

普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育）

建筑绘画

（第二版）

邓怀东 张国崑 主 编
吴 萍 曹 文 副主编

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育）

建筑绘画（第二版）

主 编	邓怀东	张国崴	
副主编	吴 萍	曹 文	
编 写	原玉萍	韩晓红	孙阿立
	王 寒	乔继忠	顾 彬

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书为普通高等教育“十二五”规划教材（高职高专教育），是根据建筑相关专业教学要求编写的美术教材。全书共分为五章，主要包括素描基础、素描表现、色彩基础、水粉画和水彩画五大部分内容。书中着重介绍绘画的基本理论知识和基本技法，此外还提供了大量的绘画习作、作业点评和作品范例，供学习参考。

本书根据作者多年建筑美术教学经验编写修订而成，书中的文字和作品范例编排具有针对性和实用性，阅读、使用方便。

本书主要作为高职高专环境艺术设计、建筑装饰工程技术、城镇规划、建筑设计以及园林设计等专业的教材，也可作为函授、自考和自修等辅导用书，或供相关专业人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

建筑绘画 / 邓怀东，张国崑主编. —2版. —北京：中国电力出版社，2012.3

普通高等教育“十二五”规划教材. 高职高专教育
ISBN 978-7-5123-2722-1

I. ①建… II. ①邓… ②张… III. ①建筑艺术—绘画技法—
高等职业教育—教材 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第027544号

中国电力出版社出版、发行

（北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>）

北京博图彩色印刷有限公司印刷

各地新华书店经售

*

2004年6月第一版

2012年7月第二版 2012年7月北京第五次印刷

787毫米×1092毫米 16开本 11.75印张 240千字

定价 40.00 元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

前言

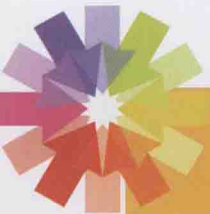
建筑美术是我国高等建筑院校教学中一门重要的专业基础必修课程，通过本课程的学习可使学生受到良好的、系统的造型意识与造型能力的基础训练，培养学生对空间形象思维的表达能力和对造型活动的表现能力，对于培养具有现代意识的设计人才也是不可缺少的。通常艺术设计和建筑美术教育及其技能训练，在色彩基础课、色彩表现教学训练方面是以水粉画为主要科目，而水彩画的学习尤其钢笔淡彩，主要为以后专业学习收集设计素材和设计表现技法打下基础。

本书作为建筑院校通用教材，教学体系系统安排具体，使本书既可作为教材，又适合于业余自修，另外也可供建筑、规划、园林和环境艺术与建筑装饰等相关建筑领域工作者作为参考用书。

本书主要从素描和色彩两部分展开绘画基本理论和基本技法的学习与应用，从理论叙述、作画步骤图例到绘画技法的实际运用以及作业点评与范画图例，每个章节都有具体的详细介绍。

本书编者长期从事建筑美术教育和教学实践工作，熟悉和了解各种不同的教学模式和教学方法。书中的文字、图例和作业与范画编排更具有针对性和实用性，使读者在阅读和使用中倍感方便。

本书由邓怀东、张国威主编，吴萍、曹文副主编，参加编写工作的还有原玉萍、韩晓红、孙阿立、王寒、乔继忠、顾彬。本书的编写曾得到同事和好友的诚恳帮助，在此表示诚挚的谢意。书中不足之处恳请广大读者批评指正！

第一版前言

本书是高职高专“十五”规划教材，是建筑专业一门重要的基础课程。通过本课程的学习使学生具有良好的、系统的造型意识和造型能力，培养学生对空间形象的思维方式的表达能力和对于造型活动的表现能力，是培养具有现代意识的设计人才不可缺少的一门设计基础课。

本书共分为四章，主要包括素描和色彩两大部分，内容着重于绘画的基本理论和基本技法的学习与应用。全书无论在理论叙述、技法的实际运用上，还是作画步骤图例到绘画习作作品的赏析上，都有具体而详细的介绍。

本书编者长期从事美术教育和教学实践工作，熟悉和了解各种不同的教学层次，因此本教材总结了教学过程中各方面的具体情况，尤其在文字、图例和范画编排中更具有针对性和实用性，让读者阅读使用非常方便。

本书作为建筑专业通用教材，分章列段，讲解清楚，教学程序系统安排具体，使本书既可作为教材，又适宜于业余自修，也可供建筑、规划、园林和环境艺术工作者以及美术爱好者作为参考用书。

本书编写曾得到同事、好友，特别是马海红老师的诚恳帮助，在此表示谢意。由于编者水平有限，书中尚有不足之处，请广大读者批评指正。

编 者

目 录

前 言

第一版前言

绪 论..... 1

第 1 章 素描基础 5

第 1 节 素描的工具与材料 6

第 2 节 素描造型基本规律 8

第 3 节 素描基本方法与步骤 16

第 4 节 室内静物写生作业点评 32

第 2 章 素描表现 40

第 1 节 室内陈设与建筑局部表现 40

第 2 节 室内陈设与建筑局部作业点评 43

第 3 节 建筑风景素描、速写 49

第 4 节 建筑风景素描、速写作业点评 63

第 3 章 色彩基础 92

第 1 节 色彩常识 92

第 2 节 色彩系统 95

第 3 节 色彩关系 97

第 4 节 色彩表现 102

第 5 节 色彩基础作业点评 107

第 4 章 水粉画 113

第 1 节 水粉画的工具与材料 113

第 2 节 水粉画的特点 114

第 3 节 水粉画的基本方法 115

第 4 节 水粉画的写生与表现 121

第 5 节 水粉写生作业点评 136

第 5 章 水彩画 148

第 1 节 水彩画的工具和材料 148

第 2 节 水彩画的特点 149

第 3 节 水彩画的基本技法 150

第 4 节 水彩风景写生表现 155

第 5 节 水彩写生作业点评 167

参考文献..... 180

绪 论

美术是建筑学科的一个重要基础课程。通过美术课程学习绘画的形象思维方式,研究绘画语言,形成和树立起对造型艺术要素的认识和理解,培养绘画的基本素质与基本技能,发展与提高艺术素养,具备造型艺术的审美意识,为进一步从事建筑相关设计领域专业的学习提供了必要的基础,同时也为专业设计与表现建立起具有普遍意义的造型素质,以协调专业学习为目的来完成造型的基本素质和基本技能的学习任务。因而美术课程的学习是促进专业设计与发展的重要环节,在今后的设计学习过程中,它不容置疑地维系着对形象思维能力和表现能力的高水准的要求。美术学习的任务及其作用是走向未来设计的必要途径。

时代的发展对建筑学科相关设计专业的学习提出了更高、更新的要求,它不仅要求掌握现代科学知识和正确的思维方法,还要求具有审美意识的能力与素质。美术学习必然联系造型的审美因素,以研究自然为起点,其观察、想象和创造直接源于对自然的观察,以及围绕着观察展开的造型实际能力的培养,在认识发现自然的过程中获得审美表现的能力。学习美术结合专业设计特点就是通过绘画,认识自然,创新设计。

如图 0-1 和图 0-2 所示,建筑师在设计构想过程中运用绘画造型的表现形式,也是设计过程中形象思维和表达的必须环节,以便表现设计形象的观看视角、比例、空间及其场景配景等相关设计内容。设计构想的图示表现手法同样表达与包含了设计师独特的审美个性。

设计的表现借助绘画视觉表达形式运用绘画造型的方法,展开系列设计的形象表达和图示陈述,因而需要了解绘画的基本范畴和构成绘画的基本要素。绘画属于艺术的范畴,与音乐、歌剧、戏剧、舞蹈表演艺术和文学艺术不同,主要运用视觉原理,使用物质材料在二度空间的平面中,展开造型活动的视觉表达形式。一般常把绘画、雕塑和建筑称为造型艺术,又称为空间艺术或视觉艺术。

绘画是人类的社会生活和审美观念的产物。随着人类社会的发展,每个时代绘画总是以一定时期的社会、宗教、思想和风俗为前提,在世界各个民族中形成了各种独特的表现形式、种类和传统,并分为东方绘画和西方绘画两大体系。在种类上,按使用的材料,可分为

中国画、油画、壁画、版画、水彩画、水粉画、素描等。按题材内容又分为人物画、风景画、静物画、花鸟画、动物画、建筑画、宗教画、风俗画等。当今现代艺术知识与观念的扩展，使得绘画在表现形式和种类上更趋于多样、丰富和广阔。

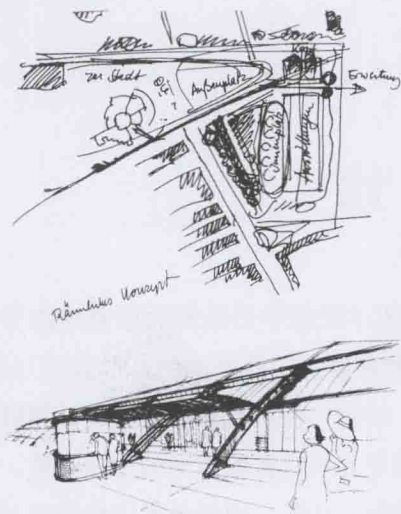

图 0-1 会展中心设计方案图
T 赫佐格（德国）

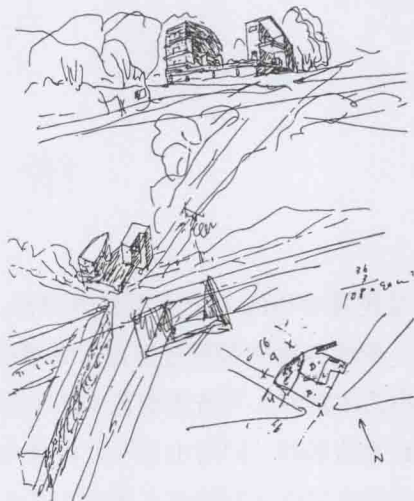

图 0-2 建筑与环境设计草图
卡拉特拉瓦（西班牙）

绘画作为视觉表达形式，旨在传达与表现，而造型的语汇是直接的媒介。构成画面的造型因素包括线条、平面、体积、明暗、质感和色彩六个方面，通常称为绘画六要素。具体可归纳如下：

（1）线条：点在空间移动而形成线。由于线有粗细宽窄的变化，会产生不同的视觉感受。线条富有其表现上的意味，可勾画、界定物象轮廓、结构和透视，暗示体面和展现三度空间形式的意境。线条即可以表现形，也可以表现情，即可以表现动，也可以表现静，线条的审美意味与其表现功能是丰富多样的。

（2）平面：线在空间移动而成为面，或者说使点任意移动而至两端相连，便构成面的外缘。面的伸缩、大小、方向的关联与变化，在画面中形成“形与空间”的特征。

（3）体积：是由面的移动而产生的，除了具有面的长度与宽度之外，增加了一个深度，即三维空间。在画面中展开体积的塑造形成三度空间的视错觉，这种三度空间和体积与两度平面的相互关系是现代绘画的主要关系之一。

（4）明暗：是指光线造成的明度上的差异和变化。在绘画中通常直接指黑白调子或色调的相对明暗，并间接指色彩的明度。通过明暗的对比和明暗层次的转换，给予形状和体面以充分的空间表现，明暗形成的色调浓淡轻重直接统帅着画面的空间氛围。

（5）质感：也称绘画肌理。根据不同的物质表面特性和不同的质地特征，运用绘画的表

现形式,造成视觉上的触摸感觉,强化了物质实体的质地表现,具有很强的视觉效果。

(6) 色彩:从物理上看,是由不同光的吸收和反射产生色彩。绘画中可充分运用色彩知识、色彩变化的基本规律及其表现形式,增强画面表现的力度,与观众建立情感的联系,引起视觉相互的共鸣,直接影响和震撼人类的心灵。因而色彩在人们视觉上的冲击力,已远远超过造型艺术的其他因素。

作为绘画艺术作品的六个构成要素,是相辅相成和不可分割的,这些因素所组成的完整一体,要比简单的总和更富有艺术的价值,在实际运用和创造过程,这些要素的组合绝非机械的拼凑,而应是有机构成的绘画表现过程。

如图 0-3 所示,设计方案的表现运用绘画表现从构图布局安排到光影明暗造型,无不借助绘画造型要素展开与表现设计过程与设计效果的构想。

如图 0-4 所示,设计师借助线条轮廓造型表现,结合建筑功能要求通过探索系列形象化的想象与联想,使得设计形象思维有效地启发设计造型想象及其审美意图。

绘画学习内容是通过素描结合写生课题的训练,掌握形体的造型规律,运用造型艺术的基本要素,正确观察,分析形体的比例结构、形体透视、形体的立体空间、明暗和材料质地的造型特点。在熟悉素描绘画材料的特性基础上,掌握素描的绘画技能。通过学习色彩,在掌握素描知识和技能的基础上,结合写生课题训练,进一步运用色彩工具、材料和色彩的表现形式,用水粉、水彩来体现形体空间的色彩特征。正确认识自然色彩和画面构成的色彩规律,培养色彩绘画的表现技能和运用色彩构想与表达的能力。

美术课程的学习与其他学科一样,遵循“从简

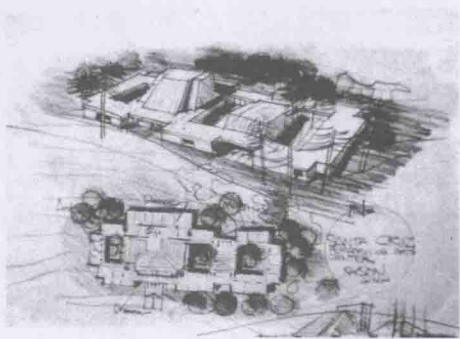

图 0-3 建筑设计方案
雷普森(美国)

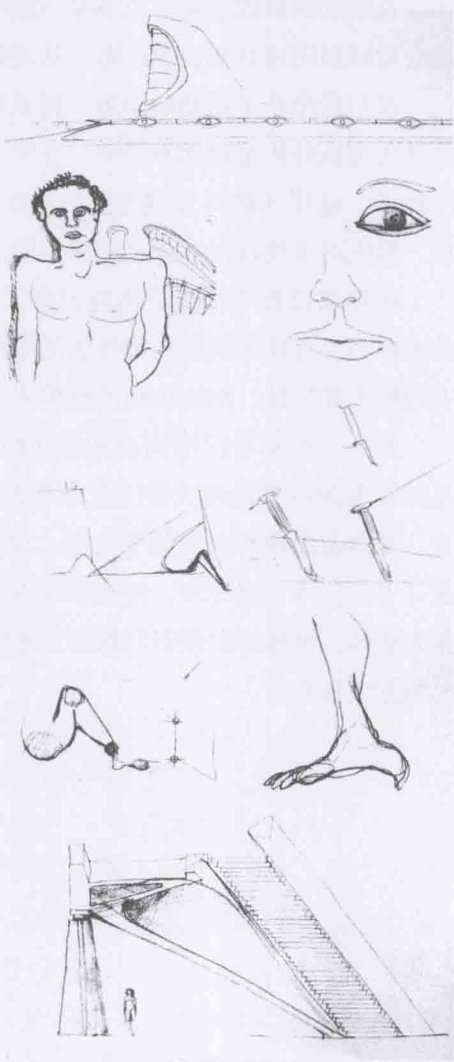

图 0-4 建筑设计草图方案
卡拉特拉瓦(西班牙)

到繁”、“由浅入深”，“循序渐进”的原则来展开绘画学习过程。

学习绘画由素描开始，首先树立正确的观察方法。观察的实质是一种思考的方式，是对自然物象的形体、明暗和色彩等造型现象的一种特殊的认识方式。学习绘画特定的观察方式，培养特定的造型思维方法，从而导向不同的造型活动。整体观察物象的方法是极其重要的，在观察过程中应改掉步入局部观察的习惯，从某种意义上说，看得正确，才能画得准确，绘画的实践与训练首先就是解决眼睛观察方法的问题。绘画作画过程是从观察到分析再到表现对象，是从初级认识阶段至理性分析再到高级认识阶段的过程。绘画的感受是建立在理解的基础上，感受是来源于对知识的理解与认同。绘画语言的表达与表现并不是直接从画者视觉印象入手，画者视觉印象到画面的转换过程是从画者的造型观念及概念入手。而绘画的观念以及概念的形成和建立也不是一蹴而就，必须通过系统地深入学习，获得理性的认识；通过造型知识的建立来认识绘画，从观察、感受到画面表现形式的处理才有目的和意义。

参与造型艺术活动的学习，视觉感性成分丰富而广大，绘画艺术的表现仅仅靠定义、概念及其理性分析是远远不够的。在学习的过程中应当从被动等待状态转化到主动积极思考的行动中。这样才能具备视觉的敏锐反应和深入的感受能力，才能对未知领域进行自觉的探索，形成对事物特征的深刻把握，使绘画的表现具体而生动。

在作画过程中，还应重视绘画工具材料的使用和绘画技法的应用，绘画工具材料使用是否得当，直接关系到作画技法的应用，影响画面表现形式的效果和作用。发挥工具材料的不同特点和长处，画面表现的效果才能引人入胜。

另外，在学习造型知识和技法的同时，还应不断去提高艺术的素养和鉴赏能力。经常选择临摹国内外绘画大师的艺术作品，研究学习视觉形式的表现规律和绘画的视觉表达经验。既涉及绘画作品的技术方面，又涉及它的思想内容方面，通过古典艺术作品了解历史，通过当代艺术了解现实，使艺术知识的学习延伸到美学、美感和技术的审美方面。以艺术修养为基础，提高审美意识与修养，才能进一步激发绘画学习的热情与兴趣，从中获得审美表现的方法和意义。

素描基础

素描最初专门指绘画的素材、草图以及制图，在正式艺术作品中仅仅具有准备和辅助的作用。随着艺术的发展，素描从人类整体的视觉艺术造型活动中确定出来，并已成为具有特定含义和功能的一个范畴。素描是一种单色绘画，用线条和浓淡调子，或者只用单一的色调来表现和创造形象，它是造型艺术的表现形式之一。就培养造型能力而言，素描是最直接、最便利、最理想的形式。素描以其特定的视觉性质形成的造型思维方式和造型表现形式，为今后的学习与发展打下了坚实的造型基础。

学习素描，首先培养造型意识是极其重要的。初学开始容易局限在急于求成的状态，往往盲目地陷入技巧速成的片面中，从而忽略素描的观察和认识活动过程的意义。绘画的造型活动是从自然到画面的转换，在其过程中需要调整和改变自己的认知结构，同化融合新的知识经验，这种造型意识在认识上的转变过程是学习素描所必需的历程。缺乏视觉思维的训练，对于造型的认识就难以提高；盲目地学习行为直接影响学习的效益，学习的方式和行为就会处于被动的局面，学习素描就难以获得成效。所以，在学习素描的开始就应注重建立良好的作画思维方式和习惯。素描的学习是一个完整的训练体系，它要求画者的眼、脑、手同时得到锻炼，认识与技能才能得以同时提高。在整个造型活动中造型的观察、思考和想象以及对视觉造型的处理与表现，其整个过程具有主动、积极和高度概括的造型思维选择，从综合分析、概括提取造型的因素，形成画面绘画语言的表达，才能发现素描造型的意义。

根据建筑学科的专业特点及其专业基础知识，素描学习与课题训练所要达到的是准确的描绘能力，空间透视的构想能力，结构的分析能力，明暗和材料质感的表现能力。素描课堂上的学习是以写生课题训练为主导，通过展开一系列的造型基础训练，熟悉掌握科学地学习方法和规律，用理性的方法去整理感性材料。实践是理性方法的主要条件，通过大量课题作业实践和顽强的学习过程，才能具备过硬的技能本领。通过教师的塑造，在艰难与复杂、思维与技能的学习与创造活动中，素描学习与训练才能完成从量变到质变的飞跃。

有关这方面的学习应把课堂与课外的学习与补充有机地结合起来。鉴赏与临摹是研究

和学习造型知识与技能不可缺少的方法，对于初学者更是十分有益。学习的过程要根据不同阶段的课题学习进度，有选择、有目的、有针对性地去临摹，临摹与鉴赏的学习不同于课堂上的集中训练，可依据实际条件合理地进行分配学习时间和学习计划，以便迅速有效地提高素描基础技能表现。

第 1 节 素描的工具与材料

一、工具材料的运用与技法的关系

在学习素描实践的过程中，素描工具材料与技法关系密切，应该掌握对素描工具、材料和技法运用的正确知识。素描工具材料用得是否得当，直接关系到表现方法的成败，所以熟练掌握素描工具的具体使用，在绘画表现过程中就会得心应手。初学阶段凡是必备的工具与材料，一样也不能缺少，并且应该井井有条和从使用方便出发去安排好。具体作画过程中，应有意识注重研究作画的技法程序，工具材料与技法恰当地运用，能够准确有力而又自如地表达对物象的感觉。通过不断的学习，反复实践，发现问题，精通工具材料与技法的知识，就能更好地掌握绘画造型语言及其形式规律。

二、素描的工具材料及使用方法

素描用具繁多，常用的是铅笔、木炭铅笔、炭精条、木炭条、钢笔、毛笔等，不同的工具材料具有各种不同的使用方法。初学素描，常常采用铅笔，由于铅笔材料性能的特点，在作画进行中修改方便，较易为初学者掌握，通常把铅笔作为素描入门的主要工具。铅笔从软到硬种类很多，常见的绘画铅笔，硬铅从 6H 依次排列至 2H 型，软铅从 6B 至 B 型，软硬适中铅笔有 HB、H 型。虽不必一一备齐，但必备 4H、2H、H、B、2B、4B 等型号，具体选用哪一种类型，要根据作画课题、阶段内容的要求、练习时间长短和不同画纸质地性能来选用铅笔。

画线条或涂明暗，不能光靠各种不同硬度的铅笔，而需着重注意手的训练，运用腕力和用笔的变化，画出浓淡、强弱不同的线条和明暗层次的变化去表现对象。

开始学习素描写生，还须注意铅笔的执法。如画较小或刻画细部，一般与写字执笔法相同。画较大的画幅时，执笔的方法需做相应的改变。执笔的方法与平时书写不同，应将拇指、食指、中指捏住铅笔的中部或后端，笔尖朝上，笔尾放在掌心中，这时可以发挥手腕、手臂和肩关节的灵活性，使眼睛与画面保持一定的距离，以便于检查画幅整体效果。用铅笔画背景时，可以一面涂一面转动笔杆，这样既容易涂得浓重又可以保持笔尖的尖利，随时可

以竖起来作精细的刻画。

橡皮,是修改画面的工具。素描练习一般选用绘图白色橡皮和绘画专用的软性橡皮泥,后一种可在明暗色调练习中使用。初学者常常一发现错误,就急于用橡皮去擦掉,这个习惯是不好的。如果自己发现那些地方画得不对,可以把错误的地方标注出来,作为以后检查修改的依据,等到调整好后再将它轻轻擦去。注意在画明暗关系时应尽量少用橡皮,过多的使用容易使纸张损伤发毛,影响画面色调层次的展开和深入刻画。一旦画面色调层次、明暗效果已经建立,应避免反复涂擦,以防把画面弄脏。如果画面需要更改,可用软性橡皮泥或用小块棉布、手帕替代橡皮,轻轻弹去画面上的铅粉,然后再去修改和调整。橡皮的使用,可将方块橡皮对角线切开,分成两瓣使用,锐角的部位来修改细小的地方,其他平面擦改较大的区域。

画纸,是用纤维交织压制而成。由于造纸工艺制法不一,表面结构各异,热压法平滑,冷压法中度柔软,而且粗糙。画纸薄厚不等,选购时注意画纸重量是以克为单位。选用纸张还应根据课题学习内容和素描工具的性能来决定。素描学习初级阶段,绘画应选择专用素描纸为宜。注意纸张正反两面质地不同,查看纸的表面呈现凹凸纹理,用手抚摸略有粗糙感的就是纸的正面。另外,在具备一定技能的基础上可尝试使用其他类型的画纸,如有色纸、新闻纸等。

三、作画前的准备工作

同一课题及其写生对象,可以从几个角度去表现。角度不同在造型上的难易程度就不一样。写生时要从不同的角度去观察对象,选取对象特征比较完整,能够体现对象的造型特征来进行。同时,还需根据画面构图所需,突出主题、分明主次、体量质感,易于充分表现,明暗色调层次需清晰和具有空间距离变化。选择角度过程中要认真观察和分析对象,从不同的角度尝试各种造型的感受,反复进行比较,从而确定最佳写生角度。另一方面,为了从造型能力上得到全面锻炼,要防止在写生时总是采用一种角度作画,以防时间久了,碰到其他角度的对象而感到不适应。

初学者在开始作画时,喜欢尽量靠近写生对象,希望能看得清楚一些。其实,靠得太近往往不易掌握对象的整体特征,以至于妨碍对象整体关系的观察与表现。一般来讲,作画常规是选择画者视点与对象之间视阈 60° 的范围内,即离开对象高度(如宽长于高则取宽度)2 倍以上的距离去观察,被称为正常视阈范围。此视距所看到整个对象符合正常视觉效果,因而也是作画的理想位置。作画时画架、画板、画者的位置应侧向表现对象,以防画架、画板遮挡视线和视阈,影响对写生对象的观察。作画者的眼睛也不能距离画面太近,画纸的中心要与视点的高低相同,画面必须与画者的中视线垂直。目的是为了照顾画幅的整体,使整幅画始终在正常的视角范围内。

第2节 素描造型基本规律

当代艺术创造活动的乘势拓展和演变，人们对素描的认识日趋深化，使得素描从内涵到形式日趋丰富，用途广泛。在造型艺术学科中把学习素描作为培养训练视觉思维、发展技能的途径。素描又作为一种艺术形式，使人们以此形式构成画面，寄托情感，表达思想，具有独立、鲜明的审美性质。通常把造型艺术分为形象艺术与抽象艺术，形象艺术指再现自然或社会的具体形象和观念化的绘画，抽象艺术指以点线面的空间和体积构成的艺术表现方式。在文化多元格局之下和多元艺术语境之下，对素描造型基础的认识已成为一种造型观念或一种思维方式，其任何的表达形式都在不断延伸和发展着。为方便学习理解素描，一般大致把素描的表达形式归纳为再现性的造型和表现性的造型，具体如下：

一、再现性的造型

以关注物质对象为中心的绘画构成的视觉审美表现，如对比例、结构、空间、体积、光影明暗的写实性的描绘。如图1-1～图1-10所示，再现性素描表现物象，无论专注线条轮廓的勾画，还是光影明暗的塑造与渲染以及视觉造型的概括与深入，描绘刻画始终联系和参照物象为中心，使得素描立体造型与空间借助现实具体生动的形象和氛围展现画面。

图 1-1 再现性的造型 1
米开朗基罗（意大利）

图 1-2 再现性的造型 2
门采尔（德国）

图 1-3 再现性的造型 3
荷尔拜因（德国）

图 1-4 再现性的造型 4
安格尔 (法国)

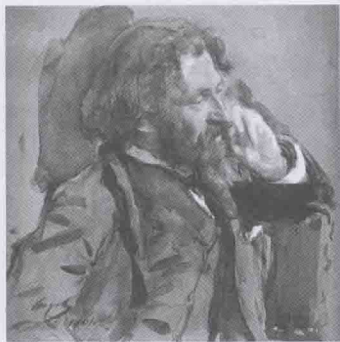

图 1-5 再现性的造型 5
赛罗夫 (俄国)

图 1-6 再现性的造型 6
达芬奇 (意大利)

图 1-7 再现性的造型 7
莱尔米特 (法国)

图 1-8 再现性的造型 8
塞尚 (法国)

图 1-9 再现性的造型 9
伦勃朗 (荷兰)

图 1-10 再现性的造型 10
梵高 (荷兰)

二、表现性的造型

以画者为中心的绘画审美构成,如:线条意向,平面意向,有机构成,纹理组织,意向构成,力动分析,形体和空间的重构,关注点、线、面、肌理等视觉元素及不同的组合形

式，并逐步体会秩序、张力、节奏等形式美感。注重视觉心理活动过程的主观绘画表现。如图 1-11~图 1-21 所示，表现性素描造型表现形式专注视觉活动的主观行为表现，打破具体立体时空的物象约束，无论形象符号夸张、变形或抽象意向，更为强调绘画平面造型的视觉力度。充分运用点、线、面、肌理等绘画元素，着重画面自身形象的重组与构建。

图 1-11 表现性的造型表现 1
毕加索（西班牙）

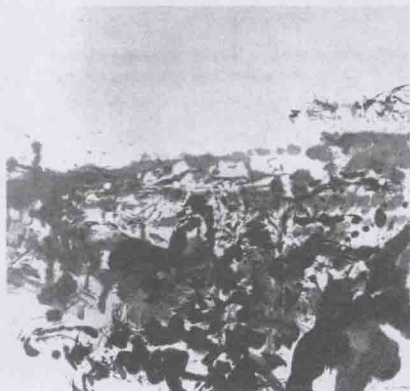

图 1-12 表现性的造型表现 2
赵无极（法国）

图 1-13 表现性的造型表现 3
毕加索（西班牙）

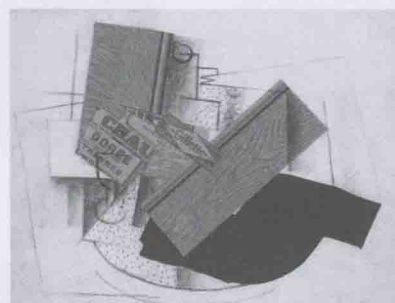

图 1-14 表现性的造型表现 4
布拉克（法国）

图 1-15 表现性的造型表现 5
毕加索（西班牙）

图 1-16 表现性的造型表现 6
奥尔巴赫（英国）

图 1-17 表现性的造型表现 7
奥尔巴赫（英国）

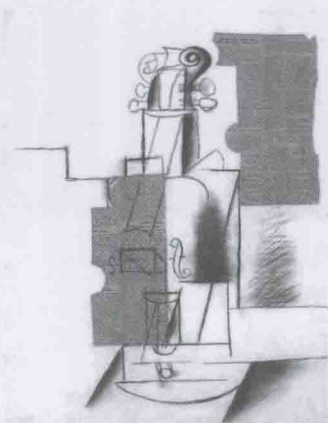

图 1-18 表现性的造型表现 8
毕加索（西班牙）

图 1-19 表现性的造型表现 9
柯克比（丹麦）

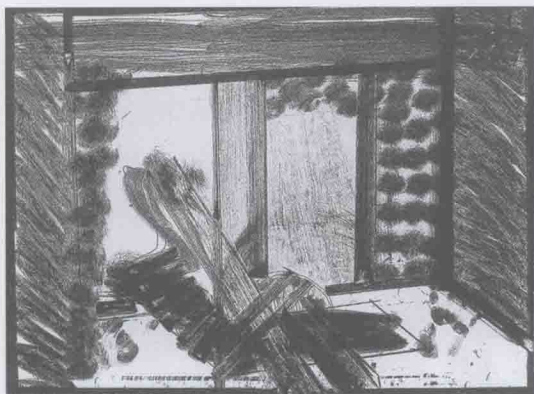

图 1-20 表现性的造型表现 10
霍奇金(英国)

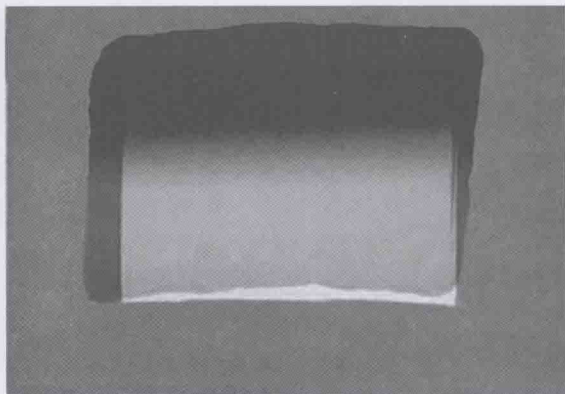

图 1-21 表现性的造型表现 11
霍奇金(英国)

三、构图与画面形成

(一) 构图概念

构图是造型艺术中一个含义最为复杂的概念。构图是创作艺术作品的关键所在。它决定作品的性质,决定作品感染观众的程度,直接影响绘画表现形式的作用。没有哪一个因素像构图这样,与绘画作品的表现立意和表现形式联系得这样紧密。构图问题也是极为复杂和多方面的。如果机械地把逻辑准则和判断推理的方法搬到构图上来,就会把构图法简单化,使之变成僵死的教条。

什么是构图?构图就是把一切造型的素材(人物、静物、风景和周围物象)和造型语言(空间、色彩、明暗)组织安排在一个画面上。不管它们作为个体的简单性还是复杂性,要组成一件艺术品,就必须组织成为互相联系的整体。把绘画的成分与造型因素在画面中作为特定的安排,揭示出作画的立意和动机,鲜明地表达作画的基本思想。画面一切细节都与这个基本思想有机地、不可分割地联系在一起,使作品更富于表现力。

构图要求画者有发展的抽象思维能力,并要善于概括简化成为几何形体的形式和影像。构图要求画者有恰当地、明确地组合物象的能力,他要善于评价它们的审美价值及其思想内容。简化与概括在构图中是完全必要的,不但如此,正是需要这些清除了形体多余细节的形式,来概括地表现造型素材和造型语言。对于观众来说,绘画作品的一切形式和局部,都是生动具体的,如人物、房子、树木和生活物品等;但对于画者来说,这些则是作品的基础,即构成因素,如轮廓、明暗、色调和色调面积等,这些因素在特定的组合中应有自己的思想意义和艺术价值。

(二) 构图原则

1. 均衡

均衡是指画面上下、左右各部分之间体现出某种视觉平衡。均衡法则客观上是来自力学的平衡原理和物理学上的对称平衡和非对称平衡。前者如天平两端重量相等,后者为秤杆两端重