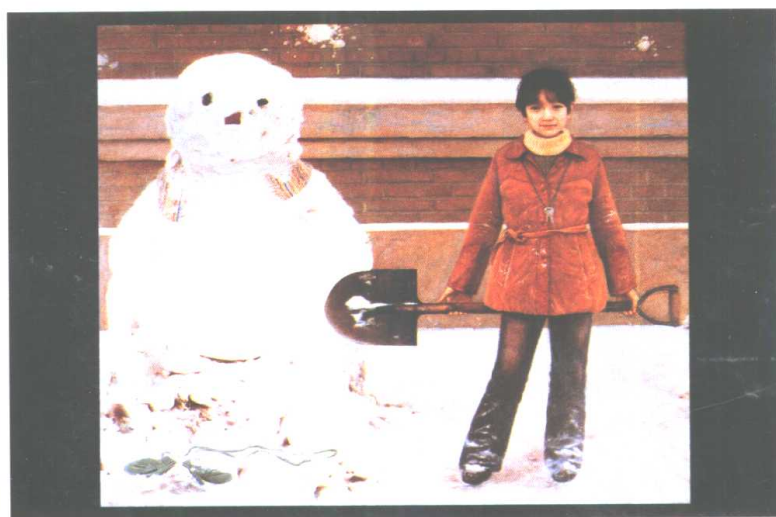

美术专业 考生丛书

绘画创作

俞启慧 著

中国美术学院出版社

美术专业 考生丛书

绘画创作

俞启慧 著

中国美术学院出版社

丛书策划：吴启亚

图书在版编目(CIP)数据

绘画创作/俞启慧著. —杭州：中国美术学院出版社，
2000.12
(美术专业考生丛书)
ISBN 7-81019-815-7

I. 绘... II. 俞... III. 绘画-技法(美术)-高中-
升学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16367 号

美术专业 考生丛书

绘画创作

俞启慧 著

中国美术学院出版社出版 中国·浙江·杭州南山路 218 号
(邮政编码：310002)

制版：浙江印刷集团公司

印刷：浙江印刷集团公司

经销：全国新华书店

开本：787×1092 1/16

印张：4 黑白图 60 幅，彩图 27 幅

字数：30 千

印数：0001-5000

2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-81019-815-7/J·753

定价：16.00 元

目 录

一、学习绘画创作的重要性	(1)
二、绘画创作的含义和功能	(1)
三、绘画创作的构图	(3)
1. 采取对立统一的手法进行画面组合	(4)
2. 借用几何形体的基本形态进行构图	(9)
3. 以线的变化和线的相交组成的构图	(13)
4. 聚形构图和散形构图	(16)
5. 带有装饰手法的构图	(18)
6. 复合式构图	(20)
四、如何培养创作能力	(21)
1. 绘画创作的前期准备	(21)
2. 绘画创作的方法步骤	(33)
五、例图	(42)

绘 画 创 作

一、学习绘画创作的重要性

绘画创作,是报考和研读绘画专业的学生必修的课程;亦是各美术院校国画、油画、版画、综合绘画等专业开设的最重要的课程之一。因为这些专业的培养目标就是要培养各画种的创作专业人才,所以在报考这些专业时,一般都要进行创作考试,借以测定这些考生的实际创作能力,以利入学后在较高的起点上继续深造,并为日后给社会输送高水准的创作人才。

就一般考生而言,在迎考前,往往得不到绘画创作方面知识的传授,常常只获得过素描、色彩等基础课程的学习和训练。这样,掌握的知识很不全面,以致在考创作时无所适从,匆匆下笔。最后因创作能力的低下,终于名落孙山。

诚然,学习绘画创作较之学习素描、色彩等基础课程是难一些,它要涉及考生的思想认识水平,对生活观察、理解的能力,速写、默写的能力,素描、色彩的能力,以及透视、解剖知识的运用能力等方面。但是,这些也不是高不可及的,只要认真地阅读本书,并参照此书讲述的知识和方法进行创作练习,定会取得长足的进步和理想的效果。

二、绘画创作的含义和功能

“创作”两字,顾名思义是指绘制具有创造性的作品。是作者从其所熟悉的直接生活中或收集的间接资料中,挖掘和提炼出生动的、有创意的事物和形象来,然后进行艺术加工。譬如

画面的构图设计、黑白的精心处理、色彩的巧妙配置、人物形象的塑造刻画、画面背景的刻意选择、画面氛围的营造和烘托等等,最后综合成一幅独具一格的绘画作品。这幅作品既反映了作者的思想修养,又体现出作者的艺术水平。好的作品还能引起观众的共鸣和博得社会的肯定。

绘画总是通过炽热的艺术语言,塑造具有美感的艺术形象去感染人的。这些具体的形象对观众起着潜移默化的、有时甚至振聋发聩的影响作用。综观古今中外各个历史时期的创作,就其所发挥的作用而论,可以概括为教育功能、认识功能和欣赏功能。如法国 19 世纪资产阶级大革命时期,画家德拉克洛瓦的油画创作《自由引导人民》,画面中间塑造了一个一手高举旗帜,一手握枪奋进的自由神化身的妇女,引导着工人、知识分子为推翻封建王朝而冲锋陷阵。这幅作品在当时无疑起到了巨大的鼓动作用。又如我国著名的国画家蒋兆和创作于抗日时期的《流民图》,通过长卷的传统形式,以宽广的视域,表现日寇铁蹄下的敌占区民众的悲惨生活:要饭的妇女、争食的饥童、准备自尽的老翁、手抱死婴的女子、倒在路边的饿殍,还有流亡途中的知识分子……这一幕幕悲惨的情景,使每一个观众都会感到心灵的震颤,以此引发人们起来反抗、起来战斗(图 1)。

图 1 流民图(局部)(国画) 蒋兆和

还有大家熟知的董希文的油画《开国大典》、王式廓的素描《血衣》等等,这些作品都真实地记载了历史,反映了时代的变迁,喊出了人民的心声,所发挥的教育功能是非常明显的。

绘画作品的认识功能,是建立在真实生动的艺术形象基础之上的,作者以有血有肉的、富有特征的艺术形象反映生活,使观众看了这些作品后如见其人、如临其境,从感性到理性,悟出一些道理,获得许多知识,从而提高对事物的认识水平。如我们熟知的宋代画家张择端的杰作《清明上河图》,描写宋代汴京(今河南洛阳)繁荣的社会生活景象。画面上光人物就有五百多个,各行各业、三教九流都有,各种房屋建筑、各式店铺、作坊、摊点,各种车、船、骆驼、驴、马,别具一格的木结构“虹桥”等等极为丰富多采,真好像是座宋代的民俗博物院,具有极高的历史文

献价值。今天,我们欣赏或研究这幅画,可以从中获得许多启示和教益,提高我们对宋代的民风民情、服饰、建筑等各方面的感性认识。

再说绘画作品的欣赏功能。作为美术,它本身就具有美化生活,供人欣赏的功能,所以不论是具有教育功能或认识功能的作品,它们都同样具有美的特征供人欣赏,否则就不能为群众所接受。所以,一幅优秀的绘画作品,它既具有高度的思想性,又具有很强的艺术性,它是思想与艺术的完美的结合。

毋庸置疑,社会的需求是多种多样的,人们不仅需要高昂激越的进行曲,也需要优美轻松的抒情诗。所以,有的绘画作品更侧重于表现美感,具有供人欣赏的功能,如画面优美的风景画或格调高雅的花鸟画等。它不仅能给欣赏者带来愉悦,调节精神,更能培养人们审美情趣,陶冶品性,引发憧憬,增强人们对生活的热爱。

欣赏性的作品,也并非没有思想内涵,它总是带有作者的思想倾向的。较明显的例子,如齐白石曾画了一株万年青。画面上着重描写了鲜红的果实,他给这幅画取的标题是《祖国万岁》。由此可见,表面上看似一幅以欣赏功能为主的花鸟画,却同样可以具有深刻的思想内涵。

三、绘画创作的构图

生活不等于艺术,绘画创作的画面安排不同于实际生活场景的罗列,它必须由绘画者根据作品的特定主题和需要去营造氛围,对现实生活创造性地进行剪裁、拼接和重组,从而创作出比实际生活现象更概括精炼、气氛更浓郁强烈的画面来。这种剪裁、重构的方法在绘画创作上称之为“构图”。

绘画构图是画家一种创造性的劳动,是他们呕心沥血的艺术创作成果。每个画家在构思和构图的过程中,对同一个主题和题材,往往要花费大量的精力,从不同的角度、试用多种变体的处理进行构图,直至自己认为最满意的时候,才把构图确定下来,接着进行专业性的制作,直到作品的最后完成。

绘画创作的构图紧随着时代的发展、审美观的变化而不断变化着。优秀的绘画作品其构图处理总是与画面主题和气氛完美地结合在一起的,也经常是具有创新意义的。而拙劣的创作构图,不仅不能阐发作品主题,而且还会对主题的表达和画面效果起到某种破坏作用,使绘画者辛勤的劳作几乎成了无效劳动。所以,我们在对一些好的作品进行欣赏、研究的过程中,除了对作品的构思、形象塑造、画面氛围、绘画技巧等方面学习之外,更应对画面的构图处理作一番深入的分析研究,“它山之石可以攻玉”,取人之长,为我所用。

下面着重把创作构图归纳成若干种类来叙述。这里要说明的是,成功的创作其构图往往是富有创造性的,而且与主题和画面是有机结合的,故而单独将构图抽出来讲解,恐难免有欠妥的地方。不过为了便于初学者快速地理解和掌握,也就作此尝试,希望读者在学了本章节以后,有所运用和突破。

1 采取对立统一的手法进行画面组合

采取对立统一的手法进行画面组合,如方与圆、曲与直、长与短、大与小、点与面、垂直与水平等这些在造型上相互对立的形体,巧妙地组合一起,使之产生一种既对比又协调的构图。这类构图中物体的对立之处,往往就是画面的主要部位所在,是作者为了突出主体而刻意设计的(图2、3、4、5、6、7、8、9,彩图1、2、3、4、5、6)。

(1) 方与圆的组合

图2上,前面是圆形的水泥管,后面是长方形的高楼,形成画面上方与下圆的组合,在方与圆的对立中心,出现一个“大”字形的小孩和菱形的风筝,巧妙地点出了“起飞”这一主题。

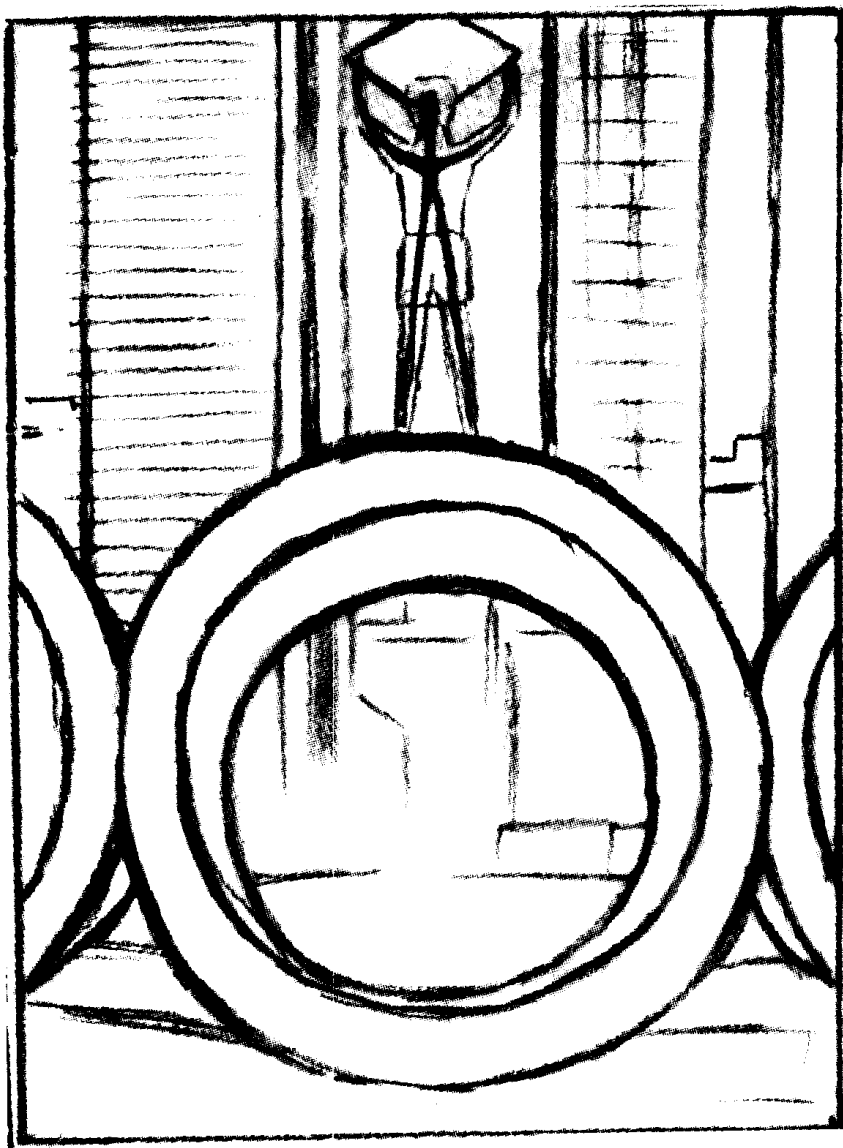

图2 彩图1的构图分析

(2) 曲与直的组合

图 3 的帆绳和桅杆组成疏疏密密的平行直线,与一位弯腰倒酒的渔民形成了一条曲线,使画面产生直与曲的组合。

图 3 彩图 2 的构图分析

(3) 大与小的组合

图 4、图 5 大面积的丛树与如小鸟一般在树间游戏的小孩们,构成大与小的组合。

图 4 小鸟(套色木刻) 蒋谷峰

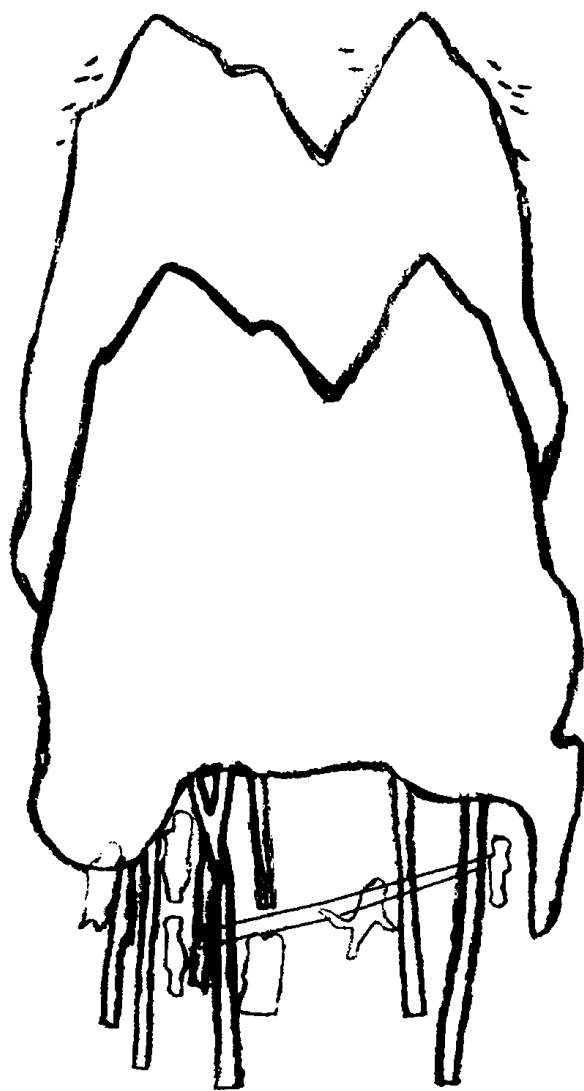

图 5 图 4 的构图分析

(4) 点与面的组合

图6上一只只鹅像一个个倒置的逗点,而与披着雨衣的小孩之间形成了一块面,这幅创作是通过点与面的组合构成的。

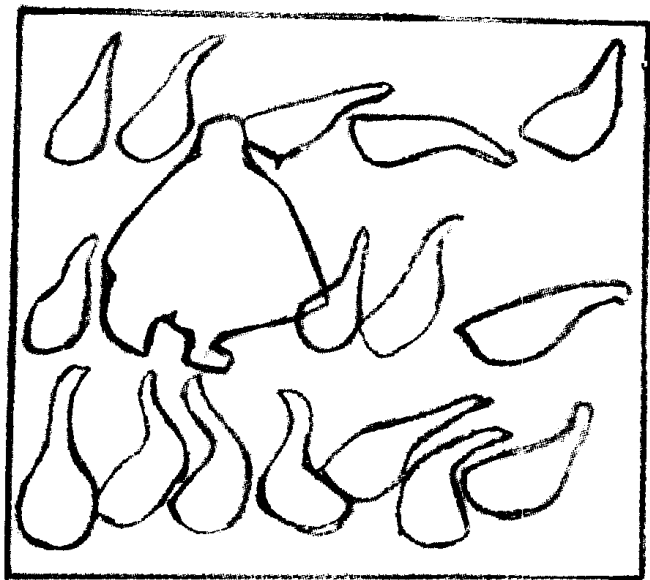

图6 彩图3的构图分析

(5) 长与短的组合

图7运用俯视的手法,把一排奏乐的人组成一条曲折的长线,而舞蹈者则是一条带S形的短线,运用长与短的组合,构成了这张构图独特的画面。

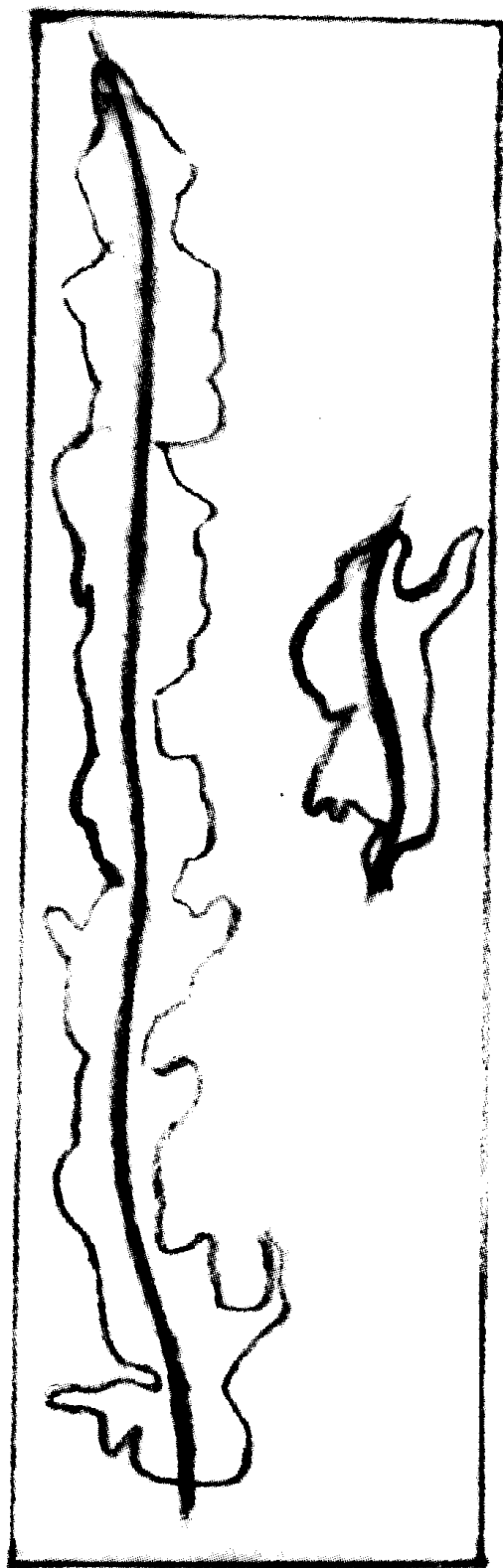

图7 彩图4的构图分析

(6) 直线与斜线的组合

图8画面上,风中飘动的带鱼形成了一条条斜线,而与直立的渔姑形成一条直线,使画面构成了直线与斜线的组合。

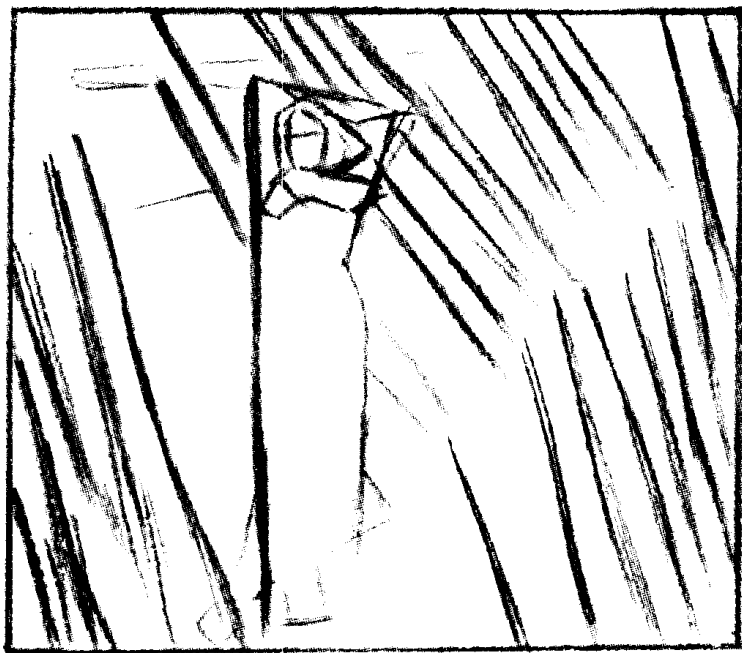

图8 彩图5的构图分析

(7) 垂直与水平的组合

图9中,庄严地守卫在革命烈士纪念碑前的战士似一条垂直线,与脚下的台阶构成了垂直与水平的组合。

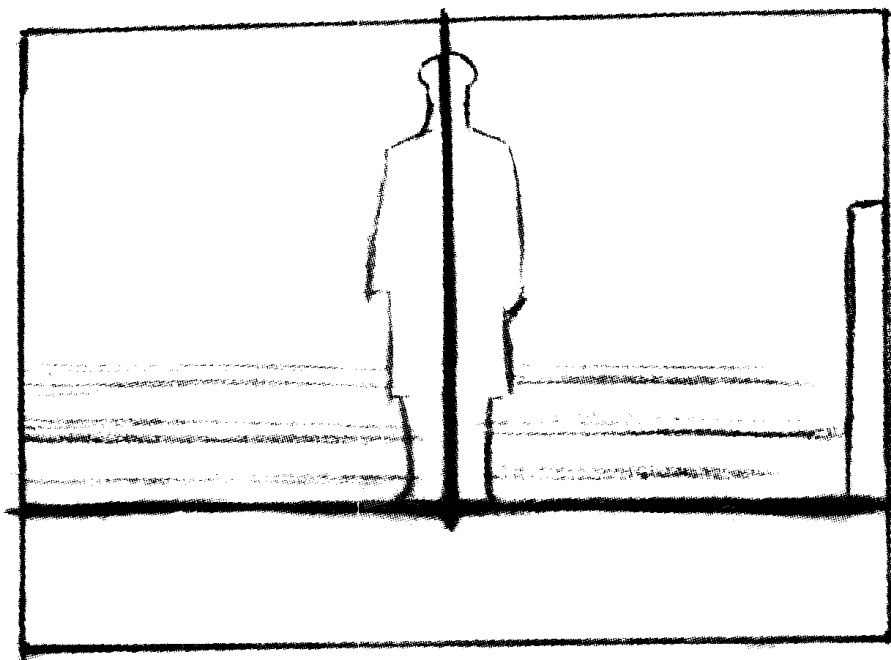

图9 彩图6的构图分析

2 借用几何形体的基本形态进行构图

三角形、倒置的三角形、方形、菱形、圆形等,各种不同的形态会在画面上产生各自不同的感觉。如三角形构图,会产生金字塔般的稳定感,而倒三角形构图,则会产生飘忽摇曳的不稳定感。方形构图较之菱形构图要显得稳定,但同时也会产生肃穆感;而菱形构图则相对比较灵动。圆形构图会产生一种饱满感,与圆形相近的C形构图常会产生向主体聚合的效果等。总之,各类构图的巧妙运用,会深化作品的主题,增强作品的形式感和艺术魅力(图10、11、12、13、14、15、16,彩图7、8、9)。

(1) 三角形构图

在图10上,作者通过拿铁镐的藏民,构成了具有稳定感的三角形构图。

图10 主人(木刻)
徐匡

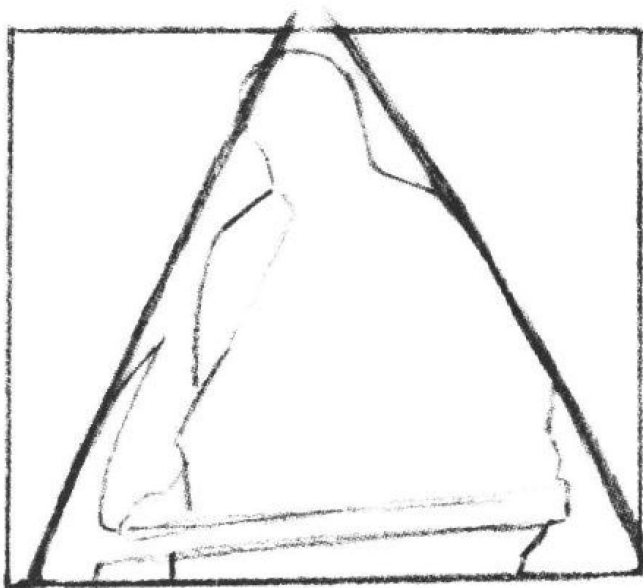

图11 图10的构图
分析

(2) 倒置三角形构图

图 12 画面上—足抵地、两臂展开,迎风跑来的少女,构成了一个倒三角形,给人一种玲珑、飘逸的感觉。

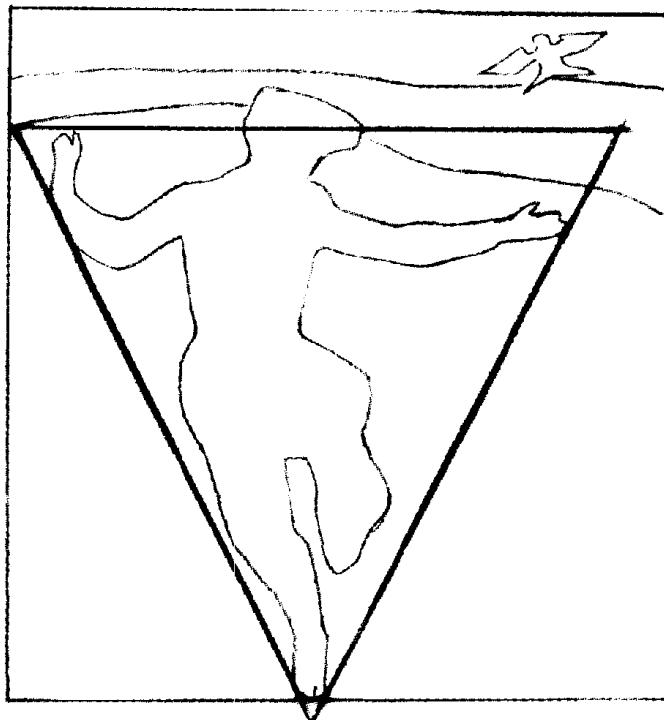

图 12 彩图 7 的构图分析

(3) 方形构图

图 13 画面正中方形的屏幕,以及与之呼应的小块方形,加上端坐的讲课者,营造出一种肃穆、理智的氛围。

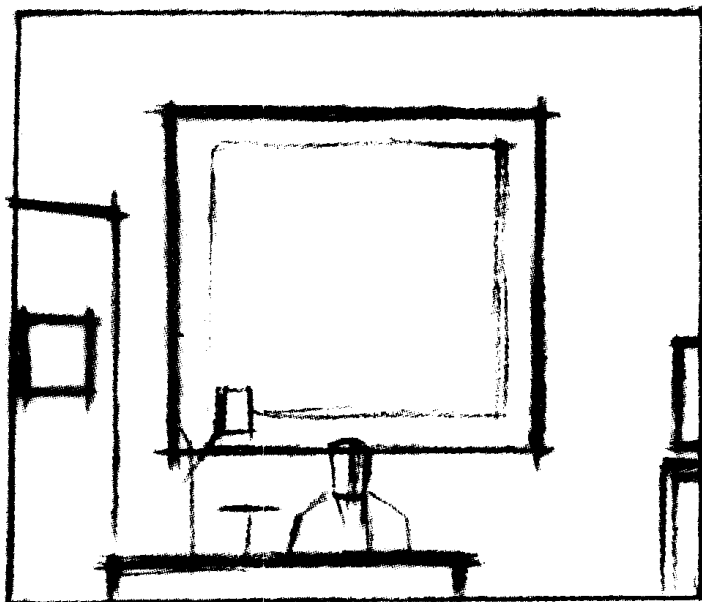

图 13 彩图 8 的构图分析

(4) 菱形构图

图 14 画面上正在进行棋战的父女,四脚相抵,构成了一个不很稳定的菱形,抓头苦思的父亲和两手张开如“初生之犊不畏虎”的女儿,巧妙地表现了“兵对将”这个题意。

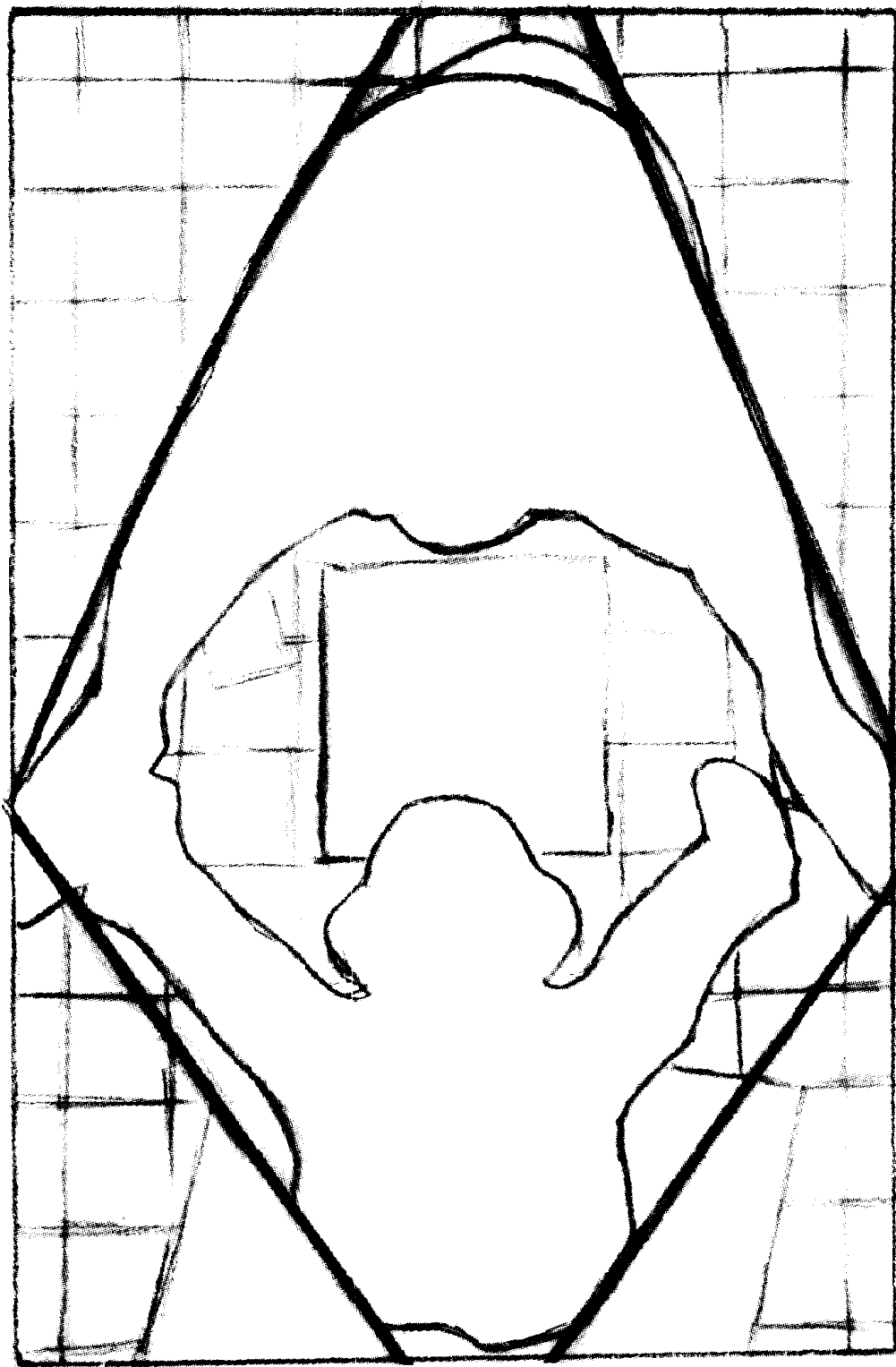

图 14 彩图 9 的构图分析

(5) 圆形构图

图 15 画面中间的竹篱构成了一个圆形，里面则是盛满珍宝似的鸭蛋，给人一种饱满富庶的画面效果。

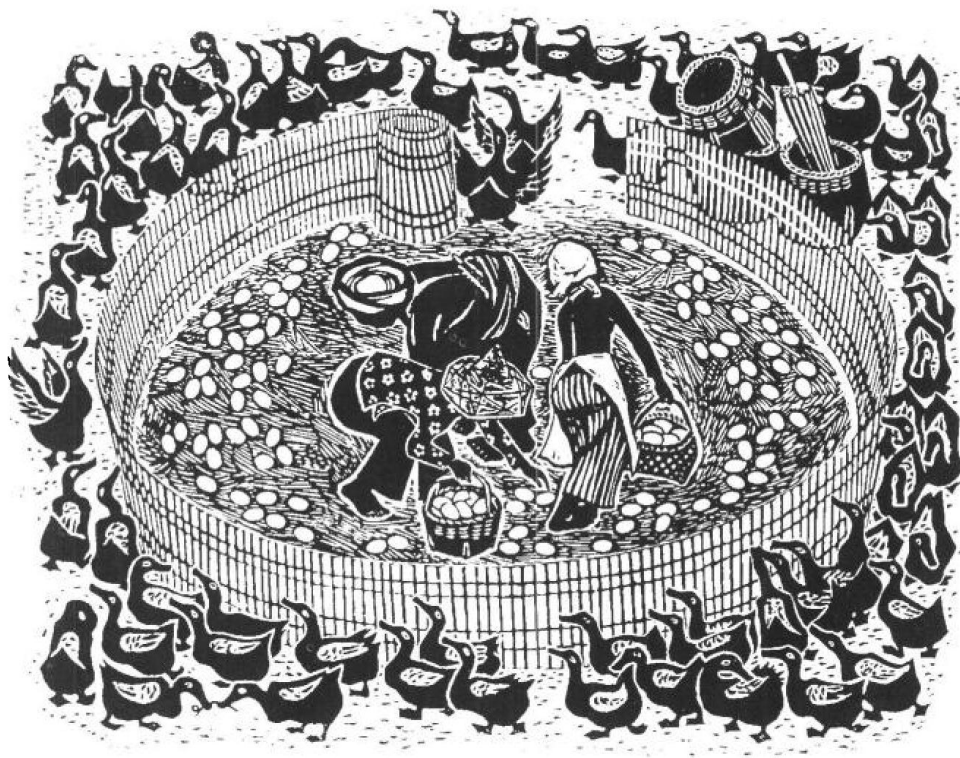

图 15 聚宝盆(木刻)
陈正元

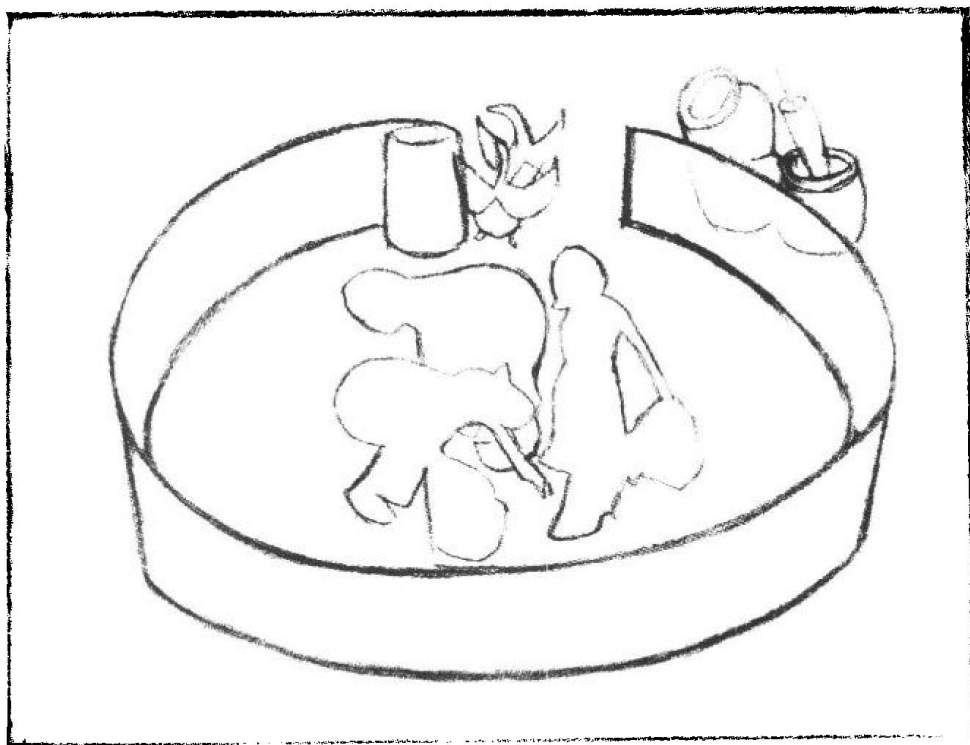

图 16 图 15 的构图
分析

3 以线的变化和线的相交组成的构图

如斜线、十字线、之字线或S形线、交叉线、放射线等构图,由于线的不同倾向、不同交合都会产生出不同的视觉效果。如斜线构图往往会引导观者的视线向上或向下的驱动;十字线构图会产生挺立的视觉效果;之字线包括S形线的构图,则使原先平直的空间变得更加曲折多姿起来;放射线的构图则会产生向四面扩散的张力感等(图17、18、19、20、21、22、23、24,彩图10、11、12、13、14、15)。

(1) 斜线构图

图17由战士喂食的手到猫,有一条隐藏着的斜线,这条斜线驱使观赏者随着战士的视线和手,向饿猫注视。

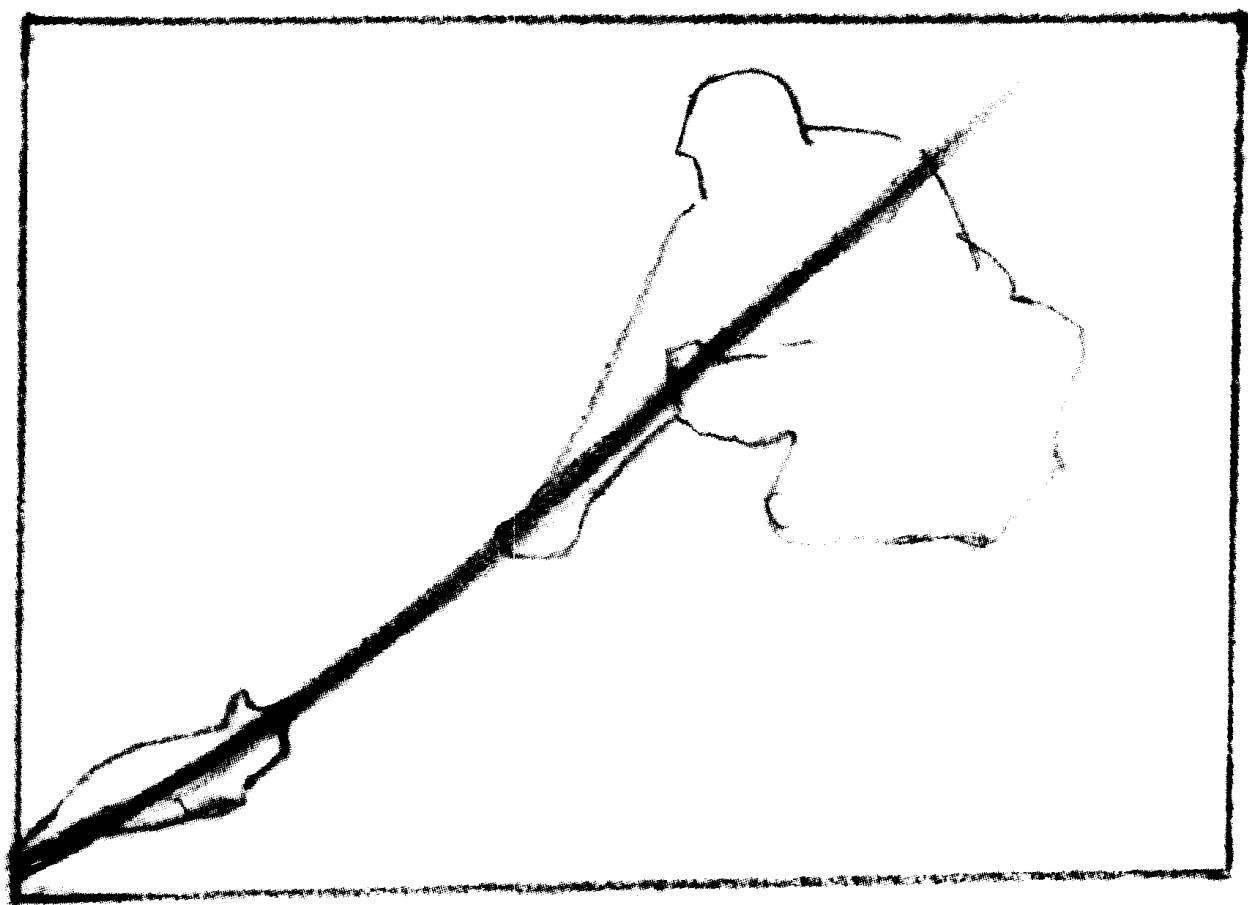

图17 彩图10的构图分析