

西班牙现代绘画教程

SPACE 空间

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

空间

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. 空间 / (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 978-7-80746-127-2

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 087975 号

原版书名: Creative Painting-Space

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——空间

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: 罗 茵 陈小英 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 978-7-80746-127-2/J · 768

定 价: 88.00 元

J21/24
:1
2007

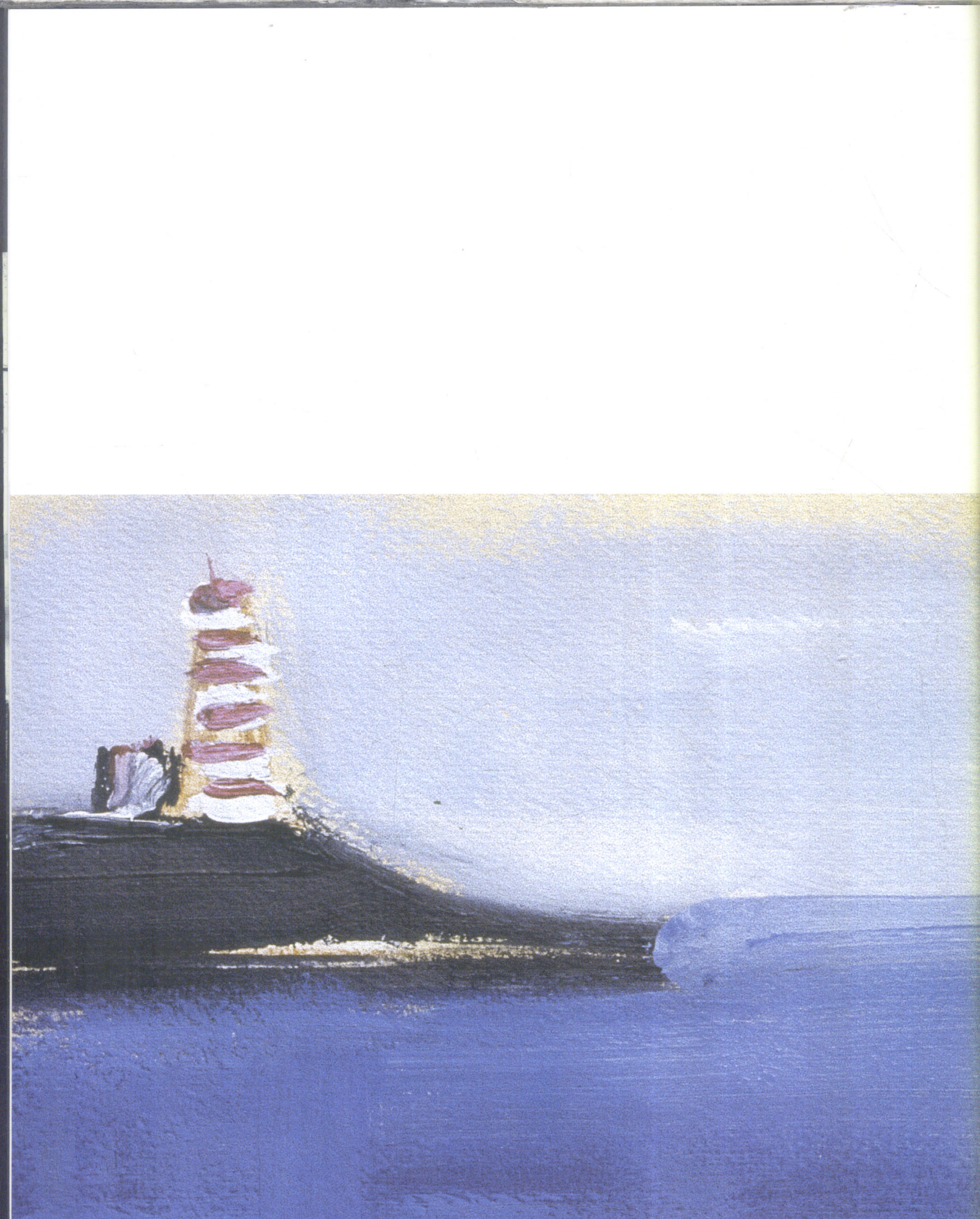
空间

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
空间的视觉语言	8
空间的视知觉	10
二度空间构成	12
三度空间透视	14
绘画空间	16
空间与个性表现	18
空间实验	20
空间与动植物	22
创造性实验 1 富有节奏、秩序与变换的空间	24
创造性实验 2 空间的群组、延展与聚集	32
空间与静物	40
创造性实验 3 静态与组合的空间	42
创造性实验 4 丰满、饱和与拥挤的空间	50
创造性实验 5 梦幻、超现实与奇异的空间	58
空间与风景	66
创造性实验 6 开放、空旷和全景的空间	68
创造性实验 7 消失、线性的公路空间	76
创造性实验 8 城镇、工业与都市的空间	84
创造性实验 9 自然、乡村、空灵的空间	92
创造性实验 10 移动、连接与迷宫似的空间	100
空间与人物	108
创造性实验 11 强制性、逼近与破碎的空间	110
创造性实验 12 动态、旋转与失重的空间	118
创造性实验 13 室内、居所、生活的空间	126
空间与抽象	134
创造性实验 14 有机的、细微的与流动的空间	136
创造性实验 15 结构、几何与网状的空间	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

空 间 的

视觉语言

“一个人的交谈只能倾向于奥秘，而
不可能客观的表达奥秘。”

盖斯顿·拜谢尔德
《空间诗学》

空间的视知觉

空间的视知觉主要取决于两个方面的因素：光线和透视。光线决定了反差并界定了可视空间的所有内容。举个例子，强烈的光线产生了背景里极远的深度，所投射的阴影使人物从背景中分开，而灰暗的光线则减弱画面所有的深度。

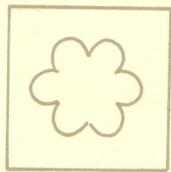
透视通过确定消失点、比例和清晰度而建立了深度的感觉。它们虽然简单却是重要的现象：使物体退远、相交于远处一点、变得更小并不再清晰。

其他特别的方法被用于在短距离创造空间错觉：部分重叠和聚焦。部分重叠是把一个物体置于另一个物体之前并覆盖它的某些部分，聚焦是控制住清晰度和明度，使远处的物体变得模糊。

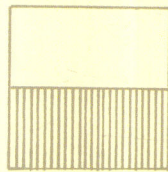
一个典型的绘画主题是背景和人物关系，因为它建立了两个基本平面的深度：前景和背景。一些元素在这些光线的感知中是曲线、分割和近似的。向里凹的形状给人感觉是背景或空的（图A进行了完整的解释），而向外凸的形状则像是画面的主体（图B感觉像是一个实物）。在水平线分割的画面中，上部分感觉是背景而下部分感觉是主体物（图C）。在有顺序的线条排列中，相近的线条感觉是封闭的，而其他的线条会被视为背景（D）。自然而然中，这些基本元素产生了极大的空间。

A

B

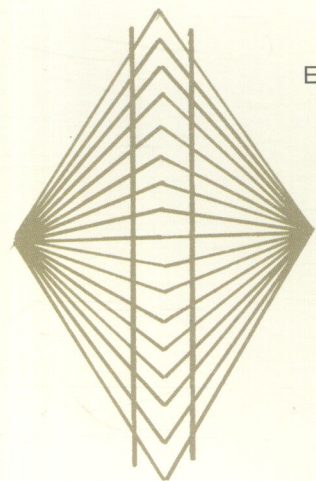

C

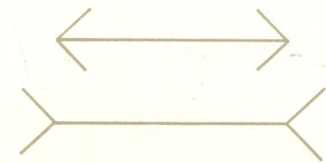

D

当一组斜线聚集于一个消失点时，形成了一个中空的空间。消失点创造了强烈的空间张力，这些构成的形状和线条感觉是变形的（E）；而且，这些结构中的尺寸也同样被感知是变形的，致使长短相同的线条感觉不同（F）。

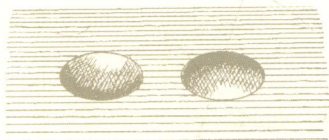
E

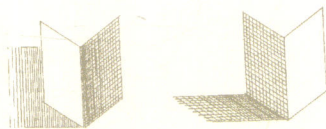
K

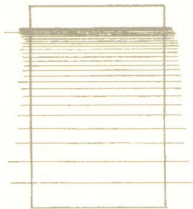
J

I

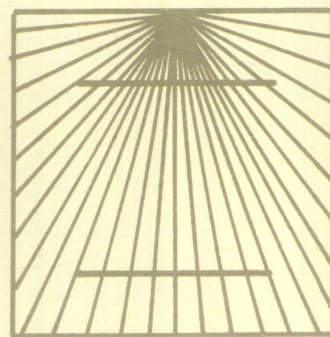
H

G

一组渐变的线条（G）就足以产生视觉感知的深度。在感知上黑比亮要远得多。

光线和投影的变化使空间方位发生了改变：同一本书能被感知成向后或向前翻开（H）。这种模式同样适用于非线形的图形：当光线从上方照射时，感觉是一个形体，而从下方照射时，我们看到的是一个洞（I）。两条同样尺寸的线条，由于位置的不同而被看成长短的不同（J）。有趣的是，面对同样长短的线条，我们感觉到垂直的要比水平的长些。由于终端的不同，我们同样感觉不一样（K）：正如我们所见，箭头形状显得强而有力。

F

二度空间构成

构成是绘画空间的第一种样式。它涉及画面的形状和颜色的分布，独立于空间的深度错觉。在作品中，各部分的排列遵循艺术家建立的规则，这个规则基于他的表达意图与其赋予艺术作品的意义。构成通过画面中的重要程度控制观者的视线：画面中心、形象关系、外形特征、位置、气氛等。

构图

构图是对绘画空间起决定性作用的第一个因素。对构图的理解包括两个方面：尺寸（大的尺幅、小的尺幅等）和画面形状（正方形、长方形等）。首先来讨论画面的大小，一些作品的表达要求很大的尺幅，一些作品则适合较小的尺幅而易于处理画面形式。马克·洛斯可说过：“我之所以画大画是因为我想将自己融入其中。画一张小画意味着把自己置之事外，通过一个

立体视镜或显微镜思考问题。不管你怎样来画一张大画，你都在画中。”再来看看形状，一些形状非常影响画面构成。举个例子，对大草原的感觉，横向构图比纵向构图更易于表现，画面中心在方形中比矩形中突出，一个狭长的垂直构图完全引导观者的视线，观众没有其他选择。

组成结构

所有作品都有结构，一个概略的骨架支撑并布置画面所有的元素。结构是画面形体和空间分布的方案。艺术家根据平衡和张力进行分配，这种配置关系可能是复杂的、静态的、动态的或对称的。尽管每一件作品实际上都有它独特的结构，但构成骨架经常重复出现。最常见的有中心式、对角式、金字塔式、水平式、成角式、直角式（平分、L形、黄金分割……）、对

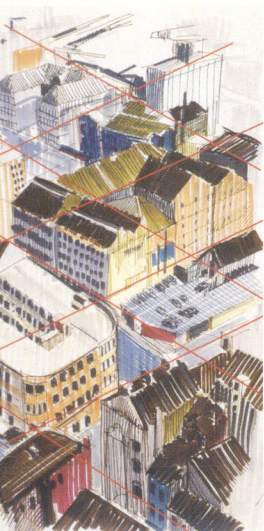
称式、平衡式、非平衡式、之字形式和网格式。

节奏

节奏是指单元的多样化与变换；它是动的感觉，通过视线在画面中的移动而实现动态的感受。节奏可以由规则的秩序产生；也可以由局部间的冲击力、舒缓、安静、单调、混乱在强度、尺寸、距离上的变化产生。创造节奏的因素有重复、变化、张力的增强或减弱、旋转、运动和反射等。

视点与框架

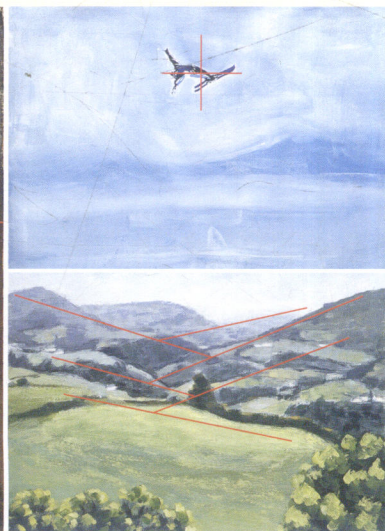
视点是指画家观察所描绘对象的位置，框架是指他所选择的描绘区域。这是密切关系画面空间的最基本的两个方面，因为观者将和画家站在同一位置上观看同样的事物，去了解为什么艺术家选取这个位置而不是其他位置。

创作方法 8.
对角网格构图

创作方法 3.
方形构图
(黄金分割)

创作方法 12.
中心构图

创作方法 9.
之字形构图

创作方法 6.
横向构图

创作方法 1.
重复和尺寸减小的节奏

创作方法 4.
正面视点

创作方法 10.
对称节奏

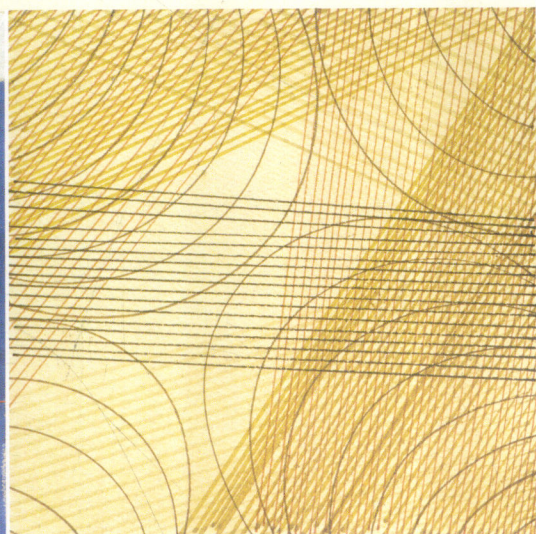

创作方法 13.
高视点

创作方法 11.
近视点

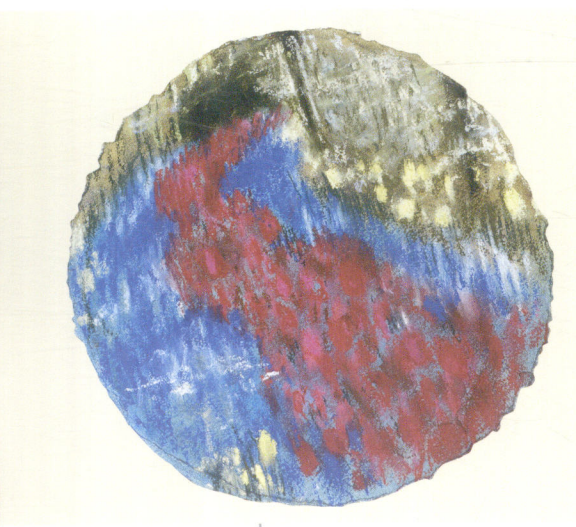
创作方法 15.
正形式

创作方法 7.
水平式

创作方法 12.
圆形式

三度空间透视

自文艺复兴时期起空间错觉成为绘画表现的目标之一，文艺复兴时期确立了透视学基本理论。视错觉的魔术师柯耐利斯·埃舍尔说过，“在平面上用深度制造真实空间总是让观者很着迷，因为它展现了一道错觉、一道幻影，如果把绘画置于窗户中，通过它能看到另一个与我们平行的真实世界”。

线性透视

线性透视通常用在以线条（街道、房子、室内等）确定空间关系的画中。它建立于以下基础之上：这些线条在现实中是平行的，被感觉到消失于地平线上一个点，一般情况下和观者的视平线同一高度。观者的位置决定着空间关系，透视可以是正面的平行透

视，只有一个消失点（例如：公路），或者是成角透视，有不同的消失点（例如：街角）。

空气透视

如果空间不是线性结构，而是不规则形体，就应用空气透视。需遵循以下四点：距离越远的物体越小、细节越少、对比越弱（明暗和色彩）、调子越蓝。

明暗对照法

对于空间的理解有赖于对明暗限定关系的理解。明暗的差别是空间深度效果的基础。一般情况下，暗向后退而亮向前进。这个原理从巴洛克时期开始沿用，尽管在开放的空间中远处

明暗的渐变关系通常是相反的。物体上的渐变关系由它自身来限定，投影在空间中的限定由物体的位置来决定。其他由光和影产生更抽象的空间效果有虚幻、孤独、深度、浑浊、扩张和稠密的空气感等。

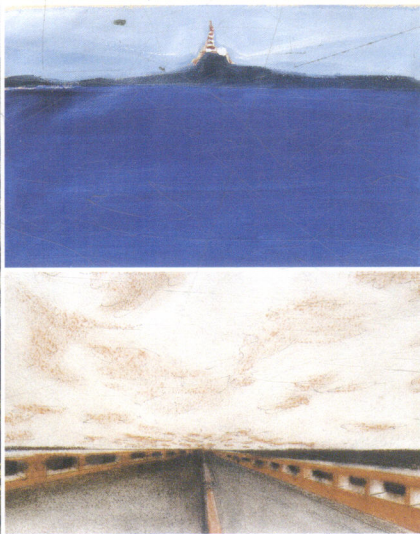
比例

用最明显、普遍的原理来表示距离关系就是所有物体离我们远近所导致的比例变化。绘画对这个基本原理已经有所发展；最普遍的是缩短法和重叠法。缩短法由于视点位置的不同夸大了身体某个部位的比例使其变形，改变比例而得到深远的效果。重叠意味着把相近的物体前后放置，前面的物体部分遮盖了后面的物体。

创作方法 9.
丘陵地带的透视

创作方法 6.
平展风景的空气透视
线性透视

创作方法 7.
平行透视：一个消失点

创作方法 8.
成角透视：两个消失点
明暗对照法

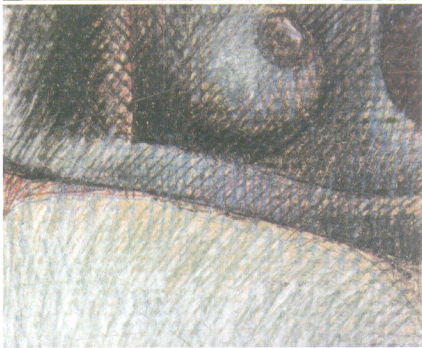
三度空间透视

创作方法 12.
人物与场地比例的对照

创作方法 5.
比例的缩小产生距离

创作方法 11.
缩短法

创作方法 14.
比例的变化与重叠

创作方法 13.
烘托气氛的明暗
对照法

创作方法 10.
渐变：明暗的变化

创作方法 3.
阴影投射的展示
比例

绘画空间

戴尔戈·委拉斯凯兹(1599年-1660年),是巴洛克时期重要的画家之一,他的油画作品《宫娥》是空间处理、背景空间构成和复杂结构研究的范例。

作品构图的结构(A)非常复杂:画面大致分为两半部分,上半部分是背景,人物在下半部分,公主处于夸张的中心部位,倾斜的人物形成了两个同心的三角形,所有人物都位于一个矩形当中。他们头部的的位置和表情在情景中的变化形成了一种有机节奏(B)。

画面中人物形象好像是瞬间的照片,一群人来访于画家工作室,外面发生的事情打断了工作室中所有人的行为活动:通过背景的镜子中反射出来,是国王和王后的来访。这个照片似的框架把人物分成两边,两边都是开放的——镜子和门——通过不同方向的开放延伸了室内的空间(C)。再来看透视,应该指出的是地平线在国王和王后的视平线上(D),他们俩就是这个场景的观看者。同时出现严格用焦点控制的区域和非焦点控制的区域(E),这在当时是非常先进的方法。人物比例的巨大变化(F)使我们感受到空间的维度,一个相当大的室内空间。光线从窗户倾注入黑暗的室内,以对角线把画面分成两半(G)。一道光线从后部门口射入,在构图中形成了强烈的对比,使远处的光亮和近处光线充裕的公主在门之间形成了非对称性的平衡(H),这是作品的焦点。

