

西班牙绘画基础
经典教程

Espacio

15堂创意绘画课

[西班牙] 吉玛·嘉丝奇、琼瑟·阿什辛 / 著

空间的塑造与表现

上海人民美术出版社

15 堂创意绘画课

空间的塑造与表现

西班牙绘画基础经典教程

【西班牙】吉玛·嘉丝奇 著
【西班牙】琼瑟·阿什辛 著
李悦雯 译

图书在版编目 (C I P) 数据

15堂创意绘画课. 空间的塑造与表现 / (西) 吉玛·嘉丝奇, (西) 琼瑟·阿什辛著; 李悦雯译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2017. 1

书名原文: Creative Painting Space

西班牙绘画基础经典教程

ISBN 978-7-5322-9985-0

I. ①1… II. ①吉… ②琼… ③李… III. ①绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第165478号

原版书名: Creative Painting-Space

原作者名: Josep Asuncion, Gemma Guasch

Original Spanish titlle: PINTURA CREATIVA-ESPACIO

Text: Josep Asuncion, Gemma Guasch

Illustrator: Maria Carmen Ramos

Photographies: Studio of Nos & Soto

© Copyright ParramonPaidotribo-World Rights

Published by ParramonPaidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: Shanghai People' s Fine Arts Publishing House

Rights manager: Mimo Xu

本书简体中文版经派拉蒙出版社授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。 合同登记号: 09-2013-951

15堂创意绘画课——空间的塑造与表现

著 者 【西】吉玛·嘉丝奇、琼瑟·阿什辛

翻 译 李悦雯

责任编辑 钱吉苓

版权经理 徐 捷

美术设计 方 永 张 烨

封面设计 肖样德

技术编辑 朱跃良

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海海红印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16 10印张

版 次 2017年1月第1版

印 次 2017年1月第1次

书 号 ISBN 978-7-5322-9985-0

定 价 58.00元

特别感谢张俊珺、何洁对本书排版工作的帮助。

目录

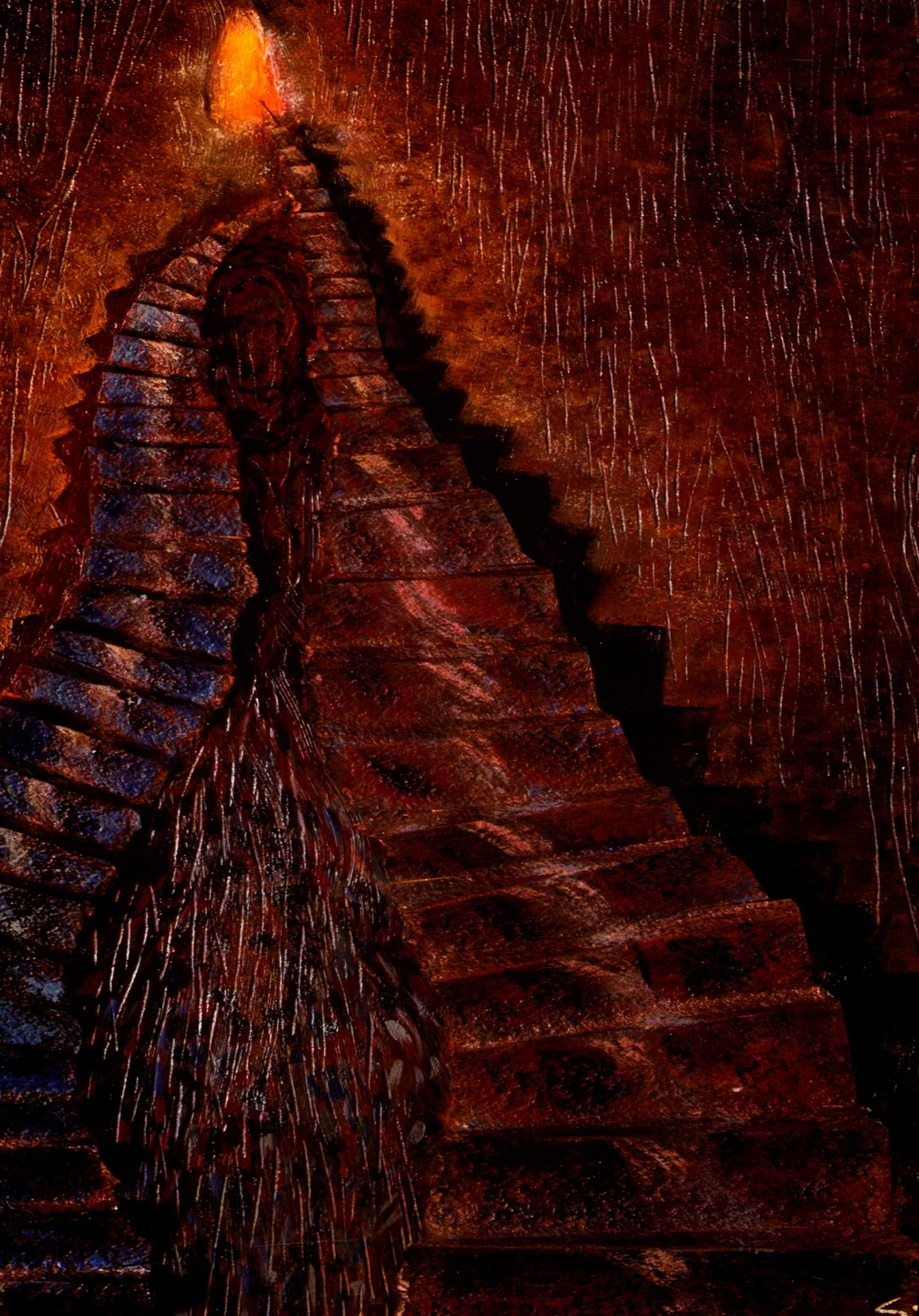
序言	6	第二节 消逝的公路、线性的画面空间	76
视觉语言中的空间	8	创意课堂之七 如何以一点透视表现一条向地平线延伸的公路	
空间和视知觉	10	第三节 城镇、工业厂区里的都市空间	84
二维平面的组织：构成	12	创意课堂之八 如何以成角透视表现高空俯视角度下的城市景象	
三维空间的结构：透视	14	第四节 大自然中有美感的田园式画面空间	92
绘画中的空间	16	创意课堂之九 如何在鸟瞰视角下表现田园风光的纵深感	
空间与个性化的表达	18	第五节 转动的、联结的、迷宫式画面空间	100
试着创造“空间”	20	创意课堂之十 如何创造一架上升、下降的具有象征意义的楼梯	
第一章 动植物画中的空间	22	第四章 人体画中的空间	108
第一节 有节奏的、有秩序的、重复交替出现的画面空间	24	第一节 迫近的、毗邻的片段式空间	110
创意课堂之一 如何以增强、减弱的节奏感表现一群斑马		创意课堂之十一 如何以短缩法表现人体局部	
第二节 分组的、延伸的、密集的画面空间	32	第二节 动态的、旋转的失重空间	118
创意课堂之二 如何以多样化的取景框表现一片花园		创意课堂之十二 如何改变比例以表现半空中打转的运动员	
 		第三节 适宜人们常住的室内空间	126
第二章 静物画中的空间	40	创意课堂之十三 如何利用室内光源将宜居场所表现得幽静亲切	
第一节 静谧的、有序的画面空间	42	 	
创意课堂之三 如何以黄金比例表现一盘柠檬		第五章 抽象画中的空间	134
第二节 充斥着杂物，显得拥挤的画面空间	50	第一节 微小的、流动的有机体内部空间	136
创意课堂之四 如何以巴洛克风格表现一个隐喻“丰实”的立柜		创意课堂之十四 如何表现显微镜下细胞、流体的抽象形	
第三节 梦幻的、深奥的、荒诞的画面空间	58	第二节 有网状结构的几何体空间	144
创意课堂之五 如何创造一处虚幻的梦境		创意课堂之十五 如何以网格状的线条表现抽象的建筑结构	
第三章 风景画中的空间	66	工具与术语	152
第一节 开阔的、空灵的全景式画面空间	68		
创意课堂之六 如何表现一片寂寥的海域			

15 堂创意绘画课

空间的塑造与表现

西班牙绘画基础经典教程

【西班牙】吉玛·嘉丝奇	著
【西班牙】琼瑟·阿什辛	著
李悦雯	译

15 堂创意绘画课

空间的塑造与表现

西班牙绘画基础经典教程

【西班牙】吉玛·嘉丝奇 著
【西班牙】琼瑟·阿什辛 著
李悦雯 译

目录

序言	6	第二节 消逝的公路、线性的画面空间	76
视觉语言中的空间	8	创意课堂之七 如何以一点透视表现一条向地平线延伸的公路	
空间和视知觉	10	第三节 城镇、工业厂区里的都市空间	84
二维平面的组织：构成	12	创意课堂之八 如何以成角透视表现高空俯视角度下的城市景象	
三维空间的结构：透视	14	第四节 大自然中有美感的田园式画面空间	92
绘画中的空间	16	创意课堂之九 如何在鸟瞰视角下表现田园风光的纵深感	
空间与个性化的表达	18	第五节 转动的、联结的、迷宫式画面空间	100
试着创造“空间”	20	创意课堂之十 如何创造一架上升、下降的具有象征意义的楼梯	
第一章 动植物画中的空间	22	第四章 人体画中的空间	108
第一节 有节奏的、有秩序的、重复交替出现的画面空间	24	第一节 迫近的、毗邻的片段式空间	110
创意课堂之一 如何以增强、减弱的节奏感表现一群斑马		创意课堂之十一 如何以短缩法表现人体局部	
第二节 分组的、延伸的、密集的画面空间	32	第二节 动态的、旋转的失重空间	118
创意课堂之二 如何以多样化的取景框表现一片花园		创意课堂之十二 如何改变比例以表现半空中打转的运动员	
 		第三节 适宜人们常住的室内空间	126
第二章 静物画中的空间	40	创意课堂之十三 如何利用室内光源将宜居场所表现得幽静亲切	
第一节 静谧的、有序的画面空间	42	 	
创意课堂之三 如何以黄金比例表现一盘柠檬		第五章 抽象画中的空间	134
第二节 充斥着杂物，显得拥挤的画面空间	50	第一节 微小的、流动的有机体内部空间	136
创意课堂之四 如何以巴洛克风格表现一个隐喻“丰实”的立柜		创意课堂之十四 如何表现显微镜下细胞、流体的抽象形	
第三节 梦幻的、深奥的、荒诞的画面空间	58	第二节 有网状结构的几何体空间	144
创意课堂之五 如何创造一处虚幻的梦境		创意课堂之十五 如何以网格状的线条表现抽象的建筑结构	
第三章 风景画中的空间	66	工具与术语	152
第一节 开阔的、空灵的全景式画面空间	68		
创意课堂之六 如何表现一片寂寥的海域			

序言

艺术必然包含创造，因而一个艺术家的艺术生涯就必须与创意的发展相随。创意带来风险并且具有偶然性，同时创意提倡冒险，致力于寻找独特的表达。然而现实的是，即便我们有勇气跳入水中，不会游泳还是无济于事。仅仅凭着感觉是走不远的，好比学习游泳就是为了让自己的能够在水中自由徜徉一样，学习绘画就是为了运用好视觉语言。这套书就是在鼓励你下水的同时助你一臂之力，让你熟悉各种绘画媒材掌握艺术语言并且发展你的创造性。

会话语言包括字词以及语法：字词与停顿在句子中构成了意义，正如句子在整篇文章中一样，是它们搭建起语义的高楼。绘画也是同样的，色彩、形体、空间、线条构成了艺术语汇，前三者与图像相关，而最后一点形成了绘画的实质线索。色彩、形体、空间就好比会话语言中的字词、停顿、表达法以及句子，而线条就是说话者的语调、语速以及情感。

正因为色彩、形体、空间、线条之间有着如同语言元素一般密不可分的联系，将它们完全割裂开来进行研究显然不合情理。但是，要活用这些视觉语言并且找到自己的创作方式，还是有必要分别聚焦于它们中的每一点来进行深入学习。本书聚焦于“空间”。阅读序言部分画面空间的理论，分享15种不同绘画题材的创意方法，读者将真正在寻求个性化的美术语言过程中创造性地表现画面空间。

吉玛·嘉丝奇和琼瑟·阿什辛

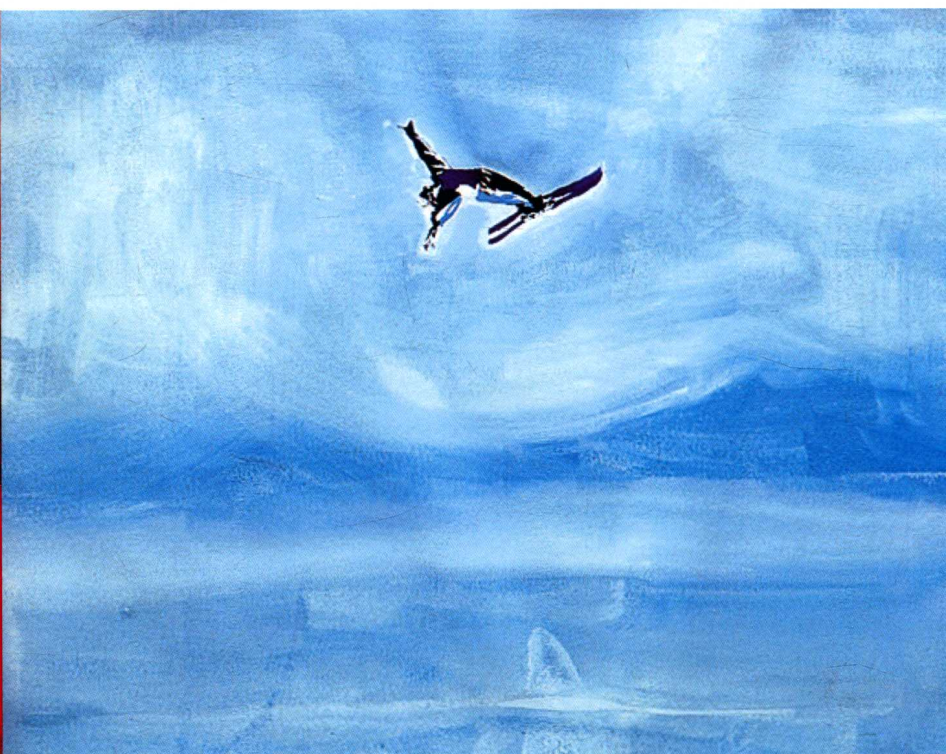
吉玛·嘉丝奇和琼瑟·阿什辛都是从事绘画教学和创作的视觉艺术家，均毕业于巴塞罗那大学，获美术学学士学位，各自都曾多次在西班牙、意大利和德国参展。自1955年，他们在一个试验集体艺术创作的文化协会中以“CREART”为名联合创作。本教程中的每一种创意方法都来自于他们在巴塞罗那艺术研究院任教授期间主持的绘画工作室教学经历。

“画画不光要动手，更要动脑。”

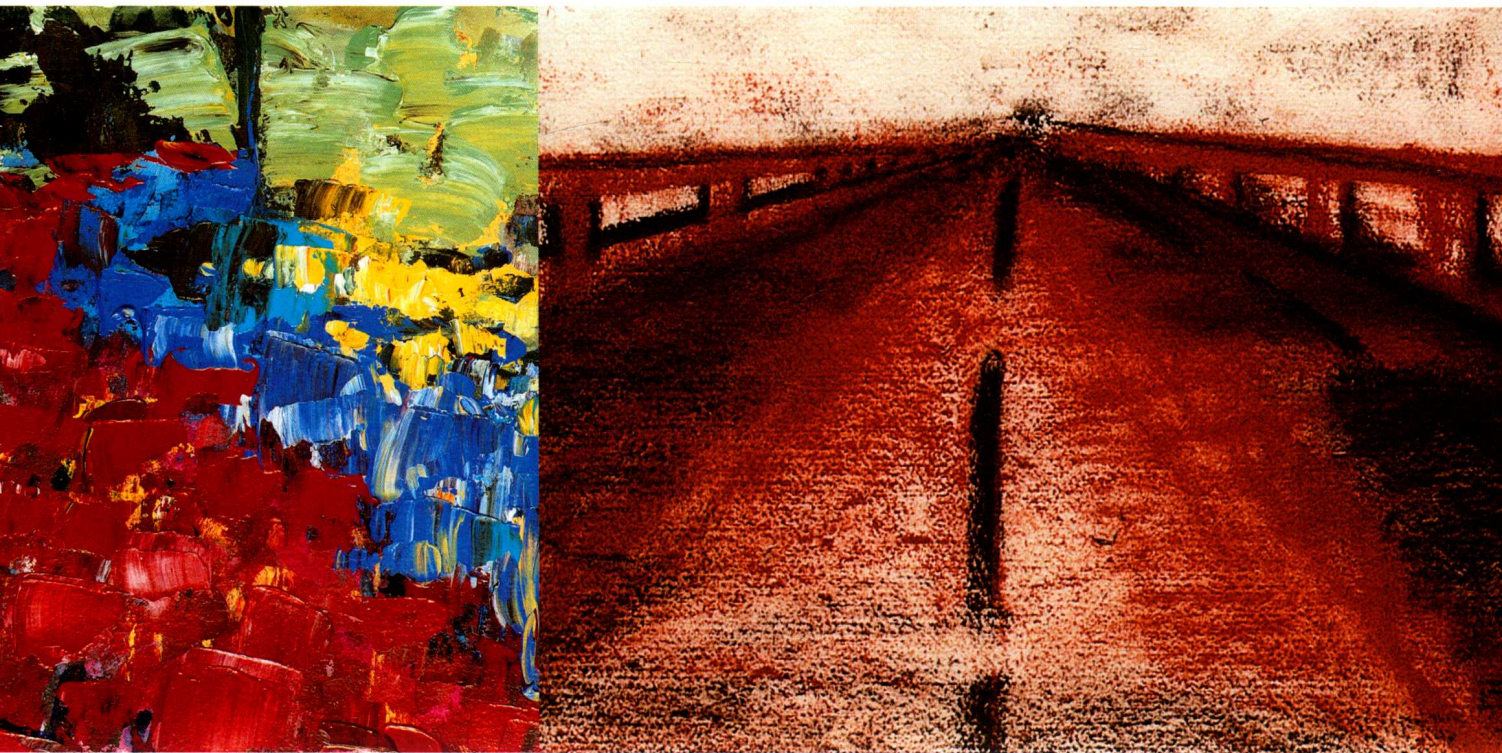
——米开朗基罗 (Michelangelo)

摘自《给马斯格诺·阿利尔蒂的一封信》，1542年

视觉语言中的空间

“人在不能客观描述‘秘诀’的情况下只能先保持对‘秘诀’的兴趣。”

——盖斯顿·拜谢尔德 (Gaston Bachelard)

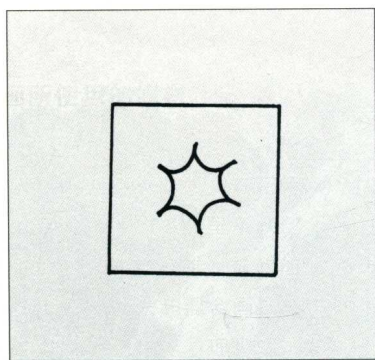
摘自《空间诗学》

空间和视知觉

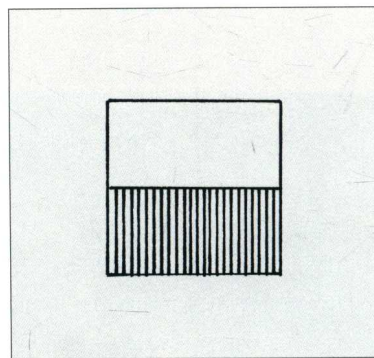
人们主要靠光来感知空间，用透视来描绘空间。光投射在空间里使物体形成明暗对比，产生阴影，使人们能够感知到空间的纵深并将物体与背景相区分。如果迷雾萦绕，光线昏暗，就无法判断出空间深度。

人们通过透视中的灭点、比例以及清晰度来创造空间深度。当事物退远，它们显得越来越小并模糊，最终汇集消失于远处的灭点。

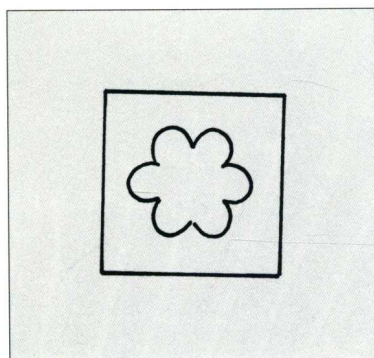
如何在较近的空间内制造错觉？“重叠”与“聚焦”是不错的方法。“重叠”就是将一个物体放置在另外一个物体之上，并局部覆盖；“聚焦”是指调整物体的清晰度和明度，使远处的物体看上去更模糊。

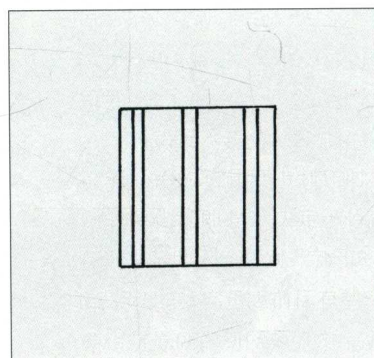
A

C

B

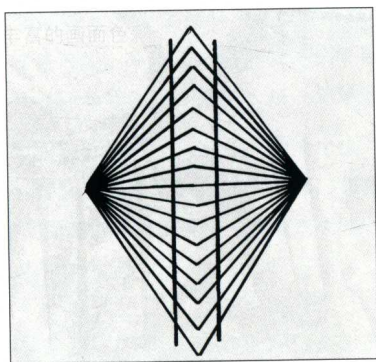
D

人物和背景之间的关系是绘画的经典课题，借助曲线、分割、逼近等手法能帮助创作者构建出两个基本平面——前景与背景之间的距离。

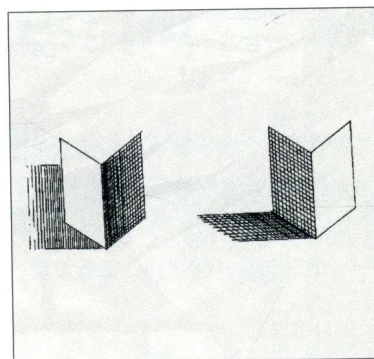
在图 A 中，凹陷的形状使其像是背景上的一个洞。反之，在图 B 中，凸起的形状则像是前景中的主体。

在图 C 中，画面被分割成上下两部分，空白的上半部分像是背景，用线条填充的下半部分则变成了主体。

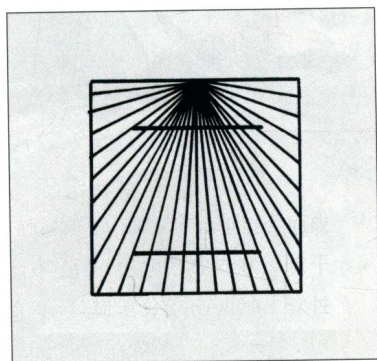
在图 D 中，线条按一定的秩序排列，距离较近的线条自成一體，其余部分则像是背景。上述图例中使用的手法各不相同，但都为简单的元素创造出了空间感。

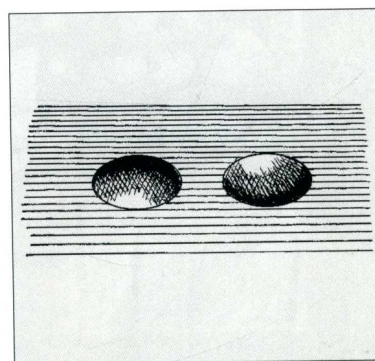
E

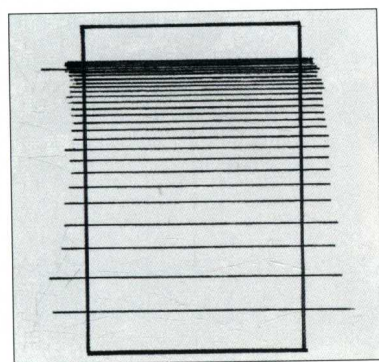
H

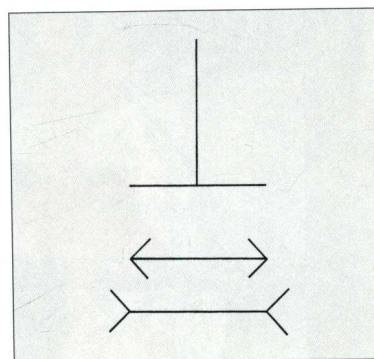
F

I

G

K

在图 E 和图 F 中，线条均汇聚于灭点，创造出强烈的空间张力，让观者产生扭曲变形的错觉，使得画面中等长的水平线看上去变得长短不一。

在图 G 中，水平线由密至疏排列，形成一种纵深感。在视觉上，暗部通常比亮部更远。

通过调整光源、投影的方位，可以改变对象的空间朝向。在图 H 中，两本书的轮廓相同，却呈现出了不同的打开方向。该手法同样适用于非线性的图形。在图 I 中，由于光源位置的不同，一个看上去是凸出的球体，另一个则是黑洞。

在图 J 中，两根线条长度相等，竖直的却比水平的看上去更长。在图 K 中，两根线条末端的形状不同，形成了不同的视觉效果。

二维平面的组织：构成

构成是绘画的第一个空间特征，它独立于空间深度，包括画面形状、色彩分布。通常，画家根据作画意图组织画面形式元素，传递视觉信息。构成可以帮助观者分清画面的主次，如画面的视觉中心、相互关系、外形特征、情景设定、气氛营造等等。

画面结构

每一幅画作都有着其独特的结构，它包括形体、块面、空间的大致分布样式。艺术家为取得画面平衡感和视觉张力，将之表现出一定的复杂性和对称性，或静态或动态等等。通常重复运用的构图形式有中心式、对角线式、金字塔式、水平式、成角式、直角式（对半分、“L”形、黄金分割等）、对称式、平衡式、非平衡式、“之”字形式和网格式。

画面节奏

节奏感集多样和变化于一体，使观众视点游走于画面上体会动感。有些节奏感拥有一定的前后秩序，有些则忽略局

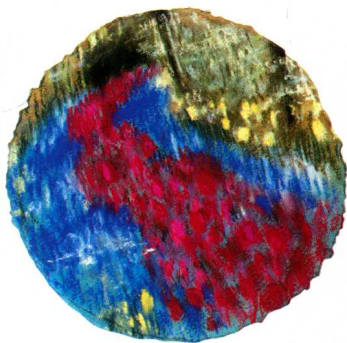
部所有的间隔、大小、强弱变化，一味追求或迟缓静谧，或单调无序的视觉效果。画面上的形式元素重复交替出现，或延展或收缩，循环往复动态呈现，或呈倒影都能形成节奏感。

画幅尺寸

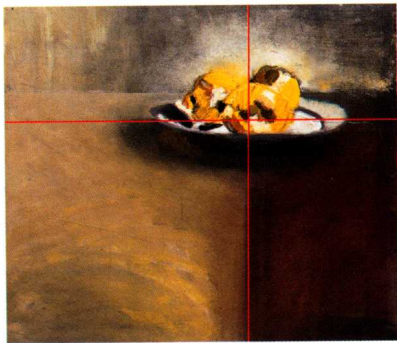
画幅是决定绘画空间的第一个要素，包括画面尺寸（大、小尺幅等）和画面形状（矩形、风景式构图、垂直构图等）。一些主题适合以巨大的尺幅来创作并欣赏，另外一些则以微小的、易于掌控的尺幅为宜。马克·洛斯克说过：“我画大画确实是因为我想亲身体验。画小画意味着自己置身于事外，注视着立体成像或是显微镜下的景象。而大画无论怎样画，你都身临其境。”提到画面形状，一些作品的画幅尺寸极大地影响了画面构成。例如，横向比纵向构图更适宜表现辽阔的大草原。正方形比起长方形更适合形在正中位置的图像。面对极为狭窄的图像，观众不得不顺着垂直形来观赏。

创作方法一 —— 重复和减弱的节奏

创作方法二 —— 圆形构图

创作方法三 —— 黄金分割的直角构图

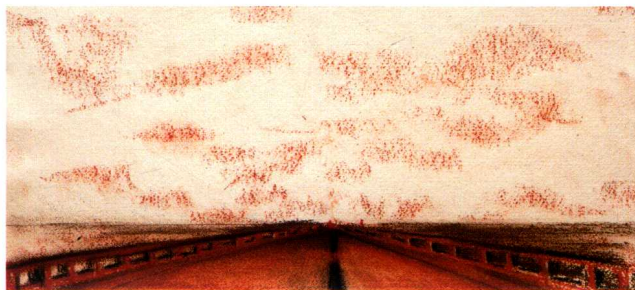
创作方法四 —— 正面视角

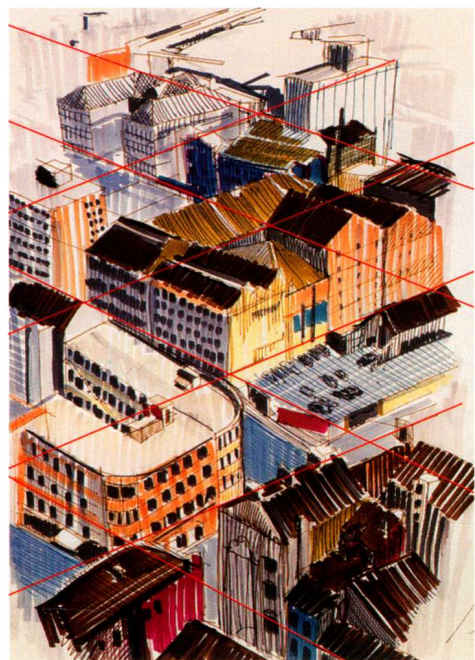
创作方法六 —— 水平构图

视角和取景

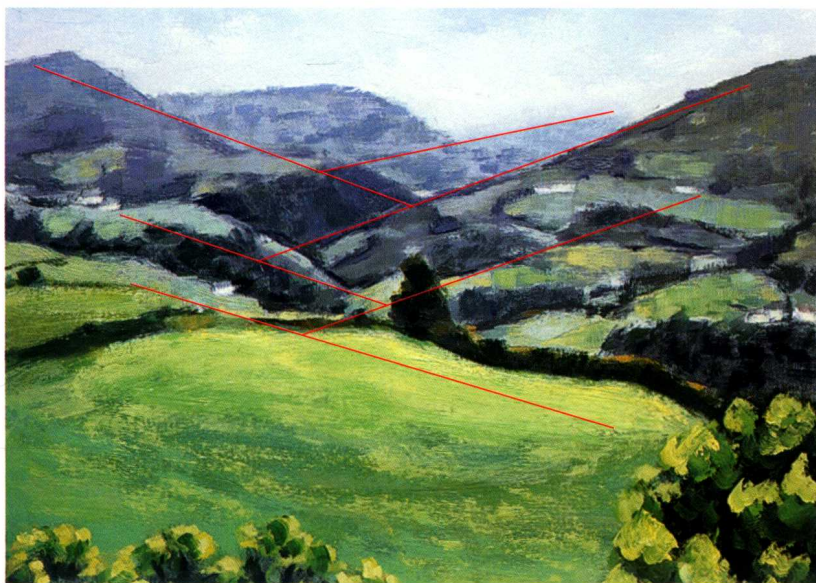
视角是画家观察画面主体物时选择的方位。取景是指画家选择哪一部分入画。创作时首要选择视角并取景，赏画时则与创作者在同一视角关注同一画面主体，思考在此处或彼岸取景的缘由。

创作方法七 —— 水平构图

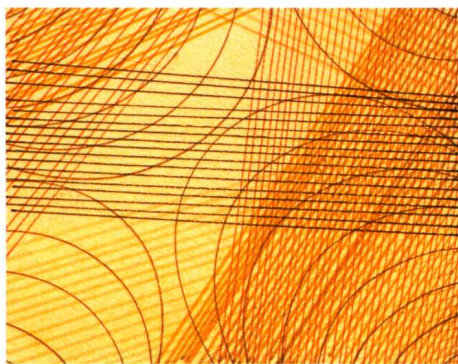
创意方法八 —— 对角线式的网状构图

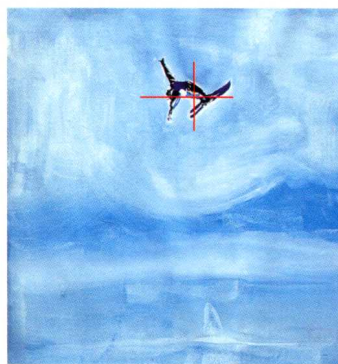
创作方法九 —— “之”字形构图

创作方法十 —— 节奏中的对称取景

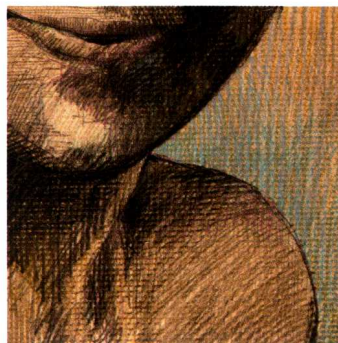
创作方法十五 —— 方形构图

创作方法十二 —— 中心式构图

创作方法十三 —— 俯视图

创作方法十一 —— 近景