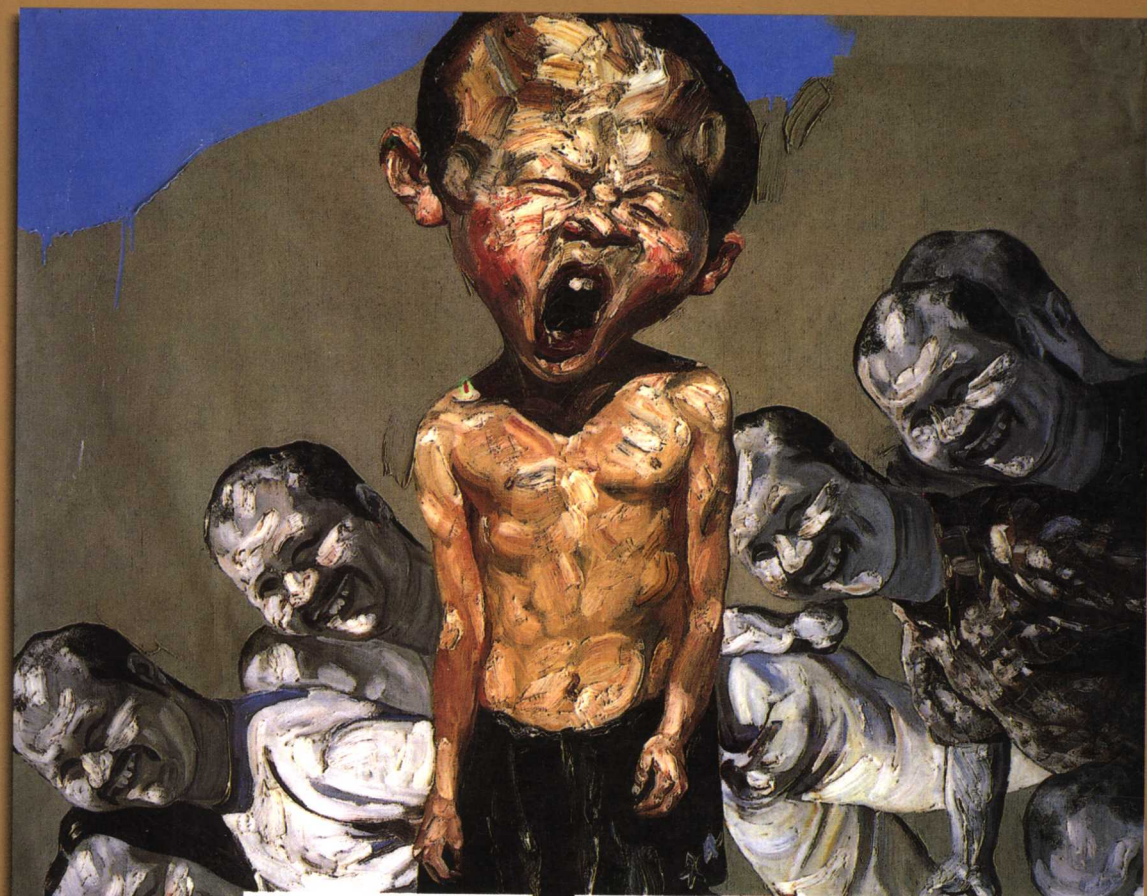

创作技法实例

CREATIVE TECHNIQUE EXAMPLES

基础美术技法金版系列

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术创作技法实例/类维顺等编. —长春:吉林美术出版社,2001. 1

ISBN 7-5386-1091-X

I. 美... II. 类... III. 绘画—创作方法(美术)
IV. J204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 81330 号

创作技法实例

吉林美术出版社出版发行

印刷:长春第二新华印刷有限责任公司

地址:中国长春市人民大街 124 号

开本:889×1194 毫米 1/16 印张:5.5 印数:0001—4000 册

2001 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

主 编:类维顺 张 钧

责任编辑:张学杰 张楚园

丛书主编:张学杰

技术编辑:赵岫山

装帧设计:万伯乐 孙小迪

ISBN7-5386-1091-X/J·805

定价:28.00 元

创作技法实例

Creative Technique Examples

主 编 类维顺 张 钧

吉 林 美 术 出 版 社

目录

创作构图与技法概论	3
构图的基本规律	5
构图的基本变化	8
构图分析	14
命题创作试卷分析	19
生活速写与创作的关系	33
主题创作分析	39
生活创作作品选登	44
霍守义创作及草图	48
秦秀杰作品及创作草图	51
贾涤非壁画创作选登	74
路明雕塑创作及草图	78

创作构图与技法概论

艺术家精神品格的确立与可贵之处，就是在理解形式的过程中重新建立承载自己精神内涵的形式。

在强调形式语言创新呼唤原始性艺术出现的今天，每个艺术家都在企望以不曾见的形式摆脱来自传统的以及熟悉的样式影响以求突破，最终还是陷入形式的泥沼。

由此，具备独特的观察视角与敏感性是艺术家发现与创造的开端，要做到这一点，需要很具体的过程。材料、技巧、诸多造型方面的因素构成一幅画创作过程的完整，这个具体实现的过程，融合了作者的智慧、心性及对生活的感悟。我们不难看到艺术家的审美尺度与确立思维成熟的标志，就在于看艺术家是否从多维的角度看待和感知周围的世界正在发生的变化，是否认识到世界文化趋向从过去的共性理想转入关心当今的个性体验。具像、意象、抽象、物象的有机融合转换出新的文化内涵，随意对接，撷取，将给未来绘画的思维创造带来更大的自由度与精神空间的扩展。固有的形式不再对艺术家创作作品构成束缚与障碍，艺术家不必苦思冥想，为作出独出心裁、惊天动地的大手笔而苦恼，更不必为堕入模仿与误读的影响而焦虑。人们不再相信现有艺术形式的穷尽，艺术就会走向寿终正寝，人在现实中不能跨出的一步，决不等于在精神领域也不能跨出，感受上每一天的不同，就是发现与创造意识的开始，反对沿用已形成的固有思维以及即定的样式重复，丢弃比重建更需要勇气。“别希望人们都说你好”，这是基于实验的角度得出的结论。由此想到现代绘画艺术处于持续稳定的发展阶段，对艺术本体的探讨，应在哲学的层次上寻找艺术的基因和机制，艺术的种子应该是主体与客体在特殊美感条件下随机对应，在流变的过程中自然生成的，是偶发的、灵动的、突现的、跳跃的、是过程的，是艺术家作为阶段和此时心迹对精神生活的感悟，对流动意识的观照与现实的把握，是掩饰不了的精神流动。这就是真正的艺术既不能事前设计，也不能事后重复的根本原因。

有了上述我们对艺术创作的理解和认识，在学习创作的时候是否就不再依循构图规律了呢？答案是否定的，在历史的文化长河中，前人积淀了丰富的人文传统，在我们吸收借鉴的不断扬弃过程中，融会了我们对时代生活的感悟与思考，确立了我们自己的审美价值取向的坐标系。这一坐标的确立，体现了我们对人生信念的坚持，对精神的守望，对人生理想不断完善的孜孜以求上。绘画之事，说小了不过是技艺之事，雕虫小技而已，不过是选择了三百六十行的一个行当罢了，言重了似乎与宇宙、命运、人生、天地之间都发生了联系。

因此，在培养训练我们的造型能力的时候，既要关注传统与当下人文的学术启示，更要在领悟艺术的深刻内涵后，做到“厚积薄发”，这就需要在尊重创造的前提下，更要注重理解与掌握造型艺术规律的重要。

首先，构图作为绘画艺术的一种形式要素，除了要深刻地表达画家的理念和情感之外，像造型和用色一样，还要尽善尽美地体现视觉美感。构图作为绘画诸要素中的“总要”一旦具有视觉美感时，其自身就能够对欣赏者的心理产生作用。生动自然的形色组织，可以给人生机勃发，繁荣旺盛的感受，秩序匠意的形色组合，则让人有条理分明，完整圆满的体验。艺术创作是一种复杂奥妙的心理

活动过程,它是以形象思维为主要方式的一种思维活动,强调直觉,强调想象,经常凭借某种情绪,来引发创造思维的驰骋和深化。构图规律要学到手,不可漠然视之,所说的从无法到有法,又从有法到无法的辨证过程,是科学而具有普遍意义的,通过接受规律知识的引导后,又要摆脱成法的束缚,力求变通灵活,标新立异,求得一种自觉,此时的无法,并不是法已消失,法已植根于画家的意识中。无法——有法——无法的认识过程是学习构图,掌握规律的途径。

然而,艺术创作中不能因为掌握了一般的粗浅规律及常识就认为自己已掌握了构图,如果企望用规律知识代替切身的生活感受和体验,从中寻找创作灵感,只能生出呆板、僵硬、毫无生气、千篇一律的拙劣画面,只有不断地深化自己对客观物质世界的真实感受与主观的认识和发现结合起来,才能构想出自己的画面,并在灵活应用已掌握的规律和认识中发现更能体现自己需要的画面形式,这也就是感性与理性之间彼此的物化过程。

基于这样的观念系统把中国的与外国的、古代绘画与现代绘画以及所有各类绘画集合一起加以研究,从而才能更加清醒地选择自己。

在今天世界多种形式与画派并存的同时,我们有必要重新认识构图这一概念。

构图是在边框限定的画面中,分布骨架气势,决定形、色、位置,建立一个人造的视觉空间。它的内涵限制在“置陈布势”的构图范围之内,并成为绘画的三个元素之一。我们如果能够真正更好地掌握构图,就必须总结前人及大师们留下的丰富的宝贵遗产,在学习中为我所用,创造出适合自己的绘画面貌来。

要想画出好的构图作品,首先要为构图做好必要的素材积累和造型准备。其一,要学会画好单人速写与场面速写,这是创作构图必须掌握的基本功,在练习速写过程中要注意抓住人物大的动势,人物的造型姿态要准确生动,表现手法强烈,同时要考虑人物与生活场景的组合关系,在场面速写的练习过程中要注意提炼与简化,舍弃一些不必要的繁缛细节。画场面速写要结合学习透视知识,并在场面速写练习中提炼出构图的形式因素,如:聚散、疏密、均衡、对比、点、线、面的构成因素。场面速写的训练,可使练习者的经营能力大大增加,如果做到主观取舍,组合,场面速写本身就可成为创作构图了。其二,练习默写,因为创作的含意就是把对日常生活积累提炼加工使其形成主观、有序符合作者审美的意图。结合上述视觉的积累准备,从图像组织出发,我们就可以练习构图了。

图像的组织就是使用各种方法充分发挥骨架、位置和边框的作用,去建设空间、去体验美感,去完成构图。研究构图,首先要重视骨架的作用,因为它体现了画面全局结构的基本形状,同时骨架是由若干个实体的个体形象排列组合而成的具有全局价值的几种几何形。中国画家在总结自己的构图经验时,经常把一些笔画较少的汉字如:之、由、川、十、工等作为构图骨架样式符号加以运用。

欧洲绘画论著中也常见把骨架样式整理为S、X、L、V、Z、T等基本样式。

我们前人对构图的变化形式特点以对比的方式做了基本的总结,如:大小、方圆、长短、疏密、曲直、虚实、繁简、藏露、多少、粗细、高低、聚散、刚柔、明暗、强弱等。

以上我们是通过创作思维方法的认识到对创作思维的图像构成形式及特点的分析,明确了这样一个事实,要想成为一个画家,就应该能够把自己的主观精神通过特定的绘画形式载体传递出来,绘成悦目感人的画面。归根结底就要具备一种能力,即将自然生活转变为艺术的能力,这个能力不是垂手可得的,需要通过对基础规律踏踏实实地学习与训练才可达到。

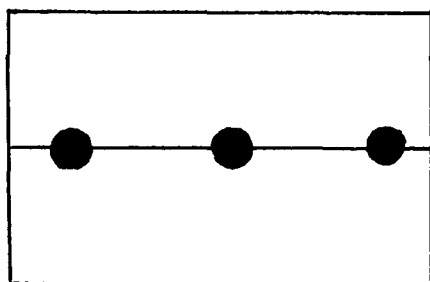
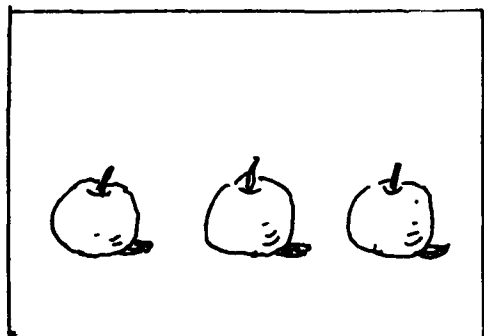
生活本无艺术,有的是我们睁开眼睛学会发现。

构图的基本规律

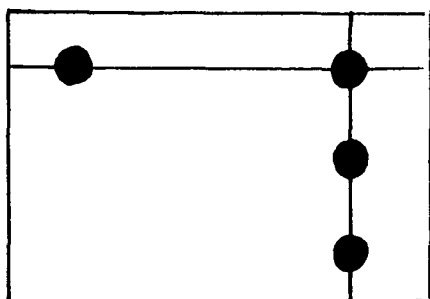
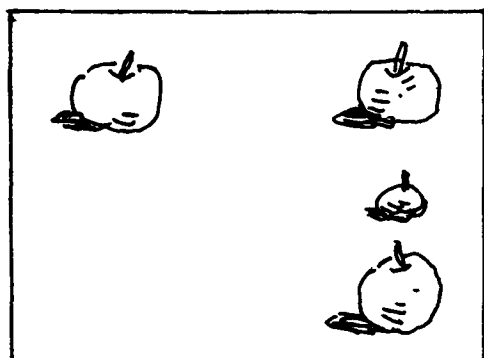
(一)多样统一规律

艺术的奥妙在于变化,变化是必须的,但是只有变化而无统一,变化就会杂乱,只有统一而无变化,又会单调、乏味、呆板,使人得不到艺术享受。所以既多样又统一的体现出优美自然的感觉,才是构图的最终要求。

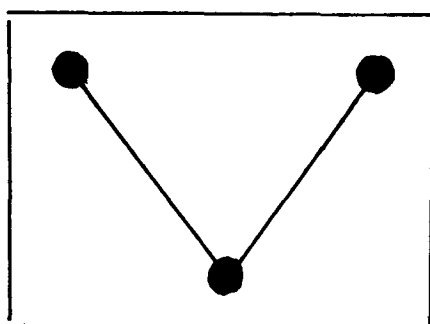
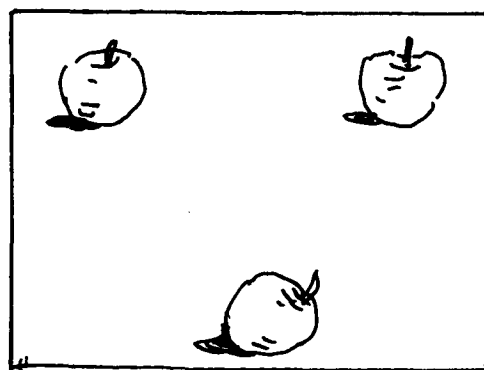
以下图例是人们在创作构图中应避免的问题。

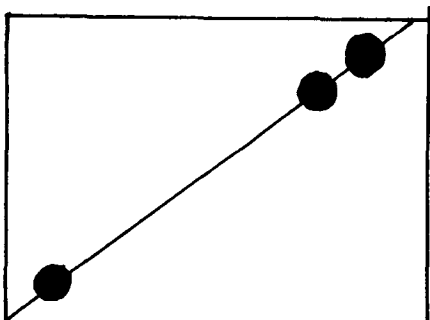
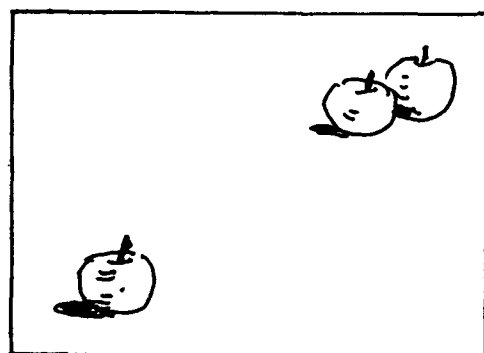
1. 三个苹果的距离相等,又同处在一条水平线上,这是一种只有统一而无变化的构图。因此,在构图时,不论是画什么物体,都要避免距离相等和同一条水平线上。

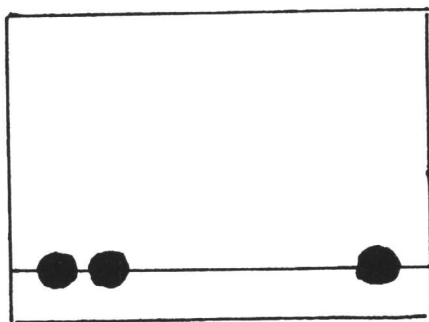
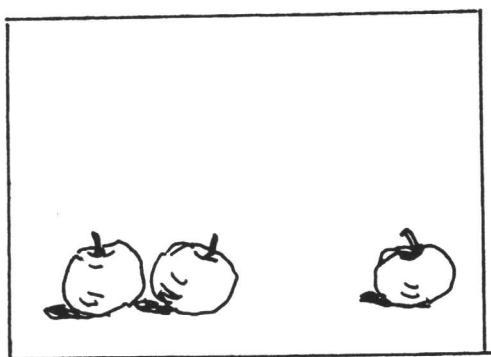
2. 三个苹果和一个小果都同处在一条水平线和一条垂直线上,这样的统一不对,一定要避免几个物体同处于一条垂直线上。

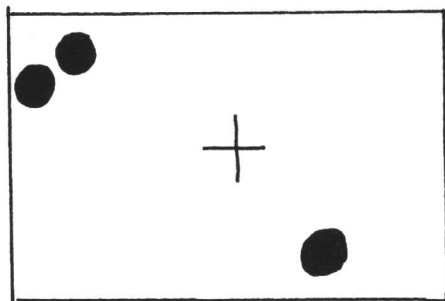
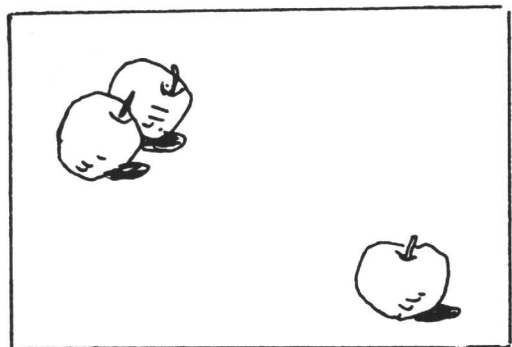
3. 三个苹果,一个在画面的下部正中央,另两个在画面的上部左右两边,这样的构图,形成了绝对的对称和统一,是错误的。

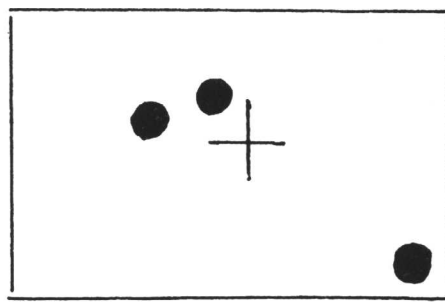
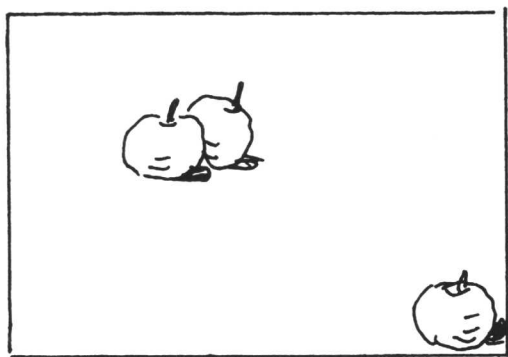
4. 这张画上的三个果子,在画面中各个物体之间的距离虽然不等,但由于三个果子同处于一条直(斜)线上,也是有问题的构图。

5. 这张画上的三个果子同上幅图例的问题一样,虽然物体之间是不等距离的,但它们同处于一条水平直线上,也是不好的。

6. 这个图例中的三个苹果有变化,但是构图左边偏重,破坏了画面的均衡,所以,这个构图虽有变化但不统一。

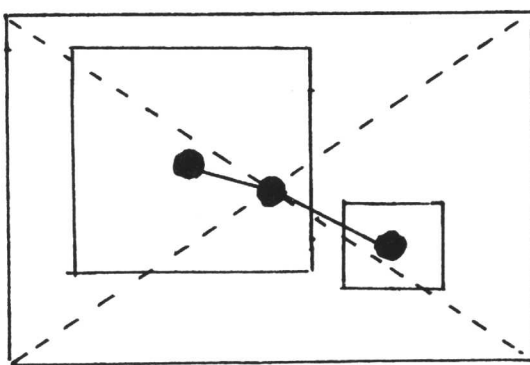
7. 这个图例中的三个苹果在距离上有变化,但由于右边偏重,破坏了均衡,虽有变化但不统一。

(二)均衡

绘画构图要自然而不机械,要使构图保持“均衡”和“相对的对称”,应避免绝对的对称。

1. 位置的均衡:在构图上要避免对称,如在分配位置时需要从中央分割时,应避免绝对对称。

图例

图例中的中心点就如同秤的支撑点一样,画面中左面的物体大,距离中心点近,右面的物体小,但远离中心点,形成了重量和面积大小上的平衡,这就是画面上的平衡。

2. 线条的均衡: 注意保持线条在画面上的平衡, 避免线条的曲直、粗细、疏密的雷同。

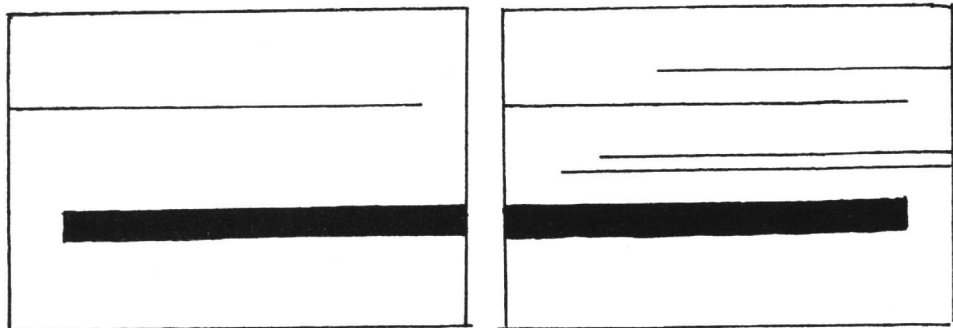

图 1. 左图两条线, 粗细各为一条, 长短也相同, 造成了粗细两条线的统一, 重量上不能平衡。右图一条粗线, 可是细线增多了长短不一的几条后, 在重量上得到了均衡。

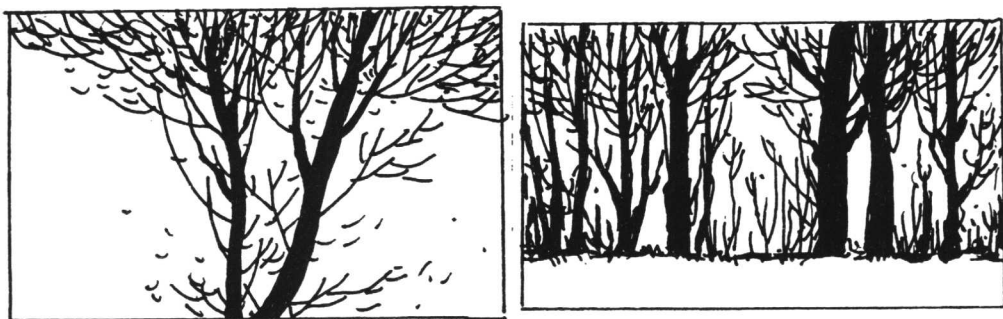

图 2. 左图树干少, 树枝多, 而树枝没有树干粗, 它们自然形成了均衡。右图树干大部分集中在左侧, 可右面的树干中有一棵粗壮, 就使右面增加了重量, 求得了平衡。

3. 色块的均衡: 构图上要避免黑、白、灰三种色块之间在面积上的平均和重量上的相等。

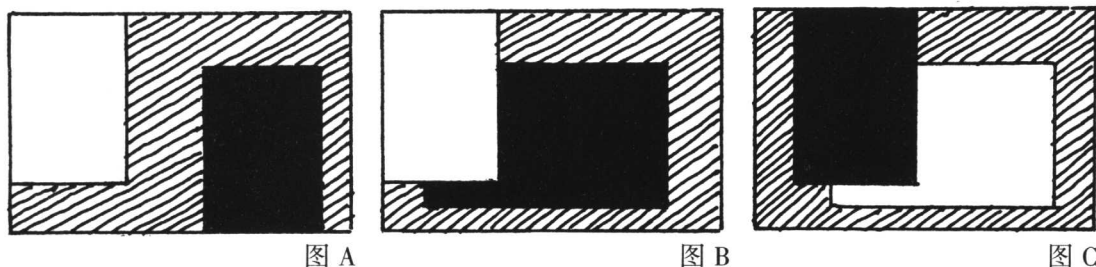
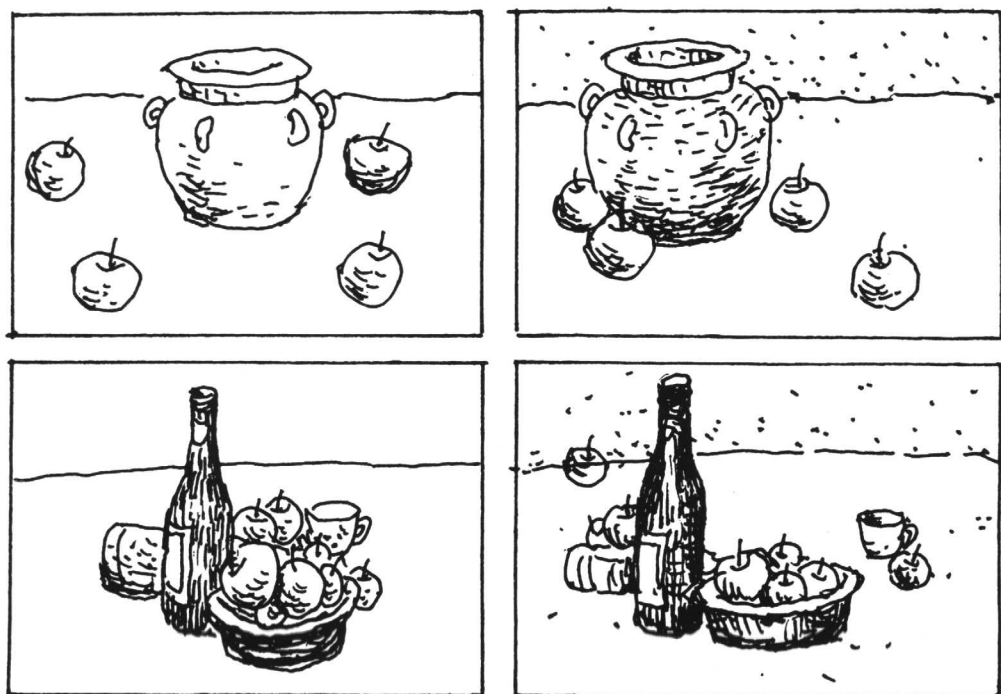

图 A 黑、白、灰三种色块的面积基本相等, 效果不佳。图 B、C 两幅的黑、白、灰色在面积中作了调整, 呆板感就没有了。

(三) 疏与密

疏密是构图中的一个重要手段。疏与密也称做“开”与“合”。

1. 左图只有疏而没有密, 或只有开而没有合, 画面显得很分散。右图画面疏密结合, 有开有合, 既有变化, 又有统一, 感觉很好。

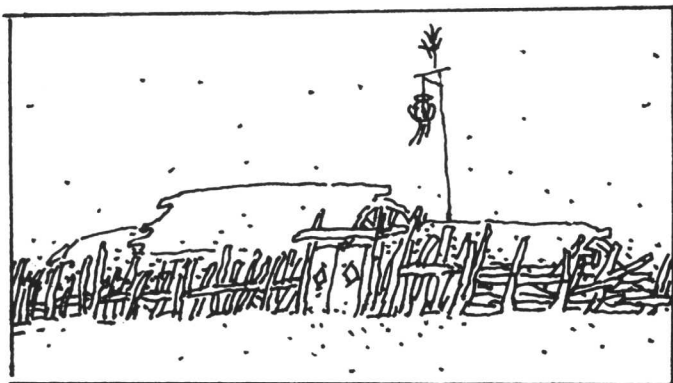
2. 左图只有密, 或只有合, 而没有开, 画面显得很拥挤。右图画面疏密处理得当, 感觉合理。

构图的基本变化

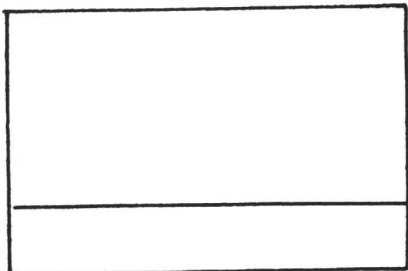
(一) 布局的变化

布局是构图的基础。不同的构图布局产生不同的感觉。概括画面的主题思想和要求需要采取各种不同的布局方式。

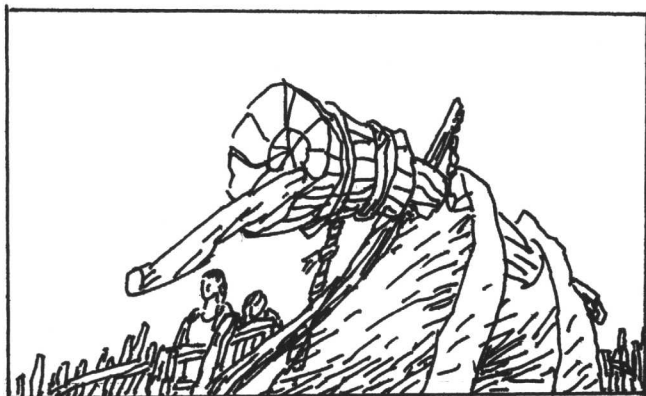
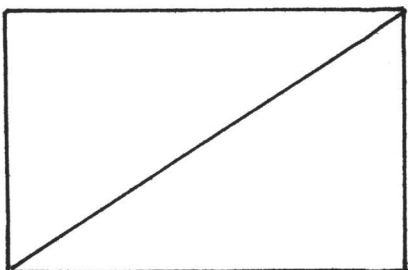
布局的变化样式繁多,现选择下列几种加以介绍。

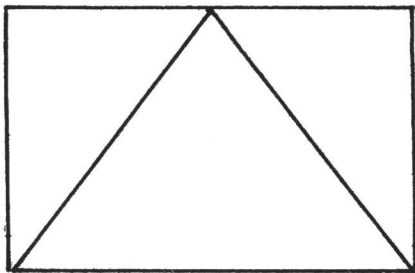
1. 横向式构图: 给人以平静安闲的感觉。这幅画采用了横向式构图,画面的整体水平同直立的木杖子形成了鲜明的对比,充分的表达了作者的创作意图。

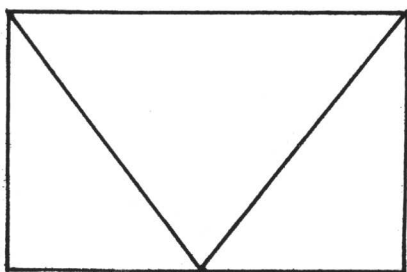
2. 斜线式构图: 斜线给人运动的感觉。这幅画采用了斜线式构图,用了四条无规则的斜线,给构图带来了很强的形式感,并采用“破”的方法,使长线不单调,并使构图摆脱了平淡。

3. 金字塔式构图: 给人以稳固持久感觉的三角形构图。这幅画采用了二个三角形,一个套一个,以大套小相互呼应,体现了画中井架的雄伟感觉。

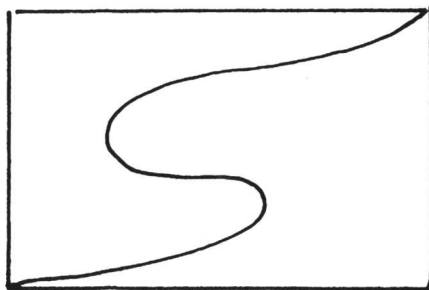
4. V形构图: 给人一种不稳定的感觉。这幅画的两山、路两边的房子、树使画面出现了V字形的缺口,典型的V形构图。

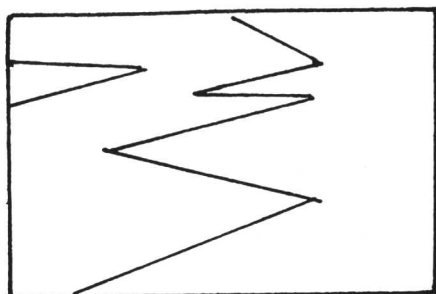
5. S 形构图：这种构图具有流动感，给人以欢快的感觉。

这幅画是一种曲线构图，运用一条曲线小路，把两边的东西隔开，在杂乱的环境中给人以宽裕舒畅的感觉。

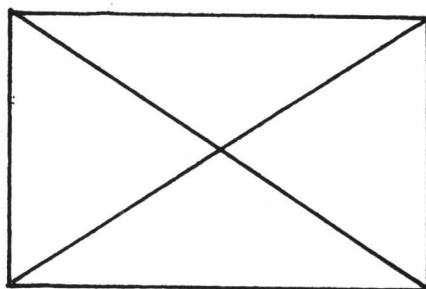
6. 锯齿形构图：给人以紧张和痛苦的感觉。这幅通过河道的弯曲和断裂的树干形成的锯齿形，增

强了画面暴风雨后的残破感及人物的痛苦心情。

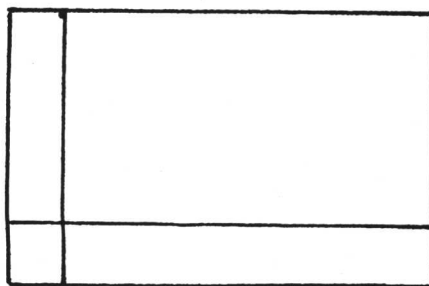
7. X 形构图：风景画中常采用的一种丰满而深远、空间感很强的一种构图。这幅画所形成的 X 形构图，把人们的视线拉向远处，感觉担水人从

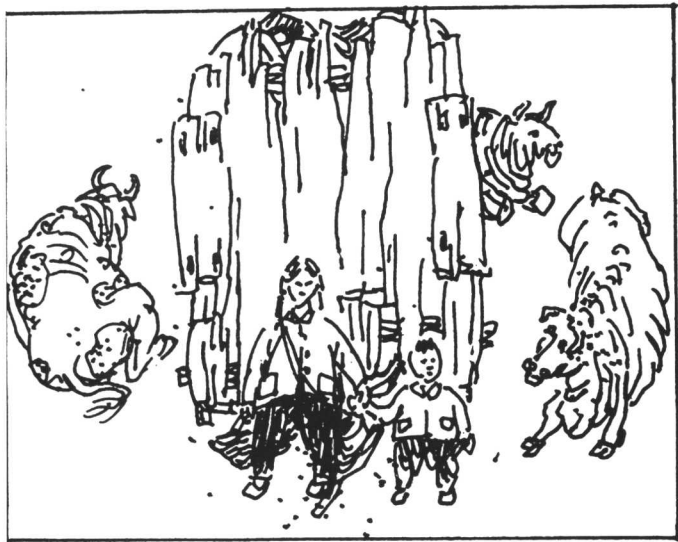
远处过来后的场景，这就是横向构图难以达到的效果。

8. L 形构图：这幅画是一种 L 形构图，利用 L 形划分出空间，在这个空间里加入小东西的描绘，

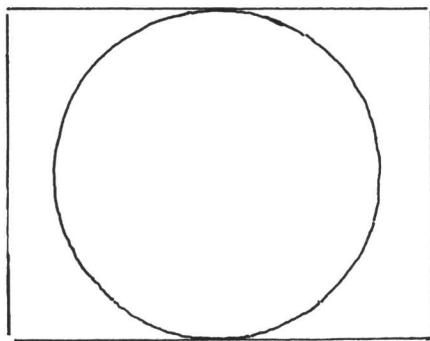
使画面空间感觉大而不空。

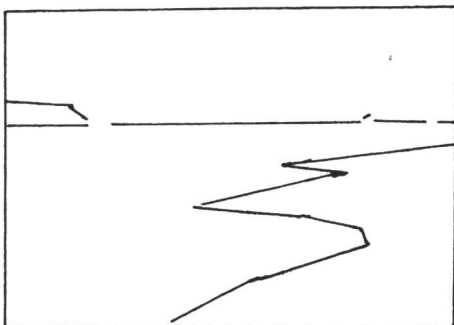
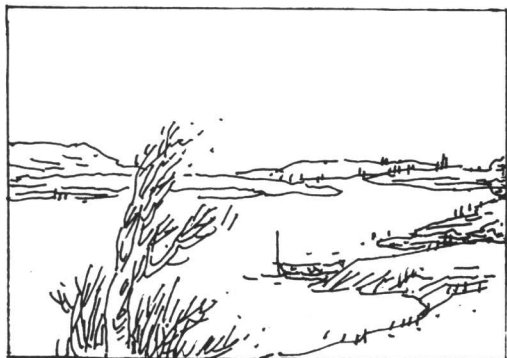
9. 圆形构图:有完美柔和之感。

这幅画所形成的形式就是利用了圆形的构图。利用马车、牛形成的圆形,突出了画面中的人物形象。

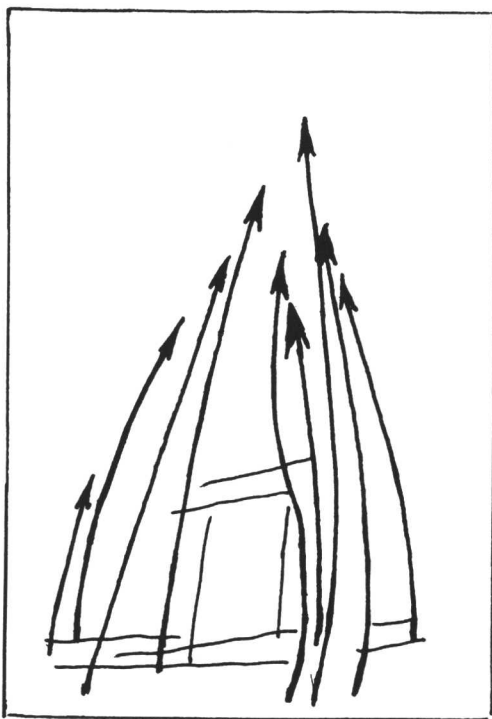
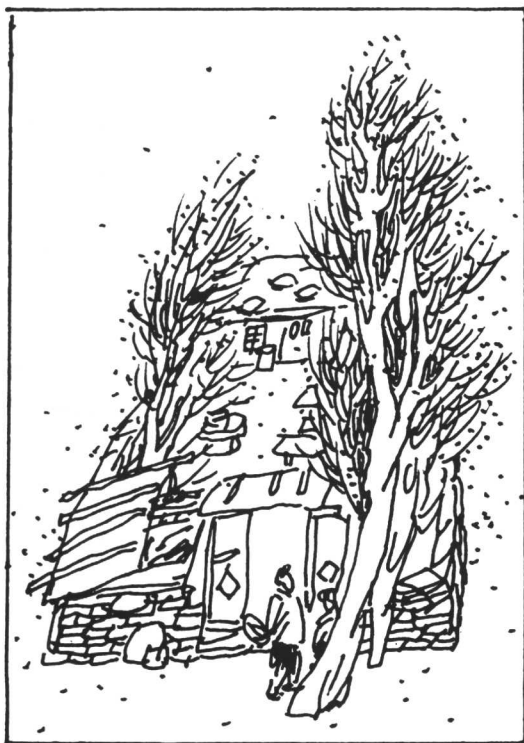

(二) 线条的变化

线是一种具有极强表现力的绘画手段,线的变化能产生节奏感,所以,在构图中,我们要充分利用线的变化来进行创造。

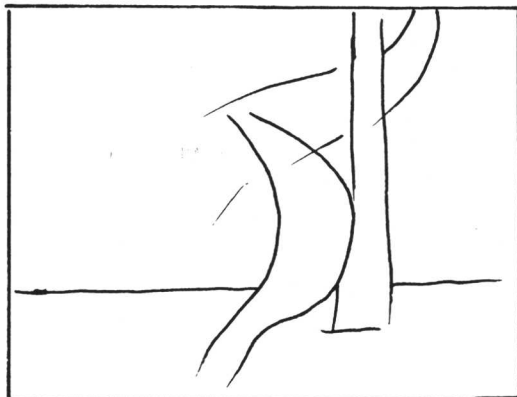
1. 长短距离的变化:它能够使构图产生节奏感。在构图中应注意分割开的完整线条,它们之间的距离长短应有节奏变化,不能等距离分割。这是一幅长短距离变化运用的典型图例。

2. 方向变化:作品中线的方向有时像向导一样给人以引导。这幅作品中的树及建筑等向上伸展所形成的直线群,给人以向上生长的动感及力量。

3. 曲直变化曲: 线具有形式美的感觉。这幅画用树干的直线来进行对人物的衬托, 曲直形成对比, 下面用一条横线作为陪衬, 使画面十分柔和并富有情趣。

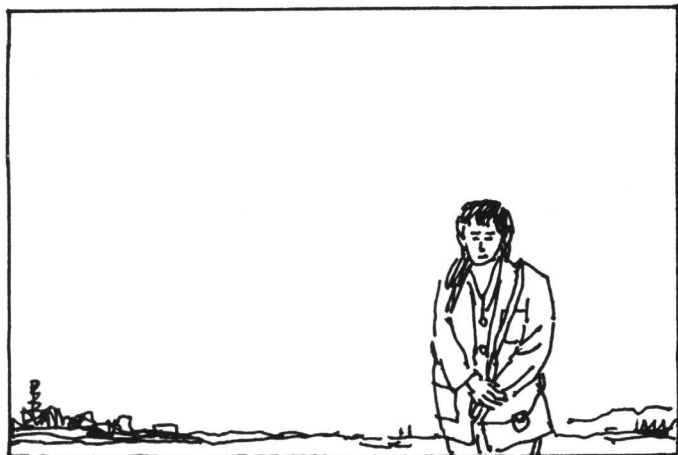

4. 疏密变化: 利用线条和色块组织起黑、白、灰的调子, 也可以利用疏密不同的线条调整构图的均衡, 例如这幅作品就是在比较丰富的层次中进行的归类。

(三) 视平线变化

构图在一定的透视状态之下, 不同高低的视平线, 产生不同的效果。

1. 低视平线构图

一般视平线处于地面一带或人的腹部以下。视平线的降低可以产生人物高大、稳定和庄重感。

2. 高视平线构图

视平线一般在人物的头部以上, 有如人在高处看, 视野开阔, 把景物较多地展现出来。

3. 中视平线构图

视平线处于人的胸部到头部一带。使用这种构图，能够让人形成一种身处其中的感觉。这幅作品就是采用了中视平线构图，这也是一种比较常用及容易把握的构图形式。

(四) 衬托与对比

我们在掌握构图变化的同时，还要学会利用其它一些使构图主次分明、层次清楚的手段，这些就是互相衬托和互相对比的方法。

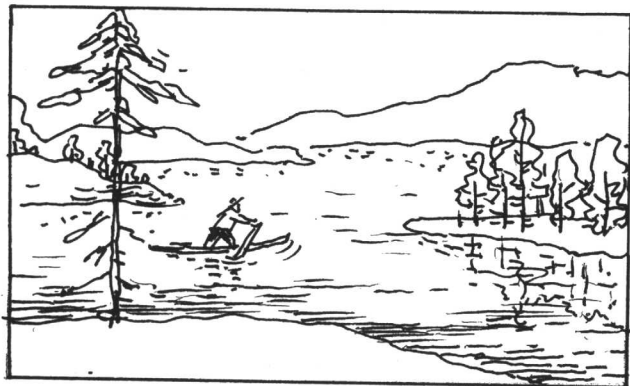
对比方法：利用各种矛盾达到相互衬托的目的。

1. 繁与简：就是复杂与简单之间的相互衬托。这是一幅繁托简的人物画面。

2. 黑与白：这是一种黑白互相衬托的基本方法。黑的后面是白，白的后面是黑。这是一幅黑白衬托的典型例子。

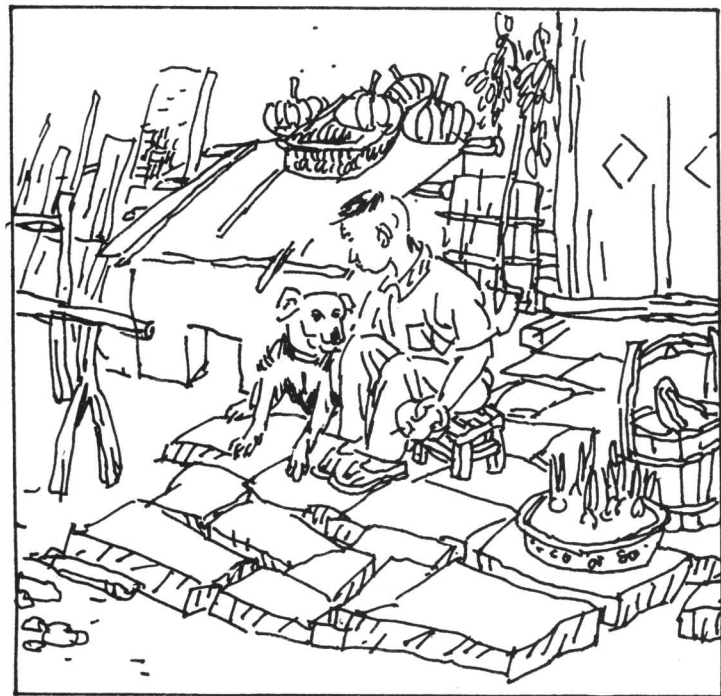
3. 静与动：这是一幅横向式的构图，画面呈现出平静的感觉，水中人物小船的动感同湖面的静形成了对比。

4. 水平线与垂直线：这是一幅以长横直线衬托短垂直线的构图。树干垂直长整、房屋水平线短碎，是一幅典型的长托短、整托碎的作品。

1. 曲与直：这是一幅比较典型的直线衬托曲线的作品构图，直立的树干衬托出弯曲的小路。

3. 有象背景：一般有具体物象的背景称为有象背景。这幅图例的层次是一种繁简相衬的有象背景作品。

(五)背景的作用

背景在一幅作品中对主题起着重要的作用。因为一个画面是有主次之分的。如果衬托不好，就会形成一种喧宾夺主的作用。所以，要学会背景の利用。背景一般可分为有象背景、无象背景和有象背景和无象背景同时运用的背景形式。

2. 无象背景：这是一种背景没有具体形象之物的空间，属于简衬繁之类。这幅图例是一种无象背景作品，背景用点组成。

4. 有象背景和无象背景：这是一种繁托简和简托繁的绘画构图。这幅作品在构图上做了几块繁托简和简托繁的安排，从而使画面产生了变化。

构图分析

此部分通过对以下大量构图多种因素的分析,便于考生对构图规律及常识的了解与掌握。对古今中外比较典型的绘画作品的分析,大致可总结出以下几种较为普遍的,可为考生借鉴与掌握的构图种类:以西方英文字母为主的 ABCDEFISXVZ 等;以中国汉字为主的十井土干口等;或以视觉经验为主的水平线、垂直线,斜线等,以上对构图形式的了解是为了在创作中达到形式为内容服务的目的,不要单纯为了画面的构图而构图。应以内容需要,结合对构图形式特点的掌握,以准确规范的形式语言为要表达的内容与题材服务。中国著名画家陈丹青先生针对创作构图有过以下准确的理解:“好的构图,是让人感觉不到的构图。”这句话对于现时急于掌握构图能力的学生来说,具有广泛的现实意义。

上图构图为富于变化的、不规则的土字型构图。由房基与门框形成基本构图骨架,人物与生活道具点缀其间,即错落有序,又富生活气息。

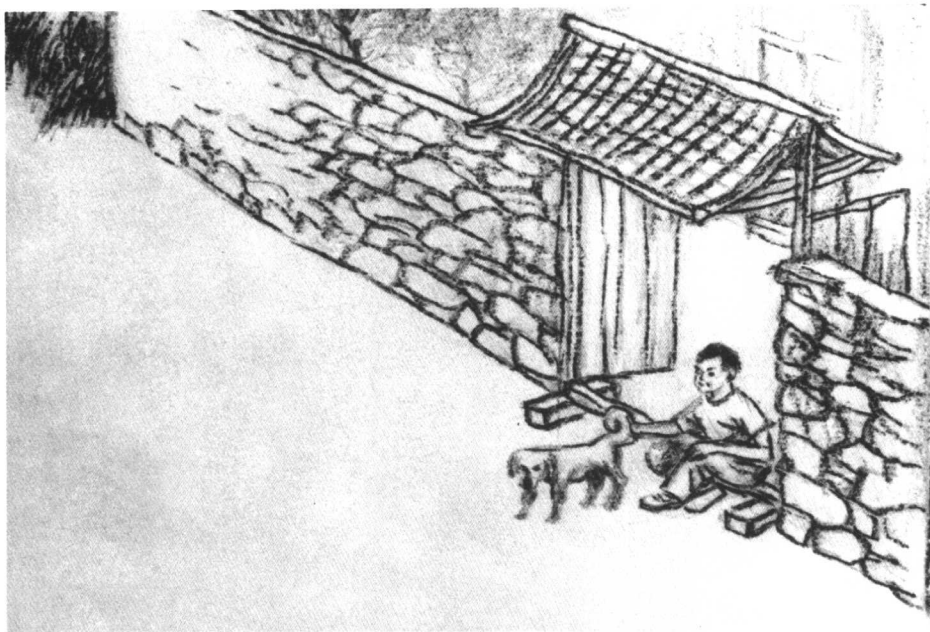
中图此画面为斜线透视构图。此构图的特点为造成立体物突出而来用,视觉强烈而富于变化。

下图斜线构图的特点多用于富有情节性绘画,因为斜线作用于人的视觉与心理产生一种不稳定、动荡的效果。此画面作者结合这一构图原理,把人物放到斜线的低点,由斜线与树冠造成一种不安与压抑的视觉感受。

童年

家门

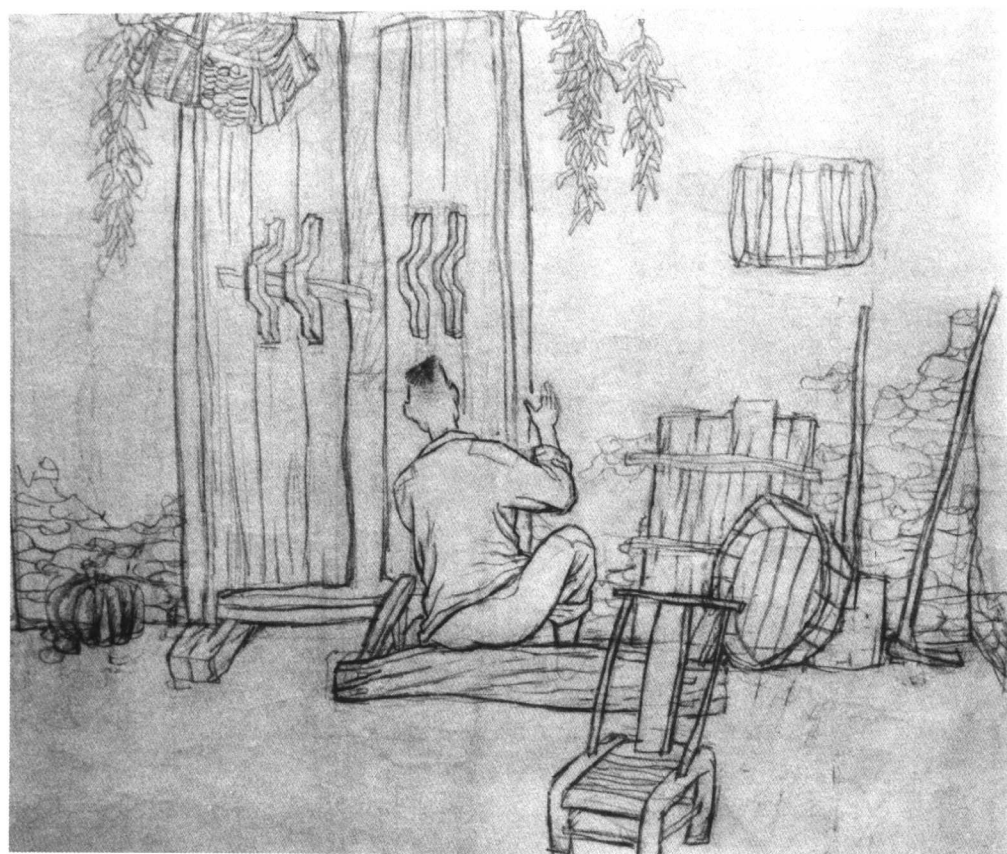
童年

晨 类维顺

此画不更多渲泄对构图的主张与理解，而是注意对自然生活的朴素与情感的述诸，在温情的柳树下，人与动物水乳交融，是以细腻的情感贴近生活的好作品。只是人与树的关系缺少呼应与联系。

农闲 类维顺

此画大的构图趋势把握的比较好，场景与人物的关系刻画的比较具体、生动，只是道具——墙上的辣椒，地面上的椅子、镐把的安排再与大的构图骨架进行统一的归纳，画面会更加自然得体，否则显得有些凌乱。