

北京广播学院动画学院

动画考生 优秀试卷评析

曾定凡 编著

人民美术出版社

北京广播学院动画学院

动画考生 优秀试卷评析

曾定凡 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京广播学院动画学院动画考生优秀试卷评析 / 曾定凡
编著. — 北京：人民美术出版社，2003.1
ISBN 7-102-02761-3

I . 北… II . 曾… III . 动画—技法（美术）—高
等学校—入学考试—自学参考资料 IV . J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 000816 号

北京广播学院动画学院

动画考生优秀试卷评析

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

制 版 北京中科彩视图文制作中心

印 刷 北京市彩桥印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2003 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 印张 6

印数 0001—5000 册

定价 18.00 元

前 言

本教材是根据《普通高等教育“十一五”国家级规划教材》的有关要求编写的。

创作试卷

动画艺术专业

根据下面文字内容作四幅或四幅以上的插图，手法不限。考试时间三小时。

从前有个父亲带着儿子去市场卖驴，驴子走在前头，父子俩随行在后，村里的人看了都觉得很可笑：“真傻啊！骑着驴子去多好。”

“对啊！说的对啊！”父亲觉得很有道理，“孩子，骑上驴子吧，我会跟在旁边的。”父亲让孩子骑在驴子上，自己跟在后面走着。

这时，对面走来一个朋友。“喂！喂！让孩子骑驴，自己却徒步，算什么！现在就这么宠孩子，将来还了得，应该叫他走路才对！”

“噢！对呀！有道理。”于是父亲让孩子下来，自己骑上驴背。孩子跟在驴子后面，蹒跚地走着。

走着走着，碰见一个挤牛奶的女孩。女孩用责备的口吻说：“哎哟！世间竟有这么残酷的父亲，自己轻轻松松地骑在驴背上，却让那么小的孩子走路，真可怜！”

“是啊！你说得有理！”父亲点头赞同。于是，父亲叫孩子也骑到驴背上，朝着市场的方向前进。驴子要同时载两个人四条腿摇摇晃晃，走路非常吃力，呼吸急促。

驴子好不容易地走到教堂前，喘了一大口气。教堂外正站了一位牧师，叫住了他们：“喂！喂！请等一下，那么弱小的动物让两个人骑，太可怜了。你们要去哪里呢？”

“我们正要拿这四驴子去市场卖呀！”

“哦！这更有问题。我看你们还没走进市场，驴子就先累死了。”

“那么，该怎么办呢？”

“扛着驴子去吧！”

“好！有道理。”

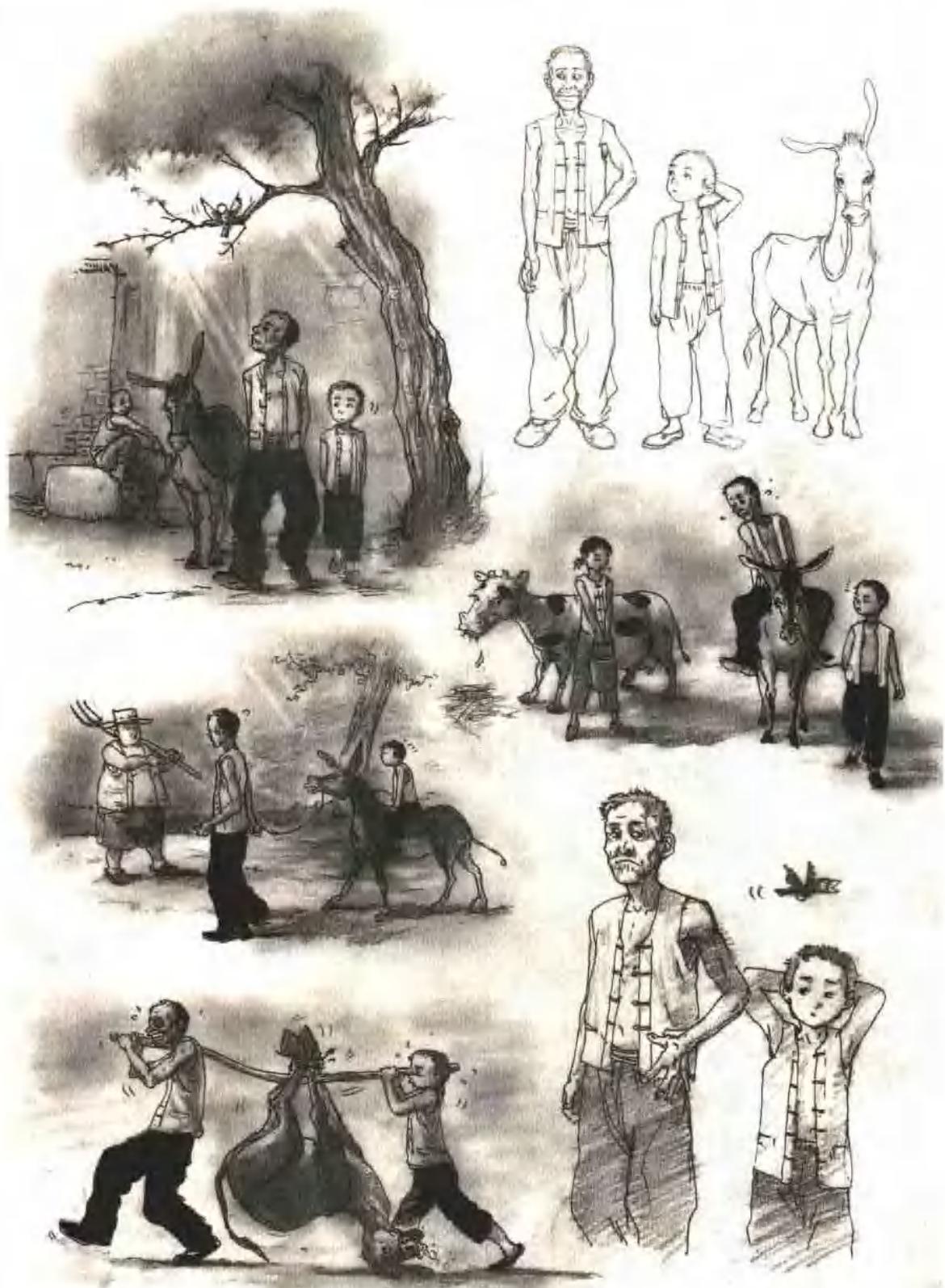
父子俩立刻从驴背上跳下来，然后把驴子的脚绑起来，再用棍子扛着驴子。驴子很重，父子俩都胀红了脸，摇摇晃晃地喊着：“怎么这么重呢！”

看见这情景的人都呆住了。“真是奇怪的人啊！”

父子俩扛着驴子走到一座桥上。“孩子，市场快到了，再忍耐一会儿吧！”父亲虽然这么说，可是自己和孩子都已经累得筋疲力尽了。

驴子毕竟是驴子，被倒吊着反而痛苦不堪，口吐白沫，还粗暴地扭动起来。

“嘿！乖一点啊！”父亲严厉地斥骂着，可是驴子不听，扭动得更厉害。结果，棍子啪的一声折断了，绳子也弄断了，驴子倒栽葱似地掉进河里。很不凑巧，雨后河水暴涨，驴子就在那瞬间，被急流吞没，看不见踪影了。

刘冬子（河北）

赵 明 (内蒙古)

画面简洁却不粗糙，构图平易自然而形象设计较有情趣，线条和淡雅的颜色共同形成一种表情，渗透了作者较好的审美趣味。故事情节表现得较为清晰，作者采取这种似与不似的表现手法，对于完成这种命题式创作，自然是一种事半功倍的手段；画面的问题是形象有些单薄。我是看着这张创作完成的，感到她在下笔之前，头脑中已有完整的形象，一遍一遍画下来，没有改动。作画步骤上前铺后垫的关系处理得头头是道。而不是像有些考生那样，画了很久，还弄不清楚要表达什么。

“闭目如在眼前”，如果说创作中有什么诀窍的话，我看这是最重要的一条。

作品的形象是写生性的，人物刻画具体生动，造型准确，似乎与作者有一种息息相通的呼应，每一处用笔都流露出对生活的眷恋。看得出作者对传统的连环画表现手法有较好的体会。画面如果能积淀更多的审美体验，比如加进一些现代意识、构成意识，就会展示一个新的空间，当然这种改进是以加强形式与个性的界线为前提的，假如京剧改革之后与歌剧、秦腔、花鼓戏没有区别，岂不悲哀？

视觉美，是绘画的本质特征，美术家者，美之有术之家也！在生活中蕴藏着极为丰富的美的因素需要画家去发掘，画面的每一个形体、每一根线条、每一块色彩，都是表现美的载体。我们所进行的各种基本训练，都是为了提高捕捉美的能力，考生不可将目的与手段本末倒置，甚至出现“美盲”。

我们可以从“美”的角度对所有作品进行成败得失的分析。(左图)

林 砚 (福建)

作者有较好的创作意识，有较强的驾驭整体的能力，生动幽默的人物形象体现了作者心灵的细致与敏感。画面在追求一个值得画家穷一生精力去解决的课题：那就是每一个人物不光要有鲜明个性的头像，而且要使动态具有让人震动的表现力。正是几个强烈却不臆造的动态使最后一张画给人留下了深刻的印象。

有的画面布局应更考究一些。绘画历来有寸画寸金、金角银边之说，这就需要画家一笔千金。一笔千斤地画，不得有丝毫的奢侈，并且要把这种严密的控制变成一种习惯。据说京剧中好的唱腔不管在什么地方停下来，都不能带丝毫的杂质，世上艺术同出一理。

韩旭(海南)

画面洋溢着一种才气，笔笔有形式、有内容、有生活。虽然追求具体形象的美，却关注画面本身结构上的表现力，在处理黑色块造型的同时，也斤斤计较白色块形状的组织关系，不乱、不散、不花，黑与白共同显示了一种力量，整体构成效果比较大气与强烈。其单纯的手法向人们展示了色彩所代替不了的黑白语言独到的美感，让人激动，显示出作者较强的造型能力和较开阔的艺术视野。

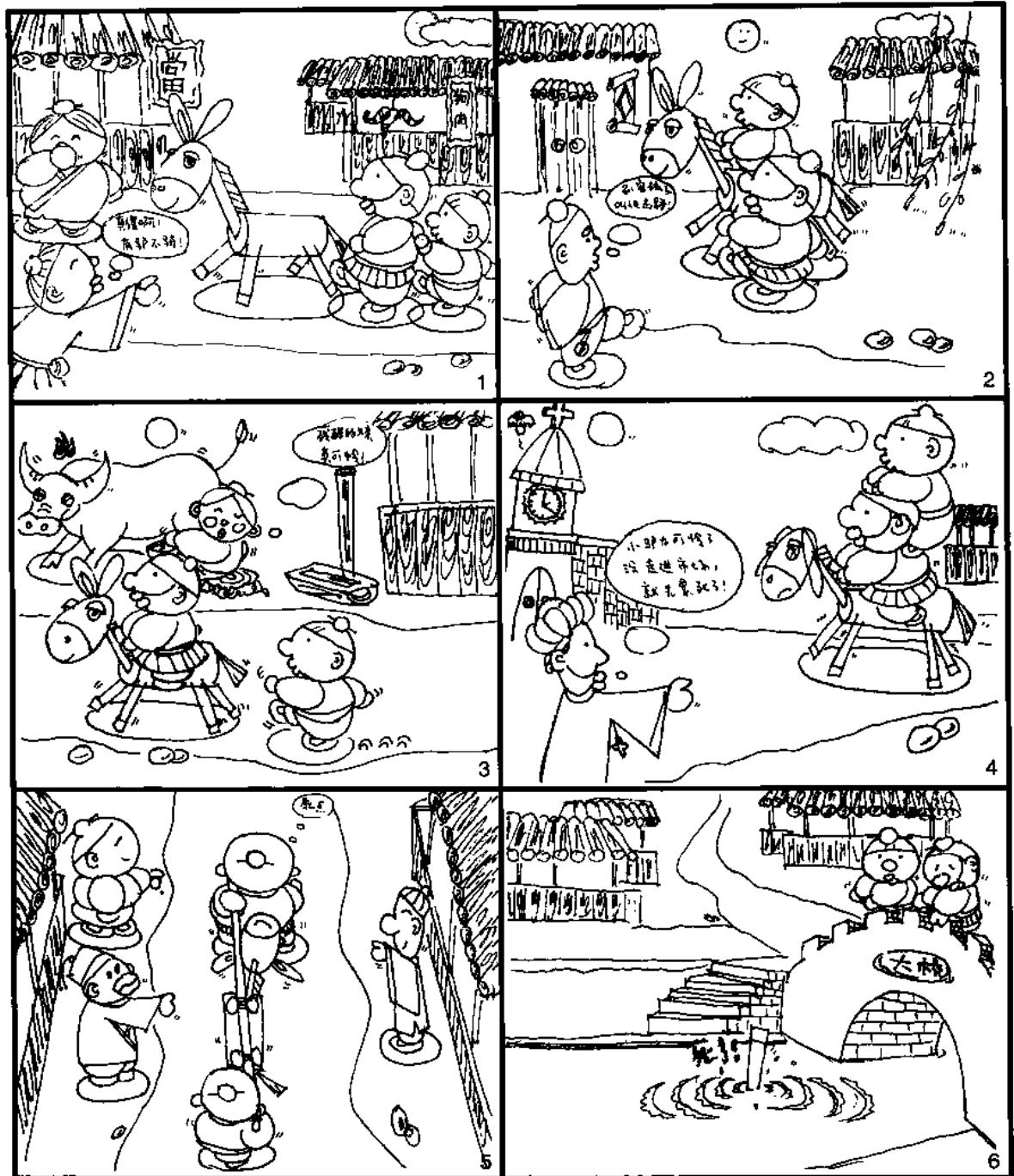
王莹（北京）

通过旁白的手法来表现这个故事，作者画出了内心深处一片纯静欢快的独特世界。但在人物造型和构图上受美国卡通影响。大家不妨这样思考一下：这张画好在哪里，不好在哪里？让我来画会画成什么样？需要怎样改进？我们可以从中得到什么样的启发？

王 非 (北京)

这是一张通过形象把情节表现得比较丰富和充实的创作，每一张画面都在诉说着一个故事。作者很着重细节的刻画，不仅眼神、手势、动态，而且鸡、狗及各种道具都画得栩栩如生。特别值得一提的是，画面中那些次要人物，包括远景中的那些小人物都画得很认真。我们常常以为只有主要的东西难画，其实不然。次要的东西既要画够又要让其处在次要的地位，有时甚至比主要的东西还难处理。戏剧界有“只有小演员，没有小角色”之说，真是入木三分！

张杰(河北)

这是一张形式感新颖的作品，画面形象清晰，有较好的趣味。人物、牛、驴、房子等刻画得既概括又不概念，可以看得出平时的观察是细致入微的。作者用疏密关系来作为调节画面主次的重要手段，张弛有度，给我们提供了许多可以值得琢磨东西。

这张画使我想起线条的许多问题。线条的标准很多，但有无神采即精神面貌如何应是线条艺术的重要标准之一。线描，线描，其实线并不是描出来的；线条有一个重要的特点，即一次性。一次画成，下笔算数，没有画好只能重来，不可擦来改去。因为线条的力度、气势、韵致、质感这些造成神采的重要内容都是“描”不出来的，学生不可不察。

季博（河北）

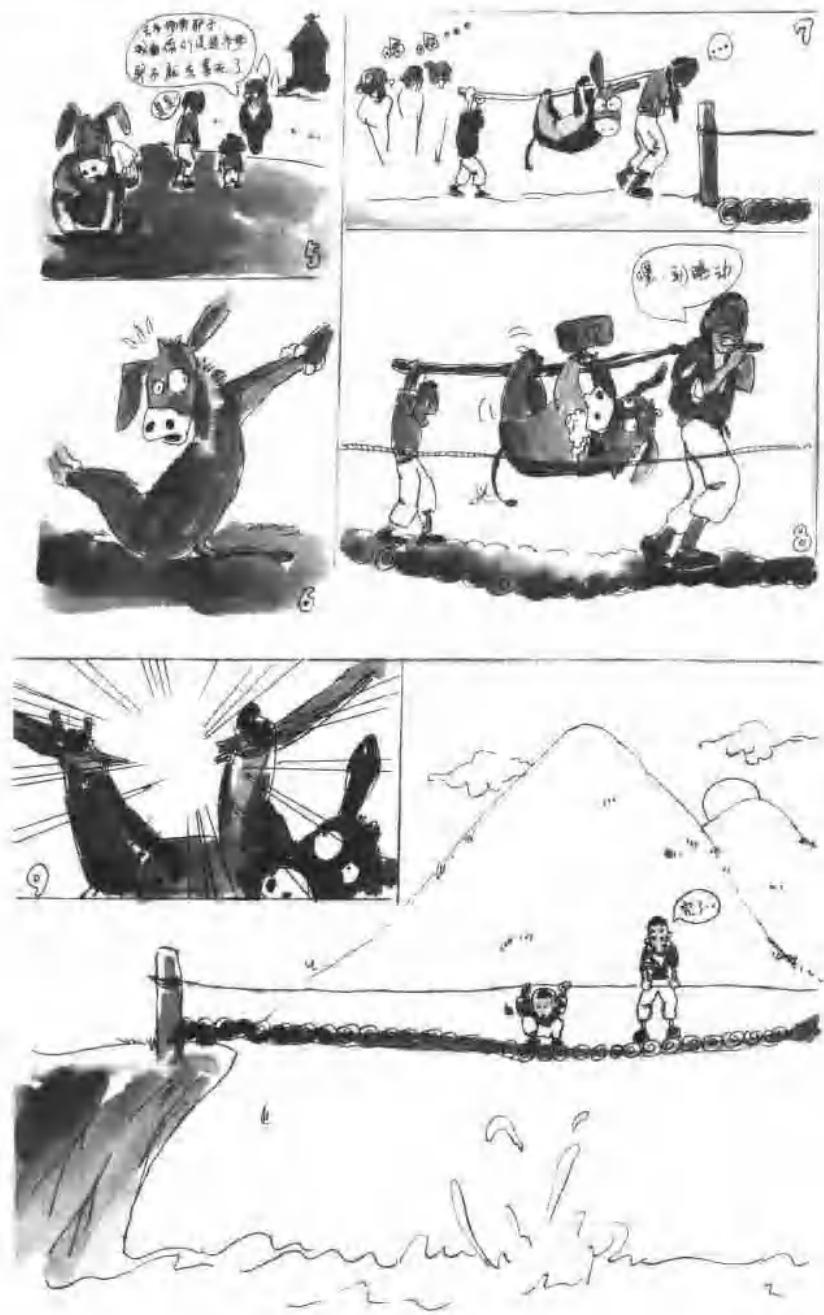
这张创作中的父子形象设计打破了一种惯性思维。作者曾经解释说瘦小的父亲与肥胖的儿子，一个是因为营养不良和操劳过度，一个是因为营养过剩和溺爱过度。把独生子女对某种现象强烈的反叛情绪表现得淋漓尽致，赢得了考官的青睐。这张画的成功在很大程度上得益于这两个形象的创造。

成功与失败的区别，有时候不在于知识的多少，而在于思维方式。

刘弘智（内蒙古）

这张画有三点值得我们注意：第一，寥寥几笔能把人物画活，光凭较好的造型能力是不够的。它更需要作者有较好的悟性；第二，在这种短时间内即兴式的创作中，用淡彩来强化画面效果，是一个多快好省的方法，考生应该掌握；第三，除了每个单幅画面要构图生动、人物动态及呼应准确之外，幅与幅之间也要注意其组织关系。这十张小画面的变化就有一种“蒙太奇”电影语言。如果我们从第一张顺序看下来，就会觉得像看一个小电影一样，镜头之间的变换有一种思维缜密、一气呵成之感。

我们说画画需要下苦功，如果只是苦在数量的练习上，那其实是比较容易做到的。画画更苦的恐怕还在于一股子琢磨劲。艺术上的东西，许多是说得清的，而同样也有许多是说不清、说不出的。这就需要我们去悟。有人说学画画是一个悟的过程，这很有道理。不光有渐悟，而且还有顿悟。“长期积累，偶然得之”即是艺术创作上的一个规律，也是艺术学习上的常见现象。我们希望考生不要因为忽视“顿悟”，而丧失产生飞跃的契机。要是有那么一天，大家一早起来突然醍醐灌顶、豁然开朗，一夜之间就成长为青年艺术家，那才是我们所衷心企盼的。