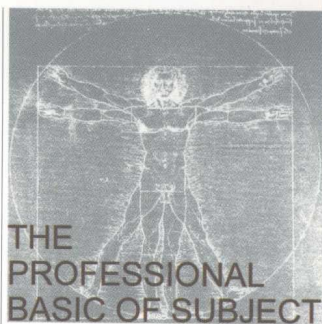

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁美术出版社

艺术设计**专业基础**教程

主 编 任 戡

副主编 祝锡琨 杨滢君

感物写象

SENSE SUBSTANCE TO
DRAWING PHENOMENON

肖福科 崔晓棠 编著

艺术设计专业基础教程

主 编 任 翥

副主编 祝锡琨 杨滢君

感物写象

SENSE SUBSTANCE TO
DRAWING PHENOMENON

肖福科 编著
崔晓棠

艺术设计专业基础教程编委会:

主 编: 任 骥

副主编: 祝锡琨 杨滢君

委 员 (按姓氏笔画): 王朝阳 王东玮 王明妍 石春爽 石献琮 白 璐 刘 晖
刘利剑 成硕磊 李睿煊 李 波 李 禹 肖福科 杨翠霞
周长连 高铁汉 曹福存 崔晓棠

专家委员会: 何 洁 曾 辉

总策划: 童迎强 苍晓东

图书在版编目 (CIP) 数据

感物写象/肖福科 崔晓棠编著. —沈阳: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.3

艺术设计专业基础教程

ISBN 978-7-5314-4563-0

I. ①感… II. ①肖… ②崔… III. ①素描—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第042720号

出 版 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 5

字 数: 100千字

出版时间: 2010年5月第1版

印刷时间: 2010年7月第2次印刷

责任编辑: 苍晓东 光 辉 童迎强 郝 刚

装帧设计: 苍晓东 光 辉 童迎强 郝 刚 彭伟哲 林 枫

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4563-0

定 价: 29.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

总序

艺术设计教育通过学科基础、专业基础的课程学习来获得艺术设计人才的基本素质和基本技能。这是从事高等艺术设计教育工作者所应共同持有的一条经验和共识。如果以大树来比喻的话，学科基础是根和本，专业基础是枝和干，专业课程是叶子，它们的总和结成了艺术设计之果。于是，根壮、干粗、叶茂、花艳、硕果累累！

很久以来，艺术设计学科基础教育在我国高等艺术设计教育中得不到应有的重视，这是高等艺术设计教育领域在方法论意义上的缺失。为从根本上探寻当代高等艺术设计教育能够确实培养出与当代经济、文化发展相适应的高端艺术设计人才，努力建立适合我国国情的艺术设计学科基础和艺术设计专业基础，这是历史赋予教育工作者的一种职责。

大连工业大学艺术设计学院基于以上的认识，经过几年的教学实践与理论研究，于2008年出版了《艺术设计学科基础教程》，在此基础上，又定于今年8月开始陆续编著出版《艺术设计专业基础教程》。该系列教材不仅把学科基础知识延伸到了专业基础之中，使丰富的专业基础有了可依循的规范，并将有利于继续深入学习艺术类各专业知识。

绪论

每一个时代都会有自己的声音。我们面对的是一个艺术的内容与形式不断被刷新不断被颠覆、艺术的标准乃至文化的尺度也不断被重新定义的世纪。当艺术精神与观念变得多元化时，高等艺术院校的素描教学也不仅仅是作为一切造型艺术的基础手段，让学生学到有关造型审美的体验，训练对事物、物象的观察，分析和表现能力，更多的是要通过素描，让我们了解艺术的多重性，并可以把它作为一种独立的艺术形式进行艺术创作，体现作者意图与思想的表达。

作者在多年的素描教学过程中，在注重学生造型基本功训练的同时，更多的是通过适当的引导，让学生了解和认识传统艺术以及一直活跃在我们身边的当代艺术，领悟到艺术创作的表达思想和传递信息的方法、手段，并把他们所获得的艺术经验、情感体验及思想观念通过一幅幅富有原创性和自由创作精神的素描作品展现出来，获得了丰厚的成果。

在本书中，作者对艺术造型的基本元素的象征意义、艺术造型的构思、表现及风格形式等方面进行了阐述，并列举了一些艺术家的作品进行了分析。并且，还有一些优秀学生的原创性课堂作业展现给读者，姑且叫做“感物写象”吧！希望能对读者的创作活动有所启发和帮助。需要说明的是，由于作品定位及价值观存在个性化的因素，不同价值观会导致不同的评价结果，也许不能从完全意义上去把握其内在属性，但我们还是能够从其作品中汲取养分的。

目录

概述

第一章 造型的基本要素及象征意义 013

第一节 造型基本要素 014

第二节 元素的象征意义 017

第二章 形式、表现语言 025

第一节 构思 026

第二节 题材 028

第三节 构图 030

第四节 表现手段 041

第三章 训练方式 043

第一节 素材 044

第二节 静物 045

第三节 影视 046

第四节 音乐、光线 047

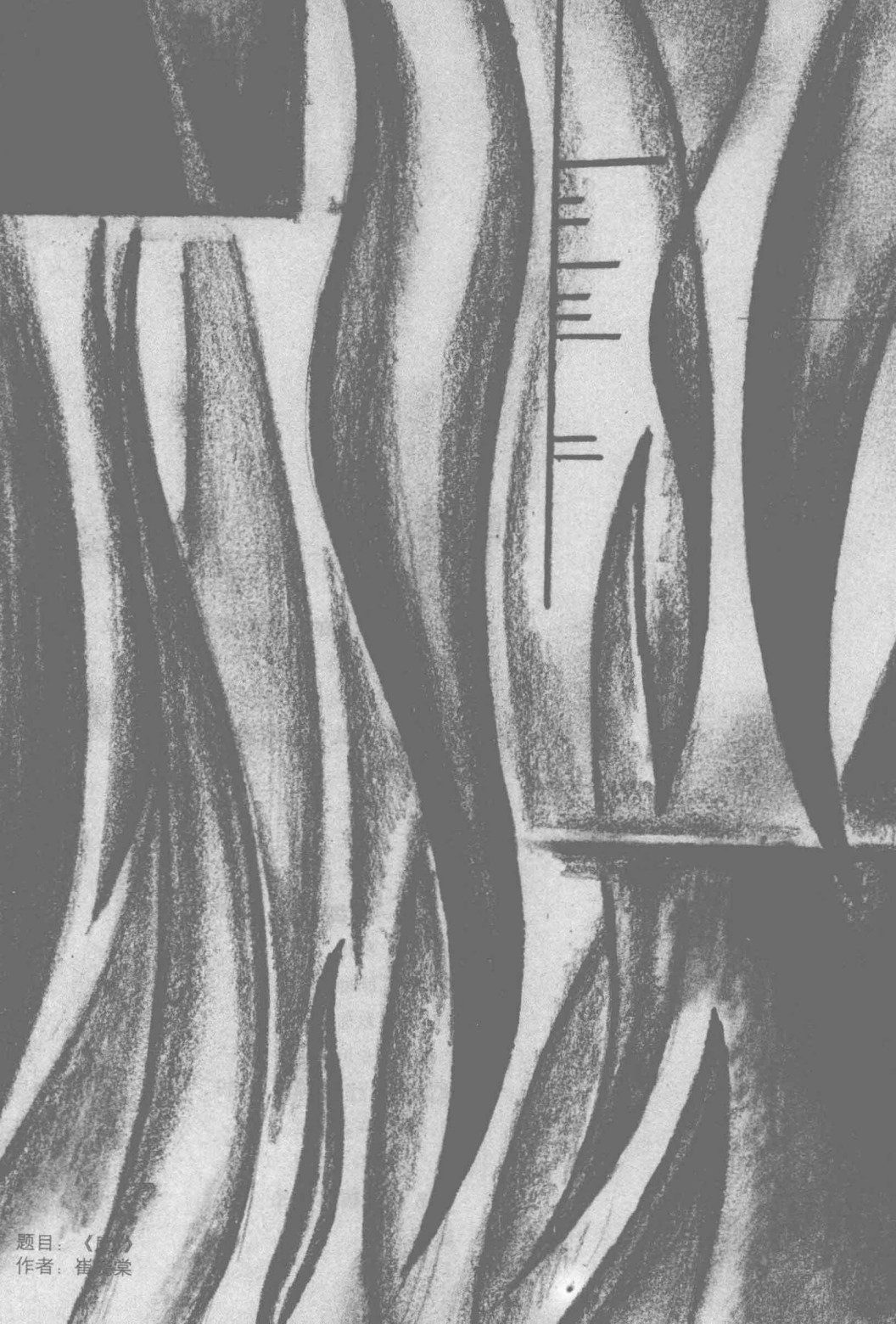
第四章 作品剖析 049

第一节 作品分析 050

第二节 作品赏析 052

第五章 教师作品 153

后记

题目：《时》
作者：崔崇棠

概述

感物写象是视觉、直觉、知觉对物象最初一个完整的影、像，是由表象向内在逐步深入的过程。表述的是一个对物象的不确定、模糊的、差异的内心真实空间，并自觉进入个体思维、本原的一种心理状态。它阐释的内容是个体对物象、信息的深层理解、解构以及理性的思考和理智的冲动形成的个体整合的最终构想，所展现的思维空间是虚幻和现实的统一体。个体理性的思维主导意识观念的形成，在物象本体与潜意识状态之间，促使作者挖掘这种想象的结果，体现内心深处的愿望、快乐、痛苦、迷惘、挣扎、理智与冲动……即兴的、自由的、形而上的、自我中心、形式至上强调精神的纯粹，所表述的是个体的心理体验与认知，这个体验随着心绪脉搏的涌动，表现出一种状态，即传达视觉——感觉——知觉的最初影像，以及现实与虚拟的空间印象给人带来的心理与情感的共识。一部成功的影视作品，曲折动人的故事情节，主人公鲜明的个性，都离不开演员的复杂内心世界的展现。唯美的画面、精致的构图、成功的音效、恢宏的场景以及演员细腻贴

切的表演及导演的雄才大略，才会在观众头脑中留下视、听等思维认知与想象的空间。如20世纪80年代美国反映越战题材的影片《野战排》，以视觉、听觉为导向，浩大的场面、灰绿的色调、压抑的色彩，黯然神伤的人物表情，诠释了战争的残酷——生与死的瞬间转换。影片从士兵木讷复杂的表情背后解读人性另一面：现实的、原始的兽性以及原生的本性——自私，人性扭曲而疯狂，奸淫掳掠、滥杀无辜。战争使人面目全非、家破人亡，流离失所，也让我们看到人性中丑陋、残忍的一面。影片中悲怆的主题音乐贯穿于影像始终，通过音乐撼动人的心绪、想象思维空间，意、象的认知。电影散发的内在张力给人直接感受是：战争是惨烈可怕的，和平才是人类弥足珍贵的东西，这种以视觉、听觉相互阐释来明示主题可谓极致。

思维带给人的空间是无尽的。西班牙超现实主义画家达利的绘画作品热衷于描绘“梦想和偏执的幻觉。”达利的作品《记忆的永恒》展现的是一个产生错觉的梦境世界。画面中的每个物品都

《记忆的永恒》 达利

散乱的、没有条理的并列在画面上，个体的形，好像是用面粉制作的软软的挂表，有的表折叠着悬挂在树枝上，有的置放在木箱上，正在向下滑落。在画面中心横置在地上的长着睫毛的幼芽，覆盖着一块软表，而那个幼芽的形体实际上是被扭曲不堪的人头。对于自身的创作和画面上出现的怪诞的现象，达利的诠释是：“这是时间延展性的物质化，也是时间与空间不能分割的特性。”时间不是停滞的，它是流畅的空间，它体现现实与臆想，具体与抽象之间超

现实的艺术境界。正如弗洛伊德所说：

“凡能成为内部知觉对象的事物都是虚像的，就如同在望远镜中靠光线交叉而产生的影像一样。把本身不具有精神并且从不能被精神所知觉的系统，看做类似于光反射出影像的望远镜才是颇有道理的。”达利正是用理性的目光，抽象的意识来诠释自己的精神。通过感受器官而反映的外部世界是虚拟的表象，是不完善的形象在感觉意识中形成的影像。这种影像通过感觉、知觉、视觉共同体验而产生最后印象。它体现的就是作品的原创性和自由创作的精神。立体派绘画大师毕加索大型的壁画《格尔尼卡》就是反映这一独立的精神形象。整个画面用黑、白、灰绘制，错综复杂，黑、白、灰组合成画面的摇曳、曲线与锐角的对比交错，支离破碎的层次组合，给人以骚扰动乱、暴烈、恐惧的强烈印象。

从艺术的发展中，从众多的有成就的艺术大师作品中，我们不难看出，由于人对不同物象、事物萌发的情感多元化，在创作中融于个人意识、情感、艺术修养、当时的心情以及环境的中间启

迪而相应生发的理解,使视觉与原始意象和象征分离开来,从而获得内心在具体感受和表达上真正的自由。抒发个体富有个性化的作品,这就是为什么优秀的艺术作品有经久不衰的艺术感召力之所在。

本课程开设的宗旨,主要是以训练学生的思维为目的,从开始把学生从具象思维转入抽象思维,一个人应该学会如何察觉和监视大脑内部产生的那一道闪光,它比满天神明所发生的光彩还要亮,然而他还是没有注意到自己的思绪,因为这原本就是他的。

“在每一个天才的作品中,我们都能看到曾经被我们拒绝的想法,结果它们又颇具权威性地回到我们面前,伟大的艺术作品不会再给我们上比这更加动人的一课了,它们教会我们当所有的声音倒向另一边时,我们应该坚持对愉快事物产生自然现象,否则明天,就会有那个具有精确判断力的陌生人,准确地说出我们一直以来想到或感觉到的事情,从而迫使我们为自己的随波逐流而感到惭愧”——拉尔夫·爱默生。

从爱默生对思维的看法我们从中了

解到关于打开思维空间的一个途径,不是简单的认知事物、观察事物而是要学会思考,对你所看到的事物产生一定的联想,并通过大脑产生认知的影像,抓住你思维当中的灵光一现,记录下这一刻能够表达自己内心的真情,而不是局限在现有的物体的表象上,现有的物体表象只是在激发内心思想,触景生情,触景生形,这种形是属于个人的,在一定的时间、地点,在什么样的环境光线之下,你所看到的东、西、事物,给你产生的影响,以及你对它的理解,解构抽取的信息也不同,这种信息来源于个人对事物观察角度不同、思维角度等方方面面的原因,真实图像具体化的一些细节呈现在你面前是很真实的,即你看到的融入你个人的思考、分析过程,抽取当中有用的一些能触动内心的信息,使具体的形象变成个人独有的表达方式,个体的思想性、情感、情绪化的具象形式,真正做到思维开阔、思路自我。

特点:本课程从原来的简单地摆一组静物要求学生如实真实地把握静物、描绘完整、注意它的空间关系,近实远虚、体积感很强,质感要画到位等

强调基本功的框架中走出来，从摆静物开始就与以往的素描静物有所不同，过去无非是陶罐、水果、瓷盘、钢勺、水杯等器物摆上去，所追求的只是画面好看、构图舒服等因素，别无他求，而这组静物在摆之前要以主题思想为前提、框架，即每一个物体都是独立的个体，都有一定观念、思想在阐释、说明一些事情，物体与物体间相互联系、相互依存并且围绕中心内容一个主线来丰富画面，这样根据主题思想来精心设计整合的画面，学生就会有耳目一新的感觉，因为它不是一组简单的静物，而是内容新鲜有味道、有思想的，可回味的东西很多——接着就会静下心来仔细体味、揣摩令他们心动的这一组静物，并由老师引导、启发、激活学生的创造灵感，通过感受、解构这些元素

触发个人的灵动空间，真正发掘个体自由空间，以个体的思维轨迹、表达方式来完成这幅作品，那么这种训练还远远没有结束，接下来影视、音乐、光线等课题的训练都是在这种思路的引导下进行的，通过观看电影、欣赏音乐、观察光线等的启发，打开独立的个体思

维空间，挖掘他们的个体意识，开阔视野，提高设计思维以及对图形、符号的认知总结，培养个体的抽象思维能力，为日后步入专业设计铺路。

素描作品
题目：(2)
作者：潘晓棠

第一章

造型的基本要素及象征意义

谈到感物写象，首先我们要弄清楚什么是造型的基本要素？因为任何一部绘画作品都是由诸多元素组织构成的，为画面的需要可能会有一些具象的形、抽象的形充实在画面中，这些不同元素组织在画面当中，就需要作者去进行解构、整合，这里可能包括构图，各种元素在画面中传达的精神导向以及所占的比例、空间等，所以，在进行艺术创作活动之前，弄清造型元素的一些基本含义，以及整体、情节、力度、对比、情感等表现形式的规律对艺术创作是有必要的。

第一节 造型基本要素

自然界的一切物象都可以归纳为点、线、面的构成。它研究平面中形象与形象之间的位置关系，运用美的形式规律与形式法则创造所需要的形态。

点

点在时间上是最短的形，在本质上是最简洁的形。当画面上只有一个点（在艺术表现中，点往往被看成是

最简单的基本形）时，它就成为力的中心、视觉的焦点（图1-1），具有张力的作用；画面中势均力敌的两点往往表现为等量齐观、相互吸引的效果（图1-2）；多点无序组合时候，点的表现为散漫感分离感（图1-3）；在素描关系中明度高的点有扩张感、前进感，明度低的点有缩小感和后退感。

图1-1

图1-2

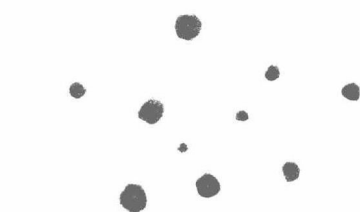

图1-3

在具体的画面中，进行点（或基本形）做大小的对比，就起到了强调作用，大的一方就成为视觉的中心；多点

的有序的大小变化，就会产生空间的深度感；多点的不同方向、位置等的对比、在众多的相同的基本形中个别基本形做异质处理的表现手法，也可以达到突出、醒目的艺术效果；强化其中一方细节上的表现，运用夸张等不同的表现手法，就起到了强调和突出主题的作用……

点以不同的身份与角色出现在不同的语境中，表达的形式不同就呈现出不同的风貌与感情体验。在音乐创作中，点对音乐家们产生了吸引力，它可以扮演音符、节奏、节拍，它能使人通过对乐点的并置与连续创造出自成一体的乐曲（图1-4）；在雕塑、建筑中，点一方面是空间转折的点，一方面又是这些形体的起点，形成直接引出点并向外延伸，对于这些严谨的建筑、雕塑，可以将它归于点有意思的运动。

图1-4

线

线是点移动的轨迹。黑夜中的火把，如果你连续不断地挥舞，就使这一个火点瞬间就变成一条条舞动的曲线，这游丝一样的曲线，其实就是由运动产生的，是由于物象运动在人脑中产生的视觉暂留现象的一种线性反应。

直线：指元素的内在力量，这也是由运动决定的。绘画的元素是运动的实际结果（图1-5）。

图1-5

水平线：直线最简单的形式是水平线，它相当于人站立的平面或走动的线（图1-5）。

垂直线，与这条无论是向内还是向外的线完全相反的垂线，它竖起来正好与水平线构成直角，在那里，平直被竖高所代替。因此垂直线以它最简洁的形式表现出运动无限的可能性。

同样我们可以理解水平线与垂直线——宽和高，前者平躺，后者站立、

行走、活动，最后向上攀升，承载——成长，被动——主动（图1-6）。

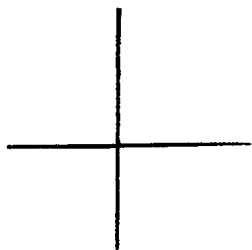

图1-6

曲线，假若有两种力，按不断施压的方式同时作用于直线的端点，使两端同样弯曲，那一条曲线就形成了。简单的曲线实际上是通过不断从两端施加压力，改变直线的方向而形成的——这种压力越大，偏离直线的角度就越大，形成向外张力就越大，最后达到自我圆满（图1-7）。

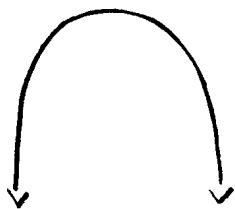

图1-7

曲线本身就是面的核心，若情况依然不变，这两种力就继续一步步将曲线压弯，那么已经形成的弧线将迟早

会到达一度起点的地方，起点和终点会聚在一处，同时这个点也立即消失，形成最后稳定，同时又是最稳定的平面图形——圆形。

等距半径曲线——均匀地交替使作用力与反作用力，交替增加或减少张力的水平走向（图1-8）。

图1-8

曲线——任意的波状线。不均匀的交替使作用力与反作用力变化加大，尤其是两种力之间的激烈竞争，作用力所达到的高度十分引人注目（图1-9）。

图1-9