

高等美院考试技法丛书

考前创作训练

编著 周建宏

主
编

墨
林

K
Q
C
Z
X
L

山西人民出版社

高等美院考试技法丛书

考前创作训练

周建宏 编著

山西人民出版社

责 编：张福林
复 审：赵绍波
终 审：刘秀斌

图书在版编目 (CIP) 数据

考前创作训练/周建宏编著. —太原：山西人民出版社，2003.2

(高等美院考试技法丛书)

ISBN 7-203-04688-5

I. 考... II. 周... III. 绘画-创作方法-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 091551 号

考前创作训练

周建宏 编著

*

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销

山西省美术印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/12 印张：10

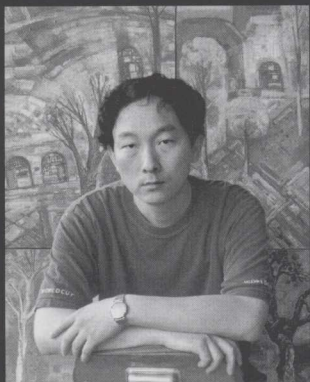
2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月太原第 1 次印刷

印数：1-3000 册

*

ISBN 7-203-04688-5

J·530 定价：35.00 元

周建宏，男，1960

年2月生，1989年毕业于山西大学美术学院油画专业。中国美术家协会会员，中国油画家学会会员，现任教于海南师范学院艺术系，副教授。作品曾多次参加国内外美术作品展，部分作品被国内博物馆、画廊、私人、企业等收藏。

J204
5

序

此书以提高考生创作能力为宗旨，我结合多年的考前辅导和创作教学的经验，介绍了有关绘画创作的基本知识、基本规律和方法以及创作练习的要点，并用大量代表性画面资料，全面深入地指导考生进行考前创作练习。此书是一本较实用的考前创作辅导书。

我们都知道，当今的考生求学心切，考前专业训练期间容易产生一些浮躁心态，再加上多方面的压力，这样更容易使部分考生急于求成，甚至学不扎实。我想在此提醒广大准备参加美术类考试的考生，要想获得好的创作成绩，首先应确立勤奋踏实的学习态度，尊重艺术学习的规律，把基础打扎实，并在专业老师的教导下充实自己的“内功”，使自己的创造能力有所提高。

经过多年的考前辅导发现，大部分考生对于创作方面的知识，没有像素描、速写、色彩那样重视。因此，这方面的潜质得不到有力的开发，甚至经常造成某些障碍。实际上，每位考生都有掌握创作能力的可能，只要经正确的引导，掌握一定的造型基本功，认真地按照本书讲的内容，一步一个脚印地练习，一定能推开这扇封闭的创作大门。

目 录

一、美术创作基础知识 /(1)

1. 美术创作 /(1)
2. 美术创作的作用 /(2)
3. 美术创作与美术作品的关系 /(2)
4. 美术作品的社会功能 /(3)
5. 美术创作的基本方法和基本表现手法 /(5)

二、美术专业创作应试的意义 /(30)

1. 为什么美术专业要考创作? /(30)
2. 创作能力的培养贯穿始终 /(31)

三、有关创作的几个基本概念 /(32)

1. 生活体验与艺术实践 /(32)
2. 审美观念与艺术情趣 /(33)
3. 构思与构图 /(35)
4. 内容与形式 /(46)

四、高考创作试题的类型 /(49)

1. 常见的考试命题 /(49)
2. 常见的短文创作试题 /(49)
3. 常见的插图创作 /(50)

五、几种创作练习的方法 /(50)

1. 连环画临摹 /(51)
2. 人物速写组合 /(52)
3. 场面速写练习 /(54)
4. 默写练习 /(55)

5. 色彩创作练习 /(60)

六、创作练习的步骤 (列举命题创作) /(67)

1. 审题构思 /(67)
2. 构图 /(68)
3. 收集素材,具体刻画 /(69)
4. 调整完成 /(71)

七、创作应试中容易出现的问题 /(74)

1. 粗心大意和侥幸心理,使画面走题 /(74)
2. 构图凌乱,缺乏画面意识 /(74)
3. 选题简单,情节概念 /(74)
4. 色彩概念不清,画面色彩关系紊乱 /(75)

八、考前准备 /(76)

1. 选择对口专业有实力的专业强化训练班 /(76)
2. 分阶段检查专业的薄弱环节 /(76)
3. 提高造型能力和默写能力 /(76)

九、创作考试大纲 /(83)

1. 目的和任务 /(83)
2. 考试内容范围 /(83)
3. 考试时间安排 /(83)
4. 评分标准 /(83)
5. 成绩评定 /(83)

十、创作试卷分析与绘画作品赏析 /(91)

一、美术创作基础知识

1. 美术创作

美术创作是人的审美(对事物特别是艺术品的美、丑的欣赏和鉴别)创造活动,又是一种复杂的审美认识活动和审美表现活动,同时也是一个从审美认识到审美表现、从艺术构思到艺术传达的过程。创作的最终成果是美术作品。通俗地说,美术创作就是从酝酿、构图到制作完成作品的一系列活动及其过程。

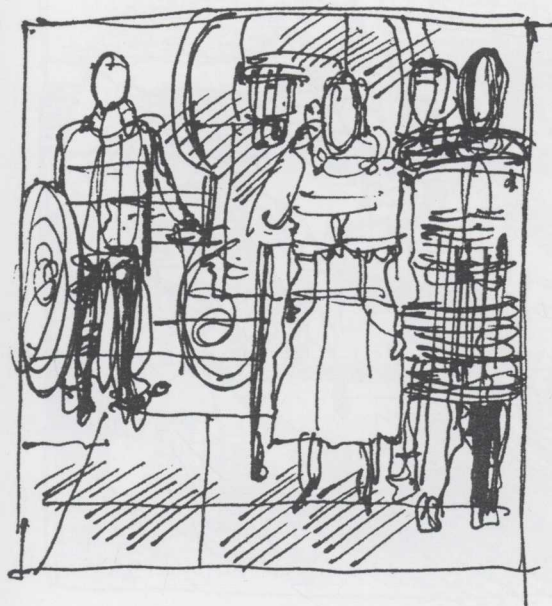
完整的创作过程一般包括两个方面:一是创作者的审美认

识活动,也就是创作构思。通常是以创作者对生活丰富的观察、感受、体验为起点,融入审美理想、精神情感的把握、分析、提炼,形成基本的艺术构思。二

是创作者的审美表现活动,也就是艺术传达。创作者运用一定的材料媒介、技艺手段和艺术语言,将在艺术构思阶段形成的审美认识和审美意象表现出来,物化为美术作品。一般来说,艺术构思是美术传达的前提内容,美术传达是艺术构思的深化和实现。

画室一角(草图)

电话厅亭的趣事(草图)

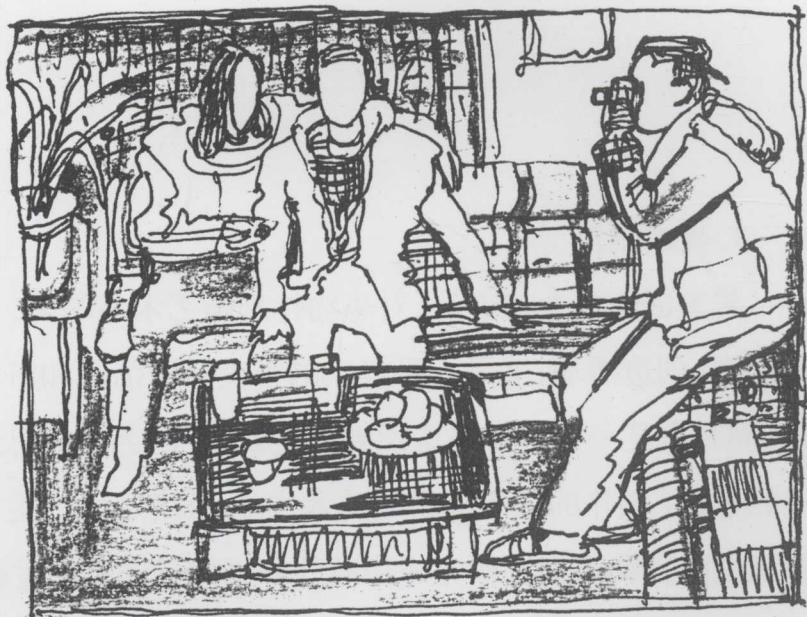
美术创作在表现对象和表现形式上有着较为广阔的天地。在人类文明发展的历史中,美术创作的题材种类和媒介得到了极大的丰富,亦形成了无数的创作思想、创作流派,创作出大量经典的作品,可以说,美术创作为我们提供了一个富有魅力的世界。

2. 美术创作的作用

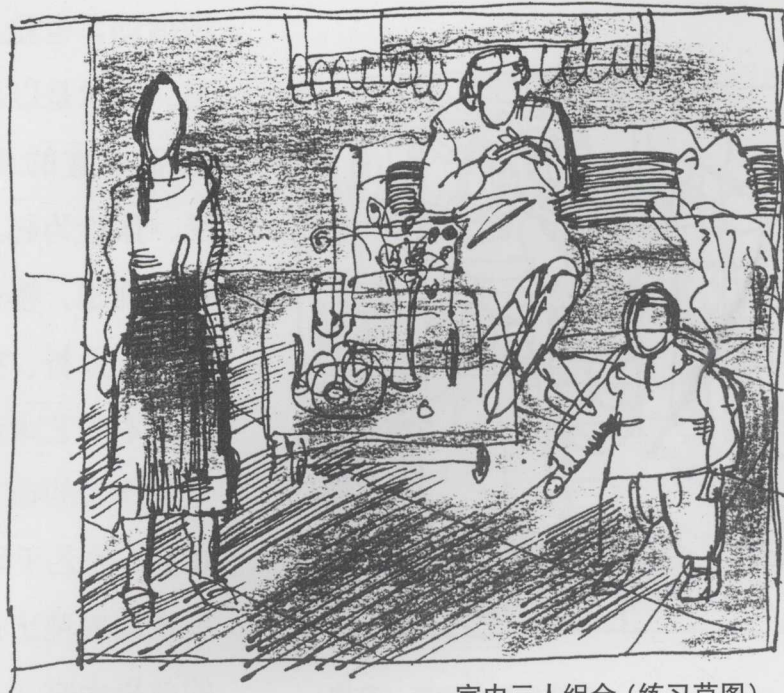
美术创作对美术家是提升审美认识、表达审美情感和理想的根本途径,也是他树立艺术风格、确立艺术地位的方式。美术创作是美术家生命之所在,对欣赏者来说,认识的主体也是其审美感受的源泉。同时,欣赏者对美术作品的理解和欣赏也扩展了美术作品的审美内涵,在欣赏过程中,美术作品获得了新的生命。

3. 美术创作与美术作品的关系

美术创作是美术创作者的精神表现,美术作品是创作的成果。两者的关系首先是决定与被决定的关系,是生产过程与劳动产品的关系。美术创作承载着美术创作者的审美理想、情感和艺术构思,记录着创作者的艺术表现技艺、方法和语言。总之,美术作品是美术家认识水平和美术创

生日室内三人组合(练习草图)

室内三人组合(练习草图)

多雪的季节 (草图)

造能力的表现形式。在创作过程中,未完成的作品激发美术家不断提高审美认识、审视认识对象,不断探索美术表现技巧和风格。另一方面,美术作品在完成后,对于美术家的创作也有一定的反作用。这种反作用使美术家在认识—表现、再认识—再表现的反复过程中,逐步提高和丰富自己的审美认识,逐步发展和完善自己的创作技艺。最终完成的美术作品的反作用,表现在美术家总结创作活动的得失、积累创作经验、调整美术创作的方法和方向等方面,并成为作者发展自己的审美认识,

完善技能、技巧,探索新的风格的参照。

4. 美术作品的社会功能

美术作品对社会生活的功能,概括地说有三个方面,即审美功能、认识功能、教育功能。

由于美术作品是通过典型化、艺术化的形象反映生活,欣赏者从不同的美术作品中(包括作品描绘的对象和作品特定的形式)可以认识不同时代、不同民族和国家的具体生活情景,从而认

校园 (草图)

识历史，认识现实，认识真理，这就是美术作品的认识功能。美术作品是美术家审美意识的物化形式，它不仅反映生活，而且表达着美术家对现实生活及对人生与世界的体验、感受和评价，体现着美术家的理想和愿望，具有一定的思想感情，因此，对欣赏者具有教育功能。美术作品的教育功能在不同的美术种类中有不同的表现。艺术作为一种特殊的意识形态，其特殊性在于它的功能。审美功能是由美术作品所具有的美的特质所决定的。审美功能是以美术作品作为审美对象，可以激发起欣赏者的想像、感情、认识等，使之进入一个忘我的艺术世界，感受或悲或喜或怒或怨等不同的心理体验，最终获得一种精神上的愉悦和满足。美术作品的审美不仅与作品的内容和美的形态有关，更与不同的美术形式和形式美有关。

街边小店 (草图)

三人组合 (草图)

美术的认识、教育、审美三种功能在每一件具体的美术作品中是统一的、密不可分的。其中,审美功能是最基本的社会功能,认识功能、教育功能只有在审美功能的基础上才能得以实现,即所谓的寓理于情,寓教于乐。美术的审美功能又都包含着认识功能和教育功能,美是真与善的集中体现。

另外,还应看到,美术作品的功能是通过欣赏者这个中介实现的。因此,其社会功能的发挥要受欣赏者的生活条件、生活环境、文化素养、审美能力等的制约,同时,还要受到具体的社会经济、政治状态、历史条件的制约。

5. 美术创作的基本方法和基本表现手法

创作方法是进行美术创作所遵循的基本原则,它是某种艺术思想在创作活动中的体现。不同的艺术思想体现在创作上就表现为不同的创作方法,它首先是关于艺术认识的方法,其次是关于艺术表现的方法。从世界美术发展史来看,前人已经将较有影响的创作方法归纳为:古典主义、现实主义、浪漫主义、印象主义、表现主义、抽象主义等。

连环画(参考)

连环画(参考)

创作方法与创作的具体表现方法并不是一个概念。表现方法指美术表现中的具体手法和方法, 又称艺术手法, 是某种方法的一般原则的具体表现或特殊表现, 它所表现的是创作主体的独特审美趣味以及创作风貌和技巧特点。如客观记录的方法与主观抒情的方法、真实再现的方法与浪漫表现的方法、具体的方法与抽象的方法等。

创作草图

创作草图

街边小店（创作试卷）

(1) 古典主义的创作方法

主要是指16世纪至19世纪欧洲流行的创作方法。代表画家有普桑、达维特、安格尔等。他们所主张的原则是：①以古希腊、罗马的神话、历史事件以及圣经故事为绘画题材，表现某种哲理观念和社会问题，宣扬一种理想化的崇高境界。②以古希腊、罗马的雕塑和“文艺复兴”时期大师们的绘画为典范，塑造一种类型化的艺术形象。③在技巧上，强调精确的素描技艺与柔和微妙的明暗色调，并注重使形象造型呈现出雕塑般的简练和概括，追求一种宏大的构图形式和庄重的风格、气魄。在17世纪至19世纪，法国古典主义绘画的发展先后出现了三种不同的艺术倾向，以普桑为代表的崇高永恒和自然理性的古典主义，以达维特为代表的宣扬革命和斗争精神的新古典主义，以安格尔为代表的追求完美形式和典范风格的学院古典主义。我国著名的油画家靳尚谊、杨飞云、王沂东等，他们的作品就代表了我国当代古典主义的风格。

杜沃赛太太（布面油画）安格尔

阿卡迪亚的牧人 普 桑

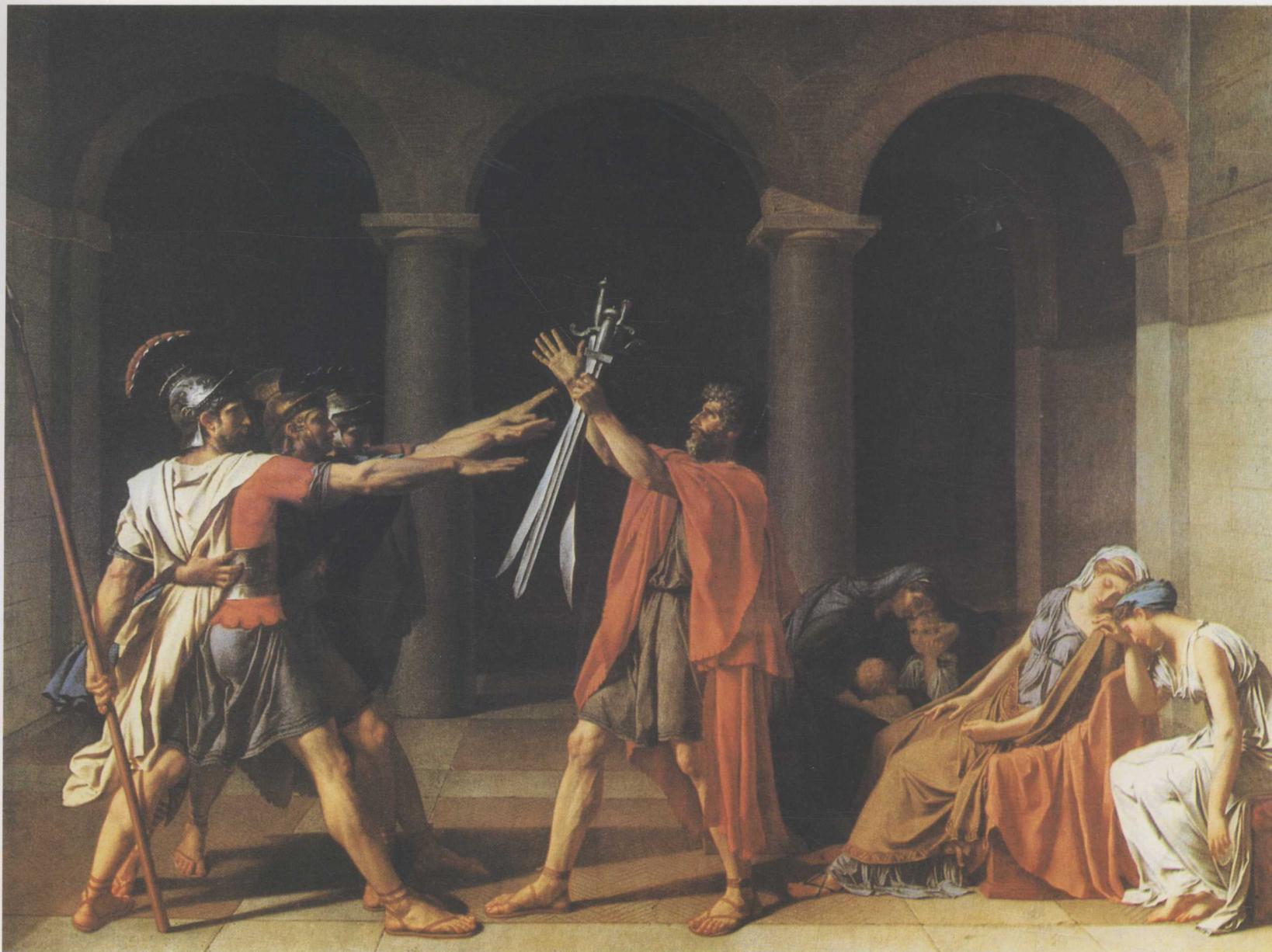
果实 靳尚谊

唤起记忆的歌 杨飞云

旷野的回声 王沂东

博拿巴特将军 达维特