

美术高考辅导班学生优秀习作评析

水粉静物

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

水粉静物

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

——水粉静物

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 7-5330-1122-8/J·1121

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

美术高考水粉写生教学与辅导

水粉色彩写生是美术考生基本功训练的主要课程，也是美术高考的必考内容之一。如何让学生尽快掌握正确的学习方法，提高表现技能，是该课程的主要教学目的。我在近十年的美术高考辅导班教学实践中，对色彩写生课教学有一些认识和理解，在此求教于诸位方家。

学习色彩写生有其规律性和科学性，对初学者来说，色彩感觉好固然重要，但在教学中不能忽视理论知识的讲授，在理论的指导下，培养正确的观察方法和表现方法，并由此使学生通过观察、分析、理解，把握对象整体的色彩关系和素描关系。

色彩写生教学有一个从简单到复杂、从易到难的训练过程。每一年级、每一阶段都应有不同的教学重点和要求。应循序渐进，逐步提高。低年级可先进行一段时间的单色水粉训练，以让学生掌握笔触的运用和对形体塑造的理解。高年级进行自由组合静物写生并过渡到默写，同时进行一些表现手法上探索性的尝试。

课堂教学要有灵活性和民主性。色彩理论知识一般集体讲授，同时要结合习作重点讲授，把个别辅导贯穿在整个教学中。教师的任务不是动手给学生改画，这样会使初学者养成依赖心理和懒惰的习惯，不利于学生的进步。应指导和锻炼学生自己去动脑、动手，去分析、理解，去感受、表现。对学生中出现的表现方法上的差异，要加以肯定并因势利导，防止出现一个教师全班一种画法的弊病。

摆静物是课堂教学中的一个重要环节，它能充分体现教师的审美趣味和表现意图，也是调动学生绘画欲望的前提。静物摆设应考虑到内容上和各物体之间的相互联系。要特别注意大色块的和谐统一，主次要分明。每次、每组静物都要有明确的色彩倾向，以便利于学生的掌握和接受全面的训练。除教师摆静物外，可适当安排学生自己去摆静物，这会使他们的审美能力、色彩意识和构图意识受到直接的锻炼，有助于专业水平的提高。

面对一组静物，每个学生都会产生不同的心理感受。我认为，重要的是，启发学生不要急于动笔去画，先用眼睛、用大脑去画。也就是先对对象进行全面观察、分析、理解。对整体的色彩调子、大的黑白灰关系，各物体的质感、空间感，表现方法以及最后完成的预想效果都要有一个通盘考虑，做到胸有成竹。只有这样，才有可能把一幅静物画好。

水粉静物写生的构图除要符合构图规律外，要特别注意主体重心的平稳。另外要向学生讲清楚的是，水粉静物写生的构图应有灵活性，不能完全机械的照抄对象。因为一组静物无论怎么摆设，不可能每个角度都符合构图美的要求，所以应灵活地运用构图原理，在不影响增减静物的前提下，可根据需要适当地调整距离，使构图达到完美。

要学会准确地把握画面的色彩关系，关键在于全面的、联系的、整体的用分析的眼光去对待色彩，用比较的方法去寻求色彩的基本关系和准确比例，不要孤立地追求局部色彩的肖似，初学者往往急于先把背景画上面不注意前景的色彩，实际上背景的色彩完全取决于前景的关系。有些灰色只凭眼睛难以辨认色彩倾向，遇到这种情况，就应该运用色彩的互补规律去进行分析，通过与周围物色的比较，才能找出正确微妙的有色彩倾向的灰色。

水粉色彩写生的观察方法，除整体观察外，还可引导学生学会另一种辅助手段，即迅速

地看对象，尽快抓住瞬间的色彩感受。跳跃地看对象，即观察时，间隔过几块颜色，来加强对色彩的鲜明感受。同时看几块颜色，便于比较色彩关系。并对物象的色相、色度、色性加以分析、比较，才能找到色彩的丰富变化。

色调在彩画训练中非常重要，如何使自然物体的颜色转变成优美的、和谐统一的色调，是彩画写生训练要解决的重要内容，可引导学生从冷暖、光源、明度、色相、纯度及主观感受等方面来分析把握色彩调子，在静物的安排上可有意强调调子的倾向，也有利于学生把握和表现。

水粉画兼有油画和水彩画的表现特色，具有丰富多变的表现性，但颜色干后易出现一些变深、变浅、变粉、变脏等毛病。因此在调色中，颜色种类不宜过多，颜色不宜调得太过、太死，白粉应谨慎使用，画面尽量少反复修改，调色要色彩倾向明确，落笔要肯定、灵活，只有这样勤于实践，才可熟能生巧，运用自如，以上毛病自然也就不易出现了。

在色彩写生中，不能机械地照抄对象的固有色，这样不能获得具有生命力的色彩效果，要从色彩的绝对真实中跳出来，色彩写生不等于一张彩色照片，要对物象进行一些主观艺术处理，使其符合绘画者的直观感受，才能使色彩具有感染力。

笔触是为塑造形体服务的，在水粉色彩写生中不能过分追求，但又不能没有笔触。没有笔触，作品会显得太柔，有描出来的感觉，不结实，塑造感差。过分强调笔触，又会造成整体画面琐碎零乱。一般情况下，背景部分静物的暗部笔触不宜太明显，能感觉到即可。在亮部形体转折明显的部分，前面的物体，可适当强调笔触，以使画面显得生动活跃，增强艺术性。

水粉写生的深入刻画，不是追求画面的面面俱到，而要在强调整体关系的前提下，对主体物象进行重点刻画、减弱次要物体以区别每件物体所在的空间位置和主次关系，使画面更具有完整性。

默写是一些美术院校常用的色彩考试形式，因此，在学生具有一定的写生能力后，应进行一些命题默写训练，可写生后再默写，然后先默写后写生，交替进行，这样可以有效地提高学生色彩的观察、理解和视觉记忆的表现经验。

艺术家的创造是人类高级思维活动的表现，应针对不同的学生，采取因材施教的方式，这不仅可以提高学生的创造力，而且可以使学生互相促进，共同提高。要提倡同学中互相学习，增加对色彩写生课的兴趣，变被动为主动，才能真正把色彩写生课上好。 张令安

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

这幅作品，色彩明快、谐调、清新，冷调子的处理很舒适，用笔用色明确肯定，有一气呵成之感，只是背景部分稍显花了一些。

(张令安)

付 平 山东省胜利油田十中美术班学生 获山东师范大学美术系本科专业合格证书 指导教师 张令安

作品用笔大胆肯定，冷暖关系明确而富有变化，塑造时能把握住物象的整体效果，干脆利落的从大处入手是此幅作业的长处。缺点是有些平均对待，虚实变化上稍感不足。（张令安）

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

该幅作品，物体摆置虽然简单，但表现的却丰富而完整，虚实关系处理的较好，刻画深入细致的提琴在冷灰色背景的衬托下更为突出。缺点是稍感腻了一点。

(张令安)

崔 萌
山东省胜
利油田十中
美术班学生
获山东建
工学院本科
专业合格证
书 指导教
师 张令安

此幅构图完整统一，调子明快、清新、淡雅，用色干净响亮，用笔肯定，笔法灵活，较好地表现了物体的空间感和质感，是一幅较完美的作品。（张令安）

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

此幅作品构图平稳，明暗关系及冷暖关系在协调中求对比，用笔自然生动，物体塑造充分具体，质感也表现的较好。不足之处是前边的水果太平，缺少变化。
(张令安)

孙 涛 山东省胜利油田十中美术班学生 获烟台师范学院本科专业合格证书 指导教师 张令安

作品色彩富有变化，光感较强，调子既有对比又有统一，冷暖关系明确，笔法肯定。缺点构图上有点散了。

(张令安)

王春燕 山东省胜利油田十中美术班学生 获中国美术学院本科专业合格证书 指导教师 张令安

作品调子和谐，构图合理，笔法生动，有较强的绘画感。如果后边的衬布色彩再稍冷一点效果会更好些。
(张令安)

徐晓楠 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

作品构图完整，表现具体肯定，整体表现上有较好的节奏感。但钢精锅画的过于粗糙了，色调也有点顺，应再强调一些对比。

(张令安)

臧传波 山东省寒亭一中美术班学生 获中央工艺美术学院本科专业合格证书 指导教师 朱其之

这是一幅冷灰色调的静物写生，作者为了更好地表现空间关系，用较薄的画法处理衬布的正面，用较厚的亮色表现衬布的平面，取得了较好的空间效果。对主体物的重点刻画也很到位，尤其是主体的陶盆画得很好，但个别蔬菜的色彩单调了一些。

(朱其之)

臧传波 山东省寒亭一中美术班学生 获中央工艺美术学院本科专业合格证书 指导教师 朱其之

此组静物虽很平常，但原白色的衬布却是不常使用的，作者运用色彩原理，使其呈现出丰富的变化并形成了画面基调，使静物的色相更突出，较好地表现了体感和质感。但整体上空间感欠佳。

(朱其之)