

现代艺术设计基础教程



XIANDAIYISHUSHEJIJICHUJIAOCHENG

基础素描

JICHUSUMIAO

(上)

何燕 张永 编著



苏州大学出版社

Y J24
649
:1
现代艺术设计
基础教程

基础素描

(上)

何燕 张永 编著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础素描. 上 / 何燕, 张永编著. — 苏州: 苏州大学出版社, 2005.3 (2005.8重印)
现代艺术设计基础教程
ISBN 7-81090-458-2

I. 基… II. ①何… ②张… III. 素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第016027号

基础素描(上)

何 燕 张 永 编著

责任编辑 许周鹤

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路200号 邮编: 215021)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址: 苏州工业园区东兴路7-1号 邮编: 215021)

开本 880mm×1230mm 1/16 印张 10.25(共二册) 字数 141千

2005年3月第1版 2005年8月第2次印刷

ISBN 7-81090-458-2/J·14(课) 定价: 40.00元(共二册)

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

序

苏州大学出版社是一家很有实力的出版社，虽然成立的时间不是很长，但是好书不断，好评如潮。我想这可能有两个原因，其一是得益于百年东吴的文化底蕴，其二是社里的领导和编辑能抓住机遇，频频推出有特色、高品位的新书。

一年前，出版社的许周鹑和薛华强两位编辑找到我，说社里准备出一套艺术设计专业的基础教材，请我组稿，我当时一听就答应下来了。因为近年来随着我国高教事业的蓬勃发展，艺术设计教育也呈一片欣欣向荣之势，且热度正在逐年上升。有专家调研后指出，这种发展态势还将持续较长一段时间。仅以我们江苏为例，报考艺术设计专业的考生每年都在大幅增加，列所有艺术类专业之首，招收艺术设计专业的院校也从20年前的几家增加到了目前的70多家。当然，造成这种局面的因素是多方面的，但其中一个主要的原因还是社会的发展需要大量的艺术设计人才。据我所知，在美国，就总体而言，一个染织美术设计师要比一个画家更容易找到稳定的经济来源。国内也一样，因为艺术设计与人们的生活息息相关，紧密相联，我们生活的方方面面都离不开艺术设计，因此有人说“21世纪是设计的时代，是设计让我们的生活更加美好”。

“设计”一词在现代汉语中被解释为“在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样等”。设计所涉及的内容很广泛，但“设计”之前再加上“艺术”二字，其范围和内涵就更清楚了。艺术设计是科学、技术和艺术的有机结合，它具有物质和精神的双重属性。换句话说，也就是当人们在使用人工造物的同时，还应当享受视觉审美带来的愉悦。

时代的进步和社会的需求不但为艺术设计提供了广阔的空间，而且对艺术设计人才的培养提出了更高的要求。我以为，在先进的教学理念和合理的培养模式确定以后，教师与教材对于人才培养显得至关重要，教材建设是教材改革的重要环节，好的教材是人才培养的基本保证，编好教材也是我们教师的责任。参加本套教材编写的教师大多已在艺术设计教育领域里耕耘多年，有着丰富的教学 and 实践经验。这套教材之所以被定名为“现代艺术设计基础教程”，是因为在编写的过程中我们突出了时代感和创新点，除了注重教材的理论性、科学性、实践性外，还兼顾每本书之间有机的联系与合理的衔接，并试图做到图文并茂，深入浅出。

经过一年的努力，凝聚着编辑与作者心血的系列教材就要付梓了。作为主编，我感到由衷的欣慰，在此感谢许周鹑和薛华强两位编辑的鼎力相助，也感谢每位作者一年来的辛勤付出和所在单位的大力支持。

相信这套教材是会受到读者欢迎的。

是为序。



2005年元月于姑苏枕河小筑

前 言

素描是造型艺术的基础，是高等艺术院校的重要课程之一，也是一门独立的艺术形式。

素描发展到今天，形式与风格更趋于多元化。作为美术基础教育，在高等艺术院校中，对素描教学的探索与改革也是一项重要课题。素描基础训练与艺术创作、设计密切相关，它同时为艺术创作、设计打下坚实的造型基础和思想认识基础。

此书的编写，从高等艺术院校美术基础教学出发，对素描的发展简史、基本概念、表现法则、艺术形式和工具材料诸多方面进行探讨；理论部分深入浅出、简明扼要、讲解清楚；欣赏部分内容丰富、有新意；力求在培养学生造型能力的基础上，提高学生的艺术修养和艺术观念。

由于编者水平有限，不当之处敬请指正。

在此书的编写过程中，得到多所艺术院校同仁的帮助，他们提供了大量作品，在此表示感谢。

编 者

2004年11月15日

目 录

导 论	1
-----------	---

第一章

素描的基本知识	3
第一节 形体结构	4
一、形体	4
二、结构	5
第二节 构图	6
一、常见的构图形式	7
二、构图的基本规律	9
第三节 素描的空间透视原理	10
一、空间	10
二、透视	10

第二章

科学的思维方式	13
第一节 学会观察对象	13
第二节 平面观察与立体观察的转换	13
第三节 透过表面看本质	14

第三章

素描的工具与材料	15
----------------	----

第四章

素描写生的具体表现方法	17
第一节 明暗色调表现画面关系	17
第二节 线条表现画面关系	18
第三节 线面结合表现画面关系	19
第四节 结构画法表现画面关系	19

现代艺术设计基础教程编委会

主 编 廖 军

副主编 徐海鸥

编 委 (按姓氏笔画为序)

王贤培 朱 旗 李 涵 何 燕

季嘉龙 金 纬 俞德生 钱伟明

第五章

作画步骤与研究课题	21
第一节 几何形体作画步骤	21
第二节 静物写生作画步骤	22
第三节 石膏像写生作画步骤	24

第六章

作品欣赏	26
一、几何形体素描	26
二、静物素描	30

参考文献	90
------------	----

导 论

素描,是一种既古老又现代的绘画方式。它的原始含义是“单色痕迹”,自公元前15000年~公元前5000年的旧石器时代至今,其概念、作用发生了很大的变化。从信手涂鸦到逻辑思维表达决定了作者利用材料体现意图的目的性愈来愈明确。现在,我们通常说的素描不仅是画家的草图和作为造型基础的写生训练,而且还作为一个独立画种被广泛接受和应用。

一件艺术作品一般都能反映它的文化背景、民族种族、社会历史、宗教信仰和审美情趣。中国关于素描的最早记载是孔子在《论语·八佾》中提到的“绘事后素”,在《考工记》里也提及“素以为绚”,这是世界见诸于文字的关于素描的最早记载。在中国古代的名画中和长期的艺术发展中,素描主要以白描的形式出现并一直沿用至今,成为我国绘画艺术领域的独特语言和研究造型的最基本手段。素描主要研究物象的形态规律和结构规律,用线条来表现和造型。它符合中国人的哲学观:不以客观表现为能事,而以意象表现为主旨(图1)。



图1 钟馗图轴

陈洪绶

西方素描可以追溯到旧石器时代欧洲、非洲的洞穴壁画,以西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画(图2)和法国的拉斯科洞、拉费拉洞、平达里洞等处的壁画最为著名。中世纪早期、中期的素描描绘的内容以基督教题材为主,用材主要是钢笔或铅笔,用笔刚劲有力,无空间透视法则。这是时代的特征。文艺复兴运动使欧洲的文化艺术一跃而居于世界领先的地位。站在文艺复兴时代素描艺术之巅的画家当推列奥那多·达·芬奇,他将绘画的造型观与表现方法推向崭新的阶段。达·芬奇在空间透视、明暗变化、解剖结构等领域都有精湛的研究;在机械学、建筑学、几何学和数学等方面也有很高的造诣,是当时艺术界之集大成者。达·芬奇与米开朗基罗、拉斐尔构筑了文艺复兴时期西方美术史上一座难以逾越的高峰。自文艺复兴以来,人们日益把素描看做是一种特殊的绘画形式,而不单单是为创作其他艺术形式而作的草稿。我们通过大师们所作的构图素描,可以直接感受到他们那充满原始冲动所孕育出的成熟的艺术观念。一些艺术家运用素描探寻未来作品的构图,作为创作正式作品的草图;而有些现

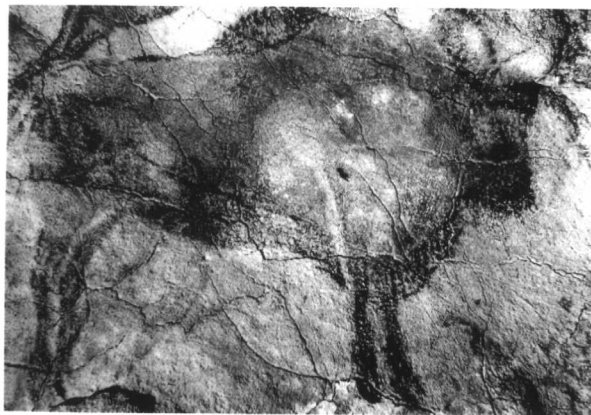


图2 野牛

阿尔塔米拉洞穴壁画

代艺术家直接运用素描作为一种创作手段,创造出富有表现力的空间画面形式。无论从个体还是综合来看,素描可能或多或少包含着以上几种意义。它对每一位艺术家达到事业之巅起了决定性的作用,其突出的贡献也是无与伦比的。

20世纪20年代,留学欧洲的青年学子学成回国,将西方的素描观念引入我国,这一新的观念和表现形式对中国传统绘画的发展产生了强烈的冲击作用。1949年后,苏联模式(主要指契斯恰可夫教学体系)一统天下,造成国内素描教与学的千人一面,不仅西欧的优秀素描教学方法受到限制,而且连中国的传统造型方法也被忽视,严重妨碍了素描教学的发展。改革开放后,对于新鲜事物的求知与渴望使艺术家想方设法通过各种途径求得新知,他们对于素描的研究和探索朝着深入和多元的方向发展,提法林林总总,层出不穷,诸如结构素描、设计素描、创意素描等,这些提法是否科学,还有待于进一步探讨。

素描教学既是艺术院校教学中基础训练的重

要手段,又是一门独立的艺术语言形式。在绘画及其研究中,素描一直被视为造型艺术的基础。

素描是培养艺术才能的一块基石。它是一种综合能力的体现,是使科学技术适应艺术的理念、艺术思维方式、精神素质、人文素质等各方面能力的综合。长期以来,大部分艺术院校都以素描作为基础训练的途径之一。尽管在今天的艺术培训中,课程内容的设置和安排有了很大的空间,但传统的素描训练方式还是得到人们的普遍认可。

随着科学技术的进步,西方的一些艺术家将素描、色彩、计算机和摄影列为当代艺术院校四大基本功。这说明虽然高技术的时代、媒介的多样化能够传达更加复杂的信息,但无论如何变化都不能否认素描是培养和训练造型能力的基础。虽然绘画的边缘线已经变得模糊,绘画、建筑、雕塑等传统类型的进一步融合产生了新的艺术类型,缩小了艺术与生活的距离,但有一点可以确信:那就是艺术本身不会消失,未来的艺术会选择其自身的形式和内容。

第一章

素描的基本知识

造型,是素描的核心。造,是指创造;型,是指形制、样式。对于造型规律的研究,主要包括两个方面:其一是对自然界客观事物形态和结构的理解;其二是运用艺术手法去安排、组合、改变客体的自然形态使其变成艺术形象。二者紧密结合、互为依存,缺一不可。前者是基础,后者是发展和延续。我们只有在弄清楚物体形体结构的基础上,才能更清楚地表现物象的本质。造型是作品的基础和支柱,不仅仅是对客观物象的形体结构的准确表达,更重要的是艺术创造,把物象的形体变成艺术作品的形体。它是心灵与物象碰撞后产生的审美理念;把创造性的理念与形制结合起来,创造出新的视觉形象,表达自己的意图和情感;有意识地、创造性地安排组合客观媒介,去加强、减弱、夸张、变形以强化形象的艺术感染力,使其拥有更大的容量,包含深层次的审美价值。否则,我们还不如拿起相机,照片会更直观地反映物象的全貌,但那就不是绘画作品了。中国古代的“以形写神,形神兼备”就是说在原有的样式基础上去创造高于生活的艺术,而不是简单的描摹。有的人提出绘画可以不考虑像与不像,这点不敢苟同,如果画马非马,那就是在造型和结构上出了问题。

造型的本质——基本形。

它是画家对表现对象整体特点的自觉意识,是造型的起点;是综合了形象的比例、结构、形体、透视、运动变化等方面的总体认识;是形象的共性与个性的体现。形象的整体感是通过基本形来体现的。

基本形,体现了艺术家对形体的感受和追求,

是艺术家对形象的观察、思考、再创造的结果。要夸张、变形、表现感受都要从基本形开始。形象的形体比例、空间透视等主要特征都在基本形中,有了对基本形的认识,对形象的处理也就有了第一步,所以在素描训练中应从掌握基本形入手来塑造形象。

可以这么说,把形象概括到最简单就是基本形。在具体操作中简化对象的外部细节,抓住其本质特征,力求表现简洁明确的外轮廓。在西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画《野牛图》中,我们可以看到野牛生动有力的形象和简洁明确的造型,也说明了先人们已经具有相当高的对基本形的洞察力、控制力(图2)。我国古代的陶俑、汉代画像石(图3),还有民间的剪纸、泥人都是以简化形象的外部细节、追求简单明确的基本形为基础的。

当然,在基础训练中要想准确抓住物象的基



图3 四骑策戟画像砖拍片（东汉）

本形,必须先掌握一定的基础知识:形体结构知识、空间透视基本原理、明暗变化规则和具体的表现方法。没有足够的形体结构知识就很难理解物体的形制体量、构造及其变化,物象的造型就无从谈起;没有透视知识也就无法在二维的平面上表现立体的空间;而只有在明暗光线的影响下,我们才可以看到自然中的物体,才能根据形体结构的变化用有利于表达的方式来表现它。只有掌握了这些基本知识,才能对物体的基本形进行概括和提炼。

在基础素描训练中,要兼顾基本功训练和形成个人的艺术语言两个方面。在基础训练时期,要求造型要准确,基本结构造型不准确就不能说是一件好的作品。在教学中发现有很多学生平时不注重基本功的训练与培养,在表达想法的时候就显得心有余而力不足;以语言取向为切入点,充分调动学生的积极性,提高创造认识水平,发展个性语言。先立本,后取向,立本为取向打好基础,最后达到艺术的升华。对于基础素描的研究,我们只有尊重客观现实,苦练基本功,才能更好地表现和发挥,为将来从事的专业服务。

第一节 ● 形体结构

一、形体

我们平时经常会提到形体这一概念,但能够理解其含义的学生并不多。形体包含两层意思:形是指物体的外在形状或者说外部特征;体是指物体的重量和体积,有一定的重量感和体量感。外在形状是二维的,而体积是三维的。比如,我们画一个正方形的箱子和一个圆形的苹果,正方形和圆形都不是箱子和苹果的形状,而正方体和球体才是它们的形状。在看不见光线的情况下,我们只能靠触摸感受到它的体积和形状,在表现的时候也只能用线条和圆圈来概括。如果我们的眼睛能够看到物体的形状,那么,有形状就有体积,有体积就有形状,形状和体积是不可分割的统一

体。形状是给人的外在视觉感受,是物象的外形特征;而体积则是物体内部量的集合,是内质形态。被誉为现代绘画之父的法国画家塞尚认为:世界上所有的物质,作为体积的形状不外乎球体、锥体、圆柱体和立方体。我们平时看到的物体,都可以用这几种形体来概括。比如,一只箱子,是立方体的特征;书是被压扁的立方体;人头,可以看做一个球体;脖子,可以看成是圆柱体;等等。用这种方式可以将物象简化为更概括的形,使我们从琐碎的绘画细节中摆脱出来,紧紧抓住本质,进行造型。



图4 积量体积

前面说过,谈到形状必然联系到体积。物体的体积是由“量”堆积而成的。每一个物体都是由无数的点、线、面和不同的体量构成的,根据量的积聚的多少和形状的差异,体积大致可以分为以下几种。

积量体积:它的特点是所占空间大、积量重,在视觉上给人以厚重稳定的感觉,如建筑、山石等。在素描中能使形体显得更加结实的常用方法就是用积量体积表现(图4)。

容量体积:它的特点是实的积量里面又包含虚的空间,如玻璃杯、纸箱、竹筐等(图5)。



图5 容量体积

不稳定体积：这类体积是由大面积的量、堆积层次少而形成的。其特点是有波动性，容易变形，如纸张、布匹等（图6）。



图6 不稳定体积

线性体积：它的特点是所占面积小，层次反复堆积，并且朝相同的方向发展，如树木的远近感、树枝的生长方向等（图7）。



图7 线性体积

了解了这些概念，我们在写生创作时就有了指导方向。感觉固然重要，但不能仅凭感觉，必须深入理解，做到举一反三、触类旁通。

掌握了形体概念后，对于理解物象的解剖结构就显得简单一些了。深入到物体的内部去分析和研究其构造原理，找到内部与外部的联系，才能更准确地再现物象的真实。

二、结构

（一）结构类型

一般来说，结构包含两个方面：一是自然界物象的客观存在，有生物结构、植物结构，还有

一些在人们生产、生活中创造的结构，也就是人造物结构；二是画面的结构，在画面中我们把物体的形状、明暗、色彩进行安排和处理，构成一幅完整的画面形式，它纯粹是主观的。

我们先谈第一种结构形式：世界上万事万物都有它们存在的结构方式，生物的解剖结构最为复杂，植物结构依据物种的不同而变化。人造物结构的各部分之间不具备内在联系，而是人类利用物理上力的作用将内在联系的各部分联系在一起，人的力量占主导因素。这类结构形式在静物画中出现的种类最多，内容涉及也较广。观察和描绘自然结构，有利于我们养成抓住物象本质的习惯，了解物体的体量关系和物质世界的构造原理与基本规律。另一种结构的概念是指画面构成的形式即构图。关于画面构图问题，在下一节中讲述。

（二）造型的基础

我们在前面已提到观察物体必须从物体的本质出发，看清其基本结构，而不要被其表面的明暗调子所迷惑。我们可以通过以下例子来加深理解。

用几根线条来表现一个立方体，没有明暗调子，没有虚实关系的处理，但它确实是一个立体的物体。在此基础上，用不同方向光源的照射，我们可以看到明暗光线在位置上的变化，而立方体的形象没有产生任何变化。这说明：

（1）结构是造型的本质因素。物体有了结构，形象也就一目了然。

（2）明暗光影对于形象来说是可变因素，并非本质因素。脱离了结构而一味描述光影是毫无意义的，因为它脱离了最本质的因素。

（3）在造型中，结构始终是控制明暗光影的决定因素，不能孤立地去画明暗关系。

作为造型本质因素的结构主要是指物体的构造特点，组成物体的部件和部件之间的关系。就人体来说，就是指人体的骨骼、肌肉及其运动变化，以及各种器官之间的连接关系。这就是我们通常说的人体解剖结构。塑造人物形象就必须认真研究人体的肌肉、骨骼及其生长规律，以及运动时所产生的变化，这样才能掌握塑造人物的基础。我们用一个罐子来分析人造物的解剖结构，首

先应该考虑它的构造原理:罐子口的特征,最大的直径在什么地方。形体是如何转折变化的等。引申开来,任何物体的结构都有其规律可循。当画面上的物象结构出现问题时,我们可以从几个方面找原因:一是形体是不是准确,二是比例构成关系是不是合适,三是透视上是不是符合规律。这样,看出了问题的症结就可以很快解决问题了。

第二节 ● 构图

构图,是绘画中一个最重要的因素,也是表达人们视觉审美的方式之一。构图,即结构组织或布局,把各种物象和谐地放置到一个二维平面上,把一个主题变成一个最终与内容融为一体的空间结构,这是个复杂而难以解决的问题。要创作一幅完整而协调的绘画作品,心中要有强烈而敏感的构图观念是至关重要的。中国古代南北朝时期的绘画理论家谢赫在他的评画文章《画品》中提到“六法”,其中谈到“经营位置”,其意思就是构图,即画家对待构图要细心经营,认真推敲,把无序的东西合理有序地安排在画面中。我们在欣赏大师的绘画作品时,不仅要了解作者的创作意图,而且还要认真分析他们每幅作品的构图原则,搞清楚内容和形式是如何结合在一起的。一幅画构图的好坏决定着这幅作品的成功与否。所以,我们在下笔之前一定要认真思考如何经营画面。

黄金分割是构图中的一种形式,是一种有美学意义的比率系统,与数学、欧几里得几何学以及毕达哥拉斯定理有着深厚的渊源关系。我们不要求学生黄金分割法非常精通,但是一定要基本理解其中的一些知识,这对今后的创作构图是非常有利的。

黄金分割是把一个特定的空间分成大约3:5或5:8的比例关系,也就是说,把特定空间分成大小两部分,小空间与大空间的比例关系等于大空间与整个空间的关系,并且可以一直分割下去。用数字表示即为0.618:1。黄金分割源于建筑上

的比例关系,它同样适用于绘画艺术。在科学领域,人们把它誉为神秘比例,具有非凡之美(图8)。

$$3/5=0.6$$

$$5/3+5=0.625$$

$$8/5+8=0.615$$

$$13/8+13=0.619$$

.....

$$A/B=0.618$$

理解一幅完整画面构图背后的概念与设想是一回事,能应用这些概念与设想又是另一回事。首先,我们来了解一些概念。

正空间:所谓正空间是指构图中的人物形象、物体或任何有实体的东西。有时,一个物体可以既是实的又是虚的,这主要看它与构图中其他物体的关系(图9)。

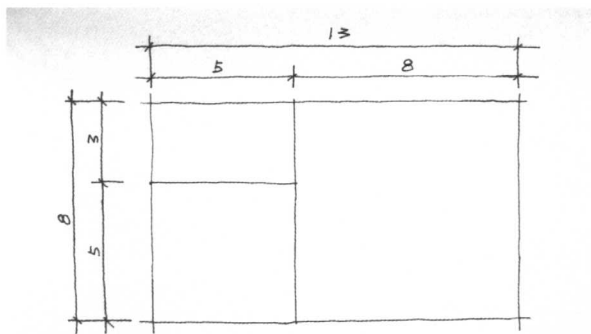


图8 黄金分割



图9 熟睡的人

修拉

负空间：负空间即空白区域，指存在于实体之间、围绕在实体周围以及实体背后的空间。有时这个实体可以是同一个构图中另一个实体的负空间。

画面：画面是指绘画者能在其中构图的所有空间，一般指所选择的纸张或其他要在上面作画的材料，它在一定程度上控制着构图。

取景框：取景框是观察世界的窗口，它可以帮助去除分散视觉注意力的因素，而将注意力完全集中在所要描绘的物体上，因而它与照相机取景器的功能是相似的。

一、常见的构图形式

（一）线性构图

1. **横线** 横线也叫水平线，是最基本的构图形式，可以表现自然的广阔博大，但要注意避免画面空洞无物（图10）。

2. **竖线** 竖线也叫垂直线，与水平线相反，呈现竖向构图形式，给人以紧张感（图11）。

3. **曲线** 曲线也叫“s”形构图，与直线相比更加柔和，直线是刚直的、理性的，而曲线是柔和的、感性的。使用缓缓弯曲的曲线可以表现流畅的远近感和运动感，如罗赛蒂所作的《下楼梯的女人》（图12），给人以运动上升的感觉。

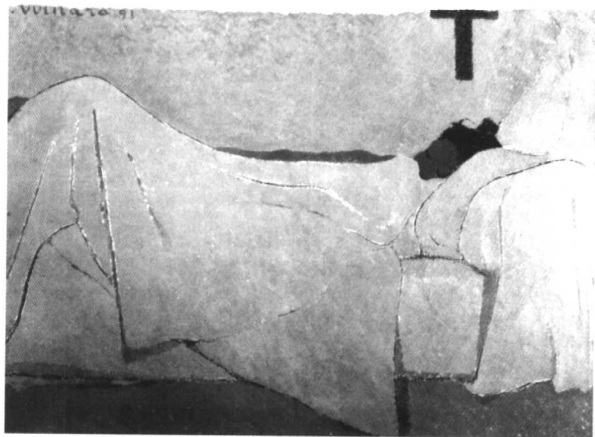


图10 横线构图 躺着的女人

维亚尔



图11 竖线构图 不期的舞会

提索特



图13 对角线构图 盲人的寓言

勃鲁盖尔

4. **对角线** 对角线就是常说的斜线，还包括交叉对角线。它介于横、竖构图之间，是一种较为活泼的构图形式，视觉冲击力强。勃鲁盖尔的《盲人的寓言》采用的就是对角线构图，画面的形式和内容达到了完美的统一（图13）。



图12 曲线构图 下楼梯的女人

罗赛蒂

(二) 以形构图

1. 金字塔形 金字塔形也叫三角形构图, 很多作品采用这种形式, 如陈逸飞、魏景山创作的革命历史题材作品《蒋家王朝的覆灭》(图14), 德拉克罗瓦创作的反映法国大革命时期的巨作《自由引导人民》都是典型的金字塔形构图, 它是一种很稳定的构图形式, 运动的形象给人以积极向上的感觉。我们虽然说金字塔形是一种稳定的构图形式, 但是过于稳定, 也会失去活力和动感而显得平庸, 在运用时应注意防止发生这一问题。



图14 金字塔形构图 蒋家王朝的覆灭 陈逸飞、魏景山

2. 倒三角形 倒三角形的特征是上大下小, 如林风眠的《五朵红花》(图15), 虽然不如金字塔形所具有的那种厚重的稳定感, 但是容易产生平衡, 下部接触面部分变小, 能产生轻松的动感。

3. L形 L形垂直线放置于左、右下方, 与水平线相接而成, 给人以庄严肃穆之感, 同时又有轻松自然的感觉, 如惠斯勒的《母亲》(图16), 画家利用L形的构图方式, 表现了画家母亲慈祥端庄的形态。

4. 十字形构图 十字形构图是由横线和竖线交叉形成的构图, 给人以力量集中、相互支撑的感觉, 不仅有水平线的稳定性, 又具有垂直线的严肃性, 多表现庄重严肃的题材。例如, 刘春华的《毛主席去安源》(图17), 在运动中隐藏着稳定、庄重和平衡感。

总之, 构图的方式形形色色、各种各样, 需要我们在绘画研究中深入探讨。

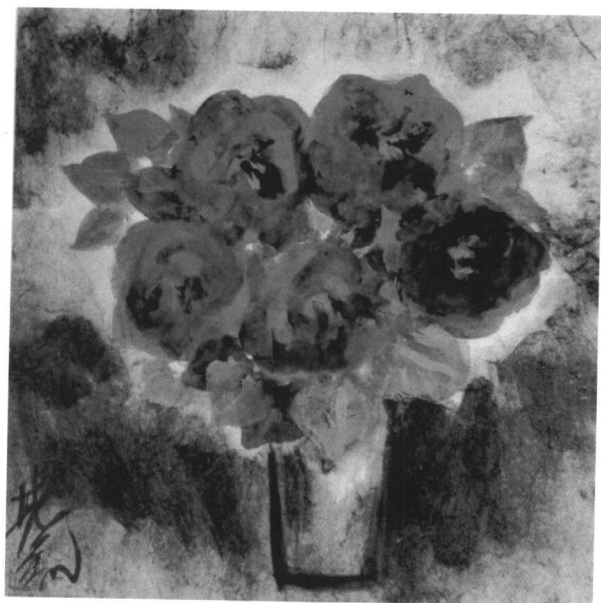


图15 倒三角形构图 五朵红花

林风眠



图16 L形构图 母亲

惠斯勒

二、构图的基本规律

构图的基本规律有主次、虚实、疏密、紧凑、对比、平衡、简化、韵律、和谐、协调、重复等。这里，我们选择几个典型的规律作一介绍。

主次 一部电影要有主角与配角，配角的作用之一是为了更好地烘托主角。绘画中同样强调主次关系，它是一件作品中的基本关系，不注重这一基本关系想获得整体性效果、表达美的规律

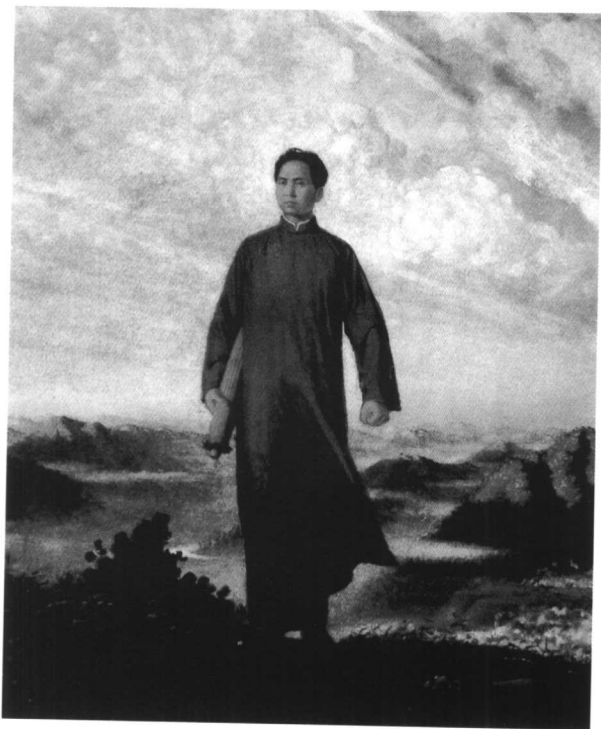


图17 毛主席去安源

刘春华

形式是不可能的。所以，要求学生在作画过程中应考虑主次关系，不能喧宾夺主、宾主不分。

虚实 虚与实是画面体现空间的重要手段。中国画中大量采用该方法处理画面。清代蒋学和在《书杂论》中说：“山水篇幅，以山为主，山是实，水是虚。画水村图，水是实，而坡岸是虚。”在绘画表现上，要做到“虚实相生”。离开虚实处理，画面就显得没有生机，也就无艺术性可谈了。

疏密 我们所说的疏密，就是指分散与集中。在构图中，任何表现方法或多或少都与疏密有关，如果一幅作品平铺直叙、结构松散、杂乱无章就不能算是好作品。总的来说，画面的疏密关系就是繁简关系。疏，并不是没有；密，也不是拖沓累赘。“疏可跑马，密不透风”，疏密有致，方能自成妙趣。

紧凑 画面中的物体排列必须大小有序，要恰如其分地利用画面空间。

对比 画面中一个构图元素与另一个构图元素的对比关系，如色彩浓度的对比、物体大小形状的对比、物体表面质地的对比、前景空间与背景空间的对比、虚与实以及固定形状与不固定形

状的对比等。

平衡 平衡指的是在一件艺术品中, 各个视觉元素的分量或强调程度给人的一种平衡或均势的感觉。它既可以是对称的, 接近对称的, 也可以是不对称的平衡; 也就是画面元素的线条、颜色、色彩浓度、体积形状和质地的视觉分量的平衡。

简化 简化是指为了整体效果而牺牲一些细节。在画面上并不需要详细罗列所看到的每一样东西, 而是对它们进行筛选, 以求画面的和谐构图。

韵律 韵律指的是视觉元素重复的顺序或节奏, 它能使画面产生流动感。

第三节 ● 素描的空间透视原理

一、空间

空间是指客观物质存在的形态, 凡是占有面积和体积的就是空间。占有面积的称为二维空间, 占有体积的称为三维空间。现在有人在三维空间基础上提出时间空间的概念, 称为四维空间或多维空间。在绘画中研究的核心还是三维空间。西方传统绘画的空间是用焦点透视法来表现立体空间和深度空间的, 它是基于科学与理论基础上的幻觉空间, 通常使用的表现手法是明暗表现和线条表现。这一点我们将在第四章里具体讲述。东方绘画的空间审美原则重精神体现而不重自然再现。在我国传统绘画中, 一般采用“线”表现手法, 很少用三维的形式表现绘画的形体结构和空间的感觉。素描的基本特点, 就是要在平面的基底上表现立体的形象, 物体立体感的产生又基于空间透视的原理。透视的产生就决定了空间的存在。所以, 只有正确显示了物体的透视原理, 才能正确表达物体的立体特征, 正确表现空间的感受。

二、透视

在教学中, 透视既是重点, 也是难点。在生活中, 我们随时都可以感觉到: 各种物体随着距

离的远近、观察角度的不同, 都会使实际物体产生长短、高矮、宽窄等形状变化, 这种感官上的变化就是我们所说的视觉透视变化。那么, 什么是透视呢? 在绘画中, 透视指在平面的画纸、画布等材料上创造立体物体、立体空间的一种方法。人们通过一个透明平面观察物体, 在这个透明平面中所展示的平面图像, 就是视觉形态的感受特征, 并把通过透视画面观察物体叫做透视(图18)。眼睛看到的物体, 是可见光反射到眼中的信息图像, 是把客观存在的或理论基础上的信息, 转化为一种在平面上体现立体形象或空间的语言。透视表现方法常见的有两种: 科学透视法(也称机械透视法); 徒手透视法。但无论哪种方法都必须以对空间形状的理解和观察为基础。因此, 画好一幅绘画作品之前, 必须先熟悉掌握各种透视规律, 才能准确描绘出物体的各个位置的透视变化。

(一) 透视的基本概念

要进一步学习和掌握透视的基本原理, 就必须了解一些相关概念(图19)。

1. 视域

人的视线固定在某一组景物时, 所能看到的范围称为可见视域。人眼的可见范围是有限的, 普通人的视角为 170° 左右, 而可以看得较为清晰的只有视角 60° 以内的物体, 视角 60° 以外的物体则较为模糊。

2. 视平线

天地相接和观者眼睛等高的水平线, 通常称之为视平线, 也称为水平线或地平线。在正视的情况下, 视平线和水平线是重合的, 如观者抬头仰视、低头俯视时, 二线是分开的。

3. 视点

视点是指观者的真实位置。在绘画过程中根据透视原理, 画家位置和视平线的方向不再改变, 视点也不再随意移动。

4. 画面

画面通常是画家将物体描绘到纸上的一个状态。它实质上是一个位于物体和观者之间, 垂直于水平线的想像的、透明的平直表面, 物体投射到这个透明表面上的图像即是画面。

5. 平行透视(一点透视)

当选定一个位置来观察、描绘对象, 找出视