

中国高等美术院校考前教学参考丛书

清华大学美术学院考前

清华大学美术学院基础教研室

薛书琴 著

河北美术出版社

默写与 创作指导

中国高等美术院校考前教学参考丛书

清华大学美术学院考前

清华大学美术学院基础教研室

薛书琴 著

河北美术出版社

默写与 创作指导

策 划: 曹宝泉 郭 涌 田 忠
责任编辑: 田 忠 赫 钧
封面设计: 李 晶
内文设计: 石家庄信华设计制版中心

图书在版编目 (C I P) 数据

清华大学美术学院考前默写与创作指导 / 薛书琴著.
石家庄: 河北美术出版社, 2007. 6
中国高等美术院校考前教学参考丛书
ISBN 978-7-5310-2472-9

I. 清… II. 薛… III. 绘画—技法 (美术)—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第045573号

中国高等美术院校考前教学参考丛书

清华大学美术学院考前默写与创作指导

清华大学美术学院基础教研室
薛书琴 著

出版发行: 河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码: 050071

设计制作: 石家庄信华设计制版中心
制 版: 石家庄信华设计制版中心
印 刷: 河北新华印刷一厂
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张: 6.5
印 数: 1—5000
版 次: 2007 年 6 月第 1 版
印 次: 2007 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

前 言

随着我国高等教育事业的迅速发展,高等教育中美术学科及艺术设计学科的发展也相继进入了一个崭新的阶段。每年都会有成千上万的青年学生立志报考心目中的艺术院校,且全国各高校所设艺术设计类专业已达数百个之多。如此壮观的局面在我们艺术教育的历史上是从未有过的,这既让我们看到未来和希望,也让我们感到挑战和压力,因为我们是代表着先进文化发展方向的耕耘者,肩负着国家赋予的使命和责任。

作为全国最重要的艺术院校之一的清华大学美术学院,在创办之初就信守着崇高的学术精神和严谨的办学思想,在近半个世纪的历史过程中我们为国家的艺术教育事业做出了重要的贡献。目前,为了更好地应对蓬勃发展的艺术教育形势,更好地为国家、为社会发展培养人才,我院基础教学研究室的教师们在总结了历年教学经验和学前辅导经验的基础上,将清华大学美术学院的基础教学特色展示给大家,同时对具有普遍意义的院校学前辅导方法做了系统的分析和阐述,并且对近年来在美术高考辅导练习过程中出现的较严重的“应试化”倾向进行了科学、合理的调整和引导,使考生能够通过较为正确的方式方法,更有

效、更快捷地提高绘画水平,达到考试要求。希望这套丛书的出版有助于社会各界对清华大学美术学院入学考试更广泛深入地了解,有助于广大热爱艺术设计、有志于报考此类专业的学生们对各类学习问题的全面解决。

清华大学副校长

清华大学美术学院院长

目 录

作者导言	1
一、感悟对象 设计对象——写生	2
(一) 坐姿	2
1. 坐姿的基本特点及注意问题	2
2. 坐姿的设计与把握	12
(二) 蹲姿	19
1. 蹲姿的基本特点及注意问题	19
2. 蹲姿的设计与把握	20
(三) 站姿	23
1. 站姿的基本特点及注意问题	23
2. 站姿的设计与把握	24
(四) 弯姿	37
1. 弯姿的基本特点及注意问题	37
2. 弯姿的设计与把握	37
(五) 躺姿	41
1. 躺姿的基本特点及注意问题	41
2. 躺姿的设计与把握	42
(六) 行、跑、跳等姿态	47
二、记忆对象 强化对象——默写	49
(一) 多种训练方法相结合 循序渐进	50
(二) 紧扣考题 贴近生活	57
三、应用对象 升华对象——创作	60
(一) 单个人物训练中创作能力的培养	60
(二) 多人物训练中创作能力的培养	69
(三) 紧锣密鼓 步步为营	78
(四) 水到渠成 锦上添花	83
(五) 开拓思路 解放思维 自由挥洒	85
四、图例赏析	92

作者导言

默写与创作是一项和别人能拉开分值的考试科目,但往往在考前训练中得不到应有的重视,许多考生因之失去考入理想院校的机会。

默写是大多数考生相对薄弱的一个环节。许多考前班认为平时训练默写太浪费时间,考前对付一下就可以了。所以,很多考生只是在临考试前背写几个动态就匆匆上场了,很难想象这种临时抱佛脚的行为会有什么好的收效。

创作则对几乎所有考生而言都是一个最为薄弱的环节,大家往往是平时无从着手,也不去考虑,只有到“大敌当前”时方开始进行此项准备工作。情况大致如此:临考前,老师押几个题,大家围绕题目做几张练习。到考试时,不免心中无底,惶惑不安,似乎要考好创作只能指望临时撞大运了。

事实上,如果在平日的速写训练中即着手培养自己的默写与创作能力,不断提升自己默写与创作水平,我们会发现默写训练并不会浪费时间,创作也并非像许多考生想象那么难以企及,写生、默写与创作之间并无隔阂,我们可以用几乎同样多的时间,同时把写生、默写与创作都做得更好。当然,欲达到某种目的,就必须有一套与之相应的、行之有效的方法和手段,下面我们就从写生入手谈一谈写生、默写与创作同步提升、有效互动的训练方法。

一、感悟对象 设计对象——写生

写生是表现的过程,更是观察、理解、认识对象的过程,没有写生,绘画就会变成无本之木、无源之水。中外优秀的画家都非常重视写生,注重在生活中感悟和把握对象,在考前训练中,写生也自然应占有同样重要的地位。近年来,许多院校经常采用默写或默写与写生并举的方式来考察考生的速写能力,但这并非表明对写生的要求的下降,相反,默写的增加恰恰说明了对写生本质的重视——反对被动地描摹对象,强调造型的主观能动性。通过默写,可以有效地检验考生对对象的观察判断能力、形象记忆力及主动造型能力;另外,默写往往会使考生更清楚地认识到自己已经掌握了哪些,还有什么不足,这反过来使其写生的目的更为明确,从而很好地做到写生与默写之间的良性循环,使写生和默写水平同步提高。默写的能力强了,创作的能力自然也会随之提升。所以,写生、默写与创作应是一个同步提升、有效互动、联系紧密、不可分割的有机体。原则上讲,这个提升与互动可以是一个自然发生、水到渠成的过程,不过,与此同时,这也必将会是一个漫长的过程。但其间如有适合的催化剂的话,则提升的进程会加快很多,互动的效果也会更趋理想。这个催化剂便是我们一开始谈到的,贯穿在训练过程中的思维和方法。

人物姿态千变万化,但大致可以用几种基本的姿态来概括:坐、立、蹲、弯、躺、行、跑、跳,下面我们分别谈一下它们各自的特点及训练中应注意的事项:

(一) 坐姿

1. 坐姿的基本特点及注意问题

坐姿与站姿是在生活中最常见的动态,也是考试中出现频率最高的动态。与站姿相比,坐姿就像是一条直线被弯折了几下,折线的段数及折线所形成的角度决定了大的动态特征及坐姿人物的高度。所以,在平日写生中,尤其在默写和创作中,我们应实际情况实际分析,不能套搬古人总结的“立七坐五蹲三半”的规律。因为古人这里所言的“坐”,只是指头部平举、躯干挺直、大小腿形成的角度为直角时的坐姿人体的高度,而生活中的坐姿却是灵活多变、千姿百态的。

除了人物速写的一些共有问题外,每种动态都有其关键点,对关键点的了解与把握,是塑造特定动态所必须的,我们在坐姿写生中应注意:

(1) 三段大折线的长度及相互之间的角度

三段大的折线指躯干、大腿与小腿。一般情况下,面对一个坐姿的动态,我们首先要把握的是躯干与大腿所形成的角度,这决定了坐姿大的动势,然后在此基础上才是大腿与小腿的关系、头颈与胸的关系及上

图1 薛书琴

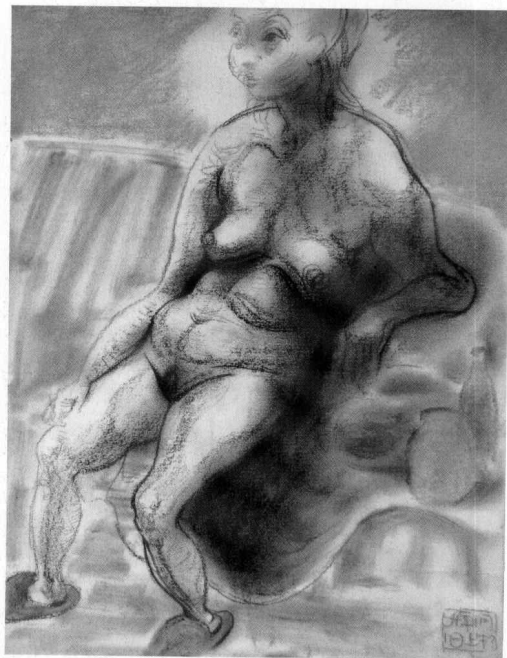

图2 米勒

图3 薛书琴

正面坐姿，头发的不对称变化、两臂及手的活动打破了正面角度的对称与平板。

肢的变化等。

当提到人体的比例关系时,同学们的脑海中可能会马上浮现出每本书讲解这个问题时均会提到的一系列相关的数字,诸如上下肢的长度,上臂与前臂的比例关系等。相信那些数字对于很多同学来说早已烂熟于心,但一旦面临对象,特别是面临比较复杂的动态,许多同学往往会在忙乱的比较中慌了手脚,那些数字此时似乎也只能是一些抽象无用的概念,结果,笔下总会出现许多简单而明显的错误。事实上,画画时如能自觉地利用已掌握的相关知识配合实际的观察与表现,将会大大减少出错的机率。当然,在默写和创作中没有了客观对象做参照,以相关的人体比例知识为参考,自觉地检查和校正对象会显得更为重要。

(2) 注意呈折线状态下形体的变化

相关形体在相互折叠、挤压时,外部形态会发生明显的改变,而敏锐地捕捉、准确地表现这些变化,显然是一幅生动的坐姿人物速写产生的必要条件。

图4 列宾

图6 薛书琴

回转头部的无疑给平淡的姿态带来了生机与趣味,而头部和手与其他部位的繁简对比则进一步“激活”了动态,达到了寓动于静之效。

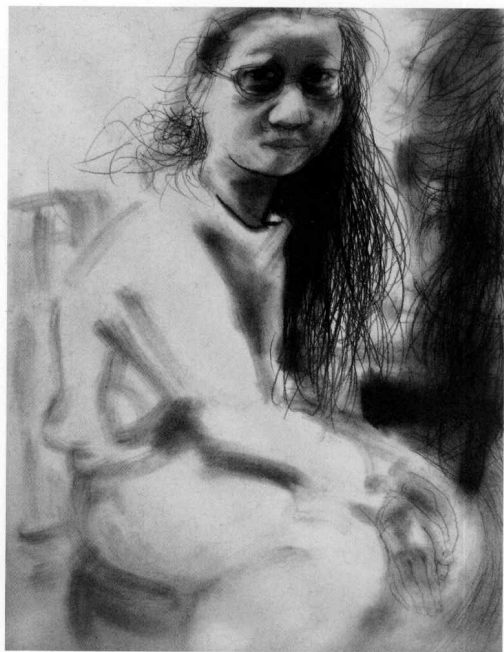

图5 薛书琴

坐具较低,头部前倾,三段大折线相互形成的角度较小,肢体相互叠压,加之人物本身体态较丰满,人物外形呈明显的团块状。在此动态中需特别注意叠压状态下邻近肢体的相互比例关系的准确性。

图7 薛书琴

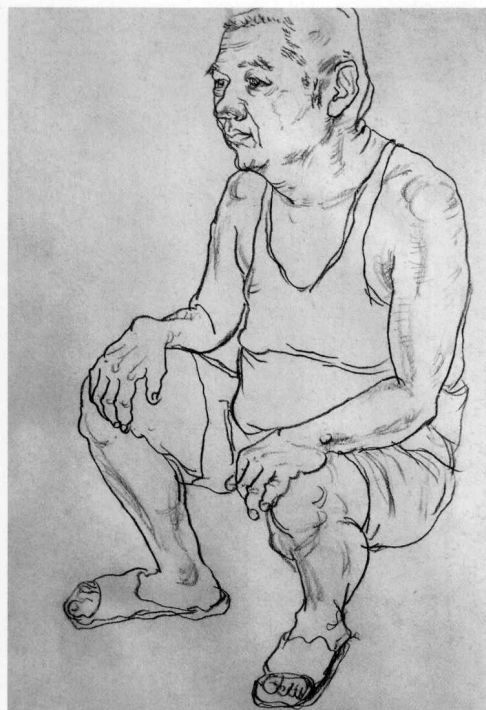

图8 马艳芳

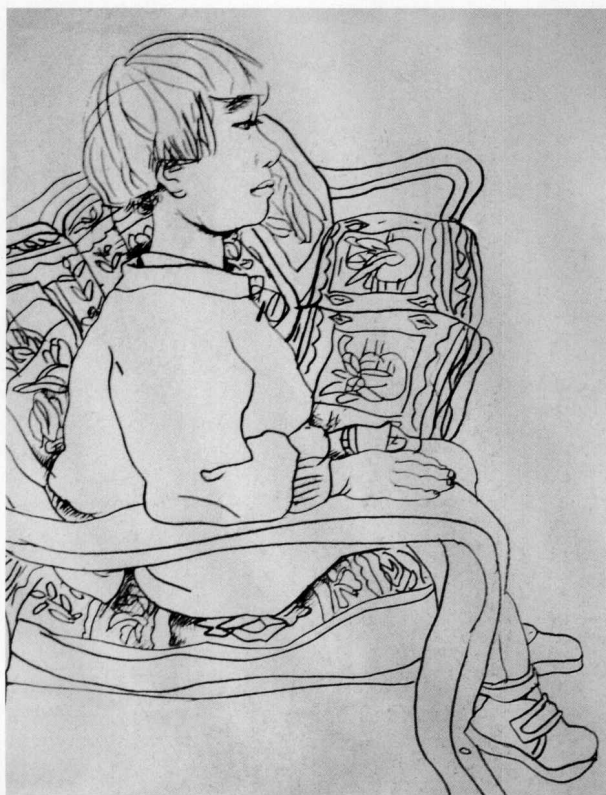

图9 薛书琴

图10 薛书琴

人的姿态总会带有明显的年龄特征,如老人一般在动作上有时时求稳的倾向,我们设计动态时便不宜强行使其有过于激烈的动作,否则反倒显得不自然。

图 11 薛书琴

画中人物微抬的头部、上抬的眼神使接近正面的、对称而平板的坐姿显得平中见奇。

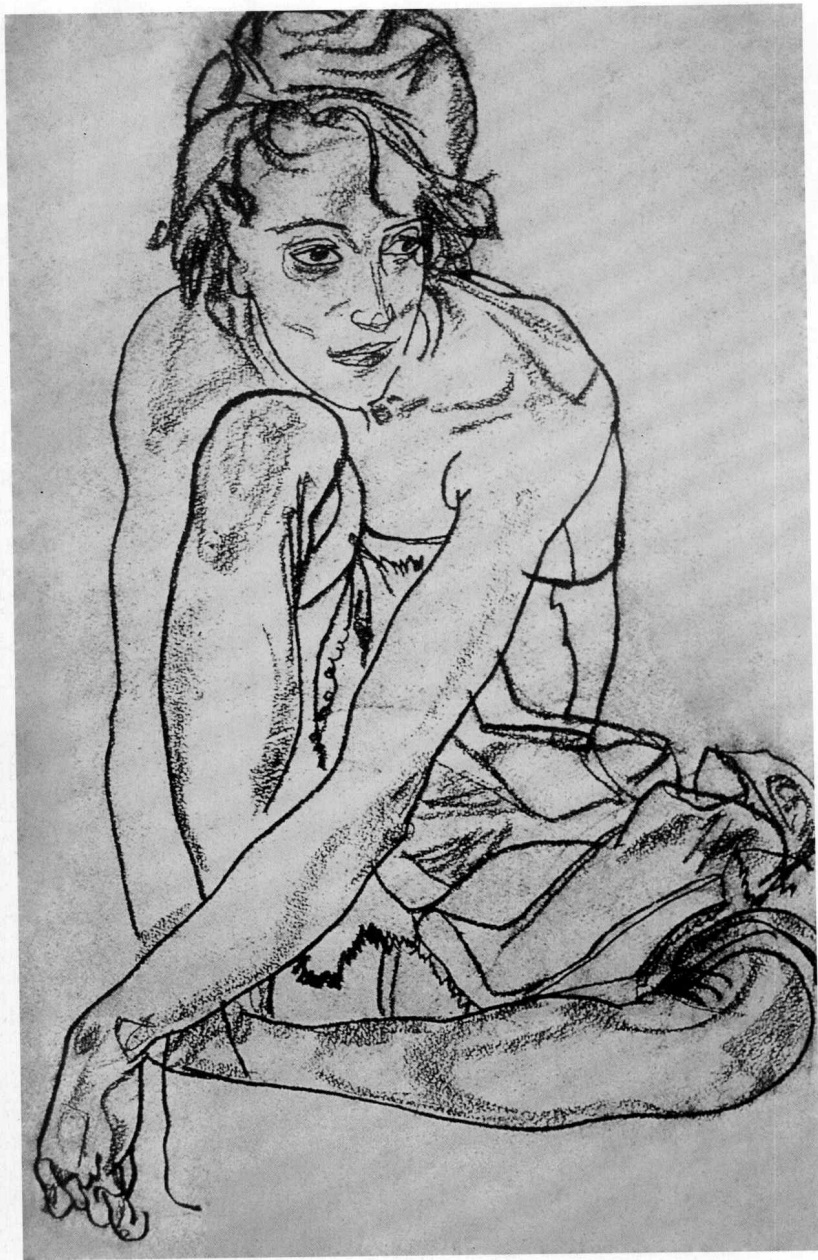

图 12 席勒

模仿大师设计动态也是一个聪明的选择,但这个模仿是应该建立在分析和理解其中“妙味”的基础上的,否则模仿就会失去其学习上的意义。另外,模仿大师设计动态,应不限于其速写作品,其他任何艺术形式作品都可以作为我们学习与借鉴的对象。

(3) 衣物因形体打折、叠压而随之发生的形态变化

衣服在服装设计中被称为软雕塑,其雕塑者即着装者本人。相同的服装穿在不同人或一个姿态不断变化的人的身上均会呈现完全不同的效果,不是衣服形状改变了,是不同的人体状态赋予它们迥异的面貌。表象是内在结构的反映,人体结构虽不能直接看到,但依附于体,通过服装这个“软体”完全能够正确揭示和表现内部形体结构。我们知道,衣纹是因服装附着人体时有余量而产生的,形体折压后变得相对扁平、粗阔,衣物因而紧绷而平滑;而形体打折处则因肢体靠拢、衣物堆积而有大量衣纹聚集而生,这些均是能反映坐姿动态特征的关键点,应着力给以交代。

图 13 毕加索

图 14 凡·高

图 15 薛书琴

图 16 薛书琴

椅子与人物朝向的区别往往也会给坐姿带来些挺有意思的变化。

图 17 薛书琴

正面坐姿,且头、胸、臀的朝向相同,但两臂与双腿的一合一分使动态节奏铿然,外形轮廓整合有力。

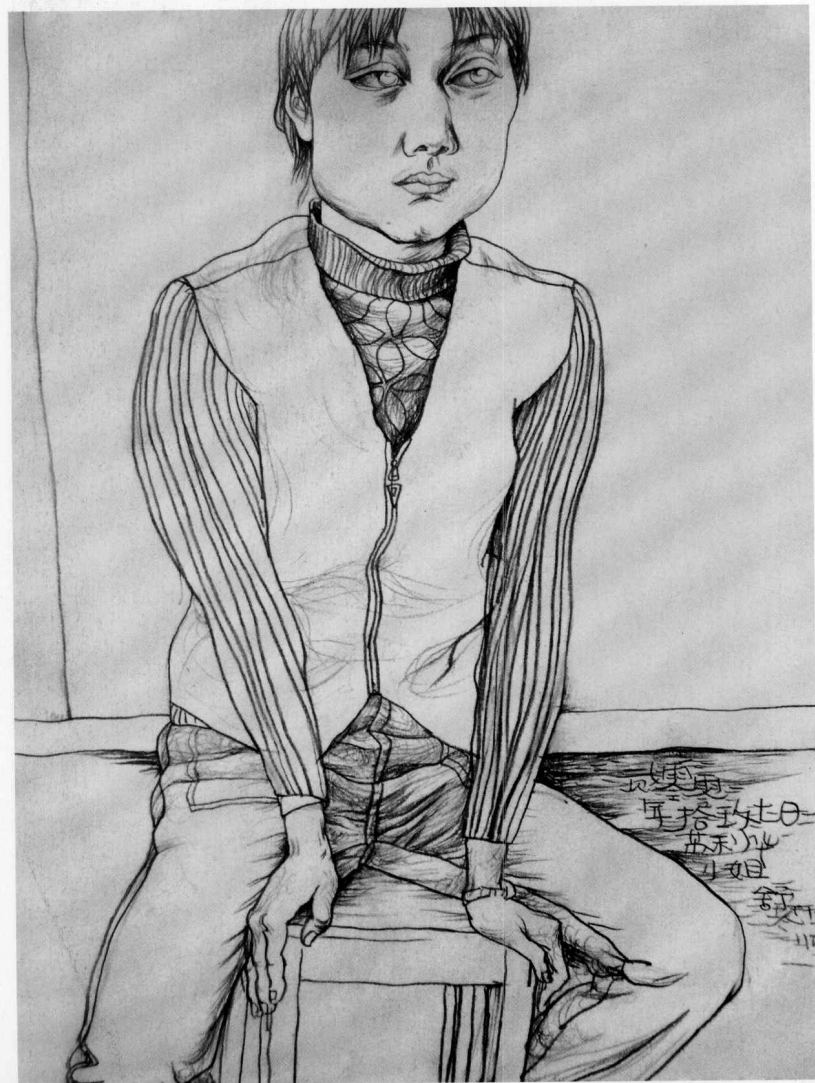

图 18 薛书琴

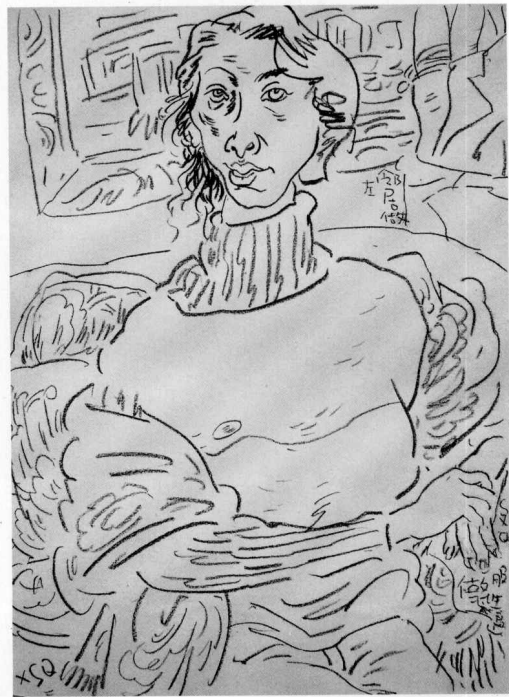

图 19 薛书琴

特定对象动态中一定会有最打动你的地方，抓住它并给以充分的表现，同样会给画面带来起伏和节奏，使动态更加“动人”。

图 20 薛书琴

倾斜的头部、斜视的眼神及一侧落下肩头的外衣打破了正面坐姿的对称，细节的处理在一个动态中所起的作用也不能忽视。

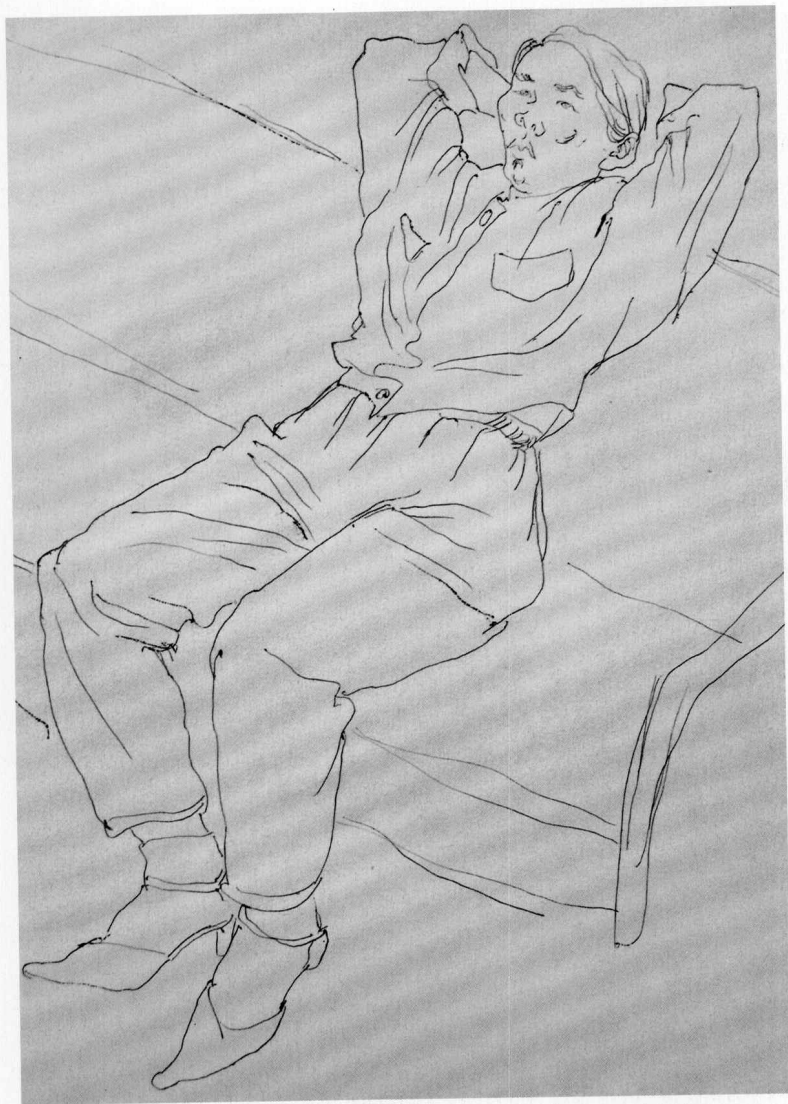

图 21 马艳芳

借助椅背对躯干的支撑和躯干与大腿之间的斜度,使三大折线间所形成的角度发生明显的区别,动态舒展而富节奏感。

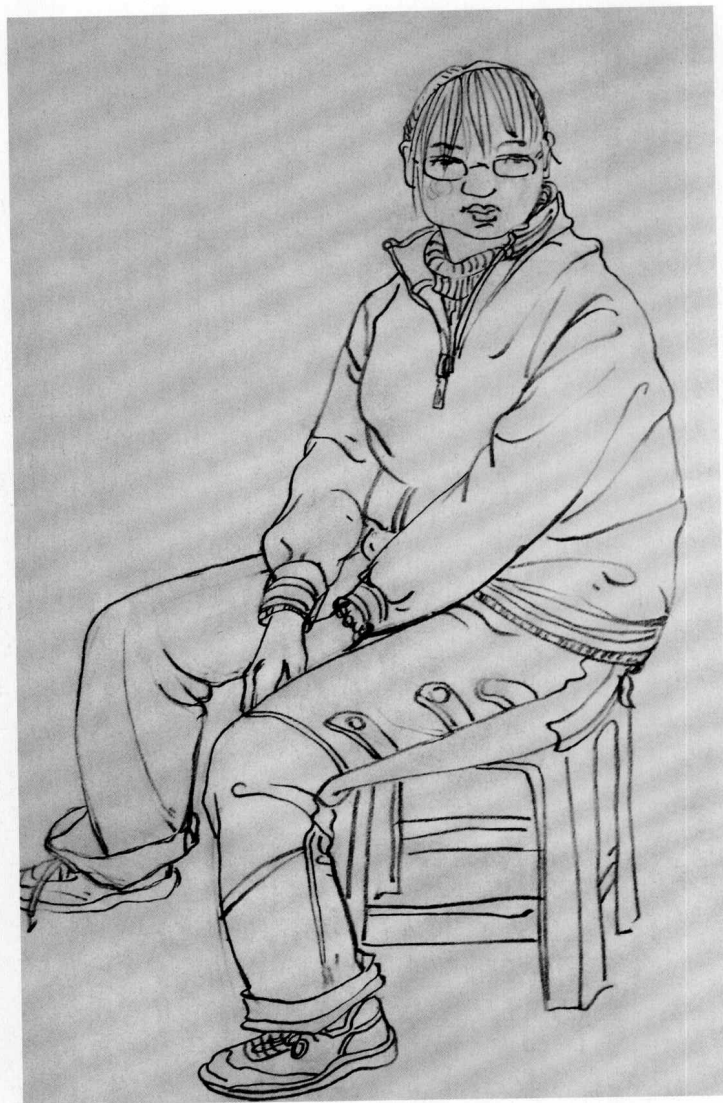

图 22 考生作品

三段大折线形成的角度相似,头、胸、臀方向上的错动给动态带来了变化与生机。

图 23 考生作品

左边的支撑点使躯干得以产生大的倾斜度,此正面坐姿也因而呈大的对角线之势贯穿画面,动态显得灵活且动感十足。

图 24 至图 27 都是一些为配合默写而设计的动态,你会发现这项练习除了可以起到使写生与默写同步提高的作用,同时还可以给动态设计带来更广阔的发挥空间。

图 25 考生作品

图 24 考生作品

2. 坐姿的设计与把握

(1) 首先可以利用坐具的变化使动态与众不同

如果你稍加留意便会发现,全国各地的美术考生几乎无一例外地坐着同样高度的方凳,摆坐姿时方凳也往往会成为理所当然的道具。收集一些考前速写,我们会发现他们坐的“面貌”会因为这个方凳的原因显得如此的相似(再加上速写模特儿往往是班上的考生轮番充当,年龄和状态上较为接近,又从另一方面加剧了相似的程度),这个问题在各院校历年的默写考卷中显得尤其明显和突出。因此,在坐姿训练中首先应注意利用坐具的变换使常态的动态显得灵活而不同。动态的变换不仅会激发考生的学习兴趣与表现热情,有效地提升训练效果,更重要的是,平日的写生训练往往可以与默写和创作直接挂钩,所以,姿态的设计不仅与写生有关,且直接影响到默写与创作成绩的优劣。

在平日训练中,辅导老师应把这个“设计权”更多地放手给同学们,最后再提出自己的意见和建议。因为姿态设计本身就是绘画学习不可忽略的一部分,姿态设计时应注意的问题同样是在对象写生中,在默写与创作的形象塑造中应注意的问题。在参与姿态设计过程中,学生的主动性、选择性和创造性都会得到很大程度的发挥和提高,这对其审美与表现能力的提高有着特殊的意义。经过这样训练的考生往往会在考试中以他们不同于大多数考生的生动、灵活的动态塑造首先给阅卷老师一个良好的印象,而这无疑是获得理想成绩的一个决定性的因素。要时刻记得,考试考的不仅仅是技术,灵活的头脑会使你赢得更精彩,而这个灵活绝不会是毫无准备的突发奇想,而应是从平日里一点一滴的思考、训练中积累而来。

(2) 利用支撑点的变换使坐姿更加灵活多变

除了坐具的变换,我们还可以利用变换支撑点的方法使坐姿更加灵活生动。一般情况下,坐姿可分为仅以臀部作为支撑点的坐姿;以臀部和背部做支撑点的坐姿;以臀与肘做支撑点的坐姿,臀、背、肘同时做支撑点的坐姿等,支撑点越多,支撑面越大,姿态越舒适、稳定,且更易于做出大的动态变化。但无论姿态如何变化,臀部总会作为最重要的支撑点。

(3) 利用头、胸、臀三大块方向上的错动使动态进一步生动起来

如头、胸、臀的朝向相同,则动作极易趋于呆板,正面情况下尤其是如此,我们应根据需要使三者在上有一定的变化。

(4) 根据需要调整四肢变化

与人体的其他部位相比,四肢,尤其是上肢,变化较为灵活。四肢的适当变化往往会使一个相对呆板的动态活跃起来。

以上谈到很多,事实上,在特定动态的设计中,我们只需运用其中一些因素,无须面面俱到。

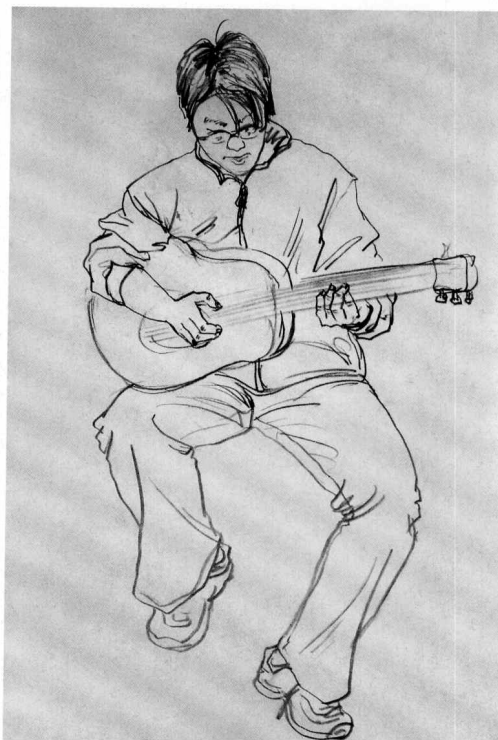

图 26 考生作品

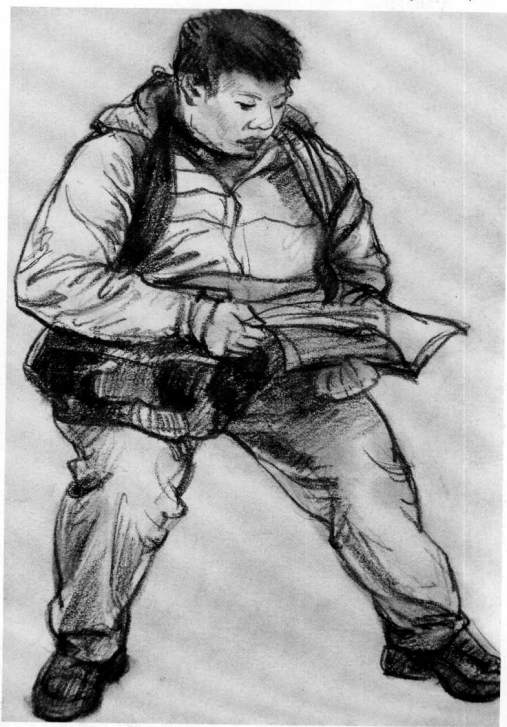

图 27 考生作品