

Architectural painting

高职高专“十五”规划教材

建筑绘画

张国威 主编 邓怀东 主审

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

高职高专“十五”规划教材

GAOZHI
GAOZHUAN
SHIWU
GUIHUA JIAOCAI

建筑绘画

主 编	张国斌		
副主编	奚 萍		
主 审	邓怀东		
参 编	曹 文	原玉萍	韩晓红
	孙阿立	王 寒	乔继忠
	顾 彬		

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书为高职高专“十五”规划教材。全书共分为四章,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。本书各章无论是在理论叙述和技法的实际运用上,还是作画步骤图例、绘画作品赏析上,都有具体而详细的介绍。

本书作者长期从事美术教育和教学实践工作,熟悉各种不同的教学层次。作者在总结了教学过程中各种具体问题的基础上,使文字、图例和范画编排的更具有针对性和实用性,使读者阅读、使用更方便。

本书主要作为建筑装饰技术专业、园林专业的教材,也可作为函授和自考辅导用书,或供相关专业人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

建筑绘画/张国崑编著. —北京:中国电力出版社, 2004

高职高专“十五”规划教材

ISBN 7-5083-1684-3

I. 建… II. 张… III. 建筑艺术-绘画-技法(美术)-高等学校:技术学校-教材 IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 026812 号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路 6 号 100044 <http://www.cepp.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 2004 年 6 月北京第一次印刷

787 毫米×1092 毫米 16 开本 8.75 印张 195 千字

印数 0001—3000 册 定价 38.00 元

版 权 专 有 翻 印 必 究

(本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换)

序

随着新世纪的到来,我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。新世纪新阶段的新任务,对我国高等职业教育提出了新要求。我国加入世界贸易组织和经济全球化迅速发展的新形势,也要求高等职业教育必须开创新局面。

高职高专教材建设是高等职业教育的重要组成部分,是一项极具重要意义的基础性工作,对高等职业教育培养目标的实现起着举足轻重的作用。为贯彻落实《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推动高等职业教育的发展,加强高职高专教材建设,根据教育部关于通过多层次的教材建设,逐步建立起多学科、多类型、多层次、多品种系列配套的教材体系的精神,中国电力教育协会会同中国高等职业技术教育研究会和中国电力出版社,组织有关专家对高职高专“十五”教材规划工作进行研究,在广泛征求各方面意见的基础上,制订了体现高等职业教育特色的高职高专“十五”教材规划。

高职高专“十五”规划教材紧紧围绕培养高等技术应用性专门人才开展编写工作。基础课程教材注重体现以应用为目的,以必需、够用为度,以讲清概念、强化应用为教学重点;专业课程教材着重加强针对性和实用性。同时,“十五”规划教材不仅注重内容和体系的改革,还注重方法和手段的改革,以满足科技发展和生产实际的需求。此外,高职高专“十五”规划教材还着力推动高等职业教育人才培养模式改革,促进高等职业教育协调发展。相信通过我们的不断努力,一批内容新、体系新、方法新、手段新,在内容质量上和出版质量上有突破的高水平高职高专教材,很快就能陆续推出,力争尽快形成一纲多本、优化配套,适用于不同地区、不同学校、特色鲜明的高职高专教育教材体系。

在高职高专“十五”教材规划的组织实施过程中,得到了教育部、国家电力公司、中国电力企业联合会、中国高等职业技术教育研究会、中国电力出版社、有关院校和广大教师的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。

教材建设是一项长期而艰巨的任务,不可能一蹴而就,需要不断完善。因此,在教材的使用过程中,请大家随时提出宝贵的意见和建议,以便今后修订或增补。(联系方式:100761 北京市宣武区白广路二条1号综合楼9层 中国电力教育协会教材建设办公室 010-63416222)

中国电力教育协会

二〇〇二年十二月

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，因此本教材在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

序
前言

第一章 绪论	1
第一节 学习美术的目的	1
第二节 绘画的一般概念	1
第三节 美术的学习内容和方法	3
第二章 素描	6
第一节 素描的工具与材料	7
第二节 素描造型基本规律	9
第三节 素描基本方法与步骤	21
第四节 室内静物写生	24
第五节 室内陈设和建筑局部	27
第六节 建筑风景素描	37
第七节 钢笔风景速写	47
第三章 水粉画	61
第一节 水粉画的特点及应用范围	61
第二节 水粉画的工具与材料	61
第三节 色彩基础知识	63
第四节 水粉画基本技法	70
第五节 水粉静物写生	76
第六节 水粉风景写生	80
第四章 水彩画	106
第一节 水彩画的特点	106
第二节 水彩画的工具和材料	107
第三节 水彩画的基本技法	108
第四节 水彩静物写生	112
第五节 水彩风景写生	115
参考文献	133

第一章

绪 论

第一节 学习美术的目的

美术是建筑类学科一门重要的基础课程。通过美术课程的学习,可以全面掌握绘画的基本理论和基本技能,充分把握绘画语言的表现特点,熟练运用绘画的表现形式和表现技巧,为进一步学习专业课打下坚实的基础。因而美术课程的学习是联系基础理论、基本技能与专业设计、专业发展的重要环节,是促进专业水平提高的必要手段。

通过绘画系列课题的训练,能够丰富视觉领域的造型知识,培育艺术观察能力和艺术表现能力,启迪造型的空间想象与创造,提高人们的艺术素养和审美意识。尤其是绘画造型的想象能力及其表达能力,对于今后从事艺术设计工作起着至关重要的作用。美术学习的任务及其目的就是通过绘画这种艺术手段,认识自然,升华生活,挖掘艺术设计的灵感,全面提升艺术设计能力,成为真正步入未来艺术设计之路的必由路径。

第二节 绘画的一般概念

艺术是对大自然各种力的形式和生命过程的一种解释和再创造。艺术家能动地再创造的世界不是自然界的仿制品,而是反映自然界的相似物。艺术家把对生活的经验加以组织,把对生活的理解传达出来,去表现生活的意义,这样努力的结果,便产生出艺术。

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,它主要运用视觉原理,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

图 1-1 烟云集会 李嵩(宋)

图 1-2 建福宫 丁观鹏(清)

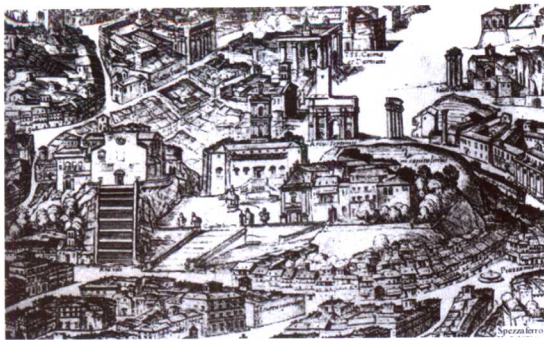

图 1-3 古罗马鸟瞰图（局部） 佚名

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。

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。线条既可以表现形，也可以表现情，既可以表现动，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

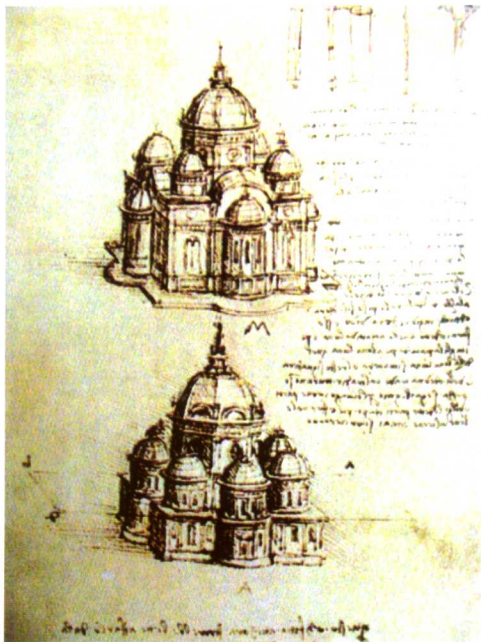

图 1-4 教堂

莱奥纳尔多·达·芬奇（意大利）

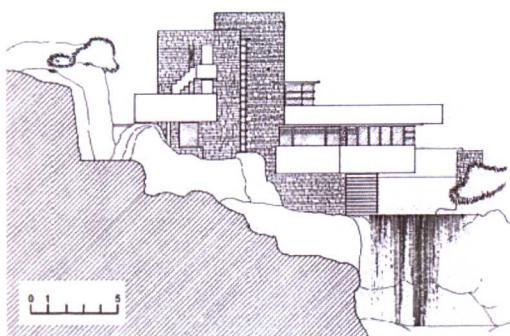

图 1-5 流水别墅 F.L.赖特 (美国)

图 1-6 手 勒·柯布西耶 (法国)

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，从而强化了对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，这些因素所组成的整体，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中，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。

第三节 美术的学习内容和方法

作为建筑绘画的美术基础课程，课程设置和课题练习主要侧重并围绕着有关建筑造型的内容，是以建筑为主体的造型训练与学习。

绘画学习内容是通过素描写生课题的训练，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特性的基础上，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、水彩来表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“从简到繁”、“由浅入深”、“循序渐进”的原则展开绘画学习过程。

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

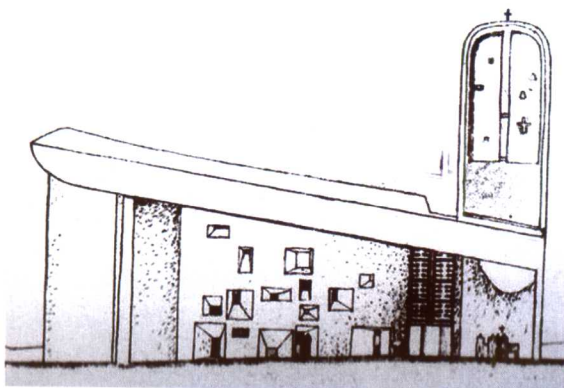

图 1-7 朗香教堂

勒·柯布西耶 (法国)

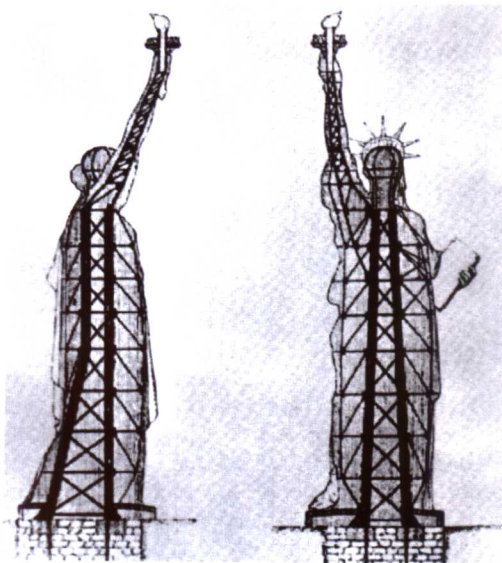

图 1-8 自由女神设计稿

埃菲尔 (法国)

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的，必须通过系统地深入学习绘画造型知识，获得理性的认识。这样，从观察、感受到画面表现形式的处理才有目的和意义，通过造型知识的建立来认识绘画。

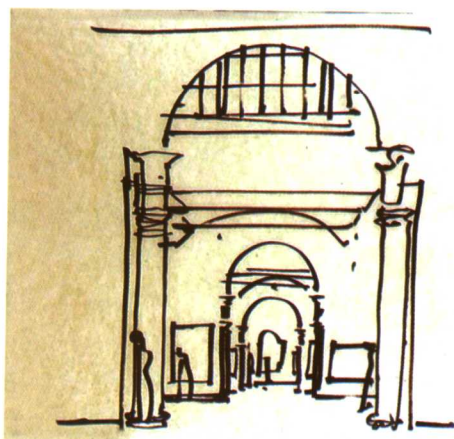

图 1-9 设计手稿 罗伯特·文丘里 (美国)

图 1-10 四门塔

梁思成

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并具有积极思考的行动中。这样才能具备视觉的敏锐反应和敏锐的感受能力,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,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。

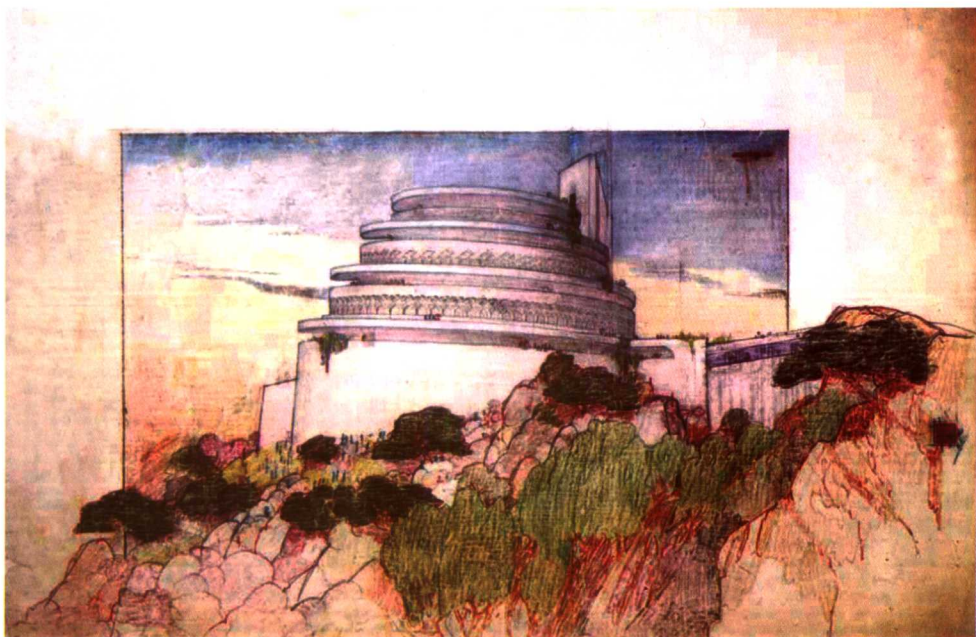

图 1-11 设计稿

F.L.赖特(美国)

第三章

素描

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。在视觉艺术领域中素描是造型的基础,在训练造型能力和表现能力方面起着重要的作用。

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。随着人类社会和艺术的发展,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种绘画艺术方式。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。在造型艺术学科中通常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,使人们借此形式构成画面,寄托情感,表达思想,具有独立、鲜明的审美性质。

学习素描,正像建筑、绘画、雕刻和其他的视觉艺术一样,是以“线条、平面、体积、明暗、质感、色彩”来展开造型活动的。视觉艺术在造型的本质上是同一的,就培养造型能力而言,素描是最直接、最便利、最理想的形式。就其建筑专业及其相关学科领域而言,通过学习素描,在熟练掌握绘画思维和绘画技能的基础上,能够进一步地培养和发展敏锐的感受能力,富于理智的认识能力,应用和开发视觉思维的想象能力。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,为今后的专业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上的意义。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须的历程。初学者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,掌握正确的作画姿势和执笔方式(见图2-1、图2-2)使认识与技能得以同时提高。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

图 2-1 作画姿势

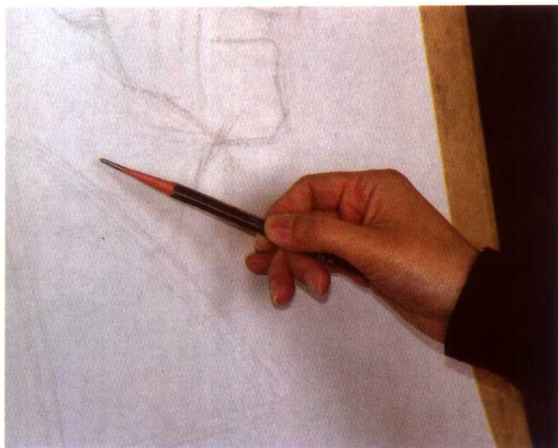

图 2-2 执笔姿势

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,熟悉掌握科学的学习方法和规律,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。

绘画知识的借鉴与实践,在学习素描过程中要遵循“从简到繁、由浅入深、循序渐进”的原则。特别是对于艺术作品及优秀的范画,绘画语言在画面中所展现的艺术效果、作用,及其表现形式和表现手法,可在学习过程中通过读画来提高审美意识,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。学习的过程要根据不同阶段课程的学习进度,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。另外,平时学习也可采用速写记录方式的表现形式,结合专业学科的兴趣与爱好,运用造型的感性认识及其表现手法,记录描绘建筑形象、造型空间以及相关的设计内容来积累设计素材,把艺术的审美意识同专业知识、修养密切加以结合,为今后的专业学习与设计做好充分地准备。

第一节 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,应有意识地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。通过不断地学习,反复实践,发现问题,精通工具材料与技法知识,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。

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,笔尾在掌心中,这样可以发挥手腕、臂及肩关节的灵活性,使眼睛与画面保持一定的距离,以便于检查画幅整体效果。画线条或涂明暗时,不能光靠各种不同硬度的铅笔,而需着重注意手的训练,用腕力的不同和用笔的变化,画出浓淡、强弱不同的线条和明暗去表现对象。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,可以把错的地方标注出来,作为以后检查修改的依据,等到调整后再将它轻轻擦去。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,冷压法中度或柔软,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的。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,为了使造型能力得到全面锻炼,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域 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,被称为正常视域范围。此视距所看到的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、画板遮挡视线和视域,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。

第二节 素描造型基本规律

素描造型学习过程,是从观察、分析、理解对象到表现对象的绘画过程。通过学习素描造型的概念、知识及其规律,把五官的感受与理性的认识结合起来,形成分析与判断、综合与概括的视觉思维能力。掌握并运用素描造型基本规律,才能具备准确表达的能力。

一、构图知识

(一) 构图概念

构图是造型艺术中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。正像生活、艺术无限丰富一样,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(图2-3、图2-4)。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,要善于评价它们的审美价值及其思

图 2-3 肖像

格哈德·里希特 (德国)

图 2-4 分析图

想内容。简化与概括在构图中是完全必要的，不仅如此，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、树木等；但对于画者来说，这些则是作品的基础，如轮廓、明暗、色调和色块等，即构成因素，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的某种视觉平衡。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，后者为秤杆两端重量与力臂长度成正比，这种视觉平衡感用到构图上，便可以调节和控制画面的重量平衡（图 2-5、图 2-6）。

图 2-5 蜡烛

格哈德·里希特 (德国)

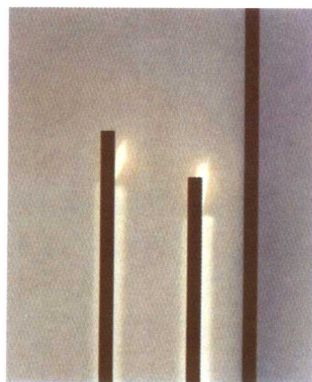

图 2-6 分析图

具体地说,在构图中,往往设置一个画面重心,再通过形象、明暗、色彩等要素的恰当配置,去获得画面的视觉平衡。不同的形象、明暗、色彩的配置,会使人产生不同的轻重感。比如,面积大的比面积小的感觉重;暗色块比亮色块感觉重;线条形状的疏密、聚散所产生的轻重感,也会各不相同。

2. 动势

构图中的动势,一般指引导视线透过或进入画面的艺术成分的构造。画者的感情与情绪通过造型语言及其符号的象征与暗示,引起观者的视觉注意和感受。动势可由主题自身产生出来,比如,表现奔跑的人,倒在地上的枯木等。同样画者也可运用线、明暗、质地、形体、空间、色彩等去表现动势,如狂暴、急速、平静、规则与不规则等,把各种不同的情绪感受通过动势的变化,组合与安排在画面中。动势构图布局大致分为以下几种形式:

(1) 横向线式构图:画面主要为以水平横向为主的主体表现形式。通常象征、暗示和平、宁静、安闲等(见图2-7、图2-8)。

(2) 斜线式构图:通常包含有运动或行动,也可与横向线式形成对比(图2-9、图2-10)。

(3) 三角形构图:其动势象征稳固与持久(图2-11、图2-12)。

(4) 倒置三角形构图:动势不稳定,危险的情绪象征(图2-13、图2-14)。

(5) 锯齿状的构图:包含其痛苦和紧张的情绪状态(图2-15、图2-16)。

(6) 圆形状的构图:暗示圆美和完美,同闲静与柔和相联系(图2-17、图2-18)。

图2-7 街景 霍珀(美国)

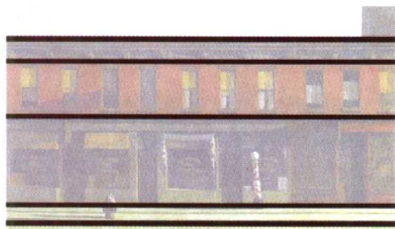

图2-8 分析图

图2-9 舞女
爱德加·德加(法国)

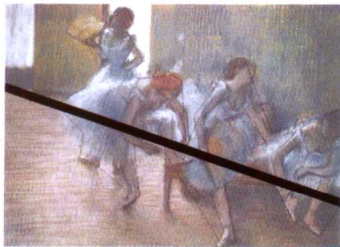

图2-10 分析图