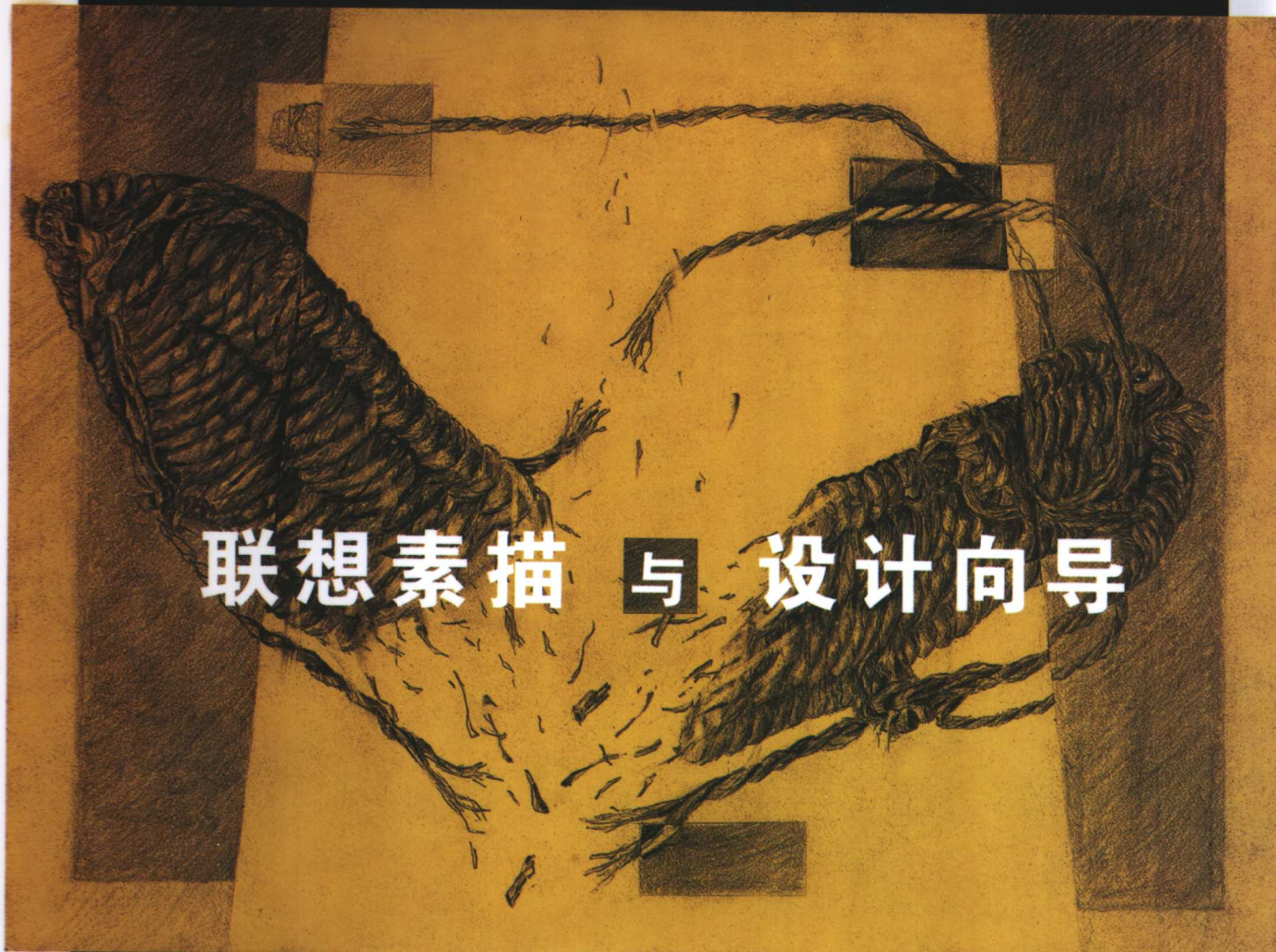

上海市教育委员会高教重点教材建设项目

联想素描 与设计向导

林朝阳 | 何伟 | 编著

上海书店出版社

上 海 市 教 育 委 员 会 组 编

联想素描 与 设计向导

林朝阳 | 何 伟 | 编 著

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

联想素描与设计向导/林朝阳 何伟编著. —上海:
上海书店出版社, 2004. 1

ISBN 7-80678-216-8

I. 联... II. 林... III. 素描-技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 016849 号

联想素描与设计向导

编 著

林朝阳 何 伟

责任编辑

包晨晖

整体设计

包晨晖

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海财经大学印刷厂

开 本

889×1194mm 1/16

印 张

8.25

印 数

1-4000

版 次

2004 年 1 月第一版

印 次

2004 年 1 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-216-8 J·116

定 价

25.00 元

序

记得我们当时学习美术时,只是把素描看作是一种用明暗法来描绘对象的基础训练。后来出现了结构素描、设计素描、创意素描等,而这本书讲的是联想素描。看来,素描随着社会的发展也在与时俱进,其涵盖的范围几乎无所不包了。

联想素描,是一种探索性的新型素描。它把研究性素描画法与表现性素描画法有机地融合为一个造型训练的整体,将素描写生训练(如描绘石膏几何体、石膏像、写生人物头像、静物、风景等)作为基础,再融入新的方法,如把各种图片资料,包括多媒体网络图库资料作为素材,通过运用嫁接、组合、重叠、删减、解体、变形、构成,及图底关系转换等手段来完成习作,藉此来开发和培养学生在素描学习中的形象思维双重能力(聚合思维与扩散思维)及创意思维能力,使得素描教学不单是一种绘画技能基础训练手段,而且

也是一种艺术设计训练手段;不单是一种写生手段,而且也是一种创作手段。

著者林朝阳毕业于华东师范大学艺术教育系,现为上海应用技术学院建筑系与艺术设计系青年教师,先后执教素描、色彩、图形学、造型设计基础等课程,尤专注于素描教学的研究。他在多年教学实践中有感于目前国内美术院校的素描训练仍是动手多、动脑少的现状,认为“素描教学的核心思想应与美术教育之训练思维、拓展能力的举措融为一体,尤其在设计艺术教育中它更显得至关重要”。于是他边教学边研究,集腋成裘,写下了这本很有探索价值的《联想素描与设计向导》,甚为可贵。著者提出的联想素描,是对现行的素描教学体系进行一项较有价值的研究性探讨。他在本书中对素描的作用和地位、素描在艺术设计教学中的功能、素描教学的内容和方法提出了系统而富有创造性的

见解。很显然,联想素描不等同于拼贴艺术,图片资料被拿来并放到画面上去,还是需要学习者运用素描技法、构想劳动来参与绘画活动。为此,著者在书中为读者提供了一系列联想方法和表现技法的建议,并启发读者发挥各自创造力,来演化更多的“无法之法”。

当然,联想素描是著者在素描教学领域提出的一个新课题,难免有许多不足之处,但是它或许会对艺术设计素描教学的改革起到一定有益的推动作用。也正因为此,本书被批准作为“上海市教育委员会高校重点教材建设项目”,并向有关院校和社会读者推出。

本书在参考附图上选用了众多优秀的素描作品供读者浏览,其中也择入了许多西方现代绘画大师如达利、勃拉克、莱热、米罗、克里姆特、德库宁、韦塞尔曼、奥

基芙等人的作品,这些遐迩闻名的绘画作品在艺术设计方面早已给人以有趣的启示。读者在本书中再看到它们,自然又会换一种视角来审视它们,并可能会对这些作品产生一种全新的认识。书中还有不少图例是著者为配合文字内容而自己绘制的,亦可看作是著者对联想素描所作的图像化的诠释。

我期望这本《联想素描与设计向导》通过不断的教学实践能进一步采撷众长,修进提高,以成为一本成熟、新型的素描教学读物被推广。

朱国荣

(中国美术家协会理事
上海美术家协会副主席)

2003年7月于上海

概述

本书将就联想素描的绘画形式与课题研究结合教学实践综合地加以详析,按照结构素描、设计素描、明暗素描、创意素描等诸类素描研究和表现的样式整体地交错运用,通过绘画内容与传统素描教学课训内容的基本联系,予以列项分组分析、比较。全书将以较为系统的造型研究与创想表现来帮助习画者熟悉素描造型的联想规律、创意所在,开掘出他们的创意思维,使之潜化为造型设计与艺术设计的创造意识。

一、何谓联想素描? 联想素描的造型特征

联想素描是一门集研究形、表现形、创造形,三者合而为一的形态语言另类素描。其概念是基于试图在造型训练过程中,寻找如何把研究自然形态的写实性手法与注重意象形态的表现性手法整体而有机地、多变而有序地贯穿一体,从而展示造型的新理念。它有如下几个造型特征:

1.呈现具象化的物形外征图式。(图一)联想素描形态语言的运用依托的是单体写实形的联想与复合体具象形的创意组合,也就是说某些互不关联的特定形象则被有序地组合贯穿在一起,因而其总体外观虽然呈现多维而自由的

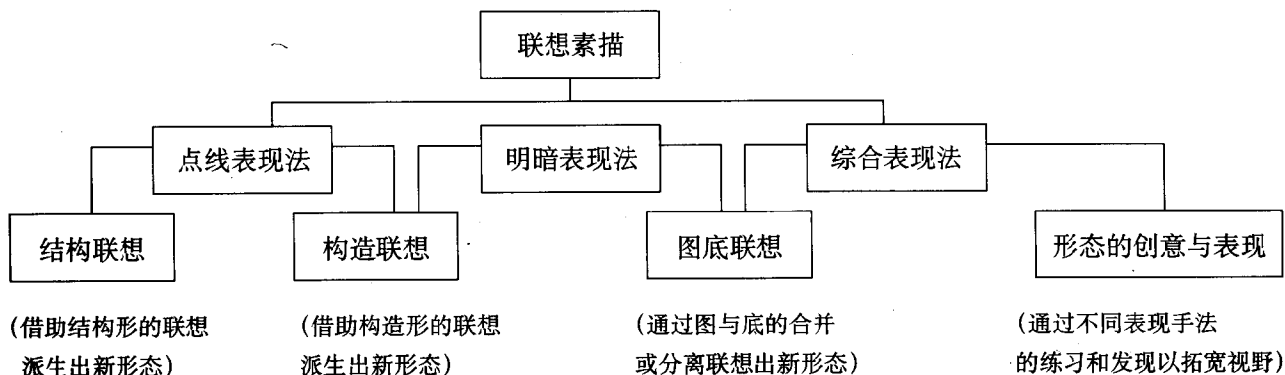
视觉图形,但它是具象的。

2.构成抽象化的概念形与三维空间的模糊整合。(图二)由于形的衍生,结构的联合,画面中的具象形并非十分确定,个体形象的明晰同整体形象的模棱两可,构筑了似是而非的物象衍变,从而形成空间构成的视知觉变化与某些整一图形的抽象化错视图形的感知。

3.倚重客观化的构形组织关系。(图三)基于自写生方式入手造型,对象的形态、结构成为先期进行捕形、写形的客观存在之依据,以忠实对象形态特征来组构形块是构筑画面整体关系的重要基础。联想素描运用形象思维支持联想形态的建立,其形态联想的主导方式是客观化的,即所联想绘作的图形依然是视觉世界明晰可辨的形象。

4.容纳主观化的形构组变方式。(图四)为激活形象思维,开掘创意潜能,联想素描中的联想形可谓千奇百怪,变化万端,它既可以十分有序地凸现某一时空状态下的特定物组之形态,也可以非常灵动自由地组变无序时空状态下的物物体形。由此,如是不受时空局限,有着众多联想空间选择的形构方式,在组形过程中,无疑同时还需要兼容一系列主观能动的思维活动。

以下是联想素描组构体系简要示意图

图(一)

图(二)

二、联想素描的教学意义

“联想素描”的教学意义体现在它对写生形式的突破与表现形式的探索,以及形象思维综合训练方式的拓展与创意思维能力训练的导向上。

首先,联想素描是从描绘自然形态的外征与各种结构关系入手,进而再引发多样式的意象练习,它不仅可以帮助学习者在造型训练的初始阶段注重准确描绘物像,分析理解物象结构关系的造型能力的培养;而且还可以培养敏锐的造型构想力,即以写实的基础形为参照,进行形态的再度联想与创作,这是遵循“感性——理性——再感性”的美学原理而建立的素描训练造型观。爱因斯坦说过:“想象力比知识更重要。”我国古画论云:“外师造化,中得心源”,说的就是关于观察与反馈主客观物态之密切联系的智慧总结。“联想素描”的训练意图之一便是首先要求造型的准确性和客观实在性,尔后为其他构想图式的介入奠定基础,此无疑兼具了研究性素描和表现性素描的双重功能。与其他纯粹写实性的素描训练法和纯粹抽象化的素描表现法相比,联想素描的造型具有以下几方面特点:1.不囿于单纯再现描绘对象的感性认识。通常,写实性的素描训练法则总是告诫作画者,当面对写生对象,必须耐心地花时间,放精力来推敲对象的比例关系、明暗关系、轮廓线的起伏和质感、量感等问题,然后为此打造娴熟的“技法”,以至最终忽略了笔者自身所应释放的“能动精神”。而联想素描的再现法是建立在“能动精神”的基础上,通过极力调动脑海里存储的形象,把握“形与形”对位联想思考之后,再添加或取舍再现形的二度创作过程;由此,该联想法更能激发作画者的创想欲望,但又不至于陷入创想无据的荒诞之中。以纯粹再现写生对象为主要目的的素描训练方式,其造型观与造型法式固然对专注于学习和掌握写生能力的初学者帮助颇大,但也有可能禁锢着造型思维的进一步拓展。2.不盲目放纵抽象

艺术创作的思绪,错把素描思维训练视为自由的抽象形态剪裁。抽象艺术创作,其表达情感或情绪的外在形态显示,可以似天马行空般无拘无束;而联想素描的某些近似抽象形态的图形是客观联想形的一些取舍组构,并非实质意义上抽象形的存在。联想素描造型训练的主要意图是启发、引导作画者如何来观察形、认识形、组构形、创想形;而如若把完全抽象的形态填充画面,则联想素描触及形态联想的造型观便由于形态想象过于随意,而使得训练内涵得不到充分体现。故而,联想素描那种有的放矢的创想观无疑会给教与学带来较佳效果。3.不片面强调研究性素描之创想造型的训练,而忽视了对习作性素描的锤炼。创想性造型和习作性素描并非各自为阵的矛盾体,二者可相辅相成。一方面,对习作性素描的熟悉和偏爱足美术界多年来形成的严谨治学的风范,它有积极推动美术发展的实际作用,只不过时至今日单一的习作性素描训练显得有些僵化,我们除了将之很好地继承,更需要吐故纳新,把对创想性的造型训练融入其中,使二者有机地结合起来,深化素描训练的内涵。就完整的造型训练体系而言,素描由于早已是一门独立的画种,其造型和表现的外延非常宽阔,如若仅单纯地守持习作性素描的一隅耕土,而忽视创想性素描的思维训练,那么,这必然导致绝大多数习画者“匠气”有余,而“创意”不足。另一方面,创意性的造型不是随心所欲的产物,它那明确的构现决非无依无据、恣意挥笔的泛滥涂鸦。联想素描的创意性造型是在一系列具象形态所暗示的可再创造型的基础上才得以变空幻为现实,那些习作性素描的构式概念依然留驻其间。^①所以,面对联想素描的造型训练,其习作性、研究性和创想性的训练方法是整一的,界线是模糊的,将二者有机地结合,可为激活形象思维、发掘创意思维和拓宽审美视野奠定基础。

其次,联想素描的新具象表现法兼容了其他素描样式

^①指母形的基本构架与创想形态之间的内在联系。

图(三)

中理性(客观的光影)的和非理性(主观的黑白)的明暗表现法,以及通过对我们所熟知的物质肌理特性和从形体空间的力动性质中引出力动分析的练习,来加强训练者的技法表现力和设计意识。联想素描的包容性丰富了基础素描的训练内容,这是开放的造型与技法表现的存在方式。美术基础训练不能只局限在美术的基本造型和传承既有的表现形式本身,也不宜跨入拆散一切审美支架,且自以为才情激昂并随心所欲挥画乾坤的泥潭;而要寻求的是如何借助视觉传达的内在联系,借助主客观结合的训练法铸就开放思维和创造意识,促成入脑综合思维向更高层次跃进,也就是迈向心理学研究所揭示的建构聚合思维和扩散思维智力点。联想素描较之于其他类型的素描表现形式,其形态语言虽然从某种程度上评断可能会让人觉得“另类”,甚至还会让人感到“别扭”,但它那种别样性的“中庸”,又会带给人一种豁然开朗的欣喜,人们在似曾相识中对形态与形式展开个体化的思考,此无疑又恰是一番旨在对产生于限制中却能脱离窠臼、酝酿创造的新尝试;如是兼顾双向素描训练的表现样式——理性的线面光影塑造法和非理性的明暗表现法,将会十分有益于形象思维和创意思维的拓展。与纯理性的素描表现形式比照,联想素描在力图改变那种耗时多而效率低的素描绘画方式。为克服“眼高手低”的障碍,长期以来受训者习惯上往往把睿智的目光单一地投注在写生对象明暗的处理,比例的调整,质感的体现上,而忽视了对物态多视角的敏锐视觉反应,这种近乎精益求精般锤炼“技艺”的磨练方式诚然有助于一名崇尚写实主义风格美术创作者的艺术成长,但相较于多样性的艺术创作天地和设计艺术而言,很显然其训练法和训练内容是不够全面的。此外,关于技巧、技法的运用,传统的训练方法是要将之列入纯“技术”的范畴,而这些技术必须尽可能为客观地描绘物像服务,不然便是散规弃矩,不入“画格”。于是,终致“技

图(四)

术”实施的被动情形贯穿整个作画过程。

再者,联想素描把其中一些表现形态的绘画知觉点与平面构成学中视知觉的构想图式大胆地嫁接在一起,从而延伸了素描形态语言的嬗变视域。联想素描最与众不同,亦极显其个性之处便是它的图底形态的互置与联想表现,它补充、改变了素描惯常的绘画样式,极大地丰富着造型训练的内容,较之于其他类型的素描训练形式,联想素描更能体现多方位、多角度处理视觉信息的特殊意义。“素描画的不是形体,而是对形体的观察”,印象派绘画大师德加感悟素描的真知灼见,引导和帮助了后人不断深入探讨素描的含义;这儿关于对“形体的观察”的观点,涵盖了绘画者重点观察、表现物体形态的直觉认识,同时还隐含着作画者对在特定时空下与物体形态共存的背景形态的感知认识;相较而言,传统的审美习惯是更趋向于对上述直观形的关注,而对后者的知觉把握便显得较为淡漠;于是,事实上许多作画者对“形体的整体观察”仍是不完整的。“习惯通常是自己的敌人”,为改变我们视知觉由于审美习惯给自己带来的褊狭,联想素描的图底互置及其联想表现在积极探索着非同于其他素描表现形式的作画样式,使之成为进一步拓宽形象思维新的训练着眼点。素描训练给视知觉的拓展空间是有赖于它开辟宽阔的视角,而一旦观察方法受到以严谨地再现客观对象的终极目标所限制,便会自然而然地步入“突出主体”、“焦点透视”、“近实远虚”、以及对写生物的实体作“整体地观察”等格式化的观察和表现的范框内,该情形将直接导致一些即便略显“异格”的观察方法和表现手法也会受到排斥。很显然,所谓创造性的思维训练也就无从谈起了。

上述三者关于联想素描的教学训练意图,是围绕着“训练思维、发展能力”为宗旨的教学新尝试,通过实践,日积月累,教与学的人都将会从中获益。

三、联想素描的学习要领

如前所述,联想素描不仅紧密了研究性素描和表现性素描之间的联系,而且为创意素描的双重思维(聚合思维和扩散思维)互动提供了造型依据,具备了艺术联想特性与创意设计特性有机结合的综合因素。因此,在学习联想素描的基础阶段,当然还是要从我们所熟悉的素描教学基础训练内容出发,以造型设计与艺术表现的规律为前导,使其训练主题能够围绕造型设计的创意联想为目的,科学地予以拓展修习。联想素描的包容性决定了它创想形态的多样性,但万变不离其宗,素描的笔情意韵不变,画种个性依然鲜明。在学习过程中,如何把握好联想素描的学习要领颇为重要。

为避免在做课堂练习时因仓促应付种种课题,出现思源枯竭,须做如下课前准备。

1. 课前预备或浏览丰富的图片资料:无论是动植物,还是人物及风景照片,或古今中外美术作品,都可以成为图像联想的基本素材。这些图片所记录着的客观图形信息是我们脑海无法一一记忆的,借助它们便能较好地弥补作画者对所需图像细节作能动的选择。不然,凭空想象不仅让作画者徒有想法而笔不达意,尔后即便刻意完成课堂练习,其信手勾勒的形象往往也会流于浅拙。毋庸置疑,联想素描的主体联想很大程度上需依托众多图片资料的辅助。关于图片资料,当今信息时代,除了常见的画册、画照外,尚可从电脑资料图片库内搜索获取,所谓图息广聚,就看你是否愿意做个勤劳的求学者。

2. 多思考联想素描的艺术表现规律及其表现手段:学习联想素描,一个十分重要的课题是如何确切把握以写实绘画为基点、逐步向夸张变异过渡、再到联想替换,直至创意表现等一系列主客观相衔接的课堂训练为教学导向。其间联想素描与其他类型素描的联系既有互动影响一面,又有极个性一面,这在实践过程中应给予特别的思索。

(1) 体会联想素描的单纯美:在视觉艺术中,美是丰富多彩的。有单纯美、质朴美、繁复美、古典美、现代美等美感特征。联想素描的独特性是关于它的造型单纯而直接的联想联系,却非矫揉造作的张弛。由此,单纯美成为联想素描的重要特征之一。单纯不等于简单,单纯是指视觉语言本身,它实际上就形态而言是极为丰富的,与简单大相径庭,它的单纯性是指黑与白色素相较于彩色绘画表现手法的多样性来讲显得较为单一,但艺术魅力毫不逊色。由此,深入感悟联想素描的单纯美是画好联想造型必要的审美准备。

(2) 捕捉质朴多样的视觉感受:质朴感是联想素描美感特征的另一呈示。说它质朴,还在于联想素描同其他类型素描一样,有别于色彩画那样以色彩的华丽来支撑作品的美感印象,也有别于黑白装饰绘画凭借工丽的制作美感打动观众;而是以平平朴朴、实实在在、自自如如的表现方式构成作品的内在美感。此外,联想素描也具有一定隐含艺术思想性的表现功能,其极具个性的形式构成是演绎多样思维的载体,能给人丰富的视觉感受。因而,如何捕捉联想素描质朴多样的视觉美感是作画者需要思索的内在因素之一。

(3) 生成丰富想象冲突下的新和谐:联想素描造型的想象性、创意性构成画面形态矛盾的冲突,它有别于传统素描的绘画格式。传统素描大多展现的是二维、三维空间形象;而联想素描则着重展现四维空间的联想图像,时空的冲突彰显其间。为此,如何切实配置在绝对对比与冲突因素并存的特殊形态语言下找到和谐的新语汇,是联想素描的造型训练重点。

(4) 探索思维训练的实用功能:作为素描画的一种形式,与众不同是联想素描乃介乎造型训练与设计意味相衔接的独特范畴,在训练过程中,造型训练的目的当然显而易见,但每一幅具体习作针对设计的目的虽然相对模糊,然而,它的终极目标是功能性的,即为思路的开放,设计的发

展铺垫基础。因而,在训练时,要不断把对造型的敏锐觉察力融入到如何探索素描为设计服务的终极目标中去。

在训练时,我们还涉及到表现手段的运用。首先,我们要实践的目标是想象,想象对于联想素描来说意义深远,它是联想与幻想的综合体,是知识进化与创造力的源泉。前苏联著名教育科学博士B.C.库津教授认为“想象是以映象、表象或观念的形式创造新东西的心理过程。”想象又派生出随意想象和不随意想象。由于创造性程度的差异,想象映象的形成总是依赖于记忆映象。在这方面,想象又区分为再造性想象和创造性想象。再造性想象是指作者借助其他艺术作品的形式、内容与素材等要素,根据自己积累的知识、经验,创造性地向它注入新要素,以此来丰富、完善和创作自己的作品。创造性想象是指作者运用知识的基本积累,与记忆中储存的表象材料,经加工组配而独立地创造出全新的映象。创造性想象的主要特征是形象的新颖性和独特性,是某种意念或信息转化视觉语言,在客观现实与主观世界之间形成新的意念,给人以新奇而非限于逻辑关系的视觉感受,拥有广阔的视觉联想空间。想象的具体化表现是联想手段的运用,其联想对象主要是针对主体形而言。然而,空间负形也应纳入联想范畴。其次是夸张与变形。给对象某些特征加以夸大或缩小的表现形式即夸张,夸张有局部夸张、整体夸张、适形夸张、透视夸张等形式。变形是在夸张的基础上,有意识地对自然形态加以改变,给本来为人们熟悉的形态增添几分陌生感,从而使其在有限形态中创造无限“奇迹”,变形有扭曲、挤压、畸变、空间错位等形式。夸张和变形的作用除了能给人强烈的视觉冲击力外,还与作画者的内心感受联系在一起,它是意识从视觉上升到情感的一种表达方式,也是思维开放的一种表象。再者是图形同构原理的运用。利用物与物之间某些形的相似因素,按一定内在联系或逻辑关系来进行图形的构成,便形成了图形同构的造型方

式。“同构本质上是一种映射,通过这种映射,一个系统的结构可以用另一个系统表现出来”。美国未来学家道格拉斯·霍夫施特如是说。世界上事物千差万别,物形也千奇百怪,但利用同构的原理,可以将许许多多风马牛不相及的东西糅合在一起,产生出乎意外,又合乎情理的创意效果。运用该手段,需要作画者积极寻找不同物形间的相似性和相互合成的连接点,要全方位、多角度、深层次地对客观对象进行审视及联想,从形状、结构、性质等方面去发现它们之间的同构要素。譬如,从外观特征形中发现与联想彼此的同构要素;或从结构形上寻找彼此的相似性,或从正负形及光影中发现形状的同构要素,或通过它们内在含义的近似演化同构要素等。找到相似性或连接点,就可将毫不相干的东西聚拢在一起,带给思维灵动的自由。否则,过于松散的图形创意往往会造成画面形象杂乱无章、绘画语言模糊不清的弊病。尚有置换与倒置。置换是指一个物象的局部被另一个物象的局部移植替代,从而产生一个视觉反差,给人以新奇感。置换的主体可以是完全不同性质、不同类型的物象,也可有意识地运用违反人们正常思维的判断,把两种不同事物“移花接木”在一体。当然,联想素描所借用的置换法考虑更多的是在形态上作思考,而不在置换内容所蕴涵的意图本身。图像不按正常的视觉习惯安排位置,而将它倒立着置放,我们称之为倒置,倒置有竖、横、斜等多种形式置放方法,给人以新奇感,也是一种在有限的空间范围内浓缩图形信息,乃至显现双重意象的反向思维造型法。另有肌理(质感)的表现。所谓肌理,是指物体表面的结构与构造外露在表层的纹理,它可以是具有一定凹凸深度的纹络构成,也可能是表层光滑却有凹凸图纹感的平面构成。当它在光线照射下,被眼睛感知,便有了是光滑,还是毛糙;是柔软,还是坚硬;是轻浮,还是沉重;纹样是有理性,还是无理性等质地的视觉反馈,此类知觉我们称之为质感。质感可分为

触觉优先的质感和视觉优先的质感,前者主要来自于三度空间的真实触摸感,后者是人们的视觉虚拟观感。在作画时,善于运用肌理的表现,可以极大丰富物象的艺术表现力。

鉴于上述联想素描造型与表现诸式吸纳了许多艺术设计基础——平面构成学的审美原理来充实其内容,另其绘画形式又与图形学中的黑白画相似。于是,由于平面构成画样和黑白画图式的存在,似乎告诉作画者只要从中抄袭二者的表现形式,便等同于在绘制联想素描。在此应予以特别提醒的是,平面构成练习或黑白画练习与联想素描的具体要求各有侧重,前者体现的是设计学基础的工艺制作美,后者则要充分表达素描那种更趋感性的随意平朴的自然美,二者是有区别的。由此,倘若生搬硬套图案画或黑白画的作画样式,必削弱自身的绘画特性,联想素描的教学意义也就淡然寡缺了。

四、联想素描的涵盖内容

分为三个方面,包括训练对象、教学形式和艺术表现法,分别是:

1. 研究、探讨的主要对象:

- (1) 石膏几何模型写生及其形态的联想。
- (2) 静物写生及其形态的联想。
- (3) 石膏像写生及其形态的联想。
- (4) 人像、人物写生及其形态的联想。
- (5) 风景写生及其形态的联想。

2. 联想、创想教学形式:

- (1) 结构画法。
- (2) 构造画法。
- (3) 明暗画法。
- (4) 单体轮廓、构造、结构形的联想画法。

(5) 复合轮廓、构造、结构形的联想画法。

(6) 单一形的意象联想画法。

(7) 联合形的意象联想画法。

(8) 形的组合和拆分联想。

(9) 物体背景图形的联想。

(10) 图底形的组合与联想。

3. 表现手法的综合训练:

(1) 理性的明暗表现法。

(2) 感性的明暗表现法。

(3) 创想的明暗表现法。

(4) 线法的表现。

(5) 点法的表现。

(6) 综合表现法。

(7) 肌理表现法。

五、画具与材料

古人言:“工欲善其事,必先利其器。”素描绘画尽管对笔与纸的要求并不苛刻,但准备和熟悉若干画笔、纸及橡皮的性能对作画意图的表达不可忽视。以下将简要介绍几类适合于素描训练常见的画笔、画纸和橡皮。

1. 常用笔具的基本种类及性能:主要有硬笔和软笔两种类型,在使用过程中,为发挥笔的最佳性能,二者经常混合着使用。

(1) 硬笔类:铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、钢笔、美工笔、针管笔、圆珠笔、蜡笔、粉画笔、油画棒等。其中又区分为可擦拭类型笔,如:铅笔、炭笔,和不可擦拭类型笔,如:钢笔、蜡笔。使用硬笔作画可画出刚劲、优美的线条和微妙、精致的点线层次,也可表现出变化有致的肌理灰调和硬朗清晰的轮廓。

(2) 软笔类: 毛笔、笔擦、布擦、铅粉、炭粉等。软笔通常用于表现松动、软质的灰块, 也用于解决背景的平涂, 一些肌理的绘作也是软性笔的专长。

2. 常用纸的基本种类及性能: 画纸的选择和使用, 可谓类别繁多, 不胜枚举, 在此主要介绍以下几类。即: 光质纸、毛质纸、灰色纸、黑色纸、软质纸。

(1) 光质纸: 铅画纸、白卡纸、复印纸等。光质纸张是最常用的素描用纸, 它有便于修改所绘内容的特性, 表现力强, 与铅笔、炭笔、橡皮等画具结合能绘出笔迹对比丰富, 黑白分明的形象。

(2) 毛质纸: 水粉纸、水彩纸等。毛质纸张用于绘作素描, 能留下强烈的笔迹动态效果, 有意识运用某些细腻的技术处理, 能绘出一定的肌理纹样。

(3) 灰色纸: 染色铅画纸、灰卡纸、牛皮纸等。灰色纸由于表面有一色层, 自然产生素描的灰调感, 该类纸张与白色粉结合用于表现丰富调性的物象甚为合适。

(4) 黑色纸: 染色铅画纸、黑卡纸等。黑色纸张大多与白粉画笔结合作黑白对比极强烈的画面处理, 画面形象类似版画效果。

(5) 软质纸: 高丽纸、生宣纸、熟宣纸、毛边纸、皮纸等。这些纸张均属国画用纸, 将之改用于素描, 若与毛笔或

钢笔结合, 所绘形象便可产生朦胧感。

3. 常用橡皮的基本种类及性能: 橡皮既是修改笔迹错误必不可少的画具, 又是参与绘画表现的辅助工具。常用的橡皮分软质类和硬质类两种。

(1) 软质类: 软质绘图橡皮、绘图橡皮泥等。其特点是擦拭炭、铅粉质容易, 不遗留痕迹。擦拭时轻触纸面磨动, 可出现近似笔擦、布擦的绘画效果。

(2) 硬质类: 硬质绘图橡皮、塑型橡皮泥等。其特点是擦拭炭、铅粉时不易干净, 会遗留痕迹。通过接触纸面大面积磨动擦拭, 也可出现近似笔擦、布擦的表现效果。

目 录

序 概述

第一章 基础形构架的建立

- 003 第一节 构造几何体
- 005 第二节 光影石膏头像
- 008 第三节 黑白静物
- 010 第四节 结构人物肖像
- 013 第五节 线描风景

第二章 基础形构架的衍变

- 017 第一节 外观比例的夸张
- 020 第二节 特征形的强化
- 022 第三节 细节的删加
- 024 第四节 造型手法的个性化
- 027 第五节 质地的变更

第三章 基础形构架的剧变

- 031 第一节 形的高度概括与整合
- 034 第二节 形的拆分与组合
- 038 第三节 形的平面化
- 041 第四节 形的空间虚构
- 044 第五节 形的暗示

第四章 基础形的联想替换

- 049 第一节 轮廓形局部“整容”
- 052 第二节 轮廓形整体“替换”
- 057 第三节 结构形添加联合
- 060 第四节 结构形删减组合
- 064 第五节 形的综合联想

第五章 基础形的负形联想替换

- 068 第一节 负形局部联想
- 070 第二节 负形整体联想
- 073 第三节 负形倒置联想
- 075 第四节 负形与基础形局部联合及联想
- 078 第五节 负形空间混合

第六章 图与底的综合意象联想

- 082 第一节 形的动感创意
- 085 第二节 形的静觉创意
- 087 第三节 单一形意象联想
- 093 第四节 复合形意象联想
- 095 第五节 声、嗅、触知觉符号与创意

第七章 自由形态的创意与艺术表现

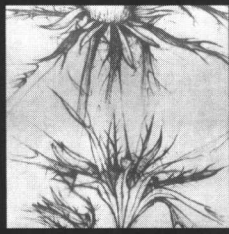
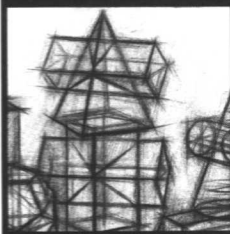
- 099 第一节 点线表现与创意
- 101 第二节 面的表现与创意
- 103 第三节 写真绘画与创意
- 106 第四节 质感表现与创意
- 111 第五节 黑白对置与创意
- 115 第六节 拼贴与创意
- 118 第七节 书法与美术形态的联系

研究篇

观察是人对周围世界感性认识的积极形式，它有着特殊的指向性和目的性。

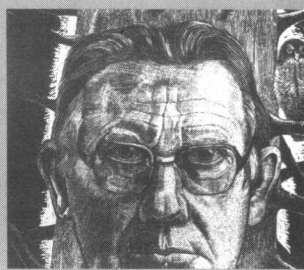
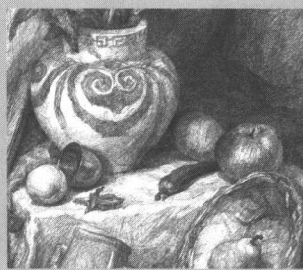
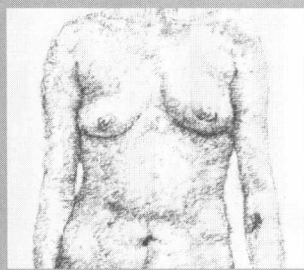
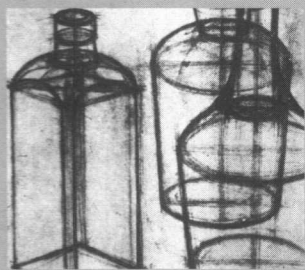
——弗·谢·库津（前苏联教育科学博士）

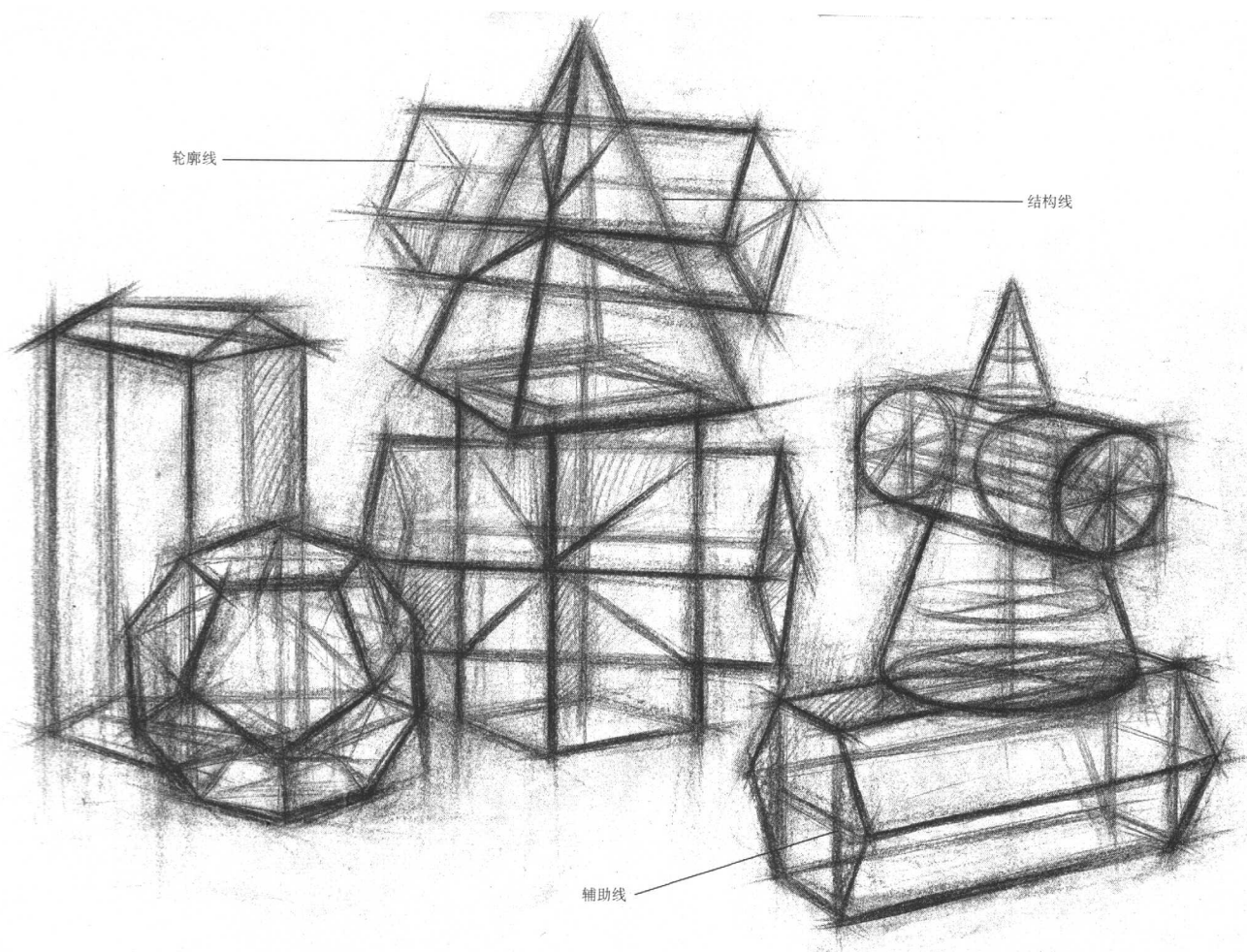
客观地观察对象、研究对象、表现对象，包含着从如何准确地塑造客观对象的形态为起点到严谨而有序地变换客观形态的知觉印象等一系列训练内容，它是把理性思考与感性认识合而为一，科学地体现观察、研究、表现客观物象求实精神的绘画手段，这种绘画手段通常采取写生方式予以实践。以下章节将以几何体、石膏头像、静物、人物头像、风景五类常见的造型训练内容为写生对象，以此作为研究形构的基础。与之相关的表现手法则分别以构造画法、结构画法、明暗画法、光影画法、线描画法等手法来刻画对象。

第一章 基础形构架的建立

什么是基础形构架？基础形构架，即物体基本形态的构造。它是联想造型与创意造型的基础，是相较于造型的演化和变异而确立的想象构架。这些基础形的存在方式，可以是十分客观的，也可以是相对主观的。客观者，以对象为“范本”，准确画出对象的形态；主观者，以对象为“依据”，画出对象的主观感受形态。通过这些我们非常熟悉的造型方式，作为联想素描的前期训练，是充实联想绘画内涵的必要准备。本章节将以几何体、石膏头像、静物、人物头像、风景五类基本训练内容为主体，以客观造型因素（写实手法）为基点，旨在建立我们基础形构架的基本概念。

构造几何体 范图 (1—1)
石膏几何体 (铅笔) / 林朝阳

第一节 构造几何体

造型基础训练初始之所以选用石膏几何模型作为写生对象,是因为人造几何体形态简洁、结构简单,便于初学者对它作深入浅出的揣摩研究。严谨的造型法则集中注意力把几何体的形体比例、透视关系、结构分析吃透,并表现出来,这在做联想绘画前是不可缺的。此类练习,要牢牢把握辅助线、轮廓线和结构线之间的关系。

辅助线:为确保形体的内在与外部轮廓结构的准确性与严密性所进行辅助性的虚结构空间用线,它有确定形体空间位置的记号线,有起参照作用的水平线、垂直线,有确定结构定点的交叉线,也有包括确定空间基准体的用线等,此类线段具有参照性、辅助性及求证性的特征。

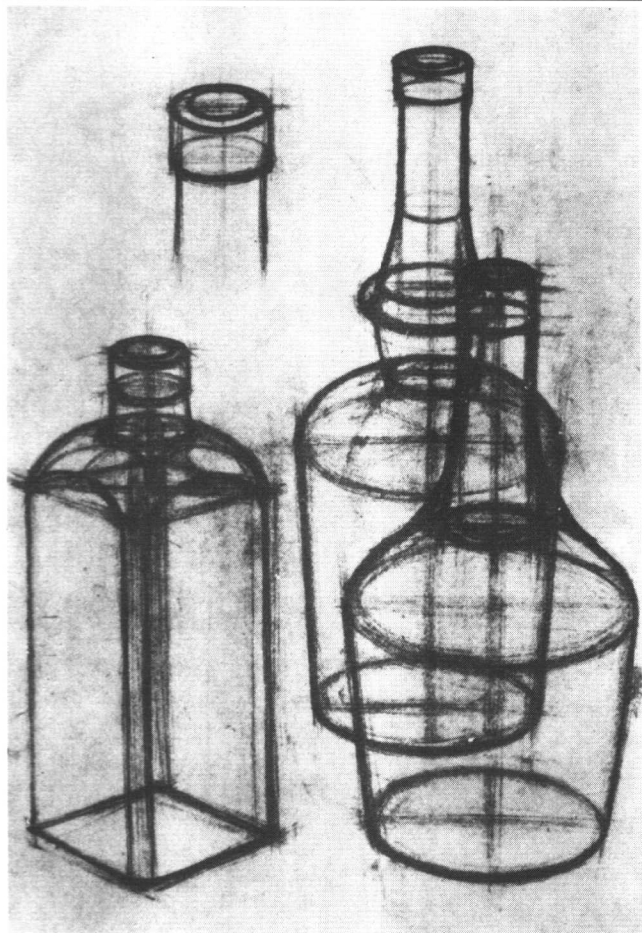
轮廓线:是借助辅助线而被确定,并能准确表达轮廓形

态关系的线条,轮廓线有粗细、虚实、深浅、曲直等线形的存在样式,是决定形体关系的重要因素。

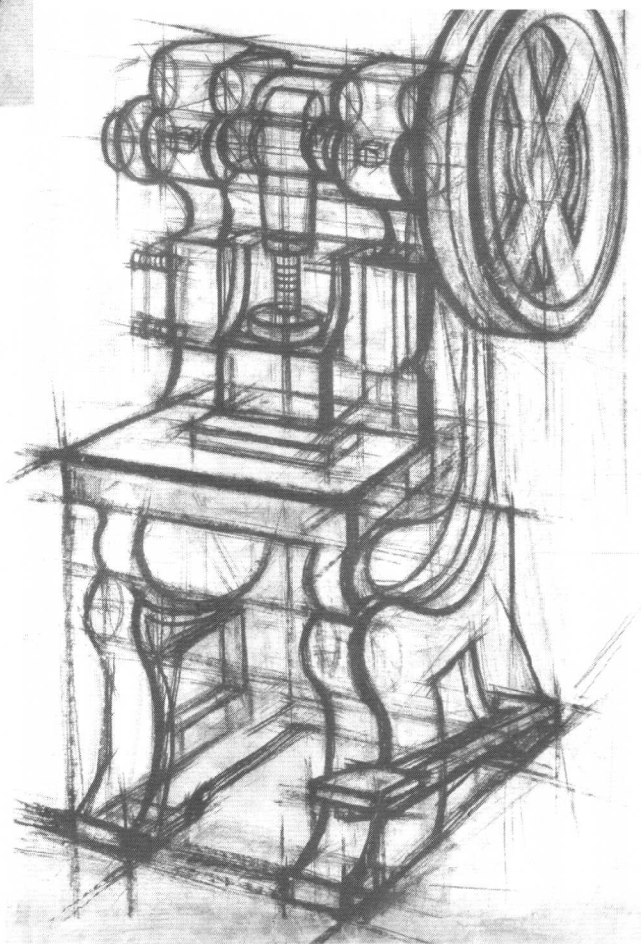
结构线:在轮廓线的内部,能准确表达形体结构关系的实空间线,它不仅有深浅虚实、曲直方斜的线形表现,而且还有表明其结构功能的中轴线、对称线,及对形体进行切面剖析的各种剖面线等,这些线的交汇便形成完整的形体结构关系,形成物态的立体空间。

范图 (1—1) 是用构造剖析法绘出的素描习作,具有设计素描的特点。

在这幅画中,素描的重点是对机器具体构造所形成的空间现象的“解析”。诸如基架与圆盘间的交接剖析,内立面轴线的运动,剖面的变化,以及比例、透视等等。

画例欣赏 图1
静物(铅笔)/瑞士巴塞尔设计学校学
生习作

画例欣赏 图2
压机(炭笔)/陈妍(中国美术学院学
生习作)
在这幅画中造型的重点是对机床具体
构造进行空间想象“图析”