

形式语言表现与图形转换研究

视觉

郭萍 著
何明科

Research on visual form language
representation and graphic transformation

视觉传达设计(第2版)

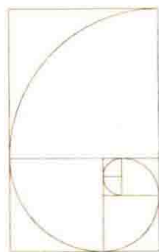

重庆大学出版社

视觉

郭萍 著
何明科

形式语言表现与图形转换研究

Research on visual form language
Representation and graphic transformation

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉形式语言表现与图形转换研究 / 郭萍, 何明科著.

— 重庆: 重庆大学出版社, 2023.9

ISBN 978-7-5689-3315-5

I. ①视… II. ①郭…②何… III. ①视觉艺术—研究 IV. ①J06

中国国家版本馆CIP数据核字 (2023) 第082342号

视觉形式语言表现与图形转换研究

SHIJIUE XINGSHI YUYAN BIAOXIAN YU TUXING ZHUANHUAN YANJIU

郭萍 何明科 著

策划编辑: 张菱芷

责任编辑: 夏宇 装帧设计: 张菱芷

责任校对: 刘志刚 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 陈晓阳

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路24号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617183 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印刷

*

开本: 710mm×1000mm 1/16 印张: 11.5 字数: 176千

2023年9月第1版 2023年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-3315-5 定价: 78.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

项目资助

成都大学 2020 年教材建设经费资助

成都大学中国—东盟艺术学院美术与设计学院学科科研重大成果资助项目

序

《视觉形式语言表现与图形转换研究》的出版，表明成都大学中国—东盟艺术学院美术与设计学院绘画系始终站在艺术发展和人才培养的高度，以艺术先锋之精神，秉持严谨开放、独立多元、持续创新的办学理念，强调教学紧随现代教育的发展，注重培育研究型教学团队，构建多维度教学平台。

自2017年开展多元教学合作，美术与设计学院绘画系吸纳成都红墙美术馆加入综合材料绘画本科和研究生专业教学研究团队，优势互补，鼓励新课题研发和体系建设，本书就是课程研发的成果。

综合材料绘画作为一种绘画方式，以材料、媒介为载体，充分开拓绘画语言的各种可能性。其中“形式语言转换”课程目的在于不断提升学生的艺术创造能力，启发学生在绘画语言中进行探索，并处理好绘画艺术在传统与当代语境中继承和创新之间的关系。通过对基本材料自身物理属性和文化含义的解读，对现代材料的发掘实验，力争在不断丰富学生的艺术表现手段和艺术语言的同时，理解适应当代艺术发展的潮流。

后现代跨媒介叙事语境中的绘画不断更新和适应语言跨界、媒材多元、概念重构等系列变革。多向度视觉呈现虚幻的缺乏可靠原则的假设，为现代视觉艺术教学提出许多难题。本书站在学术研究的高度结合实践教学，思考从育人的角度解决艺术问题，并未盲目冲入眼花缭乱的风格流派中无方向地赏鉴，而是脚踏实地践行超级写实（视觉艺术所涉及的要素）的艺术实践。坚信其重要性正如马克思·多奈尔所言：“有抱负的画家，从伟大的古

代大师早期的许多作品中可以学到最精细的表现技巧，非但没有妨碍，还会为实现真正艺术灵感的自由奠定基础。我们不应被时髦潮流所影响，一些暂时的成功不应阻挡我们尽力去学习有关美术的一切美术知识。”目的是唤起学生在绘画形式（构图、构成）语言、媒材（肌理和媒材）上进行大胆探索，通过实践掌握材料的基本属性，强化材料实验及研究中的主动性和创造性，拓展艺术形式、语言、媒材的表现空间。训练学生养成严密的逻辑思辨能力，提升动手能力，并激活艺术创作推陈出新的生命力。

本书的两位作者多年实践于该课程建设的一线教学中，从课程名称商定、教学大纲修订、课程实施和教学成果展示到最后教学经验总结等，他们不辞辛苦，将几年的实践成果编纂成书。为成都大学中国—东盟艺术学院美术与设计学院综合材料绘画方向的课程体系建设做出贡献，也为其他高校艺术课程教学与研究提供有价值的参考。

罗 徕

2023年3月于成都

前言

“形式语言转换”是针对绘画专业综合绘画方向的本科和研究生的—门基础类专业选修课程。“形式语言转换”训练课程，重在対常规具象图形进行绘画语言转换的探索尝试，改变学生长期形成的模仿再现写生对象的单一绘画习惯，培养学生的创造性思维。因此，本书强调让学生突破入校前对素描的狭隘观念，打破概念化规范程式的约束，从不敢画、不敢表现的思维束缚中跳出，逐渐能自如、直接、有个性地进行综合绘画语言表现。启发学生们在工具、技法和新材料的观念层面引入实践，扩展认知和审美视野，并且自觉、自信地对自己的作品效果开展批判性的评价，最终实现从具象思维向表现思维转换的自然蜕变。

本书分为5课，分别是形式与表现方法、形式语言表现的媒材、形式语言要素、形式语言表达手段的探索、综合创作表现。从理论知识概述开始，循序渐进地引导学生进入实践方法、手段和工具认识及运用的实践，最终独立完成综合绘画的创作，既注重基础知识的教学，更强调研究性学习，尤其在发掘学生个性创造力方面，因材施教。第一步对综合绘画专业的学生开展专业水平摸底，感受声音与视觉的混合，帮助学生认识自我。第二步以实践非常规方式作画（左手快速画、颠倒对象作画、不看画面作画），到植物练习、细节与描绘和人造物等作画过程，在抽象的语境中启发学生更多地开展理性思考。经过多年的课程完善，发现整个教学过程中学生的情绪跌宕起伏，但却乐此不疲地沉浸在这些烧脑的创作命题的“折磨”中。最终的教学成果呈现出学生对视觉的敏感性，对形式、节奏及抽象的感觉得区别能力都得到极大的提升。

本书的出版基于何明科主讲的“平面图形转换”和“形式语言转换”课程，在整理教学计划、培养方案、课堂教案和讲义基础上，由郭萍主笔，与何明科共同撰写完成。

历时几年的教学实践总结，终于以研究性教材出版，感谢所有在本书写作过程中给予帮助的人。首先，感谢成都大学中国—东盟艺术学院美术与设计学院罗徠院长、邱果书记、胡忠浩副书记、代钰洪和张鸯鸯副院长等领导的支持，感谢成都大学教务处教材资助出版项目的支持，感谢美术与设计学院绘画系综合绘画教学团队徐斌主任、杨波老师的帮助。其次，感谢美术与设计学院艺术管理方向的研究生江金燕、潘颜瑾、程诗琴、梁韵、郭傲颖、赵纯菊参与了本书的资料收集和文字校对工作。最后，感谢为本书出版付出辛勤努力的重庆大学出版社的各位编辑。

郭萍 何明科

2023年3月于成都

目录

第1课	形式与表现方法	1
1	形式语言转换的目的和意义	1
	1) 目的和意义	1
	2) 形式语言与表现方法的研究内容	3
	3) 从“视觉元素”走向“形式语言”的和谐构成	5
2	绘画形式语言在现当代艺术中的多元转换	17
	1) 具象的三维到平面的二维空间转换	19
	2) 具象艺术转向抽象和非具象艺术的空间定位	33
第2课	形式语言表现的媒材	39
1	多元的工具	39
	1) 画笔的分类	39
	2) 纸、布、板基底材料制作	43
	3) 形式语言材料的跨界	48
2	工具在语言表达中的拓展	49
	1) 拼贴法	49
	2) 拓印法	49
	3) 溅滴法	50
	4) 流淌法	50

5) 挤压法	50
6) 熏炙法	51
7) 塑造法	51
8) 编织法	52
第3课 形式语言要素	53
1 点、线、面的运用	53
1) 点、线、面的语言组织	53
2) 音乐与视觉(节奏与韵律)表达	63
3) 非常规手法运用	65
2 绘画视角的图形转换	68
1) 自然物练习	70
2) 人物练习	71
第4课 形式语言表达手段的探索	73
1 图形表现的手段与空间结构	73
1) 形式美法则	73
2) 二维空间构成	82
2 从视觉到心理空间的思维	94
1) 格式塔心理学——图与底	97
2) 符号与符号学解读	102
3) 创意手法与创作综合	112

3	素描表现的途径——结构、精微到创意	115
	1) 形态结构分析(结构素描)	115
	2) 质感特征深入刻画(精微素描)	118
	3) 情景主题创作稿(创意素描)	123
	第5课 综合创作表现	131
1	材料在形式与内容结合中的自由表现	132
	1) 材料的自我陈述	132
	2) 材料的不同感觉特性	134
2	传统与现代的碰撞——综合材料绘画实践	142
	1) 图像绘制的反复实践	142
	2) 多维表现的实践	146
	3) 多维表现的训练	149
	4) 绘画技法探索	152
3	基于材料的动态创作	159
	1) 观念与选材的互动	159
	2) 材料媒介触发艺术创作	161
4	情景主题创作综合运用实践	165
	1) 主题创意	165
	2) 情景构想	165
	参考文献	172

第 1 课

形式与表现方法

1 形式语言转换的目的和意义

1) 目的和意义

在美术学科的基础教学中，造型方向对形式语言的教学方案往往与视觉设计领域相关课程互助发展。长期以来，造型艺术教学仍无法摆脱固有的传统观念的束缚，使艺术院校的造型基础教学始终停留在对艺术客体的客观还原上。然而，艺术本体语言的研究和艺术主体的情感体现，两者并重的结构式发展显得尤为重要。在保罗·克利的思想里是“心灵”的显现，还有他所说的“形式”和“宇宙”。如何引导艺术专业学生的心灵体验是教学中首要考虑的问题。

艺术本体语言的凸显，离不开艺术主体的心理体验与再现性表达。因此，采用何种有效的视觉元素恰当地表达艺术本体语言才是造型艺术的根本。那么，造型基础训练也必须以视觉语言形式按照艺术本体语言进行外在转换，并且达到和谐表现。

教学过程中要求学生从对社会、生活的观察中，不断积累视觉形式语言的素材，进行提炼、加工与融合，最后形成独特的、和谐的艺术样式，这是一个漫长、精思、创意的过程。首先，强调艺术应高于纯粹地模仿自然，这是每位艺术生最早进入艺术创作活动就印刻在心里的真理。正如塞万提斯所说，“艺

术不是创造自然，而是使自然更美”，但不是每位从艺者都能真正践行在实际创作中。艺术创作者总是想方设法地把观众置于其所希望的状态之中，而这种状态就是所谓的艺术形式，常常因太过个人化而走向狭窄偏颇的境遇中。对于刚跨进艺术殿堂的学生来说，拓宽多种艺术表现手段和多种媒体综合运用的一教学实践是本课程教学的必由之路。课程的目标是在基础训练中融入当下的艺术理念和时代意识，而不仅仅只是将形式语言的追求和构成的转换与表达和谐发展，而是要打破习作与创作之分，用创作来带动习作。使学生走向“心灵”“形式”“宇宙”的结合，最终引导学生除了再现艺术客体以外，还能找寻属于自己的面貌，达到视觉本质的再造。

“形式语言转换”课程的开设，注重艺术的形式和风格演变的解读，并进一步追究两者的发生是如何受内外部因素双重影响和支配的，也就是说，找寻由他律性和自律性决定的动因。沃尔夫林在《美术史的基本概念》中提出，造型艺术的他律性是客观对象（艺术客体）诱发的，造型艺术的自律性就是艺术本体（即画面，“形”“色”“质”的构成方式）的结果。两者的原动力是艺术主体（学生）的感悟，表现在学生的具体实践过程中。本课程以开放的心态鼓励学生在艺术活动中建立大胆尝试的勇气。美术史不乏此类佳例。所以，教学中的学史论今，以理论引导学生讨论分享美术知识和实践心得。

形式语言理论本是用数学方法研究自然语言（如英语）和人工语言（如程序设计语言）的语法的理论，只研究语言的组成规则，不研究语言的含义。形式语言的研究始于20世纪初。显然，这与本书所谈到的绘画艺术的“形式语言”不同。首先，概念有所不同；其次，运用的范围不同；最后，产生的结果不同。其中不同的核心内容在于“语言”。语言是一种非常抽象的概念，是由某些字符串组成的集合。这些字符串可以是字母、阿拉伯数字、笔画等。为什么绘画作为一种语言很难量化？尽管绘画实践的研究一直试图通过相关的论证来量化其作为一种语言本身的存在方式。

首先，绘画艺术的字符可以对应为点、线、面、色彩等基本元素，这些元素通过一定的组合关系就形成了某种绘画语言。当然，这只是最基础的绘画语

言，随着语言表达规则或语法的不同，又构成了类似方言的不同表达方式，对应绘画语言的构成形式，也可以说是组合方式的规律性特点。其次，绘画语言的目的仍然是传达某种信息、思想或情感，又因语法的民族性、地域性和历史性差异呈现出多样的语言形式，这里表述为绘画语言形式的多样组合。人类自诞生之日起，图像信息的传递便早于文字成为思想交流的手段，作为一种特殊的信息承载方式，绘画艺术总是超越文字达到另一层面的表达高度。虽然人类在原始社会是简单的、粗糙的概念记录和传达，但已有了初步的形式构成方式，这也是形式语言运行规律的开始。从图像到绘画不断进化的过程，就是一种视觉语言的修炼进程。画家作为绘画语言的践行者，不断将复杂的情感思维通过图式表达出来，这种带有个人情感和时代精神的表述方式凝练出特征各异的外在图像。材料作为语言的基本单位，尤其在综合材料绘画中，表现的不只是材料本身的属性，更多地承载着艺术家对材料的情感解读，其中形式语言的转换即是材料表现的创造方式。

2) 形式语言与表现方法的研究内容

(1) 绘画与语言

把绘画形容成语言所面临的主要困难是弄清楚绘画究竟要成为一种什么语言。在那些研究语言和艺术问题的哲学家中，杜威和杜卡斯主要讲述艺术的表达语言，贡布里希将绘画视为艺术中的语言，而伊休辛对绘画语言的语义或具象方面进行了有益的分析。这些方法都没有充分阐明绘画作为一种语言的意义。表达性假设只考虑了绘画或语言的一个方面，如果不考虑语法，则说明对绘画或语言在语义或表征方面的解释是不完整的。贡布里希使用“词汇”和“图式”来描述绘画的语言特征，这从精确性来说是模棱两可的，因为他没有明确区分绘画的表征性语义特征和句法特征，就连马瑟西尔对贡布里希关于艺术和语言论题的批判性讨论也忽略了语法。

哲学家杜夫雷纳、古德曼和兰格对把绘画视为语言持怀疑态度，因为他们都认为绘画缺乏语法元素和规则。或者画的顺序不同于语言单位，或者绘画和

语言属于不同种类的符号或符号系统。

有必要进行一般性的推演：①绘画与语言相似，因为它与书面语言具有相同的句法概念。②尽管绘画可能涉及句法，但它不是书面语言的一个亚种，因为它在一种不同的媒介中运作，这种媒介具有口头语言某些但并非全部的特征和功能，而且绘画实际上可能先于语言作为一种视觉符号交流的手段。③绘画是绘画语言的一个亚种，并被恰当地认为是一种“绘画的艺术语言”，而不仅仅是一种松散的隐喻意义。

（2）绘画视觉语言的表达形式

艺术家在作画时运用了某些形式元素，这些元素被称为视觉词汇或绘画语言，由形状、线条、颜色、色调和肌理组成。当这些元素组合成一幅画时，就构成了这幅画的视觉结构或图式，艺术家通过视觉元素的排列，可以创造出运动、紧张、平衡、节奏、空间和形式的外在表象。

绘画中的每一个视觉元素之间都存在着密切的关系，它们的组合构成了绘画的内容或主题。形式元素及其构成的可能性在这里将被单独分析，不用考虑其可能产生的内容、语义、描述或推理性质。

色彩、色调纹理或闭合线的清晰区域可以视为一个形状。在绘画中我们发现正面和负面的形状相互作用。正形状是指画面上的实体形状，负形状是指正形状之间的空隙或区域。

当一个形状通过线条和色调塑造出三维形象时，可以被称为一种形式。在自然有机物中，植物的生长表示出弯曲的形状。宇宙中呈现的几何形状具有内在的有序性和数学构造，即便是不规则形状也由直线和曲线组成。当两个不同的形状在接触或重叠时又可以创建第三个形状。

一幅画的结构或布局在很大程度上取决于线条。一条规则的线在其长度上具有相同的宽度和色调，一条不规则线沿其长度有不同的宽度和色调。线作为基本单位之一，主要表示形状或形状的边缘。当两种对比色相邻放置时，它们之间就隐含着一条分界线。绘画中的运动和视觉方向，水平线和垂直线与格式的边缘相呼应，这些都表明线的格式具有稳定性。当用尺子画一条有规则的线

时，这条线可以有精确的宽度和色调，但当用手画线时，这条线的方向和厚度会发生变化，更具有表现力。

颜色取决于光线，色调纹理因材质而变。我们在黑暗中不能辨别颜色，房间里亮度的变化会引起颜色的变化。色调可分为暖色调和冷色调。黄色、橙色和红色属于暖色调，蓝色和绿色属于冷色调。当比较两种颜色时，我们可以说一种颜色比另一种颜色更暖或更冷，如纯蓝色会比偏紫色的蓝色更冷。

从颜料管里挤出来的颜色没有经过混合或稀释，具有完全的强度。每种颜色的强度可以变化，深蓝色和鲜红色就比橄榄绿或赭色更强烈。

色调纹理可以是视觉的，也可以是触觉的。在具象绘画中，视觉纹理是对粗糙和光滑表面的模仿，或对紧密编织的图案的模仿。柔和的色调通过细腻的纹理投射在视觉感官上，触发对宁静悠然美学氛围的感知。木质的纹理与高级灰色调的完美融合，可以营造出高雅静谧的感官效果。所以，色调通过不同材质可以呈现出丰富的空间纹理。

3) 从“视觉元素”走向“形式语言”的和谐构成

艺术理论家保罗·克利提出：“我们探究形式是为了表达，以及为了获得那种能够使我们深入到灵魂的洞察力。因此，形式、心灵、宇宙是紧密地互相交错的。”

绘画语言从语言学和符号学的角度分析，皆是对主观情感的图像表达。通过分析美学和现象学美学的角度探讨具象绘画中的材料、表象、表现和意义等语言因素，结合实践解读形式主义、美学和传统绘画理论，进一步探讨构成特定艺术作品所体现的绘画语言的物理媒介因素。

(1) 图像的主观情感与再创造

绘画作品如何表达主观情感，从而对客观达到再创造？这就需要驻足于形式语言的外在表达，由表及里上升到美学高度，认知其中的逻辑关联。

主观情感是艺术家在创作中融入的对社会生活的主观感受，通过自己的作品将这种情感传达出来。罗丹说：“美只有一种，即宣示真实的美。当一个真

理，一个深刻的思想，一种强烈的感情，闪耀在某一文学或艺术作品中，这种文体、色彩与素描，就一定是卓越的。”无论是印象、抽象、具体、现实等各种风格与形式，都不能单纯地依靠一个定义简单地罗列，而是要通过图像的题材、形式、情感、语言、材料、技法的综合运用产生灵感，再把客观现实转化为主观表现。我们所提到的视觉经验，就是在二维空间表现三维空间的效果，这种效果利用了人们的视觉经验，从而使观者有了自己的真实情感。由于人们创造出来的三维空间是以记忆和想象为基础的，因此绘画的形式无非就是绘画美学与绘画视知觉的结合，既要符合人们的视觉美感，又要有自己的表现手法。要做到这些必须先从人的视觉感受开始。

①图像的主观情感

艺术图像是作者对现实生活的高度概括，在作品中融入了自己的思想，正如美国抽象主义绘画大师波洛克，他的作品融入了自己独有的感情，风格自由奔放、无定形，是反对束缚、崇尚自由的美国精神的体现。这种全新的绘画展现了画家惊人的创造力，充分体现了绘画的新颖性和独创性。波洛克行动绘画的创作过程很奇特，他先把画布钉在地板上，然后用棍棒蘸上油漆，随着画家自己的走动，任油漆在画布上滴流（图 1-1）。他说，自己的创作是潜意识的冲动。“当我画画时，我不知道在画什么，只有画完以后，我才看到我画了什么。”波洛克是美国抽象绘画的集大成者，他的作品具有让人难以忘怀的自然品质，于不规则的画面中体现自己的独有情感。他的绘画所创造的神奇效果是与他的笔和画布毫无关系的，大面积地作画，然后将自己满意的部分裁剪下来作为作品，融入了自己的独有感情，是其他画家所无法比拟的。他的绘画已经超越了绘画创作本身，是近乎表演的一种形式。

②绘画的视觉感受

人们从绘画的感受出发，会有多少视觉经验呢？当我们面对一幅作品时，既要在这幅作品有理性的分析，又要有鲜活的视觉能动，要想迅速地把握对象，需要把握“看”的方法。