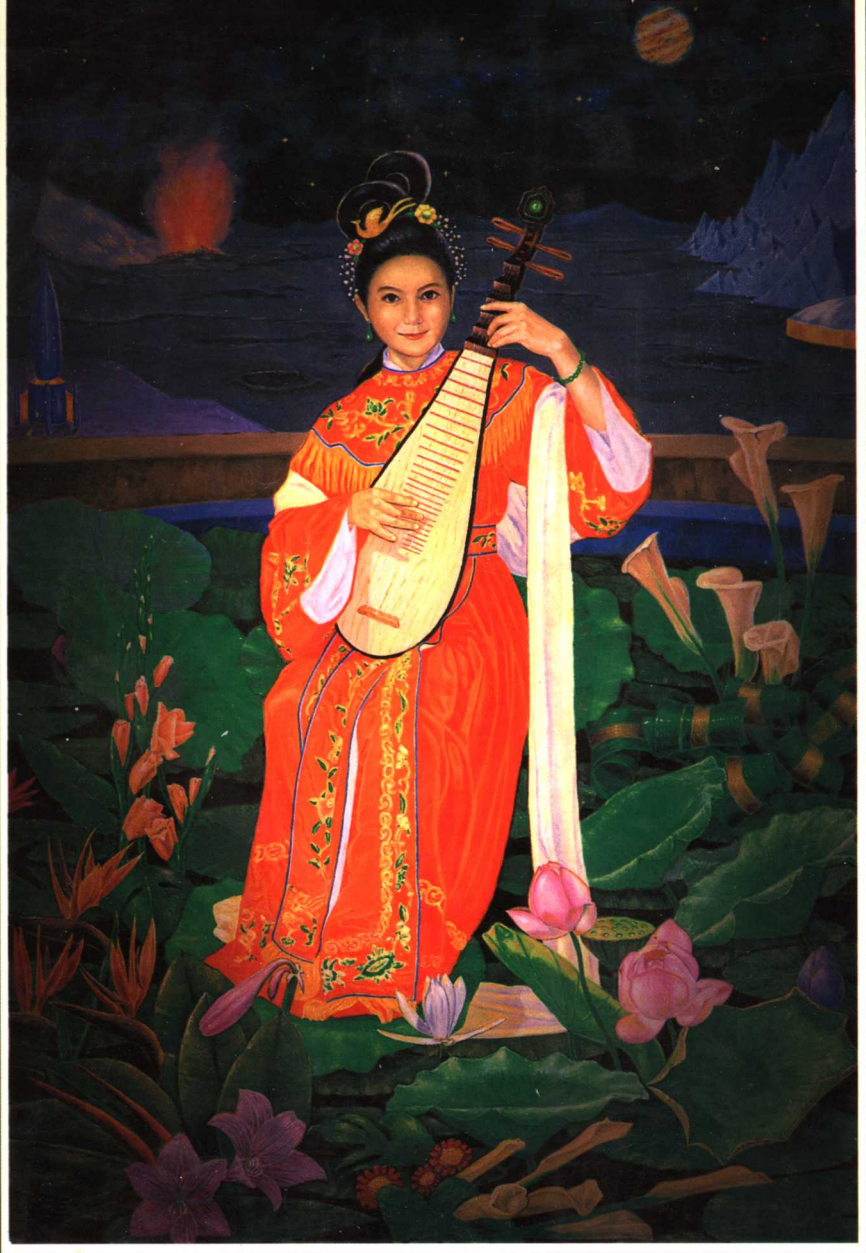

从幻想
dao 创作

嶺南美術出版社

从幻想到创作

杨铭朝

岭南美术出版社

内 容 提 要

本书是专门为青少年和广大的业余美术爱好者学习科幻画创作而编写的美术普及读物。作者根据自身的创作体会和教学经验,由浅入深,从易到难,将科幻油画的创作过程:构思、构图、素描、色彩……等等内容,告诉读者,同时也展示了一个科幻画家的成长过程。

作者希望此书能起到抛砖引玉的作用,盼青少年和广大美术爱好者能创作出更多的科幻佳作,也希望能为繁荣祖国的科幻美术园地而尽一份力。

从幻想到创作

杨铭朝 著

岭南美术出版社

出版、发行

广州培基印刷镭射分色有限公司 制版

南海市彩印制本厂

印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 5

1997年10月第一版第一次印刷

ISBN7-5362-1631-9

J·1471

定价: 25 元

前言

业余美术爱好者，具有一定绘画基础的大、中学生们都喜欢幻想。如果将来的某一天，我们人类也像小鸟一样，拥有一双美丽的翅膀，能自由地在广阔的天空中飞翔，这将多么欢乐。

把这个幻想描绘下来：画面上有蔚蓝色的天空，浅褐色的土地，绿色的森林和田野，积木一样的房子，像小甲虫似的汽车……，还有张着翅膀的自己，正跟知心好朋友遨游在白云中，这幅画将是多么有诗意，又多么令人难忘。

科学幻想是推动人类社会文明进步的一股巨大的力量。十八世纪欧洲著名作家凡尔儒，就在其著作中大胆地幻想登月、汽球旅行、潜艇、极地探险。而这一切的幻想，都在二十世纪里一一实现了。

科学幻想画，是美术工作者在一定的科学依据下，通过大胆幻想，用画笔描绘出未来人类文明的前景。

而无数充满智慧的科学家也从中获得启示，以智慧的头脑，勤劳的双手实现这些幻想。

科幻画也是艺术园地里一块不可缺少的苗圃，由辛勤的园丁耕耘，从而不断开出绚丽的花朵！

科幻画不但有其独特的艺术价值，同时在启蒙教育上也有其不可低估的力量，对提高青少年的形象思维能力，增强心理素质和培养对学习的兴趣都有较大的帮助。因为创作科幻画，不但要具有一般的美术知识和掌握描绘本领，还要有较丰富的各种科学知识，它会很自然地“逼”你去寻找，核实各种科学的原理和依据，使小画家们会比同龄的青少年拥有更丰富的自然科学常识，更灵活的思维能力和想象力，对青少年时期的健康成长，更是有益无害。

我自己也是一个科幻画的爱好者，喜欢探讨自然科学。现将自己一些粗浅的绘画创作的心得告诉大家，盼能引起大家的兴趣，起到抛砖引玉的作用。

本书在编写过程中，得到广州美术学院油画系张彤云教授的大力支持和帮助，特在此表示真诚的谢意。

目 录

科幻画与写实技法	1
构图	3
素描	13
质感	29
透视	33
望着调色板时的思考	37
尝试创作	45
创作的基本步骤	47
“火星古韵”的创作过程	49
总结	55
后记	57
创作构思	59

科幻画与写实技法

国外有许多科幻画，特别是描绘外太空的科幻画，大部分是用写实的技法来描绘的。写实画能使观众产生真实感，似乎是已经实现了的东西，因此，它们大都具有其强烈的，特殊的魅力。能引起人们的幻想，产生激情。特别是能激励有上进心的年青人憧憬美好的未来，树立远大理想，产生“我们应该为人类的文明进步而献身，为探索神秘的未知世界而奋斗，共同创造幸福的明天”的念头。

如果年青的画家们要创作一幅有感染力的科幻画，我认为在诸多技法中，写实的绘画技法比其它的技法更容易给您带来成功！

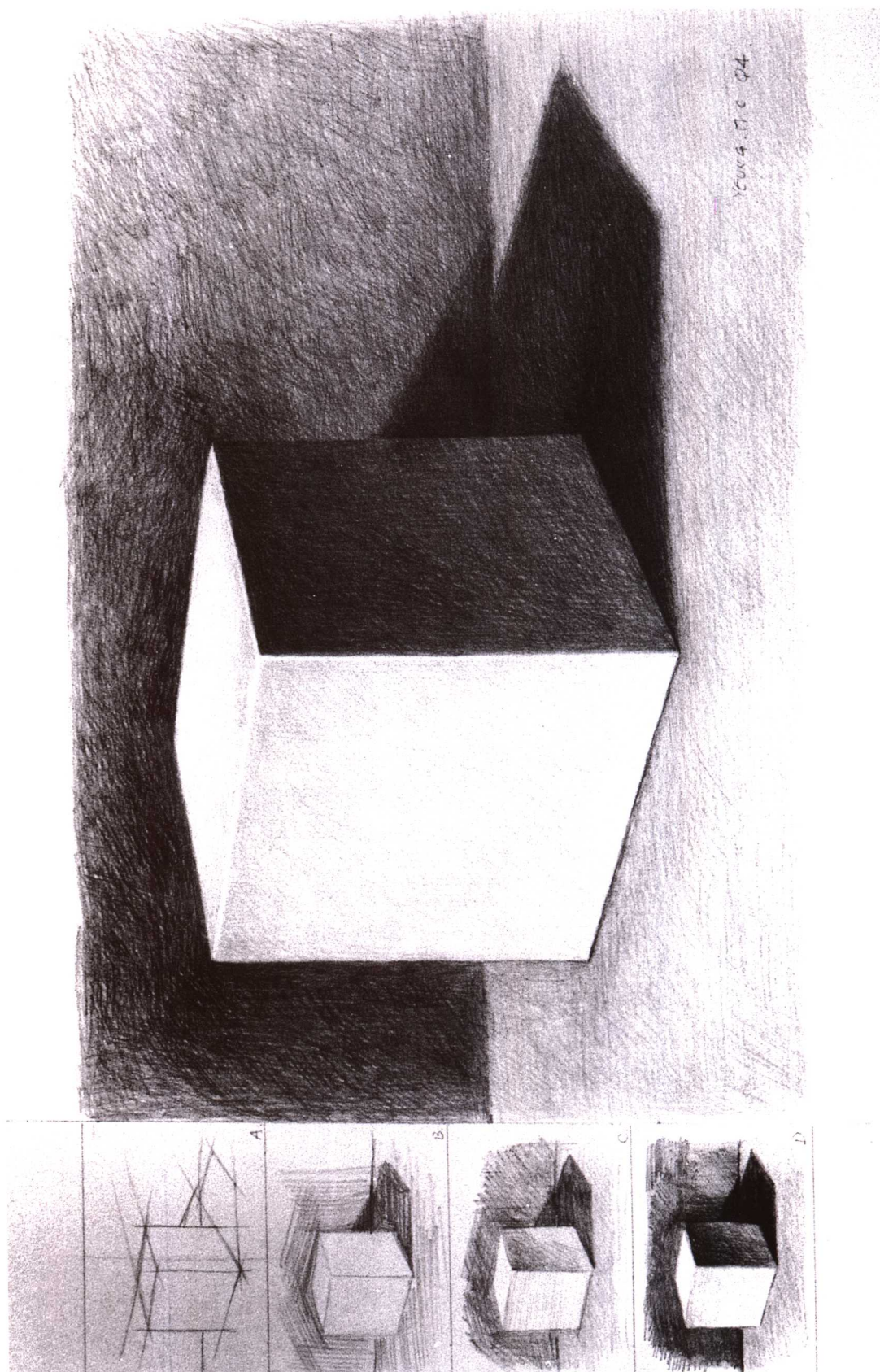
要画好一幅写实科幻画，就必须先打好写实的绘画基础。美术学院非常注重写生。写实画法的写生，就是将自己看到的、视觉直接感受到的东西，实实在在地画下来。不仅画出外表面形体，还应将思想感情写下来。我们在画各种素描习作时，应先尽力争取画什么像什么，画石膏像石膏，画木头像木头。将物体的形状、特点、比例、质感、神态等等画下来，并将构图、空间透视、光线明暗等各方面处理好，尽力争取每一幅习作都是好的习作。

在画色彩习作时，也要尽力争取给什么东西上色就像什么东西。给金属上色像金属，给树林上色像树林，给人物，飞禽走兽上色就像他们。

写实画法还有一个好处，就是培养你的刻苦精神，磨炼你的意志。在对知识和本领的追求中，注重脚踏实地、认真严谨，不求表面光洁，避免染上华而不实的不良作风。你想想看，如果你创作了一幅科幻画，是表现人类探索外星系可供居住的星球，那么在描绘太空人降落外星球时，不用写实方法，怎样画得使观众信服？如你画的是变形人体，那么观众可能会笑起来：这不是地球人去探险、好像是外星人到地球探险吧！他们嘴里不说，心里却会感到：这个画家费尽心血画了一幅我们都看不明白的“大作”。

但如果你用写实技法，观众就会感到身置其中，被你的幻想和描绘所感染。

你现在不怕困难，认真打好写实的绘画基础，在将来创作科幻画时，你就会得心应手，线条和色彩都会按你的要求在画面上表现出你想要的东西。你的画就是有真实感的科幻创作，加上其它方面的处理，例如虚实，物像结构的变化，精练取舍，表现手法及工具特点的运用，你的作品就会产生艺术感染力。

构 图

绘画构图是一门学问。许多有关绘画构图的专业书籍都详细介绍了构图中关于画面均衡、点、线、面、色块、线条的深浅、疏密安排……等各种知识。

构图从理论上说，就是一幅画的画面结构，它把画面上的各种物体排列与组合起来，使它们形成一种使人看了感到舒服满意的状态。

画家与画匠的不同之处就在于：画匠不用自己构思，他只会机械地照抄生活中的实物，缺少自己的艺术构想，而画家则需运用自己的艺术构想，提炼，选择，组织生活中的物像，使之成为优美的艺术品。像作曲家一样，运用各种音符组合，按主题的要求，编成各种类型、和谐悦耳的乐曲，使人们听了感到极大的享受。

那么画家用什么来进行构图呢？不外乎几种：线条，明暗色块，加上丰富多变的颜色。画框的配置对整个画幅也起着构图的作用。

首先是线条。我们可用简单的线条在画面里表达自己想画的主题，用线条塑造形体。

线条的第一种分类是：

1. 曲线
2. 直线

我们可用曲线来画乒乓球等圆润物体，也能用直线画乒乓球桌，火柴盒。曲线加直线，就能画出飞碟、坦克、房屋及花草树木了。将这些线描物体的组合”放入“画框，就形成构图。

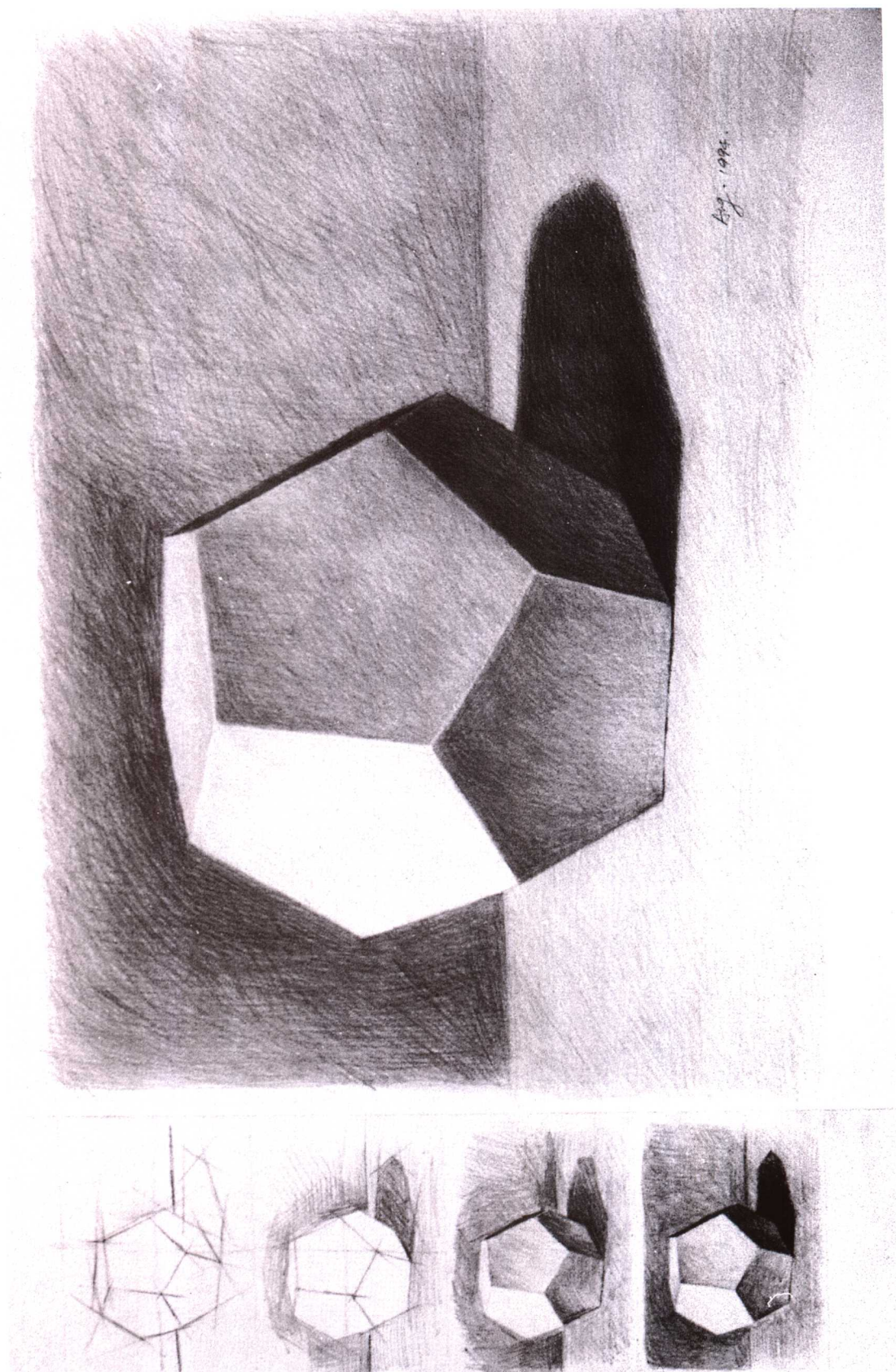
线条的表示：

一般来说，直线是表示力量、刚强、生气、稳定，但如用得过分，则显得生硬。请你试一试，一张构图全部用直线，你看了会觉得舒服吗？

而曲线通常表示优美，柔和、活泼、但用得太多，则会显得不稳定，软弱。你再花十分钟，画一张全部是曲线的画，看看是否舒服，然后将上述两张构图对比一下，你马上会感到它们各自的优缺点了。

线条的第二种分类是依方向分类：

1. 垂直线
2. 水平线
3. 倾斜线

垂直线，在绘画构图中是非常重要的，这跟人类喜欢稳定与均衡的天性有关，因此垂直线条代表庄重，严肃，它能显示物体内在的力量。例如北京人民大会堂门口的大圆柱，既有气魄，又有力量感。

水平线，它也具有垂直线所有的性质，但力量感较弱，它给人以稳定、平衡，安宁与静穆的感觉，当我们画风景画时，常用地平线分开大地与天空，地平线一般都是水平的，因此也就有了稳重感。

倾斜线，主要用于动态方面，它多表示运动。当倾斜线条单独存在，又没有东西“支撑”的话，它显得不稳定，有向下滑的感觉。有如大风吹着燃烧正旺的篝火，火苗呈倾斜状的曲线，给人以运动感。

倾斜线还有一个特点，当线条从垂直倾斜到约45度之间，表示剧烈的运动，运动的方向是向前进。但当它的倾斜方向由45度到水平线之间时，却表示较慢的运动，且运动的方向是向下的，稍微留心一下，就有体会。

这样，我们可以看出倾斜线代表的是兴奋，迅速，强烈或缓慢的运动，不稳定，有时甚至是骚扰性的。

为了更容易理解，我们稍微归纳一下：

1、我们把画面上的线条和它所代表的物体清楚地分开。同时，构图中由几个物体组合而成的线条，也当作画面上一条单独的线条来看待。

2、构图中重复的倾斜线条或重复的倾斜物体的轮廓，并不能增加动的感觉，它只强调了这种感觉。

3、当物体是由垂直线或水平线构成时，为了使画面显得生动，活泼，可以尝试从较高（或较低）的角度来构图，使透视更加明显，还可以使其中部分线条变为倾斜线条。

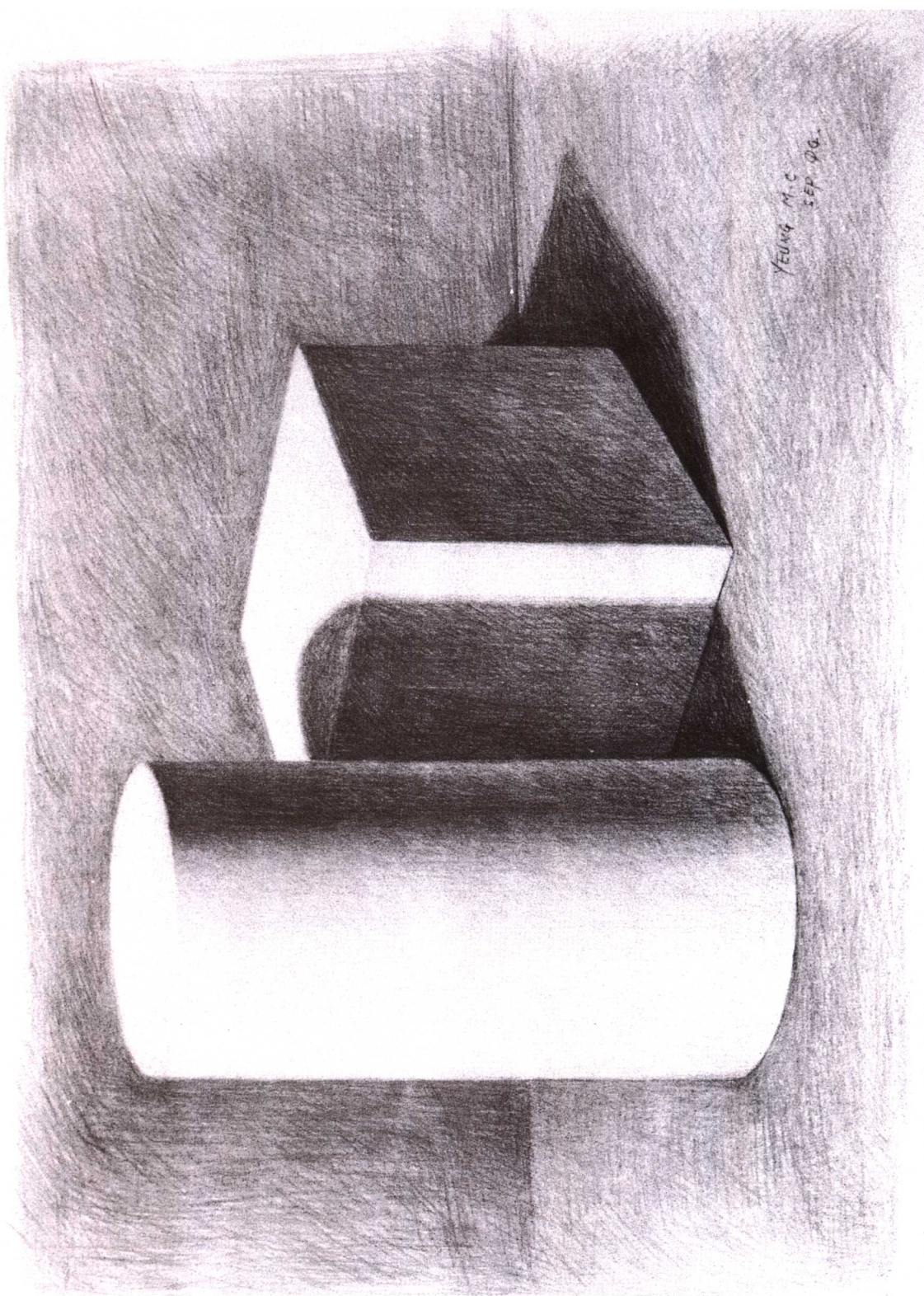
4、画面上的各个小点或重要的点可以用某种方式连结起来，使它产生线条的效果。

5、重复，对构图可能有帮助，它表示节奏和加强，当线条安定时，重复的线条可增加安定感；当线条活跃时，重复的线条可增加它的活跃感。但不要用得太多。

以拙作“广寒舞袖”的勾线构图为例：先用水平线分开天空与月球陆地，可给人以平衡的感觉。再用城墙的砖块（点）“连”成第二条水平线，加强平稳的感觉。

垂直，年轻的女演员用半跪的姿势舞袖，其基本身形是垂直的，这样就有了稳重的效果。

动感，在有了稳重的效果后，就开始追求运动、活跃、生动。先用曲线来表现女性的身形特点，再加上轻飘的彩带来加强柔和与优美。

两只手臂以倾斜的姿势做出舞蹈动作,实际上也是以倾斜的线条构成,使整个画面呈现出活跃、轻快、运动,又有柔和的效果。

画框,画家所讲的画框,除了它是木制的框架外,还有另一种含义;是指图画边缘所包含的画面空间形状——正方形,长方形,圆,椭圆形或其它形状。

构图也可以理解为怎样将主题内容放入“画框”里的一种艺术。一幅画,选择适合主题的题材,给予适当的组合安排,放入既定“画框”,即可得到该创作的构图。

一个平凡的题材,如肖像画,由于画面安排新颖与独特,加上生动的神态,就能成为一幅动人的画。

画框的形状:

从画面空间来说,各种形状的画框有不同的作用,以长方形为例:表面上看它是极平凡的,但深思一下,你会感到它是一个非常明确的形状,四条边是直线,坚强而平稳,还有四个角,十分有力。

请看:上边,由于它的位置与天空相当,有上升的感觉。

下边,它的位置与基底或地面相当,给人以稳固支撑的感觉。两直边,由受平衡与稳重潜意识的影响,我们可以感到它的稳定。四角,画面的四个角也会有作用,两条边线相会形成的角,似乎有冲出的力量和伸展的感觉,你是否感受到角尖有向前方运动的趋向?上面两角,是表示向上、向外发展,有上浮、上升的感觉,下面两角,是表示向下、向外发展,有向下沉、稳重的感觉。

一幅长而低的画面,表示平稳与安定,同时有助于水平方向的运动,如拙作“海底写生”。

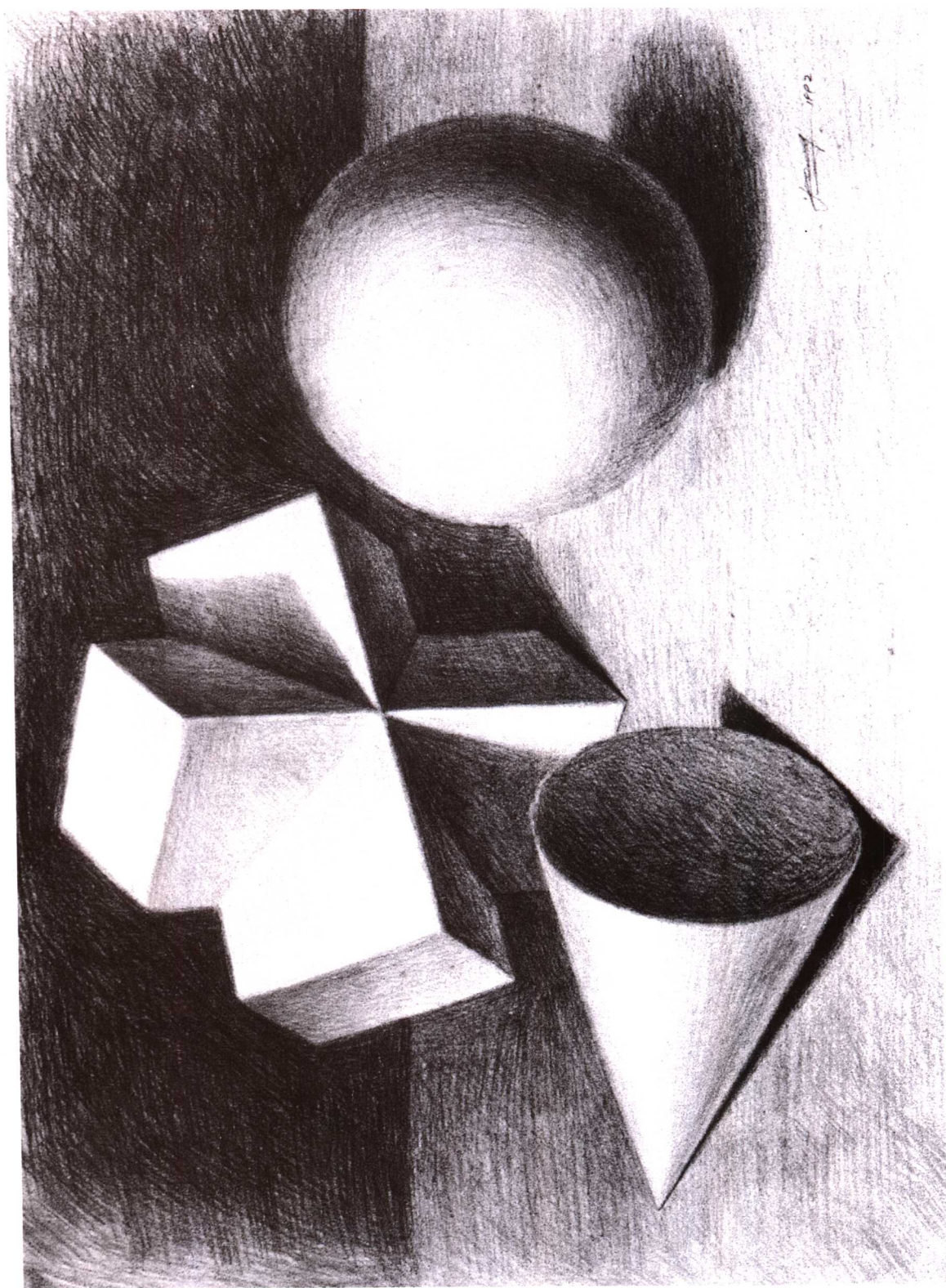
一幅高而狭的画面,表示平衡,上升,高耸,适合向上的运动。如拙作“解甲归田”。

其它不同形状的画框,也会产生不同的构图效果。例:长方形画面的“为了生存”,呈上升与适当宽阔;圆形画面的“山鬼”,呈上升与跳跃;椭圆形画面的“自由”,呈上升与柔和。建议留心下列几点:

1. 画人物肖像,在构图上,尽量把头部提高一点,头越大,越要提高。我们可以用人像的眼睛来衡量,眼睛一般在画面中线偏上。

2. 画侧面人像,头部前面所留的空间应比后面的稍大。如后面空间比前面大,你会感到挤压,不舒服。且后面的空间一般不被观众注意。

3. 在画全身人体时,要留心头部的方向,头部前面的空间要足够,使它能向远处看,(如拙作“广寒舞袖”中,当少女的头部与身体呈不同方向,头部前面的空间就留大些,使她能看到远处,观众也舒服)。

4. 在日常生活中，人们通常都有从左而右看东西的习惯，当他们看画时，也是从左而右看的，这种习惯对我们画人体动作是有影响的。在动的人物画里，可以尝试使动的方向由右而左，这样，当观众的眼睛依习惯从左而右移动时，就在不知不觉中加强物体的动的感觉。

5. 在构图动的人物时，人物前后所留的空间大小，对动作也会有一定的影响，如前面的空间多，看起来似乎有“走入”画面的感觉，同时，还有继续运动的倾向。如果后面的空间较大，画面上的人物就似乎要“走出”画面，及停止运动。

6. 构图应力求有变化，可尝试将物体上的线条切断多少来作比较，以求变化。

前辈大师们对绘画构图摸索了很长的时间并总结出了一些构图原理。一般可分为：统一、平衡、条理、对称，调和、连续、变化，节奏，对立、过渡、静穆、从属、生气、含蓄等等。

为了方便理解，可以较简单地分为四项：

1. 主体
2. 变化
3. 条理
4. 平衡

主体：为了将趣味集中，每幅构图都应安排一个主体，这可以是一个物体，一个物体的一部分或几个物体的集合物。使观众的视线可以一下子集中到他（或他们）身上。

主体可以通过三个方法得到：

- ①线条集中
- ②色调显著
- ③画面的安排适当

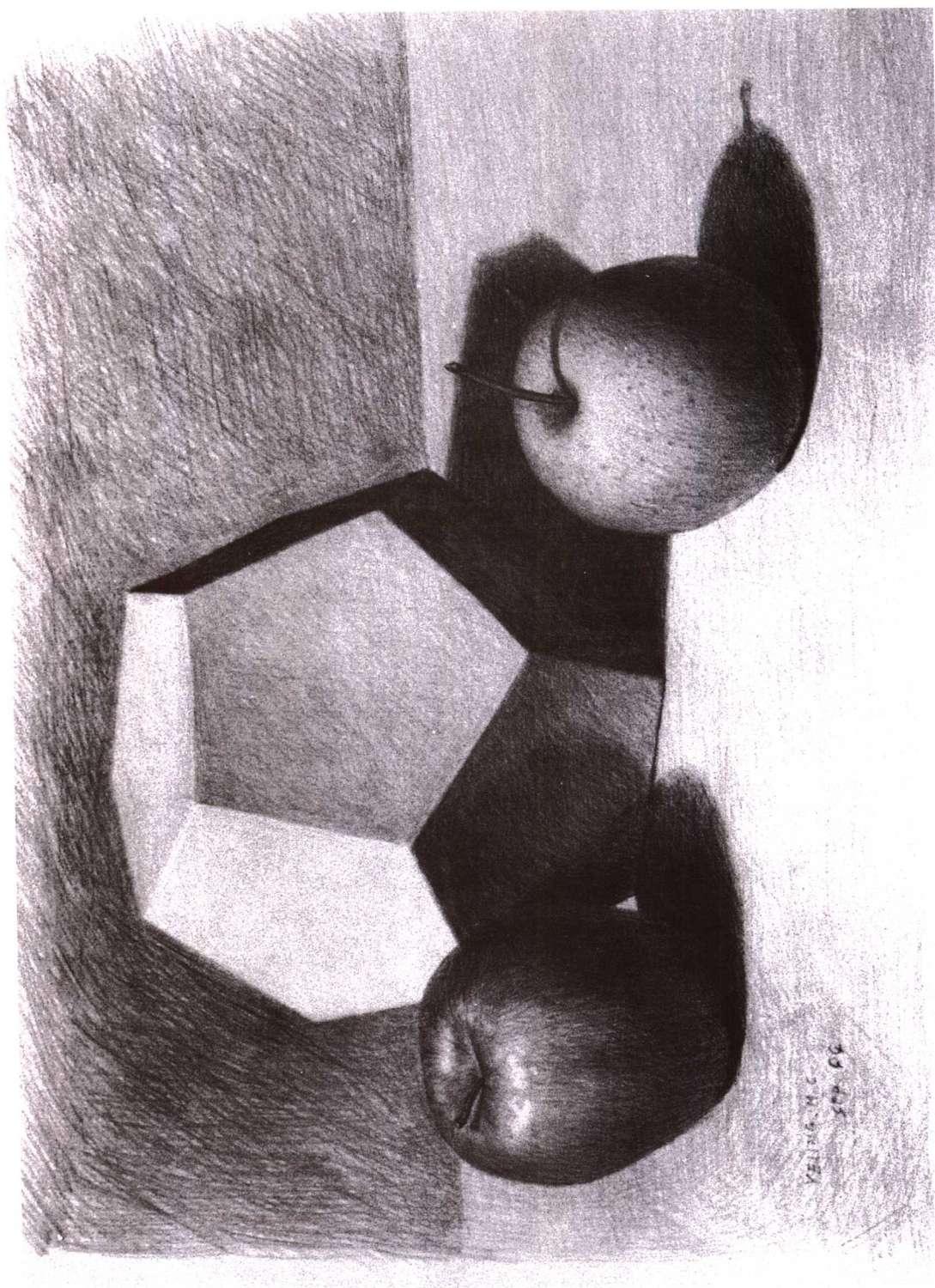
变化：物体要不是在内容、本质上有区别、就是在表现方式方法上有不同，这就需要构图上的变化。

希望自己的构图有变化，可以尝试从以下几点探索：

- ①线条
- ②面积
- ③明暗深浅
- ④空间与位置

条理。有了变化，我们就要开始注意条理，因为有时画面变化越大，会显得越凌乱，因此就需要有条理、有节奏和强弱感。节奏，是指线条、色调、形式等有系统的重复，线条的连续和色调的加强。

构图上的条理，可尝试从以下几点去探索：

- ①线条，深浅色块的安排
- ②主体在画面中的空间和位置
- ③线条和重点的连续
- ④组合关系的集中和紧凑
- ⑤明暗色块的过渡与对立
- ⑥节奏与对称

平衡：在构成画面的物体中，如果没有平衡，就难以得到构图上的统一。构图里的每一个物体，对于观众的视线都有吸引力，它们之间会互相争夺观众的视线，这样就需要平衡，解决这个矛盾。

我们可以尝试由三个方面获得构图上的平衡：

- ①线条
- ②色块的面积
- ③物体的位置与空间。

构图其实并不神秘，对青少年和美术爱好者来说，第一步就是顺眼，看上去这幅画得体，不碍眼，能表达主题，就行了。

随着经验的积累，我们就要多画几幅构图进行反复比较，将所要表达的物体进行各种组合，从中找出最“顺眼”最“巧妙”的组合，争取给人一种“新颖出奇”的感觉，却又在“道理”之中。

在构图过程中，要留心物体组合中的轻重比例、黑白比例、均衡、疏密等关系。使画面看上去感到“舒服”，进而有“美”的感觉！

随着人类文明的飞速发展，绘画构图的形式也在不断变化，探索是没有止境的。

我在拙作：“广寒舞袖”这幅油画中，将女演员安排在舞台中央表演舞蹈，空旷的舞台上再配上几只兔子在跳跃，增加动感，其它“杂物”都免了，这样，舞台加上背景是荒凉，寂静的月球表面，形成大面积“空白”，使观众视线一下子就集中在正翩翩起舞的少女身上，看上去似乎还“舒服”。是否有美感，你看了以后可否来信告诉我呢？我将十分感谢您的指点。

在整体构图方面，我也进行探索。在拙作“解甲归田”中，就尝试用Y型构图。

在画面上半部，花木兰骑马挥剑冲锋陷阵，身体与马头形成一个V字型；画面下半部，花木兰悠闲地弹琴，加上丹顶鹤和松鼠，形成一个1字型；上下两部分相联，就变成Y形构图了。

