

西班牙现代绘画教程

FORM

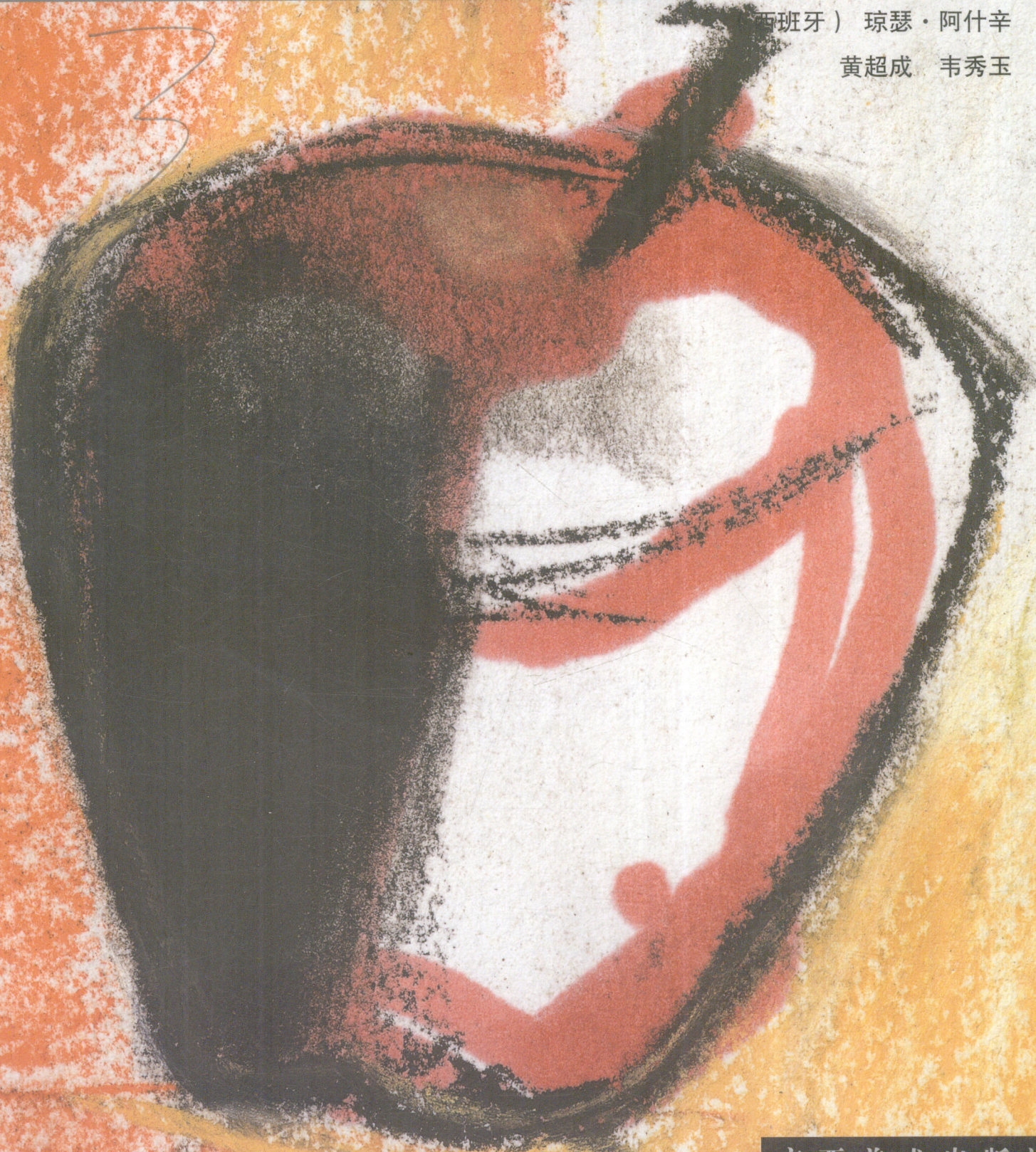
形

XIBANYA XIANDAIHUIHUA JIAOCHENG

(西班牙) 吉玛·嘉丝奇

(西班牙) 琼瑟·阿什辛 著

黄超成 韦秀玉 译

广西美术出版社

形

西班牙现代绘画教程

图书在版编目 (CIP) 数据

西班牙现代绘画教程. 形 / (西) 嘉丝奇, (西) 阿什辛著;
黄超成等译. — 南宁: 广西美术出版社, 2007.6
ISBN 978-7-80746-126-5

I. 西… II. ①嘉…②阿…③黄… III. 绘画—技法 (美术)—教材 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 087973 号

原版书名: Creative Painting-Form

原作者名: Josep Asunción, Gemma Guasch

原习题作者名: Josep Asunción, Gemma Guasch,
Esther Olivé de Puig, David Sanmiguel

©Parramon Edicions, S.A.Barcelona, Spain

World rights reserved

本书经西班牙 PARRAMON 出版公司授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 20-2006-114

西班牙现代绘画教程——形

著 者: 吉玛·嘉丝奇 琼瑟·阿什辛

译 者: 黄超成 韦秀玉

策 划: 杨 诚

责任编辑: 杨 诚 蓝薇薇

版权编辑: 韦丽华

责任校对: 黄雪婷 刘燕萍 尚永红

审 读: 林柳源

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

监 制: 吴纪恒 凌庆国

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 635mm × 965mm 8 开

印 张: 20

印 数: 3000 册

出版日期: 2007 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80746-126-5/J · 767

定 价: 88.00 元

J21/24
:2
2007

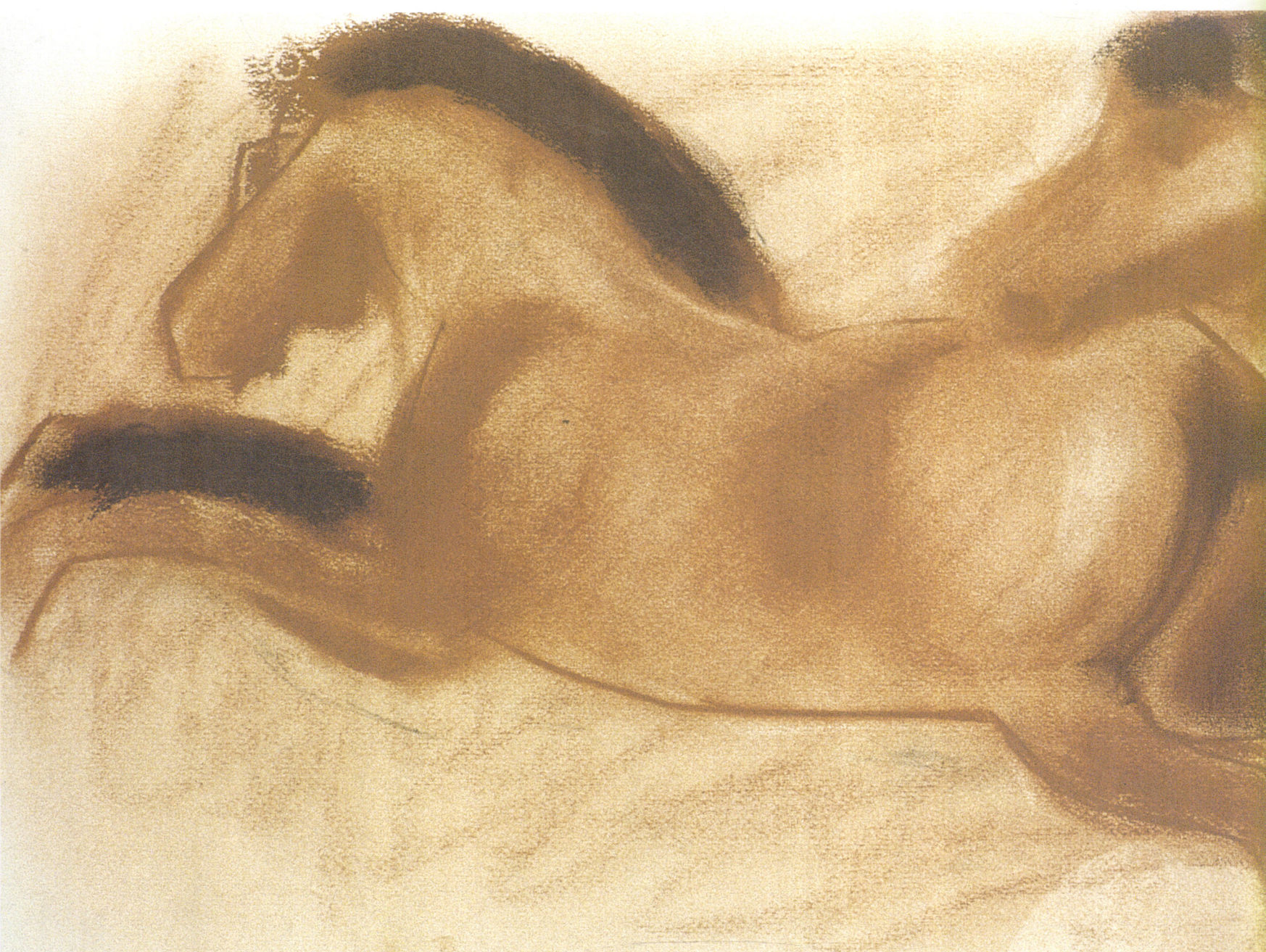
形

西班牙现代绘画教程

(西班牙) 吉玛·嘉丝奇
(西班牙) 琼瑟·阿什辛 著
黄超成 韦秀玉 译

广西美术出版社

目 录

序言	7
形的视觉语言	8
形的视知觉	10
形的结构和界线	12
形的类型与特性	14
绘画中的形	16
形与个性表达	18
形的实验	20
形与生物	23
创造性实验 1 体积、组织和曲线形	24
创造性实验 2 线形、缠绕状和弯曲形状	32
创造性实验 3 动态、动物及生动之形	40
形与静物	48
创造性实验 4 光、透射光和反射光的形状	50
创造性实验 5 调整、织物和折叠的形状	58
创造性实验 6 立体派艺术家，有棱角的几何状的形体	66
创造性实验 7 平面、建筑和不规则形状	74
形与风景	83
创造性实验 8 大气、无重感及模糊的形	84
创造性实验 9 空间、并置与分离的形	92
创造性实验 10 流质、液体和流动的形	100
形与人体	109
创造性实验 11 组合、描绘和边界形状	110
创造性实验 12 形体，塑造和形之对比	118
创造性实验 13 分离、嵌入和未来主义的造型	126
形与抽象	135
创造性实验 14 扭曲、姿态和有机抽象形状	136
创造性实验 15 几何形、绘画形和平面抽象形	144
基础术语表	152

序言

艺术在于创新。因而创新是每一位艺术家艺术发展必不可少的手段。创新涉及到风险性与偶然性。要创新就得将自己置于风险之中，追求独特与新颖，探求个性化的表达方式。然而，假如我们不会游泳就跳入海中结果将不堪设想；经验不能长久地解决问题。学习绘画就是运用绘画媒介的功能，即视觉的语言，如同学习游泳就是要熟水性一样。本书欲把我们扔下水后再给予及时的援助，激发我们的创造性，同时还介绍有关绘画媒材及其艺术语言。

交谈语言包括字母表和语法；单词和停顿决定词组的意义，词组组合成整篇文章；艺术语言是艺术作品的构成元素，犹如交谈语言。绘画的字母表由颜色、形、空间和线条组成。前三种元素与形象密切相关，而后者则是绘画的主体。如果我们再把它与交谈语言比较，那么颜色、形和空间就如同词汇、停顿、词语或词组，线条则是声音、速度和话语者情感控制的音调。

把四种元素完全孤立地进行研究是荒谬的行为，因为这四种元素如同言语中的词汇、停顿和声调一样是相互关联的。但是，要真正研究视觉语言和创造性地运用语言，需要对它们进行分别研究。我们在本书里集中精力分析其中之一：色彩。序言之后将对绘画的色彩之理论进行解析，共有十五种创作的方法，按绘画主题进行分类，以便读者对色彩进行创造性的实验，探寻个人的绘画语言。

吉玛·嘉丝奇和琼瑟·阿什辛

吉玛·嘉丝奇和琼瑟·阿什辛都是从事绘画教学和创作的视觉艺术家，均毕业于巴塞罗那大学，获美术学学士学位，曾多次参加西班牙、意大利和德国的展览。从1955年起，他们一起参加名为“创新艺术”的项目，是实验集体艺术创造的文化联合组织。他们现为巴塞罗那艺术研究院的教授、绘画工作室的导师，书中的每一种绘画方法都有大量的艺术实践作为基础。

“要用心画，而不是用眼画。”

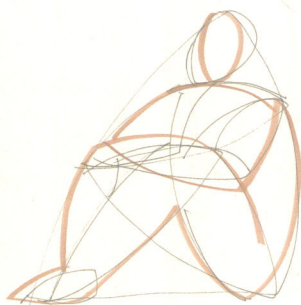
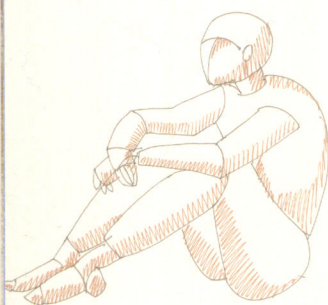
——米开朗基罗

《摘自给玛斯格诺·阿利尔蒂的信》

1542年

形

的

“一个形对于我，从来不是抽象的，它可以是一些事物的符号，是一个人，是一只鸟，或者是其他一些东西，我的绘画不会为形而形。”

约翰·迈尔

《会见詹姆斯·杰克逊·丝威妮的谈话》

1948年

视觉语言

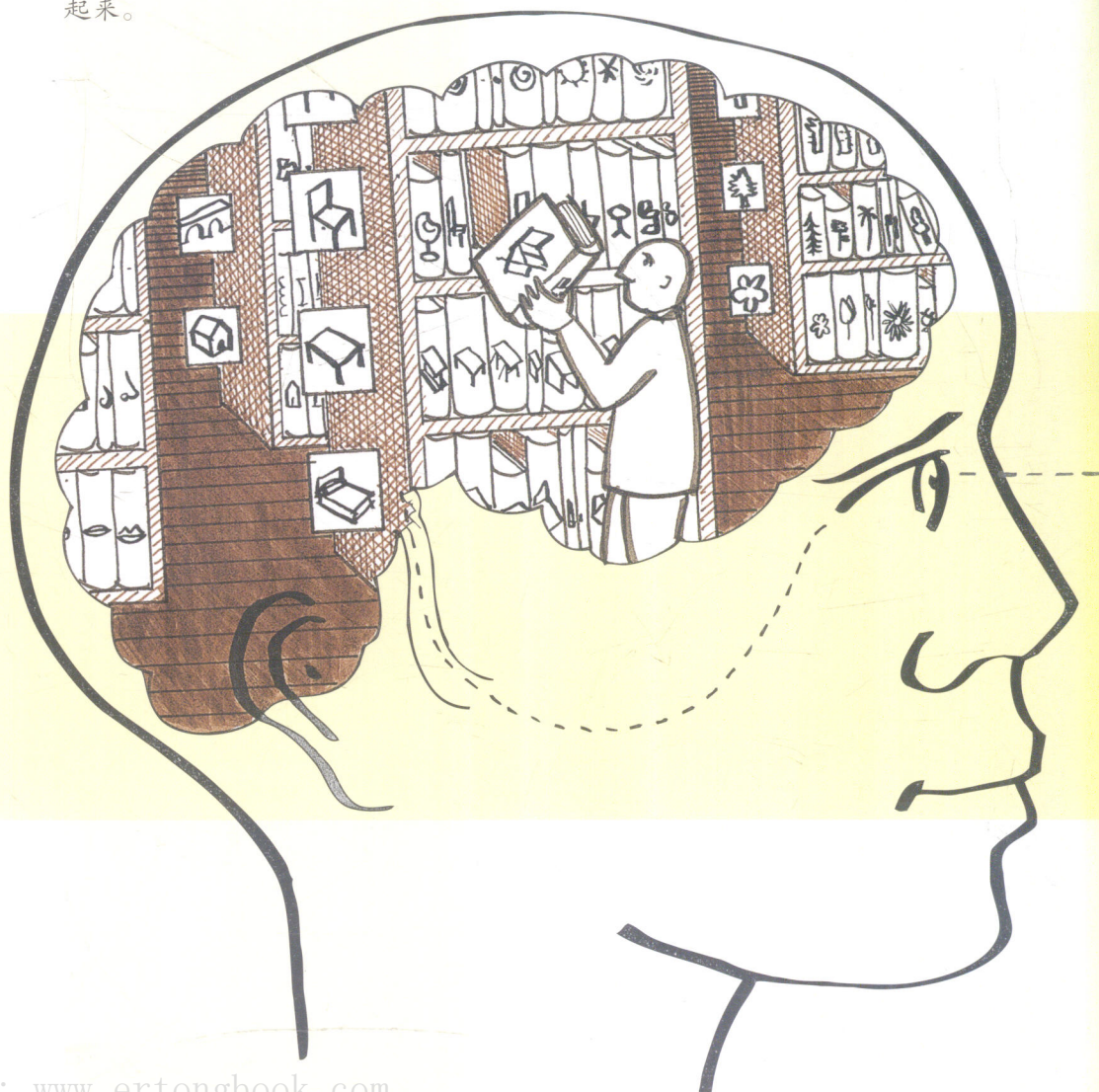

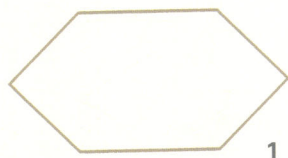
形的视知觉

提到形状,我们有两个方面的指涉:一方面是物体的外观(它们的身体);而另一方面,是它们的精神原型(它们的灵魂)。某些语言用不同的文字来表达这两种概念,而另一些语言则是只有一种解释,尽管这两方面的指涉相当的不同,但它们总是在一起,就像一枚硬币的两个面。

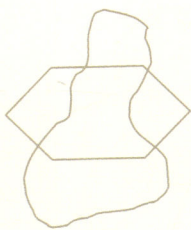
这种生理的或说知觉的形(身体)和概念的形(灵魂)之间的联系在知觉的行为中非常的明显,感觉并不是被动的现象,而是一个积极的过程:两眼只是接收刺激,而大脑才是感觉的真正主角,它收集信息并分析和综合它们,最后大脑把它们和以前已知的模式联系起来。

在视觉信息中,形一定是孤立的和凭其结构可辨别的(一个侧面像、骨骼的结构、外轮廓线或体积),所以观者可以由他脑子中的模式和图形来联系起所见之物的名称(猫、马、圆圈、洞等),另外,它还可以被感觉成肌理、外表或空间而不只是形。因此,形是有限的。

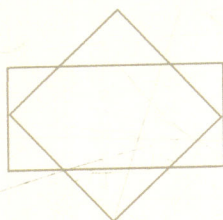

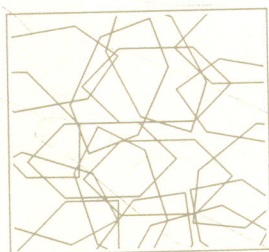
1

2

3

4

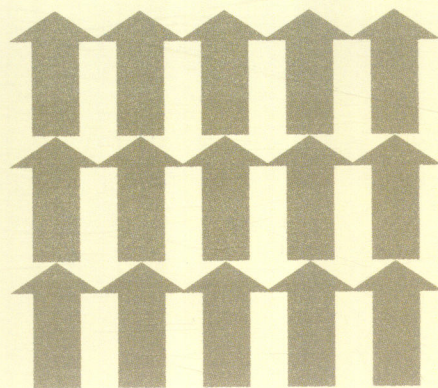
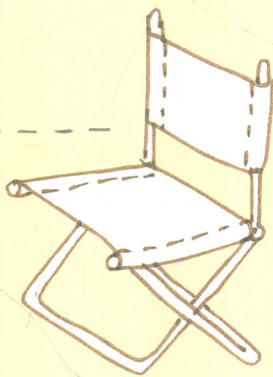

5

完形心理学家给视觉感知基本规律遵循的方式下定义：“……人的眼睛倾向于把任何一个刺激式样看成已知条件所允许达到的最简单的形状。”我们将看到这个不规则的六角形怎样在孤立的状态下被我们清楚地感知(1)；在加了其他非常不同形状的图形—曲线后情况就不同了(2)；它怎样在加了相似的图形—三角形后，对它的感知消失了(3)；头脑总是倾向于寻找最简单的方法来感知；在这个例子中感知一个正方形和一个长方形相合并而形成的由四周围绕的三角形组成的六角形，如果条件完全的话，都可以感知得到(4)；如果形状完全消失就只有肌理和外表被感知。

根据视觉的原则，头脑能感知到没有画完成的人体，在这个例子(5)中我们感知到这是一个正方形而不是四个独立的直角。

一些形呈现出模棱两可和双重的意义。箭头(6)可以感知为箭头朝上，也可感知为箭头朝下，这取决于脑子是关注正形还是负形。

6

形的结构和界线

当界定形的时候我们可以涉及两个方面：

1. 形的真实边界：团块、线条和体积
2. 形结构的框架，它存在于感知形状过程中的头脑里，偶然，它们也会与真实的边界一致。

在绘画表现中，我们可以从以上两个方面来造型。如果我们用真实边界的画法，那我们有几个表现选择：第一种就是画对象的外轮廓的空间界线，也就是说，是团块；第二种是描绘出具体结构的轮廓；第三种用明暗对比的方式来表现体积。如果我们选择框架线的画法，那么就要用一种最简单、最简约的速写方法。而如果我们要很快地理解一个人的结构，最简单的办法就要用螺旋楼梯的样子来理解，我们将画出向上的旋转线（骨骼结构），而不是画外轮廓线、团块或体积。每一部分形都可以派生出框架结构。正如阿恩海姆所说，观察的原则是简化：框架是来自假设的最简单的结构。

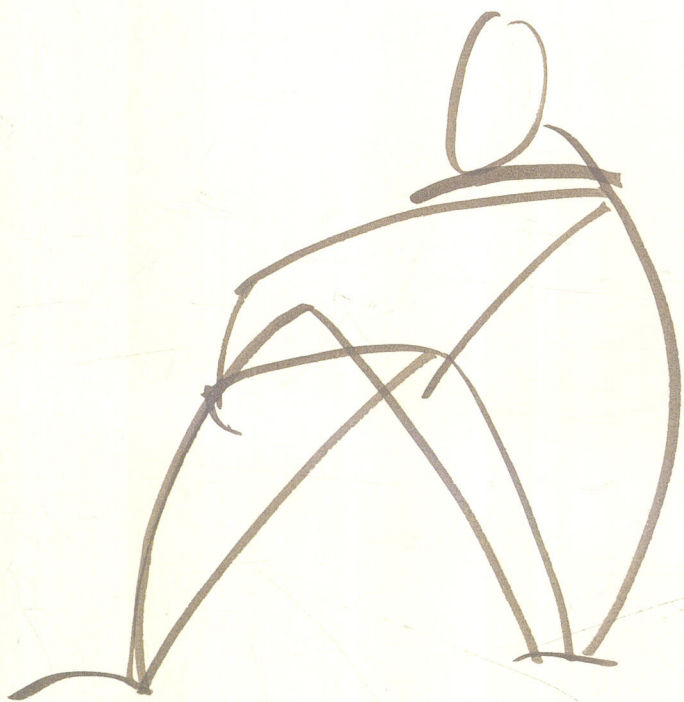
蒙特斯瑞伍·古笛欧

《坐着的夫妇》

1975 年

私人收藏

我们从古笛欧的人物绘画作品来分析形的不同的层面：结构框架的、团块的（侧影）、线界定的（边界）、体积的（明暗对比）。

结构框架速写的目的不是从结果上考量,而是偏向于一种简单和直觉的表现,它基本上总是用方向和角度来界定对象,画一个人物的时候就意味着只用简略的线的张力、垂直或几何线条来表现,如三角形、椭圆形、长方形、梯形等,很少与实际对象的轮廓完全一致。

外轮廓线就是被限制的形状团块。外轮廓线没有细节,但如果对象的位置角度合适的话,可以表现出其概貌,这方面最好的例子就是中国的人物剪影肖像。

线条在绘画中是最常用来表现主题的边缘和形状的元素,线条不仅可以表现物体的外轮廓,还可以表现出内轮廓,寥寥数笔就可以把内轮廓的形态表现出来。

没有光就没有视觉感知,这里人物的形是直接通过光的效果来表现的,通过明暗来描绘形象是最忠实的描绘方法。这种技法利用明和暗的不同层次来界定体积和三度空间来达到真实感。

形的类型与特性

形的分类依据于不同的准则：它的原形、结构、占有空间的情况、节奏、清晰程度、复杂程度等。一个形状应该总是通过多个视点的观察来定义它，而不是只限定在某个规律里。形的分类主要是帮助我们认识每一种形的特性。

我们对于形的分类基于两个大的准则：根据它们的原来形状和根据它们的视觉特性。

按照原形来分类

我们所说的“原形”是指自然物或人造物。自然原形分为有机的形（有生命或无生命的、动物或蔬菜）、无机的形（石头、山川、悬崖）、大气的形（云

彩、气体、雾气）、流动的形（液体、气流）。

人造的形有四种：几何图形（建筑、家具、机器）、绘画图形（标志、符号、图表）、表面形（纤维、网状物）和想象形（梦幻景象、抽象图形）。

依据于视觉特征的类型

在形态学上，我们对形的分类依据于这几个方面，如果我们关注它们的空间占用方面，那么我们可以将其分为三种：二维空间（就是平面的形，如标志、剪影和外轮廓）、三维空间（当形有凸起、体积或深度）和有光体（稀薄放射光、透射光或发光体）。

如果我们想明确地分析出不同形

状的程度，这或多或少也可能说明一些：暧昧的、散射的、歪曲的、对比的或被注视的，这些方面直接对形的辨认和感知产生程度上的影响，如果我们以节奏来分类，那么就是静态或动态的，而以在一点位置上快速地看，就会像未来派的形象处理。

如果认为形状太复杂，我们可以寻找一些简单或概括的形，这样就能将几个形状组合成多个组合而发展成类似于立体派的作品，最后所有的形状都可以根据其结构来分类，可以是几何形（绘画的、平面、多面形）、体积的（塑造的、叠加的等）、多孔的（大气、植物性、动物原形）及线状的（弯曲的、扭曲的、迂回的姿态的形等）。

体积的形状
原物的曲状形……

有活力的形
动物、生物……

线状的形
曲折的、
弯曲迂回的……

多孔的形
大气、
浅淡的……

空间的形
并置与分离……

简化的形
表现的、
边界的……

形的类型与特性

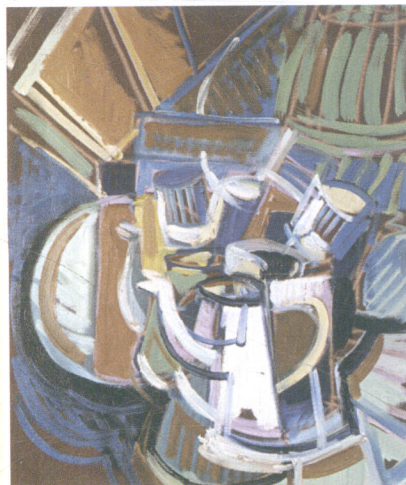
有机的、
抽象的形
姿态的、
蜿蜒的……

透明的形
反射光、闪光……

活动的形
织物、折叠……

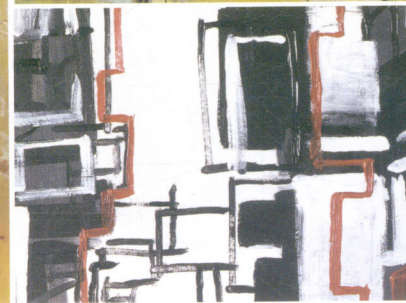

立体派的形
角度、几何形……

平面的形
建筑、外轮廓……

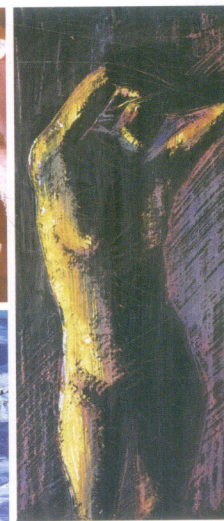
抽象几何形
绘画的、平面
的……

未来派形
重叠、分离……

流动的形
流水的、
液态的……

塑造的形
肉体的、
对比的……

绘画中的形

尽管四种视觉语言元素（形状、色彩、空间和线条）都呈现在绘画中，但它们不总是占同样重要的地位，艺术家总是不同程度地强调它们其中一种或几种来构成他们独特的绘画方式。

表现主义是一个重要的艺术流派，这个流派的画家就是用形来传达他们的信息，挪威画家爱德华·蒙克（1863年-1944年）开始他的艺术探索于印象派时期，但他很快和印象派分开，像凡·高那样，更多地去寻找他的个人特质。

蒙克的风格喜欢用波浪形和螺旋形来表现，他表现的一些面部五官已经没有了特征，有时画很小的人物时用很夸张的眼睛，有时他画的脑袋使人联想起死神的面具。他的造型风格总是在亦真亦幻之间，同时，用长线条来表达痛苦的主题。正如理尔克说：“他用线条来表现恐怖与暴力”，没有什么东西超过这种流动和物化的能量。在他的作品《尖叫》里，声音的效果通过形来使观众强烈地感受到。

爱德华·蒙克
《尖叫》
1893年
挪威奥斯陆国家画廊

