

美术·设计专业学校教学丛书

选修

第一册·创作与构图

四川美术学院附属中等美术学校 四川省教育科学研究所 联合编写

美术·设计专业学校教学丛书

选

修

第一册·创作与构图

杨涪林 编著

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

选修/杨涪林编著

—北京: 大众文艺出版社, 1999.2(1999.12重印)

(美术·设计专业学校教学丛书)

ISBN 7-80094-498-0

I.选…

II.杨…

III.美术—基本知识—专业学校—教学参考资料

IV.J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (99) 第02333号

主 编	王嘉陵
编 委	吴唯理 黄冠新
	张 争 张世雄
	汪懋哲

责任编辑	隋 军
特约编辑	钱 竹 何建培
封面设计	黄冠新
策 划	李 毅

美术·设计专业学校教学丛书·《选修》第一册

大众文艺出版社出版发行

(北京朝阳区潘家园东里21号)

邮编: 100021

成都九兴印刷包装有限公司印刷

新华书店经销

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 4.5

印数: 5001—7000册

1999年2月第一版 1999年12月第二次印刷

ISBN 7-80094-498-0/J·58

定价: 29.00元

编写说明

此套教学丛书根据现代美术教育的现状，结合国内美术教育的实际情况，以及大中专业学校美术教学的特点进行编写。在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性、有效性和教学性，是一套适用于大中专、师范、电大、职大及自学等切实有效的教学丛书。

书中列有每学年的教纲，教师可根据本专业的需要扩充或压缩课程的内容和比例，保持一定的弹性。

此套教学丛书由四川美术学院附属中等美术学校组织教授及有关专家集体编写。

目 录

第一章	概述	1
第二章	绘画创作	12
	第一节 绘画的解释	12
	第二节 题材与主题	13
	第三节 对生活的体验与积累	16
	第四节 收集素材	19
	第五节 艺术构思与处理	20
第三章	内容与形式	23
	第一节 中西绘画构图比较	23
	第二节 形式美	28
	第三节 构图形式的借用与学习	31
第四章	绘画构图	34
	第一节 构图含义的归纳	34
	第二节 形式基本形态	35
	第三节 形式视觉心理	36
	第四节 形式美一般法则	41
第五章	创作与构图的学习	47
	第一节 构图在创作中的重要性	47
	第二节 静物构图	47
	第三节 风景构图	50
	第四节 生活构图	52
第六章	作品欣赏	54
	创作与构图课教学大纲	62

第一章 概述

法国拉斯科洞窟内岩画

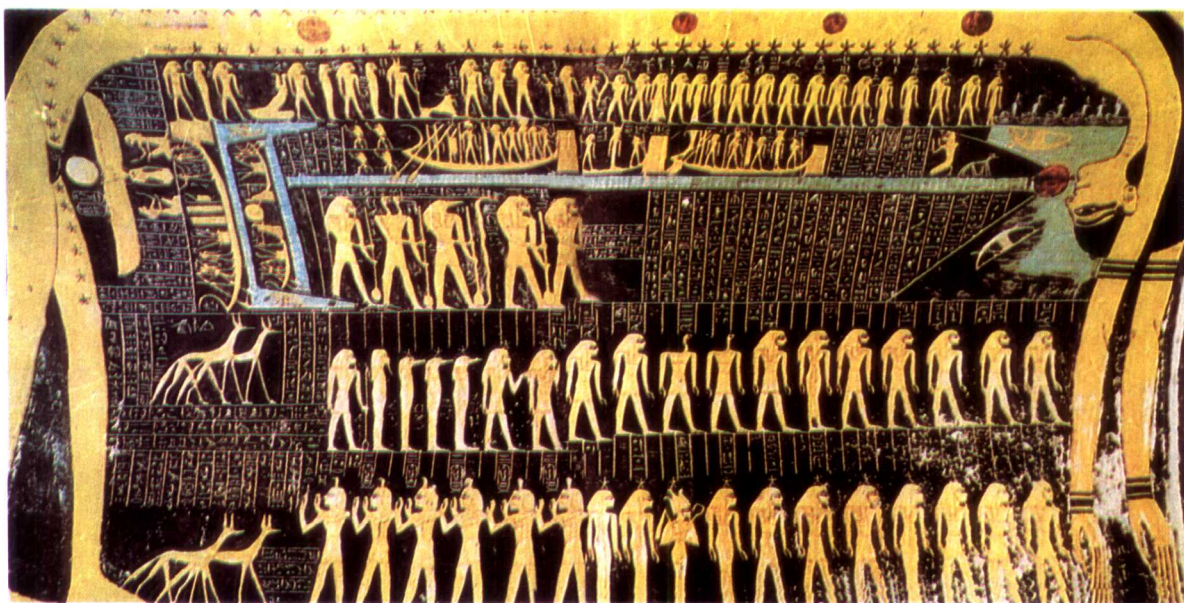

绘画艺术同其它文化艺术一样，是人类共同的精神财富。面对着绘画作品，不同民族，不同时代的人都会因它而产生感情共鸣，甚至流连忘返，或者为之动容。美是存在于自然与生活中的，把美的东西展现在人们面前的绘画的创造者们，常常为探索拓展美的深层领域而孜孜以求，呕心沥血，因为艺术贵在创造，只有创造，才使自身具有不息的生命力！

绘画艺术的功能，陶冶着人的情操，提高了人的精神境界，进一步推动社会文明的发展。绘画艺术随时代不断发展，钟爱绘画的人日益增多，学习的条件越来越好，涉足绘画的学子已今非昔比。面对初事创作学习的青年一代，首先应该知晓绘画艺术的来龙去脉，了解它是怎样产生、发展和成熟的，这对自己的学习是很重要的。

从人类最早的绘画说起，初民在混沌未开的远古时代就知道用绘画来记载他们时时盼望的猎物了。他们赖以生存的只能用简单的工具捕获的动物——野牛、野猪、鹿等动物，被绘涂在洞穴中，同时，还画出了他们手持弓箭狩猎的图形。著名的西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画，法国的拉斯科洞穴壁画就是如此。在西安半坡出土的彩陶上，图纹随陶器种类增多而逐渐丰富起来，其中，出现了“人面鱼纹”、“人首蛇身纹”等图形。据考证，这是与先民们的生殖崇拜有关，为表达求生存而繁衍更多的狩猎劳动成员的愿望！由此可见，最初的绘画，是人类基于求生和摹仿的本能，跟原始的生产劳动密不可分的关系，人们不自觉地用那双劳动的手来创造着艺术。（如图）

提到古埃及就自然想到金字塔、寺庙浮雕和壁画。这些艺术宏伟、壮丽、对称、恒定并具有严格的规范。它们巍然耸立，表示着法老和贵族至高无上的地位和神圣不可侵犯的威严，法老借助宗教来统治国家，奴隶必须绝对服从他们的意志。这种几乎千篇一律的形式延续了三千年。这种僵化的局面在很大程度上也受到埃及地理位置的影响，与外部世界隔绝和自身的封闭所造成的。（如下页上图）

女神纳特像 (古埃及壁画)

由于中国古代从商、周以来至唐代以前，在绘画上占主要位置的壁画因建筑物的倒塌而荡然无存了，还是借雕塑来看其发展的渊源吧。在秦代浩大的兵马俑列阵中，我们看艺术品与时代的关系。当看到数以千计的同真人真马等大的陶俑按照古代兵书布阵要领摆在秦始皇陵兵马俑坑里时那宏大的气势，令人望而却步。洋溢着体积的张力与精神张力的

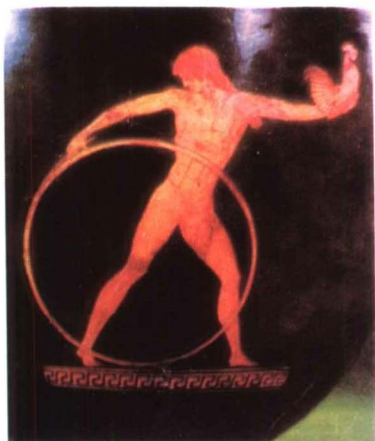
秦始皇陵俑塑像

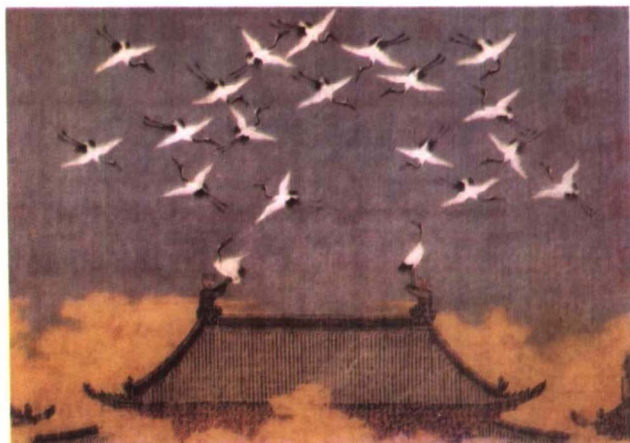
群像，表达着一种空间的占有和征服，让人领略始皇帝为统一中国开疆辟壤的勃勃雄心。这罕见的艺术奇迹自然与万里长城有着必然的联系！（如图）

古代希腊是人类对人体美的最早领略和完美再现的国家。一座米洛的《维纳斯》成为人体美的典范。由于古希腊的艺术家受到社会尊重，艺术家又受到希腊神话的神与人同形同性的精神支配，也就是说神就是最完美的人，要表现最完美的人就必须研究身边的人。生活在阳光明丽中的希腊人酷爱运动，在奥林匹克运动会上，运动员裸体竞技为艺术家提供了极好的机会！（如图）

观瞻这三个世界文明古国的艺术，它们之间的差别是显而易见的。艺术除了社会、历史、民族、宗教、国度、统治者的不同而大异其趣外，还跟地域、气候等自然条件密不可分。

滚铁环的青年（古希腊瓶画）

瑞鹤图（中国画）

赵佶（宋）

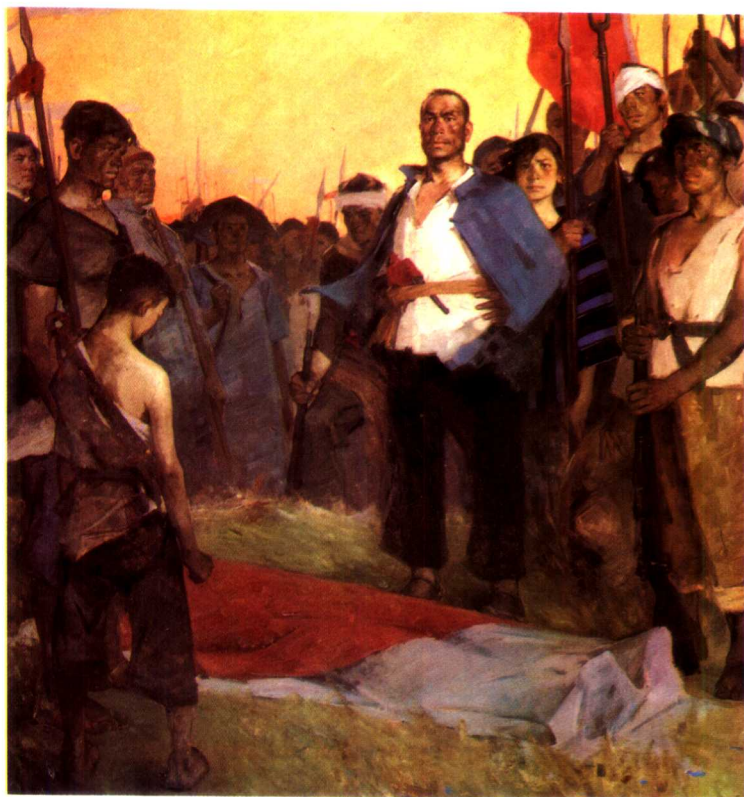
产生在宋代的长卷风俗画《清明上河图》，详尽真概而传神地为我们展现一个逝去的悠远年代里的市井风貌。画家张择端深厚的社会生活基础和精湛的艺术功底得以充分展现，很难想象，一个对现实生活漠不关心的在家中闭门造车的画家，能画出这样的画来。北宋是很特殊的朝代，皇帝赵佶就是书画高手，（如图）他在京都办起翰林图画院，用诗词形式出题考试，录用绘画人才。从选中的象《踏花归来马蹄香》、《野水无人渡，孤舟尽日横》等作品看，如果光有绘画技巧而没有文学修养与很强的观察生活、积累生活的能力是难以入选的。在这种氛围中，产生象《清明上河图》这种古代现实主义绘画传统最优秀的作品就是自然而然的事情了。

米开朗基罗画圣经壁画《创世纪》，是画在罗马城西斯庭教堂的天顶上，在约一千平方米的面积上，米开朗基罗用了四年多的时间完成这一巨作。他并未如实地按圣经传说描绘，而是将有地位的基督家谱中各位权贵的世界变成一个平民世界，这里充满了生活的艰辛和心力操劳，画中人物以创造意志和无比热情，向人们呼唤着新生，充满着爱抚的温情和愉悦的信念。米开朗基罗把宗教所宣扬的悲观厌世，无所作为的气氛一扫而光，这不是神的而是人的磨难史和人的奇迹，他的关于人的塑造是那么直观和明确、完美而高尚。壁画长久地感动着观者，使人难以忘怀。（如图）

创世纪（西斯庭教堂天顶画） 米开朗基罗（意）

中国古代文人画是在元代繁荣起来的，它大大地有别于在这之前的绘画，首先它是具有“出世”思想的产物，这当然应归结于元代异族统治中国，对汉族儒生的压迫、凌辱所致。“学而优则仕”的路只得放弃，他们只得把抱负、思想、情感、才华寄托到绘画上来，达到渲泄的快感。绘画方式间接地转换着个人意气，山水画和花鸟画在元朝更为盛行，这是文人画家更适合的籍地，它淡泊、高雅、清高、孤傲。文人画带有强烈的超政治性，画家在墨戏中“自娱”、“遣趣”，超脱地追求笔墨形式趣味，用这种美的形式再现出人的主观精神的“意境”。这种对笔墨形式的强调，使其获得独特的审美价值。

宁死不屈(油画)

全山石

歌德曾说：“对于每个人，素材都摆在面前，似乎只须对内容有所把握，就能抓住内容，而对于大多数人来说，形式是一个奥秘。”为什么一批古今中外的画家能彪炳史册，能给人以无穷尽的影响？他们表现的内容都与同时代其他画家无异，或在他们之前就被很多画家反复画过。然而就因为他们是他们为这些内容找到最适当的表现形式和艺术手段，使作品产生价值，绘画才成为不朽之作。绘画的表现形式和技巧是画家创造出来的，而在多变的时代里的探索是无止境的。

新中国成立以来，由于倡导革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合的创作方法，广大画家纷纷深入到轰轰烈烈的社会主义建设中去，同广大劳动群众融为一体，将“生活是艺术的源泉”的宗旨和原则把握得很好，涌现了一大批成功地表现社会主义革命和社会主义建设的作品。

血衣(素描)

王式廓

毛主席走遍全国（中国画）

李琦

一九六〇年 李琦

其中，有大家所熟知的《开国大典》、《血衣》、《地道战》、《前仆后继》《过雪山》、《狼牙山五壮士》《延安的火炬》等革命历史画作品；有表现现实生活的油画作品：《在天安门前》、《夯歌》、《齐白石像》、《四个姑娘》、《牧羊女》等。在中国画方面有《井岗上的斗争》、《转战陕北》、《毛主席走遍全国》、《祖孙四代》、《乡村医生》、《说红书》、《奔腾急》、《藏舞》等人物画作品；有《江山如此多娇》、《忽报人间曾伏虎》、《红岩》、《雁荡小龙湫》、《太华山青柯坪》等山水花鸟画作品。在版画方面有：《初踏黄金路》、《东方红太阳升》、《蒲公英》、《湖畔》、小说《红岩》插图等。

出击之前（油画）

何孔德

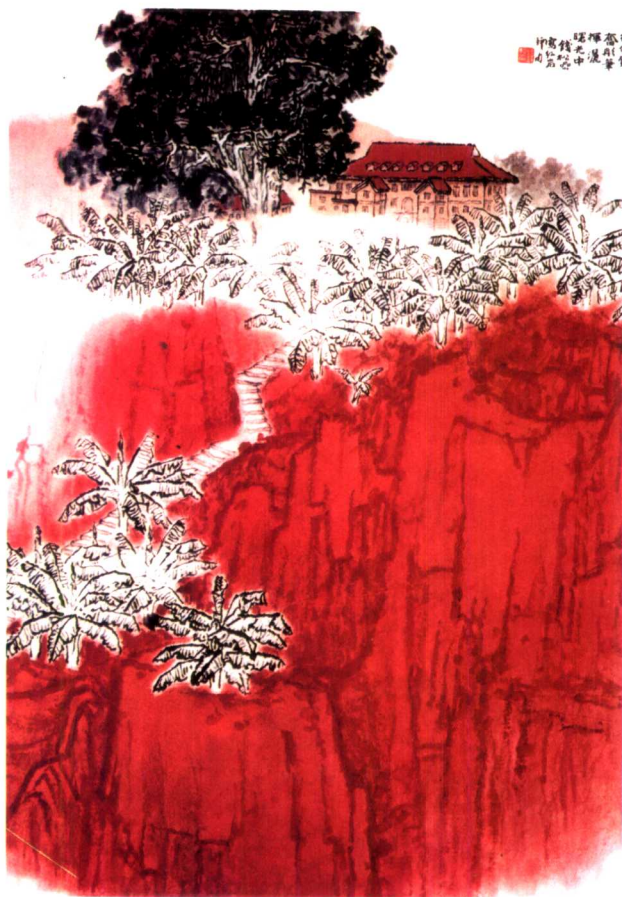
祖孙四代（中国画） 刘文西

忽报人间曾伏虎（中国画）

张凭

红岩（中国画）

钱松喦

由于作品贴近火热的现实生活，普遍具有向上的、激励人心的精神内涵。在形式手法上，画家们探求的主要方向是：油画的民族化使之“洋为中用”，中国画的刷新传统使之“推陈出新”。这里还要特别提到连环画的成就，连环画这种绘画表现方式最易为普通人流传和接受而得到提倡，所以创作特别活跃，出现了大量的好作品。《山乡巨变》、《白毛女》、《铁道游击队》等作品是其中的佼佼者。

初踏黄金路（套色木刻）

李焕民

小站（水印木刻）

吴凡

白毛女(连环画)

华三川

文化大革命又是一个特殊的年代，绘画艺术同其它艺术一样，沦为了政治的附庸和工具。由于文化专制主义的肆虐，美术作品以《毛主席去安源》为样板，绘画作品是“红、光、亮”的色彩，人物只有“高、大、全”的形象，构图只取平视或仰视的视角，单一的形式和手法，只有共性而无个性的人物形象。(如图)

毛主席重上井冈山(油画)

罗工柳、金山石

春风已经苏醒（油画）

何多苓

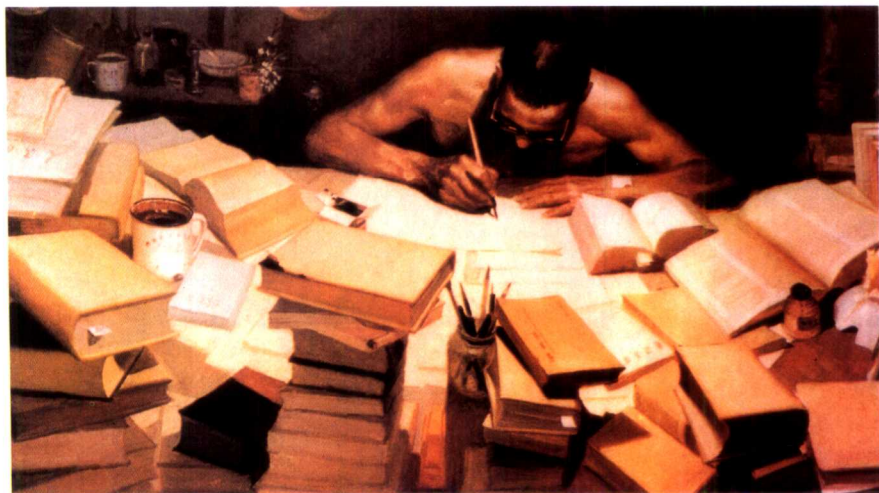

春（油画）

罗中立

生命之光（油画）

王嘉陵

父亲（油画）

罗中立

改革开放的初期，春天的气息使万物复苏，百废待兴。在文艺界率先拨乱反正的是“伤痕文学”，绘画最早表现它的是连环画《枫》，然后紧接着的是《这是为什么》、《岁月》、《春》、《春风已经苏醒》、《父亲》、《1968年×月×日雪》、《生命之光》、《山村小店》等，在美术界与社会引起强烈反响的一批作品。画家以高度的时代责任感，深刻挖掘在当时还很敏感的题材，真实地反映社会现实生活，特别是油画《父亲》、在广大观众中留下了难以忘却的印象。

朝圣（油画）

陈丹青

随着改革开放的深化，国门洞开，世界特别是西方现代绘画诸流派涌进中国，绘画艺术出现了从未有过的复兴、动荡和跳跃，艺术观念与艺术实践产生更深刻的变化，创作思维空前活跃。从来没有过人数如此众多的画家队伍，这样投入地进行各个绘画领域的大胆探索与创造，他们与中国的社会变革同步，形象地反映了中国社会在新的变动时期的时代特点。

基石（油画）

龙泉

山村小店（油画）

朱毅勇

陈丹青的西藏组画追求一种纯视觉的、绘画的、更单纯的美，去掉“创作”的刀痕斧迹。这些都是平凡中见真情，见匠心的作品。八十年代初期创作于首都机场的大型壁画，是绘画表现形式和手法多样化的成功范例。国画家周思聪的作品《人民和总理》、《矿工图》是表现写实绘画的力作。画家吴冠中强调在生活基础之上，竭力发挥形式美特色，追求形式与意境的融合，出现了一批可喜的作品。（如图）

思考题：

- (1) 绘画艺术是人类表现美的有力手段之一，什么是美？
- (2) 绘画是怎样产生的？绘画与时代是一种什么关系？
- (3) 怎样看待改革开放后，在绘画创作领域内出现的现象？

首都机场壁画《沐浴》局部

袁运生

新时期绘画的特点主要从观念上的大一统到多元化，从语系的单一到多样化。因此画坛上的热潮是此起彼伏，异军突起，脱颖而出的画家纷纷登场，一时间铺天盖地，群星灿烂。比如写实主义是中国绘画的主流，但现在的写实主义分了好些支流，早已不是这之前的概念。画表现性写实、梦幻写实、超现实写实、超级照相写实的画家已是大有人在，还有其它种不同观念的具象绘画，画家的视野大大打开，表现性大大增强。在这种背景下的绘画艺术同样受社会负面作用的影响，在商业化大潮冲击下，有的画家已丢掉了那份属于自己的执著追求。有的画家求胜心切，制造所谓轰动效应，不惜一切地标新立异，使艺术成了“无源之水”，“无本之木”。凡此种种，最终导致作品的精神内涵贫弱不堪，这是造成近年来一些展览馆门可罗雀的原因。

罗克韦尔·肯特说过：“显然，真诚——这是头等的品格。艺术就具有这种品格，特别是对它不附加什么要求时，它就更具备特有的诚挚。”“如果用最简单的语言给艺术家下一个定义——看来应该是：他能敏锐地看到一切有价值的东西，他能深刻地感受世界上最美好的事物，为他周围的生活所激动，他在作画时可能为幸福而欢笑，也可能为悲哀而哭泣。”

著名教育家蔡元培早在二十年代就提出“以美育代替宗教”的设想。绘画是实施美育的有力方式，是人类崇高精神追求之一。美育既能净化人的灵魂，同时提高人的素质，所以，在社会精神生活中，它的作用是巨大的。

改革开放二十年来，由于广大美术工作者不断地为社会生活生产精神食粮，人们的欣赏审美水平在不断地提高，美术教育事业适应社会的需要，也在更为广泛地发展。现在的学习条件更好，使一切有志于美术事业的青年，都有了学习和追求的机会！在二十一世纪即将到来之时，让我们信心十足地共同开辟艺术的更广阔天地吧！

人民和总理（中国画）

周思聪

第二章 绘画创作

第一节 · 绘画的解释

绘画是造型艺术的一种。它是与雕塑、某些工艺美术品类和建筑艺术相对应的一种表现在平面上的感觉艺术。或者说是将三度空间中的物象转化为两度空间的艺术。

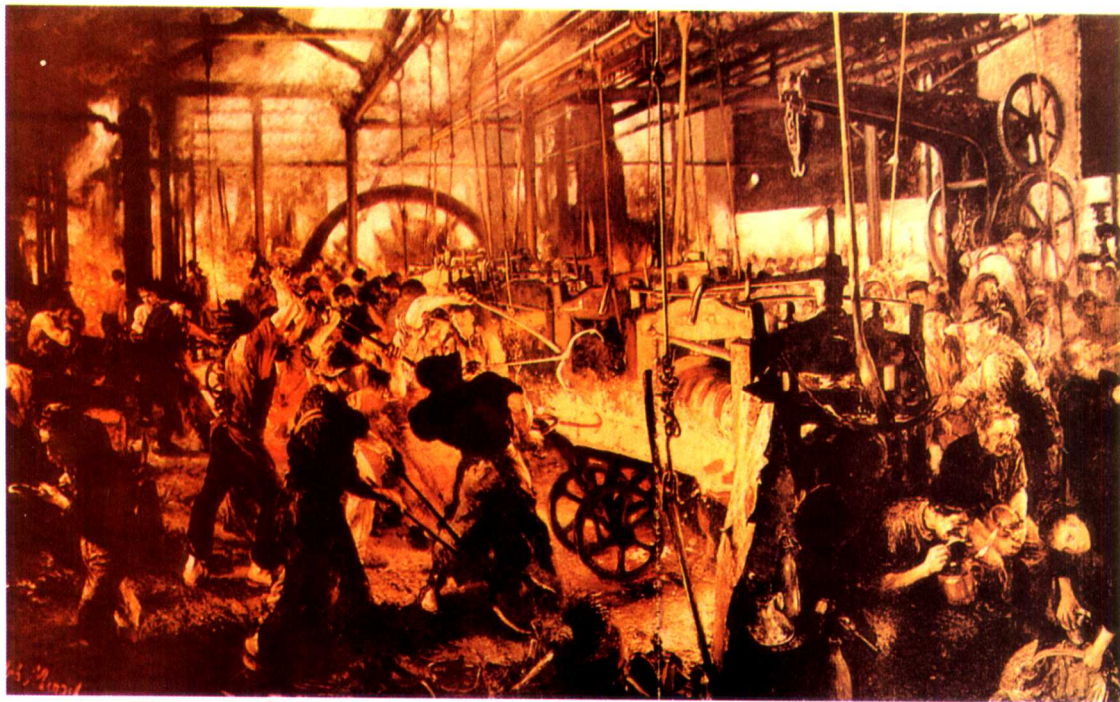
绘画最初源于人类的摹仿本能。后来的绘画就演变为人将精神物化的结果。用感性思维和理性思维相结合或更偏重于感性思维或纯粹是感性思维来描绘各种可见事物的造型，使被选择和被表现的形象更加突出和鲜明。因这种被强化的形象的面貌与精神有其特殊的表现力，所以它可以直接或间接地表达人的思想感情。

由于绘画是打破时间和空间限制的视觉艺术，它有一套完整的有别于其它门类艺术的自身价值和规律。这是从道理上理解和泛泛而谈，我们可以联系大量的绘画作品来充实这个含义。我们也可以将我们所了解的绘画的姊妹艺术音乐、舞蹈、戏剧等拿过来与绘画参照比较，就感到绘画的概念开始立体起来。

夜巡（油画）

伦勃朗（荷）

轧铁工厂（油画）

门采尔（德）