

考场·教室静物色彩

代大权 编

A0934806

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

考场·教室静物色彩

主 编:代大权

责任编辑:张学杰

技术编辑:赵岫山

装帧设计:万伯尔

出版发行:吉林美术出版社

地址:中国长春人民大街 124 号

1999 年 1 月第 1 版 2000 年 3 月第 2 次印刷

印 刷:长春第二新华印刷有限责任公司

开 本:880×1230 1/16 7.5 印张

印 数:5 230—8 230

书 号:ISBN 7-5386-0791-9/J·476

定 价:48.00 元

考场·教室静物色彩

代大权 编

A0934806

吉林美术出版社

考场·教室静物色彩

选题总策划:	刘丛星	张学杰	
主 编:	代大权		
副 主 编:	赵 健	苏岩声	马亚平
编 委:	王国伟	杜建国	徐晓昆
	邢继有	赵 健	邸 雄
	王 晓	何润民	高凯宏
	石小伟	钞少军	
特 约 总 评:	王国伟	杜建国	徐晓昆
	邢继有		
文 字 撰 稿:	赵 健	李长荣	邸 雄
	苏岩生	马亚平	罗 汉
作 品 摄 影:	钞少军		

目 录

序	4
水粉静物试卷作画步骤	7
考场同组静物：罐·水果	11
鸟的标本·水果	44
乐器·书	47
坛子·蔬菜	48
花·水果	50
杯·水果	54
小提琴·瓷瓶	68
同组静物画五幅：火锅·花瓶·水果	72
筐·罐·水果	81
饰品	87
教室里的范画	88
全国美术院校及相关专业招生名录	107
面向全国招生的艺术院校	119

序

自本世纪中叶,新中国建立以来,我国的美术事业已经有了长足的发展,无论是质量还是数量,美术作品的日新月异都是令人瞩目的。究其根源,中国高等美术院校科学与系统的专业教学——尤其是专业基础的教学,可以说是一切成果取得的基础。

五十年代曾在北京召开了首次全国美术院校素描教学座谈会,与当时一切向“老大哥”学习的政治热情相呼应,会议肯定了前苏联的美术教育思想,前苏联高等美术院校的专业教学原则与方针,尤其是俄罗斯美术教育家契斯恰可夫的素描基础教学体系开始在中国的美术院校中具有了指导意义。众多初涉美术殿堂的莘莘学子以能画一手漂亮的“契斯恰风格”而自豪不已。当终于有一天他们发现在现实创作中契斯恰可夫也有不灵的时候,也仍不怀疑自己在学习方法及思考问题的角度上是否有以偏盖全的自闭倾向,甚至反而怀疑自己的钻研还不够深入,精华的领悟还有待时日。于是在中国就出现了一大批为基础而基础,为手段而手段,将基础与创作、手段与结果混为一谈的美术家,这些人绝大多数留在了美术院校内,没有创作的压力,也就失去了检验真理的实践机会,于是用以偏盖全的自闭追求去教育,影响了一批批的学生,这也是中国美术教育传统痼疾的一个极重要组成部分。

不能否认,以契斯恰可夫为代表的前苏联美术教学体系(以当时的历史背景为前题)确实有其科学与系统的一面:严格的空问块面分割组合、精确的笔触排线理性表现、细腻的色阶色调解析排比等等使每一个接触到这一体系的人都有如进入到一个知识的宝库,但这一体系终归是为某一种风格的创作打下造型基础的体系。它的由来即是这种创作风格理论的产物,它所服务的创作一是随着时代的变迁突破人为的禁区进入到一个新的思想与文化的空间时,这一体系的滞后,保守及僵化也就成了不等的事实,这一现象在中国出现于文革后期,随着思想解放的步伐越迈越大。文艺创作不再仅仅是政治的附庸,不再是功劳的展示与唱不尽的颂歌。中国人对自身政治、文化生活更为深刻的认识和剖析,对“人”的本体意义在更高层面的确认,写实风格的美术创作一统天下,唯我独尊的局面被百花齐放的追求所超越。为了更为深刻的表现目的,更为丰富的风格形式,对造型基础新的观念,新的探索的提出与实践也就变得更为现实。一九七九年第二次全国高等美术院校素描教学座谈会,可以说是这种新观念,新探索的宣言。会议本着艺术民主的精神,认真回顾了前苏联美术教学体系对我国同道们的深刻影响,它的利

与弊、得与失、过去与未来,表面上是对基础问题的泛泛而谈,实质则是现实创作压力越来越大,旧的初期训练已远远无法满足新的后期创作的表现需求。

任何一种基础,都是为创作服务的基础,离开了创作的多样化,基础的单一与僵化就将致基础于死地,反过来又将致创作于死地,我们有众多的同道以其一生证明了这一点。

对于已走过的弯路不应看做是走了错路,任何一条直路实际上都是由无数的弯路所构成,弯路存在的意义就是为了证明直路。

于是有了这样一本画册,专门展示美术院校考卷、及学生习作,也穿插几幅五十年代的作品和考卷。中国的美术教育在其初期造型基础上是如何一步步走了过来的,受益者首先应该是对美术专业知识知之甚少又渴望少走弯路的初学者,这本画册不再只展示结果而告诉其过程,从过程的比较中可以更清醒的把握结果,这本画册不再满足于说该怎样画;而更多的是说可以这样画,也可以那样画,造型的目地只有一个,即尽可能客观准确的再现物体,无论是空间的位置,构架的组织,光线的比较等等技术指标都是为了这一目的而存在的,目的只有一个,但接近与把握这一目的的方法与途径却可以、也应该因人而异,多种多样。今天机械的理解学习方法就可能产生明天机械的理解创作目的,造型的精髓如同真理的精髓,很朴素也很简单,谁都可以拥有。

通过这本画册不难看出,造型的观念与方法实际也是开放与变化的,随着时代的脉跳而拥有自我的生命,一成不变的只是人的进取与追求,只有能动地去正视问题,高等美术院校的招生标准、和教学才不会落在时代之后。如以正统自诩,以广出排它,则误人误己。

特别要感谢的是吉林美术出版社以学术建设为己任,在众多类似的选题中独僻蹊径,别出心裁,并诚邀众多专家学者撰文拟论,以深厚的学养指导点评每一幅作品的实践,这也是我国当前高等教育机制转变的重要体现。从应试教育转向素质教育,强调发挥美术专业初学者的主观能动性,在丰富的比较与鉴别中提高与完善自己,吉林美术出版社在这里所奉献的,无疑是对旧的世纪一次有鉴的总结,对新的世纪无限美好的期盼。

代大权

1998年8月于西安

第一阶段 确定构图、勾画轮廓

在最初的二十分钟内，主要任务是观察把握静物布置的大体关系，对布置中的主次、疏密、轻重等关系做到心中有数。然后用铅笔（HB）轻勾基本位置与形状。也可直接选用群青、熟褐等较沉稳的颜料适当加水勾画。这时最为要紧的是应确定画面中各物体的位置及前后、主次等关系与基本形状，而对于细节可以忽略一些，因为过分追求细节容易导致失去对画面的总体掌握。

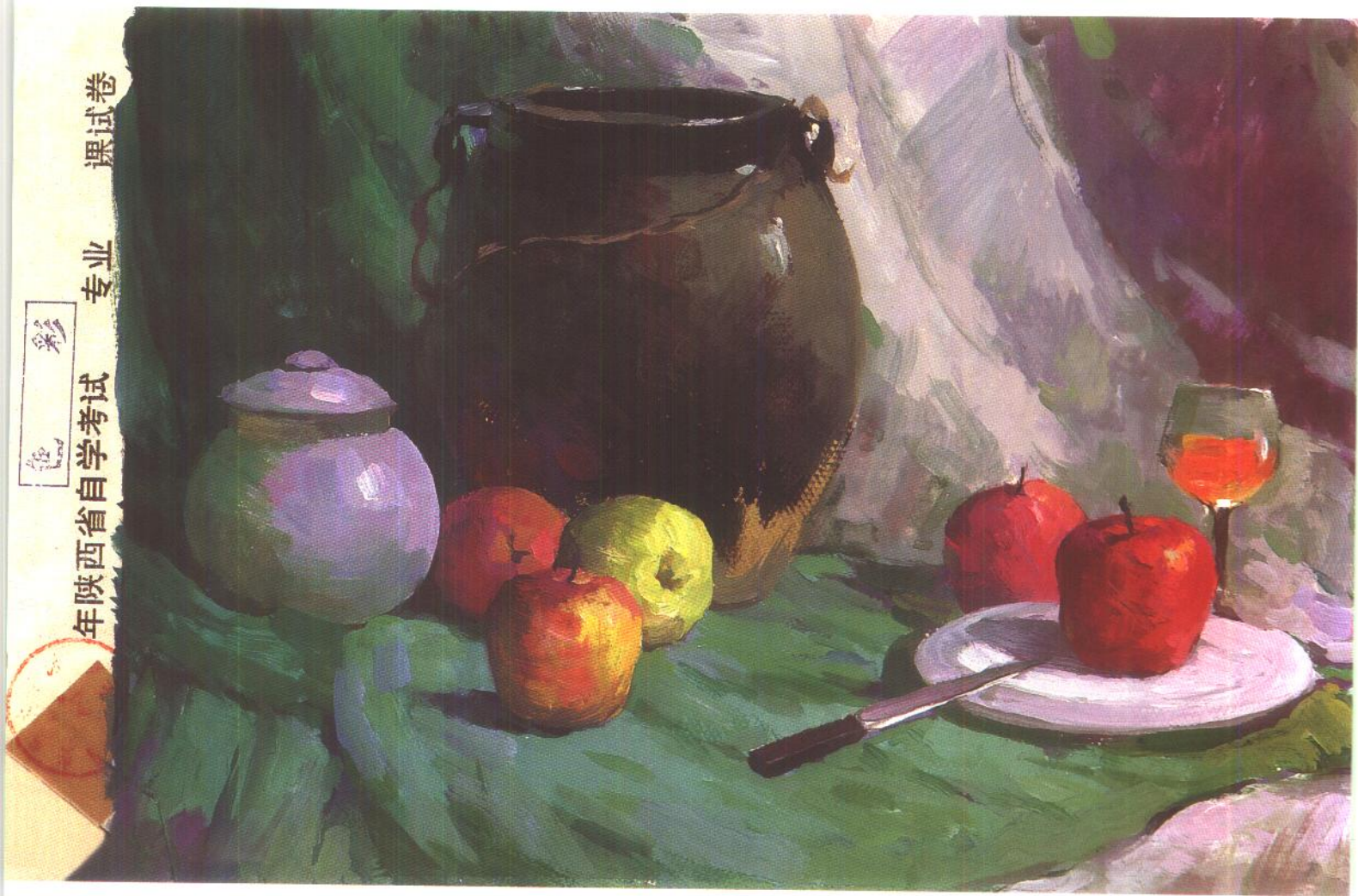
第二阶段 铺开大体颜色

抓住对色彩最初的新鲜感受,从面积最大的色块入手,这样做能使我们很快获得画面的基本色调。这一阶段需注意的是:选用大些的画笔,颜料不要过于稠厚以便运笔流畅,特别是深色中尽量避免加入白色颜料。画中小东西如白瓷盘、水果等可先空出不画便于明度对比。处理上注意简明概括,不要拖泥带水。此时仍不要过多地去描绘某个细节,而要将重点放在把握画面的色彩关系及黑白灰关系之上。这一阶段约需四十分钟。

第三阶段 调整关系、深入刻画

在前两阶段的基础之上,画面的基本关系已经建立,这一阶段的任务便是比较物体之间的冷暖与明暗关系,着手塑造形体,表现形体的光、色及体积感。颜料可适当厚一些以便覆盖在需要修改的色层之上,细小的地方可选用小号的画笔进行描绘,同时水份不宜过多。此阶段需注意的是观察上要相互联系比较,既细致又不脱离整体,色彩鲜明,造型肯定。这一阶段耗时最长约需九十分钟左右。

第四阶段 整理完成画面

经过前面的描绘,此时的画面已基本完成了对各部分的塑造与表现,这阶段的要点是通过观察对画面中的不足给以必要的调整,如加强某些边线,减弱某些细节等,目的是使画面更加完整。一定要多看、多思考、多比较之后再动笔,因为不适当的调整或添加细节反而会损害画面。当用三十分钟左右的时间做好这项工作之后,画面也就完成了。

(一)

这是一幅水彩画。桌面上有层次的画出了这一组静物，铝制品的金属感与宜兴壶的陶瓷感画的很精到，整个画面又在二只橘红的水果将调子提起，只是台布的暗面画的有些沉闷。

(杜健国教授讲评)

(二)

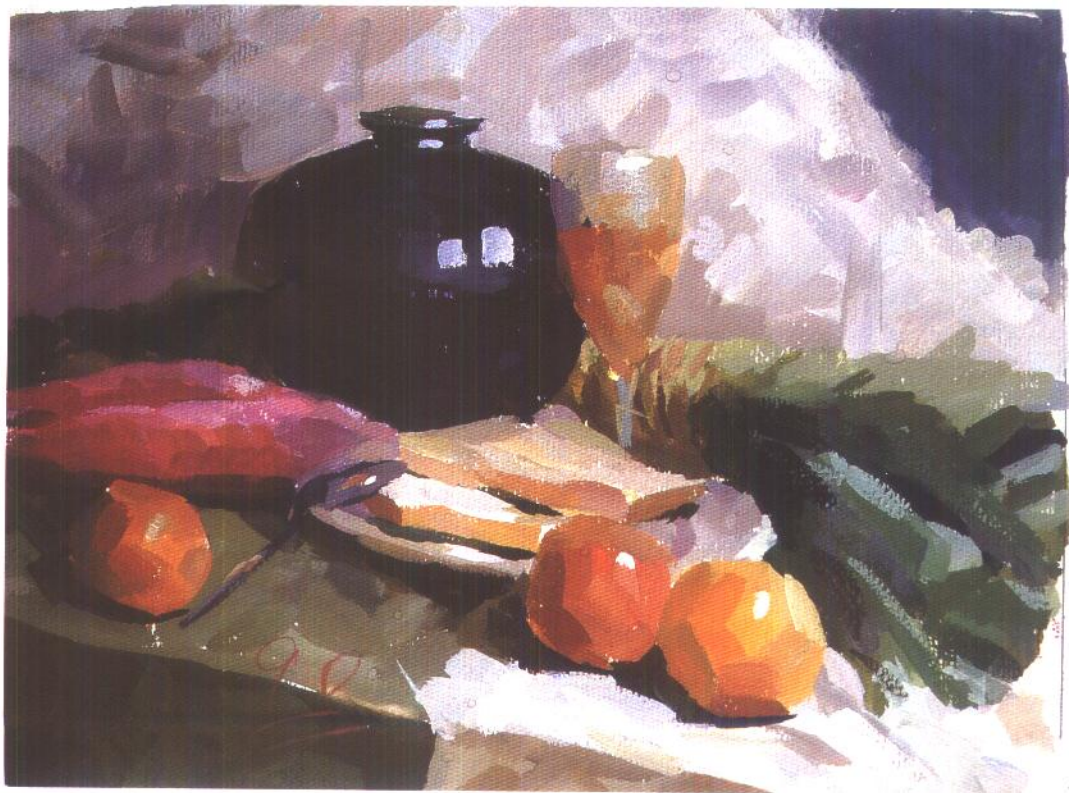
西安美术学院一九九五年专业考试卷

这幅习作构图均衡完整。形体描绘准确干练。在色调上，既考虑到物体的固有色，又考虑到光源色和环境色的处理，从这三方面入手强调了色彩的对比关系，而且使整个画面显得统一而和谐。在刻画上，主要从造型及色彩的大关系上着手，不做过份的细抠。虽是附中学生，却有一点点大手笔的感觉，尤其是背景中的远处空间只用渐变的浅灰寥寥数笔，而背景平面的衬布既有起伏转折的纺织品模糊感觉，又有山峦沟壑起伏之感，与水果、陶罐组合在一起其情调仿佛是丝绸之路的一段，虽多风沙、虽有火焰山，寻水不易，但也能够碰上绿洲。

(李长荣教授讲评)

(三)

西安美术学院一九九五年专业考试卷

这件习作看上去有些拥塞，其原因主要是因为色彩的明度区别不够而造成。色彩不仅要有色相与冷暖的区别，明度的深浅区别也是相当重要的。

(赵健教授讲评)

(一)

此作品画的比较流畅，颜色也还稳重，但画的平均，主体深入不够，投影有些简单又太重，但还是一幅较完整的步骤效果绘画作品。

(宋艳秋教授讲评)

- (二) 能用色彩塑造形体,尤其是对水果表现较深入且有厚重感。不足之处是左边背景处理简单化,左边的台布的用色未能表现出色调。

(邢继有教授讲评)

90

15 (三) 色彩丰富明快，画面主次分明，用笔到位。桌面上的三条布纹欠组织，对色调的形成有影响。

(邢继有教授讲评)