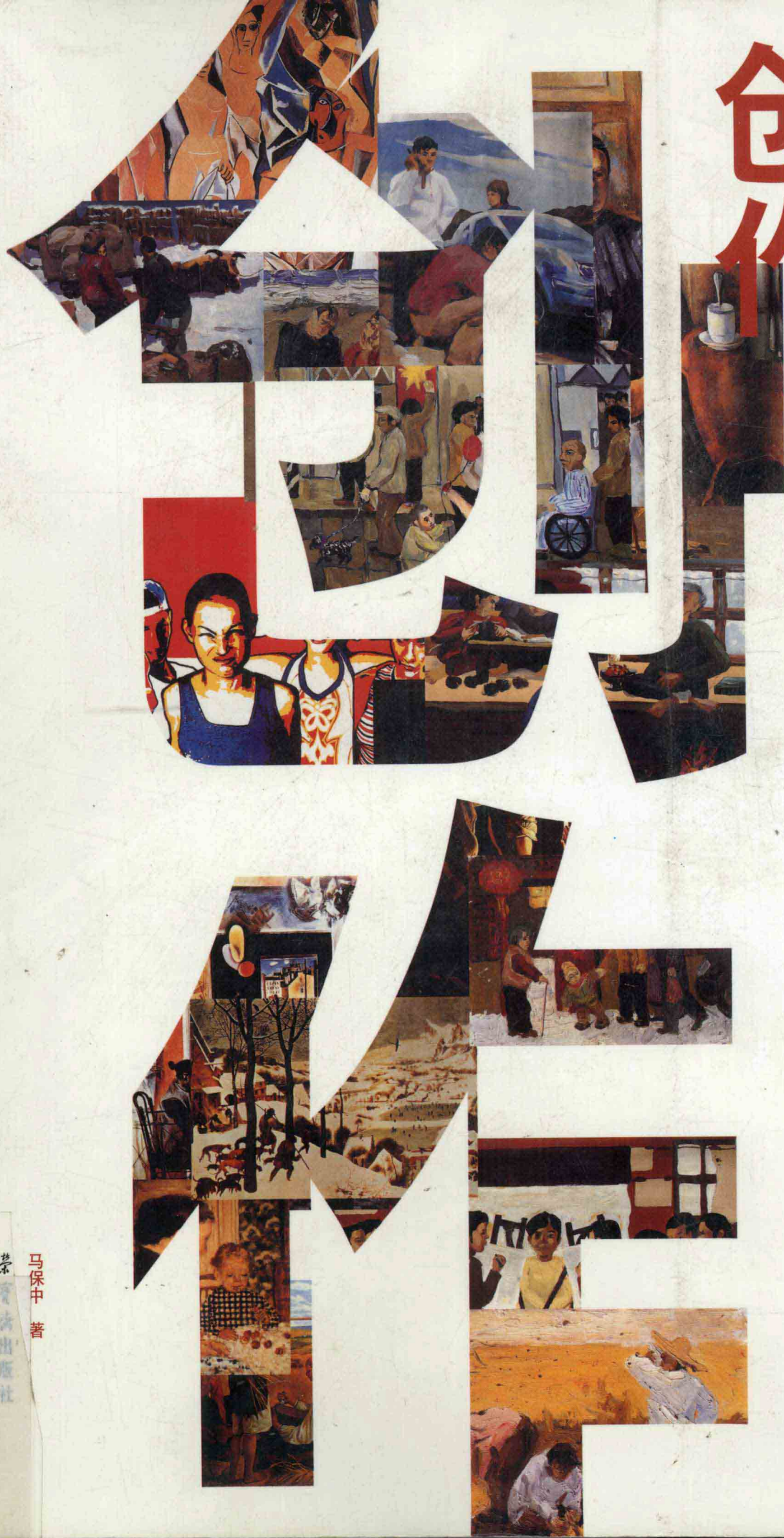

零距离创作

美术高考画家讲座系列

对于基础教学，真正『方法』的意义要远远大于『套路』，前者是开启艺术坦途的钥匙，而后者的危害在于蒙蔽了我们的心智，恰恰对『方法』造成阻隔。本书的几位作者都是从教多年、经验丰富的教师，同时他们也是艺术上颇有建树的画家，多年的『学』与『教』使得他们对当今中国学院派教学体系深谙其味，而其成功的绘画创作实践又使他们能够跳出『基础』的局限，获得一个较高较广的视角。正所谓：知其然，知其所以然。相信他们教学和艺术实践上的经验对于考生，以及想进一步提高绘画技艺的学生都会有很大的启发和教益。

— 编者

马保中 著

崇文书局出版社

创作零距离

马保中 著
美术高考画家讲座系列

北京宝文出版社

图书在版编目(CIP)数据

创作 / 马保中著. — 北京: 荣宝斋出版社, 2005.6
(美术高考画家讲座系列)
ISBN 7-5003-0794-2

I. 创… II. 马… III. 美术创作—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 031113 号

责任编辑 王 勇
版式设计 王 勇
电脑制作 王晓燕
责任印制 毕景滨

创 作

美术高考画家讲座系列

作 者 马保中
编辑出版发行 荣宝斋出版社

北京市东城区北总布胡同 32 号 100735

制 版 印 刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张 4.5
版次 2005 年 6 月第 1 版 印次 2005 年 6 月第 1 次印刷
印数 0001—5000
定价 28.00 元

序

看到《最后的晚餐》就会想起达·芬奇和“文艺复兴三杰”；看到《亚维农少女》就会想到毕加索和“立体主义”；看到《玛丽莲·梦露》自然就会想到安迪·沃霍尔和“波普艺术”；你知道《开国大典》就知道董希文，进而想到“油画民族化”；你看到法郎上的《自由引导人民》（曾印在法国的钱币上）你就会想到德拉克洛瓦和“资产阶级大革命”以及“浪漫主义”；你看到《溪山行旅图》你就知道范宽。什么都不能使一个人名垂青史，只有作品能使他的灵魂获得永生，也只有作品才能给他带来不朽——如果这个年代还能产生不朽，或者人们还相信有不朽的东西存在。因此，可以说作品就是艺术家、画家的另一个名字。

人是有意志的动物，你的愿望、决心、意志决定和驱使着你去做你渴望做的事情。学画应先从看大师、巨匠的杰作开始，要多看诸如凡·高的《向日葵》这样的杰作，使自己懂得艺术创造是由作者的全部生命与生活换取的，要知道为艺术殉道不是说说而已。一幅作品的拍卖价是两千多万美金，就能从侧面反映了艺术作品的物质价值和艺术家个人精神的伟大。一个受大师感染、被其作品熏陶而立志从艺的孩子要从心底里发誓：“做人要做这样的人”，“画画要画这样的画”。这样，在幼小的心灵里就会种下一颗艺术创造的种子。

对自己的能力与才华抱有坚定的信心是艺术创作的首要条件。20世纪90年代中央美术学院油画系某届毕业班的创作期间，一日我无意间走进他们的画室，在墙角处发现一张很大的、相当完整的素描稿。画面已经过精心的处理和营造，如果上了颜色便会成为一幅非常好的作品。于是我情不自禁地问他们：“这是谁的稿子？”回答：“是杨某某的。”我说：“画得好啊！”回答：“还好呢，枪毙了！”“啊，谁枪毙的？”我吃惊地问。回答：“某先生。”我又问：“怎么讲？”回答：“某先生说：‘杨某某，你根本就不具备画这幅作品的能力。’”我又问：“杨某某呢？”回答：“气跑了。”只因为某先生是绝对的权威，一言九鼎，不可更改，杨某某就未敢继续画下去。直至今日我都疑惑：某先生，您怎么那么肯定他不具有这个水平呢？同时也很费解：杨某某同学，他不让你画，你就不画了？你没画正好印证了他的判断——你不行。显而易见，杨某某同学失去了一次验证能力和展示才华的机会。所以创作一幅作品需要勇气，缺乏自信就不会获得成功。

创造性思维与行动需要非常的胆量和过人的冒险精神，敢于冒险才是智慧的表现。罗丹讲过：“大胆产生美。”在产生创作想法的过程中一定要出奇地胆大，要从全新的角

度想问题,要从前人没有想过的方向上去思考,唯有如此你才能够画出有影响力的作品。创作要大胆,要敢于使用特殊的构图方式、特殊的造型手段去完成作品。

具体创作过程中还需要有“愚公移山”的不倦精神。一幅创作从产生想法,到一步步完成,是一个系统工程。有的工程量大,有的思维量大,在中间环节很容易就会“卡壳”。因此耐心细致、不怕反复是完成作品的重要条件。光有好想法,没有毅力和耐心也成不了大气候。

从小立志,树立自信心,具备冒险精神、智慧和耐心,这些都是一个好学生必备的素质,高考阶段在创作上要多看、多想、多积累,少画。高考创作的特点是考察学生的基本能力,而不是要你画鸿篇巨制。考察的重点依次为构图能力、构思能力、观察生活的能力和完成画面的能力。这就要求我们要“多看”,平时要多看好的画册、画展,提高艺术的审美层次,只有眼光高了水平才会提高。所以,对周围的人和事要敏感,要勤于观察,要逐步学会以艺术的目光审视世界。“多想”,就是围绕一个主题展开丰富的联想,要想得宽、想得深、想得妙、想得绝。善于思考才会产生智慧的火花。“多积累”的原因在于:生活和创作的素材不是随便拿来便能使用的,只有平日不断积累,创作时才能胸有成竹。“少画”是相对的,一方面是说,在少画创作的前提下要多画小草图、小构图,反复练习一些最常用的构图、构思,以便熟练手法、丰富经验,以免用时脑子空空无所适从。另一方面是说,即使是很有创作素养的学生也不要过大、过宽地练笔,也不要过深研讨。一是时间有限,不可能画很多,二是考试的东西范围较窄,要求得也不深,画太多易造成混乱,反倒使应考重点不清。就应试而言,能够较熟练地掌握一两种构图方式和画面效果即可。

许多考生只重视素描、色彩训练,轻视乃至放弃创作能力的培养,造成专业“瘸腿”和偏科。这样,综合实力不平衡,考试总分就不高。要知道创作这一科占专业总成绩的四分之一。另外,创作能力是一个学生综合素质的体现,如果像应考这样简单的创作练习都不重视或画不好,就很难说将来有多大的出息。综合能力,特别是创作能力的强弱,决定着你将来的艺术前途——是金色,还是灰色。

目 录

序

一、创作中的三大要素 1

1. 构图是说话的嘴 1

- ①平行线式构图
- ②空间全景式构图
- ③肖像式构图
- ④平面式构图
- ⑤三维纵深式构图

附：学生作业赏析

2. 构思是支配形式与内容的大脑 11

- ①即兴式构思
- ②细节式构思
- ③色彩式构思
- ④幻觉式构思
- ⑤转借式构思

附：学生作业赏析

3. 生活是你要说的话 21

- ①艺术之眼
- ②积累生活素材

二、创作过程中的造型和色彩问题 25

1. 形的作用 25

- ①写实造型
- ②实形
- ③虚形
- ④半实半虚的形

附：学生作业赏析

2. 用色彩铺张画面效果 33

- ①可借鉴的“装饰色”
- ②最适合考试的“写生色”

③强于色彩表现的“色束并置”

④经典的“欧式固有色”

附：学生作业赏析

三、情节、叙事与表现 41

四、速写在创作中的重要性 42

五、见多识广与创作修养 43

1. 考试最实用的“现实主义”绘画 44

2. 适合表现乡村题材的“风情性”绘画 45

3. 开动脑筋的“超现实主义”绘画 46

4. 增强卷面表现力的“表现性”绘画 47

5. 适合表现都市题材的“新写实主义”绘画 48

6. 非常有当代感的“波普”绘画 49

六、完成创作的两种方法 50

1. 创作方法之一 50

2. 创作方法之二 52

七、考前注意事项 54

八、近年美术院校创作考题汇编 55

九、高考创作得分要点 56

十、考生的临场体验 59

十一、创作考试评分标准 60

附录：绘画创作理论小知识 61

一、创作中的三大要素

一幅有血有肉的绘画作品一定是以丰富的生活体验为基础的,否则就会导致手法概念和内容空洞。丰富的生活积累是诱发创作欲望的重要动因。构图是作品阐释内容、传达思想的语言,也是艺术美感的呈现形式。生活孵化为艺术,还要靠构思的力量与技巧。形式与内容的完美统一,更要靠构思的智慧。因此,形式(构图),内容(生活),艺术技巧(构思),在创作当中是密不可分、缺一不可的“三位一体”。

1. 构图是说话的嘴

要准确地表达思想观念、创作意图,让人看懂作品内容,以及可视形象之间的相关联系,就必须把构图经营好。构图是内容的表达需要,构图形式也具有独立的艺术价值。

● 女孩与河 特卡乔夫兄弟(俄国)

① 平行线式构图 (最有构图感的样式)

平行线式构图最早多见于文艺复兴时期的大师作品,如乔托的《哀悼基督》、弗朗切斯卡的《基督受洗》、委罗内塞的《和未家的婚礼》等。这类构图的特点是人物、道具沿画面横向平行线依次排列。在空间处理上,它依靠物体的前大后小和相互遮挡来制造出一种判断式的前后存在。由于没有物象的虚实关系,它能最大限度地反映物象的实体存在,而且特别强调图形的特点。这是一种较纯粹的构图形式,它取消了焦点透视,减少了三维空间带来的麻烦,只要物象安排得当就能画好。这种构图非常适用于考试。

● 鲁迅之死 马晓腾
● 学生作业 地铁 杨标

● 冬猎 勃鲁盖尔（荷兰）

② 空间全景式构图

（考试不必如此兴师动众）

这种内容丰富的空间构图，能够在有限的画面中展开无限的距离和存在。如再加上明暗虚实关系，画起来可能相当省事。但在考试中不宜采用，原因很简单：工程浩大。

细观勃鲁盖尔的作品，那生动的人物形象、真实的生活场景，令人倍感亲切。如果随便取其一隅就足够完成我们的一个应试主题，因此没有必要展开如此巨大的空间和如此众多的人物、道具来表现一个内容有限的高考主题。

● 学生作业 家 付博

③ 肖像式构图（经常考的题型）

以肖像为基本形式的创作是一个永恒的样式。早期比较典型的作品有达·芬奇的《蒙娜丽莎》、委拉斯开兹的《教皇英诺森十世肖像》等。在19世纪前,这种创作特别强调所画人物的典型性、主题性。现代主义时期,塞尚和毕加索等人就只把它当成物来表现,侧重于形式语言的研究与探索。而自波普绘画之后,肖像式作品转而注重人物的文化与政治层面的诠释(如:《玛丽莲·梦露》和《毛泽东》)。

以肖像为主题的创作是经常考的题型,如1988年中央美院油画系就出过以《父亲》为主题的创作命题,中国人民大学徐悲鸿艺术学院2004年的试题《我的老师》也是肖像式的。考试的肖像主题比较灵活,可以是纯肖像式的,也可能是情节式的。

● 触 欧劲

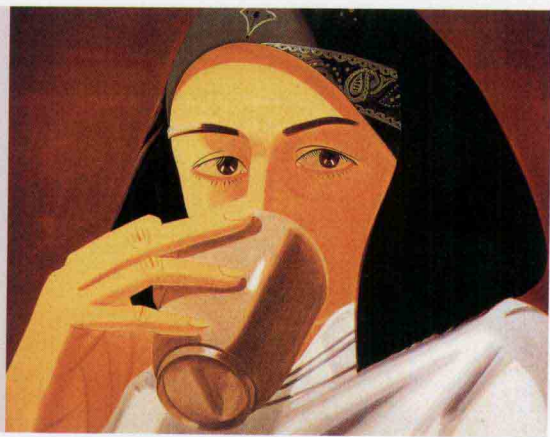
● 苏珊 克洛斯 (美国)

④ 平面式构图 (最有现代感的构图样式)

平面式的构图样式在近现代使用非常广泛。马蒂斯、蒙德里安、米罗等人的作品都是比较典型的代表。平面的构图特别注意图形的单纯性。

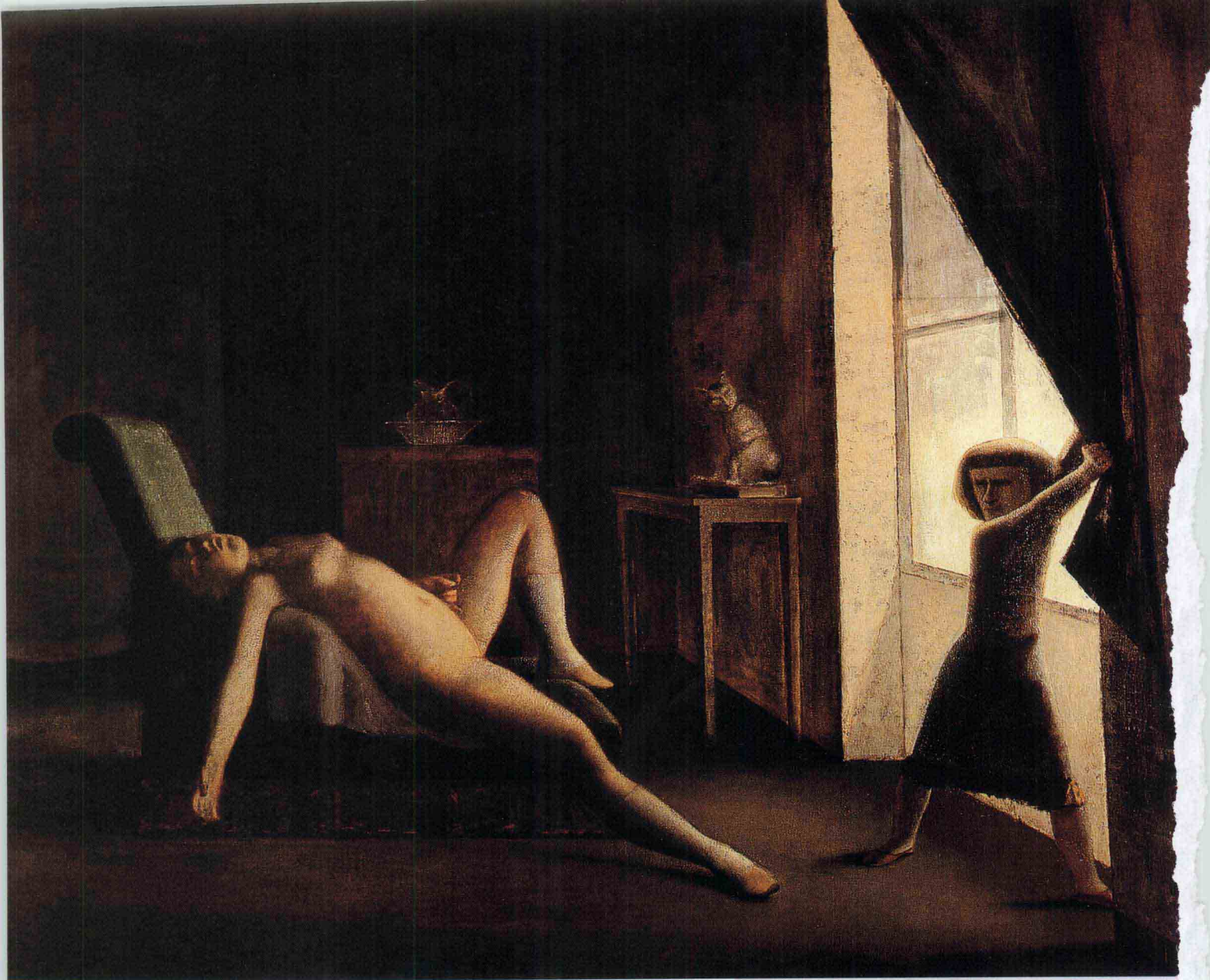
高考作业要吸取它的优点,以提高画面的简洁性和轻松的悦目感。

● 早点咖啡 亚历克斯·卡茨 (美国)

● 冶子 李天元

● 房间 巴尔蒂斯（法国）

● 学生作业 我的家 崔扬

⑤ 三维纵深式构图

（最接近考试要求的构图样式）

在一种营造出来的真实空间中经营位置、设计情节、塑造人物形象，是这种构图的特点。它运用焦点透视原理来构建一个空间，使用光色空气透视原理来渲染和强化气氛，然后安排人物出场顺序。这就如同一幕话剧或电影的精典定格画面。这样的构图往往是围绕着一个中心情节来展开画面。

我们高考的命题创作，比较接近这类构图。

附：学生作业赏析

● 构图的关键：反复推敲

一幅创作的准备阶段非常关键。构图的形式、色彩的特点、黑白灰关系、点线面的位置等，都需在画正稿前反复经营、不厌其烦地推敲，这样才能使以后的创作顺利推进。这是付博同学为创作《画室》而画的两幅准备性构图作业。一幅是构思黑白关系的素描稿，另一幅是设计色彩关系的色彩稿。两张草图做完之后，这幅创作的形式语言就可以确定了：以一个人物为中心，其他人物围绕展开，密布在一条横线上。作品人物突出，构图形式明确。

● 学生作业
画室（色彩稿）
付博

● 画室（黑白稿）

● 几何图形是归纳构图的重要方法

例1 倒三角形构图

左页这幅画选取了俯视的角度,获得了一个倒三角的大图形。这样就很轻易地取得了构图的形式,完成了构图的任务。在此基础上用重色涂满三角,衬托出人物,这幅画就基本成功了。由此可以看出,构图在作品中作用之大。

● 学生作业 如饥似渴 彭伟理

● 如饥似渴 草图

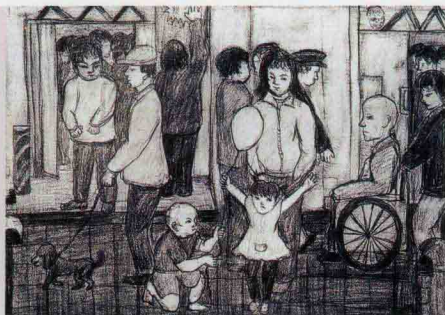
例2 倒L形构图

这是一幅倒L形的构图。书架、人物都集中在上部 and 画面一侧,而另一侧和底面则呈开放状,作品在纷乱的关系中分离出有秩序的图形结构。

●大量的构图练习是提高创作能力的主要途径

●生日 杨标

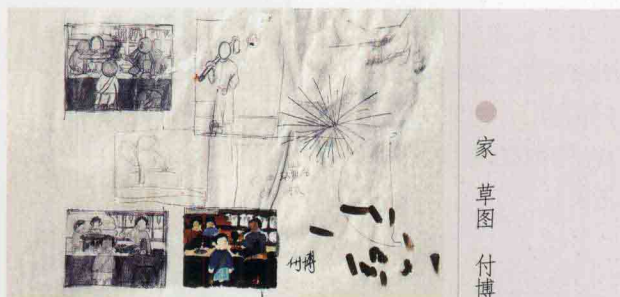
●街头 胡觉

●春天 王翔

●途中 付博

●家草图 付博

●朋友 吴荣春

●街头 胡觉

●自习 周阳朔

●室内 胡觉

●工地 历保江