

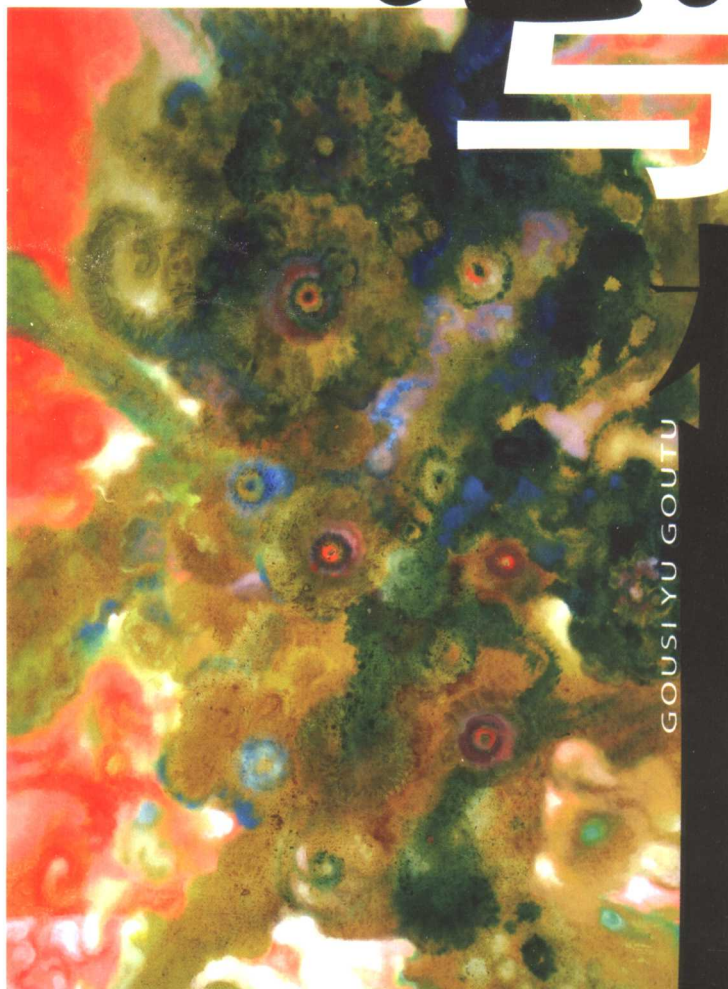
教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

构思

张启文 著

GOUSI YU GOUTU

勾冬

GOUSI YU GOUTU

新世纪美术教育丛书

图书在版编目(CIP)数据

构思与构图/张启文著. —重庆:西南师范大学出版社,
2007.1

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-3712-2

I.构… II.张… III.①绘画—艺术构思②构图学
IV.①J204②061

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 002369 号

构思与构图

著 者:张启文

责任编辑:王 煤

封面作品:张 曹

封面设计:梅木子

装帧设计:梅木子

出版发行:西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南师范大学校内

邮 编:400715

经 销:新华书店

制 版:重庆市海阔特彩色印刷有限公司

印 刷:重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:7.625

字 数:250千字

版 次:2007年1月第1版

印 次:2007年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-3712-2

定 价:44.00元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反映颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部 2005 年 3 月颁布的关于《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程指导方案》,出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》《素描》《水彩画》《水粉画》《艺术概论》《雕塑》《中国民间美术鉴赏》《艺用人体解剖》《版画》以及美术各类选修课教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院(系)校的美术教师,撰稿人都是身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此,每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了设计类科目教材多种,即《现代西方设计概论》《设计素描》《设计色彩》《立体构成》《平面构成》《商品包装设计构成》《书装设计构成》等,占全套教材的五分之一强。这里只是要说明全书的策划者具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息

十分发达,很容易获取新知识的条件下,他们也都努力汲取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等,应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为其突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要不断改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家和同仁的共同关怀下,该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

GOUSI YU GOUTU

新世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	■
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授	■
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主 任	教授	■
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授	■
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主 任	教授	■
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授	■
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	■
王 林	四川美术学院		教授	■
陈和西	湖南师范大学艺术学院	院 长	教授	■
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	■
黄丽雅	华南师范大学艺术学院	主 任	教授	■
帅民风	广西师范大学美术系	主 任	教授	■
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授	■
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授	■
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	■
张 弘	广州美术学院美术教育系	主 任	教授	■
余国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授	■
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授	■
汪晓曙	广州大学艺术学院	院 长	教授	■

作者简介

张启文,教授,硕士生导师,中国美术家协会会员,重庆市美术家协会副主席。原西南师范大学美术学院院长,成都美术学院特聘研究生导师,现为四川外语学院重庆南方翻译学院艺术系教授、系主任。

张启文教授勤于实践,创作颇丰。1978年,其长篇素描组画《周恩来在重庆》参加全国第六届美展并获银奖;1981年创作长篇线描连环画《撒克逊英雄略》;1990年创作油画《黄土地的思念》获首届巴蜀文艺政府奖并参加全国第八届美展;1995年主持重庆高新技术开发区作花岗石《中外科技名人像》20尊,获得建设部全国城市雕塑办公室通报表扬;1998年作重庆较场口《重庆大轰炸遗址纪念碑》群雕;1999年创作重庆沙坪坝文化广场抗战名人《徐悲鸿》、《夏衍》像等10余件;2000年创作《暮年陈独秀》雕塑并参加了全国第九届美展及中国共产党建党80周年美展。

张启文教授的规划方案和科研项目被多个城市和单位采用。张启文教授曾主持过全国西部片区(园丁工程)中小学美术骨干教师培训项目,其专著《构思与构图》在全国发行,并主持编写过《前浪、后浪》等多部著作和教材。

张启文

前言

今年获得了此次机会——西南师范大学出版社望我重新编写《新世纪美术教育丛书——构思与构图》书稿,并要求出版彩色版。我半喜半忧,拖延长久。但终于还是坐了下来,面壁沉思良久,必须下功夫动手了。

因为“创作”作为精神劳动和技艺劳作来说是个系统工程。由于绘画门类和展示形态各异,其制作程序与讲究的章法亦不同,尚不谈使用功能的差异性,都使其的概念和范畴空间甚大,仅就每件作品的“创作”而论都将要经历构思构图形象塑造、笔墨功力、色调经营等等环节。本书不可能全面涉及,所以,此次重写仍锁定研讨范围,定名为《构思与构图》为好。

构思,是绘画创作的观念问题,是艺术家不能回避的精神劳动,具有创作活动的普遍意义。本书从对作品的赏析和经验借鉴进行切入,介绍经典范例作品的现存面貌,以便引伸到构图的一般规律。构图,是本书的原旨所在,力求编著一本较高层次的教材,从后学者求知需要的角度来讲述构图劳作这一环节中具有共性的形式法则与其感悟形式美的方式和方法问题。内容集中,目的明确,便于读者使用。

从上世纪末到 21 世纪,中国美术界和美术教育界已发生了很大变化,北京举办了全国第九届、第十届美术作品展;民间还有诸如双年展、新人新作展等各具艺术观念的交流活动。基本上都有精印的厚厚的画册,可使我们纵观不少新作。近十年,理论界倡导“主旋律”,更有“关于中国当代艺术审美理想和西方现代主义、后现代主义艺术思潮笔谈讨论”,对艺术的质量和艺术精神问题作了反思和讨论,学术讨论,端正了学风,也使同步经历了这段历史的这套美术丛书得到了验证。我之所以在此提及,是因为,我们对《构思与构图》作研习时,它并不是孤立的,艺术构思本身就是画家审美理想的追求,构图是极重要的表现手段,事关绘画作品的价值,事关艺术青年的事业前途,也直接涉及到美术事业能否在当代健康发展的问題。

本书很难作到在某章某节学习之后,给阅读者布置出几个题目做作业。因为,构思能力要受美学思想和个人修养的引导;构图能力要经历千锤百炼之后,在良好的审美经验之中实行。受社会各种条件与观点立场、利益影响,它们绝不会线性提高与发展。艺术学习的成败,是不分年龄大小和学历年级高低的,当代不同经历的画家的现实状态正给我们演绎着这艺术教育的特殊规律。

本书使我鼓起勇气面对近 20 年的创作和艺术教育现状,写了“关于美与创意构思”这一章,这不是意识形态的需要,是必须正视而不可回避的学术问题。也正是想区别于技艺性教材之不足。

本书中以有限的篇幅提及到了中外哲学大师们的一些点滴文字,肯定不能体现精英们的全部思想。面对构思与构图当中的种种难题和社会实践,我认为,还是学习更多的知识为好,而众多知识中,哲学,或者说美学,可能才是帮助我们提高思辩能力和审美水平的钥匙。因为,那是智者的学问。但是,为了求得对古代哲人和西方学者的全面了解,还是抽出时间读一些他们的原著为好。

中国经济的迅速发展使我们的绘画创作者面临着很多诱惑,在市场经济尚未进入规范运行时,会使我们产生许多无奈的思考。社会已全面步入信息时代,图形、图像产品大量产生,对绘画这一瞬间定格的艺术形式造成了极大冲击,当代绘画艺术创造性的发展需要我们强有力的自信和对绘画艺术的虔诚,这样才能使其健康地获得文化承传。

我很喜欢吴冠中先生将他的一本散文集的书名,取名为《风筝不断线》。其书内容丰富、文笔极其精彩,书内篇章无法细说,但其巧妙的书名构思,准确地道出了吴冠中先生对中国绘画艺术发展的主张和期盼。绘画艺术作为人类的精神产品和民族文化独特的载体,必然会像风筝那样以“线”为经纬翱翔于世界,这是美好的,是在春光明媚的季节里“飞”起来的!当代的中国绘画必定在等一批脚踏实地的基于本土文化的中国艺术工作者手中放飞起来!这样的放飞难道不幸福吗?

张启文

第一章

第二章

第三章

第四章

前言

002 概述

010 绘画作品形态与类别

第一节 010 具象性的写实作品

第二节 018 表现性的意象作品

第三节 021 抽象性的装饰创作

030 关于美与创意构思

第一节 030 文化立场

第二节 032 美学常识思辨

第三节 035 艺术应表现真、善、美

040 创作实践过程

第一节 040 观察与积累

C O N T E N T S

目录

GOUSI YU GOUTU

第五章

第六章

第二节 048 记忆与联想

第三节 056 构思与主题

第四节 062 技巧与材料

066 绘画构图

第一节 066 形式构成要素

第二节 072 构图的外部形态

第三节 086 画面的空间

096 形式美感的样式初探

第一节 096 关于形式美

第二节 097 形式美的法则与类别

第三节 098 作品解析与样式初探

新世纪美术教育丛书

张启文 著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

构思与构图

西南师范大学出版社

图 1-1 《阿尔塔米拉野牛》(洞穴壁画)

第一章 概述

在几千年前,远古的人类在求生存的狩猎活动中,用简易的工具在岩石上、洞窟中记录获取食物的成果,留下跟踪追击野兽的痕迹,下意识地开始了绘画的创作。其后,在图腾崇拜的年月里,在较大的山岩上刻画,在骨制物上雕刻,以至雕刻出形态各异的小雕像;在陶器、衣物上也开始绘制出各具美感的图案纹样,这些都为丰富早期造型艺术留下了永恒的珍贵纪念。而在这些造型艺术中所占比重最大的就是绘画,历史的遗存为我们揭示了人类绘画的创造精神,这是祖先留给后代的精神遗产。(图 1-1)

在我国汉代以前,大量的绘画工作都是由民间画工担当。上自宫殿、下至民间的寺庙,凡需要图画,无不由他们设计制作,这些优秀杰出的民间画师创作了大量流芳百世的佳作,但他们都是无名英雄。在民俗活动中,挑花刺绣、民间陶艺、各种建筑雕刻、首饰服装等上面,都留下了民间艺术家的创造。(图 1-2、3)

西方社会也是如此。在文艺复兴时期,如《创造亚当》(图 1-4)就是米开朗基罗描绘在教堂天顶的壁画。通过位于左侧亚当头颈、躯干及手指触碰的瞬间,体现了在空无一物的背景前面象征广

建筑雕刻

图 1-3 民间刺绣

袤的宇宙空间的故事。以至后来的巴洛克绘画、印象派绘画、现实主义绘画等等,足以说明任何创作活动皆是不可遏止的。

在产生宫廷艺术时代的东方,文人与民间艺术家,因社会地位的变异产生分离后,人们一度对文人绘画极度推崇。对于绘画作品的创作,文人艺术被奉为“创作”的最高境界,其观点的偏激,不同程度的流传到今日,因此,“创作”的概念由于人们的不同认识而产生了偏移。民间艺术家长于技艺的特征,尽管在漫长的历史长河中普遍被认为不太具有“创作因素”,但民间艺术仍然光照千秋。

文化的积累,使一些“创作”活动融入到了文学、诗歌的领域和中国绘画艺术中,形成了重“意境”的特点。诗言志,诗中有画,画中有诗,绘画的文学性,成为审定绘画创意的标准之一。就是到了现代,各种地域民族的绘画艺术创作、民间绘画创作,仍然以其绘画艺术本身的特有语言——意境美的创造繁衍于世。(图 1-5)

不仅原始绘画直观地表明了这一道理,就连非洲木雕艺术、当代的农民画、民间的木版印画,亦可为证。实际上,凡是乐于涂鸦的孩童,当他刚刚步入人生,尚无艺术理论指导并不受任何绘画类型制约之时,在他们的嬉戏中就可创作美术作品。孩提时代,几乎所有的人都留下了五彩缤纷、海阔天空、情趣天真的画面,画面洋溢着对陌

图 1-2 瓦当·汉

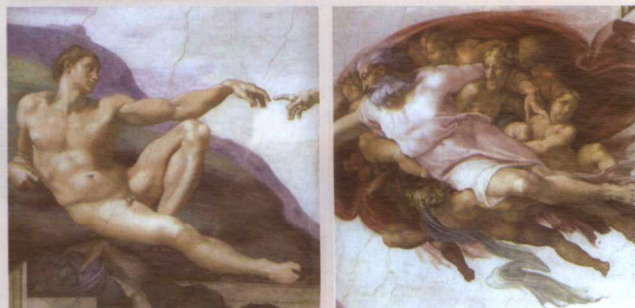
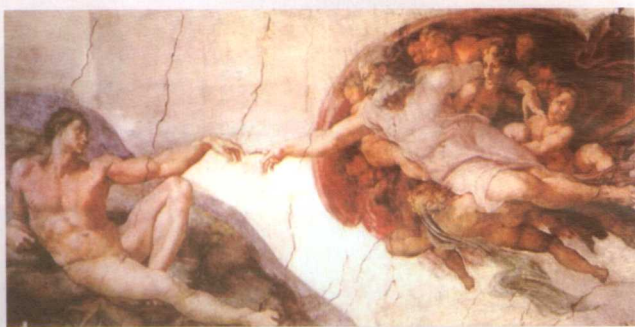

图 1-4 创造亚当 米开朗基罗

图 1-5 农民画

图 1-6 儿童画 张蕾

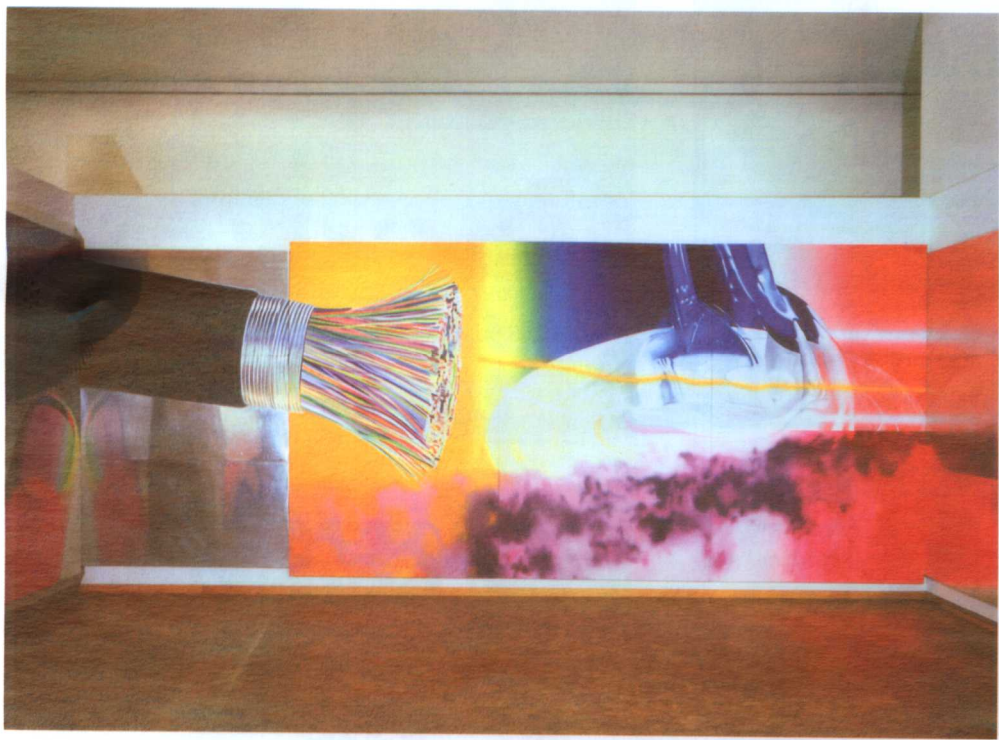

图 1-7 霍森奎斯特的作品

生世界的新鲜感悟。此时,绘画技巧可能并不高明,可能没有画家所讲求的艺术理论、风格和流派,但这些作品都有天趣,都美好,都有“意思”,谁能说不是“创作”呢?(图 1-6)

作为一个初学创作的人,必定是已具有一定艺术观的人。就是习画的学生,因为生理和学识的成长,逐渐对社会和人生有了自己的认识,大千世界的纷繁现象,必然带给人不同的感受,当从事艺术创作活动之后,必然以自己的画笔“遣悲怀”,“抒愤懑”,以此来表达自己心灵的感悟。一切艺术形态都如此,正如文学家韩愈所说:“大凡物不得其平则鸣……人之于言也亦然。有不得已者而后言,其歌也有思,其器也有怀。”所以,只要热爱上绘画艺术后,必然有渴望“创作”表现之追求。(图 1-7)

当代的绘画创作,已远离上古原始

状态,各类画种都总结出各自的绘画主张和学术见解,影响了创作的程序和方法,这里无法一一评述。然而从规律而言,都必须经过构思、立意、构图定位、独特造型、色调处理、技法技巧、材料选择诸环节方可实现。而要实现作画者的目的,必须掌握好工具在画面上运行的轨迹,其笔触是点的连接(线),墨的渲染(面),涂抹色彩的肌理(皮)构成的技巧。为此,中外各流派的技艺性——每位画家技艺能力的高低,能直接影响“创作”的质量。技艺中蕴藏着美感,绘画的技艺性是重要的,可以说,具备相应能力是自由创作的前提。

历史的时代性和文化的地域性,直接制约着绘画创作。东西方绘画亦有其独特的背景和理论。

在我国的文化宝库中,唐代名画家张璪有一本关于画论的书——《绘境》,其中留下了“外师造化,中得心源”一句话。这句话反映客观事物与主观思想情感的联系作用,用现在的话来说,可对这八个字作这样的解释:“外师造化”是画家从客观事物中吸取创作原料,忠实于他描绘的对象,但停留于此点,是不够的。画家还必须进一步对他表现的对象作分析和评价,在头脑中进行形象的加工改造,这就是“中得心源”。

“外师造化,中得心源”这句话一经提出,便成为千余年来指导中国绘画创作的名言,它不仅表明古代艺术家具有朴素的唯物思想,同时,也表明中国的传统艺术中,绘画风格各异,流派各领风骚,每个作画者都可以按自己的个性方式及不同手法来表现生活。为了追求绘画对生活的感悟和表现,把“生活反映在头脑中产生优秀的绘画作品”这一真谛,作为画家创作活动的指南。

但是,画家们对生活不是被动的,而是在创作过程中以非常明确的要求,以个体的思想和情感能动地反映现实生活。面对同样的山川河流,中国画家以极通俗的哲理解释着他们的创作状态与其成果,因此表达的感情和绘画效果是不同的。“山水本无情,草木本无情”,但画家是有感情的,所以“登山则情满于山,观海则意溢于海”了。清代大师郑板桥最擅画墨竹,我们从他的作品中可看到他非常注重“外师造化”的体现;“江馆清秋,晨起看竹,烟光、日影、露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃,遂有画意。”他认真地师法造化,但又不是简单地模拟造化,而是“中得心源”,胸中勃勃地熔铸了自己主观感情之后,才开始立意作画的。所以,在他的笔下,竹子是感情的果实,“萧萧竹”发出了“人间疾苦声”,“一枝一叶总关情”,每笔每画蕴含着他那忧国忧民的思想感情。(图1-8)

图1-8 衙斋听竹(梅竹册) 清 郑板桥 国画

图 1-9 磨镰刀 珂勒惠支 版画

图 1-10 向日葵 凡·高 油画

西方的传统绘画,一贯崇尚自然,对画家所处的现实生活,曾在不同的画家笔下予以观照,并产生了许多光彩照人、流芳百世的作品。珂勒惠支身处动荡的革命时代,她的画以无产阶级的痛苦为主题,此主题可当作对社会的控告。在她的《磨镰刀》作品中,农民紧握镰刀的双手、贫穷的抗争、愤怒的老脸,公开表达出强烈的革命意志。(图 1-9)

再看凡·高为我们留下的艺术珍品,也是因他的特殊生存环境造就了他独特的心灵。他没有获得爱,贫穷中只能通过作品寄寓希望,他画的向日葵迎着阳光,画面阳光闪烁着独有的光芒,体现了他要抗争,奔向太阳,最后使自己完全燃烧!完全熔化!假如没有生活的美好愿望和现实的贫困矛盾给予他创作的感悟,没有因他可看、可听、可触的荒原、树木、阳光的刺激,他能画出这些无价之宝吗?(图 1-10)

近百年来世界各国的政治风云变幻,政治的需要和民族革命斗争的需要,使不少画家投入到所处的历史激流之中,随着历史的发展,有不少美术作品问世。中国的民族解放战争中,陕北窑洞中的画家能画出闺阁中的三寸金莲吗?窑洞中的艺术家面临的是上前线,是到南泥湾垦荒,是在油灯下纺线。因此,作品只能从现实生活中萌生。

为此,董希文创作的油画《开国大典》,蒋兆和画的水墨画《流民图》(图 1-11),蔡亮创作的油画《贫农的儿子》(图 1-12)和查世铭的《枣园曙色》(图 1-13),乃不失为现实生活在画家头脑中的反映。这正如美术评论家丹纳所述:“艺术的产生和地域环境相一致。”有什么样的社会生活环境,在画家头脑中就必然会有反映这种社会生活的产物,这绝不是空泛的道理。

图 1-11 流民图 蒋兆和 水墨画

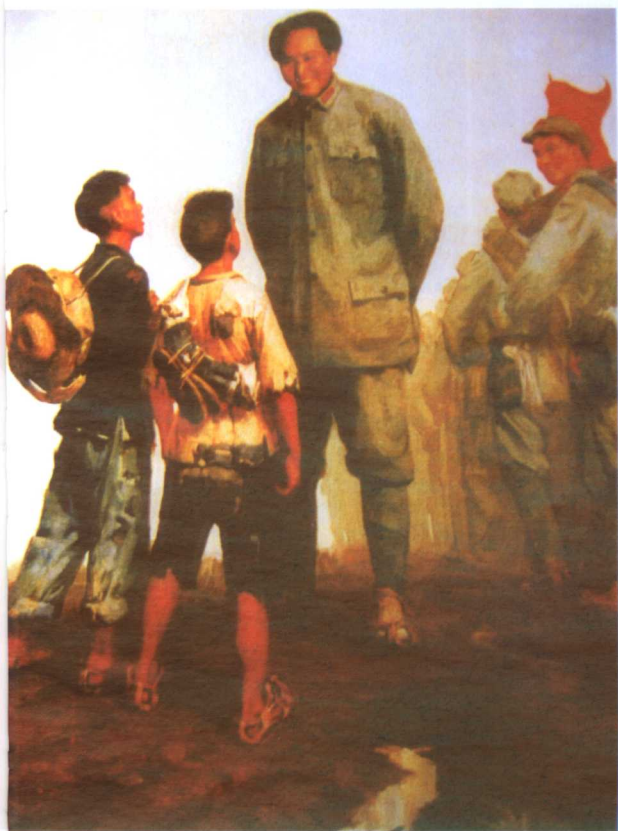

图 1-13 枣园曙色 查世铭 版画

图 1-12 贫农的儿子 油画