

最新21世纪生活百科手册

ZUIXIN 21 SHIJI SHENG HUO BAIKE SHOUCE

21世纪是信息化时代，本套手册分类描绘了人类社会生活的真实蓝图，对现代社会的生活问题进行了一次全景式的广域扫描，是了解和认识现代社会生活的基础知识大全，是一套培养个人素质的大套餐。本套手册的内容全面广泛、营养丰富，又生动具体、趣味盎然。

西画

技法

北京燕山出版社

最新 21 世纪生活百科手册

西画技法

宋涛 主编

北京燕山出版社

（本手册为北京市新闻出版局审定教材）

图书在版编目(CIP)数据

最新 21 世纪生活百科手册/宋涛主编. —北京:北京燕山出版社,
2008.8

ISBN 978—7—5402—1992—5

I. 最… II. 宋… III. 生活—知识—手册
IV. TS976.3—62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 089235 号

书 名:最新 21 世纪生活百科手册

责任编辑:王 琳

出版发行:北京燕山出版社

(北京东城区灯市口大街 100 号 邮编:100006)

经 销:新华书店

印 刷:北京一鑫印务有限责任公司

开 本:720×980 毫米 16 开

印 张:310 印张

字 数:4000 千字

版 次:2008 年 8 月北京第 1 版

印 次:2008 年 8 月北京第 1 次印刷

书 号:ISBN 978—7—5402—1992—5

定 价:1860.00 元(全三十一册)

本版图书凡印装错误可及时向承印厂调换

目 录

一、绘画中的线条	(1)
富有表现性的线条	(1)
想象的线条	(4)
表现纹理质感的线条	(5)
表现节奏的线条	(6)
二、表现立体感	(8)
用明暗表现形体	(8)
用阴影线条表现形体	(9)
用描画轮廓线条来表现形体	(11)
试验你的形体感	(13)
三、创造空间感	(14)
几何透视	(14)
视觉透视	(15)
焦点距离透视	(16)
用晕光围绕的方法	(16)
头脑理解与眼睛观察是相对的	(18)
进行空间试验	(18)
四、写生方法	(20)
五、画人	(22)
(一)、人的高度	(22)
(二)人的形体	(42)
六、配景和配物	(49)
(一)方形景物的平行透视和余角透视	(49)
(二)方形斜面景物的透视	(68)

(三) 方形景物的俯视和仰视	(84)
(四) 圆形、曲线形景物的透视	(93)
七、衬 影	(112)
(一) 阴影	(113)
(二) 日光阴影	(114)
(三) 灯光阴影	(127)
(四) 反影	(131)
(五) 水面反影	(131)
(六) 镜面反影	(138)
八、色彩的理论与实践	(140)
你的个人色彩感觉	(140)
色彩的规律	(141)
色彩的情感素质	(142)
色彩对比	(142)
色彩及其环境	(145)
有限的调色板	(145)
用调色板预先调色	(146)
色彩、科学与想象	(147)
九、一些基本布局原则	(148)
布局设计的七条原则	(148)
对比的重要性	(152)
交错的节奏	(153)
和谐一致	(154)

一、绘画中的线条

一、绘画中的线条

自然界中不存在有线条。你所解释为一种线条的东西，是指在不同色彩或色调的会合地方，由你的想象力在它们之间补充了那个线条。因此当一个孩子拿起一支蜡笔画出一个火柴棒似的人物形象时，他就创作了一个抽象的艺术形体，因为那个线条是从人体形象中概括出来的，或者可以说是在眼睛看到的物体上又增加了的东西。

以线条的形式来观察自然界，这种倾向似乎是人类的一种普遍特色，无论在何时他们要表现事物时都是这样。史前的穴居人，非洲和澳洲的土著居民，哥伦比亚人以前的印第安人，原始的成年人与小孩子，开始时都是用线条来表现他们所看到的東西。

从它最单纯的形状上讲，线条是素描的检验标记，一本关于绘画的书不包括论线条一节，这种情况是可能有的。然而，铅笔、钢笔、画笔和调色刀，从技巧角度来说，它们都有共同的特点，但事实上，一些人和另一些人对它们的使用则还会有多少。绝大部分杰出的画家都以这种或那种方法运用线条而取得某种效果。事实上，线条成了绘画的关键因素之一，一位熟练掌握线条的画家，即使他没有熟练掌握艺术的其它手段，也能取得伟大的成就。在许多这样的艺术家中，安格尔和保罗·克莱就是典型的例子。

富有表现性的线条

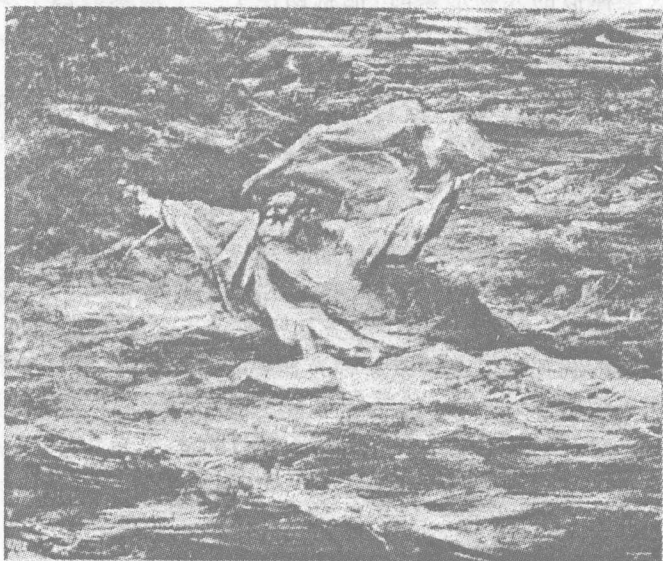
画家的风格，即画家运用线条的方法，就是他的笔法。任何学习书法的学生都知道，一个人写字时，即使只写一个字，就会表现出他的性格和情绪。一个画家也是这样。每当你画出一个笔触，就是留下了你的情绪和性格的小小记录，并且这也是不太可能假装出来的。用单纯的线条（或绘画风格）来表现一种情绪的方法，正是一个艺术家应该学习的东西，这也是许多杰出的大师过去所做的事情；

为了测验你自己用线条表现情绪的能力，我建议你拿一支笔，最好是一支笔头柔软的笔，在纸上画出一系列的线条。尝试来表现下列的感情：生气、爱慕、仇恨；嫉妒、失望和沉着。为了测验其成功与否，可将线条拿给你朋友们看，看看他们是否能

说出每种线条所表达出的感情。如果你在画的时候真诚地感觉到这种感情,那么其结果就会大大地令人信服,因为感情和表现感情的线条是不大容易伪造的。

一个画家在画素描或彩画时不知不觉地将他自己的情绪和性格画了出来,这个理论是中国哲学家们在中世纪晚期首先提出来的。同样的理论也从十七世纪到二十世纪出现在西方的艺术之中,不过在形式上稍有些变化。因此,在对绘画风格的强调方面并没有什么新东西。

一种绘画风格还可以用来表现被描绘对象的性格特点。这样,如果你要表现一匹逃走的马,运用能表现恐惧和飞速行动的笔触是最适当的。研究一下图一,看看马尼亚斯科是如何运用笔触来表现运动的。举例来说,如果你要画一张倚躺着的裸体像,那么很明显,这类笔触就完全不适当了。

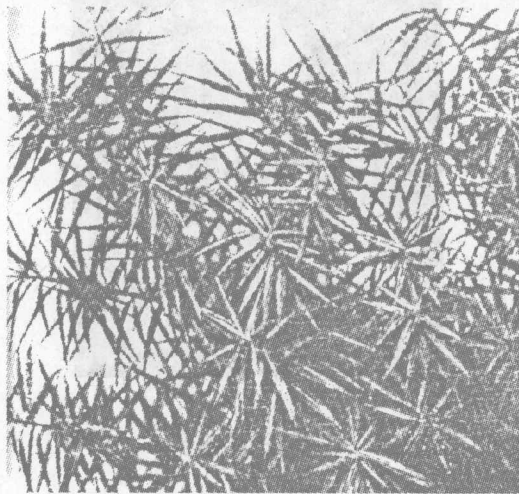

图一 亚历山德罗·马尼亚斯科(1681—1747 意大利画家):
《基督在加利公海》(细部),藏国立艺术陈列馆——快速的绘
画风格似乎重视了大风暴和波浪。

本书中的许多大师,尤其是十七世纪那些大师,对绘画风格的表现力作了仔细的研究。可以将不同的画风(图二)同芬奇(图三),弗拉贡纳(图四)或伦勃朗(图五)的画进行比较,这种比较可以使你认识到,画风可能具有广泛的表现领域。

图二 文桑·凡高(1853—1890,荷兰画家):《橄榄果园》(细部,X光片),藏国立艺术陈列馆——这贴画图中的画风反映了艺术爱急躁而冲动的天性。

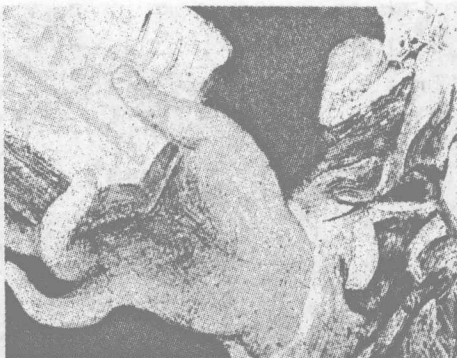
一、绘画中的线条

图三 列奥纳多·达·芬奇(1452—1519,意大利美术家):《吉内弗拉·德·本奇像》(细部),藏国立艺术陈列馆——列奥纳多这幅作品的放大细部,表现出艺术家精确而富于逻辑性的方法。

图四 让-奥诺雷·弗拉贡纳(1732—1806,法国画家):《读书的姑娘》(细部),藏国立艺术陈列馆——这一画风的节奏赋予了一种抒情的素质。

图五 伦勃朗(1606—1669,荷兰画家):《基督割礼节》(细部),藏国立艺术陈列馆——伦勃朗辉煌的有节制的画风将细部刻画降低到最小限度。

想象的线条

通常,我们把一根线条想象为连系两个实际点的一个持续符号。然而,一根线条是可能在想象中创造出来的。举例来说,请看图七中鲁伊尼画的素描。即使沿着转折过去的脸颊轮廓线也没有了,然而在艺术语言中,我们还是知道轮廓的确切位置。如果你能有一个起笔点、一个结束处的标记,以及某些中间的引导“路标”,那么想象力通常会将这些空隙填补上的。这样就使得观者有机会参加这个创作过程,其结果会使他感到高兴。想象的线条也会加强周围气氛和光线的感觉,还会赋予一种空间感。

一、绘画中的线条

在彩画中也可以象在素描中一样将轮廓线有效地略去,例如,注意一下伦勃朗绘画作品的细部图中宝剑的刀身(图六)。作为一种略去轮廓及线条的练习,可以拿一张你自己的彩画或素描,尽可能多地将轮廓线抽掉。你将会惊奇地发现,真正为了进行表现而需要的线条实在是寥寥无几。

图六 伦勃朗(1606—1669,荷兰画家):《贞节的规范》(细部),藏国立艺术陈列馆——明显的简练隐藏着复杂的技巧。

图七 贝纳迪诺·鲁伊尼(约1480—1532,意大利画家):《拿扇子的无名妇女像》,维也纳阿尔贝蒂纳藏——轮廓线故意被删掉。

表现纹理质感的线条

线条的另一个用途是表现纹理质感。例如,在雷诺阿作品的细部图中(图八),女人面部的轮

廓线有意弄得柔和,以致它甚至比猫的软毛更为模糊。雷诺阿要使用这类线条的原因,不仅是他想表现出妇女皮肤的确实质感,并且还在于他自己对这种纹理质感的感觉。雷诺阿的印象是一种软弱的、温暖的、柔顺的表面,因此他就用线条来表现出这种感觉。

然而,在土鲁斯-劳特累克画的细部图中(图九),可以看到线条的另一种运用。笔触被弄得污脏,并拖过妇女的面部。这样就创造出了一种不愉快的和令人讨厌的感觉,并且使得这个女人显得比她身体外貌所暗示的更为龌龊相。毫无疑问,土鲁斯-劳特累克是有意这样做的,目的是加强他描写对象的性格刻画。

图八 奥古斯特·雷诺阿(1841—1919,法国画家):《抱猫的妇女》(细部),藏国立艺术陈列馆——轮廓线条都弄得模糊,以表现一种柔和的印象。

图九 土鲁斯-劳特累克(1864—1901,法国画家):《例运的阿尔弗雷德》(细部),藏国立艺术陈列馆——图中弄混浊了的线条强调了人物性格。

表现节奏的线条

线条的作用还有更重要的一点是你应该了解的,那就是表现节奏。线条可以标出空间的界限,从而也可表现时间界限。换句话说,当你的眼睛在一幅画中从这个区域移动到另一个区域时,你观画的“拍子”通常是由切断各个部分的线条标出的。如果有相当多的线条需要通过,那么速度就会减慢下来。另一方面,你的眼睛在越过一个平坦的色域时,一般来说都相对快些。这种节奏的因素可以被一个画家用来引导速度的变化,并提高视觉的兴奋情趣。

看一下从内罗契奥·德朗迪祭坛画中选出来的细部图(图十),注意它的线条节奏是如何的重要。将它同鲁本斯的《狮穴中的丹尼尔》一画的细部图(图十一)进行比较,后者是一种完全不同的线状节奏,从而产生了一种完全不同的感情与心理效果。

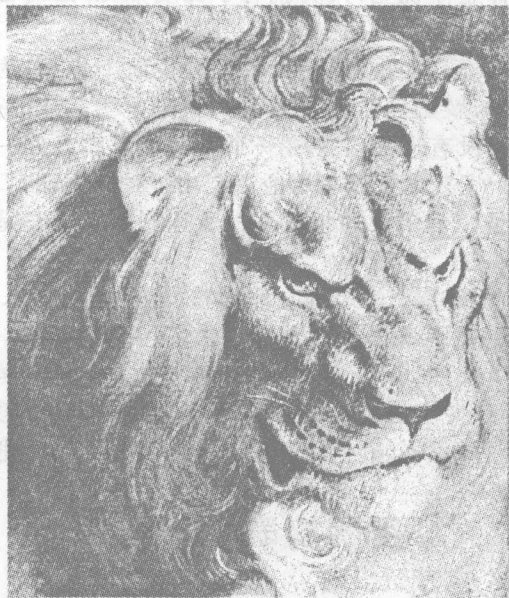
“用一根线条去散步”,这是德国伟大的艺术家保罗·克莱一次用来表达线条的一句话。它总结了关于线条的一个重要方面,也是应该记住的一句话。那就是说,一根线条可以成为一幅画中的重要因素。它可以有它自己的一种生命,一种表现力,以及它自己的个性特征。如果你能控制

一、绘画中的线条

住它,那么在供你自由使用的艺术家的备用手段中,就有了一个最驯服的工具。

图十 内罗契奥·德朗迪:《同圣安东尼·艾博特和圣西吉斯蒙德一起的圣母与圣子》(细部),藏国立艺术陈列馆——为了达到一种优美的、讨人喜欢的感觉,线条的节奏都经过仔细的考虑。

图十一 德得·保罗·鲁本斯(1577—1640,佛兰德斯画家):《狮穴中的丹尼尔》(强部)藏国立艺术陈列馆——火焰般的节奏成为运动与生命的一个源泉。

二、表现立体感

正常的情况下,人类是用立体视觉去观看的,即两只眼睛用重叠的视域,实际上带来两种稍有不同形象,再由大脑将它们进行解释,以判断出各种变化的距离并领悟出立体形体。如果你曾看见过立体照片,这个过程就会熟悉了。你看到并排两个头像,几乎一致,但又不尽相同,你的脑子将它们会合成一个形象,将两个平面形象转换成一个立体形象。

某些动物和鸟类,由于缺乏这种立体视觉,就不得不先用一只眼睛观看,然后再用另外一只。有了这种立体视觉,人类就有了深度知觉,因而也就能够将他周围的世界演变成立体的空间和形状。

通常,画家在画纸或画布的平展而无浓淡的表面上作画,为了在这个平坦的表面上取得立体形体幻觉,就必须对他看到的形象进行增添或改变,从而人工地创造出空间和大块面。那些没有遇到过要将一个立体形象转换到一个平面的表面上的人,他们常常想:如果一个艺术家能确切地复制出他用一只眼睛看到的東西,他就会达到“现实主义”。这是一个错误的想法。他所达到的东西只是一个独眼人的平面视觉。

从历史上来说,一个画家能够表现立体形状的方法有四种。第一种方法是使用明暗。第二种方法是随着描画对象的形体变化使用线条笔触。第三种方法是调整轮廓线或轮廓(见“论线条”一章)。最后,第四种方法是运用色彩。有些色彩是前进色,有些是后退色。一种大块面和体积感觉可以只用色彩来表现。最后这种方法不在此讨论,而在论色彩的章节里和评论塞尚的作品时再加阐述。

用明暗表现形体

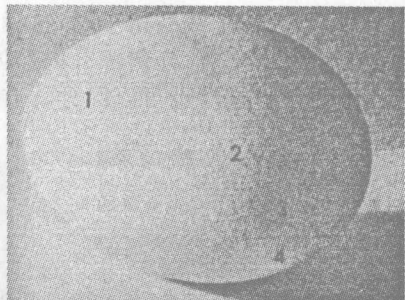
第一种表现形体立体感的方法,也就是最通常的方法,是用明暗或色调的方法。运用色调达到形体感觉的方法,在文艺复兴时期就很完善了。一般都把列奥纳多·达·芬奇看作是运用这种方法的最杰出的代表。

列奥纳多规定了五种基本明暗调子。请看一下这个鸡蛋的照片(图十二)。在1处是高光,直接面向着光源。(一个好的艺术家通常只有一处主要的高光区,而其它

二、表现立体感

区域的光线都没有它强烈。)在2处,是中间调子,仍然直接受光,但处在一个倾斜的角度,因此光线次强。3处是明暗交界线,既没有直接光源,也没有反射光源,因此通常是暗而浓。在4处,有了反射光。不面向光源的表面,由于依赖于周围环境,通常会有一些从别的表面上跳回到它们身上的光线。这种光线在色彩与强度上会变化很大,是各种类型的光线中最复杂的一种。投影落在5处,这里既受不到直接光,也受不到反射光,因此是暗的,通常是一种中性色。

图十三是芬奇画的一幅素描,表现了这些原则是如何运用在一幅肖像画上的。图十四表现了这些原则在彩画上的运用。

图十二 《鸡蛋》:这张照片清晰地表现出明暗的五种程度。

图十三 列奥纳多·达·芬奇(1452—1519,意大利美术家):《一个女人的头像》,藏佛罗伦萨乌菲齐——这幅画中表现了对五种明暗程度的准确掌握运用。

图十四 菲利皮诺·利比(约1457—1504,佛罗伦萨):《一个青年人的肖像》(局部)藏国立艺术陈列馆——体现了明暗程度的一种确切表现。

用阴影线条表现形体

第二种获得形体的方法是用阴影线条,或者是用轮廓线条,这种线条是随着被表现的形体结构而画出来的。如果按照形状的轮廓,用网状线条组织排列在上面,

你就提供了一个线条格子图,这样你的观者就很容易被带入画面。看一下丢勒的素描(图十五)。你对任何部分的形体都不会怀疑。这当然是一种直线的、制图员的方法,然而这种技巧也可以同你特有的绘画风格一起应用。

图十五 阿尔布列希特·丢勒(1471—1528,德国画家)《传道者的头像》,藏维也纳阿尔贝蒂纳——阴影线条对形状提供了准确的情况。

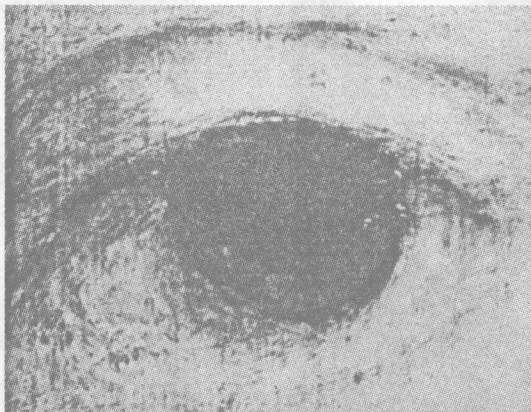

图十七 彼得·保罗·鲁本斯(1577—1640, 法蘭德斯画家)《艺术家的儿子尼古拉斯的头像》,藏维也纳阿尔贝蒂纳——用来表现出形状的只是几根影线线条。

杰出的大师们一贯使用这种方法,用表现轮廓线的笔触来体现形状。这对一位现代画家偶而也是有用的。注意在图十六中:伦勃朗是如何用他特有的风格来表现眼睛形体的。要注意的一点是:你不必为了体现形状的感觉,而用整个网状线条把形体遮住。常常是,一个单独的线条就能取得期望的效果,观者的想象力会把其余的部分加以补足。注意在图十七中,鲁本斯是如何只用几根线条就表现出形体来的。本书中出现的绝大多数大师,有时也趁使用这种影线线条之便来表现立体形体。今天的画家如能记住这类线条是多么地有效,那对他将是有益的。

用描画轮廓线条来表现形体

取得立体感的第三种方法,是运用一种变化轮廓线的方法。简单地说,这种理论是:人类的两只眼睛在看一个边线时,有微小的角度差别,尤其是接近的那一只眼睛。在图解一中,视觉的两条线在两个不同的地方遮断了这个圆的形体,艺术家就用画轮廓线的方法来体现这个稍有点模糊的形体类型。然而,同一个观者如果观看一个狭窄的边线(见图解二),两只眼睛会在相同的地方看到边线,这时轮廓就会变得犀利。在这种情况下,两条线几乎准确地会聚在相同的地方,为了表现出这种情况,画家作了一个犀利的线条。当然,这个原理只能运用在理论上,因为无法将这个原则应用于在一个水平的平面上看到的形状。可是,人类的眼睛学会了用这种方法来解释自然界,而一个好的艺术家能够用改变或巧妙使用轮廓线的方法,来取得那种显著的形体效果。运用这类线条的许多优秀大师中间就有拉斐尔和安格尔。研究一下图十八和图十九,它们表现了在彩画和素描中运用这种描画轮廓线的技巧。这些轮廓线的变化是极其细微的,可是观者对这些形体、纹理质感、甚至于表面的感觉,还是有一种清晰而有力的印象。

图十六 伦勃朗(1606—1669,荷兰画家):《艺术家的夫人莎士基亚像》(细部)藏国立艺术陈列馆——笔触非常精确地顺着形状来描画。

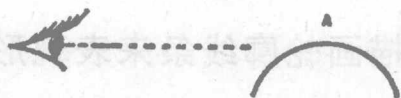

Diagram no. 1

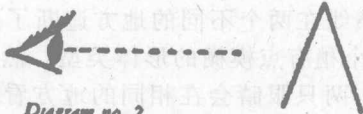
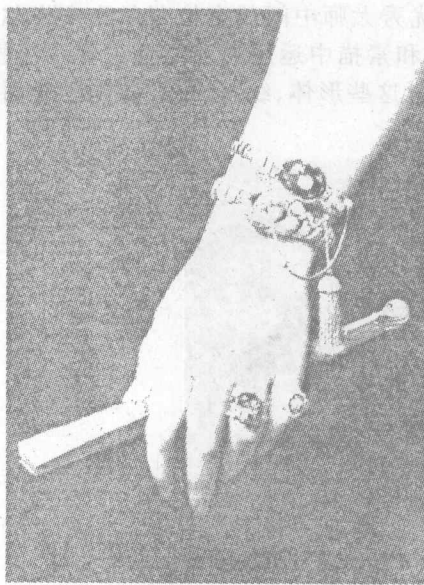
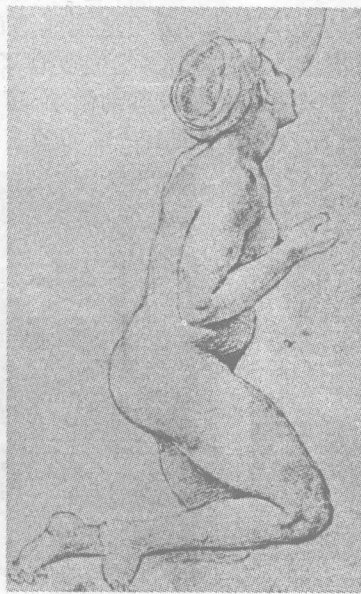

Diagram no. 2

描画轮廓线是表现形体的最困难的方法,曾达到这种效果的艺术为数甚少。如果你对线条和对形体都有感受的话,那么可以试试看。其结果可能几乎是不可思议的。

图十八 让-奥古斯特-多米尼克·安格尔(1780—1867,法国画家):《穆瓦特西埃夫人像》(细部)藏国立艺术陈列馆——经过精细调整了的轮廓线,准确而简练地描画修饰出手臂的形状。

图十九 拉斐尔(1483—1520,意大利画家):《跪着的人像》,藏英国查特沃思宅第——注意线条的变化,它们表现了背部的形体变化。