了明确形的位置。当形的关系基本解决后，主要精力则由形转移到黑白灰整体的色度关系上。暂时抛开具体细节，只考虑基本体面的亮度变化关系。经过形与调子两方面的分别认识、刻画，我们就可以比较放心地把精力集中于局部深入中。因为事先已为每个局部规定了应有的位置及范围，何况最后还有全面调整的过程。

调整阶段是非常重要的，它的任务是使分解归于统一的过程。它应该用比最初第一印象更生动的感觉整理画面，达到在空间中塑造形体的最终结果。调整阶段是提高卷面质量的关键，整体感是素描的生命。当深入刻画临近结束，把画板退远或眯起眼统观全局时，就不难发现仍有许多不足和意想不到的毛病需要修整。对此不能手足无措，或顾此失彼，越改越糊涂。

对初学者来说，更难更需要锻炼的是能向自己提出问题，并分出主次，还要有信心、有毅力地修改，直到达到理想的画面效果为止。调整的过程，应是深化认识，变局部表现为整体表现的过程，而决不能再回到细节世界中周游。

三、石膏像素描考试时间掌握：

石膏素描考试时间一般为四小时或更短一些，我们以通常训练和一般院校常用的四小时来划分一下时间：

第一阶段：构图落幅，起轮廓，确定基本形，大约用一小时时间。

第二阶段：在两小时之内涂大体明暗，在大的明暗关系、体积关系准确的前提下，根据主次虚实关系，再对局部作深入刻画。

第三阶段：用一个小时时间进行调整加工。从整体出发，调整画面主次、虚实关系，加强画面整体效果，务必使石膏像效果更加响亮。

最后，由于考试时间较短，不容许我们花大量时间于背景上。因此，高考石膏像一般不要过多渲染背景，近几年的趋势是不画背景，完全通过石膏像自身的对比和边缘线的处理达到塑造形体的目的。

四、考试时易出现的问题及其原因：

首先，构图是很多考生最易出现的问题，构图是否得当直接关系到一幅试卷的最终成败。考试一般要求把石膏像画全，左右空间平衡而有变化，使构图充实、饱满、生动、完整，一般先用短直线定出石膏上下两顶点，再用长直线简略地画出大体基本形，从而定出左右位置，确定出构图关系。

其次，石膏像形象特征、形体结构比例表现得不够准确是很多考生易出现的问题，应引起足够的重视。

黑白灰大关系及整体感的强弱，石膏像质感、空间感、体积感表现的如何应更加引起考生们的注意。

除以上几点，石膏像素描写生中的问题通常还有以下几种：

“歪”，形不准，体松垮，重心失稳及构图倚偏。

“平”，死扣轮廓，用笔拘谨，明暗反差太弱造成幅面灰暗。用线无轻重主次，造形不生动。造成这些弊病的原因是因为头脑中缺乏三维空间的概念，刻画时不分前后主次，同等对待一切，造成形象的平滞，失去生意。对此除要加强对形体的感受外，还要强调甚至夸张明暗交界线和主要的转折，以及充实相联系的关键局部细节，对那些能表达基本形体纵深度的体面应予以有意识增强。

“花”，是由于对色调层次深浅缺乏比较，不能正确地概括，只停留在照抄局部色调，以致使画面失去应有的黑白灰层次和完整的效果。

“碎”，表现有主次不分，细节过跳，小对比冲淡了大对比，主体形象不突出，刻画繁琐，花花斑斑，不擅概括。这种现象是由于作者缺乏整体观念，把精力分散在对毫无联系的细节刻画上，而影响了画面主体的完整表现。解决的办法是把各自孤立的细节进行有机地连接统一，使其明确地附着于大的体面上。对感到“跳”的部分要“忍痛割爱”，进行基本形体的回归处理。

“僵”，其原因是缺乏对形体特征的生动感受和表现上用笔的单调死板。这种问题不应从某一细节上找原因，而应把注意力集中在检查画面整体上，回到作画初始的形象感受。把不符合总体感受的细节“淡化”，对有些形成感受的关键部位，则要“强化”表现。除此之外，刻画时要依据表现的需要，用笔应有变化，努力克服“平铺直叙”、“无限分面”的简化处理。

“腻”，下笔犹豫游离，轻率盲目涂擦，切形不肯定，结构色调模糊不清。主要是由于用笔过于繁琐呆板，缺少变化和生动性。要解决好这个问题，关键在于对已画得充分、生动的地方不要画蛇添足，适可而止。

最后需要强调的是，石膏像素描写生，不能只满足并局限于对某些作画“技术”的一般性掌握和解决，作为基础素描的训练任务，还包涵着技术之外那些更为广泛和深刻的内容。

王茂奎

张 波
山东省胜利油田十中
美术班学生
获山东艺术学院美术
系本科专业合格证书
指导教师
张令安

此幅素描造型严谨，结构准确，表现方法既保持了自然光线的柔和，又强调了石膏的厚重、结实，调子丰富又有层次，暗部处理的也较好，既拉开了前后距离又保持了和背景的谐调。不足之处是底座部分处理的过实，背景的平面部分也缺少变化。

(韩 玮)

赵 峰
山东省胜
利油田十中
美术班学生
获鲁迅美
术学院本科
专业合格证
书 指导教
师 张令安

此幅素描具有很强的光感，受光部分刻画深入严谨，暗部变化丰富而有层次，整体效果很好，也有较强的空间感，但方法上稍感腻了一点。 (韩 玮)

赵琳
山东省胜利油田十中
美术班学生
获鲁迅美术学院本科
专业合格证书
指导教师 张令安

此幅素描对大关系把握的比较准确，表现方法干脆利落，整体效果好，对形体的概括很完整，特别是胡须部分刻画的比较精彩，形体感既强又富有变化。只是头发下部似乎太亮了一些。
(韩 玮)

赵琳
山东省胜利油田十中
美术班学生
获鲁迅美术学院本科
专业合格证
书 指导教师 张令安

此幅与上一幅是同一作者，在表现方法上舍弃了背景，但并没有影响体积感和空间感。原因是作者对形体把握的较好，特别是暗部的处理，即与受光部形成了明确的对比，又有很丰富的层次变化，确是一幅上乘之作。 (韩 玮)

盖德京
山东省寒
亭一中美术
班学生 获
天津美术学
院本科专业
合格证书
指导教师
朱其之

从这幅作业中可以看出，作者有着较强的把握整体的能力，刻画深入，调子变化十分丰富，而整体效果又很好，充分地表现了对象的结构、质感和光感。缺点是头顶的结构有点毛病。
(朱其之)

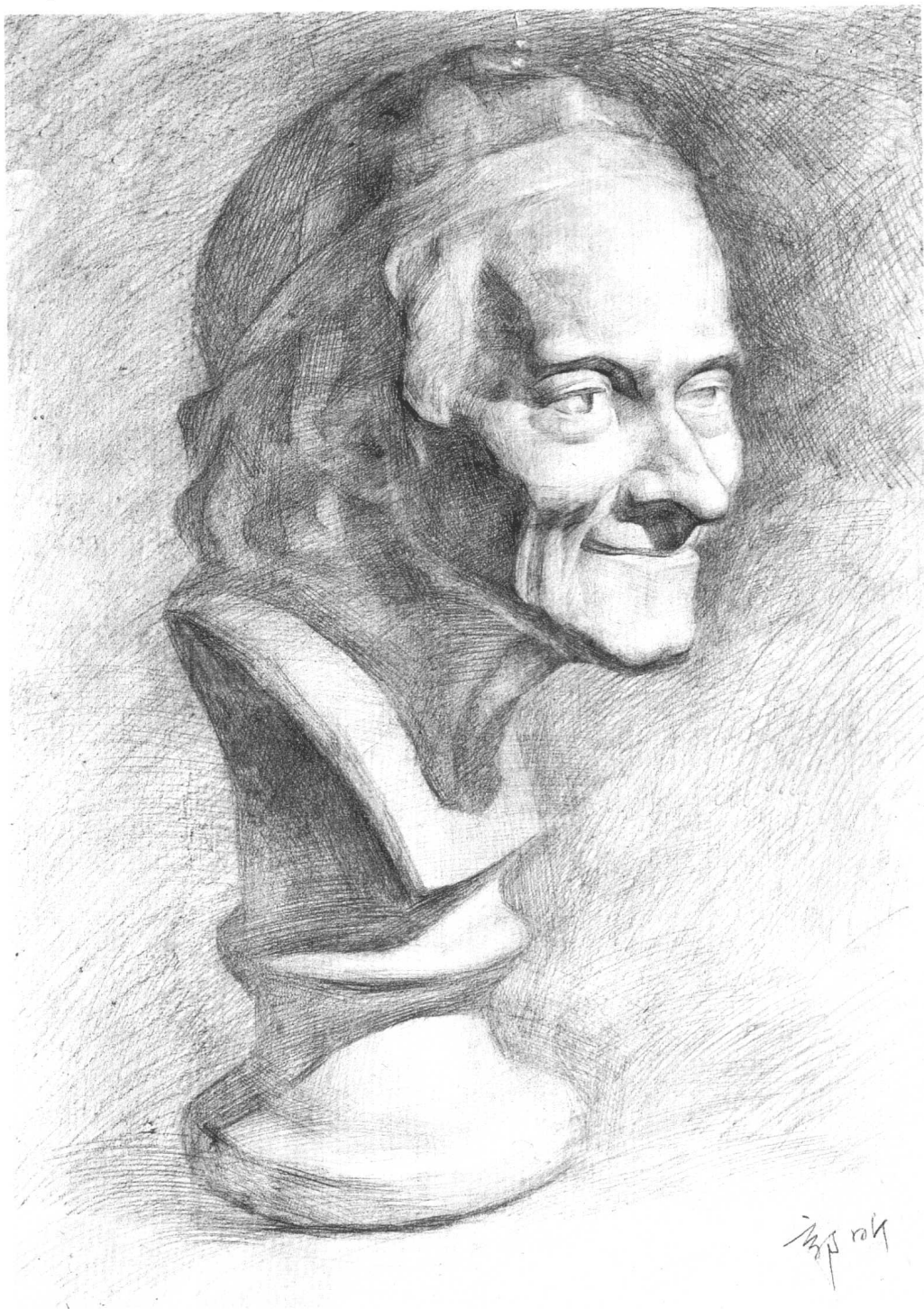

盖德京
山东省寒
亭一中美术
班学生 获
天津美术学
院本科专业
合格证书
指导教师
朱其之

这幅马赛曲的头像素描富有雕塑感，作者运用线条的排列和肯定的笔触，把体面表现的很有力度，并能做到主次分明，较好地表现了人物的精神气质。缺点是空间关系不够理想。

(朱其之)

郭 昕
山东省寒
亭一中美术
班学生 获
无锡轻工业
学院本科专
业合格证书
指导教师
朱其之

在画者的眼中，任何形象都有一个视觉中心，就石膏素描而言，主要集中在面部和五官。从这幅作业来看，作者较好地注意了这一点，并对其进行了精心的刻画，具有较强的整体效果，空间关系也较好。不足之处是明暗交界线刻画过紧，缺乏过渡。
(朱其之)

丁晓飞
山东省诸
城一中美术
班学生 获
中国纺织大
学本科专业
合格证书
指导教师
赵录甫

这幅石膏素描较传神地画出了原作昂扬的神态，形体也很准确，对石膏的质感也有所体现。但下半部分画的花了一点，影响了整体效果。（赵录甫）

于会栋
山东省诸
城一中美术
班学生 获
山东工艺美
术学院本科
专业合格证
书 指导教
师 赵录甫

较长时间的素描写生，可以帮助学生更好地理解形体结构和明暗调子，对提高学生的表现能力有着很重要的作用。这幅素描是一幅较长时间的课堂作业，整体处理把握的很好，调子变化丰富，形体感强，是一幅较优秀的作业。（赵录甫）

吕品品
山东省诸
城一中美术
班学生 获
苏州铁道师
范学院美术
系本科专业
合格证书
指导教师
赵录甫

这幅素描对石膏像的神态、比例、调子、整体关系等均把握的较好，形体转折表现的干脆利落，有较强的绘画感。由于省略了背景，使主体更加突出，是一幅优秀的学生作业。

(赵录甫)