

美 术 高 考 辅 导 丛 书

THR

E

绘 画
创 作

王靖国 主 编
李荣洲 赵晓华 编 著
江苏美术出版社出版发行

G634.955

3

善
目

美术高考辅导丛书

绘画·创作

王靖国 主编

李荣洲 编著
赵晓华

江苏美术出版社

责任编辑：许祖良
装帧设计：沈 东
监 印：符少东

绘画·创作——美术高考辅导丛书之三

出版发行 江苏美术出版社
经 销 江苏省新华书店
印 刷 淮阴新华印刷厂
开 本 889×1194 1/16 印张 4.5
版 次 1997年12月第1版第1次印刷
印 数 1—8000册
书 号 ISBN 7-5344-0737-0

J·738 定价：18.00元

社 址 南京市中央路165号
电 话 3211554 邮编 210009

前言

“美术高考辅导丛书”是为了满足广大青少年美术爱好者自学、迎考需要而编写的辅导读物。本书的内容涵盖了美术及设计的基础知识和基本技能各个方面,也结合高考中大家关心的重点、热点、切入点,提供学习的内容和方法。作为辅导丛书,旨在把专业基础性、规律性的知识分类给予介绍,既是美术高考的自学丛书,也希望成为普通中学、职业中学开设美术课的辅导教材之一,这就是我们编写这套丛书的本意。

对于报考艺术院校的考生来说,具备什么样的水平才能达到专业录取标准,这不像1加1等于2的绝对概念所能讲清楚的问题。但是,在高考中,要发挥较好的考场水平,必须经过平时的严格基础训练,要掌握正确的、科学的专业学习方法和循序渐进的扎实基本功。

根据编者多年的教学经验和所了解的考生心理,一方面在本书中讲述专业知识的要点,包括应注意的基本技能的训练方法、步骤,使读者提高艺术素质,学习过程中少走弯路;另一方面“丛书”以《素描》、《色彩》、《图案·设计》、《绘画·创作》四个分册,适应不同专业的考生结合自己的实际需要进行系统学习,从而有的放矢地准备应考相关专业。本书如果能给考生和美术辅导教师有所帮助的话,这将是我们的最大欣慰。

多年来,全国出版了众多美术理论和技法书刊,其中不乏有针对美术高考的辅导读物,为普及美术基础教育,培养美术院校后备人才产生了很好的社会效益。但每一本专业书籍不可能面面俱到,总存在这样或那样的不足之处。因此,希望广大青少年美术爱好者不要囿于本书介绍的具体方法,多动脑筋,举一反三,灵活运用,充分发挥自己的聪明才智,为实现自己的夙愿而不懈地努力!

王靖国

1997年1月

一、绘画·概述·····	1
二、绘画·中国画写生·····	3
(一) 中国画工具材料的准备·····	3
(二) 中国画线描的基本要求·····	3
(三) 工笔人物写生·····	5
(四) 水墨人物写生·····	7
三、绘画·油画写生·····	9
(一) 画油画的工具材料准备·····	9
(二) 油画的基本常识和方法·····	10
(三) 油画静物写生·····	14
(四) 油画人像写生·····	15
四、绘画·壁画和版画·····	15
五、创作·概述·····	16
六、创作·创作的基本要素·····	17
七、创作·各画种的创作特点·····	24
八、创作·试题选·····	30
九、绘画创作示范图例·····	34
十、绘画步骤图·····	58

一、绘画·概述

全国高等艺术院校开设的绘画艺术专业,主要有中国画、油画、版画、壁画等。许多从小喜爱美术的青年都向往艺术院校,希望有学习深造的机会。因此,报考艺术院校绘画专业的考前准备,需要投入一定的时间和精力,掌握科学务实的学习方法,经过严格训练,才能比较放心地进入考场去拼搏,去竞争,以实现自己的夙愿。本书为立志报考艺术院校的考生提供入门之路和达到成功彼岸的桥梁。

(一) 绘画艺术的概念

绘画是视觉艺术,属“美术”范畴。作画者用笔、刷、刀等工具,墨、颜料、油脂等物质材料,在纸、木版、织品、墙壁或其他平面上,经过构图、造型、设色等表现手段,绘制人们视觉能感受到的形象,使欣赏者得到心灵上的陶冶和启迪。绘画的题材内容很广,有人物画、风景画、静物画、动物画等。由于绘画使用材料、技术的不同,大致分为水墨画、水彩画、水粉画、油画、版画、壁画、素描等。画面形式也多种多样,有单幅画、组画、连环画、长卷画等。近百年来西方绘画传入我国的主要有油画、水彩画、水粉画等,画法上常采用远近透视、描影造型等各种方法技巧来表现物象和处理画面的立体感、空间感、质感、量感,这和传统的中国画着重线条、水墨造型,加上书诗印款,达到以形写神、神形兼备是两种

不同的绘画体系。

中国画、油画、版画、壁画各自所用的工具材料和表现方法不同,因而形成每一画种的特点。考生报考哪个专业,必须根据自己的爱好追求、审美情趣、基础能力进行选择。

(二) 中国画艺术

中国画是具有悠久历史和优良传统的中国民族绘画。根据题材内容大致可分为:人物、山水、花卉、禽鸟、走兽、虫鱼等画科;技法形式有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等,主要运用线条、墨色和色彩,以钩、皴、点、染,表现出浓淡、干湿、虚实、疏密和留白等变化,来描绘物象与经营构图,创造完整统一的画面效果。中国画有卷轴、册页、扇面、屏幛、壁画等画幅形式,并以特有的装裱工艺装潢画幅。中国画强调“外师造化,中得心源”,艺术创作源于生活和对大自然的感受;要求“意存笔先,画尽意在”,作画构思立意成熟,先有腹稿,成竹在胸,最终达到形神兼备、气韵生动的艺术效果。绘画同书法、篆刻紧密结合,相融互补,形成了中国画显著的艺术特征。近现代的中国画在继承传统和吸收外来绘画技法上,有突破和发展,表现技巧方法更加丰富多彩,画家创作了许多优秀画作,成为我国文化艺术宝库的珍品。

艺术院校中国画专业所开课程主要有写意人物、写意山水、写意花鸟、

工笔人物、工笔花鸟、素描(白描)、书法、篆刻、创作等,同时开设公共必修课和部分选修课。

(三) 油画艺术

油画是西方传入我国的主要绘画画种。用油性颜料作画,一般画在做过底子的画布、木板或纸板上,以保持颜料的呈色及光泽效果。其特点是颜料有较强的遮盖力,可以层层敷设,进行画面修改,能较充分地表现物象立体及深度的空间感觉,运用丰富的色彩变化描绘客观自然的真实感,所以说油画艺术的表现力极强。我国油画艺术发展很快,表现形式不断拓展,艺术语言丰富多采,优秀作品不断问世,成为人民群众喜闻乐见的画种。

艺术院校的油画专业主要课程有素描、速写、油画(包括静物写生,风景写生,人物写生)、创作等,同时开设其他公共必修课和选修课。

(四) 壁画艺术

壁画是绘画艺术的一种形式,指绘制在建筑物的墙面、天花板上或其他各种质料壁面的图画。数千年人类文明史,留下了无数壁画的珍贵遗迹。其题材内容广泛,如殿堂和墓室壁画多描绘历史人物及故事、神话传说和达官贵人的奢华生活,兼有当时的战争、生产、社会习俗等场面;寺院、石窟壁画以宗教故事和释道神仙题材为主体,也有描绘一定时代世俗生活的场面等等。我国传统壁画表现技法多样,有白描、钩勒设色、青绿重彩、水墨写意等,还有诸如堆金沥粉的特殊方法。设色采用的多为矿物颜料,色泽不易褪变,能保持鲜明辉煌的艺术效果。壁画在现代建筑中得到发展,当今

壁画设计,更重视与整个建筑物的协调,构图不受绘画透视的局限,造型和色彩更趋向装饰效果,以达到内容、形式和材质的完美统一。

艺术院校的壁画专业主要课程有素描、色彩、工笔人物、装饰造型、浮雕、壁画制作、创作设计等,同时开设公共必修课和部分选修课。

(五) 版画艺术

版画是绘画艺术的一种形式。它的特点是运用特殊材料与技法进行绘画制作,再印制出多份作品。由于所用工具、材料和版材性质的不同,大致可分为凸版(木刻等)、凹版(铜版画、锌版画等)、平版(石版画等)、孔版(丝网版画等)等版画种类,各版种能产生各具特色的艺术效果。其中木版画是中外版画的最早形式,也是人们比较熟悉的画种。经刻刀在木版上将画稿阳刻或阴刻,进行水印或油印,还可运用多块木版套印两种以上的颜色。我国传统的苏州“桃花坞”、天津“杨柳青”木刻艺术,就是木版画的典范,深受广大人民群众喜爱。

艺术院校的版画专业主要课程有:素描、色彩、木版画、铜版画、石版画、丝网版画、创作等,同时开设公共必修课和部分选修课。

二、绘画·中国画写生

(一) 中国画工具材料的准备

中国画工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚。它决定了中国画特有的传统技法和艺术语言,在世界美术领域中自成体系。配备好作画工具材料,逐步掌握其性能和效果是十分必要的。因此,考生开始学习中国画之前,需要做好以下绘画工具材料的准备工作:

1. 笔:书画用笔分为软性、硬性、软硬兼而有之的毛笔三种。笔毛柔软而圆健的有紫毫(兔毛)笔、羊毫笔,笔毛硬挺、弹性较强的有狼毫笔,笔毛刚柔适中、书写畅逸的有羊狼毫、紫狼毫等毛笔,选购时一般大、中、小号备齐,毛质硬软的笔兼顾。市场上常见的“勾线笔”、“衣纹笔”是工笔人物线描的理想工具;“大白云”、“中白云”、“小白云”和大小号不同的“羊毫”都是价廉适用,容易买到的画笔,为初学者多所喜用。

2. 墨:传统书画用墨有两类:油烟墨、松烟墨,文具店均可买到。为了方便起见,购置墨汁练习画画也可以。

3. 纸:书画纸常用的有以下几种:(1)生宣纸,分净皮、特净、棉料三类,质地白净绵密,用水墨作画有渗化的性能,是书画家普遍使用的纸张。(2)熟宣纸,经过处理已失去渗化性能,适用于各类工笔画。(3)毛边纸,质地平滑细软,略偏黄色,因价格低廉,

故一般多为书画练习用纸。(4)皮纸,性能与宣纸相似,但水墨韵味别有情趣,是一些画家选用的纸张之一。

4. 砚:作画前的磨墨工具。初学画者置砚不必太讲究,一般石砚即可,但不要太小,小了磨墨调用施展不开。

5. 碟、盘:作调墨(调色)用。一般选择白瓷碟或者用平盘即可,水粉画调色盒也可以代用。通过水与墨调配,画出“墨分五色”的效果。

(二) 中国画线描的基本要求

线描作为一种艺术语言,以其鲜明的表现特点,为历代艺术家所重视和喜爱。中国画专业对绘画线条的要求是极其严格的,线描课成为中国画专业的必修基础课是其专业性质决定的。对线的认识和掌握,是对中国画专业的特定要求之一,那么,如何运用线条造型?线条造型的方法和特点有哪些呢?

1. 以形写神——线的表现目的

客观世界并没有线,只有体、面和由此产生的实物。线是人从客观对象中抽象出来,在自然界中无处不感知到的。人类表现对象都是从线开始,像原始人的岩画、彩陶图案、象形文字等等都是用线来表达的。人对线有天生的感受力,用线造型是人的天性。如儿童时期,什么还不懂的时候,却能拿笔用线去表现他所看到的物体,这就

是天性。

人类的发展和中文文化的渊源，构成了用线造型的中国绘画的特点：它不重光影，而重本质、结构，重表现，重精神情感的表达，重绘画形式美的追求。如现代国画大师齐白石老先生画扁豆，只画出外形，再在外形内画上几个圆圈，这就是画结构，画本质，画形式美，画主观情感的一个突出表现。而西洋画却不是这样处理的。

线是感情的媒介，画家凭借线条表现对象的精神和传达思想感情。以形写神是人物画线条造型的表现目的，是中国绘画表现的最高原则。形和神是辩证统一的关系，形是客观物象，神是反映在物象上的精神、情感、生命力。写神从两个方面来认识和表现：(1) 客体本身所具有的神态、气质、职业、年龄、经历等等。(2) 主体自身的学识、修养，观察物象的角度以及技能、个性等等。作为主体，每个画家所表达的客体是不尽相同，是由诸多因素所决定的。所以说，能否表现出客体之“神态”，如何使作品具有强烈的感染力，看来主体的作用是决定性的。

大家知道，一幅作品没有形则神不现，没有神则形僵死。形是展现于画面的，神是从画面形象中感知的，二者统一于画面，显现于线条。线条担负了写形和传神的任务，所以线的表现力关系到形象的确立和精神的传达。

中国绘画在长期发展过程中，创造了多种多样具有丰富表现力的线条形式，以完成写形传神的目的。如人物画的十八描，山水画各种皴法，花鸟画中的各种点法的排列，不同运动方向的组合，书法中有屋漏痕、锥划沙等等。古人为我们创造出了非常宝贵的经验和财富，只有认真、深入地认识传

统，才能谈得上继承传统，发扬传统。现代人们的生活，现代服饰材质都较古代更丰富、更完美，因此，线描的表现形式必定会延伸出更多的描法，创造出比十八描更丰富、更具表现力的线描形式。

2. 线条的表现法则及特点

用线表现物体，当然有其局限性，但它同时又产生了自身的显著特点。由于线是从对象中概括出来的，本身就带有很强的主观色彩和鲜明的个性特征。线的形成虽有一定规律，如线依赖于结构，线有来龙去脉走向等等，但在客观世界中仍是杂乱无章的，有时甚至是变幻莫测，不易捕捉的，需要作者根据客体的诸多因素和主体的自身认识及立意进行提炼、组织，找到恰当的绘画语言，使主客体协调一致。此外，中国绘画的观察及创作方法一般不是对景直摹，而是饱游遍览，目识心记。有一定规律程式的线条是适合这种观察和表现方法的。

中国绘画在长期实践发展中，创造了多样的线条程式，前面说过山水画中的各类皴法，花鸟画中的各种点、勾、虱、丝，人物画线描从“曹衣出水”、“吴带当风”到十八描法，它们适合不同人物特征、不同环境及材质，各种描法因形得名，包涵了画家的个性和主观感受。不同特点的线，当其恰当地表现了对象时，就显出了线条的审美价值。如唐代周昉的线描被称为“周家样”，它细腻柔和，不露痕迹地展现了女性的美，非常适合刻画贵族妇女，是表现手法和表现内容完美统一的典范。陈老莲的《水浒叶子》使各种人物的描法更具线条的特点和魅力。

那么，表现物象时要注意用线的哪些特点呢？

(1)线条明确肯定。我们观察物象时,首先是把握物象的基本形状,一切物体的真实形状是由它的基本空间特征所构成的。例如一位坐着的老人,他的坐姿是由头、躯干、四肢的比例空间决定的,其基本特征有别于站立或躺卧,是因为各自动态构成的比例不同。要确定这些空间位置最有效的手段是线描,因为线条表现的东西十分明确与肯定,同时,它不受物象表面明暗光影的左右,便于我们有效地抓住内在的结构特征。

(2)要求概括简炼。由于线条造型既不能用明暗调子或皴擦的手段,也不可能把对象所有线条面面俱到的罗列出来,它只能勾画出与对象主要结构相关的线条和与之相协调的形式,找其规律之所在,最终处理好画面的造型。

(3)线的组织所构成的形式美感。线条的表现力体现在两个方面:一是线条本身的变化,它指的是不同线型及用笔产生粗细、轻重、浓淡、干湿、顿挫、转折等变化;二是线在画面上的安排和组织而出现疏密、聚散、长短、穿插等形式效果。这两方面的结合决定着线的整体表现力,线的审美价值也就得以体现。

具体来说,画面线的组织和安排是由对象的客观存在,经过画面的构思、构图而定,同时也应该是线的形式美感与画家个性追求的充分体现。线的处理原则是强调对比统一,线描的粗细、长短、曲直、刚柔、虚实对比及线的运动方向、气势等,根据所表现对象的需要进行提炼、概括、组织,使其疏者更疏、密者更密,疏不觉其简,密而空灵透气,创造充满韵味的艺术效

果。

(4)传达主观感情。以形写神是线描的最终目的,它应包括传达客观对象的精神和抒发作者的情感。我们常说中国绘画的特点之一是借物抒情,指的就是通过对客观对象、景物的描写,寄托、抒发、表达作者主观的情感意念。线条因此就成了这些情感的载体。中国绘画的线是长于抒情,重在笔的挥洒处,其一停一顿,一抑一挫,是组成整幅作品以形写神的基本要素。

(三)工笔人物写生

中国画专业高考中,试题有指定或选择工笔人物、水墨人物写生两种。在较短的时间内如何画好工笔人物?对考卷的要求是什么等等是考生们非常关心的问题。

1. 对考卷的要求。

造型能力:要能抓住对象的主要特征、动态、结构进行线条造型。

勾线能力:中国画形式以线为其主要特点,工笔画线条尤为突出。用铅笔起轮廓稿时,应该在线的组织和处理上下功夫,线描表现力的高低,必然影响其作品的质量。

着色能力:中国画的着色有着独特的方式方法。传统中的重彩、淡彩等都有一定的程式。对于短期作业,不会要求非常周全、面面俱到,通过考试,主要是看方法掌握得如何,方法得当,效果自然会好。

2. 线的处理。

采用工整细致、有组织的线条勾勒形象,是工笔人物画的首要步骤。铅笔线描轮廓处理得如何,决定了第二步墨线“白描”效果。中国画用线有其特点和规律,考生通过训练,较准确地

用线来表现人物结构,较好地处理衣纹线的疏密、虚实等问题,应掌握以下几个要点:

(1)注意整体观察和比较。观察方法上对任何初学者来说,盯着局部描绘,孤立地一点一点画完都是不可取的,这样作画毛病百出,既抓不住感觉,也画不准轮廓,事倍功半。

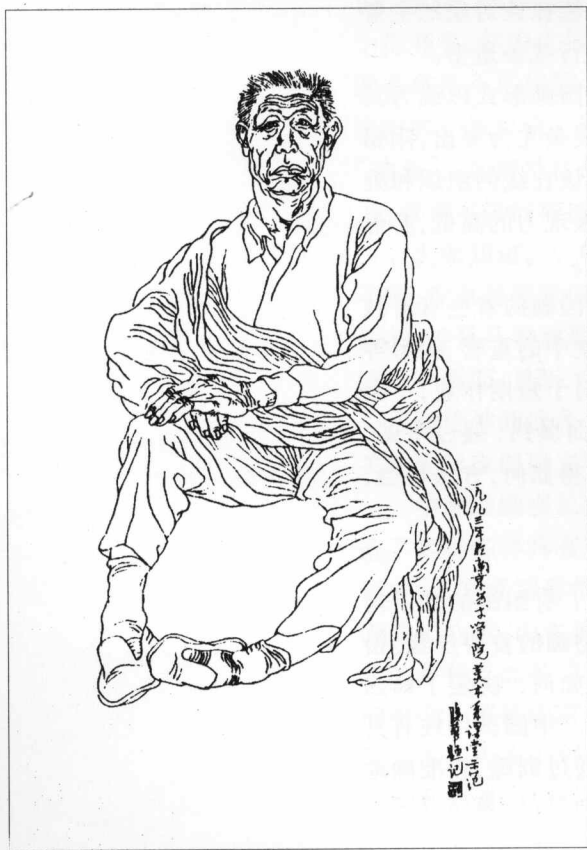
(2)较准确地刻划对象的整体形象和各个局部的相互关系。画头像、半身肖像时,始终把眼、鼻、嘴、耳,头、颈、肩、手、膀、躯干联系起来观察比较,把握住相互之间的比例、方位、动态,找到对象的具体特征;同时,根据视线和角度,画好各局部的透视关系。因为平视、俯视或仰视都会产生视

觉上的透视面和透视线,处理好了,就能加强画面的体积感、空间感,各个局部相互联系的整体形象出来了,才有可能进入人物气质、神态的刻划。

(3)充分发挥线的表现力。中国画主要用线条和墨色造型,初学者练习用线去表现人物头像或肖像时,必须改变依赖光影、明暗塑造形象的西画观念。在造型艺术中,线描的要求更高,表现力更强,因为它需要用线去肯定物象的形,而客观自然不存在线的物体。用线画好画,确须下一番功夫才能奏效。

(4)遵循规律,组织线条。绘画也要讲辩证法,要注意到客观对象丰富多采、千变万化的对立统一关系,只有

▼线描写生(两幅)赵晓华作

细心观察,取舍加工,提炼概括,线的处理有虚有实,有疏有密,有刚有柔,有长有短等等变化,才会产生画面的韵律感,创造出生动活泼的艺术效果。

3. 时间上可作如下安排:①铅笔底稿用40—50分钟。这一过程整体观察要仔细、准确。画半身肖像的头部、手部是重点,画衣服要注意人体结构,衣纹皱折穿插变化既简洁、又明了。这一步做不好,必然会影响下面的制作。②毛笔勾线,大约需要30—40分钟(对象不同,时间会有所变化)。毛笔勾线要沉稳、肯定,忌轻飘;线条粗细应匀称、流畅,勿琐碎;脸部和手部线的墨色深浅要统一。③染墨、染色。这一过程比较复杂,一般需要1—1.5小时。由于时间关系,染墨和染色在交替过程中完成为好。因为有些地方需染墨色(如头发、眉毛、深色衣服等),而有些地方就不需墨色,可直接以色分染(如浅色衣服及装饰物)。所谓交替进行,就是染完后面时,先染的地方刚好水分已干,可以进行第二遍了。这样时间上就大大节省。根据画面效果,有的地方要多染几遍,有的则只需2至3遍即可。

工笔画练习过程要全盘考虑,先后程序不要乱。平时多练运笔,提高线描的基本功。习作完成的时间先长一些,熟练后逐步缩短,最后争取在高考规定的时间内,取得画面较好的效果。

4. 着色方法分解步骤(见第58—59页图一——图四)

(四)水墨人物写生

对于考生来说,水墨人物写生较之工笔人物写生显得更难一些。水墨

的特点是难于把握,考卷一般为二张宣纸,画起来几笔下去就分出好坏,画出败笔还难以修改,所以考生在考试时容易紧张。水墨画就是这样:越紧张,越不敢画,乱了方阵就越画不好。考试中出现过用毛笔画素描的方式,看起来比较稳,但那不符合中国画专业的要求。也有些考生,看他们平时的作业还算不错,可一到考试,就发挥不出平时的水平,究其原因,可能心理素质是一大因素。那么如何才能考好水墨人物写生呢?

大致把握好以下几个方面:

1. 抓好平时的训练是关键。高考前的训练,有三点是起码要做到的:

(1)勤动手。要多画,在大量的练习中了解和掌握毛笔、水、墨、宣纸的性能。在实践中长才干。

(2)勤动脑。多看书,明道理,中国画技法及其理论的图书资料颇多,用理论指导实践,从绘画中吸取营养,能获得较快的进步。

(3)结识良师益友。孔子曰:“三人行,必有吾师”。画画亦同理。拜良师,广交画友,自己弄不明白的道理,习画时遇到了难题,向别人请教很可能得以解决。

笔墨的训练不是一朝一夕能解决的事。但笔墨的提高是有径可走的,练书法是提高笔墨基本功的首选方法,在书法中悟笔墨是先人大师成功之路。在具体作画练习时,要抓住一个“写”字,写什么?写形、写意。如何写?就需要在运笔用墨的韵味上下功夫。笔墨不是一成不变的,需灵活运用,随机应变。有成就的画家,其作品的笔墨总是有别于他人,而且艺术造诣也是很深的。

2. 要完成一幅较好的水墨人物

写生,具体的笔墨该如何处理呢?

“胸有成竹”,这是写生中至关重要的一环。作画前,根据自己对写生人物的性别、年龄、神态、气质以及服饰、道具等的观察和感受,先考虑如何下笔处理来取得点、线、面和墨色晕染的造型效果,进而追求形神兼备的艺术境界。在宣纸上画画,落笔的结果是无法改变的,要恰到好处地用笔墨表现对象,当然要求意在笔先。“胸有成竹”作画,才会把视觉感受到的物象统一思考,然后再运用自己掌握的笔墨技巧进行写照。

“写其意,传其神”,是画面生动感人的重要因素。抓住形象特征是考生起码的能力,但不要被对象一些琐碎的、表面的东西束缚,不要面面俱到、被动地描写对象。要大胆、主动地根据自己的认识,写出对象的神态,以达到意象。为了这一目的,可做适当的夸张,强调其特征。合理地运用夸张是必要的,漫画能取得较好的传神效果,就是合理地运用了夸张这一艺术造型手法。

3. 笔墨的技巧:

(1) 用笔:有中锋、侧锋、点、皴等常用的笔法。

中锋:执笔端正,笔头在纸上垂直运行,笔尖在线的中间。特点是持重、圆厚。

侧锋:笔头侧着在纸上运行,笔尖常在线的一边,容易造成一边毛,一边光。优点是变化多,挺削劲利。

点:是笔头骤落地点在纸上。点时可以侧锋、中锋或逆锋。线是点的延长,点在山水画技法中运用得最多。

皴:是一种没骨法用笔,只有写意水墨画中常用。皴的笔法,可以说是扩

大了的点或是粗肥的线。写意画中的涂色也用这种笔法。皴笔有中锋、侧锋。

每用一笔,都有起笔、行笔、收笔三个动作,这三个动作会给线条带来内容,使线条产生美感。在用笔中,中锋、侧锋、顺笔、逆笔常常是并用的,这样就能使笔与笔之间增加变化而不平板,但忌过多,多则散乱。

(2) 用墨:“墨分五色”,所谓“五色”是指焦墨、浓墨、淡墨以及在水的作用下的相互转化。墨色可以画出多种层次,多种变化。古人云:墨分浓、淡、干、湿,就是讲墨色的变化。因此,用墨的技巧对于作品的成败有很大的影响。

墨与笔是相互同时进行的。所谓“浓”、“淡”、“干”、“湿”就是墨与笔同时体现而来的,并且各种墨色又具其独特的墨性,如淡墨显得滋润,浓墨显得沉重。

人物写生中,要讲墨色浓淡变化,这种变化全靠作者的意图来安排,可以是微妙的,也可以是反差强烈的,但要有主次。安排得好,都能出效果。

用墨的方法还有浓破淡、淡破浓、积墨法、泼墨法等等,在传统绘画中极为丰富。

(3) 用线:线有粗细、长短、疏密、穿插、呼应等等,这些是矛盾的,又是统一的。在统一中求矛盾,在矛盾中求统一,是指线的变化不能乱,又不能相同。线的变化除了上述之外,还有时缓时速,时干时湿的变化;线在行走中不要太多的停顿,否则影响线的整体美。线勾糟了,一幅画也就失败了。

写生中用线的要求大致是:线与结构与形体结合;线与线,线与点或面

之间安排得好看；线条本身应具有的内容。

(4) 笔墨的生动还来源于作者感情不加修饰的自然吐露。这一点恐怕是以作者的学识、经历、手头的功力、对客观对象认识的角度为基点的，也是作者综合能力的体现。这方面内容不在此展开谈了。

为了给考生提供水墨人物写生的一般步骤方法，下面对笔墨描绘对象做些分解，以供大家学习参考。这仅仅是一些基本方法中的一种，实际操作中，未必就是这样一层不变。

水墨写生只有多实践，才能领悟到其中的道理。一般来说，一幅水墨人物写生起了木炭稿后，从落笔到完成大约一个小时就够了。高考时间有3个多小时，绰绰有余，那么怎样利用这些时间，就显得很重要。磨墨、试笔虽占去一些时间，但更多时间要用在观察和思考上，要做到“胸有成竹”、“目识心记”，就得认真观察，大胆动笔。平时刻苦训练，有了一定基础，考时就不会害怕，不会乱阵了。

步骤图例：（见第60—61页图一——图四）

三、绘画·油画写生

（一）画油画的工具材料准备

喜欢油画，并且准备在入学考试中报考油画专业的学生，必须认识到，油画是一门表现力极为丰富的艺术，同时也是一门比较难于掌握的艺术，要在油画事业上有所成就，必须付出巨大的劳动和辛勤的汗水。美术史上著名的油画家都是以毕生的精力、全部的心血投入它，才取得了瞩目的成就。如果没有这种思想准备，是个怕苦畏难的人，是个懒惰的人，遇到困难的时候，就会半途而废，或者如某些人那样，想走捷径、投机取巧，以“小聪明”代替严肃的艺术劳动，那么，带来的结果将是青春年华的浪费，那还不如改学其他专业。

在开始学习油画以前，必须先有一个阶段的素描练习，逐步培养一定的造型能力和审美趣味，如果进行过水彩、水粉画的练习，对色彩的认识和掌握上有了一定的基础，这时候开始学习油画就会顺利得多。

在开始学习油画之前必须首先购置一些必要的工具材料，进行一些准备。

(1) 最好能购置一只带脚架的油画箱，画起油画来十分方便。

(2) 油画笔从1号到10号各买一支，常用的5、6、7号再各多买一支，已经够用了。

(3) 购置一瓶调色油，如果再有一瓶松节油则更好，松节油用于起稿和

稀释调色油。

(4) 购置一把或多种型号的调色刀,可尝试一下以调色刀为工具画油画,刀面不要太硬的,太软的也不好,这和刀面的厚薄有关系。

(5) 油画颜色一般需要购置以下各种:锌白、柠檬黄、淡铬黄、中铬黄、土黄、桔黄、朱红、大红、深红、土红、赭石、生赭、熟褐、生褐、钛青蓝、普蓝、群青、钴蓝、湖蓝、翠绿、中铬绿、橄榄绿、粉绿、煤黑。以上的颜色已经十分丰富了。如果市场上油画颜料不全,但锌白、淡铬黄、土黄、朱红、深红、土红、赭石、普蓝、群青、中铬绿、粉绿、煤黑必不可少。

(6) 练习用的油画纸,店里有售,也可以自己动手做,用卡纸或素描纸涂上一、二遍白乳胶加立德粉,加些水的涂料,干后试一下不吸油就可以用了。这样既好画又经济。在店里买来的油画纸,不但用起来涩笔,而且大多吸油,还要重新加工,就是用上述的那种涂料用调色刀在上面刮一两遍。

(7) 如果想在画布上画,必须购置或订做一些油画内框,画布可以到店里面购置现成的,也可以自己动手做。如果自己动手做,最好是买些亚麻布或苧麻布,土帆布或者其他棉布也可作练习用,但不能长期保存。麻布必须干绷到画框上,棉布则必须绷前湿水。上涂料底子最简便的方法是用白乳胶加些立德粉,调成糊状,用刮刀刮到画布上,干后用砂纸打磨一下,再刮一遍,直到拿画布对着光看,看不到布缝的空隙为止,这时应该用白乳胶加水,调成稀牛奶状刷一遍,干后经过试验不吸油,就可以用了。

这样,准备好了最简单而实用的工具材料,就可以开始作油画练习。

(二)油画的基本常识和方法

1. 素描基础

素描是油画的基础,没有起码的基础,很难学习油画,但也并不是说,一定要素描画得非常好了,才可以开始学习油画。有了素描一般基础的学生,就可以开始学习油画,同时并不放松素描练习,这样可以达到素描和油画同步提高的目的。

2. 色彩常识

学习油画首先碰到的是色彩问题。在一些色彩指导的书籍中,都对色彩的原理及色彩变化的规律,作了详尽的论述,譬如:什么叫原色、间色、复色、同类色、对比色,以及固有色、光源色、条件色、环境色;还有色彩的各种对比:明暗对比、冷暖对比、纯度对比、色相对比等等;甚至在什么光照下,物件所引起的色彩的变化规律,都有明确的阐述,有的还开出了方子:亮部色彩等于什么色加什么色,暗部色彩等于什么色加什么色,等等,本书不再赘述。初学者了解一下这些知识性的、规律性的东西,是很有好处的,以防止作画时色彩描绘的盲目性,理论的东西可以指导你的感觉。当感觉不出物象的色彩变化时,用理论性的知识去分析一下,有时也能帮助你的感觉。但画油画绝不能仅靠规律作画,更不能靠别人开的方子去硬套。事物是千变万化的,要捕捉自然界那千变万化的色彩,归根结底还是要靠经过训练的画家的眼睛。用“规律”画出来的色彩是生硬的、死板的、虚假的、没有生命的。而用敏锐的眼睛“感觉”出来的色彩,才是生动的、活泼的、真实的,洋溢着欢快的生命力。因为,学习油画最重要的是训练自己的眼睛。

那么,怎样对眼睛进行训练呢?那

就牵涉到“怎样看”的问题,也就是“观察方法”问题。

3. 观察方法

大部分初学油画的学生,都以为画油画就是一点一点地看,一点一点地照抄对象的色彩,这是初学者的通病。这样画出来的油画,到处是重复、灰暗、杂乱、琐碎、没有关系的色彩,形成不了理想的整体色调。为什么呢?因为任何一种色彩都是在和其他色彩相比较而存在的,色彩的倾向都是相对的,而不是孤立的、绝对的。一块土黄色在某种色彩环境中可以感受到是带红味的黄,而在另一种色彩环境中又可感觉出是很冷的绿味黄;它可以感觉是很鲜的,又可感觉是很灰的;或者感觉是很亮的,又可感觉是很暗的,全看它的色彩环境如何。有些灰色,孤立地观察它,简直就看不出它的倾向来,或者在你的感觉捉摸不定时,看起来像是冷灰,又像是暖灰,一会觉得暗,一会又觉得亮;一会感觉发紫,一会又感觉发绿或发蓝发红等等,要想孤立地看“准”并画“准”这块颜色,简直是不可能的。但是,你如果把眼睛放开,同时看到你前面的所有色块,那么,每块颜色的不同倾向、不同感觉就明显显露出来。通过这种整体的观察和比较,每块颜色在这个整体中处的地位,它是明是暗、是冷是暖、是绿是灰,是什么色彩倾向,就非常鲜明地辨别出来,如果把这种关系表达出来,色彩的组合关系就会丰富而统一,变化而和谐。

所以我们提出来,画油画色彩最重要的就是运用“整体观察、互相比较”的方法,找出色彩之间的准确“关系”,并力求把这种“关系”在画面上表现出来。如果一开始表达得不准确,要

通过反复“整体观察,互相比较”,反复对画面的色彩关系进行调整,使色彩关系愈来愈准确,以致达到理想的效果。

我们平时常说,画油画要“画这里看那里”,就是当你画这部分的时候,眼睛不要盯着这地方看,而要看看其他地方,联系起来,相互比较,去感觉这地方的色彩,这种观察方法得到的感觉,和盯着一点看,常常是很不同的,这样得到的对色彩的感觉,反映了色彩之间的准确关系。而盯着一点看,感觉到的色彩则是孤立的、易变的、捉摸不定的。一般说,每块色彩之间的差别是不会变的,除非光源和环境都变了,而捕捉这种色彩之间的微妙的“差别”,是一个画家所必备的眼力。经过运用正确的观察方法进行观察色彩和表现色彩的训练,就能提高眼睛的敏锐的辨色能力,提高对色彩的观察和表现能力。因此可以说,学油画的眼睛是要经过训练的。许多大画家,在成熟期画出了色彩十分辉煌的油画,但在他们的初学阶段,也同样处理不好色彩。所以,不要埋怨自己“看不出”色彩,而要改变不正确的观察方法,使自己的眼睛逐渐敏锐起来,画面的色彩就会逐渐好起来。

对色彩的观察与表现,除了要注意整体观察、互相比较的正确方法外,还要注意克服“固有色”的观念。一只苹果是红的,一只梨子是黄的,这只是“固有色”的观念,但是把它们摆到背景布上,受着一定色彩倾向的光源的照射,受着环境色彩对它们的影响,它们之间也存在着互相的影响,而且它们和作画的人又存在一定的距离,这许多因素都影响着写生对象自身色彩的变化,造成了它们身上有了受光部

分、背光部分；受光部又有高光、亮光、中间色部分的区别；背光部又有明暗交界线、反光部的区别。这些部分由于受光源和环境色彩的不同影响，形成了明暗、冷暖、色相、鲜灰的不同变化，它们不再是原来意义上的红苹果、黄梨子的简单色彩了。如果观察不到这种变化，还是运用“固有色”的观念把苹果仅仅画成红的，把梨子仅仅画成黄的，不但表现不出它的体积，其色彩必然和背景布组成不了一个有机的、互相联系的、协调的色彩关系，同时也表现不出物象与作画者的距离感。这样画，也达不到训练眼睛、练习色彩的目的。当然，有些画家反而利用固有色的方法，利用他的特殊处理方法，画出具有个人风格的作品来，这是另外一回事，这种方法，对初学者是不适合的。经常看到这样的现象，初学者画静物时就是用固有色、平涂，或者在固有色的基础上提亮或加暗，那只是单色的素描，不叫色彩画。有的学生说，我先平涂，再找变化。根据经验，在十分单调的色彩上再找变化会受到很大的约束，往往看到了也不敢再画上去，由于作画过程易乱，画面难以出现协调的效果。所以，学油画从一开始就必须努力找出色彩的变化，突破固有色的观念，在不同的明暗变化中，在不同的物体的转折面中，找出色彩的冷暖、色相、鲜灰的变化来。即使找不准也不要紧，可以慢慢地进行调整，使它们趋向准确与和谐，这就叫从变化中求统一，用这种学习方法，画色彩的进步就比较快。

4. 表现方法

(1) 调色方法。经常有这样的情况出现：有学生说，色彩看出来了，但调不出来。这就牵涉到调色问题。调色

的确需要经验，一个初学画的人，的确很难一下子调出需要的色彩，那就要多做些调色的练习。平时不画画的时候，可在一块油画纸上用各种各样的色彩互相调合，试调出什么样的色彩来，练习多了，手上就有数了。其实，即使是一位有经验的画家，也很难“一下子”调出所需的色彩，往往把这笔颜色涂到画布上以后，还要作调整，有时要作多次调整。在画布上调整色彩，是一种很多画家都在运用的方法。就是一笔颜色上到画布上，看看关系怎样，如果不理想，缺什么颜色补什么颜色，用笔蘸点这种颜色在上面压一下，看看不理想，再用其他颜色压一下，直到理想的效果为止。这种在画面上调颜色的方法比在调色板上调色效果更好。因为一块色彩的感觉是离不开它周围的色彩环境的。在调色板上调出的偏黄味的颜色，放到画面上可能偏绿了，在调色板上调出的一笔很鲜的颜色，放到画面上可能很灰暗了，因为它们的色彩环境不同，由于对比的关系，感觉也就不同了。单在调色板上想调准颜色是十分困难的。

关于调色，首先牵涉到调色板的问题，初学油画的人，一开始就把他买来的颜料所有种类全部挤到调色板上。结果不但有许多颜料在画这幅画的时候用不着，造成浪费，同时油画调色板的颜料种类过多，在调色时反而手忙脚乱，被动得很，有时反而调不出很丰富的色彩来。画一幅画所需要的颜色种类是有限的。美术史上许多大师都是用很有限的几种颜色画出色调非常丰富的油画来。作画前挤颜料的时候，看看画面的色调，只要挤一些必要的颜色就可以了。其次，从锡管里挤出来的颜料都不能直接涂到画布上，