

M

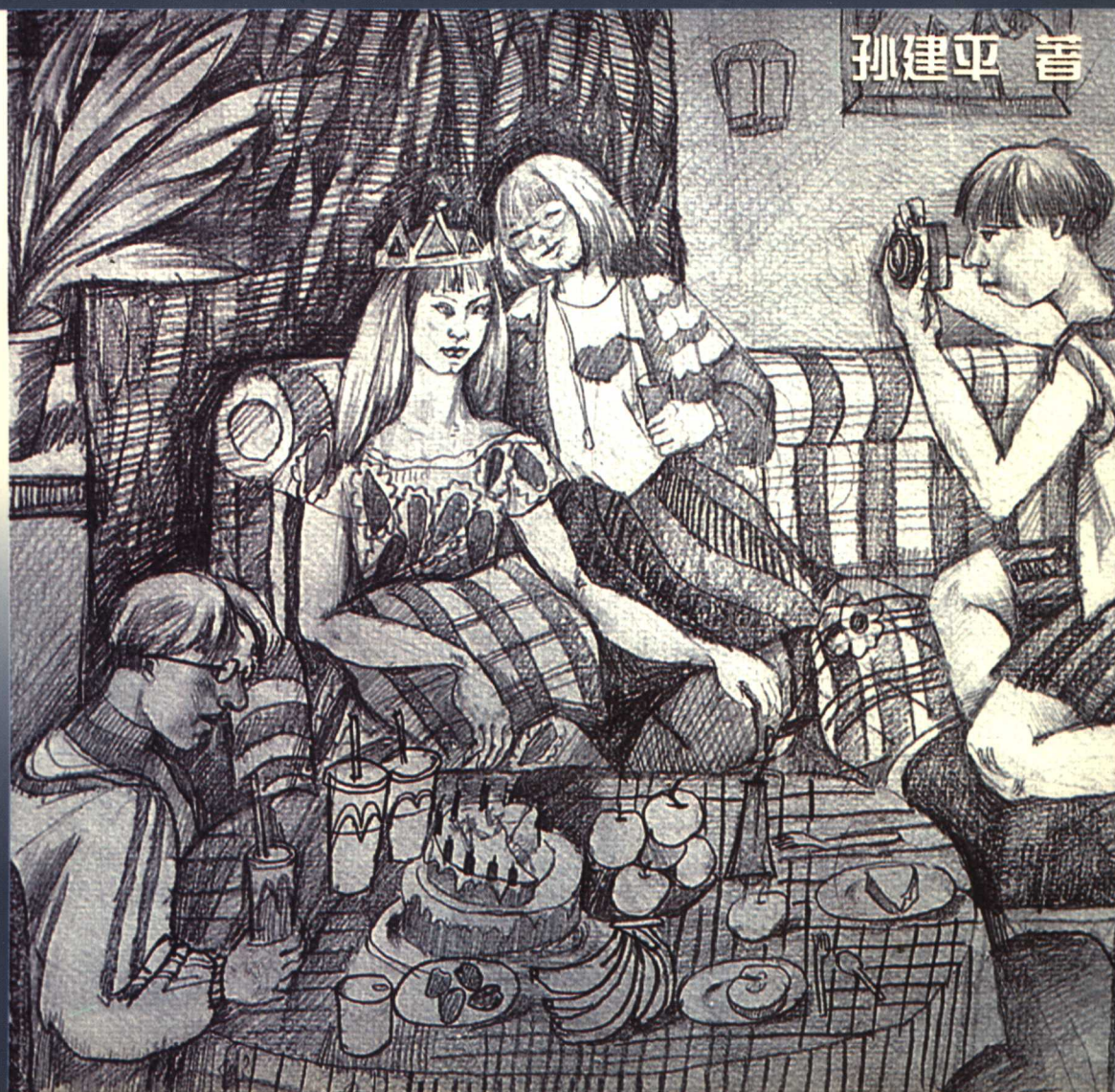
天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

MEISHUZHUYANYE
YINGSHIZHIDAO
CONGSHU

INGTI
CHUANGZUO

美术专业应试指导丛书

命题创作

Ming Monuang Zuo

meishu zhuanye

yingshi zhidao congshu

美术专业应试指导丛书

命题创作

孙建平 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

责任编辑: 潘恩春
技术编辑: 郑福生
装帧设计: 陈 侃
校 对: 丁淑芳

图书在版编目 (C I P) 数据

命题创作 / 孙建平著. —天津: 天津人民美术出版社,
1999. 10

(美术专业应考指导丛书)

ISBN 7-5305-1163-7

I. 命... II. 孙... III. 美术创作-高中-升学参考
资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第53926号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2000年1月第1版

2000年6月第3次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 2

印数: 5001-7000

版权所有, 侵权必究

定价: 18.00元

目录

创作考试随谈	1
高考创作的重要性	1
八股题的弊端	1
近年高考创作的趋势	2
应知应会的几个概念	2
人生经验与审美经验	2
主题和内涵	3
创作方法与风格技巧	4
构思与构图	9
将生活转变为画面的“内功”	12
人物速写	12
场面速写	14
练习默写	15
命题创作练习的步骤	16
国、油、版专业创作的表现手法	19
试卷评析	22
创作考试的经验和禁忌	28
考试前的准备	30
给考生的赠言	31

本书的宗旨是赘言少叙,以大量考生的练习及试卷为图例,简明扼要地介绍创作的基本规律、基本方法以及掌握创作方法的要领。一些给考生讲创作的书,大多是分析考题,讲如何押题,押对了就好,押不对就毫无办法。总之不教考生如何练好创作的真本事。本书根据作者训练考生的一些经验,实实在在地将一些有关创作的知识和方法介绍给考生们,不暗示考生投机取巧的本事,而要启发、传授考生真正的本领,让考生扎扎实实练好“无敌于天下”的“内功”,当然也介绍一些临场发挥灵活应变的经验。我们发现,每个考生都有掌握创作能力的潜质,就是迟迟不去开发。只要你想掌握这门本事,你有一定的素描、速写的基础,你按照本书讲的方法步骤,一步一个脚印地练习,一定能够走进创作这个“高不可及”的大门的。

作者

高考创作的重要性

艺术的生命在于创造,一切基本功的磨砺都应融会在一个艺术家的创作之中。学习绘画的目的就是要创作,这是天经地义的事情。但是我们现在报考美术学院的考生,由于种种原因,往往只是随波逐流地跟着学画的人群画素描头像,长期埋头于素描和色彩基本功的基本训练之中。而作为最本质最重要的创作潜能却长期不能开发,久而久之,学生的创作意识淡化了,创作能力退化了。考生们以为“素描是一切的基础”,但往往都不了解素描的概念中实际上包含有速写、草图、画面构成的意义。所以在训练上有些偏差。

多年来,一般的美术学院对报考纯绘画专业的同学,都要考测三种能力,素描造型能力、色彩感觉能力、创作构图能力。命题创作考试是美术院校在考察学生创作能力时使用的一种考核方式,这一方式简单明确,可操作性强,多年一直沿用。创作能力是一种综合能力,根据考生的创作试卷,我们应该能够检测到考生的造型能力,对生活的观察能力,构思构图能力,形象思维能力,艺术修养程度,以至对社会、生活的态度,人生价值取向。对于创作能力的考测,几乎各个学院都非常重视。近年来,由于对创作的观点有了新的理解,所以,考试的内容、办法都有所改变。

经过多年的反复经验教训,我们认为:创作是我们必须重视的基本功,因为我们培养的艺术家长不是一辈子画素描、色彩的画匠,我们的目标是要培养一个能够用自己的作品表达自己的感情世界的艺术家,归根结底要搞创作。考生录取进入学校后,油画、国画、版画各专业的教学大纲都明确把创作作为重要的环节,创作能力的培养训练贯穿始终。多年实践证明,创作能力好的或重视创作的学生学习的目的明确,专业训练进步快,发展的潜力大。所以我们在招生考试时特别注意招收有扎实灵活的造型能力与创作能力强、有艺术潜质的考生。因为每一个学校都希望培养更多的好学生为学校争光。

八股题的弊端

多年来,我们的许多院校都沿袭了自 50 年代传进的苏俄美术学院的现实主义创作体系,在考试方法上也逐渐形成了一整套“八股”式的考试题目,非常迂腐,弊端很多。耐人寻味的是,中国最早宋代

创立画院时的考题用《春》,最早在中国创立美术学校时的先驱李叔同考试时的考题是《春》,已经过了多少世纪了,我们的美术学院的考题还是《春》。由于我国目前学校少,考生多,所以一些中等美术学校,大多采用实用主义的应试教育,高校考什么就练什么,甚至教给学生如何押题、投机取巧的招数。多年来,在我们的考生中自动地传播一套应付考试的办法:有的人专门设计了一批应付考试的构图,也有人设计“一图多用”,出什么题,都可以押上。如图:画三个女学生在树下读书的构图,稍加改动就可以适应许多题目:若考《春》,树画柳条;若考《秋》,画果实累累或加几个落叶;若考《晨》,远景加锻炼的人;《青春》、《校园》、《朋友》直接可用,若考《等车的人》,就把树改成站牌,用心良苦,费尽心机,可这样的考试实际上是考考生的老师或家长,考不出考生的真实水平,形同虚设,弊端很多。所以创作考试的改革势在必行。

这样的考试等于考不出考生的真实本领。经某些人点拨,介绍经验,有别人帮助画好稿子的考生就考上了。所以也不公平。广大考生有意见,学校里教课的老师因为招不上真正好的学生也有意见。

所以,创作不能不考,而且必须加强,但考试的方法要改革,要考出考生的真实本领。必须改变形同虚设的八股题,要给广大考生以相同的公平竞争的机会。

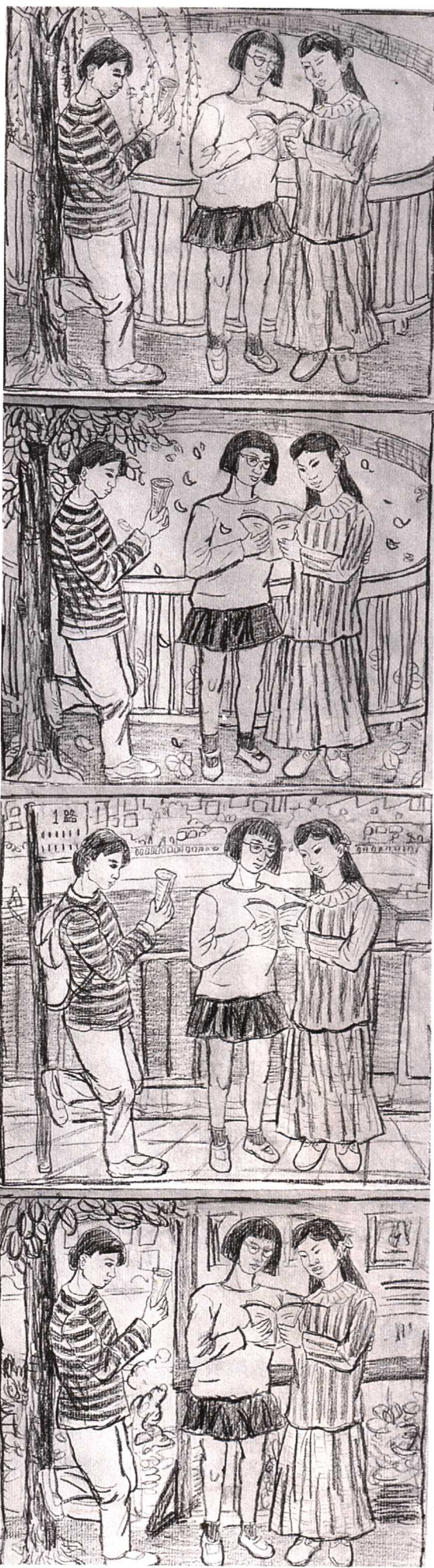
近年高考创作的趋势：

最近许多的美术院校在高考试题上都觉察到“八股题”的危害性，所以为了真正意义上实现机会均等、公平竞争的原则，往往在创作题目上，规定非常具体的人物、非常具体的情节、非常具体的环境，比如：《三个女学生在校园里讨论》、《四个青年人在郊外野餐》、《三个等车的人》、《四个在花园里休闲的老人》、《一家三口人在看电视节目》、《饱经风霜的母亲》、《我的老师辅导我画画》，有的干脆从小说中选择一个段落，让你去画插图。这样，考生提前准备的多用草图就不起作用了，都是面临一个陌生的没做准备的题目，这样就看你的真功夫了，你必须自己会构图，你必须会组织选择经验记忆中的生活场面，会画各种动态的人们，会画各种职业的人，会画各种表情，会画各种环境背景，这样，你在考场中，无论出什么题目，有什么要求，你都心态坦然，从容不迫。

应知应会的几个概念

人生经验与审美经验

生活是艺术的源泉，一个艺术家的创作离不开生活的积累，创作是艺术家对世界的价值观的反映，这往往取决于一个人的人生经验，古人提倡艺术家要“行万里路，读万卷书”，就是要积累直接的和间接的人生经验，阅历广的人看问题就较准确较深刻。要深刻地观察和体验社会生活，关注社会问题，关心当代人的生存状态及精神指向。锻炼抓典型的、有特点的、具体生动的情节，锻炼抓生活中有情趣的细节。如当年文革下乡的知青画家，他们有丰富的生活经验，生活积累多，画画的素材多，如画油画《父亲》的罗中立现在仍在不断地画他在大巴山的生活经历，如图《乡情》。我们考生也一样，受过一些磨难，有较丰富的经历的同学搞创作，肚里就有说不完的“画”，而平日孤独索居的人搞创作会觉得无言。一个画家在构思构图时其实和电影导演的工作一样，你的画中人哪个需要怎样的表情，哪个人需要哪种动作，完全由你来主宰，需要对这个画面中的人物安排得当。所以你没有深厚的生活基础是不行的。要留心观察生活，画速写是最好的记录生活的手段，平日没有功夫画速写，就用“眼”画，多观察多积累。养成习惯，形成一种潜意识，看到激动你的画面，就用“眼”记下来，储存在“心”。一个艺术家首先应是正直的人，要有热情，有同情心，关心生活，热爱生活，关心他人，同情他人。用你的作品来反映你的生活态度。只有你的情感人，你的画才感

人。

审美经验简单地说就是艺术修养,一个艺术家的审美趣味的高低,直接影响他创作出作品艺术层次的高下,所以作为学习艺术的青年一定要通古达今,要通晓国内外艺术的发展历史,只有胸中烂熟艺术的渊源潮流,才能把握自己艺术道路的位置。艺术修养越深厚,你的作品的品味也越醇厚,画国画才能有“书卷气”,画油画才能油画味道纯正。所以平日要多看画展,多看画册,多分析,多研究,提高欣赏水平,“眼高才会手高”。目光短浅,孤陋寡闻,修养低俗,考试自然会露出马脚。

主题和内涵

在一件作品中,都要表达艺术家自己的创作意图,画面的内容到底表现什么样的主题思想,这是一幅画的灵魂,我们美术院校的创作教学是以现实主义的创作方法为主导地位,强调要表现主旋律,强调要有健康的主题,画家的思想直接影响到作品主题的提炼和深化。主题的深浅高下对艺术作品的品位有着不可估量的影响。画家在探索完美的艺术语言的同时,都在力求深化作品的主题,以期达到一定的思想高度,使艺术作品的思想内容和艺术语言达到完美的结合。

乡情

罗中立

我们发现,主题的概念现在渐渐被“内涵”的概念取代,这是因为,艺术家越来越关注艺术的自律性,新的艺术观念认为:艺术创造本身是“无目的的”,但又以“合目的性”为前提,我们的艺术家在创作中都要牢记党中央的文艺方针,把弘扬中华民族的精神、关心我们国家的命运、关心人民的生存状态作为己任。在具体的创作中,未必把自己的作品变为立意直白的宣传品,要关注艺术的自律性。所以,在我们的创作之先,不一定要有一个非常明确清晰的主题思想,但在创作的过程中,不断寻找每幅画自己的生命,并达到艺术创作的终极目的。我们看到近年我国许多优秀绘画作品,大都是来自作品中的内涵的阈限宽泛的不确定性。罗中立的《父亲》、何多苓的《苏醒》、刘谦的《小巷》、马琳的《黄昏》……你能把这些作品的主题思想明明白白地讲清楚吗?好的作品都是“言有尽而意无穷”。作品的主题含蓄、朦胧,但魅力无穷。

过去·现在·将来

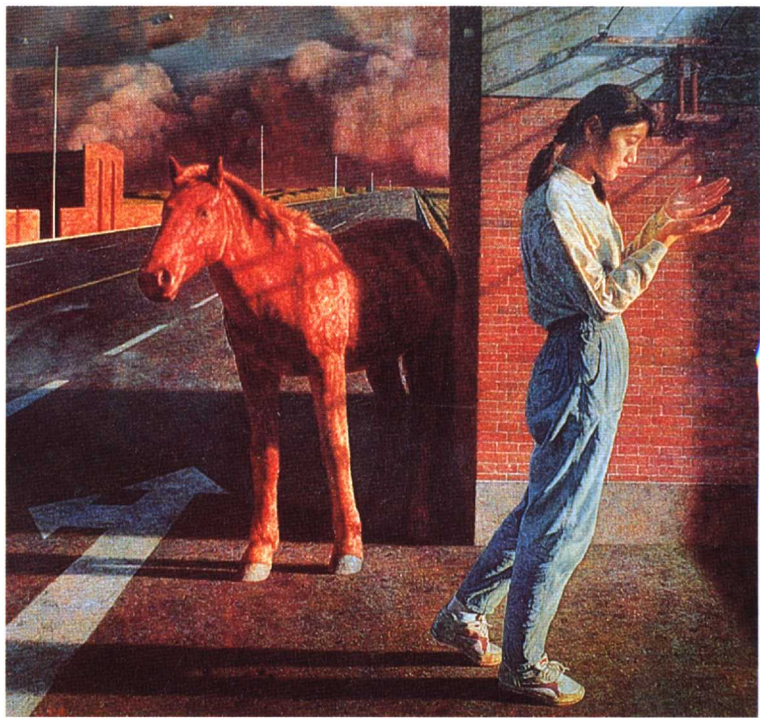
贝家驷

创作方法与风格技巧

时代的发展促进了艺术的发展,我们的前人把不同的创作方法归结为众多的“主义”,我们简要地向考生介绍几个重要的创作方法。供考生参考借鉴。

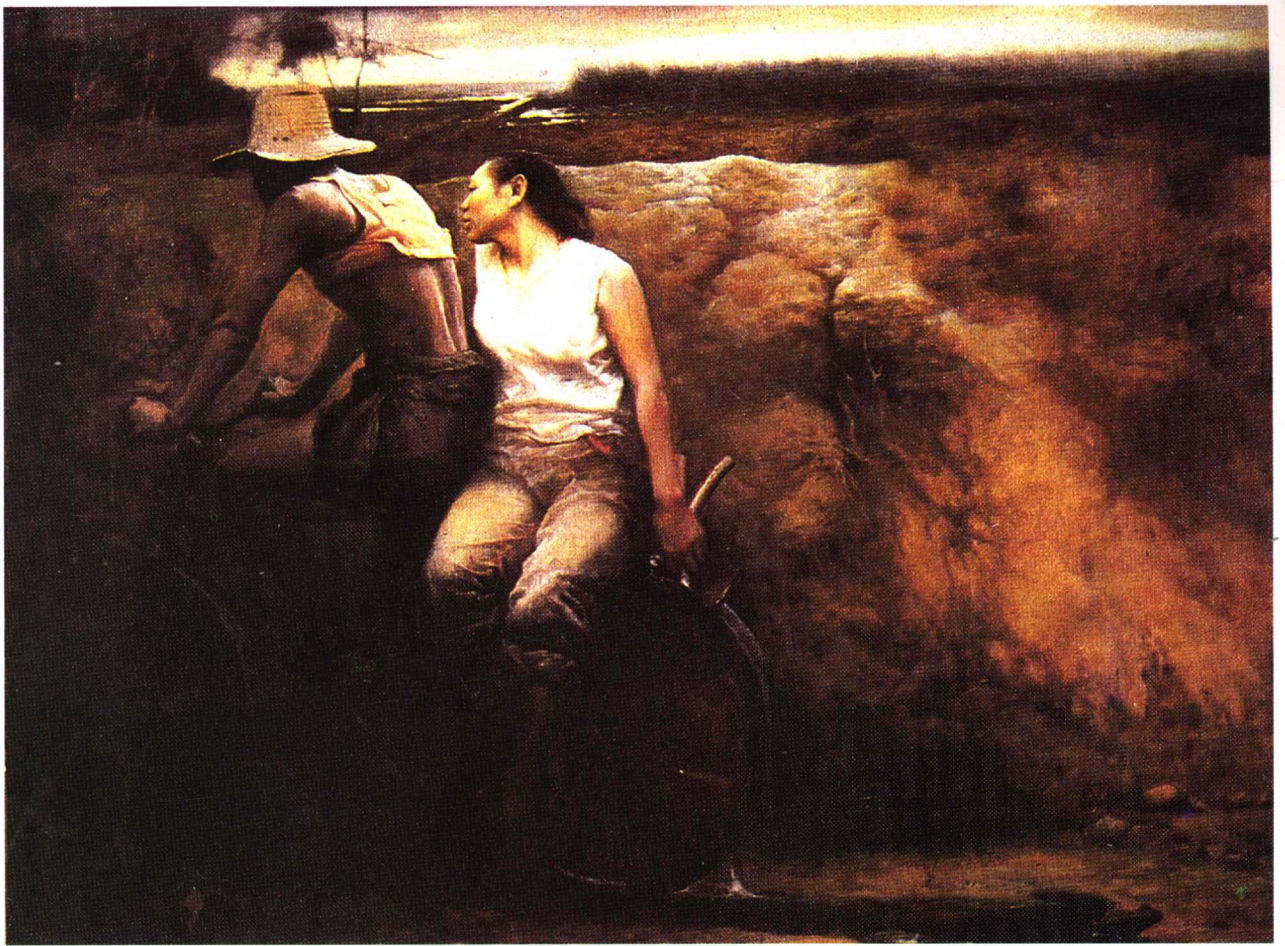
· 古典主义的创作方法:

古典的代表画家是达维特、安格尔,他们力求恢复古希腊艺术的朴素、庄严,试图反对那种情欲的、过分雅致的艺术。古典派的绘画色调典雅,画面结构严谨,色彩笔触的衔接严整。现在仍有许多的现代画家喜欢用新古典主义的画法,比如朝戈、杨飞云、王玉琦、徐福厚等。这幅《田野》是王玉琦运用古典绘画的方法的作品,画风朴厚、表达细腻,在当时是一幅有影响的佳作。

黄昏

马琳

田野

王玉琦

浪漫主义的创作方法：

浪漫主义的代表画家是德拉克洛瓦、戈雅等，他们用气势磅礴的构图，用震撼人心的情境、浓烈激昂的色彩对抗古典绘画的严谨和典雅，追求宏伟，崇尚崇高，现代的绘画往往是浪漫主义与现实

主义的结合，中国浪漫现实主义绘画的画家有詹建俊、闻立鹏、俞晓夫等，这幅《夏至·房间里的朋友》是青年画家范勃的作品，画面表现了思考的青年一代，起伏跌宕的背景似乎是青年人的骚动不安的情绪的写照。

夏至·房间里的朋友

范勃

• 现实主义创作方法：

现实主义绘画的代表人物是米勒、库尔贝，自他们起，画家开始走出阴暗的画室，走向自然，面对社会，表现美丽的大自然，表现现实生活，甚至表现当时贵族认为的下层人的生活。他们用真实的表现手法让人们在画面前感动。在俄罗斯出现了批判现实主义画家群，如列宾、苏里科夫等，中国自50年代起一直沿袭苏俄的批判现实主义创作方法。当代突出的现实主义画家有陈丹青，他的西藏组画在假大空的年代使人们恢复了绘画的真实性；罗中立的大巴山组画、油画新秀忻东旺的打工仔系列也给人留下深刻印象。

• 表现主义的创作方法：

表现主义绘画的代表画家是蒙克、科科西卡等，表现主义偏重于表现画家的主观世界，表现主义画家们关注社会，关注人的生存状态，他们的绘画风格比较鲜明，艺术语言强烈、线条粗犷、色彩鲜明、构图单纯，画面的人物往往夸张变形，具有表现力，中国当代的表现派画家很多，如王玉平、李孝萱、段正渠、贾涤非等。《方向》系列是青年画家刘军的作品，这幅画通过拥挤的毫不节制的“黄面的”产生的污染，表达了画家对人的生态环境的关注。

诚城

忻东旺

方向

刘军

• 超现实主义创作方法：

超现实主义画家的代表人物是杜桑、达利，这些画家往往把毫不相干的、无内在和外在联系的事物，以违反我们视觉世界的理性知识的方法结合在一起，使人困惑不解。要偏执地去思考，从而使思维进入潜意识和梦境状态。这种绘画受到弗洛伊德的强调潜意识的学说的影响，在中国用超现实主义创作方法的画家有石冲等，这幅《我的梦》是画家徐芒耀的代表作，他用超级写实的方法，画出非常逼真的人从坚硬的墙壁中穿过，使观众产生丰富不尽的联想。

我的梦

徐芒耀

• 抽象主义的创作方法：

抽象主义的先驱是康定斯基、蒙德里安。他们把衬托绘画中经常表现的具象事物从绘画中抽出，只是强调绘画的本身因素如点、线、面、色彩的价值。跟生活跟道德跟情节断绝关系，绘画就是绘画本身。抽象绘画的画家多不可计，法国华裔画家赵无极也是赫赫有名的抽象画家，现在纯抽象绘画已经走到尽头。抽象表现主义又流行起来，画家有德库宁、戈尔基、意大利的“三C”等。中国的当代抽象表现主义画家有尚扬、许江、张方白、祁海平等。

这幅《美声练习》是画家明镜的作品。如梦般的恍惚画面可隐约看到有两个人在弹琴唱歌。在他的画中，作为主体的人物似乎并不重要，他好像更重视画面的笔触和色块的节奏韵律，更关心淡雅、澄明的层次，丰富的灰色块所组成的意境。

美声练习

明镜

风格技巧:

艺术反映世界总是充满着、渗透着主观情思的色彩,从而才能给人们以强烈的感染。绘画的风格技巧即一个画家的绘画特征,一个画家在构思、取材、构图、艺术语言等方面都有自己独特的方法、面貌,“画如其人”,风格与一个人的个性有关,也和时代有关,也和一个画家的某一段时期的情绪有关。一个画家必须根据你的心理需要,不断地建树和完善自己的风格。即便是从属于某一画派的画家也应有自己的风格,否则会淹没在潮流中,而留不下一丝痕迹。从取材方面看,有的追求典雅风格,有的追求豪放,有的追求崇高,有的追求怪诞;从构图角度讲,有的追求曲折,有的追求简练,有的追求丰富,有的追求节奏;从色彩角度看,有的追求浓烈,有的追求和谐,有的追求宁静,有的追求简淡;从意境的角度看,有的追求甜美风格,有的追求优雅,有的追求震撼,有的追求含蓄。我们的考生艺术的路还很长,我们要在不断的学习和探索中,确立和完善自己的艺术风格。

读书的欢悦

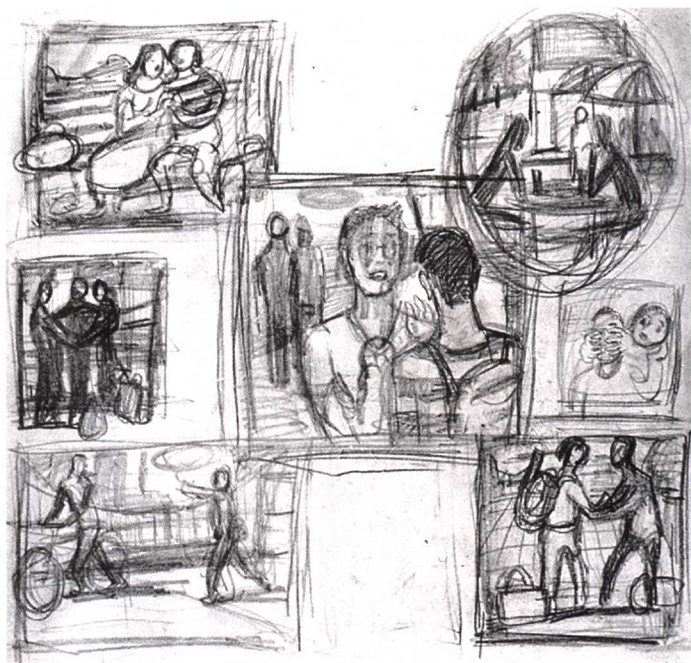
申玲

北京地铁 刘建平

构思与构图

构思：从事创作之前，要先有一个设想，前人也叫打“腹稿”，你要画的这幅作品到底要表现什么中心思想？究竟表达艺术家的什么主题立意？比如，要表现祖国的飞跃发展，要表现关注生态环境……基本立意有了之后，为了表达这个主题立意，在画面中需要表现哪些人物，什么生活情节，需要哪些道具景物，需要什么色调、什么光线、什么表情，为表现这些内容需要什么手法，需要如何表现？因为绘画创作是形象思维的，所以你在构思时也便在脑海中浮现一个个“意象”，朦胧的模糊的形象。这个阶段其实往往是与构图的草稿阶段结合在一起的。画家会很快地把脑海中浮现的东西画出来，只有画出来后，才便于你不断地深化丰富你的构思，使之不断完善。

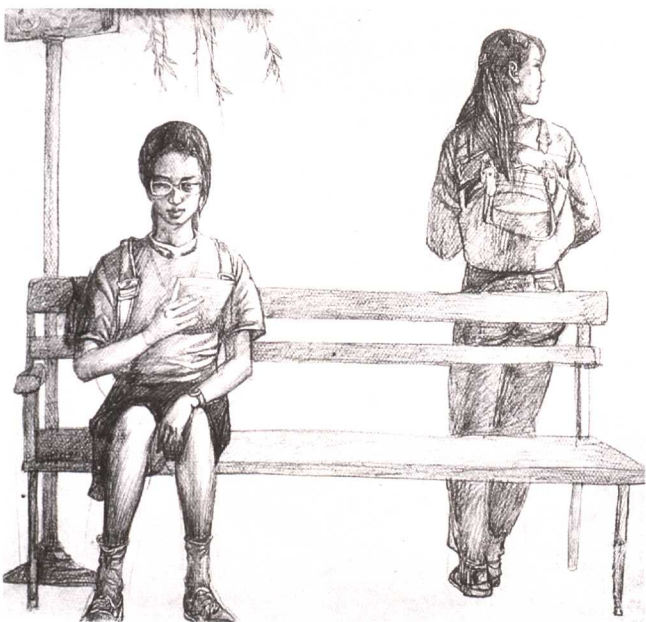
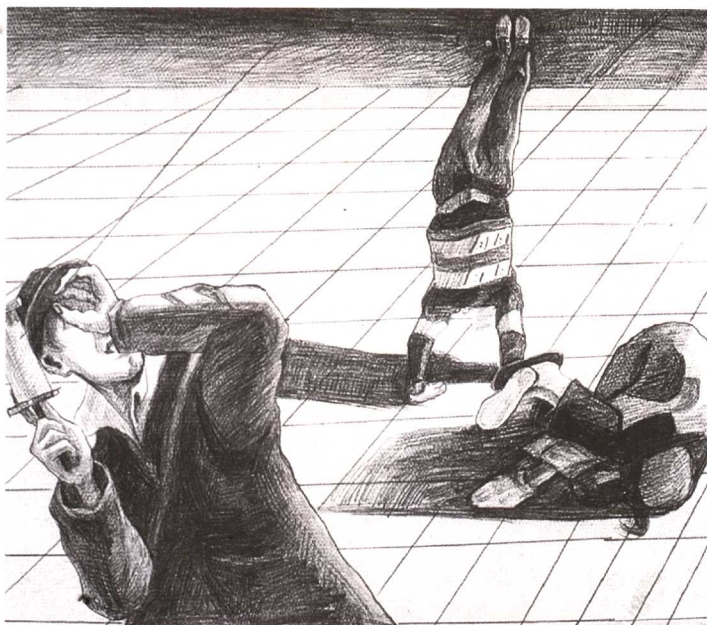

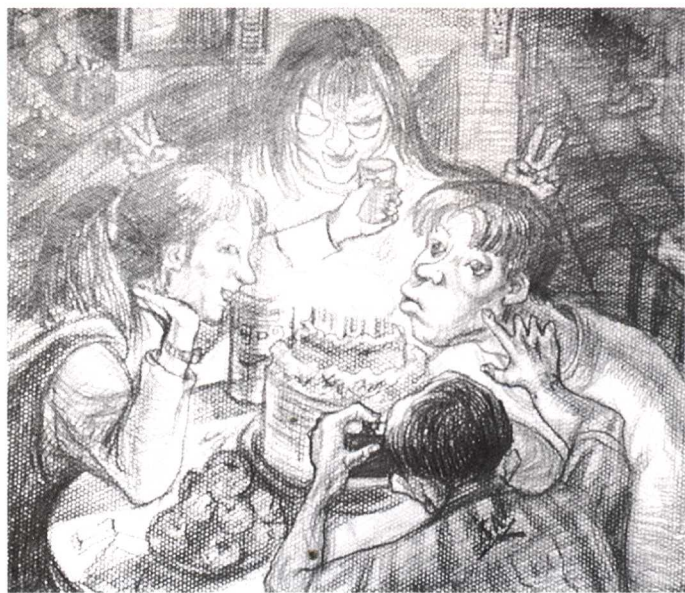
构图：构图也叫布局，古人称经营位置。即是画面安排。

前人留下许多构图的法则，如：对比均衡、多样统一、衬托呼应、开合争让、宾主照应、主次分明、节奏和谐，简单地讲就是变化统一，没有变化就不称其为艺术，艺术的奥妙就在于变化。所以作为一个艺术家创造的画面就应该要创造变化、创造矛盾、创造节奏、创造对比，总而言之，要创造画面节奏的形象差异。然而，变化对比又要在统一中去寻求，只有变化没有统一，变化就会杂乱；只有统一没有变化，又会单调、呆板、乏味。我们的前人把构图的变化总结了许多，如：虚实、藏露、宾主、开合、繁简、刚柔、曲直、长短、大小、多少、粗细、高低、聚散、顺逆、明暗、浓淡等。另外，我们的前人也把众多的画面构图归结为几种样式供我们参考：如平行构图、斜线构图、三角形构图、V字形构图、S形构图、圆形构图。构图的法则有几条需要大家记住，一是简洁，即便是最规则的、庞大的场面构图，也需要简单明确抓住“大势”。二是含蓄，不是平铺直叙一目了然，尽收眼底，这样才耐人寻味。三是新奇，即是不能死套前人惯用的画面构图，要敢于突破，要画出使人新鲜的“陌生”的构图。构图的法则要烂熟于心，但当你面对一张白纸去构图时，你是画面的主宰，构图的标准，就是看最后的效果你自己喜欢。

要想成为一个画家，就应该能够把想画的事物都画出来，绘成悦人感人的画面。归根结底就要具

备一种能力,即将自然生活转变为艺术的能力。对于一个画家就是将生活转变为画面的能力。这个能力的形成,不是一蹴而就的,需要一步一个脚印地打好基础、练好内功,在训练中,我是采取由易到难,逐渐增加难度,从单人速写到组合速写,由单线速写到带明暗调子的速写,由小场面速写到大场面速写,再由速写到默写,再由默写到创作草图,这样一步一步地进行训练,非常有效果。其实在训练过程中不可能把阶段分得这么清楚,只是为了考生学习方便,分几个步骤阶段讲清。

将生活转变为画面的“内功”

人物速写

先学会画单人的全身速写,这是考生必须掌握的基本功。所以,一定要扎扎实实地掌握,学画的青年百分之九十都能将人物的动态准确地画好,这不是太难的事情,只要你肯下功夫,在练习中要注意抓住大的动势,人体的基本比例要准确,人物的姿态要准确生动,表现手法要生动。最初可用单线画(如图一),如果你是打算以后学油画或版画,那么可逐渐试加一些简单的明暗。加明暗不要太碎,要简洁整体。可以用铅笔的侧锋画,当然用排斜线的方法亦可(如图二)。多画人物动态速写,多画各种各样的动作姿态,对灵活地掌握人物造型能力非常有益,同样也培养了观察生活的能力。

在人物速写画得基本符合要求的情况下,再加大难度:适当加一些地平线,加环境及道具,然后逐渐向场面速写过渡。

组合人物练习:画组合的人物速写可考验你画画的观察方法是否正确,是否注意了大关系,否则就会出现两个人的比例失调。画这个人时必须注意和另一个人的关系。这种练习也是向场面速写的过渡。

