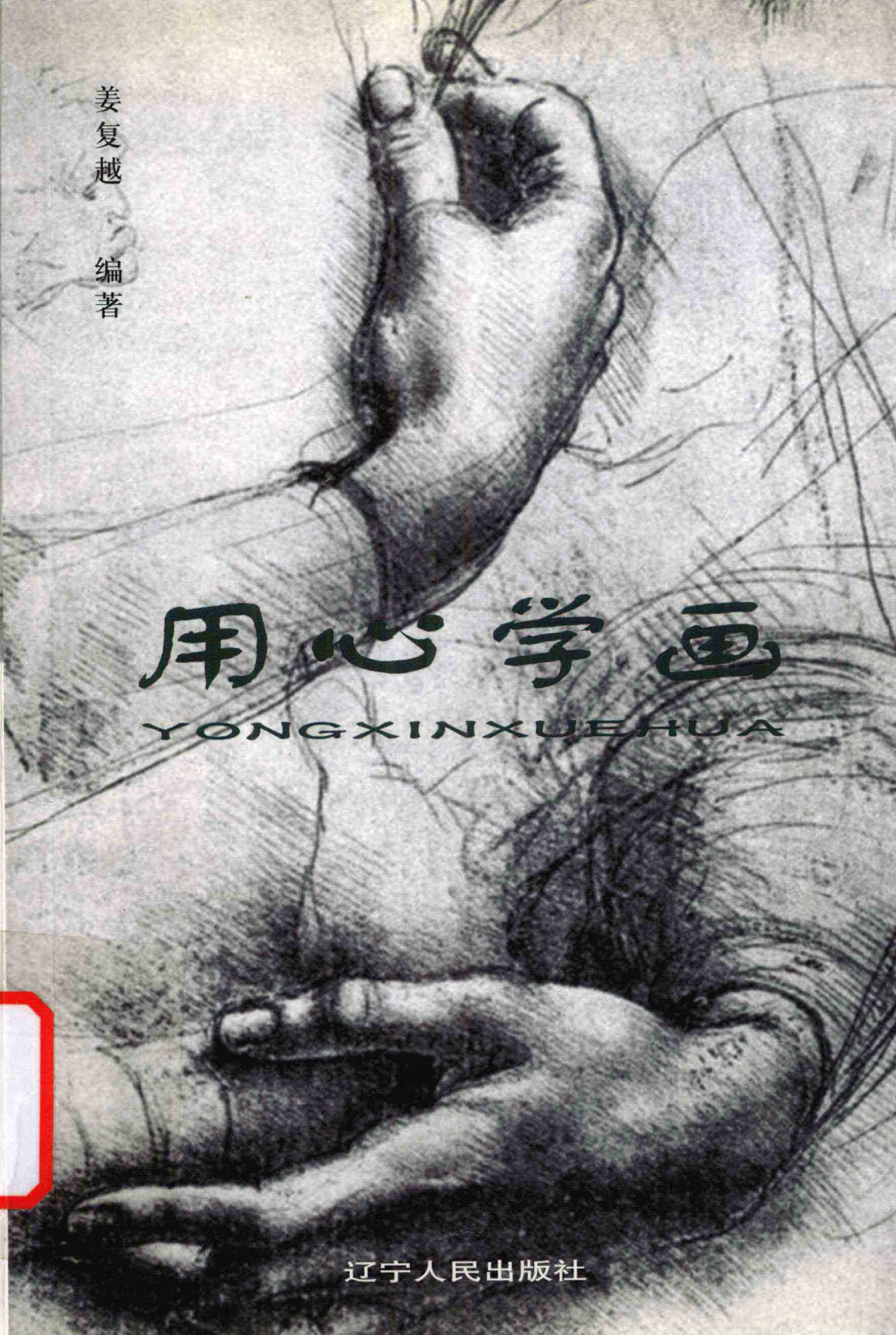




姜复越

编著

用心学画

YONGXINXUEHUA

辽宁人民出版社

姜复越 编著

YONGXINXUEHUA

用心学画

辽宁人民出版社

© 姜复越 2004

图书在版编目(CIP)数据

用心学画/姜复越编著. —沈阳: 辽宁人民出版社,
2005.1

ISBN 7-205-05819-8

I. 用… II. 姜… III. 美术课—中学—教材
IV. G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 115157 号

出版发行: 辽宁人民出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷: 辽宁星海彩色印刷中心

幅面尺寸: 152mm × 230mm

印 张: 11.625

字 数: 161 千字

印 数: 1 ~ 6000 册

出版时间: 2005 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘一秀 祁雪芬 张天恒

封面设计: 于晓航

版式设计: 祁雪芬

责任校对: 侯俊华

定 价: 38.00 元

销售热线: 024-23284300

23284296



姜复越，1987年毕业于鲁迅美术学院，现任大连市第十五中学美术部主任，大连美术家协会副主席，水彩画协会秘书长，中国美术家协会会员。从教二十年，引领一批批学子考入中央美院、清华美院、中国美术学院、鲁迅美院等重点美术大学。2000年被评为全国学校艺术教育先进个人，2004年被授予全国模范教师，省、市劳动模范，个人作品多次参加全国大展并获奖。

目 录

开头语	1
一、你是否理解绘画的真谛	1
二、学画就要用心	12
第一篇 绘画的审美心理活动过程	14
一、表象与记忆	14
(一) 表象	14
(二) 记忆	15
二、感知	16
(一) 感知的意义	16
(二) 感知对作画的作用	17
三、联想和想象	20
(一) 联想	20
(二) 想象	25
四、思维	30
(一) 聚合思维	30
(二) 发散思维	32
(三) 形象思维	33
(四) 创造思维	35
五、情感与体验	35
(一) 情感	35
(二) 体验	38
六、理解	38

七、兴趣·····	42
八、意志·····	44
第二篇 艺术的创作过程·····	46
一、创作的准备阶段·····	46
(一) 收集素材与艺术发现·····	46
(二) 艺术构思阶段·····	52
(三) 物化表现阶段·····	53
二、内驱力与动力·····	55
(一) 内驱力与创作动机·····	55
(二) 内驱力与创作动机的激发·····	56
三、灵感、迷狂·····	56
(一) 灵感·····	56
(二) 迷狂·····	63
附 录·····	64
一、造型艺术的特征·····	64
(一) 造型艺术的基本特征·····	64
(二) 绘画艺术·····	65
(三) 雕塑艺术·····	72
二、工艺美术·····	74
(一) 工艺美术的分类·····	74

(二) 工艺美术的基本特征·····	74
三、建筑艺术·····	76
(一) 建筑艺术的主要特征·····	76
(二) 建筑艺术的种类·····	78
第三篇 步入艺术殿堂·····	79
一、学画先学做人·····	79
(一) 为什么学画要先学做人·····	79
(二) 向画家学习人品·····	87
二、学画要从基本功学起·····	103
(一) 了解基本术语·····	104
(二) 抓住整体形象·····	106
(三) 速写与素描·····	114
(四) 写生·····	146
(五) 默画·····	147
(六) 临摹·····	148
(七) 水彩与水粉·····	149
三、社会、自然是艺术家成长的沃土·····	166
四、发展艺术素质·····	171
参考书目·····	176
后 记·····	178

一、你是否理解绘画的真谛

翻开这本书的读者，都是酷爱绘画艺术，对绘画艺术有所追求的人。但是，我们是否真正理解绘画的真谛？

早在人类文明开端的旧石器时代，形状各异的石器，光滑、钻孔、刻纹的骨器和各种式样的“装饰品”，甚至原始人的穿戴打扮以及图腾、巫术礼仪等，都包含有原始的审美活动。这说明人类从早期就对物体的形体、形状和色彩美产生了追求与渴望，就与绘画有了不解之缘。

随着社会的进步和发展，人类的社会生活与绘画的关系更为密不可分。无论是精神生活还是物质生活，人们一刻也离不开绘画艺术。

画出自心意，它是画家利用客观世界或人的自身形体、外貌、形象、结构及其变化的关系，通过组织线条、形状、色彩、运动和其他视觉现象的有意识活动，来传神达意，表达画家的思想、情感和意境。列夫·托尔斯泰把艺术视为人与人交流的一种手段，那么，“画”也不例外，它是人们交流情感、表达心声的一种语言。画的语言是一种“凝固”的信息，它不仅具有直观性和持久性，还具有一种微妙性的特点。它能以一种再造的环境和气氛，唤起人们更为微妙的感受、体验和遐想。这是语言文字所不及的。

“画”是创造生活美的重要条件。从古到今无论是画画，还是鉴赏“画”都给人们带来审美享受，尤其当今社会的政治、经济、科学、文化等各个领域都在发生巨变，经济建设、现代科技的飞速发展、生活节奏的加快，人们对精神生活的追求日益迫切，尤其是对于绘画艺术，对其美的力量更加注重。例如，城市规划、房屋修缮、楼堂馆所建筑与装修；服

装款式和头发式样的设计；游乐场所、旅游胜地的美化；工艺品的雕琢、商品的包装、食品餐具的美化等等，都是人们自觉地按照“美的规律”来创造、来评价的。这些都离不开绘画艺术，都是人们对绘画艺术追求的表征。

高尔基曾经说过：“照天性来说，人都是艺术家。它无论在什么地方，总是喜欢把‘美’带到他的生活中去。”梁启超在《饮冰室合集》中曾提到，我确信，美是人类生活的一个要素，或者还是各种要素中之最要者，倘若在生活全部内容中，把美的成分抽出，恐怕便活得不自在，甚至活不成。人的生活离不开物质和精神两方面，但生活基本满足后，人们就会把目光更多地转向精神领域，即便对于物质的享受，也提出了进一步美化的要求。追随“时尚”，已经成为当今社会人们的一种带有普遍性的心态。“时髦”可以紧跟时代的步伐，把人类文明发达的标记抢先反映出来，把社会装扮得越来越美，“时髦”可以丰富人们的文化生活，满足人们的精神需求和美感享受。人们的生活就是一幅幅生动的图画，所有精神需求都同绘画艺术密切相关，它几乎渗透到人们生活的各个领域，贯穿于一切美的事务之中。穿衣要追求花色漂亮、款式合体；饮食要讲究色、香、味和环境的整洁美观；居室要装饰考究雅致、布置精巧；外出旅游要面对青山绿水，会鉴赏自然美景、会摄影拍照。可以说人的一生中无处不同美打交道。因此，学“画”首要的第一位就要了解“画”与生活的关系。要用“画”去创造生活、美化生活、美化自我，走向更高的精神文明。

“画”能美化生活外，还能让人欣赏和顿悟，获得精神上的情感愉悦和审美享受。当我们看到美丽的城市、整洁而温馨的生活环境；看到茫茫无际、日夜奔流不息的大海，看到一轮红日从海上冉冉升起；当你走近幽雅、植“兰”、温馨的居所，来到宽敞明亮、装修大方舒适、幽静雅致的办公室；当你身临旅游胜地，观看千姿百态的自然景观时，都会引起你的审美体验。这些不仅给人以赏心悦目、心旷神怡的感觉，使人的身心得到慰藉、娱乐和休息，而且就在这种体验中给人以精神上的影响，提高人的思想境界，丰富人的情感和情感操，使人得到潜移默化的教育，进一步激发起为美好生活理

想和改造环境积极奋斗的热情，因此说，画里面潜伏着更深层次的社会意义。而美感的这种社会意义，最集中地表现在它的物化形态的艺术上。美感的意义不是物质的需要和占有，而是一种精神上的需要、满足和享受。如欣赏绘画就能给人以精神上的满足、喜悦和享受。齐白石画的虾（图1），徐悲鸿画的马（图2），黄胄画的驴（图3），是不能吃、不能骑的，

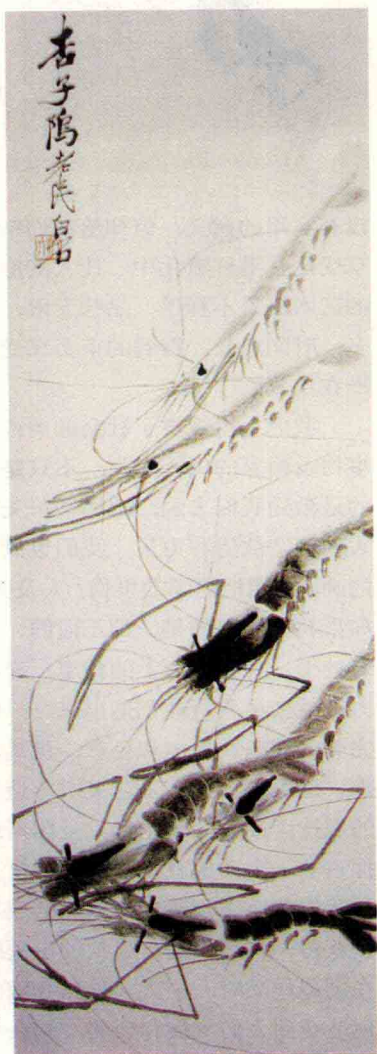


图1：齐白石《虾》



图 2: 徐悲鸿《奔马》

没有实用的意义，但却给我们精神上美的享受和娱乐。这种享受是在潜移默化中，让人陶冶情操，提高思想境界的。好的艺术品爱不释手、品味无限，好的绘画作品欣赏的次数越多，时间愈长，得到的审美享受愈深广，愈能够发挥美感的潜在功效。

我们无论观赏了社会的美或自然的美，世间一切美好的事物及画家的优秀作品，不只是被陶醉、赞赏不已，而更多的是激励我们去画，把那些审美的对象运筹于笔下，产生巨大的创造欲望和力量。我们也只有通过将其创作成我们笔下的画，才能把周围的事物、人及美丽的景色生动地再现出来。如果我们获得的是一种正面的、肯定性的事物或人，就能时时处于一种积极向上的状态，充满信心和激发其更大的创造力，就会尽其所能创造出来。一幅出色的绘画，不仅离不开完美的线条、造型和色彩，更离不开画家的激情和执著的追求。建筑、雕塑、工艺美术等造型艺术的创造，离开这些美的规律，简直寸步难行。爱因斯坦认为艺术家和科学家从事探索的一个动机就是获取超乎常人的智力快感。绘画艺术就是我们的巨大创造力对象化的成果。面对这些成果，我们就会获得一种积极的、自信的心理感受。在现实中我们常常会在创造作品时，陷入一种自我陶醉的心理状态之中，而一旦创造受到人们赞赏和褒奖，则会唤起自信心和更大的创造欲

望。你会不加任何思索地朝着绘画的“金字塔”冲击。

“画”能让人们避开世俗的烦恼。我国东晋大诗人陶渊明因不满当时社会的统治者和黑暗的现实，辞去官职、隐居山野，写下了著名的古代散文《桃花源记》，于是后人就用“世外桃源”来描述没有世俗烦恼和没有纷争的净土。我国元代由于民族矛盾和阶级矛盾十分尖锐，很多知识分子颇感压抑而消极遁世，过着隐居安逸的生活，因而使得元代的山水画十分盛行，并表现出空灵虚幻的意境。画家的作品都回避现实矛盾，它们将绘画作为一种排遣主观意识的活动。著名的“元四家”——黄公望、吴镇、王蒙和倪瓒就是这一时期的典型代表（图4）。



图3：黄胄《驴》



图4：黄公望《快雪时晴图》



图4：吴镇《秋江渔隐图》



图4: 倪瓒《容膝斋图》



图4: 王蒙《葛稚川移居图》



图5: 凡·高《向日葵》

人世间确实存在各种各样的矛盾、烦恼和痛苦，这似乎就构成我们生命过程的一些不可避免的因素。就一般情况而言，我们应当勇敢地正视它们，与其抗争，但是如果外界力量过于强大，一时难于与之抗衡，为了保护自己，有时也可采取暂时回避的态度。在绘画活动中，由于一切要素都在自己的操纵之下，而且与其他人和事很少发生关联，所以很多

图5: 凡·高《有乌鸦的麦田》



用字学

画家或一般人往往将绘画作为躲避人世和烦恼的一方净土。佛家、道家为了解脱苦难采用涅槃的方式，而艺术家或热爱艺术的人则用艺术活动来解脱自己。艺术的确有着这种作用，它会使人们的生活摆脱日常事务的单调、枯燥。爱因斯坦说，人们影响艺术和科学最强烈的动机之一，是要逃避日常生活中最令人厌恶的粗俗和使人绝望的沉闷，是要摆脱人们自己仿佛带有欲望的桎梏。一个修养有素的人，总是渴望逃避生活的烦恼而进入自觉和思维的世界，这种愿望好比城市里的人渴望逃避喧嚣拥挤的环境，而到高山上呼吸新鲜空气、享受幽静的生活，在那里，透过清洁而纯洁的空气，可以自由地眺望，陶醉于那些似乎是为永恒而设计的宁静的景色。

绘画是一种抒发情感的艺术活动，长期积淀于心中的情绪能够通过绘画倾吐出来，不平则鸣。世界绘画大师凡·高，用苦难构筑其丰厚的人生，用真诚抵达艺术的殿堂，他为人正直而真诚，然而，他生活在欧洲历史上一个充满动荡的时期，他对宗教精神上的残酷统治极为不满，他与这个时代格格不入，所以痛苦和烦恼时常伴随着他，在精神和物质生活上被社会践踏和遗弃。为了挣脱宗教枷锁，他疯狂作画。他说：“我要画一些使人舒服的东西，正像音乐也要使人舒服一样。”凡·高就是怀着这种创作的神圣心情，淋漓酣畅地把他对生命与生活的渴望，对光明的追求全部赋予了他的《向日葵》（图5）。所以他的画笔大发火光，倾吐心曲和理性，让一朵朵的向日葵在光芒中诞生。他陶醉在冬雪消融、大地惠存的秀丽风光之中，尽情地画花、画桥、画菜园、画太阳、画熟人、画朋友、画自己，以求从失望中得到解脱。凡·高在他生命的最后十年里画出八百五十张油画。画出如春雷唤醒宇宙的《向日葵》、《有乌鸦的麦田》（图5）、《梵高卧室》、《夜晚的咖啡馆》、《抽烟斗的人》、《白蔷薇》等传世极品，都是在这时期创造的。

在人类的所有活动中，绘画是最有人性色彩的活动之一。这一点与科学有很大的不同，科学主要付诸理性，情绪在科学活动中只是作为一种动力因素。在绝对强调科学和理性的社会中，人的情绪往往是非常压抑的，人的心灵也往往是不完整的。而在绘画活动中，情感或情绪不仅是一种动力因素，