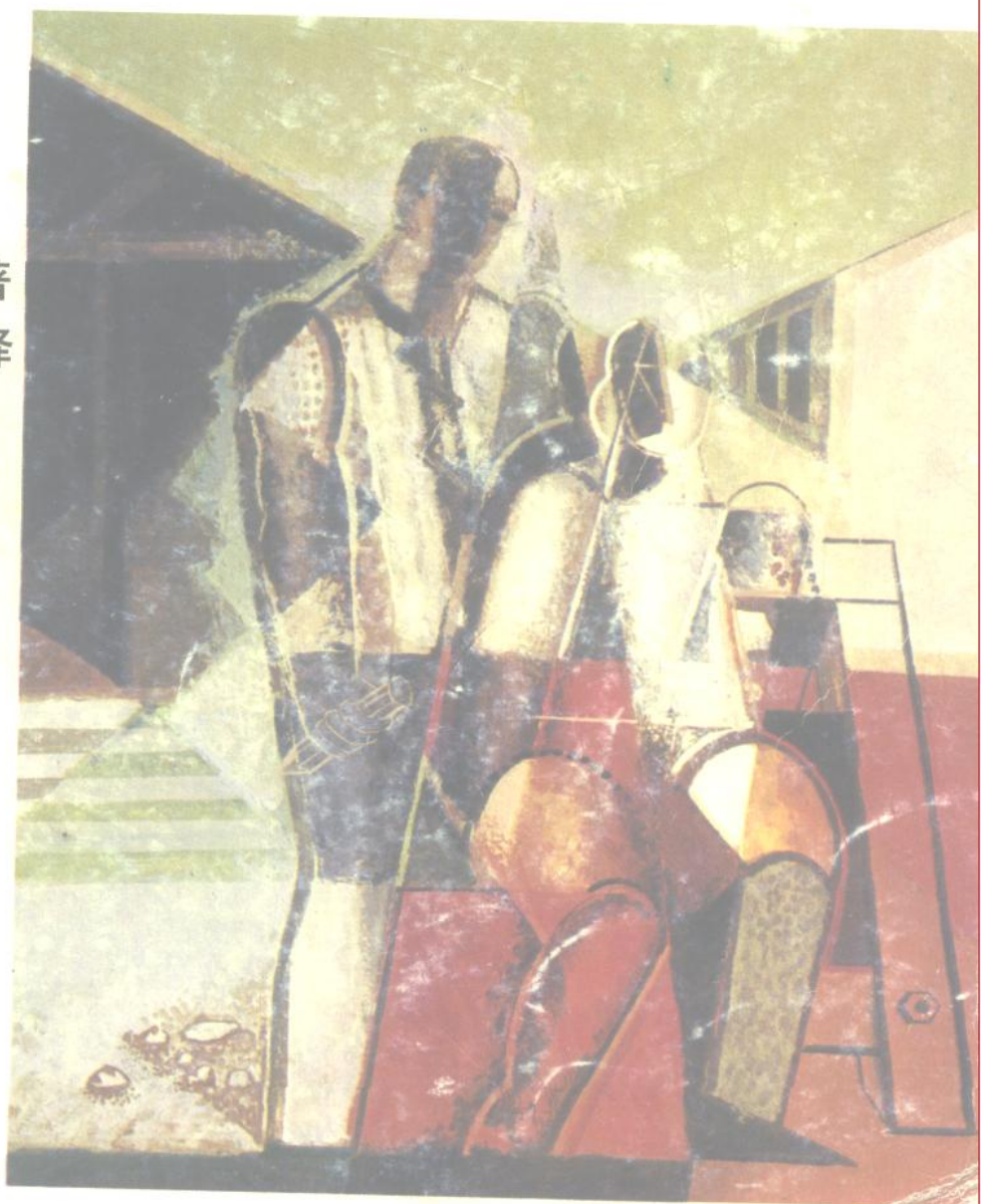

自学成画家译丛

为了展出你的作品

(从小画到大画的基础技法)

〔日〕小岛俊男 著
粒子 译

北京工艺美术出版社

为了展出你的作品

(从小画到大画的基础技法)

〔日〕 小岛俊男 著
粒子 译

北京工艺美术出版社

责任编辑：王昌瑞、元 素

装帧设计：晓 茅

为了展出你的作品

(从小画到大画的基础技法)

〔日〕 小岛俊男 著

粒 子 译

北京工艺美术出版社出版
新华书店北京发行所发行
北京百花印刷厂印刷

787×1092 1/16·8.25

1990年12月第1版 印数：1—5000

ISBN7-80526-025-7/G·07

定价：14元

《自学成画家译丛》总序言

朱乃正

通过自学的途径能成为画家吗？许多绘画爱好者都会抱着理想的希望在心底发问。回答应该是毫无疑问的。无论从中外美术史上许多杰出画家的传记里，还是在现实中，都可以列举出大量足以激励人们值得去努力奋斗的事例。

除了坚定执著的追求可以开掘并有力地促使人的艺术才能不断成长、发展外，对自学者有启导借鉴价值的书籍与学习材料的选取、吸收、运用，也是一个关系到如何造就自己的重要问题。当然，任何一本介绍绘画基础和技法的书籍都会提供自学入门的“A、B、C”。但是真正优秀的书籍，对绘画的基本概念、技法等知识的介绍与讲授，不能完全是经验性的，因为那将导致自学者受到某种经验局限的禁锢而裹足不前；与之相反，一本提供给自学者真有价值的绘画书籍，应当具有在讲解绘画艺术的基本概念、基础要求、技法步骤乃至具体工具使用方法的同时，还特别注意启发读者自己的潜能，使自学者从中真正领悟到绘画语言形成的规律。而自学者的个性与创造意识在体现规律的过程中是尤为重要的。如此，可以使自学者不断产生独自的思考，并在掌握具体技法的实践过程中，也能随之不断加强对于绘画艺术语言规律的认识能力，同时也必然会提高对绘画艺术作品的鉴赏层次。

正是由于上述宗旨，我们向大家推荐《自学成画家译丛》。本译丛在分别而系统地介绍每类画种、画法的前提下，除详细讲解其一般基础规律与具体技法之外，还更着重于启发读者对绘画艺术的认识能力，并由此而形成本丛书/system构架。这就是它与一般纯技法类书籍所不同之处。它不会使自学者总在技法阶段中徘徊受阻；它能使读者感受到包含有多种方法相互比较的课程配置结构，以此来引导自学者由此及彼的融会通悟，而不至于视规律为僵死的程式与教条。因为那样恰巧是与艺术的规律相悖的，而且给真正有志于学艺者带来贻害。

古人论兵法时有言：“阵而后战，兵法之常。运用之妙，存乎一心。”其要义也在于把一般规律的掌握与个人的创造意识有机地融和起来，从而发挥出个人的创造潜能。一切有价值的艺术创作之生命魅力，正是在此基点上树立的。

如果这套丛书能使有志自学的读者确立上述的认识，那将是我们最大的幸慰。说明我们奉献的是可以自觉掌握与自由运用的艺术规律，是一把开启艺术大门进入广阔创造领域的钥匙，而不是僵硬的拐杖。

目 录

总 序	朱乃正
前 言	4

第一章 作品尺寸与展出效果	5
作品的展出效果	6
个人画作的展出	8
群体画展	10
尺寸与表现——主题与画面的规格	12
——人物的基本归纳方法	13
——人物的归纳方法(应用)	18
小结	20

第二章 小型画·画板	21
关于小型画	22
小型画的空间感——省略与强调	24
分析 I——小画面的大表现	26

分析Ⅱ——小画面的小表现	28
画例Ⅰ——用细笔细致地描绘	30
画例Ⅱ——用油画刀大胆地描绘	31
外画框——绘画作品应与外画框合为一体	32
描绘窍门——用具、签名	34
小结	36

第三章 3号~6号·8号~15号规格的画布

关于3号~6号规格的画布	38
关于8号~15号规格的画布	39
3号~6号——主体的归纳方法	40
表现Ⅰ——从同一主体中产生的各种表现方法	48
表现Ⅱ——静物、人物、风景的组合	54
表现Ⅲ——关于人物的服装	56
使用8号画布进行描绘——玩偶与人物的表现差别	58
使用10号画布进行描绘——距离感与素描	60
使用12号画布进行描绘——光与影的造型	62
使用15号画布进行描绘——空间感	64
绘画的限定空间——空间为立方体	66
为了展出对作品进行的最后检查——标题的命名等等	69
外画框——用画的色彩、调子去选择	69
小结	70

第四章 20号~60号·80号~150号规格的画布

关于20号~60号规格的画布	72
关于80号~150号规格的画布	73
20号~60号——注意把握画面构成的要点	74

背景Ⅰ——画面中镜子的效用	80
背景Ⅱ——风景画中的背景	82
背景Ⅲ——省略的要点	84
使用50号规格的画布如何进行表现——实际的制作	86
为了扩大到大型画——把画稿移到画布上	90
为了涂好大型画的底色——提高油画颜料的表现效果	92
利用照片产生画稿的创作方法	94
作品与画稿的创作方法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	98
绘画计划的变更	106
画面上的修整	107
小结	108
 第五章 大型作品	 109
怎样绘制大型画	110
马戏团的世界	112
儿童的世界	114
心象的世界	116
周围的世界	118
外画框——为了大型作品的展出	120
制作窍门Ⅰ——在狭小的房间里	122
制作窍门Ⅱ——由于需要而产生的想法	124
制作窍门Ⅲ——大型画布的绷法	126

前 言

《为了展出你的作品——从小画到大画的基础技法》，这是个非常大的主题，它包括了作者从前期创作到后期处理的一整套制作过程，可以说这是与作品的命运紧紧相连的。

所谓绘画，我认为也是自我表现的手段，这是众所周知的。因此，即使说有多少人画画就会有多少表现形式也不算过分。现代美术界更是如此，所涉及到的表现形式更为复杂，数不胜数。这里的深奥显得难以估量。

这本技法书虽然按照从小型画到大型画的顺序来写，但是它以油画为中心，基础地分解了平面世界。其目的在于把绘画广泛而复杂的过程根据视觉的表现，从展出效果上回过头来进行简明易懂的讲解。

我非常希望初学者和已经考虑展出作品的人能把此书通读一遍，并建议诸位认真看看其中重要的章节。这将会使你有所收益的。

第一章

作品尺寸与展出效果

如果你画画是带有让大家欣赏并让人接受自己的创作目的的话，那么就一定要研究作品的尺寸与展出效果，并且把这些作为基础能力来掌握。在使作品达到展出水平的过程中，你有必要很好地思考展出是什么的问题。比如，为了达到展出的效果，画面尺寸应该多大？怎样才是好效果的展出？

本来，在创作作品的时候，作者希望表现什么的内心冲动已经初步决定了画面的大小。然后，经过作者与作品相互对话的形式又反复修改画面，直到找到最佳的表现形式。此后，作品被大家批评、评价，这些组成了从作者到作品，从作品到鉴赏者的模式。没有必要用语言去解释你的作品，因为画面本身就有力地表明了作者的意图。

从开始考虑展出作品时起，作者就希望采用最恰当的画面尺寸，以使人能够对作品作出准确的判断，或者以最好的条件让人去欣赏。因此，我们也要用对作品那样的爱心去研究这些方面的问题。这就是本章的目的。

作品的展出效果

关于展出场地的看法

如果提到展出场地，画家们会有各种各样的经验。但是，其中也有些不符合画家自己的意愿的。例如在画家去世后展出他的作品，或者组织者把收集到的许多人的作品放在一起展出的情况。而本书所设想的是，以你自己的意愿去决定展出、去选择场地。

在那些完成了的作品里面，包含着对于专业画家来说的有关作品内容的轻重与价值的问题。到了近代，又出现了选择展出场地的问题。但是，所有的展出效果都是根据举办者的意向所决定的。有些展览是由群体举办的，也有些是个人举办的。

这些展览的展出效果越来越变得有赖于个人了。

近年来，由于大众传播的发展，广告设计多样化，使生活空间的表现也产生了急剧的变化。而且，连文学、政治、经济内容的表现也大量地日常化了。人们对此已经渐渐司空见惯了。

从鉴赏者的角度来看也同样。以前要靠自己寻找的某些观点，现在坐在家里就可以根据新闻媒介或者广告来选择了。

银座大街 WAKO 商店的橱窗。由于是日常化的表现，人们对此很亲切。

银座大街
TOTO 展览馆。
大型作品的展出
与现代都市的空
间是协调的。

好作品也要有好的展出效果

即便你认为，只要是好作品就会人人喜爱。但如果有了发表的机会，就会被更多的人欣赏。如果我们把人们对自己作品的批评当作一种营养来看待，就能创作出更好的作品来。我认为这才是画家展出作品的本意。为此，不但有必要很好地考虑展出效果；还要考虑到，展出效果可能会

影响人们对作品的认识。

总之，绘画的本质既然是自我的表现，因此那种只重视展出而轻视作品本身的情况在这里根本不值得一谈。

如果要首先考虑在什么地方寻找展出场地的话，就要把各种形式的画展区分开来考虑。

在东京都美术馆举办的公开征集作品的展览。

在画廊举办的个人画展。

个人画作的展出

要对自己的世界充满自信

你首先要十分清楚，这种展览要自己负担展厅经费和其它方面的花销。

但是，当你需要显示自己的才能，要让人们了解你的世界是什么样子的時候；或者当你带着青春的活力、无拘无束的心情想让自己近期的作品展现在展厅的空间里的时候；或者随着时间的推移，你想把自己作为画家所走过的路全部公开在人们面前的时候，举办个人画展是能使你得到满足的最好条件。

总之，这是需要让作品充分表现你的自我世界的问题。你的画面里的变化有必要让观众能够理解。这时，对作品的表现与展出效果就变成了不可分割的关系。

我认为，为了表现出自己绘画世界的本来面目，必须最充分地去利用某些条件。

笔者也是有过切身体验的：往往在自己的作品被陈列起来的刹那间，会觉得自己的作品“似乎不对劲儿”，或者有这是否是自己风格的感觉。其实，这些在很大程度上不过是受了他人的风格、精神的影响。只要是自己创作出来的作品，就是自己情感的流露，这没有什么可担心的。别人来看也绝不会认为这不是你的世界。请带着自信心大胆干吧，别人和你的世界是截然不同的。

举办个展的展厅条件

在考虑展出场地时，如果就一般情况而言，下列条件应该是大多数人所希望的：

- 交通方便的地方。
- 平时观众很多的地方。
- 平常举办过与自己风格相近的画展的地方。
- 作品的数量与墙面面积一致的地方。
- 对作品处理持慎重态度的地方。
- 展厅经营者对艺术有理解的表示的地方。
- 能对初次举办个展的人给予热情指导的地方。

对于你想要使用的展厅，最好请曾在这里展出过作品的同行或前辈、老师先去看看，也许这也是一种好办法。但是，尽管展出场地要在繁华地段，也要尽量避开与文化无关的场所。

选择陈列作品数量同墙面面积协调的展厅。

考虑到展出效果的陈列方法

这里的作法等于是对作品最后的润饰。陈列作品也有按照创作顺序(年代顺序)排列的。但通常的版面设计是:

- 要先设定会场的主墙面(展厅正面的墙)。以最想吸引观众的作品为中心。还有,对周围各墙面的中央,也要用希望引人注意的作品依次排列。采取这些均衡的方法构成整体作品。

- 用每个墙面的中心安排大型作品,左右按大小顺序依次排列。

- 把大小作品交叉排列。

- 依照视觉性的色彩去排列作品。

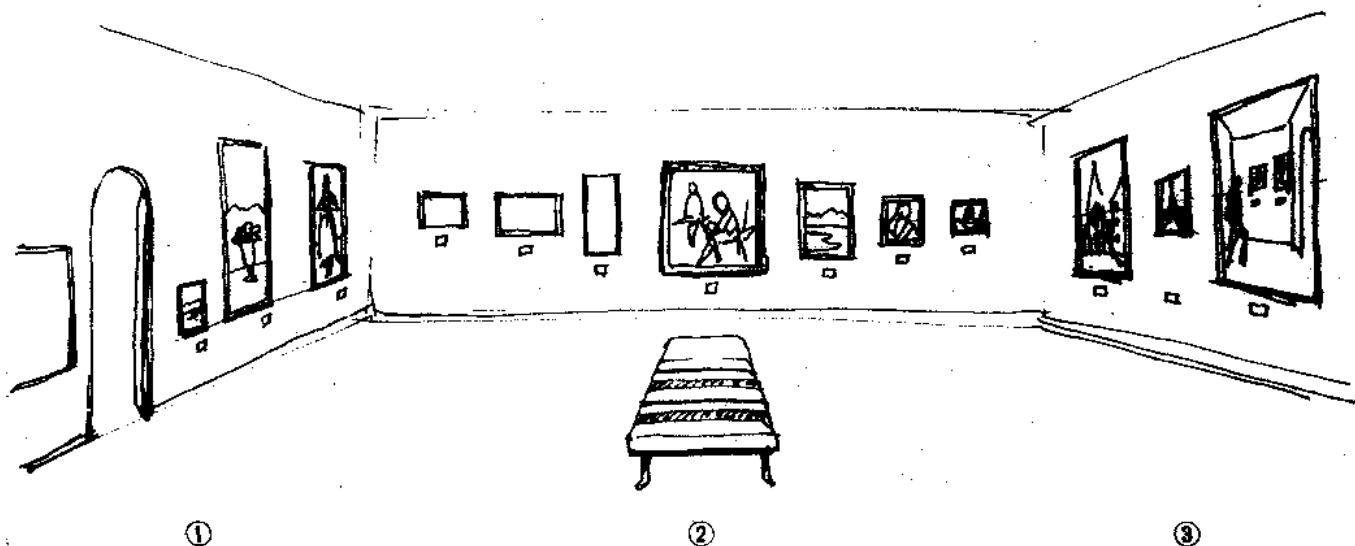
- 把各个画面的中心统一在一定高度进行排列。

- 把画框的底边统一成一个高度进行排列。

类似以上的排列方法还有多种多样。有的人提前测量了展厅,用系列形式创作了作品;有的人周密地计算了展厅的空间,甚至连天花板也利用上了;还有人制作了“V”型画布,利用了墙角的两边。

自己作品同展厅的关系要认真地去思考,如何把握展出效果使之不同一般是个关键。请根据上述的方法和新的方法去创造出你自己的展出气氛吧。

总之,把自己创作出来的每幅心爱的作品放在一起的时候,不要相互抵销才是最要紧的。

①左墙面:画框的底边要统一在一个高度。

②中央墙面:用一定的高度统一各个画面的中心。或者在墙的中心安排大型作品,左右按大小依次排列下去。

③右墙面:用一定的高度统一画面的中心,或者把大小作品交叉排列。

群体画展

群体画展大致有三种

考虑到群体画展的性质，大致可以区分为三种：

(1) 有亲密关系或相同倾向，或者同一年龄组的人集中在一起，自由组成群体准备展出的情况。

(2) 在筹备者的组织下，作者聚在一起并同意展出作品的情况（比如画廊画展、沙龙画展等等）。

(3) 任何人都能自由地展出作品，但是作品要由有关人员审查、挑选（比如团体画展、公开征集作品的画展）。

要考虑到上述几种情况，以及展出场地的容纳面积和展出特点。或者改变作品尺寸和表现角度，自己根据实际情况有选择地参加展出。

总之，如果想要在个展时用自己的风格吸引观众，只有依靠你自己的固定观众来接受。如果只是按照推测而拿出作品，想获得理想的效果是不太容易的。

(1) 自由结合的群体画展

自由结合的群体画展，由于作者平时就相互有交流，所以集中到展览会上的作品都彼此了解，而且还可以相互进行协商。

如果互相注意作品的尺寸、主题的选择等等，就可以进一步提高展出效果。大家都应该对各自的作品相互照应，不要以自己的作品为中心。有事大家商量，才能使整体的气氛高涨起来。即使自己的作品被安排在内墙或者侧面，应当认为好作品就是展览的中心。希望诸位要有大度的胸怀。

群体展览的展厅情况。

公开征集作品的团体画展的展厅情况。

(2) 参加你所赞同的画廊画展

可以设想这种画展的艺术倾向是形形色色的，但大多数情况会限制尺寸。由于是和不了解的人在一起展出作品，所以不可能预先知道在你作品旁边陈列的作品有什么样的色面和风格倾向。在这种时候，你就要不加修饰地彻底表现自己的世界。展出能代表你最高水平的作品，在展厅中形成自己的风格。当然，也有人用巧妙的“气势”，或者新的尝试而取得成功。但是如果脚踏实地去做，往往会带来悲惨的结局。这也要予以注意。

(3) 团体展览、公开征集作品的展览

在这类展览中，要最大限度地、有效地使用尺寸的规格。如果过多地考虑大型作品也不行。被展出作品的画面应该带有

变化，不同于一般作品。因为在作品被评审时，是像流水作业似的给搬过来搬过去的。如果作品给人的印象不强烈，也就不会给评委带来鲜明的印象。可是要考虑印象过于强烈的程度，以免使人不舒服。在作品中要是打算包含自己所有的想法，那么作者的精神大概有问题。

总之，有必要用周密的计算和草图构成画面。这和大建筑物一样，不进行周密的构造计算，就会有倒塌的危险。如果你描绘的是认认真真、结构严谨的作品，那么自然能代表你自己的世界。

话虽这样说，但是忘了绘画的本来目的是自我表现，总是一味注重技法和展出条件与宣传效果的话，就会产生本末倒置的错误。只要牢记不断地表现自己内心的真实情感，作品展出的手段就越接近你自己的世界。

把作品搬到展览会时的情景。

尺寸与表现——主题与画面的规格

假如把小的物体放大了画

按照前面所讲的，在大小随作者之意的画面上，自由描绘题材是绘画的本来面目。

可是像这样随意描绘或选择画面尺寸的方法往往会失败。原因是画面过大，则很难处理空间；而画面过小，包括不下主题，不是切断了不该切断的地方，就是造成画面紧张呆板。我想，这些失败的经验不管是多是少，总会在诸位当中发生过。

如果把小物体放大了画，就要选择一定的距离去观察。但是离得太近了就会损失真实感。也就是说，要大小得当地表现物体，或者根据所观察的视点，对物体的表现给予变化。有些画家是把周围的物体用真实尺寸去表现，也有些画家通过自己本身构成的透镜把物体按比例夸大或缩小。

在你确定了的画面里，要能够使人看到你所描绘出的自由空间或距离感。在白色的画布上，不论怎样确定或限制空间，对这些假想的空间都不能让它有失调的感觉。在画面上一定要保持调和，如果用漂亮的均衡去点缀空间的话，就没必要再多说什么了。从前，画家们对祭坛画、壁

画、建筑空间的处理等等都按要求进行放大或缩小的处理，显示了他们卓越的技能。但是最终仍可以说，他们还是按照自己的风格来改变自由空间的。

我们想继承这种自由性的传统，就要在画面上去发展。要根据对画面构成与描绘的省略程度、细致程度去随心所欲地处理画面的大小。

主体的面积与画面的面积

我们打算在简单地表现题材的范围里，把构图进行基础的分解。

在以后出现的0号~150号规格的画布上，我们边试着提高鉴别表现力的技能，边进行适当的简单的描绘。以人体为基础，探讨一般性构图的取舍方法，并且按照画布的规格、类型去进行实例的解说。

正如前面所说，对绘画的表现和画面尺寸的运用是自由的，但也不能不讲章法。总之，要以主题的设置情况作为尺寸的基准。这是人们根据观察或经验所得到的。

※画布规格

本来画布的规格应该是自由的，随大随小的。但是实际上，作者大都根据自己所需要的画面尺寸从现成画布中挑选。画布长宽的比例是根据号码定的，很少会有错。画布尺寸有法国、日本等国的不同规格，但出入甚小。

画布即使长边的尺寸都一样，也分为人物型：

F (Figure) 风景型；P (Pisage) 海景型；M (Marine) 三种，宽度依次缩短。

除此以外还有正方形的 (Carre)、两个正方形连在一起的长方形 (Daux Carre)。本书考虑到不论是正方形还是长方形，都相应属于长边的变形，所以有相应的规格。

尺寸与表现——人物的基本归纳方法

0号F 因为分别细致地描绘难度很大，所以我认为从肩部往上，即以脸部作为主体是比较容易画的一种构图。

3号F 如果从容易画的脸部面积开始，自然也就把胸部的高度包括在内了。