

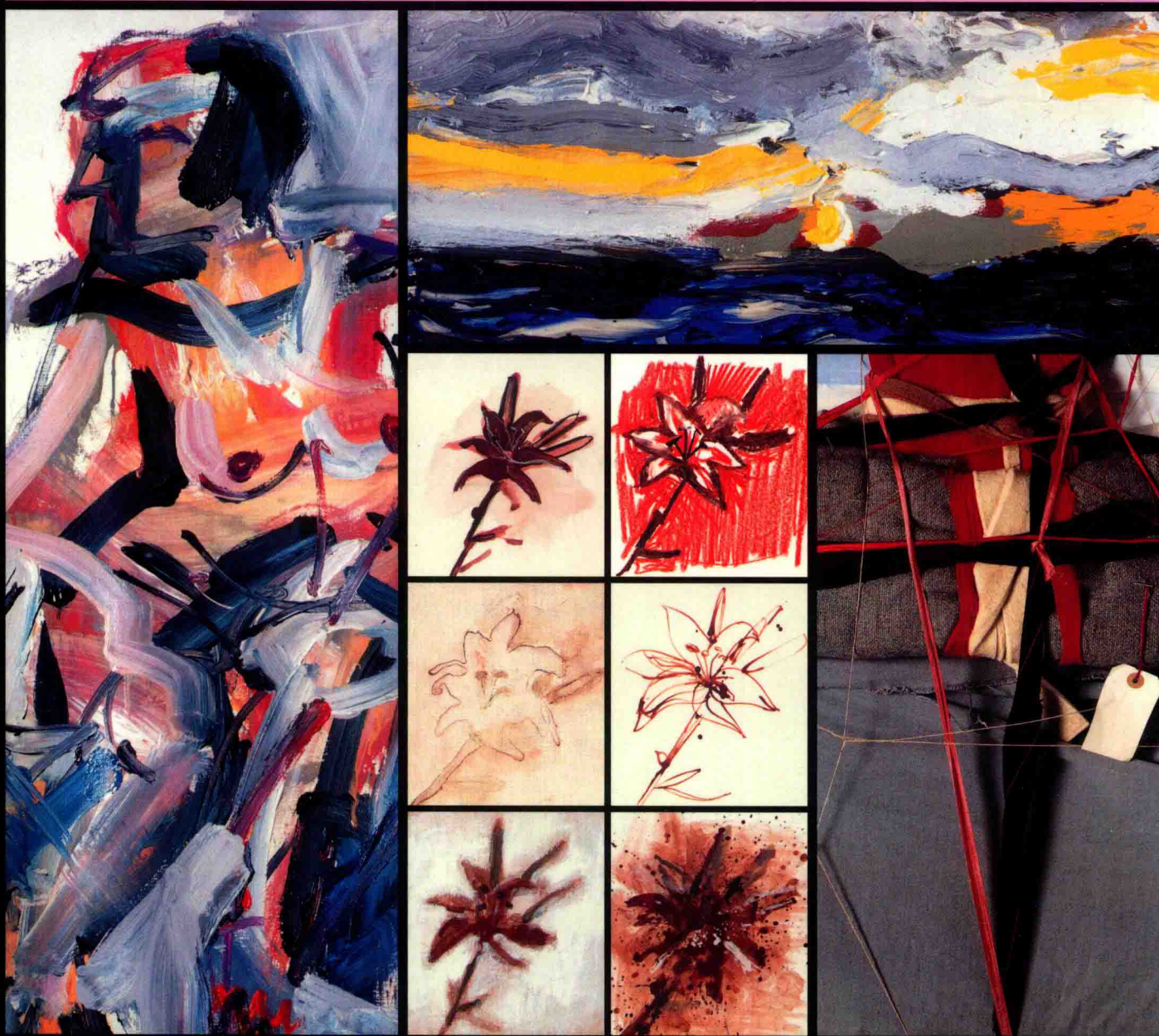
西班牙绘画基础
经典教程

Trazo

15堂创意绘画课

[西班牙] 吉玛·嘉丝奇、琼瑟·阿什辛 / 著

线条的造型与表现

上海人民美术出版社

15 堂创意绘画课

线条的造型与表现

西班牙绘画基础经典教程

【西班牙】吉玛·嘉丝奇

【西班牙】琼瑟·阿什辛

郑舒佳

著

著

译

图书在版编目 (C I P) 数据

15堂创意绘画课. 线条的造型与表现 / (西) 吉玛·嘉丝奇, (西) 琼瑟·阿什辛著; 郑舒佳译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2017. 1

书名原文: Creative Painting Line

西班牙绘画基础经典教程

ISBN 978-7-5322-9982-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第165355号

原版书名: Creative Painting-Line

原作者名: Josep Asuncion, Gemma Guasch

Original Spanish title: PINTURA CREATIVA-TRAZO

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: 09-2013-209

15堂创意绘画课——线条的造型与表现

著 者 【西】吉玛·嘉丝奇、琼瑟·阿什辛

翻 译 郑舒佳

责任编辑 钱吉苓

版权经理 徐捷

美术设计 方永

封面设计 肖祥德

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 978-7-5322-9982-9

定 价 58.00元

目录

序言	6	第三章 风景画中的线	74
视觉语言中的线	8	第一节 干裂的、粗糙的土质肌理	76
线与视觉感受	10	创意课堂之七 如何运用材料表现月球表面	
线的影响因素	12	第二节 厚重的、盈润的肌理	84
线的类型与特点	14	创意课堂之八 如何用凝胶剂、塑形膏表现海天一色	
绘画中的线	16	第三节 刮擦、刻画、磨损后的肌理	92
线与个人表达	18	创意课堂之九 如何用刮擦法表现一片雪景	
线的实验	20	第四章 人物画中的线	100
第一章 动植物画中的线	22	第一节 稚拙的、粗率的线条	102
第一节 直接勾画姿势，要求形象精准	24	创意课堂之十 如何以新原始主义与城市美学的角度来涂鸦	
创意课堂之一 如何使动物写生形象精准	32	第二节 激情的、动感的笔触	110
第二节 利用转印、套印技法制造肌理	40	创意课堂之十一 如何快速绘就裸体女模特	
创意课堂之二 如何印、拓一张照片并利用树皮叠印	48	第三节 光滑的、平整的、均匀的肌理	118
第三节 色彩明快的、轻盈的线条	50	创意课堂之十二 如何用拼贴表现平面都市场景	
创意课堂之三 如何用晕染、擦拭的手法表现一株花	58	第五章 抽象画中的线	126
第二章 静物画中的线	66	第一节 流淌着的液态线条	128
第一节 纤弱的、断断续续的线条		创意课堂之十三 如何用泼洒、滴溅的手法表现抽象木纹	
创意课堂之四 如何用轻柔的笔法表现一组有高光透明玻璃器皿		第二节 富有体积感的实物肌理	136
第二节 由“交叉影线”构成的图案		创意课堂之十四 如何运用材料组合立体作品	
创意课堂之五 如何用排线表现一把挂有衣物的椅子		第三节 反映形的实质的极简线条	144
第三节 虚化了的、焦点之外的模糊景象		创意课堂之十五 如何表现一幅富有禅意的水滴抽象画	
创意课堂之六 如何用晕染法表现一套咖啡杯具		工具与术语	152

15 堂创意绘画课

线条的造型与表现

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
郑舒佳 译

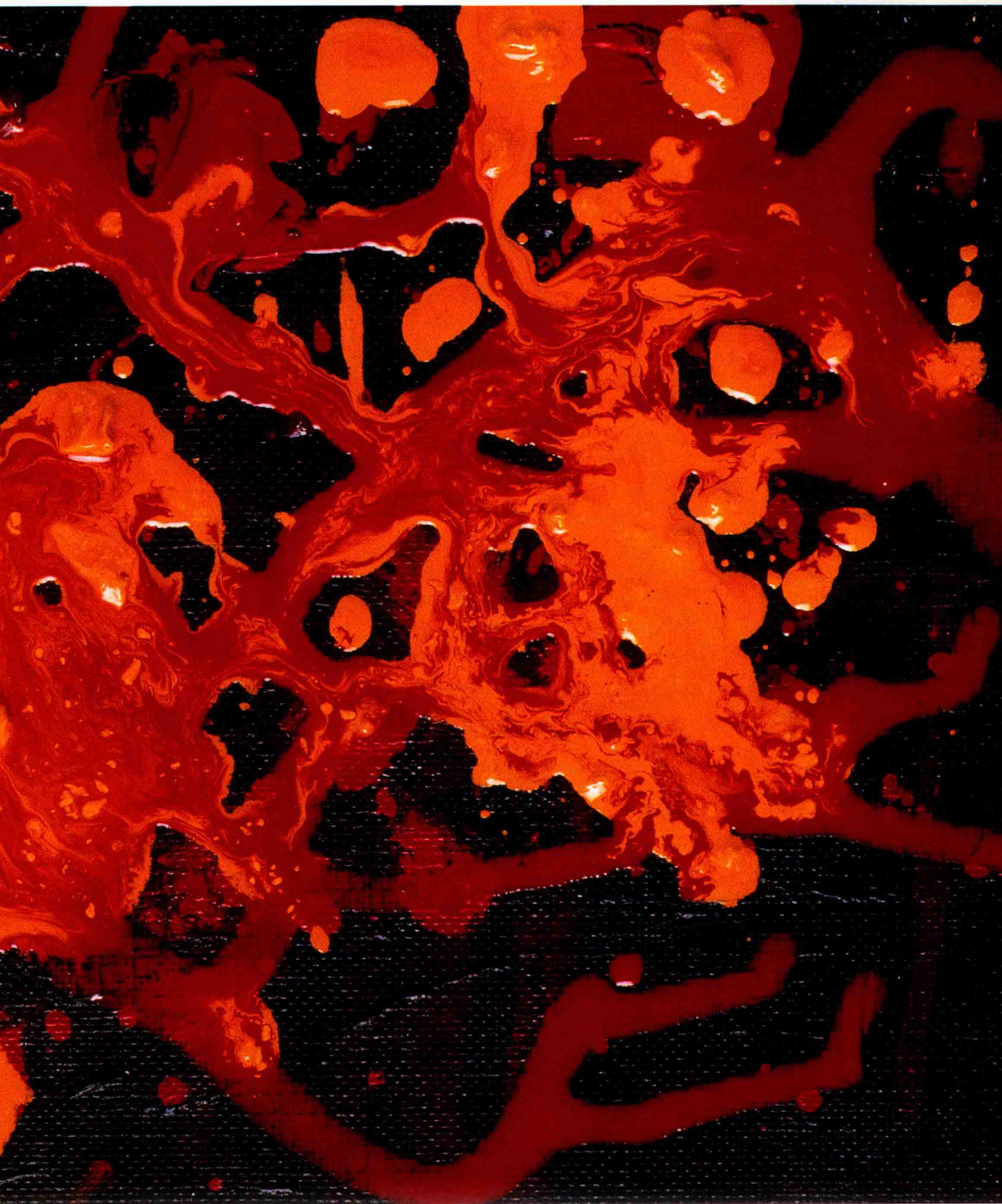

15 堂创意绘画课

线条的造型与表现

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
郑舒佳	译

目录

序言	6	第三章 风景画中的线	74
视觉语言中的线	8	第一节 干裂的、粗糙的土质肌理	76
线与视觉感受	10	创意课堂之七 如何运用材料表现月球表面	
线的影响因素	12	第二节 厚重的、盈润的肌理	84
线的类型与特点	14	创意课堂之八 如何用凝胶剂、塑形膏表现海天一色	
绘画中的线	16	第三节 刮擦、刻画、磨损后的肌理	92
线与个人表达	18	创意课堂之九 如何用刮擦法表现一片雪景	
线的实验	20	第四章 人物画中的线	100
		第一节 稚拙的、粗率的线条	102
第一章 动植物画中的线	22	创意课堂之十 如何以新原始主义与城市美学的角度来涂鸦	
第一节 直接勾画姿势，要求形象精准	24	第二节 激情的、动感的笔触	110
创意课堂之一 如何使动物写生形象精准		创意课堂之十一 如何快速绘就裸体女模特	
第二节 利用转印、套印技法制造肌理	32	第三节 光滑的、平整的、均匀的肌理	118
创意课堂之二 如何印、拓一张照片并利用树皮叠印		创意课堂之十二 如何用拼贴表现平面都市场景	
第三节 色彩明快的、轻盈的线条	40		
创意课堂之三 如何用晕染、擦拭的手法表现一株花		第五章 抽象画中的线	126
		第一节 流淌着的液态线条	128
第二章 静物画中的线	48	创意课堂之十三 如何用泼洒、滴溅的手法表现抽象木纹	
第一节 纤弱的、断断续续的线条	50	第二节 富有体积感的实物肌理	136
创意课堂之四 如何用轻柔的笔法表现一组有高光的透明玻璃器皿		创意课堂之十四 如何运用材料组合立体作品	
第二节 由“交叉影线”构成的图案	58	第三节 反映形的实质的极简线条	144
创意课堂之五 如何用排线表现一把挂有衣物的椅子		创意课堂之十五 如何表现一幅富有禅意的水滴抽象画	
第三节 虚化了的、焦点之外的模糊景象	66	工具与术语	152
创意课堂之六 如何用晕染法表现一套咖啡杯具			

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已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、空间、线构成了艺术语汇，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、空间就好比会话语言中的字词、停顿、表达法以及句子，而线就是说话者的语调、语速以及情感。

正因为色彩、形、空间、线互相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。而在本书中，主要讨论的是“线”，在介绍了关于线与绘画的理论之后，我们将为你提供 15 个创意课堂实例，这些实例按照绘画题材进行了分类，便于你在实践之中发挥创意，找到属于自己的艺术语言。

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验。

“画画不光要动手，更要动脑。”

——米开朗基罗 (Michelangelo)

《给马斯格诺·阿利尔蒂的一封信》，1542 年

视觉语言中的线

“对于我们而言，姿态不再是动态世界中的一个凝固瞬间，它作为一种纯粹的动态感觉成就了自身。”

——《未来主义绘画的技术宣言》，1910年

线与视觉感受

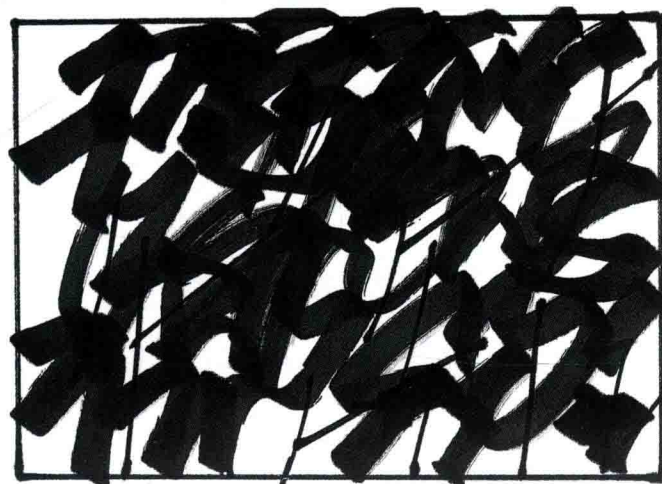
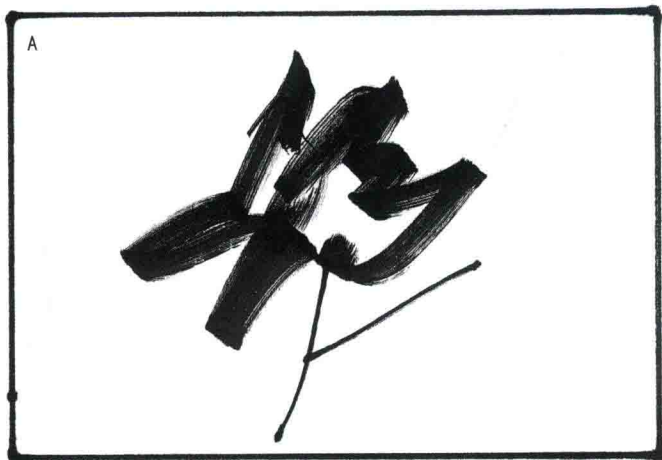
在西方文化中，艺术家的个人感受长期以来受到压抑。在东方文化中，该情形却正相反，绘画笔触因其中饱含着个人情绪的表达而深具价值，例如恐惧、脆弱、力量、安全感等这些都可以通过线条来表达。当我们谈论线条时，并不一定指图像中的内容（色彩、构图、形状），而是指线条的自身构造，诸如运用怎样的材料和工具以及每一个姿态、肌理背后所蕴含的意图。

线在视觉感受上的特点主要是引领我们进入物的另一个层面：从视觉转换到触觉。虽然很多绘画作品依赖材料塑造某种画面感，以营造这种知觉感受上的转换，但是另一方面，有些艺术家对表现触觉有着直接的兴趣。他们通过材料的运用诱使观者想要去触摸画面。从这个层面上讲，心理因素的作用要强于视觉因素，因为触觉是人最基本的感官体验，它直接与原始经验相连。正如塔皮埃斯在《作为艺术的现实》中所写到的：“我一直以来的思考与创作都是一种对现实的反映。比如画一个爬行类动物，我并不会具体描绘出它的样子，而是通过某种肌理的表现来呈现它看起来的样子。”

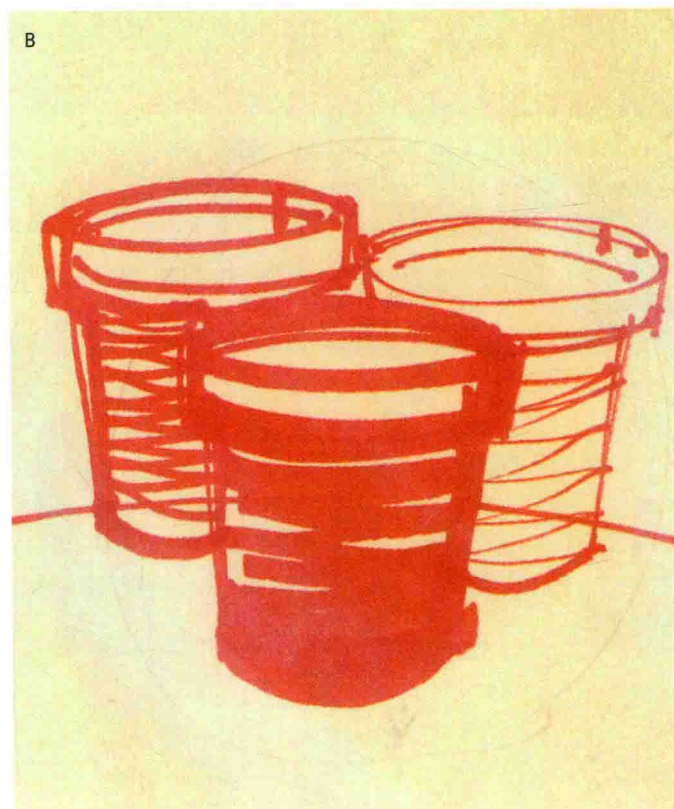

亨利·摩尔（Henry Moore）
《钢笔练习 9 号：穿过峡谷的骑马者》，1970 年
亨利·摩尔基金会（英国约克镇）

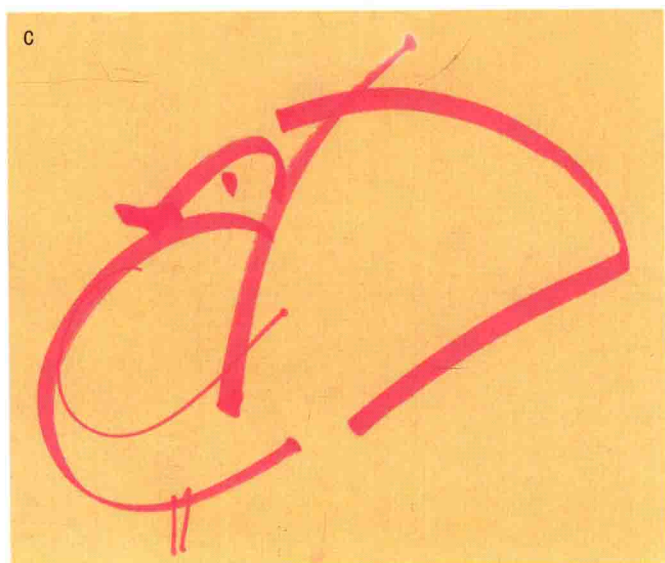
“伦布朗的钢笔画看似十分凌乱，甚至会被错认为是一幅狂草书法。透过作品，观者可以感受到他在挥洒笔墨时所获得的愉悦。他将头部与手部描绘得强烈且直观。假如我们将其遮住，剩余的画面部分就好似一些书法纹样。在这幅钢笔练习中，我试着享受水墨表达的快感，并在这种状态下寻找绘画感觉，之后肆意地将它们幻化成人物、风景或者马匹。”

形态与肌理的最大区别在于前者表达了一个独立的形或者具体的动作，而后者则通过相近元素的罗列来反映事物的外观，正如一片叶子与成片枝叶的不同。形态确定了事物的外形，而肌理则表现了事物或者空间的表面特征（A）。

当我们在观看视觉形象的时候，总是遵循着这样的原则：线条作为一种基础工具构建了视觉观察的先后次序。举例来说，厚涂的壁橱、精确的形状和主体的线条等会被最先注意到，而那些游离在焦点之外的虚化的、不明确的线条则会被放在其次的位置（B）。

建立在格式塔心理学上发展起来的视觉感受法告诉我们，大脑会对不完整的信息加以修正，并且能将相近的视觉元素进行整合。正是这个原因，我们可以用快速、简略的线条来表现某一事物（C）。

我们可以试着将亨利·摩尔（1898—1986 年）的钢笔画作为对象进行心理学中的罗夏墨迹测试（D），通过观察这些极不明确的线条去进行形态的想象。

线的影响因素

材料和使用方式的变化决定了线条的一切变化。这里讨论的材料主要是指绘画的基底、媒材以及在基底上使用这些媒材的方法。

基底材质

每一种基底材质都有着独特的表现语言，这能够帮助我们在绘制线条时表达出别具风味的效果。亚麻布显得典雅、庄重，粗麻布显得粗犷、坚实，而棉布则显得清爽、自然。另外，再生纸和包装纸因其不平整的表面传递出手工制作的气息，能给人以质朴的印象。我们也可以打破传统，去尝试一些新材料来充当绘画的基底，比如金属板、防火胶板、乙烯树脂板等。

媒材

每一种媒材都能提供不同的效果。水彩流畅清透，线条独具韵致；油画细腻浓重，具有光泽感；丙烯有着多重表现力，可以模拟出近似水彩、油画的效果，并且能够轻易与其他种类的颜料混合。如今，艺术家们更是尝试着将非传统媒材引入绘画领域，诸如油漆、瓷釉以及工业金属漆等。

涂抹工具

通常是指被用来为画面上色的工具，常用的有笔刷、刮刀、钢笔等。它们有着各自不同的材料特点，因而能创作出粗细浓淡不

一的画面效果。此外，你也可以选用芦苇秆、毛笔、喷枪等工具，有时你甚至可以用手指来做一些绘画尝试。

运笔

我们通过手将身体的能量传递到笔下的每一根线条中，适当地调整落笔的节奏就可以表现出不同的画面情绪。一条慢慢画出的线条显得落笔坚定却不够强而有力，而快速下笔的线条虽不够明确但显得富有动感和力量，另外运用喷溅等更为自由的手法能创造出丰富的艺术效果。

力度

“湿画法”着眼于颜料与涂抹工具之间的化合作用，而“干画法”则更注重笔触的堆砌与落笔的力度。轻柔的用笔能带来诗意与轻盈的效果，反之则更凸显厚重感、富有表现力。

风格

“风格”是指线条的形状与风格，取决于创作者手部的动作。有多少位艺术家便有多少种不同的线条样式，因此它们又被视为艺术家的“图画书法”。在这本书中，我们随处可以发现那些柔和的、颤动的、带有棱角的、平滑的、突出的、随意的、扭动的线条。

在绘制同一个对象时，我们可以通过变换线条来取得多样的画面效果。

对页

A 不同的基底材质	D 不同的运笔
1 纸	从慢(1)至快(4)
2 木板	
3 亚麻布	E 不同的力度
4 粗麻布	从轻柔(1)到厚重(4)
B 不同的媒材	F 不同的风格
1 蜡笔	1 轻柔
2 水彩	2 喷溅
3 马克笔	3 短笔触
4 色粉笔	4 刮擦
C 不同的涂抹工具	
1 手指	
2 芦苇秆(蘸水笔)	
3 海绵	
4 刮刀	

