

美术高考辅导班学生优秀习作评析

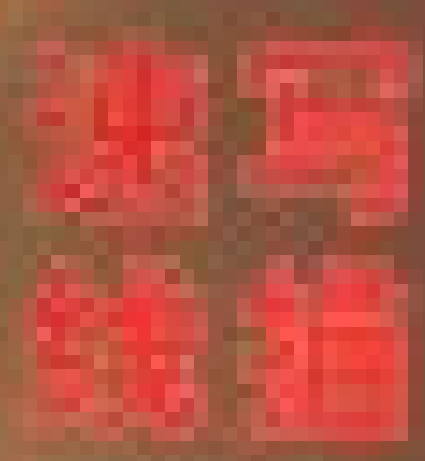
速写线描

韩 玮 主编

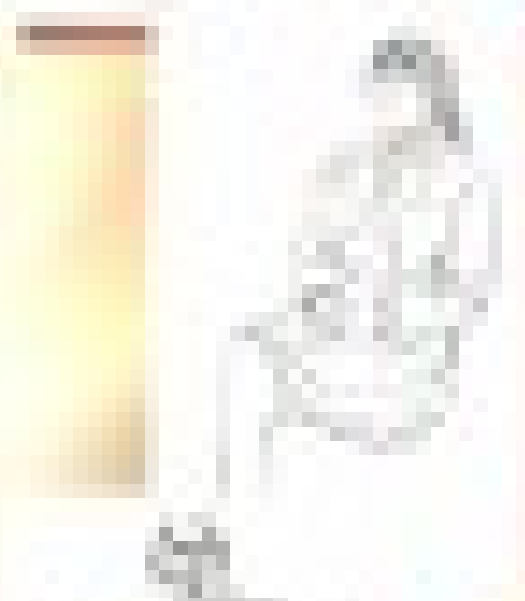
山东美术出版社

卷之四

丁巳仲夏

丁巳仲夏

美术高考辅导班学生优秀习作评析

速写 线描

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

——速写·线描

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

1999年3月第2次印刷

印数：8001—18000

787×1092毫米

16开本

4印张

定价9.50元

ISBN 7—5330—1121—X/J·1120

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

美术高考速写教学与辅导

速写是培养敏锐的观察力和造型能力的主要手段之一，同时，也可达到考查学生艺术素质的目的。速写不仅是基础训练中贯穿始终的课题，也是造型艺术中各专业的一门必修课程。这里针对近年来美术专业考试，就人物速写分五个方面谈谈自己的体会。

一、学习速写的方法

①多临摹：对优秀作品的临摹，是初学绘画者最快捷简便的学习方法。通过临摹，一方面可做为训练造型能力的手段，另一方面更重要的是学习其表现方法，应用在以后的学习中。

②熟生巧：速写的工具较为简单，利用速写本可以随时随地记录生活的每一个侧面。只有多画多练才能提高专业水平。

③勤用脑：学习绘画是一种艰辛的劳动，画速写决不是照抄对象，所以在速写写生中应注意多动脑筋，结合优秀示范作品认真对照思索。

④由慢到快：速写训练要遵循人们的认识规律，由慢到快，这是速写训练中，在时间限制上要遵循的原则。慢，是指以较慢的速度将对象较准确地记录下来，形体的准确是重要的。但速写又有一定的时间限制，速度只能在速写实践中逐步锻炼培养。

二、速写的主要表现形式

速写的表现方法很多，现仅就辅导班最普及的两种方法作一介绍：

①以线为主的速写

在表现物象的过程中，从结构出发，将物象的形体转折、变化运动和质感用概括简炼的线条表现出来。它应具备造型严谨，形态自然生动，线条运用得当，整体效果好等特点。它通过线的粗细、虚实变化表达主次关系、空间关系。

②以线为主，线面结合的速写

以线为主线面结合的速写表现形式，在写生中，尤其在课堂较长时间的针对美术高考的训练中，能较好的发挥速写的特点，这也是目前速写训练中常用的表现手法。通过对部分明暗交界线及暗部、衣纹处调子的补充添加，来表现物体，其特点是层次丰富，表现力强。

三、线的运用

①线的穿插

表现好线与线之间的穿插和呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。同时，线的穿插呼应关系和透视关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。不同方向的线的组织穿插，给人前后方向感是不一样的，它可以直接表现物体的透视方向。但速写又不同于线描，如果每一处的刻画都象线描一样那么注意衣纹，线与线之间的穿插呼应又失去了速写富有节奏、流畅淋漓的韵味。

②线的取舍提炼

速写训练中，基本形肯定之后，对于线的处理应注意以下几点：“衣纹线”应注意忌平行，注意疏密对比，体现结构。“结构线”要准确，贴皮肤处要实一点，线要准。“惯性线”刻画

时不要画得太多，且不宜画得太重。

③线的对比

在速写中，通过对比发现物体形体比例、透视关系的正确与否。而速写中强调在形体比例、动态、透视等几方面准确的前提下，利用和强调线的对比，通常有以下几种对比手法：

线的曲直对比、线的浓淡对比、

线的虚实对比、线的长短对比、

线的疏密对比、线的粗细对比。

④关于结构

速写的目的在于培养正确的观察方法及严格的造型能力。写生者必须具备扎实、熟练的人体解剖知识，这样在写生中才能做到游刃有余，人体的内部结构是没有变化的，变化的只有随着人体运动的动态、衣纹等。因此，线的运用与结构有着密不可分的关系，表现方法要表现为表现结构服务。

四、慢写人物画的基本方法步骤

在慢写人物画的训练中，为了更好地表现人物，我们可以在画慢写之前进行一个阶段的人物小型头像写生，头像不一定画得太大，只十公分左右就可以了，另外还应进行手与脚的单独写生训练。因为在速写中头与手是非常重要的部分，须重点刻画。

①整体观察、熟悉对象

整体观察对象，掌握对象的形体、比例、运动特征，从这些基本点着眼来分析研究感受对象表现对象。初步酝酿成熟后，头脑中应出现画好之后的大体效果，而这个反应是很快的，我们不妨叫它“成竹在胸”。

②构图布局

根据选择的角度，把写生对象安排在画幅的适当位置。将对象大的比例、动态画出。

③落幅定形

轻轻落笔，从整体出发，用长直线或长弧线很快确定大的基本形体，抓住大的形体比例关系及透视关系。基本形体抓住之后，进一步检查画面是否需进一步调整，可将画面推远，从整体检查形体比例、动态、透视是否准确无误。写生中，检查、调整、修改应贯穿始终，可以说，作画过程是一个不断调整不断修改不断完善的过程。

④局部肯定

在基本形确定的基础上，从局部开始塑造形体，一般从头部画起，用准确肯定的笔触开始描绘对象的五官形象，从上到下，将对象的手及身体轮廓、衣纹等做进一步刻画。这里应注意手、脚的透视方向，头发部分不要画得太早。对衣纹部分的处理应注意几种对比变化，即浓淡、虚实、粗细、曲直、长短、疏密对比。在对头、肩、手、脚刻画时应注意其内部结构关系。

⑤调整完成

整体—局部—整体，在作画时应始终把握这一原则。局部肯定之后，继续回到整体，该加强的加强，该削弱的削弱，重点刻画之处一定要刻画细致入微。头发应画出其蓬松之感，手的刻画要注意关节处刻画。对一些小的饰物处刻画，不易太重、太多，应根据需要将部分衣服饰物省略掉以免造成画面琐碎之感，对衣服的缝制线不宜画得太重。总之，在作画时应时时把握整体，从整体出发，不断调整、修改直至最后完成。

慢写是画好速写的关键，速写又促使慢写提高，二者相辅相成，互为表里，在日常训练中都不可偏废。希望初学者要给予足够的重视。

赵录甫

杜树杰
山东省安
丘一中美术
班学生 获
山东工艺美
术学院本科
专业证书
指导教师
王振峰

该幅作业结构严谨,动态生动,表现方法上主要衣纹线用短线和复线加以衬托,更增强了质感和体感。不足之处是头部刻画尚不够到位。 (王振峰)

王孝伟
山东省安
丘一中美术
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 王振
峰

该幅作业动态生动自然，由于躯干透视处理的较好，空间感很强。表现方法运用单、复线的结合，干净利落，绘画感较强，只是腰部以下处理上略显板滞。

(王振峰)

王永芬
山东省安
丘一中美术
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 王振
峰

王永芬

这张习作动态生动自然，用笔轻松灵活，线的疏密对比得当，并能注意质感的表现，画面整体统一，有节奏感。只是头发和脚的处理欠佳。 (王振峰)

曹增升
山东省安
丘一中美术
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 王振
峰

该幅作业结构严谨，整体效果好，用线流畅自然，画面主次关系处理的较好。只是手的刻画尚感不足。

(王振峰)

该幅作业选择的角度具有较大的透视变化，但该生利用线的穿插，形的远近大小，很好地表现了形体上的透视关系，使动态生动自然，这是利用透视表现结构的一个很好的范例。

(王振峰)

李宗波
山东省安
丘一中美术
班学生 获
山东工艺美
术学院本科
专业合格证
书 指导教
师 王振峰

该幅作业动态生动自然，把少女肃静的形态表现的较好，画面处理疏密也很得当。只是手的刻画过于简单，头发处理过于平板。

(王振峰)

王保民
山东省安
丘一中美术
班学生 获
天津美术学
院本科专业
合格证书
指导教师
王振峰

该幅作业动态生动，特别是上身的疏密对比和腿部的透视处理的较好。只是放在腿上的手透视关系画的不对，显得过小。
(王振峰)

王嘉琴
山东省安
丘一中美术
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 刘永
昌

该幅作业也是一个比较难画的角度，因为腿部的透视不易处理，但此幅处理的较好。只是手、脚的刻画尚不到位。

(刘永昌)

王雪琛
山东省安
丘一中美术
班学生 获
北京服装学
院本科专业
合格证书
指导教师
刘永昌

该幅作业动态画的很生动，头、胸、臀动态变化的关系处理的很好，而且呈现了一种很自然的状态，只是五官和手部刻画尚感不足。
(刘永昌)