

中等师范学校美术课本

绘画

DM85/02

绘画是美术（造型艺术）的基本种类之一。同其它的艺术一样，绘画是现实生活的反映，是现实生活人们在人们头脑中的反映的产物。因此，绘画也是一种社会意识形态。但是，正象艺术是通过艺术形象来对现实生活进行审美反映那样，绘画反映现实的特点在于，它是以特有的视觉可以感受的艺术形象对现实生活进行审美反映的。同时，绘画也是以其特有的艺术美发挥它对人们的审美教育作用的。

绘画是用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，在纸、木板、纺织物或墙壁等平面上，通过构图以及绘画造型手段塑造可视形象，以表现一定思想内容的。它不能创造出具有实体的形象。但它通过由线条、色彩、明暗、透视等多种造型因素的运用而构成的丰富表现能力，可以创造出比其他艺术更富于具体性的直观艺术形象。

绘画采用可凝可固的物质材料，塑造静止的艺术形象。丰富的内容意蕴往往通过有限的形象反映出来。即通过能够带动审美体验的形象和完美的结构反映出来。神、情、气质等本质特征也要通过提炼、概括的精确形象、动作来表现。因此，注重视觉艺术形象的表现力和形式美感是绘画的重要特点。

绘画一般是在界定的平面范围内进行表现的，它所反映的时间和空间都是有限的。但是精巧的艺术构思和艺术处理，可以借助人们的审美经验造成深远的意境和隽永的情趣。

由于绘画描绘手段广泛，大部分可见的客观事物都可以成为表现的对象。绘画具有远比其他造型艺术广阔的表现题材领域。随着时代的发展和绘画技法的丰富，绘画有着极其多样的品种、体裁、样式以及绘画风格和流派。

通过学习绘画来提高自己的美术修养并掌握基础的绘画知识和技能，对于未来在教育事业中向学生进行审美教育和在课内外教学中应用绘画这一富有感染力的生动、直观的形式来提高教育工作的质量，都是极为重要的。

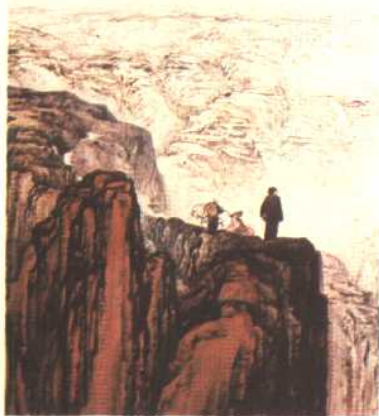
绘画的要素

题材：绘画的题材就是作者在观察体验现实生活的过程中所形成，根据一定创作意图进行选择以致虚构，而进入作品的一定生活方面、生活现象。题材是构成作品内容的基本材料，是作品内容的基础。题材不同于生活素材，它是通过作者感受选取并加工改造了的生活现象。

主题：主题是作品所反映的一定生活现象的社会意义和作者对于这种生活现象的认识与评价。它是由题材和艺术形象所表现出来的中心思想。主题是构成内容的主导因素。

点：数学概念中的点是有位置而无面积的。绘画中的点则具有一定的面积，而且表现为各种形状。线或面的集中处也形成感觉上的点。单独的点往往成为视觉的焦点。点越少则越容易集中视觉。点的排列可以造成变化或节奏感，但组织不好则显得散漫。聚集很密的点远看则成为面。中国画家很善于利用各种富有表现力的点创作象山水画这样的点和线的交响乐式的作品。

线：绘画中线的形态有两种：一种是实际描绘出的不同形态的线，不论粗的还是细的；一种是形或色调的区分所形成的境界线。线的变化可以予人一种形式美感。线描则还在一定程度具有表现结构、质感的能力和不同的性格色彩。

转战陕北（中国画）石鲁

迎春（宣传画）晁德仁

父亲（油画）罗中立

风雨鸡鸣（中国画）徐悲鸿

春（组画之一）杨燕屏

美女峰（中国画）潘天寿

水仙（中国画、局部）赵孟坚（宋）

雅典学院（壁画、局部）拉斐尔（意）

形·变形：绘画中的形不应指客观的自然形状或形态，而是经过作者意识改造和艺术加工而构成绘画作品基本要素的形，其中已经包含了适合绘画表现的形式和作者的创作个性了。这样的形实际已经有一定程度的变形了。有意识的变形，是为了强烈地表现作者的感受和意图，采用夸张强调的方法加以变形的。

罗马尼亚式罩衫 (油画) 马蒂斯 (法)

窠石平远图 (中国画, 局部) 郭熙 (宋)

女娲炼石 (中国画, 局部) 任伯年

少女 (油画) 莫迪里阿尼 (意)

面·体：体面是近代绘画造型的概念。立体是面的集合体，这是现代绘画表现立体和空间的基本观点。它强调通过体面结构来塑造形象。

《国务会议》习作 (油画) 列宾 (俄)

自画像 (油画) 塞尚 (法)

明暗：明暗是表现立体感和空间的要素。明暗的产生来源于光线，表现明暗则要运用明暗调子的对比和层次。文艺复兴以后的写实主义绘画把明暗作为重要的造型手段。现代的色彩画则将明暗与色彩冷暖统一起来，表现出更加具有光感的明暗效果。

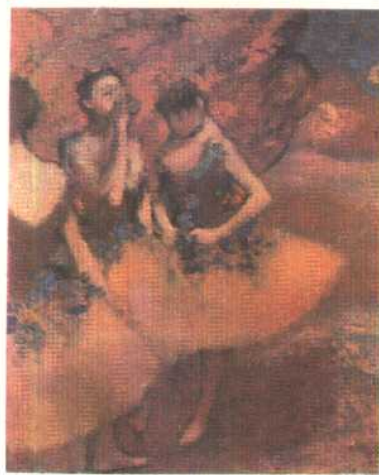
圣安娜 (画稿局部) 达·芬奇 (意)

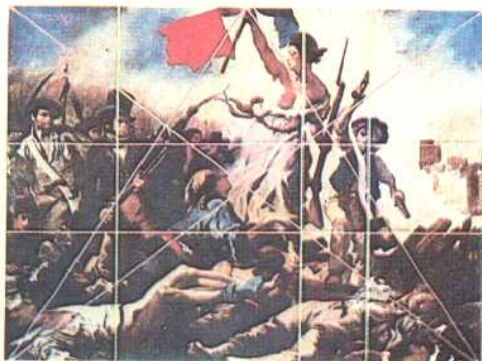
戴黑帽的老人 (油画) 伦勃朗 (荷)

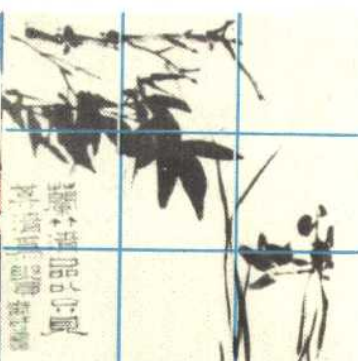
碧桃图（中国画） 宋人

三个穿黄裙的舞女（油画） 德加（法）

自由引导人民（油画） 德拉克罗瓦（法）

兰竹册页（中国画） 潘天寿

缘No.1（版画） 田中良平（日）

烟斗与陶器（油画） 夏尔丹（法）

静物（油画） 布拉克（法）

打着阳伞的妇女（油画） 莫奈（法）

色彩：色彩不仅是绘画塑造形象和表现空间距离以及光感、质感的手段，也是表达思想情感的有力手段。绘画色彩主要通过色彩对比、调和与色调的运用发挥色彩的功能和感染力。

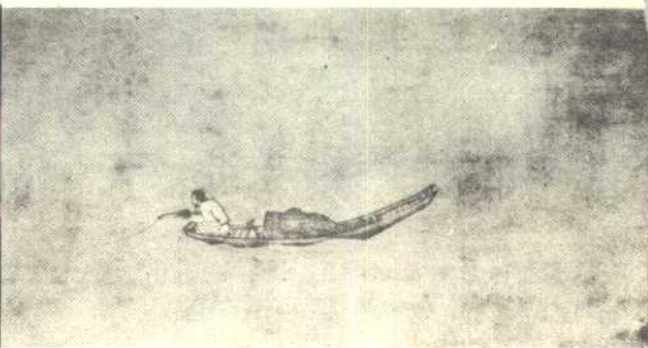
构图：绘画作品的各种因素（内容因素和形式因素）和部分按照一定的内在联系所形成的结构。或者说是把个别或局部形象组织成艺术整体的全部手段的总和。

质感：各种物体有着极不同的质地差别，在绘画中运用各种表现手段可以表现出不同物体的质地感觉，从而加强绘画的真实感。质感也可以侧重用某一手段，如线的轻重、疾徐、色彩的变化，通过感觉上的对比来表现。

量感：指绘画作品中在重量与空间，即轻重、大小方面的实在感觉。

达德利堡与河上货船（水彩） 泰纳（英）

寒江独钓图（中国画） 马远（宋）

空间感：一般指根据透视原理，运用色彩明度、冷暖关系的变化，造成深度的层次感和空气感的具有实感的画面空间感觉。还有一种利用构图或艺术手法的对比作用，因而加强了画面的空间深度，应当叫作感觉的空间。

动势：动势不只是形式感的因素，也是涉及内在表现的因素。指包含着画面形象的动势以及通过色彩、形态和笔势等外部形式所反映出来的情绪及感情方面的活跃。和中国画论的气势的含义有些接近。

节奏·韵律：凡是可比的因素，如线、形、色、明暗等的有秩序的反复就产生节奏。动势的有秩序的反复则造成韵律。

藤（中国画） 吴昌硕

星空（油画、局部） 梵高（荷）

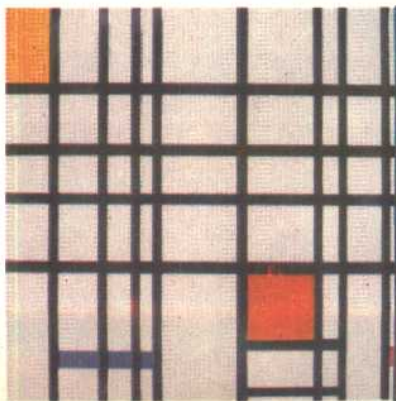

山雪（日本画） 东山魁夷（日本）

欢乐（《春在人间》之一局部、陶瓷镶嵌壁画） 李化吉

具象·抽象：这是两个对立的概念，其含义应当分作两种情况来理解。从绘画形式或流派上作大的划分，凡具有客观的实物形象的绘画都叫具象绘画，凡用从现实抽象出的纯粹形、色进行抽象表现的非现实形象绘画，不管是几何抽象（冷抽象）还是感情抽象（热抽象）都是抽象绘画。另外一种情况，和写实主义绘画对照，一些经过造型上夸张、变形、单纯化的作品，也是一种抽象，则是艺术手法上的抽象化因素。

红黄蓝的构图（油画） 蒙德里安（荷）

帆布 油画 赵无极

概 述

在绘画活动中，对客观表现对象的认识和表现，是一个包含着对多种因素的综合的复杂过程。任何物体都具有一定的形状、体积、质、量、颜色、纹理、光泽以及其他眼睛可以感觉到的特征。其中，形状和体积是指物质占有空间的形态。平时我们说苹果是球体，箱子是六面体，就是说的这些物体的空间存在形式。绘画中的形体，就是对物体这种客观特征的把握。各种形体都有自己内部的和外部的构成因素和结构关系，形体和形体之间也有一定的组合关系，这就是形体的结构。

在绘画中，同物质的其他视觉特征相比较，形体结构是最基本的要素。尽管形体在画面上的体现经常是和其他造型因素的表现结合在一起的。但是不论采用什么表现手段，线条也好，色彩也好，明暗调子也好，都应当正确表现出物象的形体结构。

在绘画造型的思维活动中，运用明确的形体结构观念去分析和综合物象，是一种符合绘画造型规律的科学方法，它使艺术形象建立在更加明确、坚实的视觉效果的基础上。

对形体结构的认识 and 表现应当和对物体的自然结构的认识 and 表现统一起来。

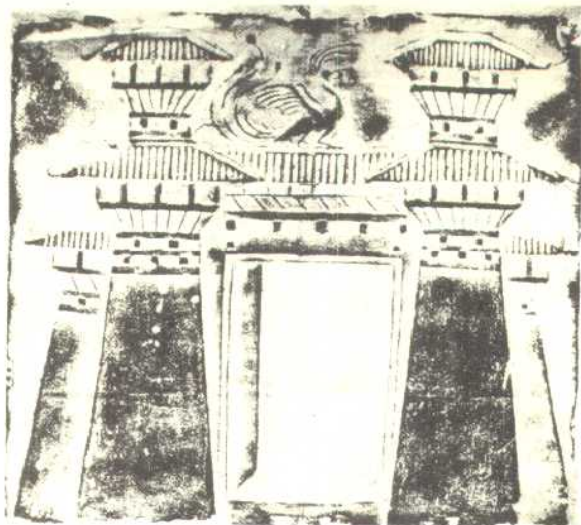
形体结构的把握不能代替其他感性特征的表现，形体结构并不等同于完整的生动感人的艺术形象，但它却为这种形象的完成创造出可靠的基础。

形体结构的要素

按照几何学的概念，立体是位于空间的一个闭合区域内的所有点、线、面的集合。限制体的形叫面，面和面相接的棱是线，棱的各端是点。点、线、面是体的构成要素。构成平面形的要素应当是点和线。此外还有一些表现结构关系的点或线如轴线、辅助线等。

形体在平面上的呈现形式

只具有高度和宽度关系的平面形在平面上可以比较容易地表现出来。立体形则需要找到恰当的呈现方式。历史上人们不断地探索在平面上表现立体物的办法，这里的几幅图表示了几种不同的途径。一种是依据平行投影所取得的立体物的平面形。一种是根据鸟瞰透视来表现的。一种是运用斜轴测投影的方法表现的。文艺复兴以后比较多的采用的焦点透视方法是最接近视觉感受的呈现方式。

双阙画像砖 (汉)

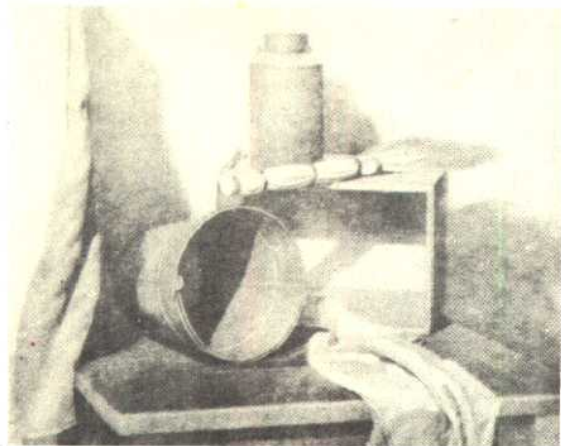
夏景山水 (中国画) 刘松年 (宋)

网师园图

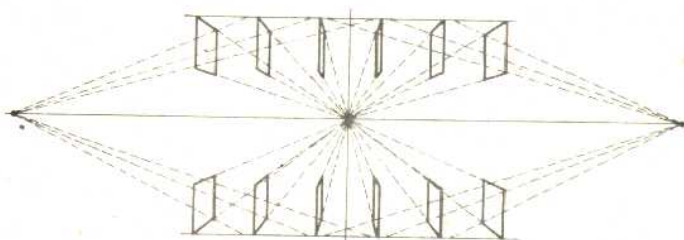
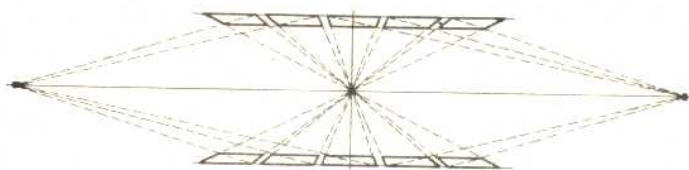
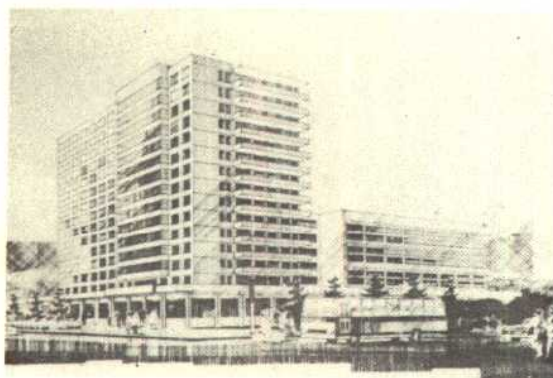

死胡同 (油画) 郁特里罗 (法)

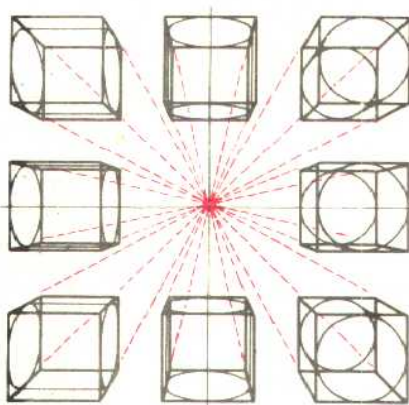

形体的透视结构

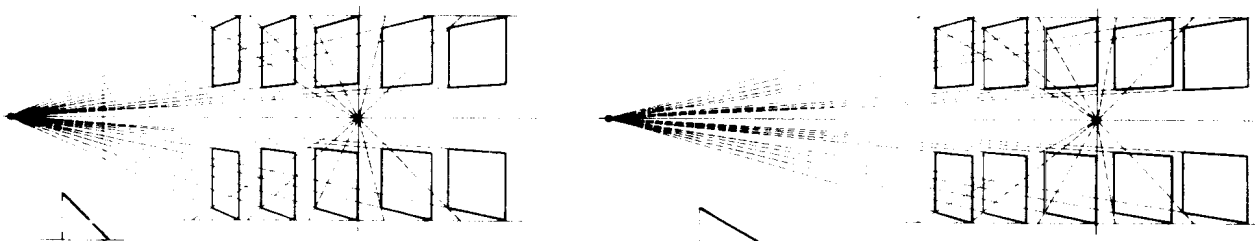
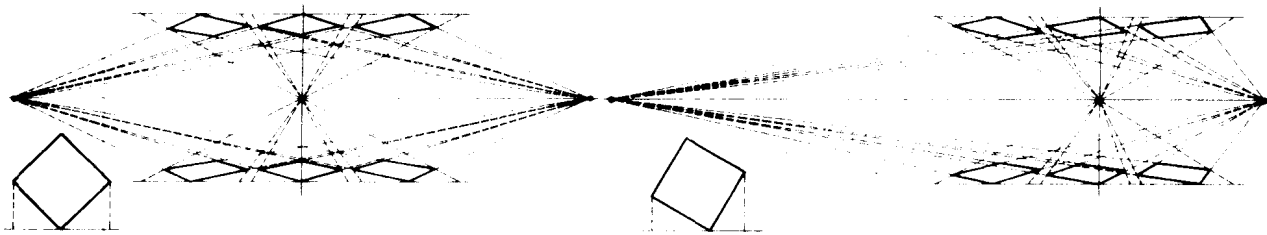
如果采用焦点透视的形式来造型,具有高、宽、深度的立体物或空间的结构反映在平面上,只有用平面的透视图形来表示。因此,它们的结构实际上就转化为透视结构,对形体结构的把握就必须依据透视法则来塑造。

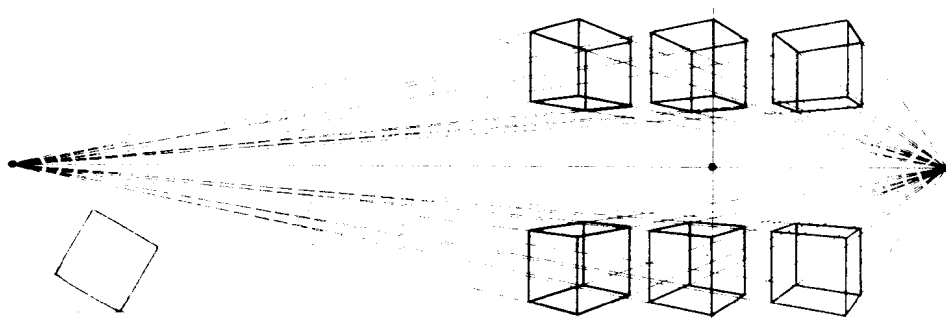
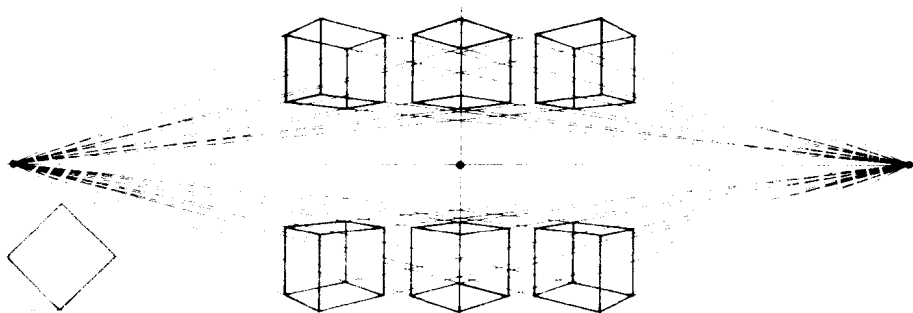
正方形的平行透视

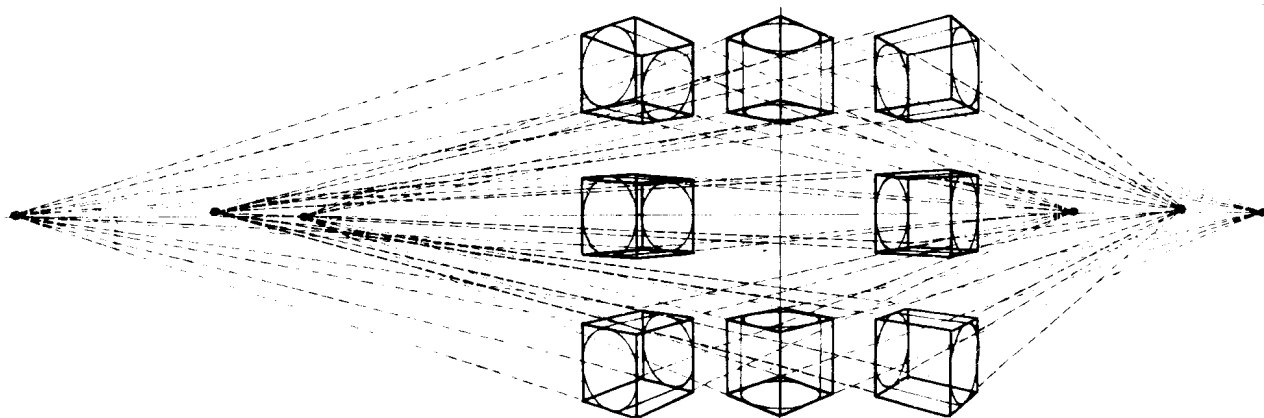
立方体和圆柱体的平行透视

正方形的成角透视

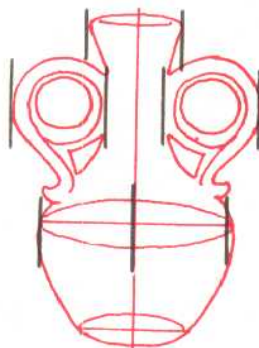
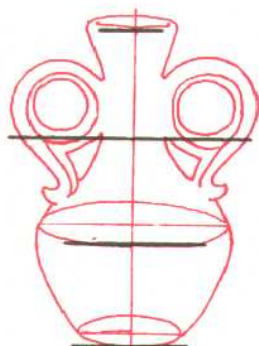
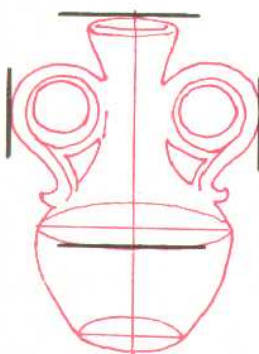
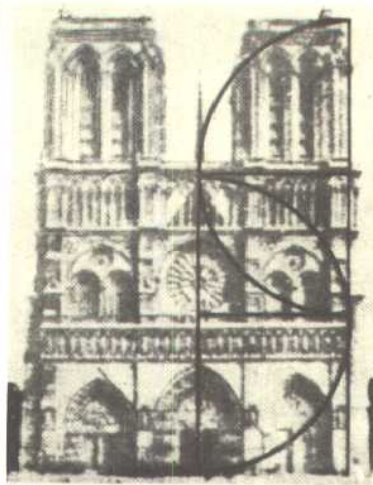
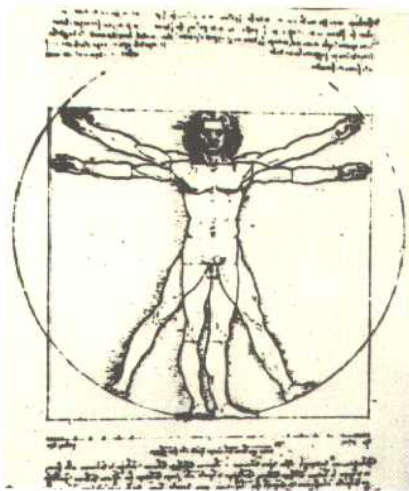
立方体的成角透视

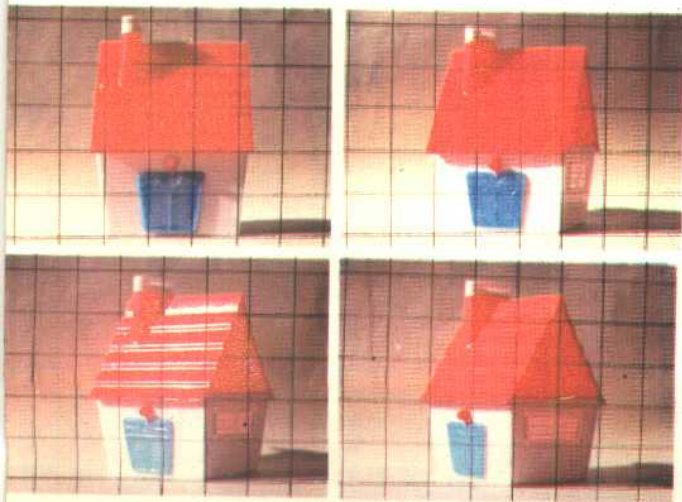
圆柱体的成角透视

形体比例

形体的另一个内涵关系是比例问题。形体比例主要指的长度的比较和分割关系。古代的人们把比例看作具有美学性质的关系，探求各种谐调的比例关系，以求得造型的匀称。一个形体的比例和分割关系变了，该形体的具体形态特征也就不存在了。立体物具有三维的比例关系，其透视形的具有深度的部分的比例不是固定的，而是变化不定的。一般可以通过测量比较去掌握。

目测出的双耳瓶的几个比例关系

平面形

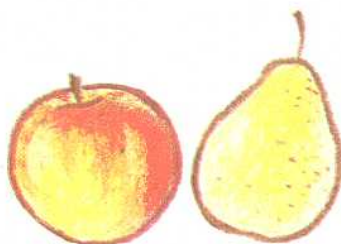
只具有高宽关系的平面形大多表现的是某些物体的正视图图形。立体物的平面形实际指它一个面的图形。平面形的构成可以分成直线形、曲线形和直曲线组成的形。同时，也可以按基本平面形和组合平面形去分析它们的结构。

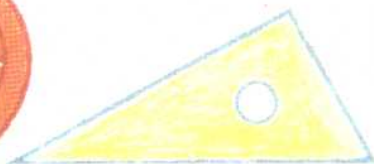
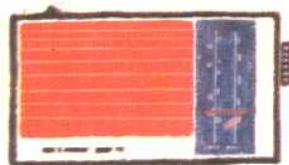
直线形

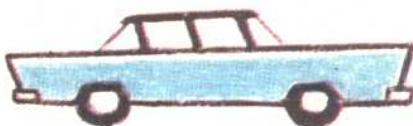
直曲线形

曲线形

基本平面形

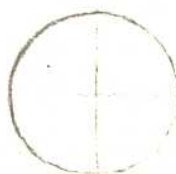
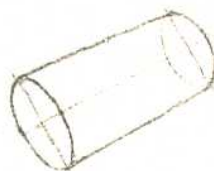
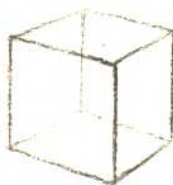

组合平面形

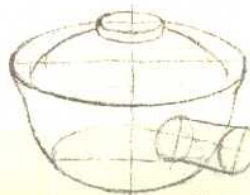
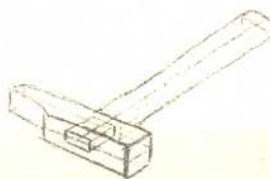
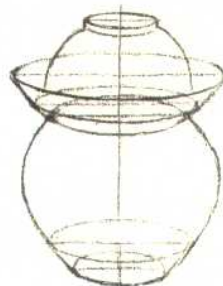
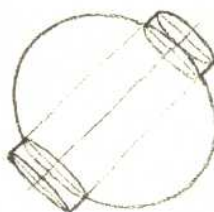
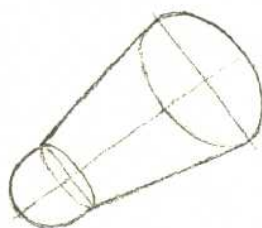
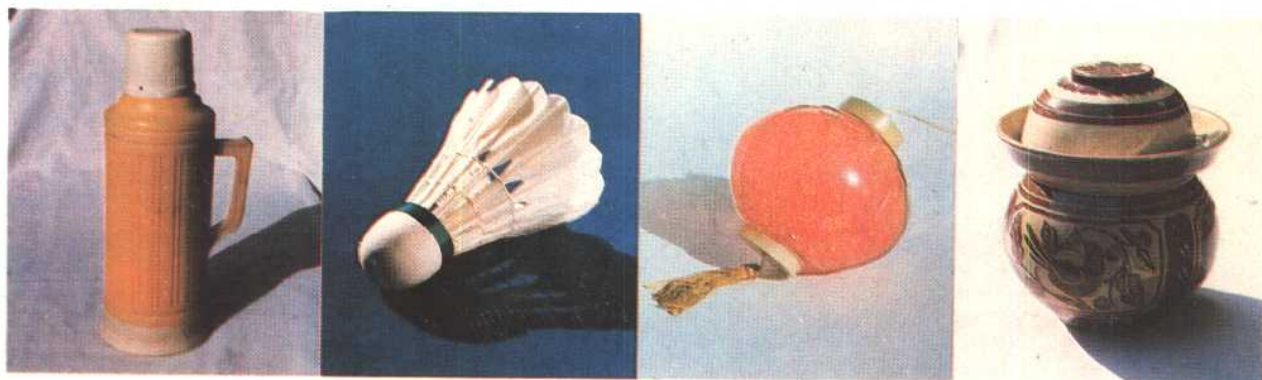
基本形体与组合 形体的结构

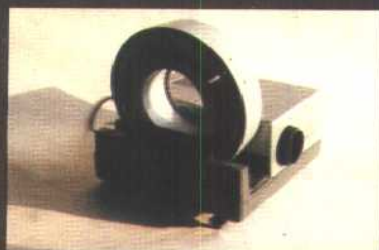
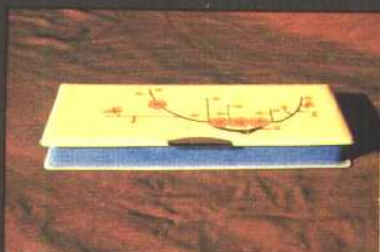
在平面上表现具有高、宽、深度的立体物，要表现出在一定透视状况下的、具有准确比例的空间结构关系。为了准确把握和检查结构的正确性，可以把显示结构的部分画成透明的。

基本形体一般理解为直角平面形六面体、圆柱体和棱柱体、圆锥体和棱锥体、球体这四类形体，以及以上形体切掉某些部分后的单独形体。有些内部结构复杂而外部结构单纯的形体也可以用基本形体去概括它们的结构。

比较复杂的形体可以分析为两个以上的基本形体组合成的，其组合结构可以划分为以下几类：1、回转组合体，即各部分依一个共同轴线组合而成。2、贯穿组合体，即各部分的轴线互相成角度而成贯穿状态。3、切挖形体，可以看作是外部形体与切挖掉的空间部分的形体组合。4、其他复杂的或不规则的组合形体。

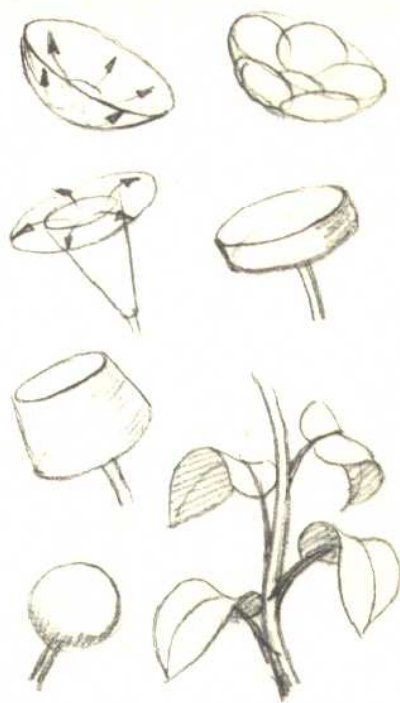
练习:

- ① 基本形体和组合形体实物写生六幅。
- ② 成组静物写生二幅。
- ③ 静物默写二幅。

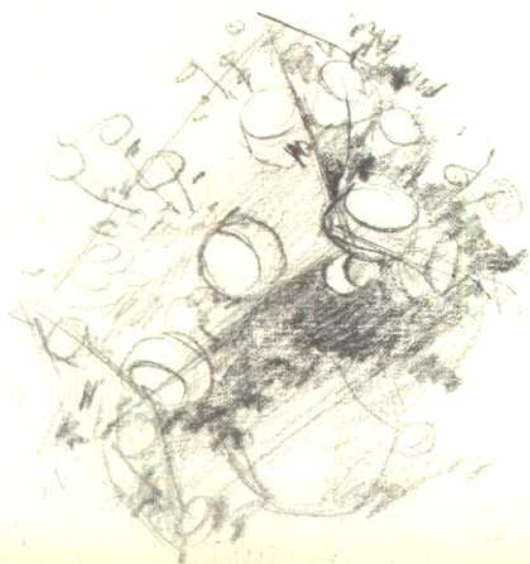

秋菊（中国画）王雪涛

花草的形体结构要结合它们的生态规律去分析，分别掌握它的生长组织结构和花、叶的形体。成丛的花草则要在区别出一或几个大的团块中去掌握它的组织和形体结构。

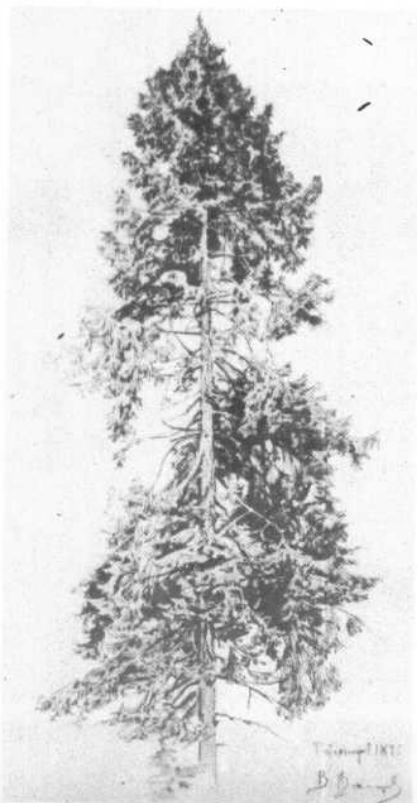
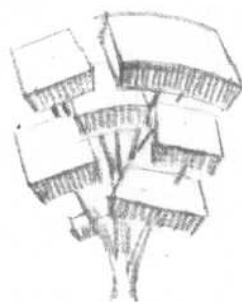
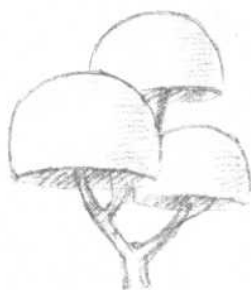

瓶花（油画）雷诺阿（法）

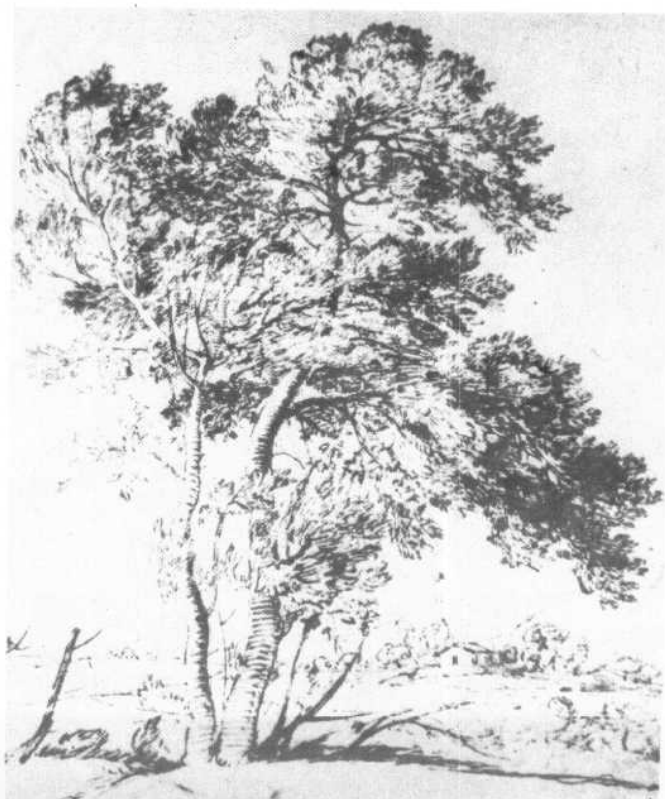
树木的枝杈都是按照“向光性”的规律生长的，而树冠则由不同形状的团块组成它的整体结构，这些关系掌握得准确，可以反映树木不同的种类和姿态。

树的习作 达·芬奇(意)。

树的习作 希施金(俄)

树的习作 洛兰(法)