

冲刺三大美术学院系列
CHONGCI SANDA MEISHUXUEYUAN XILIE

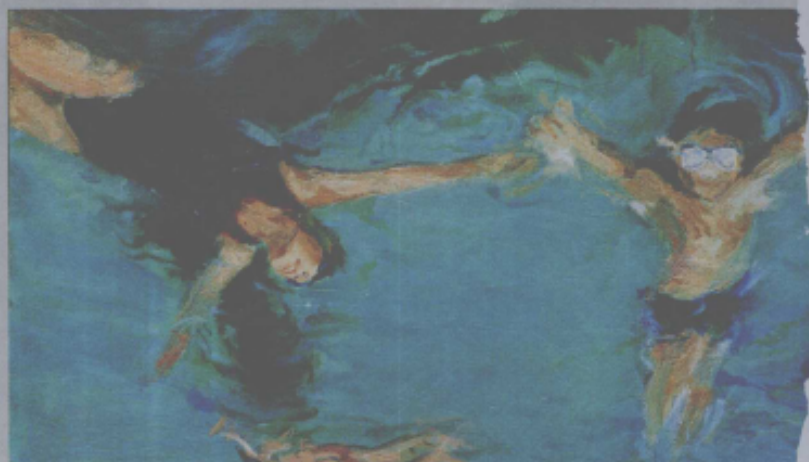
鄂美动力
E-MIND

命题创作 精选

MINGTICHUANGZUO JINGXUAN

黄礼攸 刘寅 编著

中央美术学院 清华大学美术学院 中国美术学院

中央美术学院

清华大学美术学院

中国美术学院

我们只做精品图书 我们只关注特色教育

联系电话:027-87679527 E-mail:hmxhf@163.com

冲刺三大美术学院系列
CHONGCI SANDA MEISHUXUEYUAN XILIE

命题创作精选

丛书策划:王开元 责任编辑:徐怀芳 书籍设计:敖露 技术编辑:李国新

图书在版编目(CIP)数据

命题创作精选 / 黄礼攸, 刘寅编著. — 武汉:

湖北美术出版社, 2009.10

(冲刺三大美术学院系列)

ISBN 978-7-5394-3131-4

I. 命… II. ①黄…②刘… 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(2009)第197368号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电话: (027) 87679522 (市场部) 87679527 (编辑室)

邮政编码: 430070

制版: 武汉新新彩印制版有限公司

印刷: 武汉安捷印刷有限公司

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

开本: 889mm×1194mm 1/8

印张: 10

印数: 3500册

版次: 2009年11月第1版 2009年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5394-3131-4

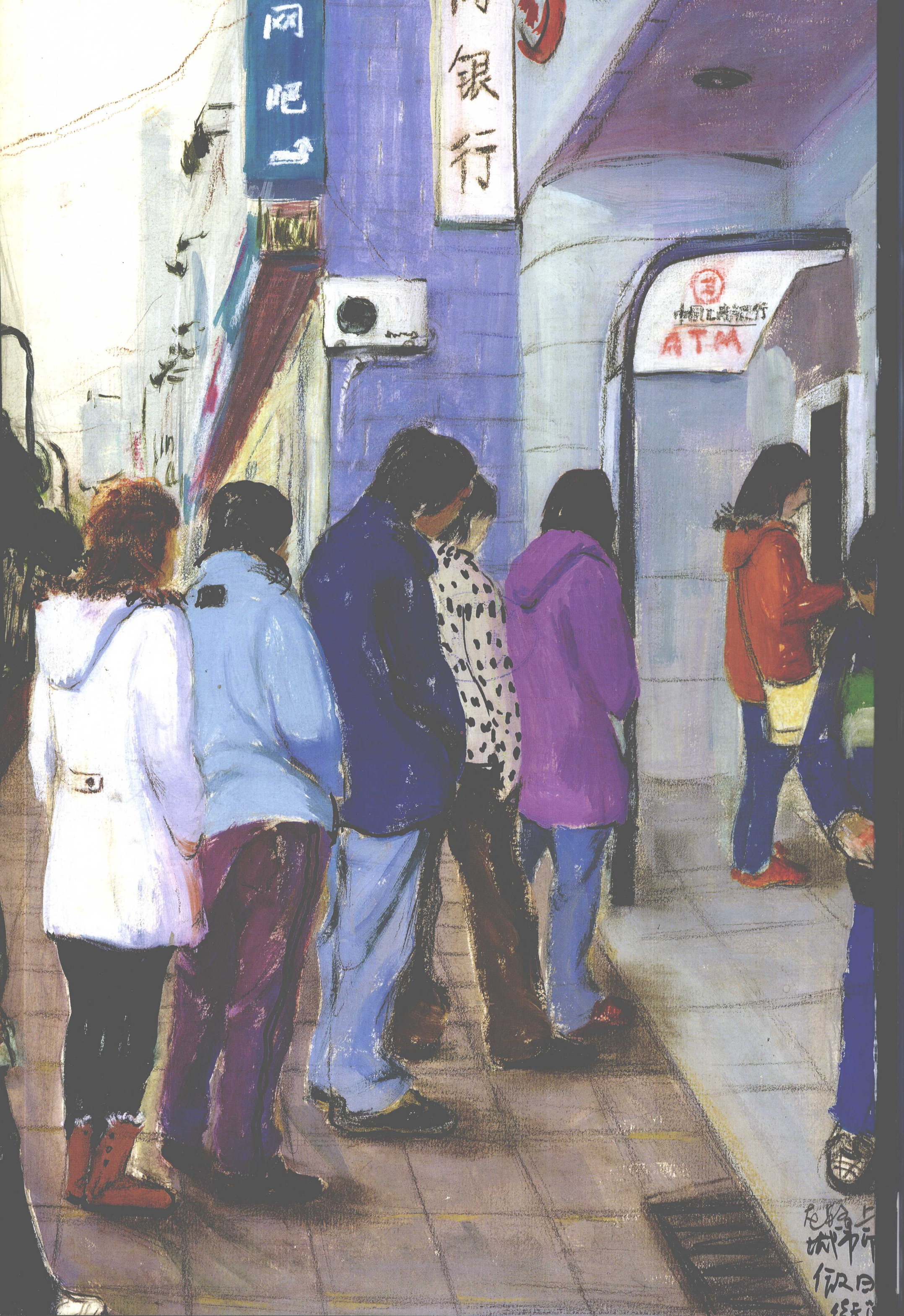

9 787539 431314 >

定价: 58.00元

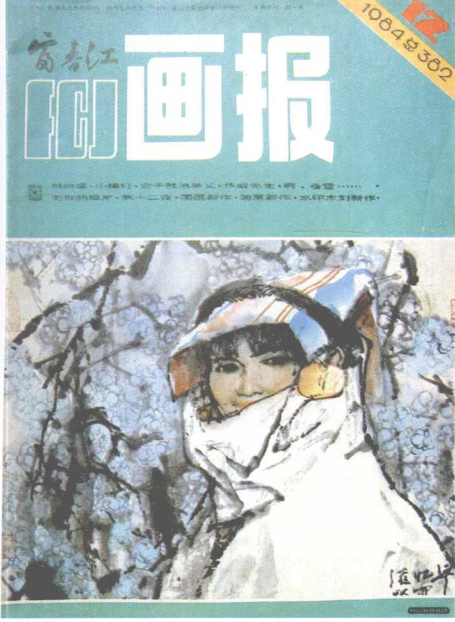
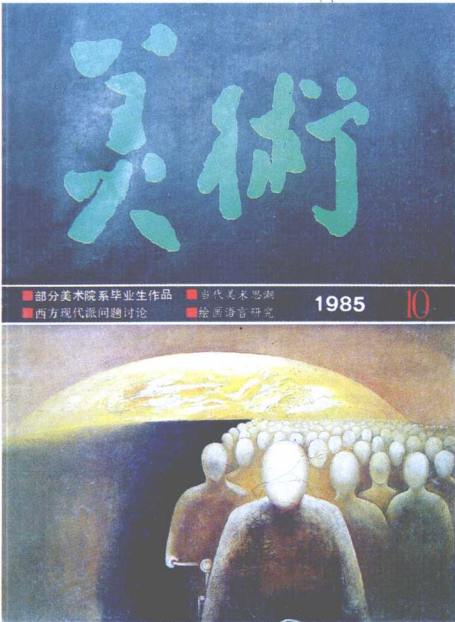

数据加载失败，请稍后重试！

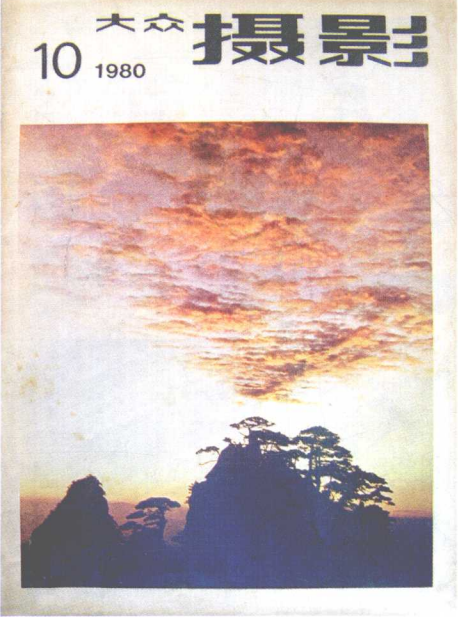
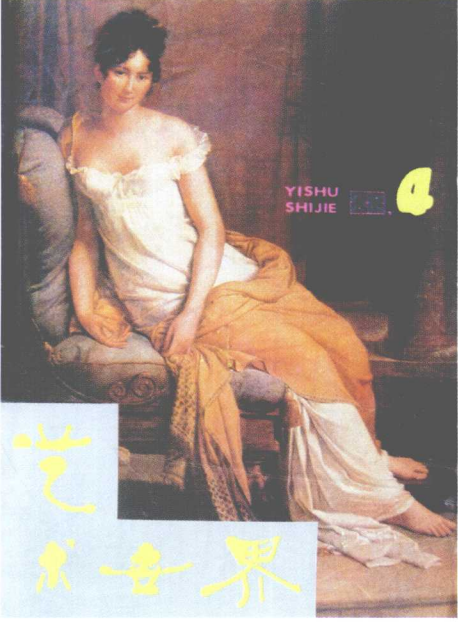
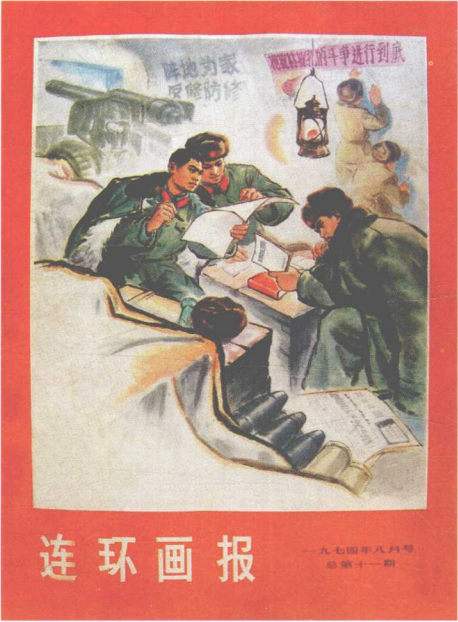
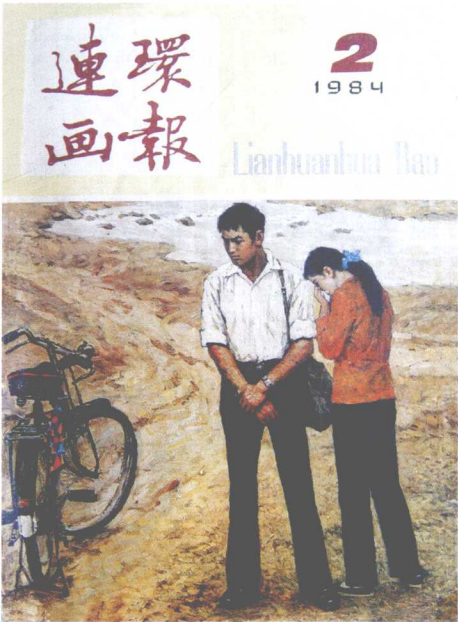

上海城市
印象
2008

第一章 艺术创作与高考命题创作概述

以上是高考命题创作收集的相关资料书目

一、什么是艺术创作

所谓艺术创作，是艺术家对客观世界、主观感受、情感的物化体现。文学家、音乐家、画家、舞蹈家等根据自身对客观世界的审美感受，通过不同形式的艺术语言，如音符、节奏、文字、肢体、绘画等来表现心中的主观情感。艺术创作是艺术家的永恒追求。

艺术创作是美术家的使命和责任，也是画家们的任务和艺术目的。艺术创作是画家通过线条、色彩、形体等绘画语言，将自身对自然和现实生活之中的思想、情感、心绪的审美体验和感悟，物化为可感的视觉形象，为社会和历史中的人们提供审美享受，是一个绘画者驾驭技法能力、生活底蕴和文化艺术修养等方面的全面体现，也是检验其艺术水平的标尺。

二、什么是高考命题创作

命题创作也是艺术创作的最初雏形，是引导艺术学子走向真正艺术创作的起始。高考命题创作作为美术院校专业招考的一个重要科目，命题画既是一种考试方式，也是一种美术创作方法。其目的是考查学生技能、技巧的熟练程度和理解、想象、创造的能力。高考创作通常以主题命题形式考查学生对命题的理解能力，同时检测考生在有限的时间内用所学的美术知识和技法如构思、构图、造型、色彩、空间、虚实等艺术语言进行表现的能力。许多艺术考生平时学习中都侧重于素描头像和色彩静物的写生练习，由于高中阶段学习美术时间的宝贵，缺少对生活的体验和感受，致使这门创作课程成为高考美术院校专业考试中直接困扰众多考生的一道难题。

三、艺术创作和高考命题创作的联系与区别

联系：19世纪俄罗斯著名现实主义美学家车尔尼雪夫斯基在《艺术与现实》一书中曾说道：“艺术源于生活，艺术源于真实。”就其共性而言，所有的艺术创作的素材都源自于现实生活的感受，高考命题创作中的内容形式也不例外，只是对生活体验的时间长短、深入程度、主题表达深浅有所不同。

区别：艺术创作需要画家对现实生活有长期的深刻体验，有感而发，与自己的思想情感、学识感悟、绘画技巧相融合予以表达，经历草稿→定稿→素描样稿→放大稿的过程。而高考命题创作与真正意义上的艺术创作还是有本质区别的，带有备考的性质，由于时间短，考生在对生活的体验和积累程度上不够，虽有许多命题是一些发生在身边的事件情节，但多停留在对主题的直白表达上，要么是用简单的人物和事件堆砌而成，要么是照搬临摹照片，缺少艺术创作真正的创作流程。因此，高考命题创作带有很强的应试备考的性质。

四、高考命题创作考试现状与问题

在近些年，高考命题创作成为众多考生面前的较难科目，他们平时备考中都侧重于素描和色彩基础课训练，对创作科目考试的规律及方法不甚了解，往往造成重大失误，导致考试成绩不理想。这种失分问题的原因可归结为以下三类：第一类是没准备的考生。有许多素描、速写和色彩基础非常好的学生，对创作考试认识和准备不够充分造成失误，尽管前面的三门科目考得非常好，但创作成绩影响了总分，最后与自己理想的美术院校失之交臂。第二类是有准备的考生。一些考生基础较弱，虽然有所准备，但对造型和结构的理解和把握不准确，或者对创作的基本常识运用不当，画面效果表现得不理想，造型问题百出，也影响了创作成绩，俗称“有形之病”。第三类是有了准备但文不对题。这一部分考生基础还可以，但缺乏对主题的理解，临时描摹背诵了些照片和图片，人物在造型关系上较准确，但作品立意和主题相距甚远，构思平平，没有耐人寻味的意趣和动人的艺术感染力，因此，也被称为“无形之病”。笔者将上述三类问题总的概括为：一方面由于高考命题创作具有综合性，难以准备，学生对高考命题创作的基本规律没有系统了解所造成；另一方面是与市面上缺乏行之有效的备考创作的资料有关。

五、高考命题创作考试的基本要求和考前备考准备工作

1. 高考命题创作考试的基本要求，就是以一定的题目作画。其要求是一方面考查学生的绘画技能的表现能力和组织画面的能力；另外一方面是考查学生对艺术的理解，包括艺术的表现力、形象思维、想象力、创造力、感情因素、审美等艺术能力和文学修养因素。

2. 命题创作考前准备工作。

第一步：图片资料的搜集工作是做好高考命题创作的重要先决条件。在考前半年基础课训练间隙，利用节假日或休息时间进行广泛的图片图像搜集工作。一般图片图像素材来源有三方面：其一，图片资料。旧书摊点搜集以下旧版图书：《富春江画报》《美术》《美术大观》《连环画报》《摄影》《艺术世界》等；或者在闲暇的时间中阅读书报发现一些带有事件、故事情节的图片剪裁下来粘贴在自己一本专门收录创作图片资料的速写夹中以备创作时使用。其二，利用现代便捷的拍摄工具，如数码相机和手机随手即拍，在放学、上学的路途中、候车、课间、节假日出游时将街道、商店、家庭聚会等熟悉的生活场景拍摄下来，将好的人物组合的照片选取进行冲洗，留于图片资料的速写夹中。其三，就是多画速写，特别是场景速写，画有一定的构图、内容、形式的组合速写，其实就是一幅很好的创作雏形。

第二步：图片和速写资料的筛选工作是高考命题创作素材选取的重要环节。经典题材图片图像资料库的建立好比是储存漂亮的辞藻库，随时信手拈来组合成优美的文章一样，根据这些筛选的经典图片建立人物与故事情节组合的图像资料库，为考生考前绘制命题创作提供形象资源。这些经过归纳选取的经典事件、情节、时间、环境、人物组合关系的主题画面，可为考生提供临摹借鉴学习的形象范本图库。

第三步：图片和速写资料的创作素材的类型归纳是高考命题创作主题逻辑条理化的重要保障，这些经过归纳的图片按其主题逻辑条理化，细分为人物命题、事件命题、时间命题、地点命题等，按其事件、情节、时间、环境、人物组合关系划分主题类型，便于考生备考命题创作时借鉴，使思路更明确，更具条理性、针对性、实效性。

第二章 近年来高考命题创作的类型和趋势

无论高考命题创作的主题是如何具有多样性、变化性、保密性，高考命题创作的考查范围始终都无外乎是发生在考生身边的日常生活事件。考生平时对色彩、素描等科目的考试，可以在考前具有针对性地强化集训，而高考命题创作考试则与其他基础科目有所不同，学生很难把握其规律。笔者结合这十多年的高考命题创作的趋势和自身多年的教学经验，将创作命题的规律和趋势大致归结为以下几种类型。

一、主题性命题创作

这种题型几乎是年年都在考，是一种最为普遍和常见的题型。何为主题性命题创作？主题性命题创作就是给考生一个明确的主题、题意和内容，也包括有特定的时间、地点、人物、环境、情节等因素的题目。此类题目一般都可成为一幅创作考试的标题或者说是画名，对人物和道具的多少没做特定的要求，主要考查学生通过什么样的具体情节的描绘和特定的人物形象的刻画恰如其分地、生动准确地表现其特定的主题思想。主题性命题创作的命题范围广泛，难以穷尽，也难以预测，但总结近些年的创作试题，可归纳为：

①根据人物之间的关系组合来命题，如邻里之间、父与子、母与子、一家人、师生之间、同学之间等，这种人物组合多采用三角形构图和圆形构图组合，有一种稳定、凝聚的画面感。

②根据某个活动或者事件而命题，如春游、旅途、一件有趣的事情、祝福、生日的礼物、等待、奥运在我心中等命题。

③根据时间、季节和气氛命题，如初春、夏、秋、残冬、节日、假日、课间十分钟等。

④根据人物活动和事件发生的地点、场所来命题，如故乡、书摊、候车、在训练场上、市场一角等。

⑤根据成语或抽象性词汇形成的特定内涵命题，如艳阳天、风和日丽、青春之歌、生活奏鸣曲、人生等，此种命题通过一定的人物、事件予以表现。

例如：
广州美术学院绘画专业2008年创作考试试题《夏日的阳光》
清华大学美术学院绘画专业2002年创作试题《双休日》
中央美术学院造型专业2004年创作试题《假日》
华中师范大学美术系2000年创作试题《双休日》
华中师范大学美术系1996年创作试题《秋实》
考试时间：3小时。
考试要求：①构图符合艺术法则；②三个或三个以上人物组合，人物动态生动准确；③艺术表现手法及工具不限。

高考命题提示

上述四个学校创作出题点——均以主题性命题创作中的时间命题形式命题，主题明确，时间规定明确，考查重点是按其规定的时间气氛安排好人物情节关系。

湖北美术学院美术教育专业1998年创作试题《在训练场上》
中国美术学院绘画专业1989年创作试题《车站》
江汉大学艺术系美术教育专业1998年创作试题《考场外》
考试时间：3小时。
考试要求：①构图符合艺术法则；②三个或三个以上人物组合，人物动态生动准确；③限用素描工具表现。

高考命题提示

上述创作出题点——以主题性命题创作中的地点命题形式命题，主题清晰，地点、场所规定明确，考查重点是按其规定的地点、场所组合好人物与地点、场所之间的情节关系。

中央美术学院造型艺术专业2007年创作试题《歌》
中央民族大学美术学院油画专业2001年创作试题《青春岁月》
湖北美术学院油画专业1998年创作试题《生活奏鸣曲》
华中师范大学美术系1998年创作试题《新的纪录》
考试时间：3小时。
考试要求：①构图符合艺术法则；②三个或三个以上人物组合，人物动态生动准确；③限用素描工具表现。

高考命题提示

上述创作出题点——属于主题性命题创作中的成语或抽象性词汇形成特定的内涵的命题形式，主题思想带有隐喻性和象征性，考查重点是对抽象性主题的理解和把握。

二、限定条件式命题创作

限定条件式命题创作也是近几年一些艺术院校所采取的一种命题形式，其特点是在命题中限定了人物的数量、性别、年龄、道具和场景或者是活动的内容。考查重点是在规定的条件下构思、安排人物及情节的活动，赋予一定的主题思想和情节内容。

中央民族大学美术学院油画专业2002年创作试题《三人行》
北京舞蹈学院舞美专业2003年创作试题《古老的街巷》《刚开张的小店》
广州美术学院油画系1992年创作试题《白墙前面的两个穿裙子女孩与一个男孩》
西南师范大学美术学院1989年创作试题《三辆自行车、五个人构成的画面》或《一张桌子、两张椅子、四个人物组合的画面》

考试时间：3小时。
考试要求：①构图符合艺术法则；②按规定的人物、道具、环境场所予以表现，人物动态生动准确，形式关系和谐；③艺术表现手法及工具不限。

高考命题提示

上述创作出题点——属于限定条件式命题创作，题目都限定了人物的数量、道具的多少，以及环境场所。考查重点是根据命题所罗列的条件，有序地将人物与道具组合成富有情节的画面。

三、插图式和诗情画意式命题创作

插图式和诗情画意式命题创作是一种传统的命题题型。插图式命题是指让考生先阅读一段或数段描述性的文字，而后考生根据文字所提供的人物、语言、情景进行构图创作。诗情画意式命题可以说是中国古代画院科举考试的方式，主要考查考生的文学修养，对诗意的理解。

插图式命题：
广州美术学院美术教育系1991年创作试题：
上学时，下着雨。想到李同学行走不便，我直奔他家。走到李同学家门口，老师正背着李同学走出来。我赶忙迎上前去，为他们撑着伞，一起向学校走去。
考试时间：3小时。
考试要求：①构图符合艺术法则；②创作四幅单色连环画，形式手法不限。
四川美术学院绘画系1985年创作试题：
大雨滂沱，闪电割裂了昏暗的天空。小唐老师一手打着伞，一手搀扶这位气喘吁吁的大娘，顶着狂风，踏着泥泞的路，艰难地向着桥头走去。
考试时间：3小时。
考试要求：①构图符合艺术法则；②素描、黑白画、着色均可，形式、手法不限。

高考命题提示

上述创作出题点——属于插图式命题创作，这两套题都给了一段简短的文字，文字设定的情节、气氛、环境比较具体，考查重点是能否生动地表现人物形象与渲染气氛。

诗情画意式命题：
广州美术学院油画系、国画系1991年创作试题：《竹枝词》——杨柳青青江水平，闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨，道是无晴却有晴。
四川美术学院绘画系1984年创作试题：《古风》——锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。
考试时间：3小时。
考试要求：①构图符合艺术法则；②以现代人物三个或三个以上组合构图，来体现此诗意性命题；③素描、黑白画、着色均可，形式、手法不限。

高考命题提示

上述创作出题点——属于诗情画意式命题创作，主要考查学生对古诗的理解能力，要求读懂古诗，了解诗意。当考生拿到诗意性命题时，不要畏惧，认真审题，层层剥笋，实质主题自然明确。例如：考题《古风》中的“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”诗句，实质上是表现农民劳作的辛苦，如《乡情》《劳动中的人》等，表现对农民的勤劳的歌颂。

以上为近些年来高考命题创作的三种主要题型，笔者将这些创作命题考试内容和方法进行了归类，且举例深入浅出地加以分析。无论命题创作出题点属于哪一种题型，无非是考查学生的文化修养、绘画技巧和对生活的观察体验。如果我们将这些题型的规律加以研究，有章可循，结合绘画构图、造型的基本法则，相信一定可以考出好的成绩的。

美术创作作为美术院校专业入学考试的一个科目，一直是困扰诸多美术高考生的一道难题。难就难在不知从何处着手准备：如何构思，如何构图，如何收集素材，如何观察、体验并表达生活，如何组织完成画面，如何判断作品的优劣等等。这些也正是美术院校考查学生的重点所在！仅凭一些投机取巧的伎俩或临场发挥的小聪明是很难考出理想的成绩的。那么，我们该如何学习这门课程呢？

一、对绘画命题创作的认识。

高考命题创作无论是作为考试还是单独的一门课程，它的要求远远不是一般所谈的“创造性”、“原创性”、“个性语言”等。作为高考也不是这些要求。否则，会有许多大而不当的期望干扰我们的思路，以至影响我们有效地、按部就班地、循序渐进地学习、积累。

艺术创造的“个性”及“原创性”都是在长期的艺术实践中曲折发展、逐步成熟的，而且常常是不期而至。也就是说，它往往是在长期的艺术实践和艺术追求、磨砺过程中，在古今艺术、东西方艺术的诸多营养吸收消化过程中自然而然，水到渠成，瓜熟蒂落的！恰恰不是把个性创造作为直接目标，孤立地、直截了当地刻意捏造出来。说到底，人人都有天赋，而且每个人的天赋里都包含着前无古人的个性与创造力。一个学生成长为艺术家的过程，正是一个把自己天赋的才华释放出来的过程，正是人人自我确立的过程。这是个大事情、大经历、大目标，是需要人长此以往，坚持不懈乃至穷尽一生的大过程！我们怎么能够把这个大目标直接压缩到一段有限的学习过程里，直接压缩在一个课程里完成它呢？

二、高考命题创作的基本要求。

从基本能力的考查上来讲，有三点：对生活的观察力及感受能力的培养（内容）；要有表达这种感受的能力，即组织画面的能力（形式）和动手表达能力（艺术的技能）。

1.对生活的观察力和感受能力的培养。

学习创作必须从一点一滴做起，对任何有意思的形象、色彩、氛围都要以一个艺术家的眼光和思维去观察、思考、记录、积累。这也是我们学习创作的第一步。

观察生活通常可分为两种形式：一种是直接的生活体验。它是指你所亲身经历过的，有着切身体验和体会的事，如跟学习有关、与亲情有关、和朋友有关、同快乐有关以及痛苦有关等种种体验。由于许多事情你都亲身经历过，有体会，表现起来就会亲切自然，也会有话可说。另一种即为间接的生活经验。所有事情未必自己都能够亲身经历，但其又是真实发生，甚至时有发生。如：助人救人、工地劳作、赶集购物等等，只要内容不太离奇古怪，其他人也知道的大众化生活，就可作为创作表现内容。如果取景构图出色，造型表述生动，色彩氛围与表现内容和谐统一，也就能够感染读者，引起共鸣！

如何培养“感受”？首先，我们应将自己的感受渗透到每一次练习和每一张作品中去。例如，画静物写生。我们应该将静物当作一个个有特征、有个性、有表情的生命体看待，用心体会每个形的差别和其一些个性化的细节，用“求真”的心态去对待每一个物体和部件,然后有感情并津津有味地用绘画语言将对象个性化地表现出来。再比如画头像，我们不能把对象仅仅当作一个解剖模型，只关注结构、比例等基础关系，而应把对象当成一个有血有肉、有感情、有历史、会呼吸的一个活生生的“人”来看待，并力求将对象独有的形象特征、精神气质表现出来！在画速写时，你不仅要关心对象的比例动态正确与否，还要体味到对象的形态表情或造型趣味并将这种感受表现到位,等等……

当然，培养“感受”还有一种很有效的方法，那便是画小品。小品画的要求与一般习作不同，它不限时间、地点、材料、对象，只要紧紧地围绕着生活感受来画，只画那些有感而发的东西，不去做任何公式化的铺陈、不无病呻吟，画一些你没有感觉的事物。如果模特的一只手让你动心了，你就可以只画其一只手，而不必勉强扩大为半身像。如果一棵树形或色彩打动了你，你大可不必为了所谓的“构图完整”而把旁边的房子凑成风景的公式。小品画不求表面上的完整性、完成性，但求感受的到位。长此以往，不但能提高你的感受力，而且还能有效地提高你组织画面的能力和手头的表达能力。

小品画的表现形式我建议多用色彩来画（油画工具更佳），用色彩的眼光感受生活。这类小品，都可以画得很小，大可至四开八开纸，小可至邮票火柴盒大的纸张都行。但是，训练量要大。开始时，也许会觉得不知从何下手或画什么，仿佛没有什么能叫做感受的东西，或者，能说得出来的感受又很不容易画。这种情况，都是缺乏训练，画得少，又没有正确及时的引导所致。因此，报考造型专业的考生一定要找个好老师，或者选个好培训班，由老师引导可能效果会更好。

另外，学生还可有针对性地自己给自己命题，然后有目标地带着这些题目去观察、体验生活，去尝试寻找相应的构图语言。比如：朋友、路遇、生日、假日、在路上、一家人、图书馆、父亲、母亲、我的书桌、厨房里、雨中、春游、修车的老人等等。每个星期完成一个命题，从有目标地观察、画速写、记忆画到整理构图，直至用色彩完成。

在众多选题中，有的题目主要强调的是表达画面中的整体气氛而无须过多地刻画细节。如：雨中。雨中的行人、雨中的树木、雨中的建筑、雨中的汽车等等。毫无疑问，这些都是我们画面的主体而并非是陪衬。但是，我们又应该将这些主体都统一在同一的气氛中，而不能将目光死盯在某一事物上。因此在表达时，我们应将视线散开，焦点不应该放在它们个体的造型色彩上，而应该关注和表达它们在雨中共同营造出的那种“雨中”的表情中！这类题目还有早晨、黄昏、秋等类似的题材。

在小品画中，有些题目是不以气氛为主，而以人物、动物或其它事物为主的。它们往往要求你去感受物与物之间的微妙表情或关系，如：朋友、路遇、修车的老人等，都属于这一题型。一般来说，这类题目很难表达，因为存在个人阅历问题、生活积累的问题和个人的观察力、表现力限制等。因此，需要我们在观察、体会、感悟、学习上多下些功夫。比如，一张表达“朋友”主题的作品，画面中画两个朋友还是三个朋友；朋友之间的动作是躺，是站，还是蹲；朋友之间的表情是对视，沉默还是聊天谈笑……其中，只要有些许的变化，甚至是微妙的差别，都能反映千差万别的情绪或表达不同的内涵。

任凭主观臆断是画不出这类题目的，凭粗枝大叶的记忆也不能够具体地表达某种感情。那么，我们就要常画速写，多观察、感受、体验、记忆，以探索人物为目的。即以探索人物的基本动态表情和基本内在心理之间的关系为目的。我们观察其它事物也如此。

总而言之，小品画练习方法要正确，量要大。在大量的训练过程中，提高的是你感受生活的能力，提高的是你驾驭色彩表现语言的能力。在你画习作的同时，在你学习构图的同时，像记日记一样长期做小品画训练，你会发现，很多东西会在其中融会贯通，也会有些你意料之外的宝贵的东西在其中萌发出来，让你喜出望外！

2.提高画面组织能力和表达能力。

要想在这方面迅速积累经验，那么我们就得向前辈大师学习，向优秀的艺术家学习。另外，我们还得博采众长，勇于实践、探索、积累，真正做到厚积薄发。

首先，多看。即用“眼”学习，用“眼”临摹。多看西方的古典名作，多看俄罗斯现实主义画家的作品，多看我国当代优秀的主题性创作等等。一切与视觉艺术有关联的好书都可作为我们涉猎的对象。看什么？看其如何通过构图来组织画面、表现主题，如何运用色彩来渲染气氛，如何通过造型来塑造形象、传递情感，作品的绘画语言和表达技巧等。我们在看的同时要相互交流讨论，也要独立分析思考，还要记笔记写心得。总而言之，我们要通过大量的有效阅读来提高我们的审美判断能力和丰富我们的形象思维和手头表现能力。

夏 学生作品

故事 学生作品

哺乳 作者：弗洛伊德（美国）

其次，是多动手。动“手”临摹，动“手”研究。

绘画毕竟是手头活，因此我们不仅要会思考，还要会表达。仅仅依赖于“听”和“看”是难以达到创作基础学习的目的。如果一开始便是一大堆晦涩难懂的创作理论，很有可能将学生原本创作燃烧起的那么一点热情转化为对创作的恐惧。所以，在讲述理论的同时让学生通过动手向优秀遗产学习，去消化和印证一些理论知识。实践证明，这种临摹大师作品的学习方法，能够将抽象晦涩的理论直接、具体地转化为生动的绘画语言。蕴藏在大师作品里的构图、造型、色调、细节处理等创作要素的养分在这一过程中潜移默化地为我们所吸收，使得原来无所适从的创作课程变得具体而容易把握，使得学生的创作信心和创作能力得到显著提高。所以，临摹是有效进入创作学习的极佳方式之一。

我们又该如何来临摹呢？首先是准备可供分析临摹的好作品。这类作品要求一是作品本身非常优秀（注：初入门者多选择贴近生活的现实主义一类作品）；二是资料的印刷效果要好。临摹的目的：一是分析研究原作的构图，体悟构图法则；二是学习其绘画语言，即造型和用笔用色规律。

构图临摹。构图为何意呢？研究广义的理解，构图的涵义可以很丰富，而且，不同学派也有不同的阐释。作为初学者，不必想得那么深奥。通常意义上的构图是指画面上各种单元、元素之间的相互关系，如：一个画面上如果有两个人物，是安排在一起还是分开，是都放在中间还是摆在边上，是都靠上点还是偏下一些等等。不同的位置安排呈现不同的视觉效果，从而产生不同的意境情趣和主题表达，这便是“构图”最为直接、最为切合原意的解释。

解读构图的书籍很多，方方面面有涉及，但原理代替不了视觉和心理体味，这种体味要从画里来。画的原理总是清楚地体现在具体的作品里。读好画，用心读，原理会成为一种感染、一种熏陶，会潜移默化地转化为我们的视觉需要和心理需要，即一种审美修养。再加上我们动手临摹，便会更加强化我们视觉上的判断。

构图不像造型，造型是件“实事”，画什么是什么；构图是件“虚事”，只管位置关系，但它的实际作用，它对画面效果的影响，往往超出我们的想象，甚至其完全可决定一幅作品的成败。因此，这一环节的临摹过程中，我们应该把重点放在作品事物位置关系的处理研究上。并且，很有必要将自己作为原作者看待，从而动脑子去猜测原作者的那个选择，处理画面位置的原始过程。这个猜测，就从改变画面开始，改变画面的位置关系试一试，如：把天空加大点，把地平线的位置降低点，去掉一个人，切掉画面的一边等等。尝试着改变原作所有元素之间的平面配置关系，再看看处理后的画面效果，并且特别留意其意境情趣的相应变化，这些方案未必不是作者曾经试过的方案。这是追溯原作者苦心经营位置的过程，是学习那种判断力、鉴赏力的过程，也是在实际动笔当中体味构图法规则的过程：用绘画术语讲，这叫“变体”练习。

作品“色彩”构成的分析和临摹。油画艺术的魅力，很大程度上来自它的色彩语言。在写实这个大前提下，油画艺术有许许多多的流派、风格。它们各自有不同的色彩语言特征。如果从基本上归纳，它们共同的地方在于：画面上的颜色总是同时承担着描述物象与表达感情的双重任务。这种练习的要点在于学习其用色规律和归纳其色彩的黑白灰的处理上。我们要将作品复杂的色彩关系进行分析比较，仔细体味色阶的层次变化和色彩的组织安排；另外，还要学习原作是如何通过色彩烘托气氛和表达主题的。例如：表达以哀伤为主题的色彩处理，表达以亲情为主题的色彩处理……试想一下，如果画面造型因素不变，只改变其色调将会获得截然不同的视觉感受和心理反应，甚至会出现完全不同的情趣意境和主题表达。我们在做这个环节的练习和构图练习的“变体画”，思路是一样的，有异曲同工之妙，也即“色彩变调”练习。经常锻炼，能够有效地提高我们处理色调和运用色彩表达情绪和作品主题的能力。

归纳作品中色彩的黑白灰层次的处理，也是我们重要的学习内容。

画面的色块很多。我们要确定“两极”一黑一白这两端的色块，要概括，更要准确，不能含糊。在此之后，再把中间的灰色层归纳出来，作品中最大量变化也是最复杂、最微妙、最要紧、难度最大的，就在于“灰色调”这层次的归纳处理上。归纳的时候，通观全局，善于比较是最重要的，直接照抄是最要不得的。必须善于约束自己，让自己画面上使用的明度层次越少，越能学到东西。同时，我们还可将各名作的色调巧妙地用于自己的创作上。

最后，我们还有一种临摹的方式，便是找到印刷质量上乘、构思造型都十分生活化的优秀现实题材的作品，同时临摹其构成、临摹其色调、临摹其造型，甚至临摹其用笔用刀的手法等。“全盘”照抄，体味原作的妙处，这对于有效提高手头表达能力往往有立竿见影的效果！

三、实质性的学习阶段。

即学生独立选题、构思、构图、自由创作。对一幅命题创作练习，其步骤和要求是具体而严格的。

首先，学生根据教师规定的命题进行选择，其要求是：有感觉、有体会、能驾驭，然后根据选题，作一些构思性草图。其从启动到完成是一个相对私密和个人化的思维过程。草图不宜过大，但要多从各个角度、各个色调来探索，尽可能找到切合自己原初想法的构图。同时，我们还要根据自己的构思收集一些创作素材，这些素材既可以是现场写生或速写，也可找一些切合自己构思的现成照片。总之，收集素材的过程对于创作练习非常重要，既可以拓展自己的思路，还可以扩展眼界和提升自己的审美判断力，让自己的草图能够具体和丰富起来。

接下来，我们便是确定构思，落实构图的过程。在这个过程中，造型和色彩便是首要解决的问题。只要处理好了这两个问题，便可顺利有效地完成创作。

在高考创作中，由于基本都属于主题性写实绘画范畴，画好形便成了最重要的要求。如果没有明确的形的关系，即使色彩再漂亮，画面也不能说明任何问题，因而不能达到表达主题的目的。因此，在这一环节中，整体的构图在视觉上切合主题，在间架结构上合理，在心理反应上舒服便可以了。画面环境的处理要求和主题内容一致并能起着烘托、丰富主题的作用。画面中出现的人物及其它事物在塑造过程中都要求形象具体、情感真实、彼此之间的组合关系明确，绝不能出现含糊其辞、模棱两可的视觉语言。

在经过反复修改和完善的素描稿上，我们进一步进行色彩草稿的创作。色彩具有热情、感性、扩张等特点，有很强的表现力和感染力。色调的确立是这一环节的关键。如何让色彩说话，即最大限度地扩张和延伸色彩的表情效应，便是这个环节的重点。这个过程中画面中任何一个局部物象的色块都必须明确、合理，以便为创作最后提供最为充分的准备和参考。色彩是感性因素极强的媒介，色彩的处理要完全根据主题的需要来组织安排，工具可以丰富多样，尽可能地发挥每一位学生这一方面的才能。

最后，便是放稿完成命题创作的过程。学生经过前面的训练和准备，对创作诸多因素有了一定的把握后，创作热情和信心应该可以大大提升。放大素描稿，铺填色彩关系后，往往需要局部细节的添加与修改：人物衣着造型、面部表情及其它事物的色彩和造型。这都要求学生创作素材做进一步的深入和补充。教师的引导和鼓励在这个时候显得十分重要。教师适时的修改和完善，对于帮助学生完成自身能力尚不可及的画面效果起着很好的推进作用和榜样作用，为他们今后的创作树立了一根明晰的标杆和方向。

以上是我创作教学的过程和体会，谈不上速成秘籍；如果学生认真学习和准备，我相信面对目前创作考试应该是十分有帮助的。从长远来说，无论你将来从事何种画种，何种风格的创作，以上这些练习也都是不无裨益的！

学生作品

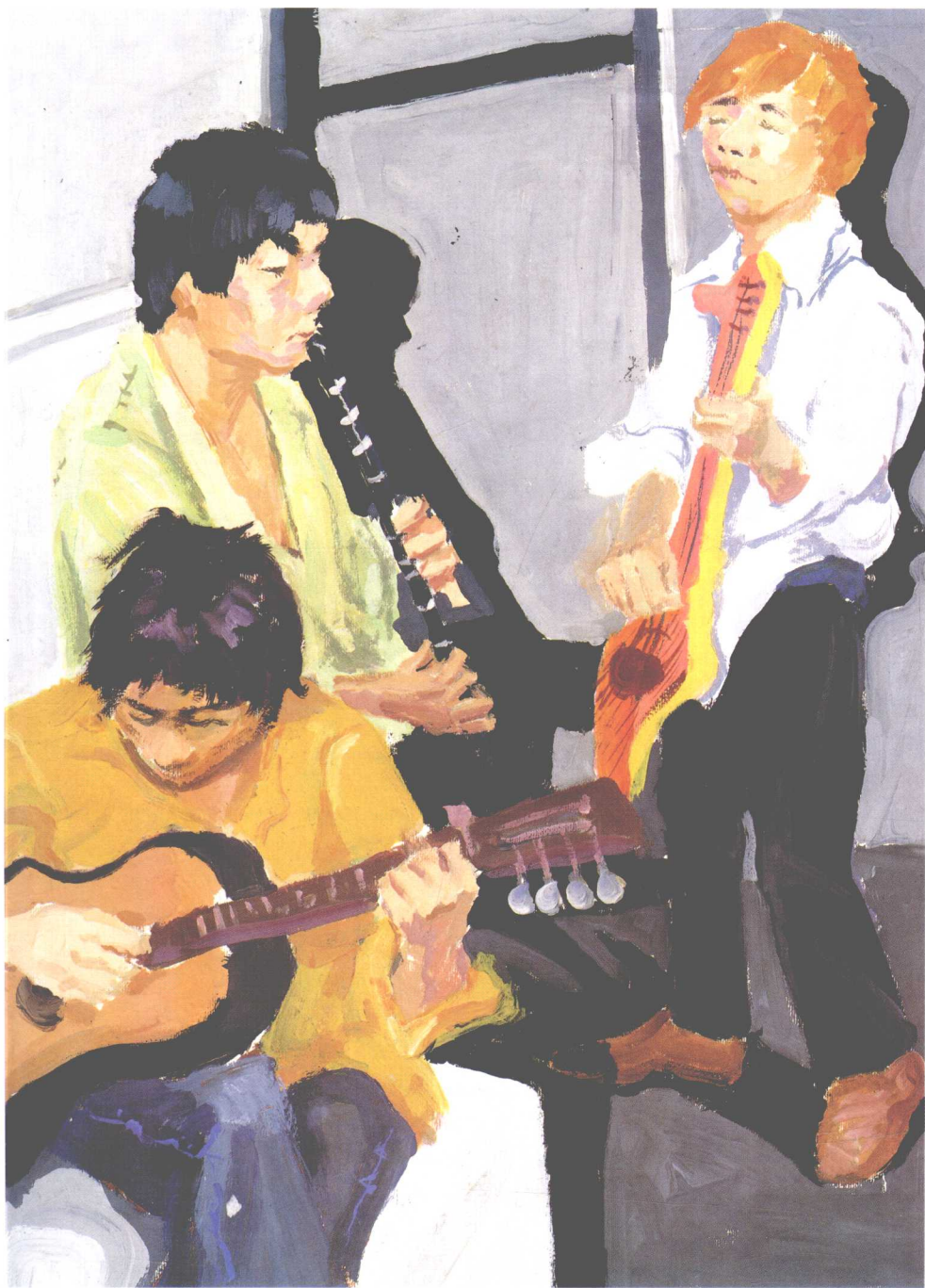

学生作品

学生作品

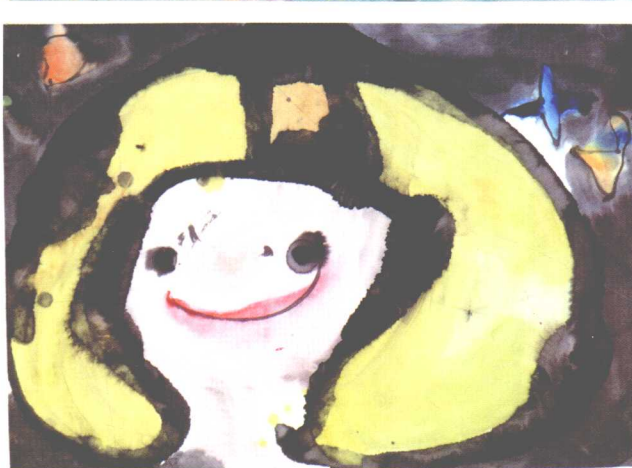

歌 学生作品

夏日的沙滩浴场 作者: 崔丽珂

你我他 作者: 汤婉莹

(右上) 郊游 作者: 刘少牛

(右下) 读报 作者: 大卫·提索特(法国)

(左上) 大室内景十一号 作者: 弗洛伊德(美国)

(左下) 种菜老农 作者: 苏里科夫(俄罗斯)

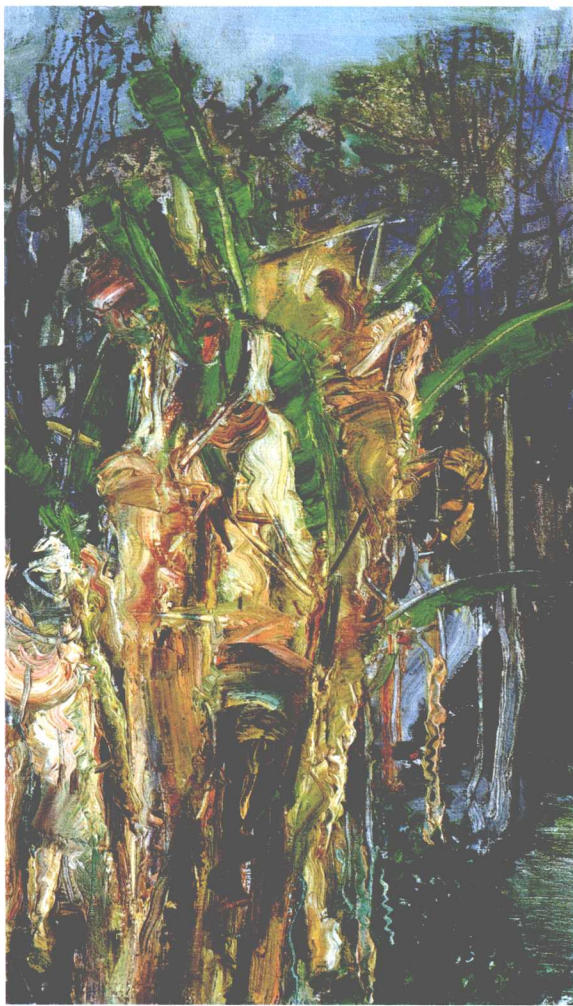
做弥撒之前 作者: 阿尔希波夫(俄罗斯)

学生作品

恐惧 作者: 巴巴(罗马尼亚)

芭蕉 作者: 黄礼攸

(下) 土房子 作者: 黄礼攸

学生作品

狗 作者: 弗洛伊德(美国)

在途中。

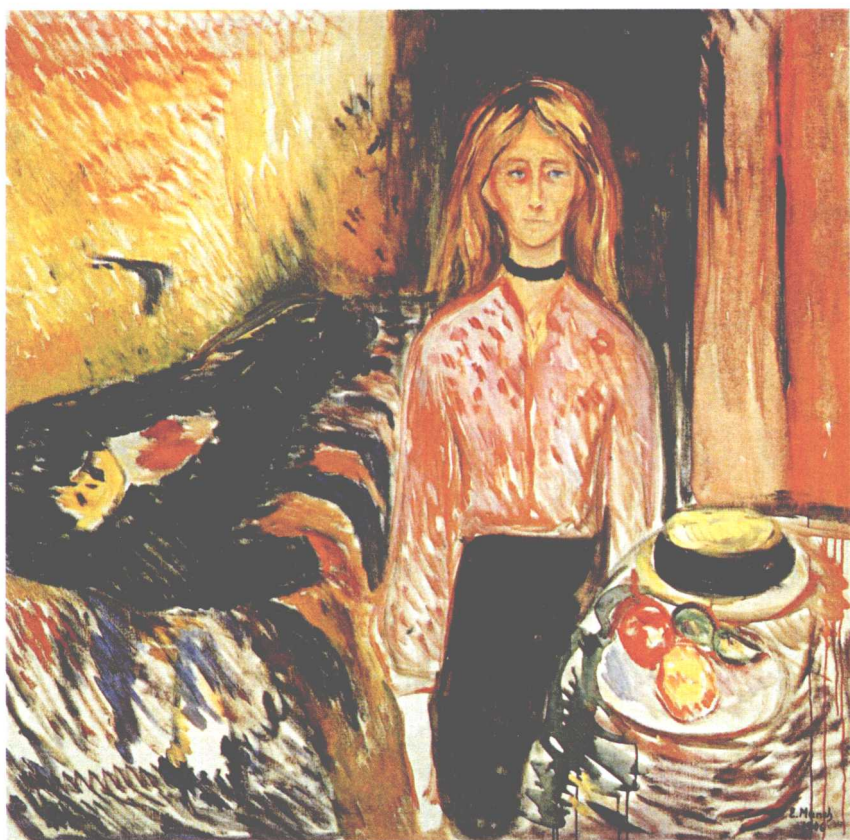
在途中 学生作品

城市印象 学生作品

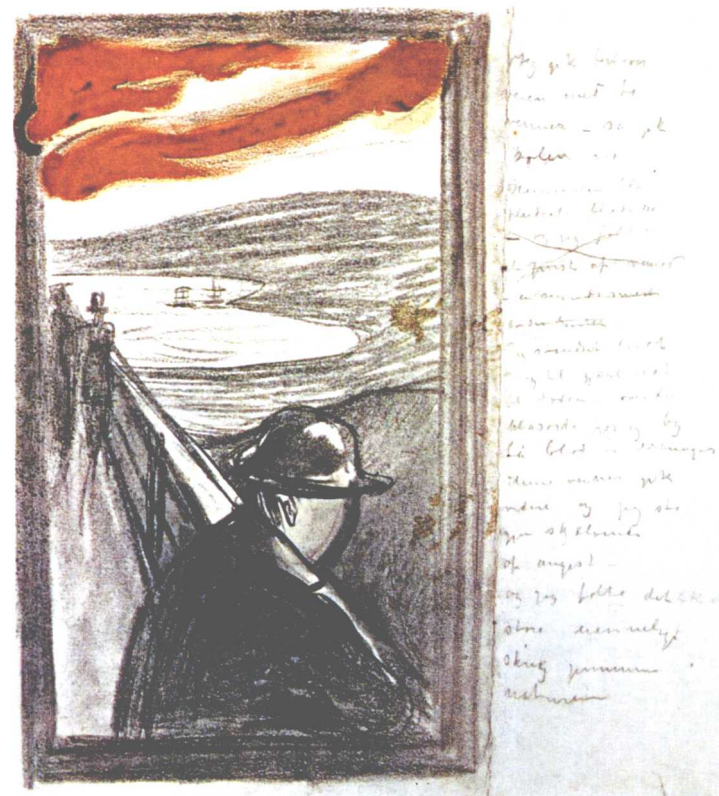
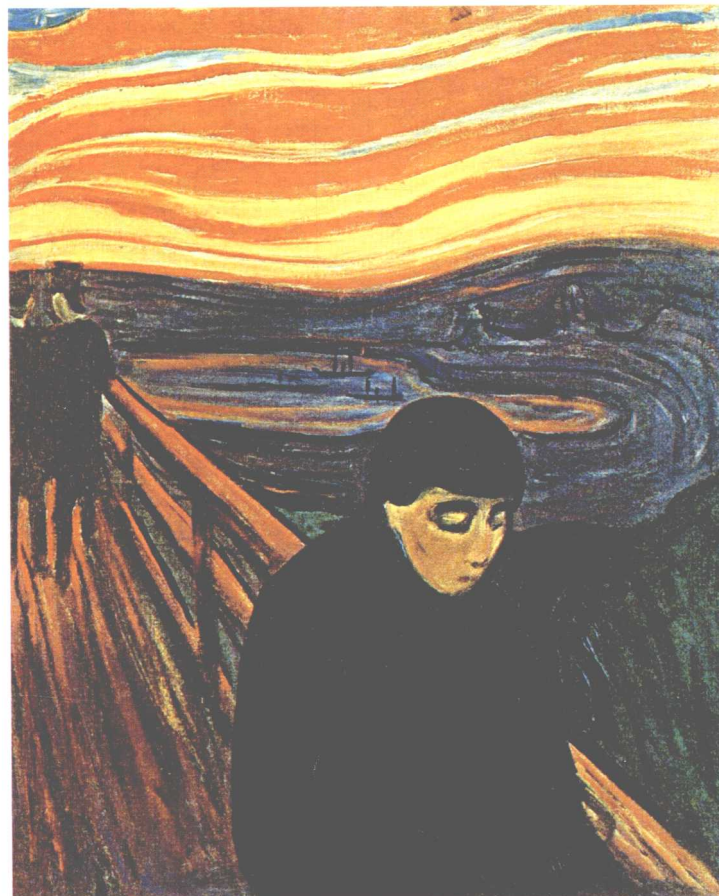
民工 学生作品

杀人犯 作者:蒙克(挪威)

杀人犯 作者:蒙克(挪威)

绝望 作者:蒙克(挪威)

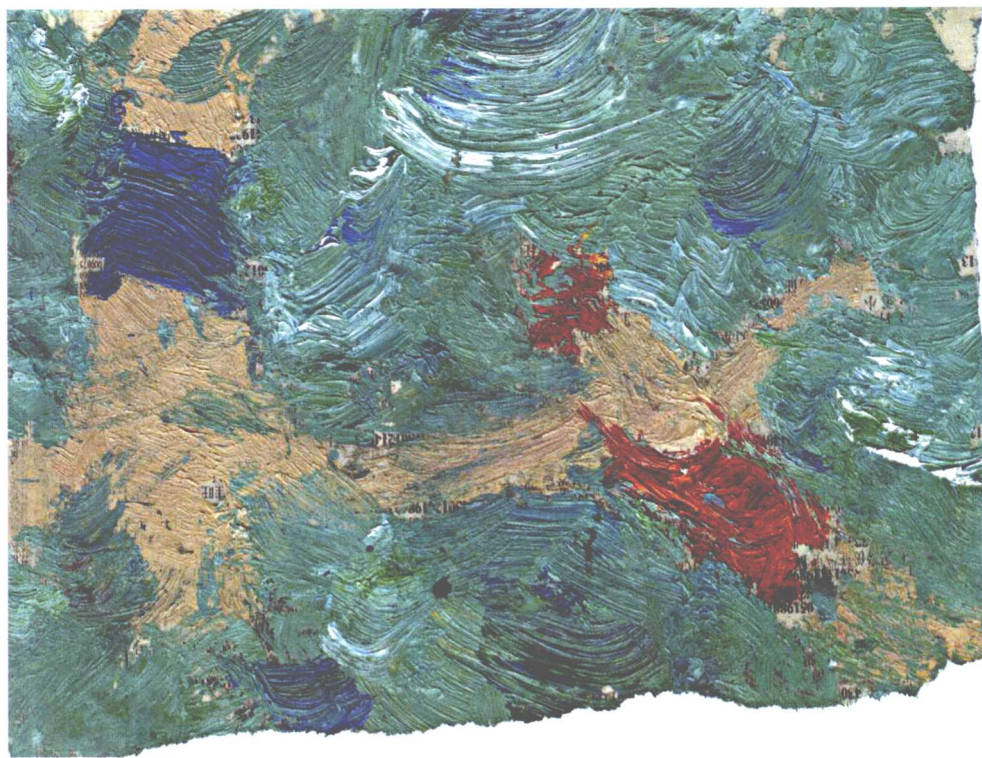
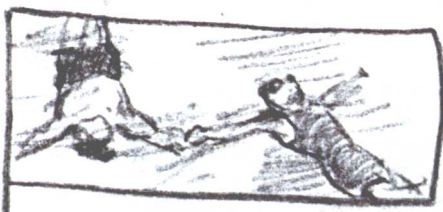
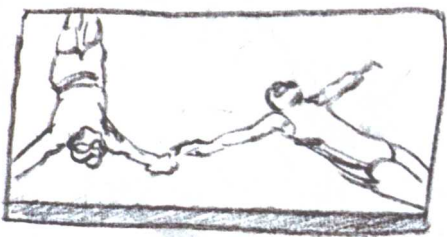
学生临摹德加作品

学生临摹列宾作品局部

学生临雷诺阿作品

(左) 作品《假日》构思过程
(右) 作品《假日》色彩小稿
(下) 作品《假日》完成稿

第四章 八种典型的构图形式

“构图”是英语Composition一词的意译，是常用的绘画术语。构图是每一幅画面的形式骨架，它实际上是艺术家把构思中的各个形象因素（如人物、道具、场景、色彩或黑白关系）有规律地组合起来的一种布局方式。绘画的构图结构是艺术家心理的基本特征在知觉意识中的折射。按中国古代南朝画家、理论家谢赫《六法论》中的观点就是经营位置，可见构图布局在绘画中的重要地位。

笔者基于此，将西方艺术史中现实主义代表性画家的代表性作品中的经典构图进行实例分析，归结为如下8种重要的构图形式，行之有效地运用到高考命题创作中，希望考生在命题创作构图时要根据题材内容考虑恰当的构图形式。

孩子们 作者：特卡乔夫（水平垂直线式综合构图）

举旗的人 作者：科尔热夫（“V”形构图）

投河的女人 作者：阿尔希波夫（俄罗斯）

磨房来客 作者：劳伦斯史蒂文·洛利（英国）

母亲 作者：科尔热夫（三角形构图）

苏联体操运动员 作者：日林斯基（圆形构图）

1. 水平、垂直线式综合构图

水平式构图：具有一种广袤宁静之感，使人处在安详、舒缓、连绵、平静、肃穆、平远、辽阔的视觉心理感受之中。垂直式构图：此种构图形式给人以积极向上、挺拔、高大的视觉感受，用这种构图形式表现纵深感

的场景，能获得非常好的效果。

《孩子们》是特卡乔夫在20世纪50年代的作品，构图采用了水平、垂直线式综合构图，画面显得宁静、安详。五个女孩刚历经二战，趴在道木栏杆上，表情生动，强烈的阳光晒在她们的瘦小的身上，在社会主义新时期和大自然的怀抱中，她们自由而安详地快乐生活着，整幅作品给人以积极向上的感觉。

2. “V”形构图

“V”形角度的画面构成形式，给人一种向前行进的力量之感。

《举旗的人》是画家科尔热夫在20世纪60年代的作品，作品采用“V”形构图，画面的正中央，主人公从战友手中接过红旗，继续战斗。从他坚定的表情中可以看到，他决心将红旗插到胜利的顶峰。整幅作品充满了一种坚定的力量，是一部壮丽的史诗。

3. 三角形构图

此种构图形式在许多大师的作品中经常可以见到。三角形构图像纪念碑或金字塔，给人一种稳定不可动摇的感觉，有一种挺拔、巍峨屹立的稳定感和庄严感，是最坚固的构图样式。此种构图样式在高考命题创作中得到广泛的运用。

《母亲》是科尔热夫在20世纪60年代的作品，作品题材选自战争年代普通人民的苦难经历，以一位在战争中痛失儿子的母亲为原型，采用三角形构图，呈纪念碑状，显得庄严肃穆，母亲悲痛的姿态感人至深，画家意在通过作品使人们对战争进行反思。

4. 圆形构图

圆形构图像圆润的太阳一样，给人一种温暖柔和、团结凝聚之感，使画面有一种向心力，这种构图的视觉中心在画面的中部，各个形象角色都围绕这个中心呈辐射状安排，形成一种向中心内收的势态，产生一种内聚力，易获得在统一之中求变化、在变化中求统一的效果。

在《苏联体操运动员》一画中，作者借助于运动员准备投入训练的一刻，揭示他们青春的健美和活力。教练穿红色运动服，背朝观众，面向队员。画面以他为中心，采用圆形散点布局的构图处理手法，把每个运动员都凝聚在他周围。

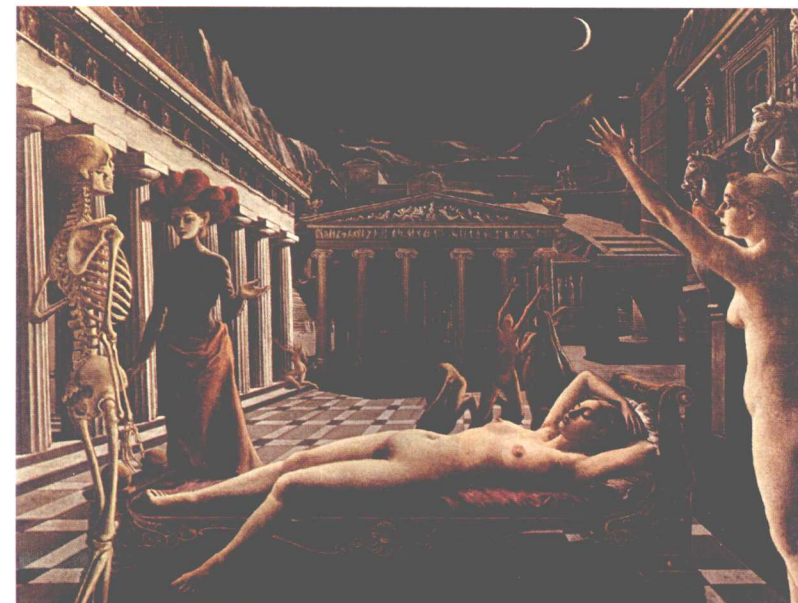
5. 斜线式构图

水平线给人以平静的感觉，而斜线给人以动荡不安的感觉，画面中斜线的角度越大，动感越强烈。在一幅画面上可以有几种长斜线，但总有一条斜线为主，起构建画面骨架和指示运动方向的作用。

《两个女孩》是俄罗斯19世纪巡回展览画派画家谢罗夫的作品，画面中的两个孩子是画家的两个女儿——萨莎和尤拉。他们站在芬兰湾的别墅的阳台上，一个双手搭在栏杆上，向波罗的海远处眺望，另一个则转过头来面向观众。作品中运用了多条斜线构图，顶上是一条水平斜线，画面下端又有几条斜线，使宁静中又增添了几分活跃。

辽阔的田野 作者：杰伊涅卡（锯齿形构图）

沉睡的维纳斯 作者：德尔沃（比利时）