

高等美术院校

GAO DENG MEI SHU YUAN XIAO
KAO SHENG XUE JI

考生必读

创作教程

CHUANG ZUO JIAO CHENG

● 冯铁铸 主编

辽宁美术出版社

高等美术院校考生必读

CZ

创作教程

• *CHUANG ZUO JIAO CHENG*

- 冯铁铸 主编
- 谷品良 王伟杰 副主编

辽宁美术出版社

主 编：冯铁铸

副主编：谷品良 王伟杰

编 委：李连仲 李宝泉 祝福新 孙家彬

孙 明 宋德昌 马克辛 杜海滨

李泽浩

图书在版编目 (CIP) 数据

创作教程/冯铁铸主编. —沈阳: 辽宁美术出版社,

1997. 2

ISBN 7-5314-1610-7

I. 创… II. 冯… III. 美术创作-教材 IV. J04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 22312 号

创作教程

Chuang Zuo Jiao Cheng

冯铁铸

辽宁美术出版社出版 沈阳新华印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194 1/16 印张: 8

印数: 8 001—11 000 册

1997年2月第1版 1998年3月第2次印刷

责任编辑: 胡 蓉 范文南 封面设计: 栾祿璋

责任校对: 侯俊华 版式设计: 胡 蓉

ISBN 7-5314-1610-7/J · 764

定价: 46.00 元

序

■冯铁铸

■鲁迅美术学院教务处处长

鲁迅美术学院是国内较大规模的综合美术学院之一，设有中国画系、油画系、版画系、雕塑系、艺术摄影系、装潢艺术设计系、染织艺术设计系、环境艺术设计系、工业造型设计系、服装艺术设计系、美术教育系、美术学专业、实用美术专业、壁画专业、现代设计学院、成人教育学院等十一个系十四个专业；来自国内外八百余名专科生、本科生、研究生及留学生和八百余名成人函授生在这里刻苦攻读。他们享受的是国家一流水平的教育和艺术熏陶。

学院任教教师二百余人，其中百余名教授、副教授和百名讲师，分别毕业于国内外著名美术学院。有众多的享有盛誉的画家和学者。形成了科学、系统且各具特色的学术和教学体系。

改革开放以来，与国外交流日益活跃。接收外国留学生来校攻读学位。同国外艺术院校和学术团体建立了广泛的联系，多次派出团组出国，考察、交流、举办画展，同时派留学生赴欧、亚、美、澳攻读学位。经常邀请各国专家、教授、知名人士来院讲学、执教，交换作品，举办展览，开展互惠活动。

鲁迅美术学院把继承优良传统和贴近生活为社会负责的精神贯穿到教学中去，使在这里受教育的学生具有崇高理想和献身艺术事业的品格，培养具有较高水平的现代美术家和部分院校高、中级美术师资。

在教学上坚持理论联系实际，重视艺术规律和基本功训练，全面地掌握古典的、现代的、本国的、外国的艺术训练方法，使学生既能适应社会的广泛需要，又具备向更深刻的专业领域不断开发的条件，成为素质优秀，实践能力强的高级艺术人才。多年来所取得的成就令人瞩目，在考生的心目中有较高的地位。

近年来，全国各地报考鲁迅美术学院的应届高中毕业生和自学美术的青年数量逐年增加，竞争十分激烈。在50多年的办学实践中，学院在招生工作上积累了很多经验，已经形成了较完善的程序，历年都按照招生条例、办法来完成高校招生的考试和录取工作。

根据文件规定，艺术院校招生，首先进行专业课考

试，合格后再进行文化课考试（参加全国统考）。考生将面临着“过五关、斩六将”的考验。报考美术学院所有专业都安排素描、色彩考试。报考绘画类各专业需考专业创作，报考设计类专业需考专业设计。

近些年，素描、色彩考试变化较小，试题内容比较固定，无非是人像、石膏像或静物写生，各地大小城镇都开设有各种类型的美术学习班、考前班，也是侧重解决素描、色彩问题。“怎样画素描”、“怎样画色彩”之类的书较为多见。只要考生加强平素训练和有针对性地练习即可解决问题。专业创作（设计）考试对考生来说难度较大。从考生专业考试的成绩看，素描、色彩的分數高于专业考试分數仍居绝大多数。对专业创作（设计）考试缺乏重视、缺乏了解是考生中普遍存在的问题。

专业创作（设计）考试，是对考生观察生活、认识生活的能力，造型能力，设计意识，艺术技巧，文艺修养，本专业知识等多方面素质的综合测试，反映在试卷上则是直观的艺术语言。所以，专业创作（设计）考试也可以说是艺术语言表达能力的考试。

这种能力的掌握，不但入学考试的考生需要，对于那些有志于献身美术事业，渴望为祖国的经济建设贡献力量的青年们同样需要。

由于条件所限，投师无门，有关系统资料缺乏。作为美术高等学府，有责任、有义务，组织从事美术创作（设计）教学的教授、副教授和讲师共同编写这部创作教程。他们以丰富的教学成果和经验积累为基础，怀着极大的热情为那些向往着迈进美术学府的考生们和自学美术青年们提供了大量的信息，讲解创作，设计思路和学习方法，指明创作、设计之路。

本系列教程丛书中的《创作教程》囊括我院近年专业创作、设计高考试题、高考试卷、试卷评析、专业介绍、课程设置、培养目标、创作设计教学指导思想、方法步骤、学生作业、教师作品等主要内容，以图文对照形式进行直观、系统教学。

相信这将是献给渴望报考美术学院的考生和自学美术青年们一部珍贵的教科书。

■ CHUANG ZUO JIAO CHENG
■ HUEI HUA CHUANG ZUO JIAO CHENG
■ SHE JI CHUANG ZUO JIAO CHENG

CHUANG
ZUO
JIAO
CHENG

目 录

1 鲁迅美术学院近年专业创作、设计试题	冯铁铸
	1
2 中国画专业创作教程	李连仲
	10
3 版画专业创作教程	李宝泉 徐宝中 刘天舒
	17
4 油画专业创作教程	刘仁杰
	22
5 雕塑专业创作教程	孙家彬 屈东群 鲍海宁
	40
6 装潢艺术设计专业创作教程	孙明
	60
7 染织艺术设计专业创作教程	宋德昌
	68
8 环境艺术设计专业创作教程	马克辛 文增著
	90
9 工业造型设计专业创作教程	杜海滨
	99
10 美术教育专业创作教程	齐 鸣
	107

1 鲁迅美术学院近年专业创作、设计试题

■中国画系花鸟专业试题

“春华”、“秋阳”、“夏韵”、“雪霁”，以四季植物和鸟类构成花鸟画小品任选其一。

要求：构图完整，立意清新，造型准确，形象生动，勾染熟练（淡墨渲染，不着颜色）。

中国画系山水专业试题

“无尽江山入画图”，以山石、树木、水口、云端和峰峦为内容，创作山水小品。

要求：立意新颖，构图妥当，景物真实，勾皴熟练，淡着色。

满点分：100分 时间：210分钟

■版画专业创作试题

题目：《我的朋友们》以人物为主。

《室内静物组合》以静物为主。

《阳光下》以风景为主。

要求：立意新颖、构图完整、造型准确，具有一定的形式美感。

工具：铅笔、炭笔。

满点分：100分 时间：210分钟

■油画专业试题

油画专业初试题：

素描着衣半身像。

时间:240 分钟

油画专业复试题

(1)素描 男中年头像 时间:240 分钟

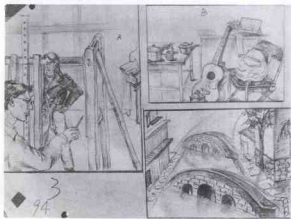
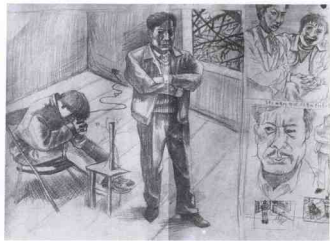
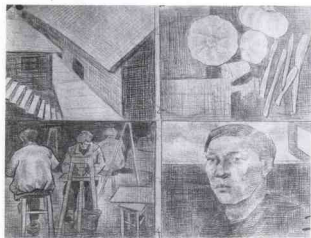
(2)油画 女中年头像 时间:240 分钟

(3)构图 提供道具、模特儿,考生根据构图规律、审美情趣组织画面。

(4)速写 单人动态要求画二张速写,双人物速写一张。

时间:270 分钟

满点分:100 分

■ 雕塑专业复试题

雕塑临摹:《罗马青年》石膏头像 $\frac{2}{3}$ 大(含座)

要求:动态鲜明,比例正确,忠于对象。

时间:240 分钟 满点分:100 分

雕塑创作

题目《晨》30cm(立姿高)

要求:

(1)扣题。

(2)造型准确、生动。

■ 装潢设计专业设计试题

第一题,标准印刷字体绘写

绘写内容:团结 紧张 刻苦 虚心

具体要求:

(1)一律用规范的黑体字绘写(变体字作废)。

(2)字形正方、尺寸 50×50mm

(3)一律用黑广告色绘写(其他颜色的字作废)。

满点分:40分

第二题:标志设计

设计内容:鲁迅美术学院装潢系系标

具体要求:

(1)标志设计要考虑内容与形式的统一,设计素材自

(2)设计规格方、圆形任选。如选方形尺寸为:120×120mm,如选圆形尺寸为:直径140mm。

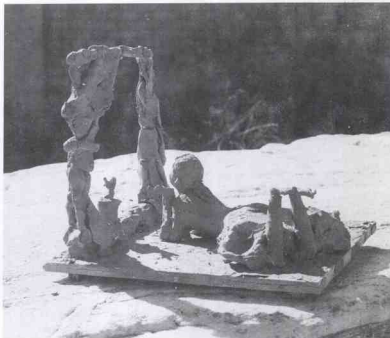
(3)标志设计不得超过三色,单色设计试卷一律作废。

满点分:60分 时间:180分钟

■环境艺术设计专业设计试题

已知:下列所给L型平面,试将其设计出适合三口之家起居兼儿童卧室并用的综合性房间。

要求:

(1)根据起居与儿童卧室在使用上的不同要求,做出两种合理的平面设计,既要充分满足起居的活动内容,又要有相对独立的儿童卧室。(20分)

(2)按比例画出1:50的平面布置图(应布置出满足起居、卧室所必须的家具)。(10分)

(3)画出儿童卧室的室内一角效果图(水彩、水粉、铜笔淡彩等工具不限)。(60分)

(4)简明扼要地写出两种设计方案说明(10分)。(提供平面图略)

■染织设计专业设计试题

(1)用菊花花头,变化成四种黑白图案。

(2)按格式填充组成一幅完整的图案。色彩限6色,但其中两色必须是桔红和果绿。圆形图案直径为20cm。(格式示意图略)

时间:240分钟 满分:100分

■工业设计专业试题

题目:裁纸刀设计

要求:(1)画出三种裁纸刀的设计方案,可以着淡彩。
(2)用文字说明裁纸刀在使用功能、造型结构和所用材料上的特点(约200字)。

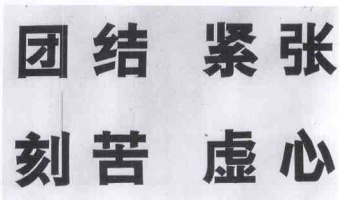
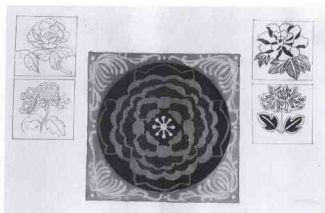
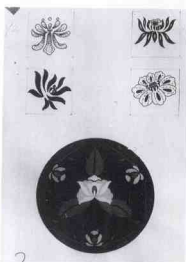
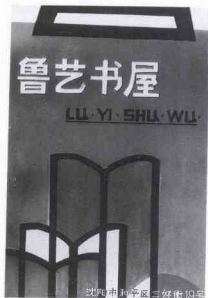
(3)回答问题:

A. 简答工业产品设计是什么?

B. 一种好的产品应该具备哪些优点?

(4)选方案中比较满意的一种,画出彩色的产品预想图(效果图)。

时间:240分钟 满分:100分

1994 年环境艺术专业设计试题

试题：客厅室内设计

已知条件：两室一厅一厨单元居室(如图略)

设计要求：

(一)(1)平面布局合理

(2)具有高级知识分子家庭的文化氛围

(3)客厅家具选择和造型要有特点，并满足要求，空间变化适应功能要求。

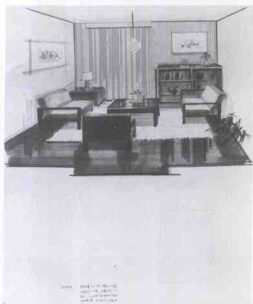
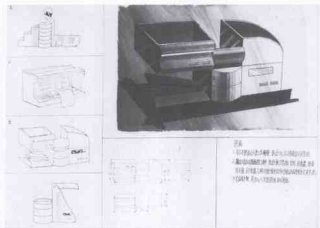
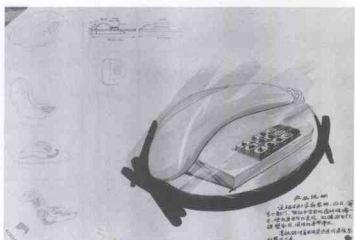
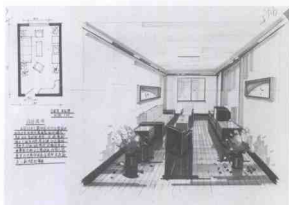
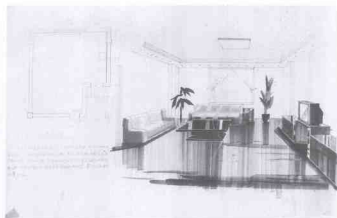
(二)(1)画出客厅平面布置图比例：1:50

(2)依据平面布置图，画出客厅一角彩色效果图

(3)选择其中一种家具按 1:20 画出三视图

(4)写出简要的设计说明(一百字左右)

考试时间：180 分钟，满得分：150 分。

■1994 年实用美术专业试题

试题：一、书籍设计

一、书装《封面》设计已知：书名《设计》
开本：32K(130×184mm)

要求：反映设计这一含义的现代感，限四色(白色不计)，不得渲染，其他文字不限。

二、命题装饰画

以春、夏、秋、冬为基本素材，设计一组(四幅)彩色装饰小品。要求：每幅 100×100mm 或 80×160mm。所选规格统一，用色不限，不得渲染。

三、家庭书房设计方案

已知：建筑平面

要求：(1)作出书房功能布置平面图(1:50)

(2)依据 1 平面图画出彩色效果图，角度自选。

(3)写出关于设计布局、照明、材料、艺术风格的文字说明。时间：180 分钟，满分：150 分。

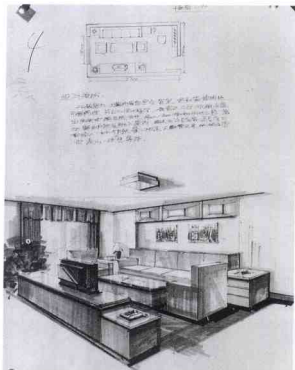
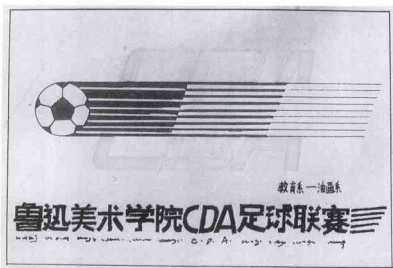
■服装专业设计试题

试题：(1)设计一套高中女学生秋季休闲装，并画出背部款式设计图。

要求款式新颖，色彩搭配协调，那四个颜色以内。

(2)画出你所知道的五种服装外轮廓形。

时间：180 分钟，满分：150 分

鲁迅美术学院 1995 年各专业试题

■中国画专业创作试题:

用一棵树(或树的局部),一位老年人,三名青(少)年人构一幅图。要求有一定情节,可加适当的道具。画好图后,考生要给此图命一题目,以说明其情节和内容。

■版画专业创作试题:

(1)《小巷》风景

(2)《室内一角》静物

(3)《画室》三人至四人组合

(4)《我的老师》肖像

根据题目画出四幅构图,要求主题明确,形象生动,构图完整,采用写实手法。时间三小时,绘画工具不限。

■版画专业速写试题:

(1)男青年站、蹲、坐动作速写各一张,时间 20 分钟。

(2)一男青年行走 5 分钟后,由考生默写。时间 25 分钟。要求形体准确,动势生动,采用写实手法,工具不限。

■装潢设计专业试题:

一、招贴广告设计

标题:“祝贺世界妇女大会隆重开幕”

注:1995 年在北京召开

规格:280mm×210mm

要求:主题明确,形象优美,色彩明快,画面整洁(形象与颜色均不限),画面中心须有标题字(中文)。

二、糖盒设计(盒盖面)

标题:“沈阳运动糖”

规格:200mm×200mm(正圆形)。

颜色:限四色(不计白色)。

图形:必须有表现运动的形象。

文字:除标题汉字外,要配加拼音标题字。

即:SHENYANG YUNDONG TANG。

要求主题突出、图形简练、色调明快。

三、以上两题任选其一。

■环境艺术设计专业设计试题:

题目:设计一对夫妻起居兼卧室的生活空间

已知:一对年轻夫妇起居、休息在下列所给的建筑空间里。

要求:(1)设计一个合理的平面布局,按 1:50 比例画出该平面图(铅笔、绘画笔不限)。

(2)选择你所设计的平面布局任意一角画出透视效果图。

(3)写出设计说明。

(示意图略)

■染织设计专业设计试题:

一、(1)默写月季花一枝,并变化为黑白纹样。

(2)设计一幅壁挂作品,题目为“夏日”。

(规格为 25cm×25cm,色彩限 6 色。)

二、以两种花卉设计一幅靠垫图案。

(规格为 25cm×25cm,要求:有边角纹样和中心纹样组成,限 6 色。)

■造型设计专业设计试题:

一、办公用品组合文具笔筒。

要求:(1)徒手画出四种设计方案草图,不着颜色。

(2)选择其中之一,画成色彩透视效果图。

(3)附约 120 字的简要设计说明,阐明设计思想和功能。

(4)色彩、画法不限。

二、中学生文具盒。

要求:(1)徒手画出四种设计方案草图,不着颜色。

(2)选择其中之一,画成色彩透视效果图 and 外观尺寸图(三视图)。

(3)附约 120 字的简要设计说明,阐明设计思想和功能。

(4)色彩、画法不限。

以上两题,任选其一。

■服装设计专业设计试题:

设计 18 至 20 岁女青年夏季休闲装一套。

要求:①配上适合的首饰物,色彩自定。

②色彩效果图。

③用钢笔画出服装的背部款式设计图。

④色彩:用绿色系列里的一个颜色。

用红色系列里的两个颜色。

用黄色系列里的一个颜色。共四种颜色(白色不计色数)。

人物造型准确、优美,色彩搭配协调,画面整体效果好,描绘技法合理。

限用材料:水彩、水粉、铅笔、炭笔、钢笔。

■油画专业创作试题:

初试:素描,女青年半身像写生,时间四小时,对考生基本造型能力的考察,合格者发放复试证。

复试:素描,男青年头像写生,时间四小时,重点考察造型能力和表现手段。

色彩,女青年头像写生,时间四小时,用油画颜料完成,考察考生色彩造型能力。

速写,创作试题,时间四小时,使用男模特儿摆两个动作,每个动作限十分钟完成。再画一个场面速写(考场一角)。

创作采用分散摆两个情节不相关的人的动态和一组静物,由考生自己组成画面,主要考察学生构图、组织画面及造型能力。

■雕塑专业临摹、创作试题:

摹雕石膏头像“阿里斯多芬”(海盗),时间四小时,要求动势、比例准确,形象鲜明,不露骨架。

尺寸为原石膏头像的 2/3 大小。

雕塑创作试题(泥雕)“我所熟悉的人和事”单人构图,时间为四小时。

要求立意明确,人物动态、特征鲜明,生动自然,具有生活气息。尺寸为 28cm(人高)。

■实用美术专业设计试题:

一、广告设计试题:

(1)第四十三届乒乓球赛招贴广告。

(2)中国民间艺术节招贴广告。

以上试题任选其一。

要求①设计中有主题字。

②有主办单位及时间、地点(考生设定)。

③设计用色不得超过五种(白色不计)。

二、室内设计试题:

①根据别墅平面图,设计一间会客室(客厅),平面布置应按会客、娱乐、学习等功能进行区域划分。要求只画出会客室的平面布置图(不包括别墅整体平面)和效果图,简要写出设计想法。

平面图比例 1:100(平面示意图略)。

版 雕 油 国

《血沃关东》是李荣光代表作品之一，曾获中国美协银牌奖。这幅六尺方的花鸟画，突破了一定模式的局限，说明了花鸟画画好了是可以感人的，作品表达了一种史诗般的内容。也可以生动地以花鸟画的形式表达重大的严肃的主题，把民族的、现代的、地方特色的几方面要求统一起来。《血沃关东》的艺术真实性是他成功的关键。李荣光从小爱唱《松花江上》，那“满山遍野的大豆高粱”曾拨动了几代东北人的乡土和历史的无限情思……。他不做概念的游戏，真诚地去画真实的高粱地，发掘出真实的美的特定气质的神采，画高粱时联想着这就是血沃故土中盛开的鲜花和果实。画高粱叶把前面最突出的几叶拉向地面，寄托着对烈士的悼念之情，活泼的麻雀穿梭其间，使60年的历史与今天丰收的现实重叠起来。这些真诚的构想，用劲拙的线条和苍浑皴擦画出，达到了预期的效果。他用自己的艺术力量感染了从专家到群众和各阶层的人士。客观上说明了如何使花鸟画的民族化与现代化结合起来，这个难题是可以解决的。李荣光认为谈民族化要“避旧”，谈现代化要“忌洋”这是他的经验之谈。要做到这两点就必需使你的艺术更贴近生活一些，在源泉里总会找到“避旧”、“忌洋”的好办法的。

(点评：庆余)

2 中国画专业创作教程

■李连仲

创作课是中国画专业教学的重要学科之一,是培养学生成为艺术家的重要环节。作为中国画系的创作课教学,具有自身的风格 and 特点。

中国画创作

■教学目的与要求:

培养学生到生活中去,通过深入生活写生,勾画创作草图,进一步检验、巩固与提高课堂所学的基本功,培养学生热爱大自然,热爱生活,热爱祖国的一山一水,一草一木,从而激发创作热情与艺术构思。

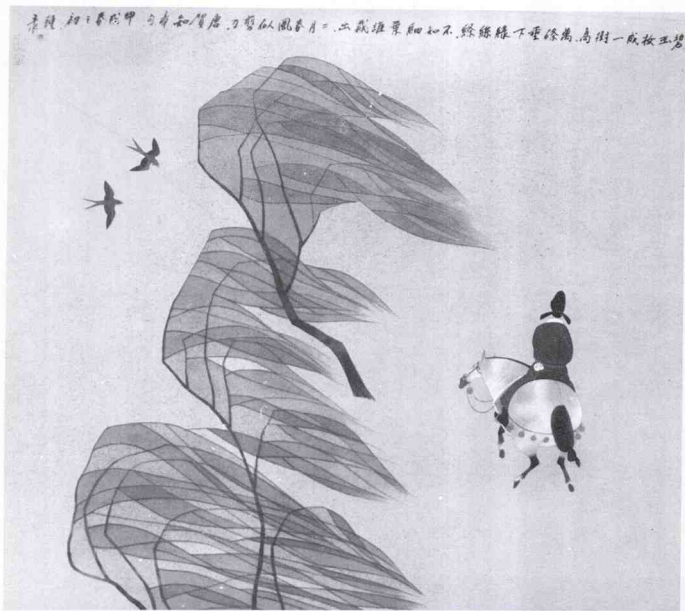
低年级应重生活、重传统,由易渐难。高年级可在立意、感受、个性与借鉴上进一步探索,培养树立正确的审美观,反映时代精神。

在学习过程中,尽可能地多积累生活素材,综合运用所学过的知识,丰富与提高表现生活的能力。达到能独立进行中国画较高水平的创作。

■课程设置与要求:

一年级:深入生活三周,小幅画创作三周。

教学要求:

唐·贺知章《柳枝词》诗意
李钟录

时间安排在一年级的下学期,在临摹的基础上,按专业班的要求,通过深入生活,到农村、山区、公园等地,进行人物、山水、花鸟等方面的写生,搜集素材。通过写生与创作的实践,培养学生观察能力及结合传统笔墨的运用,掌握较简单的构图方面的办法,从而巩固课堂教学中所学的知识。

教学内容:

根据专业不同,进行人物、环境、道具、山水、树石、花鸟、鱼虫的写生,为创作构图搜集素材。写生三周后进行小幅画创作练习。

作业安排:

写生作业 10 幅,小品画创作完成 1—2 幅,作业完成由老师评分,总结。

二年级:上学期深入生活写生三周,创作三周。

下学期深入生活写生三周,创作三周。

教学要求:

通过写生、速写锻炼学生的观察、表现能力。培养学生要侧重加强写实的造型能力和处理对象的能力,写生中努力运用课上所学的知识,学会捕捉生活中美好、健康的事情,收集素材。

回校后三周进行创作练习。创作草图的训练能锻炼学生正确地反映生活,提高学生的构图能力及应用笔墨技法的能力,使其在创作中得到发挥。

教学内容:

到省内山区、渔村等有特色的地方,深入生活,写生搜集素材,由专业老师带队,辅导完成,回校后进行整理、创作。

作业安排:二年级上学期写生作业 15 幅,创作 1—2 幅,二年级下学期写生作业 15 幅,创作 1—2 幅,作业完成后,评分总结。

正午
张辉

三年级：生活写生三周，创作四周。

教学要求：继续加强写实能力的培养，提高学生的观察能力和表现能力的同时，引导同学从生活中寻找独特的艺术感受，提高学生独立进行深入生活和艺术实践的能力。

根据人物、山水、花鸟不同专业的特点，着重要求学生在构思、意境的创造及形式表现手法上多下功夫。可以进行探索性的尝试，为四年级的毕业创作打下良好的基础。

教学内容：赴邻近省山东、河北、吉林等有特色地区写生，深入生活，在老师辅导下构思创作草稿。制作正式稿可用在四周左右，要求制作认真，完整表达意图。

作业安排：创作完成1—2幅，总结，评分。

四年上学期：毕业考察，兼深入生活八周，创作草图八周。

教学要求：通过考察加深对祖国传统文化的了解，丰富学生的阅历和文化艺术的修养，同时为毕业创作积累生活素材。

教学内容：

参观考察路线由主课教师、教研组根据大纲商定，由系审批。（分黄河线及长江线可选其一）。

写生地点以参观沿线为宜，并根据学生创作的设想而定。

作业安排：通过参观、考察、写生初步确定毕业创作的设想，以及毕业论文内容。并写出参观考察实习总结一份，要求二千字左右。

考察返校后，要求完成创作草图2幅，制作完成一幅。

四年级下学期：毕业创作、论文十八周。

教学要求：毕业创作是对学生四年来学习成果的总结和检验，要求学生要继承传统，表现生活，同时正确地引导学生进行艺术探索和尝试，力争全面反映学生各自的专业水平。

林薇