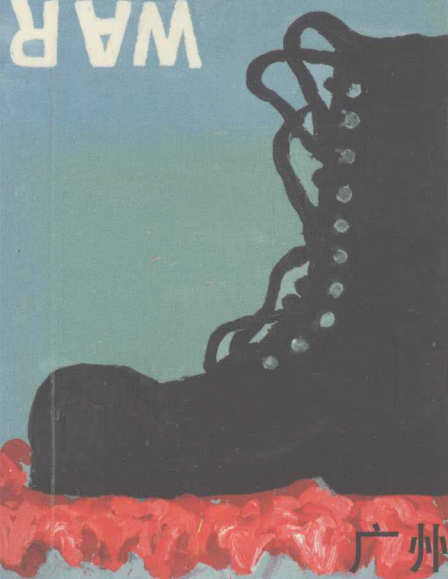

WAR
NO

PEACE
AND
DEVELOPMENT

广州美术学院附属中等美术学校教学丛书

CHUANGZUO JIAOXU

创作教学

广州美术学院附属中等美术学校专业教研组

岭南美术出版社

广州美术学院附属中等美术学校教学丛书

CHUANGZUOJIAOXUE

创作 教学

广州美术学院附属中等美术学校专业教研组

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创作教学 / 广州美术学院附属中等美术学校专业教研组编. —广州: 岭南美术出版社, 2004. 11

(广州美术学院附属中等美术学校教学丛书)

ISBN 7-5362-2799-X

I. 创... II. 广... III. 绘画—技法(美术)—专业学校—教学参考资料 IV. J211

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第063024号

顾问 尹定邦

主编 王季华

副主编 邓箭今

执行主编 郭华中

编写 邓箭今 郭华中

文字整理 陈珂

创作教学

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经销: 全国新华书店

印刷: 广州市岭美彩印有限公司

版次: 2004年11月第一版

2004年11月第一次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 6

ISBN 7-5362-2799-X

定价: 37.60元

广州美术学院附属中等美术学校（以下简称“附中”）在解放初期随着我国第一批美术院校的建立而诞生。建校伊始，主要目的是向美术学院输送合格的生源。近年来，艺术院校扩大招生，本科生源的结构也就起了很大的变化：高等艺术院校的广泛生源基础，大多是由各类升学短期培训班培养出来的。这种短期应试教育带来的缺陷非常明显，它使考生忙于应付眼前的考试，而忽视造型基础和艺术修养。因此，从这种方式入学的本科生中，选拔具有良好的文化艺术素养，能够长期进行深入的艺术研究的人才（即比本科高一个层次的研究生及再高一个层次的博士生），存在着潜在的危机。所以，本科扩招以后，我校把办学的宗旨定得更高，我们认为，附中的目标是为全国高等艺术院校培养优秀的本科生及研究生、博士生人才。他们应该具有宽阔的视野、扎实的文化基础和专业基础、高层次的审美情趣，是知识型、素质型、体能型、创造型融为一体的新型的综合人才。

1954年建校时，附中借鉴前苏联中等美术学校的教育模式，展开全面而扎实的教学活动。在教学中，我们也广泛吸收中外美术教育中不同的教学观点和方法，再加上近50年来几代教师总结出的教学传统与经验，逐步形成了一套独立的、系统的、科学的教学体系。更为重要的是，附中一直强调科学地、客观地研究大自然，研究空间，研究人，研究生活和艺术表现，既注重对传统文化的学习，又着力于对外来文化的筛选和吸收。在培养学生艺术技能的同时，尤其着眼于发挥同学们的潜力，着重培养他们对文化、传统的理解，提高法则意识，使手的训练和脑的运用结合起来，培养他们自觉学习、自觉思考及进步的能力。可以这样说：附中是中国最早进行美育教育，并取得成功的教育基地之一。

附中有一支很强的专业教师队伍，这套丛书是附中全体专业教师的共同著作。由于参加编写的人员较多，我们采取的做法是，明确并规范教学要求和教学目的，又使得各位教师能够发挥主观能动性，尽其所能地表达，把独特的教学思想和丰富的教学经验熔于一炉。因此，这套丛书既是一个教学的范本，也集萃了各位教师在教学实践中各自的理论倾向和方法。这套丛书不仅反映了我校近50年来的教学传统和经验，更重点介绍了近些年来教学实践的多样性和丰富性。我们希望，本套丛书能得到广大专家、读者的认可，批评和指正，为我校的教学改革和发展提供宝贵的建议。

总 序

王季华

广州美术学院附中的构图创作课程以它的独特性和针对性贯穿于四年的专业教学活动，其独特性相对于真正意义的创作而言，是对未来创作实践的准备性训练。教学目的是认识和掌握构图规律，是以生活感受为先，以学习构图法则为手段而进入创作表现的。其针对性是训练学生通过下乡实习，接受如何将生活感受转化为绘画语言的表述能力的培养。

在创作课程里我们始终强调独创性，独特的感受、回忆、体验、情感、想像、验证是艺术形式的基本构成。凭着这些，将可能有效地训练造型能力与视觉语言的表现力度，传达出对人、自然、社会及个人的内心体验，进而获得一定的精神文化价值取向。这里说到的价值，就是实现作品中的形式与内容达到相对统一的结果。

课程首先强调个体的独特性，激发学生丰富的内心世界，为其认识客观世界寻求提供更广阔的可能性。这就是说，我们必须力求拓展认知客观世界的广度和深度，才可能让学生的视野具有多角度的无限性。从美术史上，我们可以综观到艺术创作与社会生活有着密切的联系，美术史上的几个重要时期充分印证了这一点。从史前绘画到古希腊、古罗马文艺复兴的艺术以及 17 至 20 世纪的艺术，都以各地区、各民族艺术创作的独特性反映了每一个时代的生活和时代的特征。面对 21 世纪所展现出当代的社会特征，艺术创作在新时期如何与社会文化、人文精神及多元化的艺术取向相结合的培养问题上面临着新的课题。正因为如此，美术教育中创作的构图课，是以最基本的当下形式语言训练作为前提的一门重要课程。

附中的构图课将传统的构图法则与现代平面构成和立体构成的基本规律相结合，归纳概括出对绘画具有直接借鉴意义的各种样式，使学生在进行速写写生或创作构思的时候，自觉或不自觉地运用这些样式，创作出内容与形式完美地结合的作品。

一、构图的定位

传统的构图法注重透视原理及自然形态的物体组合研究，平面构成、立体构成则是基于各种几何形体组合规律的研究。事实上，自然形态和几何形体二者是矛盾的统一体，在观察对象的时候，从物体的自然形上，我们可以分析出对象的几何形体状态。反之，我们也可赋予几何形体以自然物体的形状的替代。

“构图”，在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。简单地予以解释，在教学中“构图”是：在一个平面上的位置分割。构图的目的是追求形式美，构图的过程即是研究画面的构成形式。通俗一些来说，对构图的研究是艺术创作从形式到内容的过程。当我们谈到构图的规律和法则的时候，其目的是探讨具有美感的形式。在应用设计和纯绘画领域中，已经有大量的关于“构图”的研究专著。尤其是关于平面构成、立体构成方面，这些研究对绘画构思、构图具有启发和借鉴的价值。

在速写练习中，学生们是画眼睛所看到的

自然景物，如人、风景等。通过一定数量的速写积累后，学生们可以画出很多精彩的画面构图，因为构图的各种变化本身就存在于我们的生活中。但一旦我们离开了面对的自然对象，回到室内，要求学生根据生活积累来组织画面、进行构图的时候，学生们往往不知从何入手。如果仅仅是把一张生活速写在课堂上重新画一次，显然不是我们构图课的主要目的。构图课的目的是希望通过对点、线、面、体的研究，使学生摆脱“依赖自然对象”的习惯，自己创造出一个具有美感、情感的“主观画面”。这种“主观画面”在我们的构图课中称为“构图”。当然这种“主观画面”并不是完全脱离生活的，正好相反，我们要求学生通过“主观的画面”来表达一种与生活密切相关的想法或是一种情绪。附中的构图课程与设计平面构成课程或立体构成课程不同，也不同于连环画课程，事实上，它是对所有因素的一种融合。

二、点、线、面、体的研究

在我们的构图课程中，点、线、面、体的运用是重要的手段。学生们通过点、线、面、体的组合可以画出多变的画面构图。学生们从抽象的点、线、面、体的概念中逐步进入一种自由的具象物体的组合境界。

几何学上所指的“点”是无长、宽、高而只有位置且不可分割的，而在绘画实际运

用中“点”显然是有大小的，大的点称为面，小的面则为点，从下面的图中我们可以看到点、线、面之间的关系。

图1为几种基本的点、线、面。

图2的点延伸为线，图中线的起点和终点合在一起成为一个三角形的面。

点：

点是所有形态的基础和开始，各种外形都

可以用来做点，如圆形、方形、三角形、星形以及各种自然形如人、花、树等（图3）。

点的大小是通过比较而存在的，同样形状的点，由于面积大小的变化而产生视觉上不同的远近。图4是由各种不同形状的点组成，从整个画面上感觉都是点。

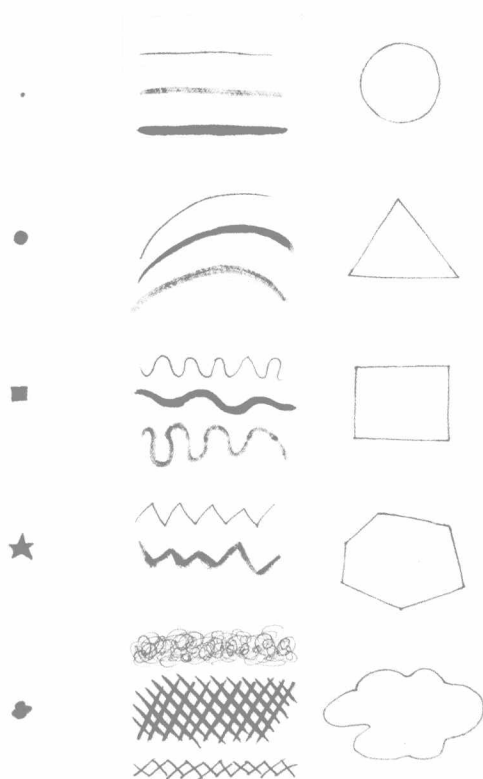

图1

图2

图3

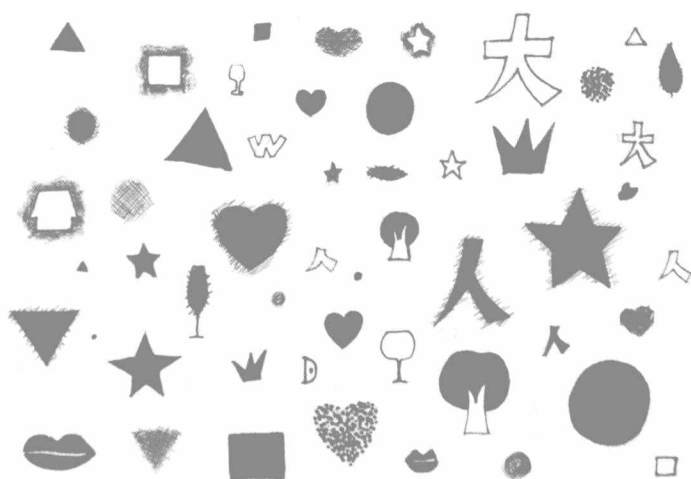

图4

点可组成各种形状的线或面。如排列成树或人物（图5、图6）。

图5

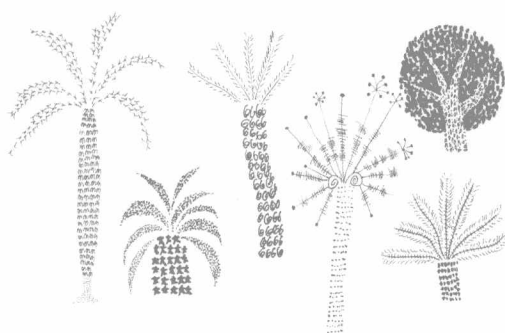

图6

线：

线在构图中具有重要的意义，可快速地概括形或体。常用到的有直线、弧线、曲线等。在构图练习中，直线的运用尤其重要，如水平线、垂直线及斜线的穿插组合在画面中起着重要的透视、物体的外形和结构的支撑作用。

线和面也有不可分割的关系，封闭一条弧线则成为一个圆形的面，三角形则是由三条直线组成，概括面的外形的线我们通常称之为“轮廓线”。

图7有六个画面，以鸟作为一个点，水平线和垂直线分别位于画面的上中下和左中右的位置，将画面分割为不同面积的两部分，这条直线本身是什么并不重要，我们可以把它假设为任何物体的外轮廓，重要的是这条线的位置的变化将画面分割所产生的面积的变化，而变化的面积与鸟这个点的变化所产生的呼应和相互关系，构成不同的画面组合。从这六个画面我们有一种“稳”的感觉，这是水平线和垂直线的作用。

同样是直线，由于倾斜使画面“不稳”，但斜线的穿插和鸟的组合对比却达到一种平衡（图8）。

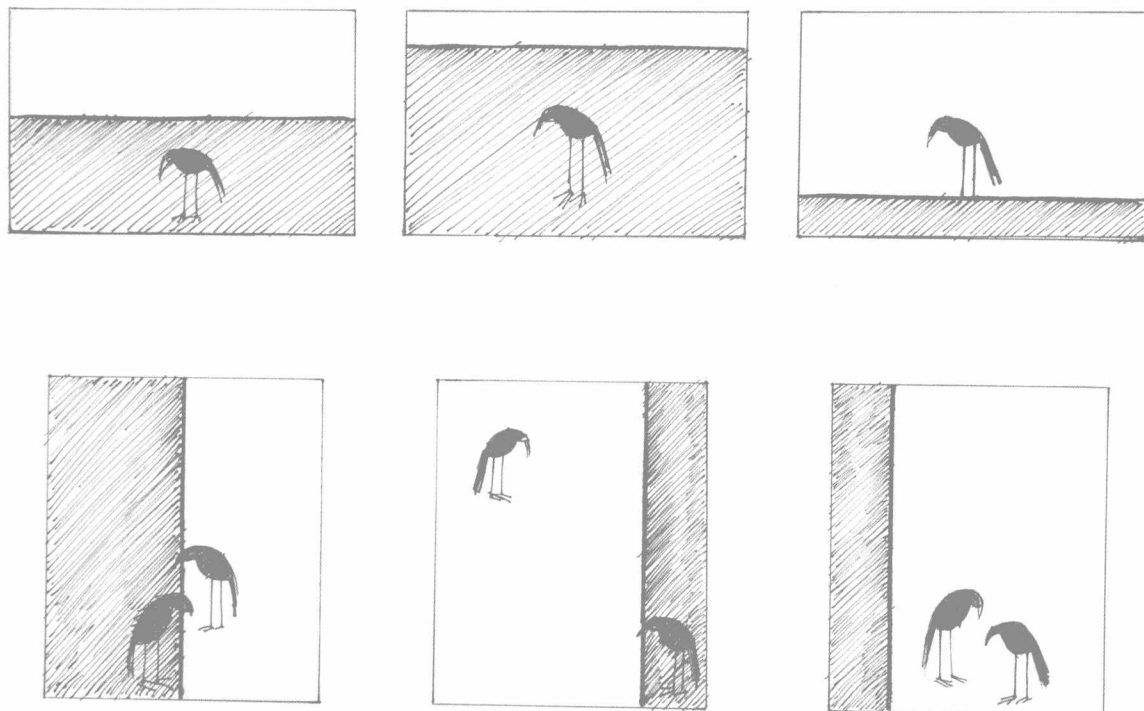

图7

图8

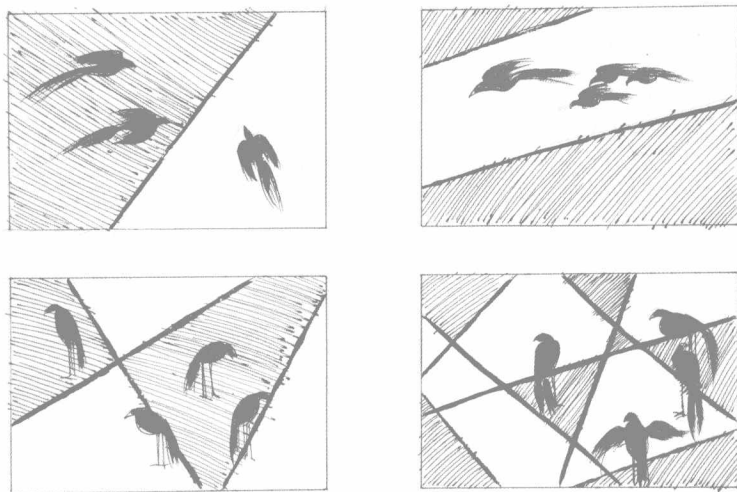

图9 是弧线、曲线与点的组合，弯曲的线条能使画面活泼，有动感。由于分别采用了倾斜、对称、相交和随意的组合方式，虽然同是弧线，画面构图效果却产生差别。

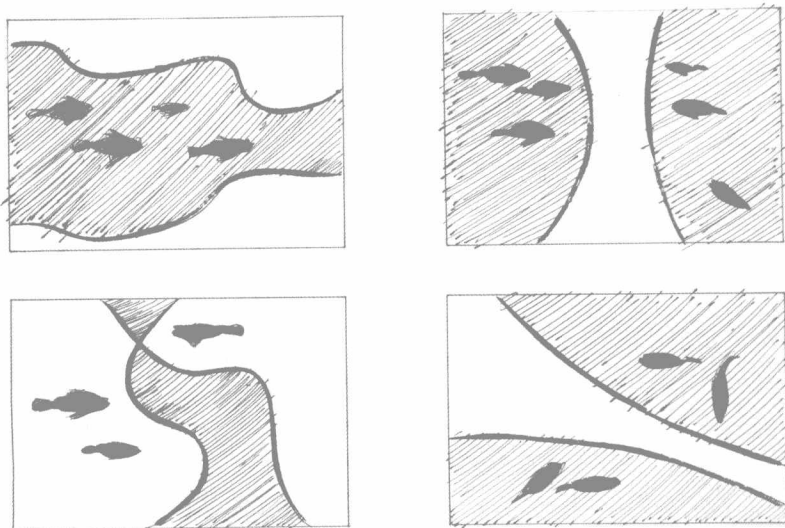

图9

图10~图12 是各种线的综合构成运用。这些线组合的构图只是在确定画面的结构关系，并未涉及具体的形体以及形体的体积和质感等。

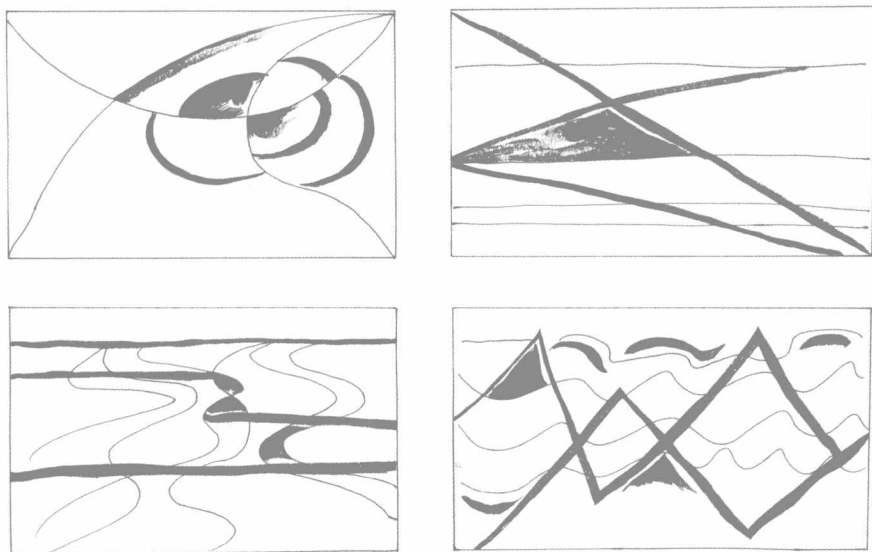

图10

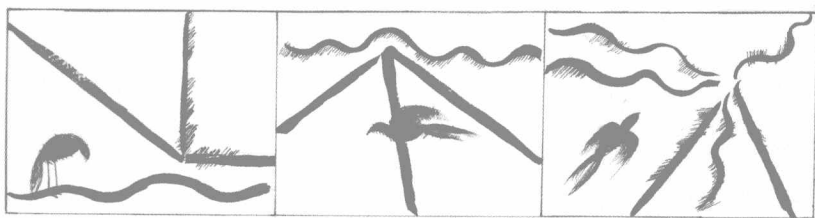

图 11

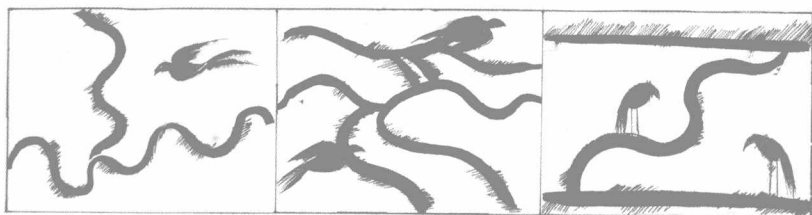

图 12

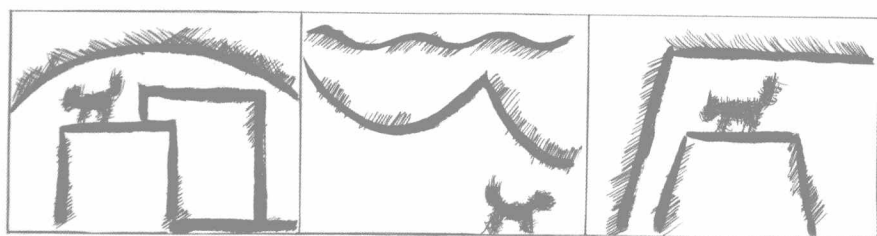
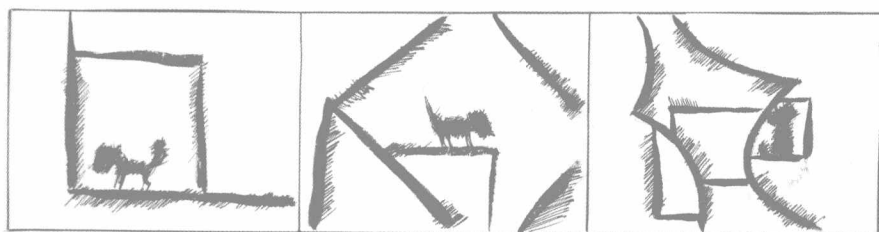

图 13

面：

一条线的起点和终点重合在一起则产生了面，点、线的重复并列也产生面，面有各种不同的形状，如：圆形、方形、三角形、不规则形、自然形等。事实上，构图训练的主要目的就是不断地用点、线来研究面的形状、大小及位置的变化。

图 13 是用不同形状的面相交和分割产生的各种面，由于采用了不同的点和线来表现，令各种面产生了不同的质感。很显然，在这几个画面中，点或线的运用不再是表现画面内在结构的点或线，而是表现出不同质感的形和面。

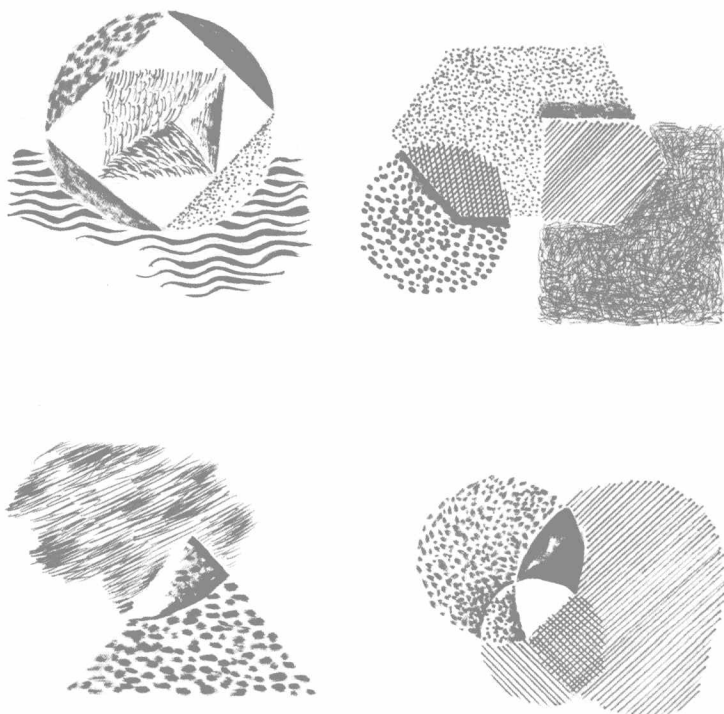

图14~图17 点、线的不同组合构成，产生了丰富的画面，表现出不同形态的体积与空间。

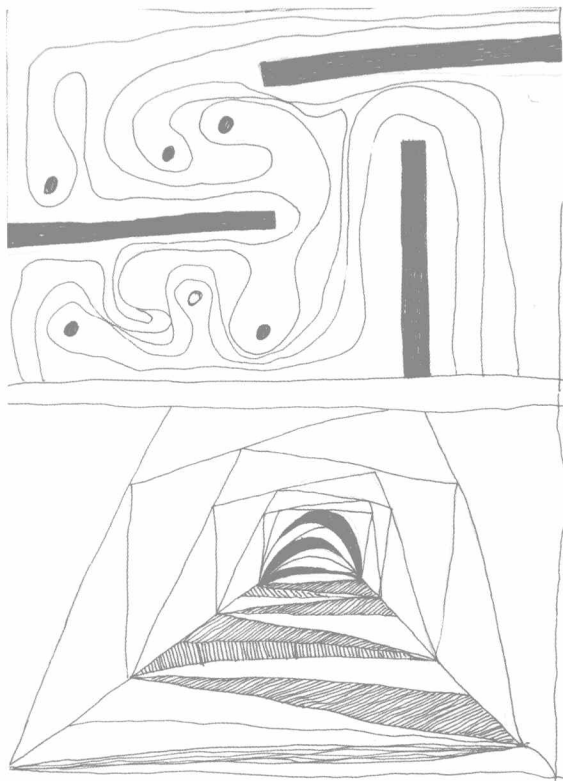

图14

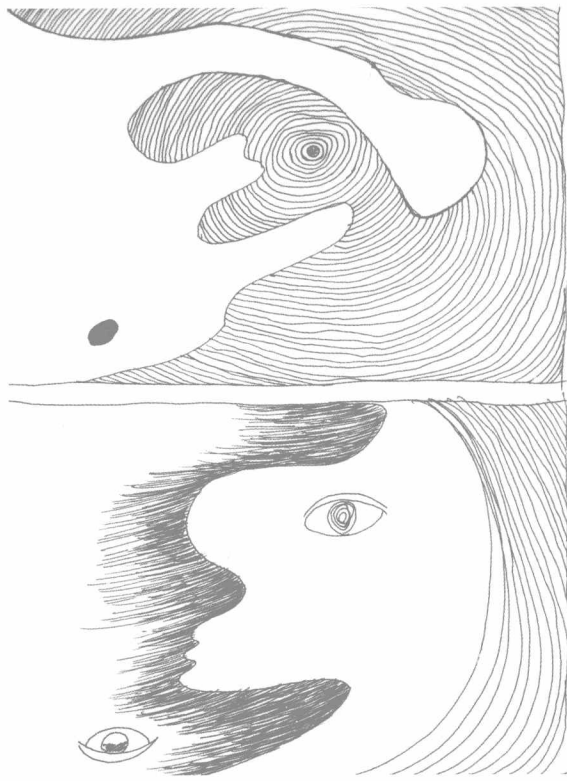

图16

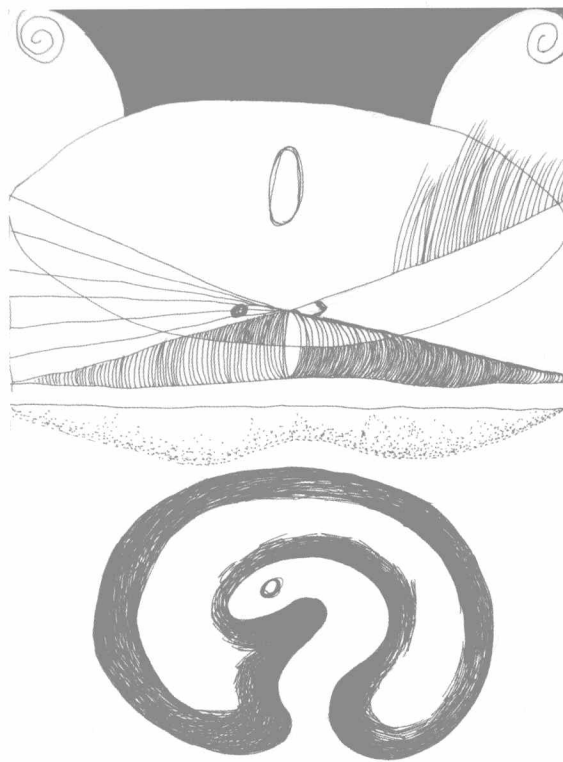

图15

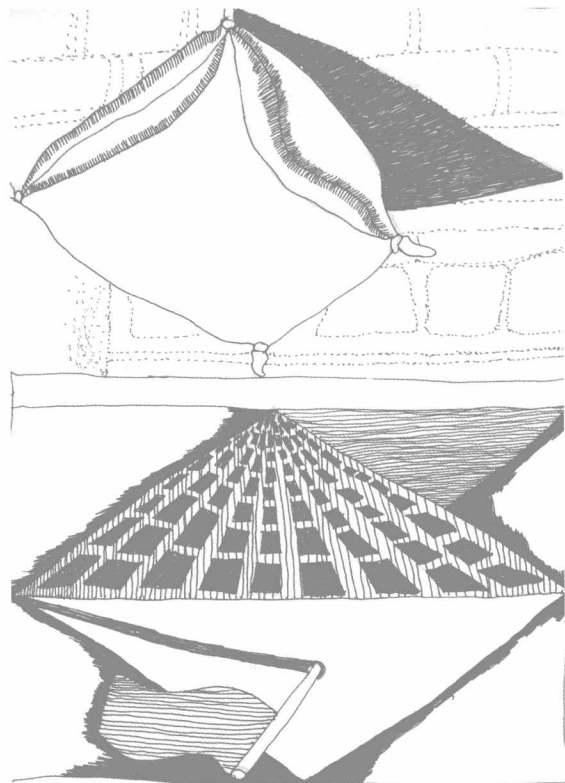

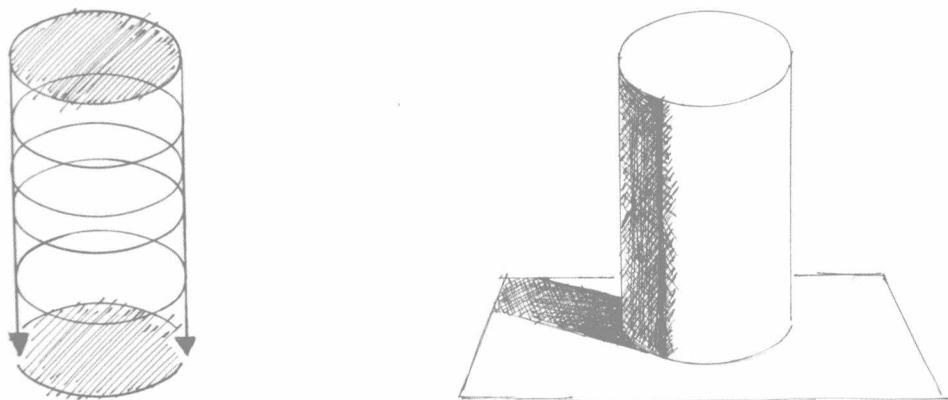
图17

体：

上面所谈到的点、线、面的运用主要是倾向于画面的平面形状和面积大小，在平面的基础上任何点、线、面都可转化为有体积感的实体，几何学对体的定义是：平面运动产生的轨迹。一个圆形向下方运动产生了一

个圆柱体。自然界中，物体的体积变化相对要复杂得多，其面积在运动过程中不停地产生变化，其轨迹也变化多端。在绘画中表现体积有两种方法，一种是线透视法，结合轮廓线和内在结构线表现；一种是利用光的投射原理，通过明暗关系表现对象（图18）。

图18

三、透视与光

透视：

图19是用线透视法表现的四个立方体，分别是平行透视和成角透视（关于透视原理学生可参考各种透视书籍）。这张图给我们的启发不仅仅是一种如何表现体积的方法，

而且还有近大远小的空间概念。线透视的特点是结合对象的外轮廓和内在结构线的手段来表现体积，以求更准确地表现对象。图20是利用光感表现物体的体积感的另一种方式，用线或背景的面来表现物体的外轮廓，确定明暗交界线，用黑、白、灰的关系来表现体积，这种方法在我们的素描基础课里有详尽的研究。

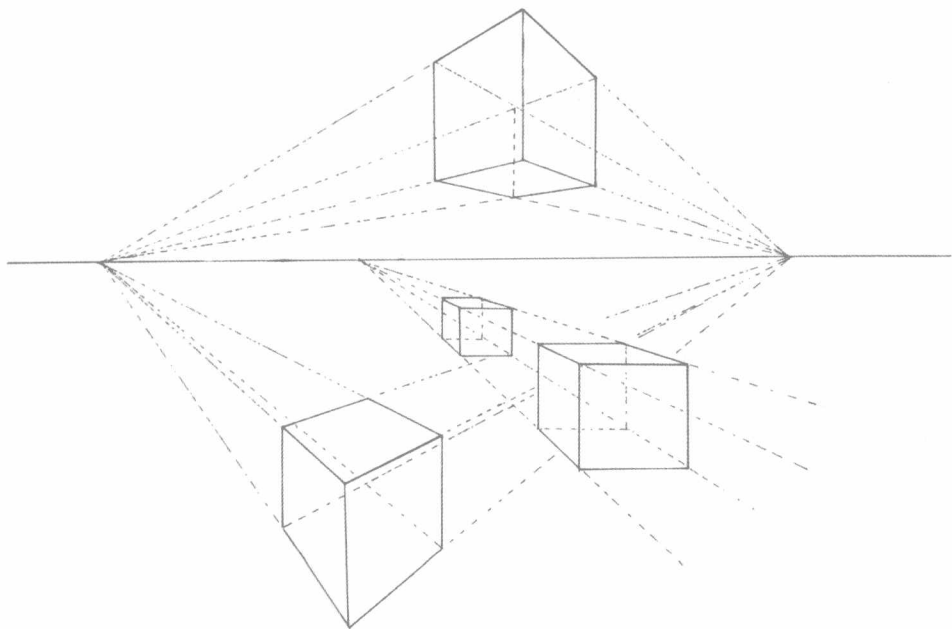
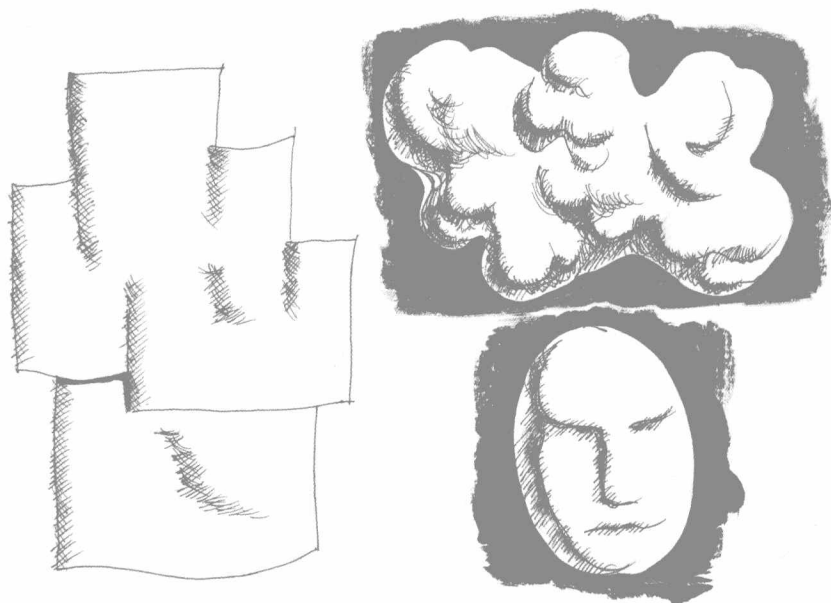

图19

图20

线透视作为一种观察方法在传统绘画中应用广泛，但对于构图课程有其弱点，对于一个画面而言，线透视观察法只是我们从一个视点看到的景象，而在构图课中，我们常采用多视点、多空间的手法，并有意地忽略透视或运用“透视错误”来完成构图，这就是为什么我们不能在构图课中将生活速写重画一

遍的原因：生活速写正是从一个视点看到的景物。

图21 是一张儿童写生的几何体，以线透视来观察，全部是错误，没有视平线，没有灭点，但其视觉效果比一张完全依靠线透视完成的作业要更有扩张力。

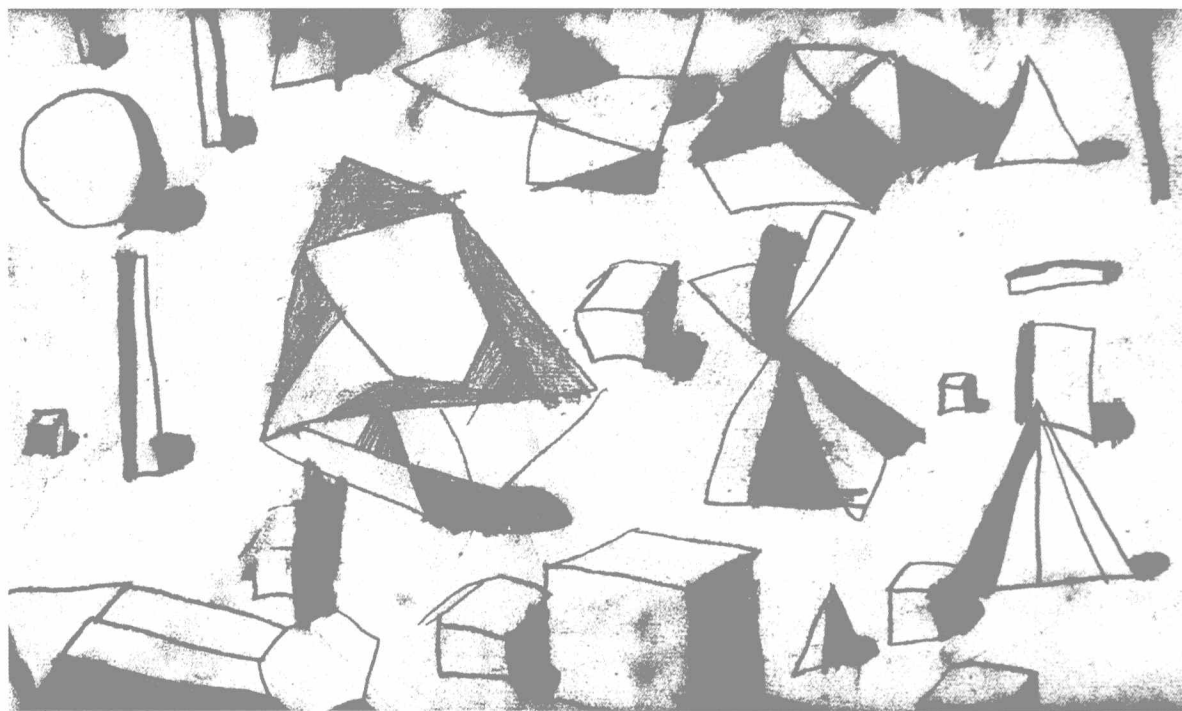

图21

光：

光对表现体积具有重要的作用。光照在有体积的物体上肯定产生受光、背光和投影。

不同的物体由于受光的强弱而产生黑白灰的变化，即受光面有可能是白或灰，背光面有可能是灰或黑。

图 22 是强光下不同受光状态的同一人物，分别为顶光、正面受光、侧面受光和逆光，由于光源的变化而产生的黑白关系则不同。图 23 是将这四个不同受光的人物组合在一起的画面，由于重叠交错得到一个富有个性的画面。由此可见，在构图的画面中，我们不仅不受一个空间的约束，也不受一个光源的约束。只要画面需要，可以运用空间关系及多光源的表现形式。

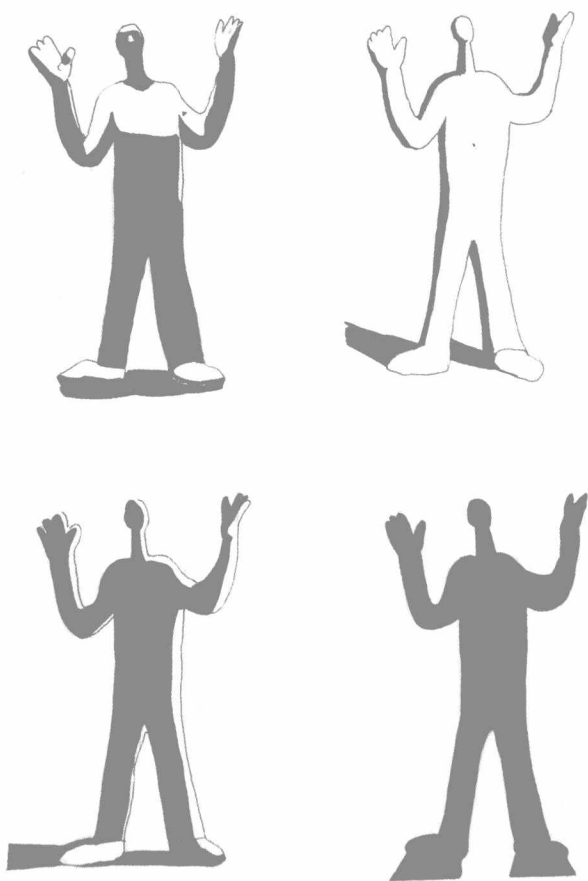

图 22

图 23